

罗沃尔特音乐家传记丛书

阿姆斯特朗

〔德〕伊尔莎·施托伯 / 著



人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

阿姆斯特朗

〔德〕伊尔莎·施托伯 / 著

王天若 / 译



人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿姆斯特朗 / (德)施托伯著 ; 王天若译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2008.3

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 978-7-103-03352-4

I. 阿… II. ①施… ②王… III. 阿姆斯特朗, L. (1901~1971) — 传记 IV. K837.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 113383 号

责任编辑:姜 群

特约译审:张世胜

著作权合同登记

图字:01-2001-2641 号

Louis Armstrong

Originally Published in the Series “Rowohlts Monographien”

under the Title. Louis Armstrong

Copyright © 1980 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,

Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1989 年版译出

本书由德国罗沃尔特出版社授权

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码:100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 1 插页 7.25 印张

2008 年 3 月北京第 1 版 2008 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:1-3,000 册 定价:10.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话:(010)68278400

序

近年来我国爱好西方古典音乐的人，特别在青年中愈来愈多了，这是一个令人鼓舞的现象。就在当前出现的古典音乐普及规模愈来愈大的喜人形势下，人民音乐出版社选择了德国汉堡罗沃尔特出版社(Rowohlt-Verlag)出版的“罗沃尔特音乐家传记丛书”数十种翻译出来，目的是供我国包括发烧友在内的广大音乐爱好者、音乐从业人员(教师、演出工作者)等从事音乐欣赏、学习、研究和教学时参考。

罗沃尔特出版社是德国历史悠久的出版社之一，成立于上世纪初。它随着德国百年来的政治沧桑几起几落，但始终以求新扶新为己任，在推动德国文化创新上有着值得自豪的传统和声誉。“罗沃尔特音乐家传记丛书”是罗沃尔特出版社“名人传记丛书”的一个组成部分。这套书在全德国乃至所有德语国家都是闻名的。如果你有机会到德国普通的家庭做客，几乎可以在每家的书架上发现这套五颜六色的丛书部分或成套地排列在书架上，十分引人注目。说这部丛书家喻户晓并不过分，它已经成为人们经常查阅的工具性参考书了。

“罗沃尔特名人传记丛书”涵盖了几乎人类全部知识领域和文化领域,只要某人对某一知识和文化宝库,诸如哲学、宗教、自然、科学、政治、军事、文学和各种艺术门类(音乐、造型艺术、戏剧、电影、舞蹈等)曾做出卓越贡献,或者对社会的历史进程起过显著影响,罗沃尔特出版社就请人为其撰写传记性的文字收入丛书,以单行本的形式出版。单行本篇幅不大,一般是200页上下的小册子,但具备科学性和可读性两方面的价值。丛书每个单行本都以传记主人公的名字为书名,书名下有副标题:“以传记主人公的自述作依据,配相应的图片文献加以说明”。副标题强调丛书的两个特点:一是使用第一手材料写成,加强传记的客观性和可靠性。这一点非常重要,因为有关音乐家传记的出版物,中外有个通病,常常把音乐家的天才神秘化或把他们的生活浪漫化,传记作者不遗余力收集音乐家的趣闻轶事,把它们当成认识音乐家的主要窗口,有的甚至用渲染性语言、不确实的虚构哗众取宠。“罗沃尔特音乐家传记丛书”不这样,每一个作者在正文前都要做说明,说他写这本传记要打破过去在这位作曲家身上制造的神话,还他一个真面目。二是所有书中均配有同传记主人公有密切关系的同时代人的肖像,以及他本人经历的历史事件和音乐活动的图片,做到图文并茂。这些插图并非用于装饰,而是用形象来说明问题。最近出版的单行本取消了这个副标题,但我们注意到新版传记强调

第一手材料的原则不变，书的排版做到图文并茂的努力没变，非但如此，新版还换上了许多彩图。

罗沃尔特出版社物色的撰稿人，都是对撰稿对象、相关领域及有关问题有深入研究并做出卓越成绩的专家，这可以从丛书编辑部为每个作者所写的介绍中看出。有的撰稿人还是相应研究领域中的权威，比如《瓦格纳》的撰写人汉斯·迈耶先生就是世界瓦格纳研究权威之一。因为在文学和音乐方面的渊博学识和突出成就，而且为新中国培养了第一批日耳曼语文学学者，汉斯·迈耶先生被北京大学授予名誉教授称号。

