

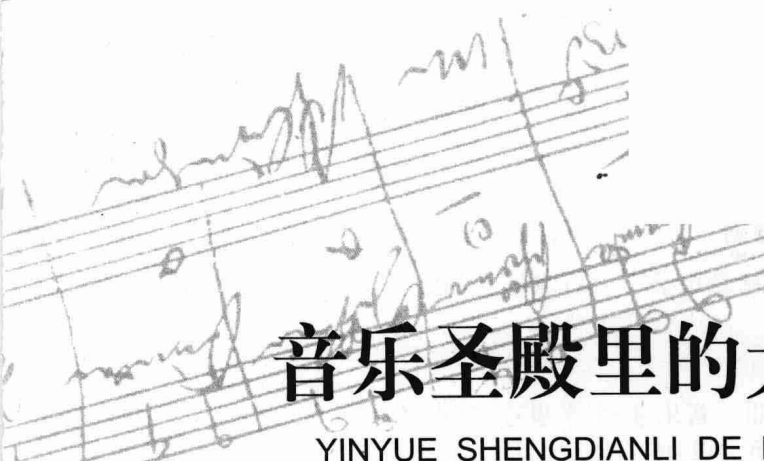
DaPhiMen

音乐圣殿里的 大师们 上册

赵易山◎著

河北教育出版社

音乐圣殿里的大师们 上册

YINYUE SHENGDIANLI DE DASHIMEN

赵易山◎著

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐圣殿里的大师们/赵易山著. —石家庄: 河北教育出版社, 2004. 9

ISBN 7-5434-5626-5

I. 音… II. 赵… III. 音乐家-生平事迹-世界-青少年读物 IV. K815.76-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 099745 号

书 名 音乐圣殿里的大师们 (上、下)

作 者 赵易山

策划编辑 邓子平

责任编辑 高树海 郝建东

装帧设计 锦色书装工作室

整体设计 奕鹏工作室

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号 [http: //www. hbep. com](http://www.hbep.com))

发 行 河北麦田图书发行有限公司

印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 30.5

字 数 578 千字

版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5434-5626-5/K·256

定 价 46.00 元 (上、下)

版权所有·违者必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

· 如有印装质量问题, 请与出版部联系调换。0311—8641271, 8641274

音乐之树吐新蕾

雷洁琼

原全国人大副委员长雷洁琼题

童 心 名 曲 美 的 世 界

冰 心
一九二一年十月

著名作家冰心题

音 乐，
儿 童 心 灵 的
摇 篮

韩 素 音
Han Suyin

著名作家韩素音题

序

一个地方，文明不文明，有两个最有用的标准，一是音乐课普及了没有，二是公共厕所修得如何。

可见，音乐之重要。

其实，自古以来，音乐是和人密不可分的，只不过，讲得不够，人们并没有清楚地意识到。

陕北“信天游”这种民歌，不是成天挂在牧羊人和他的情妹妹的嘴上吗，他们并不识字啊。大概，除了吃饭、睡觉和牧羊，就是唱歌了，多有分量！

春秋战国时代，距今两千多年，久远得很，老子、孔子、墨子那个时候，中国就已经是礼仪之邦了，已经很文明了。那个时候，礼仪之邦的代名词是“礼乐”。乐者，音乐也。孔子他们都是大音乐家。2003年联合国教科文组织把我们的“古琴”继“昆曲”之后，定为“世界无形文化遗产”。古琴就有两千多年的历史，我们还保留得有唐琴、宋琴、元琴，不仅完整，而且至今还可弹拨演奏，吓死人，奏的也是流传了一两千年的古曲。

可见，音乐古已有之，而且很发达，很普遍，很大众。

今天，随着电视的普及，音乐更是进入了每个家庭；有的时候，不听都不成，有点本末倒置了，主动位成了被动体。

但是不管怎么说，音乐确实伴随着每一个人的生命是事实，音乐是人生美好的一部分。

世界上最奇妙的东西莫过于音乐家的大脑了，他们比文学

家、美术家的大脑都更神秘，真不知道它们是怎么长的，音乐是怎么由他们的大脑中流出来的。当人们听贝多芬，听大小施特劳斯，听柴可夫斯基的时候，尤其会有这种感叹，一边陶醉叫绝，一边频频地发问，怎么想出来的呀？百思不得其解。

