

艺术之约

Schubert

舒伯特 *Schubert*

我来到这个世界上就是为了作曲。世人最喜爱的音乐，正是我以最大痛苦写成的。

——舒伯特

刘一豪 音渭 编著

艺术之约

Schubert

舒伯特

刘一豪 音渭 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

舒伯特 / 音渭, 景作人主编; 刘一豪, 音渭编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5702-8

I. ①舒… II. ①音… ②景… ③刘… ④音… III. ①舒伯特, F.P. (1797-1828) - 传记 IV. ①K835.215.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054124号

艺术之约·舒伯特

(YISHU ZHI YUE SHUBOTE)

音渭、景作人 主编 刘一豪、音渭 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙 轶 魏雪萍

责任编辑 许亚星

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 6.875

字 数 105千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-5702-8

定 价 28.90元

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》，那如天宫圣殿般的纯洁神圣；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 琴声相伴的童年 / 001

舒伯特一家 / 001

少年天才 / 010

永远的朋友 / 018

最早的作品 / 024

第 2 章 献身音乐 / 029

辍学回家 / 029

创作之春 / 037

《魔王》问世 / 045

寻求自由 / 052

第 3 章 自由翱翔 / 058

忘年之交 / 058

乡间生活 / 066

重返维也纳 / 072

梦幻之旅 / 077

第 4 章 收获的季节 / 083

奏响《魔琴》 / 083

银铛入狱 / 092

舒伯特之夜 / 099

作品出版 / 105

第 5 章 黑暗中突围 / 112

身患重病 / 112

《未完成交响曲》 / 118

逆境中崛起 / 127

《美丽的磨坊女》 / 136

第 6 章 巅峰中离去 / 149

经济危机 / 149

送别贝多芬 / 158

《冬之旅》 / 165

个人音乐会 / 176

《天鹅之歌》 / 184

最后的日子 / 194

附 录 舒伯特年谱 / 204

第 1 章：琴声相伴的童年

舒伯特一家

1770 年到 1830 年是音乐之都——维也纳最伟大的历史时期，这个连空气中都饱含音乐分子的城市，简直可以与伯利克里时代的雅典、伊丽莎白时代的英国相媲美。著名的音乐家舒曼生动地描述了当时的维也纳：

有着斯蒂芬大教堂和美貌淑女的光彩焕发的维也纳，静卧在鲜花盛开的溪谷之中。多瑙河的无数银带回绕其间，倾斜的谷坡缓缓向上铺展，伸入愈来愈高

有着 800 多年历史的斯蒂芬大教堂是维也纳的标志性建筑，也是全世界最著名的哥特式教堂之一

的崇山峻岭。啊！维也纳，有多少伟大的德国音乐巨匠的珍闻逸事萦绕着这个城市，它真是一块培育音乐家思想的肥沃土壤啊！往往我从高山上眺望这个城市，就想象到贝多芬怎样凝眸注视着遥远的阿尔卑斯山脉，莫扎特又怎样富于幻想地目送着多瑙河往天际流逝。浩荡的河水，在苍翠的树丛和密柳之间时隐时现。我也想象到，年老的海顿怎样伫立在斯蒂芬塔前，为这使人目移神夺的巍峨建筑而摇头赞叹。多瑙河、斯蒂芬大教堂、远方的阿尔卑斯山——这一切都消融在天主教氤氲的轻烟淡雾之中，这就是维也纳的图景。眼底展开的这令人迷醉的风景扣动了我们从未发响的心弦，使其发出美妙的音响。每当聆听舒伯特的生气盎然、富于明快的浪漫情调的交响曲时，这座城市就比任何时候都更清晰地浮现在我眼前，我也就完全明白，正是在这个地方，才能够产生如此美妙的作品。

维也纳音乐的黄金时代的荣光，得益于外来的天才。不要说格鲁克、海顿、莫扎特、贝多芬等耳熟能详的大师，更不要说萨利埃里、吉罗维茨、洪梅尔等不太耀眼的明星，他们都聚集到了奥地利帝国首都这一著名的音乐之城。这个城市无论过去还是现在，对外来人口都有特别的吸引力。

