

The Most Famous Musicians
In The World

Classical Music

Great Musicians

Bach
Mozart

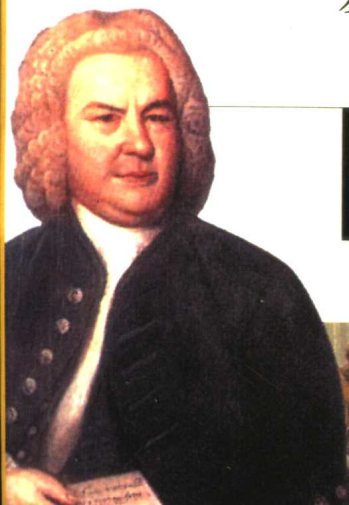

Beethoven
Mendel

你不可不知道的

音乐大师

及其名作

(台湾)许丽雯/主编

你不可不知道的

音乐大师

及其名作

*The Most Famous Musicians
In The World*

■ (台湾)许丽雯/主编

南海出版公司

2005·海口

图书在版编目(CIP)数据

你不可不知道的音乐大师及其名作/许丽雯主编.
—海口:南海出版公司, 2005.1
ISBN 7-5442-2965-3

I. 你... II. 许... III. ①音乐家—生平事迹—西方国家
②古典音乐—音乐欣赏—西方国家
IV. K815.76 J605.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第125562号

著作权合同登记号 图字: 30-2004-92

本书原名为《你不可不知道的音乐大师及其名作 I、II、III》, 原出版者为台湾高谈文化事业有限公司。版权代理: 中国图书进出口(集团)总公司版权部。
经授权由南海出版公司在中國大陸地区独家出版发行。

NI BU KE BU ZHIDAO DE YINYUE DASHI JI QI MINGZUO 你不可不知道的音乐大师及其名作

主 编 (台湾)许丽雯

责任编辑 张建军 李平收

封面设计 动力图文

出版发行 南海出版公司

电话:(0898) 65350227

公司地址 海口市蓝天路友利园大厦B座3楼 邮编:570203

电子信箱 nhcbgs@0898.net

经 销 新华书店

印 刷 首钢总公司印刷厂

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 19.75

字 数 500 千字

版 次 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5442-2965-3

定 价 39.80 元

出版序

本书共挑选出 31 位在音乐史上赫赫有名，贡献卓著的音乐大师，从巴洛克乐派、古典乐派、浪漫乐派、国民乐派到现代乐派，概括了音乐史上最重要的音乐大师们。

对于每一位音乐家，我们都用心规划了他们精彩的生平纪事、爱情生活、重大贡献和乐曲赏析等单元，也都配上难得一见的照片、手稿和大事纪。我们期待读者在认识任何一位音乐大师，领略他们的伟大贡献时，也能同时看到当代其他艺术以及社会发展的状况。因此大家会恍然大悟，原来肖邦和舒曼是在同一年诞生的；在肖邦的一生中，同时经历过法国革命、西班牙内战、巴西独立等等世界大事；而肖邦去世的第二年，狄更斯写下了脍炙人口、千古传颂的《大卫·科波菲尔》。

