

罗沃尔特音乐家传记丛书

巴托克

〔美〕埃弗雷特·赫尔姆 / 著

artok, B.)

8

姆著

338)

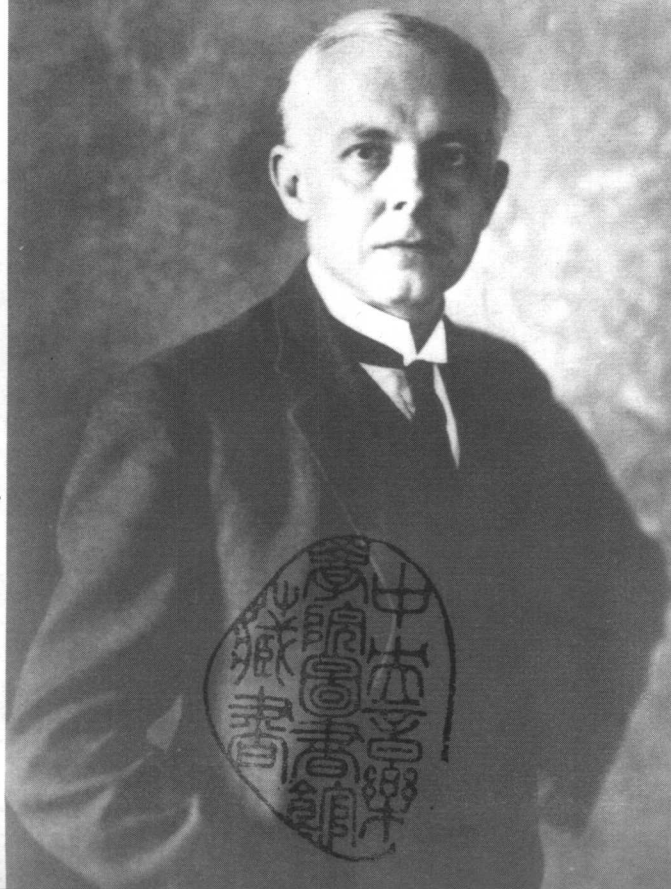
人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

巴 托 克

〔美〕埃弗雷特·赫尔姆 / 著

刁承俊 / 译

人民音乐出版社

188338

图书在版编目 (CIP) 数据

巴托克 / (美) 赫尔姆著 ; 刁承俊译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2004. 10

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 7-103-02875-3

I. 巴… II. ①赫… ②刁… III. 巴托克, B.
(1881~1945) - 传记 IV. K835.155.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 015077 号

责任编辑: 姜 群

著作权合同登记

图字: 01-2001-2606 号

Bartók

Originally Published in the series "rowohlts monographien"
under the title. Bartók

Copyright © 1965 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1965 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.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

787×1092 毫米 1 插页 特 32 开 8 印张

2004 年 10 月北京第 1 版 2004 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 11.00 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尔曼语文学学者，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

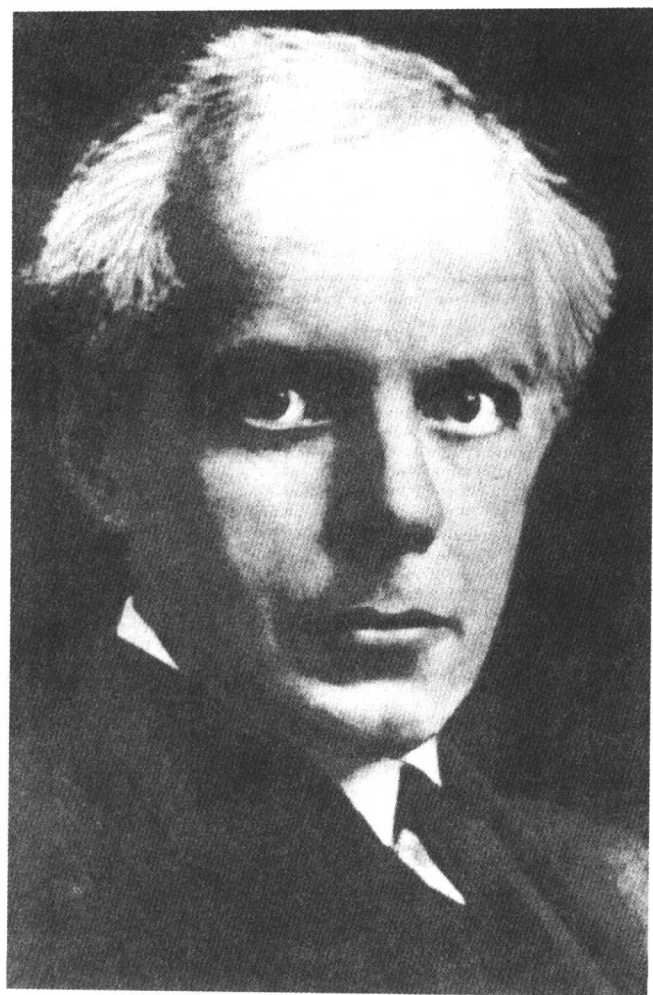
翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地去完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