这一时期的大作曲家中，只有舒伯特出生于维也纳。

1797 年 1 月 31 日，一个晴朗温暖的冬日下午，弗朗茨·彼得·舒伯特出生在维也纳市郊一间拥挤吵闹的公寓里。不过，舒伯特的父母并不是土生土长的维也纳人，他们都是外来人员。舒伯特的父亲弗朗茨·西奥多尔（1763—1830）来自土地肥沃的莫拉维亚农村，母亲伊丽莎白·维兹（1756—1812）则是贫瘠多山的西里西亚一位锁匠的女儿。他们在维也纳相识，并于 1785 年结婚。结婚的时候，舒伯特的父亲 22 岁，几乎比他已经怀孕的新娘小 7 岁，不过年龄的差距并没有阻挡二人的幸福生活。在以后的 30 年中，辛勤不懈的弗朗茨·西奥多尔成为一名受人尊重的教师，在维也纳享有很高的声誉，而他勤劳的妻子伊丽莎白则负责家庭日常事务。作为妻子，伊丽莎白是幸福的，而作为母亲，却是痛苦的。伊丽莎白在 15 年的时间里生了 14 个孩子，由于疾病和营养不良，其中 9 个孩子先后夭折，最终只有 5 个孩子长大成人，他们分别是：

弗朗茨·伊格纳茨（1785 年 3 月 8 日—1844 年 11 月 20 日）

斐迪南·卢卡斯（1794 年 10 月 18 日—1859 年 2 月 26 日）

弗朗茨·卡尔（1795 年 11 月 5 日—1855 年 3 月 20 日）

弗朗茨·彼得·舒伯特（1797 年 1 月 31 日—1828 年 11 月 19 日）

玛利亚·特蕾莎（1801 年 9 月 17 日—1878 年 8 月 7 日）

在众多孩子中，舒伯特是 14 个孩子中的第 12 个，在活下来的孩子中排行第四，遗憾的是舒伯特是五兄妹中去世最早的，只活了短短 31 年。弗朗茨一家人先是住在一个叫“红蟹公寓”的地方，舒伯特即出生在这里。现在这栋房子依然保存着，里面共有 16 套房间，舒伯特一家租用其中的两套。当时他们住在一楼，舒伯特就出生在一楼的一个房间中。为了维持一家人的生计，西奥多尔创办了一所小学。他显然是一个很有办法的教师，因为学生越来越多，他不得不把他们分成两拨，每拨 100 人，轮流上课。凭借长期辛勤的劳动，在舒伯特 4 岁的时候，西奥多尔在附近买了一栋名为“黑马”的公寓，全家人都搬进了这栋独立的小房子。这里不仅是一家人的住所，也是学校的所在地。房子外观很朴素，前面有一个可爱的小院子，种满了花草和槭树，站在院子里可以望见附近十二使徒教堂的两座钟塔。幼小的舒伯特经常一个人在院子里玩耍，听着教堂的

位于维也纳第九区的舒伯特出生的公寓，现为舒伯特纪念馆

钟声、正屋传来的朗朗书声，看着天边懒洋洋漂浮的白云，默默出神。

老西奥多尔认定教书是一个衣食无忧的职业，他给孩子们全安排了这条路，等他们一长大，就立刻让他们帮着教课。小舒伯特也不例外，如果不是早早就显露出了非凡的音乐天赋，我们的小舒伯特将会成为一名衣食无忧的教师，世界上将少了一位天才的音乐家。事实上，舒伯特的大哥伊格纳茨就继承了父亲的职业。伊格纳茨是西奥多尔的长子，不幸的是他是个驼背。中学毕业之后，伊格纳茨

