

走过经典感受大师的震撼

一次读完10位 音乐大师 经典讲义

聆听世界十位音乐大师的风华

王星凡◎编著

★ 10 Music Master Classics
Insights Greatest of all Time ★

贝多芬
约翰·施特劳斯
肖邦
华格纳
舒曼
舒伯特
柴可夫斯基
巴赫
海顿
莫扎特

华东师范大学出版社

走过经

J605.1
W391

一次读完

10位

音乐大师

经典讲义

聆听世界十位音乐大师的风华

王星凡◎编著

★ 10 Music Master Classics
Insights Greatest of all Time ★

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

一次读完 10 位音乐大师经典讲义/王星凡编著. —上海:
华东师范大学出版社, 2009. 11
ISBN 978 - 7 - 5617 - 7347 - 5

I. ①一… II. ①王… III. ①音乐—艺术评论—世界
IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 210482 号

本书为(台湾)灵活文化事业有限公司授权在大陆地区独家
出版发行简体字版本。

版权所有,盗版必究。

上海市版权局著作权合同登记 图字:09-2009-488 号

走过经典感受大师的震撼

一次读完 10 位音乐大师经典讲义

编 著 王星凡
项目编辑 金 勇
文字编辑 李惠明
责任校对 林文君
装帧设计 黄惠敏

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 华东师范大学印刷厂
开 本 890×1240 32 开
印 张 6.625
字 数 165 千字
版 次 2010 年 2 月第 1 版
印 次 2010 年 2 月第 1 次
印 数 5100
书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 7347 - 5/G · 4236
定 价 19.80 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)

前 言

《一次读完 10 位音乐大师经典讲义》

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特是欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一,作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展产生巨大的影响。莫扎特一生共创作了 22 部歌剧、41 部交响乐、42 部协奏曲、1 部安魂曲以及数百部奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。歌剧是莫扎特创作的主流,他与格鲁克、华格纳和威尔第一样,是欧洲歌剧史上四大巨子之一。在交响乐领域,他又与海顿、贝多芬一起为欧洲音乐史写下了最光辉的一页。

约瑟夫·海顿是奥地利著名作曲家,维也纳古典乐派启蒙者之一。他出身贫困,从小在很艰苦的条件下学习音乐,作曲主要靠自学,成年后长期任乐队队长,并成为当时首屈一指的音乐家。1791、1794 年他曾两度赴英,很受欢迎。他主要从事主调音乐的创作,为近代交响乐的发展奠定了基础。他一生共创作了 100 多部交响曲,其中较著名的交响曲有《告别》、《时钟》、《狩猎》、《惊愕》、《军队》、《伦敦》、《牛顿》等,故他被称作“交响乐之父”。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是 18 世纪上半叶欧洲最伟大、最有影响力的作曲家。他是巴洛克音乐时期的重要代表人物。由于他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作出的巨大贡献,在世界音乐史上,巴赫素有“音乐之父”的美称。他的作品是历代著名作曲家崇拜和学习的榜样。

彼得·伊里奇·柴可夫斯基是 19 世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐

教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师。柴可夫斯基总结了全欧洲音乐发展,成为整个时代一位伟大的世界级的典范。他建立了自己宏大的交响音乐体系,有别于贝多芬的体系,而是以俄罗斯风格影响了贝多芬之后的交响音乐的许多发展,这使他成为交响音乐方面登峰造极的人物之一。他的音乐是俄罗斯文化在艺术领域内的最高成就之一。柴可夫斯基也是我们所熟悉和热爱的东欧作曲家之一。

舒伯特留下了600多首歌曲,被人们称为“歌曲之王”,这位天才的抒情歌曲作曲家的作品,其中某些曲目具有民歌的雅俗共赏,其他的则显示出最高度的古典风格。舒伯特在他的声乐套曲中,超越想象力地扩展了艺术歌曲的潜力,《美丽的磨坊少女》(1823)和《冬之旅》(1827),是极其出色而深刻的作品,其意义超出它本身的篇幅。在这里,每一首歌都提供了极致的艺术遐想和启示。舒伯特的艺术歌曲,在抒情性素质与和声色彩方面是浪漫的,但具有古典的安详和平静,散发出无比的自然魅力。

