

琴声如诗，超越了时空。他的音乐，优美中蕴涵着忧伤，欢快中潜藏着愁绪，文雅中涌动着激情，宁静中埋伏着不安。他的钢琴奏鸣曲、夜曲、圆舞曲、玛祖卡舞曲、波兰舞曲、即兴曲、幻想曲、船歌，都是钢琴的独语。钢琴像一艘奇异的小船，被肖邦驾驶着，随时准备开往他梦想和憧憬的地方。

走进三十位古典音乐大师的世界

音乐之光

施慧 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

音乐之光

走进三十位古典音乐大师的世界

音乐之光

施慧 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐之光 / 施慧著. -- 昆明 : 云南人民出版社, 2010.12
ISBN 978-7-222-07176-6

I. ①音… II. ①施… III. ①古典音乐 - 音乐欣赏 - 西方国家 IV. ①J605.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第258730号

责任编辑: 段兴民 陶汝昌 装帧设计: 陶湘昌·书装
责任印制: 段金华

shitou816@hotmail.com

书 名	音乐之光——走进三十位古典音乐大师的世界
作 者	施慧 著
出 版	云南出版集团有限责任公司 云南人民出版社有限责任公司
发 行	云南人民出版社有限责任公司
地 址	昆明市环城西路609号
网 址	www.ynpph.com.cn
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
邮 编	650034
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	21
字 数	350千
版 次	2010年12月第1版第1次印刷
印 刷	昆明德范印务有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-07176-6
定 价	39.00元

尊敬的读者: 若您购买的我社图书存在印装质量问题, 请与我社发行部联系调换。
发行部电话: (0871) 4194864 4191604 4107628 (邮购)

施 慧 简 介

施慧先生，中国音乐文学学会会员、中国音乐家俱乐部理事会员、云南省作协、音协会员、江苏省书法研究院特聘书法家、云南传统蒙学研究会副会长。施慧先生在医学、文学、音乐、书画等领域均有建树。2009年由云南省音协和云南传统蒙学研究会共同举办了“云南蒙学首届音乐会·施慧、梁巨成声乐作品音乐会”，并出版《施慧、梁巨成声乐作品专集》CD唱片，其声乐作品《海鸥圆舞曲》获21世纪华人音乐奖一等奖（施慧词、梁巨成曲）、《现代音乐大师斯特拉文斯基》获音乐论文一等奖（2010年8月北京），参与主编的《云南传统蒙学丛书》获云南省社科成果三等奖。

施慧先生又是国际中医男科学会委员、中国中医药学会男科学会不育症专业委员会委员、《中医辞海》编委、昆明圣爱中医馆主任医师、著名男科、皮肤病专家，其男科专著《施慧治疗男性性功能障碍专集》曾获世界中医药大会超人杯金奖。其先后出版各类专著18部（计300余万字），均被中国国家图书馆、中国现代文学馆、美国国会图书馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆、复旦大学图书馆，以及全国31个省级图书馆和部分重要图书馆所收藏，入选云南省档案馆《云南名人档案库》第71号全宗。

（作者像摄影：郑千山）

①

②

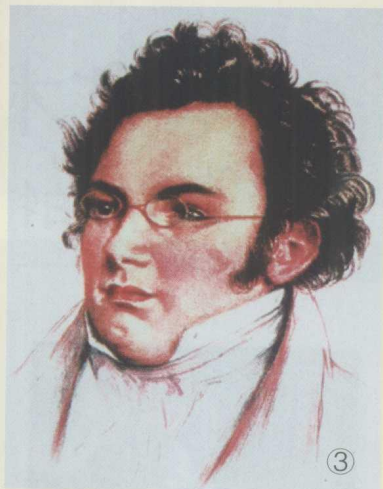

③

④

- ① 巴赫家族
- ② 贝多芬
- ③ 瓦格纳
- ④ 海顿在演奏

- ① 勃拉姆斯与克拉拉相识
- ② 舒曼与夫人克拉拉
- ③ 舒伯特
- ④ 正在作曲的小莫扎特

①

②

④

③

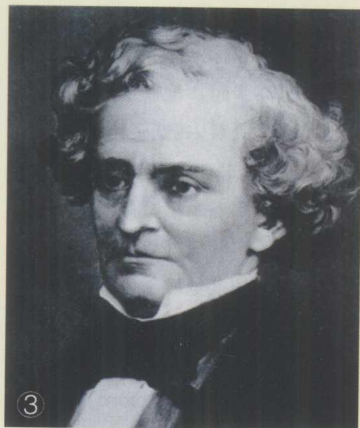
- ① 亨德尔
- ② 柴可夫斯基
- ③ 马勒
- ④ 门德尔松
- ⑤ 斯特拉文斯基

