

双面人物志

青少年的成长读本 音乐爱好者的典藏

彩色图文经典

生死的节奏 莫扎特画传

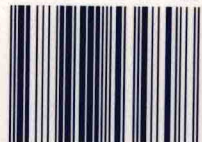

王海峰 张律 著

爱莫能助的基督……——柴可夫斯基
身为音乐家，他有着最雅致的品位。——德彪西
在音乐历史中有这样一个人，他的所有方面都一致了，所有的紧张关系都消除了。
莫扎特……——约瑟夫·马克利斯

建议上架：传记·历史

ISBN 978-7-80753-480-8

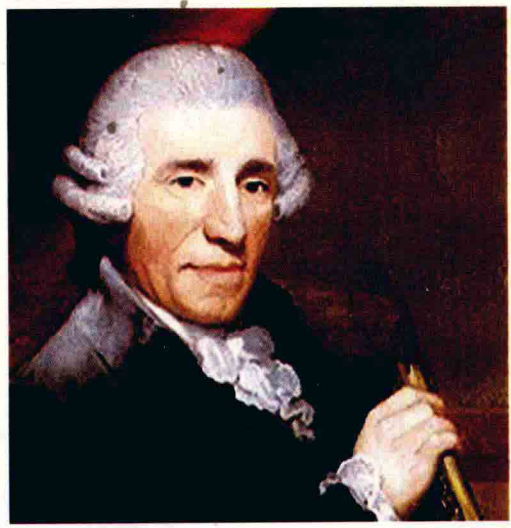
9 787807 534808 >

定价：19.80元

哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

双面人物志

生死的节奏
海顿画传

王海峰 张律 著

哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

生死的节奏：海顿、莫扎特画传 / 王海峰，张律著.
—哈尔滨：哈尔滨出版社，2008. 12

ISBN 978-7-80753-480-8

I. 生… II. ①王…②张… III. ①海顿, F. J. (1732~1809) —传记—画册②莫扎特, W. A. (1756~1791) —传记—画册 IV. K835. 215. 76-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 190989 号

责任编辑:赵宏佳 刘乃翘
封面设计:晨旭光华

生死的节奏

——海顿、莫扎特画传

王海峰 张律 著

哈尔滨出版社出版发行
哈尔滨市香坊区泰山路 82-9 号
邮政编码:150090 营销电话:0451-87900345

E-mail:hrbcbs@yeah.net

网址:www.hrbcbs.com

全国新华书店经销
北京宏伟双华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 12 字数 170 千字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80753-480-8

定价:19.80 元

版权所有,侵权必究。举报电话:0451-87900272
本社常年法律顾问:黑龙江大公律师事务所徐桂元 徐学滨

序言

有人说，“音乐是上帝的语言”，那么，欣赏音乐则是一种同上帝对话的审美活动过程。美的标准是不一样的，不同时代、不同民族、不同地域、不同阶级和阶层的审美趣味是不同的。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”

欣赏音乐通常分为：官能的欣赏、感情的欣赏和理智的欣赏三个阶段。要运用官能、感情与理智三方面全面地欣赏一部作品就要具备以下几个方面的知识。

1. 了解作者和作品的时代背景

一部作品，总是表现了作曲家对现实生活的感受，所以要比较深刻地领会作品的思想内容，就须了解作品产生的时代背景和时代特点。作曲家由于生活环境、文化素养、个人性格方面的差异，即使在同样的时代背景下，创造同样的题材也会有各自不同的风格特点。莫扎特由于长年的畸形的演艺生涯，使他格外呼唤人性。因此，他的音乐清澈透明，富有表情。贝多芬一生磨难多多且处于社会的重大变革时期，所以他的音乐多具有史诗性特点，如《英雄》、《命运》、《合唱》等交响曲，他以充满强烈生命欲望的音符，用英雄胜利凯旋表达了对祖国、对人生、对世界美好未来的向往。

2. 掌握各民族音乐语言的特征

一切艺术创作都根植于民族。不同民族的音乐语言都有各自不同的特点。作曲家在创作时运用各种各样的音乐语言，有的精练，有的夸张，有的细致入微，有的狂放不羁……俄国作曲家格林卡说：“创作音乐的是人民，作曲家不过是把它们编成曲子而已。”熟悉各民族的音乐语言，对于把握音乐的风格及写作特点是至关重要的。

