



世界音乐巨匠

SHI JIE YIN YUE JU JIANG

约翰·施特劳斯



Yue Han · Shi Te Lao Si

西苑出版社

传 记 画 册

CLASSICA
世界音乐巨匠

约翰·施特劳斯

主编：吕昕

（人民音乐出版社外国音乐编辑室主任）

编者：陈晓

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界音乐巨匠: 约翰·施特劳斯 / 吕昕主编. — 北京: 西苑出版社,
2003.1

ISBN 7-80108-694-5

I . 世… II . 吕… III . 音乐家—传记—世界 IV . K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 104267 号

世界音乐巨匠——约翰·施特劳斯

主 编: 吕昕

出 版 人: 杨宪金

出版发行: **西苑出版社**

通讯地址: 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码: 100039

电 话: 68214971 传 真: 68247120

网 址: WWW.xycbs.com E-mail: aaa@xycbs.com

印 刷: 唐山新苑印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印 张: **2.375**

字 数: 105 千字

2003 年第 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80108-694-5/K·37

定价: 6.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

目 录



第一章 天才之路其修远兮	1
音乐之父诞生音乐之子	2
倾心音乐痴心不改	3
在音乐的荆棘路上漫游	5
第二章 维也纳乐坛升起的新星	7
最年轻的乐队	8
多迈耶饭店升起的新星	9
施特劳斯父子造福维也纳乐坛	12
第三章 漫步音乐艰难的行旅	15
革命失败后的阴影	16
凤凰涅槃后的翱翔	20
圆舞曲征服俄罗斯	23
第四章 圆舞曲之王功成名就	25
不折不扣的狂欢节之王	26
《晨刊》带来新成就	28
事半功倍的广告效应	29
美丽的蓝色多瑙河	30
第五章 带着音乐进入国际之门	33
惊震巴黎的入场式	34
英国之行一帆风顺	36
“维也纳森林”步上新台阶	37
圆舞曲王国扩至新大陆	42
第六章 转笔轻歌剧一马平川	45
维也纳迎来奥芬巴赫	46
天高任他飞，海阔凭他跃	47
《蝙蝠》赢来一个世界	49
缔造轻歌剧的传奇	51

第七章 一生情缘	53
一段哀婉的北国之恋	54
一生惟此一次的真爱	56
音乐慰藉第二次失败的婚姻	60
最后的爱情	61
第八章 施特劳斯生平事略表	65
第九章 施特劳斯主要作品一览表	69



第一章

天才之路 其修远兮

小约翰·施特劳斯秉承父亲的天分，是一位音乐天才。他的父亲坚决反对他再走音乐之路，而小施特劳斯则视音乐为自己生活和生命的目标。他通过勤奋的学习，使自己的音乐才华发出了夺目的光芒。

音乐之父诞生音乐之子



老约翰·施特劳斯肖像

19世纪,统治欧洲乐坛的是圆舞曲。老约翰·施特劳斯凭借150多首圆舞曲奠定了维也纳音乐的基础,被誉为“圆舞曲之父”。

1825年10月25日,他的长子出生了。孩子受洗礼时沿用父亲的名字,也叫约翰。这就是日后驰名寰宇的“圆舞曲之王”——约翰·施特劳斯。

当时老约翰·施特劳斯经营自己的乐队,他既当舞会指挥,又为舞会作曲,但收入不多;他年轻的妻子安娜还得在家里作手工来补贴家用,但家庭和睦,一切都显得欣欣向荣。

从1829年起,施特劳斯家大多在维也纳森林的萨尔曼村消夏避暑,他们住的是一座狭小的、长满常青藤的乡间小屋,这小屋是小约翰·施特劳斯的外祖父施特莱姆的产业。这里的一切似乎都很简陋寒碜,但却是小约翰的自由王国,他每天用小手在钢琴的琴键上叮叮咚咚地敲着,弹奏从他那幼小心灵深处喷涌出的旋律。小约翰只有六岁的时候,便创作了第一支圆舞曲:《第一个想像》。这首曲子尽管写得幼稚、笨拙,却不乏神来之笔,那曲作中闪烁着天才的火花。

萨尔曼村这座小屋的墙上镶着一块纪念碑,上面刻着这样四句诗:

曾经有个伟大的音乐家,人们叫他施特劳斯大师。在此谱写第一首华尔兹,这房子也因此名扬天下。

小约翰·施特劳斯从小就表现出了这样非凡的音乐才能,他崇拜自己的父亲,希望有朝一日能继承父亲之衣钵,成为像父亲一样著名的音乐家。当时父亲老约翰·施特劳斯正忙于事业,无暇顾及儿子,也就没有发现儿子的天才在闪光。

