

CLASSICAL

古典音乐400年

4

浪漫派的旗手

肖邦 / 舒曼 / 李斯特
小约翰·施特劳斯

许钟荣 主编

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

浪漫派的旗手／邵义强，许钟荣编著．—石家庄：河北教育出版社，2004.1

(古典音乐四百年)

ISBN 7-5434-5279-0

I. 浪… II. ①邵… ②许… III. ①音乐家—生平事迹—世界 ②古典音乐—音乐欣赏—世界 IV. K815.76 J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第108518号

冀图登字03-2000-019号

——古典音乐400年——

浪漫派的旗手

策 划：王亚民

主 编：许钟荣

作 者：邵义强

音乐编审：骆 岭

责任编辑：孟保青 柳刚永

封面设计：张志伟 牛亚勋

版面设计：彭范先

出 版 者：河北教育出版社

地 址：石家庄友谊北大街330号 050061

制版印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：1/16 640×960mm

印 张：38.5

版 次：2004年1月第一版 第一次印刷

书 号：ISBN 7-5434-5279-0/J·489

定 价：93.00元(共二册)

版权所有 侵权必究

古典音乐400年

浪漫派的旗手

肖邦 / 舒曼 / 李斯特
小约翰·施特劳斯

许钟荣 主编

河北教育出版社

出版序

“古典音乐”(classical music)原系指古代流传下来堪称经典的音乐作品,后其义经延伸,泛指音乐作品具有深刻的思想内容与完美的艺术形式者,皆谓之“古典音乐”。在这个意义上,不同历史时代、不同国家、民族其有着高度艺术性的民间或专业的音乐,都可称之为“古典音乐”。

在欧美音乐中,对古典音乐也有多种解释:1.特指自18世纪中叶至19世纪20年代,以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的音乐,也就是所谓的“维也纳古典音乐”。2.从维也纳古典音乐时代往前推溯至蒙泰威尔第、维瓦尔第、巴赫、亨德尔为主的音乐,甚至更往前推移到欧洲文艺复兴时期的音乐。3.从维也纳古典音乐往下延伸到19世纪末、20世纪初的欧美专业音乐,也就是把浪漫派音乐与民族乐派音乐含括进来。在这个意义上,古典音乐与20世纪初发展出来的“现代音乐”形成一个对应的观念。4.把20世纪初以来非纯粹娱乐性的现代音乐也包括在古典音乐的范畴里。在这层意义上,古典音乐与严肃音乐概念相合,而对应着轻音乐、流行音乐与通俗音乐。

《古典音乐400年》这一套书涵盖的范围是从16世纪的蒙泰威尔第(1567~1643)到20世纪的肖斯塔科维奇(1906~1975)等36位音乐大师,时间的跨度约为400年。

本套书的文字内容与大部分的图片的使用权,是“锦绣”出资,向意大利“法布里出版集团”购得的。其中也有部分图片来自日人属启成氏所著《图片音乐史》,另有一小部分来自崔光宙、唐幼铎、谢豪生及比利时摄影家Tim Heirman等的作品;而将原意大利文翻译成中文的工作,都是由“中国对外翻译出版社”委请专家完成。在

大利出版时，原是以分册百科（part work）的形式出现。意大利原版系以大音乐家为主轴，每位音乐家以 1 或 2 册的规模出版。1994 年我们将之引入，将它定名为《音乐巨匠》，也以分册百科的形态出版发行。到了 1997 年，这套书就停止再版了。我是于 1998 年底有机会细读后，发现内容实在深刻精辟，读起来兴味盎然；但也不可否认的，原先所用的图片是有些牵强，图说也常言不及义。这引发了我“重作冯妇”的心思一何不由我自己来编辑，重新出版，以飨读者！

经过与几位同仁的反复讨论，最后我们决定以音乐时代为主轴，分成八册，即《巴洛克的巨匠》、《维也纳古典的乐圣》、《浪漫派的先驱》、《浪漫派的旗手》、《浪漫派的巨星》、《剧场的魔术师》、《民族乐派的舵手》、《现代乐派的大师》等予以编辑出版。原来的内文有些调动并增删，图片说明也由我重新写过，装帧设计也全部更新。我自认已尽了一位主编该有的责任，也重新享受了编辑的快乐，但最重要的还是读者的感受，这倒使我有些惶恐起来了。