罗伯特·舒曼是德国著名作曲家、音乐评论家。他出生于德国茨维考城书商的家庭,从小喜爱音乐和文学。因家庭成见,他年轻时在大学学习法律,并在课余学习音乐。当他借由曲折的抗争而能够专攻音乐时,因急于求成,借机械装置锻炼钢琴指法,使手指受伤,失去成为钢琴演奏家的可能,他遂致力于音乐创作与音乐评论。舒曼的代表作有:钢琴曲《蝴蝶》、《狂欢节》、《交响练习曲》、《幻想曲集》等,这些乐曲促进了浪漫主义音乐风格的发展。1840年写了138首歌曲,被称为“歌曲文萃”,还写了4部交响曲及《a小调钢琴协奏曲》、《曼弗雷德序曲》等。

理查·华格纳是欧洲浪漫主义音乐达到高潮和衰落时期的最有代表性的作曲家。他是继贝多芬、韦伯以后,德国歌剧舞台上最伟大的人物。华格纳的一生十分曲折,时而颠沛流离,时而飞黄腾达,如同他创作的歌剧那样充满了戏剧性。华格纳的创作思想十分矛盾,既有勇敢创新,批评社会的一面,又有悲观厌世,皈依宗教的一面。在欧洲音乐史上,华格纳是一个有争议的人物。但不论如何,他总不愧为19世纪欧洲

音乐文化史上的一位杰出的革新者。

肖邦不仅是一位才华横溢、享誉世界的音乐家，更是一位民族英雄。他的乐曲久经岁月冶炼，别具一格地展现着波兰独特的民族精神。他最伟大的作品感情丰富，充满激情和想象，极富生命力。他的力量与智慧、性格与天才可以跨越时空而散发魅力。作为音乐家，他不仅属于波兰、属于欧洲，更属于全世界。任凭时光流逝，他那丰富多彩的音乐世界都将吸引无数的后人。肖邦7岁学琴，8岁举行第一次公开音乐会，16岁作出名曲，19岁在音乐之都举行演奏会，21岁在巴黎一举成名。肖邦忧郁多情，敏感激昂，富于幻想。肖邦是纯真的浪漫主义钢琴抒情诗人，肖邦又是浪漫主义时代最具独创性的艺术家之一。

小约翰·施特劳斯是老约翰·施特劳斯的长子，被誉为“圆舞曲之王”。其父原想培养他当银行职员，但他违背了父亲的意愿，私下跟父亲乐队的队长学习小提琴，并随德雷希斯勒学习作曲。1844年他终于带领一支由15人组成的乐队演出自己和父亲的圆舞曲。在1849年老约翰·施特劳斯去世后，他将他的乐队与父亲的乐队合并为一个乐队，在奥地利、波兰和德国等地演出。他一生作了400余首圆舞曲，成为奥地利的欢乐和感情的缩影，其中《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》等广为流传。

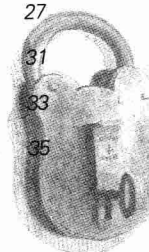
路德维希·凡·贝多芬是德国著名钢琴家。1792年，22岁的贝多芬从波恩来到维也纳，一直到他1827年逝世，他就从未离开过这座对音乐家特别有吸引力的城市。贝多芬的绝大部分作品是在这里创作的。1805年，他唯一的一部歌剧创作《费德里奥》也在维也纳的国家歌剧院举行了首演。贝多芬被后人认为是有史以来最伟大的交响曲作家。他的《英雄交响曲》充满了激情。他的第九部交响曲取材于德国诗人席勒的《欢乐颂》，如今已经成为欧盟的盟歌。尽管如此，辉煌的创作并不能掩饰贝多芬多难的一生。

王星凡谨识

目 录

第1位 莫扎特	1
① 天生我才	3
② 大展鸿图	5
③ 初恋	7
④ 新婚燕尔	8
⑤ 横溢才华	9
⑥ 费加洛的神话	12
⑦ 三十而立	14
⑧ 《唐·璜》的辉煌	15
⑨ 尘世飘零	16
⑩ 天堂之音	17
第2位 海 顿	19
① 苦难培育出来的音乐家	21
② 海顿的创作	22
③ 坠入爱河	27
④ 大师与学生	31
⑤ 大师还是平庸	33
⑥ 最为健康的作曲家	35

第3位 巴赫

① 音乐世家	37
② 勤奋学艺	39
③ 奴仆和叛逆者	40
④ 又回到魏玛	41
⑤ 柯屯时期	43
⑥ 莱比锡时期	45
⑦ 一颗巨星陨落了	46
	48

第4位 柴可夫斯基

① 爱上音乐痴心不改	51
② 勤学苦练 知音难觅	53
③ 执教生涯 初获成功	55
④ 不寻常的恋情	57
⑤ 凯歌高奏	59
⑥ 佳作频传	64
⑦ 收山之作	67
	72