《第一个想像》是他的母亲后来凭记忆帮他录下的曲子;他的第三任妻子阿黛勒发表了这支曲子,把这笔稿酬用于慈善事业。



昂·第尔维也纳剧院,这座远近闻名的歌剧院,几乎可以说是音乐之都维也纳的象征。

倾心音乐 痴心不改

随着时间的推移,老约翰·施特劳斯与家里的关系日趋恶化。这首先是由于他性格上的弱点:专横跋扈,独断专行,性格暴躁、神经过敏。他在家变成专制暴君,对亲人缺乏耐心、缺少感情。但家庭关系恶化的最主要原因还在于他另有新欢,后来甚至搬到小公馆另立家庭。

当小约翰在父亲面前展示了他的音乐才华后,他的父亲却坚决不让他走音乐之路。因为大多数乐师在



1850年的小约翰·施特劳斯



玫瑰丰收 [美国] 莫布雷 小约翰·施特劳斯的圆舞曲绚丽奢华,充满了浪漫与温馨。

当时除了演出外,要兼当饭店的侍者,或者做有钱人家的仆人来增加收入,而且往往需要四处奔波,忙于排练、演出。作为一个以音乐为职业的人,老约翰对自己这一行的辛苦和风险有切身的体会。有一次,小约翰·施特劳斯和他的二弟约瑟夫·施特劳斯一同去见父亲,在父亲面前四手联弹、展示自己的琴技。四只稚嫩的小手错落

有致地敲击着键盘,黑白两色的琴键波浪般起伏着,钢琴在施特劳斯兄弟俩的“指挥”下发出了沁人心脾的乐声。从不轻易赞许他人的老施特劳斯按捺不住兴奋愉悦的心绪,“好小子!”这发自内心的爱称着实鼓舞了兄弟俩。不过,尽管父亲深为儿子的琴艺所折服,但他阻挡儿子步上音乐之路的决心却从未有过更改。

还有一次,老约翰·施特劳斯看见小约翰·施特劳斯正对着镜子练习小提琴,他学着父亲的样子,摆出优美的姿势,一本正经地练习在观众面前该如何表演,俨然已是一个老练的职业提琴手,父亲勃然大怒。当然,这其中并不否认做父亲的已经出于本能,预感到儿子有非凡的音乐才华,日后会成为他最有力的竞争对手,会对他构成威胁。老约翰·施特劳斯不希望家人在乐坛上与他一比高低,也不希望儿子为了音乐疲于奔命,他更希望保持自己在乐坛上的霸主地位,这是一种朦胧的、交织着嫉妒、恐惧与无奈的复杂心理。

遵从父亲的旨意,小约翰以优异的成绩从颇负盛名的维也纳朔腾中学毕业后,进入维也纳技术学校商学系就读。他学习其实很用功,有些功课甚至取得了特优的成绩,但他拒绝去和私人老师补习功课,那是进入银行机构之前必不可少的。他在1841-1842年的课程结束之后辍学,下定决心要走音乐之路。

父亲不让小约翰学音乐,也就不会给他学习音乐的费用,他就自己去给邻居家的小女孩辅导钢琴课,把挣的钱攒起来当学费,自己去学钢琴。倘若他的母亲不在暗地里支持他,小约翰的处境会更加困难,他那粗暴的父亲甚至把他的小提琴夺走,慈爱的母亲却悄悄地给他买了一把新的。在这样恶劣的条件下,小约翰痴心不改,把整个心思都扑在音乐上,为日后的成功打下了坚实的基础。



小约翰·施特劳斯的母亲安娜·施特劳斯1869年照片



约瑟夫·施特劳斯



金色公鹿大宅是施特劳斯家族1833-1886年的住所。

在音乐的荆棘路上漫游

幸好小约翰·施特劳斯有一位慈爱而伟大的母亲，他的母亲安娜是一位西班牙流亡侯爵的孙女，她看出了儿子的天才，于是竭尽全力地帮助他学习音乐。

安娜疼爱儿子，更为儿子不时闪现的灵感火花而惊叹不已。丈夫另结新欢后，对儿子不闻不问，安娜只有绞尽脑汁，想尽办法满足儿子对音乐的无限热爱。慈爱的母亲无力从丈夫手中取回多少钱，她只好动用自己的积蓄为儿子遍请名师，鼓励小约翰朝自己的目标前进。