3. 注意作品的标题

器乐作品有“标题音乐”和“非标题音乐”之分，欣赏标题音乐必须了解作品的标题内容，如《田园》交响曲，贝多芬称它为：“对农村生活的回忆。”贝多芬用标题注解了这部作品的主旨：人与自然的和谐与统一。小提琴协奏曲《梁祝》用它那优美动听、如泣如诉的音乐语言讲述了一个家喻户晓的爱情悲剧。“非标题音乐”在欧洲叫“纯音乐”，这种音乐的标题本身，没有体现出标题属性，如《G大调奏鸣曲》。也就是说，标题中的文字没有说明音乐将要表达的内容、形象及情感特征。标题音乐对于一般欣赏者来说，是易于接受和理解的，因为在欣赏音乐之前标题已明示了音乐将要表达什么，标题本身起到了一种导航性作用。这类音乐最大的弱点是它事先给了你一个框架，有了这种约束是无法展开

你的思维与想象，去领略另外一个世界的东西的。而非标题音乐则不然，因为标题本身没有说明音乐将要表达什么，加上音乐形象与音乐语言本身的不确定性因素，使音乐的表达始终处于一个是与不是之间的审美流程当中。怎样捕捉音乐形象，怎样体味音乐情感，怎样展开丰富的想象去创造性地欣赏这类音乐作品，需要一个长期的音乐积累过程才能获得。

雨果说：“开启人类智慧的钥匙有三把，一是字母，二是数字，三是音符。”

果戈理说：“对世界上三个美丽的女皇，怎样来比较呢？感性的迷人的雕塑使人陶醉，绘画引起静谧的欢乐和幻想，音乐则引起灵魂的激情和骚动。”

冼星海说：“音乐，是人生最大的快乐，音乐，是生活中的一股清泉……”

贝多芬说：“音乐应当使人类的精神爆发出火花！”

音乐已经响起……

让我们在欣赏音乐的过程中，用美的心灵与上帝对话吧！

为帮助音乐爱好者丰富音乐知识，开阔音乐视野，提高音乐欣赏审美能力，陶冶高尚的思想情操，由王海峰和张律先生合作编写了这本《生死的节奏——海顿、莫扎特画传》。

音乐欣赏作为音乐教育的一种手段，是一种终生性的、广泛的、社会性的最为普及可行的教育形式，也是素质教育的重要内容和方式。音乐欣赏的目的不在于单纯的“欣赏”，而是通过“欣赏”活动的进行，使欣赏者从直观的感知发展到情感的认同，最终达到价值的判断。

基于上述目的和认识，本书以两位世界著名音乐家为叙述对象，以时间、地点、人物的空间转移为序，用尽可能生动的笔触，尽可能丰富的史料，对这些世界著名音乐家的家庭教养、性格特点、爱情婚姻、人生道路以及所产生的伟大作品的历史时代、思想内涵、艺术构思等方面，作一些欣赏性的剖析。通过这些生动有趣的故事，让读者从中了解到音乐进程以及音乐家创作思想和创作风格的变化，从而为读者正确欣赏和理解音乐家的作品，提高自身的音乐鉴赏能力和评价能力起到引导、启发和辅助的作用。

本书立足于通俗性和趣味性相结合，语言上追求通俗易懂、言简意赅，行文上注意艺术性与真实性的统一，力求体现知识广度与深度的结合，对于高等院校的音乐学习者以及广大的音乐爱好者来说是一本不可多得资料与读物。

最后用斯特拉文斯基的一句话与读者朋友们共勉：“音乐欣赏的困难一般在于人们对音乐总是怀有过多的尊敬，应当让他们热爱音乐！”

