

亨德尔

五位音乐大师 传奇艺术人生

巴赫

音乐大师画传

海顿

项筱波 王海峰 张律◎著

贝多芬

莫扎特

译林出版社

音乐大师画传

项筱波 王海峰 张律◎著

译林出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐大师画传 / 项筱波, 王海峰, 张律著. —南京: 译林出版社,
2014.3

ISBN 978-7-5447-1949-0

I. ①音… II. ①项… ②王… ③张… III. ①音乐家—生平事迹—世界—画册
IV. ①K815.76-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第003305号

书 名 音乐大师画传
作 者 项筱波 王海峰 张 律
责任编辑 陆元昶
特约编辑 赵洁园
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
译林出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子信箱 yilin@yilin.com
出版社网址 <http://www.yilin.com>
印 刷 北京旭丰源印刷技术有限公司
开 本 710×1000毫米 1/16
印 张 22.5
字 数 228千字
版 次 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5447-1949-0
定 价 45.00元

译林版图书若有印装错误可向承印厂调换

目 录

与神摔跤——亨德尔

- 引子 / 1
- 阁楼上的秘密 / 3
- 查豪老师 / 5
- 柏林之行 / 6
- 哈雷大学 / 8
- 马提松 / 10
- 《阿尔米拉》 / 12
- 佛罗伦萨 / 13
- 罗马 / 15
- 从威尼斯到汉诺威 / 17
- 初到伦敦 / 19
- 《水上音乐》 / 21
- 德国之行 / 23
- 宁静的卡农斯 / 24
- 新官上任 / 26
- 针锋相对 / 28
- 走向衰落 / 30
- 垂死挣扎 / 33

欲罢不能 / 34
两败俱伤 / 36
死而复生 / 40
重返战场 / 42
清唱剧 / 44
山穷水尽 / 45
柳暗花明 / 47
《弥赛亚》 / 50
都柏林 / 52
《参孙》 / 54
《弥赛亚》的复活 / 56
“雅各”改名“以色列” / 58
慈善家亨德尔 / 60
“我知道我的救赎主活着……” / 64

音乐之父——巴赫

引子 / 67
音乐家族 / 69
童年时代 / 71
奥尔德鲁夫 / 72
吕讷堡 / 75
魏玛 / 77
阿恩斯塔特 / 79
冲突 / 81
堂妹芭芭拉 / 83
米尔豪森 / 84
夹缝中间 / 86
重返魏玛 / 88
丰收的年代 / 90
误入宫廷斗争的旋涡 / 92
决斗 / 93

- 囚禁 / 95
克腾 / 96
孩子们 / 99
爱妻之死 / 101
闭门羹 / 103
第二次结婚 / 105
去意已决 / 107
一波三折 / 109
恪尽职守的乐长 / 111
贫困 / 112
《马太受难曲》 / 114
格斯纳校长 / 115
磨难重重 / 117
从未成为时尚的巴赫过时了? / 119
《音乐的奉献》 / 120
音乐逻辑的“百科全书”——《赋格的艺术》 / 123
上帝啊，如今我走向你的神坛 / 125
巴赫的复活 / 128

交响曲之父——海顿

- 引子 / 131
音乐启蒙 / 132
海因堡 / 134
唱诗班歌手 / 135
又用功又调皮的男孩子 / 137
险些成为男阉歌手 / 139
接连遇上好心人 / 140
初出茅庐 / 142
善交朋友的海顿 / 144
弦乐四重奏之父 / 147
婚姻 / 148

- 埃斯特哈齐乐队的副乐长 / 150
韦尔纳 / 153
埃斯特哈齐宫殿里的“海顿老爹” / 154
《告别交响曲》 / 157
鲁姬亚·波尔切利 / 159
海顿作品千奇百怪的标题 / 160
《十架七言》 / 161
认识莫扎特 / 164
托斯托 / 167
喜从天降 / 168
旗开得胜 / 171
海顿在伦敦的几则逸事 / 174
普列耶尔 / 177
“亨德尔是我们一切人的先师！” / 178
海顿与贝多芬的交往 / 179
最后六部交响曲 / 180
故乡行 / 183
六部弥撒曲 / 184
《创世记》 / 185
《神佑吾王弗兰兹》 / 188
《四季》 / 191
生命的最后几年 / 193
弥留之际 / 194
成就与贡献 / 197

