

越读越聪明
YUE DU YUE CONG MING

跟丰子恺一起 走近10大音乐家

康梓毓 编著

◎ 青少年成长必读 音乐爱好者典藏 ◎

这里有十大音乐家富有传奇色彩的人生经历，或无限风光或暗淡凄惨的音乐生涯，还有他们波澜壮阔的内心世界，以及鼓舞人心的精神力量。

研究出版社

越读越聪明
YUE DU YUE CONG MING

跟丰子恺一起

走近10大音乐家

康梓毓 编著

研究出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跟丰子恺一起走近十大音乐家 / 康梓毓编著.

— 北京: 研究出版社, 2013.4

(越读越聪明)

ISBN 978-7-80168-801-9

I. ①跟…

II. ①康…

III. ①音乐家—生平事迹—世界—青年读物②音乐家—生平事迹—世界—少年读物

IV. ①K815.76-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第083372号

责任编辑: 傅旭清 责任校对: 张璐

出版发行: 研究出版社

地 址: 北京1723信箱 (100017)

电 话: 010-63097512 (总编室) 010-64042001 (发行部)

网址: www.yjcs.com E-mail: yjcsfxb@126.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

版 次: 2013年6月第一版 2013年6月第一次印刷

规 格: 710毫米×990毫米 1/16

印 张: 14印张

字 数: 180千字

书 号: ISBN 978-7-80168-801-9

定 价: 29.80 元

前言

生活在这个时代，有谁能离开音乐呢？有多少人热爱西方古典音乐呢？当人们听到贝多芬、莫扎特、舒伯特等古典音乐家的音乐作品时，所能感受到的，不仅仅是优美的旋律，充满意趣的乐思，还有真挚的情感，或欢喜、快乐，或悲伤、惆怅，或宁静、典雅，或震撼、鼓舞……

你的生活很可能已离不开古典音乐，可你知道这些经典旋律是怎样创作的吗？你知道音乐大师们创作这些旋律的故事吗？你知道这一首首优美的旋律是怎样贯穿音乐家的一生吗？我国现代文艺大师丰子恺曾著有一本《近世西洋十大音乐家故事》，书中以大音乐家们的传说和逸话，勾勒出了十大音乐家各不相同的音乐生涯，是一本不可多得的介绍西方音乐家的书。

本书依托丰子恺的《近世西洋十大音乐家故事》，撷取其中的精华片段作为切入点和叙述线索，以浅显生动的笔触讲述海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、柏辽兹、肖邦、舒曼、李斯特、瓦格纳、柴可夫斯基这十大音乐家的故事。在编撰本书时，我们参考了大量的音乐家传记，试着用那些最生动的趣事，一生中最亮的闪光点，来展现大音乐家的音乐生涯与人生轨迹。

在这里，一个个故事、一件件趣事串联出了音乐家的一生，通过读故事的方式了解音乐家。看他们或一帆风顺或波折坎坷的音乐生涯，他们在艺术追求上的执著与勤奋，他们未曾动摇的音乐梦想与伟大志向。他们同样苦难的生活，他们分外浪漫的爱情，他们炽烈的情感，他们博大的情怀。

看顽皮的小海顿是如何得罪皇后的，看音乐神童莫扎特的无限风光，看小贝多芬曾经受过怎样的“魔鬼训练”，看舒伯特在伯爵家的那段幸福，看

柏辽兹在解剖室里的糗事，看肖邦用音乐为祖国战斗，看舒曼与克拉拉波折浪漫的爱情，看瓦格纳与国王神秘的友谊……

海顿告诉我们“我虽是坐在满是虫蛀的钢琴前，也从未羡慕过王侯”；莫扎特告诉我们“有许多人是用青春的幸福作成功的代价的”；贝多芬告诉我们“划分天才和勤勉之别的界限迄今尚未能确定——以后也没法确定”；舒曼告诉我们“勤勉而顽强地钻研，永远可以使你百尺竿头更进一步”……

这里以故事形式生动地描述了十大音乐家的人生经历和艺术生涯。让我们跟丰子恺一起走近十大音乐家，了解他们的人生故事，他们的坎坷波折，他们的低谷与高峰，他们的精神世界，他们成功的源泉。

