

伟大的西方音乐家传记丛书

舒曼

英国OMNIBUS经典版本

[英]蒂姆·道雷 著

Schumann

江苏人民出版社

[英] 蒂姆·道雷 著

舒曼

Schumann

朱健慧 译 萧韶 审订

英国OPNIBUS经典版本

江苏人民出版社

166511

Schumann

©Tim Dowley 1982

Chinese translation copyright ©1996 by Triumph
Publishing Co., Ltd.

This edition published under sublicensing from Triumph
Publishing Co., Ltd.,

with approval of the original licensor: Omnibus Press,
through Bardou-Chinese Media Agency

All Rights Reserved

书 名	舒曼
著 者	[英]蒂姆·道雷
译 者	朱健慧
出版发行	江苏人民出版社
地 址	南京中央路 165 号
邮政编码	210009
经 销	江苏省新华书店
印 刷 者	丹阳教育印刷厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	5.375 插页 2
字 数	100 千字
版 次	1999 年 8 月第 1 版第 2 次印刷
标准书号	ISBN 7—214—02330—X/G · 713
定 价	10.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

07192/04

罗伯特·舒曼

导 读

浪漫派文人作曲家

舒曼是德国浪漫主义的一个现象。这个现象，要是我们没有跟上它的始末，就是事过境迁，我们甚至还不会察觉到，好像它跟我们没有有什么关系。浪漫主义在当时的德国是一股汹涌的潮流，然而，对于未被卷入这个潮流的其他欧洲国家以及美国，如今在诠释或欣赏舒曼的作品时，仍多少有种隔阂之感。

19 世纪前后的德国浪漫主义起始于文学。其中两位代表人物是舒曼最崇拜的（舒曼的文学倾向以及与他父亲的关系，本书有详细的说明）。一位是诗人让·保尔（Jean Paul 原名为 Jahann Paul Friedrich Richter，1763—1825），他在他的作品中把浪漫主义的象征与动机、人物与背景联系起来。舒曼说，他从让·保尔那里学到的对位法比从理论老师那儿所学到的还要多。让·保尔所描写的那种隐藏在面具下不可透视的冲动、人性的分裂，在舒曼的作品中不时出现，他的《大卫同盟舞曲》与《狂欢

节》中充满活力的弗洛伦斯坦 (Florestan) 与温柔内省的尤塞比乌斯 (Eusebius) 就是取自让·保尔作品中的孪生兄弟,这也同时代表舒曼自己不同性格的自我。

另外一位代表人物霍夫曼 (E. T. A. Hoffmann, 1776—1822), 他是一位集诗人、律师、指挥家与钢琴家、美学家与画家于一身的怪才。他以尖锐讽刺的文笔塑造出浪漫主义音乐家的典型——克莱斯勒 (Kreisler), 他正是舒曼的《克莱斯勒偶记》(Kreisleriana) 中的主题人物。在霍夫曼的美学中,他认为音乐是所有艺术中最浪漫的,而且这种浪漫是一种世界观,它代表永恒与和谐,对美好的过去与理想的未来充满憧憬,只是对现实充满失落感。这种人生观往往也是了解舒曼作品的关键。当时在音乐界兴起一股对古典音乐的怀念,而舒曼从舒伯特的交响曲中寻获了他所憧憬的理想 (有关舒曼如何在维也纳取得舒伯特的草稿,并且要门德尔松在莱比锡发表一事,在本书中也特别提及)。

艺术作品最终反映的还是创作者的人格和思想,当我们分析和聆赏音乐作品时,如果不能同时研究作曲家的身世与背景,恐怕很难领会作品的真意和传达的讯息。一位伟大作曲家的一生往往要比常人更丰富,所以更需要后人仔细的考证与研究。在获得可靠的资料之后,还需要用智慧与判断力对作曲家个人与当时的时代背景作整体的描述。我们对作曲家的认识如果是片断的,或只是从小说、电影中获得一些夸张不实的印象,将会误导我们的判断。可见要了解一位作曲家及其作品,

