

青

少

年

博

览

文

库

QINGSHAONIAN
BOLAN
WENKU

2

外国艺术家

北京图书馆出版社

青少年博览文库

外国艺术家

(二)

蒋楚麟 赵得见 主编

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年博览文库/蒋楚麟、赵得见主编. —北京:北京图书馆出版社, 1997. 8

ISBN 7-5013-1436-5

I. 青… II. ①蒋… ②赵… III. 科学知识—青少年读物
IV. Z228

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 12589 号

书名 青少年博览文库·外国艺术家(二)

著者 蒋楚麟 赵得见 主编

出版 北京图书馆出版社(原书目文献出版社)
发行 (100034 北京西城区文津街 7 号)

经销 新华书店

印刷 湖南广播电视报印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/32

印张 160

字数 3400(千字)

版次 1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-3000 套

书号 ISBN7-5013-1436-5/Z·240

定价 192 元(全套 40 册)

前 言

《青少年博览文库》是一部帮助青少年朋友了解自然、博览天下、学习知识的百科全书。

本书分门别类向广大青少年朋友们介绍了历史、世界名人、音乐、美术、体育、天体宇宙、动物、植物、生活常识等多方面的内容,使青少年朋友们发现自然的乐趣与神奇、艺术的魅力和人类的伟大,同时引导读者去发现科学的奥妙,去思索去探求更多的趣事。

限于编者水平,这套文库不足之处,敬请批评指正,同时参考了有关资料,在此一并表示感谢。

青少年博览文库编委会

《青少年博览文库》编委会

主 编:蒋楚麟 赵得见 黄 虎
编 委:陈无穷 盛杰峰 唐国军
张秋良 胡少平 杨培忠

本套文库包括:

中国历史故事(一)	民俗文化知识
中国历史故事(二)	音乐世界
中国历史故事(三)	美术世界
中国历史故事(四)	体育世界
中国历史故事(五)	动物世界(一)
世界历史知识	动物世界(二)
世界战争故事(一)	动物世界(三)
世界战争故事(二)	动物世界(四)
中国文学家	植物世界(一)
外国文学家	植物世界(二)
中国艺术家	天体宇宙(一)
外国艺术家(一)	天体宇宙(二)
外国艺术家(二)	地理常识
中国科学家	生活常识(一)
外国科学家	生活常识(二)
科学家趣闻	生活常识(三)
古诗赏析(一)	科学未来
古诗赏析(二)	科学技术
名胜古迹(一)	名人格言(一)
名胜古迹(二)	名人格言(二)

目 录

音乐世家巴赫·····	1
音乐博士海顿·····	8
作曲“神童”莫扎特 ·····	13
音乐大师贝多芬 ·····	26
浪漫主义先驱帕格尼尼 ·····	40
“歌曲大王”舒伯特 ·····	49
留芳百世的门德尔松 ·····	61
“钢琴诗人”肖邦 ·····	70
献身音乐的舒曼 ·····	80
音乐巨匠李斯特 ·····	88
“歌剧大王”瓦格纳 ·····	97
“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯 ·····	106
民族音乐家柴科夫斯基·····	112

音乐世家巴赫

当你打开《音乐与音乐家辞曲》，找到巴赫这一条目时，你一定会大吃一惊：怎么这么多巴赫呀？

是的，生活在德国中部的巴赫家庭是个人丁繁茂的音乐家族。这个家族从16世纪中叶就开始出现音乐家，一直延续到19世纪末，在300多年悠长的历史中，最繁盛的四代巴赫家庭中就已经出现过52位音乐家。

我们在这里要介绍的巴赫是约翰·赛巴斯梯安·巴赫。他生于1685年，死于1750年，他是巴赫家庭最伟大的一位音乐家。他一生写了许多有价值的作品，《巴赫作品全集》就有厚厚的47册。他虽然逝世200多年了，但是，他的作品现在仍然经常在世界各国的舞台上演奏，他对欧洲音乐的发展作出过很大的贡献。巴赫，在德语中是小河、小溪流的意思，但是，正如音乐大师贝多芬所说：“巴赫不是小溪，而是大海。”