第5位 舒伯特

① 神来之笔	75
② 米格诺的声音形象	77
③ 自我克制	82
④ 舒伯特与贝多芬	87
⑤ 舒伯特的名曲	92
	94

第6位 舒 曼 99

- ① 与生俱来的天赋 101
- ② 毅然的决定 104
- ③ 浪漫而又苦涩的恋情 106
- ④ 蝴蝶飞舞 111
- ⑤ 歌声飞扬 112
- ⑥ 交响辉煌 114
- ⑦ 最后的乐章 116

第7位 华格纳 119

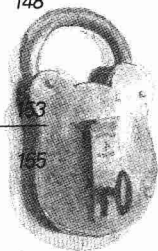
- ① 通向成功的道路 121
- ② 流亡中的沧桑 123
- ③ 归国后的鸿运 125
- ④ 毕生的事业 126

第8位 肖 邦 131

- ① 音乐神童 133
- ② 初露峥嵘 135
- ③ 初恋情人 137
- ④ 五彩巴黎 139
- ⑤ 悲伤恋歌 142
- ⑥ 乡村生活 146
- ⑦ 生命的余辉 148

第9位 约翰·施特劳斯 153

- ① 在音乐的荆棘路上漫游 155

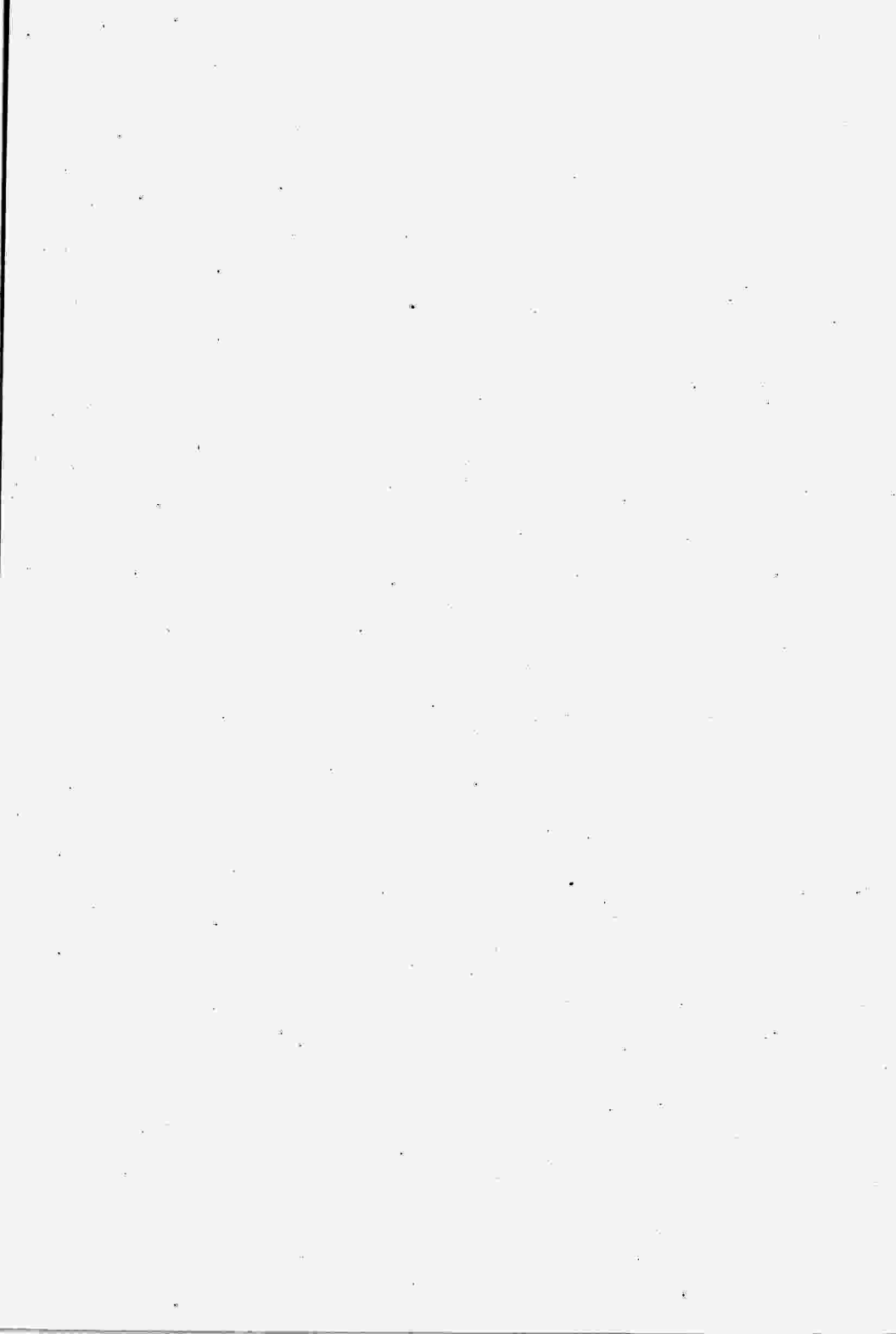
② 维也纳乐坛升起的新星	158
③ 凤凰浴火后的翱翔	161
④ 美丽的蓝色多瑙河	165
⑤ 声名远播世界	166
⑥ 转笔轻歌剧	170
⑦ 曲折的恋情	172

