

近世西洋 十大音樂家故事

丰子恺
著/绘

近世西洋 十大音樂家故事

丰子恺 著 / 绘

◆ 漓江出版社

图书在版编目（CIP）数据

近世西洋十大音乐家故事 / 丰子恺著.

— 桂林: 漓江出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5407-8535-2

I. ①近… II. ①丰… III. ①音乐家 - 生平事迹 - 世界 IV. ①K815.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第233933号

JINSHI XIYANG SHI DA YINYUEJIA GUSHI

近世西洋十大音乐家故事

丰子恺 著/绘

出版人: 刘迪才

出品人: 张谦

责任编辑: 张谦

助理编辑: 刘红果

书籍设计: 石绍康

责任监印: 张璐

漓江出版社有限公司出版发行

广西桂林市南环路22号 邮政编码: 541002

发行电话: 010-85893190 0773-2583322

传真: 010-85890870-814 0773-2582200

邮购热线: 0773-2583322

电子信箱: ljcs@163.com

网址: <http://www.lijiangbook.com>

三河市西华印务有限公司印刷

【河北省三河市洵阳镇化甲屯小学东 邮政编码: 065299】

开本: 880mm × 1230mm 1/32

印张: 7.75 字数: 176千字

2019年3月第1版 2019年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5407-8535-2

定价: 43.00元

漓江版图书: 版权所有, 侵权必究

漓江版图书: 如有印装问题, 可随时与工厂调换

自序

有名的音乐史的著者安布洛兹（August Wilhelm Ambros）曾经有这样的话：“著名人物的生涯中的传说和逸话，不但能表出其人物的精神倾向，又能简劲地表出其人物生存的时代的时代的精神倾向。”我对于这话很有同感。

我写完了本书之后，觉得在十大音乐家的生涯的零星故事中，很可以窥见音乐在近世欧洲的地位的变迁：海顿学得了一手好技术，只能立在十字街头卖唱。后来被埃斯台哈奇公爵雇用为副乐长，然其委任状上条件之苛刻，犹如一张卖身契。可见西洋音乐在百余年前完全是贵族的娱乐品，音乐家完全是贵族的家仆。莫扎特的时代，音乐家的地位已经略高些，卖唱一变而为“演奏旅行”的美名，然而他在萨尔斯堡（Salzburg）^①的大主教手下供职，仍被同佣工一样看待，与男女仆役同桌而食。贝多芬的时候情形就不同。贝多芬脾气发作的时候，当面唾骂伯爵为“驴马”；拿破仑失节而即皇帝位，贝多芬把为他而作的《英雄交响曲》撕破，丢在地上，终身不齿他。音乐者的地位已凌驾贵族了。以下的浪漫派群音乐家，如舒伯特、柏辽兹、肖邦、李斯特、舒曼等，就正式占据了艺术家的地位，在其生活中可以窥知个个是清高、名贵，或浪漫、潇洒的艺术家。舒

① 现通译作萨尔茨堡。

伯特的安贫乐天，柏辽兹的喑呜叱咤，肖邦的孤高自赏，舒曼的热烈情怀，李斯特的豁达大度，都在其生涯的断片中表示着。公侯贵族的势力，在他们已经视同尘土了。看到巴伐利亚国王把四万银币装了专车，命兵士护送到瓦格纳的别庄中，回顾海顿的卖唱与卖身，莫扎特的与仆役同桌而食，真是不可同年而语了。到了现代，柴科夫斯基从泥工口中学得《D调四重奏》的主题，又在山中买了酒食款待农民，请他们唱民谣，从民谣中采取材料，作成《钢琴三重奏变奏曲》。由此可知音乐又从艺术家的清高地位降于山野农民之间，现代民族乐派的兴行，于此可见一斑了。音乐从贵族的娱乐物变成艺术家的陶情品，再由艺术家的陶情品变成民众生活的反映，在音乐家的生活的片断中均可历历窥知其递变的痕迹。

此书大体根据服部龙太郎的《世界音乐家物语》，又参考其他书籍。这不是正式的音乐家评传，而是以音乐家生涯中的故事和逸话为中心的记录。

这册书原只能作为好乐者的案头装饰品；或放在钢琴台上，作为弹琴者休息时的消遣品。但照安布洛兹的看法，此书对于音乐爱好者的贡献或者不止装饰与消遣而已。况且聪明的读者，所发现的一定不止我所感到的上述的一端。

一九二九年四月二十日 子恺记于沪杭车中

目次

自序 / 001

近世西洋乐坛之盛况 ——十大家在近世乐坛上的位置——

{一} 音乐艺术的独立 / 005

{二} 器乐的勃兴 / 010

{三} 主调音乐的成立与奏鸣曲的发达 / 015

{四} 标题音乐的兴行与乐剧的建设 / 023

海顿 (Haydn)

{一} 大音乐家的初步 / 037

{二} 流浪时代 / 039

{三} 得意时代 / 041

{四} 海顿与莫扎特 / 044

{五} 海顿与英国 / 045

{六} 高龄与大作 / 048

莫扎特 (Mozart)

