

音乐家
传记丛书

Biographies
of Composers

自由的音乐之神

贝多芬

秦子超 白楠 / 编著

Beethoven

新世界出版社

76
/

自由的音乐之神
贝多芬

秦子超 编著

新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

自由的音乐之神:贝多芬/秦子超,白楠编著.

-北京:新世界出版社,1998.7

(音乐家传记丛书)

ISBN 7-80005-427-6

I. 自… II. ①秦… ②白… III. 贝多芬, L.V. (1770~1827)-传记

IV. K835.165.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 19784 号

自由的音乐之神:贝多芬

作 者/秦子超,白楠编著

责任编辑/杨彬

封面设计/贺玉婷

出 版/新世界出版社

社 址/北京市百万庄路 24 号 邮政编码/100037

电 话/(010)68327577(总编室) (010)68326679(传真)

(010)68326644 转 2568-2571(中文图书部)

印 刷/北京市京东印刷厂

发 行/新华书店北京发行所

开 本/大 32 850×1168 毫米

字 数/160 千

印 张/8.875

印 数/1—5000 册

版 次/1998 年第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

书 号/ISBN7-80005-427-6/G·131

定 价/12.50 元

新世界版图书,版权所有,侵权必究。

新世界版图书,印装错误可随时退换。

045784

目 录

1. 命途多舛的童年 (1)
2. 拜师学艺 (10)
3. 结识勃伦宁一家 (16)
4. 启蒙运动与法国大革命 (20)
5. 拜访海顿和莫扎特 (23)
6. 在上流社会初露锋芒 (33)
7. 耳疾 (58)
8. 恋爱 (69)
9. 海利根斯塔特遗嘱 (74)
10. “英雄”的诞生 (80)
11. 《费德里奥》——人道主义理想女性的化身 ... (97)
12. 不朽的爱人——贝多芬的女人们 (106)
13. “命运”的敲门 (121)
14. 《田园交响曲》——乡间生活的回忆 (140)
15. 动荡的年代 (152)
16. 会晤歌德 (168)
17. 创作低潮 (177)

· 2 · 自由的音乐之神——贝多芬

18. 攀登艺术的巅峰	(195)
19. 《欢乐颂》——自由的颂歌	(212)
20. 凄凉的晚年	(232)
21. 永恒的音乐宝藏	(250)

附录

贝多芬主要作品简表	(265)
贝多芬主要作品及推荐 CD 唱片	(274)

1

命途多舛的童年

公元 1770 年 12 月 16 日,德国伟大的作曲家路德维希·范·贝多芬出生在科隆附近波恩的一幢简朴的房子的阁楼上。当时,波恩这座莱茵河畔的小城镇是科隆选帝侯与大主教马西米里安·弗雷德里希的宫邸所在地。在 18 世纪欧洲封建王室贵族的娱乐生活中,音乐与戏剧一样,都占有首要的地位。公爵、侯爵们往往都拥有自己的私人宫廷乐队,组成这支宫廷乐队的成员大多是在宫廷、剧院、教堂中任职的音乐家。

在当时宫廷乐队的音乐家中就有贝多芬的祖父和父亲。贝多芬家族的血统可追溯到 15 世纪,“范·贝多芬”氏的祖先们最早曾是现今比利时一带的雇农。后来的好几代人又相继在荷兰、卢森堡等地落户,并逐渐改变了他们的社会地位,既有商人,也有艺术家。其中在比利时的安特卫普附近落户的另一支就是贝多芬的曾祖父米切尔·范·贝多芬。他是一个面包师兼手工艺编织商,但后来破产,于 1741 年迁往波恩谋生。他的一个儿子路德维希就是贝多

芬的祖父(和祖父的名字一样,贝多芬也叫路德维希)。

贝多芬的祖父是家族中最优秀的人物。他生于比利时的安特卫普,1733年12岁时才独自移民到波恩的。由于年青又有才华,不久他便在选帝侯的宫廷乐队中担任了乐师的职务,1761年成为该选帝侯的宫廷的男低音歌唱师和乐队长。魏格勒曾在日记中写到:“他是一位身材不高、体格健壮、两眼充满生气的男人,是一位值得十分尊敬的艺术家。”

