

今年3月31日(也有一种说法为4月1日),是音乐家弗朗茨·约瑟夫·海顿(1732年~1809年)诞辰290周年纪念日。

海顿(又译海登、海典、偕丁),维也纳古典乐派的奠基人,被誉为交响乐之父,出生于奥地利南方靠近匈牙利边境的风景秀丽的罗劳村。海顿是世界音乐史上影响巨大的重要作曲家。他是维也纳古典乐派的第一位代表人物,一位颇具创造精神的作曲家。他和莫扎特、贝多芬同为维也纳古典乐派的杰出代表。

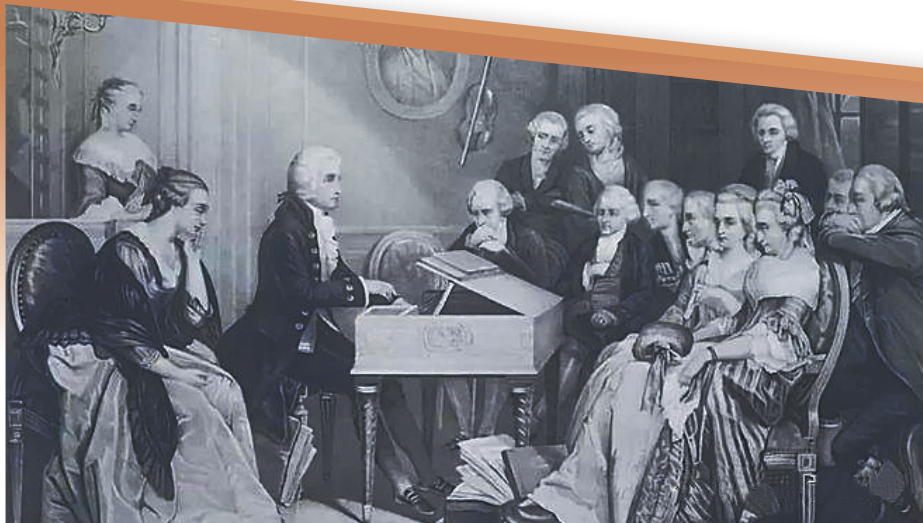
上天赐他一颗欢愉的心

交响乐之父海顿

文海南日报记者 杨道

海顿塑像。

海顿的油画。描绘莫扎特《调戏》

被迫成为“独创才”

1732年春天,海顿出生于奥地利和匈牙利边境一个贫穷的车匠家庭。海顿的父亲是一个马车制造匠,以修造马车为生,母亲是个厨娘。尽管父母亲都是普通的劳动者,却都热爱音乐,这使海顿从小有机会受到音乐的熏陶。

1738年,6岁的海顿离开父母到维也纳的亲戚家里,在那里接受教堂唱诗班的训练。因为声音甜美,他被选入童声合唱团,后被维也纳圣斯蒂芬大教堂接纳为唱诗班歌童。接下来的九年,海顿一直在儿童合唱团唱歌。其间海顿学习唱歌、弹钢琴和拉小提琴。海顿在这里学到了很多,并能从小就开始享受维也纳音乐环境的熏陶,这对于一个音乐家而言是至关重要的。

十年很快过去,海顿心智逐渐成熟,他退出了合唱团,开始了他自由音乐人的生涯。在这之后十年的艰难岁月里,海顿做过很多不同的工作。他努力学习,写出了他的第一首四重奏和第一部歌剧,羽翼渐丰。

27岁时,海顿成为波希米亚伯爵莫辛的小教堂唱诗班的音乐指导。作为乐长,他指挥一个小乐队,并为之写出他的第一首交响乐、弦乐三重奏、卡萨欣、弦乐四重奏。这些曲谱多为手写,并没有印刷。

再后来,海顿被匈牙利最有权势的保罗·安东·埃斯特哈齐王子任命为宫廷副乐长,在此,他度过了长达30年的音乐仆役生活。

受雇于人的滋味是辛酸的:上班时必须穿上绣金花背心、白色长筒裤袜,头戴假发或梳辫子,脸上搽香粉。每天午餐前后,要恭候在客厅里,等待主人有关当天音乐活动的安排指示。在创作上,必须在规定的日期内按主人的命题或要求,准时写成音乐作品。此外,还要监督乐队的纪律,看管好每件乐器,给新歌手上课,提高乐队水平,等等。海顿曾悲哀地写道:“我坐在我的荒野里,几乎没有人类和我在一起,我是很痛苦的……最近几天我也不知道我是乐长还是剧场验票员……要知道经常做奴隶是很可悲的……”

尽管有时宫廷生活强加给他的种种约束惹他生气,他还是居住在这样一个世界中。关于他在埃斯特哈齐家中的地位,他自己的最后评价是“亲王总是对我的作品感到满意。我不仅经常受到鼓励,而且作为一个乐队的指挥,我可以进行实验,观察什么产生了效果、什么减弱了效果,我可以改进、替换,做一些增删,可以大胆地按我喜欢的那样去做,我与世隔绝,没有人来扰乱或折磨我,我被迫成为‘独创才’”。

