

西欧作曲家肖像

亚子 编著

音乐情趣小丛书

人民音乐出版社

音乐情趣小丛书

西欧作曲家肖像

亚子 编著

人民音乐出版社

责任编辑：刘 玲

《音乐情趣》小丛书

西欧作曲家肖像

亚 子 编著

*

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

中国科学院印刷厂印刷

787×965毫米 32开 100千字 4.75印张

1993年9月北京第1版 1996年3月北京第2次印刷

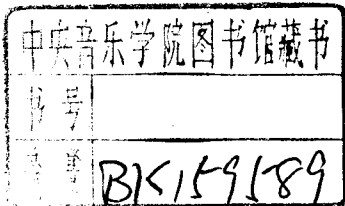
印数：1,066—5,080册

ISBN 7-103-01065-X/J·1066 定价：5.90元

著名人物的生涯中的传说和
逸话，不但能表出其人物的精神
倾向，又能简明地表出其人物生
存的时代的精神倾向。

——安布洛兹

目 录

■ 巴赫	(1)
综 观	(1)
眼泪与月光	(2)
不战而胜	(3)
G弦上的咏叹调	(4)
名曲主题片断	(5)
■ 亨德尔	(8)
综 观	(8)
午夜琴声	(9)
泰晤士河上的旋律	(10)
肃立聆听的乐曲	(11)
名曲主题片断	(12)
■ 海 顿	(15)
综 观	(15)
顿悟、机智与《告别交响曲》	(16)
交响“霹雳”惊艳丽	(17)
光芒从那儿射过来了	(18)
名曲主题片断	(19)
■ 莫扎特	(22)
综 观	(22)
旷古奇才	(24)
《魔笛》	(24)
落泪之日	(25)
名曲主题片断	(26)

■ 贝多芬	(32)
综 观	(32)
莱茵河畔的少年贝多芬	(34)
月光·英雄·命运·田园	(35)
《欢乐颂》	(37)
名曲主题片断	(38)
■ 舒伯特	(45)
综 观	(45)
窗帘的秘密	(46)
温情与《野玫瑰》	(47)
《菩提树》	(47)
名曲主题片断	(48)
■ 门德尔松	(52)
综 观	(52)
《芬加尔的洞穴》	(54)
《马太受难乐》的复活	(54)
《仲夏夜之梦》	(55)
名曲主题片断	(55)
■ 肖 邦	(58)
综 观	(58)
小镇的轰动	(60)
檐 滴	(61)
能讲故事的手	(62)
名曲主题片断	(63)
■ 舒 曼	(68)
综 观	(68)
凝滞了的无名指	(69)
童年情景	(70)
大卫同盟盟员	(71)
名曲主题片断	(72)
■ 柏辽兹	(75)
综 观	(76)

长号到哪儿去了	(77)
疯狂的追求与《幻想交响曲》	(77)
被大加修改的《浮士德》	(78)
名曲主题片断	(78)
■ 李斯特	(82)
综 观	(82)
慈父般的光芒	(83)
“魔鬼”练习曲	(84)
缠绵悱恻与《 \flat E大调钢琴协奏曲》	(84)
名曲主题片断	(85)
■ 柴科夫斯基	(88)
综 观	(88)
泥瓦工与《如歌的行板》	(90)
美丽的《天鹅湖》	(91)
《悲怆》——命运的凄叹	(92)
名曲主题片断	(93)
■ 勃拉姆斯	(98)
综 观	(98)
穿透浊世的琴音	(100)
“克莱采尔”的奇遇	(100)
单身汉与《摇篮曲》	(101)
名曲主题片断	(102)
■ 瓦格纳	(107)
综 观	(108)
乐 缘	(109)
梦与牧歌	(110)
爱与死的恋歌	(111)
名曲主题片断	(112)
■ 德沃扎克	(115)
综 观	(116)
惊兔般逃之夭夭	(117)
《野鸽》与寡妇	(118)

来自新世界的声音	(119)
名曲主题片断	(121)
■ 罗西尼 威尔第 普契尼	(125)
综 观	(125)
首演之灾	(128)
《飞吧！思想，乘着金色的翅膀》	(129)
“蝴蝶夫人”的魅力	(130)
名曲主题片断	(131)
■ 德彪西 拉威尔	(135)
综 观	(135)
“星期二茶话会”与《牧神午后》	(138)
魔术般的左手协奏曲	(139)
“这不是我的速度”	(140)
名曲主题片断	(141)

巴赫

(Johann Sebastian Bach 1685-1750)