也许是遗传因素的作用,后来贝多芬就从祖父身上继承了许多性格特点:坚强的意志、桀骜不驯的性情和勤劳、善良、嫉恶如仇的品德。正因为贝多芬的血管中流淌的不纯粹是日尔曼人的血液,因此,他的性格,他的音乐中许多方面所表现出的不完全是德国人的特征也就不难理解了。

贝多芬的父亲约翰·范·贝多芬自幼(1752年)就在选帝侯大主教的合唱团里当一名童声女高音歌手,到贝多芬出世时,他已经是选帝侯大主教弗雷德里希的一名宫廷男高音歌唱师了,同时在乐队中拉小提琴和演奏羽管键琴。他还经常给富家子弟上音乐课。从才华上说,他是一个非常能干的音乐家。

他的妻子玛格达琳娜生于莱茵地区某地,祖先中既有参议员、市长,也有商人。与约翰结婚前,她曾是崔夫斯选帝侯的一位宫廷室内乐手的妻子,后来丈夫死了,才于1767年嫁给了约翰。当时她曾遇到家里的强烈反对。

“我从没想到也不希望你会沦落到如此低下的地步。”

她父亲嚷道。

但她还是冲破了阻拦，最终与约翰结了婚。这在当时的确是一件不容易的事。她和约翰的长子在生下来 6 天后便夭折了，路德维希·范·贝多芬是他们的第二个孩子。

她是一位身材较高、苗条漂亮的女人，而且精明能干、办事认真，善于应付各种事情。她总是那么彬彬有礼和谦虚，很讨人喜欢和受人尊敬。但是由于长期遭受苦难，1787 年仅活了 40 岁，便患肺病去世。贝多芬为此遭受到沉重打击，一生都为母亲的不幸而痛惜和悲伤。

约翰·范·贝多芬虽然是一个很有才干的音乐家，然而在意志上却很薄弱，经常靠酗酒来消磨时光。

自从丈夫开始酗酒以来，玛格达琳娜的性格完全改变了，整日寡言少语，只会埋头处理琐碎的家务，对她那粗暴无礼、专横任性的丈夫产生不了丝毫的影响。随着约翰这个粗暴的老酒鬼的酗酒僻愈演愈烈，他不但把家中多年来积攒下来的钱都花光了，而且开始变卖家产，谁要是敢阻止，他就大发雷霆，疯狂地摔砸家里的东西。本来，在祖父米切尔·范·贝多芬还活着的时候，贝多芬的家境相比之下还是相当富裕的；但是自从他去世以后，家境的衰败就成了不可避免的事了。

所以，童年的贝多芬没有像童年莫扎特那样享受过家庭的温情。人生对于他来说，一开始就像是一场没有穷尽的苦难历程，一场不幸的恶梦，一场悲怆而残酷的斗争。

贝多芬在他的整个童年和青年时代，过的是年复一年

的艰难、困苦的生活。为了帮助父母养家糊口，他很早就告别了童贞的快乐，被迫担负起超过他弱小力量以上的繁重工作。

贝多芬在音乐方面所表现出来的天资，很早就成为他父亲满足私欲的对象。也许是因为当时的欧洲音乐界对于神童 W·A·莫扎特在 18 世纪 60 年代所获得的巨大而辉煌的成功记忆犹新，整个音乐界渴望再出现一个神童，一个莫扎特般的“奇迹”。

于是，约翰·范·贝多芬想着开发他这个第二个孩子的音乐天赋，把小贝多芬训练、培养成第二个莫扎特，作为神童去到处炫耀，利用儿子的万无一失的音乐才能做他的一棵摇钱树，为自己的经济收入开辟出一个新的来源。

