

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

伟大钢琴家系列

霍夫曼

皮耶罗·拉塔利诺 著

俞 嵩 译

赠送30小时在线听

库客提供音乐版权

Hofmann

PIERO RATTALINO

意大利泽基尼出版社提供版权

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

伟大钢琴家系列

霍夫曼

皮耶罗·拉塔利诺 著

俞 嵩 译

Hofmann

PIERO RATTALINO

意大利泽基尼出版社提供版权

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

霍夫曼/皮耶罗·拉塔利诺著; 俞嵩译 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.4
(伟大钢琴家系列)

意大利泽基尼出版公司引进

ISBN 978-7-80751-952-2

I. 霍… II. ①皮… ②俞… III. 霍夫曼 (1876~1957) - 传记 IV.
K835.135.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 047812 号

Piero Rattalino, "Josef Hofmann. La sfinge". Coll. "Grandi Pianisti", 10
Copyright "Zecchini Editore", 2007 - Via Tonale 60, I-21100 Varese - Italy
www.zecchini.com - info@zecchini.com

Discografia a cura di Marco Iannelli

Chinese translation copyright

© 2013 by Shanghai Music Publishing House Co., Ltd.

All rights reserved.

书 名: 霍夫曼
著 者: 皮耶罗·拉塔利诺
译 者: 俞 嵩

出 品 人: 费维耀
项目负责: 王 琳
责任编辑: 张静星
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 4 插页: 2 字数: 100,000

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-80751-952-2/J · 874

定价: 26.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

约瑟夫·霍夫曼

一个神秘的人物

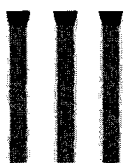
在莫扎特和李斯特之后,从未出现过像约瑟夫·霍夫曼这样音乐才能如此之早就被发觉的案例:他9岁就开始在柏林演出,在德国著名指挥家汉斯·冯·彪罗(Hans von Bulow)的指挥下演奏贝多芬的《第一交响曲》。彪罗,那时已55岁,并且是著名的钢琴家和指挥家,之前演奏过瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》、李斯特的《奏鸣曲》以及柴科夫斯基的《第23协奏曲》,也演奏过勃拉姆斯的作品;另外,作为一名普通人,他没有向任何人提供任何成名的捷径。但是,他面对这位来自波兰犹太裔的孩子时表现出了一种尊重,这种尊重我们可以称之为走向荣誉的通行证。之后霍夫曼马上受邀在多个欧洲国家的首都演出,并在11岁时去了美国。在短短的3个月中霍夫曼就举行了52场演出,其中18场在纽约,这些演出给美国人留下了深刻的印象。但是一个反对童工劳动的协会从霍夫曼的演出中找到了机会,在报刊上发起了一场辩论赛。一家慈善机构向霍夫曼提供了一笔可观的资助,前提是霍夫曼在18岁前都不得进行演出。他便成了昙花一现。

其他的瞬间,虽然没有如此精彩,但也永远地消逝了。霍夫曼一满18岁便回到了舞台,并且再次获得了成功:从1894年到1947年,在他退出演奏界时,霍夫曼已是演奏业中少数的绝对主导者之一。他退出演奏界后的十年里一直待在洛杉矶,并只从事他个人的兴趣爱好:机械、电子和化学。就在20世纪之初,霍夫曼发明了一部减震器并申请了专利,这部减震器比市场上任何一款都工作得更持久。他拥有的专利有60项之多。我们问自己,若上帝未给霍夫曼如李斯特这样的一双钢琴之手,他会成为什么样的人?

