

维瓦尔第

巴赫

亨德尔

海顿

莫扎特

贝多芬

舒伯特

肖邦

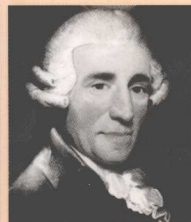
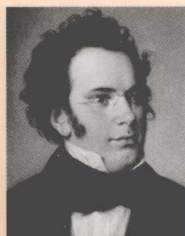
舒曼

瓦格纳

赵易山 讲音乐大师

Zhao Yishan Jiang Yinyuedashi

赵易山◎著

赵易山

讲

音乐大师

Zhao Yishan Jiang Yinyuedashi

华东师范大学出版社
HUADONGSHIFANDAXUECHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

赵易山讲音乐大师/赵易山著. —上海:华东师范大学出版社, 2009

ISBN 978-7-5617-7140-2

I. 音… II. 赵… III. 音乐家—生平事迹—世界
IV. K815.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 137631 号

赵易山讲音乐大师

著 者 赵易山
策划编辑 周 洁
项目编辑 储德天
文字编辑 孙 浩
责任校对 胡 静
封面设计 李彦生

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 上海商务联西印刷有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 27.75
字 数 443 千字
版 次 2009 年 11 月第 1 版
印 次 2009 年 11 月第 1 次
印 数 5100
书 号 ISBN 978-7-5617-7140-2/J·113
定 价 49.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

心灵的路标

文/易山

“音乐,儿童心灵的摇篮”形象地阐述了孩子多么需要音乐。

人们若在童年、少年、青年时代有幸听到古典音乐大师的作品,会留下终生难忘的印象。

当我们欣赏那些传世的名曲时,无论是欢乐、悲伤,还是痛苦、欣慰,或者战斗、期待,都能深切地感受到一种美的力量。那些名曲为什么能感动世世代代的广大听众?传世的乐曲是怎样创作出来的?我们走进音乐殿堂,从音乐大师的苦苦追求中感悟深刻的哲理,真正的艺术是由全部生命创造的。音乐大师经历了穷困屈辱、缺衣少食、流浪逃亡、战乱灾难……人生之路崎岖坎坷,苦不堪言,但他们最终达到了艺术的顶峰。请看:

海顿童年曾流浪街头与乞丐为伴,栖居在废弃的破屋门洞里,但他手不离琴,终于走向成功。

肖邦捧着祖国的泥土走向远方,为民族的独立战斗一生。

柴可夫斯基求学时忍饥挨冻,依靠老师给的一件旧大衣才能过冬,但老师留10首练习曲的作业,他却完成200首。

德彪西在即将告别人世之际,坚持创作《法兰西颂》,向德国侵略军宣战。

德沃夏克由一名村童成为举世闻名的伟大音乐家以后,宣称自己永远是捷克作曲家,终生为他的祖国自豪。任何时候,他都坚持用捷克文书写自己的名字。

贝多芬完全耳聋以后,在极端痛苦中创作了不朽的世

界名曲。

威尔第一生拒绝荣誉和地位,他谢绝皇帝国王赐给他的侯爵、勋爵封号,谢绝奖给他的王冠勋章,他坦诚地宣告:“我过去是、现在是、将来依然是一个普通的意大利农民。”

.....

音乐大师们都以顽强的毅力苦苦追求崇高的理想,自觉地刻苦学习,不断地进行艺术实践,终于创造出辉煌的艺术珍品。

海顿的音乐像是清凉的小溪,唱着快乐的歌儿轻轻地流向远方。

莫扎特的音乐像是深沉的湖,有时平静如镜,有时波浪起伏。

贝多芬的音乐却像充满惊涛骇浪的海洋,惊天动地,广阔博大。

海顿使人轻松愉快,莫扎特使人感动,贝多芬却给人力量,震撼人的灵魂。

音乐大师共同的特点是淡泊名利,蔑视荣华富贵,以真诚的心灵和全部的生命追求艺术的完美。

音乐大师的人生历程犹如一部古典音乐的发展史,能帮助读者对古典音乐有所了解,并从中受到启迪。音乐大师们虽然一生历尽苦难,却始终热爱人类,热爱世界,热爱大自然,他们的生命化成了音乐,为后代留下了光辉灿烂的文化遗产。

