

大艺术家

的
真实故事

约翰·施特劳斯 柴可夫斯基

Voyage in arts

艺术之旅丛书

中国少年儿童出版社

大艺术家的真实故事

约翰·施特劳斯 柴科夫斯基

雪 岗 主 编
闻 艺 等 撰 文

中国少年儿童出版社

1840年	5月7日生于俄国沃特金斯克市。
1845年	跟随女教师玛丽亚学习钢琴。
1848年	全家迁往莫斯科，因霍乱流行，他们又来到首都彼得堡，最后安家于西伯利亚边界的阿拉帕耶夫基克。
1850年	9月，就读于彼得堡法律学校。
1854年	母亲病故。开始对音乐发生浓厚兴趣，系统上钢琴课和声乐课，并开始尝试作曲。
1859年	成为彼得堡司法部的一名职员。
1862年	向司法部提出辞职。进入彼得堡音乐学院学习，从师安东·鲁宾斯坦，结识拉罗什。
1865年	从彼得堡音乐学院毕业。
1866年	1月，成为莫斯科音乐学院和声学指导教师。结识尼古拉·鲁宾斯坦，创作《第一交响曲》。
1868年	《第一交响曲》在莫斯科上演。结识“强力集团”的成员们。10月，与法国女高音歌唱家迪西蕾·阿尔托订婚。
1869年	得知阿尔托与别人在华沙结婚，情绪沮丧，开始将精力全部投入作曲。
1870年	3月4日，《罗密欧与朱丽叶》幻想曲在莫斯科首演。
1872年	创作《第二交响曲》。
1874年	创作《第一钢琴协奏曲》。
1875年	接受莫斯科剧院的委托，开始创作舞剧《天鹅湖》。冬季，创作钢琴套曲《四季》。
1876年	结识冯·梅克夫人，开始书信往来。
1877年	2月20日，《天鹅湖》公演。7月18日与学生安东尼娜结婚，10月，结束家庭生活。得到梅克夫人的赞助，赴欧洲学习。

1878年	回到莫斯科，完成了《第四交响曲》，开始创作《小提琴协奏曲》、《第一管弦乐组曲》、歌剧《叶甫根尼·奥涅金》等。
1879年	歌剧《叶甫根尼·奥涅金》在莫斯科首次公演。
1880年	游历意大利。创作《意大利随响曲》、《第二钢琴协奏曲》和《一八一二》序曲。同年父亲去世。
1881年	尼古拉·鲁宾斯坦去世。谢绝担任莫斯科音乐学院院长的职务。
1885年	在克林附近建起了乡间住所。开始创作《曼弗雷德》交响曲和歌剧《女巫》。当选为俄罗斯音乐协会主席。
1888年	出任指挥率领乐团进行国际范围的巡演。《第五交响曲》完成并首演。
1889年	完成舞剧《胡桃夹子》。
1890年	与梅克夫人历时14年的通信突然中止。完成歌剧《黑桃皇后》。
1891年	3月奔赴纽约参加卡内基音乐厅即将在5月举行的落成典礼。
1893年	2月开始创作《第六交响曲》。当选为法兰西学院院士，5月20日被剑桥大学授予音乐博士头衔。10月28日，《悲枪》在彼得堡首演。11月2日染上霍乱，11月6日去世，11月9日被安葬于亚历山大—聂夫斯基大教堂的墓地中。

Voyage in arts
艺术之旅

Voyage in arts
艺术之旅

图书在版编目 (CIP) 数据

大艺术家的真实故事. 约翰·施特劳斯、柴可夫斯基/闻艺等编著. —北京: 中国少年儿童出版社, 2002

(艺术家之旅丛书)

ISBN 7-5007-5869-3

I. 大… II. 田… III. ①柴可夫斯基, P. (1840~1893) -生平事迹-青少年读物②施特劳斯, J. (1825~1899) -生平事迹-青少年读物
IV. K815.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第080385号

