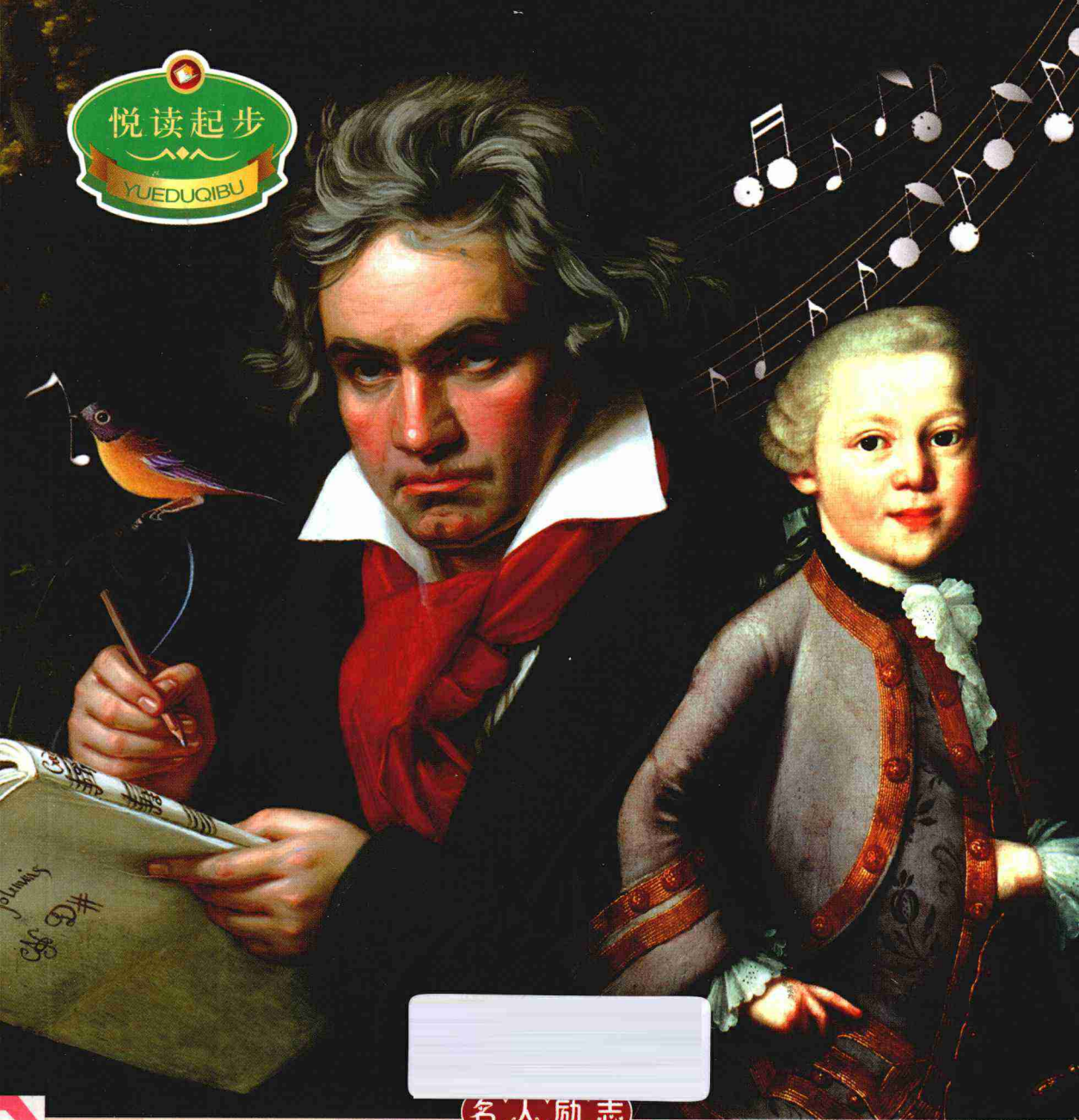

名人励志

站在巨人的肩膀上★你能看得更远

激励青少年一生的十大音乐家

悦读起步编委会 ♥ 主编

CIS

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

激励青少年一生的 十大音乐家

悦读起步编委会 ♥ 主编

CTS
CHILDREN'S TEXTILES & SERVICES

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

激励青少年一生的十大音乐家 / 《悦读起步》编委会主编.
——长沙: 湖南少年儿童出版社, 2012.10
(悦读起步)
ISBN 978-7-5358-7277-7