除了这八本书之外，我们还请邵义强先生就书中所述及音乐家的主要作品作了详尽的剖析，以为爱乐者进入音乐殿堂的导引。

这套书就这样呈现在您的面前了，虽然我自觉不差，但最期盼的是您也能满意；更希望您批评指教，使我们的出版水准能益发进步。

许瑾等

谨识 1999.6.1

目 录

肖邦 9

多愁善感的钢琴诗人 10

从华沙到巴黎 16

指尖流露波兰民族风 22

专栏：钢琴之王与钢琴诗人 41

我的悲伤——肖邦的恋情 42

以琴艺镶缀的生命乐章 46

肖邦生平事略 52

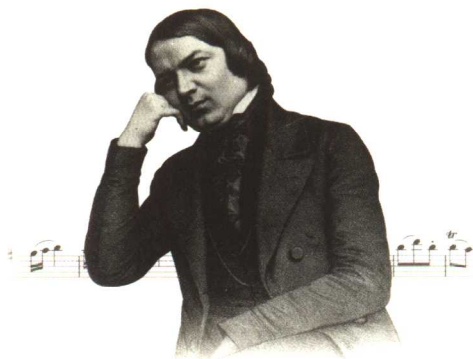
肖邦重要作品一览表 54

出版序 2

目录 4

前言 6

英中对照 195

舒曼 57

莱比锡璀璨的音乐之星 58

专栏：舒曼的父亲奥古斯特 63

名家辈出的日耳曼乐坛 66

诗人音乐家笔下的灵思 72

专栏：大卫同盟 77

专栏：情归克拉拉 84

专栏：约瑟夫·约阿希姆 93

以浪漫主义精神贯穿古典形式 94

舒曼生平事略 98

舒曼重要作品一览表 100

李斯特 101

魔指倾众的钢琴鬼才 102

超越民族的音乐智者 110

指尖上跳跃的音符 118

专栏：李斯特的情与爱 122

专栏：李斯特的双手 124

专栏：李斯特的交响诗 135

自由奔放的浪漫大师 140

专栏：李斯特与瓦格纳间
奇特的关系 143

李斯特生平事略 146

李斯特重要作品一览表 148

小约翰·施特劳斯 149

维也纳圆舞曲之王 150

专栏：圆舞曲之父 153

专栏：不可思议的庞然怪物 159

圆舞曲翩然风靡维也纳 160

美丽的蓝色多瑙河 166

专栏：波尔卡舞曲 179

专栏：施特劳斯三兄弟 180

掀起浪漫梦幻的童话风 188

小约翰·施特劳斯生平事略 192

小约翰·施特劳斯重要作品一览表 194

前言 浪漫派的旗手

邵义强

音乐史上所谓的“浪漫乐派”或是“浪漫主义”，通常都被当作“古典乐派”或“古典主义”的相对概念使用。德语的“Romantik”或英语的“romanticism”，即相当于此意，但其含意则有广义与狭义之别。形容词的“罗曼蒂克”(romantic 英, romantisch 德, romantique 法)，原和“罗马式的”(romanesque)同义，具有传奇的、空想的、奇突的、杜撰的等义。

“浪漫主义”在风格或概念上，也以文学为中心，有过各式各样的涵义，通常指的是和十八世纪末叶开始的理性作风相对的、感情第一的精神运动。后来这种运动就以文学为中心，在德、法、意和西班牙盛极一时。

浪漫运动的倾向由于着重感性，将宗教观、自然的描绘或恋爱的感情等，作自由的表现，于是比起分析式的理性更重视丰富的想象力，喜爱神秘或幻想的事物，躲入梦境、过去或异国趣味中，以个人主义和个人崇拜作为信条，因此和古典主义的倾向刚好相对立。

这种运动在各个时代以各种形态，或是以某种样式不断地出现。其中最显著的时期就在十九世纪，不仅在文艺和美术的天地中盛行着，还深远地影响音乐的世界。一般就把这时期的音乐活动，称作“浪漫乐派音乐”或“浪漫主义音乐”。浪漫时期的音乐和文学密切结合后，显示出极为明确的发展方向，此事已在第三册《浪漫派的先驱》的前言中谈论过。