音乐,是心灵的世界。孩子最容易走进音乐世界里。不一定成为音乐家,但音乐大师的名曲却是每个人心灵的露珠。音乐欣赏重要的是让孩子从小同音乐建立一种亲情关系,感觉和领会音乐的魅力,培养孩子丰富的想象力和音乐欣赏水平,引导孩子在精神上享受音乐的美妙,从而启迪他们发现美并创造美。古典音乐大师的奋斗历程给我们以勇气和信心,亦成为我们心灵的路标。

目录

序 心灵的路标

维瓦尔第:古典交响乐的先驱·····	002
巴赫:音乐之父·····	022
亨德尔:神剧音乐大师·····	044
海顿:交响乐之父·····	064
莫扎特:音乐神童·····	084
贝多芬:世界乐圣·····	106
舒伯特:歌曲之王·····	126
肖邦:钢琴诗人·····	150
舒曼:音乐诗人·····	172
瓦格纳:歌剧宗师·····	190
威尔第:浪漫主义歌剧大师·····	214
约翰·斯特劳斯:圆舞曲之王·····	236
勃拉姆斯:最后一位古典作曲大师·····	256
柴可夫斯基:悲怆音乐家·····	274
德沃夏克:国民乐派大师·····	294

CONTENTS

马勒:后浪漫乐派音乐大师·····	314
德彪西:开创音乐新世纪的印象派大师·····	342
拉威尔:新古典主义音乐大师·····	360
巴托克:现代派音乐大师·····	378
史特拉文斯基:音乐新潮流的先锋·····	402

附 录:音乐小辞典

音乐,是心灵的世界

维瓦尔第

——古典交响乐的先驱

1678~1741

没有一位作曲家的音乐能像维瓦尔第那样创作得如此直率、坦诚,倾听他的任何作品都不会有难以克服的困难。

——(英国)亚历山大·沃尔

古典交响乐的先驱维瓦尔第是最富有创造力的多产作曲家。他不仅作品数量惊人,而且以丰富的创作实践推动了交响乐的发展。多少年来,举世公认维瓦尔第是古典交响乐的首创者和浪漫主义音乐的开路人。他以大量的乐曲创作享誉乐坛,成为巴洛克音乐的先驱,被后人颂为近代协奏曲之父。他的音乐清新而又充满活力,拥有跨越时代的广大听众,即使是20世纪的听众,也会像18世纪的听众一样热爱他的音乐。而且初次倾听他的乐曲就深受感动,仿佛他的音乐具有无穷的魅力,一种强烈的不可抗拒的力量自始至终吸引着听众,那神奇美妙的旋律震颤心灵。但听众对作曲家的印象却模糊而又遥远,似乎他是不可知的幻影,颇具传奇色彩,而又虚无飘渺。大师的心灵在音乐中召唤着世人,那是美的境界。

一、生长于世界名城威尼斯

维瓦尔第出生在一个普通的平民家庭,经济上既不富足,家世也不显赫,但他的命运却和音乐有着不解之缘。

众多书籍记载维瓦尔第出生于1675年。19世纪60年代,从布拉果的圣乔万尼小教堂受洗记录上却发现写着:安东尼·路西欧,乔凡尼·巴特斯特·维瓦尔第之子,已故卡密乐之孙,1678年3月4日出生的早产儿小维瓦尔第,落生时正赶上地震,又因体质弱,就在家中受了洗礼,由助产妇玛格丽特·维乐尼斯夫人主持。5月6日,由教区教士在教堂内为这名

男孩主持正式的洗礼,将圣油涂在他身上,并记下男孩的教父是已故杰罗利莫之子安东尼欧·维赛里欧。

维瓦尔第的父亲乔凡尼·巴特斯特1655年出生于布雷西亚,长大后是一名才华出众的小提琴手,为了生活不得不兼职做面包师。1677年8月6日,他与卡密拉·卡丽奇欧结婚,定居在布雷西亚。维瓦尔第在家中是头生子,他有五个弟弟妹妹。

布雷西亚以制作优质小提琴扬名于世,那里不仅有许多能工巧匠和大大小小的造琴作坊,而且几乎人人熟悉音律,善听能唱,所以当地迷恋音乐的风气浓厚,音乐活动也很多。小维瓦尔第自幼受到音乐的陶冶,再加上父亲的言传身教,为他打下了良好的音乐基础。小维瓦尔第时常随父母去市集上采购东西,经过制作乐器的店堂时他总是好奇地观望,聆听各种乐器发出的声响,还提出许多有趣的问题,经常幻想着那些未完成的乐器会发出什么样悦耳的声音来。有时他甚至会痴迷地停步很久,直到父母一再催促,他才依依不舍地离去。那些乐器对维瓦尔第来说真是太迷人了。