就做了父亲的助手，后来父亲在 1830 年去世之后，他接管了学校。从舒伯特的书信可以看出，他和伊格纳茨的关系非常亲近，因为伊格纳茨与舒伯特非常相似，也是个自由思想者，常常反抗他们严厉、虔诚、爱国、顽固的父亲。在所有兄弟中，斐迪南似乎和舒伯特最亲密。斐迪南是家里的第二个儿子，但却是年青一代的领袖。他酷爱音乐，是一个优秀的音乐家和熟练的作曲家，不过他没有自由发展自己的兴趣爱好，而是和大哥一样继承了父亲的职业。1810 年，他开始在父亲的学校中教课，在担任了多种职务之后，他后来在安娜街的帝国皇家培训学校教课，并最终成为该校的校长。19 世纪 20 年代中期是舒伯特十分艰难的时期，他给斐迪南写了一封信，信中提到了他们彼此怀有的强烈感情：“你，只有你，是我最真挚的朋友，每根神经都跟我的灵魂牵绕在一起。”在舒伯特生命的最后几个星期中，斐迪南一直陪伴在他身边，悉心照料，让舒伯特顺利走完人生的路程。卡尔是舒伯特的三哥，他是一位优秀的画家，只比舒伯特大 15 个月。目前，人们对卡尔的了解很少，他和舒伯特之间没有留下书信。不过，卡尔却是舒伯特生活和艺术上的“孪生兄弟”。从目前的材料可知，舒伯特在 1828 年接触了格拉茨（奥地利东南部城市）

的一些有影响的朋友，请他们支持卡尔在那里从事绘画教学方面的工作。

在五兄妹中，玛利亚·特蕾莎是寿命最长的一位，她去世时已经将近 80 岁了。在当时的社会，妇女是没有什么就业背景的，所以关于舒伯特的妹妹玛利亚·特蕾莎，我们知之甚少，只有关于她生孩子的一点资料。1824 年，斐迪南在给舒伯特的信中写道：

卡尔兄弟生了一个小斐迪南，我是那孩子的教父，他还活着。蕾西（玛利亚·特蕾莎的昵称）虽然生了一个强壮、健康的女孩，却没有能享受多久快乐，因为孩子只活了 12 天或 14 天。对头胎婴儿的死的悲痛，使蕾西几近疯狂，以致卧床数周。幸运的是，她如今已度过了令人焦虑的危险期，似乎已经认命了。

从舒伯特的家族情况来看，他并没有显赫的身世，也没有世代从事音乐事业的背景。同其他奥地利伟人——如海顿、莫扎特一样，舒伯特的一生是简单而平凡的。从表面上看，他的生活并没有什么与众不同，几乎同普通人的日常生活一样。舒伯特的第一部传记在他死后几乎 40 年才出现。40 年的间隔，对 19 世纪的任何其他主要作曲家来说都显得十分漫长。之所以出现这样的情况，无疑主要是

因为舒伯特非同寻常的生平及身后的事迹，尤其是因为他的许多杰作直到他死后才被发现。另外一个重要原因就是“舒伯特的社会生活和他的艺术之间，没有什么关联，他可能是唯一一位这样的伟大艺术家。他的生平如此简单、平淡，跟他创作出来的天才作品毫不相称”。所以，有人说：“舒伯特的音乐是出类拔萃的，他的生活则是平淡无奇的。”

确实如此，舒伯特一生贫困，除了作曲没有什么值得一提的事情，但是他丰富的情感和思想，还有他的内心生活，却流露出别具一格的精彩。他的心灵里蕴藏着怎样的向往、渴望与创作的欢愉啊！他的一生又是如何地充满艺术功绩，充满喜悦、欢乐与最深沉的悲哀啊！这是尘世的快感与天堂的欢乐融合于一体的一生。他的一生就是他的艺术，他的艺术就是他的一生。如果我们看一看他的童年，就会发现：他的生命本身就是一种不间断的音符的表述，是一连串不停地插上幻想羽翼并借助超自然之力而飞翔的梦幻与创作。音乐史上与之类似的情形恐怕也只有一个莫扎特了。

舒伯特是为音乐而生，他周围以及内心的一切，除了音乐还是音乐。