

罗沃尔特音乐家传记丛书

欣德米特

〔德〕吉泽尔黑尔·舒伯特 / 著

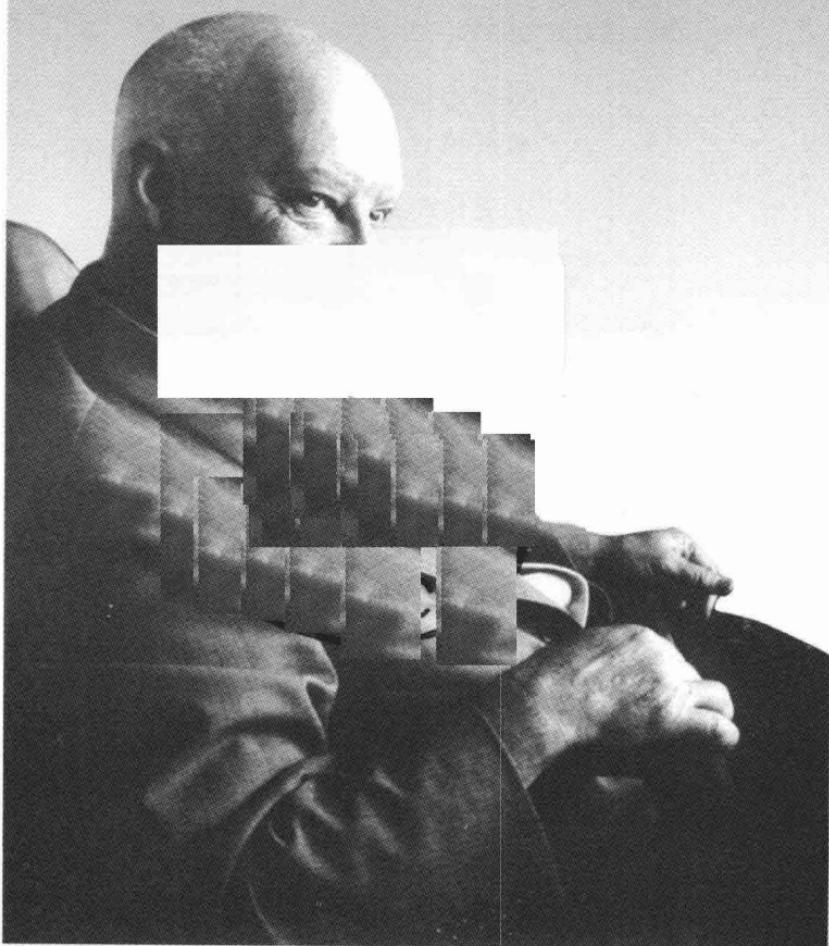
人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

欣德米特

〔德〕吉泽尔黑尔·舒伯特 / 著

尹耀勤 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

欣德米特(德)舒伯特著; 尹耀勤译. — 北京: 人民音乐出版社, 2010.5

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 978-7-103-03393-7

I. 欣… II. ①舒… ②尹… III. 欣德米特, P. (1895—1963) - 传记 IV. K835.165.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 143578 号

责任编辑: 林珊珊

责任校对: 陈芳

著作权合同登记

图字: 01-2000-0430 号

Hindemith

Originally Published in the series "Rowohlt's monographien"
under the title Hindemith

Copyright © 1981 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1981 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

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

[Http://www.rymusic.com.cn](http://www.rymusic.com.cn)

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 1 插页 6.5 印张

2010 年 5 月北京第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册 定价: 11.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

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)曾作出卓越贡献,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:“以实用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烦琐哲学的缺点，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。因为许多话是与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，写上这些仅为读者做参考之用。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

目 录

童年和青年时代	(1)
不断创新	(22)
新现实派	(39)
定做的音乐	(67)
用音乐抗争	(96)
还有点懂行的	(123)
成功后的忧郁	(139)
注 释	(158)
年 表	(169)
对欣德米特的评论	(174)
作品目录	(178)
图片来源	(189)
编者简介	(190)
参考书目	(191)

童年和青年时代

保罗·欣德米特的父亲罗伯特·鲁道夫·爱米尔·欣德米特 (Robert Rudolf Emil Hindemith, 1870—1915 年) 出生于一个世代居住在西里西亚(波兰,下同——译者注)的商人和工匠家庭。他从来没能保障家庭过上衣食无忧的生活。他将这种无能追溯到童年:“我亲身经历了一切,现在老了,才真正看清,如果一个孩子早早地就离开父母是一件多么糟糕的事;还得有一个继母……令人伤心欲绝。”¹ 据说,罗伯特·鲁道夫的父亲卡尔·威廉·保罗·欣德米特(Carl Wilhelm Paul Hindemith, 1835—1901 年) 这位在西里西亚的瑙姆堡受人尊敬的商人和议员,反对儿子当一个音乐家的热望。于是儿子离开了父母。²

罗伯特成了画家,在业余时间喜欢弹齐特尔琴。他流落到黑森州时,娶了玛丽亚·索非亚·瓦雷克(Maria Sophie Warnecke, 1868—1949 年)为妻。她出生于惨淡经营着一个制桶店的牧羊人家庭,起先居住于法兰克福附近的哈瑙、尼德罗登巴赫,美因河边的米尔海姆等地,自 1905 年起迁居到法兰克福。1895 年 11 月 16 日,他们的第一个孩子出世,起名保罗(Paul);1898 年

