

周海霞
矫黎晗/编

本书为读者编排了20位著名作曲家和20位著名歌唱家，
介绍了他们的生平事迹和为梦想努力奋斗的故事。

世界上最卓越的 20位作曲家和歌唱家

书中内容不仅可以使读者增加音乐常识，更
重要的是能够让读者从这些伟大的音乐家的身上
受到启发，从中汲取知识的营养，学习这些音乐
家不畏艰辛、勇于攀登梦想高峰的可贵精神。

吉林出版集团
有限责任公司

周海霞
矫黎哈/编

世界 (CIP) 目 录 观 查 件 图

本书为读者编排了20位著名作曲家和20位著名歌唱家，
介绍了他们的生平事迹和为梦想努力奋斗的故事。

ISBN 978-7-227-3807-8

世界上最卓越的 20位作曲家和歌唱家

书中内容不仅可以使读者增加音乐常识，更
重要的是能够让读者从这些伟大音乐家的身上
受到启发，从中学习到他们为梦想努力奋斗的
不畏艰辛、坚持不懈的精神。

吉林出版集团
有限责任公司

图书在版编目 (CIP) 数据

世界上最卓越的20位作曲家和歌唱家 / 周海霞 矫黎晗编.
— 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2014.1

ISBN 978-7-5534-3807-8

I. ①世… II. ①周… ②矫… III. ①作曲家 - 生平
事迹 - 世界 - 儿童读物 ②歌唱 - 演员 - 生平事迹 - 世界 -
儿童读物 IV. ①K815.76-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第316427号

世界上最卓越的20位作曲家和歌唱家

编 者: 周海霞 矫黎晗
责任编辑: 耿 宏 闫 言
出 版: 吉林出版集团有限责任公司
发 行: 吉林出版集团社科图书有限公司
电 话: 0431-86012753
印 刷: 永清县晔盛亚胶印有限公司
开 本: 690mm × 940mm 1/16
字 数: 183千字
印 张: 14
版 次: 2014年4月第1版
印 次: 2014年4月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5534-3807-8
定 价: 29.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。0316-6658662

前

言

人生如一湾小溪，历史如一条长河，人类几千年的音乐文明史是由这些杰出的音乐人物和人民群众共同奋斗得来的，他们用自己毕生的努力为我们谱写着精彩华丽的乐章，使音乐的历史长河更加绚丽多彩，使人类的历史长河更加熠熠生辉。

“西方音乐之父”巴赫在那样穷困的状态下仍然不放弃自己的音乐梦想，他在月光下抄谱，在宫廷生活中忍受着被束缚的生活，在当时的这个时代，自己的作品又得不到认可，但他依然坚持走音乐这条道路，最终为自己走出了一条光明大道，为音乐打开了一扇夺目的窗户。

被尊称为“乐圣”的贝多芬同样在音乐的这条道路上走的异常坎坷，正当走到自己音乐创造的关键时刻，他的耳朵听不见声音了，但是他同样没有放弃，此时的他更加努力地去做自己的音乐梦想，用自己的生命去谱写音乐，最终战胜了种种困难，成就了音乐史上的伟大功绩。

还有伟大的歌唱家卡鲁索，吉利，他们都是伟大的艺术家，他们用自己的拼搏为我们证明着只要有梦想，只要坚持自己的梦想，没有什么事是战胜不了的。他们是我们人类的骄傲，他们那些音乐作品是我们宝贵的精神财富，他们用榜样的力量告诉我们世上无难事。我们

不仅仅是把他们写成音乐家，还要把他们作为一个榜样来学习。

这本书为读者编排了20位著名作曲家和20位著名歌唱家的生平事迹和他们为梦想努力奋斗的故事。这样不仅可以使读者增加音乐常识，更重要的是读者透过对他们的了解，能够从这些伟大的音乐家的身上受到启发。希望读者们能够从中汲取知识的营养，师法这些音乐家不畏艰辛，勇于攀登梦想高峰的可贵精神。更希望青年读者们能够以他们为榜样，活出更有价值的自己。