在音乐上，浪漫乐派时期孕育出许多优秀的音乐家，他们为后世留下丰富的音乐遗产，灿烂夺目，美不胜收。第三册《浪漫派的先驱》中，已经介绍舒伯特、韦伯、柏辽兹和门德尔松等四位开路先锋，而本册《浪漫派的旗手》里，则要介绍肖邦、舒曼和李斯特三位大师，以及“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯。

—— 德国浪漫乐派骁将 ——

德国浪漫乐派骁将舒曼 (R.A.Schumann, 1810~1856)、门德尔松同一时期定居在莱比锡，有着亲密交情，作风却大相径庭。舒曼是一位热情似火、个性表现突进的优秀作曲家，和门德尔松温厚典雅的正统手法，正好迥异其趣。舒曼堪称为推动浪漫乐派的精神力量，具有浓厚的诗人气质与渊博的教养，

不论是钢琴曲、歌曲或交响曲都出类拔萃。

由于舒曼热爱文学、擅长文墨、笔锋锐利，创办《新音乐杂志》，不仅促使湮没已久的巴赫音乐，重新受到世人的瞩目与了解，也向世人介绍了门德尔松、柏辽兹、肖邦、勃拉姆斯、李斯特和瓦格纳等人的才华与音乐。

舒曼的爱妻克拉拉，是天生丽质的美人儿，同时也是一位能传达高深艺术境界、表现力丰富的钢琴名家。当时众多作曲家所写的钢琴曲中，以舒曼的作品最为深奥难解，能把它完美而正确地弹奏出来的，只有克拉拉一个人。舒曼也因为娶了克拉拉，才写出无数如宝石般散放奇异光芒的钢琴名曲。不论对家庭或艺术，克拉拉都是舒曼最理想、最美好的伴侣。

—— 交响诗的创始者 ——

李斯特 (F.Liszt. 1811~1886) 在音乐史上最伟大的贡献是为管弦乐树立新的样式，为作曲技巧开拓新的道路。他是近代音乐的拓荒者，而且培育了不少优秀的作曲家与演奏家。他虽然获得崇高的社会地位，但并不以此自满，而一直努力于未来音乐的开拓工作。

由李斯特首创的“交响诗”(Symphonic Poem)，是一种不拘形式、不分乐章的管弦乐曲，是用以表达某种诗的意念的标题音乐。他曾写下包括著名的《前奏曲》等十三首交响诗。此后这种音乐就由理夏德·施特劳斯加以发扬光大。

—— 作风迥异的大师 ——

李斯特是一位空前的钢琴大师，表现极尽华丽之能事。和他的作风截然不同的大钢琴家，就是肖邦 (F.Chopin, 1810~1849)。正如舒曼和门德尔松两位大师同时居住在莱比锡，虽然作风相异，却拥有亲密的友情，肖邦和李斯特也同时居住在巴黎，虽然各树一帜，却彼此敬重。

当波兰出生的肖邦于一八三一年来到巴黎时，他那富于诗意的钢琴演奏，很快地轰动花都，而成为社交界的宠儿，和许多艺术家都有亲密的交往。

比肖邦年轻一岁的李斯特，当时也是巴黎乐坛的一颗灿烂

明星，但对肖邦一直很友善，而且帮助他。在这段期间，肖邦如泉涌般写出许多颇富独创性的钢琴曲。舒曼在莱比锡看到肖邦的乐谱后，曾在杂志上写下“脱帽致敬吧，朋友们，天才已出现！”的名句，撰文介绍这位音乐家。

—— 维也纳圆舞曲之王 ——

如果说十八世纪是小步舞曲的时代，那么十九世纪就是圆舞曲的时代。一提起十九世纪中叶前后开始风靡全球的维也纳圆舞曲，爱乐者脑海中会立刻浮现施特劳斯一家人。其中老约翰·施特劳斯是“圆舞曲之父”，青出于蓝的小约翰·施特劳斯则是鼎鼎大名的“圆舞曲之王”，而他的弟弟约瑟夫和爱德华也是个中高手。