好，结论是绝对需要了解一下音乐家的身世，只有详知他们的传记，大概才能解开许多美妙的来历。

终于有了一套名为《音乐圣殿里的大师们》的传记书，述说二十位世界音乐大师的身世，而且写得很好，读起来非常受益，会长好多知识，知道许多趣闻。

它有助于解开音乐之谜，这多好哇，一句话，对人们理解和热爱音乐会大有帮助。我热烈地推荐它，特为序。

舒乙

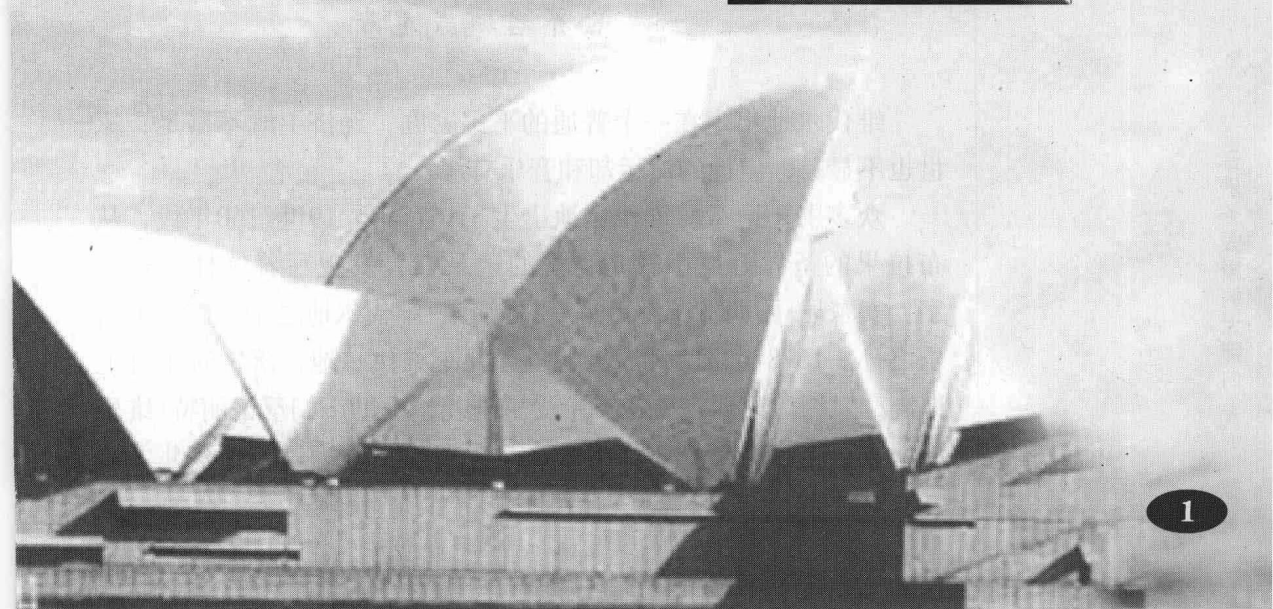
2004年6月6日

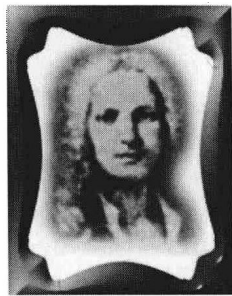
目 录

维伐尔地——古典交响乐的先驱	(1)
巴赫——音乐之父	(23)
亨德尔——神剧音乐大师	(47)
海顿——交响乐之父	(67)
莫扎特——音乐神童	(89)
贝多芬——世界乐圣	(113)
舒伯特——歌曲之王	(135)
肖邦——钢琴诗人	(163)
舒曼——音乐诗人	(187)
瓦格纳——歌剧宗师	(209)
威尔地——浪漫主义歌剧宗师	(239)
约翰·施特劳斯——圆舞曲之王	(261)
勃拉姆斯——德国最后一位古典作曲大师	(283)
柴可夫斯基——悲怆音乐家	(303)
德沃夏克——国民乐派大师	(325)
马勒——后浪漫乐派音乐大师	(347)
德彪西——开创音乐新世纪的印象派大师	(379)
拉威尔——新古典主义音乐大师	(399)
巴托克——现代派音乐大师	(419)
斯特拉文斯基——音乐新潮流的先锋	(445)

音乐圣殿里的大师们

之 维伐尔地

维伐尔地像

维伐尔地

——古典交响乐的先驱

维伐尔地是最富有创造力的多产作曲家。他不仅作品数量惊人，而且以丰富的创作实践推动了交响乐的发展。多少年来，举世公认维伐尔地是古典交响乐的首创者，又是浪漫主义音乐的开路者。他以创作众多的乐曲享誉乐坛，成为巴洛克音乐的先驱，被后人称为近代协奏曲之父。他的音乐清新而又充满活力，拥有久远年代的广大听众，即使是20世纪的听众，也会像18世纪的听众一样热爱他的音乐，而且初次倾听他的乐曲就会深受感动，仿佛他的音乐具有无穷的魅力，一种强烈的不可抗拒的力量自始至终吸引着听众，那神奇美妙的旋律震颤心灵。但听众对作曲家的印象却模糊而又遥远，似乎他是不可知的幻影，颇具传奇色彩。

