

中央音乐学院乐队学院胡咏言院长 倾情推荐

世界音乐大师系列

施特劳斯

[德]恩斯特·埃克 著

[奥]多丽丝·艾森布格尔 绘

刘悦 译

高居欧洲图书畅销榜
欧洲第一
儿童音乐图画书
World Master
Musician Series

北京科学技术出版社

音乐光盘
精选15首施特劳斯古典音乐代表作
德国原版引进

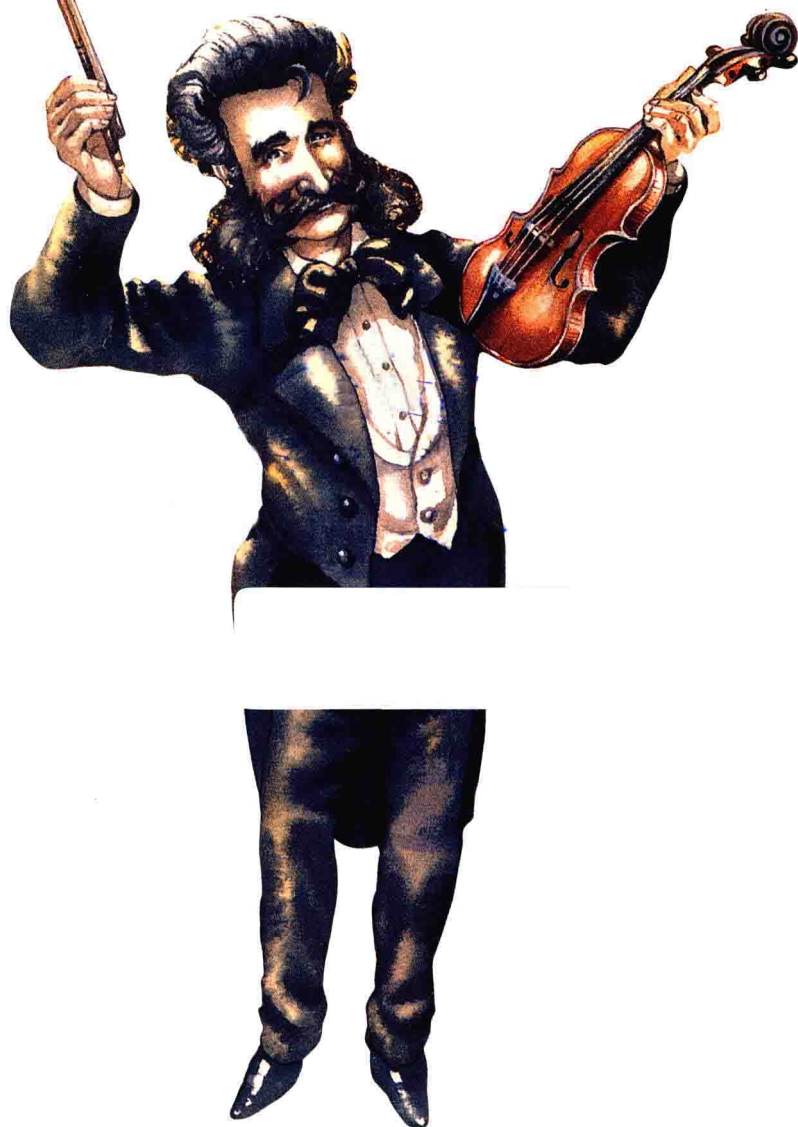
世界音乐大师系列

施特劳斯

[德]恩斯特·埃克 著

[奥]多丽丝·艾森布格尔 绘

刘悦 译

北京科学技术出版社

Ernst A. Ekker/ Doris Eisenburger, Johann Strauß

Copyright © 1998 by Annette Betz Verlag im Verlag Carl Ueberreuter,
Vienna – Munich

All rights reserved.

Chinese language edition arranged through HERCULES Business &
Culture GmbH, Germany

Simplified Chinese Translation Copyright © 2012 by Beijing Science
and Technology Publishing Co., Ltd.

