

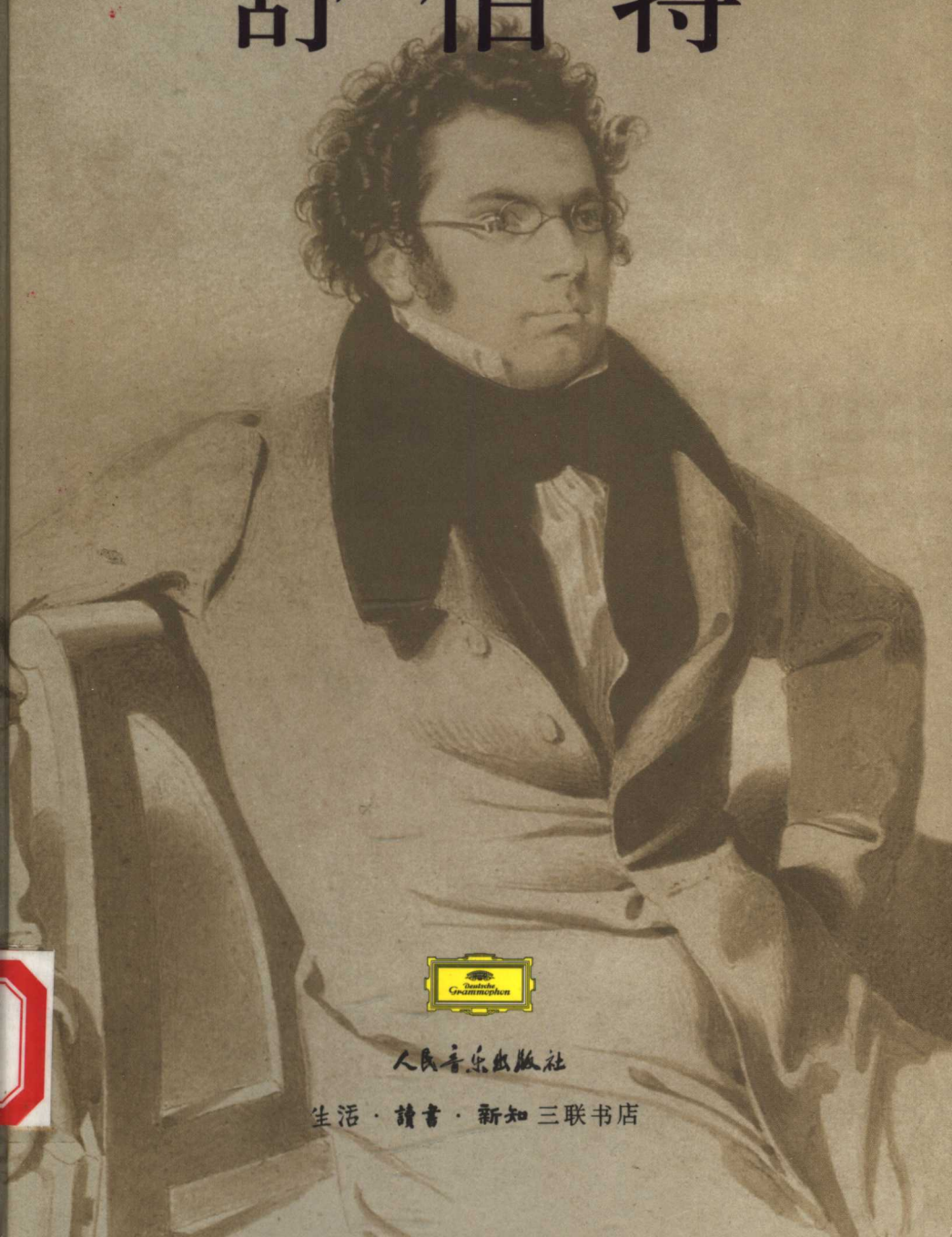
伟大的音乐 经典收藏

Great Music

Classical Collection

FRANZ SCHUBERT

舒伯特

人民音乐出版社

生活·读书·新知 三联书店

图书在版编目(CIP)数据

舒伯特 / 耿捷编著. — 北京 : 人民音乐出版社 : 生活 · 读书 · 新知三联书店, 2005. 12

(伟大的音乐: 经典收藏 / 刘雪枫主编)