目 录

神童,天才少年,非凡男孩	1
残酷	6
鲁宾斯坦	10
豹猫	17
吕根岛的海滩上	24
巡回演出	30
职业技巧	35
远处之声	41
技术	46
艺术	52
文化	57
从“我的美丽岩石”农场到地狱	61
双重身份	67
学校事务和心灵烦事	71
五十周年纪念	75
其他	82
一种打击乐器	88
注解	95
演奏曲目	97
唱片和录音信息	102

采访	116
录像	116
艺术家索引	116
乐队索引	117
唱片标签索引	117

神童，天才少年，非凡男孩

17

62 年秋，沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特在维也纳的美泉宫为奥地利皇室演奏，玛利亚·特蕾西亚 (Maria Teresa) 女皇、女皇的丈夫、王子们以及所有贵族都出席了这位天才少年的钢琴表演，并给予了高度的赞赏。在次年 6 月，莫扎特离开了故乡萨尔茨堡，开始长达三年半之久的旅程，并在这期间取得了辉煌的成就。他曾先后在法国皇宫、英国皇宫以及荷兰皇宫进行演奏。除此之外，他还在音乐厅进行演出，刚开始听众是免费被邀请出席的，但不久之后他们就得出钱买票听音乐会了。即使如此，听众的赞誉之声还是洋溢在整个音乐厅，所有听众都能满足地离开。莫扎特在德国被称为“神童”，在法国被称为“天才少年”，而在英国则被称为“非凡男孩”。总之，作为作曲家、钢琴演奏家、指挥家、小提琴演奏家，甚至歌唱家，莫扎特在每个城市都是胜利者。18 世纪下半叶，无论是在该时代之前、之中，还是之后，都不乏具有音乐天赋并早期就略显天才的非凡少年，但是没有人能和莫扎特相比。这不仅是指成年后的他，即使在莫扎特 6 岁至 17 岁期间也没有一个人能和他相提并论，也没有再出现第二个和他一样有着神话般经历的神童少年。

弗朗茨·李斯特也没能重演像莫扎特一样的童年经历。李斯特 11

岁那年在维也纳举行演奏会之后,得到了音乐大师贝多芬的赞扬,这使得李斯特深受法国、英国和荷兰等欧洲国家国王的青睐,更得到了奥地利女皇的宠爱。此后,李斯特也经历了如当年莫扎特一般的路途来到了巴黎,13岁的他分别在巴黎和伦敦进行了演奏并获得了巨大的成功。李斯特在13岁时就已经完成了一部歌剧的写作,而在17岁时由于对成功的厌烦曾暂时离开音乐厅的表演,那时他已经被公认为钢琴演奏天才。无论如何,他的《第十七钢琴协奏曲》与莫扎特的钢琴协奏曲相比,差距已不是很远了。

在19世纪也先后出现了许多天才少年,但是他们的出现就像闪电般突然而又短暂。约瑟夫·霍夫曼(Josef Hofmann),生于1876年,拥有与莫扎特和李斯特最相近的音乐经历。我们将通过此书了解到他天才般神童的经历,虽然只有短短的三年时间,但足以让人们记住这位伟大的音乐家,即使他只是身后才被公认为伟大的音乐家。

从莫扎特的出生到李斯特的出生经过了四十五年,从李斯特的出生到霍夫曼的出生经过了六十五年。总之,大约是每两代人中,在世界范围内总会有一位音乐天才少年能在其他竞争者中脱颖而出。所以说如果有一部人类学定律,霍夫曼的继承人应该是在1931年至1941年之间出生。难道是1937年出生的弗拉基米尔·阿什肯纳齐(Vladimir Ashkenazy)?答案并非如此。阿什肯纳齐就像20世纪的其他钢琴家一样,成名于青年时期而非孩童年代。而生于1942年的丹尼尔·巴伦博伊姆(Daniel Barenboim)虽然成名于孩童时期,却没有完成他的音乐职业生涯。20世纪拥有很多音乐神童,21世纪还不是很清楚。这也许是由于文化的缘故,或者只是由于拥有良好感知的缘故。不管怎样,莫扎特—李斯特—霍夫曼音乐界三巨头持续了一个世纪之久都没出现第四巨头。

约瑟夫·霍夫曼1876年1月20日出生于波德哥茨(Podgorze),离克拉科夫(Cracovia)7公里。他的父亲卡斯曼(Casimir)1842年出生于一个从匈牙利移居到克拉科夫的家庭。他也是一位钢琴家,从1868年起在其