I. ①激… II. ①悦… III. ①音乐家一生平事迹—世界—青年读物 ②音乐家一生平事迹—世界—少年读物 IV.
①K815.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第239448号

激励青少年一生的十大音乐家

策划编辑: 吴双英
责任编辑: 吴双英 聂欣
装帧设计: 余章行
质量总监: 郑瑾

出版人: 胡坚
出版发行: 湖南少年儿童出版社
地 址: 湖南省长沙市晚报大道89号 邮编: 410016
电 话: 0731-82196340 82196334 (销售部) 0731-82196313 (总编室)
传 真: 0731-82199308 (销售部) 0731-82196330 (综合管理部)

经 销: 新华书店
常年法律顾问: 北京市长安律师事务所长沙分所 张晓军律师
印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 12.25
版 次: 2012年11月第1版 印 次: 2012年11月第1次印刷
定 价: 25.00元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 若发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接向本社调换。

前言

杜甫说：读书破万卷，下笔如有神。的确，作文成绩优秀的同学都有相同的诀窍——喜欢课外阅读。然而，我们从阅读中不仅仅是学到一些好词佳句，掌握写作的技巧，积累写作素材。

阅读，可以开阔视野，获取新知；阅读，可以跨越时空，纵横古今中外；阅读，还可以和圣贤对话，与经典同行。

为此，我们精心编撰了这套有利于同学们身心健康的系列丛书，包括：“名人励志”系列、“益智游戏”系列、“智能学习”系列、“成长必读”系列、“知识博物馆”系列等。

“名人励志”系列：选取了对人类历史进程产生过重大影响的世界名人，追寻并讲述了他们的成长历程，希望对孩子们的心灵有所触动。在历史的长河中，名人的足迹从未被时间所湮没。他们的故事犹如点点星光，在逝去的岁月中熠熠生辉。这些不朽的群像和伟大的足音，将激励我们走向绚烂的未来。

“益智游戏”系列：精选了有效、有趣、好玩的若干游戏，旨在最大限度地开发孩子们的能力。孩子们的世界是单纯的。培养他们的各种能力，游戏是最好也是最恰当的方式。健康的益智游戏能让孩子们在快乐中学习，在玩乐的过程中接受“头脑体操”的训练，全面开发左右脑，为其未来的学习、生活打下坚实的智力基础。

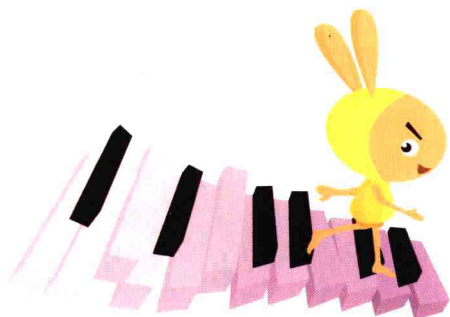
“智能学习”系列：从情商、逆商、财商、创商四个方面有针对性地培养中小学生的综合能力的同时，针对性地加强了专门学科的学习能力的培养。每本书都提供了如何提升这些能力的说明，特别适合孩子们阅读与实践。小朋友可以一步步按照简单易懂的说明，结合生活化、趣味性的练习题，自然而然地开发自身的潜能。

“成长必读”系列：分别从礼仪、习惯、生活细节等方面为孩子们讲述了美德与情感的故事。中小学阶段恰恰是孩子们品格形成、习惯养成的关键时期，影响着孩子未来的成功和幸福。成长的道路上不仅有和风暖阳，也有暴风骤雨，但是，只要我们的眼睛是亮的、心是暖的、双脚是坚定的，我们就可以跨越泥泞，见到彩虹。

