

人
大
日

音

相

聚

西方音乐
那些人和事

连纯慧 / 著

今日
立
目
相
聚

西方音乐那些人和事

连纯慧 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

知音相聚: 西方音乐那些人和事 / 连纯慧著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.2
ISBN 978-7-5699-1950-9

I. ①知… II. ①连… III. ①散文集—中国—当代
IV. ①I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 297452 号

知音相聚: 西方音乐那些人和事

ZHIYIN XIANGJU: XIFANG YINYUE NAXIE REN HE SHI

著 者 | 连纯慧

出 版 人 | 王训海

选题策划 | 爱智达人

责任编辑 | 周连杰 余荣才

装帧设计 | 棱角视觉

责任印制 | 刘 银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 北京环球画中画印刷有限公司 电话: 010-63706888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 880×1230mm 1/32 印 张 | 8.25 字 数 | 180 千字

版 次 | 2018 年 2 月第 1 版 版 次 | 2018 年 2 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-1950-9

定 价 | 45.00 元

版权所有, 侵权必究

自序

知音相聚 以乐为名

2012年暖冬，也就是我刚自美国返台那年的某天下午，晴空朗朗、微风徐徐，我偕丈夫与友人夫妻在台北巷弄一间舒适的咖啡馆小聚，这惬意的咖啡时光其实是丰盛午餐的延伸。好友一方面为我接风，欢迎我学成归来；一方面请我品尝美味，以其长年积累之饮食心得，介绍我们认识隐身小巷内的餐厅。由于午宴吃得酒足饭饱、聊得意犹未尽，四人索性再往离餐厅不远的咖啡馆谈天，似要将几年来彼此生活的变化一倾而尽，当然更渴望听听我留学海外之奇遇。

天南地北间，友人之妻忽然话锋一转，讲起家中购置数年的音响该播放什么类型音乐的议题，以乐为业的我于是热心介绍这样那样的音乐家故事、古典音乐录音，希望让朋友家的音响承载华美声响，也将自己蕴涵数载的心得分享推广。我眉飞色舞地介绍着，大家听得津津有味，一向注重品味的友人之妻亦不时于双目间流露出对艺术的向往。是故，就在我滔滔声歇、啜饮咖啡之际，因我生动言述已然对古典音乐神迷的她立刻提出一个邀约，央求会说故事，同时又具备文学与音乐专业的我为好友定期开设音乐讲座，引领喜爱古典音乐，却苦苦在门外迟疑徘徊的爱乐人听懂作品，甚至可如我一般，把音乐内化成

帮助自己生命与心灵的重要力量！就是在此因缘际会的推波助澜下，2013年春末，我就在自己位于台北市中心的工作室开启了一个充满咖啡香和音乐香的温馨讲座——“纯慧的音乐沙龙”。

这个始自友情的音乐沙龙第一次开讲时，光临工作室的友人再加上我和丈夫在内仅六人，纯粹是好友间谈音说乐的小聚，语言和煦、气氛融洽，开心愉悦之余大家便议定了下回开讲的时间，且各自表示定会带更多的朋友来赏乐。果然，第二次、第三次的音乐沙龙参加人数都以倍数成长，爱乐人的组成也从朋友圈向外开枝散叶。如今，“纯慧的音乐沙龙”已是具百人以上规模的售票型音乐讲座，亦是憧憬声音艺术及心灵艺文之人都愿意赶赴的盛宴，甚至常受到企业与学校的邀请，这是当初开办沙龙的我未曾想过的绿柳成荫，令人惊喜，又满怀感激。

其实，华人世界的音乐导赏讲座已行之有年，市场上更不乏各种类型的音视频课程，想要亲近古典音乐绝非难事，为何“纯慧的音乐沙龙”还能推陈出新，受到爱乐朋友们的青睐呢？我想，这和我对导赏质量的要求与经营沙龙的定位有很大关系。参加过音乐沙龙的朋友们皆知，沙龙的主题千变万化、无所不包，除了纵向的涵盖古典乐领域大开大阖的交响曲、协奏曲、室内乐、歌剧等外，我还会横向切出与生活或节庆相关的主题，譬如季节、花朵、月亮等次回目，深入浅出地乐人演绎声响，务使古典音乐贴近真实生活。而无论是何种形态的讲题，讲座排练的时间都在两百个小时以上，因此整场沙龙的讲述衔接流畅、几无赘语。我虽自幼接受系统的演讲训练，也曾在演讲大赛中脱颖而出，但面对每一次的公开演讲，特别是带有音乐艺术性质的演讲，依旧如履薄冰、战战兢兢，这般虔诚敬事的态度不为其他，全为让音乐之美分毫不差直指人心，把感动我自己的艺术准确地传递出去。2017年炎夏我在北京天桥艺术中心讲毕歌剧《魔笛》场次的音乐沙龙时，有位乐友上前来，紧握我的双手激动对我说：“纯慧老师，听您的沙龙实在太感动了，丝毫不逊于看一场真实的表演或音乐