版权合同登记号 图字: 01-2012-4182

图书在版编目 (CIP) 数据

世界音乐大师系列·施特劳斯 / (德) 埃克著; (奥) 艾森布格尔绘;

刘悦译. —北京: 北京科学技术出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5304-6238-6

I. ①世… II. ①埃… ②艾… ③刘… III. ①施特劳斯, J. (1825~1899) —生平事迹—图集

IV. ①K815.76-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第219104号

世界音乐大师系列·施特劳斯

作 者: [德] 恩斯特·埃克

译 者: 刘 悦

责任编辑: 代 艳

出 版 人: 张敬德

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

版 次: 2012年11月第1版

ISBN 978-7-5304-6238-6/K · 118

绘 者: [奥] 多丽丝·艾森布格尔

策 划: 郭嘉惠

责任印制: 焦志炜

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkjpress.com

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2012年11月第1次印刷

定价: 18.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

13 专家推荐

音乐开启儿童未来 音乐启迪儿童心灵

音乐是世界上最美好的语言。在所有的艺术表现形式当中，音乐是最能直接打动人心的。轻松欢快的音乐令人身心愉悦，温柔浪漫的音乐令人遐想联翩。当你孤独忧伤时，音乐是你最真诚的伙伴；当你成功喜悦时，音乐是最佳的情感表达方式。

北京科学技术出版社出版的“世界音乐大师系列”图书讲述了巴赫、贝多芬、莫扎特、舒伯特、威尔第、维瓦尔第、亨德尔、施特劳斯、海顿和肖邦这十位世界著名的作曲家的故事。本系列图书以每位作曲家的生平为主线，脉络清晰地介绍了这些音乐大师不同的人生经历、所处的时代背景、音乐风格以及他们所创作的举世闻名的经典作品。通过阅读本系列图书，读者可以了解这些属于古典主义时期或浪漫主义时期的作曲家以及他们创作的声乐作品和器乐作品，进而对欧洲音乐的形成和发展有初步的了解。

专为本系列图书录制的光盘收录了相关的曲目，这样更便于那些热爱音乐、对音乐感兴趣的大人以及想要学习音乐的孩子更全面、更立体地了解这些作曲家和他们的音乐。同时，本系列图书也非常适合充当孩子的睡前读物。孩子可以一边听光盘中的音乐，一边听妈妈读故事。识字的孩子还可以通过独

立阅读丰富课外知识，开阔视野，培养阅读能力和审

美情趣。衷心祝愿喜欢音乐的大人和学习音乐的

孩子都能够阅读和聆听中感受到音乐的魅力

和音乐带来的快乐！

孙媛媛

旅法次女高音歌唱家

中央音乐学院声乐歌剧系副教授

在维也纳郊区的一个葡萄园中有一座小房子，里面正在上演不同寻常的一幕：两个孩子坐在一架钢琴前，弹奏着一首圆舞曲。

这两个孩子分别叫沙尼和约瑟夫。他们的母亲安娜正弹着吉他。

这有什么不同寻常的呢？在当时，经济还算富裕的家庭都会让孩子学习演奏两种乐器。当有客人来访时，有些孩子就会被带出来表演。

但沙尼和约瑟夫的音乐世界完全不同。他们的母亲具有极高的音乐天赋，父亲约翰·施特劳斯是一支伴舞乐队的指挥，同时还创作波尔卡、进行曲和圆舞曲。

父亲为他们请了一位优秀的钢琴教师，让他们学习莫扎特、舒伯特以及李斯特的乐曲。虽然年纪很小，但他们已经弹得非常好了。可是，忙于工作的父亲并不知道这些。当父亲与乐队成员在家里排练刚刚创作的圆舞曲时，孩子们会竖起耳朵仔细聆听。沙尼是“乐曲间谍”——一段乐曲，他只要听几遍，就可以弹奏出来。约瑟夫也有过人的本领：他可以坐在沙尼的左边，用钢琴的低声部弹奏出圆舞曲的伴奏旋律。

这，就是不同寻常之处！而且是只有母亲安娜才知道的秘密！虽然8岁的“乐曲间谍”沙尼和他6岁的弟弟约瑟夫面前的谱架上摆着乐谱，但他们弹奏的是完全不同的曲目！那是父亲的圆舞曲，是既没有公开演奏过，也没有发表过的新乐曲。