本书在编写过程中难免会有差错和遗漏，希望细心的读者能够为我们赐示，我们将会再接再厉，争取为读者们提供更加优秀的书籍。

目 录

第一部分 著名作曲家

巴 赫	2
亨德尔	7
海 顿	11
莫扎特	20
贝多芬	26
韦 伯	35
舒伯特	39
门德尔松	43
肖 邦	49
柏辽兹	57
罗伯特·舒曼	65
李斯特	72
柴科夫斯基	79
德沃夏克	93
斯特拉文斯基	103
理查德·施特劳斯	112
巴托克	117

马 勒.....	126
格里格.....	134
聂 耳.....	142

第二部分 著名歌唱家

卡鲁索.....	148
蒂托·斯基帕.....	154
贝尼亚米诺·吉里.....	159
基尔斯滕·弗拉丝达德.....	165
于塞·毕约林.....	170
雷纳塔·苔芭尔迪.....	174
玛丽亚·卡拉斯.....	180
马里奥·德·莫纳科.....	184
玛丽安·安德森.....	189
伊丽莎白·施瓦茨科普芙.....	195

第一部分

著名作曲家

王人木

第一部分 著名作曲家

巴 赫

个人名片

巴赫（1685—1750），德国最伟大的作曲家之一，以创作《勃兰登堡协奏曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》、《哥德堡变奏曲》以及大量的教堂音乐和器乐曲而著称。他把前人发展起来的主要风格、形式和传统概括地加以研究并汇集在一起，使之更加丰富多彩。他的先辈世代均为乐师，他的4个儿子均为作曲家，这使得巴赫家族在德国音乐史上颇具传奇色彩。因此巴赫被后世尊称为“西方音乐之父”。

艺术人生

巴赫出生在德国中部爱森纳赫的一个音乐世家。他的家族在他来到世上之前许多年就已经在音乐界赫赫有名了，祖父的兄弟中有两位是具有天赋的作曲家，父亲是一位优秀的小提琴手，叔伯兄弟姐妹中有几位是颇受尊敬的音乐家。对于具有极高音乐天赋的小巴赫来说，在这样的家庭环境中成长原是十分幸运的，然而命运之神却偏要找些麻烦。父母先后离开人世，只得靠大哥继续抚养。但是大哥家里孩子

太多，生活困难，所以巴赫很早便走上了独立谋生的道路。

10岁起在教堂担任“女高音”的小巴赫，用可爱稚嫩的纯净童音吟咏着赞美上帝的曲调，这种状况一直持续到15岁。后来哥哥的孩子一个接一个出生，为了不使自己成为兄长的负担，他便独自到吕讷堡（Lüneburg）生活，并且在当地的圣米夏埃尔教堂继续唱童声部的女高音。在那里，人们极度喜爱他那优美清脆的嗓音。不料才过一阵子，他却开始控制不住自己的声音，说话唱歌的时候常常从一个八度音走到另一个八度音——可怜的巴赫遭遇了变声期的冲击，迫不得已放弃了女高音的工作。此时的巴赫陷入生命的低潮期：离开合唱团一方面使他失去经济的依靠，另一方面也必须告别他衷心喜爱的音乐工作。所幸这段时间非常短暂，过不久他就重拾了生命的欢乐。巧合之下，他接替了教堂管风琴师贝姆的职务，这是一个突然出现的契机，上帝的窗向醉心音乐的巴赫开启了，而借由管风琴，巴赫开展出一段辉煌的音乐生命。这段时间，全心练习管风琴演奏的巴赫，仍然没有忘却小时候在月光下抄谱的精神，为了聆听管风琴大师兰肯每年在汉堡的演奏会，他曾经完成好几次“徒步走完半个德国”的壮举。兰肯是贝姆的老师，由于贝姆曾经告诉巴赫，如果要成为伟大的管风琴师一定得听听兰肯的演奏，巴赫把这句话谨记在心，等到兰肯的“夜晚音乐会”将要举行时，便带着微薄的旅费出发了。年轻的巴赫简直是个健行高手，他一路省吃俭用走到北方的汉堡，晚上就睡在草堆和人家的屋檐下。这样不辞辛劳果然非常值得，沿途优美的风景和不同城市所展现的音乐文明大大拓展了巴赫的眼界，尤其沐浴在兰肯像光一样璀璨轻盈的琴声之下，他的心灵整个被引领着，见到了前所未见的音乐风景。