出生地的剧院担任一些小歌剧的乐队指挥。霍夫曼的母亲则是波兰人,曾是一名抒情歌唱家。有着四分之三波兰血统以及四分之一匈牙利血统的约瑟夫·霍夫曼却是个犹太教信徒,也是奥匈帝国的属民,因为当波兰皇室家族灭绝之际,其邻国——沙俄、奥地利和普鲁士将其曾在过去胜利所得的广大王国领土,从波罗的海到黑海、再到亚德里亚海,贪婪地一一瓜分,而以克拉科夫为首都的加利西亚则被奥地利所得。在约瑟夫出生的前一年,霍夫曼家族还添了一名女婴汪达,之后她也成了一名钢琴师。虽然没有可靠的传记可考证,但是约瑟夫·霍夫曼应该还有一位更年长的姐姐,因为约瑟夫·霍夫曼在刚满3岁之际就在姐姐的带领下开始学习钢琴演奏。

在那个时候霍夫曼一家移居到了瓦尔萨威亚,卡斯曼·霍夫曼在当地的一家音乐学院里做音乐教师。当小约瑟夫的姐姐没有钢琴演奏知识技能可教授他时,他就被送到了他的一个阿姨那学习。但是可想而知,这位小天才的小老师也无法使他在音乐的道路上走得更远,于是传授约瑟夫音乐的重任落到了其音乐家父亲卡斯曼的肩上,他亲眼目睹了约瑟夫·霍夫曼优秀的音乐专业性和极具分辨力的听力。约瑟夫·霍夫曼6岁时就在一场慈善音乐会上崭露头角,之后频频在音乐会上演奏,就连俄罗斯杰出的钢琴家安东·鲁宾斯坦也曾前往倾听并惊叹道:“真是一名天才啊!”许多音乐厅经理曾想在经济上资助约瑟夫,但其父亲只在1885年决定接受亨曼·沃尔夫的捐助,沃尔夫也曾资助过安东·鲁宾斯坦。沃尔夫和他的合伙人萨克斯是当时欧洲最大最有权力的经纪人,直接管理着柏林各音乐乐团和汉堡的爱乐乐团。1885年,约瑟夫·霍夫曼随着这些乐团在柏林参加演出(我不知道其确切日期),在德国著名指挥家汉斯·冯·彪罗的指挥下演奏了贝多芬的《第一交响曲》,并单独弹奏了几段曲子。约瑟夫·霍夫曼一举成名,由于当时欧洲已经拥有先进的电报机代替传统的传话设备,所以整个欧洲都为他的成名所惊叹。

正如我之前所讲的,那个时代天才儿童并不是什么稀罕事物:只要想想胡贝尔曼(Hubermann)(他也是波兰犹太裔)13岁就已经在维也纳音乐会上演奏勃拉姆斯的小提琴奏鸣曲,并受到勃拉姆斯亲自祝贺和感激。不管怎么说,虽然在那个时代极具天赋孩童的出现已经不足为奇,但是这不仅仅只是神童的事,重要的是两个孩子,一个叫霍夫曼,另外一个叫胡贝尔曼。当胡贝尔曼使勃拉姆斯费神时,当霍夫曼麻烦汉斯·冯·彪罗时,观众们就闻到了硫磺的味道:即使穿着天鹅绒的上衣,衣领有白色小羽毛花边,这两个小孩也绝不是什么小天使,说轻点这两个孩子就是两个小淘气鬼,说严重点就是两个小恶魔。在霍夫曼第一批发表出售的作品中就有一首叫《魔鬼的磨坊》。约瑟夫严肃的脸上,一只眼睛比另外一只大(左眼是球形的,而右眼是扁桃形的,像哥伦布上校),并且有点轻微的斜眼,鼻子鼻孔特别的大,下巴上有个小坑,紧闭着嘴唇,其不可捉摸的神情完全不是一个纯真孩童的神情:在已经是9岁的他的内心中,忧虑和神秘创造了另外一个世界的生物。观众震惊了,也被深深吸引了。