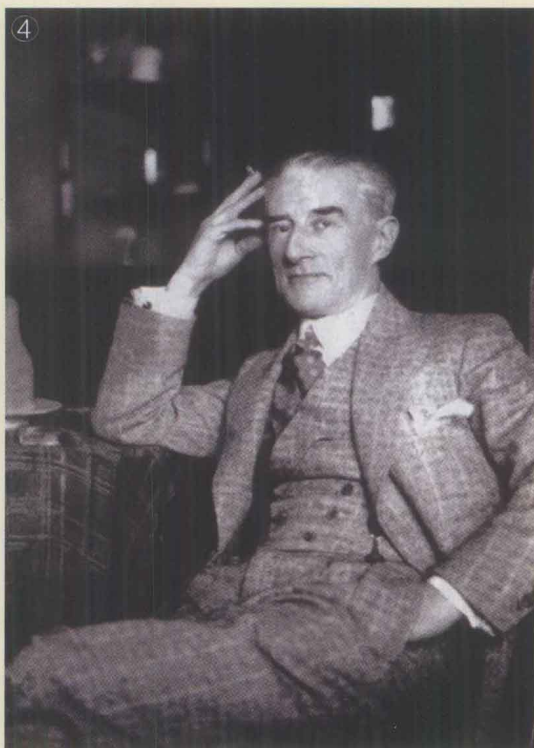

⑤

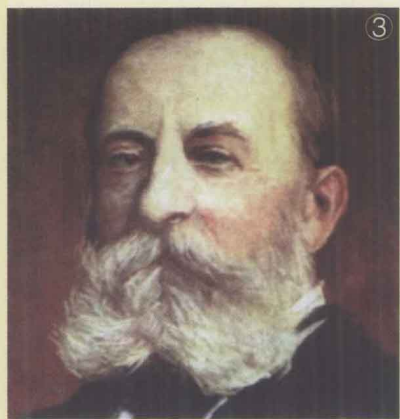

- ① 李斯特演奏钢琴
- ② 威尔第
- ③ 柏辽兹
- ④ 肖斯塔科维奇战斗在列宁格勒音乐学院

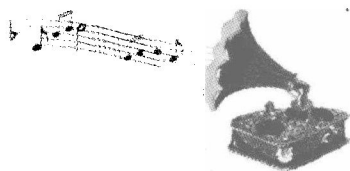

- ① 理查·施特劳斯
- ② 德彪西
- ③ 普契尼
- ④ 拉威尔
- ⑤ 蒙特威尔第

- ① 维瓦尔第
- ② 穆索尔斯基
- ③ 圣·桑
- ④ 斯美塔那

用生命的激情点燃音乐之光

序 一

秦咏诚*

海顿晚年坐在轮椅上还坚持写他最后一部歌剧《创世纪》，每天创作之前，要洗手焚香，以示神圣之感，最后在首演《创世纪》的时候，有一段大合唱，就是模仿《哈利路亚》，叫《天上有星光》，非常动听。当指挥棒一起，全场唱起《天上有星光》的时候，坐在轮椅上的海顿突然站起来了，指着台上激动地说：星光就在那里！美好的音乐确实能够震撼人。其实你仔细想想，能让你落泪的，一个是你的母亲，一个就是音乐。所以，在人生的旅途中，音乐就是我们的灵光圣火，只有音乐，能够让我们漂泊无根的心灵有所依托。一切艺术都向往音乐的境界，所有音乐都指向心灵的深处。

自从人类进入较高的文明之后，人类就开始回顾自己几千年所经历的过程了。在文化艺术这一领域，人们早就将目光投向了己的童年，于是出现了浩如烟海的专门历史，比如文学史、哲学史、美术史和建筑史等等。但是，相对而言，音乐作为一门人们生活中不可须臾离之的艺术门类，论述其发展历史的著作却不多见。

正是因为如此，人类对自己远祖的音乐作品才遗憾地留下了很长的空白。《音乐之光》介绍的就是这段时期的西方音乐，古典音乐这是整个音乐史中最为辉煌的时代，当代社会演奏的就是这个时代产生的作品，今天大众对这些作品的浓厚兴趣仍然有增无减。

喜爱西方音乐的读者对这些大师的某些作品可能早已是诵之思之，耳熟能详了，早已从这些妙化天成的杰作中汲取了无尽的审美享

* 秦咏诚，中国著名资深作曲家、中国音乐家俱乐部名誉主席、原沈阳音乐学院院长。

受。但是，要达到较高的审美境界，我们首先需要深入地了解西方古典音乐的发展历程，了解这些星光灿烂的音乐大师的个性、生活经历、创作过程，了解西方古典音乐名著的文化内涵和创作背景等等。

