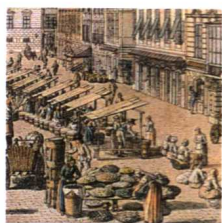

赏乐绘本系列

贝多芬

和古典时代

滕矢初 审订

贝多芬

和古典时代

文 安德烈亚·贝尔加米尼

图 L. R. 加兰特工作室 曼努埃拉·卡蓬 L. R. 加兰特

亚历山德罗·门基 弗朗切斯科·斯帕多尼

翻译 邵天舒

B1259053

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

贝多芬和古典时代 / (意) 贝尔加米尼 (Bergamini, A.) 著;
邵天舒译. — 杭州: 浙江人民出版社, 2003.1
(赏乐绘本)

书名原文: Beethoven and the Classical Age
ISBN 7 - 213 - 02454 - X

DoGi

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2002-105号

I. 贝... II. ①贝...②邵... III. ①贝多芬, L. V.
(1770~1827) — 生平事迹②贝多芬, L. V. (1770~
1827) — 音乐欣赏 IV. J605.516

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第094533号

Copy right © 1999 by DoGi S.P.A. Florence, Italy

本书中文简体字版由意大利 DoGi S.P.A. 授权浙江人民
出版社独家出版发行。

版权所有, 不得翻印复制

贝多芬和古典时代

文/安德烈亚·贝尔加米尼

图/L.R.加兰特工作室 曼努埃拉·卡蓬 L.R.加兰特

亚历山德罗·门基 弗朗切斯科·斯帕多尼

翻译/邵天舒

出版发行: 浙江人民出版社

(杭州体育场路347号)

责任编辑: 陈巧丽 朱丽芳

责任校对: 张谷年

责任出版: 刘彭年

经 销: 浙江省新华书店

印 制: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889 × 1194毫米 16 开

印 张: 4

字 数: 8万

插 页: 5

版 次: 2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

书 号: ISBN 7 - 213 - 02454 - X

定 价: 35.00元

序

去年初秋，浙江人民出版社的同志找到我，请我审订他们即将出版的从意大利引进的赏乐绘本系列图书。拿到原文版及译文初稿随手翻看，渐渐为它所吸引，竟至爱不释手，脱口而出，“这套书将影响人的一生”。

我在国外的時候，曾经与一些青年人聊天，问起年少时对他们影响至深的物品都是些什么，曾以为会是童年时代的玩具之类的物品，可大多数人的回答却是父母赠予的书。其中一个青年拿出他随身携带着的那本书给我看，封面已经十分破旧，边角都起毛翻边了，他依然不舍得扔弃。可见好书给人的影响是终身的。

音乐，是人类共同的语言。这套赏乐绘本基本涵盖了音乐的各个门类：《巴赫和巴洛克音乐》、《肖邦和浪漫乐派》、《莫扎特和古典乐派》、《贝多芬和古典时代》、《爵士乐》、《世界音乐》、《摇滚乐》、《歌剧》。让我们通过这套书走进音乐的世界。

我始终认为，搞音乐的人首先要懂历史，其次应该了解音乐家生活的那个时代的社会背景，然后对那个时代的文学、绘画、雕塑、戏剧等艺术，应做到了如指掌。这套赏乐绘本在这点上做得很到位，书中谈论一个音乐家，不仅仅介绍他的生平，还介绍他所处的时代背景、他同时代的艺术家、当时的社会环境以及那个时代所发生的大事，无论是音乐界的还是社会上的都有所涉及。它避免了以前一些书孤立地谈论音乐，而较少涉及时代社会人文知识的弊病。艺术是相通的，与世隔绝、空中楼阁般地去谈论音乐，是肤浅的。举个例子，《肖邦和浪漫乐派》这本书，里面就不仅仅是介绍肖邦的生平与音乐创作，还涉及到1820-1850年间的席卷欧洲的革命浪潮，还有与他同时代的浪漫派音乐家帕格尼尼、李斯特等人。这样的介绍就有助于读者深刻地、全方位地了解肖邦。正所谓“时势造英雄”，什么样的时代产生什么样的音乐家。为什么17世纪末18世纪上半叶会出现巴赫这样的音乐巨匠，而肖邦这样的浪漫派音乐家为什么会产生在19世纪？读了这本书，读者会对这个问题有更深刻的了解。

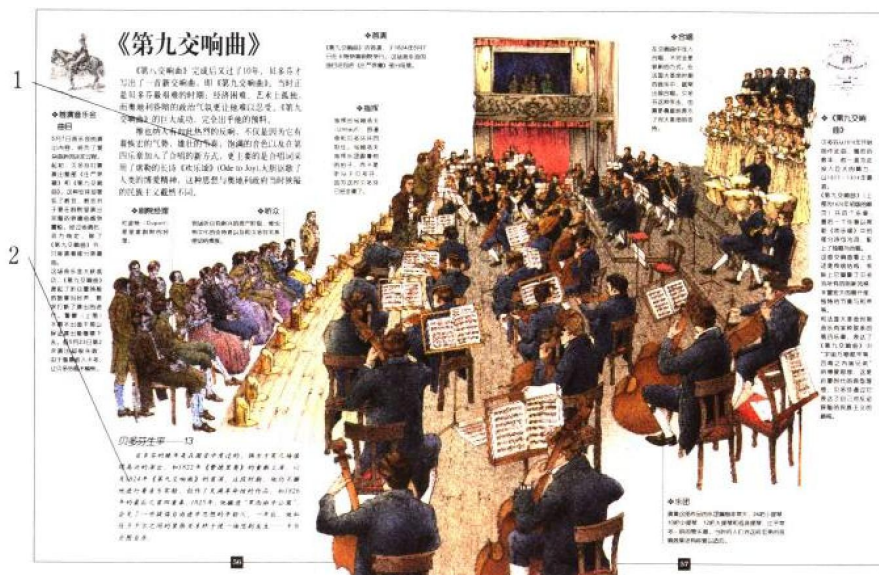
如今，生活节奏越来越快，人们需要轻松些的阅读。这套赏乐绘本最吸引人的还有它的巨幅彩绘。这些彩绘十分形象地再现过去的历史场景。读这套书，我们可以与贝多芬一起经历法国大革命；与肖邦一起见证浪漫主义文学的“狂飙运动”；看一看巴赫当年合唱团的编制是怎样的；流连忘返于莫扎特歌剧上演的富丽堂皇的剧院；在爵士乐的氛围中亲眼目睹黑人的苦难经历；近距离了解猫王、披头士这样的摇滚青年；在世界各地瑰丽风景中聆听奇异的民族音乐；在世界闻名的歌剧院中坐坐，感受当年歌剧上演的氛围……这样一套书，孩子读它不觉深，博士读它不觉浅。

生命的河流惟有音乐贯穿，才能展现出金色的光芒。我相信，通过这套书我们可以一窥音乐殿堂深处的无限风光。

在这个音乐的季节，让我们先用眼睛来欣赏音乐吧！

滕洪初 2002.12.12 於京

阅读指南

每个跨页为一个主题，讲述贝多芬一生的经历和他的音乐、当时重要的事件，同时也介绍当时的乐器、音乐理论。每个主题由左上方的主文(1)与中间的大幅插图来呈现。

斜体字的部分(2)则依照年代先后，叙述贝多芬一生的重要历程。此外还通过照片、当时的印刷品、肖像画供读者深入了解。

鸣谢

ABBREVIATIONS:

t for top, b for below, c for center, r for right, and l for left.