巴赫——音乐世界上最伟大的奇迹。

——瓦格纳

综 观

巴赫于1685年3月21日，在绚丽的晨曦陪伴下，降生在德国中部的艾森纳赫的一位乐师家中。

巴赫家族为音乐世家，他从小习琴，师从其父兄。1703年至1717年，他作为魏玛公爵乐团的管风琴演奏家和作曲家，受到了人们的注意。1717年至1723年，巴赫举家迁至柯坦，完成了被誉为复调音乐典范的《平均律钢琴曲集》第一卷。1723年以后，巴赫从事多方面的艺术工作，创作了《平均律钢琴曲集》第二卷、《赋格的艺术》以及多部康塔塔、受难乐和弥撒曲；培养了许多杰出的音乐家。1750年7月28日，这位年迈的大师在莱比锡默默地死去。

巴赫生活和从事音乐活动的时代是德国和德国人民历史中最黑暗的时期之一。社会风气受到宗教偏见和教会教条的毒害。德国作曲家只能致力于宗教音乐和意大利歌剧的创作。受启蒙思想影响的巴赫，冲破宗教音乐的束缚，写下了具有资产阶级人文主义思想的无比丰富的音乐巨著。他一生饱尝屈辱和辛酸，然而执著地走完了他的艺术生涯。

巴赫的作品浩如烟海。其主要作品有：

声乐曲：马太受难乐、b小调弥撒曲、农民康塔塔、咖啡康塔塔等。

风琴曲：d小调托卡塔与赋格曲等。

钢琴曲：创意曲集、法国组曲、英国组曲、平均律钢琴曲集、半音阶幻想曲与赋格曲、意大利协奏曲等。

管弦乐曲：勃兰登堡协奏曲、双小提琴协奏曲等。

巴赫精雕细刻的音乐技艺以及作品中深刻的哲理意蕴使他成为乐坛的巨人。他的音乐在风格上虽然还与复调音乐的旧传统有着密切的联系，但由于他积极地发展了主调和声思维，从而把复调音乐提高到了新的水平。巴赫的音乐具有哲理性，但他的作品中的哲理性是与抒情、写景相结合，因而他的音乐使人听来更亲切、更易于为人们所接受。巴赫是一个承前启后的人物，他的音乐吸收了前几个世纪音乐创作的最高成就，并为日后贝多芬等伟大音乐家的出现打下了稳固的基础。贝多芬曾经感叹地说道：“他（巴赫）不是小溪，而是大海！”〔注〕

眼泪与月光

又是一个月白天青的夜晚，大自然呈现出一片静谧。

一个年仅10岁左右的小男孩，坐在一个依窗而搁的书桌前，借着窗外隐隐的月光，用他那早已酸麻的右手，一个“蝌蚪”、一个“蝌蚪”地抄写着，两行伤心的眼泪，不时滴在书桌上。

这是为什么呢？

已失去双亲的小巴赫，此时正随哥哥学琴，每次他哥哥教他一首新的曲子，他总是不几天就学会而且熟记在心，马上又去缠哥哥教新曲子。

有一天，巴赫发现哥哥那里有一位名作曲家的名曲全集。惊喜的发现，使巴赫激动不已。巴赫请求哥哥让他试弹试弹这本曲谱，但无论巴赫怎样恳求，哥哥始终不答应，巴赫沮丧极了。