一 世界名城威尼斯

维伐尔地出生在一个普通的平民家庭，经济上既不富足，家世也不显赫，但他的命运却和音乐有缘。

众多书籍记载，维伐尔地出生于1675年。19世纪60年代，从布拉果的圣乔万尼小教堂受洗的记录上，发现写着这样一行文字：安东尼·路西欧，乔万尼·巴提斯诺·维伐尔地之子，已故卡密乐之孙。1678年3月4日出生的早产儿小维伐尔地，落生时正赶上地震，又因体质弱，就在家中受了洗礼，由助产妇玛格丽特·维乐尼斯夫人主持。5月6日，由教区教士在教堂内为这名男孩儿主持

正式的洗礼，将圣油涂在他身上，并记下男孩儿的教父是安东尼奥·维赛里欧。

安东尼奥·维伐尔地的父亲乔万尼·巴提斯诺1655年出生于布雷西亚，长大后成为一名才华出众的小提琴手，为了生活不得不兼职面包师。1677年8月6日他与卡密拉·卡丽奇欧结婚，定居在布雷西亚。1678年3月当地发生地震，就在4日生下早产儿小维伐尔地，男孩儿身体瘦弱，所以很受父母的怜爱。

布雷西亚久以制作优质小提琴扬名于世，有许多能工巧匠，大大小小的造琴作坊到处都是，几乎人人熟悉音律，善听能唱，所以当地迷恋音乐的风气很浓，音乐活动也很多。小维伐尔地自幼受到音乐的陶冶，再加上父亲的言传身教，为他打下很好的音乐基础。小维伐尔地时常随父母去集市上采买东西，经过制作乐器的店堂，他总是好奇地观望，玩味音响，还提出许多有趣的问题，经常幻想着那些未完成的乐器会发出什么样悦耳的声音来？有时他甚至会痴迷地停步很久，直到父母一再催促，他才依依不舍地离去。

后来，全家定居世界音乐名城威尼斯，父亲有机会专职演奏小提琴，并且受到热烈欢迎，所以1685年顺利进入圣马可教堂就职。这是世界音乐名城威尼斯一个重要的音乐组织。在这个当时颇有名气的音乐环境里，父亲能有更多的发展机会，并且为小维伐尔地创造了很好的条件学习音乐。家中虽然清贫，但小维伐尔地自幼就开始练琴，父亲亲自教他，并带他去听各种音乐演奏会，因此小小年纪的他就以出色的演奏技艺受到人们的关注，可以说，小维伐尔地是在音乐的摇篮里长大的。特别是教堂里美妙的圣诗咏唱，总使小维伐尔地听得如醉如痴，宫廷里的音乐盛会，精益求精的排练，更是让小维伐尔地铭记在心，他就像熟读课文一样，能在心中不自觉地哼出名曲的片断来。

