

• 世界音乐之旅 •

感动世界的 50位古典音乐大师

WORLDWIDE TOUR OF MUSIC

李大伟/主编 ◆ 张艳玲/编著

武汉工业学院图书馆

01196801

北京燕山出版社

• 世界音乐之旅 •

感动世界的 50位古典音乐大师

WORLDWIDE TOUR OF MUSIC

李大伟/主编 ◆ 张艳玲/编著

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

感动世界的50位古典音乐大师 / 张艳玲编著. -- 北京 : 北京燕山出版社, 2011.3
(世界音乐之旅/李大伟主编)
ISBN 978-7-5402-2049-5

I. ①感… II. ①张… III. ①音乐家—生平事迹—世界 IV. ①K815.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048220号

感动世界的50位古典音乐大师

主 编: 李大伟
责任编辑: 亦耕
封面设计: 若尘
出版发行: 北京燕山出版社
社 址: 北京市灯市口大街100号100006
电 话: 86—10—65240236 (发行部)
86—10—65240430 (总编部)
经 销: 各地新华书店
印 刷: 北京盛源印刷有限公司
开 本: 1000×720 毫米 1/16 开本
印 张: 130
字 数: 1200千字
版 次: 2011年5月第1版
2011年5月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5402-2049-5
定 价: 298.00 (全十册)

前言

INTRODUCTION

“世界在音乐中得到了完整的再现和表达。音乐是各种艺术当中第一位的、帝王式的艺术，能够成为音乐那样，是一切艺术的目的。”叔本华的这句话尤其适用于古典音乐之于我们这个时代。特别是古典音乐带给我们的心灵安慰，是没有任何东西可以替代的。

古典音乐有广义与狭义之分。广义是指西洋古典音乐，那些从西方中世纪开始的，在欧洲主流文化背景下创作的音乐，主要因其复杂多样的创作技术和能够承载的厚重内涵而有别于通俗音乐和民间音乐。狭义指古典主义音乐，是1750—1820年这一段时间的欧洲主流音乐，又称维也纳古典乐派，在这个乐派中有三位最著名的作曲家，他们是海顿、莫扎特和贝多芬。

古典音乐是一个独立的流派，它的艺术手法讲求洗练，追求理性地表达情感。古典音乐是历经岁月考验，久盛不衰，被众人喜爱的音乐。

在西方古典音乐思维中，我们常常能鲜明地感受到那来自于各种乐曲织体的思想和情感的深刻。它带给人们的不仅仅是优美的旋律，充满意趣的乐思，还有最真挚的情感，或宁静、典雅，或震撼、鼓舞，或欢喜、快乐，或悲伤、惆怅……它能引领人的心灵进入到自然的各种意境最后达到心灵的自由自在。

古典音乐作为西方音乐文明的重要组成部分，在这一时期，涌现出了

海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特等许多音乐大师，他们为我们后人留下了无数支千古不朽、动人心弦的曲子，至今流传不绝，为古典音乐的发展做出了巨大的贡献。这些经久不衰的作品为我们平静黯淡的生活增添了一抹绚丽的色彩。正如贝多芬所说：“领悟音乐的人，能从一切世俗的烦恼中超脱出来。”

本书选取了古典音乐史上的多位音乐大师，通过他们的人身经历、作品剖析，我们能够更加系统全面的了解古典音乐历史的发展进程。为了更好地理解古典音乐大师的生活和创作轨迹，书中还配有作曲家的各种珍贵的图片，具有知识性和欣赏性，图文契合。相信通过此书，定会给读者一个不同于以往的了解大师的方式。

目 录

CONTENTS

圣·安普罗修斯	1
格里戈利一世	3
马肖	5
杜费	7
约斯坎	9
帕勒斯特里那	11
杰苏阿尔多	13
蒙特威尔第	15
加布里埃里	20
库普兰	22
维瓦尔第	25
拉莫	30
亨德尔	33
巴赫	39