小约翰一生中，光是圆舞曲就谱出大约四百曲之多，此外还有无数的波尔卡、嘉洛舞曲和进行曲的作品，轻歌剧也有十六出；最脍炙人口的就是《蝙蝠》。这位当时誉满全球的圆舞曲作曲家，忙碌的情形令人难以想像。他每周要指挥六天的演奏，遇到假日又得赶写新曲，以满足人们的需求。他不停地受邀到俄国、巴黎、伦敦，以及美国的波士顿和纽约旅行演奏。这种马不停蹄的工作，幸好有两位才华也很高的弟弟鼎力相助，小约翰才得以喘一口气。

圆舞曲虽然只是提供娱乐用的舞蹈音乐，可是由于小约翰的功劳，而成为艺术性极高的音乐作品，即使只是聆赏也能激发无穷的乐趣。他的音乐也受到同时代大作曲家如勃拉姆斯等人的激赏与热爱，由此可知它的魅力是何等惊人。小约翰·施特劳斯虽然称不上是浪漫乐派大师，但毫无疑问地，绝对是一位在浪漫时期绽开的一朵无法取代的奇葩。

1810~1849

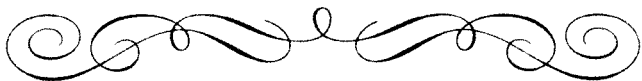
肖邦

Chopin

多愁善感的钢琴诗人

肖邦诞生于多难的波兰，
音乐中表现出特有的爱国情操，
有人说他是波兰民族音乐的创始者，
然而他不仅是波兰的肖邦，
也是世界的肖邦。

十九世纪是个纷扰不安的世纪，弱肉强食的景象触目可见，费代里科·肖邦(Frédéric François Chopin, 1810~1849)的祖国波兰，正于此刻被俄国蚕食鲸吞，处于这个时代的肖邦，无论在人格或作品中，均反映出深刻的民族情感，他与舒曼、李斯特等人同样具有卓越的功绩，所不同的是，他厌恶浪漫主义，因此虽被归诸浪漫乐派，实际上却是个表现手法新颖的作曲家。

早遇名师伸展长才

肖邦在一八一〇年二月二十二日（一说为三月一日）生于波兰小镇泽拉佐瓦沃拉村(Zelazowa Wola)。他的父亲尼古拉·肖邦(Nicolas Chopin)

来自法国洛林区，当时因国内革命四起，政局不安，因此十七岁时就到波兰谋生，他精通法语、德语及波兰语，写得一手好字，并通晓会计，很快地就在一家烟草厂当会计，此外，他还熟读伏尔泰(Voltaire)的著作，会拉小提琴。一八〇二年，尼古拉在担任斯卡尔贝克(Skarbek)伯爵的家庭教师时，经由伯爵夫人的介绍，认识了波兰贵族尤丝汀娜(Justyna Krzyzanwska)，一八〇六年便娶她为妻，两人共生有三女一男，费代里科·肖邦是他们的第二个孩子。

一八一〇年十月起，尼古拉转任家庭教师，再成为华沙高中的法文老师，稍后也在炮兵学校和军事技术学校任教，

因而全家迁往首都华沙定居。虽举迁他处，但与当地贵族阶层的关系并未中断，小肖邦也在这些贵族群中，找到了最早的一批知音。

如同大部分的音乐家一样，肖邦很早就掌握了他的音乐技艺。他的音乐知识是由母亲和大姊路易丝(Louise)所传授的，其后他再转向身兼钢琴手、小提琴手与作曲家的波希米亚人齐维尼(Wajciech Zywny)求教。一八一七年，七岁的肖邦便作出第一首乐曲G小调《波兰舞曲》。八岁时在音乐会中演奏吉罗维茨(Adalbert Gyrowetz, 1763~1850)的协奏曲时，亦博得众人一致好评。

从一八二二年起，肖邦开始师从音乐学院的创始人约瑟夫·埃尔斯纳(Josef Elsner)院长门下学习作曲，这位优秀的老师，极赏识肖邦非凡的独创性才能，在教学上给他充分发挥的机会。因为得到名师指导，这一年肖邦便获得亚历山

【上左】肖邦母亲尤丝汀娜(1782~1861)的肖像。她出身波兰贵族，育有三女一男。【上右】肖邦父亲尼古拉·肖邦(1771~1844)的肖像。【下】法扬斯所作的石版画，描绘肖邦出生地泽拉佐瓦沃拉村的一景。