“知识博物馆”系列：为孩子们介绍了各种刺激而神秘的未解之谜，放飞好奇的心灵，展开大胆的想象，丰富我们已有的知识。在科技高速发展的今天，人类仍然面临着许多无法解开的谜团和困惑：幽灵般频繁光顾地球的 UFO 和外星人有联系吗？复活节岛的巨石是外星人的杰作吗？满载希腊艺术珍品的玛迪亚沉船为什么会沉入海底？庞贝古城为什么会一夜之间消失？……

约翰生说：“一个家庭没有书籍，等于一间屋子没有窗子。”亲爱的同学们，我们殷切地希望你们能多读书、勤读书、读好书，在读书中品味，在品味中思考，在思考中成长。我们也由衷地相信通过阅读这套“悦读起步”丛书，你们必定能够吸收到书籍中珍贵的阳光雨露，为日后成长为对人类有贡献的栋梁之才打下坚实的基础。

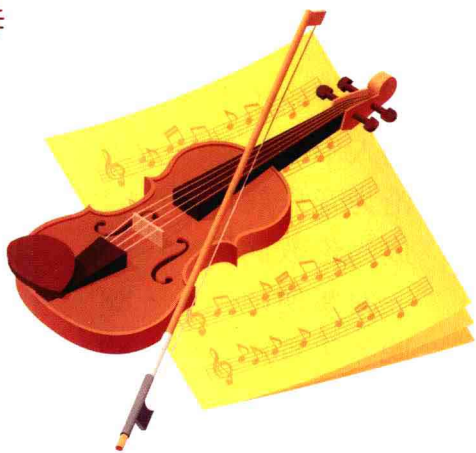
目录

● 俄罗斯伟大的音乐家——柴可夫斯基

- 遗传母亲的音乐基因……2
- 知音难觅……4
- 锋芒再现……7
- 遭遇情伤……11
- 绝笔之作——《悲怆》……15

● 旷世音乐奇才——莫扎特

- 神童降生……20
- 漫游生活……22
- 爱情滋养……28
- “海顿爸爸”……32
- 卓越成就……34
- 神童早逝……36

● “小提琴之王”——帕格尼尼

勤学苦练……40

宫廷之灾……43

惊世演奏……49

尘埃落定……53

● “不可超越的音乐大师”——巴赫

出身音乐世家……58

魏玛宫廷风琴手……61

寇顿宫廷乐长……65

莱比锡教会乐长……67

生前功名难就……71

● 近代“交响乐之父”——海顿

少年开始流浪……76

陷入不幸婚姻……79

沦为音乐奴仆……82

成为伦敦偶像……85

一对叛逆师生……88

晚年再现巨作……89

● 命运多舛的作曲家——贝多芬

- 童年不幸……94
- 拜师维也纳……96
- 声震维也纳……99
- “月光奏鸣曲”……100
- “英雄交响曲”……104
- 爱情之音……106
- 艺术巅峰……108
- 生命尽头……111

● 大器晚成的音乐家——舒曼

- 少年初露锋芒……114
- 弃法律学音乐……118
- 品味苦涩恋情……122
- 蝴蝶翩翩起舞……127
- 在病痛中长逝……130

● 终身未娶的“歌曲之王”——舒伯特

- 音乐偏才……134
- 贫困中成长……136
- 孤苦生活……139
- 惊世之作……141
- 结缘贝多芬……145
- “魂归自然”……146

● 浪漫主义“钢琴之王”——李斯特

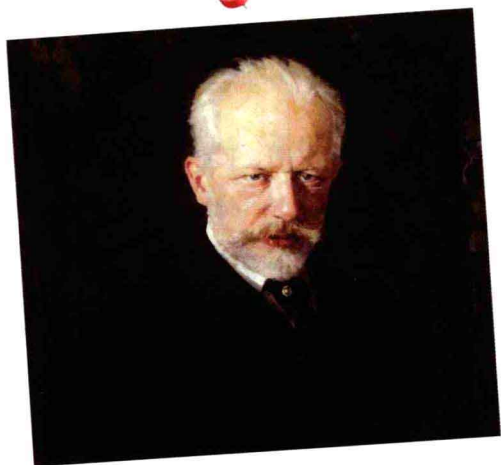
- 出身音乐之家……150
- 小荷初露……152
- 婚姻失败……155
- 技冠群雄……160
- 玫瑰旋律……162
- 魂归天堂……164