会！”这句话是对音乐沙龙极大的赞美，也是对我勤恳努力最深的肯定。

在这本书当中，我集结了创办音乐沙龙四年多来导赏内容之精华，以超过二十则中长篇散文的形态为爱乐的读者铺叙作曲家在人世间走过的，或喜或悲、或圆或缺的生命步履。如舒曼所言：“放光亮到人的心中，是艺术家的责任。”衷心盼望静静阅读此书的各位，能感受到我字里行间的挚情，更期待有朝一日，无论是在海峡的此端或彼岸，能在音乐沙龙里与喜欢音乐的你相见！

连纯慧书于2017年中秋，月色满盈的台北

推荐序一

在“纯慧的音乐沙龙”中撞见跳跃的精灵

原本在古典音乐园地中属刘姥姥级的我，偶然因好友邀约踏入“纯慧的音乐沙龙”。多么不同凡响的导聆和解读！从此我极度盼望每个月一次的沙龙盛会，享受着每一道乐曲珍馐。

柴可夫斯基、《胡桃夹子》、比才、《卡门》、巴赫，莫扎特……这些我们耳熟能详却又知之不详的音乐家和歌剧、芭蕾舞剧作，每一次都在纯慧老师亦庄亦谐、唱作俱佳的导聆中深刻感受到“学而时习之，不亦说乎”！从开始的引言，到中段的铺陈，以至最终的结语，三个小时的音乐沙龙在主讲人精湛演绎下毫无冷场，笑声不绝，实属不易。

由前置作业细心制作，讲座内容之精辟，以及照片幻灯片，各种导览影片之多元丰富，还加上穿插有奖问答，中场休息时的点心，皆可见其用心之处。有别于一般古典音乐讲座让人产生“仰之弥高”的感受，我想，“纯慧的音乐沙龙”之所以渐渐深植人心，获得愈来愈多好评与回响绝非侥幸！

在我看来，纯慧老师拥有许多不是秘密的秘密武器！曾获语文竞赛高中演说组冠军，“中央大学”中文系第一名毕业并保送中文研究所，美国爱荷华大学长笛演奏硕士，费城天普大学演奏硕士后文凭……这种种经历再加上勤奋的十年磨一剑，更可贵的是纯慧老师天生的活泼热情，对古典音乐的钟情热爱，对教学演说热衷热忱，以及表演诠释的天分，我总觉得以此攻敌，何坚不摧，何敌不克！何出此言？所指的那个“敌”字就是像

我这种刘姥姥级的古典音乐园地的门外汉。不料参加一次“纯慧的音乐沙龙”之后，音乐的灵魂被牵引出来了，虽仍未达窥堂奥之境，却获得无比的乐趣而有渐入佳境之感！

“纯慧的音乐沙龙”一次比一次卖座，几乎座无虚席了，我和几位好友都很赞赏这种形态的讲座，尤其我个人最佩服主讲人的结语，每次都言简意赅，清晰度甚高，文白夹杂，多一字嫌多，少一字嫌少，铿锵有力，掷地有声，真是功力高超令人拍案叫绝。

期待纯慧老师将此功力多多作育英才，也期盼音乐沙龙引领更多人进入古典音乐的殿堂，领略各类结合文学、音乐、舞蹈的美妙情境，仙乐飘飘处处闻！

《风尚杂志》前主编 陈秋舫

推荐序二

美不胜收——参加“纯慧的音乐沙龙”有感

小时候，常常听到某某同学在学钢琴、某某同学在拉小提琴，总觉得这些同学很厉害。高中时，原本想报考学校乐队，但了解所需费用之后，就默默打消了这个念头。然而，当班上同学大部分都在听流行音乐、追星的时候，为了表示我跟别人不一样，就跟着几个同学一起听西方古典音乐；逛唱片行时，也会去挑企鹅三星带花的发烧碟；看到卡拉扬所指挥的柏林爱乐乐团的曲目就决定买下其演出门票。另一方面，基于自身对历史的喜好，我也会购买诸如《名曲鉴赏入门》《音乐子午线》等古典音乐导聆的入门书籍，试着从历史的角度切入，去了解西方古典音乐创作的历史背景。可是，由于没有演奏乐器的经验，也完全不了解乐理，总觉得自己对西方古典音乐的理解流于片面，有隔靴搔痒之感。也因此，进入大学之后，面对多姿多彩的校园生活，我的古典音乐 CD 就被束之高阁，只有偶尔想起某个挥之不去的旋律时，才会拿出来聆赏。