YUEHANSHITELAOSI CHAIKEFUSUJI

出版发行: 中国少年儿童出版社

出版人:

作者: 闻艺

装帧设计: 周建明

设计: 倚天图文

美术编辑: 周建明

文字编辑: 蔡国筠

责任印务: 李书森

社址: 北京东四十二条21号

邮政编码: 100708

电话: 086-010-64032266

传真: 086-010-64012262

24小时销售咨询服务热线: 086-010-84037667

印刷: 河北新华印刷一厂

经销: 新华书店

开本: 850×1168 1/32

印张: 4

2002年1月河北第1版

2002年1月河北第1次印刷

印数: 1—11000册

ISBN 7-5007-5869-3/K·94

定价: 15.00元

图书若有印装问题, 请随时向本社出版科退换。

版权所有, 侵权必究。

大艺术家的真实故事

约翰·施特劳斯 柴科夫斯基

雪 岗 主 编
闻 艺 等 撰 文

中国少年儿童出版社

目 录

约翰·施特劳斯 *p5 — 65*

柴科夫斯基 *p67 — 127*

大艺术家的真实故事

约翰·施特劳斯

Voyage in arts

44686/03

8…家族的创始者……………

10…奇妙的偶遇……………

11…崭露头角……………

12…与兰纳分道扬镳……………

13…成家立业……………

14…征服欧洲……………

15…老约翰的无奈……………

18…面临危机……………

20…音乐与政治……………

22…老约翰逝去……………

23…子承父业……………

24…梦想·辉煌……………

……………《蓝色多瑙河》…28

……………赢得声望…31

……………新大陆…35

……………民族圣物《蝙蝠》…38

……………不幸的婚姻…40

……………阿黛尔…42

……………《吉普赛男爵》…44

……………晚年…48

……………在音乐中逝去…49

……………永恒的魅力…55

……………维也纳新年音乐会…58

无论在世界的任何角落，你都会发现，每当《蓝色多瑙河》那优美轻盈的旋律响起时，人们就会心潮澎湃，情不自禁地想随着音乐翩翩起舞。而这首极富魅力的圆舞曲便是被誉为“圆舞曲之王”的小约翰·施特劳斯众多优秀作品中的一部。

小约翰·施特劳斯的音乐不仅保存了奥地利民间音乐的朝气、魅力和芳香，同时也兼备着维也纳城市音乐的强烈情感，真实地反映出奥地利的自然之美。小约翰·施特劳斯的作品标题不再是由活动举办者确定或为赠献某人偶然题写，而是表明了受某种灵感所致；他的序曲不再是乐曲开始的信号或邀请起舞的伴奏，而是一幅宽广的交响情景画；而他的舞曲主体部分也不再是没有任何高潮的几个段落的简单叠加，而是充满了激情的妩媚和忧伤的吟唱。

序

毫无疑问，小约翰·施特劳斯是一位天才的圆舞曲旋律的创造者。他作品中那令人难以捉摸的魅力，将人们带入了一个从未接触过的优美境地和浪漫世界，给予了人们前所未有的音乐享受以及感情的升华。

一个半世纪以来，无论时代变迁，人世沧桑，维也纳总是用音乐迎接新的一年。每当新年的钟声敲响时，小约翰·施特劳斯的音乐总会响彻维也纳著名的金色大厅，与此同时，这些欢畅的旋律也总会通过电波流淌到世界的每一个角落。所以，我们有理由相信，小约翰·施特劳斯与他的音乐将会永留人间。

约翰·施特劳斯

老约翰·施特劳斯(1804-1849),奥地利作曲家。早年从师薛斯基学习小提琴演奏,并自学作曲,21岁时组建了自己的乐队并担任指挥。他是维也纳圆舞曲体裁的奠基人之一。