大皇帝御赐钻石戒指的最高荣誉，后来肖邦之所以能以钢琴作曲家的身份独步古今，埃尔斯纳的功劳实不可没。

极早就展露才华的肖邦，是家庭和亲朋好友的骄傲。一八二六年当他高中毕业后，便考入音乐学院，成为埃尔斯纳院长正式的学生，不仅开始谱写曲子，并且时常涉足华沙小小的音乐界，步上音乐家之路。

一八二八年夏，十八岁的肖邦受到柏辽兹强烈的刺激，对音乐活动有了更深一层的领悟。他在父亲的朋友陪同下前往柏林聆听音乐，瞻仰了策尔特(Carl Friedrich Zelter, 1758-1832)、斯蓬蒂尼(Gasparo Spontini, 1774~1851)和门德尔松等大师的风采。这一年，他又结识了前来华沙举行音乐会的

胡梅尔(Johann Nepomuk Hummel, 1778 ~ 1837)。次年他还认识了帕格尼尼(Niccolo Paganini, 1782 ~ 1840)，帕格尼尼特别在自己的记事本上记录他的姓氏：“青年‘钢琴

家肖邦”。一八二九年，肖邦结束了音乐学院的学业，在埃尔斯纳的纪录簿上得到相当的赞

誉：“品行出色，音乐天才。”

首度体验祖国的悲难

由于受到胡梅尔和帕格尼尼那种出神入化演奏技巧的影响，肖邦立即兴起旅游维也纳的热情。

一八二九年，第一次离开祖国前往欧洲的音乐中心维也纳时，肖邦不仅在当地开了独奏会，同时发表改编自莫扎特歌剧的《唐·乔望尼变奏曲》(Op. 2)，均获得成功，当时还是新进作曲家兼乐评家的舒曼(Schumann, 1810 ~ 1856)曾极力推荐道：“脱帽致敬吧，朋友们，天才已出现！”此语一出，无形中巩固了肖邦作曲家的地位。

华沙音乐学院的创始人约瑟夫·埃尔斯纳画像。肖邦早年师事于他，得到许多启发。

一八三〇年肖邦在维也纳逗留的期间，得知十一月二十九日华沙起义的消息。当时的奥地利在政治上与俄国友好，因此在波兰对俄国宣战后，奥地利当局也开始对波兰人民采取敌视的态度。这时候，原先与肖邦同行的好友蒂图斯(Titus Woychiewski)，因一心要拯救祖国而先行回国，留下肖邦孤单一人在异乡飘荡，满腹孤独与失意地虚掷着光阴，一直到一八三一年获准旅行伦敦后才离开，途中在斯图加特，又得知华沙陷落的消息，在悲愤之余，创作了C小调《第十二号练习曲》(Etude, Op. 10, No. 12)，因此这首曲子又被称为《华沙沦陷》。

来到父亲的祖国

当时的法国在政治上是持反对俄国与奥地利的立场，因此大批的波兰难民就涌入巴黎。肖邦也于一八三一年岁暮抵达这个一心向往的国家，除了政治的因素之外，法国还是他半个祖国，因此他将之视为第二故乡，甚至是个可以落叶归根之地，肖邦在巴黎重遇故知，也感觉到自己是他们之中的一份子，此外还结交了一些新朋友，接受卡尔克布伦纳(F. Kalkbrenner, 1785~1849)、李斯特、希勒(F. Hiller, 1811~1885)

【上】有“鬼才”之称的意大利作曲家兼小提琴家帕格尼尼(1782~1840)。

【左上】一群孩子围着聆听小肖邦弹奏钢琴的情景。

肖邦载负着满身赞誉归国，不料却因单恋一位华沙音乐学院的学生康斯坦齐娅(Konstancja Gladkowska)，而终日惶惶不安。一八三〇年因为波兰动荡不安，肖邦在亲友的安排下又整装出国发展，这段感情最后不了了之。离开祖国的肖邦，又来到曾大受欢迎的维也纳，但此时情形已不复往日，过去在此地拥护他的作曲家，不是先后去世，便是已经离开，这种迥异于以往的情况，让他很泄气，也几乎使他濒临疯狂边缘，尤其当一些评论家读到他才印出不久的《谐谑曲》(Scherzo, Op. 20)时，就斩钉截铁地说：“这首曲子简直就是一个疯子的作品。”