安娜暗地里延请丈夫乐团里第一小提琴手弗朗茨·阿蒙给小约翰授课。这位优秀的提琴手要求小约翰·施特劳斯必须站在镜子前面练琴，以养成优美的演奏姿势和弓法，“因为对于一位要上台表演的人来说，视觉的优雅是非常重要的。”小约翰在日后回忆道。这一点小约翰一直奉行不渝。有一天，当他又站在镜子前练琴时，门突然开了，老约翰走了进来，他暴跳如雷：“什么？你也拉小提琴？”他粗暴地冲儿子又吼又叫，最后还把小提琴夺走了。安娜不敢同丈夫争辩，便悄悄再给儿子买回一把新的小提琴。

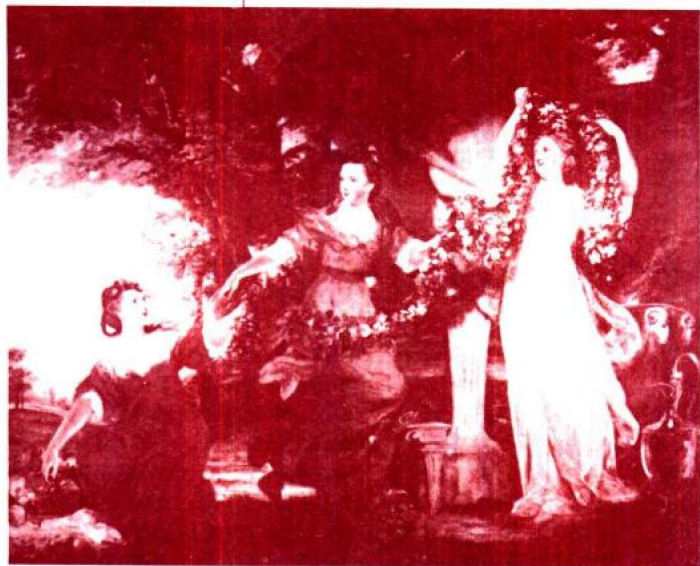
小约翰在母亲的支持下，开始学习和声和对位法。他的第一位老师是理论家姚阿幸·霍夫曼教授，这位教授资深望重，小约翰从他这里学习理论知识。后来母亲又为他聘请皇家教堂的著名乐队长约瑟夫·德莱克斯勒教他演奏低音提琴。德莱克斯勒当时已经62岁，年轻时作为剧院的专业音乐家曾为著名的喜剧大师菲迪南·莱蒙的童话剧谱写过许多美妙的乐曲，至今仍为人们所喜爱。当时，德莱克斯勒是教堂里的管风琴师，创作了许多弥撒音乐，

他很欣赏小约翰的才华，一心要把小约翰造就成一个宗教音乐作曲家，继承他的衣钵谱写宗教乐曲。可惜小约翰·施特劳斯的志趣不在这里，他崇拜自己的父亲，他想当一个像父亲那样著名的音乐家。

后来小约翰又跟随在维也纳宫廷芭蕾舞团担任舞蹈伴奏的小提琴老师安东·科尔曼学习，他的小提琴的造诣因此更为精湛。

当时维也纳的报纸上经常可以读到关于老约翰·施特劳斯的报道：“这个身材瘦削、脸色苍白，然而具有充沛精力的音乐家总是快步走过大厅，一步跳上指挥台，抓起小提琴，着魔似的拉起琴来。与此同时，交响乐队也像中魔似的演奏起来。这种如醉如狂的情绪很快就从台上传到观众身上。霎时间大厅以及花园里所有的人全都融为一体，除了音乐的节奏和声响外，什么也听不见；除了这个奇妙的魔法师，什么也看不见。”对小约翰·施特劳斯来说，这是多么巨大的刺激，多么强大的推动力啊！

小约翰·施特劳斯渴望自己能有乐队，能谱写舞曲，像父亲那样率领乐队，在维也纳的娱乐场所演奏舞曲。他开始着手准备，朝着自己的目标前进。



威廉·蒙哥马利爵士的女儿们扮演的三女神 [英国] 雷诺兹 雷诺兹优美的画面和施特劳斯动人的圆舞曲在展示美的方面，有异曲同工之妙。



第二章

维也纳乐坛 升起的新星

小约翰·施特劳斯终于组织了自己的乐团，并在多迈耶饭店举行了第一场演出晚会，晚会圆满成功。维也纳人民接受了这位乐坛新星，维也纳的乐坛也因为有了施特劳斯父子而显得异常夺目。