巴赫的父亲是音乐家，祖父也是音乐家。在这个音乐世家中，他从小就生活在良好的音乐环境中，受到父亲严格的音乐训练。不幸的是，他9岁时母亲去世了，10岁又失去了父亲，小小的年纪就成了孤儿。他跟着24岁的哥哥继续学习音乐，他哥哥是一名出色的管风琴手。

哥哥有了家室，境况也不富裕。为了减轻哥哥的负担，年纪小小的巴赫就参加了“乞童歌队”，走街串巷，靠唱歌乞食。巴赫的嗓音很美，唱出歌来很好听，后来他又进教堂当了歌童。15岁时，他由于变声不能继续靠唱歌维持生活了，于是

开始拉小提琴，演奏管风琴。

巴赫非常喜爱音乐，为了把音乐学好，他任何困难都不怕。他听说汉堡有位有名的管风琴大师名叫莱恩肯，弹奏技巧非常高超，被人们称为管风琴师之冠。巴赫多么想去听听这位大师的演奏，求得他的指教呀！但是，从他住的地方到汉堡有 90 多里路。巴赫是个穷孩子，吃饭都很困难，哪里有钱去乘车呢！于是，他只好带上干粮，徒步上路，走累了就坐在田间、河旁休息一会儿，天晚了，就在农舍屋檐下的草堆里睡一夜。为了听一次演奏，求得一个学习机会，他经常这样步行往返 180 多里路。

关于巴赫的“苦学”精神，还流传着这样一个小故事：

巴赫在哥哥的家里发现了一个柜子，这柜里存放着许多著名作曲家作品的乐谱，巴赫想借来用用，他去求哥哥。哥哥没有答应，这些乐谱都是十分珍贵的，他舍不得借给十几岁的小弟弟。

巴赫不死心，过了几天他又去借，但仍然遭到了拒绝。每当他走过那存放乐谱的柜子时，他都要多看上几眼。最后，他下定决心把这些乐谱偷偷抄下来。晚上夜深人静，趁哥哥不注意，他就悄悄从柜里取出一份乐谱，跑到外边，借着月光认真地把它抄下来。没有月亮的时候，只要有微弱的灯光，他也抄。每天晚上抄一份，天天如此，坚持不懈，他用了整整六个月的时间，把哥哥柜里存放的乐谱都快抄完了。

这样的刻苦勤学，他得到了什么支持和鼓励呢？

他的哥哥发现他半夜里在阁楼上的月光中抄写风琴曲谱的时候，奖赏给他的是一记耳光，并且撕破了他的乐谱，又把原本锁闭在书橱里。

不管遇到什么挫折,巴赫都不屈服,坚毅顽强、刻苦好学的精神贯穿了他的一生。后来,他取得很大的成就,当他受到别人赞扬的时候,他总是谦虚地说:“这算得了什么呢?谁象我一样用功,谁也会有我一样的成就。”

由于刻苦努力、勤奋好学,18岁的巴赫已经成为一名出色的管风琴手。他的琴艺精湛,技巧出众,名声很快传遍四面八方。有一年,他参加了在德莱斯顿举行的管风琴比赛,他的对手是法国国王路易十六的管风琴师孟晓。这个人比巴赫年长16岁,在法国颇有名望。比赛的方法是给他们出一个主题,两人根据这同一主题进行即兴变奏。主持比赛的人先让巴赫演奏,巴赫演奏得十分出色,听众不断地叫好。巴赫演奏完毕,该轮到法国管风琴名手孟晓上台了,可是主持人叫了半天也没人应,到处寻找也不见踪影。原来,他听了巴赫精彩的演奏,知道自己的水平远远不及巴赫,他想,与其当众败下阵来,还不如溜走为好。于是,他趁人不注意时悄悄地离开了比赛场所。