A particular thank you to Friedhelm Loesti of the Beethoven Haus of Bonn, to Doctor Christoph Ludwig, librarian at the Historical Institute of the Austrian Institute of Culture in Rome; and finally to the Deutsche Oper Berlin that has furnished us with the necessary documentation to produce the tables on *Fidelio*.

ILLUSTRATIONS:

The illustrations contained in this volume, unedited and original, have been obtained under the auspices and care of DoGi spa, who holds the copyright.

Production: Studio L.R. Galante: Manuela Cappon, L.R. Galante, Alessandro Menchi, Francesco Spadoni

Manuela Cappon: 6-7, 8-9, 10-11, 14-15, 20-21, 38-39, 42-43, 46-47, 54-55, 58-59; Alessandro Menchi: 16-17, 22-23, 26-27, 28-29, 32-33, 40-41, 44-45, 52-53, 56-57; Francesco Spadoni: 4-5, 12-13, 18-19, 24-25, 30-31, 34-35, 36-37, 48-49, 50-51, 60-61.

Computer Elaboration: Luca Cascioli (15, map)

COVER: Alessandro Menchi

FRONTISPICE: Alessandro Menchi

LIST OF REPRODUCTIONS:

DoGi spa has made every effort to trace all third-party rights. We apologize for any omissions or errors and will be happy to make any corrections in all future editions of this work.

(The works that have been reproduced in their totality are followed by the letter t; those that have been reproduced in part are followed by the letter p.)

6 Delacroix, Eugène, *Liberty Leading the People*, 1830, oil on canvas, 102 x 120 in (260 x 325 cm) (LOUVRE, PARIS) p; 71 Anonymous, *The Dance of the Peasant Woman*, print (NATIONAL LIBRARY, PARIS) p; 7r Anonymous, *Maximilien Robespierre* (CARNAVALET MUSEUM, PARIS) p; 8d Anonymous, *Maximilian Franz, Elector and Archbishop*, copy in oil of the original in the Brühl Castle

(BEETHOVEN HAUS, BONN) p; 91 *University of Bonn* (PHOTO MICHAEL SONDERMANN; PRESSEAMT BUNDESSTADT BONN) t; 9r L. Radoux, *Ludwig van Beethoven (Grandfather of the Maestro)*, oil painting (OTTO REICHERT, VIENNA) p; 10l Anonymous, *W. A. Mozart* (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) p; 10r Frontispiece of the original edition of Beethoven's *Three Sonatas op. 2* (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) t; 12 Daniel Huber, *Map of Vienna*, 1785, engraving (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) t; 14 F. Pfeiffer, *Prince Franz Joseph Max Lobkowitz*, engraving (AUSTRIAN NATIONAL LIBRARY, VIENNA) p; 16 E. Smith, *Snuffbox*, 1855, silver, with engraved decoration, t; 17 C. F. Riedel, *Abbot Joseph Gelinek*, engraving (BEETHOVEN HAUS, BONN) t; 18t Score of the first of twelve symphonies written by Dittersdorf based on a cycle of episodes taken from Ovid's *Metamorphoses* (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) t; 18b Page from the score of *The Fairy Queen* by Henry Purcell (ROYAL COLLEGE OF MUSIC, LONDON) t; 20 Playbill of *Quintet in E Flat Major op. 16* by Beethoven, April 6, 1797 (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) t; 21 *Piano Concerto No. 4 op. 58*, 1808 (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) t; 22 Caspar David Friedrich, *Wanderer Above the Sea of Fog*, 1818, oil on canvas (IGDA, MILAN) p; 22r Anonymous, *The Magic Lantern*, circa 1870, engraving (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) t; 23 Hanfstängl from a painting by J. Stieler, *Friedrich Schelling*, lithograph (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) t; 24 Edward Scriven, *Muzio Clementi*, engraving (IGDA, MILAN) p; 25 Original edition of *Symphony No. 3 in E Flat Major op. 55 "Symphony Eroica"* (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) t; 26 Deluxe binding of the *Piano Sonata in D Major op. 28* by Beethoven (BEETHOVEN HAUS, BONN) t; 27 *From a pocket notebook*, 1818 (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) t; 29 *The Heiligenstadt Testament*, October 6, 1802 (STATE UNIVERSITY LIBRARY, HAMBURG) p; 30l Anonymous, *Karl van Beethoven*, circa 1825, miniature

(HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) t; 30r Frontispiece of the original edition of *Wellington's Victory* for piano two hands (BEETHOVEN ARCHIVES, BONN) t; 32 Alois Karner, *Sonnenleithner*, 1820, platinotype (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) t; 33 Scenes from Cherubini's opera *Medea* with Maria Callas, 1953-54 (ARCHIVO FOTOGRAFICO TEATRO ALLA SCALA, MILAN) p; 34 Anonymous, *Antonia von Brentano*, circa 1800 (PRIVATE COLLECTION) t; 36 *Herbert von Karajan* (RCS-IGDA, MILAN) p; 37 August Borckmann, *Beethoven Conducting the Rasoumovsky Quartet* (BEETHOVEN HAUS, BONN) p; 38l Anonymous, *Clemens Brentano*, engraving (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) t; 38r *The Entrance of Hans Sachs*, Act III, Scene ii from Goethe's opera *The Master Singers*, 1993 (DEUTSCHE OPER, BERLIN; KRANICHPHOTO, BERLIN) t; 39 William Nicholson, *George Thompson*, circa 1816, watercolor drawing (SCOTTISH NATIONAL PORTRAIT GALLERY, EDINBURGH) t; 40 Daniel Chodowiecki, cover of *The Sorrows of Young Werther*, 1778 edition, engraving (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) t; 41 Anonymous, *An Ear*, circa 1880, color engraving from *The Normal Life* (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) p; 42 Anonymous, Scene from Goethe's opera *Egmont*, engraving (RCS, MILAN) p; 43 Scene from the Stanley Kubrick film *A Clockwork Orange*, 1971 (WARNER BROS.; THE KOBAL COLLECTION, LONDON) t; 44 Le Campion, *Plâtre de Rozier et le Marquis d'Arlandes Make the First Successful Flight in a Hot-Air Balloon in Paris*, 1783, from *L'Histoire de l'Aéronautique* (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) t; 45 Anonymous, *A Session of the Congress of Vienna*, popular print of the epoch (DOGI ARCHIVE, FLORENCE) t; 46 Gause, *Franz Joseph at a Vienna Ball*, 1900 (DOGI ARCHIVE, FLORENCE) p; 47 Anonymous, *Johann Strauss Jr.*, painting (IGDA, MILAN) p; 48l G. B. Lampi, *Andreas Kyrillowitz Rasoumovsky*, oil painting (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) p; 48c Anonymous, *The Fourfold Music Stand*, nineteenth century (BUNDESSAMMLUNG ÄLTER STILMÖBEL, VIENNA) t; 50l Vincenzo