目 录

海 顿

拉响小提琴·····	2
罗特的考验·····	4
勤奋的歌童·····	5
皇宫里闯祸·····	7
贫困与乐观·····	9
窗外的音乐·····	10
亲王的礼遇·····	12
孤寂的小调·····	14
伦敦的热捧·····	16
创世纪之作·····	18

莫 扎 特

发现音乐神童·····	22
在维也纳皇宫·····	24
叩开巴黎的门·····	26
小巴赫的拥抱·····	28
揭开神秘圣歌·····	29
大教主的摧残·····	31

母亲睡在巴黎·····	33
谁是我的爱人·····	35
《费加罗的婚礼》·····	37
索命的黑衣人·····	39

贝多芬

一家人的音乐剧·····	42
父亲的魔鬼训练·····	43
聂费老师·····	45
为了家庭打工·····	47
莫扎特的预言·····	48
热吻海顿的手·····	50
翻开新的一页·····	52
枪声里的梦想·····	55
走上创作高峰·····	57
获得五次掌声·····	59

舒伯特

冲上天的高音C ·····	62
在神学院合唱团·····	63
不“称职”的老师·····	65
爱上一个女高音·····	67
音乐与粮食·····	69
在伯爵家的幸福·····	70
舒伯特党·····	72

走向出版·····	74
最美《冬之旅》·····	75
睡在贝多芬旁边·····	78

柏辽兹

解剖室里的笑声·····	82
挡不住的音乐梦·····	84
坐在回家的车上·····	86
求借1200法郎·····	88
追求史密孙小姐·····	90
令人失望的大奖·····	92
愤怒的失恋泪水·····	94
两万法郎的赞赏·····	96
我不会拉小提琴·····	98
回眸坎坷的一生·····	100

肖邦

楼上传来钢琴声·····	104
波兰的小神童·····	106
寻找波兰的声音·····	108
走自己的路·····	111
装满泥土的银杯·····	112
用音乐战斗·····	115
立足巴黎·····	117
肖邦“消失”了·····	120

与桑的爱恋·····	122
追马车的人·····	125

舒 曼

用琴声“画像”·····	128
开明的父亲·····	130
母亲的命令·····	132
疯在莱比锡·····	134
初遇克拉拉·····	135
向母亲坦言·····	138
钢琴梦破灭·····	141
克拉拉归来·····	143
维克的反对·····	146
终于结婚了·····	149

李斯特

公爵的赞助·····	152
拜见车尔尼·····	154
巴黎的冷遇·····	156
父亲去世后·····	158
偶像的力量·····	160
与玛丽相恋·····	162
新星的挑战·····	163
重回匈牙利·····	165
十年巡演·····	167

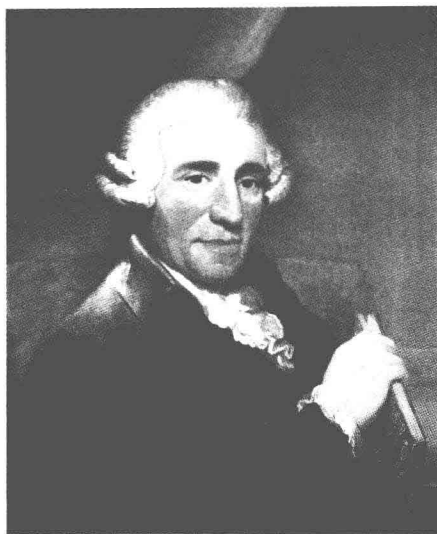
卡洛琳公主.....	169
------------	-----

瓦格纳

两个父亲.....	172
小戏剧痴.....	173
新的偶像.....	175
血的教训.....	177
原谅米娜.....	178
巴黎岁月.....	180
被诅咒的故乡.....	181
革命与流亡.....	183
在瑞士避难.....	184
最高贵的崇拜者.....	186

柴可夫斯基

天生的敏感.....	190
靠音乐疗伤.....	192
进入法学院.....	194
惊醒在巴黎.....	196
在音乐学校.....	198
莫斯科之旅.....	201
失败三部曲.....	203
复活的音乐.....	205
逃跑的新郎.....	208
梅克夫人的情谊.....	210

海 顿

(1732年3月31日—1809年5月31日)

