

外国音乐家生平故事

陈世宾
丁国强

著

河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

外国音乐家生平故事

陈世宾
丁国强 著

河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

外国音乐家生平故事 / 陈世宾, 丁国强著. — 郑州: 河南大学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5649-2203-0

I. ① 外… II. ① 陈… ② 丁… III. ① 音乐家—生平事迹—世界

IV. ① K815.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 252789 号

策划编辑 孙小成

责任编辑 孙小成

责任校对 任苗霞

封面设计 翟淼淼

出版发行 河南大学出版社

地址: 郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编: 450046

电话: 0371-86059712 (高等教育出版社)

0371-86059715 (营销部)

网址: www.hupress.com

排 版 郑州市郑东新区大艺图文设计商行

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

版 次 2016 年 9 月第 1 版 印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/32 印 张 7

字 数 128 千字 定 价 28.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与河南大学出版社营销部联系调换)

关于再版：寻书三载，终又面世

我于2011年在山西大学音乐学院攻读作曲研究生时，便已知晓先生所著的《外国音乐家生平故事》这本书了，当时苦苦寻求，亦多次托人找寻，终是未果。

待2014年秋，我毕业进入出版社工作。忆起此事，与先生取得联系，商订再版此书。先生欣然答应，交谈甚好。

后来得知，此书在1993年一经出版，便被国家教委列为学校图书馆装备用书。这于无形之中，必定影响着更多的人与物。

此次再版，本书以一种崭新的风貌呈献于诸位。在装帧设计上，我秉承“形式本身就是内容”的理念，对版式、字体、行距、用纸等，都进行了精致的编排，旨在使读者阅读更为舒适、明朗；在内容构想上，我坚持“使其升华、更为丰富”的理念，通过搜集，为每位作曲家均配置了画像，针对每篇文章，均精选了一幅与之相关的插图，并有相应的文字说明。这些插图，颇有趣味，且具有发散性，或在描述具体的音乐

事件，或展示现存于世的相关印记，或是对于彼时代大背景的呈现，抑或是显现对当下我们的直接影响，等等，旨在使读者更为真切地感受到音乐的气息与历史的存在。

此外，在目录的设计上，较上一版本也更为具体，在每位作曲家之前，均冠之以相应的“定语”，匠心可见，看者自明。

针对28位外国音乐家，先生以其凝练的笔法，真切的态度，独到的见地，完美的叙述，将其间风采，一一再现给了我们。在编辑的过程中，诸位编辑不无感慨，文字中的“大情怀”，直令我们赞叹着。

先生从事作曲工作与音乐教育多年，著书立说，精华颇多，师道坦坦，功莫大焉。在这本书中，先生说出了许多只有他自己才能说出的话。这本书，让我们看到了最为“生动”的音乐家，在客观真实的行文中，不乏先生的评论与感叹，这种充沛、真挚的情绪，也必定会感染到每一位阅读这本书的人。在出版人看来，这正是一本书的顽强生命力所在，确有一种“常读常新”的妙义。

了解音乐的历史，了解推动音乐历史发展的音乐家们，将给我们艺术探索的前行指明一条更为宽阔的道路，使我们走得更好，走向更远。领略大师们的风采，更给我们以榜样的力量，在那些特殊的、特定的环境中，他们的经历，他们的言语，无不给现今的我们以启迪与警示。

一本不可多得的好书啊！艺术的启示意义或在于此，她可给予各个层次的人以灵感，以启发，以触动，以力量，更有光明。

在此，向先生表达我们最为崇高的敬意！

河南大学出版社·策划编辑

孙小成

2016年8月10日晨于郑州

书卷为生 波澜不惊

目 录

-
- 001 “音乐之父” 巴赫
 - 009 “与巴赫比肩并立” 的亨德尔
 - 017 “交响乐之父” 海顿
 - 025 “音乐神童” 莫扎特
 - 031 “乐圣” 贝多芬
 - 041 “机智、明快、妙趣横生” 的罗西尼
 - 049 “歌曲之王” 舒伯特
 - 057 “近代管弦乐之父” 柏辽兹
 - 065 “俄罗斯音乐之父” 格林卡
 - 073 “一位幸福的音乐家” 门德尔松
 - 081 “19 世纪音乐界的佼佼者” 舒曼
 - 089 “钢琴诗人” 肖邦
 - 097 “钢琴之王” 李斯特
 - 105 “一位倔强的斗士” 瓦格纳
 - 113 “音乐界 3B” 之勃拉姆斯
 - 121 “旋律之王” 柴科夫斯基

