

艺术之约

thoven

贝多芬 *Beethoven*

把他雕刻成一个巨大的雕像……当莱茵河上的
船只经过这里，有陌生人问起这巨人的名字，
每个小孩都会回答——那是**贝多芬**。

刘新华
音渭
编著

——舒曼

艺术之约

Beethoven

贝多芬

刘新华 音渭 编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贝多芬 / 音渭, 景作人主编; 刘新华, 音渭编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5698-4

I. ①贝… II. ①音… ②景… ③刘… III. ①贝多芬, L.V. (1770-1827) - 传记 IV. ①K835.165.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054112号

艺术之约·贝多芬

(YISHU ZHI YUE BEIDUOFEN)

音渭、景作人 主编 刘新华、音渭 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙轶 魏雪萍

责任编辑 刘超

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 7.5

字 数 114千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-5698-4

定 价 31.90元

来赴一场艺术之约

(代序)

每个人都与艺术有缘。

不管你是否懂音乐，总会有一些动人的旋律在你人生经历的各个场合一次次响起，种进你的心里。

不管你是否爱音乐，总会有一些耳熟能详的名字被一次次提起，深深刻在你的脑海里，构成你的基本常识。

总有一次的邂逅，你愕然发现某一段熟悉的旋律是来自某一位音乐巨匠的某一首经典名曲，恰如卯榫，完成了超越时空的契合。

永恒的作品，永恒的作者，是伴随我们的文明之路一直前行的。而这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是音乐家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，即音乐家们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。巴赫一生与两位妻子结婚，生有 20 个子女，但只有 10 个成活；天才的莫扎特只有短短 35 年的人生，而舒伯特更短，只有 31 年；瓦格纳娶了李斯特的女儿；勃拉姆斯是舒曼的学生；贝多芬中年失聪；舒曼饱受精神病的折磨……每一首曲子，都不再是唱片上的音符，而是与鲜活的生命相联系。你从未如此真切地感受那些乐曲是由怎样的双手来谱写和演奏的。

当这许多位音乐家汇集到一起，便串起了一部音乐史，他们是音乐史的链条上最璀璨的珍珠。每一位艺术家都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近，你仿佛来到了 19 世纪维也纳的鼎盛时期，教堂的管风琴、酒馆的乐队、音乐厅的歌剧、贵族城堡的沙龙，处处有音乐缭绕。你与他们擦肩而过，他们正在去宫廷演

奏的路上，正在教堂指挥着唱诗班，正在学院与其他派别争论。

你的音乐素养不再停留在几段旋律、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场音乐会上等待最精彩的乐章，你会在子女接受音乐教育时找出最经典的练习曲，你会在某个地方旅行时说出哪位音乐家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好，享受精神的盛宴。贝多芬的《命运交响曲》，那雷霆万钧的激昂力量；舒伯特的《小夜曲》，那如银河繁星般浪漫的梦境；瓦格纳的《婚礼进行曲》，那如天官圣殿般的纯洁神圣；柴可夫斯基的《第一交响曲》，那如海上旭日般的华美绚烂……