终日牵挂这本曲谱的巴赫，终于想出一个办法：趁着哥哥熟睡的深夜，把曲谱偷出来，然后偷偷地把它抄一遍。

〔注〕巴赫的名字“Bach”，原为小溪的意思。

于是，每当月明之夜，巴赫悄悄爬起来，溜进哥哥放曲谱的房间，偷走曲谱。

怕哥哥发现，巴赫不敢点亮蜡烛，只敢借着月光，一个音符一个音符地抄写。

月光毕竟朦胧，曲谱毕竟冗长。随着时间的流逝，小巴赫倍觉心酸，忍不住掉下了委屈的眼泪。但曲谱的强大诱惑力，使他克服障碍，克服困难，用半年多的时间，终于抄完。

不幸的巴赫，由于一点小疏误，终被哥哥发现，暴戾的哥哥竟毫不留情，把巴赫用心血抄成的曲谱，丢进壁炉，化为灰烬。

巴赫的心流泪了。

对音乐炽烈的情感，溶化了巴赫的泪水，他加倍地学习。不久，他就以管风琴乐师的身份自力谋生了。

不战而胜

具有管风琴演奏家和作曲家双重身份的巴赫，名望与日俱增。至18世纪初叶，巴赫演奏技术在欧洲已首屈一指。

他虽在魏玛的宫廷任职，却旋风般遍走德国各地，旅行演出，拥有众多的崇拜者。

同时代的法国，也出现了一位伟大的管风琴演奏家——马香。

年长巴赫16岁之多的马香，对于巴赫所取得的辉煌成就，抱有疑问。他想以自己的实力与巴赫一争高低。

华贵的垂帘，端庄典雅的管风琴，静穆的剧场，为巴赫与马香的演奏比赛创造了良好的气氛。

黑压压的听众陆续涌向剧场。轻微的激动与不安撞击着每一位听众的心灵，两位大师的崇拜者都在翘首以待着这场即将轰动全欧洲的竞赛。

巴赫仪表端庄地走上演出台，谦和而又自信地坐在琴凳上，期待马香的到来。

时间一分一秒地溜走，静静的观众席上开始骚动不安，渐渐地变得喧闹起来：马香为什么还不来？等待已久的听众终于耐不住了……。

不知何故，马香没有来赛场，比赛因他的缺席而取消。

巴赫不战而胜！

巴赫的崇拜者以马香的不敢赴战，而宣布了他们的胜利。自此，巴赫的名声大震。

G弦上的咏叹调

G弦上的咏叹调，顾名思义即是在G弦上演奏的咏叹调。巴赫写这首乐曲的原题却是：《D大调第三管弦乐组曲》。由此可见，它不是一个单旋律，也不是专为弦乐器而创作的，那么它因何得名呢？

18世纪初叶的德国，是一个封建王国，国王分封的领主，享有众多的特权，他们居住在自己豪华的宫廷里，拥有自己的乐团，宫廷宽敞的大厅，歌舞升平，酒红灯绿。

巴赫就在柯坦领主——李波亲王的乐团里担任乐团团长。领主希望乐团能为自己演奏各种优美的音乐。于是，巴赫就得努力创作，在此期间，巴赫创作了四部管弦乐组曲，其中最优美动听的《D大调第三管弦乐组曲》就是这时间世的。

组曲由五首小曲组成。其中第二首曲子名叫《咏叹调》，它的旋律流畅而优美，有诗一般的意境，给听众留下了深刻的印象。

巴赫的《D大调第三组曲》写成之后，一百多年没有人演奏。直到1838年，德国著名作曲家门德尔逊在莱比锡布商工会大厅指挥演奏了这支曲子后，才得以流传。小提琴家海密沉醉于曲中所表达的童年般的清纯芳香；沉醉于它的温婉柔和；沉醉于它浓烈的人情味；他将此曲的第二首曲子改成只用小提琴G弦演奏的乐曲《G弦上的咏叹调》，居然一举成功，同样体现了其内在的感情，同样展示了丰富的色彩。名曲因此更加驰名。

名曲主题片断

声乐曲《马太受难乐》第25曲

1=G $\frac{12}{8}$

$\dot{6}.$ $\underline{\dot{6} \dot{7} 1}$ $\dot{7}.$ $\underline{\dot{7}^{\#} 1 2}$ | $\dot{1}^{\#}$

声乐曲《马太受难乐》第63曲

1=F $\frac{4}{4}$

3 | 6 5 4 3 | 2 - $\overset{\wedge}{3}$

声乐曲《b小调弥撒曲》

1=D $\frac{4}{4}$

$\underline{\underline{6.6}}$ $\underline{\underline{66}}$ $\underline{\underline{74}}$ $\underline{\underline{37}}$ | $\underline{\underline{\dot{1}4}}$ $\underline{\underline{3^{\#}\dot{1}}}$

声乐曲《农民康塔塔》第32曲

1=D $\frac{2}{2}$

$\dot{3}$ | $\dot{3} \dot{2}$ $\dot{1} 7$ | $\dot{1} - \dot{2} -$ |

声乐曲《咖啡康塔塔》

1=D $\frac{4}{4}$

0 $\underline{\underline{11}}$ $\underline{\underline{11}}$ $\underline{\underline{11}}$ | $\underline{\underline{65}}$ $\underline{\underline{067}}$ $\underline{\underline{\dot{1}765}}$ $\underline{\underline{4321}}$ | 5

风琴曲《d小调托卡塔与赋格曲》

1 = F $\frac{4}{4}$

$\overset{\overset{\text{3}}{\cdot}}{\underset{\underset{\text{2}}{\cdot}}{\text{3}}}$ 02i76[♯]5 6 0