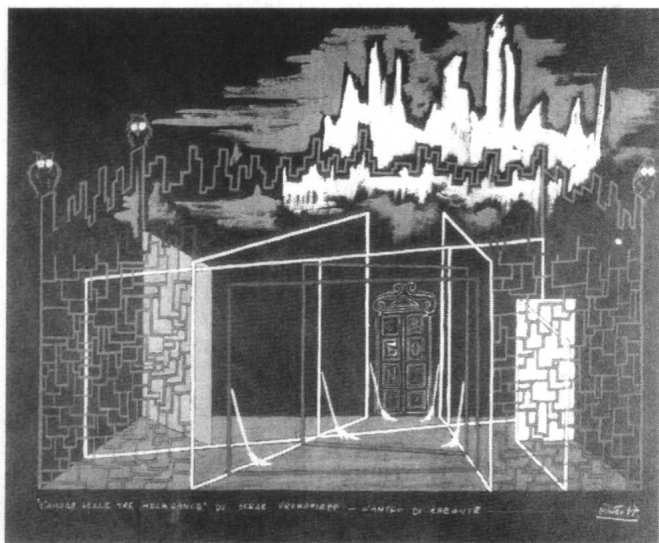
文明的发展是全面性的，文艺复兴时期的建筑、雕刻、绘画、装饰艺术的兴盛都是为宗教服务的，当时的音乐何尝不是如此；巴洛克时期的艺术发展达到顶峰，音乐大师们的创作也不遑多让，巴赫的平均律，和当时绘画大师们独创的“透视法”，同样影响好几个世纪，直到现在。文化、社会、经济、艺术等等共同形塑了一个时代的风貌，读者也会在书中一一看到前人对历史深刻的凿痕。

对我来说，生活中不能缺少的美好的事物包括：音

乐、美术、文学、历史、生活美学，缺一不可，它们之间息息相关，交错发展，形成你个人的、我个人的小历史，串联一个个小历史便成了人类的大历史。出版这些优质的书籍，满足了我的心灵需求，同时也满足了读者的心灵需求，我衷心地期待，这样的共鸣能与读者长久共享。

许丽雯

2003年11月15日

留言板

多年以来，本公司出版的音乐图书受到全国读者的欢迎，我们非常感谢读者多年的支持与厚爱。

为了更好地为读者服务，本公司面向全国诚征音乐类图书稿件。如果您有音乐类图书的稿件，请与我们联系。如果您能为我们提供高质量音乐图书稿件的线索，本公司将提供奖励。

欢迎赐稿。

给自己一个机会，给读者一个惊喜。

联系人：张建军

来信请寄：北京市海淀区世纪城远大园4-12-1806室

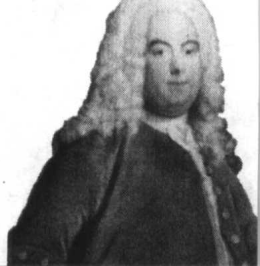
电子信箱：jianjunzhang 1806@yahoo.com.cn

邮编：100089

目 录

C O N T E N T S

音乐之父

001 巴赫 1685 - 1750

清唱剧大师

021 亨德尔 1685 - 1759

古典乐派的奠基人

043 海顿 1732 - 1809

音乐天才

059 莫扎特 1756 - 1791

乐圣

075 贝多芬 1770 - 1827

浪漫派的先锋

093 韦伯 1786 - 1826

喜歌剧大师

109 罗西尼 1792 - 1868

歌曲之王

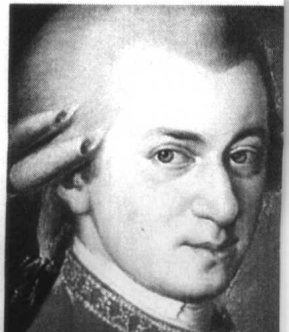
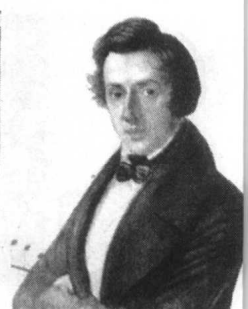
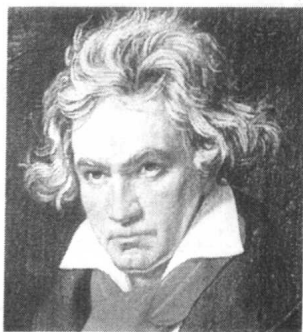
133 舒伯特 1797 - 1828

