

台湾2013年度
最佳少年儿童读物奖

好书大家读

18位

不朽的西方音乐家

黄健琪 / 著

漓江出版社

18位

不朽的西方音乐家

黄健琪 / 著

漓江出版社

桂林

本书中文繁体字版本由康轩文教事业股份有限公司在台湾出版，今授权漓江出版社有限公司在大陆地区出版其中文简体字平装本版本。

该出版权受法律保护，未经书面同意，任何机构与个人不得以任何形式进行复制、转载。

项目合作：锐拓传媒 copyright@rightol.com

图书在版编目（CIP）数据

18位不朽的西方音乐家 / 黄健琪著. —桂林：漓江出版社，2017.11

ISBN 978-7-5407-8198-9

I. ①1… II. ①黄… III. ①音乐家—生平事迹—西方国家 IV. ①K815.76

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第190306号

策划编辑：张玉琴

责任编辑：谢 阅

装帧设计：何 萌

内文排版：何 萌 王璐怡

责任营销：谢 阅 戴秀敏

出版人：刘迪才

漓江出版社有限公司出版发行

广西桂林市南环路22号 邮政编码：541002

网址：<http://www.lijiangbook.com>

全国新华书店经销

销售热线：0773-2583322

北京汇瑞嘉合文化发展有限公司印刷

（北京市经济技术开发区荣华南路10号院 邮政编码：100176）

开本：787mm×1092mm 1/12

印张：10 字数：70千字

2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

定价：42.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印单位联系调换。

（电话：010-67817768）

目录

巴洛克时期 (约 1600~1750)

维瓦尔第 6

巴赫 12

亨德尔 18

古典主义时期 (约 1750~1820)

海顿 24

莫扎特 30

贝多芬 36

浪漫主义时期 (约 1820~1900)

帕格尼尼	42
韦伯	48
舒伯特	54
门德尔松	60
肖邦	66
舒曼	72
李斯特	78
瓦格纳	84
小约翰·施特劳斯	90
勃拉姆斯	96
柴可夫斯基	102
拉威尔	108

西方音乐家年表

1600

1650

1700

1750

维瓦尔第 (1678 ~ 1741, 意大利)

巴赫 (1685 ~ 1750, 德国)

亨德尔 (1685 ~ 1759, 英国德裔)

海顿 (1732 ~ 1809, 奥地利)