最年轻的 乐队

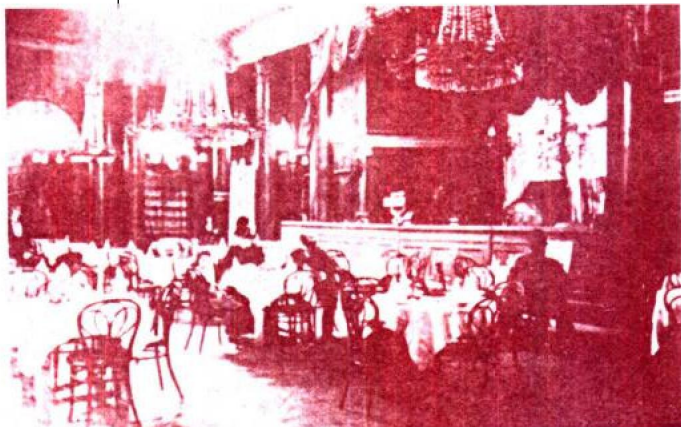
1844年8月3日，年仅19岁的小约翰·施特劳斯向市政府递交了成立乐队的呈文，同时递上了他的老师们对他的评语——“谦逊内敛、技艺精湛，真正值得敬佩的青年”。一切证明条件都对小约翰的申请有利。

当时小约翰尚未成年，按照法律规定，他需要父亲同意才能独立就业。在这关键的时候，他那伟大而无私的母亲安娜于1844年8月10日毅然向法院起诉与她的丈夫——老约翰·施特劳斯离婚，以防止他对儿子的事横加

阻拦，使儿子摆脱他的干扰。然而安娜和老施特劳斯的离婚案，到1846年才了结，而小约翰·施特劳斯则希望尽快获得成立乐队的准许。这个时候，一位细心的政府官员想出了一个可以不用征得父亲同意的办法：那就是小约翰·施特劳斯所申请的乃是一种自由活动，无需等到成年后才能从事这项职业；倘若申请人尚未成年，也无须征得父亲的同意。于是小约翰·施特劳斯的申请在1844年9月5日便被批准。

申请被批准以后，小约翰·施特劳斯立刻前往“贝尔格莱德”饭店去寻找他所需要的各式各样的乐师。1844年10月8日，小约翰·施特劳斯把乐队组织起来了。这个初出茅庐、毫无经验的年轻人和24个乐师订了合同，这项合同即使在今天读起来也很符合现代精神，让人不得不对小约翰·施特劳斯的远见卓识表示钦佩和惊讶。合同中提出的许多要求在今天也依然适用，例如，乐师必须悄无声息地进出大厅；无论排练还是演出都必须亲自到场，不得请人代替。年轻的小约翰·施特劳斯同他的父亲一样具有管理才能和经营头脑，他深深懂得：只有用严明的纪律才能把这个临时拼凑的乐队变成步调一致、行动统一的集体。

接下来的几周，小约翰·施特劳斯不停地写作谱写了一些华尔兹舞曲、四组舞曲和波尔卡舞曲，为他的第一场演出晚会紧张地忙碌着。



1844年小约翰·施特劳斯首次演出的多迈耶饭店场景

多迈耶饭店 升起的新星

1844年的10月10日对于维也纳的音乐爱好者来说，算得上是一个大喜之日，《维也纳日报》证实：“圆舞曲之父”老约翰·施特劳斯的儿子——小约翰·施特劳斯不日即将登上乐坛！将门无犬子，父亲已然夺得如此辉煌夺目的成就，儿子焉能不是可造之材？视音乐为第一生命的维也纳人急于一睹音乐家之子的“真容”，便纷纷潮水般地涌向售票大厅。“要想买到一张七点钟的入场券，简直比在英国上议院取得一个席位还难。”当时记者的比喻不可谓不绝妙。

1844年10月15日，小约翰·施特劳斯在多迈耶饭店初次登台献艺，亲自指挥他的交响乐队。对这场演出感兴趣的观众如此众多，以至于有许多人根本进不了大厅。

这一年的小约翰·施特劳斯年仅19岁，19岁也许还是许多人天真稚嫩、终日沉迷于游乐嬉戏的年龄，可19岁的小约翰的身上已散发出了成熟的气息。他外貌平凡，肤色淡黄，身材瘦削，可满头的黑色鬈发却很能体现他作为一个浪漫音乐家的气质；眼睛是心灵的窗户，小约翰的双眸是熠熠闪光的，沉稳与坚毅由他的目光中倾泄而出。