施慧先生的《音乐之光》这个书名，非常动听，充满了神圣感。

《音乐之光》是一本难得的佳作，具有很高的收藏价值。本书的目的仍然在于追溯过去四百年间音乐艺术的发展历程，它给我们提供了许多有益的帮助。作者施慧先生是一位著名的中医专家，他以他特有的博学和多才多艺，站在世界音乐潮流的宏观角度，紧紧扣住历史情境，又细致入微地把握每位音乐大师的个性和生活经历，对他们各自的升沉荣辱、悲欢离合进行准确的勾勒。此外，他还对这些大师的上百部音乐杰作做了生动的欣赏性评述，对他们众多的艺术风格进行了分析比较，尤其是对一些世界名曲的诞生所经历的曲折情节，作曲家对这些作品倾注的浓厚情感、创作冲动等等都做了细腻的描述和刻画，其中有些还是鲜为人知的。音乐就像文学一样，没有大历史的眼光作为背景，很难体会其中的内涵、意义以及情趣。难能可贵的是，作者倾心十年之久，完成了这部鸿篇巨著。洋洋35万字，30位主流作曲家，繁简适度，疏离相间，优雅的散文笔触，恰到好处的精美插图，真是一册在手，爱不释手。

读这本书，你会有这些大师接踵而来的感觉，音乐像一滴滴水一样汇成了一条河，涌到你的面前，从四百年前一直流淌到今天的感觉。没错，音乐永远在流淌中闪烁，在流淌当中给我们以享受。

这本书是作者的第18部专著，对于作者似乎永不枯竭的创作激情，我表示无限的感慨，让我们用生命的激情共同点燃音乐的圣火吧！

秦咏诚

2010年12月20日于北京

让音乐之光照耀一生

序 二

晓 雪*

施慧兄是一位医生，是昆明圣爱中医馆的著名男科、皮肤病专家，出版过《临证心悟》、《施慧治疗男性性功能障碍专集》、《施慧中医皮肤病临床经验集》等7部医学临床专著。据我所知，在云南医药学界，坚持行医数十年而写了这么多医学临床专著的，他是绝无仅有的一位。

他兴趣广泛，多才多艺，不光在医学方面成果丰硕，在书画、音乐、文学等领域也多有建树。他的书法风骨刚毅、韵度飘逸。去年6月，云南省音乐家协会和云南传统蒙学研究会共同举办了“施慧、梁巨成声乐作品音乐会”，那诗意盎然、耐人回味的歌词和优雅婉转、优美动人的旋律，至今还在我的心中荡漾。特别难能可贵的是，他从2003年开始，在坚持行医的同时，写散文、写小说，连续发表了一系列文学作品，出版了散文集《人生苦旅》、《月夜闲话》、《北窗随笔》、《音乐札记》、《来自心灵深处的吟唱》和中短篇小说集《扇里乾坤》，在文学界闪亮登场，而成为新世纪云南文坛上一位引人注目的作家。这部历时10年完成的力作《音乐之光》，则进一步显示出他在音乐和文学两方面的厚实功底、长期积累、深刻感悟与喜人才华。

《音乐之光》共收入30篇散文，分别写了从16世纪到20世纪四百年间，从意大利最富于感情色彩的作曲家蒙特威尔第（1567~1642）到俄罗斯最伟大的作曲家肖斯塔科维奇（1906~1975）等30位西

* 晓雪，中国著名诗人、散文家和文艺评论家，中国当代少数民族文学研究会会长、中国诗歌学会副会长。

方最著名的音乐家，其中包括了巴赫（1685~1750）、亨德尔（1685~1759）、海顿（1732~1809）、莫扎特（1756~1791）、贝多芬（1770~1827）、舒伯特（1797~1828）、门德尔松（1809~1847）、舒曼（1810~1856）、肖邦（1810~1849）、李斯特（1811~1886）、瓦格纳（1813~1883）、勃拉姆斯（1833~1897）、柴可夫斯基（1840~1893）、马勒（1860~1911）、德彪西（1862~1918）等音乐大师。每一篇散文写一位音乐家。作者怀着诗人的激情，以散文家行云流水般生动感人的笔触，从音乐家的视角来抒写他心目中的这些音乐大师。他把人物评传与作品欣赏结合起来，把音乐家的成长、创作及其艺术生命、艺术个性，同他们的时代、他们的故乡、他们的爱情、他们的宗教信仰、理想追求和哲学思想联系起来，别开生面、诗情洋溢的叙述，自然朴素、鲜活逼真的描绘，联想丰富、独特深刻的感悟，再配上550多幅精心挑选出来的珍贵照片，使我们仿佛回到音乐家生活的时代，走进他们的故乡和祖国，走进他们的音乐天地和心灵世界。读着《巴赫笔记》、《聆听莫扎特》、《英雄柔情贝多芬》，谈着《音乐诗人舒曼》、《永远的勃拉姆斯》、《浪漫主义作曲家舒伯特》，读着《多才多艺的门德尔松》、《忧伤的柴可夫斯基》、《意大利歌剧的最后巨星普契尼》和《民族主义音乐家穆索尔斯基》，我们不仅大大地加深了对这些音乐大师的认识和理解，进一步感悟到音乐的美，音乐的丰富性、多样性、深刻性及其不可替代的、妙不可言的魅力，而且开始认识到音乐家及其经典作品“征服我们的最大秘诀”究竟在哪里，认识到他们那喷涌如泉的美妙乐思和醉心迷人的经典作品，究竟是在什么时候、什么环境和什么样的条件下产生的。