在音乐导聆家连纯慧老师的力邀之下，基于自己对古典乐曾经拥有的热情，我从 2013 年的第二场次开始参与“纯慧的音乐沙龙”。一开始，纯慧老师先介绍作曲家所处的时代，带出作曲家的生平轶事，让听众对导聆曲目之历史背景有基本的了解；导聆曲目时，纯慧老师又以其深厚的古典音乐素养，为听众分析曲目背后隐含的乐理脉络。对我而言，“纯慧的音乐沙龙”完全满足了我对西洋古典音乐的历史求知欲，同时又提供了专业的乐

理分析，让我以更开阔的视野去了解西方古典音乐。如果您也和我一样，对西方古典音乐有基本的爱好，诚挚邀请您阅读纯慧老师的新书，并且有机会来参与“纯慧的音乐沙龙”，相信必能满载而归！

谢富凯律师事务所创办人 谢富凯

推荐序三

悠扬乐声孕育高 EQ 宝宝——胎教与“纯慧的音乐沙龙”

与古典音乐的密切接触是始于自己怀第一胎的时候，为了所谓的“胎教”，我每天晚上都让各式各样的古典乐音流泻在寝间，或轻柔，或磅礴。但没有相关音乐基础的我，只能用力地“聆听”，最后在贝多芬、巴赫等的陪伴下入眠，直到孩子出生。虽然后来仍断断续续地播放着 CD，但总觉得这些音乐家遥不可及，这个领域是没有什么音乐素养的自己难以跨入的。

过了两三年，自己又怀了二胎，情况开始有了转变。我最好的朋友跟我分享了一个好消息，也就是音乐家纯慧老师开办的音乐沙龙，让大家能更进一步认识那些了不起的音乐家们，且能一首一首聆赏曲子，让大家真正能“听得懂”，也知道该“怎么听”。怀着兴奋心情的我，带着肚子里的宝宝参加了一场又一场的音乐飨宴，看着纯慧老师诙谐风趣地介绍着音乐家，深入浅出地带领大家聆听音乐，那闪耀着自信的双眸，那散发着对音乐热爱的真诚，深深地感动了我，也带领着我这位音乐门外汉，一步步踏入了古典音乐殿堂。

随着音乐沙龙一次次地举办，参与的人也以倍数增加，相信大家跟我一样深深地为纯慧老师的热情所感动。举办之初，认真的她就已经为这个音乐沙龙做好完善有系统的导聆计划，以求每场都带给大家最精湛的解说及最棒版本的分享，自己何其有幸能参与其中！诚挚地为您推荐这本好书，以及“纯慧的音乐沙龙”，就算您原本听不懂古典乐，不了解这些音乐家，

跟着纯慧老师，您就能听“懂”且轻松踏入音乐殿堂，与我们一同沉浸在美好的音乐飨宴之中。

虽然已出生的第二胎还无法展现什么音乐天分，但现在所表现出的平稳性情（可以自得其乐地玩上大半天，不吵也不闹），绝对是聆听“纯慧音乐沙龙”的功劳！诚挚邀请大家一起共襄盛举！

台北中学教师 林嘉仪

推荐序四

一个能让人流泪的音乐讲座

莫扎特经典歌剧《魔笛》的讲座，2017年6月30日，在“50+”多功能厅如期举行。这是“50+读书会”开办讲座以来，规格最高、内容丰富、效果最好的讲座，没有之一。主讲人是来自台湾的“纯慧的音乐沙龙”讲师暨创意总监连纯慧女士。

讲座因内容丰富而分为上下半场。上半场是“跟着莫扎特的生命步履去旅行”，下半场是“在莫扎特的妙笔下，沉浸奇幻《魔笛》”。在三个多小时的时间里，随着纯慧老师亲切、灵动、深入浅出又风趣幽默的讲述，我平生第一次，真正走近了莫扎特。

现在各种讲座很多，不客气地说，我是个挑剔的人，但是，纯慧老师的导聆无可挑剔。当然，这和她的学识扎实及经历有关。作为曾经的演讲冠军、长笛硕士兼硕士后演奏家，是她作为导聆人的优势。但是，难得的、凤毛麟角一样不多见的是她对音乐的热爱化为从始至终的激情，带着我和所有的听众，一起感受莫扎特的生平，一起欣赏高水准的歌剧，一起观看风景、人像……这是一堂极高水平的导聆，当结束语在美妙的音乐声中结束时，我流下了眼泪。为莫扎特的作品和早逝，为纯慧老师精心编写的导聆文字和选辑的演唱，为她时而娓娓道来、时而妙语连珠，巧妙地把知识、故事、历史穿插在讲座里而不见一丝生硬，更是为她的精神——为大众传播高雅音乐，不辞辛苦，始终激情饱满——而感动。

