

姜丹编

世界上卓越的 20位 作曲家

一部帮助您快速阅读和了解中外名人的理想工具书

远方出版社

大家风采 | 一部帮助您快速阅读和了解中外名人的理想工具书 |

世界上卓越的20位作曲家

姜 卉/编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界上卓越的 20 位作曲家/姜卉编.—2 版.—呼和浩特:远方出版社,
2007.12

(大家风采)

ISBN 978-7-80723-059-5

I. 世… II. 姜… III. 作曲家—生平事迹—世界 IV. K815.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196021 号

大家风采 世界上卓越的 20 位作曲家

编者 姜卉
出版发行 远方出版社
社址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
电话 0471-4919981(发行部)
邮编 010010
经销 新华书店
印刷 廊坊市华北石油华星印务有限公司
开本 850×1168 1/32
字数 1009 千
印张 100
版次 2008 年 1 月第 1 版
印次 2008 年 1 月第 1 次印刷
印数 2000
标准书号 ISBN 978-7-80723-059-5

远方版图书,版权所有,侵权必究
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换

前 言

《大家风采》是一套内容丰富、规模庞大的文库。为什么要特别出版这样一套图书呢？只要看看当前市面上的书刊内容，我们便不难找到这个问题的答案。

如果您是一位学校校长，您的学生陷入了“追星族”“发烧友”的狂热之中，而您又想改变学生的兴趣与注意力，使学生树立正确的人生观和价值观，那么您一定想选择几本具有正确价值取向、能鼓励学生奋发向上的课外读物。这时候，您也许会感到失望和沮丧，您会发现真正适合青少年阅读的这类图书实在少之又少。

在社会上的各类人群中，科学家、政治家、哲学家、教育家总是最受尊敬的人群。他们的力量最大，能改变人们的观念，改变生产生活方式，改变整个社会的面貌；他们的奉献精神最强，是他们把知识与智慧酿造成甘霖，洒向全世界，造福民生。他们对人类对社会的贡献总是巨大的，是引导当今青少年树立正确人

生观、价值观的楷模。正是基于这种考虑,我们编写了这套《大家风采》丛书。

全套图书从18个领域系统地介绍了各领域中具有代表性的历史人物的生平事迹和主要成就。他们都是世界一流的科学家、政治家、教育家……,他们的名字已被永远铭刻在人类文明史上,有兴趣阅读此套丛书的青少年,一定能从中获取力量,获取智慧,获取豪情,获取对未来的新向往;惟有这一点,才是我们编写这套丛书的共同愿望。

编 者

目 录

巴赫	1
亨德尔	10
海顿	18
莫扎特	26
贝多芬	35
舒伯特	44
门德尔松	52
肖邦	58
舒曼	66
李斯特	74
瓦格纳	79
威尔第	88
勃拉姆斯	96
柴可夫斯基	104
德沃夏克	112
马勒	119
理查·施特劳斯	129

斯特拉文斯基	135
普罗科菲耶夫	142
肖斯塔科维奇	148

巴赫

名人档案

姓 名:巴赫
出生地:德国爱森那赫
生卒年:1685—1750 年

◇ 巴赫

历史评价 *LiShiPingJia*

巴赫的作品对欧洲近代音乐的发展产生了极其深远的影响,为全人类音乐的进步和发展指明了宽广的远景,为世界古典音乐树立了丰碑,因此,巴赫被称为“不可超越的大师”,甚至被誉为“欧洲近代音乐之父”。

1685 年 3 月 21 日,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫出生于德

国爱森那赫市。虽然这是一个小城镇，可它的市民却酷爱音乐。据说该市古代的城门上竟刻着“音乐常在我们的市镇中照耀”的字样。巴赫家族是地地道道的音乐世家。对于具有极高音乐天赋的小巴赫来说，在这样的家庭中成长原是十分幸运的，然而命运之神却偏要找些麻烦：他9岁丧母，10岁丧父，只得靠大哥继续抚养。

相关链接

康塔塔

康塔塔于17世纪初叶起源于意大利。最早的康塔塔是一种独唱的世俗叙事套曲，以咏叹调和宣叙调交替组成。17世纪中叶传入德国，遂发展成为一种包括独唱、重唱、合唱的声乐套曲，在这一点上与清唱剧相似。两者区别在于清唱剧篇幅较大，人物众多，而康塔塔则篇幅较小，故事内容较简单，往往偏重于抒情。康塔塔与清唱剧有时不易分清。

17世纪康塔塔扩展到宗教领域，巴赫很喜欢这一体裁，他曾专为教堂谱写康塔塔，每星期一部，数年间共写了三百多部。近代也有许多作曲家创作宗教康塔塔，如斯特拉文斯基的《诗篇交响曲》（1930年）、《康塔塔》（1952年）、《圣歌》（1955年）、《哀歌》（1958年），布里顿的《学院康塔塔》、《怜悯康塔塔》等。

尽管家里存放着大量音乐资料，可专横的兄长就是不允许他翻阅学习，无论他怎样苦苦恳求也无济于事。小巴赫只得趁哥哥离家外出与深夜熟睡之际，在月光下偷偷地

把心爱的曲谱一笔一画地抄下来，历时长达半年之久，因而大大损坏了他的视力。他的晚年在双目失明中痛苦地度过，直至去世。如此高尚而执著的追求竟打动不了他的兄长——当他发现了弟弟的秘密时，立即暴跳如雷，不仅无情地没收了小巴赫的全部心血，而且还严厉地惩罚了他，毫无自省与怜悯之心。

