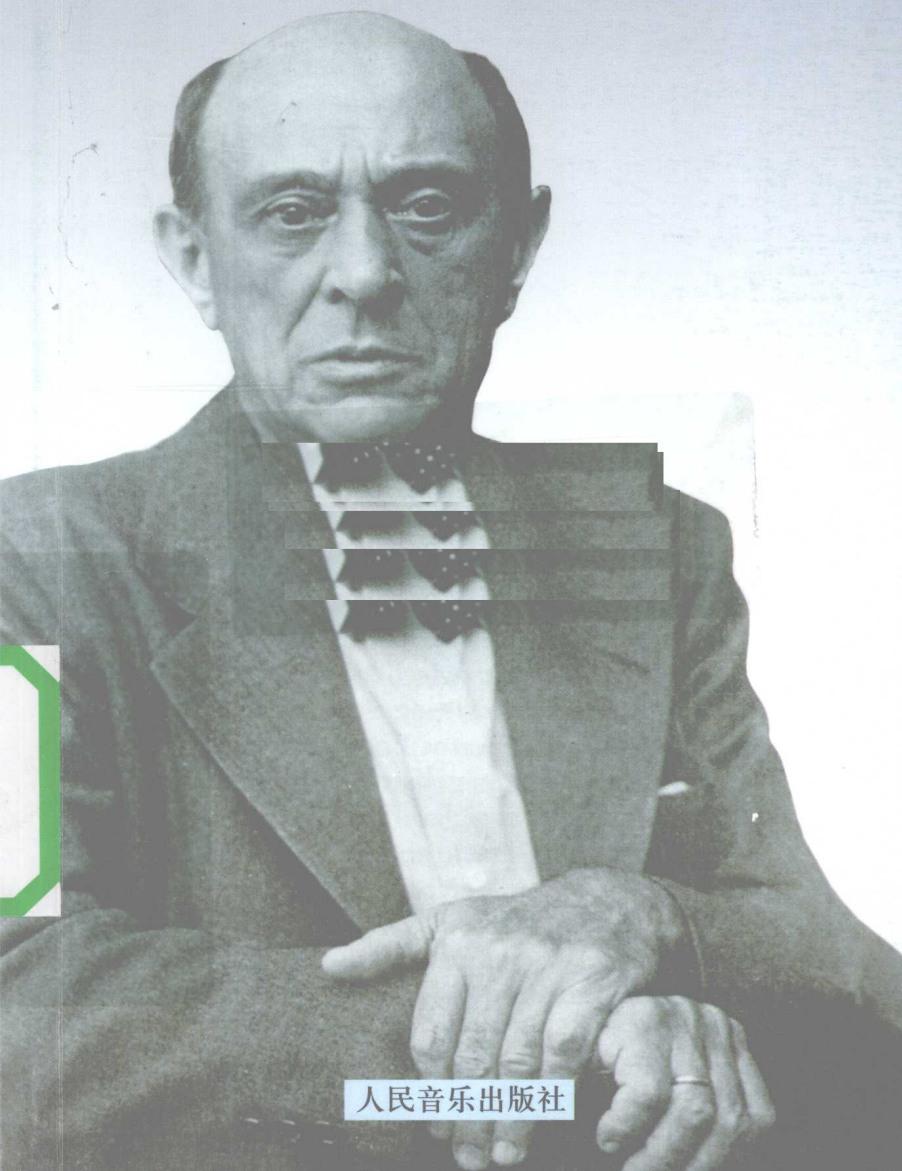

罗沃尔特音乐家传记丛书

勋伯格

〔德〕艾伯哈德·弗雷泰格 / 著

人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

勋伯格

〔德〕艾伯哈德·弗雷泰格 / 著

俞人豪 朱琳 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

勋伯格 / (德)艾伯哈德·弗雷泰格著 ; 俞人豪,朱琳译 .
— 北京 : 人民音乐出版社, 2010.1
(罗沃尔特音乐家传记丛书)
ISBN 978-7-103-03476-7

I. 勋… II. ①艾… ②俞… ③朱… III. 勋伯格
(1814~1951)—生平事迹 IV. K835.215.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 026202 号

责任编辑:李一茜

责任校对:张 婷

著作权合同登记

图字:01-2000-0424 号

Arnold Schönberg

Originally published in the series “Rowohlts Monographien”
under the title. Arnold Schönberg

Copyright © 1973 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社1973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