后来,全家定居世界音乐名城威尼斯。老维瓦尔第成了一名专职小提琴演奏手,并且受到热烈欢迎,在1685年终于顺利进入圣马可教堂就职,这是世界音乐名城威尼斯一个重要的音乐组织。在这个当时颇有名气的音乐“圣地”里,老维瓦尔第有了更多的发展机会,并且为小维瓦尔第创造了良好的学习音乐的条件。家中虽然清贫,但小维瓦尔第自幼就开始练琴,父亲亲自教他,并带他去听各种音乐演奏会,因此他小小年纪就以出色的演奏技艺受到了人们的关注。可以说,小维瓦尔第是在音乐的摇篮里长大的。教堂里美妙的圣诗咏唱,总使小维瓦尔第听得如醉如痴;宫廷里的音乐盛会、精益求精的排练,更是让小维瓦尔第铭记在心,他就像熟读课文一样,能在心中不自觉地哼出名曲的片断来。

维瓦尔第一家住在威尼斯的卡斯特乐区,该区位于斯基雅万尼和阿尔桑那之间,这里的小巷纵横相通,弯弯曲曲的河道交错相连,大桥小桥遍布各处,街道如一张密网,像是迷阵。维瓦尔第自幼生活在这里,他一生中大部分时间住在市中心圣马可广场和利亚尔托贸易中心地区。这两个地区对他影响很大,因为这里是重要的贸易点,平日里会有许多艺人在这儿自发演奏,吸引了大量行人。来回穿梭的游船也是音乐演奏演唱的临时舞台,乐声此起彼伏,万民同乐。观众和歌者乐手相互交融的场面,形成了人间的欢乐园。

据说古代人们为躲避外族的侵略骚扰,从故乡威尼斯逃难出来,先后居留在浓雾笼罩杂草林木丛生的沼泽地带藏身,一年又一年,逐渐在这

里生存定居,后来人数不断增多,遂建城邦,并于公元421年3月25日建立最初的共和国,仿照罗马帝国,用选举的办法推出非世袭的首领,称为总督,对这一地区进行统治。这个年轻的共和国在13世纪初发展起来,举世闻名的第四次十字军东征以后,胜利中获得爱琴海的几个殖民地,逐渐扩大了海域国土,工商业也跟着发展起来。

威尼斯共和国日益繁荣昌盛,成为公认的强大帝国,后来它又拥有众多殖民地,如克里特、塞浦路斯、君士坦丁堡。威尼斯城作为帝国的中心,地位当然显要。阿尔塞纳造船厂是世界最大的造船厂,历史悠久,16世纪时就有16000名造船工人,在它最光辉的日子里每天都有一艘新的大船下水入海,成为当地奇观之一。

远洋巨轮首航,显示帝国的威风和当权者的骄傲,剪彩仪式当然要伴着隆重的音乐盛典,雄壮豪放的乐曲响彻云霄激荡大海,伴随着欢呼声送巨轮驶向港口,奔向辽阔的大海,巨轮的豪华形象和音乐的雄伟壮丽,自然都深深印在人们心里。富强的威尼斯成了海运的中心,商业特别兴旺发达,资金雄厚,市面繁荣,这个名扬四海的城市像磁石吸铁般引来全世界的富商及权势显赫的王公贵族,大家尽情在这个繁华的城市里享受。东西方的货物在这里汇集,奇珍异宝涌向这里,闪烁着光彩,各类商人在这里编织他们的发财梦,佳肴美酒、音乐舞蹈是生活中必不可少的享受。精通音乐的权贵人物,更是不惜重金享受美妙的乐曲,这是繁华的极乐世界,也是展示音乐才华的考场,世界各地的音乐家也都奔向这里,以展示自己的音乐成就为荣,交流和借鉴自然推动了音乐的发展,音乐城变成了乐坛的圣地,向世界乐坛发出耀眼的光芒,从而丰富了音乐史的篇章。

强盛的帝国派海军防守领海,阿尔富那大门作为威尼斯海上权益的咽喉,地位当然非常重要,它雄伟非凡,两座利剑式的塔楼直刺云空,构成威严壮观的海关通道,令人仰视俯行。

威尼斯的盛况名扬四海,第四次十字军东征,双目失明的总督

↑ 威尼斯风光

↑世界音乐名城威尼斯的小巷纵横相通,弯弯曲曲的河道交错相连,大桥小桥遍布各处,街道如一张密网。

以卓越的智慧攻占君士坦丁堡,不仅壮大了威尼斯的权力,从而声名赫赫,更重要的是促进了商业的更大发展,威尼斯财富大增。

从古拜占庭夺取的众多财宝也丰富了威尼斯的国库。最引人注目的战利品是四匹闪光耀眼的金马,存放在圣马可教堂的正面重要位置,作为威尼斯显赫战功的象征,成为总督的骄傲与光荣,人民

