

中央音乐学院乐队学院胡咏言院长 倾情推荐

世界音乐大师系列

贝多芬

[奥]莱内·迈尔-斯库曼茨 著

[德]温弗里德·欧根努特 绘

郭嘉惠 译

北京科学技术出版社

音乐光盘
精选15首贝多芬古典音乐代表作
德国原版引进

世界音乐大师系列

贝多芬

[奥]莱内·迈尔-斯库曼茨 著

[德]温弗里德·欧根努特 绘

郭嘉惠 译

北京科学技术出版社

Lene Mayer-Skumanz/ Winfried Opgenoorth, Ludwig van Beethoven
Copyright © 2005 by Annette Betz Verlag im Verlag Carl Ueberreuter,
Vienna – Munich

All rights reserved.

Chinese language edition arranged through HERCULES Business &
Culture GmbH, Germany

Simplified Chinese Translation Copyright © 2012 by Beijing Science
and Technology Publishing Co., Ltd.

版权合同登记号 图字: 01-2012-4177

图书在版编目 (CIP) 数据

世界音乐大师系列·贝多芬 / (奥) 迈尔-斯库曼茨著; (德) 欧根努特绘;

郭嘉惠译. — 北京: 北京科学技术出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5304-6235-5

I. ①世… II. ①迈… ②欧… ③郭… III. ①贝多芬, L.V. (1770~1827) —生平事迹—图集

IV. ①K815.76-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第219100号

世界音乐大师系列·贝多芬

作 者: [奥] 莱内·迈尔-斯库曼茨

译 者: 郭嘉惠

责任编辑: 代 艳

出 版 人: 张敬德

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm×1194mm 1/16

版 次: 2012年11月第1版

ISBN 978-7-5304-6235-5/K·121

绘 者: [德] 温弗里德·欧根努特

策 划: 郭嘉惠

责任印制: 焦志炜

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkjpress.com

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2012年11月第1次印刷

定价: 18.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

专家推荐

音乐开启儿童未来 音乐启迪儿童心灵

音乐是世界上最美好的语言。在所有的艺术表现形式当中，音乐是最能直接打动人心的。轻松欢快的音乐令人心身愉悦，温柔浪漫的音乐令人遐想联翩。当你孤独忧伤时，音乐是你最真诚的伙伴；当你成功喜悦时，音乐是最佳的情感表达方式。

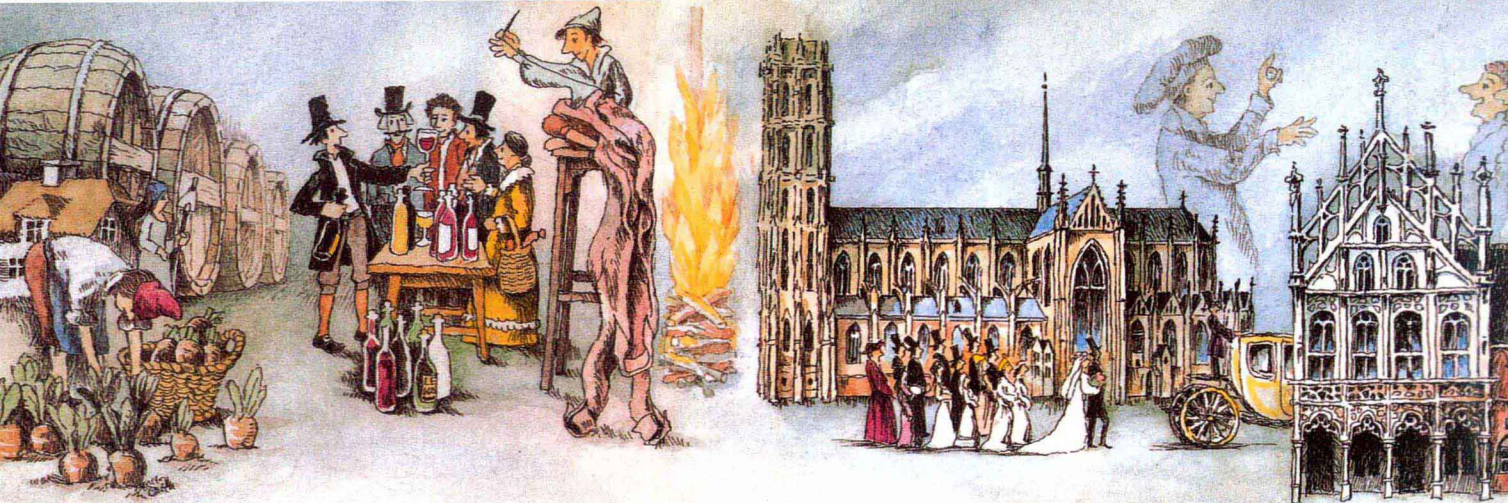
北京科学技术出版社出版的“世界音乐大师系列”图书讲述了巴赫、贝多芬、莫扎特、舒伯特、威尔第、维瓦尔第、亨德尔、施特劳斯、海顿和肖邦这十位世界著名的作曲家的故事。本系列图书以每位作曲家的生平为主线，脉络清晰地介绍了这些音乐大师不同的人生经历、所处的时代背景、音乐风格以及他们所创作的举世闻名的经典作品。通过阅读本系列图书，读者可以了解这些属于古典主义时期或浪漫主义时期的作曲家以及他们创作的声乐作品和器乐作品，进而对欧洲音乐的形成和发展有初步的了解。

