

欧洲音乐家传记系列

海顿传

HAYDN

His Life and Music

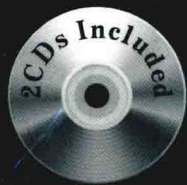
by David Vickers

[英] 大卫·维克斯 著

王晓东 译

BOOKS

CNS | 湖南文艺出版社

海顿传

[英] 大卫·维克斯 著

王晓东 译

图书在版编目(CIP)数据

海顿传/[英]大卫·维克斯(David Vickers)著;

王晓东译. —长沙:湖南文艺出版社,2016.8

(欧洲音乐家传记系列)

书名原文:Haydn: His Life and Music

ISBN 978-7-5404-7705-9

I. ①海… II. ①大… ②王… III. ①海顿, F.J.(1732—1809)

—传记 IV. ①K835.215.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第189173号

著作权合同登记号:图字18-2013-246

Musical recordings, text and illustrations under license from Naxos Rights US, Inc. Copyright persists in all recordings, text and photographs. (P) and © Naxos Rights US, Inc. All rights reserved. Unlawful duplication, broadcast or performance of this disc is prohibited by applicable law.

Naxos Books 独家授权

版权所有,不得翻印

HAIDUN ZHUAN

海顿传

作者:[英]大卫·维克斯

译者:王晓东

责任编辑:唐敏 刘诗哲

版权经理:唐敏 刘诗哲

装帧设计:李杰

出版发行:湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编:410014)

网 址:www.hnwy.net

印 刷:湖南雅嘉彩色印刷有限公司

经 销:新华书店

开 本:710mm×970mm 1/16

字 数:126千字

印 张:13.25

版 次:2016年8月第1版

印 次:2016年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5404-7705-9

定 价:35.00元

专题网页

www.naxos.com/naxosbooks/haydnlifeandmusic

访问“海顿传”专题网页,您将免费:

- 欣赏更多海顿作品
- 了解海顿同时代作曲家作品
- 查阅海顿生平大事年表,平行对照当时艺术、文化
和政治上重大事件

登录信息:

ISBN:9781843792314

密码:Farewell

作者致谢

在此谨向凯斯·贝内特、罗伯特·布莱克本、朱利安·鲁什顿、唐纳德·伯罗斯、特伦斯·贝斯特,还有已故的斯坦利·萨迪表达我的感激,是他们激励我去表演、审视并反思 18 世纪音乐的方方面面。我要感谢拿索斯公司的吉纳维芙·赫斯比将如此美妙的项目委托给我。而我对海顿音乐的热爱则直接来自于一个人的影响:他就是斯蒂芬·菲尔利。他在巴斯高等教育学院(现巴斯大学)音乐系的表演艺术教研室仅仅担任了一学年的主任(1994—1995 学年)。那个学期我们合唱团为在巴斯市政大礼堂表演清唱剧而作准备,我出任男高音。是他给初出茅庐的我莫大信心,并鼓励我学习海顿清唱剧《创世纪》中的咏叹调《带着尊严》。最后一次合唱彩排,斯蒂芬担任合唱指挥,在来的路上他不幸遭遇车祸,离我们而去。我们的演出也推迟到第二个学年开学的时候,其情景让人唏嘘不已。谨以此书献给斯蒂芬,深深感谢他在音乐方面对我短暂却非凡的影响。最后我还想将这本书献给我的妻子亚历克斯,她的鼓励、支持和关爱让我每一本书的创作变得轻松和精彩。

前 言

要写一部海顿的传记,是不可能避开 H·C·罗宾斯·兰登的辉煌巨著的。他的五卷本《海顿:编年史与作品》(20 世纪 70 年代由英国泰晤士与哈德逊出版社出版)提供了丰富的让人着迷的素材,以及大量对海顿生平和音乐睿智的点评。有关海顿的文献信息确实丰富,但也并非十全十美:1761 年海顿在艾什泰哈齐宫廷得到任命,而在此之前的文献所存无几,唯有他本人于 1776 年所作书信体的简短自传,以及在他逝世后不久,几个朋友所作的传记,但篇幅都不长。而艾什泰哈齐宫廷档案从 1761 年到 1779 年的相关文档大多在 1779 年艾什泰宫的一场大火中被毁。本书中诸多轶事与引文来自格奥尔格·奥古斯特·格里辛格,因为他所作的传记乃是与海顿面对面访谈后的产物,于 1810 年在莱比锡出版。

本书章节划分的依据是海顿生平及音乐生涯的几个重要阶段,而其中一些章不可避免地要比其他章长出许多。比如详细描述令海顿硕果累累、功成名就的伦敦之行的一章,或记录他创作《创世纪》和《四季》那些岁月的一章,都要比涵盖他早年生活经历的几章长出不少。此外,在正文之后,本书总结了海顿在主要音乐类型方面的成就,包括交响曲、协奏曲、键盘乐、弦乐四重奏、歌

剧、教堂音乐和清唱剧。本书使用霍博肯^①作品编号来标识海顿的作品，但有两处例外：一是他的歌剧和清唱剧（因为作品名本身足以被辨识）；二是交响曲（因为其通用编号即源于霍博肯体系）。书中清唱剧的德语曲目用相应的英文代替，但德国和意大利音乐剧的原语标题和海顿弥撒曲的德文名则保持不变。

① 安东尼·范·霍博肯，荷兰音乐学家，将海顿作品按体裁分为 32 类进行编订，以 Hob. 标记。——译注

目 录

第一章 童年和青年时代(1732—1749) / 001

第二章 学徒期, 莫尔岑家族和艾什泰哈齐家族
(1750—1761) / 012

第三章 “我不得不在音乐上独辟蹊径”: 艾森施塔
特与艾什泰哈齐(1762—1775) / 030

第四章 “我乐意为其效劳, 今生今世, 至死不渝”:
艾什泰哈齐(1776—1790) / 055

第五章 海顿在英格兰(1791—1795) / 083

第六章 维也纳(1795—1809) / 114

作品分类 / 153

书中人物 / 169

术语表 / 178

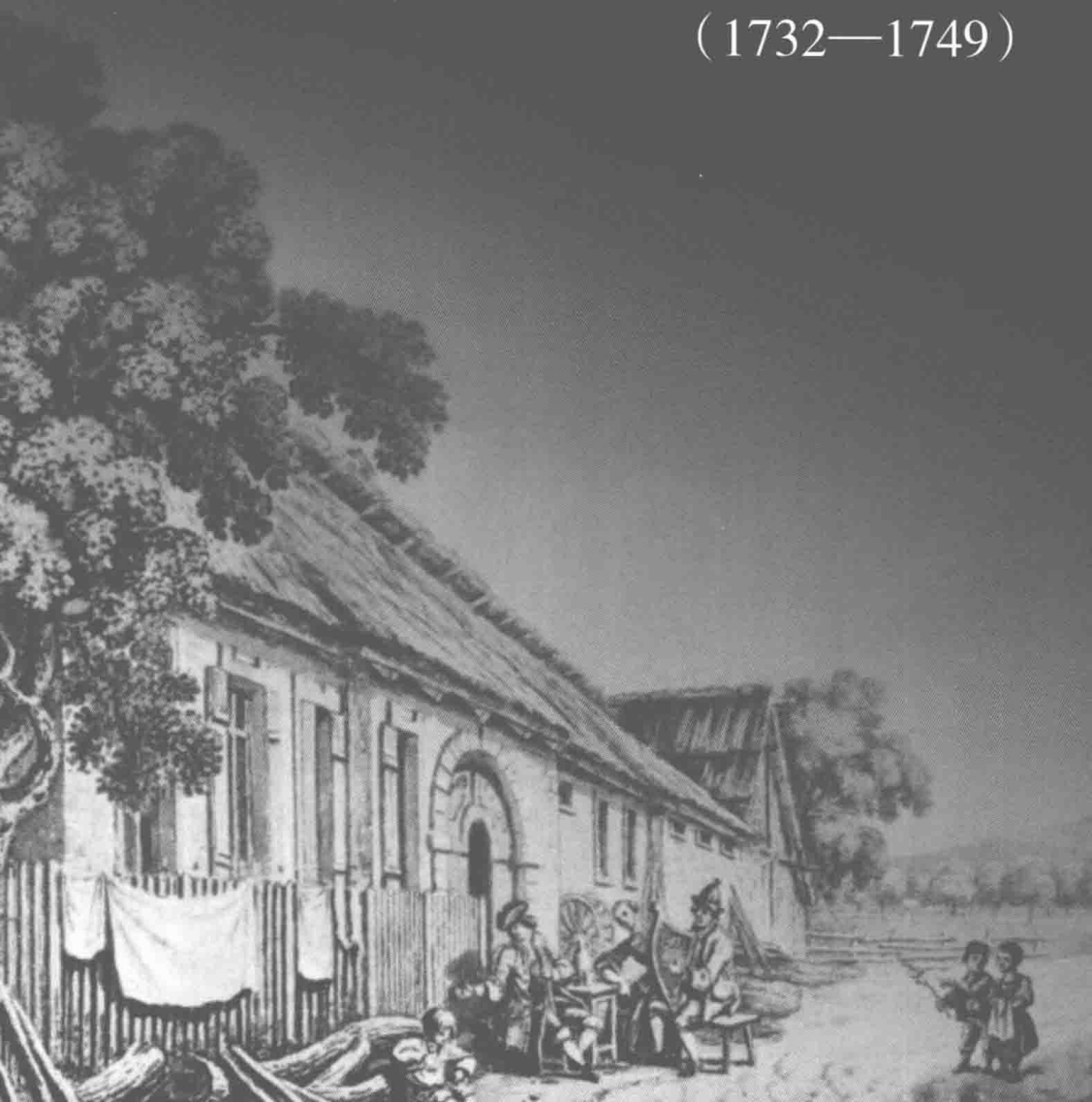
CD 曲目注释 / 186

第一章 童年和青年时代

(1732—1749)

Chapter 1 : Childhood and Youth

(1732—1749)

Childhood and Youth, 1732—1749