在纯慧老师的导聆下，我得以和莫扎特这位三个世纪前的天才作曲家“零距离”接触，跟着他的生命步履走，得知他的成长、罕见的天赋、丰富的作品以及他平生最后的、也是最了不起的歌剧《魔笛》。我由此发自内心地感叹，音乐不仅无国界，而且无时限，伟大的经典作品不会因为作者的逝去而消亡，而是由后来一代又一代的音乐家、歌唱家演绎而永存。莫扎特是奥地利的，也是全世界的。

我在读书会是做过讲座的人，尽管不是大场面，在开讲之前的各种准备也实践过，真心觉得纯慧老师讲座准备之精细，不知背后付出多少辛苦，所以，更是由衷感动。

按照时下的归类，莫扎特的音乐算是严肃音乐，我对于纯慧老师能这样不遗余力的导聆深表钦佩，甚为感激。无论文学还是音乐，庄重应当是主流风气。一个国家，一个民族，如果对此没有把持，一个人、一群人对此没有把持；一切都是可以轻佻的、戏弄的、装模作样的。怎么好意思说自己有五千年的文明史？

听纯慧老师的导聆，觉得凡有着文化自觉的人，应该像曹文轩教授所说的：“尽力引领国民走向雅致，走向风度，走向修养与智慧。”更该像“纯慧的音乐沙龙”这样真诚、准确、有质量且吸引人的普及型讲座更多地开办。

感谢纯慧老师和她的团队！真心无二。衷心希望这是一个好的开端，以纯慧老师的讲座标准为标准，成为今后音乐讲座的常态，便心满意足！

知音相聚

目录 CONTENTS

- 001 · **弓弦上的流转光阴**
维瓦尔第 (Antonio Vivaldi, 1678—1741) 与他的《四季小提琴协奏曲》
- 015 · **孤舟江雪**
音乐之父巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685—1750) 与他的《马太受难曲》
- 025 · **我是天才，我玩音乐**
精灵般的莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)
- 035 · **恋恋布拉格**
莫扎特与他的歌剧《唐璜》
- 045 · **乡俚神话，魔幻写实**
天才莫扎特与他的歌剧《魔笛》
- 053 · **山林川溪，鸟唱虫鸣**
贝多芬与他的《第六号交响曲“田园”》
- 071 · **君子自强，气力万钧**
贝多芬与他的《第九号交响曲“合唱”》
- 081 · **真心与情泪**
多尼采蒂 (Gaetano Donizetti, 1797—1848) 与他的歌剧《爱之甘醇》
- 095 · **天阶夜色，小扇流萤**
门德尔松 (Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1809—1847) 与他的《仲夏夜之梦》

- 105 · **悠游在幸福国度里的乐音**
门德尔松《E小调小提琴协奏曲》
- 115 · **人生如戏，百转千回**
威尔第（Giuseppe Verdi, 1813—1901）与他的名剧《弄臣》
- 133 · **深琴拥舞**
勃拉姆斯（Johannes Brahms, 1833—1897）写给大小提琴的双重协奏曲
- 143 · **来自德意志的铁汉柔情**
布鲁赫（Max Bruch, 1838—1920）与他的《第一号小提琴协奏曲》
- 159 · **舞宴，舞艳**
作曲家比才（Georges Bizet, 1838—1875）与他的歌剧《卡门》
- 169 · **悲怆与苍凉**
在白茫中踟行的柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840—1893）
- 177 · **缤纷灿烂的童话世界**
在指尖旋转起落的《胡桃夹子》
- 187 · **我的家园我的歌**
德沃夏克（Antonín Dvořák, 1841—1904）《第九号交响曲“自新世界”》
- 197 · **东方夜明珠**
里姆斯基-科萨科夫（Nikolay Rimsky-Korsakov, 1844—1908）与他的《天方夜谭》
- 207 · **亭台楼阁，引吭成歌**
普契尼（Giacomo Puccini, 1858—1924）与他的歌剧《图兰朵》
- 217 · **冰与火之歌**
西贝柳斯（Jean Sibelius, 1865—1957）与他的《小提琴协奏曲》
- 231 · **琴键上的华丽与哀愁**
拉赫玛尼诺夫（Sergei Rachmaninoff, 1873—1943）和他的《第二号钢琴协奏曲》

弓弦上的流转光阴

维瓦尔第 (Antonio Vivaldi, 1678—1741)
与他的《四季小提琴协奏曲》

导聆曲目:《四季小提琴协奏曲》
(*Violin Concerto Op.8 No.1—4 The Four Seasons/ Le Quattro Stagioni*)

*

· 文章中遇生卒年不详者暂时不予载记，待日后学术资料更完备再补充加注，特此说明。