Camuccini, *Gioacchino Rossini*, painting (MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, MILAN) p; 50r Frontispiece of the original edition of the *Missa Solemnis in D Major op. 123*, 1827 (BEETHOVEN ARCHIVE, BONN) t; 51 *Queen of the Night* from W. A. Mozart's *The Magic Flute*, opening of the 1995-96 season, La Scala Theater, Milan (FOTO LELLI & MASOTTI/ARCHIVO FOTOGRAFICO TEATRO ALLA SCALA, MILAN) p; 54t *Schwarzspanierhaus, Vienna* (IGDA, MILAN) t; 54b *Gravy Boat*, Empire style, Brussels, 1820 (IGDA, MILAN) t; 55 *A Page from Beethoven's Conversation Notebooks* (H. C. BODMER COLLECTION/BEETHOVEN HAUS, BONN) t; 56 Anonymous, *Austrian Policeman*, lithograph, circa 1820-25 (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) p; 57 Frontispiece of the score of the original edition of the *Ninth Symphony in D Minor op. 125*, 1826 (BEETHOVEN ARCHIVE, BONN) t; 58t Wilhelm August Rieder, *Franz Schubert*, 1825, watercolor (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) p; 58b E. Kaiser, *Clara and Robert Schumann*, drawing (IGDA, MILAN) p; 59t Caroline Bardua, *Carl Maria von Weber*, oil on canvas (AKG, BERLIN) p; 59b Wilhelm Hensel, *Jacob Felix Mendelssohn Bartholdy*, 1829, watercolor (LEBRECHT COLLECTION) p; 60 Joseph Kriehuber, *Anton Diabelli*, lithograph (NATIONALBIBLIOTHEK, VIENNA) p; 60c *Igor Stravinsky* (FOTO ERICH AUERBACH) p; 61 *Invitation to Beethoven's Funeral*, March 1827 (BEETHOVEN HAUS, BONN) t

COVER (CLOCKWISE FROM TOP LEFT)

1. W. J. Mähler, *Ludwig van Beethoven*, 1815, oil painting (GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE, VIENNA) p; 2. 45 t; 3. L. Janscha, *Mödling's Throat*, watercolor (ALBERTINA COLLECTION, VIENNA) p; 4. J. B. Lampi the Elder, *Countess Teresa von Brunswick*, copy in oil (BEETHOVEN HAUS, BONN) p; 5. 7f; 6. 34 t; 7. 18t; 8. 22t p; 9. 7r p; 10. 51 p; 11. *Illustration of Act I, Scene IV of Fidelio*, circa 1885, lithograph (LEBRIG POSTCARD COLLECTION) p; 12. 9r p; 13. 46 p

BACK COVER:

W. J. Mähler, *Ludwig van Beethoven*, circa 1804, oil painting (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) p

目 录

主角出场	4	36	交响乐
1789年的理想	6	38	通俗音乐
波恩	8	40	与歌德会面
古典风格	10	42	戏剧音乐
音乐之都	12	44	皇权复辟
资助者	14	46	华尔兹
在维也纳登台亮相	16	48	弦乐四重奏
钢琴的时代	18	50	罗西尼旋风
公开音乐会	20	52	贝多芬的钢琴
浪漫主义	22	54	生活起居
战争与和平	24	56	《第九交响曲》
作曲家的工作间	26	58	浪漫主义音乐时代
音乐与自然	28	60	最后的作品
法庭诉讼	30	62	贝多芬的作品赏析
歌剧《费德里奥》	32	64	索引
永恒的爱人	34		

主角出场

18世纪末19世纪初，拿破仑和梅特涅先后主宰着欧洲政局。这时，出现了一位天才音乐家。他精力充沛，演奏钢琴流畅而有力，并最终成为誉满天下的作曲家，他的名字就是路德维希·范·贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）。

对自己作品的价值，贝多芬充满自信，欧洲几家大出版商为了取得他作品的出版权，付给他丰厚酬金，维也纳的贵族也慷慨资助他，因此贝多芬不必受累于琐碎的宫廷杂务，得以充分施展他的满腹才华。他曾跟随海顿学习古典风格的音乐创作，但很快便打破了旧规则，创作出让世人惊叹的、充满新意的作品。

◆舒彭齐格

(Ignaz Schuppanzigh, 1776-1830)

奥地利小提琴家，他以严谨的态度演奏贝多芬的作品，是贝多芬的挚友。

◆弟媳与侄子

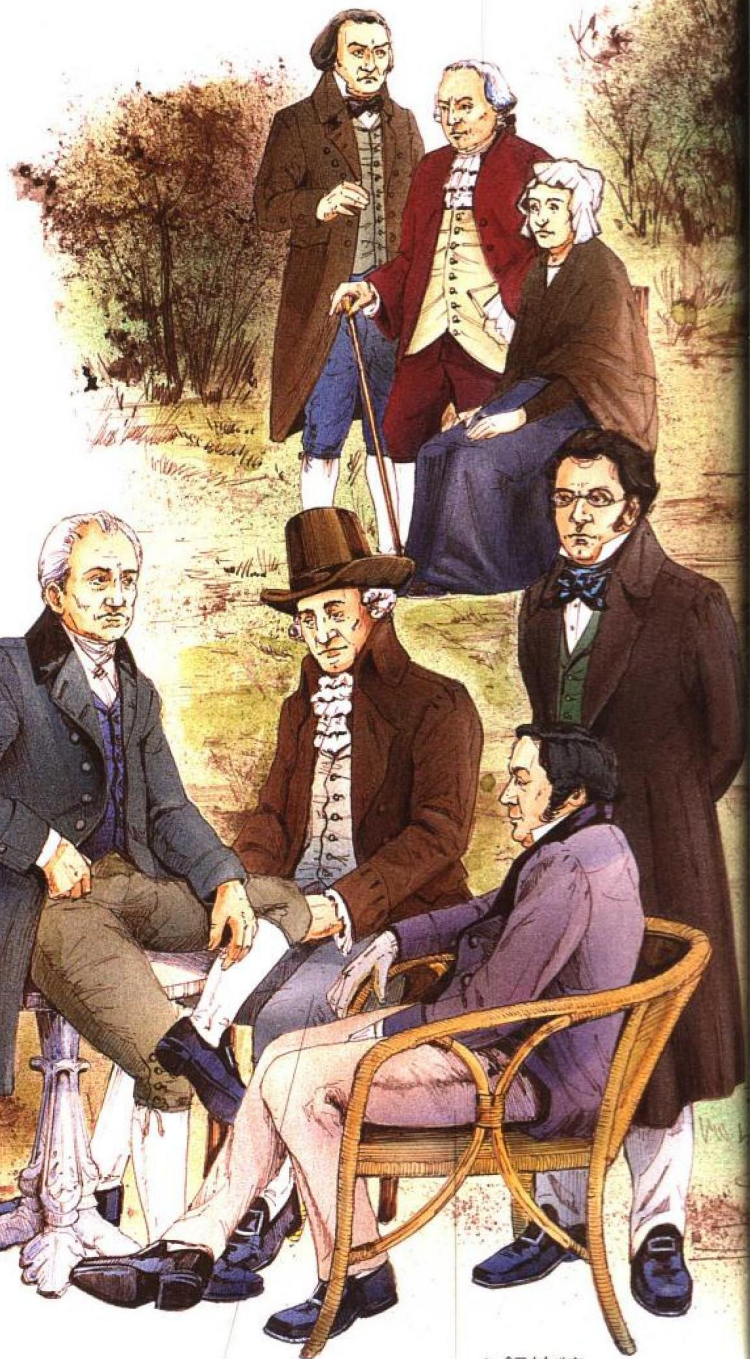
贝多芬弟弟卡斯帕·卡尔（Caspar Carl）的妻子，为了争夺对其儿子小卡尔（Karl）的监护权，与贝多芬打了场旷日持久的官司。