ISBN 7-103-03116-9

I. 舒… II. 耿… III. ①舒伯特, F. P. (1797~1828) — 生平事迹 ②舒伯特, F. P. (1797~1828) — 音乐—艺术评论 IV. ①X835.215.76 ②J605.521

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第131151号

本书所附音乐CD由环球唱片有限公司授权三联书店、人民音乐出版社联合出版。

唱片版号 ISRC CN-X05-02-316-00/A. J6

国权音字 79—2002—1621号

文音进字 (2002) 779号

出 版: 人民音乐出版社

生活 · 读书 · 新知 三联书店

丛书策划: 人民音乐出版社

三联书店《爱乐》编辑部

丛书主编: 刘雪枫

责任编辑: 耿捷、朱军、王弘君

杨臻、周辉荣、贺星

封面设计: 吴光前、刘莎、陈晓燕

版式设计: 刘莎、张鲲

人民音乐出版社发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@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

889×1194毫米 24开 4插页 3印张

2005年12月北京第1版 2005年12月北京第1次印刷

印数: 1—5,100册 (附CD3张) 定价: 86.00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

CD₁

B小调第八交响曲“未完成”(D759)

1	中庸的快板	11: 31
2	流畅的行板	11: 29

音乐的瞬间

3	中板	05: 45
4	小行板	05: 41
5	中庸的快板	02: 04
6	中板	04: 56
7	活泼的快板	02: 55
8	小快板	06: 36

CD₂

C大调第九交响曲“伟大”(D944)

1	行板	14: 21

2	流畅的行板	13: 51
3	活泼的快板	11: 16
4	活泼的快板	11: 25

CD₃

A大调钢琴五重奏“鲑鱼”(D667)

1	活泼的快板	13: 34
2	行板	07: 16
3	谐谑曲, 急板	04: 00
4	小行板	07: 58
5	快板	06: 21

三首军队进行曲 (D733)

6	第一号	04: 17

CD1 3-8 钢琴: 肯普夫

CD3 6: 钢琴: 德穆斯、巴杜拉-斯柯达

CD1 1-2, CD2 1-4: 伯姆指挥柏林爱乐乐团

CD3 1-5: 柏林爱乐乐团重奏组

环球音乐集团公司简介

环球音乐集团(*Universal Music Group*)为世界最大的唱片公司之一,其跨国性业务透过环球唱片旗下子公司的网络发展,其生产、市场、销售及发行制作音乐等分布在全球59个国家和地区,涵盖北美洲、欧洲、拉丁美洲、大洋州和亚洲。环球音乐集团在全球各个国家的音乐工业中都具市场领导地位,其销售额占全球音乐工业领域中重大比例。

环球音乐集团拥有最强大的流行音乐和爵士品牌及歌手阵容。古典品牌主要有 *Deutsche Grammophone (DG)*、*Decca*、*Philips* 及 *Archiv* 等。

这些古典音乐品牌最为中国的音乐爱好者熟悉,其中, *DG* 创立于1889年。从 *DG* 这“百年老店”出发,环球与音乐跨越了3个世纪,见证了近现代音乐的兴旺发展,也携最新的录音技术跨进新世纪的数字时代,继续为新时代的人们奉献最美好的音乐产品。

环球音乐集团以旗下拥有的众多艺术大师、知名乐团而自豪,这是一些如雷贯耳的名字——柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、伦敦交响乐团、波士顿交响乐团、阿姆斯特丹乐厅乐团、基洛夫乐团、中国交响乐团、中国爱乐乐团……;指挥大师卡拉扬、伯恩斯坦、阿巴多、索尔蒂爵士、安塞梅、小泽征尔、迪图瓦、格吉耶夫、西诺波利、郑明勋、梅塔、加迪纳、夏伊;小提琴名家穆特、克莱默尔、沙汉姆、阿卡尔多、穆洛娃、郑京和;钢琴名家霍洛维茨、波利尼、普雷特涅夫、阿什肯纳吉、布伦德尔、阿格丽希、皮尔丝、内田光子、大提琴家梅斯基、劳埃德-韦伯,歌唱家波切利、帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯、萨瑟兰、芭托莉、弗莱明等;更引人瞩目的是,在 *DG* 百年寿辰之际,享誉国际乐坛的中国大提琴家王健签约 *DG*,成为 *DG* 百年历史中第一个中国人,随后是中国的天才青年钢琴家李云迪、郎朗先后签约 *DG*,他们的中国名字回响在全世界的爱乐人耳中,为自己的国家增添光彩。