格鲁克	45
海顿	49
莫扎特	56
伟大的贝多芬	63
帕格尼尼	70
维厄当	74
维尼奥夫斯基	76
韦伯	79
罗西尼	85
多尼采蒂	90
舒伯特	92
贝里尼	97
柏辽兹	100
格林卡	105
门德尔松	108
舒曼	113
肖邦	115
李斯特	119
威尔第	125
瓦格纳	129
古诺	134
奥芬巴赫	137
约翰·施特劳斯	139

萨拉萨蒂.....	142
勃拉姆斯.....	146
圣-桑	150
比才.....	153
柴可夫斯基.....	156
德沃夏克.....	159
马斯奈.....	162
格里格.....	164
苏萨.....	168
普契尼.....	171
沃尔夫.....	175
阿尔贝尼斯.....	177
马勒.....	180

圣·安普罗修斯

公元325年，罗马帝国皇帝君士坦丁一世（约280—337）将天主教定为国教。他下令建造了壮丽宏伟的教堂，制订了一套礼拜仪式，在礼拜中，人们要唱统一的圣歌。随着天主教的发展，呼唤统一的圣咏唱法，于是圣·安普罗修斯应运而生。

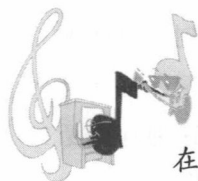
在莫扎特的《朱比特交响曲》、柏辽兹的《幻想交响曲》中，我们能聆听到一种中世纪以来盛行的圣咏歌调。这种歌调一直被神父们称之为唯一能与上帝交谈的语言，它也是音乐史上保存最久、影响最深远的一种宗教音乐。圣·安普罗修斯神父就是让我们记住这种歌调的人。

圣·安普罗修斯圣咏结构简单，花腔很多，与随后出现的格里戈利圣咏比较接近。

圣·安普罗修斯

圣·安普罗修斯是罗马的学者和传教士，后任米兰大主教。他在米兰建立了一座大教堂，并且立志整顿教会歌曲，改革圣咏的唱法。对圣咏的虔诚以及长年旅行的传教生涯，使他有幸搜集到了许多教会各自为政的赞美诗。后来，他做了一件极其细致和意义重大的工作，那就是把这些各自独立传唱的歌曲进行整理，求同存异，又尽可能保持多样性，然后再从中披沙拣金，创造性地使整理出来的相对独立的歌曲单元和类型具有季节性，也就是说，对年度中每个节日所应唱的歌曲进行挑选。这种本身带有宗教施惠性质的分类及归流无疑是对已经充分发展的赞美诗的一次最好的继承。不仅如此，他还在歌唱形式中又添进了一唱一答的“对唱”，从而使形式活泼生动，表现手段丰富多样。假如说从前的赞美诗显得特别庄严而且略显古板，那么现在经圣·安普罗修斯一改，则完全不必担心了。圣·安普罗修斯决不仅是因为对赞美诗的贡献而为人广为传颂，他自己创作的教会音乐《神啊，崇拜你》直到今天依然拥有神圣的光环，一如他本人。

格里戈利一世

在圣·安普罗修斯两个世纪以后，又一位伟大的教皇格里戈利一世（540—604）诞生。

当君士坦丁一世宣布天主教为国教，教会获得合法地位时，教会的成分是很复杂的，犹太人、罗马人、希腊人和东方各地的人都加入教会，他们有各自的音乐，在各地的宗教仪式中使用的圣咏也各不相同。