◆出版商

阿塔利亚公司(Artaria & Co.)，是欧洲的一个大出版商。由凯瑟尔·阿塔利亚(Cesare Artaria)、多米尼克·阿塔利亚(Domenico Artaria)和乔万尼·阿塔利亚(Giovanni Artaria)三兄弟在1778年创立于维也纳，它得到了贝多芬许多作品的出版权。

◆祖父与父母

祖父老路德维希·范·贝多芬（1712-1773）是波恩宫廷的乐队指挥兼酒商。父亲约翰（Johann, 1740-1792）是波恩宫廷歌手，1768年他娶玛丽亚·玛格莲娜（Maria Magdalena, 1746-1787）为妻，她是特韦里（Treviri）宫廷厨师长的女儿。

◆歌德

(Goethe, 1749-1832)
享誉欧洲的哲学家、小说家、剧作家和诗人，是当时德意志的最伟大的学者。

◆海顿

(Haydn, 1732-1809)
奥地利作曲家，和莫扎特一样被称为维也纳古典乐派之父。

◆舒伯特

(Schubert)
罗西尼

(Rossini)
在当时所有作曲家中，这两位最为崇敬的就是贝多芬了。

❖永恒的爱人

贝多芬曾写有一封著名的情书“致永恒的爱人”，许多好奇的学者没停止过查询，但这位女士的身份依然神秘。

❖选帝侯

波恩选帝侯马克西米连·弗朗兹(Maximilian Franz)于1784年即位，在他那小小的领地里推行了所谓的“开明专制”。

❖资助者

利希诺夫斯基(Lichnowsky)王子、劳布科威茨(Lobkowitz)亲王和鲁道夫(Rudolph)公爵，是贝多芬最主要的资助者。他们懂艺术并给予慷慨资助。

❖贝多芬

(1770-1827)

身材矮壮，红褐的肤色，一头纷乱黑发下是炯炯有神的双眼，他的形象令人敬畏。

❖辛德勒

(Schindler, 1798-1864)

决心投身音乐事业、不惜放弃学业的辛德勒于1814年认识了贝多芬，随后成为他忠诚的秘书。

❖罗伯斯比尔

(Robespierre, 1758-1794)

法国资产阶级革命家，是1789年爆发的法国大革命的领袖人物之一，他因为实行了严厉的专制政策而闻名。

❖梅特涅和拿破仑

梅特涅(Metternich)自1809年任奥地利首相后，便竭力恢复封建制度，1848年革命时被赶下台。拿破仑(Napoleon)在1796-1815年中凭借铁腕主宰着欧洲的政治军事格局。

◆最流行的歌曲

在法国大革命时期，歌曲盛行，掌权的共和派有意识地运用艺术来达到政治宣传和教育目的。当时的歌曲主要以宣扬公民道德、大革命事件和歌颂英雄人物为主要内容。很多歌曲是由普通的工人、农民和手工艺人创作的，既来自生活，旋律也简单上口，很容易推广流传。

这些歌曲中最著名的有《攻克巴士底狱》(The Taking of the Bastille)、《马赛曲》(The Marseillaise)。其中《马赛曲》是1792年法国抗击奥地利入侵时，由青年战士鲁日·德·李尔(Rouget de Lisle)创作的，1795年7月14日被定为法国国歌。上图是德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)的名画《自由引导人民》(La Liberté guidant le peuple)的局部，现藏于卢浮宫。

1789年的理想

大革命前，法国的资产阶级已经凭借蓬勃发展的工商业日益壮大起来，他们强烈要求经济自由、降低税赋以及更高的政治地位。但国王拥有至高无上的权力，贵族和神职人员享有各种特权，只有所谓上流阶层才能担任宫廷官吏和军队将领的职位。这种权力与政治格局激起了日益壮大的资产阶级的强烈反抗，在1789年法国大革命爆发后，这个把持了欧洲几个世纪的旧制度终于土崩瓦解。

大革命爆发后，法律面前人人平等，人人拥有言论自由。曾被皇权长期统治的欧洲人突然发现，连皇帝也可能被砍头，由全体公民共同治理的共和制国家，似乎就要成为现实。

◆最高主宰节

(The Festival of the Supreme Being)

1794年6月20日，游行广场上堆起了一座象征性的山丘，国民公会的议员与合唱团走上去庆祝最高主宰节。庆典上高奏《马赛曲》，还朗诵了谢尼埃(Marie Joseph Chenier)写的一首人民赞美诗。

◆自由之树

法国所有的广场上都种有“自由之树”，象征1789年大革命赢来的自由。

❖乐手

号手们的任务，就是提示广场上的人们，何时开始朗诵诗歌，何时开始合唱。

❖国民公会

参与庆典的人中，有国民公会的主席罗伯斯比尔和其他几位议员。国民公会于1792年废黜了国王，宣布建立共和制。

❖卡马尼奥拉舞

这种舞蹈起源不明，因节奏强烈而快速，成为在大革命时期非常流行的民间舞蹈。但是从这种舞蹈衍生出的同名歌曲，在大革命中的恐怖统治时期（1793-1794），却被用来在行刑后的丧礼上作伴奏。上图是当时的一幅印刷图片，画的就是人们围着自由之树跳卡马尼奥拉舞的情景。

❖合唱团

他们在唱歌时，也鼓动群众参与合唱。

❖巴黎市民

为了鼓舞市民士气，获得他们对革命的支持和参与，这些庆典活动都是以市民为中心的。

❖革命热潮

1789年法国大革命后，贵族的特权被废除，国王的权力也受到限制。1792年，资产阶级推翻了君主制，建立共和制。1793年，为了保护革命成果不被国内外反对势力破坏，公安委员会（Committee of Public Health）开始镇压各种反对派，这就是所谓“恐怖统治”时代。罗伯斯比尔（上图）被选为公安委员会首脑后，为使革命进一步深入人心，更加强了镇压力度。因此他再度兴起并领导了“最高主宰教派”，希望为统治赋予某种宗教意义，同时满足公民的宗教信仰要求。他们为此举办了最高主宰节，试图以壮观的场面和庄严的音乐来帮助政府建立威信。

波恩

❖大主教

1784年马克西米连(上图)登上科隆大主教兼选帝侯的宝座。他是奥地利皇帝约瑟夫二世的兄弟,醉心于奢华生活,喜好音乐。他支持欧洲启蒙运动的改革精神,并且专设一个委员会来监督司法改良、废除酷刑、削减贵族的特权。他还在宫廷里建了一间平民的阅览室。马克西米连的改良促进了波恩的文化事业,培育出一批思想进步的文化人。他们经常在一家拥有一个老书店的名叫“生命花园”的客栈里聚会,贝多芬早年就在这里阅读了大量歌德和席勒(Schiller)的作品,获得了丰富的文化滋养。

波恩位于莱茵河东岸,邻近德法边界,是科隆大主教兼选帝侯的宫廷所在地,是德意志最重要的邦国之一。当时德意志在名义上隶属神圣罗马帝国统治,但实际上内部分成许多个自治的小邦国。

在大主教兼选帝侯马克西米连的努力下,波恩成为了当时欧洲“开明专制”统治最重要的中心之一。所谓的“开明专制”,是指18世纪末欧洲一些封建君主国家,通过实施发展文化教育、公共建设等一些改良措施,继续维护其封建专制统治的一种改良制度。