而母亲会努力给乐曲配上吉他和弦。毫无疑问，她办得到！

热爱音乐的沙尼与他著名的父亲同名，也叫约翰·施特劳斯。这本书讲的就是他的故事。为了区别父子俩，我们称父亲为老施特劳斯，称儿子为小施特劳斯。

维也纳人对圆舞曲十分着迷，把它称作“飞翔的拥抱”。不论富人穷人，不论男女老少，大家都喜欢去舞厅，在乐队的伴奏下跳舞。那些买不起舞厅门票的人就会在舞厅外仍能听到音乐的大街上翩翩起舞或者去那些播放舞曲的消费低廉的小酒馆跳舞。

小施特劳斯经常听说自己的父亲如何用手中的小提琴将整个乐队和所有舞者带向高潮。人们像被他施了魔法一样，不愿停止，只想不断地旋转、跳跃。他梦想着像父亲一样指挥一支——哦不，许多支乐队，演奏由他自己谱写的圆舞曲。他已经开始尝试作曲，可他连五线谱符号都还不会写，于是他的母亲帮他把旋律记录下来，并称它们为“最初的思考”。

小施特劳斯和母亲还有一个小秘密：他跟父亲乐队中的一位小提琴师学习演奏小提琴，但是瞒着父亲，因为老施特劳斯强烈反对孩子继承自己的事业，认为他们应该去从事“正经”的工作。

有一天，老施特劳斯回到家，听到了节奏特别的小提琴曲，心中十分震惊——他的大儿子正站在镜子前，模仿他的姿势，演奏他的乐曲！实在是太不像话了！

小施特劳斯站在镜子前，闭着眼，想象着听众激动的样子；而他的身后，站着因生气而激愤不已的父亲。

按照父亲的意愿，小施特劳斯应该成为一名银行职员，这让他经常做噩梦，梦到自己被无数账本压得喘不过气来。实际上，他更喜欢上小提琴课以及学习作曲。18岁时，他就用教别人弹钢琴赚的钱来支付自己的学费了。