音乐之旅——莫扎特

- 引子 / 199
家有神童 / 201
一鸣惊人 / 204
富有想象力的计划 / 206
巴黎 / 207
伦敦 / 210

- 荷兰 / 212
返回萨尔茨堡 / 213
天花与歌剧 / 214
初访意大利 / 216
脾气暴躁的新雇主 / 219
年轻的囚徒 / 221
暂时的自由 / 223
曼海姆 / 225
阿萝西娅 / 227
伤心的巴黎 / 228
自投罗网 / 231
锋芒初露 / 233
冲出牢笼 / 235
《后宫诱逃》 / 237
结婚 / 239
共济会会员莫扎特 / 242
败家夫妻 / 243
“海顿老爹” / 245
《费加罗的婚礼》 / 247
音乐顽童 / 250
《唐璜》 / 252
宫廷乐长 / 254
《女人心》 / 256
永别海顿 / 259
《魔笛》 / 261
《安魂曲》 / 264
简陋的葬礼 / 266

寻欢作乐——贝多芬

- 引子 / 269
故乡波恩 / 271
童年时光 / 272

几位老师 / 273
荷兰之行 / 275
内弗老师 / 277
初到维也纳 / 279
一家之主 / 281
与布勒宁一家交往 / 282
师从海顿 / 284
转折 / 286
义演 / 289
聋子情圣 / 290
海利根遗嘱 / 293
《英雄交响曲》 / 295
兄弟反目 / 297
未婚妻 / 299
《热情奏鸣曲》 / 304
《命运交响曲》和《田园交响曲》 / 306
年金 / 310
会晤歌德 / 312
名声如日中天 / 314
争夺监护权 / 317
末路英雄 / 319
《第九（合唱）交响曲》 / 322
散步的贝多芬 / 324
又爱又恨 / 325
他病倒了 / 328
“喝彩吧，喜剧终于收场了……” / 329
“造神运动” / 332

亨德尔年表 / 335

巴赫年表 / 338

海顿年表 / 340

莫扎特年表 / 342

贝多芬年表 / 345

与神摔跤——亨德尔小传

引子

1737年9月的一天，德国亚琛一家教堂，信徒们正在举行礼拜。

忽然，一个高大健壮的男子冲了进来，他从男女信徒的中间穿了过去，走到台上，在管风琴前的椅子上坐了下来。他先在键盘上试了试，然后开始熟练地弹奏起来。他虽然又高又胖，指法却极其灵巧，随着他十根手指的轻快飞动，一阵悦耳的音乐在教堂大厅里响了起来。这音乐宛若从天堂里直接倾泻下来，流进人们的心灵深处。它时而如苍穹般辽远，时而像大海般深沉，时而似阳光般明媚，时而像月光般皎洁。它华美壮丽，庄严肃穆，千言万语，述说的都是上帝的荣耀和人类对上帝的感恩之情。音乐拨动了台下男女信徒的心弦，他们纷纷流下了感动的热泪。

音乐结束了，这才有人悄悄打听这个弹琴的男子是谁，大家左顾右盼，没人回答这个问题，因为谁也不知道他是谁、他从哪里来。人们相信，他真的是上帝派来的使者，专门来向他们传达上帝的声音。

其实这个弹琴的男子就是举世闻名的音乐大师乔治·弗里德里克·亨德尔。当时他中风瘫痪，久治不愈，后来抱着试试看的心里，从英国来到德国用温泉

浴进行治疗。没想到仅仅两周多时间，一个令人目瞪口呆的奇迹就发生了，他的身体完全康复了，他又可以像平时一样健步如飞了，就连好几个月无法动弹的右手都恢复正常，又能像以往一样灵巧地弹琴奏乐了。他相信是全能的上帝医治了他，于是马上来到教堂献上一曲表示感恩。

阁楼上的秘密

亨德尔生于德国中部萨克森的小城哈雷。巧合的是，他比德国另一位音乐大师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫早出生一个月；更令人惊讶的是，他们二人的出生地相距很近，真可谓天生双璧、交相辉映。与出生于音乐世家的巴赫不同，亨德尔的家庭没有什么音乐氛围。他的父亲是宫廷外科医生兼理发师。当时的理发师普遍兼任外科医生，他们往往喜欢在门前挂上一块红蓝相间的招牌，红色表示动脉，蓝色表示静脉。现代社会，理发师和外科医生已经成为完全不同的两个职业了，但是这种红蓝相间的招牌却流传下来，现今的理发店多半都会挂一块红蓝相间的牌子。