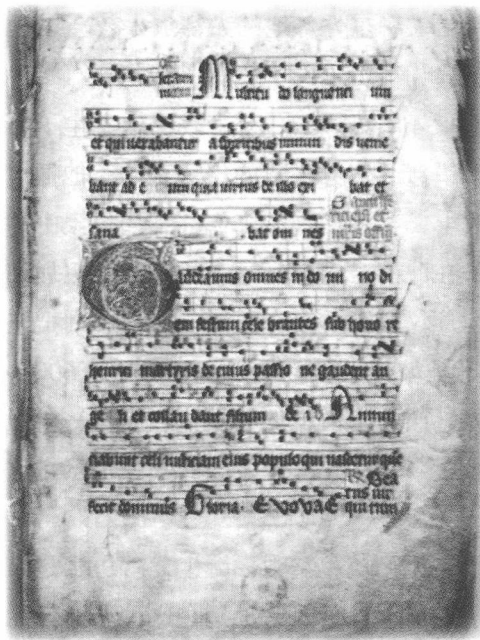
6世纪，罗马教皇格里戈利一世（540—604）对天主教音乐产生了巨大的影响。他和圣安普罗修斯一样，锐意改革天主教的仪式音乐。他把大量的时间花在对基督圣咏歌曲的编改上，这种枯燥的工作并不如想象中的增改删修那么简单，它实际要求的是在此前对应节日圣咏的基础上更加细化，使每一首歌咏都能更符合宗教礼拜仪式以及教会历法。格里戈利把整理好的唱经本以一条金链系着供奉于圣彼得大教堂的祭坛，其中有600多首圣咏，这就是后世整个基督教世界参照的永恒不变的圣咏经典——格里戈利圣歌调，也被译为素歌或平歌。至今，在大部分教徒的心中仍然是这样认为的。

在当时，格里戈利歌调可以说是完美无缺。它刚一诞生，就仿佛是唯一能与上帝交谈的音乐——或者就是上帝本身，因为正是在这种如上帝无处不在一般威仪的圣咏中，所有其他的异教经典及赞美诗都荡然无存，仿佛是由上帝本人发动的一次彻头彻尾的革命，以使未来几个世纪的人们都充分地沐浴在这种唯一完美圣咏的普照之下，给未来更加广阔、更加完美的音乐提供了最基础的养分。

格里戈利圣咏非常有助于人们对音乐歌唱的专业化理解及其培训，它主要是由两大类组成，一类是“音节的曲调”，也就是在一样高的音上唱完所有的字，节奏、旋律、结构、音色都很简单，正是在这种不厌其烦的高声吟诵的单调中，人们不但能够对音乐四要素的认识更加深刻，而且还能使祈求的方式更加恳切有力。除了这类音节的曲调，圣咏歌调还有一类为“旋律的曲调”，它可以看做是对旋律的充分理解和应用，这种有点复杂且优美动听的歌唱主要用来合唱颂歌、赞歌及弥撒中的一些曲调。

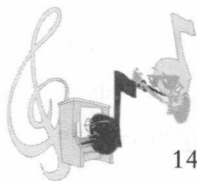
天主教举行弥撒和每天8次日常祷告时都要演唱格里戈利圣咏。它的拉丁文歌词全部出自《圣经》，采用散文的形式，曲调是单声部的节，节奏自由，不分小节。为了推行这些圣咏，格里戈利一世还创立了“唱歌学校”，在他的监督下训练教会歌曲的歌者，这就是欧洲最早的音乐学校。

公元7世纪，格里戈利圣咏已流传各地，尤其是意大利北部地区。到了11世纪，除了米兰和西班牙外，其他地区都接纳它为礼仪中的圣歌。

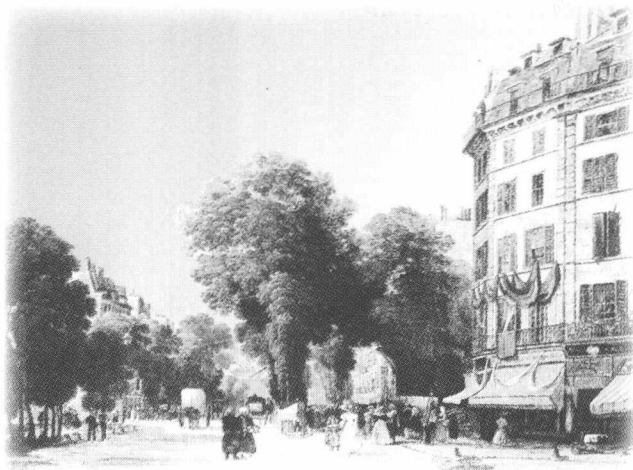
《格里戈利圣咏》手抄本

马肖

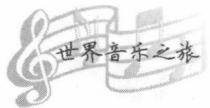

14—15世纪，天主教的神权至上观点受到了严重的挑战。经济的繁荣、王权的加强、新兴资产阶级的出现，预示着文艺复兴时期到来的“新艺术”出现了。新艺术是代表14世纪的音乐风格的名称，是在14世纪初由法国籍天主教主教维特利写的一本音乐理论著作《新艺术》所引起的，代表着一种新的音乐风格。