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

导 言

巴托克在他的音乐作品中用极其直率,极其恳切,极其热情的语气对我们讲话。这些作品讲述的是一些属于更高领域的东西,对这些东西,巴托克既没有在口头上,也没有在文字中发表过意见。在音乐中,这位过于敏感的人为了防备冷酷无情、伤人情感的世界,防备他无法与之和解的那个充满妥协和忙忙碌碌的世界而系上的面具掉了下来。他整个一生恰似一次逃亡,逃避单调平庸的世界。可是为了能够抵制令人憎恨的单调平庸,他在同别人交往时却又披上了这件单调平庸的外衣。一种高度的实事求是精神成为他复杂性格的一个重要组成部分,这种实事求是精神奠定了巴托克为之奉献了一生中大部分时光的音乐学论文的基础,也奠定了他音乐作品的基础。自文艺复兴以来,如此协调地将艺术家与科学家集于一身的组合十分罕见。艺术家并不妨碍科学家;相反,他们彼此相辅相成,在巴托克身上,他们甚至是密不可分的。

实事求是的精神表明了巴托克对周遭环境的态度,在他的书信和论文中,占主导地位的就是这种精

神。他很少揭下缄默的面纱，像人们所说的那样道出“心里话”。人们在徒劳无益地寻找那些能够“解释”他的作品、或者揭示巴托克“精神状态”的意见。这些书信给我们展现的恰恰就是他这个人、这个艺术家的情况：审慎拘谨；沉默寡言；准确精密；在其评判不公正行为时的严酷无情，而主要的是具有一种伟大的博爱精神——这是一个完全摆脱了狭隘胸襟的人，一个见多识广的人。

巴托克的书信和论文对于每一个希望了解这位伟大人物和伟大的作曲家的人来说，都是一个丰富的、甚至是不可或缺的源泉，因此在这本专著中尽可能地经常引用这些书信和论文，人们必须用具有巴托克气质的眼光来看待它们。只要读过这些材料，它们就会给我们提供一把了解他那悲惨人生的钥匙，这就像他的一生会给人们了解他的创作提供一把钥匙一样。

巴托克在世时遭到误解和曲解的命运一直持续到 he 去世后。在他辞世后 20 年，出现了一个关于他的传说——这是一个传说，一个有的可以追溯到他的政治态度，有的可以追溯到他那少数传记作者的无知和不准确的传说。就是这些作者实质性的错误和解释错误也是从别人那里接受过来的。（哈尔西·史蒂文斯那本书由于它基本上是客观的，成为巴托克文献中一个令人愉快的例外。其中不准确之处相对而言微乎其微——由于它出现的时间早。当然，史蒂文斯主要从事

巴托克音乐作品的研究。)

两个“巴托克档案馆”的存在——在布达佩斯和纽约——造成了一种非常引人注目的、对于巴托克研究十分不利的局面。首先,还在进行研究的资料被一分为二;另外,两个档案馆之间的关系也并不十分融洽,再加上两个档案馆里的资料都不对公众开放。当然,布达佩斯档案馆已经开始公布它的馆藏资料。1964年和1965年出版的数册《巴托克文献》就包含了许多珍贵的资料和迄今为止大部分都不为人知的东西。