详细研读一本可靠的传记是多么重要的事。

坊间书肆流传有关舒曼的传记十分丰富，除一般性的人物与作品研究之外，还有专著论及他与浪漫文学的关系，甚至他的病情研究（如精神疾病、手伤，以及死亡等）；此外，述及他的钢琴、声乐、管弦乐和室内乐作品的分析论著更是难以计数。至于舒曼自己所写的书信以及文章更是第一手资料，只是他的文章太模仿让·保尔的风格，充满幻想、抒情与寓言，与他的早期钢琴作品风格相似，因此他的评论文章显得十分主观，过于依据自己的好恶作评断，而未能建立客观的美学论点。我们今日只以之作为认识舒曼个人与其作品的参考。

德国的舒曼研究，也有从他的妻子克拉拉着手，最近似乎更为盛行，两德统一时甚至还以她的图像作为 100 马克钞票的票面，可见她受欢迎的程度。克拉拉是音乐史上难得一见的才女，不但琴艺超凡，在诠释名家作品上有见解与深度，而且是位相当有成就的作曲家。她与舒曼度过 16 年艰苦的日子之后，还继续演奏与教学生涯，致力于推广舒曼与勃拉姆斯的作品。无疑，她对这两位作曲家的创作有着直接而深远的影响。本书对克拉拉，以及她与舒曼之间的爱情与婚姻，并未加以大事渲染，应该算是很中肯的，离事实很近。

莫扎特逝世 200 周年纪念时，德国的《镜报》竟有人撰文将莫扎特论述成近似白痴的天才；最近也有论者把克拉拉描写成自负的演奏家，为了自己的事业，甚至有损于舒曼作品的伟大。这些都是出自商业卖点的危言耸听

之论,没有学术上的价值。不过,舒曼常埋怨克拉拉把他的曲子弹得太快似乎是真的,因此,在用克拉拉所编订的《舒曼作品全集》版本时,值得加以注意。

舒曼是位文人气息很重的作曲家,在浪漫派音乐中独树一帜。今日对于我们而言,最珍贵的还是他留下的无数不朽的音乐作品,要深入了解这些伟大的作品,也需要探讨他所成长的时代背景。浪漫派艺术家的形象是在那个时代所塑造造成的,今日我们对艺术家的看法也多少受到这种形象的影响,但是大部分却流于肤浅和表面化。为了真正了解一位音乐家与他的作品,对于一本好的传记,要细心研读,任何细节都不可错过,并加以详记。这样才能把在我们心目中已被表面化或神话化的音乐家还原为与我们一样的人,作为我们实际生活中的镜子。这样,他们的作品才能与我们产生实质性的关系,我们才能了解所谓灵感是从专注与体验中获得。其实,就是纯粹从历史背景的探讨,也能扩充我们的视野。

英国从古典到浪漫时期并没有出现特别杰出的作曲家,但是在伦敦却有最好的听众和客观而精辟的评论家。许多欧洲大陆的作曲家在伦敦受到极优厚的照料,亨德尔、巴赫的小儿子约翰·克利斯蒂安、海顿、贝多芬、门德尔松、肖邦等等,都受到伦敦听众的大力支持。贝多芬甚至由于他的作品在当地受到热烈的欢迎,曾经考虑移居伦敦。

二次大战后英国政府致力推广古典音乐,在音乐作品方面产生了布里顿的《青少年管弦乐指南》(1946),布

里顿以英国音乐之父普赛尔的主题写作了变奏曲与赋格，介绍乐团中各种的乐器。在文字方面更是出现了许多介绍客观又有实质内容的佳作，Omnibus Press 所推出的系列丛书便是很好的例子。以这本舒曼传记为例，作者蒂姆·道雷 (Tim Dowley) 是位历史学家出身的音乐家与作家，他从各家研究舒曼的成果入手，并以原始资料为根据，客观地整理出舒曼的全貌，让人读了觉得清晰而富于趣味，实在是一本爱乐者可读的好书。