永不休止的音乐实验家

149 柏辽兹 1803 - 1869

梦幻音乐的翘楚

165 门德尔松 1809 - 1847

钢琴诗人

181 肖邦 1810-1849

最有浪漫气质的作曲家

199 舒曼 1810-1856

钢琴之王

221 李斯特 1811-1886

引发热歌的歌剧院狂人

243 瓦格纳 1813-1883

复兴意大利音乐的歌剧之神

267 威尔第 1813-1901

圆舞曲之王

291 小约翰·施特劳斯

1825-1899

新古典主义的捍卫者

317 勃拉姆斯 1833-1897

俄罗斯音乐的集成大师

341 柴科夫斯基 1840-1893

国民乐派的巨人

367 德沃夏克 1841-1904

俄罗斯音乐革命家

389 里姆斯基-柯萨科夫

1844-1908

目 录
CONTENTS

跨世纪的剧场魔术师

409 普契尼 1858 - 1924

交响曲的巨人

431 马勒 1860 - 1911

印象乐派的翘楚

455 德彪西 1862 - 1918

浪漫派后期的前卫作曲家

471 理查德·施特劳斯
1864 - 1949

芬兰爱国音乐斗士

495 西贝柳斯 1865 - 1957

管弦乐法的魔术师

515 拉威尔 1875 - 1937

匈牙利现代音乐大师

533 巴托克 1881 - 1945

前卫音乐开启者

553 斯特拉文斯基 1882 - 1971

讽刺音乐的能手

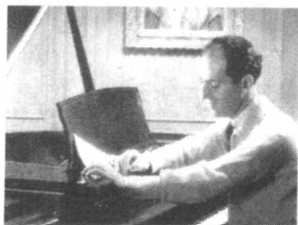
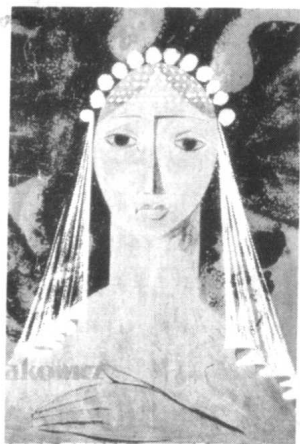
571 普罗科菲耶夫 1891 - 1953

美国音乐的先锋

589 格什温 1898 - 1937

用音乐编织历史的苏联作曲家

607 萧斯塔科维奇 1906 - 1975

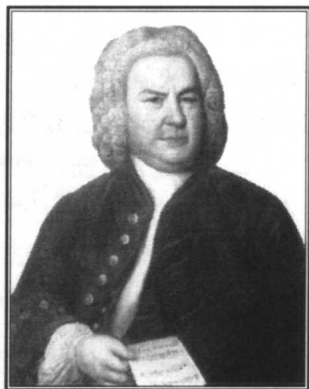

音乐之父

巴赫

Bach

1685 ~ 1750

借月光抄谱的小巴赫

夜已经深了，家人都睡得很沉。这时候，小巴赫（bach 在德文中的意思是小溪）蹑手蹑脚地从房间里溜到客厅，偷偷打开柜子，拿出一叠羽管键琴乐谱来。这些乐谱的作者都是当时赫赫有名的大师：弗罗贝格、克尔、帕海贝尔……小巴赫轻轻念着他们的名字，眼睛都发亮了，接着他把乐谱拿到窗边，借着流泻进来的月光，一点一滴地抄录着。月光照亮了在乐谱里沉睡的音符，也照亮了这位未来“音乐之父”小小的心灵。

这一年是1694年，巴赫只有10岁，由于父母亲相继病故，年幼的他只好到奥德鲁夫投靠在教堂当风琴师的哥哥。这段时间，哥哥亲自教导他演奏管风琴与羽管键琴，除了让他接受内容广泛的学校教育外，也为他安排了一套乐曲的学习课程，酷爱音乐的小巴赫，对于哥哥交代的功课总是很快就能熟练，他希望能一窥大师堂奥，翻翻那些重量级的乐谱，不料却三番五次被哥哥厉声拒绝。后来小巴赫实在克制不了自己旺盛的学习欲，便趁着夜阑人静，一个人在月光下埋头苦干熬夜抄谱。他时常因为过度投入在美妙的乐曲世界中而忘了时间，没有察觉夜色已渐渐退去，往往等到晨曦划破天际，才万般难舍地将乐谱放回去。由于长时间睡眠不足，他的身体也日渐消瘦。