罗沃尔特出版社组织了一大批专家学者为“罗沃尔特名人传记丛书”各科的单行本撰稿，使通俗性的小册子具有很高的学术水平，这也是值得我国出版界和各学科的专家学者，特别是音乐学科中的专家学者效法的。上述特点和做法，保证了“罗沃尔特音乐家传记丛书”的科学性，值得赞扬和推荐。

我们认为这套丛书还有另外两个特点值得指出。

一是丛书的单行本在不断更新。以莫扎特、贝多芬、肖邦为例，单行本已更换成全新的版本，新版由新的撰稿人写出。通过比较，我们注意到新版的观点和材料因学术界对这几个音乐家的研究有新的进展和新的成果而与旧版有所不同，一般说新版抛弃了作者认为是陈旧的观点，从新的视角来观察问题，补充新的材料。这种做法和我国的“与时俱进”精神是相通的。另

外,新版抛弃了旧版堆砌材料搞繁琐哲学的缺点,叙述和行文比以前简洁扼要,篇幅也减省了。

另一个特点是前面提到的文字内容和丰富图片文献的搭配。我国的出版界常用“图文并茂”形容好的出版物,但是有的书刊文字配了许多花花绿绿的图片,看起来琳琅满目,但与文本内容没有多大关系。“罗沃尔特音乐家传记丛书”丰富的图片资料与文本内容相得益彰,放在有关内容旁边,起到了使内容具有直观的形象性作用,使读者阅读时不感到枯燥,而且加深了对内容的印象。

为了满足一些读者深入研究的需要,书中的引文都一丝不苟地在书后尾注中标明出处。附带说明:书中若有对我国读者陌生、但对理解本文起加深作用甚至关键作用的人名、地名、名词和所说的事件、问题,原作者没有加注,但我们的译者把这些都作为脚注放在当页的下方。丛书每个单行本都附有作曲家音乐作品的完备目录,这是音乐爱好者和研究者重要的查考依据,书后的对作曲家研究的出版物和重要书目,大都是在研究史上有了定评的重要著作,也有最新出版的。这两个附录我们原封不动地以原文附在中文后面。应该指出,这两种附录所提供的资料都是最新的和可靠的,可以作为进一步研究的重要参考或依据。

每个单行本还附有作曲家的生平大事年表,可以帮助读者对作曲家有一个概括的了解,同时也有助于

迅速查考作曲家生平事迹和作品完成的准确年代。

丛书还附有传记主人公的同时代或后代的重要思想家、音乐评论家和同行作曲家们的评价，或带有箴言性的摘要语录。这些评论常常代表了不同时代的各种不同的观点，但总的来说是客观的，有的是切中要害的。这些不同时代、不同观点的评论可以开阔读者的视野，有利于促进读者对作曲家的思考和认识。

人民音乐出版社把“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审任务交给我们三个人，我们感到这个任务很有意义，就欣然接受了。但我们都感到责任重大，因为任务是艰巨的。一是数量大，全套有 60 本，而且都是德文。解放后特别是改革开放以来，懂德语的人虽然不像解放初期那样凤毛麟角，但比起英语、俄语、法语来，毕竟人数尚少，合格的德文译者不易寻觅。二是这些书的内容专业性强，与一般的音乐家传记相比，它们具有一定的深度。所以，我们组稿时必须找那些既有较高德语修养，同时又有一定音乐知识的译者。幸好，很多译者都是古典音乐爱好者，他们特别对德国音乐有相当丰富的知识。

但是要译好这样的丛书，对仅仅是一个懂德语的音乐爱好者来说，仍有许多音乐专业上的难关要克服。幸好我们的译审小组中有专门从事音乐专业教学、研究的音乐史专家余志刚，有在大学兼任了十几年音乐欣赏教学的德国古典文学专家严宝瑜，以及有过业余

翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地去完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

以上便是我们要说的话。因为许多话是我们对读者怎样理解和使用这部音乐丛书有关,所以我们把这些话当作“序”放在书前,我们没有认为我们的话是绝对正确的,写上这些仅为读者作参考之用。竭诚希望批评指正。