在巴赫当行脚旅人的时候，还发生过一件匪夷所思的趣事，某一

世界上最卓越的20位作曲家和歌唱家

次巴赫又在听完兰肯的音乐会后走回吕讷堡，大概是天气太冷的关系，这回兰肯的琴声和他带的盘缠都没办法支撑他走到家，几天几夜之后，他已经又累又饿，就要走不动了。勉强再走一段路，前面终于出现了一个小城镇，由于已经是薄暮时分，家家户户的窗子都透出淡淡的黄色灯光。这时巴赫突然灵机一动，想起小时候只要在大街小巷唱圣歌，就会有人赏饼干或钱币，所以他就饿着肚子开始唱起洪亮的赞美歌来。唱了半天也没人响应。正当他觉得白白花了力气，失望地准备走开时，前面突然“砰”一声掉下一个东西来。他捡起来一看，是个鲱鱼头——一个不能吃的鲱鱼头对饥肠辘辘的他根本没有帮助！他正想要把它扔掉，却又发现里面塞着一团白纸，打开白纸，居然掉出两枚金币来，微弱的星光照在白纸上，隐隐约约可以看见两排小字：“谢谢你的赞美歌，愿神祝福你！”欣喜若狂的巴赫抬起头来看一看上面，每一户的门窗都紧闭着，这个鲱鱼头到底是谁丢下来的呢？他相信一定是上帝听到了他的赞美歌。

1703年4月，巴赫任魏玛宫廷小提琴手，工资单中写明是“仆役”。8月往阿恩施塔特任“新教堂”管风琴师。1705年冬，巴赫请假徒步赴吕贝克听杰出的北德乐派管风琴家D.布克斯特胡德演奏，深受启迪。数月后方返回阿恩施塔特。为此巴赫两次受到宗教法庭的审讯，除因“擅自超假”外，还被谴责为“在众赞歌中作出许多惊人的变奏，混入许多陌生的音响，使公众为之惊惶失措”，并曾“把一个陌生的少女带进教堂中演唱”，以及“在星期天讲道时间上酒馆”等等。巴赫愤而去职。1707年6月巴赫任米尔豪森教堂管风琴师。同年与堂姐玛丽娅·巴巴拉结婚。不久因与教堂监督发生矛盾，其演奏受到指责，又离去。1708年7月任魏玛宫廷管风琴师，兼为宫廷作宗教音乐。1714年起被任命为宫廷乐师，每月为宫廷创作新曲，因而作大