专为本系列图书录制的光盘收录了相关的曲目，这样更便于那些热爱音乐、对音乐感兴趣的大人以及想要学习音乐的孩子更全面、更立体地了解这些作曲家和他们的音乐。同时，本系列图书也非常适合充当孩子的睡前读物。孩子可以一边听光盘中的音乐，一边听妈妈读故事。识字的孩子还可以通过独立阅读丰富课外知识，开阔视野，培养阅读能力和审美情趣。衷心祝愿喜欢音乐的大人和学习音乐的孩子都能够在阅读和聆听中感受到音乐的魅力和音乐带来的快乐！

孙媛媛

旅法次女高音歌唱家
中央音乐学院声乐歌剧系副教授

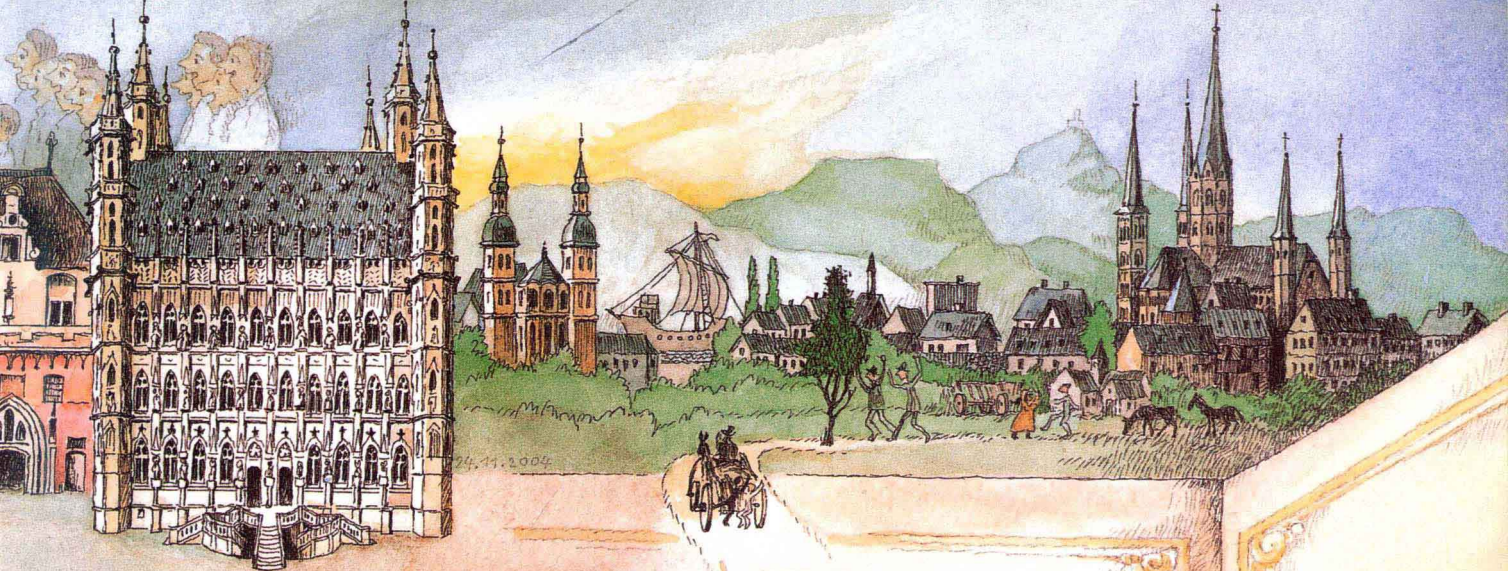
在贝多芬家的墙上挂着一幅画，画中音乐家的面前放着一本乐谱，而他的右手食指正有力地打着节拍。这就是贝多芬的爷爷，一位曾在德国波恩的宫廷里任职的歌唱家和宫廷乐师。他同贝多芬一样，叫路德维希·范·贝多芬。

贝多芬还能回忆起爷爷那低沉动听的声音和坐在爷爷腿上随着歌曲的旋律摇摆的感觉。那些愉快的往事都与音乐有关。不幸的是，爷爷在贝多芬3岁时就去世了。

贝多芬来到羽管键琴前，随意地按动了几个琴键并警惕地看着房门。他的父亲并不喜欢他弹奏自己想出来的旋律，而要求他照着乐谱长时间不间断地练习。如果不这样的话，他就会挨耳光。