在贝多芬的音乐教育上，约翰那严厉、苛刻的管教方式对于一个孩子来说是残忍的、缺乏人性和父爱的。他用体罚的办法强迫 4 岁的小贝多芬每天坐在羽管键琴前练习，而且一坐就是 4~5 个钟头；或者把小贝多芬关在屋内，命令他无休止地拉小提琴。可怜的孩子几乎要被这无情而繁重的功课压垮。有时，父亲夜里带着一帮酒友喝得醉醺醺地回到家，粗暴地把睡梦中的小贝多芬拽起来，逼迫他做徒劳无功的演练，以致幼年的贝多芬一度产生了对音乐的厌倦情绪。

约翰几年的时间便先后给贝多芬更换了一大串教师，有歌唱家，有小提琴家，有羽管键琴家和管风琴家……。这使得贝多芬的音乐教育进行得杂乱无章，丝毫没有系统。

在教过贝多芬的人中间,有一些还是当时声名显赫的人物,如选帝侯的宫廷管风琴家范·登·伊登,约翰把儿子的最初的音乐启蒙教育就是委托给了他;多才多艺的、生活上放荡不羁的男高音歌唱家普菲弗也曾是贝多芬的老师。然而不论是哪一位,都没有在贝多芬的艺术修养上留下过什么鲜明的印记,从而这限制了年幼的贝多芬在音乐领域的迅速发展。

当时的有关资料曾记载下老贝多芬是如何教育儿子的情景:

有一次,贝多芬没有按照乐谱而是自己在小提琴上即兴演奏时,父亲突然走了进来说道:“蠢货,简直是胡来!你不知道你刮出的声音是多么刺耳难听吗?我不允许你再这样做,你要按照乐谱的指示练习,否则对你一点好处也没有。”

还有一次,约翰正在屋内接待一位来客,贝多芬走了进来,来到钢琴旁用右手按了按琴键。约翰听到后大声嚷道:“你又想在这里显示你自己什么吧?快滚开,不然我让你尝尝耳光的滋味。”在他拉小提琴的时候,约翰又注意到了他还是没有用乐谱演奏,便厉声训斥道:“我已经对你讲过多次了,照乐谱练,照乐谱练,可是你就是不愿意听。”贝多芬一边继续拉一边回答:“这是不是很好听呀,爸爸?”“那完全是另外一回事。你现在还不能即兴演奏。先要在钢琴和小提琴上把基本功打牢,把音奏准,这才是最重要的。以后你才能尽可能地使你头脑中的音乐产生出动听的效果来

……。”

1778年3月26日,约翰·范·贝多芬在孩子7岁零3个月的时候,为了实现他的梦想,为了造出第二个神童莫扎特,有意少报了孩子的实际年龄,在科隆为“6岁”的贝多芬举行了公开的音乐演奏会。于是,贝多芬便以“神童”钢琴家的身份第一次出现在公众面前。但是除了今天保存下来的预告音乐会的广告招贴以外,其他有关音乐会演出的情况就都无从查考了。

使贝多芬成为神童的梦想终于没有实现,因为除了那一纸广告招贴外,再也没有关于他在童年时代的其他音乐会的详细资料了。人们只知道在那次音乐演奏会的3年以后,即1781年,11岁的贝多芬被母亲拉着一同去了别处作旅行演出。他们去了荷兰的鹿特丹。当贝多芬从荷兰回来以后,他曾坚决地声明:“我这辈子再也不到那里去了。荷兰人是小气鬼!”

童年时代的贝多芬,音乐教育像是填鸭一样地硬塞进脑子里去的。音乐尚且如此,对于其他学科和普通教育课程就更是无人过问了。由于父亲酗酒,挣来的钱越来越少,花掉的钱越来越多,家境开始走下坡路,一年不如一年,贝多芬10岁时便休学了。他的小学教育程度仅限于会一点初级班的拉丁文,知道一点算术和简单的德文。只是由于后来贝多芬靠着坚强的意志,不屈不挠地努力自修,在智力及学识方面才得以广泛地发展和提高,并通晓当时在哲学和科学方面取得的新的理论和成就。