尽管巴赫有这样高超的技术、良好的音乐修养,但是,在当时的德国,他一点儿社会地位也没有,只能充当宫廷和教会的奴仆。这是为什么呢?因为当时的德国非常贫穷落后,根深蒂固的封建宗教势力还统治着一切领域。音乐家是摆脱不了教堂和宫廷的桎梏(zhì gù 脚镣和手铐,比喻束缚人或事物的东西)的,他们的社会地位很低,和厨师、清洁工、杂役一样,是任人驱使的奴仆。巴赫当过教堂的风琴师,合唱乐长,也当过宫廷的乐师。但无论到哪里,担任什么职务,他始终都是一个穿着佣人制服的宫廷和教会的仆役。

这时时代环境在巴赫身上打下了深刻的烙印。他勤勤恳

愿为宫廷、教会服务，他说自己创作的目的就是“为歌颂上帝，写出有规则的、井井有条的宗教音乐”。所以，他的大多数作品都是为宫廷和教会而写的宗教音乐。

但是，巴赫生活的时代毕竟不是封建社会的昌盛时期了，封建社会就像一个气力不足，衰弱已极的老人，表面上看得威严，其实气数已尽。而且，巴赫的出身、贫苦的经历又使他与当时的封建社会有许多格格不入的地方，与封建统治者也经常发生一些矛盾、冲突。

比如，当时的教堂严禁妇女参加教会合唱。可是巴赫却置教堂教规于不顾，把自己的一个表妹领进教堂，让她参加合唱。为此，主教暴跳如雷，把巴赫狠狠地斥责了一顿。星期天礼拜仪式上找不到巴赫了，原来他到酒馆喝酒去了。这些都触犯了教规。巴赫为触犯教规还受到过减薪的处分。

巴赫在德国魏玛大公的宫廷里任职时，与宫廷也常发生矛盾、冲突。巴赫实在不想继续干下去了，就提出了辞职。这下可惹恼了魏玛的大公，大公下令把巴赫抓起来，并贴出布告，罪名“巴赫头颈倔强，强行要求辞职”。就这样，巴赫被关了一个多月的监禁。“头颈倔强”也构成坐牢的罪名，当时宫廷、教会对音乐家控制之野蛮、残酷就可想而知了。

从上面这些事可以看出，巴赫有勤恳、恭顺为宫廷、教会服务的一面，但是在残酷的封建统治势力面前，他也有傲岩、倔强、敢于反抗的一面。

巴赫 22 岁时，和他的表妹玛利亚结婚了，她就是巴赫违反教规带到教堂去参加合唱的那个表妹。玛利亚是个有音乐修养的姑娘，她和巴赫生活得很和睦，对巴赫帮助很大。有一次，巴赫陪伴一位王子出游，回家后才知他的妻子已经患病

死去,并且安葬了。他为此非常悲痛。后来,他又娶了一位音乐家的女儿安娜·玛格达列娜为后妻。巴赫的第二个妻子也很贤惠,她经常帮助巴赫抄谱,担任他的秘书工作。巴赫共养活九个孩子。他们常常举行家庭音乐会,安娜·玛这列娜和巴赫的长女都有很好的歌喉,她们唱,巴赫和另外八个孩子,有的弹,有的奏,真是一个热闹的“音乐之家”。其中有三个孩子继承了父业,成为很有影响的音乐家。这些孩子以次子卡尔·菲里普·埃玛努厄尔和第三个儿子约翰·克里斯蒂安·巴赫较为著名。次子长期住在汉堡,被称为“汉堡巴赫”,三子长期住在伦敦,被称为“伦敦巴赫”,他们在欧洲音乐史上都有一定的地位,对海顿、贝多芬等都有直接影响。

巴赫曾在阿恩斯塔德、魏玛、寇顿等地的教堂、宫廷任职。38岁那年,他移居到莱比锡。他的后半生是在这个城市度过的,直到逝世,整整住了27年。那时,他虽然已经成为德国有影响的大作曲家了,但是,为了生存,他在莱比锡不得不身兼多职。他担任一所学校的合唱长,指导学生学习音乐;又担任教会合唱的指挥、监督;此外,他还得教拉丁语。沉重的负提压得他透不过气来,即使这样,他微薄的收入也不够一个大家庭的开支。因此,他还要为婚丧嫁娶、喜庆仪典写音乐,挣些钱补贴家用。结婚的人少了,影响巴赫的收入;人死得少了,也影响巴赫的收入。繁重的创作和愁苦的生活夺去了巴赫的健康,加上童年时代用眼过度以,伤了视力,到了晚年,巴赫几乎处于双目失明的状态,虽然动了手术也不见好转。所以,他晚年的创作都是由他口述,靠妻子和学生记录下来的。