● 波兰的爱国音乐家——肖邦

- 神童初露锋芒……168
- 被迫离开祖国……171
- 翱翔五彩巴黎……174
- 邂逅乔治·桑……179
- 生命的余晖……183

俄罗斯伟大的音乐家——柴可夫斯基

彼得·伊里奇·柴可夫斯基（1840—1893）是19世纪著名的俄国作曲家。历史上对柴可夫斯基的评论众说纷纭，在交响乐方面他是登峰造极之人，被誉为“俄罗斯伟大的音乐家”；在生活方面，他绝大部分时间独处，有些近代评论家说他是“怪人”；在爱情方面，他除了与同性相恋，还和异性有多年的柏拉图式的精神恋爱，他因此被称为“奇特的人”。无论历史上如何评论，我们依然要称他为“音乐大师”。

遗传母亲的音乐基因

宽阔而清澈的伏尔加河静静地流过伏特金斯克小城后，继续穿过一望无际的森林，流向远方。1840年5月7日，在俄罗斯这个风景如画的小城里，柴可夫斯基降生了。

这是一个富裕的家庭。仪表堂堂的父亲是矿山的督察，还拥有一家铁厂；美丽的母亲性格温柔，风度迷人，对音乐有着执著的热情。午后，母亲经常坐在钢琴旁，用灵活的十指轻巧地弹奏出优美的旋律，再配上她黄莺般的嗓音，使6个子女和家里的用人都情不自禁地停下来，静静地欣赏。这一幕在小柴可夫斯基的心里一直是最美的画卷。

在这样的家庭里长大的孩子，本来应该活泼开朗。可排行老二的柴可夫斯基却喜欢独自坐在房间里，他常用忧郁的双眼望向远方的森林，天马行空地想象着，一言不发。他从不与父母和众兄妹沟通，全家人对他这种浪漫、忧郁、敏感、内向的性格都束手无策。幼小的柴可夫斯基唯一的爱好就是弹钢琴，在他5岁时，疼爱儿子的父亲请来了钢琴教师玛丽亚·马可纳·帕里奇科娃。柴可夫斯基最先练习的曲子是肖邦的《玛祖卡舞曲》，他的领悟之快令所有人吃惊。7岁时他已经掌握了初步的弹奏技巧，不到3年时间，他识谱与弹琴的水平就与老师不相上下了。但柴可夫斯基这非凡的音乐才能并

没有得到父母的重视，他们没想过让他成为专业的音乐人才。因为音乐在当时的俄国不受重视，创作音乐的作曲家就更没地位了，而且报酬微薄，生活漂泊不定。

8岁那年，他被送到寄宿学校。无忧无虑的童年使柴可夫斯基很依赖父母，第一次被迫脱离母爱的庇护，对他来说简直是难以忍受的感情折磨，忧郁的个性表现得更加明显了。由于过度想家，小柴可夫斯基大病了一场。母亲把痊愈后的他送回学校时，小柴可夫斯基哭着不让母亲离开。柴可夫斯基一生都对自己的家庭怀有深深的眷恋，这在他日后的作品中被充分地流露出来。

柴可夫斯基10岁时，在圣彼得堡的法律学校学习，因为父母希望他成为一名文官。可学校里死气沉沉的学风以及教师漫不经心的授课方式，很快便使小柴可夫斯基感到了厌倦，他唯一可以做的就是利用课余时间继续学习钢琴，还时常去看歌剧。可能是遗传了母亲的音乐基因，他对音乐的执著程度更胜于母亲。直到1859年毕业到司法部任职，这期间，柴可夫斯基一直学习音乐，并参加社交性钢琴演奏和创作活动。