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 8 印张

2010 年 1 月北京第 1 版 2010 年 1 月北京第 1 次印刷

印数:1—2,000 册 定价:13.00 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

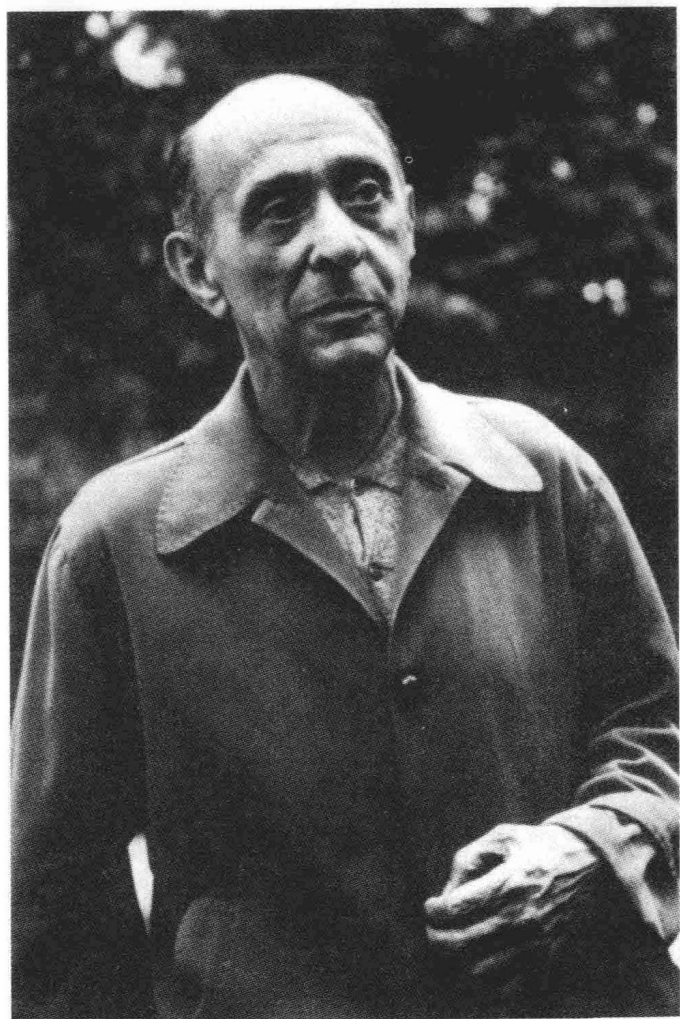
翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地去完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

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

目 录

早 年	(1)
在维也纳的先锋派中	(22)
教 师	(51)
无调性	(58)
画 家	(66)
第一部舞台作品	(80)
从彼埃罗到《天梯》	(95)
十二音创作	(120)
关于种族和世界观	(138)
柏林的教授	(145)
摩西和亚伦	(161)
美 国	(173)
后 注	(203)
勋伯格年表	(204)
评 价	(208)
注 释	(211)
作品表	(229)
图片来源证明	(235)
作者介绍	(237)
参考书目	(239)

早 年

“我只是一个先行者,虽然不知道为什么,但许多人都这么认为。首先是我的追随者:他们实现或者他们才可能创造这种说法。显然我是一个约翰的洗礼者(可能因为我只有一个在银盘里可以思考的脑袋),他们用水烹调,而我用水洗礼;他们有时也进行洗礼,虽然没有受洗者。但是保有名字和懂得分配角色总是好事。就像一个诗人也许有时先有人物的名字和行动的计画,然后再有脚本。暂时这样就满足了。

这种满足足够了,即使是暂时的,这又有何不应该呢?一切都是暂时的,谁能不是过眼烟云呢?但不管怎样我并不十分担心;我的追随者不久将不再追赶我,因为他们将用尽我的气息。”

莫德灵,1923年5月29日¹

1874年9月13日,阿诺尔德·勋伯格作为商人萨姆艾尔·勋伯格(1838—1890年)与其妻子鲍里娜(原姓纳霍德,1848—1921年)三个孩子中的长子出生在维也纳。这位来自 Pressburg 的父亲 14 岁时来到了哈布斯

父亲, 萨姆艾尔·勋伯格

堡王朝的首都,并在那里结识了他来自布拉格的妻子。他们共同经营一个小鞋店。

虽然他的双亲喜欢音乐,但无法证明这个家庭就一定具有音乐传统,勋伯格的父亲年轻时曾经是一个合唱团的成员,“但我绝不能那么说,反正只要有了任何一个不是天生仇视音乐的奥地利人所具有的音乐天性就够了。因为在我的家庭里,不存在任何像其他家庭那种可以培育神童的音乐激情”。²值得注意的是,他几乎没有谈论过他的家庭,而且在后来的岁月里也没向任何人,甚至也没有向他关系密切的人讲述过他的出