❖唱诗班

在一次做礼拜的合唱表演中,贝多芬即兴演奏了一段高难度的伴奏,令唱诗班的队员大吃一惊。事后居然有人到马克西米连那里发牢骚。

❖少年贝多芬

1784年,贝多芬被任命为宫廷管风琴师,这一职位使他每年能有150弗洛林(florin)的收入。他还偶尔被获准代替他的老师内弗(Gottlob Neeffe)到宫廷剧院的乐团里担任管风琴师。

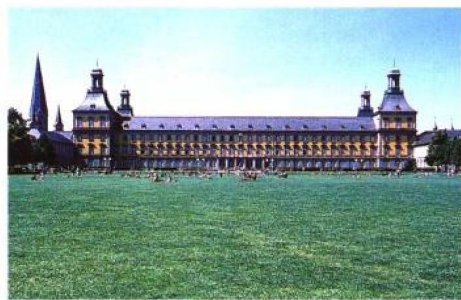
❖老师

内弗从1781年开始担任波恩宫廷的管风琴师,是一位很有素养、学识丰富的音乐家,他非常赞赏贝多芬的天才,并用心地教导他。

❖父亲

贝多芬的父亲是宫廷乐队里一个平庸的小提琴手兼合唱队歌手。总是醉醺醺地来参加演出。他经常脾气暴躁地逼迫儿子连续数小时练习钢琴和小提琴。

❖波恩大学

设立波恩大学可以算是马克西米连在位时的最大贡献。贝多芬曾在那里短暂就学，主要学习哲学。

❖奴仆音乐家

当时德意志的音乐家，经济上不能自主，更没有自由创作的机会。贝多芬对改变这种不平等起到了重要作用，不过这是他去维也纳以后的事了。

贝多芬在波恩时，在音乐活动中还是遵循着旧制度，听命于宫廷。出于娱乐和庆典的需要，宫廷里一般设有乐团，定期支付薪水，这也使乐团毫无自主创作的权利。

宫廷里由乐队指挥负责音乐事务，他按宫廷的需要创作弥撒曲、歌剧、交响乐和舞曲等。还负责维修乐器和维持乐队纪律。

上图就是曾任波恩乐队指挥的贝多芬的祖父。

❖行进队列

围在大主教马克西米连身后的是军官和有教养、思想开明的贵族，其中就有贝多芬的主要资助者——华尔斯坦（Waldstein）伯爵。

贝多芬生平——1

1770年12月16日，路德维希·范·贝多芬出生在波恩一个有着短暂音乐渊源的家庭。他的祖父老路德维希在1761—1773年间曾任宫廷乐队长；父亲也是宫廷乐师。贝多芬从小就接受了严格的音乐训练，年仅14岁时就被指派为宫廷的助理管风琴师。1789年成为宫廷乐队的正式成员。同年，因为贝多芬的父亲当时已酗酒无度，他父亲的部分薪水就被选帝侯拨给了贝多芬。这样，实际上已是贝多芬支撑起家庭，负起照顾两个弟弟约翰和卡斯帕·卡尔的责任。

❖宗教仪式

宫廷里所有的人，都来参加大主教选帝侯在他教堂里举行的宗教仪式。

古典风格

18世纪末，维也纳逐渐兴起一种崭新的音乐风格——古典主义（Classicism）。新风格主要反映在器乐上，特别是交响乐和弦乐四重奏。

海顿和莫扎特被称为古典乐派之父。海顿从1791年至1795年，共为伦敦的两个公开音乐季创作了12首交响曲。这些交响曲充分展现了维也纳古典主义音乐的特色：以丰富的节奏、旋律和伴奏互相交织组合成一个严密的整体，作品的每个部分都结构严谨而对称。

❖古典主义的形式与结构

古典主义追求音乐作品的丰富内涵和全曲的整体性。一部古典风格的音乐作品通常由四个乐章按速度快慢交替组成。第一乐章是快板，为奏鸣曲式，分为三个部分：呈示部，展开部，再现部。

呈示部有两个调性不同但严格对称的主题，第一主题通过和声行进到第二主题。在展开部，两个主题都在不断地丰富和发展变化。再现部里，呈示部中的两个主题在同一个调性上出现，达到整个乐曲前后统一。

上图是莫扎特的肖像。

❖萨洛蒙

萨洛蒙（Salomon）是一位小提琴家和作曲家，但他更知名的身份是伦敦的一个经纪人。他是海顿的好友，是他说服海顿为伦敦的两个公开音乐季创作了12首交响曲。

❖四美神出场

在伦敦的汉诺威广场表演厅的公开音乐会上，海顿领着四位戴着面具的美丽女子来介绍他的音乐作品。

贝多芬生平——2

1789—1792年时，贝多芬已经是波恩音乐界的名人，得到选帝侯和城内一些显贵的敬重。1792年是这位年轻音乐家一生中的一个重要转折点。刚从英国归来的海顿在波恩宫廷受到热情款待。华尔斯坦伯爵把贝多芬的一首作品交给这位奥地利音乐家，海顿看后大加赞赏，并答应收贝多芬为学生，1792年11月3日，贝多芬踏上去维也纳的路途。