林 漪

2015 年 6 月于北京

目 录

第 1 章 艰苦的童年 / 001

选帝侯制度下的波恩 / 001

贝多芬一家 / 007

童年的教育 / 012

崭露头角 / 018

冲突 / 023

恩师奈弗 / 027

在勃朗宁家的美好时光 / 035

第 2 章 在维也纳的日子 / 041

莫扎特 / 041

短暂的学习生活 / 048

大师的碰撞 / 054

第 3 章 新生活的开始 / 059

母亲的去世 / 059

重整旗鼓 / 062

波恩大学 / 066

初见海顿 / 072

初恋 / 077

第 4 章 到维也纳去 / 084

师从海顿 / 084

前往维也纳 / 092

声名鹊起 / 097

学习生活 / 101

第一号作品 / 107

第 5 章 扼住命运的咽喉 / 113

失聪 / 113

《悲怆奏鸣曲》《热情奏鸣曲》 / 122

《月光曲》和贝多芬的爱情 / 129

《英雄交响曲》 / 143

《命运交响曲》 / 161

《田园交响曲》 / 175

歌德 / 184

《致爱丽丝》和《第八交响曲》 / 191

《庄严弥撒》 / 198

《第九交响曲》 / 204

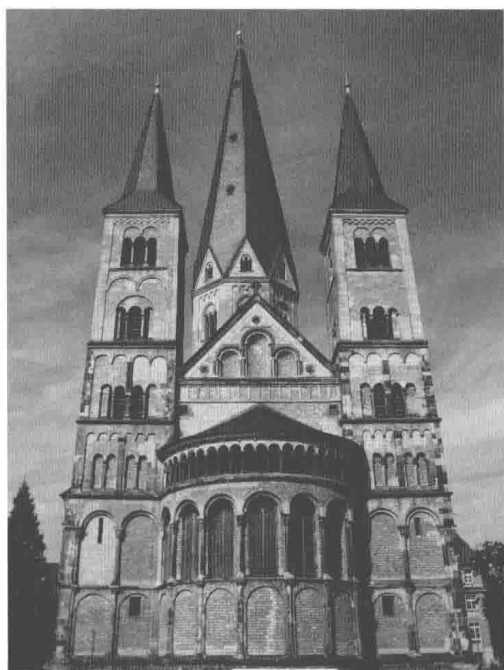
伟人的故去 / 213

附 录 贝多芬年谱 / 221

第 1 章 : 艰苦的童年

选帝侯制度下的波恩

波恩，德国一座不平凡的城市。公元 1 世纪初，罗马军团曾在这里设立兵营，为古罗马要塞。因此，“波恩”意为“兵营”。13 世纪至 18 世纪，作为科隆选帝侯国（即有权选举帝王的侯国）的首府长达 500 年之久。曾经一度被法国占领，于 1815 年并入普鲁士。1949 年 9 月成为德意志联邦共和国首都。1990 年 10 月德国实现统一后，于 1991 年 6 月 20 日德国联邦议院作出决定，在 4 至 10 年内将议会和政府由波恩逐步迁往柏林。

波恩大教堂

在贝多芬出生的 18 世纪，这里是科隆选帝侯国的首府，大主教的所在地。“选帝侯”是德国历史上的一种特殊现象。是指那些拥有选举罗马人民的国王和神圣罗马帝国皇帝的权利的诸侯。这项制度可以追溯到 1356 年。1356 年，卢森堡王朝的查理四世皇帝为了谋求诸侯对其子继承王位的承认，在纽伦堡制定了著名的宪章“金玺诏书”，正式确认大封建诸侯选举皇帝的合法性。诏书以反对俗世的七宗罪为宗教依据，确立了帝国的七个选帝侯。他们分别是三个教会选帝侯：美茵茨大主教、科隆大主教、特里尔大主教。四个世俗选帝侯：萨克森—维滕堡公爵、勃兰登堡藩侯、莱茵—普法尔茨伯爵以及波希米亚国王。事实上，七位选帝侯选举出来的人只能称“罗马人民的国王”，只有经过进军罗马，并由教皇加冕后的“罗马人民的国王”，才能使用“神圣罗马帝国皇帝”的头衔。三个教会选帝侯是德意志境内最古老和最富裕、最有权势的大主教，其历史可追溯到东法兰克王国时期四大公爵的时代。在空位时期，七个诸侯依据各自利益选举出两个国王。