环球音乐集团的产品早在20年前随着中国的改革开放被引进而广为中国的音乐爱好者所熟知, *DG* 录制的卡拉扬指挥柏林爱乐乐团的贝多芬1—9交响曲的磁带,成为当时中国古典音乐迷的最爱,伴随着他们进入浩瀚、深邃的音乐世界,与他们一起成长。

环球音乐集团非常荣幸能以自己丰厚的录音版本、优质的录音产品,成为中国新一代音乐爱好者欣赏音乐的来源。这些伟大的音乐——人类共享的文化成果,将为新一代中国青年所熟悉和热爱,伴随着他们走向美好的未来!

J605.511
5

Great Music Classical Collection

伟大的音乐 经典收藏

舒伯特

FRANZ SCHUBERT

○ 耿 捷 / 编著

人民音乐出版社

生活·读书·新知 三联书店

传 略

FRANZ SCHUBERT

父亲提奥多尔

弗朗茨·舒伯特 1797 年 1 月 31 日生于维也纳郊区汉普夫，他的父亲提奥多尔在一家学校任副校长，他与伊丽莎白·维茨共生 14 个孩子，舒伯特是第 12 个，也是 5 个存活者之一。

提奥多尔是一位热情的业余音乐家，他很快觉察到小舒伯特的音乐天赋，便亲自教他拉小提琴，并让长子伊格纳兹教他弹钢琴。不久，里希特塔教堂唱诗班的指挥霍尔策也开始担任他的老师，除了让他担任童声高音领唱和学习声乐知识外，还对他进行中提琴、管风琴和大管的训练。11 岁的时候，舒伯特被王室小教堂唱诗班接纳，这就意味着他已经自动进入王城神学院学习了。这是一所寄宿中学，学校对面是维也纳市中心的维也纳大学。除了唱诗和系统的学习之外，舒伯特还在学院乐团担任第一小提琴手，有时还客串几把指挥。放假回家的时候，他便在家庭四重奏中拉中提琴。舒伯特虽然没有机会在专业音乐学校学习，但

他在王城神学院里先后得到过鲁济卡教授管风琴和通奏低音、萨里埃利教授对位法和作曲理论，并常有会接

舒伯特出生故居

母亲伊丽莎白·维茨

触莫扎特和格鲁克的舞台音乐作品。舒伯特很早就显示出作曲技能，在王城神学院期间即写出第一交响曲、一首三乐章的钢琴四手联弹狂想曲和五首弦乐四重奏。一般来说，他在1812年9月根据席勒的诗谱写的《池塘边的年轻人》被认为是他创作的第一首真正意义上的艺术歌曲。

然而，舒伯特决定献身音乐的愿望却得不到父亲的支持。提奥多尔虽然为儿子的音乐天赋感到自豪，但他希望舒伯特能够接受最完善的教育，日后能成为政府职员，有稳定的经济来源和保障的生活。不过与其他家庭不同的是，尽管父子存在一定分歧，也没发展到失和的地步。这对舒伯特来说是非常幸运的。

1813年底，舒伯特因在神学院专心作曲而忽略了其他课程，失去奖学金并导致离校。回

王城神学院
寄宿学校的学生舒伯特

《纺车旁的格丽卿》

初稿(1814年)

家以后，他先是在父亲的学校做教员，到1818年便不再去学校工作而前往维也纳。从此舒伯特再未就过任何公职，也未获得过王公贵族的任何资助。在他专心致志于音乐创作的同时，他的周围也形成一个由音乐爱好者及爱慕

其创作者组成的亲密友好的小圈子，和这些人的交往使他变得视野开阔，观点进步，境界也有所提高，从而很大程度上弥补了他所受普通教育不足的缺憾。

1814年10月，舒伯特谱写出《纺车旁的格丽卿》，那时他只有17岁。这首歌曲被称为“第一首现代人能明白体会其内涵的18世纪德国艺术歌曲”，“这世上是否有完美的艺术创作，是个存在已久的问题。这首歌便是答案，没有