贝多芬少年时期的艰苦环境,促使他很早就锻炼出了一种独立自助的精神。由于学业上缺乏别人指教,迫使贝多芬逐渐萌发了自己进修的愿望,这种愿望和对知识的渴求伴随了他的一生。当时,波恩的文化气氛和社会生活都非常适合贝多芬自学,因为选帝侯们都是一些非常开明的、喜爱音乐艺术的教会君主。年轻的贝多芬在这样一种社会生活和文化氛围中,耳濡目染的都是当时优秀的教会音乐(宗教音乐)、管弦乐和歌剧。那时德国的音乐界和听众普遍对在18世纪中叶和下半叶形成的曼海姆乐派、海顿及莫扎特感兴趣,所以,尽管贝多芬连起码的专业音乐教育和正规训练都没有受过,但生活在优越的音乐环境和土壤之中,贝多芬对于音乐的鉴赏力还是培养出来了。他从斯塔米茨父子、康纳比赫以及海顿、莫扎特等人的优秀作品中找到了巨大的艺术性和崭新的美学性意义。

不幸的童年生活不单对贝多芬的早期教育造成了损害,而且对贝多芬的性格也产生了重大影响,心理上和精神上留下了永远无法弥合的创伤。他很早就养成了孤僻的性格和紧张思索的习惯。他能够一连好几个钟头地沿着郊外美丽如画、清新宁静的林荫小道独自徘徊,陷入无际的冥想与思索之中。宇宙的深邃、永恒和大自然的雄浑、伟大都深深地触动了贝多芬内心深处最奥秘的心弦,在他那受伤的心灵中激起神圣而崇高的情感,留下强烈的、刻骨铭心的印象,使他得以驱散笼罩在心中的阴影,超脱于尘世间的种种不幸。当他成年以后,每当精神危机到来和尖锐化的时候,

他对于大自然的发自内心的爱和充满诗意的感受,对于宇宙苍穹的崇拜,对美好的生活和幸福的追求,对整个人类自由、平等、博爱的渴望和为之而奋斗的信念,都促使他、帮助他恢复精神上的平衡。

1778年,贝多芬曾向管风琴家伊登学习,主要是音乐理论和钢琴。1779年至1781年间,先后还有皮爱弗尔、洛凡蒂尼、柯赫、赞赛尔及汉斯门等教授贝多芬小提琴、中提琴和管风琴。据当时的米勒博士称,贝多芬“是一个腼腆、沉默寡言的少年,深思和善于观察的能力愈来愈胜过了他的口才,这种距离是命运给他带来的必然结果。先是音乐,后来又加上诗歌,使他自己完全受到这些情感的主宰;同时他创造出来的图景是富有想象力的。”

费舍尔手稿中的有关记载也说明了贝多芬少年时代的某些性格特征:几乎没有什么同龄人视他为“游戏的伙伴”,这证明了贝多芬孤僻和早熟的一面。

费舍尔写道:“一个星期天的晚上,当约翰·范·贝多芬看望费舍尔一家的时候,他谈了不少事情。接着他说:‘我的儿子路德维希现在是我生命中的唯一安慰。他在音乐方面的进步之快得到了大家的称赞。我的路德维希,我的路德维希,我预料他将来一定会成为世界的伟人。在座各位会看到事情发生的变化,记住我所说的这些话吧!’”

当路德维希稍稍长大的时候,他常常很邋遢,凯西利亚·费舍尔多次对他说:“你看你多么脏呀,应该干净一点才好啊。”他回答道:“反正都一样,当我成了一位绅士的时候,

就没人注意这些了。”

路德维希·范·贝多芬有一次坐在卧室的窗户旁边俯视庭院的时候，他用双手支撑着头，神态显得十分忧郁。这时，凯西利亚·费舍尔正好从庭院里走过，便向他打招呼：“路德维希，你在干什么呀？”但是她没有得到一句回答。后来她问贝多芬：“这是什么意思？不回答也是一种回答？”贝多芬回答说：“不不，不是那个意思，请原谅。我当时正全神贯注在一种深远而美丽的想象中，所以不想让人来打扰它。”