贝多芬的父亲靠给有钱人上音乐课来挣钱补贴家用，因为作为一名歌唱家，他挣不到足够的生活费。贝多芬的奶奶还在世，不过酗酒损坏了她的身体。贝多芬的母亲十分担心自己的丈夫也酗酒，尽管如此，她还是时常端给他一杯酒，特别是他带钱回来的时候。她有时会对房东太太说：“女人不可以让男人一无所有。谁忍心这样做呢？”贝多芬虽然从来没有听到母亲大声抱怨过，但也从来没有看到她高兴过。

他拿起小提琴，为画中的爷爷演奏了一段乐谱中没有的旋律，他觉得爷爷一定会喜欢听。

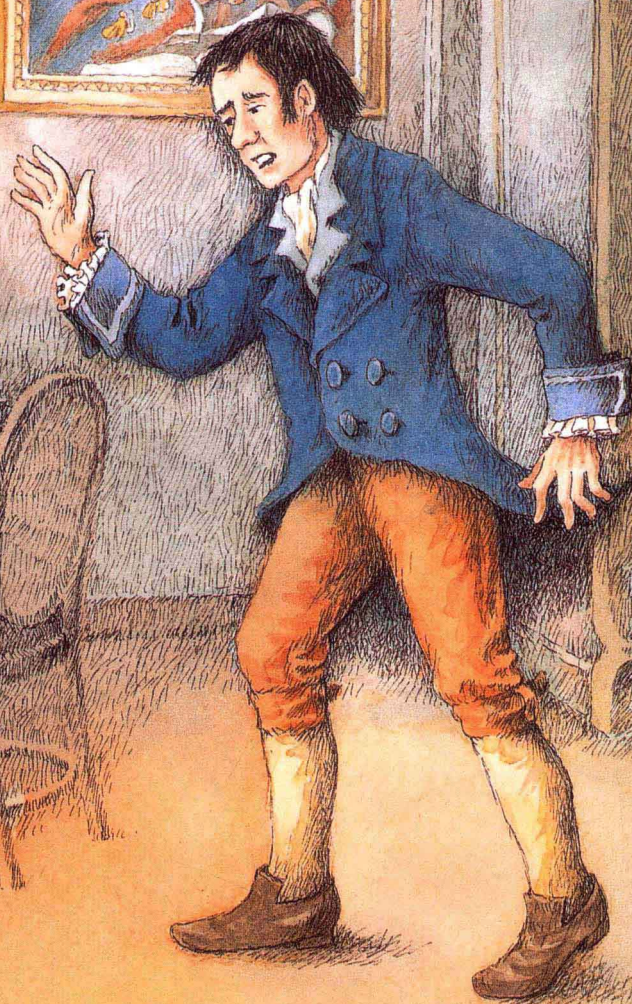
门突然被踢开了！

“你在瞎拉什么？！”父亲质问道。

贝多芬又演奏了一遍，问：“这难道不好听吗？”

“那只是你头脑中的旋律。”父亲生气地大叫，“照乐谱拉，不然……”

他抬起手吓唬贝多芬。

父亲对贝多芬十分严格，而且非常粗暴，因为他特别希望自己的孩子是莫扎特那样的神童。贝多芬8岁那年，父亲让他在音乐会上演奏羽管键琴，宣传海报却说他只有6岁，这样做只是为了让他看起来更像神童！

父亲过度的期待让贝多芬的童年异常辛苦！每天他要上小提琴课、羽管键琴课、管风琴课和声乐课。贝多芬最重要的老师是宫廷管风琴师尼福。他不仅教贝多芬演奏巴赫的作品，还教他作曲，因为他认为音乐是一种特别的艺术，可以让人更加优秀和聪明。为了鼓励贝多芬，尼福还帮他发表了他的第一部作品《变奏进行曲》。尼福在一本杂志上这样描述自己的学生：“如果他能继续有这样的进步，那他必将成为第二个莫扎特。他应该得到资助去进修……”

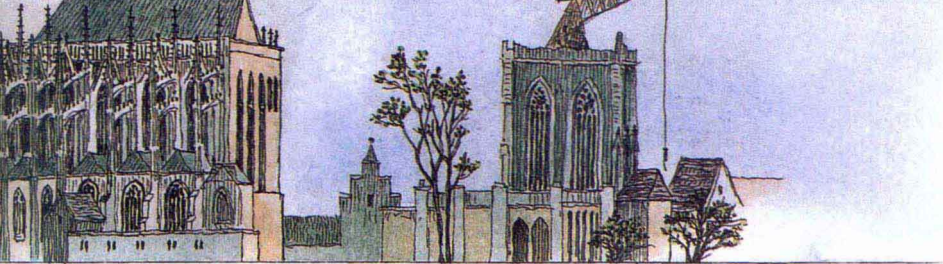
新任大主教与选侯弗朗茨给了13岁的贝多芬一份宫廷乐师的工作，这份工作每年有150枚银币的酬劳。贝多芬知道他不能再穿得脏兮兮的了，他穿上了燕尾服、绿色短裤、白色长筒袜、用金色细绳镶边的丝绸马甲，左腰上还佩了剑。