量康塔塔。1717年秋，巴赫赴德累斯顿与法国哈普西科德演奏家L.马尔尚进行演奏比赛。临赛前马尔尚不辞而别，巴赫不赛而胜。魏玛公爵与其侄发生争执，巴赫倾向后者，致使公爵恼怒。巴赫要求离职不准，竟被公爵无理监禁4周，罪名是“由于其倔强，强行要求辞职”。巴赫在被监禁期间写下《管风琴小曲集》。1717年8月巴赫任克滕宫廷乐长后的6、7年间，是巴赫一生中处境较为顺利的年代，也是创作上（尤其在世俗性器乐创作上）丰收的年代。克滕公爵热爱音乐，对巴赫非常器重，常在一起奏乐，一起旅行。他以国库收入约1/30的经费作为其宫廷乐队的开支。此期间巴赫写下许多最重要的代表作：《平均律钢琴曲集》上卷（1722年）、《勃兰登堡协奏曲》（1721—1723年）、小提琴独奏奏鸣曲（约1720年）、大提琴独奏奏鸣曲（约1720年）、《创意曲》（1723年）等。1720年7月他的妻子去世，1721年与安娜·玛格达勒娜结婚。1720年11月旅行汉堡时，在赖因肯面前演奏管风琴，他以各种方式即兴演奏众赞歌变奏《在巴比伦河边》达半小时以上，博得赖因肯的赞叹。1724年，巴赫以其《约翰受难曲》作为接受考核的作品，去争取莱比锡托马斯教堂乐长这个颇具声望的职位。莱比锡市议会和教堂认为该作品过于“戏剧化”，但由于找不到更合适的人只得录用巴赫。同时他还在尼可拉教堂供职，并兼事托马斯教堂附属学校的教学和演出工作。巴赫在莱比锡度过了他的后半生，写下了265部宗教康塔塔、6部经文歌、5部弥撒曲、4部受难曲、2部清唱剧等宗教性乐曲，又创作了《平均律钢琴曲集》下卷（1744年）、《意大利协奏曲》（1735年）、《戈尔德贝格变奏曲》（约1736年）等世俗性乐曲。在莱比锡，他常与莱比锡市议会、教堂的主持人、教堂附属学校的校长等发生冲突，也曾因反对教规、校规以及创作不符合教堂要求等，而屡遭谴责。巴赫并不屈从，曾上书议会和

法庭进行自辩，致使市议会成员认为巴赫已属“不可改正”，1730年决议予以减薪处分。1737年，他向德累斯顿的萨克森选侯奉献作品，请求赐予“德累斯顿宫廷作曲家”的头衔，获得批准。“宫廷作曲家”的头衔，有助于改善巴赫的处境。1747年，巴赫访问波茨坦，为普鲁士皇帝腓特烈演奏。返回莱比锡后，他又根据普皇的一个主题写作了一部乐曲《音乐的奉献》（1748年）献给普皇。最后，巴赫还写作了一卷《赋格的艺术》（未完成）。巴赫晚年为医治眼睛曾两次做了手术，结果不仅未能重见光明，反而摧垮了身体，在1750年7月28日离开了人间。

艺术插曲

月光下抄曲

父母双亡后，巴赫寄居在大哥家中，大哥资助他继续学习乐曲课程，却不允许他翻阅家里存放的大量音乐资料，无论他怎样恳求都无济于事。小巴赫只好趁哥哥外出与深夜熟睡之际，在月光下偷偷地抄写乐谱，历时长达半年之久，因而大大损坏了视力。巴赫在第一次演奏乐谱上的曲子时，就被大哥听见了，大哥指责他不该不顾自己健康偷偷抄乐谱，更主要的是这些乐谱对他而言太高深了，学习音乐应该循序渐进。小巴赫明白哥哥的良苦用心后，开始踏踏实实地练习基本功。

亨德爾

个人名片

乔治·弗里德里希·亨德爾（George Frederic Handel，1685—1759）。亨德爾出生于德国哈勒城的一个小市民家庭，是著名的英籍德国作曲家。亨德爾的曲風雄偉、崇高，所創作的清唱劇是戲劇性的英雄史詩。作為一位多產的音樂家，其主要作品有：清唱劇《以色列人在埃及》、《參孫》《彌賽亞》、《猶大馬卡白》等三十二部，歌劇四十六部，管弦樂《水上音樂》、《森林音樂》、《煙火音樂》各一套，管弦協奏曲十一首，大協奏曲四十二首，還有室內樂、組曲、序曲、恰空等器樂曲。他的代表作有管弦樂曲《皇家水上音樂》，《皇家煙火音樂》，清唱劇《彌賽亞》等，《彌賽亞》中的《哈利路亞》流傳最為廣泛。

艺术人生

1685年2月23日，亨德爾出生在德國哈勒一個理髮師家庭。父親認為音樂是卑賤的職業，不贊同兒子學習音樂。小亨德爾卻非常喜歡音樂，並偷偷地練習彈古鋼琴。當地的薩克森公爵發現了他的藝術天