我之前就说过,非常可惜我们没有可靠的关于约瑟夫·霍夫曼的传记,只有一些零乱的未经证实的资料。在柏林初次登台表演后,他似乎一直追随着汉斯·冯·彪罗的爱乐乐团演奏贝多芬的《第三交响曲》。确定的是在柏林后他曾在哥本哈根、巴黎、伦敦演奏,也有可能还在其他欧洲城市演奏,有几次和其小姐姐汪达一起演奏(如莫扎特和他的姐姐娜纳一起演奏般……)。这些表演都还保留在他的演奏曲库中。1887年5月17日,霍夫曼在巴黎演奏了韦伯的《第二交响曲》(双钢琴演奏)、拉莫的《加沃特舞曲变奏曲》、舒曼的《阿贝格变奏曲》以及他自己创作的两首乐曲(《摇篮曲》和《清歌》),并在观众建议的主题上即兴演奏,最后以一首《玛祖卡舞曲》、肖邦的《华尔兹舞曲》和当时著名的爱尔兰作曲家华莱士的《卡瑞柯维恩舞曲》结束表演。同年7月14日,霍夫曼在伦敦演奏了莫扎特的《钢琴奏鸣曲》(双钢琴演奏),门德尔松的《随想回旋曲》和无词

歌——Op. 67 no. 4——被称为《纺织歌》，字面意思是纺织机之歌，但是意大利语中习惯叫法是纺纱机，圣-桑的《贝多芬主题变奏曲》，肖邦的一首《夜曲》和三首《华尔兹舞曲》，以及霍夫曼自己创作的一首《摇篮曲》和《波洛奈兹舞曲》，最后还弹奏了华莱士的《卡瑞柯维恩舞曲》。11月14日，他再次于伦敦登台演出，演奏了卡尔克布伦纳(Kalkbrenner)的《双钢琴二重奏》，贝多芬的《钢琴奏鸣曲》Op. 27 no. 2，贝尔格的《新加沃特舞曲》(弗朗西斯科·贝尔格，是一名交响乐团指挥和音乐评论家，在其自传——《回忆录，影响，轶事，伦敦1913》中讲到他想专门为这位音乐神童写一段曲子，因为短短两天霍夫曼就给他留下了深刻的影响，使他牢牢记住了这位天才)。此外，霍夫曼还演奏了肖邦的《夜曲》Op. 9 no. 2、Op. 15 no. 2和Op. 62 no. 2及肖邦-李斯特《波兰舞曲》中的一首，李斯特的《即兴圆舞曲》，肖邦的《圆舞曲》Op. 34 no. 2和《E小调圆舞曲》，最后他还表演了四手联弹韦伯的《邀舞》。

当一位叫露西·海肯库珀(Lucy Hickenlooper)的庸俗名字的年轻美国女钢琴家在向音乐厅经理做自我介绍时，经理出于善心留下了她，而并非是看重她的作词才能留下她的，之后给了她两条建议：1)更改名字；2)在欧洲立足后回到美国。露西·海肯库珀后来成为钢琴家奥尔加·萨玛罗弗(Olga Samaroff)，并以此名扬欧洲。约瑟夫·霍夫曼的名字使人立即想到有两个F的Hoffmann，这名字在欧洲所有人都认识，所以没有必要再进行修改。我们的约瑟夫·霍夫曼在那个时候其名望已经在欧洲形成了。拥有了正确的姓名和正确的名声后必须加入到有更多金钱和有更多支持的音乐厅中才能走得更远。1887年11月霍夫曼一家受马佩勒松上校的邀请乘上跨越大西洋的船前往美国，约瑟夫于该月29日在美国大都会歌剧院登台演奏。

III

残 酷

—— 个音乐演奏者在拥有几乎传奇般名望后再登陆纽约,自然而然会使人想到其在美国辉煌事业的开端应该在卡内基音乐厅。但是 11 岁的霍夫曼没能在这个音乐厅开始他的音乐事业,因为当时该音乐厅还不存在。他的事业开端可能是 1891 年在瓦尔特·达姆罗施(Walter Damrosch)指挥的一场大型音乐会,在这场音乐会上柴科夫斯基指挥了他的《第一钢琴协奏曲》Op. 23,并由阿黛莱(Adele Aus der Hohe)担当独唱者。在 1887 年,当时缺少合适的音乐厅,那些跨过大西洋具有名望的音乐家一般都在斯坦威音乐厅演奏,很少有人会在 1883 年启用的大都会音乐厅演奏。11 岁的约瑟夫·霍夫曼很快就得到了这份荣幸。