威尼斯是闻名世界的音乐城，它像是一颗浮出水面的珍珠，光彩夺目，吸引着来自各国的权贵人士、宫廷侯爵、名人巨商。众人游览这座神奇城市的美景，也欣赏汇聚在这里的辉煌艺术。

维伐尔地一家住在威尼斯的卡斯特勒区，位于斯基雅万尼和阿尔桑那之间。这里众多的小巷纵横相通，弯弯曲曲的河道交错

西洋乐器简介

长笛的结构组成：

管身（含吹节，主节和尾节）和音键系统。

维伐尔地纪念币

威尼斯水巷

相连，大桥小桥遍布各处，街道像一张密网，外地人来到这里就像是闯入了迷阵。维伐尔地自幼生活在这里，一生大部分时间住在市中心圣马可广场和利亚尔托贸易中心地区，这座城市对他影响很大。这里是重要的贸易点，集市也很繁荣，可说是自然形成的聚宝盆，财源滚滚流向这里。大河两岸，平日会有许多自发的音乐演奏吸引着行人，歌手、乐手自然地在露天音乐会上相遇相识，来回穿梭的游船，也是音乐演奏演唱的临时舞台，乐声此起彼伏，相互回应，形成万民同乐，观众和歌者、乐手相互交融的场面，真是人间的欢乐园。这习俗要追溯到往昔岁月留下的传统。

据说古代人们为躲避外族的侵略骚扰，从故乡威尼斯逃难出来，先后居留在浓雾笼罩、杂草林木丛生的沼泽地带藏身，一年又一年，逐渐在这里定

居下来。后来人数不断增多，遂建立威尼斯城邦，并于公元421年3月25日建立最初的共和国，仿照罗马帝国，用选举的办法，推出非世袭的首领，称为总督，对这一地区进行统治。这个年轻的共和国在13世纪初发展起来，举世闻名的第四次十字军东征以后，获得了爱琴海的几个殖民地，逐渐扩大了海域国土，工商业也跟着发展起来。

威尼斯共和国日益繁荣昌盛，成为公认的强大帝国，后来又拥有了更多的殖民地，如克里特、塞浦路斯、君士坦丁堡。威尼斯城作为帝国的中心，地位十分显要。阿尔塞纳造船厂是世界最大的造船厂，历史悠久，16世纪时就有一万六千名造船工人，在它最辉煌的日子里，每天都有一艘新的大船下水入海，成为当地奇观之一。

远洋巨轮首航，显示帝国的威风和当权者的骄傲，剪彩仪式当然要伴着隆重的音乐盛典，雄壮豪放的乐曲响彻云霄、激荡大海，伴随着欢呼声送巨轮驶出港口，奔向辽阔的大海，巨轮的豪华形象和音乐的雄伟壮丽，自然都深深印在人们心里。富强的威尼斯成了海运的中心，商业特别兴旺发达，资金雄厚，市面繁

荣，这个名扬四海的城市，像磁石吸铁般引来全世界的富商及权势显赫的王公贵族，大家尽情在这个繁华的城市里享受。东西方的货物在这里汇集，奇珍异宝涌向这里，闪烁着光彩，各类商人在这里编织他们的发财梦，佳肴美酒，音乐舞蹈是生活中必不可少的享受。精通音乐的权贵人物，更是不惜重金享受美妙的乐曲，这是繁华的极乐世界，也是展示音乐才华的考场。世界各地的音乐家，也都奔向这里，以展示自己的音乐成就为荣，交流和借鉴自然推动了音乐的发展，音乐城变成了乐坛的圣地，向世界乐坛发出耀眼的光芒，从而丰富了音乐史的篇章。

