

欧洲著名音乐家 及其 作品欣赏

：黄常虹 编著
：吴磊

苏州大学出版社

欧洲著名音乐家及其作品欣赏

黄常虹 吴磊 编著

苏州大学出版社

165910

图书在版编目(CIP)数据

D738.68

欧洲著名音乐家及其作品欣赏/黄常虹,吴磊编著。
苏州:苏州大学出版社,1999.8

ISBN 7-81037-533-4/K·30

I.欧… II.①黄… ②吴… III.①音乐家-传记-欧洲 ②音乐家-作品-欣赏 IV.K813.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第27522号

欧洲著名音乐家及其作品欣赏

黄常虹 吴磊 编著

责任编辑 朱坤泉

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006)

通州市印刷总厂印装

(地址:通州市交通路55号 邮编:226300)

开本 850×1168 1/32 印张 9.75 字数 210 千

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册

ISBN 7-81037-533-4/K·30 定价:16.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

编 者 的 话

中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志1997年11月19日在《关于在高等院校提倡交响音乐的讲话》中，明确指出了音乐教育的美育作用以及在培养人的文化素质、塑造美好的精神风貌方面所特有的重要地位，指出要使得这一批跨世纪的青年知识分子能够有这方面的必要修养，并强调音乐对社会的文明进步有着深远的影响。李岚清同志的这个重要讲话，对高等院校进一步贯彻党的教育方针，培养面向21世纪的合格人才，搞好校园精神文明建设，乃至提高整个中华民族的素质，都有着重要的意义。

为了贯彻、落实《讲话》精神，我们编写了这本小册子，向大学生们介绍从文艺复兴开始在欧洲音乐史上起推动作用及对后世影响较大的作曲家如巴赫、贝多芬、莫扎特、舒伯特、肖邦、柴科夫斯基等人的生平，并对他们的主要作品加以赏析，试图为

大学生和喜爱音乐的朋友们遨游音乐王国当好“导游”。

由于水平有限，加上时间仓促，书中难免有不当之处，请行家和读者们斧正并给予谅解。

在编写和出版这本小册子的过程中，得到了苏州大学校领导的关心、指导，苏州大学出版社的有关同志也为之付出了辛勤的劳动。借此机会，一并表示衷心的感谢！

编 者

1998年6月于苏州

目 录

1. “音乐之父”——巴赫……………[1]
2. 巴洛克音乐大师——亨德尔
……………[13]
3. “交响乐之父”——海顿……………[24]
4. “音乐神童”——莫扎特……………[40]
5. “乐圣”——贝多芬……………[51]
6. 西欧浪漫乐派歌剧的创始人
——韦伯……………[67]
7. 杰出的歌剧作家——罗西尼
……………[76]
8. “歌曲之王”——舒伯特
……………[85]
9. “音乐怪杰”——柏辽兹
……………[96]
10. “俄罗斯音乐之父”
——格林卡……………[109]

- 11. 标题交响音乐作品的创始者
——门德尔松……………[117]
- 12. “钢琴诗人”——肖邦 ……[126]
- 13. 浪漫主义作曲家——舒曼
……………[137]
- 14. “钢琴之王”——李斯特……………[147]
- 15. “歌剧革新者”——瓦格纳
……………[161]
- 16. 捷克民族乐派的奠基人
——斯美塔那……………[169]
- 17. “圆舞曲之王”
——约翰·施特劳斯……………[178]
- 18. 有着化学博士学位的作曲家
——鲍罗丁……………[192]
- 19. 德国古典乐派的最后代表
——勃拉姆斯……………[198]

20. “地中海艺术的太阳”	
——比才·····	[211]
21. 俄罗斯现实主义作曲家	
——穆索尔斯基·····	[222]
22. 俄罗斯民族音乐大师	
——柴可夫斯基·····	[238]
23. 朴实的爱国音乐家	
——德沃夏克·····	[251]
24. 北欧的音乐巨星——格里格	
·····	[265]
25. 杰出的管弦乐配器大师	
——里姆斯基-柯萨科夫	
·····	[276]
附：欧洲音乐史揽要·····	[297]

1

“音乐之父”——巴赫

谁像我一样用功，谁就可以有我一样的
成就。

[巴 赫]