❖贝多芬与海顿

1792至1794年，海顿曾给贝多芬零星地上过几堂作曲课，上图是贝多芬所作《三首奏鸣曲》Op.2的乐谱扉页，写着献给海顿。

❖海顿

海顿用不同面具来表现他交响曲中四个乐章的不同性格。他的作品成为当时维也纳古典乐派的最佳代表。

❖快板

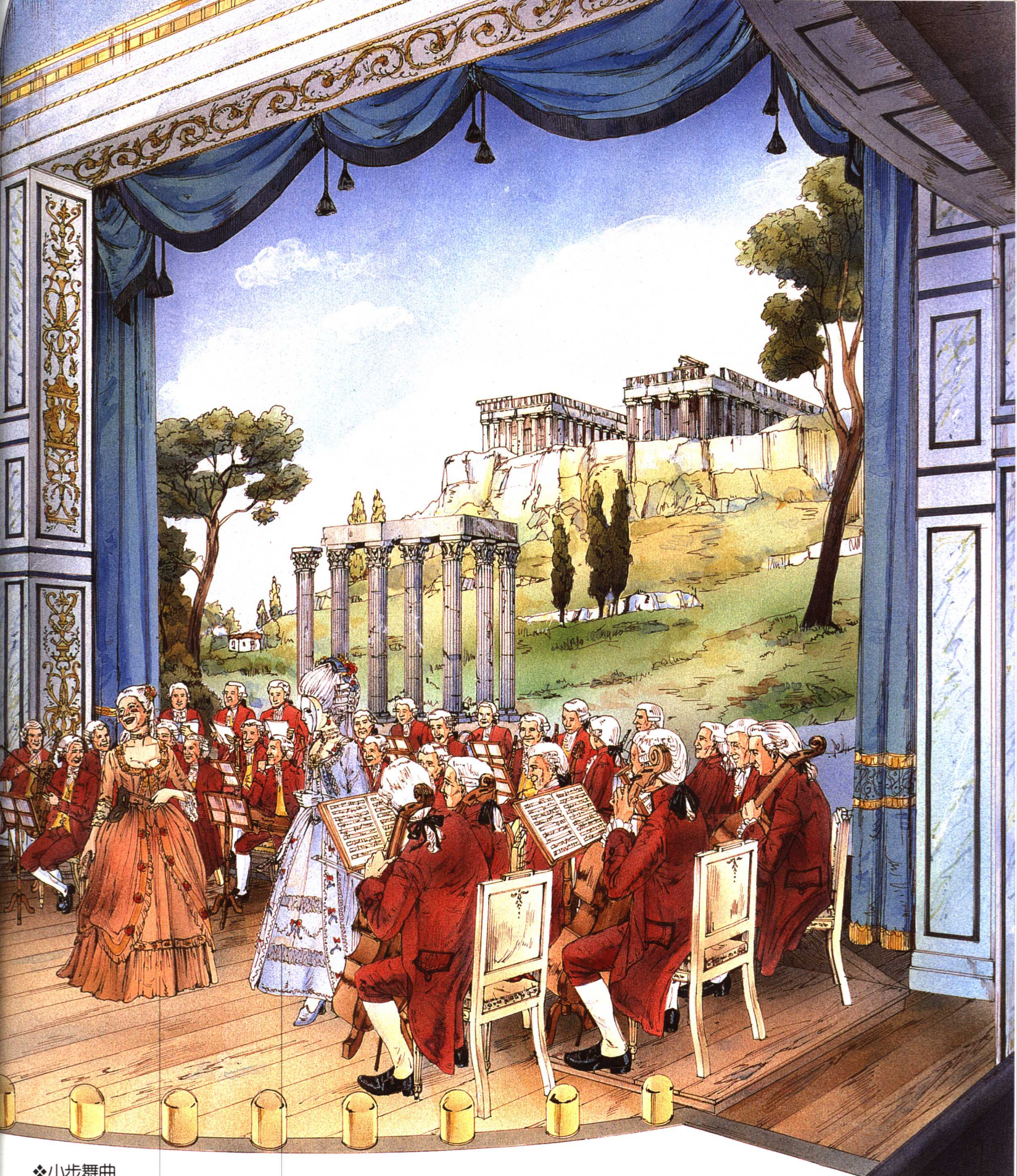
（L' Allegro）

第一位美神神采奕奕，象征充满活力的第一乐章。

❖慢板

（L' Adagio）

第二位美神有着慢板所表现的含蓄与浪漫的气质。

❖小步舞曲

第三位美神的舞蹈带来一些狂欢的气氛，就像小步舞曲所要表达的。

❖最后的快板

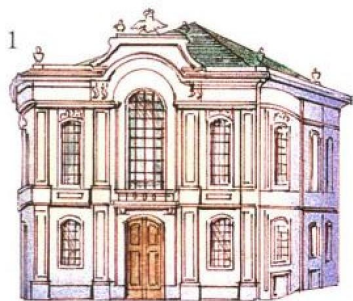
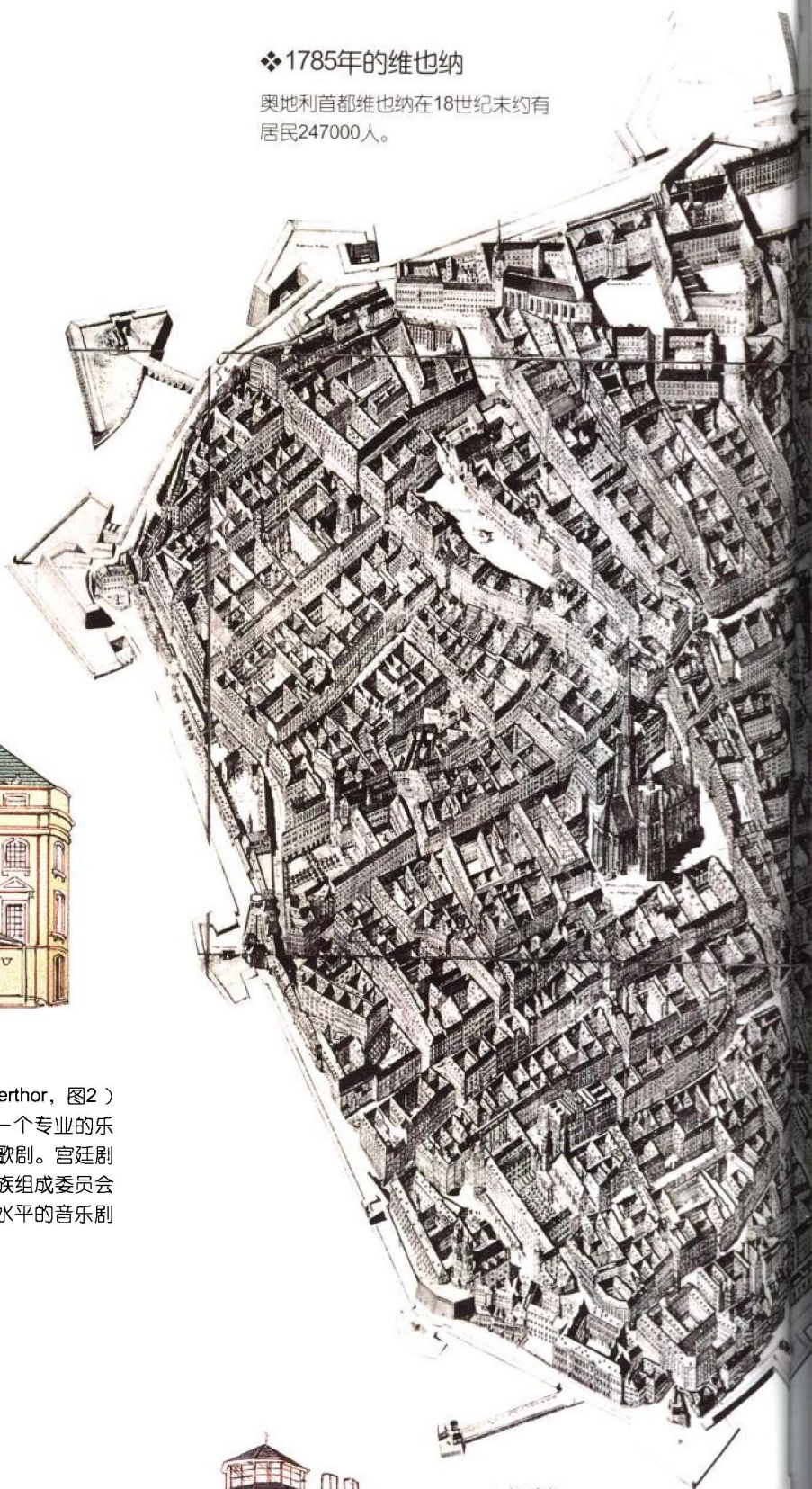
第四位美神就像第一位，同样有着古典风格的高贵气质。

音乐之都

迎接贝多芬的维也纳，是疆域辽阔的奥地利帝国的首都，更是受人瞩目的各种音乐流派聚集的音乐之都。这里的音乐活动总是同三类听众的喜好密切相关：上流贵族、资产阶级和广大平民百姓。上流贵族都在贵族剧院里欣赏高雅音乐，或是去皇家剧院欣赏所谓高尚的意大利正歌剧(Opera Seria)。而资产阶级提倡音乐公众化，他们宁愿不看皇家剧院里的严肃表演，而更愿意去城郊剧院中欣赏轻松活泼的作品。至于普通百姓，一般就在酒馆里听街头音乐家的表演，或是到郊区的剧院排队，买票看场面庞大的通俗的“歌唱剧”(Singspiel)。