纺车旁的格丽卿

人能再质疑，因为舒伯特用音乐回答了一切。”10月16日，法勒教堂在舒伯特的指挥下上演他于7月完成的《F大调弥撒》，这是教堂第一次使用舒伯特的弥撒曲。

1815年，舒伯特更是以超乎常人想象的速度创作了二百多首旋律悠扬的歌曲，其间还包括两首交响曲。这些歌曲中以《魔王》最为著名，也最为精彩。舒伯特的一位朋友把这首歌与另外30首为歌德的诗

谱写的歌曲送给在魏玛的歌德，结果歌德没有任何表示，并将曲谱退回。但是，《魔王》在所有德语国家的出版仍使舒伯特的声名远播，并直接导致他与世家子弟朔贝尔的相识。朔贝尔建议舒伯特与他同住一处，费用由他负担。他的处处反传统的个性不禁深深地影响着舒伯特，更重要的是，在他的家里舒伯特认识了一位伟大的歌手，他就是约翰·米歇尔·弗格尔。以弗格尔当时在维也纳音乐界举足轻重的地位，他对舒伯特歌曲的重视与热心传播对后者影响巨深，从那时起，舒伯特每当谱写艺术歌曲时，耳旁出现的都是弗格尔的声音。

1817年，舒伯特扩大了他的写作范围，写了几首钢琴奏鸣曲，同年又创作三首著名歌曲：《死与少女》、《致音乐》

《魔王》初版扉页
(1821年)

《魔王》意象

左图 / 舒伯特的好友弗朗茨·冯·朔贝尔

下图 / 舒伯特与约翰·米歇尔·弗格尔

和《鳟鱼》。1818年，舒伯特受聘匈牙利埃斯特哈齐伯爵的家庭钢琴教师，这项工作曾经一度使他的作曲速度减慢下来。11月时，与父亲因是否继续在学校里供职发生争吵，从家里搬出与

马耶霍夫租房同住。1819年2月，所作艺术歌曲第一次获得公开演出的机会。夏天，他与弗格尔去奥地利北部的乡村度过他一生中最愉快的三个月，这次旅行直接导致清新灵秀的《鳟鱼五重奏》的诞生，这是舒伯特成熟时期最早的室内乐作品。随后的秋天和冬天，舒伯特的创作灵感喷涌，有大量作品问世。他几乎为作曲而活，作曲占去他全部时间，他说：“我每天早晨即开始创作，一首写完立即开始另一首。”

1820年，他的歌剧《孪生兄弟》在维也纳上演，弗格尔饰演孪生兄弟两个角色。虽然演出不很成功，却为舒伯特带来另一个委约，为三幕歌剧《魔竖琴》谱曲。虽然这一次演出效果并不比前一次好多少，但舒伯特的音乐却大放光彩。这个歌剧的前奏曲后来又用

在《罗莎蒙德》中，成为戏剧音乐史上不朽的杰作。12月初，舒伯特创作一首弦乐四重奏的C小调乐章——《四重奏乐章》。虽然这部作品最后没有完成，但却代表舒伯特的音乐创作进入一个崭新、独特的世界。

创作更有分量的作品这一抱负始终萦绕在舒伯特的脑际，1821年他试图写作第七交响曲，但只完成了总谱110小节，其余部分只是在一行乐谱上做出标记，并详细注明以后如何补写缺少的各个声部。也许是要赶写歌剧《阿方索与埃斯特莱拉》而暂时将它搁置，日子久了便忘了这回事，所以我们今天所看到的