马东风

2008年11月5日

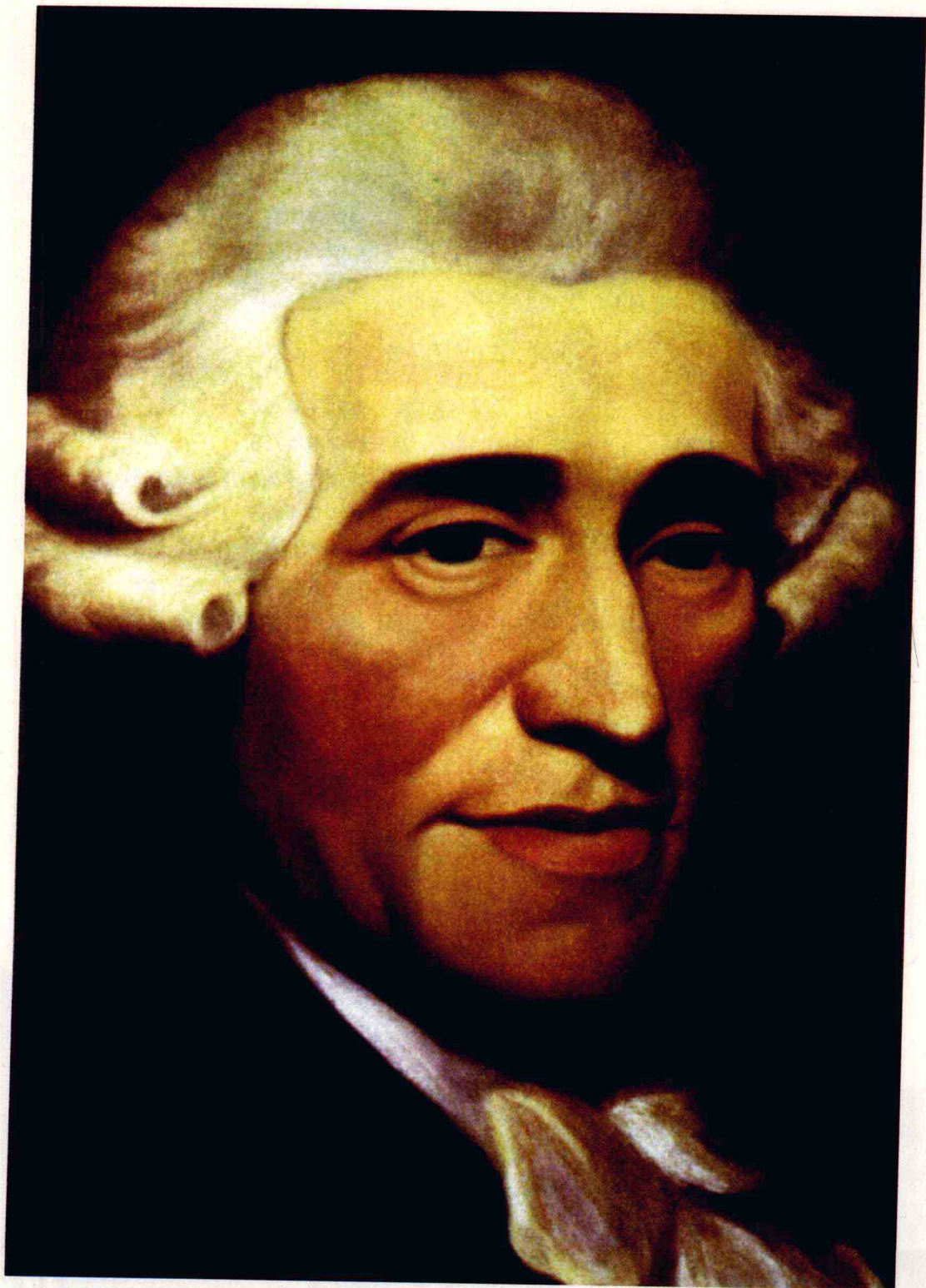
海顿画传

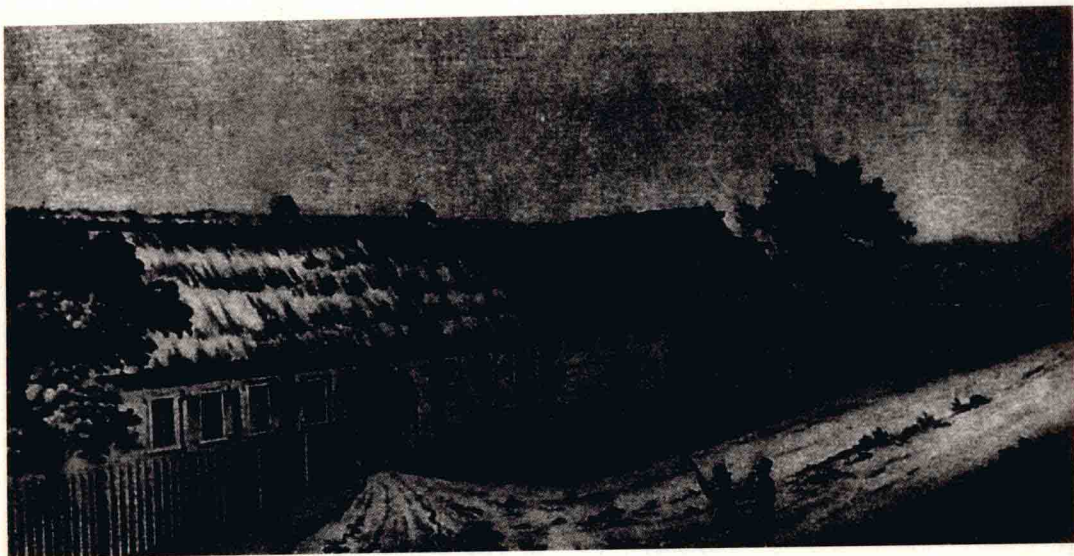

引子/7

1. 音乐启蒙/8
 2. 海因堡/11
 3. 唱诗班歌手/13
 4. 又用功又调皮的男孩子/14
 5. 险些成为男阉歌手/17
 6. 接连遇上好心人/19
 7. 初出茅庐/22
 8. 善交朋友的海顿/24
 9. 弦乐四重奏之父/29
 10. 婚姻/31
 11. 埃斯特哈齐乐队的副乐长/33
 12. 韦尔纳/36
 13. 埃斯特哈齐宫殿里的“海顿老爹”/37
 14. 《告别交响曲》/41
 15. 鲁姬亚·波尔切利/43
 16. 海顿作品千奇百怪的标题/44
 17. 《十架七言》/45
 18. 认识莫扎特/50
 19. 托斯托/53
 20. 喜从天降/54
 21. 旗开得胜/58
 22. 海顿在伦敦的几则逸事/61
 23. 普列耶尔/66
 24. “亨德尔是我们一切人的先师！”/67
 25. 海顿与贝多芬的交往/69
 26. 最后六部交响曲/72
 27. 故乡行/76
 28. 六部弥撒曲/77
 29. 《创世记》/79