为了使我们更清楚地了解霍夫曼在 1887—1888 年期间的纽约演奏会,我们来看一下当时的年代史。在 1810 年前后较出名的音乐演奏家中,如李斯特、亨赛尔特(Henselt)、多勒(Dohler)、德莱肖克(Dreyschock)、克拉拉·舒曼(Clara Schumann)等,只有西杰斯蒙德·塔尔伯格(Sigismund Thalberg)于 1856 至 1857 年在纽约演奏过。1873 年,也只有下一代的著名演奏家安东·鲁宾斯坦登上了纽约胡德孙河河滨并且在斯坦威音乐厅连续演奏了七场音乐会,在钢琴文化历史上写下了辉煌的一笔。

1875年,汉斯·冯·彪罗来到纽约,但他更多的是在波士顿和费城表演,只有在1887年春天回到纽约,在百老汇大剧院参加了12场演奏会。在欧洲钢琴演奏新势力中,第一个来到纽约的是安尼特·埃斯波娃(Annette Essipova),之后她成为普罗科菲耶夫的老师,1877年,她在斯坦威音乐厅演奏了七场音乐会。李斯特和陶西格(Tausig)的学生,匈牙利钢琴家福艾尔·约谢菲(Rafael Joseffy),1879年来到纽约州立剧院后就再也没有回欧洲。罗森塔尔(Rosenthal)、德·阿尔伯特(d'Albert)、弗里德海姆(Friedheim)可能只有在19世纪80年代末来到纽约。在1887年秋天,当出生于1860年的帕德雷夫斯基(Paderewski)还在跟随着莱谢蒂茨基(Leschetizki)学习时,当出生于1866年的布鲁奇奥·布索尼(Ferruccio Busoni)在奥地利靠演奏为生,等待着好运的降临时,年仅11岁的霍夫曼却已经在纽约开始了他的音乐生涯。在之后的两个半月,霍夫曼在纽约州立剧院演奏了52场演奏会,在大都会剧院演奏了18场音乐演奏会。这真是一个神童:在当时那个年代,这种情况之前从未遇见过,之后也未遇见过。

11月29日的演奏会提前至28日举行,这是一场专给音乐评论家欣赏的演奏会:这真是很有远见的一步。诺伊恩多夫指挥的大都会剧院演奏节目单中,除了柏辽兹的《罗马狂欢节》序曲,圣-桑的交响曲《法厄同》和门德尔松的《仲夏夜之梦序曲》,还包括贝多芬的《第一交响曲》,拉莫的《加沃特与变奏》,霍夫曼的《摇篮曲》和《华尔兹舞曲》,肖邦的一首《夜曲》和一首《华尔兹舞曲》以及韦伯—李斯特的《波洛奈兹舞曲》。当地最权威的一位评论家W.J. 荷德森,在纽约时报上用以下篇幅评论到:“所有男士都叫喊着‘太棒了!’;所有女士都挥舞着她们的手绢(直至那个世纪末,鼓掌被视为是庸俗的行为,对于妇女更是不允许的);具有一定声望的钢琴家都感动得几乎热泪盈眶;一些人在擦拭着眼泪。这个小男孩震惊了所有人。真是一个奇迹……约瑟夫·霍夫曼应该得到他所创造的轰动。我们甚至觉得他是一个艺术家,并且在欣赏他演奏时也没法忘记他

是一个孩子的事实。”