严宝瑜(执笔) 余志刚 高中甫

“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审小组

2003年6月于北京



1967 年

目 录

阿姆斯特朗其人·····	(1)
音乐家和他的乐器·····	(17)
“新奥尔良男孩,逆流而上”·····	(26)
芝加哥与乔·“国王”·奥利弗	
纽约与弗莱彻·亨德尔松·····	(47)
“热力五人组”与“热力七人组”·····	(69)
“大型爵士乐团”·····	(91)
欧 洲·····	(113)
“全明星”乐队·····	(130)
“伟大的书包嘴”环游世界·····	(142)
疾病与死亡·····	(159)
艺人与“真正的大使”·····	(170)
注 释·····	(186)
大事年表·····	(198)
对路易斯·阿姆斯特朗的评论·····	(204)
参考书目·····	(210)
作品目录·····	(214)

唱片专辑目录·····	(218)
鸣 谢·····	(219)
作者简介·····	(220)
图片来源·····	(221)

阿姆斯特朗其人

“我希望用我的小号使人们感到幸福！……它是我的至爱，它也同样爱我……每当吹起我的小号，我是幸福的，并且感到自己是如此强大。这就是我所想表现的生活本身，生活以及生活中简单而美好的事物……对我来说，音乐犹如我每天呼吸的空气一样不可或缺。我演唱歌曲或演奏小号与我进行演讲、读报或是表达心中爱意等举动并无不同……”¹

自从人类有了心跳以及嗓子能发出声音，自然界就产生了音乐。心跳产生脉搏、节拍和节奏，噪音创造了声乐和旋律。

作为名人和音乐家的路易斯·阿姆斯特朗始终与源自人类天性的原始和“蒙昧”力量紧密相连。路易斯·阿姆斯特朗的音乐独有的特色扎根于对黑非洲艺术和生活的整体诠释：丰富的噪音表现力；精湛的乐器演奏技巧；艺人之间的通力配合。

“噢，耶！”据他母亲说，这是他出生时对生命的第一个宣言。²“噢”表明了对生命奇迹的敬畏和惊叹，“耶”则表达了思想和情绪实实在在的力量。法国爵士

乐研究者雨果·帕纳西在一本关于路易斯·阿姆斯特朗的书中写道：“世界上最热情和最友善的声音是路易斯·阿姆斯特朗说的那句‘耶’。”³

路易斯·阿姆斯特朗是 20 世纪最为人熟知和最受欢迎的名人之一。成千上万的人熟悉他那亘古不变的沙哑嗓音。对于很多人来说，路易斯·阿姆斯特朗这个名字简直就是爵士乐的代名词。

热情、富于同情心、对别人关怀备至和平易近人，这是他的音乐同行、他的随行人员和熟人以及分布在全球各地不计其数的乐迷、甚至于他的批评家对他的评价。人们可以不带任何宗教色彩地将他的人生观和行为举止看做是一个不折不扣的基督徒：爱和被爱，把每个人都视为兄弟。

路易斯·阿姆斯特朗总是笑容可掬。他是一个天生的外交家，“真正的和平与爱的大使”，他将美好的祝愿和美妙的音乐广为传播。

他说道：“各位，我们永远也不要改变美妙的爵士乐——对于这一点，人们刚刚达成共识。时髦的玩意儿不属于爵士乐。这些爵士乐演奏者(cats)刚才演奏的不过是练习曲……它们没有音乐的灵魂……音乐必须发自内心深处。为什么要改变爵士乐的旋律？旋律本身并没有错误。”⁴

路易斯·阿姆斯特朗简直是一个交流沟通方面的天才，他和观众之间的关系总是那么默契和亲密无间。

阿姆斯特朗从未借故拒绝过自己的乐迷和索要签名的人。在纽约时,有一次在去看牙医的路上,一个小男孩认出了他:“书包嘴在这儿!”(Satchmo,由书包和嘴两词合成,意指嘴大如书包。)街上的行人立即像潮水涌来将他团团围住,于是他开始无休止地为大家签名留念。⁵