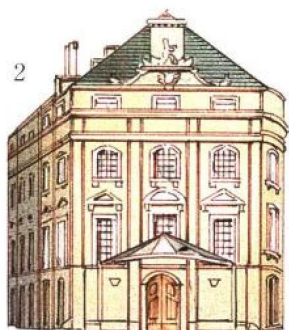
❖1785年的维也纳

奥地利首都维也纳在18世纪末约有居民247000人。

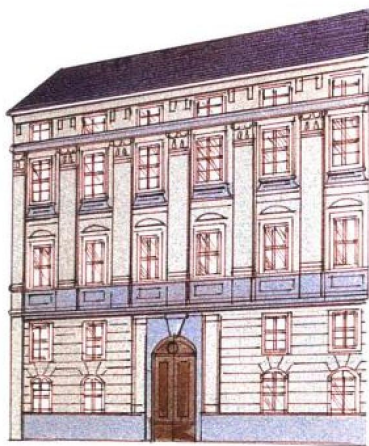

❖宫廷剧院

伯格剧院 (Burgtheater, 图1)，是奥地利女皇玛丽亚·特利莎 (Maria Theresa) 在1741年建造的，1776年皇帝约瑟夫二世将其改为国立剧院。

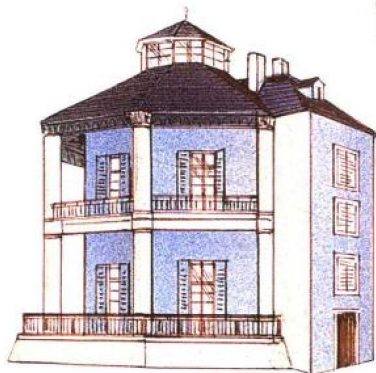

卡特纳索剧院 (Kärntnertheater, 图2) 是主要的宫廷剧院，有一个专业的乐团，主要演奏意大利正歌剧。宫廷剧院得到国家资助，由贵族组成委员会负责管理，筹划演出高水平的音乐剧目。

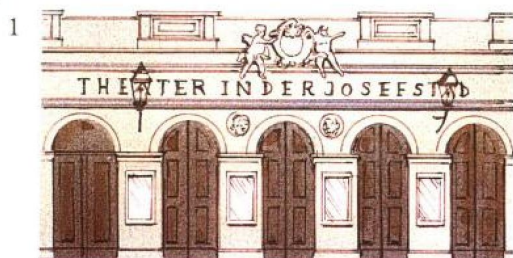
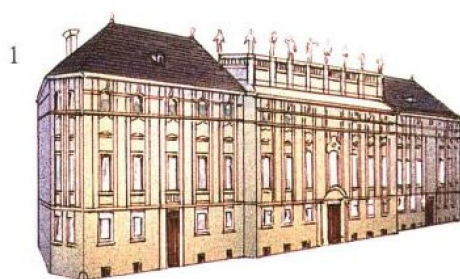
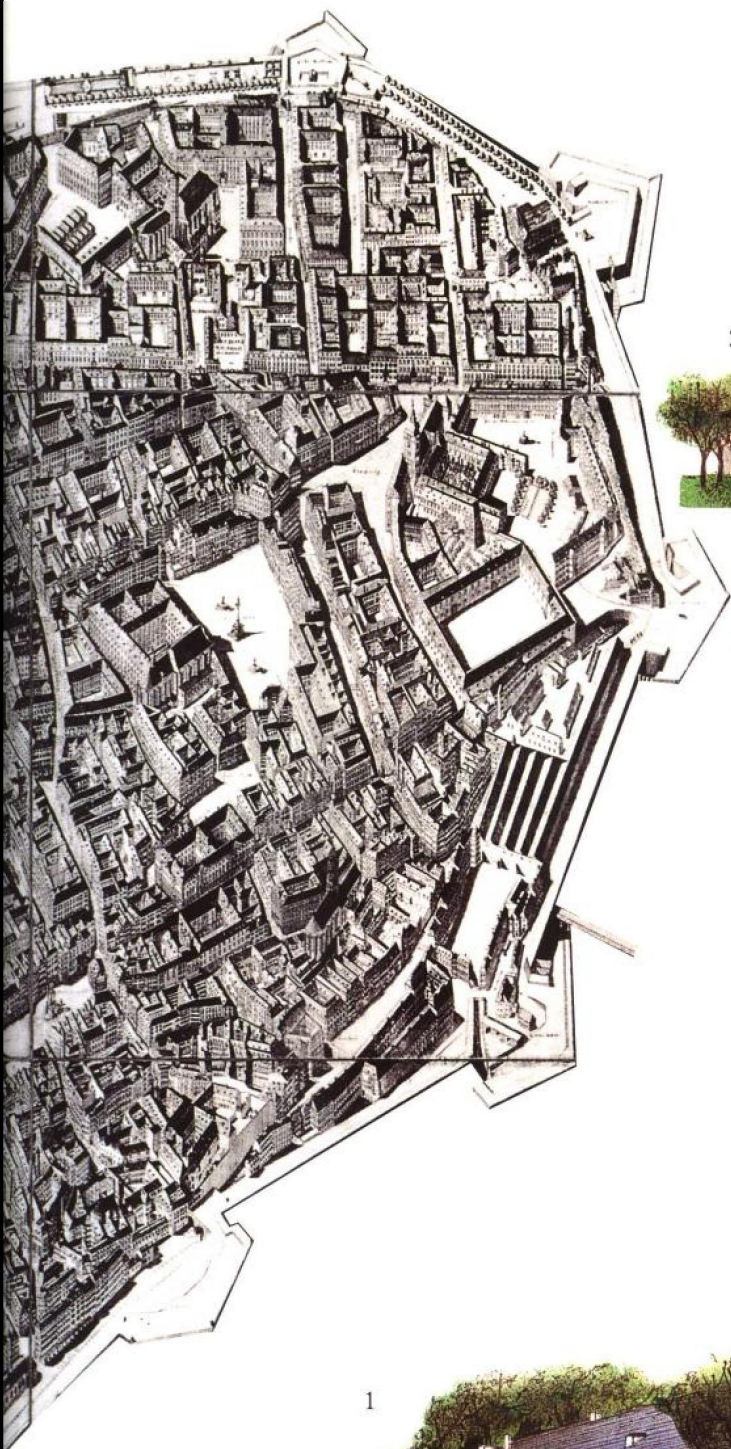
❖大富商的豪宅

从19世纪初开始，维也纳资产阶级，特别是一些金融巨富，流行在自家豪宅里举办高雅的音乐晚会。

❖酒馆

这是穷困的街头音乐家爱去的地方，他们中不乏高水平的演奏家，如这家“野人屋”(Wilden Zum Mann, 左图)，贝多芬的四重奏作品Op.132就在这演奏过。

❖ 贵族的宫殿

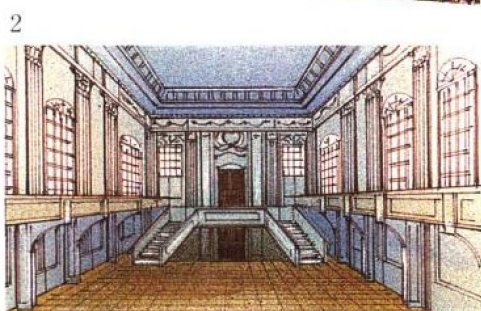
劳布科威茨宫 (Lobkowitz Palace, 图1)、拉苏莫夫斯基宫 (Rasoumovsky Palace, 图2) 之类的贵族府邸里通常都有乐队, 大部分是室内乐队, 专为王公贵族服务, 因此贵族们足不出户就能欣赏高水平的音乐。