在此期间，老施特劳斯建立了新家庭。整个欧洲都为他和他的圆舞曲疯狂。作为“圆舞曲之王”，他成为带领乐队巡演的第一人；作为明星指挥，他处处受到欢迎，深谙宣传之道。

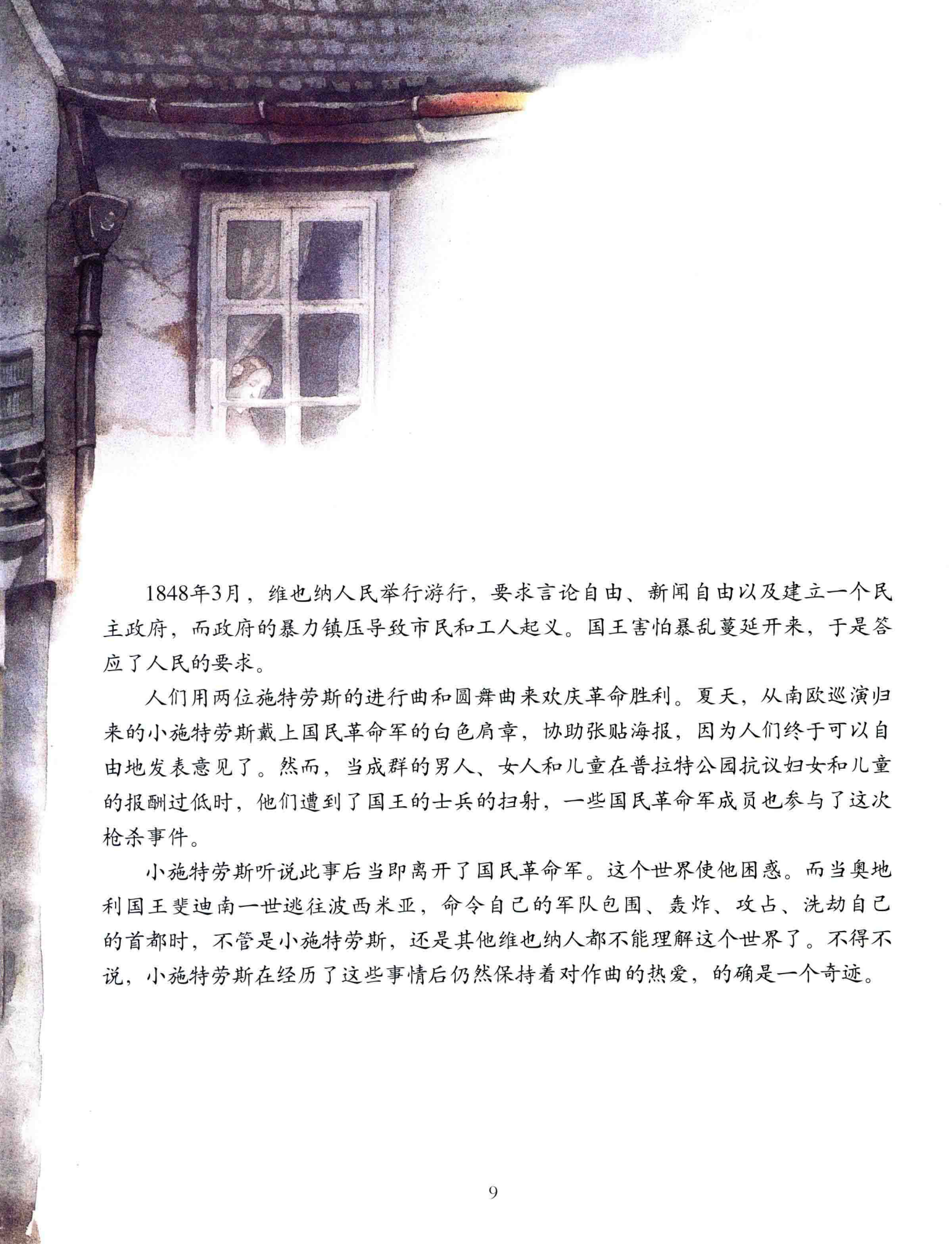
有一天，他得知自己19岁的儿子组建了一支乐队，将在多玛耶尔赌场举办第一场音乐会，而且海报上醒目地写着“施特劳斯（子）”的字样。老施特劳斯很生气，因为在他看来，“子”字太不明显了，人们会误以为是他本人在指挥，于是都去捧场。

当天，整个音乐厅爆满，许多人——包括老施特劳斯派去的耳目——都只能站在门外听。小施特劳斯获得了雷鸣般的掌声，那掌声比他小时候在镜子前演奏时幻想的掌声还要热烈。现在，维也纳出现了一位圆舞曲新星以及一场圆舞曲之争，人们能随着两位施特劳斯的乐曲起舞了。

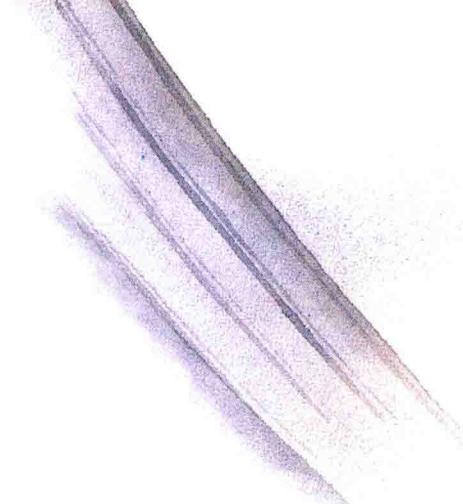

1848年3月，维也纳人民举行游行，要求言论自由、新闻自由以及建立一个民主政府，而政府的暴力镇压导致市民和工人起义。国王害怕暴乱蔓延开来，于是答应了人民的要求。

人们用两位施特劳斯的进行曲和圆舞曲来欢庆革命胜利。夏天，从南欧巡演归来的小施特劳斯戴上国民革命军的白色肩章，协助张贴海报，因为人们终于可以自由地发表意见了。然而，当成群的男人、女人和儿童在普拉特公园抗议妇女和儿童的报酬过低时，他们遭到了国王的士兵的扫射，一些国民革命军成员也参与了这次枪杀事件。