生平及音乐贡献

德国作曲家约翰·塞巴斯提安·巴赫(J.S.Bach, 1685 - 1750) 出生在德国中部图林根省爱森那赫市的一个音乐世家。巴赫的高祖、面包师维特·巴赫就是个音乐迷,传说他非常喜欢弹奏齐特拉琴(一种民间的弹拨乐器),哪怕是到磨坊磨面干活,也要带上心爱的乐器。巴赫的曾祖约翰内斯则是远近闻名的乐师。约翰内斯的长子约翰是巴赫家族的第一位作曲家,次子塔利斯朵夫(也就是巴赫的祖父)是个乐师,三子海因利希是著名的音乐家。巴赫的父亲是位小提琴家。巴赫的儿子们后来也都成为著名的音乐家。这个家族从 16 世纪中期到 19 世纪上半期先后出了 50 多位著名音乐家,其中有作曲家、小提琴家,还有管风琴、长笛以及小号等乐器的演奏家,他们曾占据过德国音乐界许多重要的职位,对德国音乐的发展产生了深远的影响,以至于巴赫的姓氏在当地成了音

乐家的代名词。

巴赫在音乐的熏陶中成长，幼年时父亲就开始向他传授音乐技艺。不幸的是在他 10 岁那年父母便相继去世。他的长兄约翰·赫里斯朵夫承担了父母的责任，按照家族传统对小巴赫施以音乐教育。星移斗转，冬去春来。小巴赫不仅在学校里学习成绩非常优异，而且对音乐的酷爱也与日俱增。为了得到当时最著名的德国音乐大师的一些作品，他曾借着月光日复一日地抄写乐谱。为了向著名的音乐家学习，巴赫经常是徒步几百里登门求教。由于出身于贫民阶层，地位卑微，他无法接受正规、系统的音乐教育，他的艺术成就完全是凭着自己高山一般坚定、刚强的意志和百折不挠的精神，通过刻苦自学而获得的。

1700 年初春的一天，年仅 15 岁的巴赫离开了扶养他的哥哥家，只身来到位于德国北部的吕奈堡，开始了独立生活。在那里，他以美妙的歌喉，灵巧娴熟的小提琴、古钢琴、管风琴演奏技艺，被当地吕奈堡·米歇尔教堂附属的“优秀歌手”合唱团录取，同时得以进入神学校学习。吕奈堡是一个宗教歌唱音乐中心，巴赫在这里如鱼得水，大大地开阔了音乐视野。在图书馆里，他如饥似渴地学习许多古代德国和意大利音乐家的作品，从中得到丰厚的音乐营养和有益的启示。从此，他立志研究音乐创作理论，并且发奋练琴。

巴赫所处的时代是国家四分五裂，劳苦大众在黑暗统治下饱受苦难的年代。1702 年，巴赫以优异的成绩从神学校毕业，迫于生计，他又不得不自谋职业而打消了上大学的念头，好像上帝有意要让艺术家与贫穷分不开似的。难怪有位著名的剧作家曾感慨道：“天才即使不是生长在极端贫困的阶层，

也是生活在非常艰苦的阶层里。”巴赫正是这样！他一生既与贫穷作斗争，又同社会歧视相抗衡。他的早期创作采用现实主义手法，作品富有强烈的戏剧性，充分表达了苦难民众的情感，这就不免破坏宗教音乐的陈规，从而遭到一些保守派及市侩们的歧视、刁难与恶毒攻击，使他饱尝了生活的困苦和屈辱的辛酸，但他从未屈服过。当时，巴赫不仅以杰出的管风琴演奏技艺著称，而且他有即兴演奏的高超才能：他能根据一个简单的音乐主题，运用各种复杂的复调音乐表现手法加以发展、变化，可以连续演奏一二个小时。他那罕见的技巧，不能不使人们目瞪口呆，赞叹不已！