以此为荣,游客为此赞叹不已。

威尼斯沿袭古老的传统,自12世纪始,历任总督在基督升天日都举行盛大的庆典,由总督亲自率领文武众官、王公贵族及各国使节代表同登豪华硕大的“布先那特号”军舰,威风凛凛驶离港口,浩浩荡荡航行在大海碧波上。总督神采奕奕站立船头,举手将一枚耀眼的钻石戒指投进大海,高声宣告:“壮丽的大海啊!我们与你结合成一体,以此表示永久的契约。”这庄严神圣的仪式,向上天祈愿,向大海明誓,向世界宣言,向人民昭示,威尼斯的强盛繁荣久远不衰,它也象征着威尼斯与海洋的神圣婚姻。通过这传统的庆典,向世界宣告它的权力与地位。

在这盛大的节日里,威尼斯昼夜乐声不止,音乐演奏成为欢庆节日接待贵宾必不可少的项目,世界著名的音乐家和乐团也汇集在威尼斯,名曲从这里传向世界各地。许多国家的皇帝、王子、皇储都曾来这里,亲睹气势非凡的壮观场面。

18世纪,威尼斯的繁华达到顶峰,通向四面八方的路,迎来络绎不绝的达官显贵,丹麦国王菲特烈四世、波兰及萨克森王子、两西西里王国尊贵的女皇、巴伐利亚选侯、莫德纳皇储,都曾远道而来光临这里,受到隆重的接待,场面之壮观豪华世上少见。令人难忘的更具特色之处是:威

尼斯是一座音乐城,昼夜乐声不断,音乐成为宴请贵宾及夜晚娱乐必不可少的内容,名曲仙乐和美味佳肴列为同等重要的地位。王子贵族不但欣赏世界名曲,而且还以自己作曲和演奏为荣,利用这机会展露才华、博得掌声和赞颂成为一种时尚,威尼斯成为音乐荟萃之地、乐曲交流传播之所。而这里的平民百姓,如船夫车夫,更是曲不离口,夜弹昼唱,男女老少都是音乐迷和歌手。1645年,约翰·伊富林来过这里,曾这样叙述当地的盛况:“紧连房舍的运河水道,日夜不断的歌声乐声,就像海德公园一样,不仅绅士淑女独唱独奏,倾诉心怀,市民工匠也自弹自唱。”1764年格罗斯来更描述说:“任何一名铁匠和鞋匠,随口唱起一句歌儿或哼出一个曲调来,立刻就会有许多人接着合唱起来,而且十分准确和谐,就像临时组成的合唱队,这样的情况,在任何国家里也不曾见过。”

威尼斯以壮观的圣马可教堂为首,众多遍布各区的中小型教堂,如群星密布,圣歌圣乐不断,庄严的钟声在乐声中回荡,使这座水上城像神宫仙岛般迷人。威尼斯的圣马可教堂像一把巨大的闪光宝剑,头顶蓝天矗立在广场上,威严雄伟,它不仅是宗教活动中心,还受到来自各方游人的仰慕,成为威尼斯重要的音乐组织机构。圣马可教堂前面的广场,宽阔平整紧邻海边,游人在这里汇集流连忘返,形成了天然的音乐舞台,大大小小的音乐会在这里频繁演出,乐声昼夜不止,游船停驶在海面倾听音乐,流动的人潮驻足广场欣赏乐曲,掌声、欢呼声、口哨声不绝于耳,月光灯光辉映,海波粼粼闪烁,真似仙境般迷人,这种令人陶醉的音乐气氛感染着每一位前来观赏的人,心灵和音乐在这里融成完美的一体。

小维瓦尔第一家当时定居在威尼斯城卡斯特乐区,蜿蜒的河道编织成闪光的水网,居屋座落在小巷里水岸边,河上岸上昼夜歌声乐曲声不断,音乐天赋很好的小维瓦尔第生活这样的环境里,自然地迈上了音乐之路。