【上】乔治·桑年轻时的肖像画。

【下】与肖邦同一时代的法国钢琴家。前排右起第一人是李斯特；后排右起第二人是肖邦。

布伦纳，两人还曾联手在巴黎举办一次非常成功的初演。尔后，肖邦便开始教授学生，一八三五年之后的两年间，以他教授每堂课可获得二十法郎金币的身价，已足以让他过着如

及门德尔松等的援助，展开了灿烂的演奏和作曲生涯，逐渐建立起他在乐坛与社会的地位。

这时的法国无论在政治、文学、宗教、音乐上，都充满了自由奔放的气氛。肖邦一到巴黎，就拜师卡尔克

贵族般的生活了。

在那段时间，肖邦与友人卡尔斯巴德(Carlsbad)一起到德累斯顿旅行，于拜访旧友瓦津斯卡(Wodzinska)伯爵时，爱上了伯爵的千金玛丽(Maria)，产生了一段短暂的恋情。

一八三六年，二十六岁的肖邦经由李斯特的引介，认识了法国女作家乔治·桑(George Sand, 1804~1876)，这位三十二岁的前卫女性原名奥萝拉·杜潘(Aurore Dupin)，是一位具有男性化倾向的女人，她的著作也大都是有关女性解放的文章。肖邦对她的第一印象并不十分好，但一来由于身体孱

弱的他此时已染上肺结核；二来也因他内向害羞的女性化性格，正需要像乔治·桑这种健康又具有母性光辉的人来照顾，两人坠入情网，进而同居，前后共同生活了九年。

仪态雍雅的“牵牛花”

一八三八年，肖邦病情愈加恶化，于是乔治·桑带着他到地中海的西班牙领地——马约卡岛(Majorca)养病，能干的乔治·桑好不容易在市郊的瓦尔德莫萨(Valldemosa)修道院，以一年三十五法郎租到三个房间。这段期间，肖邦在她的细心照顾下，虽然病体毫无起色，却得以在安详的生活中专心作曲。因此在肖邦所有作品中，此一时期的创作可以说最为优雅。

但是，他们的感情也难逃破裂的命运，一八四六年十一月，三十六岁的肖邦与乔治·桑终告分手，此后，肖邦的健康每下愈况，丝毫没有复原的征兆，创作上亦几乎无作品产生。一八四八年，革命的战火在巴黎燃起，肖邦的学生四下逃散，他的财源骤断，只好抱病到英国旅行演奏，但那时他已病得不成形，身体非常孱弱。一八四九年，正值三十九岁英年的肖邦，带着虚弱的身体和贫困重回巴黎，苟延残喘地等待死神的召唤。

肖邦虽然是音乐史上最伟大的钢琴家之一，但在世时甚少举行公开的演奏会，他喜欢在沙龙亲切的环境中弹琴自娱。在个性上，肖邦温和宽大，他淡蓝色的眼睛里掺杂了锐利的智能光芒，温柔玉润的脸色总是引人注目，闪亮的棕发也梳得整齐有致。他矮瘦、鼻骨嵯峨，不过仪态却优雅雍容，流露出上层社会的特质。因此，李斯特在他的论著《肖邦传》(F.Chopin)

里，形容他犹如“牵牛花”：“在纤细出奇的花茎上摇曳着柔软而清香的花冠，稍一碰触就会破裂似的，由于他天生体弱多病，因此创作出来的音乐响度不高，曲终时更宛若一声声耳语密谈。”

舒曼在当时不可胜数的青年作曲家，发现了肖邦这位后来在十九世纪三〇、四〇年代，对钢琴演奏有诸多贡献的同行。由于肖邦出生于多难的波兰，表现出特有的爱国心，因此有人说他是波兰民族音乐的创始者，然而他不仅是波兰的肖邦，也是世界的肖邦，这种超越时空的灵性之光，在今日的天空仍一直熠熠闪耀着。

乔治·桑的纪念像，树立在巴黎的卢森堡公园(Jardin Du Luxembourg)内。