音乐教授 徐颂仁

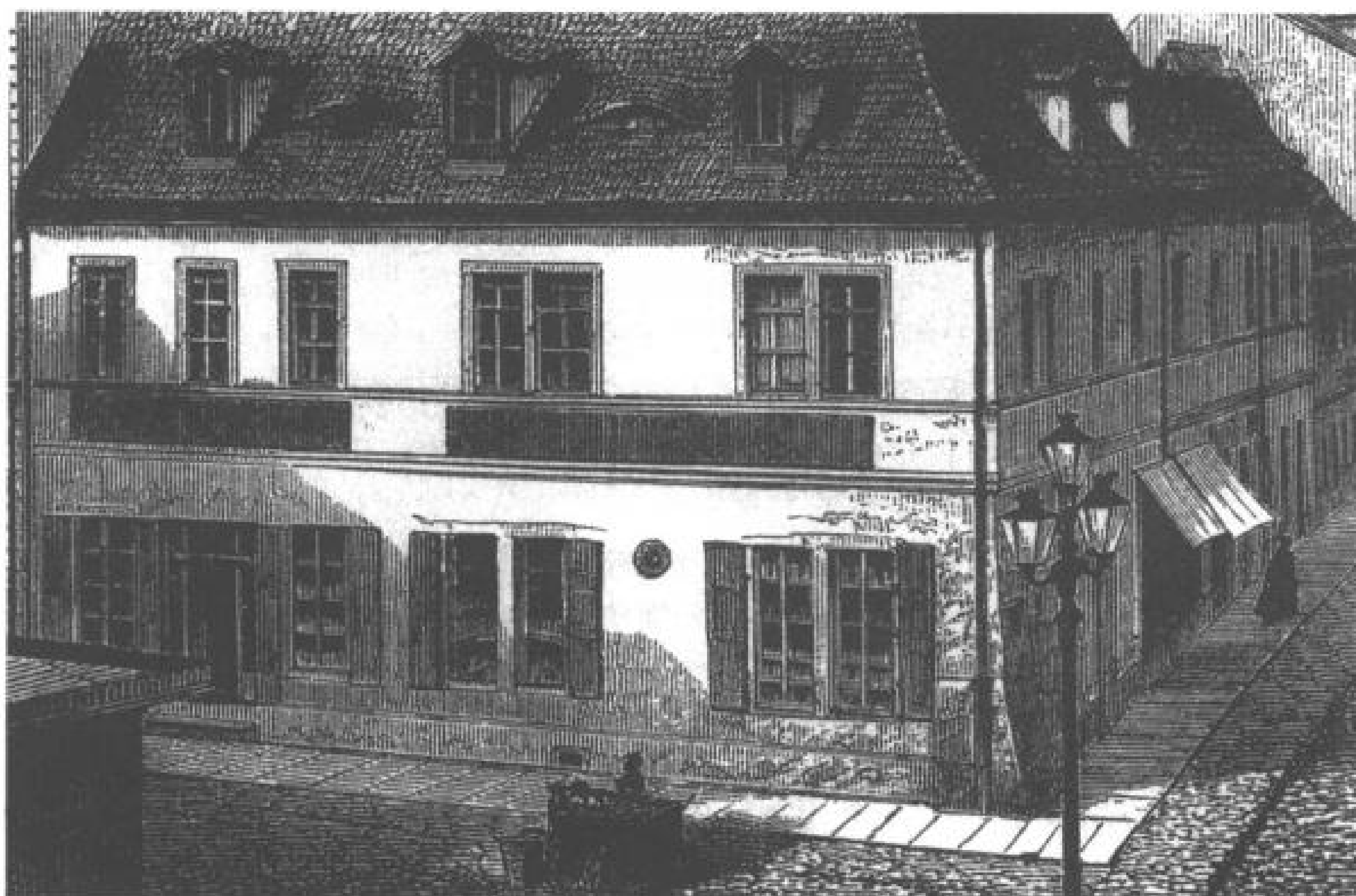
目 录

导读	浪漫派文人作曲家	1
1	次维考的童年	1
2	学生时代	16
3	重返莱比锡	40
4	克拉拉	58
5	结婚	73
6	舒曼与克拉拉	84
7	德累斯顿	103
8	杜塞尔多夫	123
9	日薄西山	138
附录一	舒曼年表	151
附录二	舒曼的音乐精神	154

1

次维考的童年

罗伯特·亚历山大·舒曼（Robert Alexander Schumann）1810 年出生于萨克森邦的次维考小镇（Saxony

舒曼在次维考的家

Zwickau)。当地的《次维考周报》(Zwickauer Wochenblatt)刊登了以下一则消息：

6月8日，本地著名的书商士绅奥古斯特·舒曼先生(August Schumann)得一子。

奥古斯特·舒曼是一位牧师的孩子，他生于1773年，历经几番努力始为“著名士绅”，早年一直和贫困与双亲的压制奋战。其父因毕生清苦，所以极力劝导奥古斯特从事安稳之职，未料他却醉心于诗，还寄了些处女作给书商海因泽(Heinse)求教，不过海因泽对他印象并不深。1792年，奥古斯特到莱比锡(Leipzig)的一家杂货店做助手，同时申请入莱比锡大学学艺术，直到盘缠用尽，才不得已回到老家。不久他开始写小说——《骑士生活与修道院传奇》(Knightly Scenes and Monkish Tales)，虽然海因泽对他的作品仍不予置评，但还是为他安排一个工作，在其采兹(Zeitz)的书店里当助手。