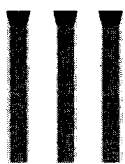
第二场音乐会在 11 月 1 日举行(曲目包括贝多芬的《第三交响曲》，皮拉尼的《加沃特》，鲁宾斯坦的《浪漫曲》以及门德尔松的《B 小调辉煌随想曲》)。在之后出席大都会剧院的表演中，约瑟夫·霍夫曼演奏了莫扎特的作品 K466 和韦伯-李斯特的《波洛奈兹舞曲》(12 月 4 日)，然后演奏了乐队安排的曲目。但在 12 月 22 日，约瑟夫·霍夫曼在其演奏曲目中添加了韦伯的《小协奏曲》，1 月 21 日添加了门德尔松的《第一交响曲》。在约瑟夫·霍夫曼演奏的重要曲目中必须要提到的是贝多芬的《悲怆奏鸣曲》和《月光奏鸣曲》，李斯特的《大加洛普舞曲》(对于《大加洛普舞曲》，我想约瑟夫·霍夫曼演奏的是李斯特授权的简化版；再怎么神奇，我也不相信霍夫曼能演奏先前的版本)。霍夫曼的父亲为小儿子所取得的成就也作出了不小的贡献，霍夫曼和他一起演奏了其在欧洲和汪达一起演奏的曲目，并加演了舒曼的《变奏式的行板》。约瑟夫·霍夫曼经常“根据观众中某位女士或先生提出的主题进行即兴演奏”，他几乎是以一位作曲家的身份出现在众人面前的。

从 1887 年 11 月 29 日到 1888 年 2 月 18 日，正如之前所说的，约瑟夫·霍夫曼一共在公众场合演奏了 52 场。但是对于霍夫曼在富丽堂皇的私人贵族家中的演奏我们却没有任何信息，在那个时代这也是音乐会演奏家重要的收入来源。将霍夫曼看作是下金蛋小母鸡的剧院经理亨利·阿贝应该想到，要是当时将他户口落实下来，那么拥有这些奇迹的这位天才应该会变得更为惊人。约瑟夫·霍夫曼虽然在与他同年龄段的人中身材算是比较矮小的，但是却有一位匿名作家写了一本关于他的小册子，名为《约瑟夫·霍夫曼，男孩钢琴家的传记和音乐事业》，这本书断言“莫扎特时代最伟大的音乐奇才”出生在 1887 年 6 月 26 日。在男孩的崇拜者中提及了李斯特、鲁宾斯坦和圣-桑，特别提到他未曾见过李斯特。也有人说男孩是跟随柏林的爱乐乐团开始他的事业，但很奇怪的是他从

未提及过该爱乐团团长的姓名。

铺天盖地的广告——可惜不知道音乐会演奏家的报酬,不过肯定的是他们的收入与日俱增,并引起了保护儿童组织的关注。他们上报给纽约市市长,谴责卡斯曼·霍夫曼和亨利·阿贝,反对让小男孩参加过多的广告拍摄工作。约瑟夫·霍夫曼并不是在矿场打童工,也不是在地下室缝制鞋子。他自己并没有感到被虐待,也没感到很累,之后他一直都是如此。虽然我们对整起事件不是很清楚,但我们知道公众的意见很有威力,特别是在美国。约瑟夫·霍夫曼被逼去进行体检,卡斯曼·霍夫曼取消了计划内的音乐会,亨利·阿贝以卡斯曼单方面撕毁合同向他提出了五万七千美金的赔偿费。约瑟夫·霍夫曼以进行了第二次体检的借口来搪塞亨利·阿贝。一位艺术事业资助者——谁也不知道是在取消音乐会之前还是之后——帮助他们生存并垫付了五万美金,但对男孩的父亲提出了两点要求:1)在男孩年满18岁之前不再让他在公众场合演奏,2)向男孩提供适当的教育。这个神秘的人直到30年后才被揭露:他叫阿弗雷德·可宁·克拉克,是一位银行家,也是一位慈善家。卡斯曼·霍夫曼接受了这个条件,一家人在3月28日启航回欧洲。之后霍夫曼一家在柏林定居下来。

五万美金是相当大的一笔资金。当时一个拥有妻子和两个孩子的工人一年只能有大概五百美金的收入,卡斯曼·霍夫曼照一般逻辑来说应该将克拉克的五万美金化为自己的资本——还有其儿子赚得的钱——可以依靠毫无风险的投资赚取3%的收益即一千五百美金,以此来养活整个家庭。我们不知道这个慈善银行家的这笔资金是怎么被利用的。我们只知道卡斯曼·霍夫曼没有再重新开始他的音乐事业,而约瑟夫·霍夫曼也一直学习至年满18周岁。从1888—1892年跟随钢琴演奏家莫什科夫斯基和作曲家海因里希·恩伯(Heinrich Urban)学习,在1892—1894年跟随鲁宾斯坦学习,每周去一次或两次老师居住的地方即德勒斯达。