 30. 《神佑吾王弗兰兹》/82
 31. 《四季》/86
 32. 生命的最后几年/88
 33. 弥留之际/90
 34. 成就与贡献/94
- 海顿年表/96

↑ 海顿故居

□ 引子

1808年3月27日，寒风凛冽，浓云密布。维也纳大学音乐厅内，一场规模壮观的音乐会正在隆重举行。

一阵低沉的序曲之后，扮演天使的演员在台上唱了起来。

当三位“天使”唱到“上帝说：要有光”时，一直不曾露面的太阳突然从乌云中钻了出来，遍地大放光芒，听众惊讶不已。面对此情此景，一位年逾七旬的老者激动地站了起来，他指着天空高声叫道：“这部作品是上帝的旨意，是从天上来的！”

这位老人就是被后人誉为“交响曲之父”的奥地利音乐大师约瑟夫·海顿。

↓ 海顿雕像

1 音乐启蒙

1732年4月1日，约瑟夫·海顿出生在奥地利与匈牙利交界处的洛劳村。

海顿的父亲名叫马蒂亚斯·海顿，是一位制造车轮的师傅。1699年生于海因堡，在法兰克福，他学会了多种手艺，特别是制造车轮。学完手艺后，就开始到处旅行。凭着这身手艺他攒了一笔钱，在海因堡附近的洛劳村盖了一座房子，在这里安居乐业。1728年，马蒂亚斯和比自己小8岁的安娜·玛丽亚·科勒结婚。安娜·玛丽亚·科勒是集市仲裁员的女儿，曾在当地给显贵哈拉希伯爵家做过厨娘，嫁给马蒂亚斯时她21岁。