半年下来，他几乎要将柜子里的乐谱都成功地拷贝出来了，不幸却偏偏在这一刻被哥哥发现。盛怒的哥哥严厉地训斥他说，学习音乐应该循序渐进，不该好高骛远，更不该日夜颠倒、糟蹋自己的身体。说着，还顺手将从小巴赫手里抢下的乐谱，用力丢进正在燃烧的壁炉里。小巴赫辛苦6个月的成果，就这样一瞬间化为灰烬。不过，无时无刻不渴望着音乐的巴赫，也因此体会了哥哥的用意。他更加虚心地学习，打下了扎实而稳固的创作基础。

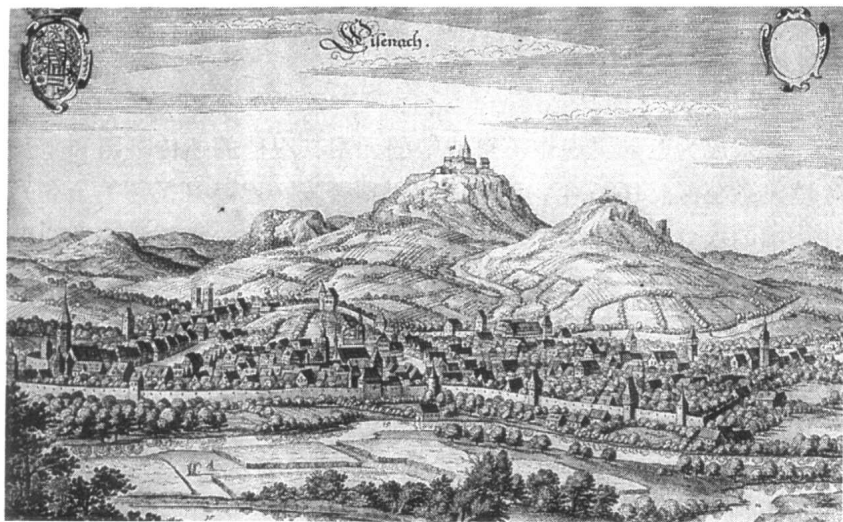
当时，醉心于音乐的巴赫还参加了教会合唱团，在团里担任一个有趣的职务——童声女高音。

森林中的音乐世家

音乐成为巴赫灵魂中不可或缺的元素，跟他的遗传基因和生长环境关系至深。1685年，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（巴赫的全名）在德国的埃森纳赫出生。那是一个位于森林地带、坐落于奈塞河畔的小镇，镇内有一个叫做“瓦特堡”的古堡，古堡周围经常徘徊着一些手执竖琴，不时仰头向天、突然就唱起诗歌来的怪人。不过，

吕讷堡的圣米夏埃尔教堂。巴赫 15 岁时曾在此担任童声女高音

巴赫的诞生地——埃森纳赫

这群其实就是流浪汉的怪人却有个浪漫的称号，即是闻名中世纪的“吟游诗人”。吟游诗人还经常在城堡内举行歌唱比赛呢！另外，16世纪的时候，城堡曾经发生过一件大事——有名的宗教改革者马丁·路德，在瓦特堡内将圣经译成德语。巴赫就在这种充满虔诚信仰和浪漫生活情调的良好氛围里成长，日后也把他的一生奉献给了音乐和宗教。

巴赫的父亲是一位小提琴手，母亲则是市政委员之女，这对夫妻一共生下8个孩子，而巴赫是最小的那一个。巴赫的家族从16世纪开始，到巴赫诞生，200年内共出了数十位音乐家，真是人才辈出！这个音乐世家向来颇负盛名，巴赫接任第一份管风琴师的工作时，就曾因家族之名而博得信任，当时巴赫只有15岁，从来没有在正式场合演奏过，他的推荐人贝姆却信心十足地对不怎么放心的牧师说：“没什么好担心的，他是巴赫家的人！”