亨德尔的父亲名叫格奥尔格·亨德尔，他本是一名药店学徒，后来老板死了，由于他勤奋好学，很受周围人们的尊敬，就连老板的遗孀也喜欢上了他。他们结了婚，他成了药店老板兼外科医生。这次婚姻使他有了六个孩子，可惜只有两个存活下来。

1682年，格奥尔格的妻子死了，由于职业的缘故，他得以认识桃斯特牧师三十四岁的女儿桃乐西亚·桃斯特。桃乐西亚是一个路德派基督徒，她对上帝极其虔诚，性情温柔，贤惠能干。1681年哈雷瘟疫流行，很多人都逃离哈雷，可是她却紧紧守护着她的家庭，一步也不肯离开。这次瘟疫把格奥尔格的大儿子戈特弗里德带走了，却也把桃乐西亚带到了格奥尔格面前。她的贤淑品行深深地打动了格奥尔格，他斗胆向这位比他小二十八岁的女子求婚。1683年4月，格奥尔格和桃乐西亚举行了婚礼。第二年，他们生了第一个儿子，但是这个孩子生下不久便夭折了。1685年2月23日，他们又生下了第二个儿子。第二天，这个孩子被抱到圣母教堂受洗。格奥尔格和妻子给这孩子取名乔治·弗里德里克，这就是后来大名鼎鼎的音乐家亨德尔。

老来得子，格奥尔格

音乐家的狂欢

自然把这孩子当成掌上明珠，小亨德尔比他同父异母的哥哥受到更多的宠爱和娇惯。父亲把所有的期望都寄托在他的身上，当时的市民阶层普遍都有一种观念，认为让儿子学习法律，将来在法律界谋事，得个一官半职，这是一件非常体面的事。格奥尔格自然也不例外，他希望儿子能够超越自己，取得更高的社会地位。

格奥尔格对儿子的前途设计得不错，怎奈亨德尔对他的期望不感兴趣。亨德尔从小就酷爱音乐，简直到了入迷的程度。这让格奥尔格感到忧虑。当时的欧洲都实行保护人制度，在这种制度下，音乐家被视为一种卑贱的职业，充其量算是个有一点特殊技艺的仆人，根本不能算是一个有独立人格的人。可是假若没有保护人，音乐家的生活将更惨，只能沦落到街边拉琴卖艺的地步，那简直就是乞丐了，还不如做仆人呢。为了使儿子的未来不被音乐断送掉，格奥尔格不准小亨德尔碰任何乐器。

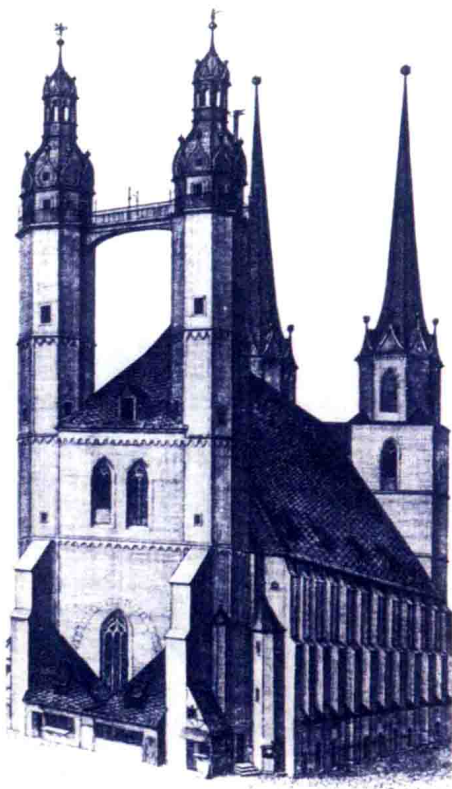
偏偏小亨德尔喜欢音乐，父亲越严厉，他就越痴迷。趁父亲不在的时候，小亨德尔找来一架样子小巧、音调柔和的古钢琴，悄悄搬到屋顶上的阁楼里。深更半夜，当父亲睡熟的时候，他偷偷从床上爬起来，上到阁楼去，借着月光悄悄练琴。一边练，一边在心里暗暗祷告，但愿不要把父亲吵醒！

