

舒曼论音乐与音乐家

人民音乐出版社

舒 曼

論 音 乐 與 音 乐 家

[论 文 选]

[德]古·扬·森编
陈 登 颀 译

人民音乐出版社

一九七八年·北京

Gesammelte Schriften über

Musik und Musiker von

Robert Schumann

([德]F. Gustav Jansen编)

本书根据 музыка 1956 年版俄译本译出

封面设计：石丙春

舒曼论音乐与音乐家

[论文选]

[德]罗柏特·舒曼著

[德]古·扬·森编

陈登顾译

*

人民音乐出版社出版

(北京朝内大街 166 号)

新华书店北京发行所发行

北京印刷二厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 165 千文字 7,875 印张

1960 年 6 月北京第 1 版 1978 年 4 月北京第 3 次印刷

书号：8026·3411 定价：1.30 元

出 版 说 明

罗柏特·舒曼（1810—1856）是德国著名的作曲家和音乐批评家。舒曼在他创办的《新音乐报》上所发表的若干论文、短评与格言也和他的优秀的音乐作品一样，已成为德国人民所珍视的文化遗产。

舒曼的音乐评论以鲜明的民主精神宣扬了巴赫以来的德国古典音乐的优良传统，以敏锐的观察力指出了当时音乐生活中一切具有进步性和创造性的新生事物，并且予以很高的评价；同时不断以猛烈的火力向当时德国音乐艺术中狭隘的、故步自封的保守思想和庸俗倾向进行了战斗。

在舒曼的音乐评论中，虽然还没有来得及反映出《共产党宣言》发表前后的最进步的思想，因而使他的艺术思想没有得到更高的发展；但是构成他的美学思想的基础是不能脱离人民生活，这就使他的美学观点比较接近当时进步的艺术思想倾向。他的富于战斗性的音乐评论为19世纪30年代和后来的德国音乐指出了一条广阔的道路，对西欧音乐的发展也很有影响。

本书是舒曼自编而后又经19世纪德国著名的舒曼研究家古·扬森扩编的舒曼《论音乐与音乐家》（论文选）的中译本，希望能对我国音乐界关心这方面研究的读者有所裨益。

人民音乐出版社编辑部

1960年5月

目 次

出版说明 · · · · ·	I
----------------	---

作者序 [罗·舒曼为《论音乐与音乐家》(论文选)作的序] · ·	1
----------------------------------	---

貝 多 芬

弗洛列斯坦在狂欢节上的演辞(发表于貝多芬的 《第九交响曲》演奏以后) · · · · ·	3
为丢掉一文錢而憤怒。貝多芬的回旋曲 · · · · ·	7
貝多芬紀念碑。四种意見 · · · · ·	8
貝多芬的几首《列奧諾拉序曲》 · · · · ·	16

舒 柏 特

[舒柏特的几首鋼琴奏鳴曲] · · · · ·	17
[舒柏特的《三重奏》，作品第 99 号，降 B 大調] · · · · ·	19
舒柏特最后几首作品 · · · · ·	20
舒柏特的四首即兴曲，作品第 142 号 · · · · ·	26
舒柏特的《C 大調交响曲》 · · · · ·	28

肖 邦

作品第 2 号	35
[肖邦的鋼琴協奏曲]	38
[肖邦的三重奏]	43
肖邦的十二首鋼琴練習曲, 作品第 25 号	44
肖邦的《降 A 大調即興曲》, 作品第 29 号, 四首馬祖卡舞曲 作品第 30 号, 《b 小調諧謔曲》, 作品第 31 号	46
[肖邦的几首馬祖卡舞曲、圓舞曲、前奏曲]	48
[肖邦的降 b 小調奏鳴曲, 作品第 35 号]	49
肖邦的兩首夜曲 (C 大調與 g 小調), 作品第 37 号, 敘事曲 (F 大調), 作品第 38 号; 圓舞曲 (降 A 大調), 作品第 42 号	52
[肖邦的協奏曲快板, 作品第 46 号, 第三敘事曲, 作品第 47 号 两首夜曲, 作品第 48 号, 幻想曲, 作品第 49 号]	54

貝遼茲

貝辽茲的幻想交響曲	56
貝辽茲的《秘密法官序曲》，作品第3号	83
貝辽茲	84
[貝辽茲的《威佛利序曲》]	85

門 德 尔 松

門德尔松的六首鋼琴無詞歌，作品第30號 ······ 89

門德尔松的《E大調奏鳴曲》，作品第6号 ······	90
門德尔松的《美丽的梅路济娜》神話序曲 ······	92
門德尔松的三首隨想曲 ······	94
門德尔松的六首无詞歌，作品第38号 ······	96
門德尔松的六首鋼琴前奏曲与賦格曲，作品第35号 ······	97
[門德尔松的《第二鋼琴協奏曲》(d小調)] ······	99
[門德尔松的大提琴与鋼琴奏鳴曲，作品第45号，降B大調] ·	101
[門德尔松的《d小調三重奏》，作品第49号] ······	102
門德尔松的管风琴演奏晚会 ······	103
[門德尔松的《a小調交响曲》，作品第56号] ······	105
《仲夏夜之梦》 ······	108