巴赫的音乐启蒙和初步训练，的确是在家庭中进行的。10岁之前，巴赫一直跟随着父亲学习演奏小提琴和大提琴，并向他的伯父学习他一生最热爱且擅长的乐器——管风琴。10岁时巴赫父母双

亡，他只好去投靠自己的大哥。

从天而降的鲑鱼头

10岁起在教堂担任“女高音”的小巴赫，用可爱稚嫩的纯净童音吟咏着赞美上帝的曲调，这种状况一直持续到15岁。后来哥哥的孩子一个接一个出生，为了不使自己成为兄长的负担，他便独自到吕讷堡（Lüneburg）生活，并且在当地的圣米夏埃尔教堂继续唱童声部的女高音。在那里，人们极度喜爱他那优美清脆的嗓音。不料才过一阵子，他却开始控制不住自己的声音，说话唱歌的时候常常从一个八度音走到另一个八度音——可怜的巴赫遭遇了变声期的冲击，迫不得已放弃了女高音的工作。此时的巴赫陷入生命的低潮期：离开合唱团一方面使他失去经济的依靠，另一方面也必须告别他衷心喜爱的音乐工作。

所幸这段时间非常短暂，过不久他就重拾了生命的欢乐。巧合之下，他接替了教堂管风琴师贝姆的职务，这是一个突然出现的契机，上帝的窗向醉心音乐的巴赫开启了，而借由管风琴，巴赫开展出一段辉煌的音乐生命。

这段时间，全心练习管风琴演奏的巴赫，仍然没有忘却小时候在月光下抄谱的精神，为了聆听管风琴大师兰肯每年在汉堡的演奏会，他曾经完成好几次“徒步走完半个德国”的壮举。兰肯是贝姆的老师，由于贝姆曾经告诉巴赫，如果要成为伟大的管风琴师一定得听听兰肯的演奏，巴赫把这句话谨记在心，等到兰肯的“夜晚音乐会”将要举行时，便带着微薄的旅费出发了。

管风琴大师兰肯

年轻的巴赫简直是个健行高手，他一路省吃俭用走到北方的汉堡，晚上就睡在草堆和人家的屋檐下。这样不辞辛劳果然非常值得，沿途优美的风景和不同城市所展现的音乐文明大大拓展了巴赫的眼界，尤其沐浴在兰肯像光一样璀璨轻盈的琴声之下，他的心灵整个被引领着，见到了前所未见的音乐风景。

在巴赫当行脚旅人的时候，还发生过一件匪夷所思的趣事，某一次巴赫又在听完兰肯的音乐会后走回吕讷堡，大概是天气太冷的关系，这回兰肯的琴声和他带的盘缠都没办法支撑他走到家，几天几夜之后，他已经又累又饿，就要走不动了。勉强再走一段路，前面终于出现了一个小城镇，由于已经是薄暮时分，家家户户的窗子都透出淡淡的黄色灯光。这时巴赫突然灵机一动，想起小时候只要在大街小巷唱圣歌，就会有人赏饼干或钱币，所以他就饿着肚子开始唱起洪亮的赞美歌来。

唱了半天也没人响应。正当他觉得白白花了力气，失望地准备走开时，前面突然“砰”一声掉下一个东西来。他捡起来一看，是个鲱鱼头——一个不能吃的鲱鱼头对饥肠辘辘的他根本没有帮助！他正想要把它扔掉，却又发现里面塞着一团白纸，打开白纸，居然掉出两枚金币来，微弱的星光照在白纸上，隐隐约约可以看见两排小字：“谢谢你的赞美歌，愿神祝福你！”

