

尔乔漫画

Erqiao Caricature

韦尔乔 图 王玉北 文

弦中倒影

SONG
REFLECTION IN STRINGS

巴赫

亨德尔

海顿

莫扎特

贝多芬

帕格尼尼

舒曼

李斯特

肖邦

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

尔乔漫画
Erqiao Caricature

韦尔乔 图

J228.2

W5101

弦中倒影

Reflection in Strings

J228.2

W5101

Acorn Publications
New York, New York

江苏教育出版社

书 名 尔乔漫画·弦中倒影
作 者 韦尔乔 图 王玉北 文
责任编辑 张 平 徐金平
出版发行 江苏教育出版社
地 址 南京市马家街 31 号 (邮编 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
厂 址 南京市张王庙 88 号(邮编 210037)
电 话 025-85521756
开 本 850 × 1260 毫米 1/24
印 张 7
版 次 2003 年 12 月第 1 版
2003 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1—5 190 册
书 号 ISBN 7-5343-5329-7/G·5024
定 价 19.00 元
邮购电话 025-85400774, 8008289797
批发电话 025-83249327, 83249091
盗版举报 025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
邮购免收邮费, 提供盗版线索者给予重奖

“尔乔漫画”是一部关于西方近代艺术的书，包括《彷徨之旅》《呐喊之声》《弦中倒影》《雨中花园》《大师早安》《大象有形》六册。

西方近代艺术颇多，本书只涉及文学、音乐、美术三门。人们对于艺术的理解有多种，关于艺术的著作也有多样：精美雅致的大型画册，长篇大论的艺术史著，深奥晦涩的专业论文，通俗易懂的演讲文稿……不同的形式，阐述并丰富着同一个主题。“尔乔漫画”是在这些形式之外的又一种形式的图书。

本书关注的是严肃苍茫的艺术史中的活生生的人——艺术家，他们多是这样的人：生活阅历丰富，曾经遇到过许多现实矛盾，通过自己的思考，形成深刻的思想，并通过艺术作品生动形象地表现出来。当然，如果按照当代的标准去衡量，他们的思想观点、作品风格并不见得完全正确或无懈可击，有时甚至显得有些幼稚而另类。但是，即便是纯理想化的设想，也是希望达到社会进步的目的；即便是对社会黑暗的揭露，包含的也是关心国家民众的赤子之心；即便是对某些畸形现象的嘲讽，也不是因为一时的痛快，而是出于鞭策和教育的目的……在当时的历史条件下，他们的思想观点是闪光的，他们的作品是具有进步意义的，他们在艺术发展史上的地位也是有目共睹的。同样是观察人类的灵魂，他们比哲学家有趣而富有人情味；同样是理性的研究，他们比科学家更自由且富有想像力。

本书的编写，不是完全依附于艺术史的框架，来一次强解人意的阐释，而是大胆取舍，遴选出西方近代艺术史上的典型作家、作品及其思想观点，并配上相应的图画。对于每一位艺术家，基本上是按照人物介绍、主要作品、思想观点、主要贡献等的思路展开。这种看似随意的安排，省却了面面俱到的繁琐交代，直奔主题，惟取有用，力求简明，以便阅读，节省读者的时间。当然，所附带而来的不足之处则是“眉毛胡子一把抓”了。之所以这样取舍，是因为我们坚信，作为当代的读者，他们关心的是图书的“内容”，而不是表面的体裁，在乎阅读的质量，忽视数量。

用较少的时间，轻松阅读充满趣味的图书，得到精神享受，以此开拓视野，激发想像，或者愉悦性情，宽广胸怀，是我们出版“尔乔漫画”的主要宗旨。愿与读者诸君共勉。

080446/10

巴赫 (Bach)

好学 (2)

从业 (3)

委屈 (4)

比试 (5)

变故 (6)

后继有人 (7)

创新 (8)

认真 (9)

高就 (10)

去世 (11)

结语 (12)

亨德尔 (Händel)

学艺 (14)

发展 (15)

留英 (16)

竞争 (17)

《弥赛亚》(19)

逝世 (20)

结语 (21)

海顿 (Haydn)

童年 (23)

艰辛 (24)

机遇 (25)

怨偶 (26)

遗憾 (27)

乐长 (28)

请求 (29)

呵护 (30)