演出的第一个节目是奥伯的《波蒂契的哑女》一剧的序曲。一曲终了，观众立



春光〔德国〕卡尔·海德格尔 充满春意的绿色中，蕴含了无限春光，施特劳斯的圆舞曲也如同这幅画那样生机盎然，活力四射。



维也纳圣彼得教堂近景

刻要求再奏一遍。在观众热烈的欢呼声中，乐队演奏了初次登台的青年作曲家小约翰·施特劳斯自己创作的华尔兹舞曲、四组舞曲和波尔卡舞曲。等到他演奏他父亲创作的最优美的圆舞曲时，全场观众热情高涨，达到疯狂的程度。这支曲子就是老约翰·施特劳斯在1843年写的《莱茵河罗蕾莱的回声》圆舞曲，老约翰·施特劳斯一生作品不少，就只有这一首圆舞曲显示出他作为音乐诗

人的风貌。母亲安娜静静地坐在大厅的一角，眼看着儿子一步步走向胜利，她百感交集，想到自己负心的丈夫，心里酸楚；想到她自己亲手培养的儿子一鸣惊人，又感到欣慰。

老约翰·施特劳斯向来是维也纳乐坛的中流砥柱，是他与乐坛中的另一先驱——约瑟夫·兰纳艰难地缔造了圆舞曲在维也纳乐坛中的地位，他们既是圆舞曲的开山鼻祖，又是维也纳圆舞曲的集大成者，他们在维也纳享有崇高的声誉，地位无人敢动摇。现在，老约翰一直稳坐的王位竟然摇摇欲坠起来，伸手摇动他王位的竟然是自己的儿子！维也纳资深乐评人对小约翰赞誉有加，称他是“圆舞曲的化身”！在乐评中，法兰茨·维斯特博士以富有远见的目光看到了小约翰在作曲和指挥方面显露的惊人才能，远非他父亲在相同年纪时所能及，因此“我们要为小施特劳斯的胜利而欢呼雀跃，他在这样的年纪，就为圆舞曲创作作出了难以磨灭的贡献”。在文章的末尾，维斯特博

士写下了至今仍脍炙人口的一段话：“晚安，兰纳先生！午安，老施特劳斯！早安，小施特劳斯！”

圆舞曲：起源于18世纪中期，流行于德国、奥地利高地地区的民间舞——“连德勒”，德语即“一对跳舞者跳着回旋的舞步”。17世纪末至18世纪，连德勒舞的影响日益扩大，不仅传入了波希米亚等地区，在宫廷中，这种旋律舒缓的三拍子舞也大行其道。圆舞曲除了每小节为 $3/4$ 拍或是 $3/8$ 拍子之外，圆舞曲还要具有两个八小节的段落，每个段落需反复演奏一遍或数遍。贝多芬、肖邦、李斯特等著名作曲家均有圆舞曲作品问世。

小约翰·施特劳斯得到了人们的认同，在维也纳，施特劳斯家族的小提琴现在有两把了。如果说1838年的英国之行标志着老约翰·施特劳斯登上了至高无上的华尔兹之王宝座的话，那么继1843年兰纳死后，老约翰·施特劳斯更变成当时维也纳音乐王国独一无二的君主。1844年10月15日多迈耶饭店大厅里举行的音乐会却意味着华尔兹王国君主即将易人，小约翰·施特劳斯如同一颗光彩夺目的星辰冉冉上升在维也纳的乐坛上。

老王当然不会自动逊位，于是以后的5年里，父子二人共同驰骋在维也纳的乐坛上。



约瑟夫·兰纳肖像



老约翰·施特劳斯(左)与约瑟夫·兰纳。他们俩是维也纳华尔兹的真正创始人。

维也纳圆舞曲：圆舞曲的变种，奠基人是维也纳著名音乐家约瑟夫·兰纳和老约翰·施特劳斯。维也纳圆舞曲通常附有标题，乐曲开始有序奏，末尾有再现主题的尾声，主体部分由3至5首小圆舞曲构成。比起传统圆舞曲来，维也纳圆舞曲更为轻松明快、通俗易懂、格调高雅、风格活泼。维也纳圆舞曲的集大成者为小约翰·施特劳斯，他一生共创作了维也纳圆舞曲近200首，并使维也纳圆舞曲由纯粹的舞会伴奏乐变为可供欣赏的音乐。