欣喜若狂的巴赫抬起头来看一看上面，每一户的门窗都紧闭着，这个鲱鱼头到底是谁丢下来的呢？他相信一定是上帝听到了他的赞美歌。

1705年的时候，巴赫已经完成高中学业两年，并正式开始创作和演奏家生涯，到魏玛的阿恩施塔特新教堂担任管风琴师和合唱队长了。那年10月，另一位知名的管风琴大师巴克斯特胡德在卢比克开演奏会，很希望能聆听大师琴声的巴赫，又发挥他过人的毅力，徒步走了360公里到那里去。当时68岁的巴克斯特胡德在听过巴赫演奏后，非常赏识这位脚力好、并且懂得他的音乐的年轻人。演奏会后巴克斯特胡德不吝于指点巴赫，教导他更多丰富的音乐思想和弹奏技巧。心灵相通的两人，从此成为亦师亦友的忘年之交。

三个辉煌的时代

不过，巴赫也因为过度热中于学习，常常在外地流连忘返而耽误了教会的工作，他又不愿意作政府要求的劣质音乐，以致跟教会和市政当局的冲突愈演愈烈，终于在两年后离开阿恩施塔特。同年到米尔豪森的教堂去任职，依然常常和教会发生不愉快，最后才在机缘巧合下又来到魏玛，受到领主的重用，连续当了9年的宫廷管风琴师，这段时期是巴赫的职业生涯绽放光彩的开始，人们称之为“魏玛时代”。而进入魏玛时代的1707年，巴赫也完成了终生大事，与大他一岁的远房堂姐玛莉亚·芭芭拉·巴赫结婚。婚后经济情况虽不宽裕，但妻子也是爱好音乐的巴赫家族成员，两人心灵相通，幸福和乐。

魏玛时代

巴赫的职业生涯共分为三个阶段——魏玛时代、科滕时代和莱比锡时代，而这也正是巴赫创作历程的三个分野。魏玛时代的巴赫正值青壮年，音乐风格充分洋溢着青春的热情，绝大部分演奏效果华丽的管风琴曲，如《D大调前奏曲与赋格曲》、《A大调前奏曲与赋格曲》，都是在这时期完成或构想的。当时巴赫对维瓦尔第及许多意大利歌剧作曲家的作品十分着迷，借由抄写乐谱，他累积了不少创作的养分，也在自己的作品上做了许多新鲜的尝试。

首先是大胆的改编，巴赫喜欢将为弦乐器所写的曲子扩大改写成键盘乐器，或者两者互换，例如，他曾把维瓦尔第的3首协奏曲改写成羽管键琴协奏曲，使羽管键琴曲显得更加丰富。而他也借用其他音乐家的主题来创作赋格曲。所谓的赋格曲（Fugue），就是同一首曲子中有3条以上的旋律线在运作，就像多部合唱那样，因此曲子听起来奔放多变，是巴洛克音乐的代表，也最适合能同时发出各种器乐声的管风琴演奏。巴赫的管风琴曲中最平易近人的《G小

调赋格曲》，就是撷取意大利作曲家雷格连吉和科雷里的曲子元素来创作的，因此很类似优美的意大利风格。此外，巴赫也采用其他曲式的长处，来表现管风琴曲，例如，意大利的协奏曲是由快、慢、快3个乐章组成的，巴赫运用这个形式，谱写成精彩的《C大调托卡塔、慢板与赋格曲》，而在其他作品的个别乐章中，也有许多使用协奏曲原理的部分。

不仅受到意大利音乐的影响，魏玛时代的巴赫也很仰慕日耳曼的亨德尔及菲舍尔等人，并且接触了法国乐派的作品，这期间还发生过一段与法国音乐家有关的小插曲，有一次，巴赫应邀到德累斯顿与大他16岁的法国名管风琴手马香竞演，马香当时在巴黎宫廷任职，声望颇高，所以这场王牌对王牌的挑战未演先轰动，竞演当天，满场座无虚席，马香却一大早就落荒而逃，留下不知情的巴赫和观众在现场苦苦等候。最后这场竞演会成了巴赫的独奏会。

巴赫在魏玛指挥合唱团