

艺术之约

humann

舒曼 *Schumann*

他能把日常生活中的事情化为最崇高的意思表达出来，有时则又能渗透在深远的哲学的沉思里。

——
卡尔·聂夫

徐轶玮
刘昕
编著

艺术之约

Schumann

舒曼

徐轶玮 刘昕 编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

舒曼 / 音渭, 景作人主编; 徐轶玮, 刘昕编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5703-5

I. ①舒… II. ①音… ②景… ③徐… ④刘… III. ①舒曼, C. (1819-1896) - 传记 IV. ①K835.165.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054119号

艺术之约·舒曼

(YISHU ZHI YUE SHUMAN)

音渭、景作人 主编 徐轶玮、刘昕 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙轶

责任编辑 李梦燕

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 7.375

字 数 118千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-5703-5

定 价 31.90元

《艺术之约》编委会

音 渭 林 锴 景作人 张 杰 靳 然
刘新华 刘一豪 刘 昕 石 磊 张 茜
董 雪 刘星辰 徐轶玮 黄芯蕊 马文佳
陆 佩 陈 萍 徐 颖 宋承泽 李 响
钱 芳 金诗蕴 刘晏伶 杨梦露 张莉莉
郝 好 康牧瑶 韩 坤 李 桃 全十一妹

《艺术之约》（音乐卷）

主 编 / 音 渭 景作人

来赴一场艺术之约

(代序)

每个人都与艺术有缘。

不管你是否懂音乐，总会有一些动人的旋律在你人生经历的各个场合一次次响起，种进你的心里。

不管你是否爱音乐，总会有一些耳熟能详的名字被一次次提起，深深刻在你的脑海里，构成你的基本常识。

总有一次次的邂逅，你愕然发现某一段熟悉的旋律是来自某一位音乐巨匠的某一首经典名曲，恰如卯榫，完成了超越时空的契合。

永恒的作品，永恒的作者，是伴随我们的文明之路一直前行的。而这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是音乐家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，即音乐家们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。巴赫一生与两位妻子结婚，生有 20 个子女，但只有 10 个成活；天才的莫扎特只有短短 35 年的人生，而舒伯特更短，只有 31 年；瓦格纳娶了李斯特的女儿；勃拉姆斯是舒曼的学生；贝多芬中年失聪；舒曼饱受精神病的折磨……每一首曲子，都不再是唱片上的音符，而是与鲜活的生命相联系。你从未如此真切地感受那些乐曲是由怎样的双手来谱写和演奏的。

当这许多位音乐家汇集到一起，便串起了一部音乐史，他们是音乐史的链条上最璀璨的珍珠。每一位艺术家都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近，你仿佛来到了 19 世纪维也纳的鼎盛时期，教堂的管风琴、酒馆的乐队、音乐厅的歌剧、贵族城堡的沙龙，处处有音乐缭绕。你与他们擦肩而过，他们正在去宫廷演

奏的路上，正在教堂指挥着唱诗班，正在学院与其他派别争论。

你的音乐素养不再停留在几段旋律、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场音乐会上等待最精彩的乐章，你会在子女接受音乐教育时找出最经典的练习曲，你会在某个地方旅行时说出哪位音乐家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好，享受精神的盛宴。贝多芬的《命运交响曲》，那雷霆万钧的激昂力量；舒伯特的《小夜曲》，那如银河繁星般浪漫的梦境；瓦格纳的《婚礼进行曲》，那如天官圣殿般的纯洁神圣；柴可夫斯基的《第一交响曲》，那如海上旭日般的华美绚烂……

林 漪

2015年6月于北京

目 录

第 1 章 次维考的钢琴神童 / 001

来自双亲的艺术气质 / 001

时代的召唤——天赋初现 / 007

诗与乐——贯穿一生的主题 / 017

生命中的乌云 / 024

第 2 章 大学生活 / 032

不合格的法律系学生 / 032

天才少女也有烦恼 / 040

舒曼和克拉拉初识 / 046

决定命运的三封信 / 054

第 3 章 重返莱比锡 / 061

住在维克家的时光 / 061

与“钢琴家”永别 / 066

《新音乐杂志》 / 075

钢琴家克拉拉 / 082

第4章 婚事百折千回 / 090

私订终身 / 090

闹剧结束了 / 095

重修旧好 / 103

被维克拆散的恋人 / 111

最糟糕的生日 / 122

法庭上的胜利 / 129

第5章 新婚生活 / 135

“歌曲之年” / 135

“春天”来临 / 143

女钢琴家的丈夫 / 151

与维克和解 / 157

心力衰竭 / 162

第6章 在德累斯顿的日子 / 168

音乐创作第二春 / 168

苦涩的维也纳之行 / 176

德累斯顿爆发革命 / 181

第7章 在杜塞尔多夫的日子 / 191

指挥生涯不顺 / 191

健康恶化 / 199

结识勃拉姆斯 / 204

第8章 日薄西山 / 214

最终的解脱 / 214

四十年的遗孀生活 / 223

附录 舒曼年谱 / 234

第 1 章：次维考的钢琴神童

来自双亲的艺术气质

1810 年 6 月 8 日，德国萨克森邦次维考小镇舒曼家中诞生了一个男婴。他的父亲异常高兴，因为这是他 38 岁时得的儿子。他兴奋地跑到《次维考周报》报社所在地，开心地对报社的人说：“感谢上帝！我又生了个儿子！”于是，第二天的报纸上就有了一句短短的、毫不起眼的消息：“6 月 8 日，本地著名的书商士绅奥古斯特·舒曼先生得一子。”