第10位 贝多芬 179

① 苦难的童年	181
② 孤独的日子	182
③ 革命的音乐	186
④ 爱情的伊甸园	187
⑤ 声名大噪	190
⑥ 悲剧接踵而来	191
⑦ 歌颂快乐	195
⑧ 全新的心态	197

第1位 莫扎特

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(1756—1791),他是欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一,作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展产生了巨大的影响。莫扎特一生共创作了22部歌剧、41部交响乐、42部协奏曲、1部安魂曲以及数百部奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。歌剧是莫扎特创作的主流,他与格鲁克、华格纳和威尔第一样,是欧洲歌剧史上四大巨子之一。在交响乐领域,他又与海顿、贝多芬一起为欧洲音乐史写下了最光辉的一页。莫扎特还是钢琴协奏曲的创始者,他对于欧洲器乐协奏曲的发展同样作出了杰出的贡献。另外,他的《安魂曲》也成为宗教音乐中难能可贵的一部杰作。

① 天生我才

1756年1月27日，在奥地利萨尔斯堡一幢高高窄窄的楼房中，沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特诞生了。

这是一个真正的音乐世家。莫扎特的父亲利奥波德·莫扎特是一位颇有成就的音乐家。擅长演奏小提琴和键盘乐器，他所写的关于演奏小提琴的教材——《小提琴演奏法》，在当时十分畅销，被许多年轻的乐师使用。利奥波德还是萨尔斯堡的宫廷作曲家，受雇于亲王兼大主教史拉顿巴赫。

老莫扎特夫妇一共有过7个孩子，可是当时婴儿的夭折率很高，最后只有莫扎特和姐姐南内尔存活了下来。南内尔比莫扎特大5岁，她也极具音乐天赋，利奥波德在她5岁时就开始教她演奏键盘乐器，而她的进步则十分迅速。莫扎特和南内尔就是在这样一个音乐的世界中成长起来的，他们走上职业音乐家的道路似乎早已由上天注定，而且一切也都进展得那么顺理成章。

莫扎特他生来就具有一种幽默感，喜欢与家里人开玩笑，性情活泼随便。唯一不足的是他的身体过于单薄矮小，样子长得也不算好看。莫扎特4岁时，便开始打扰姐姐的音乐课程。他常独自坐在钢琴前，自顾自地弹一些简单的和弦和调子，兴趣盎然地玩上好几个小时。

利奥波德发现莫扎特有极佳的乐感，他能准确无误地辨出任何一个音的绝对音高和相对音高，能唱出任意一个音符，而一首小步舞曲或者三重奏，他能在半小时以内就学会。

莫扎特在父亲的教导下如鱼得水，他的羽管键琴和小提琴演奏技艺都进步神速，到五六岁时就已经赶上甚至超过了他的姐姐南内尔。

有一天,利奥波德从教堂回来,发现莫扎特正拿着笔在音乐室忙着什么,便问道:“你在做什么?”