我虽是坐在满是虫蛀的钢琴前，也从未羡慕过王侯。

弗朗茨·约瑟夫·海顿（Franz Joseph Haydn），奥地利作曲家，维也纳古典乐派的奠基人和杰出代表，绰号为“海顿老爹”。海顿是世界音乐史上影响巨大的重要作曲家，他因对两种音乐体裁的发展做出了重大贡献，常被称为交响乐、弦乐四重奏之父。

拉响小提琴

海顿的出身很是平常。祖先中没有高贵的名人，又以车轮匠为父亲，其微贱可想而知。贫乏是他的一生的伴侣。幸而有两亲的慈爱与家庭的和平，幼年的海顿很健全地长育了。

——摘自丰子恺《近世西洋十大音乐家故事》·海顿

在奥地利与匈牙利接壤的地方，有一个叫罗劳的边境小镇。在镇上集市的尽头处，有一户贫寒之家：他们用破破的茅草做屋顶，用森林里的粗木枝做栅栏，院子里到处是鸡鸭的粪便，门口那条不甚宽阔的小路，也是泥泞不堪。1732年4月1日，就在这个破破的茅草屋里，诞生了一个可爱的小男孩，取名弗兰茨·约瑟夫·海顿。他出生时哭声震耳欲聋，邻居打趣说：“哟哟！这嗓门，以后要成大歌唱家了哟！”不想这句话居然成了真。

海顿的家里虽然贫穷，但是父母都非常疼爱他。每天晚上，母亲就抱着他，在昏暗的房间里伴着莱塔河潺潺的水声，唱摇篮曲给他听。海顿的父亲是一个车轮匠，虽不识半个文字，却非常热爱音乐。他看不懂乐谱，却能弹一手好竖琴。每天辛苦的劳动后，他总是把家里人都召集在院子里一起聊天唱歌，好不快乐！而那个时候的小海顿也十分顽皮，经常折一根树枝，模仿村子里小学老师的样子，用树枝当琴弓拉小提琴。他可爱的双亲就配合着他“幼稚”而童真的行为，一起拉琴、唱歌。

在海顿6岁那年，有一天一位远亲来他家拜访。因为家里的房子小，母亲只好将桌椅拿出来，在院子里招待他。那客人是海顿后祖父的女婿，名叫弗兰克，除了在海茵堡做老师以外，还兼管唱诗班。他看见小海顿蹲在院子的一角，认真地做着什么，出于好奇便走了过去。只见海顿一手拿着木棍，另一手则拿着小刀在上面削来削去。弗兰克好奇地看着他这奇异的行

为，想看出个所以然，可是过了好久，看海顿还在那里削棍，便禁不住问了声：

“你这是在做什么呢？”

“削棍。”

“为什么削棍呢？”

“磨平。”

“那磨平做什么呢？”

问到这个问题的时候，小海顿终于转过身来，对弗兰克报以灿烂的一笑，说：“磨平了就可以做琴弓了！”

晚上，海顿的父亲干完活回到家来。他像往常一样，拉竖琴给家里人听。这时，小海顿突然站在椅子上，拿出白天削得整整齐齐的那根木棍，假装自己手上有小提琴的样子，伴着父亲的琴声，拉小提琴。月色下，他的小身子在竹木椅子上晃来晃去，虽然手上那根小木棍并没有发出一丝声音，他自己却非常陶醉，好似父亲的竖琴声就是他手下木棍琴弓所发出来的声音一样。一板一眼的，节奏准极了。这架势，让路过来访的弗兰克吓了一跳。他心中感叹着：这孩子的乐感真好啊！在音乐上好好栽培，一定会有大出息的！

随后，弗兰克便提出把小海顿带回海茵堡，让他去自己那学习“音乐的入门知识”和其他孩子必须具备的东西。海顿的父亲非常热爱音乐，听了弗兰克的建议，欣然同意。母亲虽然很犹豫，但考虑到孩子的未来，也不情愿地点头了。

就这样，小海顿跟着弗兰克，开始了新的生活。

罗特的考验

千七百四十年春，海顿八岁了。当时维也纳的圣斯特凡教会派人到海茵堡，来招考合唱歌手。海顿受过试验，成绩很合格，就被录入了圣史蒂芬教会的合唱队中，这时候海顿年龄还只八岁，自己很晓得努力用功，生活十分刻苦。