此后，贝多芬结识了一生的朋友韦格勒尔以及布罗伊宁家的莱奥诺雷与斯蒂芬姐弟。

17岁时，贝多芬得到了去维也纳进修的机会，朋友们都为他高兴。他会在那里认识莫扎特吗？

可他到达维也纳不久，父亲就来信了：母亲病危！贝多芬马上赶回了家。几天后，他的母亲就去世了。

贝多芬开始独自赚钱养家并照顾两个弟弟和酗酒的父亲。

贝多芬渐渐出名了。只要给他一个主题，他就可以弹奏出各种变奏曲，而那些全新的变奏曲常常令听众屏息凝神、认真聆听。

有一次，他在一所正在修缮的教堂里弹奏管风琴。

大厅里的工人们陆续停下手中的工作，专心地听了起来。

音乐竟然如此美妙！

19岁时，贝多芬成为波恩大学的学生。他和朋友们讨论自由、平等和博爱，也十分赞同民主，认为应该由人民自由选举，而不是由贵族决定一切！他特别喜欢听教授菲舍尼希讲古希腊诗歌艺术和天赋人权的思想。菲舍尼希是诗人席勒的朋友，他经常给学生们朗读席勒的诗歌，如《欢乐颂》。

贝多芬虽然没有欢乐的童年，但他觉得欢乐对人们来说非常重要。因此，他决定为这首诗谱曲。他不想创作一首简单的歌曲，而要创作一部能将管弦乐队与人声结合在一起并向听众宣扬“世人皆兄弟”这一理想的特别的作品。为这首宏伟而充满欢乐的诗歌谱曲的想法伴随了他一生。

贝多芬很想再次去维也纳进修，可惜此时莫扎特已经去世了。不过，音乐大师海顿或许愿意成为他的老师？

为了能够安心地离开家，他安排弟弟卡斯帕尔·卡尔去接受音乐教育，并让另外一个弟弟尼古拉斯·约翰去一家药店当学徒。可是，他对终日酗酒的父亲没有任何办法。

维也纳对音乐家来说是一个重要的地方。1792年秋，选侯又给了贝多芬一次带薪进修的机会，这个机会是朋友瓦尔德施泰因替他争取的。瓦尔德施泰因还负责为他筹集路费，并给维也纳的贵族们写了推荐信。贝多芬的其他朋友也在留言册上写下了美好的祝福。

最伤心的是莱奥诺雷，她一直以贝多芬的女友自居，但现在她要嫁给贝多芬的朋友韦格勒尔了。莱奥诺雷的确让贝多芬心动，但他更渴望自由自在地学习新知识。

1792年11月2日，22岁的贝多芬在极度混乱的局势下离开了故乡。这时，法国革命军占领了莱茵河左岸，已经逼近波恩了，而德国军队节节败退。那些无法忍受战争折磨的人匆忙奔逃。