刚开始时一切顺利，但他却爱上了医生房东的千金约翰娜·施纳贝尔(Johanna Schnabel)，并遭到房东强烈的反对，直到奥古斯特答应不做书商，转而经营利润较高的杂货店，两人才得以结合。

但奥古斯特仍对文学无法忘情。18个月后，他出版了不少书，有小说、商业指南，又投资1000塔勒(thaler：旧时德国钱币单位，1塔勒约等于3马克)买店面。1799年，奥古斯特终于如愿以偿重拾旧业，在采兹开书店。

1808年，他们搬到慕德(Mulde)河边的次维考小镇，奥古斯特与其兄合资在镇中心开店，生意兴隆。

奥古斯特似乎并无明显的音乐才能，但十分热衷文学，出版过好几本小说和故事集；然而，关于商业和统计方面的著作，反而较为读者接受。他成功地出版一套《全球经典作品》袖珍本，还将拜伦(Byron)的《别波》(Beppo)与《恰尔德·哈罗尔德》(Childe Harold)两部作品译成德文。

奥古斯特终年劳碌焦虑，导致精神失调，濒于崩溃，在舒曼出生那年，他的病情尤为严重。

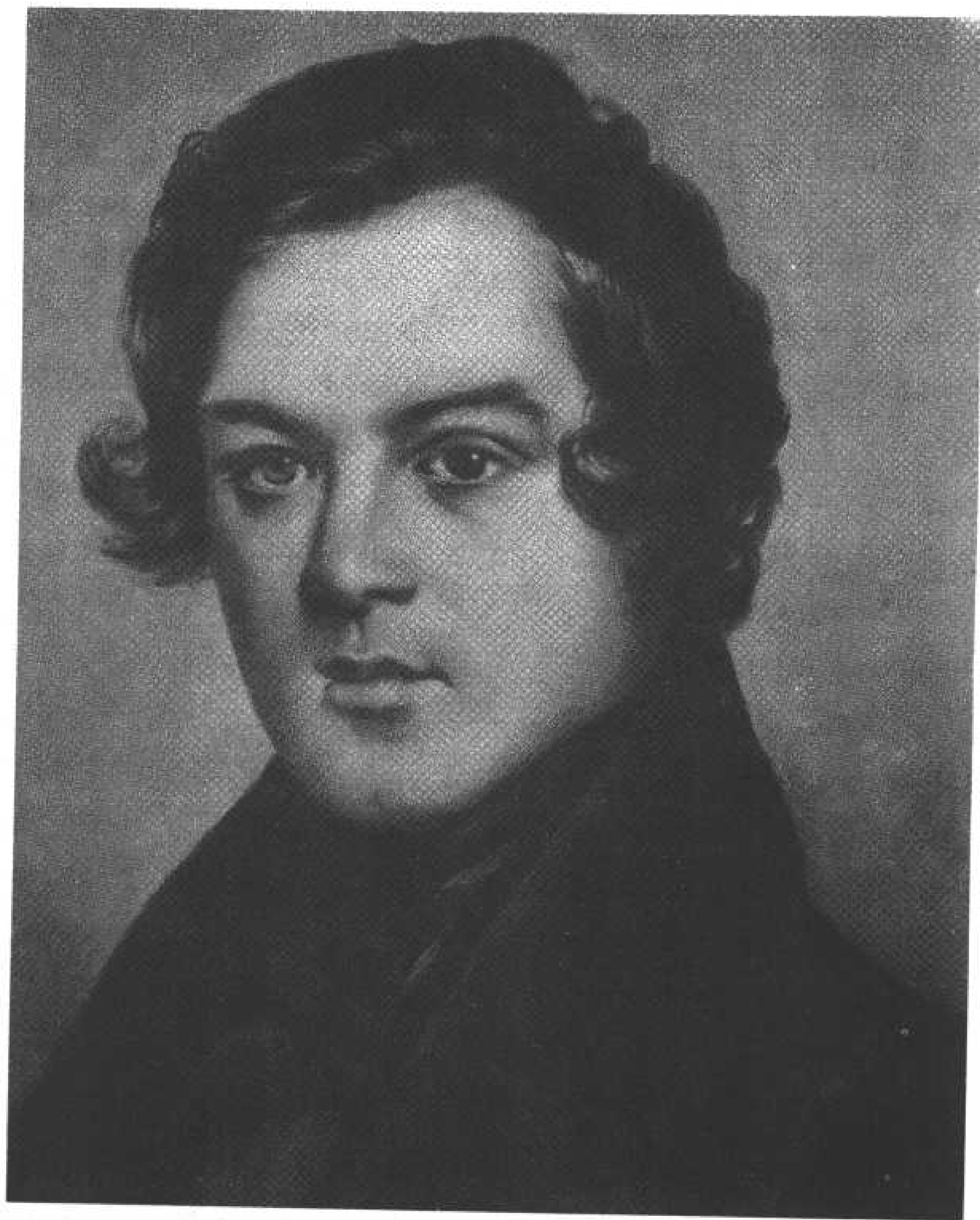
至于舒曼的母亲约翰娜则轮廓模糊，曾有作家这么描述她的晚年：

可能由于婚姻门不当，户不对，她经常陷入浪漫感伤的浮夸幻想中，时而狂热，时而孤僻。

传言她迂腐，贫乏，极端病态。不幸的是，舒曼似乎遗传到他双亲的神经质。

舒曼为家中五个孩子中最年幼者，小时并未展现特殊才华，从小在中产阶级尊贵优越的环境中长大，家中气氛总是安定和谐，也许贵为幼子的舒曼有被宠坏之嫌。

1812年，欧洲战事频仍，拿破仑率领50万大军东进俄国，途经次维考小镇，走了两天才穿过。翌年，拿破仑自莫斯科败北撤军，回程又经次维考，饥饿的士兵四处搜刮，还带来疾病和鼠疫，医院里满是伤患，恶劣的卫生状

罗伯特·舒曼