——摘自丰子恺《近世西洋十大音乐家故事》·海顿

6岁的海顿离开家，跟着弗兰克来到海茵堡。弗兰克和他的太太都非常疼爱他，总是做他最爱吃的姜汁饼。海顿爱整洁，弗兰克夫人就为他买了新的假发套，每天早晨帮小海顿梳头发，套假发套。但是，弗兰克是位严厉的老师，他认为只有棍棒教育才能将知识灌输到孩子们的脑袋里。有时弗兰克教他辨音，稍有错误，便是一个巴掌。海顿常打趣说，弗兰克老师家的姜汁饼特别可口，但是自己吃的姜汁饼的数量也没有挨的巴掌多。在那里，海顿学习唱歌，弹奏钢琴，拉小提琴，并接受音乐的启蒙教育。弗兰克严厉的教育，让海顿进步得很快，不久，他就可以熟练地演奏小提琴和羽管键琴了，声音也更加悦耳了。而机会偏偏就在这个时候给了海顿这个有准备的人。

海顿8岁那年，维也纳宫廷乐长乔治·罗特来到海茵堡，为圣斯特凡大教堂唱诗班寻找歌手。当他听说海顿有着“纤细但悦耳的嗓子”时，便立即把这个小歌手召了进来。

为了检验海顿的歌唱能力，罗特让他试唱卡农的一段曲子。海顿的歌声果然没有令他失望，他激动地往海顿的帽子里扔了一大把樱桃。不过，罗特同时也发现海顿不会唱颤音。他好奇地问：

“我的小朋友，你为什么不会唱颤音呢？”

海顿听了不解地回答说：“您怎么能指望我会唱颤音呢？就连弗兰克先

生也不会唱呢！”没想到小海顿居然会这么回答，逗得罗特哈哈大笑。罗特把他拉到身前，亲自教他如何唱出颤音。

“来，孩子。吸气，从肺部呼出气流。”

“让嗓子颤抖起来，很好。”

罗特仅用了简单的描述，海顿就马上学会了，这让他振奋不已。他给海顿远在罗劳的父母写信，请求他们把孩子交给他，带到维也纳去。这次，海顿那热爱音乐的父亲再次同意了。就这样，在1740年的某一天，罗特带着小海顿离开了海茵堡。海顿从此踏上了在圣斯特凡大教堂唱歌的岁月。

勤奋的歌童

住在罗劳村中的两亲生活依然贫乏，不能供给他充分的用费，买书籍的钱常常不足。有一次父亲把血汗换来的六个弗洛林寄给儿子买书。海顿用这钱买了一册对位法和音乐的教科书。又买了些五线纸，珍重宝惜地使用。

——摘自丰子恺《近世西洋十大音乐家故事》·海顿

137米高的大塔尖直入云霄，层层圆珠环绕，像一顶缀满珠宝的皇冠，浑厚有力的钟声响起，在高空中散开，笼罩在广场上，萦绕在建筑物之间，余音不断……此时的海顿，在罗特的带领下，来到了维也纳圣斯特凡大教堂前。沿着教堂大尖塔内狭窄的345级旋转楼梯，海顿欢快地一口气爬到塔顶，维也纳市区的全部景色顿时一览无遗。听着那一声一声摄人心魂的钟声，海顿的心激动不已。维也纳！音乐之都！我来了！

在欧洲的宗教界，总有些残忍的行径。海顿刚来到唱诗班，罗特就提出要给他做阉割手术，以保持他美妙的童声。这遭到了海顿家人的强烈反对。为此，罗特一直怀恨在心，原本承诺给海顿的单独辅导，也成了一纸空文。

不仅如此，罗特只要有机会就对海顿羞辱一番，以此报复海顿。但是，罗特的辱骂声并没有让海顿泄气。他一直自信地认为，自己的喉咙里蕴涵着一股力量，只要自己努力培养，就一定会成功！