马车夫驾驶载着贝多芬和其他旅行者的马车，疯狂地穿梭在德军队伍中。为此，马车夫还索要了额外的小费。

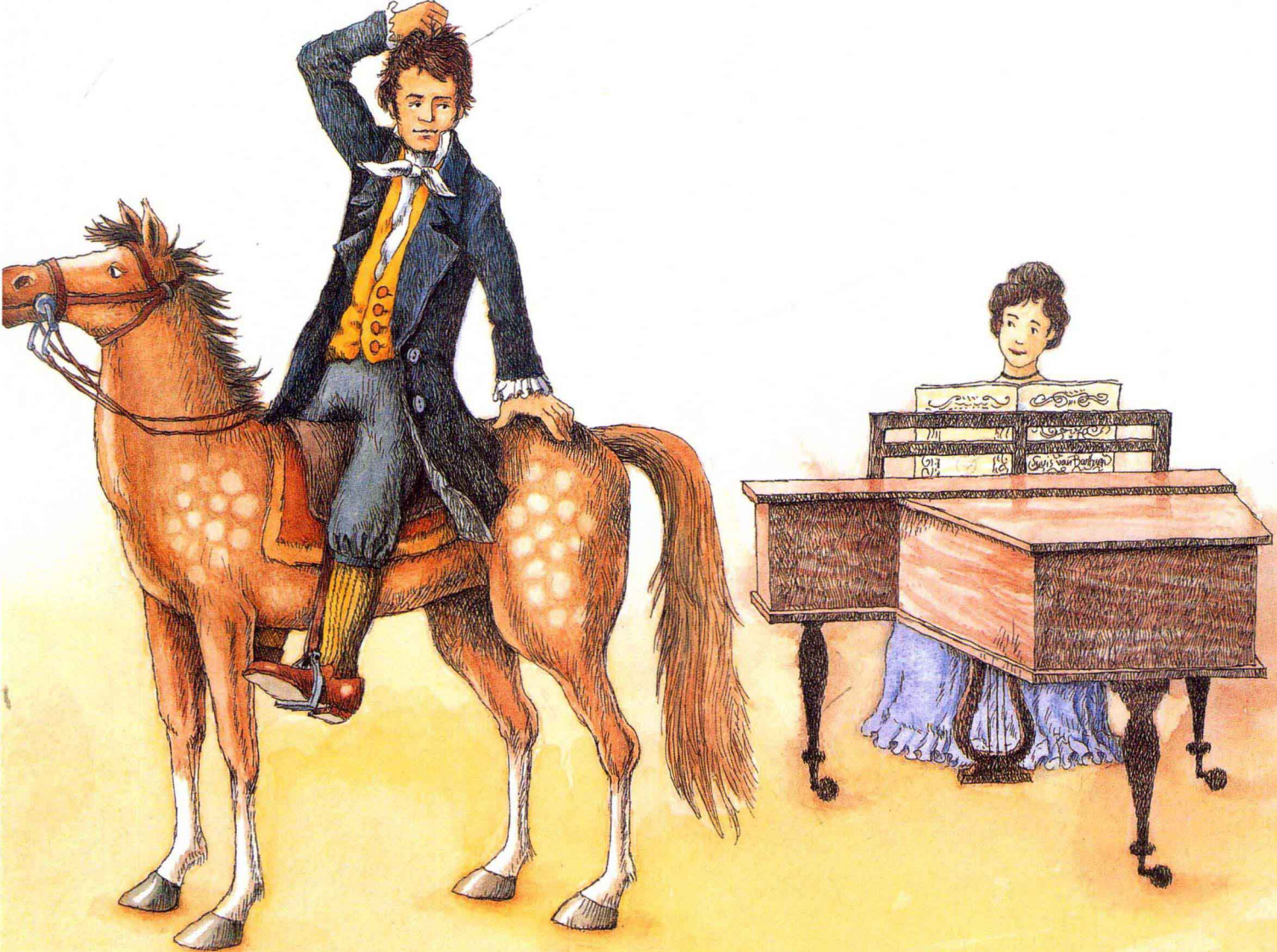
当贝多芬抵达维也纳的时候，他的钱袋已空空如也。4周后，他的父亲去世了，可他已经没有钱返回故乡了。

幸运的是，维也纳的贵族们很喜欢这位年轻的音乐家！卡尔·利赫诺夫斯基侯爵成为贝多芬的资助者。贝多芬搬入了新家，雇了一个管家，还租了一匹马。他成为音乐大师约瑟夫·海顿、教堂乐师阿尔布雷希茨贝格尔和意大利作曲家萨列里的学生，这三位老师都认为贝多芬是一名执着的学生。

贝多芬也给别人上钢琴课。在维也纳的第一年，他创作了3首钢琴奏鸣曲，3首钢琴、小提琴与大提琴三重奏。后来，他还应邀创作了深受维也纳市民喜爱的小步舞曲和德国舞曲。1796年，他去布拉格、德累斯顿和柏林巡回演出。他本应该高兴才对，可总有一些声音让他的耳朵疼痛，有时他根本听不到高音！

1799年的一天，贝多芬迎来了几位意外的访客——匈牙利的不伦瑞克伯爵夫人带着她的两个女儿特蕾莎和约瑟芬来到了他家，姐妹俩希望利用逗留在维也纳的时间跟随贝多芬学习钢琴。

贝多芬每天都去旅馆给伯爵小姐们上钢琴课，而且每次授课都持续好几个小时。他们常常忘了午餐时间，总让等着为他们服务的旅馆侍者十分生气。伯爵小姐们却非常高兴，因为贝多芬为她们纠正指法的时候，总是十分耐心。

听到19岁的约瑟芬被迫与年老的伯爵订婚的消息时，贝多芬非常吃惊和伤感。婚礼将在匈牙利举行，贝多芬托人转交给约瑟芬的告别礼物是根据歌曲《我想你》创作的一首四手联弹钢琴曲。那段时间，贝多芬创作了许多悲伤的旋律以及《第一交响曲》。

远离维也纳市区的海利根施塔特舒适而宁静，是一个很适合修养的地方。自 1802 年起，贝多芬就住在这里创作《第二交响曲》。

他的医生建议：“在农场休养对恢复您的听力有好处。”

不过，独自与音乐为伴对贝多芬来说是件好事吗？其实，他也需要无所不谈的朋友。但难道要他不断地对别人说“大声点儿！我听不见！”吗？

贝多芬忍受这种痛苦已有 6 年之久，而且情况还在继续恶化。一年前，他将《月光奏鸣曲》献给朱列塔·圭恰迪时，她以很快的语速轻声说了些话，可他只能通过看她的嘴型猜测她说了一些什么。无法听到心上人的话实在太痛苦了，贝多芬根本无法用语言来描述这种痛苦。