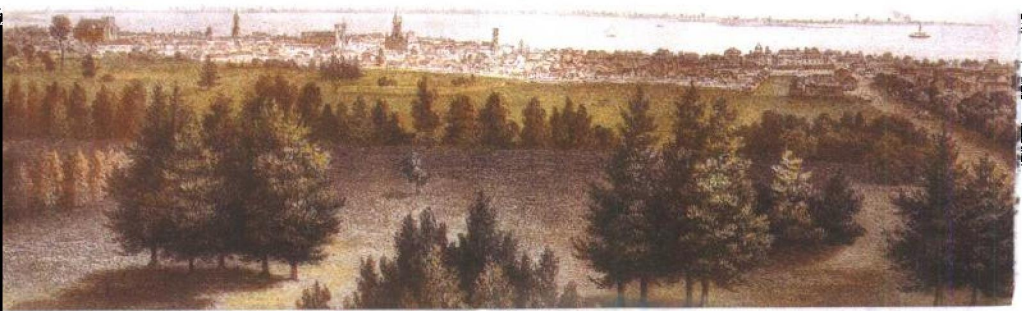

老约翰·施特劳斯的父亲弗朗兹·施特劳斯在维也纳多瑙河的沙洲上经营着一家旅馆和小酒馆,在他第二次结婚后不久,就浮尸于多瑙河之中,人们纷纷猜测他是自杀而死的。

家族的创始者

1847年12月3日,一场庆祝新年即将到来的音乐会正在维也纳郊外的一个露天舞台举行。当时莱比锡一家报纸描述道:“一个肤色黝黑、一头卷发、嘴唇微向上翘的年轻人指挥着他的乐队。”一曲曲欢快的乐曲将音乐会带向高潮,欢快的人们载歌载舞,尽情地享受着上帝赐予他们的权利,无论他们是高贵还是卑微、贫穷还是富有。这场使人们忘记疲劳和烦恼的音乐会一直持续到天亮。而那位肤色黝黑、“类似摩尔人”的指挥便是老约翰·施特劳斯——辉煌的施特劳斯音乐家族的创始者。

1804年3月14日,老约翰·施特劳斯出生于维也纳郊外的一个贫苦人家。他的父亲弗朗兹·施特劳斯在维也纳多瑙河的沙洲上经营着一家旅馆和小酒馆,他的母亲则来自于一个贫苦人家。老约翰·施特劳斯的家庭状况并不富裕,7岁时母亲病故,而父亲也在第二次结婚后不久就去世了。老约翰·施特劳斯只好和继母一起度日。小酒店成为他和继母度日的惟一经济来源。不久,继母

改嫁。年幼的老约翰·施特劳斯不得不随继母和继父戈尔德一起生活。幸运的是，戈尔德是一个和蔼可亲的人，他很喜欢老约翰·施特劳斯。

这些磨难重重的经历和不幸的家庭遭遇，在老约翰·施特劳斯童年的生活中留下了很深的烙印。但有幸的是，在小酒店，老约翰·施特劳斯很早就接触到了音乐。那时，常有一些穷困潦倒的竖琴师和提琴师走街串巷地卖艺，而小酒店则是他们最佳的表演场所。这时的老约翰常常被卖艺人的演奏深深吸引，并主动用帽子和锅盘为卖艺者收取赏金。音乐之声就这样为老约翰开拓了一个新的精神乐园。

小小年纪的老约翰常跟着卖艺者学习演奏，很快他就掌握了一些基本的音乐知识。继父戈尔德也留意到孩子对音乐的痴迷，于是在老约翰生日那天，作为礼物，继父送给他一把类似于玩具的小提琴。老约翰非常喜欢这把小提琴，这也许是老约翰·施特劳斯最早接触到的乐器。有时，他甚至突发奇想地往小提琴里灌些啤酒，企图改善一下小提琴那干涩的音色。在学校里，短短的