-
- 129 “高举爱国主义大旗”的德沃夏克
- 137 “一颗光焰夺目的明星”格里格
- 143 “强力集团”成员之里姆斯基-科萨科夫
- 151 “印象派音乐的奠基人”德彪西
- 159 “一言难尽”的理查德·施特劳斯
- 165 “十二音作曲技法”的创建者勋伯格
- 173 “民族乐派”的杰出代表巴托克
- 181 “20 世纪音乐界的弄潮者”斯特拉文斯基
- 189 “曾经大逆不道”的普罗科菲耶夫
- 197 “将爵士乐融入交响乐”的格什温
- 203 “与列宁格勒共存亡”的肖斯塔科维奇
- 209 “反文化现象”的凯奇

“音乐之父” 巴赫

(1685 ~ 1750)

请记住，三百多年来，
波澜壮阔的欧洲近代音乐的奠基人，
他的名字叫巴赫。

约翰·塞巴斯提安·巴赫 (Johan Sebastian Bach) 于 1685年3月31日出生在德国图林根的爱森那赫。这是一个富有音乐传统的城市，据说城门上还镌刻着“音乐常在我们的市镇照耀”这样的铭文。巴赫的家庭是一个受人尊敬的音乐家族。他们长期生活在这一带，辈辈相传，以音乐为生，三百年间，有50多名音乐家见于记载，及至约·塞·巴赫，已是第五代传人。

父亲是小巴赫的第一任老师。7岁起，他就在教堂附属的拉丁语学校上学，因成绩出众，深得老师喜爱。其时，他还经常参加学校的各种演出活动，以补贴学费。10岁时，父母去世，他遂由哥哥抚养，并担负他的音乐教育。

巴赫对哥哥的教学日渐不满，总向哥哥提出种种问题，哥哥常因学力不逮无法作复而恼羞成怒。哥哥藏有前辈著名大师们的作品手抄谱，巴赫很想借来一阅，但屡遭拒绝。巴赫知道乐谱的藏处，每经于此，都不忍离去，情急之中，终于想出了办法。每当夜深人静，趁家人都已入睡，他便悄悄

起身取出乐谱，在淡淡的月光下偷偷抄写。半年之后，全部乐谱抄录殆尽，然而，不想就在此时，东窗事发，终于败露。哥哥于气愤之中不顾手足之情，把巴赫辛辛苦苦半年抄录的乐谱悉数撕毁。

巴赫年岁虽小，但生性顽强，为了学习，不怕任何困难。听说汉堡有位著名的管风琴大师技巧相当高超，巴赫心向往之。无奈路途遥远，身无分文，他只好携带干粮，只身徒步前往。凭草垛栖身，饮河水消渴，一路风尘坎坷，巴赫全都置之度外。一次往返180里，归来时已是双足生满血泡。然而，能观摩大师演奏，聆听大师教诲，小巴赫每次出发之前，从不犹豫。

1702年，巴赫从学校毕业。以其优异成绩，完全可以免试深造，但生计无着，只能就业于阿恩斯塔特城教堂弹奏管风琴。供职后，为提高琴艺，他常常通宵达旦，发奋练习，每逢假日，仍徒步前往汉堡，从老师学习。

在鲁贝克教堂任职的布克斯特胡德，是当时北德最杰出的作曲家和管风琴大师，巴赫对他仰慕已久，早盼着一睹大师风采。正巧巴赫获得了为期一个月的休假，他不顾往返640多里的路程，又一次背起行囊，风餐露宿，徒步走向鲁贝克。布克斯特胡德的作品与演奏，令巴赫大为倾倒。他如饥似渴地向前辈大师讨教，竟流连忘返误了归期。

巴赫于 1724 ~ 1725 年间指挥首演自己的康塔塔时使用的手稿原件。在众人看来，巴赫的手稿是如此之漂亮且富于生命力。

巴赫返回阿恩斯塔特时，已是四个月之后。上司们素来与他有隙，乘机罗列了他的一大堆罪状，除了超延假期可以归为玩忽职守外，还说他在演奏中曾加进怪诞的异端音响，令教友吃惊。各位上司有的指责他在仪式中醉心演奏，时间过长；有的指责他无心演奏，时间过短。尤其可笑的是，指责他未经教会当局许可，就擅将表妹带进教堂唱歌。巴赫见状哭笑不得，愤然辞职离去了。