1750年,巴赫在莱比锡去世。他活了65岁。他的大多数作品是为教会和宫廷的需要而作的宗教音乐,如弥撒曲、圣

咏、经文歌、受难曲等。这些作品具有较浓厚的宗教色彩,但是,它们在一定程度上也反映了德国的现实。如马克思所指出的那样:“宗教里的苦难既是现实苦难的表现,又是对这种现实的苦难的抗议。”巴赫有些以宗教为内容的音乐作品从不同的角度反映了现实,也是对现实的一种抗议。比如,巴赫著名的《马太:受难曲》在表现基督受难的同时,一定程度地溶合了巴赫对现实苦难的感受。

巴赫的宗教音乐与前人不同的地方不仅表现在艺术手法的高超,他还大胆地把民间音乐吸收到宗教内容的作品中,如《g小调管风琴赋格》这首乐曲的主题就是来自一首尼德兰民歌。《马太:受难曲》中的圣咏《啊,满是血和伤的头颅》,它的旋律来自一首民间的情歌。巴赫这种做法在当时是非常大胆的,他打破了以往宗教音乐的沉闷、单调,他创作的宗教音乐注重语言生动,和声丰富。正因为如此,巴赫的作品以及他的演奏,在当时教会和宫廷里经常被视为大逆不道,有的乐曲教士们听了竟“惊慌失措”,受到他们的攻击。

除宗教音乐以外,巴赫也创作了为数不少的世俗音乐。这些音乐不是为宗教而写的,描写的是一般世俗的生活。如受人喜爱的《勃兰登堡协奏曲》、洋溢着清新气息的大合唱《何事最开心,唯有打猎入山林》以及具有特殊魅力的婚礼大合《退走吧,阴郁的黑影》。最后这首合唱曲是献给一对新婚夫妇的,乐曲描绘了冬天的退去,春天的觉醒,太阳神跨上快马在觉醒的新世界疾驰,爱神在春天的田野里悄然走过。音乐构思美妙动人。还有象《咖啡大合唱》,它描绘了法国国王在巴黎禁饮咖啡以后人们的不满。一个年老的父亲让小女儿戒掉咖啡,可是小女儿说要是不让她喝咖啡,她就会“灾难临头,

象一块干瘪的羊肉”，并扬言只嫁给允许她喝咖啡的求婚者。这首乐曲活泼、诙谐。18世纪的德国，教会势力是很大的，巴赫作为教会和宫廷的乐师，敢于冲破宗教的禁锢，创作出这些清新、活泼、洋溢着生活气息的世俗音乐，这正表现了巴赫的反抗精神。

巴赫生活一直比较贫苦，为了求职糊口，他的足迹遍及德国城乡。他亲眼看到了人民群众悲苦的生活，祖国大地到处都是灾祸，这些在巴赫的作品中也得到一些反映。有的乐曲流露出了深切的痛苦情感。

巴赫这些世俗音乐作品在形象化、个性化及表现力方面都突破了前人的音乐作品，表现出奔放不羁、冲破桎梏的宏伟气魄。这些作品在一定程度上体现出德国市民阶级追求个性解放、挣脱封建束缚的要求，这也是巴赫音乐中闪光的地方。