李 斯 特

[李斯特改編的舒柏特的歌曲] ······	111
[李斯特的練习曲] ······	111
弗兰茨·李斯特 ······	118
李斯特根据帕加尼尼的隨想曲改編的鋼琴曲、壯丽的 練习曲 ······	126

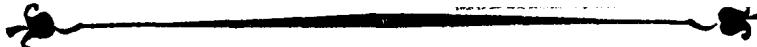
勃 拉 姆 斯

新的道路 ······	129
-------------	-----

杂論、短評、格言

[大卫同盟盟友的]銘言 ······	132
拉罗大师 弗洛列斯坦和埃塞比烏斯的筆記摘录 ······	137

勃兰德尔的《格罗》，附有合唱与钢琴伴奏的单人剧，作品	
第 57 号	153
大卫同盟盟友批评文摘	154
音乐里的喜剧因素	159
1835 年新年祝词	161
调性的描写特点	165
《热情洋溢的书简》	167
舞曲文献	177
钢琴变奏曲	182
1839 年新年祝词	199
《魔鬼式的浪漫主义者》	201
皮尔松根据彪尔恩斯的歌词作的六首歌，作品第 7 号	202
基尔赫纳的十首附钢琴伴奏的歌曲，作品第 1 号	204
弗兰茨的十二首附钢琴伴奏的女高音或男高音歌曲，作品	
第 1 号，共两册	206
戏剧笔记	208
音乐家生活守则	213
注释	225

作　　者　　序

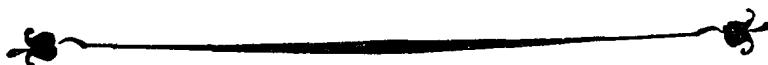
[罗柏特·舒曼为《論音樂与音樂家》(論文选)作的序]〔注1〕

1833年年底。好象出于偶然，每天晚上在来比錫都有好几位音乐家(其中大都是年青人)聚会。这首先是为了友誼的交往，但同时也是为了交換一些关于音乐的意见(这門艺术对他们來說，乃是迫切需要的、不可或缺的精神食糧)。当时德国音乐界的情况，实在难以令人告慰。罗西尼还在把持乐坛，而在鋼琴音乐的范围内，几乎只有海尔茨与休恩丹两人风靡一时。〔注2〕然而，貝多芬、威柏与舒柏特在世的情景还是記忆犹新。曾几何时，已面目全非。誠然，門德尔松这顆明星正在升起，关于波兰人肖邦也正好有着非比寻常的传聞，但是这两位作家到以后才表现出比較深远的影响。某天，在这些年青又热情的头脑里，掠过一个念头：袖手坐待是不行的，应当起来，为了美好的将来、为了使艺术的詩篇重新为大家承認而进行斗争！《新音乐报》的最初几期便是这样产生的。但是这些年青人牢固友誼的乐观并沒有持續多久。死神夺去了其中最使人敬爱的一位，路德維希·松克。〔注3〕其余的人也烟消云散，三三两两逐渐离开来比錫。他們的創举有垮台的危险，于是他們团体中的一个成員、一个耽于幻想的音乐家(以前他在鋼琴

上比在书本上所思索得更多)决定总揽《新音乐报》的编辑事宜,他搞这个事业先后共有十年之久,直到1844年为止。^(注4)他就这样发表了許多論文,本书便由这些論文选輯而成。直到现在,作者还持有这些論文的大部分观点。当时他带着希望和恐惧交集的心情对許多艺术现象所发表的意见,都逐渐証实了。

现在还要提到另一个同盟,这是一个极其秘密、只存在于它的創始人的脑海中的組織——即大卫同盟。^(注5)为了表达由不同的艺术人生觀出发的不同的意见,作者觉得宜于虛构一些带有相反的艺术气质的人物,其中最重要的两位是弗洛列斯坦与埃塞比烏斯,而居于他們两者之間持折衷意见的乃是拉罗大师。大卫同盟象一根紅綫般貫穿着整个報紙,它把“Wahrheit und Dichtung”(现实与詩意)奇妙地結合起来,稍后,这两个为当时讀者們击节叹賞的友人,从報紙上消声匿迹了。自从他們被一位“佩里”^(注6)女士帶往遙远的地方以后,他們的文学活动便終止了。

如果这些反映了我們这动荡不宁的时代的篇頁能使讀者注意某些已被现代潮流所淹没的艺术现象,那末本书就算达到目的了。文章的按年編排可以令人看到当年蓬勃的音乐生活不断发展、不断演变的情景。

貝 多 芬

弗洛列斯坦在狂欢节上的演辭 [注 7]

(发表于貝多芬的《第九交响曲》演奏以后)