巴赫的美名逐渐传遍了整个德国，而且，一生未出过国门的他还赢得了一次殊荣。这是一次颇有戏剧性的事件。1717年，巴赫在魏玛宫廷担任首席乐师。有一次他到外地巡回演出，巧遇法国著名的管风琴演奏家玛尔尚，此人由于法国音乐在当时的宫廷中很受恩宠而高傲自大，许多有民族自尊心的德国音乐家虽对他极为不满，但又无可奈何。玛尔尚听说巴赫的管风琴演奏颇负盛名，便有意与他以即兴演奏的形式来当面比个高低。巴赫欣然接受了这一挑战，这倒使玛尔尚反而感到忐忑不安起来，因为在这以前，他是从来未认过输的。他思前想后，惟恐输了当场出丑，不可收拾，终于悄悄地溜之大吉了。虽然这是一次没有开始的竞赛，却大长了德国人的志气，同时也给了那些总认为外国音乐家比本国音乐家好的德国人一个很有力的回答。而在赞美及荣誉面前，巴赫总是平静的。他语重心长地告诫人们说：“谁像我一样用功，谁就可以有我一样的成就。”

1749年，晚年的巴赫视力开始衰弱，双目渐渐失明，曾做

过两次手术,但都无效果。后又因中风卧床,于 1750 年 7 月 28 日与世长辞。这位举世闻名的音乐之神像蜡烛一般燃尽自己后悄然离去,他的遗体被人们埋在汉堡圣约翰教堂的墓地里,那是座既没有墓碑、也没有任何标志的与贫民一样的坟墓。后来因为修马路,巴赫的墓地也被夷为平地。直到 19 世纪末,人们在加宽、翻修这条马路时,挖出了一口已经腐朽的棺材,里面装有一具男性尸骨,经有关专家解剖与鉴定,确认这副尸骨就是巴赫的遗骸。

巴赫死时,家中一贫如洗,他唯一的财产就是遗下的一群子女。他一共有 20 个孩子,前妻生了 7 个孩子。前妻病逝后,巴赫又与歌唱家安娜·玛格达蕾娜结婚,又生了 13 个孩子,其中有 3 个孩子年幼时夭折。巴赫死时,最小的女儿只有 8 岁。在生活上,他们没有什么经济来源,只好靠一些好心的亲戚朋友施舍度日。巴赫的后妻比巴赫多活了 10 年,最后还是死在贫民收容所里。还有巴赫那可怜的小女儿,也是苦难重重,贫穷一生。巴赫家族的最后一位成员死于 1871 年,这平凡而又伟大的一脉到此也就告终了。

“巴赫”在德文中是“小溪”的意思,但正如贝多芬所说,巴赫的成就和对音乐的影响,像大海一般的巨大和深远,他不是“小溪”,而是“大海”!这是对巴赫音乐才华及音乐成就的由衷赞叹和如实评价。巴赫不仅是德国人民的宠儿,天才的人民音乐家,被誉为西方音乐史上的“音乐之父”;更重要的是,他为全人类音乐的进步和发展奠定了基础,成为世界古典音乐的丰碑。

巴赫的作品浩如烟海,仅声乐作品就有 295 部宗教康塔塔,7 首经文歌,3 部受难曲以及一些清唱剧、弥撒曲、众赞歌

等,有的演唱起来长达一个多小时。内容上也十分广泛,有民间风俗性的,如《咖啡康塔塔》、《农民康塔塔》等,曲调通俗、质朴;有以宗教为题材的,主要是经文歌和受难曲,代表作品有具有抒情性的康塔塔《我受了很多苦楚》和具有史诗性的康塔塔《宗教改革运动康塔塔》。在器乐作品方面,有管风琴音乐,古钢琴音乐,6部勃兰登堡协奏曲,4部管弦乐组曲,48首钢琴前奏与赋格曲等;还有大量的小提琴、大提琴、长笛等作品,包括三重奏、四重奏、管风琴和小提琴协奏曲,无伴奏小提琴奏鸣曲,无伴奏大提琴组曲,宗教奉献仪式曲等。