“去死吧！”一个想法不断浮现在他的脑海中，“我要自杀。”

“小心啊先生！”一个声音喊道。

他有些不知所措地向上看。一位青年吹着牧笛，赶着羊群从山上下来。这是一个奇异的画面：一支牧笛、移动的手指、撮起的嘴唇以及无声的乐曲。

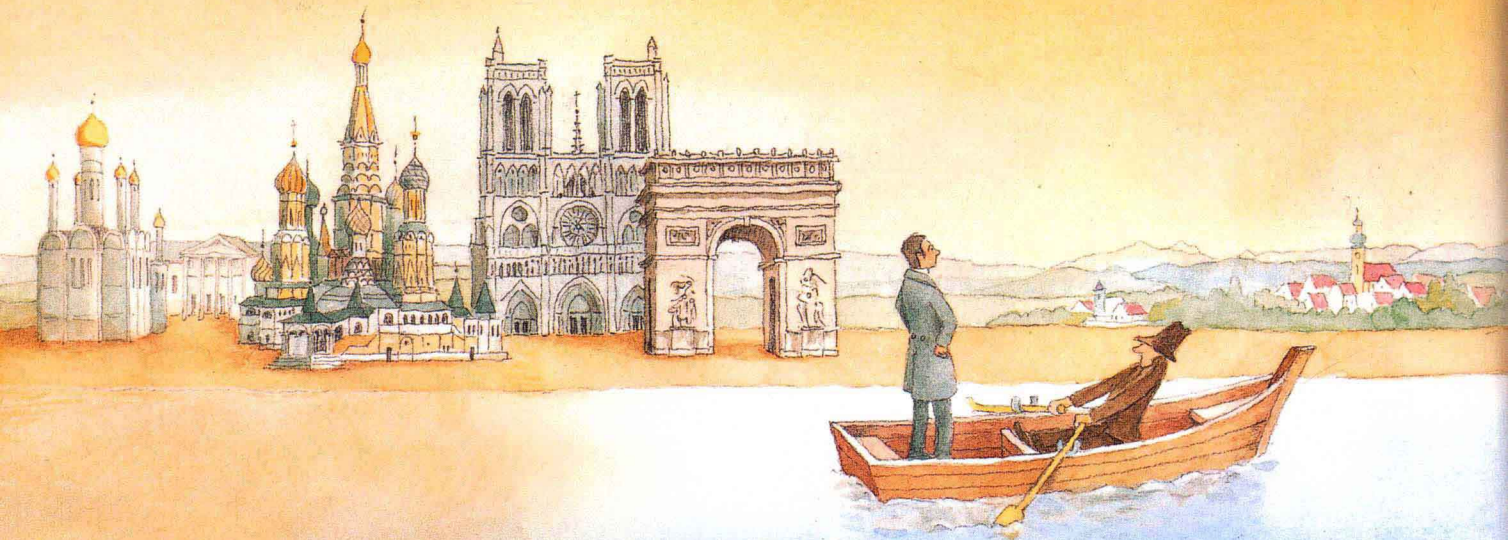
贝多芬只能听到呼喊声，却听不到笛子吹奏出的高音。

在他的脑海里，一段美妙的旋律已经形成，并在他的身体里回响着，完全不受耳疾的影响。“上帝啊！”他想，“您创造了我，就是为了让作曲吧？请给我力量吧！”

贝多芬知道自己应该做些什么了。他要给弟弟卡尔和约翰写信，这封信只能在他死后才被发现并公开发表。在信中，他要坦承糟糕的现状和自己的痛苦，让其他人理解他。此外，他还可以给予不幸的人们一种安慰性的示范——尽管要忍受所有的痛苦，但只要勇敢地坚持到底，就可以成为一个有价值的人和艺术家。他在信的最后写道：“海利根施塔特，1802年10月10日，带着忧伤向你告别……”

贝多芬的音乐总能深深地打动听众，让人们感受到安慰、勇气和坚强。虽然也受到了一些人的批评，但他相信，他的音乐能让这些人重新相信真、善、美，而且能够创造一个新世界。

贝多芬十分钦佩法国新政府的执政官拿破仑·波拿巴，他的新作《第三交响曲》就是准备献给拿破仑的。洛布科维兹侯爵提供自己的府邸与管弦乐队让贝多芬排练《第三交响曲》，条件是自己和自己的客人们能在公开演出前先行欣赏这部作品，为此他额外付给贝多芬 700 枚银币。