说来也怪，格奥尔格睡得很熟，很少被儿子吵醒。

弹累了，小亨德尔再蹑手蹑脚溜下来，回到自己床上。临睡以前，他经常会想

起《圣经·创世记》中的一则故事，说的是以色列人的始祖雅各有一天睡觉，梦见有一个人来和他摔跤，黎明时那人见胜不过雅各，就在雅各的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝就扭了。天亮后，雅各的腿果然瘸了，雅各才知道跟他摔跤的不是人，而是上帝。从此以后，他改名为“以色列”，而不再称为“雅各”。

这个故事让亨德尔疑问重重，为什么上帝摔跤还摔不过人？为什么上帝一摸雅各的大腿窝，雅各就会瘸？他问母亲，母亲的回答却让他无法满意。

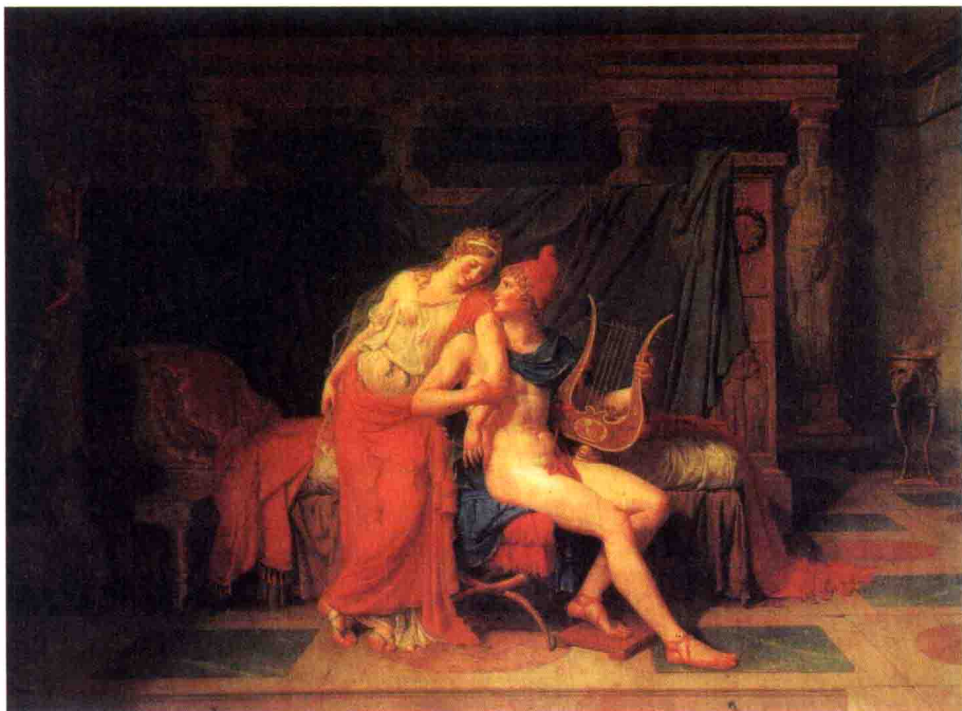

哈雷的广场教堂

查豪老师

亨德尔八岁那年的一天，父亲要去萨克森-威森费尔斯公爵的宫廷小教堂参加礼拜。出发前，亨德尔央求父亲把他带上，那样他就可以见到在公爵身边当差的异母哥哥了。可是任他好说歹说，父亲就是不肯带他。亨德尔不甘心，眼看父亲的马车一溜烟跑了，亨德尔就在后面一路飞跑着追了过来。格奥尔格觉得心疼，赶紧停车，把气喘吁吁的儿子抱上车来，一直带到公爵那里。

礼拜刚一结束，小亨德尔迫不及待地坐到管风琴那里弹奏起来。他熟练的技巧很快引起了公爵的注意。公爵一边饶有兴味地听着，一边不住嘴地夸赞着。在从小教堂回去的路上，公爵向身边一位侍从打听，刚刚弹琴的是谁。那个侍从恰好是亨德尔的异母哥哥，他回答说是他的弟弟乔治。公爵把亨德尔叫到身边，向他详细询问了一些学习音乐的情况，然后郑重其事地告诉格奥尔格：这孩子是个音乐奇才，千万不要浪费了，无论付出多么大的代价培养他，都是值得的！

庭院中的晚会，十七世纪的油画作品，由此可以看出当时人们对音乐的喜爱。

公爵的这一建议激起了格奥尔格内心的波澜，说不定孩子学音乐和学法律并不冲突，音乐反而能给孩子的前途带来帮助呢。经过反复斟酌，格奥尔格决定采纳公爵的建议，让亨德尔接受正规的音乐训练。