威廉·德·马肖（1300—1377）是法国新艺术最著名且最有代表性的人物。他是中世纪的作曲家、诗人。年轻时曾做过波希米亚国王的大臣，1337年，马肖开始担任兰斯大教堂的议事司铎。他首先将弗朗孔确立的“三分法”改成了二拍子，并在乐曲中用拍子记号标明音符时值的比例关系。马肖的天才不仅表现在这种对记谱的技法改造上，更重要的是，他注意到了复调织体中各声部之间的协和，这是一种符合人性的“活着的

巴黎的街景

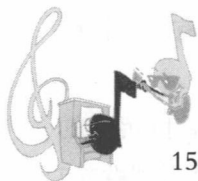
微笑”般的音乐本质，它还包括富于变化的节奏和流畅恬美的旋律。他对“新艺术”的贡献不仅在技术上很好地解决了复调织体与协和音程之间的关系，还注意到了如“羊倌和牧牛女在田园中嬉戏”的民间音乐。

马肖主张音乐应传达自己的情感体验，不但没有排斥或回避这种听来有如对神灵亵渎的小调，他还尽心竭力为通俗歌曲制定规则以及确立通用的固定形式。除了移用了宗教音乐中的诸声部的复调曲，世俗歌曲竟然产生了更为活泼自由的其他体裁，如叙事歌、维勒莱、回旋诗等。他的经文歌用法国歌谣曲的曲调来代替圣咏，调式运用升高七级的导音，以引导来进一步加强主音的倾向，从而增加了旋律的表现力。这位音乐家总结了中世纪法国音乐的全部成果，为即将诞生的尼德兰乐派奠定了基础。

马肖一生创造的作品有：19部单声部或复调的游吟歌，42首叙述曲（复调作品），22首复调回旋诗，33首单声部或复调的维勒莱，23首经文歌等。

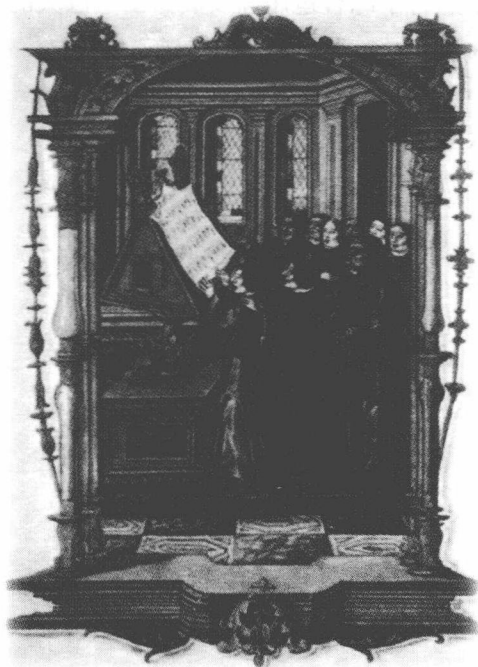
四声部的《圣母弥撒曲》是马肖最著名的作品。这部作品是迄今为止人们发现的最早将弥撒曲中的5个固定部分（慈悲经、荣耀经、信经、圣哉经、羔羊经）作为一个整体出现在同一作品中的先例。马肖的经文歌用法国歌谣曲的曲调代替圣咏，调试运用升高七级的导音，以导音进一步加强文音的倾向，使旋律的表现力大大提高了。马肖的世俗音乐则是最早的复调音乐的优秀范例。