{一} 家学渊源 / 055

{二} 惊人的神童 / 057

{三} 少年时代 / 060

{四} 贫困与恋爱 / 063

{五} 音乐家与结婚 / 066

{六} 杰作与夭死 / 068

{七} 生活与艺术 / 070

贝多芬 (Beethoven)

{一} 英雄的贝多芬 / 075

{二} 狂徒的贝多芬 / 078

{三} 儿女的贝多芬 / 081

{四} 狂岚的少年期 / 086

{五} 苦恼的袭击 / 088

{六} 《月光奏鸣曲》 / 090

{七} 《英雄交响曲》 / 094

{八} 永远的恋人 / 096

{九} 对命运的战斗 / 100

舒伯特 (Schubert)

{一} 终身的贫贱 / 107

{二} 放浪的天才 / 109

{三} 作曲的突发 / 112

{四} 生活的苦况 / 114

{五} 舒伯特与贝多芬 / 116

柏辽兹 (Berlioz)

{一} 浪漫的全生涯 / 121

{二} 愤怒的天才 / 123

{三} 故乡与初恋 / 124

{四} 横逆的成长 / 126

{五} 《幻想交响曲》的动机 / 130

{六} 吻尸与暗杀 / 132

{七} 创作的欢喜 / 134

{八} 晚年的寂寥 / 136

肖邦 (Chopin)

- {一} 哀愁的一生 / 143
- {二} 钢琴诗人的素养 / 145
- {三} 革命与去国 / 147
- {四} 恋爱与作曲 / 149
- {五} 晚年的颓唐 / 152

舒曼 (Schumann)

- {一} 创作与批评的兼长 / 157
- {二} 天赐的乐才 / 159
- {三} 法律与音乐的战斗 / 161
- {四} 乐坛上的现身 / 163
- {五} 恋爱的诉讼 / 166
- {六} 如诗如花的结婚生活 / 168
- {七} 发狂、投河、死 / 171

李斯特 (Liszt)

- {一} 对于异性的磁力 / 175
- {二} 慷慨慈悲的艺术家 / 178
- {三} 幼年生活 / 181

- {四} 演奏会的开始 / 183
- {五} 失望的考验与先辈的感化 / 185
- {六} 家庭生活 / 187
- {七} 钢琴演奏家的活动 / 188
- {八} 魏玛的结实 / 189

瓦格纳 (Wagner)

- {一} 从文学到音乐 / 195
- {二} 从伦敦到巴黎 / 197
- {三} 亡命时代 / 199
- {四} 巴伐利亚国王的宠爱 / 201
- {五} 瓦格纳与尼采 / 202
- {六} 瓦格纳的幻灭 / 205
- {七} 拜雷特的结实与晚年 / 206

柴科夫斯基 (Tchaikovsky)

- {一} 悲怆的音乐家 / 211
- {二} 音乐家与死 / 212
- {三} 音乐家的出发 / 214
- {四} 教授时代 / 215

{五} 作曲上的逸话 / 216

{六} 恋爱的失败 / 217

{七} 自由创作时代 / 218

{八} 神秘的结婚 / 219

{九} 隐遁及晚年生活 / 221

记父亲丰子恺的音乐生活与著述 丰元草 / 225

近世西洋乐坛之盛况
——十大家在近世乐坛上的位置——

音乐在其诸姐妹艺术中，性质全然奇特。不但其本质的抽象性与流动性为一切艺术所不能及，其发展状态也与别的艺术迥乎不同。人类文化开幕以来，各种艺术依了文化的进步而竞逐展进，犹如赛跑一般。然这赛跑好比寓言中的龟兔竞走，音乐艺术在文学艺术中，犹之兔在群龟中。自从出发以来，群龟匍匐前进，不少休息；兔却在路中打了一个瞌睡。一觉醒来，看见群龟已在前面，立刻奋起直追，刹那之间超过了它们。西洋音乐的发达情形正是如此：自从文化开幕以后，文学、绘画等徐徐地通过各个时代而不息地进步，一直发达到今日的状态；音乐在远古的希腊时代曾经一次发达，以后就收旗息鼓，一直沉默了二千年之久，到了二百年前的十八世纪，方才觉醒。在这二百年中用了可惊的速度而展进，到了现在，不但与文学、美术等并驾齐驱，其发达竟超乎文学、美术之上，近世乐坛的闹热的盛况，实为文坛与美术界所不能比拟。不进则已，一进就飞跃跳越，音乐的发达状态实在奇怪得很！别的艺术在二千余年中徐徐地积成的成绩，音乐只要两个世纪就超过它们，音乐的发达能力实在伟大得很！所以音乐在诸姊妹艺术中，是性质全然卓拔不群的一种奇特的艺术。

希腊时代的音乐，乐器已都不可考，乐谱已完全失亡，遗留下来的只是历史上的一笔记载，实际的音乐早已埋葬在渺茫的过去中，对于现代的我们全然没有什么关系了。中间沉默的二千年的日月，当然没有一点成绩可言。所以西洋音乐的历史很短，差不多是二百年前诞生的一种艺术。西洋音乐史的第一页不妨从十八世纪说起，

十八世纪以前简直同没有音乐一样。因为在可考据的范围内，真正发达的音乐，真正成为“艺术”的音乐，是从十八世纪初叶方始成立的。详细的情形与理由，读了后面的说明自能了解。约言之，远古希腊时代的音乐已不可考，二千年内的音乐被别的艺术（例如舞蹈、文学）所利用，又为宗教所拘囚，变成了宗教的奴隶。直到最近二百年前，方始遇到救世主，恢复其独立的自由。此后方有真正的发展。

所以严格地说，西洋音乐没有古代史。说“近代音乐”，其实就是音乐史的全部。故所谓“近世西洋十大音乐家”，不是西洋音乐史上的一部分，其实就是西洋音乐全史上的十大代表者。这一点要请读者特别注意。

西洋音乐全史缩印在最近的二百年中。在这二百年中，西洋音乐的发展实在是急进的，飞跃的！乐派的经过，乐风的递变，乐曲形式的展进，乐器的发达，音乐表现力的增大，音乐演奏法的进步，都在这二百年中像春潮一般地澎湃而下。现在音乐最发达的欧洲诸国的乐者，已嫌协和音的对照过于平凡，甚至在乐曲中应用不协和音，以作成新奇的对照；嫌乐器的刺激过于力弱，甚至在管弦中应用大炮，以加强乐曲的节奏。照这种现状看来，音乐发达似乎已经达于极点，前面已是山穷水尽的地步了。倘一直用这速度发展下去，则明日的音乐界，再过二百年后的音乐界，将展出甚样的新天地来，实在是不堪设想的事了。

回溯二百年中，西洋音乐的发展经过四次的展进与变化，而达

于今日之域。第一是音乐艺术的独立，第二是器乐的勃兴，第三是主调音乐的成立与奏鸣曲的发达，第四是标题音乐的兴行与乐剧的建设。今就各项略说于下。

{ 一 } 音乐艺术的独立

音乐，大概是为了其特殊的性质的原故，一发生就受别的东西的羁绊，与别的东西互相提携而进步，不容易独立而前进。音乐的起源，诸说纷纭，最稳当的办法，莫如从想象上探究，说音乐起源于“律动”(Rhythm)。律动的母胎中，同时产生一对双生儿，即“音乐”与“舞蹈”。后来产生“文学”“演剧”。音乐的幼年时代，全靠其姊妹艺术的扶持而长育，一向不曾独立。其最初的扶持者是“舞蹈”。开卷曾经说过，音乐有抽象性与流动性，为一切姊妹艺术所不及。例如舞蹈，必须用身体的动作为材料；文学，必须用具体的言语为材料；演剧，又必须兼用身体的动作与言语二者为材料，音乐只要用一缕的音。虽然唱歌与奏乐也要用身体与乐器，但身体与乐器究竟不是音乐表演的主要材料，其情形与在舞蹈、文学、演剧中迥不相同，我们所鉴赏于音乐者，结果只有一缕的抽象而流动的音。音乐有这样的特殊的性质。音乐所以必须受别的艺术的扶持而发达，其原因正在于此。因为人类向来有一大要求，即对于无论何物喜欢其具体化，又概念化。对于音乐当然也起这个要求。但音乐因为有上述的特性，不能单独具体化，概念化。故必须与有具体的表演力的别的艺术（例如舞蹈）相结合，蒙了这艺术的具体的表现的衣服，

然后可以立脚。所以音乐的幼年时代，全靠舞蹈的提携而进行——到现在，二者仍有密切的关系。

人类把音乐与舞蹈结合了，还不满足，后来又使它与“诗歌”（文学）相结合，就变成更具体的更概念的一种艺术。希腊古昔的农业时代，春秋祭祀有祭仪的祝歌，战争有战争的祝歌，送葬有挽歌，结婚有庆歌。一切仪式的“歌”，拥护了音乐而进步。除仪式的歌以外，还有文艺作品的诗歌，也和了当时的乐器里拉（Lira）而歌唱。例如纪元前九世纪的荷马（Homer）的名作，就是这盲诗人自己和了里拉而歌唱的。

音乐与文学结合之后，又被演剧所利用。希腊古代的悲剧，便是音乐与演剧的最古的结合。剧中的主要人物的对话，都用韵文，和了音乐的旋律而歌唱。例如有名的希腊悲剧作者索福克勒斯（Sophocles）、欧里庇得斯（Euripides），不但会作剧本，又自己能作音乐，是与现代的瓦格纳相似的兼长文学与音乐的人。不过其作曲今日已经失传，我们无从探知其音乐的真价；但其剧本的文学，是今日所尊重的文学作品，则当时音乐的进步也不难想象了。

音乐虽然借了舞蹈、文学、演剧的扶助而发达，其实音乐已经失却独立的资格，而被别的艺术所利用，为别的艺术的装饰物了。因为音乐一向受其姊妹艺术的提携而前进，用不着自己走路，故自己的足已经失却效用，变成一个不能举步的残废者了。

纪元之后，宗教的势力横行于欧美。音乐逢到了这位“宗教”的暴君，就被他虏掠去，充当一个花言巧语的侍妾，从此完全丧失