巴赫作为一个艺术家,一生中创造出超脱时代的作品之众多,在世界乐坛上能与之媲美者寥寥无几。由于巴赫从小在民族的和群众性的音乐生活中长大,因此,他的音乐具有鲜明的民族性,他的作品的素材、风格、曲调、语言等都来源于民间,充满了浓郁的生活气息。巴赫信仰宗教,他渴望能借助慈善的宗教力量,去解救正在受苦受难的人民。他在有些作品中,宣扬了为拯救人类于苦难而勇于战斗、牺牲自我的崇高道德精神,这对当时的德国社会生活产生了积极的影响。由于宗教观念的局限性,他的作品不免会有唯心史观的一面,但他善于把英雄形象与人民以及宗教改革运动联系在一起,因此作品体现出强烈的戏剧性与英雄性,具有鲜明的正义感。

数百年来,巴赫及其作品为人们所敬重和喜爱,他的作品广为流传,经久不衰。他所高度概括和提炼出的复调音乐的理论,为古典音乐的发展奠定了理论基础。他留下的音乐作品,更是经典性的稀世奇珍。

作品欣赏

■《G 弦上的咏叹调》

作品简介：

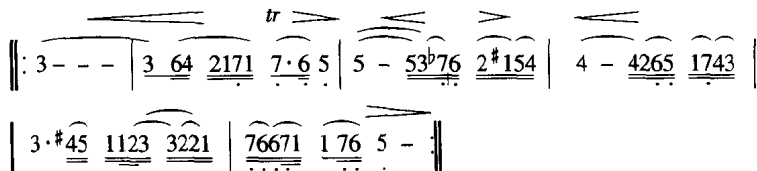
巴赫一共写有 4 部管弦乐组曲，其中第三部《D 大调管弦乐组曲》尤为听众所喜爱。《G 弦上的咏叹调》是该组曲中的第二首乐曲。由于小提琴第一根弦为“G 弦”，因此取名为《G 弦上的咏叹调》。该作品创作于 1729~1731 年间。乐曲旋律质朴而富有表情，音调优美动听，音色丰满浑厚，并带有巴罗洛时代夜曲的风格。

欣赏提示：

《G 弦上的咏叹调》全曲共有 36 小节，分为两个部分，速度缓慢，单二部曲式结构。

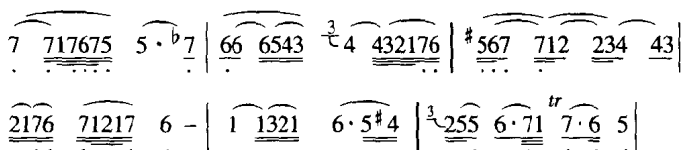
第一部分为 6 小节的乐段，重复一次。音乐从极弱而渐强的长音开始，曲调回旋婉转，节奏自由，好像一个人在那里沉思着什么，又好像一个人在轻声地咏唱：

1 = C 4/4

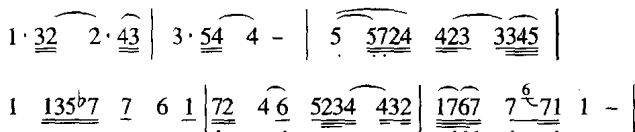

第二部分 12 小节。重复一次。前 6 小节，音乐中多次出现切分节奏和八度的跳跃，使情绪起伏较为明显，增强了哀伤与激动的情绪：

最后 6 小节, 音乐奏出坚定有力的节奏, 具有高昂不屈的精神。最后, 在激情而富有自信的情感中结束:

此曲演奏仅有 4 分钟的时间, 但它却余音绕梁, 其艺术魅力令人回味无穷。

■《勃兰登堡第四协奏曲》

作品简介:

1720 年, 巴赫在戈塔公爵宫廷工作。一次外出, 他结识了勃兰登堡伯爵, 此人非常爱好音乐, 经常邀请一些音乐家进宫作客, 并为他作曲。6 部《勃兰登堡协奏曲》即是巴赫于 1721 年应勃兰登堡公爵之邀而写的。当时并没有引起公爵的关注, 一直被束之高阁, 成了他的艺术收藏品。因此, 这些乐曲在巴赫生前从未演奏过, 直到 19 世纪 60 年代, 才被人们从公爵的档案馆中发现, 使这部沉睡了 140 多年的作品终于公诸于世。

这部作品最显著的特点, 在于它不是由独奏乐器与乐队相结合的协奏曲, 而是接近于 17 世纪初发展起来的一种管弦乐合奏体裁, 即由两组器乐组合的合奏曲。其中, 突出的一组乐器为独奏组, 起着独奏的作用, 伴奏组进行协奏。值得一提