童年和青年时代, 1732—1749

1683年9月土耳其人撤军,对维也纳的围攻以失败告终,奥地利的政治版图随之发生巨变。在哈布斯堡王朝皇帝查尔斯六世的治下,奥地利的统治扩张到匈牙利大部分领土。领土扩张的同时,天主教反宗教改革运动也得到巩固深化。在文化领域的表现之一就是意大利风格的建筑、艺术和音乐在奥匈帝国遍地开花,上至哈布斯堡宫廷(大多皇室成员都是才华横溢的音乐家),下到贵族的乡间庄园。而对于普通劳动人民而言,生活则朴实平凡许多,尤其在那些曾被土耳其人洗劫过的贫困乡村。1683年7月12日,土耳其军队从布拉迪斯拉发渡过多瑙河血洗河畔小镇海因堡。海顿的祖父,造车匠托马斯(约1657—1701)则是逃出土耳其人魔掌的少数几个幸运儿之一。他的第六子,马提亚斯(1699—1763)子承父业,也是个车匠,并把家安在附近的村庄罗劳。

罗劳镇坐落在莱塔河(奥地利和匈牙利的界河)西岸,往西25公里就是维也纳,向北11公里即到多瑙河。卡尔·安东·哈拉赫伯爵拥有这一片广袤的乡村,而罗劳

海顿的出生地：在罗劳的故居

镇则是他统治的中心，直到今天他的城堡仍然是当地的标志性景观。罗劳周边克罗地亚人、匈牙利人和斯洛伐克人混居，主要语言为德语。马提亚斯·海顿曾做过地方秩序官，在当地颇有威望。1728年他娶了曾在哈拉赫伯爵家帮厨的安娜·玛丽亚·考勒（1707—1754）为妻。婚后两人定居于罗劳，在并不大的住宅里，夫妇俩共生了12个孩子，其中有5个死于襁褓之中。

他们的长子出生于1732年3月31日，次日在教区小教堂受洗。罗劳受天主教影响颇深，按照当地的风俗，这个男婴被用相近的两个宗教节日所纪念的圣徒命名：弗朗茨（保拉的圣方济各；4月2日）和约瑟夫（圣母玛利亚的丈夫；3月19日）。然而，“弗朗茨”一名平日绝少被使用。约瑟夫·海顿，一般被唤作“赛普尔”，很小就接触到了音乐活动。他的母亲喜欢唱歌，而父亲则是一个天