维瓦尔第
Vivaldi

巴赫
Bach

亨德尔
Handel

海顿
Haydn

莫扎特
Mozart

贝多芬
Beethoven

帕格尼尼
Paganini

韦伯
Weber

舒伯特
Schubert

门德尔松
Mendelssohn

肖邦
Chopin

舒曼
Schumann

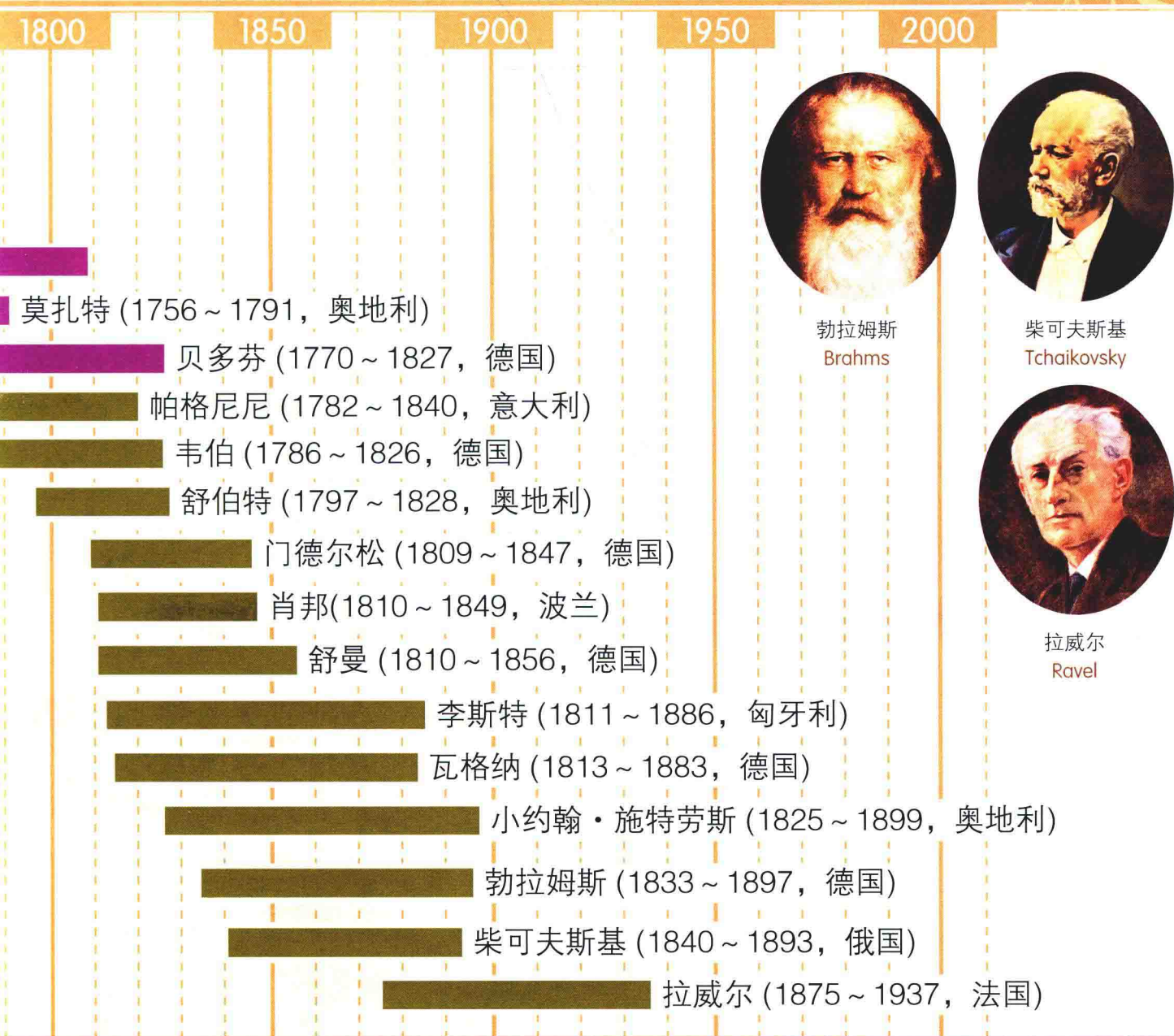
李斯特
Liszt

瓦格纳
Wagner

小约翰·施特劳斯
Strauss

目录

巴洛克时期 (约 1600~1750)

维瓦尔第 6

巴赫 12

亨德尔 18

古典主义时期 (约 1750~1820)

海顿 24

莫扎特 30

贝多芬 36

浪漫主义时期(约 1820~1900)

帕格尼尼	42
韦伯	48
舒伯特	54
门德尔松	60
肖邦	66
舒曼	72
李斯特	78
瓦格纳	84
小约翰·施特劳斯	90
勃拉姆斯	96
柴可夫斯基	102
拉威尔	108

曾经被时代所遗忘的协奏曲之父——

维瓦尔第

Antonio Vivaldi 1678~1741

《四季》是有史以来最受欢迎、流传最广的古典乐曲，
历经两百多年岁月，仍然深受大家喜爱。

虽然《四季》经常被人拿来演奏、播放，
但是人们对于创作者维瓦尔第所知却有限。

他就像一抹流星，
划过天际，
在世的点点滴滴，
随着他的陨落而消失……

维瓦尔第擅长的乐器为小提琴。

协奏曲之父爱写协奏曲

意大利人维瓦尔第，人们对他在世的情形了解不多，他不像巴赫或亨德尔等音乐家，在世享有盛名，去世受人追悼，并保存了大量的资料可供后人研究。虽然他在世时，也曾经名噪一时，却黯然离世，经过3个世纪之后，才又重新被人想起。不过维瓦尔第去世时并不知道，他在1725年写下的《四季》小提琴协奏曲，将在后世成为备受欢迎的古典音乐作品之一，当时他只是想要通过《四季》拓展当时的协奏曲，也就是后世称为“巴洛克时期”的协奏曲。

为什么他要拓展当时的协奏曲呢？这得先了解协奏曲是怎么回事了！简单地说，协奏曲（concerto）的拉丁文意思是竞争、战斗。如果照字面解释，有

些人会以为这是军歌的意思，不过协奏曲可不是这样解释的：它指的是独奏家和乐团相互竞争又联合的关系，当时的音乐表演主流常将乐团分为两组人，一组人负责独奏，一组人负责和声与控制音量大小，这两组人一起搭配演出，表现出竞奏的乐趣。通常负责独奏的这组人或个人，需要高超的技巧，所以常常得找琴艺高超的大师来担任。而维瓦尔第就是依照当时乐团喜欢的表演形式谱写了《四季》，他还以《四季》确立了协奏曲的形式，也就是“快—慢—快”的曲式。

意大利画家乔凡尼 体弱多病的红发神父

(Giovanni Antonio Canal)，所绘的威尼斯，维瓦尔第的故乡。

维瓦尔第出生于意大利威尼斯，自幼是个体弱的孩子，为了趋吉避凶，家人很早就让他受洗，并在他童年时就安排他参与神职工作。原本教会安排他单独参与教士训练，但也因为他身体实在太差，就让他待在家里和父母一起生活。维瓦尔第还有 5 个

兄弟姐妹，但除了他，没有人从事音乐活动。他的父亲原是一名面包师傅，后来在大教堂担任小提琴手，维瓦尔第有时候会代替爸爸演奏小提琴，获得不错的评价。因为遗传了一头红发，25 岁时又成为神父，所以大家昵称他为“红发神父”。