❖ 城郊剧院

约瑟夫斯塔特剧院 (Josefstadt Theater, 图1) 和维也纳剧院 (Theater an der Wien, 图2) 是私人剧院, 为了维持经营, 他们常安排一些比宫廷剧院更通俗的节目, 如意大利喜歌剧 (opera buffa)、法国喜歌剧 (opera comique) 和歌唱剧。另外, 他们也举办出售门票的公开音乐会。

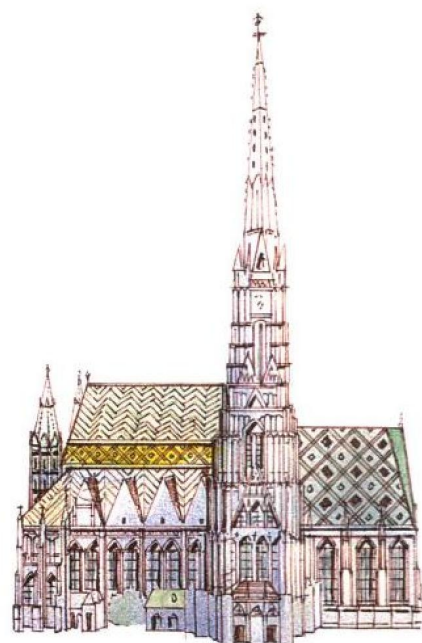
❖ 音乐会场

音乐会一般在剧院或临时安排在其他会场举办。御花园音乐厅 (Pavillon of Augartner, 图1) 是最重要的一个音乐会场所, 那里举办了一系列对公众开放的音乐会; 而平常的皇家舞会往往在舞蹈厅 (Redoutensaal, 图2) 举办。

❖ 宗教教堂

维也纳是重要的宗教音乐创作中心。得到天主教会奖励的新作品, 主要在圣史蒂芬大教堂 (Cathedral of Saint Stephen) 演出。另外, 犹太社区也有类似活动, 在犹太教堂能听到较现代的宗教音乐。

❖ 劳布科威茨 亲王

(Franz Joseph Maximilian Lobkowitz, 1772—1816, 上图) 出生于一个波希米亚家庭。这个家庭有着资助艺术的悠久传统，亲王自己也是个不错的音乐家，而且在布拉格和维也纳都大力提倡音乐，他对贝多芬的资助非常慷慨。起初，他请贝多芬作曲，自1809年起，他更是与贝多芬签下协议，承诺支付高额年薪。

资助者

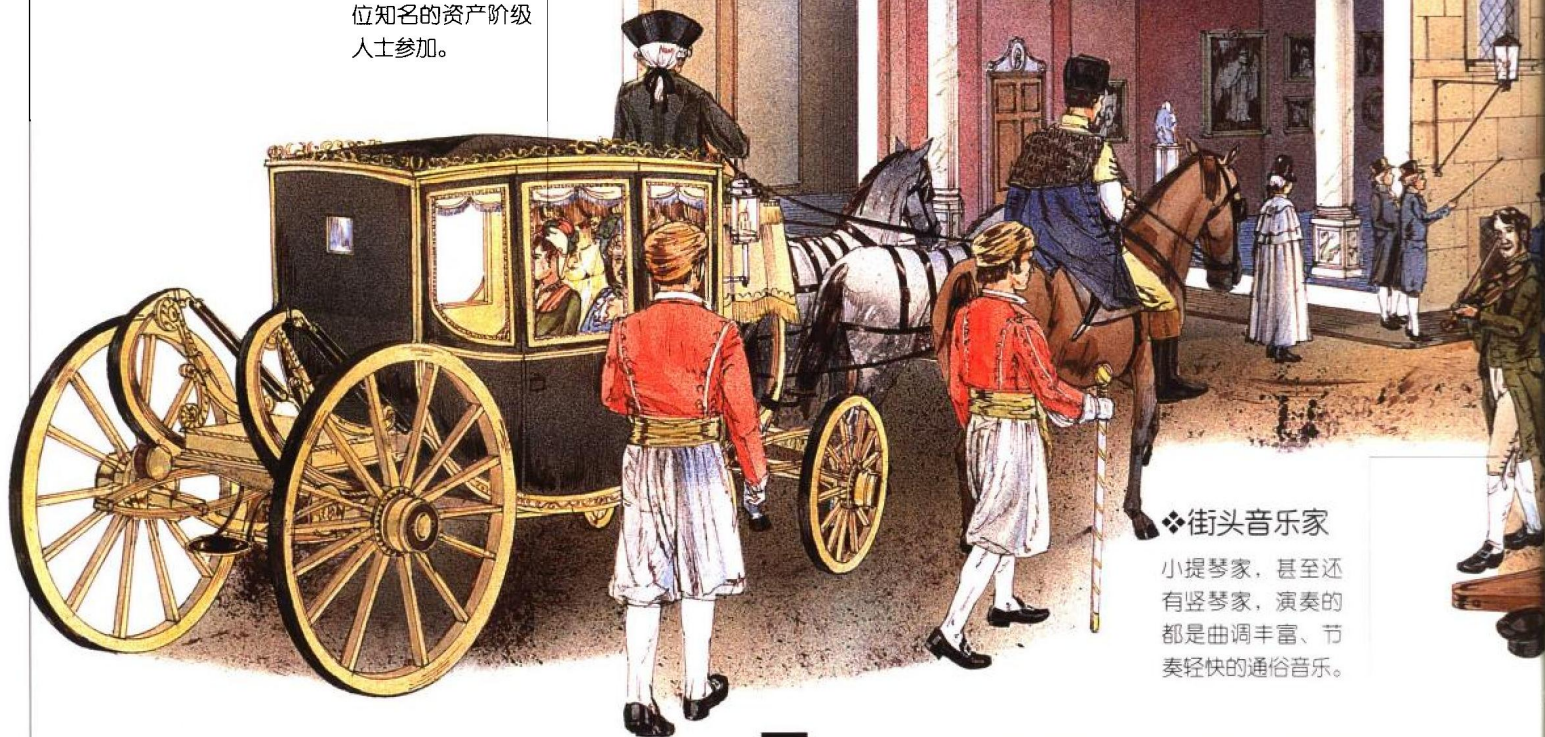
18世纪末，由于有许多素养高深的贵族热心资助，维也纳的音乐界非常活跃。在冬季，贵族们几乎每晚都要邀请知名的音乐家，在自己的府邸举办音乐会。他们还不惜耗费巨资供养一个室内乐队或资助年轻音乐家。贵族们部分是出于兴趣，更主要的是为提高个人声望。热心地资助一位知名作曲家或演奏家，可以让贵族们在上流社会中树立一个受人尊敬的形象。幸亏贵族们深刻认识到音乐价值的另一面，才使许多有才华的音乐家不必身陷宫廷杂务，得以充分自由地创作。

❖ 音乐厅

这里是贝多芬划时代的《第三交响曲》，即《英雄》(Eroica)1804年首演的地方。

❖ 来宾

在贵族的府邸里举办的音乐会，自然不会对平民开放，只是偶尔会邀请几位知名的资产阶级人士参加。

❖ 街头音乐家

小提琴家，甚至还有竖琴家，演奏的都是曲调丰富、节奏轻快的通俗音乐。