强盛的帝国派海军防守领海，阿尔富那大门作为威尼斯海上权益的咽喉，地位非常重要，它雄伟非凡，两座利剑式的塔楼直刺云空，构成威严壮观的海关通道，令人仰视俯行。

威尼斯的盛况名扬四海，第四次十字军东征，双目失明的总督以卓越的智慧攻占君士坦丁堡，不仅壮大了威尼斯的权力，从而声名赫赫，更重要的是促进了商业的更大发展，威尼斯财富大增。

从古拜占庭夺取的众多财宝，也丰富了威尼斯的国库。最引人瞩目的战利品是四匹闪光耀眼的金马，存放在圣马可教堂正面显眼的位置，作为威尼斯显赫战功的象征，成为总督的骄傲与光荣，人民以此为荣，游客为此赞叹不已。

威尼斯长期沿袭古老的传统，自12世纪始，历任总督在基督升天日都举行盛大的庆典，由总督亲自率领文武众官、王公贵族及各国使节，同登豪华巨大的布先那特号军舰，威风凛凛驶离港口，浩浩荡荡航行在大海碧波上，总督神采奕奕，站立船头，举手将一枚耀眼的钻石戒指投进大海，高声宣告：“壮丽的大海啊！我们与你结合成一体，以此表示永久的契约。”这庄严神圣的仪式，向上天祈愿，向大海明誓，向世界宣言，向人民昭示，威尼斯的强盛繁荣长久不衰，它也象征着威尼斯与海洋的神圣婚姻。通过这传统的庆典，向世界宣告它的权力与地位。

那壮丽的场面不仅激动人心，而且震撼天地。没有任何一个国家，能够出现这同样的盛大场面，人们怎能不狂欢呢？在这盛大的节日里，威尼斯当然是昼夜乐声不止，音乐演奏成为欢节庆

西洋乐器简介

长笛的乐器特色：

清新、透彻，色调是冷的。高音活泼明丽，低音优美悦耳，广泛应用于管弦乐队和军乐队。

威尼斯风光

日接待贵宾必不可少的项目，世界著名音乐家和乐团这时也汇集在威尼斯，名曲从这里传向世界各地。许多帝国的皇帝、王子、皇储都曾来这里，亲临气势非凡的壮观场面。

18世纪，威尼斯的繁华达到顶峰。通向四面八方的路，迎来络绎不绝的达官显贵，丹麦国王菲特烈四世、波兰及萨克森王子、两西西里王国尊贵的女皇、巴伐利亚选侯、莫德纳皇储，都曾远道而来，受到隆重的接待，场面之壮观豪华，世上少见。令人难忘的

的更具特色之处是：威尼斯是一座音乐城，昼夜乐声不断，音乐成为宴请贵宾及夜晚娱乐必不可少的内容，名曲仙乐和美味佳肴列为同等重要的地位。王子贵族不但欣赏世界名曲，而且还以自己作曲和演奏为荣，利用这机会展露才华，博得掌声和赞颂，成为一种时尚。威尼斯成为音乐荟萃之地，乐曲交流传播之所。而这里的平民百姓，船夫车夫，更是曲不离口，夜弹昼唱，男女老少都是音乐迷和歌手。

1645年约翰·伊富林来过这里，曾叙述当地的盛况说：“紧连房舍的运河水道，日夜不断的歌声乐声，就像海德公园一样，不仅绅士淑女独唱独奏，倾诉心怀，市民工匠也自弹自唱。”1739年，法国第戎议院第一任议长查尔斯·德·布鲁赛斯游览威尼斯，对这里的音乐盛况惊叹不已，说：“这个国家对音乐的迷恋，如醉如痴。”

1745年查尔斯·柏尼曾这样记述威尼斯的情景：

夜色降临，运河上到处是爱好音乐的人，每条船上都有乐队、乐手和独唱，对唱的歌手，彻夜乐声不断，歌声不停。街市上的店铺货摊，面包师及小商贩，随口吟唱，人人会弹奏，随时会有自愿组合的小乐队在窗下街头自弹自唱，这些业余音乐爱好者，才华和水平都令人赞叹不已。