不过红发神父是不得不担

大师也掌握不了的流行风向

维瓦尔第红极一时的那几年，他曾经多次在罗马逗留，两次在教皇面前演奏，还受委托写歌剧和宗教音乐。不过流行就像一阵风，来得快，去得也快，后来因为维瓦尔第和一名 16 岁的女孩闹绯闻，被教廷得知，教廷禁止他在罗马露面。维瓦尔第只好默默地回到出生地威尼斯。

威尼斯著名的
圣马可教堂

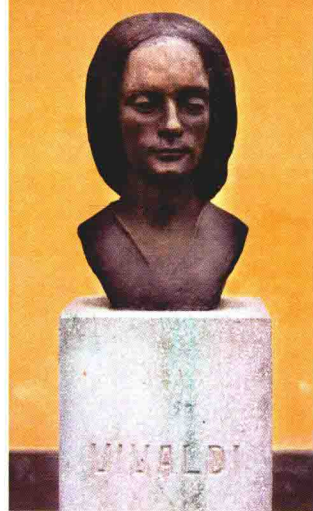
意大利的宫廷画家皮耶尔·莱昂内·盖齐所绘的维瓦尔第肖像画

维瓦尔第 1725 年写下《四季》小提琴协奏曲，献给波西米亚贵族，成为那位公爵的音乐总监。到了 1730 年左右，维瓦尔

第的乐风转变，不再受到欢迎，也失去了威望。他只好到处漂泊，寻找新的赞助者，支持他继续创作。在他 63 岁时，想要东山再起，到维也纳晋见神圣罗马帝国的皇帝，却客死异乡，被简陋地埋在维也纳的坟地里。

你是第一次欣赏他的音乐作品，也会因为清新的乐曲、富有活力的旋律和风格，而感受到其中的魅力。

维瓦尔第的雕像

巴洛克时期不可遗漏的珍珠

虽然维瓦尔第被他的时代所遗忘，但是他留下的作品，却是巴洛克时期不可遗漏的珍珠。他的《四季》小提琴协奏曲是标题音乐中的名作，所谓标题音乐的意思是音乐除了乐曲本身之外，内容还有其他意义，例如《四季》就是描写四季的种种，从乐曲的名称，人们就能明白作曲家要表现的意象，是春光明媚时的鸟啭、夏日中的暴雨、秋日丰收的欢愉和冬天呼啸而过的北风……即使

音乐安可

提到维瓦尔第，就不能不提到他著名的作品《四季》小提琴协奏曲。这首协奏曲顾名思义就是四个季节——春、夏、秋、冬的写照，是一首描述大自然的标题音乐。

试试看，闭起眼睛仔细聆听，看看你能不能从音乐中感受到：在明媚的春光下，水神与牧羊人翩然起舞的画面；在炎热的阳光下，却有暴风雨将至的不安，以及暴风雨肆虐的情景；在秋日中庆祝丰收的快乐，以及在秋夜里吹着徐徐凉风的畅快；在冬日，看着窗外飘落的雨滴，度过悠闲愉快的时光。

勤奋多产的音乐之父——

巴赫

Johann Sebastian Bach 1685~1750

大家都说巴赫是音乐之父。
他刚开始因为管风琴琴艺而受人注意，
创新的作曲形式，
让当时许多人认为他太过惊世骇俗。
他一生多产，
不仅创作的曲子丰富，也生了很多的孩子，
两任妻子共生了 20 位小巴赫，
有半数长大，有 4 位继承了父亲的衣钵。
这位大师创作不辍，
即使眼睛失明，
也依旧努力创作……

巴赫肖像

到底是哪个巴赫？

巴赫在古典音乐史上被誉为“音乐之父”，但是大家口中的巴赫到底是哪一位呢？你一定会觉得奇怪，为什么要这么问呢？因为如果不说清楚是哪一个巴赫，姓巴赫的音乐家可是有好多位，而且他们之间还有血缘关系呢！

这位音乐之父是 J.S. 巴赫。从 16 世纪开始，他们家族在德国就是很有名的音乐世家，几代人都是职业乐师——歌手、小提琴师、小喇叭手、管风琴师、合唱指挥，直到 19 世纪中叶，这个家族总共有 75 位音乐家。这位 J.S. 巴赫跟随父亲学习小提琴和大提琴，又向伯父学习管风琴，并因为出色的琴艺获得他此生的第一份工作——在教会担任管风琴手。

巴赫的父亲，
约翰·安布罗
休斯肖像画

他不是小溪，是大海！

这位 J.S. 巴赫为什么能从如此多的优秀音乐家中，荣获“音乐之父”这个头衔呢？原来是因为他不仅会演奏乐器，还很擅长作曲，而且他的作品非常丰富。根据统计，这些作品有上千首，如果每天听一首，也要花 3 年左右的时间。

他创作的乐曲结构相当复杂，虽然这些曲子大多是他搜集来的，但是经过他的研究加工，以即兴的方式加上各种变奏、伴奏、和声，让这些曲子有了更高的境界，当时有许多墨守成规