圣马可教堂的音乐演奏是众多音乐演奏活动的主体,它的音乐活动繁多而且规模巨大,不仅演奏器乐,而且演唱声乐,圣诗班演唱圣诗更是必不可少的项目。它的声乐训练有素,指挥具备很高的音乐水平和音乐修养,精通各种乐器,并且有众人公认的作曲指挥才能。

圣马可教堂的圣诗班乐团指挥乔万尼·雷格伦奇是受人爱戴的优秀作曲家,谱写过许多歌剧、器乐曲和圣乐作品,他的学生加斯帕里尼·罗蒂以及阿比诺尼等人都是著名的音乐家。维瓦尔第自幼出入教堂,参加圣诗班的吟唱,经常倾听乔万尼弹琴,看他指挥,在排练演出中欣赏乔万尼对乐曲的表现能力和以全部激情投入乐曲的场面。这位杰出音乐家对音乐的执著和热爱以及其他众多的音乐活动,潜移默化地影响着维瓦尔第,

↑ 威尼斯圣马可教堂

并把音乐的感悟力和表现力渗透在他幼小的心灵中。

小维瓦尔第对音乐的渴望和追求日益强烈,他就像音乐海洋中的一朵浪花,不停地跳跃着,在巨大的洪流中奔涌向前,他的勤奋以及对音乐的真诚终于帮助他成为乔万尼的学生。这位大师亲自教他作曲并用心全面培养他。从此,维瓦尔第如鱼得水,很快就成为乔万尼成绩最优秀的学生,小小年纪开始有了名气。

人生的机遇难得常留,就像闪电般转瞬即逝。当那雷电般耀眼的光亮闪现时,维瓦尔第紧紧抓住了它,他把这光变成了自己的力量和智慧,熔铸成音乐的火花。他很快就学会了作曲,并且执著地寻觅多种表现形式。当他正在音乐的征途上努力前进时,他的导师乔万尼去世了,只有12岁的维瓦尔第结束了这段学习时光,那刻骨铭心的悲痛是无法形容的。但导师已开启了他心灵中的艺术源泉,他已经能够独自探寻到音乐的灵感,并有能力谱写出生动的乐曲,乔万尼对他的影响是深远的。

二、“红发神父”

维瓦尔第身体瘦弱但聪慧过人,他用心倾听父亲演奏小提琴和风琴,

很快记住了很多名曲。他每日跟随父亲进出教堂,教堂内乐队每日演奏排练,合唱团反复练唱,每一支乐曲、每一首圣诗都深深印在维瓦尔第的心上,每一个乐句、每一声吟唱都能引起他心灵的共鸣,当他沉浸在音乐世界时,就萌发了音乐创作的激情和灵感,自发的音乐旋律常在他的头脑里闪现,产生谱写乐曲的欲望。经过一段时间以后,他熟悉了全部宗教仪式,也会弹奏教堂的乐曲了。1693年9月18日,教堂正式接纳年仅15岁的小维瓦尔第,授予他神职名分,开始任诵经员,后来升任副执事及至神甫。可以说维瓦尔第从少年时代到青年时期,都是作为神职人员在宗教环境里度过的。因为他的头发呈红色,人们都亲切地称他为“红发神父”。他任神职历时10年,大部分时间和精力是在教堂里发展自己的音乐事业,展现自己的音乐才华。