贝多芬收下了钱，但他很不高兴。在他看来，艺术应该被所有人欣赏，而且首先应该属于穷人。另外，胃痉挛、腹泻等病痛也折磨着他，所以他一直处于极度愤怒的状态。他与照顾他的朋友发生争吵，并威胁要打他的钢琴学生费迪南德·里斯，对侯爵更是充满了怒意。

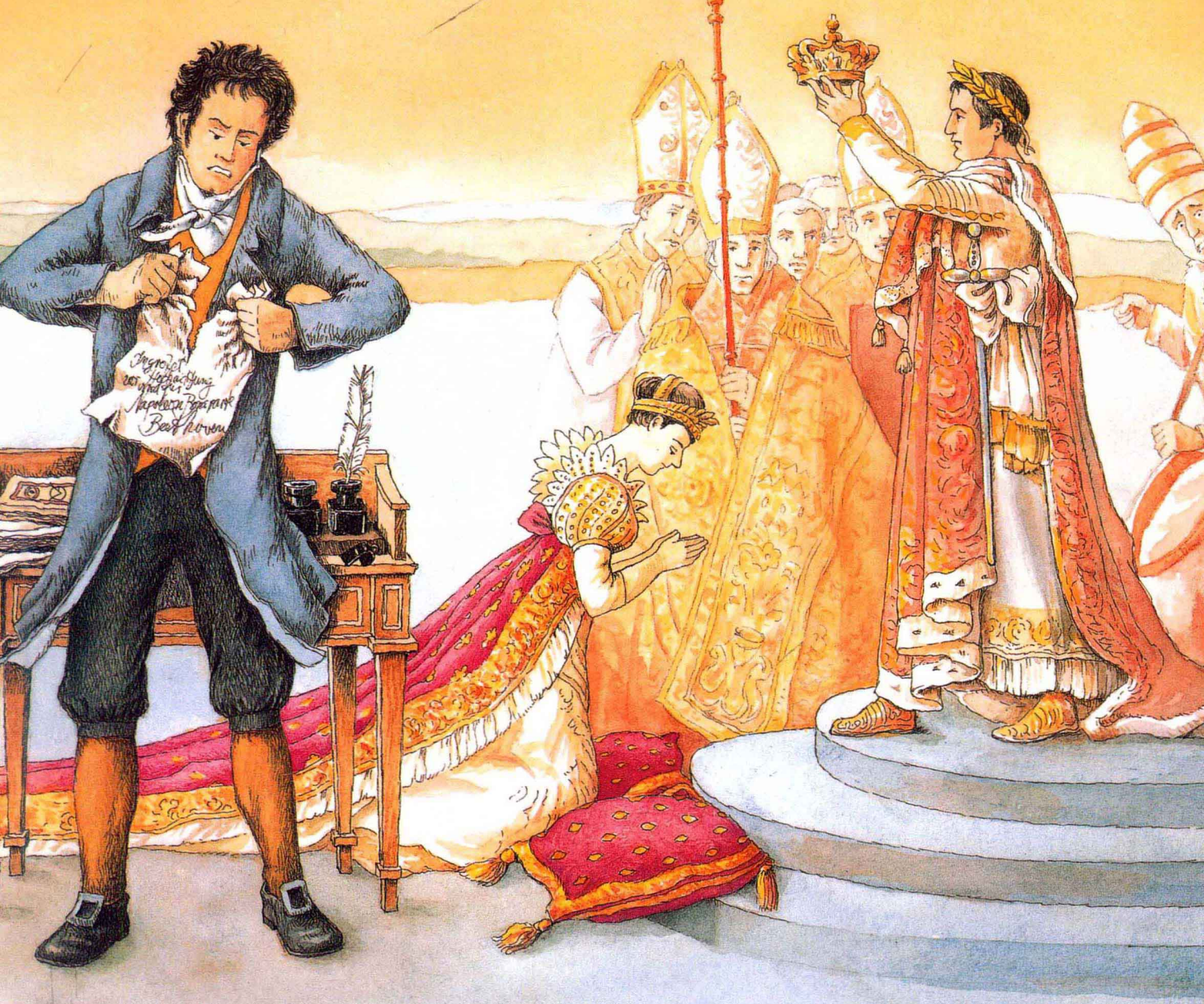
1804 年 5 月的最后一天，里斯给贝多芬带来了一个消息：“拿破仑成为法国皇帝了！”

贝多芬不敢相信：“拿破仑！皇帝？”

“是啊。他给自己加冕了！”