巴赫 15 岁时，终于只身离家，走上了独立生活的道路。他靠美妙的歌喉与出色的古钢琴、小提琴、管风琴的演奏技艺，被吕奈堡米夏埃利斯教堂附设的唱诗班录取，同时进入神学校学习。这里的图书馆藏有丰富的古典音乐作品，巴赫一头钻进去，像块巨大的海绵，全力汲取、融合着欧洲各种流派的艺术成就，开阔了自己的音乐视野。

为了练琴，他常常彻夜不眠，通宵达旦。每逢假日，他都要步行数十里去汉堡聆听名家的演奏。

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。巴赫愤而辞职。

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，因而创作大量康塔塔。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辨，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，为普鲁士皇帝菲特列演奏。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，终于在1750年7月28日离开了人间。

巴赫一生作品浩如烟海，主要作品有：二百多部宗教及世俗“康塔塔”、若干部宗教《受难曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》、《创意曲集》、《古钢琴组曲》、小提琴和大提琴《无伴奏奏鸣曲》、《勃兰登堡协奏曲》六首、《乐队组曲》四首和大量管风琴曲及晚年所著《赋格的艺术》一书。

巴赫的音乐创作标志着德意志民族音乐的开端，对后世音乐的发展有深远的影响。几个世纪以来，德国屈服在外国的压力和影响之下，经济的落后、政治的分裂、精神文化的堕

落,使得德国几乎无民族意识可言。文化受法国影响的支配,宫廷操法语,学术界用的是拉丁文,主宰剧院和乐坛的是意大利人。当贵族统治阶级在政治上日益依靠外国,在音乐上日益崇拜和模仿外国音乐的时候,当粉饰封建统治的宫廷音乐,死气沉沉的宗教音乐,以及追求享乐的浮华、浅薄的乐风盛行的时候,巴赫的音乐坚持并发扬了质朴、坚实的德意志民族音乐的风格。当德意志民族的语言还未能统一的时候,巴赫的音乐却已标志着德意志民族音乐语言的形成;当第一个使德国文学扎根于民族文化土壤的德国文学家 G. E. 莱辛还没有出现的时候,巴赫的音乐却已为德意志民族音乐奠定了基础。这对于促进德意志形成统一的民族文化和民族意识有着积极的历史作用。

尽管巴赫在世时,他的作品未能广泛流传,但经过时间的推移和历史的发展,他的音乐日益发生巨大而深远的影响:自从1802年德国音乐学家 J. N. 福克尔出版了第一部巴赫传记以来,尤其是1829年 F. 门德尔松重新发掘、演出了巴赫的久被人遗忘了的《马太受难曲》以来,巴赫的音乐在现实音乐生活和

音乐教育、创作中所起的巨大作用与日俱增。巴赫音乐思维的高度逻辑性和哲理性,其艺术技术手法的严密、精巧,始终是学习作曲者的楷模。18世纪末叶的古典乐派大师 W. A. 莫扎特在其晚期创作中明显地吸取了巴赫复调音乐的精神和手法。L. van 贝多芬在音乐的逻辑性上更直接继承和发扬了巴赫的成就。19世纪的浪漫主义音乐家,如 R. 舒曼、F. 门德尔松、F. F. 肖邦等,也从巴赫的音乐中吸取灵感。20世纪各种不同倾向和流派的作曲家,也分别从巴赫的音乐中获得新的力量,如民族乐派的 B. 巴托克就把巴赫、贝多芬、C. 德彪西列为他从中获益最多的3位作曲家。I. F. 斯特拉文斯基和 P. 欣德米特,更直接以巴赫的线条对位和巴洛克的音乐形式、手法作为其音乐写作乃至音乐风格的基础。法国“六人团”的 A. 奥涅格也在“音乐建筑”的严密性上以巴赫为楷模。综上所述,巴赫及其音乐不仅是他之前音乐成就的集成者,更是以后音乐发展的启迪者。

——传世佳言——

谁能像我一样勤奋,谁就能拥有和我一样的成就。

贝多芬(评论巴赫):“他不是小溪(巴赫的名字德文 Bach,是‘小溪’的意思),是大海!”

今天,走遍世界各地,到处都能听到巴赫的音乐。其中,许多作品早已被列为艺术院校培养学生的必修教材和国际重大音乐比赛的参赛曲目。

亨德尔

名人档案

姓 名:亨德尔
出生地:伦敦埃治威尔
生卒年:1685—1759 年

◇亨德尔

◎
大
家
风
采
◎

历史评价 *LiShiPingJia*

亨德尔与巴赫并称为巴洛克音乐(巴洛克音乐是指欧洲16世纪末至18世纪中叶盛行的一种音乐风格)最伟大的作曲家。作为歌剧、古键琴奏鸣曲、管风琴赋格、协奏曲、管弦乐曲和神剧等多方面的能手,亨德尔是当时除巴赫以外最有声誉的作曲家。