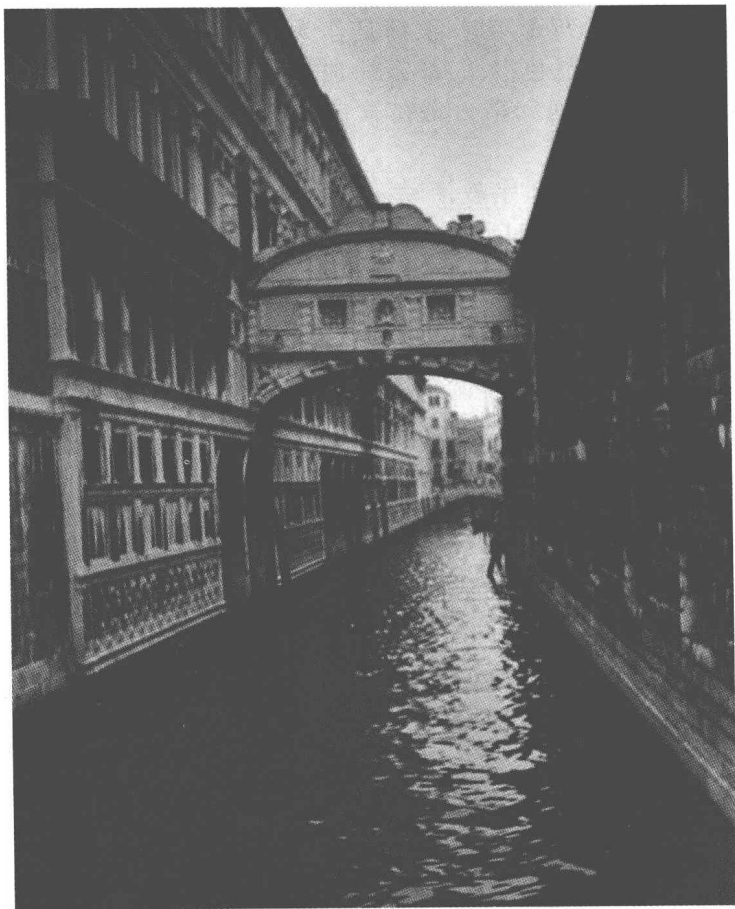
虽然他的全部生活内容都是宗教活动,但他内心对音乐的热爱和追求很强烈,他的音乐创作冲动有时几乎难以自制,许多乐思不断涌现在心头,精彩绝妙的乐句在耳边回响,他急切地想把心中的音乐谱写出来,他的创作激情远远超过了对宗教的热忱,他抓紧一切能利用的时间,倾注心血投入音乐中。有一次,维瓦尔第甚至因为专注于谱写乐曲达到忘却一切的境地。当时他正在主持弥撒仪式,脑子里突然涌动出一个赋格主题,这乐思如此强烈,促使他必须立刻谱写出来,不然就会一闪即逝。维瓦尔第像在梦幻中一般,他不顾宗教仪式的庄严神圣,竟擅自中断了弥撒,立刻急奔到旁边的收藏室,将回荡在心中的旋律全部书写下来,然后才又接着进行弥撒活动。这一举动引起了全场人员的惊愕和教堂极大的愤怒,认为他的行为是神职人员最严重的失职,并且触犯了教规。谁能理解他全部心灵迷恋音乐,创作灵感强烈涌动,已达到忘我境界的情况呢?当时他的心灵中只有音乐,世俗的一切都不存在了。但他身居人世间,怎能摆脱世俗的束缚呢?艺术家的悲剧常常是这样发生的,忘我地追求艺术境界,像孩童般追求一个美好的梦,在现实中梦幻却破碎了。维瓦尔第的行为令教堂不能容忍,从此教堂再也不准许他作弥撒了。

他初期的音乐教育是跟父亲学小提琴和音乐基础课,后来又跟管弦乐团的领队、杰出的作曲家乔万尼学习作曲。维瓦尔第以他超人的音乐天赋和勤奋努力,很快就在乐坛有了名气。1713年的《游客指南》一书中,曾将维瓦尔第父子二人列为威尼斯著名的小提琴大师,也可见他成名甚早。

更为幸运的是,威尼斯的一家慈爱孤女院,指定收容有音乐天赋的孤苦女童,让他们接受正规的音乐教育,经过各项音乐专业培训,然后排

练曲目为威尼斯的显赫贵宾演奏音乐,同时也为招徕外国游人举办演出活动。由于这所音乐孤女院有固定的资金来源,资助人拨专款用于培训音乐女童,音乐指导一职可以获得不菲的报酬,所以孤女院全部音乐课程才能有计划地进行,在这里一年又一年培训出不少有才华的音乐人才。维瓦尔第在孤女院任音乐指导,后来还曾任校长。他除了教学、辅导演奏、指挥演出以外,还要为节假日举办的音乐会作曲,他常常日以继夜地

赶任务,成为有名的多产作曲家。他自己也戏称:“我作曲比他人抄谱的速度还快。”为了训练女童乐队,不断地提高她们的演奏水平,维瓦尔第谱写各种形式的作品,运用不同的表现手法,使小乐手们熟悉掌握丰富的技巧,同时随着众多的演奏活动,他的作品也广为流传。最重要的是,在众多的音乐创作中,维瓦尔第以他掌握乐器的高超技巧和非凡的音乐才华,

↑ 威尼斯叹息桥

在美妙的独奏和传统的协奏之间,创造性地完成了一种新的表现形式。维瓦尔第在这时期顺利地谱写了一系列器乐声乐作品,众女童组成的管弦乐队演奏十分出色,显示了超众的音乐才华和极佳的训练成果。维瓦尔第的音乐作曲风格多样,形式完美,内涵丰富,通过学童的演奏展示,迅