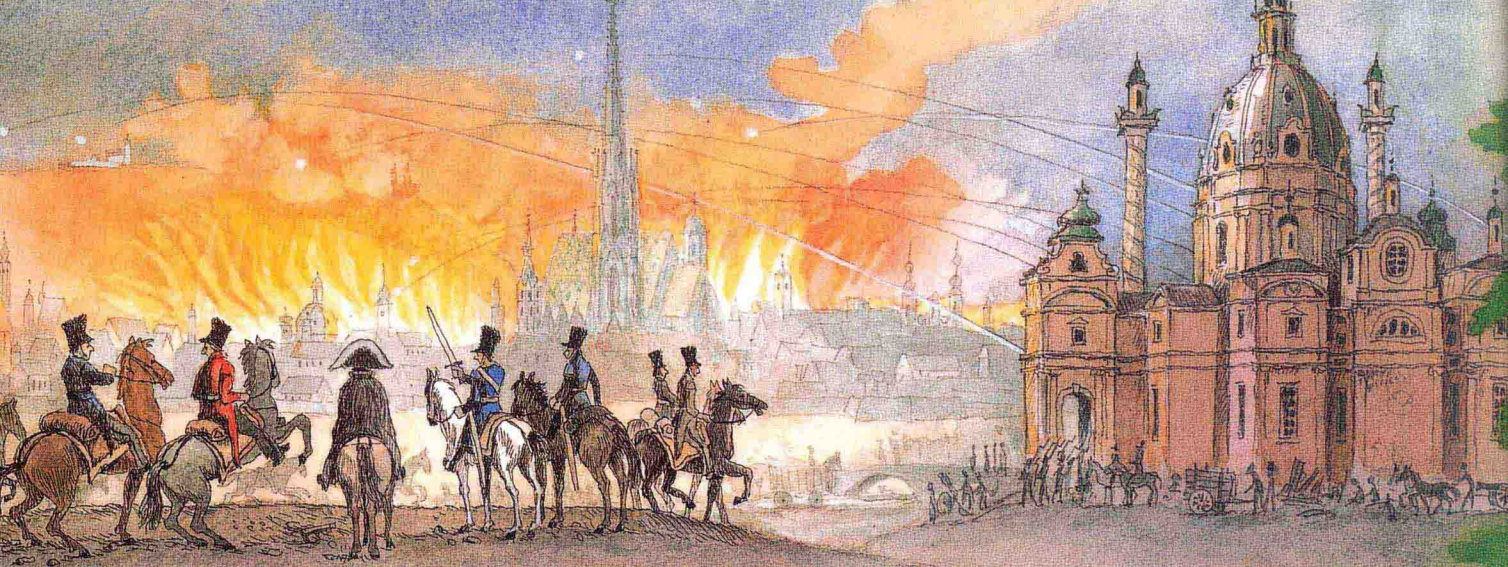
“他竟然和别人一样？”贝多芬大声吼道，“他也贪图虚名，将人权踩在脚下！”

他生气地走到书桌前，拿起《第三交响曲》的总谱，一把撕掉了题有献词的首页并扔在地上。后来，他重新写了一个标题——《英雄交响曲》。

此后，贝多芬的脑子里又开始酝酿新的旋律。在贝多芬散步时，或在宁静的夜晚，它们不断涌现出来。这些声音在他的身体里汹涌澎湃，掀起了狂风骤雨。他把它们记录下来，那是一种可怕的、极具威胁性的敲击声——哒、哒、哒、哒。

是谁在敲打？是什么在敲打命运的大门？人类必须和自己的命运作斗争并争取获得胜利……

1805年夏天，贝多芬在海岑多夫为歌剧《莱奥诺拉》创作乐曲。这部歌剧讲述了这样一个故事：年轻的妇人莱奥诺拉装扮成男人，化名为菲德里奥，帮助西班牙国家监狱的看守长走私。她为什么要冒险呢？原来，她的丈夫弗劳瑞斯坦得罪了监狱长皮泽洛，被秘密地关进了监狱。

莱奥诺拉发现丈夫被囚禁在地牢中，已经快饿死了，而皮泽洛准备亲手杀死他。这时，弗劳瑞斯坦的朋友费南多部长正在来监狱视察的路上。就在皮泽洛要杀害弗劳瑞斯坦时，莱奥诺拉冲了出来，她拔出手枪大喊：“我是他的妻子！先杀了我吧！”

“部长先生驾到！”

接下来，皮泽洛被捕了，监狱解放了，莱奥诺拉和弗劳瑞斯坦幸福地生活在一起。忠贞的爱情胜利了！

贝多芬经常坐在一棵橡树上为这部歌剧作曲。在宁静而美好的乡间，他用旋律描绘出爱情那“不可名状的快乐”。同时，约瑟芬的到来也给海岑多夫的夏日带来了一丝清凉。

但现实情况并不适合歌剧首演。由于战争和饥饿，维也纳的人们惶惶不安，郊区的面包店被洗劫一空。

首演的前一周，拿破仑的军队占领了维也纳。现在谁还有兴趣去剧院？很多法国军官出于无聊去观看，可他们不懂德语，于是对《莱奥诺拉》大失所望。第二场演出时，剧院里空无一人。

但是人必须抗拒命运！贝多芬以神秘的敲击声为开端创作了《第五交响曲》，还创作了表现乡村生活的《第六交响曲》，并称后者为《田园交响曲》。