2

拜 师 学 艺

贝多芬童年时期的转折点是在 1779 年。那一年他遇到了恩师聂夫。聂夫是贝多芬的第一个真正的导师,那年他刚刚被任命为宫廷管风琴家。他作过许多歌唱剧和歌剧,是一位在各方面都极有修养的人。他曾在莱比锡大学里学习法律,后来又在著名的音乐家亚当·希勒的指导下学习音乐。聂夫是一个精通艺术的人,他非常崇拜古典文学和哲学,他的整个思想和活动使他和德国的启蒙运动紧密联系在一起,是当时德国进步的、先进的知识界代表人物之一。

1781 年,贝多芬开始向聂夫学习通奏低音、作曲法及键盘乐器。起初,他对老师对他的初步尝试作曲所给予的过份尖锐的批评很有意见,但后来他却对此感恩不尽。

贝多芬真正跟聂夫开始上课是在 1782 年,当时贝多芬只有 12 岁。从此,贝多芬就在这位精通艺术和有丰富经验的音乐家,这位既博学而又有高尚趣味的人的影响下一步步地成长。

聂夫对于贝多芬精神方面的发展有着决定性的影响，他使贝多芬认识了德国古典艺术的优秀传统，用严肃的话题促使贝多芬努力去思考古典艺术、文学甚至哲学的最本质的东西。贝多芬永远对这位导师怀有深厚的感激之情。几年以后，当贝多芬搬到维也纳的时候，他给聂夫写了一封信，信中说：

“由于受到您不断地指导，使上帝赋予我的艺术得到了进步。我非常感谢您让我研究神圣艺术的英明的劝告……。假如有朝一日我能成为一个伟大的人，这是应该归功于您的。”

在聂夫的教育指导下，贝多芬掌握了对位与和声的技巧，改进了演奏管风琴的技能。

聂夫非常注重和赞赏前辈古典音乐大师们所取得的艺术成就。他十分崇拜和敬仰伟大的塞巴斯蒂安·巴赫和弗里德里希·亨德尔，于是他把自己对于巴赫作品的热爱传授给了他的学生。许多年以后，当贝多芬在领会了巴赫音乐的伟大而丰富的内涵之后，说了下面这句非常著名的话：

“他的名字不是小溪(巴赫的德文“bach”是小溪的意思——编者注)，而是大海。因为他拥有取之不尽、用之不竭的音的组合与和声的财富。”

他还说道：“这位和声之父的高超、伟大的艺术完全叩响了我的心弦……。”

亨德尔的音乐对于贝多芬的音乐发展同样产生了巨大的影响。

亨德尔的清唱剧中的英雄性、雄伟性以及鲜明的乐观主义精神彻底征服了贝多芬。

在贝多芬的心目中,亨德尔和巴赫是并列的两位站在音乐之巅的巨人,是他顶礼膜拜的上帝。1819年7月29日,贝多芬在写给鲁道夫公爵的一封信中说道:

“在古代的音乐大师里,只有德国人亨德尔和巴赫才是天才。”

他曾经这样评价亨德尔:

“亨德尔是所有大师中无与伦比的大师!他是天才中的天才。应该去学习他如何使用如此平凡朴素的手法来创造出这样伟大惊人的效果。”

对于亨德尔作品全集,他曾这样感慨地说:“这才是真正的艺术作品。亨德尔是最伟大、最有才华的作曲家;从他身上我可以不断地学到一些东西。”

1826年,德国乐器制造商斯图姆夫曾与贝多芬谈过一次话,内容也涉及到这个话题:

“您认为自古以来最伟大的作曲家是谁?”

“亨德尔,”贝多芬立即回答,“在他面前我要屈膝拜倒。”说着,他做了一个跪下的动作。

“那么莫扎特呢?”

“莫扎特是卓越的。”贝多芬答道。

“是啊,他甚至可以写出一个比亨德尔更好的《弥赛亚》的配乐。”斯图姆夫补充道。

“不过没有它,亨德尔仍可以流芳百世,名垂千古。”贝