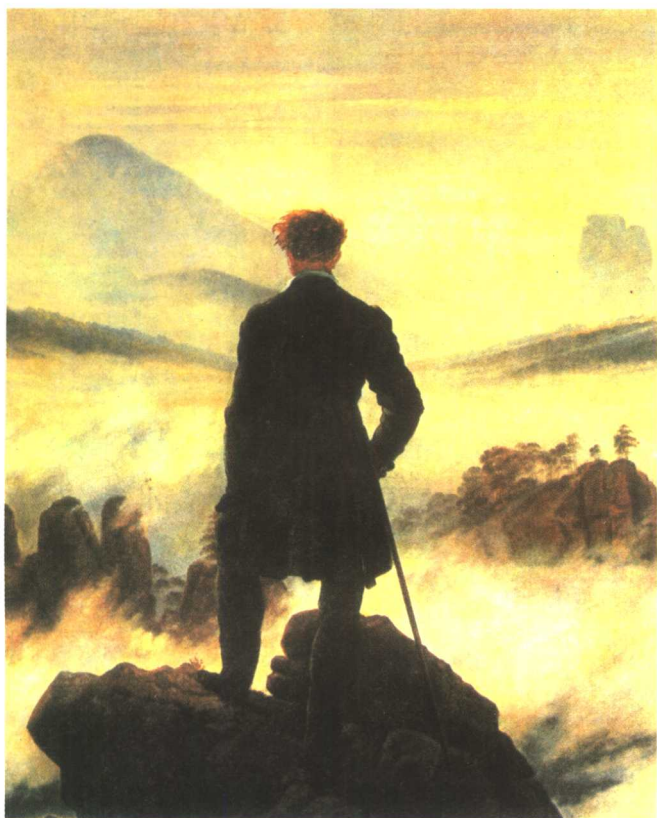
大多数《舒伯特交响曲全集》唱片都缺少第七交响曲。

舒伯特一心一意要创作一部成功的歌剧，1821年下半年至1822年初的几个月间，他都在全力谱写《阿方索与埃斯特莱拉》。但是由于弗格尔不满意朔贝尔的生活方式和写的剧本，便公开声明他不喜欢这部戏，也不做任何上演的努力，所以这部

左图 / 歌剧《阿方索与埃斯特莱拉》首演于魏玛(1854年)