施慧善于用诗一般的语言写出音乐家的艺术个性和主要特点，如写柴可夫斯基：

当欢乐像轻烟一样消散的时候，当忧郁像浓雾一样弥漫的时候，当太阳隐藏进云海，当星星暗淡在天空……”

“他流着泪，那些悲怆的泪水，竟像晶莹的珍珠，滚着、碰撞着，发出不可思议的动人的声音，这些声音慢慢透出的那一点惆怅，一丝忧伤，乃至满腔的悲怆，轻轻地、轻轻地拨动着我们的心弦……”

“忧伤的柴可夫斯基正向我们走来。

如写贝多芬：

听贝多芬的交响曲，我们往往为他的激情所振奋，你

能在他气势磅礴的旋律中，感受到生机勃勃的力量，感受到一种居高临下、俯瞰大地的气概。贝多芬的音乐中涌动着那些澎湃的激情，使人很自然地会联想起那些高耸入云的山峰，它们以宽广深沉的大地为基础，以辽阔的天空为背景。他们又像自由不羁的雄鹰翱翔蓝天，目光闪现的是大自然的雄浑与苍凉，是人世间的沧桑和悲剧。但是贝多芬的山峰上也有蓊郁的森林，也有清溪流泉。如他的《月光奏鸣曲》，便是倒映着清朗月色的高山湖泊，他的那些优美的钢琴三重奏，则是清澈的山涧，在幽谷中蜿蜒流淌……

再如写天籁般的音乐家莫扎特：

听莫扎特的音乐，你可以坐下来，静静地欣赏，犹如面对水色潋滟、风光旖旎的湖面。你会情不自禁地陶醉在音乐的旋律中，让想像之翼作彩色的飞翔……这时莫扎特会漫不经心地走到你的面前，双手合抱在胸前，微笑地凝视着你，把你带进他用光芒四射的音符建造的美妙天堂。

莫扎特从6岁（1762）开始作曲，到35岁（1791）去世，在短短的29个春秋里共创作了626首曲子，平均每年22首。对这样一位在短暂的一生里留给人类数不清的如珠似玉的旋律的天才音乐家，施慧在对他的生活和创作作了诗意的描述之后，自然地引出了傅雷的评价：

“莫扎特的作品反映的不是他的生活，而是他的灵魂”，“在整部艺术史上，不仅在音乐史上，莫扎特都是独一无二的”，“没有一种体裁没有他登峰造极的作品，没有一种乐器没有他的经典文献”。在音乐的全能方面，莫扎特“毫无疑问是绝无仅有的”。并由莫扎特在音乐领域的全能冠军联想到我国宋代的大文豪苏东坡。通过东西方两大文艺家人生命运与艺术影响的对比，进一步完成了对莫扎特让音乐“永远陪伴着人类”这一不朽形象的塑造和歌颂。这时候，再引用捷克作曲家德沃夏克对他学生讲的话，就顺理成章了：“请记住，莫扎特就是我们的太阳。”

马勒说得好：“我们的音乐所演奏出来的，归根到底是整个人：也就是感觉的人，思想的人，呼吸的人，遭难的人。”

施慧通过《音乐之光》中的30篇散文，真实生动、引人入胜地描述、评价和歌颂了四百年间西方30位杰出的音乐家，通过对他们的艺术道路和经典作品的多角度多层次的透视、感悟和理解，写出了他们作为“整个人”的不同的命运、个性、思想和灵魂，使我们一次又一

次地走进他们用“音符建造的美妙天堂”。根据我有限的阅读范围，像这样努力熔东西方文化于一炉，哲理与诗趣于一体，集中分别写了30位西方杰出音乐家的书，这在全国还是可贵的第一部。

苏东坡说过，音乐可以“散我不平气，洗我不和心”。列夫·托尔斯泰说：“我喜欢音乐胜过一切。”贝多芬说：“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……”。瓦格纳说：“音乐用理想纽带把人类结合在一起。”

读了这本诗意地抒写西方30位杰出音乐家的书，我相信美妙温馨的“音乐之光”会从此照耀你的一生。

晓雪

2010年12月22日于昆明