马蒂亚斯夫妇生了12个孩子，就像当时的绝大多数欧洲人的家庭一样，他们的孩子中有一半都在童年不幸夭折了。在马蒂亚斯的12个孩子中，约瑟夫·海顿排行第二。

海顿的出生地洛劳村是一个很小的村子，多瑙河支流莱塔河从这里流过。著名音乐家贝多芬去世之前，曾在病床上收到友人寄来的一张海顿故居画片，他看后惊叹不已，他说：

“想不到这样伟大的人物，竟然出生在这样简陋的村子里！”

海顿的家虽然贫寒，但是他拥有一位勤劳的父亲和一位善良的母亲，所以他的家庭是非常幸福的。这是个虔诚信奉上帝的家，安娜·玛丽亚把它收拾得又干净、又整洁、又雅致。

海顿的家乡洛劳是一个多民族聚居的地方，在那一带，聚居着许多克罗地亚人、匈牙利人、塞尔维亚人、斯拉夫人，还有大篷车上的民族——吉卜赛人。这些民族的人大都能歌善舞，他们都喜欢用优美动听的歌声和婆婆多姿的舞蹈来表达自己的思想感情。可以毫不夸张地说，音乐是他们的第二语言。从小生活在这样一个地方，这对一位音乐家来说，是一笔财富。更幸运的是，海顿的家庭是一个音乐气氛非常浓厚的家庭。尽管海顿的双亲没有受过音乐训练，他们甚至连一个

↓ 贝多芬

↑ 汽玛斯·韦伯斯特的油画《乡间唱诗班》。海顿8岁那年选进了唱诗班。

音符都不认得，基本上都是文盲，然而，由于一种与生俱来的灵性，马蒂亚斯无师自通地学会了弹琴，一把竖琴到他手里，他能轻车熟路地弹奏。他还有一副令人羡慕的好嗓子，唱起男高音字正腔圆、高亢嘹亮。每当一天的辛劳结束，他总是把家人召集起来一同唱歌，他自己则在一旁弹着他的竖琴，开心地伴奏。无独有偶，海顿的母亲安娜·玛丽亚也非常热爱音乐，她是一位女中音，唱起歌来声音轻柔醇厚，有着一一种特殊的感染力。

海顿从小就受到了很好的艺术熏陶。从幼儿时期开始，他就和全家人一起度过了许多快乐的夜晚。虽然听不懂父亲和母亲在唱些什么，但是这些美妙的音符像一粒粒种子一样，撒进了小海顿幼小的心田。刚刚5岁时，他就能唱许多歌曲，每当父亲唱歌的时候，小海顿也像模像样地加入进来，唱得有板有眼，他那幼稚而清澈的歌喉让所有听过的人都大感惊讶。有一次，他看到有位小学老师拉小提琴，那奇妙的乐音让他十分入迷，他也吵闹着要学乐器演奏。可惜父母虽然支持他的这种梦想，却心有余而力不足，因为洛劳的音乐气氛和音乐条件实在太有限了。可小海顿不肯放弃，他找了一根木棍，做成小提琴的样子，每当全家人一起唱歌的时候，他就站在父亲身边，认真地拉着他的“小提琴”。看到儿子对音乐这样痴迷，马蒂亚斯非常高兴。他给了儿子很多鼓励，他希望儿子将来能成为一名真正的音乐家，用音乐光宗耀祖。对于马蒂亚斯的这种设计，他的妻子却不太认同，因为她更希望孩子长大后能当一名牧师。

↑ 海顿故乡洛劳村的海顿纪念碑

2

海因堡

没多久，小海顿学乐器的梦想就变成了现实。1738年，马蒂亚斯的一位亲戚约翰·马蒂亚斯·弗兰克从海因堡来到洛劳。弗兰克是一位校董，还兼任两家教堂的管风琴师、音乐指导和领唱，有着很高的音乐素养。这次来海顿家时，海顿一家正在唱歌，5岁的小海顿伴着家人的歌声一板一眼地拉着他的“小提琴”，看他拉得节奏准确，像模像样，弗兰克十分惊异。他提出把小海顿带到海因堡，让孩子在那儿学习一些最基本的音乐和其他知识。马蒂亚斯觉得应该满足孩子的这个想法，于是欣然同意，他的妻子犹豫了一会儿，觉得学音乐和当牧师并不冲突，也同意了。