当时把这条消息刊登在报上的老舒曼和报社的人绝不会想到，这句话开启了一个新星的未来。在二十多年后的

舒曼出生的房子，现为舒曼博物馆。

德国，这个人掌管欧洲乐坛最领先的报刊长达十年！他用自己充满激情的笔，写下了最美的乐章、最棒的乐评，将当时还是星星之火的浪漫主义音乐燃成一片燎原之势。这个了不起的人物就是——罗伯特·舒曼。

要想成为一个艺术家，后天的努力固然重要，但是优秀的遗传基因也是不可或缺的。舒曼后来有那么大的成就，其先天的禀赋想必不错。那么首先让我们先了解一下老舒曼夫妇是怎样的人吧。

老舒曼的全名叫奥古斯特·舒曼。他的父亲，也就是舒曼的爷爷，是一位牧师，一生都过着清苦的生活。所以当 he 看到儿子醉心于诗歌时非常生气，苦心孤诣地劝说道：“儿子，我不希望你重复我的生活轨迹，你还是从事一个稳定的职业吧。时代不一样了，做律师不是很好吗？”

可是老舒曼把这些劝说都当成了耳边风，或许是因为年轻人都有的叛逆，他反而更加热爱文学了，甚至把自己的处女作寄给了书商海因泽求教。后来，老舒曼还写了部小说《骑士生活与修道院传奇》，但是他的这些作品都没有受到重视。老舒曼受到的打击是不言而喻的。命运也有眷顾他的一面，海因泽还是让他做了书店助手，这给他提供了一个继续在文学的海洋里遨游的绝好机会。终其一生，

老舒曼都没有改变对文学艺术的热爱。正是他，给了儿子小舒曼最初的艺术熏陶和启蒙。

做书店助手的时候，老舒曼疯狂地爱上了房东的女儿约翰娜·施纳贝尔。但不幸的是，房东是一个有着崇高社会地位的医生。一个乳臭未干的书店助手，怎么可能贸然闯进医生的家门？老舒曼遭到了医生坚决的拒绝。在一番痛苦的挣扎之后，他不得不做起了自己不喜欢的事情——开了一个利润较高的杂货铺，借此才得以迎娶了自己心爱的人。

命运总是在不经意间跟人开玩笑，就这样，在生存和爱情的压力面前，老舒曼屈服了，历史上少了一个叫作奥古斯特·舒曼的文学家。不过，之后却多了一个叫罗伯特·舒曼的音乐家。换个角度看，莫非是冥冥之中老舒曼将自己未能施展的才华都遗传给了他的小儿子？

老舒曼虽然没有完全投身于文学创作之中，但是他却是一个一流的业余文学爱好者。在结婚一年半的时候，他已经出版了不少书，包括小说、商业指南等。后来，他又出版过一套广受好评的袖珍本《全球经典作品》，还翻译了拜伦的两部作品。可以看出，老舒曼自己的创作能力未必高超，但是品评艺术的眼光却很尖锐。

到了1799年，老舒曼终于如愿以偿开了一家书店。1808年，老舒曼搬到了次维考小镇，与他的哥哥一起在镇中心开了个店铺，生意很是不错。两年后，他最小的孩子罗伯特·舒曼诞生。小舒曼就是在这样殷实的家庭中成长起来的。

幸福的家庭总是相似的，不幸的家庭则各有各的不幸。我们知道历史上很多著名的艺术家都面临着各种各样的人生困境，舒曼也是如此。在他出生时，他的家庭还算富裕，但却已有了日薄西山之象。父亲老舒曼从小耽于文学幻想，却又不得不承担养家糊口的重任，终年的忙碌与焦虑，让他的精神慢慢走向崩溃。舒曼出生的那年，他的病情尤其严重。而舒曼的母亲，也同样在病态的幻想中趋于精神失调。她常常觉得自己的婚姻并非是门当户对，对爱情一时的屈从并没有给她带来终身的快乐。在浪漫感伤的幻想中，她时而一言不发，时而滔滔不绝。父母神经质的气质无疑遗传给了舒曼，只要稍微听一点儿他的作品，我们就能感受到其中忧郁的“家族基因”。

不过总的说来，在当时的艺术家中，罗伯特·舒曼无疑是幸运的。殷实的家境让他求学无忧，父亲的艺术细胞让他生而天才，作为小儿子他又备受家人的宠爱，作为士

舒曼受洗的次维考圣母教堂

绅的儿子还得到乡人的尊敬。还有什么好忧虑的呢？时代召唤着他：尽情施展你的才华吧，舒曼！

时代的召唤——天赋初现

为了更好地理解舒曼的音乐成就，在这里我们简单地介绍一下舒曼所处的时代。

舒曼出生的 1810 年，正是浪漫主义蓬勃兴起的时期，贝多芬、舒伯特等人开始冲破古典主义的樊篱，音乐不再仅仅为宫廷服务，而是喊出了自由的心声；音乐也不再将视野束缚在室内的小天地中，而是走到大自然中，去感受每一丝风、每一片云的美丽。我们现在欣赏到的西方古典音乐，很多都是浪漫主义时期的作品。

浪漫主义音乐受到了浪漫主义文学的直接影响。我们所熟知的歌德、席勒、海涅等，都是当时最为人称道的作家。他们那些充满爱情的诗歌尤其受到作曲家的喜爱。当