几经辗转，巴赫于1708年来到魏玛，就任魏玛公爵的宫廷风琴手。当时的音乐家毫无地位可言，巴赫的姓名与马夫、厨娘列于一册。教堂中，为风琴师特设一间小屋。公爵礼拜时，则开启屋门，以便听见琴声；公爵祈祷时，则关闭屋门，风琴师没有资格在这一场面中露面。

在低下的奴仆地位中，巴赫的音乐家声誉却日渐增高。1717年，法国著名古钢琴家玛尚来到了德国，在德累斯顿举行音乐会。他恃才傲物，目中无人，视德国音乐家不过芥土。当时，德累斯顿宫廷特别崇尚法国音乐，吹捧逢迎之中，玛尚更是洋洋得意，不可一世。在玛尚的一次音乐会后，巴赫应邀即席演奏一曲。玛尚听了，登时大惊失色。有人提议玛尚与巴赫举行比赛。第二天举行赛事时，只巴赫一位选手出场，玛尚先生早已连夜乘车逃之夭夭了。

巴赫的胜利大长了德国音乐家的志气，但他的处境并无

丝毫改善。宫廷的区区赏赐也早被宫臣们吞食，进了他们的腰包。巴赫忍无可忍，与公爵不断发生冲突，终于鼓起勇气提交了辞呈。公爵看到一名奴仆竟敢逆忤犯上，勃然大怒，扣留不放。巴赫屡次请求，都未获准。

当时有位奎登公爵嗜乐如命。有人说他爱音乐胜于江山，国家支出中的三十分之一都支付了乐队经费。奎登公爵久慕巴赫盛名，听说上述种种后，便深夜派车偷偷去接巴赫，但出师不利，竟被发现。巴赫反遭逮捕，拘禁月余。获释后，他终于离开魏玛，就职奎登，时1717年岁末。

奎登六年，于巴赫来说，是难有的平静，但好景不长。公爵的儿子成婚后，开销增加，乐队经费大幅度削减；巴赫自己的孩子们也已逐渐长大，他希望孩子们能在大城市受到高等教育，以避免自己早年间的不足。于是，1723年他举家迁往莱比锡，在圣弗玛教堂附属歌唱学校任合唱指导。

为了这一职位，巴赫不得不忍着极大的屈辱在一份卖身契一样的职责书上签了字。这份文件写道：“我要以举止言行为学生做榜样；我要耐心教育学生；我要服从督学大人和学校首长；我要勤于教导合唱，但也要训练器乐，以节约学校开支；我教的音乐不应过长，也不应与歌剧相像，要吻合听众的虔诚精神；不经批准，我不得在任何大学任职；不经市长批准，我不得擅离本市。”凡此种种。

从这个苛刻的文件中，可以想见巴赫处境的困难。首先是生活拮据。当时在德国工作的意大利女歌星的年收入是五千到一万塔列尔（货币名），而巴赫只有七百，他不得不为区区几文钱忍辱力争。他看到学校教学无序，质量低下，向当局提出改进意见后，竟遭到残酷迫害。当局说他“不服管教，屡教不改”，决定“降薪降职，以示惩处”。

偌大世界，巴赫竟再无好去处。他忍辱负重一直留居莱比锡，把精神全部寄托于音乐事业和培养孩子们成长。他的孩子们中有好几位出类拔萃，后来成为世界著名音乐家。

1750年7月28日，贫病交加的巴赫因眼疾手术无效，与世长辞。他的遗体被静静地埋在教堂公墓里，连墓碑也没有。妻子生活无着，从此住进了贫民收容所，十年后，与他在另一个世界团聚去了。

巴赫一生写有包括清唱剧《马太受难乐》《勃兰登堡协奏曲》和《平均律钢琴曲集》在内的500多部各种体裁的作品，但生前未能得到应有的尊重，大都没有出版。

如今，巴赫的音乐已经成为不朽的经典，成为“某种不可企及的标范”。自他之后的每一代音乐家，无不领受着他的深刻影响；自他之后音乐史中的每一步重大发展，无不感受着他的有力推动。巴赫的音乐是人类进步音乐文化中的灿烂花朵，它将永呈瑰丽，与世长存。

“与巴赫比肩并立”的亨德尔

(1685 ~ 1759)

在 18 世纪上半叶，
与巴赫比肩并立的是亨德尔。