此外,还陈列着巴托克的许多重要书信(由于这些信的私人性质),这些书信也许可以填补某些空白。在巴托克研究的这些状况没有得到改善之前,无论如何也不可能写出一部成为定论的巴托克传记。本书决不敢妄自提出如此高的要求。它首先是想介绍一位伟大的艺术家真实的画像,这幅画像建立在事实和文献的基础上,而不是建立在幻想自由驰骋的基础上,这是不言而喻的。

目 录

导言	(1)
童年和青年时代(1881—1904)	(1)
大瑟勒什	(8)
布达佩斯的大学生	(25)
年轻的爱国者与《科苏特》	(39)
年轻的作曲家(1905—1911)	(49)
巴黎	(51)
初步接触民间音乐	(60)
巴托克成为钢琴教授	(67)
影响与试验	(73)
私事	(81)
内心流亡的年代(1912—1921)	(91)
巴托克与民间音乐	(94)
巴托克乐曲中的农民音乐	(98)
作为民间音乐研究者的巴托克	(103)
富有创造性的工作	(106)
战后时期的动乱	(111)
舞台剧本	(117)

最初的国际成就(1921—1931)	(124)
第二次婚姻	(131)
巴托克与学术界	(134)
同美国的初次遭遇	(140)
1931—1940	(148)
美国(1940—1945)	(184)
 译 注	 (205)
年 表	(211)
对巴托克的评论	(215)
作品目录	(220)
图片来源	(225)
参考书目	(226)

童年和青年时代(1881—1904)

贝拉·维克多·雅诺什·巴托克在 1881 年出生于大圣米克洛什。这个出生地的地名对于多数读者而言没有什么意义,或者说毫无意义,可是它——正如我们马上就要看到的那样——对于 20 世纪一位最伟大的作曲家和英才的经历及艺术发展却会具有极其重要的意义。

位于昔日匈牙利南部的大圣米克洛什——大圣米夏埃尔是一个比如今人们在最精确的地图上也难以找到的村庄好不了多少的地方,因为按照 1920 年签订的特里阿农条约¹的规定,它同整个托隆塔尔州一道并入了罗马尼亚,改名为罗马尼亚的圣尼古劳—马雷村。当巴托克降临人世时,尽管大圣米克洛什的居民也包括罗马尼亚人、德国人和塞尔维亚人,但它已有上千年从属于匈牙利了。这是一个相当荒凉的小地方,对于坐落在四周的农家院子来说,就像是一个小小的中心;对于蒂米什瓦拉与塞格德之间邮政马车的往来而言,又恰似一个联络点,它还是几家小型工厂的厂址。大圣米克洛什就自然风光而论很不起眼,因为它位于泰斯河岸边一个主要栽种谷物和饲养奶牛的平原上,因此,这是

一个具有乡村风味的村庄。在村里,几乎就没有发生过什么大事,也没有丝毫的文化生活。1903 年带来了第一次音乐方面的重大事件,当时,巴托克本人回到那里,举行了一次钢琴演奏晚会,这是当地历史上破天荒的第一次独奏音乐会。

巴托克在大圣米克洛什闭塞的氛围中度过了他生命中的第一个七年,可是他并没有像多数孩子所经历的那种真正的童年。差不多从他生命的第一天起,他就患上了各种各样的疾病——这是一种可以说是直至他去世为止一直持续着的状况。他三个月大就种了牛痘预防天花,他对这种疫苗的反应很糟,一种恶性湿疹作为后遗症折磨了他整整五年之久。这种湿疹不仅给他带来肉体上的折磨,而且也给他带来精神上的痛苦。这不仅仅在于他因此损坏了容貌,持续不断的发痒还使他过着地狱般的生活。每当他的父母接待客人时,都要把这个小孩关进他的房间里去。后来,当他弄明白了父母的这种措施时,小贝拉自己就避免同生人接触。他没有儿童游戏,没有游戏伙伴。从一开始他就孑然一身,孤独寂寞,与“他人”隔绝。这种状况就这样持续了他孤独寂寞的一生整整 64 个年头。

一场肺炎紧接着便对他发号施令,延缓了他身体和精神上的发展,他比多数孩子都要晚才终于能够走路和说话。五岁时患上严重的支气管炎,健康状况在六岁时才有好转。他做了一次温泉治疗,这种疗法暂时治