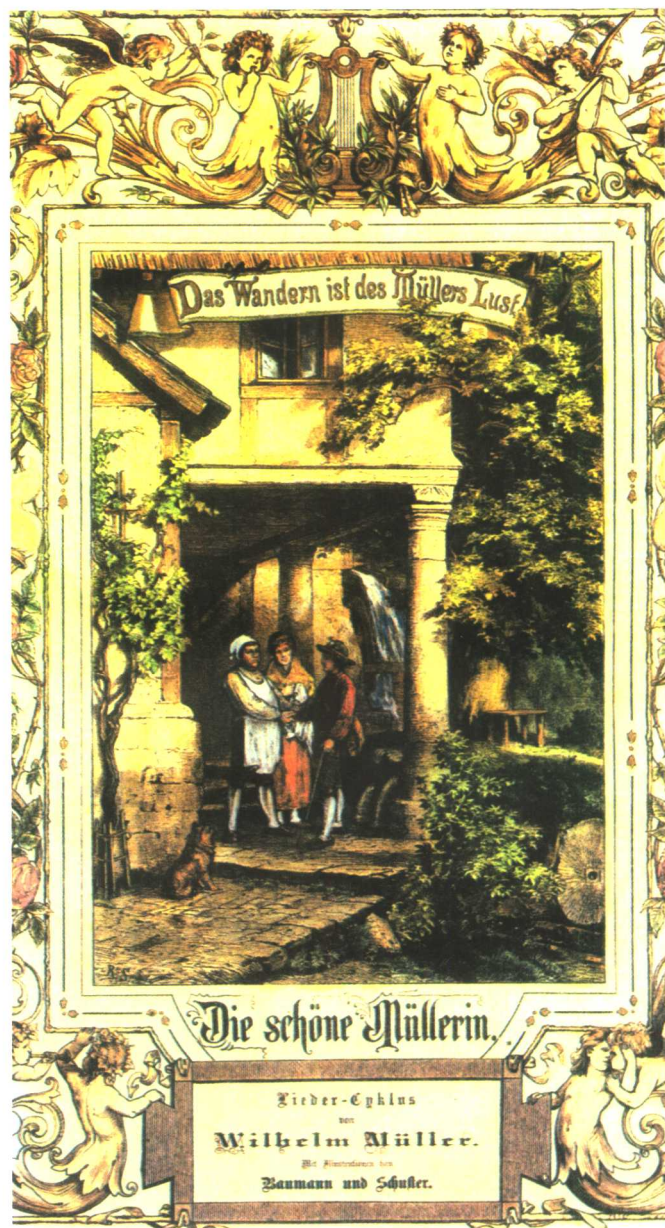

舒伯特用力最多的歌剧在他生前从未上演过。完成这部歌剧以后，舒伯特接着完成了三年前就动笔的《降A大调弥撒》，并开始写一部新的交响曲。10月初他完成了前两个乐章，结果又将它搁置一旁，再未理会。这部交响曲便是著名的《未完成交响曲》，它成为舒伯特最著名也最受欢迎的作品。11月，舒伯特写下凄美迷人的《流浪者幻想曲》。

1822年是舒伯特声名扶摇直上的一年，也是他生命之光走向暗淡的一年。这一年4月他与贝多芬会面，并将《法国曲调变奏曲》呈献给那位神。夏天的时候，他被确诊染上梅毒，虽然他也曾考虑过自杀，但很快他便从极度痛苦中挣扎出来。他再度投入到繁忙的创作当中，先后完成了A小调钢琴奏鸣曲、歌剧《阴谋者》和《菲拉伯拉斯》等。

1823年下半年，舒伯特开始为缪勒的诗集《美丽的磨坊女》谱曲，到冬天时全部完成。该作品是音乐史上一个重要的转折点，在舒伯特之前没有人创作过此类套曲。他谱写艺术歌曲的技巧至此已达浑然天成的境界。

1823年底舒伯特另一部歌剧《罗莎蒙德》演出的失败

根据缪勒的诗谱曲的
《美丽的磨坊女》

歌剧《罗莎蒙德》的场景

使他决意不再接触歌剧，他开始大量地创作室内乐。比较快完成的《死与少女四重奏》是根据同名歌曲写的变奏曲，不久《罗莎蒙

德四重奏》和《F大调八重奏》也写完了。

1824年3月14日，A小调弦乐四重奏首演大获成功，5月7日，贝多芬的第九交响曲在康托内托剧院首演，毫无疑问舒伯特出席了这场音乐会。5月底，舒伯特再次赴匈牙利担任埃斯特哈齐伯爵的家庭音乐教师，这一次他住在城堡里，在那里平静地度过四个月。第二年夏天，他与弗格尔再次到施泰尔、林茨、格门登和萨尔茨堡等地避暑，在此期间舒伯特写了包括《海豚》在内的八首杰出的艺术歌曲。据说，《C大调第九（伟大）交响曲》也写于此时。

1827年是值得纪念的。舒伯特在这一年开始创作并完成了另一部根据缪勒的诗集谱写的声乐套曲《冬之旅》，还为钢琴写下《音乐的瞬间》、《即兴曲》、为钢琴与小提琴而

莫里茨·冯·施温特的深棕色素描：《约瑟夫·冯·施鲍恩家的舒伯特之夜》(1868年)

写《C大调幻想曲》以及为钢琴、小提琴与大提琴而写的《降E大调三重奏》。这年3月26日，贝多芬去世，舒伯特是葬礼上36位持火炬者之一。

1828年3月26日，

舒伯特生前第一场个人作品音乐会在音乐之友社的演奏厅举行。这场音乐会的曲目和演出次序完全由舒伯特本人设计，开头是G大调弦乐四重奏的第一乐章，紧接着是四首新创作的艺术歌曲，由弗格尔演唱；然后是女高音独唱与合唱的《夜曲》。整晚音乐会的重头戏是一首钢琴、小提琴与大提琴的三重奏，最后又是四首歌曲。演出取得巨大成功，观众报以经久不息的掌声。音乐会的收益也不错，舒伯特用这笔收入为自己买了一架钢琴。但是对于这场音乐会，评论界并未给予注意，原因是帕格尼尼到了维也纳，他的音乐会夺走了评论界和媒体的全部注意力。不无讽刺的是，舒伯特也出席了帕格尼尼的音乐会，并且被深深打动。同在这个月，

诗人威廉·缪勒

FRANK SCHUBERT

13

《冬之旅》也是根据缪勒的诗谱写