于是，小海顿告别了一生中最幸福的一段时光，眼泪汪汪地告别了亲爱的爸爸妈妈，跟着弗兰克来到了四十公里外的海因堡。

小小年纪就离开父母，来到一个陌生的城市，置身于一群陌生人中，这对任何一个孩子来说都是一种痛苦，更何况弗兰克无论脾气上还是品德上都不配为人师表。他因疏于职守而多次受到上级批评，又因赌博作弊而受到传唤。在教学上，他简单粗暴、急于求成，教学时他不是循循善诱，而是用填鸭式的方法来教，孩子们的表现稍微让他不满意，他就实施体罚。慑于他的威严，孩子们不得不严格遵守作息时间：上午七点到十点上课，然后是教会的弥撒；午饭后是繁重的作业；晚上，他们还要学习钢琴和小提琴的演奏。如果谁弹得不准，就会挨一顿皮鞭。在这里小海顿过着吃不饱、穿不暖的日子。多年以后海顿曾经这样谈及弗兰克：“我要对弗兰克表示崇高的敬意，虽然他早已不在

↓ 海顿创作时的情景

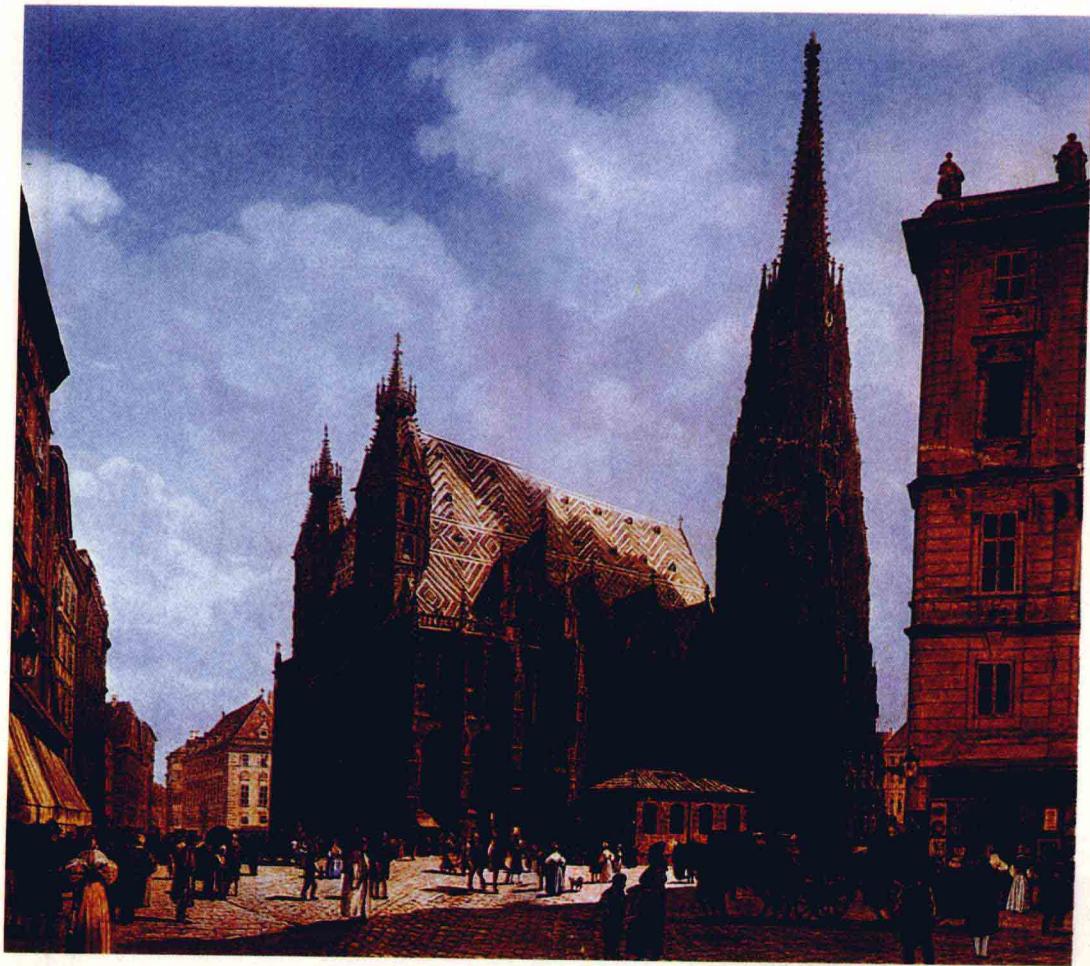
人世，可是他给过我许多的教导，尽管我从他那里所得到的鞭打比食物还多。”