阿姆斯特朗不排斥任何人。他真诚、直爽的言行让他在德国也结识了众多的朋友。由于纳粹全面禁止所谓的“黑鬼音乐”爵士乐,这一点在当时是无法显现的,不过从人们私下里偷听短波广播和30、40年代舞蹈乐队演奏似是而非的爵士乐曲都可见一斑。第二次世界大战结束后的几年里,民众对爵士乐补偿性的喜好异常强烈。1965年,在纽约同“全明星”乐队(All Star)一起做完电视节目后,阿姆斯特朗用充满幽默的口气请柏林市民帮自己一个忙:“替我问候我所有的德国乐迷,告诉他们,我到德国的时候他们要准备好酸菜和香肠招待我!”⁶

路易斯·阿姆斯特朗精力充沛,好像总是有用不完的力气。从孩提时代起,他就能把音乐和他的小号演奏得像模像样。他白天给人送报纸或是背煤球,晚上去“下九流的酒馆”⁷演奏。在芝加哥的时候,这个小伙子上午在演播室录制节目,下午和晚上分别在“旺多姆”剧院和“日落”咖啡馆演奏,经常持续到凌晨四点。他的一生中几乎没有时间休息,包括后来在纽约附近克罗纳的家中。他的身上总是体现出对人性一切弱点的包

容，以及对他童年时在新奥尔良贫民窟里经历过的贫穷和苦难的同情，只有懒惰和安逸为他所不容。有一次，他在纳什维尔对青年音乐家们语重心长地说：“主是爱穷人的，但他不爱又穷又懒的人。”⁸

阿姆斯特朗的传记作家 J.L. 克利尔特别强调了路易斯·阿姆斯特朗性格特点中有腼腆和不自信的一面。他为自己的观点找到了两个出于本性的重要论据，而这些因素在阿姆斯特朗童年时期就已经形成了：他是个黑人，他幼年丧父。克利尔强调说，这些因素影响了阿姆斯特朗的整个人生，并且造成了他未能表现出与他拥有的绝对权威相适应的独立自主性，在同其他音乐家的竞争中也未能保持自己独特的个性。⁹

美国社会存在着白色人种对黑色人种的歧视，只有符合“白色人种，盎格鲁-萨克逊血统，信奉基督新教”这些条件的人才可能成为上等人。路易斯·阿姆斯特朗来自社会最底层的黑人贫民窟，来自“残酷的生存现状”，来自“地狱一角”¹⁰，他凝聚了自己的全部力量，为生存和活出个人样而不懈地奋斗，直到成为一位伟大的音乐巨人。这个幼年丧父的孤儿战胜了最初的腼腆和懦弱，以至于后来在世界各地为国王和政治家们演奏时，他依然表现得毫不在意，淋漓尽致地发挥着自己的音乐天分。他不愿受到别人的攻击，在别人攻击他的时候，他总是很欣然地为自己进行辩护。丹·摩根斯

坦是《强拍*》杂志的出版人,同时还是新泽西州罗格斯大学“爵士乐研究学院”的院长,他和阿姆斯特朗相交23年,起初是他的乐迷,后来成为爵士乐评论家和他的朋友。他不赞同克利尔关于阿姆斯特朗极度不自信的论点,正如摩根斯坦认为的那样,克利尔进行了片面的心理分析。¹¹

1931年,阿姆斯特朗在新奥尔良“郊外公园”的那场演出是一次众所周知的体现他勇气、自信和灵魂力量的展示。运河大街上空悬挂着的条幅上写着:“欢迎观看钉耙之王——阿姆斯特朗的演出。”五千名白人聚集在“郊外公园”,一万人在赶往“郊外公园”的路上,此外还有五万人守候在自己家的收音机旁边。“路易斯·阿姆斯特朗和他的乐队”已经就位,准备在一曲大家耳熟能详的《当南部进入梦乡》的伴奏下开始今天的演出。播音员说出了那句惯用的开场白:“你在收听吗?这里是‘郊外公园’的现场直播节目。”他随后又说道:“我实在是没有勇气和这位黑人打招呼。”阿姆斯特朗微微愣了一下,然后迅速地控制了全场的气氛。他对乐队说:“给我一个响亮的降B,并且保持住!”阿姆斯特朗向前迈了几步,他手里拿着小号,静静地在等待,等着台下的白人给他喝倒彩,可他听到的却是无尽的喝彩声。舞台周围的白人观众高声叫喊:“路易斯,路易斯!”种族之间的障碍此刻荡然无存,音乐会开始了。路易斯以伟大

* Downbeat,美国著名的爵士乐杂志。——译者注