波恩，既是科隆选帝侯国的首府，也是一个教会公国。在贝多芬之前的伟大的音乐家莫扎特，同样出生在一个教会公国——萨尔斯堡。莫扎特正是由于不甘臣服于萨尔斯

堡大主教，才最终前往维也纳。但科隆大主教要比萨尔斯堡大主教更加具有权威，因为他本人就是选帝侯，而萨尔斯堡的大主教仅仅是众多的教会公国中的一员。

科隆大主教不是世袭的，而是由全体教士举行大会选举产生。因此，大主教的选举往往牵动着整个德意志民族的神经。各个互相争斗的邦国都会对此施加影响。甚至英国、法国和荷兰也会积极干预整个过程。在离科隆大约 50 英里远的地方，还有一个公国。这个公国位于莱茵河畔，通往荷兰和海洋。而西南一百英里远的地方就是法国。这个公国叫作奥属尼德兰，属于中世纪著名的哈布斯堡王室控制之下。与哈布斯堡王室作对的普鲁士极力想控制这个地方，驱逐哈布斯堡王室的势力，因此科隆长期处于各种政治势力角逐的阴影之下。1761 年，巴伐利亚家族的大主教克莱芒·奥古斯特去世之后，大主教的位置竟然落入了一个当地人的手里——马克西米利安·弗里德里希。

就是在这样的情况之下，波恩依然保持了不错的发展势头。它成为神圣罗马帝国里面重要的小城市。在这个城市里，有一万多人。其中，很多人都与这座城市里的宫廷保持着密切的关系。建筑师、音乐师、卫兵、厨师、侍女、画家，各行各业的人们都在为宫廷服务，以此谋生。

在波恩的宫廷中，音乐具有举足轻重的地位。实际上，在 18 世纪的三种主流音乐：教堂音乐、剧院音乐和室内乐上，波恩宫廷乐队的水平都极为高超。1773 年，波恩宫廷乐队有 23 名成员，其中就包括贝多芬的祖父和父亲。贝多芬的祖父曾经长期担任乐长一职。他去世之后，宫廷乐队获得了更大的发展，人数扩展到 40 多人。这个阵容可以与德国宫廷乐队相媲美。

这就是贝多芬出生的城市，一个安静但不枯燥的德国小城。

波恩风光

贝多芬一家

贝多芬全名为路德维希·范·贝多芬。这个名字同样属于他的祖父——波恩宫廷乐长，一位引领贝多芬家族在音乐的道路上发展的老人。贝多芬还有一个名字：路易·范·贝多芬。路易是他的法语名字。

老贝多芬是梅赫伦城（比利时西北部）一个面包师的儿子，1712年出生。在五岁的时候，他就开始上合唱学校了，并从此走上了歌唱的道路。1733年，老贝多芬以歌手的身份加入了科隆选帝侯的乐队，之后就成了众人爱戴的乐长。老贝多芬在乐队享有很高的威望，同时，他还做一些葡萄酒的买卖，甚至向别人放贷，生活得算是舒适惬意。虽然在贝多芬三岁的时候，祖父就去世了，但是贝多芬非常喜爱并尊重自己的祖父。在他成年之后，每当谈起自己的祖父，贝多芬都是带着炫耀的口吻。现在在波恩的贝多

芬纪念馆中，还珍藏着一幅由宫廷画师为老贝多芬画的肖像画：这位宫廷乐长穿着一件绿色的、上面镶着珍贵皮毛的礼服，头上戴着一顶做工精美的天鹅绒帽，双目炯炯有神，神采飞扬。

老贝多芬曾经有三个儿子，但是只有他的第三个儿子活了下来，也就是贝多芬的父亲约翰·范·贝多芬。约翰在12岁的时候就加入了乐队，担任高声部的歌手。虽然做了30多年的歌手，但实际上，约翰对音乐的热情并不高。在乐队的工作对他来讲，仅仅是一项工作而已。为了补贴家用，他还做一些家庭教师之类的兼职工作。而且，乐队里其他成员似乎对约翰评价也不高，因为他酗酒，并且声音没有什么特色。但能够有这么一份稳定的工作，约翰还是非常满足的。

在18世纪，音乐家虽然不能说社会地位很高，但收入还算可以，因此很多音乐家都希望自己的子女可以继承自己的衣钵，进入宫廷乐队谋生。莫扎特的父亲莱奥波德就是萨尔斯堡宫廷乐队的乐长，莫扎特就是在父亲的关怀之下成长为一代音乐大师的。但贝多芬的父亲显然并没有莱奥波德那样的雄心壮志。莱奥波德为了莫扎特的成长，几乎倾家荡产带小莫扎特去游历欧洲，甚至因此没有处理好