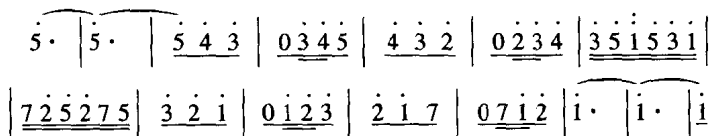
的是，巴赫在乐曲中没有使用那种惯于炫耀技巧的传统手法，而是注重乐曲的主题思想，极力去表现作品的音乐形象及鲜明的风格特色，在结构上多由快—慢—快三个乐章组成，分别以一个主题为中心，用复调手法加以展开。

欣赏提示：

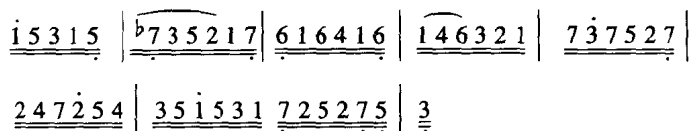
第四首《勃兰登堡协奏曲》，共分3个乐章。由小提琴和两支长笛担任独奏，弦乐及古钢琴担任伴奏。

第一乐章：回旋曲式结构，快板。先由两支长笛奏出柔和优雅、清新秀美的旋律主题，具有浓郁的田园韵味和民间舞曲风格：

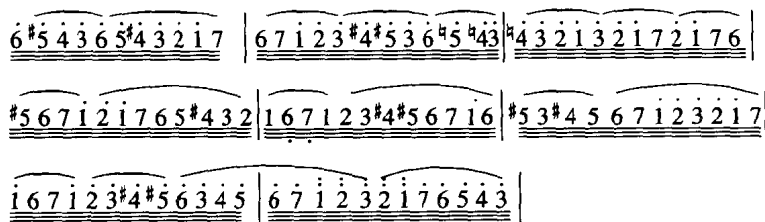
1=G 3/8 快板

随后有两个插部，由小提琴独奏，第一个插部旋律由十六分音符琶音构成：

第二个插部，小提琴又以三十二分音符奏出上下更为流畅律动的音调，充满了辉煌而又华丽的色彩：

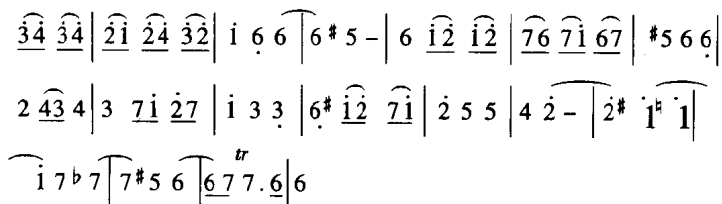

乐曲在各种不同的乐器组合中,运用了音区的高低、调性的转变及和声色彩的对比,使旋律在优美的曲调中变化、发展,构成了别致的回旋曲体,两个插部围绕着主部主题展开并变奏,但又体现了古典复调音乐中单一主题的展开与发展的特征。

第二乐章:曲调柔美、抒情,很有诗意,仿佛呈现出一幅田园景色,小提琴与长笛的轮奏似旷野的回声,富于幻想:

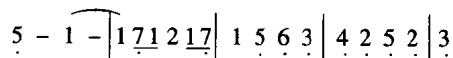
1=G 3/4 行板

随后,以长笛华丽的乐句及清晰明快的速度连接第三章。

第三乐章:其特点是旋律宽广、辉煌,主题音乐性格刚毅,活泼有力。首先由中提琴奏出,展开了呈示部:

1=G 2/2 急板

然后,主题音乐先后在各个声部出现,分别由第二小提琴奏出、独奏小提琴和第一小提琴同时奏出、低音弦乐和古钢琴同时奏出,最后两支长笛在高音区奏出并结束。

接着,音乐又进入带有展开性的主题,由两支长笛轮换出现,低音弦乐组和其他乐器都以不同的调性变化再现,而独奏小提琴又以高难度的技巧及华丽的旋律色彩贯穿始终,成为这段音乐的突出部分。它先以一连串的音阶与琶音形式出现: