



中外音乐鉴赏丛书

外国音乐故事鉴赏

黎孟德 娜荷芽 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press



中外音乐鉴赏丛书

外国音乐故事鉴赏

黎孟德 娜荷芽 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐故事鉴赏 / 黎孟德, 娜荷芽编著. — 上海:
上海科学技术文献出版社, 2019
(中外音乐鉴赏丛书)

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7371 - 8

I. ①外… II. ①黎… ②娜… III. ①音乐欣赏 - 世
界 - 通俗读物 IV. ①J605.1 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056195 号

组稿编辑: 张 树
责任编辑: 王 珺

外国音乐故事鉴赏

黎孟德 娜荷芽 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 10.75 字数 215 000
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7371 - 8

定价: 32.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

俄罗斯音乐之父格林卡曾经说：“真正创造音乐的是人民，作曲家只不过是把它们编成曲子而已。”但是，我们不能因此而忽视了音乐家们对音乐的创造、表演、传播所起到的巨大作用。没有作曲家的加工创作，再好的民间音乐都只会停留在原始的、粗糙的阶段、没有演奏家（歌唱家）的再创作，所有的音乐都将会无声地躺在乐谱之中。

音乐是无比美好的，但是学习音乐、从事创作和表演却不是一件轻松的事，一个成功的作曲家和演奏家所付出的努力，是常人难以想象的。巴赫说：“只要谁付出和我同样的努力，就能成为像我这样的人。”

许多音乐大师的人格是非常高尚的，所以他们能创造那么优秀的音乐。

“蔑视权贵”讲述的贝多芬独立的人格和对皇权的蔑视。

他们都有常人所没有的惊人的毅力与坚持。

“不可思议的奇迹”介绍了贝多芬在耳朵全聋以后，以“扼住命运咽喉”的气魄，创作了大量最优秀的作品。

音乐巨匠们还为我们留下了许多师友、爱情、友谊、知音之间的爱恨情仇。

勃拉姆斯与克拉拉、柴可夫斯基与梅克夫人、李斯特与肖邦、肖邦与乔治·桑、老施特劳斯与小施特劳斯……

这些音乐大师们辉煌的一生中，又时时保留着童心，充满了好奇，也留下了许多逸闻趣事。

海顿为什么会写《告别交响曲》和《惊愕交响曲》；

贝多芬是怎样写出《致爱丽丝》的；

为什么《婚礼进行曲》会有两首；

为什么被称为“音乐王国的皇帝”意大利著名歌剧作家罗西尼

37岁后就不再进行歌剧创作了。

在《外国音乐故事鉴赏》中，你都能找到答案。

这本书，没有介绍具体的音乐作品，也没有系统的介绍音乐家，

但它对你学习欣赏音乐确实是有帮助的。

目 录

- 《四季》的作者是神父 / 1
- 月夜抄谱 / 2
- 管风琴之王 / 4
- 《告别交响曲》和《惊愕交响曲》 / 5
- 平易近人的“海顿爸爸” / 7
- 拿破仑与海顿 / 8
- 海顿的三次葬礼 / 9
- 《魔鬼的颤音》 / 10
- 躲进修道院学成的小提琴家 / 11
- 天才中的天才 / 12
- 莫扎特与《安魂曲》 / 13
- 请注意这个青年 / 15
- 我确信我已经吃过了 / 16
- 当年的贝多芬真是个傻瓜 / 17
- 严谨的作曲态度 / 18
- 蔑视权贵 / 18
- 贝多芬《月光奏鸣曲》 / 19
- 《致爱丽丝》 / 21
- 永恒的爱人 / 22
- 不可思议的奇迹 / 24
- 你什么时候来的 / 26
- 热爱音乐的民族 / 27

- 贝多芬与舒伯特 / 28
- 舒伯特的《摇篮曲》 / 29
- 为舒伯特画五线谱的画家 / 30
- 升华之爱——舒伯特的爱情故事 / 31
- 舒伯特“窃书” / 32
- 天才的小提琴家 / 33
- 借助口哨完成的演奏 / 34
- 两把名琴 / 35
- 害羞音乐家的《邀舞》 / 37
- 帕格尼尼和柏辽兹 / 38
- 差一点成为杀人犯 / 39
- 为柏辽兹赢得爱情的《幻想交响曲》 / 39
- 贝多芬的吻 / 40
- 宽厚的长者 / 41
- 音乐家的尊严 / 42
- 李斯特的女人缘 / 43
- 李斯特与格里格 / 44
- 舒曼与克拉拉 / 45
- 勃拉姆斯与克拉拉 / 46
- 谁也不能信赖 / 48
- 勃拉姆斯与约·阿希姆 / 49
- 约·阿希姆救场 / 50
- 李斯特与肖邦的一次演出 / 51
- 一杯波兰土 / 52
- 肖邦与乔治·桑 / 53
- 错位的演出 / 55
- 肖邦的音乐使他们重归于好 / 56
- 门德尔松的《仲夏夜之梦序曲》 / 57
- 圣-桑的《动物狂欢节》 / 58

我可能是最好的学生 / 59
柴可夫斯基的婚姻灾难 / 60
柴可夫斯基与黛丽茜·阿尔托的爱情 / 62
柴可夫斯基和梅克夫人的故事 / 63
梅克夫人与柴可夫斯基《第四交响曲》 / 65
《第六（悲怆）交响曲》 / 66
《瓦尼亚坐在椅子上抽烟斗》 / 68
芭蕾音乐的里程碑 / 69
罗西尼的“懒惰” / 70
罗西尼的厨艺 / 71
奇妙的建议 / 72
皇与皇之间不存在礼仪 / 73
童年的梦想 / 74
不能修改，这音乐太神圣了 / 74
两首《婚礼进行曲》 / 75
你不要朝三暮四 / 76
一个女人影响到三位大师的关系 / 77
拜罗伊特音乐节 / 78
终于继承了父业的西格弗里德·瓦格纳 / 79
“飞吧，让理想插上金色的翅膀” / 80
保密的乐谱 / 82
究竟是学绘画还是学音乐 / 83
他完全有资格考我们 / 84
究竟是哪一首 / 85
一枚银币 / 85
梦中得到的旋律 / 86
优秀的理论家和糟糕的评论家 / 87
《和解圆舞曲》和《绝交圆舞曲》 / 88
父子之争 / 89

拉德茨基与《拉德茨基进行曲》/ 91

《蓝色多瑙河》圆舞曲 / 92

施特劳斯收到决斗书 / 93

施特劳斯家族 / 94

施特劳斯乐团的结局 / 95

用音乐打败他们 / 96

脱帽与戴帽 / 96

富有争议的富特文格勒 / 98

居然还有第三个人 / 99

“这不是我的速度” / 99

瑞士的钟表匠 / 100

还有一个钟表匠 / 101

代理成名的大指挥家 / 102

固执的托斯卡尼尼 / 102

是 $\flat B$ 还是 $\flat A$ / 105

星星只在天上有 / 106

托斯卡尼尼指挥《图兰朵》 / 106

请奏半小时的休止符 / 108

坏脾气的指挥大师 / 109

弄巧成拙 / 111

差一点以风琴师终老的伟大歌剧作曲家 / 111

如果没有了音乐，我在世上将一事无成 / 112

它们太难了 / 114

克莱斯勒的遭遇 / 115

疯狂的观众 / 115

别想用一個框子套住我 / 116

脸的平面图还是战略工事图 / 118

钢琴协奏曲中的“大象之作” / 118

行为怪诞的钢琴家 / 119

- 他把整个曲子吞进去 / 120
- 霍洛维兹记忆力惊人，视奏能力也惊人 / 121
- 施坦威钢琴的忠实拥护者 / 122
- 探索大师用琴的奥妙 / 123
- 寻找正确弹琴位置的方法 / 124
- 不断地求新求变 / 125
- 无意成就的低音提琴家 / 126
- 为托斯卡尼尼试奏 / 126
- 两种风格兼顾的音乐家 / 127
- 小提琴神童梅纽因 / 128
- 梅纽因与埃奈斯库 / 130
- 埃尔加为梅纽因辩护 / 131
- 我的“麻痹症”仅仅在腿上 / 132
- 名琴失而复得 / 133
- 获得大师指点 / 134
- 大师也有糊涂的时候 / 135
- 艺术生涯的转折点 / 136
- 卡萨尔斯与巴赫 / 137
- 卡萨尔斯的三次婚姻 / 139
- 像这样演奏，她肯定活不长久 / 140
- 法里内利的歌声 / 141
- 差一点被判死刑的伟大男高音歌唱家 / 142
- 死亡二重唱 / 143
- 出去便回不来了 / 144
- 为艺术为爱情 / 144
- 天生的男高音 / 146
- 帕瓦罗蒂与萨瑟兰 / 147
- 歌剧之王 / 148
- 卡雷拉斯的复出 / 149

世纪性音乐会 / 149

无所不能的指挥家 / 151

艰难的起步 / 151

梦寐以求的临危受命 / 152

卡拉扬为梅耶尔辞职 / 154

魔一般的心灵感应 / 155

惊人的记忆力 / 155

“桂冠指挥”伯恩斯坦 / 156

识破圈套 / 157

歌唱家的嗓子 / 158

聪明的卡萨扎 / 158

把钢琴弄低点 / 159

在集中营里写成的名作 / 160

《枪弹五重奏》 / 162

令大师们佩服的大师 / 162

萧伯纳的忠告 / 163

《四季》的作者是神父

在世界著名的小提琴协奏曲中，《四季》绝对称得上是精品中的精品，近现代的著名小提琴家几乎都把它作为自己的保留曲目。但是很多人不知道，它的作者却是一位神父。

《四季》的作者维瓦尔第 1678 年出生在著名的意大利水城威尼斯。17 世纪到 18 世纪中叶，意大利是欧洲音乐艺术（尤其是歌剧艺术）的中心。这里也是巴洛克艺术的发源地，艺术氛围非常浓郁。维瓦尔第出生在一个普通乐师的家庭里，他的父亲是威尼斯圣马可教堂乐队的小提琴手。维瓦尔第很小就表现出对音乐的浓厚兴趣和超人的天赋。

维瓦尔第十五岁接受神学教育，二十五岁正式成为神父，因为他有一头红发，人们都称他为“红发神父”。但是，这位年轻的神父却不是虔诚的圣徒，而是一个超级的音乐天才。他不仅是一位非常优秀的小提琴演奏家，还是一位非常优秀的作曲家。据说有一次在教堂做弥撒的时候，一个优秀的音乐动机突然跳入了维瓦尔第的脑海。为了不让这个动机失去，他竟然偷偷离开祭坛，跑去找纸和笔，把这个优美的动机记下来。然后，又悄悄跑回祭坛，继续做弥撒。他自以为做得很隐秘，但还是被主教发现了。这样的事情是不能被容忍的，据说维瓦尔第的神父生涯也就此结束了。

不过这事对维瓦尔第好像并没有多大影响，他继续专心从事演出、教学和作曲工作。据说他的一生，创作了近五百首协奏曲、七十三首奏鸣



维瓦尔第

曲、四十多部歌剧和大量其他的声乐和器乐作品。这个数量是惊人的。

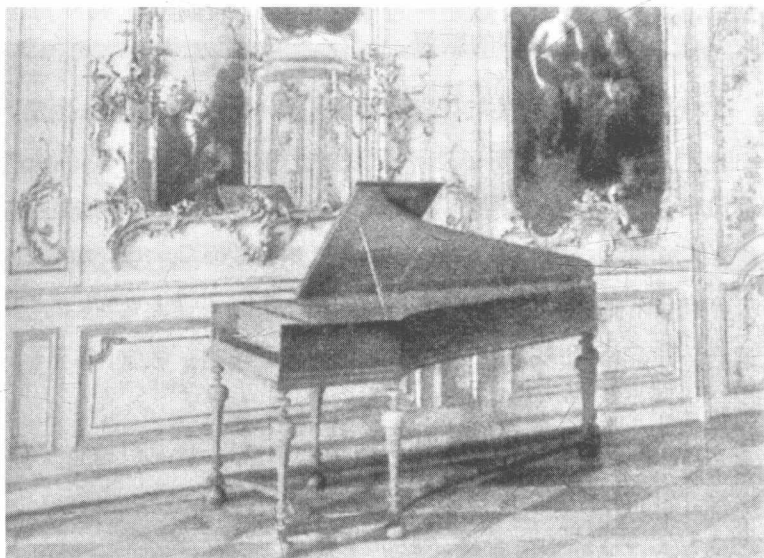
维瓦尔第是第一个从事和完善小提琴协奏曲的人。在他的近五百首协奏曲作品中，就有二百四十一部是小提琴协奏曲。

在众多的《四季》演出版本中，有一版本是最具特色的。

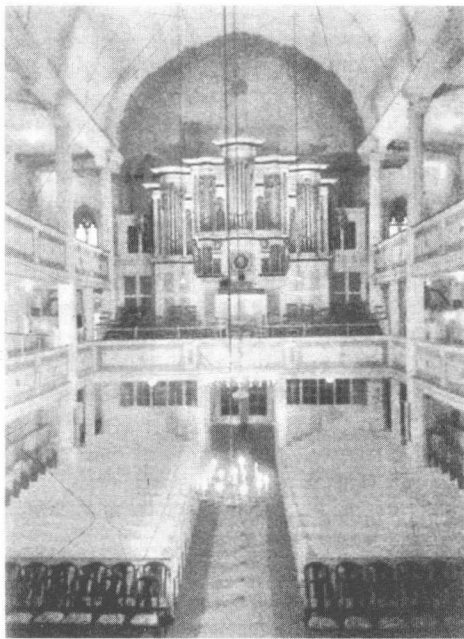
1983年，著名小提琴大师斯特恩和他的弟子——也是世界闻名的小提琴家曼尔曼、朱克曼、明茨一起，各用一把名琴，分别演奏了《四季》的一个乐章。协奏的是著名的以色列爱乐乐团，指挥是著名的祖宾·梅塔。这是一次几位大师难得的合作，也为我们留下了一段珍贵的历史性录音。

月夜抄谱

大家应该还记得鲁迅的那篇《风筝》吧？文章中的那个“我”，非常粗暴地把“多病，瘦得不堪”的十岁左右的弟弟关在阁楼里，辛辛苦苦快要做好的风筝折断了，踏扁了。虽然“我”长大以后有着深深的忏悔，但是我们



巴赫在 1747 年访问波茨坦时弹奏过的西尔伯曼钢琴



巴赫最早担任管风琴师的安斯塔特新教堂，现改名为巴赫教堂。

仍然对他的行为不能理解。

类似的事，也曾经发生在小巴赫的身上。

巴赫很小的时候，父母就已经亡故了，小巴赫随哥哥生活。巴赫的哥哥是一位职业音乐家，在教堂担任管风琴师，他收藏了许多珍贵的乐谱，在那个时期，收藏这些乐谱是非常不容易的。巴赫很想看到这些乐谱，向前辈学习，但哥哥不答应。

为了学习这些乐谱，小巴赫就在晚上大家都睡觉以后悄悄起来，小心翼翼地 from 柜子里把这些乐谱拿出来抄写。他怕被哥哥发现，不敢点灯，就借着月光十分吃力地抄写，就这样日复一日地抄写，半年以后，他已经抄写了厚厚的一本。

有一天晚上，巴赫还是在大家睡熟以后悄悄爬起来，躲到有月光的地方抄写乐谱，也许是太投入了，他没有发现不知道什么时候站在他身后的哥哥，也不知道是出于一种什么样的心理，哥哥把巴赫辛辛苦苦抄写的乐谱抢过去，

一把火烧了。

哥哥为什么要烧掉巴赫抄写的乐谱，以后是不是让巴赫学习了那些收藏的乐谱，我们都不得而知。我们只知道，月夜抄谱的经历严重损害了巴赫的视力，晚年，巴赫失明了。

管风琴之王

巴赫可称得上是“管风琴之王”。管风琴是巴赫一生的主要创作工具，也是最能体现他演奏艺术的乐器。巴赫生前作为一个管风琴演奏家的名气远远超过了他作为作曲家的声望。巴赫首创了五指并用的管风琴演奏技巧（此前的音乐家很少用拇指触键），并高度发展了运用踏板的技巧。



巴赫在弹最拿手的管风琴

1714年年底，巴赫访问了卡塞尔城，为弗里德里希亲王演奏了管风琴，引起了轰动。时隔多年后，有人这样回忆当时的情形：“他的脚在踏板上飞行，仿佛是长了翅膀一样，使得声音像暴风雨中的雷鸣闪电一样在回响。亲王脱下手指上的戒指赠给了他。试想，如果巴赫熟练的脚也得到这样的赠予，那么亲王又将以何物去奖励他呢？”

一位著名音乐家在巴赫逝世后这样评价他：“就像希腊只有一个荷马，罗马只有一个维吉尔，德国也只有一个巴赫。无论是在作曲艺术或管风琴和羽管键琴的演奏上，全欧洲迄今还没有人能与他相比，将来也不会有人能超过他。”

有一次，巴赫在一个乡村教堂里，用简陋的管风琴弹奏出了惊人的美妙的音乐，一个老乐师听完以后，对眼前这位非凡的陌生人说：“您如果不是伟大的巴赫，就是一位来自天堂的天使。只有他有这样的技艺！”

《告别交响曲》和《惊愕交响曲》

有一首交响曲，当演奏到第四乐章的时候，乐师们陆续停下手中的乐器，灭掉谱架上照明的蜡烛或电灯，从座位上起身离去。离去的乐师越来越多，留在舞台上继续演奏的乐师越来越少，音乐也越来越低沉轻柔。到后来，舞台上只有两把小提琴还在孤零零地演奏着。最后，连这两个小提琴手也停止演奏，吹灭蜡烛离开了，只留下指挥茫然面对着空无一人的舞台。

这是怎么一回事呢？

原来，这是海顿创作的一首名叫《告别交响曲》的乐曲。

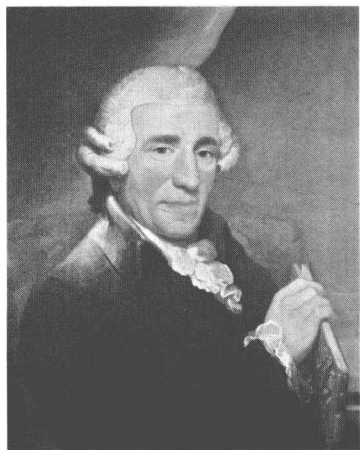
海顿和巴赫一起被称为“交响乐之父”。1761年，海顿被匈牙利最有权势的保罗·安东·埃斯台哈奇公爵任命为宫廷乐长，此后的三十年，海顿都在为埃斯台哈奇公爵和他的继任者尼古劳斯亲王服务。

尼古劳斯亲王非常迷恋他在匈牙利边境埃斯台哈奇城堡的宏伟宫殿和美丽花园，每年都要带乐师们去那里待上一段时间。但是，除了乐长海顿以外，其他的成员都不能带家属同行。1772年，尼古劳斯亲王停留的时间比往年更长，乐师们越来越无法忍受，便向海顿求援，于是海顿就创作了这部《告别交响曲》，末乐章幽默的设计，就是向亲王暗示尽早返回维也纳。亲王似乎感觉到了这种暗示，次日就返回了维也纳。

海顿还有一首交响曲，和《告别交响曲》一样有趣，也一样有名。



描绘海顿与莫扎特在一起的版画



海 顿

欣赏交响乐，一直都是一件高雅的事，但是，并不是所有的人都喜欢交响乐，都懂得欣赏交响乐的。有的人去听交响乐，仅仅是一种附庸风雅的虚伪。在17、18世纪的欧洲，许多贵族，尤其是那些庸俗的贵族夫人，就是这种附庸风雅的俗人。所以，精彩的音乐演出中，这些贵族和夫人往往昏昏欲睡，甚至传来阵阵鼾声。

海顿非常讨厌这些庸俗的家伙，很想教训教训他们，于是，他写了一首非常特别的交响曲。

按照交响曲的一般结构应该是：第一乐章快板，采用奏鸣曲式；第二乐章速度徐缓，采用二部曲式或三部曲式等；第三乐章速度中庸或稍快，为小步舞曲或诙谐曲；第四乐章又称“终乐章”，速度急速，采用回旋曲式、奏鸣曲式等。

当一首新创作的交响曲演出的时候，贵族和他们的夫人照样来“欣赏”了。当乐曲开始不久，他们就已经东倒西歪，昏昏欲睡了。

乐曲的第一乐章，按照正常的快板演奏着。当进入慢板的第二乐章时，贵族和夫人們的睡意更浓了。

突然，乐队奏出了最强的强奏，定音鼓也猛烈地敲响，犹如天空滚滚的巨雷。那些打着瞌睡的贵族和夫人们被吓了一跳，纷纷跳了起来。乐队又继续正常演奏下去，而这些庸俗的贵族们已经睡意全无。

这首乐曲，就是海顿著名的《惊愕交响曲》。



《海顿的弦乐四重奏》（史密德版画）