鲁宾斯坦

19 12 年,霍夫曼在俄国时是沙俄独裁统治者沙皇的客人,因此可以在俄国免费乘坐火车到处旅行,但是他从波罗的海到黑海再到里海都没有一个重要的城市来为他喝彩,直到圣彼得堡宣布要举行五场他的音乐演奏会。人们为了购买演奏会门票排起了长长的队伍。看到圣彼得堡市民在纷飞大雪下排着长龙般的队伍缓慢前进,就像是贫穷饥饿的人排着长队等待接受一碗热汤时,霍夫曼心中充满了同情之情。之后他加演了五场演奏会,后来又加演了几场,最后一共演奏了 21 场,演奏了 255 首不同的曲目,并卖出了六万八千张门票。霍夫曼怎么会演奏如此多的曲目?我想是他在柏林跟莫什科夫斯基学习时日积月累的,因为在跟随鲁宾斯坦学习的两年中,老师不允许他同一首曲目演奏两遍(我们之后能了解这点),也因为从 1894 年后忙碌的音乐演奏生涯——再加上那个时代台球、溜冰、网球、自行车、棋子、扑克和电影的出现——不再允许他有更多的时间学习。

与他同时代及之前所有杰出钢琴演奏家所不同的是,人们一眼就能看出霍夫曼不是个优秀的读谱者。赫洛德·勋伯格甚至说他的读谱能力非常差。为了补偿他平庸的读谱能力,上天赐予了他我们称之为杰出的

听力感觉。罗西娜·列文涅(Rosina Lhevinne)说在她和她丈夫教书的地方第比利斯(Tbilisi)接待了约瑟夫·霍夫曼。约瑟夫·列文涅(Joseph Lhevinne),当时霍夫曼并不认识他,他让霍夫曼听了李斯特的《罗蕾莱》。霍夫曼对此非常感兴趣,要求再听一遍,当天晚上在演奏会结束后又演奏了一遍《罗蕾莱》。《罗蕾莱》的四张乐谱中充满了完美的变奏。我相信在1888—1892年之间,霍夫曼充分利用了在柏林参与的丰富的音乐生活的机会,尽可能多地出席各类音乐演奏会,并熟悉更多的曲目。这些曲目后来由鲁宾斯坦进行改编,构造他自己之后音乐演奏会的演奏曲库,这使他受益终生。

霍夫曼跟随恩伯和莫什科夫斯基学习的情况实际上我们并不是很清楚。海因里希·恩伯是一个非常权威的作曲教授,波兰钢琴演奏家帕德雷夫斯基也跟随他学习,波兰女大键琴演奏家兰多芙斯卡(Wanda Landowska)也曾拜他为师。在跟随恩伯学习期间,霍夫曼就写了五首钢琴和管弦乐交响乐曲,不仅收入他的《原创主题变奏曲和赋格曲》中,还被编入他的演奏曲库中。莫什科夫斯基也是波兰人,帕德雷夫斯基向我们描述他是一个非常热情慷慨的人。但是霍夫曼似乎不是很欣赏他的授课。如果说他的演奏诗学和他的写词诗学一样轻浮,我们就可以明白为什么了。不管怎么说霍夫曼之后都是以鲁宾斯坦的学生身份,甚至是以鲁宾斯坦唯一一个私人学生的身份出现在公众场合的,因为鲁宾斯坦在1862年圣彼得堡创建的音乐学院里,他单独不定期地教授霍夫曼。

“……鲁宾斯坦”,霍夫曼说,“并不是‘教师’这个词所表达的简单意义上的教师。他给我指示一个可以看到的宏伟的高度,但是要到达那个高度就是我自己的事了;对此他并不是很担心。‘用鼻子去演奏!’他对我说。是的。在我看来,他讲得非常对。”“当然”,霍夫曼继续说,“或许这个办法不是所有的学生都适用,但是对发展学生原创思维和使学生绽放所有思维的敏锐和颖悟都是很好的方法。如果一个人用这种办法通过他