况更加速了霍乱的蔓延，次维考在几周内就有 500 人病死。战事的蹂躏无疑影响了舒曼一家，孩子们印象尤深。

舒曼 6 岁上小学，校长是阿克狄肯·杜那 (Archdeacon Döhner)。事实上，他早在这之前就受过启蒙，有位年轻家教在他家授课，以此作为寄宿的代价。

舒曼 7 岁习琴，受教于约翰·戈特弗里德·昆奇 (Johann Gottfried Kuntzsch)。昆奇为人和蔼保守，才气不大，全凭自学而成。他在圣玛丽教堂 (St Mary's Church) 弹琴，并在次维考高中兼课，他曾试图联合合唱团、乐团和军乐队共同演出，推动次维考的音乐风气，但毕竟资质平庸，成果有限。然而舒曼很快学会即兴弹奏，还写了一组钢琴舞曲。他的朋友回忆道：

他能借琴曲描绘出每个朋友的性格，其精确度，叫人忍俊不禁。

舒曼未曾忘却恩师，1832 年昆奇任教次维考中学 15 周年，舒曼以桂冠庆贺，并致语道：

唯您慧眼识英雄，指引我步上音乐之途，并让我的潜能领我继续前行。

舒曼的音乐天分也深得父亲的肯定，他特地为他买了一台昂贵的史特莱彻 (Streicher) 平台钢琴。不久，在舒曼家中便可常听到改编自名曲的四手联弹。舒曼与同时拜在昆奇门下的一位友人弗里德里希·皮尔辛 (Friedrich Piltzing) 开始探索海顿、莫扎特和贝多芬，他也

伊格纳兹·莫舍勒斯(1794—1870),作曲家兼钢琴家
常弹自己的作品取悦父亲。此时他最大的作品是为《诗篇》第 150 篇(Psalm 150)所写的声乐和器乐伴奏。

卡尔斯巴德

舒曼从小就参加次维考中学的音乐会，有一次他演奏伊格纳兹·莫舍勒斯(Ignaz Moscheles)高难度的《亚历山大变奏进行曲》(Alexander March)。1819年夏，舒曼到卡尔斯巴德(Carlsbad)聆听莫舍勒斯演奏，令他十分难忘。1851年他写信给莫舍勒斯，说他30年来一直珍藏着