5岁,维也纳,1879年

身,以致几乎令人产生了一种“音乐世家”的印象,而且台奥多尔·W.阿多诺甚至认为,围绕勋伯格的是“自天而降的”³光芒。

8岁时勋伯格学习演奏小提琴,并且几乎同时开始了第一次作曲的尝试,对此他说,它们无非是在模仿他当时所接触到的音乐,例如小提琴二重奏、歌剧改编曲和节日在公园演奏的军乐队曲目。他从家里找到的一本莫扎特传记中受到激励,在没有任何乐器的帮助下写了一部他自己的作品。

1890年新年之夜,他父亲因患肺炎去世了。一年后

维也纳，玛利亚救助大街，约 1890 年。

16 岁的阿诺尔德提前离开了六年制中学，在维也纳一家私人银行当职员。这种由于经济需要而被迫从事的工作很快就证明是他所不能忍受的，而且过了一段时间银行陷于破产，他利用这个借口立即就放弃了这个职业，这导致他与家庭发生了严重的冲突。汉斯·纳霍德——这位勋伯格的表弟和后来在《古雷之歌》中国王瓦尔德马的第一个表演者曾经谈到这件事：“阿诺尔德有一天回家宣布：我过够了！我不再到办公室去了，我要成为音乐家！这对于家庭是一个冲击。这引起了很大的混乱，我记得，当时召来了家庭顾问，以阻止阿诺尔德从一个奉公守法的公民变成一个波希米亚人。”⁴

当这个 21 岁的小伙子成为“多声部赞美诗”这个小乐队的成员时，就出现了决定性的转折。这个乐队的

指挥是刚刚从维也纳音乐学院毕业的亚历山德尔·冯·切姆林斯基，他后来成为布拉格德语国家歌剧院的指挥，并从1927年起任柏林克罗尔歌剧院乐队指挥。在一篇发表在1949年墨西哥音乐刊物《Nuestra Musica》上标题为《我的音乐生涯》的回忆文章中勋伯格这样谈及切姆林斯基，我关于技术的大多数知识和作曲上的那些问题归功于切姆林斯基。我始终确信不疑，他是一位伟大作曲家。也许他的时代会来临得比我们想象的早。⁵关于这两位音乐家在“多声部赞美诗”乐队的相遇，切姆林斯基作了生动地介绍：

“这个乐队挑选了我任指挥。它的编制不大：两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴和一把低音提琴——实际上只有半把。但我们一向十分自信，对我们的成绩非常满意。我们都是音乐的渴望者，都很年轻，无论演奏得好与坏，每周一次，勇往直前。当时这样的团体总是不断演出——这没有什么奇怪的。然而在大提琴的谱架旁坐着一位小伙子，他既粗暴又错误地对待他的乐器（不过它也丝毫不值得善待，它是演奏者用艰难节省下来的3个金币在维也纳的旧货市场上买来的），这位大提琴演奏者正是阿诺尔德·勋伯格。”⁶

切姆林斯基是勋伯格第一位也是唯一的老师，然而这方面的教学不能理解为传统的师徒关系，它倒不如说是朋友之间围绕着音乐理论问题而引起的讨论，

这种讨论对勋伯格产生了很大的影响。认识切姆林斯基时,我是‘勃拉姆斯崇拜者’。而他不仅喜欢勃拉姆斯也喜欢瓦格纳。不久我也同样成为这两个人的坚定不移的追随者了。因此我当时创作的音乐反映出这两位大师的影响就不足为奇了,另外还有李斯特、布鲁克纳,也许还有胡戈·沃尔夫的痕迹。⁷ 1897年勋伯格为切姆林斯基的歌剧《萨雷玛》完成了钢琴缩谱,他总是不断强调他朋友所给予的启发,即使在20年代他们的艺术和人生道路已经明显地分道扬镳之后仍然如此。当他在1933年于波士顿为《海德尔百科全书》起草他的传记性词条时仍再一次特别强调自己是“切姆林斯基的学生”⁸。

1897年,勋伯格23岁时写了D大调弦乐四重奏——《第一弦乐四重奏》,它被公演了,并且得到了认可,因此也推动了后来作品的发表。当勋伯格还在创作第三乐章时,他的总谱被切姆林斯基看到,结果招致了批评:第一乐章需要再次修改,而其余部分则要完全重写。在1897—1898年的演出季,这部作品由音乐家协会组成的弦乐四重奏乐团首演。次年,由享有盛誉的菲茨纳四重奏团再次演出。材料明显地令人想起勃拉姆斯和德沃夏克⁹的特点,但从中尚未觉察出后来瓦格纳音乐语言的品相。通过细致的动机连接,在大轮廓上清楚地看出四个乐章之间的关系。勋伯格在他流亡到美