在巴赫的作品中还有一些很有价值的、具有教材意义的作品。比如，巴赫为教他妻子弹琴而写的《平均律钢琴曲集》，这些作品就是在今天对初学弹钢琴的人也还有很大教益。

巴赫生活的时代是封建教会势力比较猖獗的时代，资产阶级作为一个阶级还没有形成，市民阶层还很软弱。受到历史和阶级的局限，巴赫的思想及创作上有屈于宫廷、教会的一面。然而，巴赫作为市民阶层的一员，长期处于奴仆地位，他的思想与封建社会也有矛盾和冲突，他的作品在一定程度上也体现出新兴市民阶层的愿望和要求。他能在德国民族文化传统的基础上吸收法国、意大利等国音乐文化的精华，发展德国音乐的音乐语言、风格、表现形式和民族特点，开创了一代新风，对欧洲音乐的发展做出了贡献。

音乐博士海顿

一位衣冠楚楚的男子斜靠在椅子上读报，他的双腿向前伸着，一个二十来岁的青年人跪在他脚前用力地给他擦着皮鞋，皮鞋擦得又净又亮。擦完皮鞋，青年人地站起来，退出屋去。过一会儿，他端着一碗刚煮好的咖啡进来。恭恭敬敬地放在主人身旁的茶几上，悄声说：“先生，请喝咖啡。”那主人连头也不抬一下，只用鼻子哼了一声，便端起咖啡碗，一边喝，一边继续看报。那个青年人规规矩矩地站在一旁，静候着主人的吩咐。这个青年人就是海顿。

海顿于1732年出生在奥地利南部的一个小村子里。他父亲是位修造马车的工匠，母亲是位厨娘。海顿小时候没有机会上学，但是，由于他天生一副好嗓子，8岁那年就被奥地利首都维也纳的圣司蒂芬大教堂唱诗班选中了。在唱诗班，海顿除了唱歌外还学会了弹管风琴和拉小提琴。可是，当海顿到了17岁的时候，因为他嗓子变声，不能继续再在唱诗班唱歌了，于是被教堂驱赶出来，开始了流浪生活。他流落街头，靠拉小提琴卖艺混饭。后来，他教了些学生，得些微薄的收入糊口。他常常是饥一顿，饱一顿，日子过得很苦，有一次，他替一个叫柯尔兹的演员作一个音乐曲，因此得到了一个职业，替歌唱家波尔波拉弹伴奏。这位歌唱家趾高气扬，很看不起穷困的海顿。海顿除了在音乐会上给他伴奏外，还要给他擦皮鞋，煮咖啡，送信，跑腿儿，当佣工。

从17岁到27岁，这10年是海顿一生中最贫困的时期。

但是,海顿的性格开朗、乐观,生活的折磨、人生的艰辛丝毫没有使他屈服。他抓紧一切时间顽强、刻苦地自学音乐,练习作曲。

海顿 29 岁那年有一位匈牙利公爵聘请他去担任他的家庭管弦乐队副乐长的职务。那时在欧洲,尤其是在奥地利盛行着这样一种风气:贵族、财主们为了显示自己富有、有教养,经常不惜任何代价设立家庭管弦乐队。聘请海顿的这位匈牙利公爵名叫埃斯台哈齐,他把海顿带到了他在奥地利的领地爱森史塔特,他的管弦乐队就设在那里。虽然,海顿在这位匈牙利公爵家中仍然处于奴仆的地位,但是,生活安定了,他可以专心致志地从事他喜爱的作曲工作了。他埋头作曲,利用公爵的私人乐队来试奏自己的作品,检验自己作品的音乐效果,不断地修改,不断地提高。

幽默、诙谐是海顿音乐的一个特色。他的《惊愕交响乐》和《告别交响乐》就充分显示出他的这种风格。前面已经介绍过了,公爵、显贵们成立私人乐队只不过是为了摆阔气、讲排场而已,其实他们中的许多人根本不懂音乐。很多时候,他们是一边听演奏,一边打瞌睡的。海顿看见这种情景非常生气,他就创作了一首交响乐。这首交响乐音调非常低沉,越演奏越低沉,那些豪门显贵听着这催眠曲般的音乐,很快就昏昏入睡了。但是,出其不意,乐队突然奏出雷鸣般的音响,吓得这些显贵们全部惊跳起来,以为出了什么事情。从此,海顿写的这首交响乐就是名为《惊愕交响乐》。