尽管那时非常艰难，但小海顿非常懂事，他特别勤奋。小小年纪，他就已经能熟练地演奏小提琴和羽管键琴。他的嗓音也更加好听了，每当在教堂演唱时，准会有许多人对他表示赞赏。6岁时，他已经在教堂里担任弥撒曲的领唱了。

小海顿是个勤奋好学的孩子，对于新鲜事物，他总是抱着一种强烈的好奇心。有一次，当地举行圣日游行，正好鼓手没来，他马上自告奋勇要试一试。他得到了批准，只是他的个子实在太小，无法自己背鼓，只能由同伴背着鼓，他跟在后面打。这一段经历使海顿后来对声音洪亮的鼓有着特殊的偏爱。他打鼓的技艺也让人惊叹不已。

可以这么说，在其他孩子都还懵懂无知的时候，小海顿已经在不自觉地朝着一个音乐家的方向努力了。海因堡所有的音乐活动他都积极参加。

↓ 海顿在圣史蒂芬大教堂唱了8年。《圣史蒂芬大教堂》鲁道夫·冯·阿尔特

3

唱诗班歌手

就这样，海顿在弗兰克那里度过了紧张的两年。由于歌唱得好，他在海因堡名气越来越大，虽然他只有7岁，但是在海因堡，他已经成为一个妇孺皆知的小名人了。渐渐地，他的名声传到了一个名叫卡尔·格奥尔格·洛依特的人的耳朵里。卡尔·格奥尔格·洛依特是维也纳圣史蒂芬教堂的乐长，在那个时代，他非常走红，奥地利很多地方都传唱着他的歌曲。为了给唱诗班补充新鲜血液，他四处活动，寻找合适的孩子来当歌手。到海因堡后，他很快听到当地牧师说起海顿稚嫩明亮的嗓子，他很感兴趣，就赶紧让弗兰克把小海顿带来。小海顿被带到了他的跟前，他让海顿试着唱了一段卡农曲。海顿唱得非常好，刚一听完，洛依特就兴奋地叫了起来。得知小海顿还不会发出颤音，他就试着教了海顿一会儿。这孩子悟性真高，几下子就学会了。洛依特问海顿愿不愿意跟他到维也纳去，小海顿不假思索地答应了。当时许多教堂的唱诗班都吸收穷人家的孩子加入，素有“音乐之父”之称的塞巴斯蒂安·巴赫就曾经加入教堂唱诗班。对于小海顿来说，能到奥地利首都维也纳，这是一个做梦都不敢想的好机会。只是这么大的事情，小海顿自己做不了主，还得征求他父母的意见。于是，洛依特找到了马蒂亚斯夫妇。对于他的提议，马蒂亚斯求之不得，他的妻子却有几分犹豫，她担心海顿此去就没有机会当牧师了，但她一时也想不到别的好办法，加上洛依特说得天花乱坠，她同意了。

就这样，小海顿离开海因堡，来到了维也纳。当时，维也纳是全欧洲乃至全世界最音乐化的城市，素有“音乐之都”的美誉。维也纳城典雅的教堂、古老的别墅、郁郁葱葱的树木，都使小海顿迷恋和陶醉。但最让他激动的还是这里的音乐气氛，当时能听到的最美妙的音乐，全都聚集在维也纳。小海顿非常喜欢维也纳。只是在这里比在海因堡还要艰苦，虽然圣史蒂芬教堂是一座被称为“帝国首席教堂”的大教堂，无论那直耸入云的教堂尖顶，还是它那历史悠久的唱诗学校，在奥地利都屈指可数。但在这里，海顿却过着半饥半饱的生活。洛依特并没有实现自己的承诺，因为他根本没打算这样做。为了让唱诗班的孩子们得到很好的发展，教会每年为每个孩子付给洛依特700银币的食宿及教育费，但贪心的洛依特把这些钱挪用了，他从来都不让孩子们吃饱。为了吃一顿饱饭，孩子们不得不拼命争取外出演出，譬如在婚礼和葬礼上唱赞美诗，参加市里举行的宗教界游行等，有时候他们还到王室去参加各种庆典。