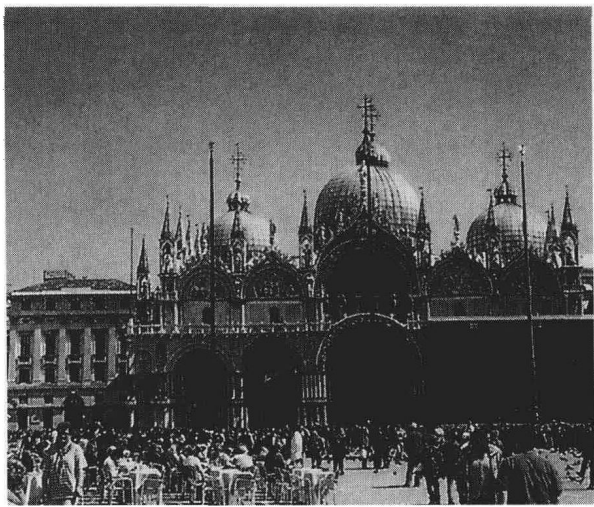
1764年格罗斯来更描述说：“任何一名铁匠和鞋匠，随口唱起一句歌儿或哼出一个曲调来，立刻就会有许多人接着合唱起来，而且十分准确和谐，就像临时组成的合唱队，这样的情况，在任何国家里也不曾见过。”

威尼斯是音乐城，以壮观的圣马可教堂为首，众多遍布各区的中小型教堂，如群星密布，圣歌圣乐不断，庄严的钟声在乐声中回荡，使这座水上城像神宫仙岛般迷人，威尼斯的圣马可教堂像一把巨大的闪光宝剑，头顶蓝天矗立在广场上，威严雄伟。它不仅是宗教活动中心，还受到来自各方游人的仰慕，成为威尼斯重要的音乐组织机构。圣马可教堂前面的广场，宽阔平整紧邻海边，游人在这里流连忘返，形成了天然的音乐舞台，大大小小的音乐会在这里频繁演出，乐声昼夜不止，游船停驶在海面倾听音乐，流动的人潮驻足广场欣赏乐曲，掌声、欢呼声、口哨声，不绝于耳，月光灯光辉映，海波粼粼闪烁，真似仙境般迷人。这种令人陶醉的音乐气氛，感染着每一位前来观赏的人，心灵和音乐在这里融成完美的一体。

小维伐尔地一家当时定居在威尼斯城卡斯特勒区，蜿蜒的河道编织成闪光的水网，居屋座落在小巷里水岸边，河上岸上昼夜歌声乐曲声不断，音乐天赋很好的小维伐尔地，生活这样的环境里，自然地迈上了音乐之路。

圣马可教堂的音乐演奏是众多音乐演奏活动的主体，它的音乐活动繁多而且规模巨大，不仅演奏器乐，而且注重声乐，圣诗班演唱圣诗更是必不可少的项目。这些音乐活动的指挥，须具备很高的音乐水平和全面的音乐修养，精通各种乐器，并且有众人公认的作曲指挥才能。

圣马可教堂的圣诗班乐团指挥乔万尼·雷格伦奇是受人爱戴的优秀作曲家，谱写过许多歌剧、器乐曲和圣乐作品，他的学生加斯帕里尼·罗蒂以及阿比诺

威尼斯圣马可教堂

维伐尔地像

尼等人，都是著名的音乐家。维伐尔地自幼出入于教堂，参加圣诗班的吟唱，经常倾听乔万尼弹琴，看他指挥，在排练演出中，欣赏乔万尼对乐曲的表现能力和全部激情投入的场面。这位杰出音乐家对音乐的执著和热爱以及众多的音乐活动，长年累月地影响着维伐尔地，并把音乐的感悟力和表现力渗透在这孩子幼小的心灵中。