老约翰·施特劳斯的出生地在维也纳的圣佛罗里安客栈。当他小的时候，许多艺人经常在客栈和啤酒馆中演奏兰德勒舞曲、德国舞曲和各式民俗舞曲，这些舞曲音乐使年幼的老约翰·施特劳斯十分着迷。

享有“音乐之都”美称的维也纳是奥地利共和国的首都。整座城市环境优美、整洁漂亮，碧波荡漾的多瑙河从城市中蜿蜒流过，为维也纳人带来了艺术灵感，许多音乐奇才都诞生在这里。

课间休息也成了老约翰练琴的时间。但也正是这种对音乐的痴迷，致使老约翰荒废了学业。

1817年，老约翰13岁了。继父认为应该让孩子去学一些谋生的本领。于是，他将老约翰送到装书匠那里做工。此后，老约翰·施特劳斯开始了他书籍装订学徒的生涯。然而天性好动的老约翰根本不喜欢这种生活，更不愿意干这种工作，常常是又哭又闹，以致老板将他锁进储藏室中。

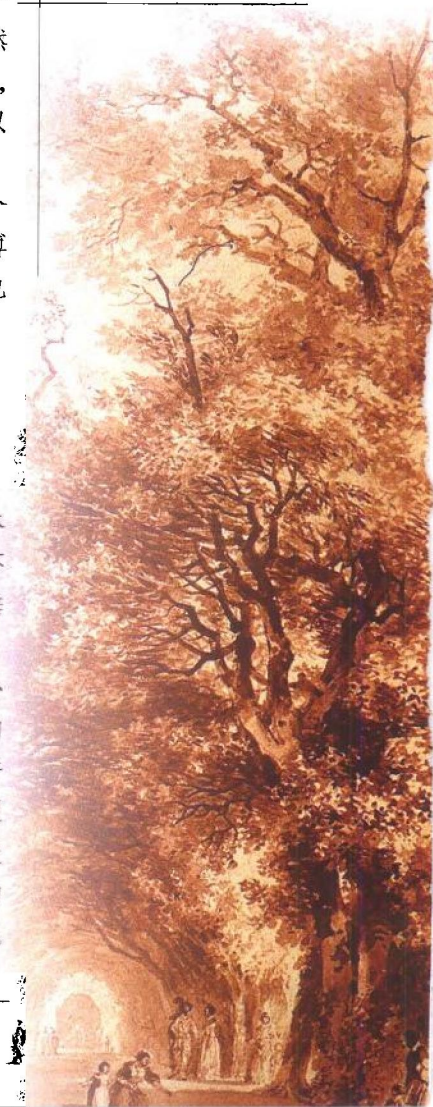
于是，老约翰·施特劳斯开始预谋一个逃跑计划。一次偶然的机会使他有幸趁师傅不在时逃了出来。他带着心爱的小提琴头也不回地朝维也纳森林跑去。

奇妙的偶遇

日暮时分，夕阳西斜，层层叠翠的森林被晚霞染得通红，奔波了一整日的老约翰怀抱着小提琴，在绿树成荫的森林中沉沉地睡着了。

也许是冥冥之中命运的安排，著名的小提琴教师波里·薛斯基在黄昏时候到维也纳森林中散步，他发现了这个酣睡的少年，并对他身旁的小提琴发生了兴趣，于是便摇醒了老约翰，和这个少年攀谈起来。也许这是老约翰生平第一次遇上一位和自己谈音乐的人。这次奇妙的偶遇竟改变了老约翰的一生。

维也纳森林位于维也纳的市郊，它的面积相当于市区的三倍。郁郁葱葱的森林环绕着这座历史名城，正是这片绿树成荫的维也纳森林赋予了老约翰·施特劳斯无穷的灵感。

音乐教师答应免费为老约翰传授小提琴技艺，并帮助老约翰说服了他的继父，使老约翰踏上了学习音乐之路。很快，天才的老约翰在老师的精心教授下，以令人惊讶的速度掌握了小提琴演奏的种种技法，而且很快便超出了老师所能教授的范围。