友情 (32)

惊愕 (33)

《告别交响曲》(34)

国歌 (35)

《创世纪》(36)

逝世 (37)

结语 (38)

莫扎特 (Mozart)

神童 (40)

演出 (41)

对话 (42)

忆谱 (43)

《C 大调第三小提琴协奏曲》(44)

《G 大调弦乐小夜曲》(45)

《费加罗的婚礼》(46)

《第四十一交响曲》(47) 挣脱 (48)

婚姻 (49)

《后宫诱逃》(50)

绝技 (51)

轶事 (52)

问答 (53)

婉拒 (54)

《唐·乔凡尼》(55)

激将 (56)

借债 (57)

取暖 (58)

怜爱 (59)

《魔笛》(60)

《安魂曲》(62)

结语 (63)

贝多芬 (Beethoven)

识才 (65)

耳聋 (66)

愤慨 (67)

刚直 (68)

只有我一个 (69)

《月光曲》(70)

兄弟 (71)

持敬 (72)

自救 (73)

勤劳 (74)

受苦 (75)

诚挚 (76)

理智 (78)

自然 (82)

义演 (85)

结语 (88)

帕格尼尼 (Paganini)

童年 (90)

《随想曲》(93)

较量 (96)

幽默 (99)

去世 (103)

舒曼 (Schumann)

爱好 (106)

办报 (109)

抗争 (112)

《诗人之恋》(115)

难堪 (80)

启示 (83)

敬重 (86)

求教 (91)

沉沦 (94)

魔力 (97)

《摩西幻想曲》(100)

结语 (104)

改行 (107)

自杀 (110)

发掘 (113)

《童年情景》(116)

诚实 (81)

持重 (84)

逝世 (87)

独立 (92)

恋爱 (95)

傲骨 (98)

《小提琴协奏曲》(102)

手残 (108)

苦恋 (111)

结婚 (114)

《春天》(117)

使命 (118)

抒情 (119)

差别 (120)

患病 (121)

结语 (122)

李斯特 (Liszt)

初露锋芒 (124)

拜师 (125)

同情 (126)

丧父 (128)

初恋 (129)

感悟 (130)

巧荐 (131)

较量 (132)

义演 (133)

募捐 (134)

评判 (135)

大度 (136)

抗议 (137)

入教 (138)

去世 (139)

结语 (140)

肖邦 (Chopin)

教育 (142)

抉择 (144)

分合 (146)

《葬礼进行曲》 (147)

同悲 (148)

和解 (149)

回报 (150)

自尊 (151)

望乡 (152)

病逝 (154)

结语 (155)

音乐归功于巴赫，
就像宗教归功于创立者。

巴 赫

1685-1750

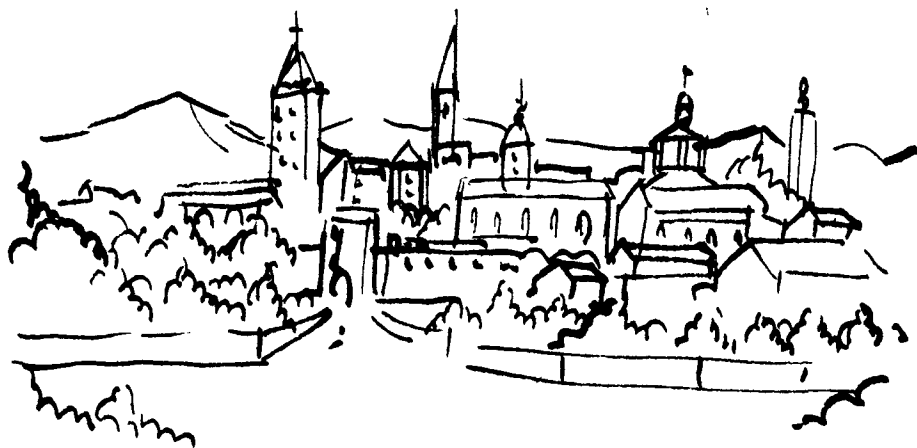
Johann Sebastian Bach

任何一个月圆之夜（蜡烛要花钱买，所以不用去想），巴赫总是偷偷溜进大哥的书房，从格栅后用纤细的手指小心摸出一页页笔记，整夜在阁楼上抄写那些美妙的旋律，然后在练琴时学习、弹奏它们。