莫扎特答道:“我正在写一部键盘协奏曲,第一部分就快完成了。”

利奥波德说:“拿来给我看看吧,那一定很不错。”

莫扎特把手稿递给父亲,那实在是一个孩子的涂鸦之作:音符歪歪斜斜,还沾有墨水的污迹。当利奥波德真正看完那页乐谱之后,他激动不已,甚至流下了泪水。那是首真正的协奏曲,而且结构严谨,没有任何错误,而它竟然出自一个不满5岁的男孩之手,这真是一个奇迹。

萨尔斯堡的音乐在当时虽然闻名遐迩,但这毕竟是个小城镇,摆脱不了闭塞、沉闷的桎梏。这里的人墨守成规,心胸狭窄,缺乏冒险精神,而南内尔11岁时已经成为一名优秀的演奏家,莫扎特经过两年多的正规学习,也初步展露出他的惊人才华。利奥波德不能容忍这样的璞玉被扼杀在死气沉沉、毫无前途的小镇中,他决心带领他的两个孩子巡游世界。

18世纪的慕尼黑每年都有一个狂欢节。节日期间会举办大量音乐会和舞会。利奥波德认为在这里也许能遇上好的机遇,加上慕尼黑距萨尔斯堡并不太远。因而把此处作为第一站实在再合适不过。

1762年1月,利奥波德身携写给慕尼黑亲王马克西米利安·约瑟夫的推荐信,带着他的两个孩子来到了慕尼黑。

慕尼黑宫廷被震惊了,谁都不敢相信自己的眼睛:一个11岁的女孩和一个6岁的男孩在钢琴前流畅地演奏出复杂的二重奏,而这竟是不容置疑的事实。莫扎特还做了特技表演,在琴键上铺上一块布再进行弹奏,他先弹了一首曲子,然后又进行了即兴演奏。

音乐会获得了巨大的成功,一时之间莫扎特一家在慕尼黑家喻户晓,贵族们的邀请函像雪花般飘来,他们忙得不可开交,往返于各个别墅豪宅之间,直到一星期后,他们才回到了萨尔斯堡。慕尼黑的成功大大出乎了利奥波德的预料,他看到光明的未来就在眼前,决不能让它稍纵即逝,于是他又马不停蹄地计划起下一趟音乐之旅。

利奥波德的下一个目标是维也纳,他要直接触及这个欧洲音乐的心

脏。经过几个月的准备,9月,他带着南内尔和莫扎特登上游轮,沿多瑙河顺流而下,来到了维也纳。

他们抵达维也纳没多久,便在一家私人官邸举行了第一场表演,演出非常成功。维也纳全城震动,音乐评论家们对他们赞不绝口;上流社会的贵族们也争相邀请他们举办音乐会,他们成了人人谈论的话题。

两天后,他们便接到了皇帝和皇后的邀请,让他们在夏季行宫——申巴龙宫举行表演。这正是利奥波德梦寐以求的。

为了欣赏这场音乐会,皇帝、皇后特意安排出一个空闲的日子,并且破例对他们免除了一切礼节,而孩子们的表演丝毫没有让人们失望。整个维也纳宫廷都为他们激动不已。音乐会进行了整整3个小时,莫扎特和南内尔享受到了前所未有的荣耀和骄傲。

此后莫扎特一家就忙得不可开交了,整个上流社会都对他们盛情邀请,他们的日程表没有丝毫空闲,有时在一天之内要赶赴3处,开3场音乐会。然而乐极生悲。就在他们准备前往皇宫进行另一次周表演时,莫扎特病倒了。其实这也在预料之中,莫扎特毕竟只是一个6岁的孩子,加上他原本瘦弱的体质,无论如何也应付不了这样超常的工作量。

当莫扎特一家重新复出表演时,他们惊讶地发现:贵族们喜新厌旧、不断寻找刺激的态度已经到了无以复加的地步,短短的两三个星期,他们便把“音乐神童”抛在了脑后,不再感兴趣了。只有少数的几家贵族对他们发出了邀请函,宫廷也表现得可有可无、毫不重视。1793年1月,莫扎特一家回到了萨尔斯堡。

维也纳之行虽然有点虎头蛇尾,但毕竟使莫扎特和南内尔获得了空前的荣耀,在欧洲引起了巨大的回响,因此利奥波德一回想起整趟游历仍然是得意非凡。维也纳之行的另一收获就是有人邀请他们到巴黎,到凡尔赛。