崭露头角

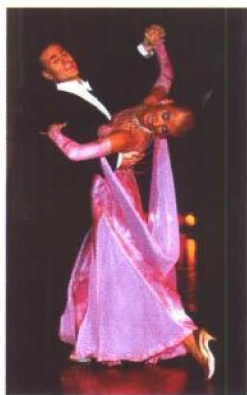

15岁时，老约翰就依靠自己出色的小提琴技艺自食其力了，他成为了当时维也纳最著名的舞厅管弦乐队——迈克尔·帕默乐队中的一名小提琴手。在帕默乐队，老约翰·施特劳斯开始了自己的职业演奏和创作生涯，而且，他还与乐队中小有名气的作曲家约瑟夫·兰纳结为了知己。兰纳擅长演奏和作曲，比老约翰早出道几年。他们开始在一起演奏自己创作的作品，并尝试创作圆舞曲。二人的合作竟使他们赢得了维也纳人的热烈欢迎，这也使老约翰和兰纳有信心发展自己的乐队。

很快，兰纳离开帕默乐队办起了自己的小乐队，而老约翰也充当起兰纳乐队的中提琴手。这两位一贫如洗的年轻人凭着对音乐的执著追求，开始在小镇上简陋的咖啡馆里演出自己的作品。这些作品虽然显得幼稚，而且所得的报酬低得可怜，常常是入不敷出，但两位年轻人却非常快乐，因为他们可以从事自己所喜欢的职业。渐渐地，兰纳悦耳的曲

约瑟夫·兰纳（1801—1843）奠定了维也纳圆舞曲的形成，一生创作了百余首圆舞曲，而他的最大贡献则是创立了维也纳圆舞曲这一特定形式的基本结构，即序奏、几段有对比的乐段以及尾声。

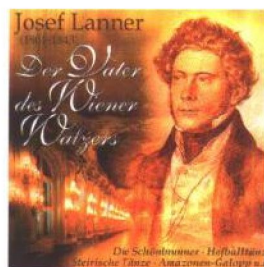
法国人认为圆舞曲起源于普罗旺斯的 volta；意大利人认为它来自于意大利语 valir；而德国人则认为德语 waltzer（华尔兹）一词的旋转与流动之意才是圆舞曲之源。19世纪初，在德奥地区流行的兰德勒民间舞曲叫“华尔兹”，由四三节拍构成。从这种欢快舞曲中人们可以感受到圆舞曲的雏形。

调和老约翰·施特劳斯抑扬的节奏融合在一起，使他们的作品形成了独特而又富有魅力的新风格，这种新风格很快就赢得了公众的称誉。

在最初阶段，乐队演出的作品大多是兰纳创作的圆舞曲。有一天兰纳病了，而乐队演奏所需的新乐章还没有写完。兰纳请老约翰写一段圆舞曲。这样，老约翰就以兰纳的名义演奏了自己创作的第一支圆舞曲，没想到听众对这段曲子反映极为强烈，这也使老约翰充分认识到了自己的创作价值，更加坚定了他从事音乐创作的决心。不久，在维也纳的乐坛上，便多了一位与兰纳同样受欢迎的年轻作曲家——老约翰·施特劳斯。

与兰纳分道扬镳

随着老约翰·施特劳斯的声誉不断提高，维也纳的报刊杂志上，大街小巷以及咖啡馆里，人们竞相谈论着这两位艺术风格迥然不同的作曲家。这无疑对两位作曲家的心理产生了微妙的影响。兰纳的音乐委婉细腻，长于抒情，而老约翰·施特劳斯的乐曲轻松明快，节奏感强，更能

约瑟夫·兰纳作品集的唱片封面

老约翰·施特劳斯和约瑟夫·兰纳年轻时曾是好朋友，在维也纳的乐坛上，他们平分秋色。但后来两人却因不满对方的才华而成为了竞争对手。