好学

2 *Bach*

他的双脚在脚踏板上飞舞，就像长了翅膀一样。强大的音乐轰鸣不已，如同阵阵雷声，掠过教堂上空。这样的表演令弗雷德里克亲王惊叹不已。音乐一停止，他竟然从手指上摘下一枚镶着宝石的戒指，送给巴赫。

从业

J. S. BACH

Violin Concerto

in E
major

Bach

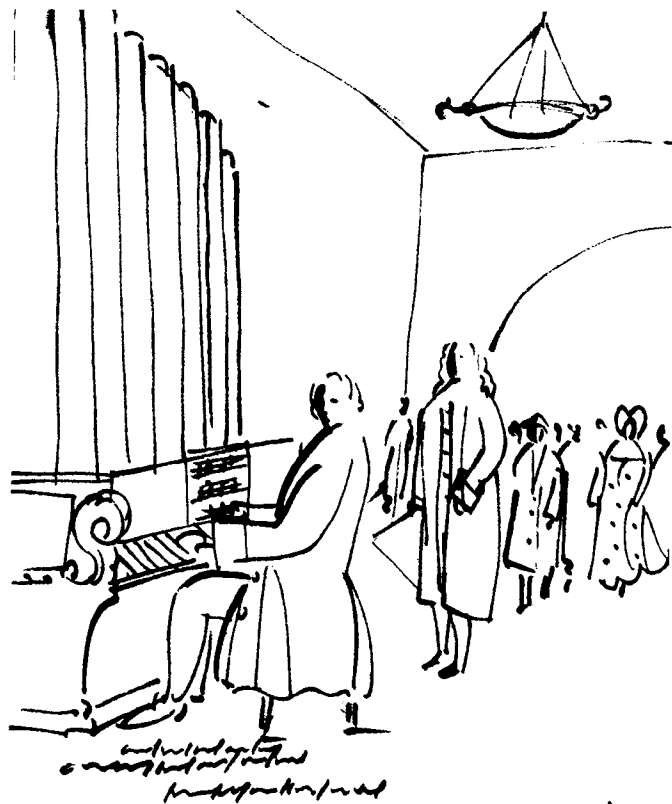
委 屈

世俗的力量总会摧残崇高的品行，伟大的音乐受到愚蠢权势的奴役。巴赫的不凡冒犯了公爵的尊严，于是他结束了在魏玛的职业生涯。

马尔尚以法国音乐的优越地位和高卢人的骄傲而不可一世，因此引起不少德国人的不满。有人想出一个主意，请巴赫来和他作一次即兴演奏比赛。巴赫如期到来，可是马尔尚雇了一辆马车，带着他的家当溜之大吉了。接下来，一场云集了各方音乐爱好者，音乐家的键盘乐器竞演音乐会成了巴赫一人的表演了。那音乐叫人永难忘怀。

比 试

巴赫曾想在科登这片富饶的土地上栽一棵音乐和幸福家庭的长青之树，可是命运却给他作出另一种安排。1720年6月他陪利奥波德亲王外出疗养。巴赫出门一个月回到科登时，迎接他的却是一个悲痛的场面。芭芭拉在他外出时暴卒，已入土十天了。四个孩子成了孤儿。大女儿多罗西娅当时才12岁。

变故

后继有人

1720年秋，巴赫到汉堡圣卡特琳大教堂，在大名鼎鼎的管风琴演奏大师赖因肯眼前即兴演奏了《在巴比伦河畔》。二十多年前，也是在这里，也是这首曲子，巴赫曾为赖因肯那辉煌的演奏崇拜得五体投地。巴赫演奏了很久，那乐声仿佛建造起一座座和谐的宏伟建筑，16分音符像瀑布般奔腾倾泻。末了，赖因肯大感震惊，来到巴赫跟前，拉着他的手说：“我曾以为这种艺术已经死亡，但我看到它在你身上仍然活着。”

Bach 7

创新

巴赫的《平均律钢琴曲集》是以创作实践来证明12平均律的优越性和实用价值的划时代作品，常被称为“全部音乐史上最重要的里程碑之一”，“钢琴音乐的《旧约全书》”，而贝多芬的32首奏鸣曲则被称为“钢琴音乐的《新约全书》”。