保罗·欣德米特的父亲，罗伯特·鲁道夫·爱米尔·欣德米特

他们有了女儿托尼(Toni)；1900年第二个儿子鲁道夫(Rudolf)也来到人世。

保罗·欣德米特的父亲必定想为孩子们选择音乐家的职业，因为他早在孩子们童年时就让他们开始了严格的音乐训练。在前面所引用的那封信中，他骄傲地写道：“我在老大(保罗)三岁时就把他送到我父母家，直到他长到六岁。在我送走他时，他在音乐方面已经受到了相当好的训练，可当我接他回来上学时，这个孩子已经完全毁掉了。尽管我的父母是受过良好教育的人，但他们老了，这个小孙子在那被过分溺爱，以至于花了好长时间才让这个捣蛋鬼有所收敛。”

然而，对保罗来说，1899—1902年在瑙姆堡祖父母

保罗·欣德米特的母亲，玛丽亚·索非亚·欣德米特

家的那段时期是他童年唯一一段幸福的时光。父亲想通过“严厉监视”、“严密控制”和“从幼年开始的严格训练”使孩子们有所发展，因为这曾是他自己梦寐以求的。“记住，我希望真正的艺术家对自己要像苦行僧那样严格。这就是说，艺术家应该站在国王身旁，作为人，他必须有自控能力。”³于是，三个孩子组成“法兰克福三重奏”，⁴保罗和托尼拉小提琴，鲁道夫拉大提琴。在演奏某些作品时，父亲用齐特尔琴伴奏。显然，他们已上过规范的音乐课，能够在他们西里西亚老家的无数村庄（除法兰克福外）演出，这对罗伯特·鲁道夫来说，已经是了不起的事了。罗伯特·鲁道夫忙于让孩子们演奏他自己创作加工的轻音乐作品，但并不意味着他承

六岁时的保罗·欣德米特

认两个儿子有超凡的音乐天赋，或许，他根本不曾意识到。

保罗的第一位音乐老师是居住在美因河边米尔海姆的一个叫欧根·赖因哈德(Eugen Reinhardt)的人。他

“法兰克福儿童三重奏组”和父母,1905年

们全家迁到法兰克福的法兰克大街(1905年)后,保罗便拜瑞士女小提琴手安娜·赫格纳(Anna Hegner)为师。1907年,她将保罗推荐到著名的小提琴家阿道夫·雷布纳(Adolf Rebner)门下。雷布纳是霍荷斯博士音乐学院

(Dr.Hochs Konservatorium)的教师、歌剧院的首席小提琴手和弦乐四重奏的第一小提琴手。直到保罗小学毕业,雷布纳一直担任他的私人教师。

1908 至 1909 年的寒假,雷布纳所在的法兰克福的霍荷斯博士音乐学院,一个在德国最让人另眼相看的音乐机构,给保罗提供了一个免费学习的名额。霍荷斯博士音乐学院经历了勃拉姆斯爱好者伯恩哈特·绍尔茨(Bernhard Scholz)的严格保守的管理时期。在这一时期,它确立了自己的声望,这不仅是因为它有像克拉拉·舒曼 (Clara Schumann) 或尤利乌斯·斯托克豪森(Julius Stockhausen)这样的名师,并且还在伊万·克诺尔(Iwan Knorr)的领导下,开启了新的音乐潮流。保罗在前七个学期专攻小提琴演奏。雷布纳后来回忆起保罗“那与青春年少毫不相符的耐心”,他的这种耐心是由于父亲严厉的看管而形成的,他以这种耐心攻下了克鲁采(Kreutzer)、洛多(Rhode)、费奥里罗(Fiorillo)和舍夫契克(Sevcik)的作品。⁵他在音乐会上的传统曲目演奏方面有长足的进步,这是基于欣德米特的良好禀赋和超人的勤奋。⁶他的演奏具有深思熟虑、表现力强和技术娴熟的特点,体现出他审美态度的稳定性,即避免令人厌烦的高超技巧或夸张的感官甜蜜。当时,他毫不掩饰地欣赏阿道夫·布什(Adolf Busch)的小提琴演奏,鄙视亨利·马蒂奥 (Henri Marteau),⁷即便保罗本可以在亨利·马蒂奥那里获得奖学金[保罗后来的四重奏成员

里克·阿马尔(Licco Amar)就是马蒂奥的学生]。

保罗的天赋首先是被人们视为可靠、有责任心和克制等。这些性格完全不同于他那“不能专心致志的”、毫无演奏家天赋的弟弟。他与音乐学院的伙伴们一起组建了“乌里兰”俱乐部(Urian-Club),⁸这使他很快从没有欢乐的家庭环境中摆脱出来。俱乐部的组建主要是为了消遣。他寻找并取得了几个中产阶级家庭的帮助,有法兰克福的罗伦菲尔德(Ronnefeldt)一家、瑞士阿劳的威伯(Weber)一家,并且这些家庭给他提供的不仅是物质上的帮助。罗伦菲尔德、古斯塔夫·威伯(Gustav Weber),弗里德贝格(位于黑森州)的老语文学家卡尔·施密特(Carl Schmidt)和后来成为他第一位作曲老师的阿诺尔德·门德尔松(Arnold Mendelssohn,1855—1933年)以及团长基尔曼斯艾克伯爵(Graf von Kielmannsegg),都是保罗的忘年交,与保罗的来往很密切。保罗与父亲及老师那些虚假的威望之间的棘手关系,⁹在他创作的没有任何文学意图的许多滑稽短剧和滑稽歌剧(《1919年的冬天》、《中提琴迷》、《密劫》等)中被美化了,他与“乌里兰”俱乐部的伙伴们一起表演了这些作品。作为歌剧院21岁的首席小提琴手和为次女高音和大型乐队的《歌曲3首》Op.9(Drei Gesaenge fuer Sopran und grosses Orchester Op.9)的作曲家,他异乎寻常地坚持同罗伦菲尔德家的孩子们一起表演木偶剧,并主要演奏珀西伯爵(Pocci)的作品。为此,他忘