② 大展鸿图

1763年5月,利奥波德向全家宣布了他的伟大计划——巴黎之行。

当然绝不仅仅是巴黎，还包括散布在欧洲大陆的各大城市。慷慨的大主教史拉顿巴赫为他们提供经济支持。

6月，他们踏上了历时三年半的欧洲之旅的旅程。他们首先到达慕尼黑，然而事情并不总是一帆风顺，在路德维希堡，他们没有受邀到维滕贝格公爵的夏宫进行表演，他们的声名还没有达到家喻户晓的程度。

莫扎特一家接着到了亲王特奥多尔的夏宫，特奥多尔组建了一支管弦乐队，在当时的欧洲颇负盛名。莫扎特还从没听过管弦乐队的演奏，因此这里的演出给了他非常深刻的印象，利奥波德也对这支乐队赞不绝口：“无可非议，它是德国最出色的乐队。”

之后，莫扎特在海德堡向人们表演了刚学会不久的管风琴；在美茵兹，莫扎特一家举行了公开音乐会，接着又马不停蹄地穿越法兰克福、科布伦茨、科隆、布鲁塞尔，1763年11月，他们终于抵达了巴黎。在那里，莫扎特展开了他音乐生涯崭新的一页。

巴黎是18世纪整个欧洲的文化中心，任何人在它的繁华绚丽面前都会目瞪口呆，要想在这个人才荟萃的大都会取得成功并不是件轻而易举的事。

利奥波德一到巴黎，就开始结交上流社交圈的朋友，他认识了当时被公认为全巴黎最有影响力的音乐鉴赏家格林，并且取得了他的全力支持。他们到达巴黎没多久，巴黎的《文艺通讯》就刊登介绍两个孩子的文章，撰稿人正是格林。在文章中他称，莫扎特是位“超凡的天才神童”，具有超过最优秀指挥的“深厚的和弦与调性的知识”。

在这样的宣传下，莫扎特一家很快受到了贵族上流社会的注意。他们举办了一些小型的音乐会。但是利奥波德知道，要想真正在这里闯出一片天地，就非得到宫廷为国王表演，于是在圣诞节前夕，他们一家来到了凡尔赛。每天都到皇家大教堂听弥撒，借此增加与皇室成员的接触。

元旦那天，他们终于得到了皇室的邀请，法王路易十五和王后请他们到宫中赴宴，并且给予他们盛情的招待。他们在凡尔赛宫的表演大获成功。巴黎向他们敞开了大门：所有的法国贵族都对他们发出邀请，音

乐会表演应接不暇,同时还接触到了许多宫廷乐师、作曲家、演奏家以及歌舞演员。

③ 初 恋

1772年至1777年期间,莫扎特度过了一段稳定的日子。他获得了一个安定的环境和心境,能够坐下来专心从事研究和创作工作。因此,这个时期也是莫扎特音乐创作的一个成熟期、丰收期。

他为歌手曼兹欧尼写了一首圣歌,这就是著名的《欢乐之歌》。其中那段赞美上帝的曲调——“哈里路亚”,无论从主题思想还是艺术形式上来看,其价值都是不朽的。而莫扎特写它时,年仅17岁,实在令人匪夷所思。

而这段时间内莫扎特最大的成就是谱写出了许多优秀的钢琴奏鸣曲。虽然他一直认为歌剧是音乐中最丰富、最圆满的一种体裁形式,但是能够被邀创作歌剧的机会很少,总是可遇而不可求。而且在父亲的开导下,他花了将近一年的时间埋头苦练,钻研技巧,并且创作了一批钢琴奏鸣曲,这些曲子至今仍然广受欢迎,在世界各地频繁上演。

莫扎特在钢琴奏鸣曲的技法和表现形式上都进行新的尝试,他把3个乐章的套曲形式固定了下来。他的绝大部分钢琴奏鸣曲都由3个乐章构成。在内容上,莫扎特力求达到多样性和丰富性,采用了许多生活风俗的形象和变奏形式,从而使其反映实际生活。在表现手法上,莫扎特把旋律提到了一个突出的位置,因而使乐曲具有了很强的歌唱性,使钢琴更贴近人的情感。

1777年9月,莫扎特在母亲的陪同下,踏上了再游欧洲的旅程。10月,莫扎特和母亲来到奥格斯堡,但奥格斯堡的情形也好不到哪儿去,这里的市民心胸狭窄,难以接受新鲜事物。莫扎特心知肚明,在奥格斯堡耽搁下去纯属浪费青春,很快,他便离开这里,前往曼海姆。

曼海姆的亲王卡尔·特奥多尔是一位开明宽厚的君主,他奖励各种