↑ 交响曲之父——海顿

↑ 奥地利女王玛丽亚·特利莎

4

又用功又调皮的男孩子

对于小海顿来说，洛依特是弗兰克的翻版。洛依特不具备一个教师的职业道德，他唯一关心的，就是提高孩子们的表演水准，以便利用他们为自己牟取私利。他对孩子们粗暴无情，如果哪个孩子表示一点儿不满，就会招来一顿暴打。

他不仅在生活上忽视那些唱诗班的孩子，在教育上也是如此。唱诗班的教育全是老式的，主要科目包括神学、拉丁文、数学及写作；音乐方面则包括声乐、小提琴和键盘乐器的学习，至于其他课程，一概没有。由于教堂活动十分频繁，许多上课机会全都被占用了，因此上课与练习的机会很有限。海顿后来说，在他待在唱诗班的这些年里，洛依特总共只给他上过两节理论课。

但這些不利因素都不能阻挠小海顿学习。他非常用功，无论是唱歌，还是乐器演奏，他都不厌其烦。每当听到好的音乐，他总是反复聆听，记住所有让他感动的细节。他唱得越来越好，有很多人都特别喜欢他唱歌。有一段时间，每当他唱完一支独唱曲后，圣斯蒂芬教堂边上面包店的老板就会送他一块蛋糕。

不知不觉地，海顿对作曲产生了极其深厚的兴趣，他觉得仅仅表演别人的作品还不行，他还有许多想表达的思想感情需要用自己的旋律写下来，于是他开始尝试着作曲。他在五线谱纸上写下一串串的音符。有一次，他还试着写了一部16段式的弥撒曲。他兴冲冲地找到洛依特，想不到洛依特看到后根本没有赞赏他，而是轻蔑地一笑，还恶声恶气地对海顿说：“真是又臭又长，其实只用两章就够

↓ 马提松

↑ 亨德尔

了。另外，在学习好作曲之前，你得先好好练练抄谱！”

洛依特的打击和挖苦不仅没有让小海顿退缩，反而更加激发了他的斗志。他给父亲写了一封信，说出了自己准备作曲的想法。马蒂亚斯非常支持儿子的这一雄心壮志，他把省吃俭用好不容易攒下的6弗罗林寄到了维也纳。小海顿用这笔钱买了两本书，一本是法科斯的《对位法进阶》，一本是马提松的《完美指挥》。对于一个不足10岁的孩子而言，这种书枯燥晦涩，近似天书，然而小海顿却看得津津有味，他无论走到哪里都带着它们，它们成了他形影不离的好朋友。

维也纳的生活的确艰苦，然而无论如何，维也纳是首都，在这里比

在家乡有发展前途。鉴于此，马蒂亚斯把海顿的弟弟米歇尔也送了过来。由于唱诗班学校的教育采用级长制，年长的孩子要负责教导年幼的。因此，海顿自然而然成了米歇尔的导师。再后来，马蒂亚斯又把海顿的另一个弟弟约翰也送到了这里。海顿虽然比两个弟弟年龄大不了多少，甚至他自己也是一个被照顾的孩子，然而，他仍然勇敢地担负起了照顾两个弟弟的责任。对这两个弟弟，海顿充分体现出了一位兄长的风范，他和他们手足情深，一生都没有改变。

男孩子总是不可避免地会淘气。有一次，唱诗班应邀去申布伦王宫演唱。当时，美泉宫正在维修，脚手架还没有拆除，空闲之余，孩子们十分好奇，就悄悄爬上了脚手架。这下可把当时的奥地利女王玛丽亚·特利莎给惹恼了，她警告孩子们，如果她再发现他们攀爬脚手架，她会毫不客气重重地惩处他们。但是孩子们可不理这个茬儿，他们照爬不误。结果，第二天，几个孩子经不住脚手架的诱惑，再次爬了上去。特利莎女王让洛依特把他们狠狠地收拾了一顿，这几个受罚的孩子当中，就有海顿。