莫斯科柴可夫斯基音乐学院

从法律学校毕业后柴可夫斯基顺利地进入了司法部，成了一名清闲的小职员，这与柴可夫斯基的期望相去甚远。无聊的时光只能用音乐来慰藉，莫扎特的杰出歌剧《唐璜》成了他的最爱，他疯狂地投入到对该剧及对莫扎特本人的崇拜之中。1862年，柴可夫斯基对这份浪费生命、虚度光阴的工作已经忍无可忍了。这时，在沙皇亚历山大二世的姑母——女大公叶琳娜·巴甫洛夫娜的努力下，19世纪中叶的俄国独一无二的圣彼得堡音乐学院成立了。于是，柴可夫斯基选择了改变他一生命运的道路——进入圣彼得堡音乐学院学习。

知音难觅

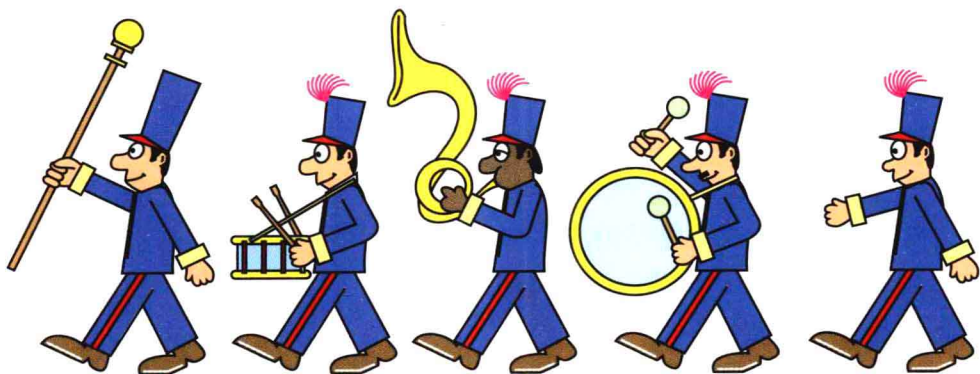
★ 彼得堡音乐学院位于涅瓦河畔。静静的河水，青青的野草，使柴可夫斯基很快将自己融入了大自然，灵感也如泉涌而来。他对音乐从不知

疲倦，不论白天或黑夜，他总是在学习。最初，他只跟随查列姆巴教授研习对位法及宗教音乐。随着他对音乐知识学习的加深，他选修的课程也越来越多：钢琴、管风琴、长笛……音乐仿佛变成了一座百花园，而柴可夫斯基成了汲取花中精华的小蜜蜂，无数朵鲜花竞相绽放，勤劳的蜜蜂乐此不疲地往返于朵朵花蕊间。

从他身上迸发出的学习音乐的热情令人肃然起敬。一次，在作曲课上，院长安·鲁宾斯坦要学生根据指定的一个主题写12条对位变奏曲。令人吃惊的是，柴可夫斯基在第二天来上课的时候，竟然交出了200余条变奏曲。从此，这位青年勤奋而聪慧的形象便深深地刻在了安·鲁宾斯坦的脑海中。

柴可夫斯基的主课教师查列姆巴，举止呆板、头脑守旧，对贝多芬和门德尔松的作品如痴如醉，却对柴可夫斯基喜爱的莫扎特与格林卡不屑一顾，这令柴可夫斯基很懊恼。幸运的是，在赫尔克老师的钢琴课上，柴可夫斯基认识了一位志同道合的同学——来自混血家庭的赫尔曼·拉洛克。他们的音乐审美情趣一致，不愿因循守旧，想以俄罗斯风格的音乐来抒发胸中情怀，使俄罗斯民乐走向国际化。可那里的教师们却都是守

旧派，对西欧古典音乐崇拜得五体投地。不过，什么也改变不了柴可夫斯基的决心，自己认清了的路，他总会坚定地走下去。

终于有机会让他创作的民歌式的作品公开演奏了。1864年春，正在圣彼得堡农村度假的柴可夫斯基，看了一本俄国剧作家奥斯特洛夫斯基的名著《大雷雨》。读完后，柴可夫斯基便被这部作品深深地吸引了。剧中主人公卡捷琳娜急切地期望走出阴霾，迈向灿烂的明天，不就是柴可夫斯基自己的化身吗？他决定为它作一首管弦乐，以此作为自己的暑期作业。当鲁宾斯坦看到交上来的作品时，气不打一处来。序曲中不但用了超常规的乐器，还使用了安·鲁宾斯坦最为反对的标题音乐。结局可想而知，作品被院长怒气冲冲地扔进了垃圾箱。然而，天才之作是无法掩埋的。次年，《大雷雨》序曲在著名的巴甫洛夫斯克夏季音乐会上演奏，赢得阵阵掌声，得到了大家的认同。