小维伐尔地对音乐的渴望和追求日益强烈，他就像音乐海洋浪花中的一滴水，不停地跳跃着，在巨大的洪流中奔涌向前。他的勤奋以及对音乐的真诚，终于帮助他成为乔万尼的学生，这位大师亲自教他作曲，并用心全面培养他，真是维伐尔地童年最大的幸运。从此，维伐尔地如鱼得水，很快就成为乔万尼成绩最优秀的学生，小小年纪开始有了名气。

人生的机遇难得长留，就像闪电般转瞬间即逝，消失得无影无踪，当那雷电般耀眼的光亮闪现时，维伐尔地紧紧抓住了它，他把这光变成了自己的力量和智慧，熔铸成音乐的火花。他很快就学会了作曲，并且执著地寻觅多种表现形式。他正在音乐的征途上努力前进时，他的导师乔万尼去世了，只有十二岁的维伐尔地结束了这段学习，那刻骨铭心的悲痛是无法形容的。但导师已启迪了他心灵中的艺术源泉，他已经能够独自探寻到音乐的灵感，并有能力谱写出生动的乐曲，乔万尼对他的影响是久远的。

二 红发神父

维伐尔地身体瘦弱但聪慧过人，他用心倾听父亲演奏小提琴和风琴，很快记住了很多名曲。他每日跟随父亲进出教堂，教堂内乐队每日都演奏排练，合唱团更是反复练唱。每一支乐曲，每一首圣诗，都深深印在维伐尔地的心上；每一个乐句，每一声吟唱，都能引起他心灵的共鸣，当他沉浸在音乐世界的同时，自然就萌发了音乐创作的激情和灵感，自发的音乐旋律常在他的头脑里闪现，产生谱写乐曲的欲望。经过一段时间以后，他熟悉了全部宗教仪式，也会弹奏教堂的乐曲了，教堂负责人表示喜爱这名

具有才华的少年，1693年9月18日，教堂正式接纳年仅十五岁的小维伐尔地，授予他神职名份，开始任诵经员，后来升任副执事、司铎。可以说维伐尔地从少年时代到青年时期，都是作为神职人员在宗教环境里度过的。因为他的头发呈红色，人们都亲切地称他“红发神父”。他任神职历时十年，大部分时间和精力，是在教堂里发展自己的音乐事业，展现他的音乐才华。

虽然他的全部生活内容都是宗教活动，但他内心对音乐的热爱和追求很强烈，他的音乐创作冲动有时几乎难以遏制，许多乐思不断涌现在心头，精彩绝妙的乐句在耳边回响，他急切地想把心中的音乐谱写出来，他的创作激情远远超过了对宗教的热忱，他抓紧一切能利用的时间，倾注心血投入音乐中，并展现出超众的才华。有一次，维伐尔地甚至因为专注于谱写乐曲达到忘掉一切的境地，他正在主持弥撒仪式的过程中，脑子里突然涌动着——一个赋格主题，这乐思如此强烈，促使他必须立刻谱写出来，不然就会像一闪即逝的闪电般消失得无影无踪，维伐尔地像在梦幻中一般，他不顾宗教仪式的庄严神圣，竟自中断了弥撒，立刻急奔旁边的收藏室，将回荡在心中的旋律全部书写下来，然后才又转回身接着进行弥撒活动。

当时引起了全场人员的惊愕和教堂极大的愤怒，认为他作为神职人员是最严重的失职，并且行为触犯了教规，谁能理解他全部心灵迷恋音乐，创作灵感强烈涌动，已达到忘我境界的情况呢？当时他的心灵中只有音乐，世俗的一切都不存在了。但他身居人世间，怎能摆脱世俗的束缚呢？艺术家的悲剧常常是这样发生的，忘我地追求艺术境界，像孩童般追求一个美好的梦，在现实中梦幻却破碎了。维伐尔地的行为令教堂不能容忍，从此教堂再也不准许他作弥撒了。

他初期的音乐教育是跟父亲学小提琴和音乐基础课，后来又跟管弦乐团的指挥、杰出的作曲家乔万尼·雷格伦奇