海顿在唱诗班里，既要学习普通学校应有的课程，又要学习宗教和拉丁文，而在音乐方面，小提琴、钢琴、声乐也全部要掌握。每天，孩子们站在哥特式讲台前进行枯燥的宗教仪式的演练——视唱练习加赞美诗，赞美诗加视唱练习。翻来覆去，覆去翻来地唱同样的东西：

“至高，全能，全善上主，赞美荣光！”

“至高，全能，全善上主，赞美我主！”

“赞美，赞美，我主！”

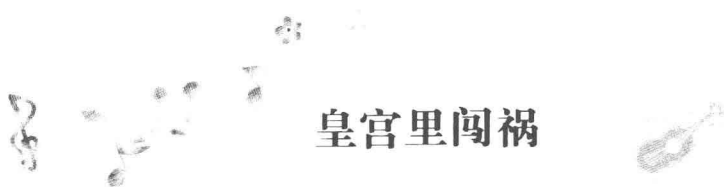
看着每天都练习同样的东西，海顿有点泄气。他想学更多的知识。当看到指挥手里的那本谱子的时候，他想到了谱曲。这曲子是怎样产生的呢？一个一个的音符拼起来的？那么如何拼音符呢？海顿在五线谱上努力写下数不清的音符，拼命想用他学到的那点知识来表达。那时候傻傻的他以为，只要把五线谱上写满音符，就会成为音乐。他把写好的曲子给罗特看，得到的除了否定外，还外加白眼和不屑的嗤笑：“以你现在的水平，应该先好好练练抄乐谱！”

冷笑声一直回荡在海顿的耳边，不过，他可不会那么轻易地就放弃。他向父亲要钱买音乐理论方面的书：“爸爸，我只要一个弗洛林！”父亲听到了儿子呼唤声，东挪西凑地为儿子凑了六个弗洛林，给他寄了过去。海顿跑到书店，用手上所有的钱买了学习音乐的书，像法可斯的《对位法进阶》和马特西森的《完美指挥》。等到晚上大家都休息了，海顿就把它拿出来，借着走廊里的烛光，在圣母的雕像下，认真地研读。他在圣斯特凡努力用功地学习音乐，很多年后当他已成为音乐巨匠，再来到维也纳的时候，他鼓励那里的唱诗班歌童们说：

“我也曾是名歌童，罗特把我从海茵堡带到维也纳来。别人玩耍的时候，我却拼命用功。我总是把我的小琴往胳肢窝里一夹，找个僻静的地方专

心练习。我每唱一支独唱曲后，圣斯特凡大教堂边上面包店的老板总会送我一
块蛋糕。你们要听话，用功，一辈子做上帝的奴仆。”

皇宫里闯祸

有一天这歌唱队在御前演奏。玛利亚女皇听见海顿的歌声，觉
得不快，批评他说：“这孩子的歌声像老鸦噪。”指挥者就渐渐不
喜欢海顿了。

——摘自丰子恺《近世西洋十大音乐家故事》·海顿

坐落在维也纳西南部的美泉宫，是奥地利的皇家夏季寝宫。皇后玛利
亚·特雷西亚经常在那里的皇家公园举行音乐会。那年夏天，皇后打算在
后花园的里修建一套希腊人物的雕像，为了解闷，便请来了海顿所在的唱
诗班。

年少的海顿头一次来到豪华的皇宫，巴洛克式的宫殿，洛可可风格的
房间，法国式后花园，看得海顿目不暇接。林荫道的旁边，有44位希腊人物
的雕像。“恩，宙斯、阿波罗、雅典娜，这些我都认识。”海顿走着，突然
路过一个手举一筐果实的雕像。“这个是什么呢？她手上举着什么？”出于
好奇，海顿爬上了雕像旁边的梯子。他晃晃悠悠爬上去，小伙伴们在周围喝
彩。当他独自爬到最高处时，正巧让皇后从窗口看见了。“快去！把那个黄
头发的榆木疙瘩给我拉下来！”皇后命令手下的人去处置海顿，“居然敢爬
到我的雕像上！”

原本罗特就不喜欢海顿，这下趁着这个机会，狠狠地修理了一顿海顿。
“把你那双罪恶的‘爪子’给我伸出来！”，“啊！”传来的不是海顿的抽
噎声，而是罗特卖力打的呼声。

祸不单行，那天晚上唱诗班为皇后举行歌唱会。