毕业前，安·鲁宾斯坦想对这个倔犟的学生作最后一次“挽救”，因为他很欣赏柴可夫斯基对音乐的执著精神。于是，安·鲁宾斯坦指定柴可夫斯基为席勒的诗《欢乐颂》写一支合唱曲作为毕业作品。在贝多芬的旋律面前，柴可夫斯基又怎可能更胜一筹呢。但是，他没有退缩，还是按照他的音乐风格按时写完了作业。当他听说俄罗斯音乐学会的指挥、教堂和剧院的首脑都聚集在毕业典礼大会上为毕业生的作品加试时，便索性将毕业作品一交，不见了踪影。对柴可夫斯基的作品本就心怀不满的守旧派评

论家们更加恼火，著名乐评人亚历山大·尼古拉耶维奇·谢罗夫把这部合唱曲批得一文不值；院长更是大发雷霆，扬言要收回授予柴可夫斯基的银质奖章。

1865年，柴可夫斯基毕业了。身处19世纪的俄国，从音乐学院毕业就意味着失业，茫然的柴可夫斯基躲入了妹妹家中。在柴可夫斯基的一生中，他的怀疑主义和宿命论的思想使他畏惧与现实抗争，失望后的他或去寻求家人慰藉，或从对大自然的沉思中寻找对人生的妥协，而音乐成了他拯救自我的唯一方式。自从妹妹嫁给“十二月党”人的后裔戴维朵夫后，他们远在乌克兰的乡间别墅——卡门卡，也就成了柴可夫斯基的避风港。在没有母亲的岁月里，妹妹萨莎是柴可夫斯基最为依赖的人。在柴可夫斯基无助的时候，妹妹总是无微不至地关怀这个哥哥。在卡门卡明媚的阳光下，柴可夫斯基的心情显得额外平静，他还在此创作了很多舞曲。

锋芒再现

在柴可夫斯基感到迷惘的时候，他遇到了自己的“伯乐”。安·鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦是莫斯科音乐学院的院长，他发现了柴可夫斯基这个音乐天才。刚过而立之年的尼古拉·鲁宾斯坦在音乐上颇有造诣，他弹奏钢琴的手法精湛，指挥亦很出色，他一手创办的莫斯科音乐学院在几年内不断发展壮大，在俄罗斯的音乐圈里享有很高的声誉。当他看到柴可夫斯基的毕业作品时，不禁大为赞叹，迫不及待地向柴可夫斯基发出邀请：

“来吧！为了音乐到莫斯科来吧！”

于是，1866年1月6日，柴可夫斯基

舞剧《天鹅湖》剧照

舞剧《天鹅湖》剧照

为了和心爱的音乐，只身前往莫斯科，到音乐学院做和声教师。腼腆内向的柴可夫斯基没有因为枯燥的讲课而感到苦恼，他把对音乐的一腔热情全倾注在学生身上。一闲下来，柴可夫斯基就拿起笔，把脑子里的音符变成动人的曲子。父亲为儿子的微薄薪金而气恼，柴可夫斯基却不以为然，他认为拥有了音乐就等于拥有了一切，其他都不重要。在这枯燥无味的讲台上，他一站就是13个春秋。在此期间，他创作出各种各样的优秀作品，其中包括最初的三部交响曲、交响诗《弗兰切斯卡·达·里米尼》、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、舞剧《天鹅湖》以及《第一钢琴协奏曲》等。

莫斯科的冬季是令人眷恋的，冰冻的河流，晶莹的白雪，人们踏雪而行，感受生活的浪漫，直到来年阳春三月，万物复苏。也许正是这样的生活打动了柴可夫斯基的心，或许是这美好的冬季给了柴可夫斯基灵感，1866年3月，《冬日的幻想》问世了，这也就是柴可夫斯基创作的交响曲