亨德尔读初级中学时，格奥尔格把他送到他家附近一家路德派教堂的管风琴家和作曲家查豪那里，让他跟着查豪学习音乐。查豪的艺术造诣极高，为人也很和善友好，所有的学生都是高兴而来，满意而归。而亨德尔也是个聪明好学的孩子，查豪把自己所知道的毫无保留都教给了他。一开始，他注重给亨德尔教基本的和声原理，之后又将重点转向作曲。为了使这位学生能在未来的日子里拥有灿烂的前途，查豪特别注重培养亨德尔建立音乐方面的品位。查豪收藏了很多关于意大利和德国音乐的资料，为了让小亨德尔在演奏和思考方面进步更快，他常常布置作业，让亨德尔抄录那些大师们的乐谱。这样一来，小亨德尔忙了起来，他比这个年龄的一般孩子有更多的事情要做。他取得突飞猛进、日新月异的进步。查豪很为他的这个学生骄傲。小亨德尔已经引起了人们的关注，哈雷周边地区的很多人都是专门为听他的演奏而来的。作为出色的管风琴大师，查豪也很高兴，自己能有这样一个天赋过人的帮手，在他偶尔缺席的时候可以替他演奏。

而在作曲方面，亨德尔的进步也十分明显，他熟练地掌握了很多基本的作曲技巧。事实上，从九岁开始他就开始作曲了。他主要创作一些人声和乐器配合的教堂音乐，他的康塔塔（大合唱）《主啊，我是可怜的罪人》就是在这个时期完成的。

亨德尔对自己的价值有了一个越来越清晰的认识。随着年龄的增长，他越来越不满足于现有的状况，他认为自己应该勇敢地去外面的世界，寻找一片可以任自己翱翔的自由天空。

柏林之行

1696年，亨德尔离开哈雷那个温暖的家，前往柏林，此行的目的是去拜访腓特烈王子。这是一次改变命运的旅行，因为这次旅行使崭露头角的亨德尔被更多的人，特别是腓特烈王子所认识和承认。

腓特烈王子是德国历史上一位雄才大略的政治家，他观念新颖，思想进步。他讲一口漂亮的法语，无论在政治上，还是在经济上，他都希望能够建立伟大的功业，后来他果然成为德国历史上赫赫有名的腓特烈一世。在文化艺术方面，他更是一位积极的倡导者和资助者。腓特烈王子的夫人索菲娅-夏洛特是汉诺威的公

主，她是音乐家阿戈斯蒂诺·斯蒂芬尼的学生，擅长演奏羽管键琴。她对各种各样的音乐活动也非常支持。她还拥有一支非常出色的宫廷乐队，意大利著名作曲家阿里奥斯蒂和伯诺西尼都在这支乐队中担任作曲。

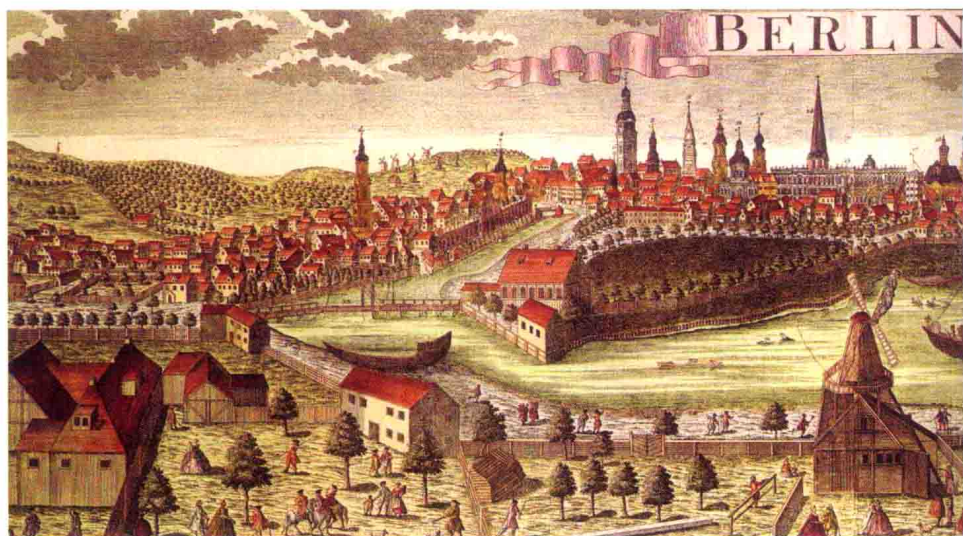
腓特烈王子和索菲娅公主热情地接待了亨德尔，这个早熟的十一岁少年熟练地为他们演奏了羽管键琴，还为他们作曲，一个这么小的孩子竟然能弹得这样熟练，懂得这样多，这让他们十分惊讶。