那么,《告别交响乐》又是怎么回事呢?据说这位匈牙利公爵对他的私人乐队很苛刻,长期不给乐师们放假。大家对主人很不满,为了发泄这种不满的情绪,海顿创作了一首

《告别交响乐》。一天晚上，埃斯台哈齐公爵来听演奏，乐队队员们就演奏了这首乐曲。当演奏到最后一个乐章时，号手首先吹灭了乐谱架前的蜡烛，退下场去。接着，吹双簧管和吹巴松管的乐师吹灭了他们谱架前的蜡烛，退下场去。就这样一个个都吹灭了自己面前的蜡烛，退下场去了。最后，台上只剩下两支蜡光一闪一闪的，整个交响乐在两把小提琴孤零零的演奏声中结束。埃斯台哈奇公爵听了这部构思奇特的交响乐以后很吃惊，立刻询问缘由。其实，海顿正是用这种幽默、风趣的手法向公爵提出了警告：如果生活条件再得不到改善，乐队队员就要向主人“告别”，不再为他效劳了。

海顿在埃斯台哈齐公爵家住了整整30年。这期间，海顿写出了一大批交响乐和各种体裁的音乐，如歌剧、四重奏曲、三重奏曲等。他的作曲技巧有了很大提高，显示出了他卓越的音乐才能。他所写的音乐，最大的特点是在它与民间音乐有着根深蒂固的联系。海顿总是把自己的作品写得自然浅显，通俗易懂，音乐形象鲜明、生动，充满乐观主义精神和蓬勃的朝气。

海顿的音乐从匈牙利公爵的领地爱森史塔特传到维也纳，传到德国的莱比锡，传到法国的巴黎，传到英国的伦敦，欧洲各国主要城市都出版了他的乐曲。海顿的名望也越来越高。

1790年，由于匈牙利公爵家紧缩开支，决定把管弦乐队解散。海顿结束了30年与世隔绝的生活，从爱森史塔特迁居到繁华的音乐之城——维也纳。走出公爵的领地，面向社会，这种生活上的巨大变化对海顿的创作发生了深远的影响。18世纪下半叶，正是欧洲资产阶级启蒙运动兴起的时期，人民群

众要求个性解放、争取平等自由的强烈愿望已成为一股不可抗拒的洪流,猛烈地冲击着腐朽的封建制度。整个欧洲卷入“狂飙(biāo 暴风)”的巨澜中。海顿生活在这样的“狂飙”年代里,他的创作也发生了很大的变化。海顿以前的作品多用田园诗般的笔调,所写出的音乐也多是充满安谧、纯朴的气息。但是,到了 90 年代,海顿的音乐开始变得激昂、高亢了,气魄也比以前宏伟了。

这个时期海顿最著名的代表作品是由十二首交响乐组成的《伦敦交响乐》。1791 年他应邀赴英国伦敦举办音乐会,指挥他的交响乐作品。那时,海顿已是近 60 岁的老人了,他在英国受到了意想不到的隆重欢迎,人们对他非常尊敬、爱戴。英国是个资本主义获得很大发展的国家,与封建势力很顽固的奥地利有着很大的不同。过去专供宫廷、贵族消遣享乐用的音乐,在这里已变成为广大市民阶层服务,被用来开展群众性的音乐活动了。不管是什么人,只要买票就可以去听音乐会。音乐的内容和形式也变得十分丰富多彩。这一切对于禁锢在埃斯台哈奇公爵领地达 30 年之久的海顿来说,该是多么新鲜、生动啊!海顿两次赴英国演出,使他的视野开阔了,精神也获得了解放。他曾经说:“使我在德国出名的是英国人。”他以一种全新的精神面貌写出了十二部交响乐,后来统称为《伦敦交响乐》。这些交响乐完全摆脱了过去宗教音乐的传统和影响,在艺术上也达到了一个新的境界。这些音乐充满了乐观向上的精神,这正是海顿两次去英国以后摆脱了封建枷锁、思想获得解放的写照。

1791 年,古老的牛津大学授予海顿音乐博士学位。两次赴英,使海顿在欧洲的名望倍增。他成为受人尊敬和爱戴的