杜费

15世纪早期，在比利时、荷兰和法国东北部的勃艮第公爵领地，诞生了一个新的乐派——勃艮第乐派。这一乐派抛弃了中世纪后期巴黎音乐家刻板僵硬的复调音乐风格，以自然、柔和、明亮的音乐创作为主旨。杜费是该派音乐最有代表性的人物。

杜费（1400—1474）是15世纪前半期最重要的作曲家。他是法国人，勃艮第乐派作曲家中的代表人物，在合唱音乐创作方面为后来的佛兰德乐派奠定了基础。

杜费出生在法国康布雷。童年时期曾经充当康布雷大教堂的唱诗班歌童。1420—1426年间在马拉泰斯塔的意大利佩萨罗领主家任职。后又在当时欧洲最著名的音乐机构——罗马教皇圣乐团担任歌手。晚年回到康布雷。

杜费曾在一首钟爱的爱情绝唱中大胆地剖析自己的心曲：“我脸色苍白，缘由乃是爱

杜费与众人一起讨论音乐。

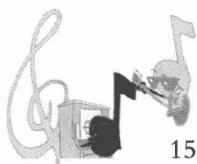
情。”这不是一次简单的出格，因为他虽然用的是爱情歌曲的调子，但顶替的却是圣咏歌调！他无心亵渎神灵，只愿以此来达到宗教与世俗的和解。杜费的音乐旋律华丽，在复调的处理上超越了“新艺术”时代的限制；在和声的处理上综合了英、法、意三国音乐的特点，又具有他个性鲜明的特色。

杜费的音乐创作领域包括了宗教和世俗两方面。他给后世留下的作品包括经文歌（宗教的和世俗的）87首，法国歌曲59首，意大利歌曲7首，完整的弥撒曲7部。他的作品一般都是三声部的，春天、爱情和忧郁是他常用来表现的主题。弥撒曲的创作则运用了四声部。弥撒曲《脸色苍白》中的羔羊经最有代表性，歌词大意是：免除世罪的天主羔羊，请您垂怜我们。

杜费是第一个将世俗曲调格里戈利圣咏取代作为弥撒曲的固定歌调的人。他在音乐中采用了和弦写法，对主—属的关系进行了表现。他所采用的手法还有民间音乐相接近的卡农。杜费的创作对中世纪欧洲大陆和英格兰（尤其是邓斯特布尔）的音乐技术进行了综合运用和发展做出了巨大的贡献。

约斯坎

15世纪下半叶，继勃艮第乐派之后，在欧洲活跃的是法国佛兰芒乐派。当时的尼德兰南部省份佛兰芒和法国北部是这一乐派活动的地区。他们的作品常常带有宗教色彩。

约斯坎·德·普雷（1440—1521）是文艺复兴时期佛兰芒乐派的代表作曲家。他生于法国边界的埃诺省，曾任米兰大教堂歌手，后又在法国宫廷任教堂乐长。约斯坎一生周游各国，音乐风格具有国际化的特点。约斯坎的创作年代，正是音乐风格的一个过渡期。作曲家们力图摆脱中世纪刻板、单调的创作框架，采用更具表现力的风格。而文艺复兴时期的人文主义精神则明显地表现在约斯坎的音乐中。

约斯坎是一位多产作曲家，为后世留下了18首弥撒曲、100首经文歌和70首尚松。马丁·路德称：“他是音符的主人。他能随心所欲地运用音符；而别的作曲家只能听凭音符指示。”

弥撒曲的创作为约斯坎带来了持久的声誉。他的弥撒曲一部分延续了传统的创作手法，同时又在此基础上加以改革、创新。约斯坎的定旋律弥撒曲，有时采用固定圣咏为定旋律曲调，有时则采用世俗音乐曲调作为定旋律。

经文歌的创作是约斯坎音乐创作中的另一个重要组成部分。约斯坎的经文歌几乎包括了当时所有的创作形式。16世纪的经文歌不再局限于宗教活动，这为创作提供了更为广阔的空间。他常使主调音乐风格和复调音乐风格在同一首乐曲中交替出现，他的音乐更具有诗一样的意境。约斯坎在经文歌的创作中注入了丰富的想象力和创造力。在创作当中，他力图摆脱