钢琴曲《创意曲》第1首

1 = C $\frac{4}{4}$

0123 4231 5 i 767i | 2

钢琴曲《创意曲》第15首

1 = D $\frac{4}{4}$

0 6[♯]5 6 3 4 3 6 3 | 3 2 1 2

钢琴曲《法国组曲》第3曲（阿列曼德舞曲）

1 = E $\frac{4}{4}$

96[♯]5 | 6.7 i626 i

钢琴曲《英国组曲》第2曲（前奏曲）

1 = C $\frac{3}{4}$

0 3 6 6 5342 | 3217

《平均律钢琴曲集》第24曲（赋格曲）

1 = D $\frac{4}{4}$

0 3 1 6 4 3 6[♯]5 | 2[♯]1 ^b7 6 3[♯]2

《平均律钢琴曲集》第9曲（前奏曲）

1 = E $\frac{12}{8}$

135 1̇i 656 i. | 545 i. 456 564 | 3

钢琴曲《半音阶幻想曲与赋格曲》

1 = F $\frac{3}{4}$

3 4 #4 | 5 5#4 5 | 7 1 #1 | 2 2#1 2 3 |

管弦乐曲《意大利协奏曲》第一乐章第一主题

1 = F $\frac{2}{4}$

0 i 3 4 | 5 6 | 5 i b76 | 6 5 0 |

管弦乐曲《勃兰登堡协奏曲》第1号第二乐章

1 = F $\frac{3}{4}$

3 3 43 21721 | 2 2

小提琴曲《G弦上的咏叹调》

1 = C $\frac{4}{4}$

3 - - - | 3 64 2171 7.6 5 |

5 - 53 b76 2#154 | 4 - 4265 1743 |

3. $\overset{\frown}{\#45}$ $\overset{\frown}{1}$ $\overset{\frown}{12}$ $\overset{\frown}{3}$ $\overset{\frown}{3221}$ | $\overset{\frown}{76671}$ $\overset{\frown}{1}$ $\overset{\frown}{76}$ $\overset{\frown}{5}$ - |

《双小提琴协奏曲》第二乐章

1 = F $\frac{12}{8}$

$\overset{\frown}{i.}$ $\overset{\frown}{i76}$ $\overset{\frown}{5.}$ $\overset{\frown}{543}$ | $\overset{\frown}{271}$ $\overset{\frown}{4.}$

亨德尔

(George Frideric Handel 1685-1759)

亨德尔——我们一切人的先师。

——海顿

综 观

亨德尔于1685年2月23日诞生在德国的哈勒城，早巴赫26天，距巴赫的生地仅百十来公里。这两颗18世纪欧洲音乐巨星，把巴洛克音乐风格推向了高峰，并为近代音乐开创了道路。

亨德尔家里未曾出过音乐家，而且也不想有音乐家。其父为宫廷理发师兼外科医生，他对儿子的期望是成为一名法律家。由于公爵对亨德尔音乐才华很赞赏，亨德尔的父亲才答应为儿子请一位音乐教师。青少年时期的亨德尔得到了良师查哈乌的培养，并较早地获得荣誉。父亲去世后，亨德尔遵从父愿，攻读

法律。然而，已醉心于音乐的亨德尔，终不能拿起法律的拐杖，还是踏上了艺术之路。1706—1710年，亨德尔去意大利，学习歌剧创作。1711年后，曾两度访问英国，后加入了英国国籍。1720年至1737年，亨德尔开始领导英国皇家歌剧院，走上了多灾多难的歌剧创作生涯。几起几落，惨淡经营。后皇家歌剧院终告解体。1738年以后，百折不挠的亨德尔实现了创作上的转变，进行清唱剧的创作。以《圣经》故事为题材的清唱剧《弥赛亚》以及众多的清唱剧作品，如：《扫罗》、《以色列人在埃及》、《参逊》相继问世，取得了巨大成功。这时期成为亨德尔黄金般的秋季，他获得了很高的荣誉。1759年4月14日，亨德尔与世长辞，英国政府为他举行了盛大的葬礼。

亨德尔一生广泛吸收和融汇了德国、意大利、英国和法国各流派的音乐文化成就，创作了大量的各种体裁的作品。其主要作品有：

歌剧：阿尔米拉、凯撒、塔美尔兰、罗德林达、里那尔多、赛尔斯等。

清唱剧：弥赛亚、参逊、扫罗、以色列人在埃及等。

管弦乐曲：水上音乐、焰火音乐、大协奏曲等。

亨德尔是一个具有顽强意志、正直而高尚的艺术大师。他的清唱剧在他的作品中占据着中心地位。他的清唱剧借着英国人民熟悉的圣经故事，来歌颂英国上升时期的资产阶级那种蓬勃向上的精神面貌，因而深受英国人民的欢迎。他的作品充分体现了明朗的色彩和整体的和谐，清晰质朴而又非常简洁，尤其在多声部的运用中，摆脱了往昔的束缚，使复杂的多声部变得柔和温婉。他预示了另一个时代的来临。

午夜琴声

“要是爸爸和妈妈都睡着了就好了。”

年幼的亨德尔总是在夜深人静的夜晚祈祷着。

在他家里，有一个堆满旧家具的阁楼，那里有一台沾满灰