与莫扎特鸣鹤之应的友情

海顿在音乐史上的贡献,不仅表现在他开创和奠定了维也纳古典乐派的音乐

形制和音乐风格,还表现在他对同时代以及后代作曲家的深刻影响上。首先他影响了同时代的作曲家莫扎特。事实上,海顿曾是莫扎特的老师,两人还是莫逆之交,他们在音乐上相互学习和影响。在创作技法上,莫扎特吸取了海顿的主题展开技巧和动人的转调手法,以及弦乐四重奏中的对位手法和交响乐中的一些创作手法;在音乐风格上,莫扎特受到海顿作品中那些宏伟激越的音调、强烈的戏剧性对比,以及睿智的富有幽默感的有力影响。海顿的创作技法和风格对贝多芬的创作也有相当的影响。贝多芬正是在海顿、莫扎特所建立和完善的古典奏鸣曲式的基础上,将古典钢琴奏鸣曲发展到顶峰。在交响乐的创作上,贝多芬也继承和发展了海顿的很多创作手法。

海顿和莫扎特之间,有许多令人会心一笑的逸事。当年海顿和莫扎特同时被邀请参加利奥波德二世的加冕典礼时,海顿写道:“莫扎特在的地方,海顿就不能出现。”

海顿年长莫扎特24岁,因为性情慈祥和蔼,莫扎特一直称之为“海顿爸爸”。在一次宴会上,莫扎特为海顿献上六首弦乐四重奏,从此,他俩开始密切往来。他们之间没有嫉妒之心,不仅如此,两人还常在公开场合赞扬对方的才华。其实情同父子的他们有着截然不同的个性:海顿是一个踏实温和的人,他的音乐生涯总是踩踏着稳健的脚步前进,处理起乐团的行政事务更是有条不紊;而莫扎特虽然才气纵横,但他生活一团乱,唯有进行音乐创作时才能专心投入。个性上的悬殊与年龄的差距并不影响他们惺惺相惜,在海顿前往伦敦的饯别会上,他与莫扎特都依依不舍,莫扎特说:“你对外面的世界没什么概念,而且你几乎不会说外语。”“噢!”海顿回答,“我的语言全世界都能听懂呢。”

那天莫扎特一直和海顿在一起。他们一同进餐,临别时莫扎特说:“也许这是我们这辈子最后一次说再见了。”两人的眼眶都红了。没想到莫扎特一语成谶,两人别后的第二年,莫扎特便英年早逝了。

海顿的音乐和他本人的性情一样,幽默、明快,含有典范式的超脱,他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上,他是器乐主调的创始人。后期他访问英国,接受牛津大学授予的音乐博士头衔。他用弦乐四重奏代替钢琴,用管弦乐代替管风琴,创造了两种新型的和声演奏形式。

启蒙时代作曲家的典范

海顿是古典作曲家中最出类拔萃的大师之一。他一生跟随着新的音乐观念一起成长蜕变,而且在风格塑造上厥功至伟,非他人所能比拟,可谓是启蒙时代的典范。

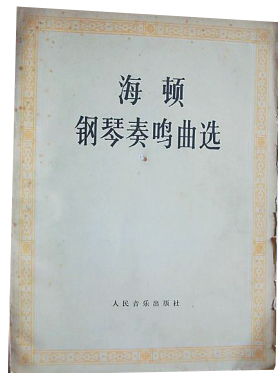
简言之,海顿是一位

各方面都很好的人,这一点也表现在他的音乐上——少有作曲家能像他一样,全然摆脱神经过敏的折磨。他的音乐总是散发出清新向上的气息。自1780年起,海顿所写的每一部交响曲、四重奏、弥撒曲甚至神剧,莫不令人惊叹,进而成为必传的上佳作品,他创作之丰硕令人慑服。“交响乐之父”的荣誉绝非空穴来风。同样,他也可以担当“弦乐四重奏之父”或“奏鸣曲之父”而无愧。

海顿的音乐是如此优雅而笃定,以至于其中许多成功处都被人忽略了——如大胆的曲调结构。1770年的海顿经历了历史上所谓的“狂飙时期”。此时期的欧洲文人及艺术家一窝蜂想要表达更多,这应该是浪漫时代来临前的一股推力。海顿在这种风气盛行的时期,以一些罕见的曲调创作音乐。虽然莫扎特在曲调上比海顿大胆,但海顿在选择曲调方面比莫扎特更富冒险精神。在海顿后期的音乐里,蕴涵更多对浪漫时代的期许,但最重要的莫过于其音乐的直接、明朗、美善,以及对生命、艺术的适切关照。海顿曾言:“上天既然赐给我一颗欢愉的心,他也应该会宽恕我以欢愉的心服侍他。”这也是后世赠与海顿的赞辞。

生活中的海顿是个极富智慧和幽默感的人。譬如关于他的《惊愕交响曲》,就有一段脍炙人口的故事。海顿在英国待了许多年后,发现英国人很喜欢他写的活泼的快板乐章,而到了慢板,不管音乐多么美他们都会打瞌睡。于是,他写了一个充满柔情的慢板,在乐章最宁静的部分,所有的乐器听起来就要结束,但是,在温柔的极弱中,定音鼓突然敲出一声巨响,让昏昏欲睡的观众吃了一惊,被这突如其来的晴天霹雳吓得跳了起来。

关于海顿的此类故事还有很多。1809年5月10日,这位伟大的作曲家身体已经十分虚弱,他的生命已经接近终点。这一天,一个法国军团朝海顿家附近的马利亚胡弗前线挺进,正当他起床更衣时,四声枪响把门窗震得直抖。他对着受惊吓的仆人们大声说:“别害怕,孩子们,有海顿在,谁也伤害不了你们!”

《海顿钢琴奏鸣曲选》