米夏埃尔·海顿

生的男高音。老海顿尽管不识谱，但很喜欢弹那把可能是他在法兰克福打工时得来的竖琴。

家庭的音乐熏陶，加上罗劳镇组织的业余音乐会活动，给海顿家后来成为音乐家的三个孩子带来不可磨灭的影响：约瑟夫的弟弟米夏埃尔（教名约翰·米夏埃尔，1737年9月14日施洗）也成为一名受人尊敬的作曲家，并和莫扎特在萨尔茨堡宫廷乐队共事过；小弟弟约翰·福音传播者（1743—

1805）在若干个唱诗班当过职业男高音。

5岁或者6岁之前，约瑟夫就已经展示了他歌唱的天赋。当地传说，那时的海顿曾拿一根细棍子在上臂划来划去，模仿拉小提琴的样子。这也引起了在海因堡的远亲约翰·马提亚斯·法朗克的注意。法朗克不仅是学校的校长，还担任当地教堂合唱团负责人。法朗克劝说马提亚斯·海顿让约瑟夫到海因堡去和自己住在一起，这样孩子既可以接受到更好的教育，还能在教会里得到一些音乐的训练。海顿夫妇最终同意了，他们期望这样可以增加约瑟夫日后走上神职岗位的机会。在海因堡，海顿学习文化、教义问答、歌唱，以及能找到的所有管弦乐器的用法，甚至还掌握了定音鼓的演奏技巧。据说他晚

年曾如此描述这段经历：“我终生感激这个人（法朗克），他教会我太多东西，尽管在他那里我挨的打要比吃的饭还多。”

关于海顿早期受教育和接受音乐训练情况的可靠文献存世稀少，但在海顿 1776 年写给一家奥地利杂志的书信体简短自传里，时年 44 岁的作曲家回忆，上帝在音乐上给他“如此造诣，使我在 6 岁时就参加了好几场弥撒曲的合唱演出，而且还可以演奏一些钢琴和小提琴曲”。但仿佛小海顿为获得教育付出了极大代价。他后来这样描述在法朗克所谓的“照顾”下的境遇：

要知道，在我很小的时候，我的父母就让我养成干净和整洁的习惯，而这两样也成为我后天性格的一部分。而在法朗克家，从一开始，我就禁不住无比沮丧地注意到自己变得越来越邋遢。尽管我对年幼的自己评价甚高，但也总是无法避免地弄得衣服上污迹斑斑，这让我无地自容。事实是我已经成了一个衣衫褴褛的邋遢小子。

1740 年前后发生的一件事改变了海顿的人生。格奥尔格·罗伊特在各个行省巡游，物色有天赋的男童声歌手。罗伊特从 1738 年起即担任维也纳的圣斯蒂芬大教堂乐队指挥。当时一位在海因堡的友人向他提及一个天赋出众的 8 岁男童，于是约瑟夫被唤来接受面试。为了鼓励他用颤音来一段儿，人们还给了他一捧樱桃。这也是海顿第一次用颤音唱歌。罗伊特对这个男童印象深刻，

尤其是他能够用拉丁语和意大利语两种语言歌唱。最终海顿成为6名获得全额资助的合唱学徒之一，来到哈布斯堡王朝首都最具声望的唱诗班学习。而海顿在圣斯蒂芬大教堂的首演可能就是在皇帝查尔斯六世的盛大葬礼上。查尔斯六世于1740年10月20日逝世（他的女儿玛丽亚·特蕾西亚继位，由此引发了长达8年的奥地利皇位继承战争）。海顿还有可能在作曲家约翰·约瑟夫·福克斯的葬礼上参与了大型安魂弥撒的合唱，福克斯1741年2月13日辞世，享年80岁，生前一直担任哈布斯堡王室宫廷乐队的的第一指挥。在海顿年满17岁之前，他和另外5个唱诗班成员住在离大教堂不远的乐队指挥家里。每天的工作就是与大教堂礼拜仪式需要的音乐打交道。典型的日常宗教仪式要有一段较短的弥撒曲，通常被称作短弥撒，一般是由从教堂乐队的歌者和演奏者中精挑细选出来的几个人来表演。圣斯蒂芬大教堂的乐队还有9个歌手，3名“特级歌手”，1名乐队副指挥，和包括管风琴手兼作曲家安东·瑞克、11名弦乐队员、1名圆号手和1名低音管演奏者在内的乐器演奏者。在宗教节日和特殊场合，如果必须表演音阶更宽的庄严弥撒，则从皇家号乐团聘请小号手、长号手和定音鼓手来参演。