腓特烈王子和索菲娅公主带亨德尔看意大利歌剧，还介绍他认识了这些歌剧的作者。意大利歌剧的风格比过去所学的音乐更让亨德尔着迷，它那优美的旋律、精致的服装，使亨德尔为之倾倒。他想象着，长大以后，他也要创作歌剧！

虽然年龄小，但是亨德尔很快跟新认识的这些人建立起了深厚的友情，大家都特别喜欢他，腓特烈王子和索菲娅公主都想把他留在宫廷乐队中，为他们服务，他们甚至打算送亨德尔到意大利去完成学业。意大利是歌剧艺术的圣地，歌剧于十七世纪在意大利产生后，传遍欧洲各国，且为宫廷和贵族中所欢迎。意大利歌剧界大师辈出，引领欧洲歌剧艺术潮流，整个世界都在瞩目着意大利的动向。这么小的年纪就能去意大利留学，那可是为一生的发展铺平了道路。

腓特烈一世青铜雕像

柏林

亨德尔被说服了，但是想想父亲肯定不会同意，他又气馁了。腓特烈王子亲自写信到哈雷，想说服格奥尔格。格奥尔格比平时更加倔强，他说什么也不同意这个计划，他辛苦一场养育这么一个儿子，是为了让他将来当律师的，而不是去给贵族当差。他来信说自己年事已高，身体虚弱，需要儿子在身边；再说，亨德尔现在还小，需要完成最基础的学业，恳求王子殿下能够格外开恩，把儿子送回到他的身边。

格奥尔格的话都说到了这个份儿上，腓特烈王子也没有办法，他只好让亨德尔离开柏林回哈雷。1697年2月15日，亨德尔结束了柏林之行，返回了哈雷。可惜，当他回到家时，父亲已经去世四天了，临终前，他还念念不忘要让儿子将来当一名律师。亨德尔又伤心又内疚，悲痛中，他写了一首诗悼念他的父亲。

为了不让母亲伤心，小亨德尔决定遵从父亲的遗志，做一名优秀的律师。

但是他没有放弃对音乐的学习。柏林之行的所见所闻已经深深地在他心上留下了烙印，并将对他的一生产生莫大的影响。

哈雷大学

转眼间五年过去了，亨德尔已经成为一名健壮的青年，他高高的个子，强壮的胳膊，走起路来虎虎生风。由于一直坚持严格的音乐训练和创作，所以十七岁的亨德尔已经是一名极富造诣的音乐家了，无论作曲还是演奏，他都表现得鹤立鸡群，尤其是在弹奏管风琴和拨弦古钢琴方面，他更是娴熟。他还创作了大量优秀的音乐作品，既有益于宫廷的，又有益于教堂的。不仅如此，亨德尔还是一个学识渊博、拉丁文功底深厚的青年。

但是父亲的遗言他没有忘记。1702年，他在哈雷大学法律学院注册，成为一名正式大学生。在当时，哈雷大学只是没有什么名气的普通大学，在这所大学里，既有一群打架斗殴、吹牛生事的坏学生，也有一小群勤奋好学、安静虔诚的学生。当然，亨德尔和这两类学生都没有什么来往。甚至对学校的功课，他也没有投入过多的精力，虽然给他上课的老师是著名法学家克里斯蒂安·托马西乌斯，托马西乌斯曾在轰动一时的“女巫案”中担任辩护方律师。

亨德尔最关心的是音乐，是浪漫迷人的歌剧。学业之余，他如饥似渴地研习歌剧。为了让自己的一技之长能够学有所用，入校只有一个月，他就去一家加尔文派大教堂求职。这家教堂比亨德尔所信的路德派严格和保守。见到亨德尔，教堂管理者有些顾虑，但是考虑到亨德尔的才华超群，他们决定网开一面。因为刚刚离开的前任