赋，出面说服老亨德尔同意儿子“光明正大”地学习音乐。于是，9岁的小亨德尔开始师从著名作曲家、风琴演奏家察霍学习键盘乐器和作曲，并学会了演奏双簧管和小提琴。10岁即创作一首三重奏鸣曲。

父亲还是希望儿子能做一名律师而不去搞什么音乐。1702年，亨德尔进入哈雷大学学习法律算是不违背父亲的意愿，同时在当地教堂兼任管风琴师，并教声乐，指导圣乐团，为该团写了大量的清唱剧。1703年，亨德尔到汉堡歌剧院担任第二小提琴手，正式开始音乐生涯。1706年秋，他到当时欧洲音乐文化中心意大利学习，3年后回国。1710年，年仅25岁的亨德尔就任汉诺威宫廷乐长。由于汉诺威与英国王室的密切关系，到任不久即被聘赴英国。当时的英国，民族音乐正处于衰微之际，舞台上流行的主要是意大利歌剧。亨德尔的到来受到极大欢迎，他的第一部歌剧《里纳尔多》在伦敦上演即大获成功。1713年，他以一首《女王生日颂歌》博得英国女王的赏识，索性不回汉诺威，于1726年加入英国国籍。亨德尔晚年承受着双目失明的痛苦，但他依然拖着病体参加各种社会活动，演奏管风琴和指挥自己的清唱剧。1759年春，74岁的大师照例指挥演出，在雷鸣般的掌声中，老人倒下了。几天后，这位乐坛巨星陨落了。死后被安葬在威斯敏斯特大教堂，墓碑上刻着他的清唱剧《弥赛亚》第四十五曲的第一句：“我知道我的救赎主活着。”

回顾亨德尔的一生，他确实是乐坛上的常青树和多面手：他一生近60年的音乐生涯中，在德、英、意三国乃至全欧洲都获得了巨大的声誉；他的作品熔德国严谨的对位法、意大利的独唱艺术和英国的合唱传统于一炉，成为世界音乐史上的瑰宝。他同巴赫、维瓦尔第一起，为辉煌的巴洛克时代画上了一个圆满的句号。

亨德尔是巴洛克后期的音乐巨人，一生创造了大量声乐和器乐作

品，特别是歌剧，他的演唱剧质朴感人，把高度的艺术性和虔诚的宗教信仰融入一个个音符之中，使听众产生强烈共鸣。他还是举世公认的管风琴大师，在当时只有巴赫才可与之匹敌。他和巴赫的创作代表了巴洛克音乐的最高成就，因此，历史上以他们先后逝世作为巴洛克时期终结的标志。

艺术插曲

快乐的铁匠

这件事发生在亨德尔第二次到英国去的时候，一个夏日午后，亨德尔在路上散步，突然一阵大雨倾盆而下，他急急忙忙到人家的屋檐下避雨，如豆的雨点打在屋顶上，发出滴滴答答的声响，然而，此时却还有另一个有规律的节奏在应和着，时快时慢，又清脆又沉重。亨德尔抬头寻找声音的来源，发现对面一间房子里，有3个铁匠正在认真地工作着，他们动作敏捷而有韵律，神情愉快，嘴里还哼着不知名的小调……看到这一幕，亨德尔大受感动，马上在心中即兴谱出一首曲子来，然后趁着雨势渐小，连忙奔回家想将它写下来，一进家门，连湿掉的外衣都来不及脱，就坐到书桌前振笔疾书了。猜对了吗？这首曲子就是每个钢琴初学者都会弹奏到的《快乐的铁匠》，它是亨德尔在1720年发表的《羽管键琴组曲》中的第5首，是一首变奏曲。

有人指出以上这段故事是一个喜欢弹钢琴的英国出版商贝斯杜撰出来的。据说贝斯因为格外喜欢这首愉快的变奏曲，因此灵机一动，特别替它加上《快乐的铁匠》这个标题。但事实上，传说中的亨德尔