在这里，海顿继续接受传统文化教育，课程有拉丁文、宗教课、算术和写作等。此外他还得到若干音乐名师的指导，学习发声唱歌，熟练掌握了羽管键琴的演奏技巧（其时钢琴尚未流行），并成为一名技艺精湛的小提琴手。他完全投入到表演亚历山大·斯卡拉蒂、帕莱斯特里那和阿莱格里等大师所作的礼拜仪式音乐之中。不幸的

是,在1945年第二次世界大战行将结束之时,圣斯蒂芬大教堂遭到轰炸,海顿曾演唱过的大多曲目毁于炮火。如今人们只能从维也纳音乐之友协会保存的曲目档案中一窥端倪。唱诗班时期的约瑟夫肯定演唱过罗伊特、瓦根塞尔、卡尔达拉和福克斯等人的大量作品,这些作曲家都是维也纳盛极一时的音乐生活的亲历者。而对于巴赫和亨德尔这样的巴洛克音乐大师,他应该知之甚少——尽管在18世纪30年代末到18世纪40年代初,两位大师在创作上依然活跃——但海顿直到晚年才开始了解他们。作为圣斯蒂芬大教堂乐队的6名合唱学徒之一,1741年7月28日9岁的海顿将于维瓦尔第在维也纳圣查尔斯教堂贫民公墓的葬礼上献声。但那时的他对这位维也纳的“红发神父”^①所作的宗教音乐近乎一无所知,因为晚年的维瓦尔第沉迷于从歌剧中寻求突破,不仅健康每况愈下,名声也大不如前。

在罗伊特那里,海顿并没有得到音乐理论和谱曲方面的正规教育,但罗伊特鼓励他在宗教仪式上独唱经文歌时,根据自己的喜好对原曲做一些即兴改编。在维也纳最好的音乐机构度过了近10年光阴,并无数次参加高质量音乐表演,这对年少的海顿有着及其深远的影响。他甚至开始想象自己成为一名作曲家的样子。海顿后来如此回忆这段时光:

那个时候,我以为一张纸只要写得满满的就是好作

① “红发神父”:维瓦尔第是意大利作曲家、小提琴家,还是一名神父。因生来一头红发,故人们称他为“红发神父”。——译注

品。罗伊特笑话我稚嫩的作品,笑话我写的乐句没有一副嗓子能唱出来,也没有一样乐器能够演奏出来。他责骂我连双声部都还没有搞清楚就用16声部谱曲。

约瑟夫成为唱诗班的首席独唱男高音,他晚年常常说到,他的童声是如此出色,以至于唱诗班的指挥建议他接受手术,去当一名阉人歌手^①,以换得不确定的光辉未来。海顿的父亲坚决反对,制止了阉割手术,并匆匆赶到维也纳确保儿子不受到伤害。从几个方面看,海顿都是逃过一劫:一方面,阉割男童来防止变声会给你带来身体上的痛苦和损伤,同时也危险重重;这种野蛮的行径会让受阉割者终生不育,不能结婚。另一方面,18世纪末以后,阉人歌手在歌剧领域风光不再。哪怕在阉人歌手独领风骚的年代,接受手术都是一场赌博,因为谁也没法保证阉割后的男童在成年后还能有副好嗓子去当歌手,更不要说成为一名歌剧明星了。

约瑟夫十多岁的时候,很可能给新来的唱诗班成员上过一些基础乐理课,或许他还指导过自己的亲弟弟米夏埃尔。米夏埃尔在1745年加入圣斯蒂芬大教堂唱诗班。两兄弟的淘气和恶作剧常常让唱诗班指挥罗伊特头痛。他们参加了1745年在美泉宫举办的圣灵降临节仪

^① 阉人歌手:最早出现于16世纪。那时女性不允许参与唱诗班,教会用男童声来代替女声,而男童长大后会有变声问题,阉人歌手应运而生。经过严格声乐训练,他们的音域具有女声的高度,气息则有男声的强度。其美声唱法在17、18世纪歌剧中风靡一时。18世纪末以后,由于违反现代人性道德观念,阉人歌手被禁止并逐渐消失。——译注