小施特劳斯听说此事后当即离开了国民革命军。这个世界使他困惑。而当奥地利国王斐迪南一世逃往波西米亚，命令自己的军队包围、轰炸、攻占、洗劫自己的首都时，不管是小施特劳斯，还是其他维也纳人都不能理解这个世界了。不得不说，小施特劳斯在经历了这些事情后仍然保持着对作曲的热爱，的确是一个奇迹。

第二年，老施特劳斯去世，小施特劳斯将父亲的乐队和自己的乐队合并了。

当时，革命被血腥镇压了，斐迪南一世的侄子——弗兰茨·约瑟夫登上了王位，奥地利变回由掌权者说了算的国家。小施特劳斯受到了警察的监控，他的《革命进行曲》《自由之歌圆舞曲》以及《学生进行曲》也被禁止演奏。

不过，这位深受欢迎的新一代“圆舞曲之王”深谙他父亲的宣传之道，十分注意保持自己的受关注度，比如经常向人们讲述他在波兰被当作间谍和革命党人抓起来，最后被解救出来并成功举办音乐会的经历，等等。

从1856年开始，小施特劳斯每年在俄国的巴普洛夫斯克火车站指挥夏季音乐会，那里是俄国早期铁路的终点站。俄国人称他为“圆舞曲之虎”，每天都有热爱音乐的人从当时的首都圣彼得堡乘火车到那里聆听“老虎”的音乐并一睹他的容貌。年轻的女士们为他痴狂，甚至有乐迷索要他的卷发。

“如果真的给头发，我早就秃啦。”“圆舞曲之虎”心有余悸地说。

“不如你戴一顶黑色的毛线帽，那就可以给乐迷发帽子上的毛线了。”一位朋友跟他开玩笑说，“或者干脆去找一群黑色的绵羊！”

对铁路公司来说，小施特劳斯的夏季音乐会是一笔大生意。对小施特劳斯来说同样如此。这位“圆舞曲之王”一共在巴普洛夫斯克火车站举办了10届夏季音乐会，这让火车站更像一个带有公园的宫殿。

熟悉小施特劳斯的人如果知道他经常乘坐火车出行，肯定会大为吃惊，因为在喷着蒸汽的车头启动、火车摇晃着驶过桥梁或者颤悠着爬山坡时，小施特劳斯就会惊慌失措。他最怕的就是过隧道。

他的妻子耶蒂第一次跟他一起乘坐火车时着实被他吓了一跳：他毫无预兆地趴在沙发上，把头埋在一个垫子下！他仿佛看到怪兽的大嘴吞下了整列火车！

即便十分害怕，小施特劳斯仍然每年提心吊胆地乘火车往返于维也纳和巴普洛夫斯克。

小施特劳斯渐渐摸索出了俄国听众的口味，并从俄国古老的民歌中获取灵感，创作了许多“俄式”作品。他还将理查德·瓦格纳以及柴可夫斯基的乐曲介绍给了俄国的听众。

不过，维也纳的乐迷有时看到演出海报会感到十分困惑：小施特劳斯有时怎么会在同一时间，在不同的地方担任指挥呢？

其实，这是小施特劳斯的母亲出的主意：当小施特劳斯不在家时，他的弟弟约瑟夫和爱德华会代替他在维也纳指挥，有时也会反过来。比如1862年8月，小施特劳斯打算在维也纳迎娶歌手耶蒂，于是向巴普洛夫斯克火车站请“病假”，让约瑟夫代替他去演出。当然，俄国的女乐迷们还是对“正版”的小施特劳斯念念不忘。

由于新舞曲的需求量非常大，小施特劳斯便鼓励自己的两个弟弟也去学习作曲，长小施特劳斯10岁的妻子耶蒂则成了一名出色的经纪人。

在为乐队创作的舞曲中，小施特劳斯添加了一些新元素。虽然舞曲中的许多地方不再是四三拍，但他仍然把这些作品称作圆舞曲。当然，人们依然能跟着这种曲子翩翩起舞。这种舞曲的旋律与速度不断变化，听起来就像有一颗颗珍珠在其间跃动。尽管有些曲目长达20分钟，但听众们还是对这些变化多端的舞曲如痴如狂，而舞者们对在舞曲快结束时还得在舞池中休息一会儿才能继续跳毫不介意。