弗洛列斯坦跳上鋼琴，开始演說：“到會的大卫同盟盟友們！青年和成年人！我們有义务抨击音乐界的以及其他庸夫俗子，特別是那些最頑固执迷不悟的。（參看 1833 年最后一期《彗星報》）[注 8]

朋友們，我从来没有对这首交响曲入迷！說實話，我对它比对我自己还要熟悉，因此大卫同盟盟友們，我不打算再談了。因为我談起来一定是沉悶得要命。倒是音乐会上的所见所聞，我想談一下我好象亲身經歷到奧維德的《悲歌》[注 9]里的情境，又好象上过了一堂人类学的課程。不过看到某些不順眼的事情，是否值得怒气勃发，諷刺地扮鬼脸，或者象訖·保尔（德国作家，他的作品有逃避现实、追求一个所謂較高的理想世界的意味。——中譯者注）所描写的治阿諾磋商[注 10]那样，躲藏到气球里去，以便摆脱人間，与人們无牵无涉，冷眼看这些两脚的生灵远远在下面，沿着那个（极勉强才可称为生活的）悲惨的峡谷，彳亍而行呢。当然这也是不对的。

我一点也没有生气。倒是埃塞比烏斯特別使我好笑。他真是

地道的滑头，在捉弄一位胖子。在奏柔板乐章（第三乐章）时，那胖子发出了一个奥妙的问题：“先生，贝多芬好象还写了一首战争交响曲，你说是吗？”埃塞比乌斯不动声色地回答他“是《田园交响曲》，先生！”“哦，对了，对了”，胖子拖长了尾音，装出一副恍然大悟的样子。

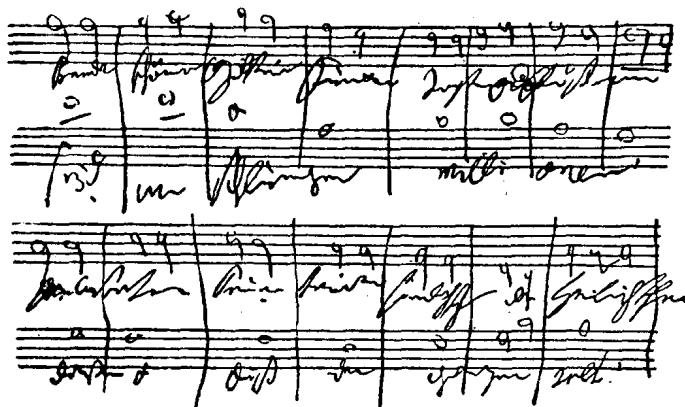
上帝给人鼻子就是为了好牵着他的鼻子要弄他。听众的忍受能力实在大。关于这一点我可以举不少出色的例子。比如说吧，在一次音乐会上克里夫^[注11]，就是您替我翻乐谱的那一次，我正在弹菲尔德的《夜曲》时，有一半听众已进入自我观照的境界了，也就是说，都已进入睡乡了。我弹的这钢琴可算是所有舞台钢琴当中最陈旧的一架，很不巧，我偏偏没有踏到踏瓣，绊上了一个不知什么东西，发出一种好象土耳其近卫军军乐的声音。幸亏声音很轻，我就很高兴地利用这个机会蒙混观众，使他们以为这仿佛是模仿远方传来的进行曲声，以后我就常常重复这个效果。埃塞比乌斯当然竭力把我的秘密泄漏出去，可是有什么用呢，听众始终对我啧啧赞叹。

在听柔板乐章的时候，许多诸如此类的事情浮上了我的脑海，直到末乐章第一个和弦打断了我的思路。我对邻座那位战抖的先生说，要知道这仅仅是一个带有延留五度的三和弦，只是它的位置比较奇怪，弄不清到底哪一个是低音，是定音鼓上的A，还是大管上的F。请你查一查秋尔克的著作第十九章第7页^[注12]就知道。胖子说：“啊，先生您的声音太大了。而且您显然是在和我开玩笑嘛。”我用一种恐吓的口气附着他的耳朵轻声说：“合唱指挥先生，当心打雷；闪电从来不派遣自己的仆从在前面开路的——至多是

暴风雨在前，雷声总是在它后面。这是它的老规矩！”“但这样的不协和音必須有准备才行”……。他話未說完就又传来一次轰鸣声。

我为了装成一副温和的样子感到很吃力。要知道我只不过是用拳头在他身上輕輕地擦了几下而已。

指揮先生，现在你把低音主题的速度打得真美，我甚至忘掉了在听第一乐章时感到的懊恼情緒了。虽然第一乐章上明明是谦逊地注明了“Un poco maestoso”。（更庄严些）

貝多芬的《第九交响曲》中《欢乐颂》的草稿

可是听它演奏起来倒好象是威严的上帝威风凛凛地缓步行进，向我們发出召諭呢。

“但是，貝多芬写这些低音是什么用意啊？”我的邻座又問了。“先生”，我沒好气地回答：“天才都有开玩笑的习惯。这里是一首类似守夜人的歌曲。——大意是“美好的时光消逝了，魔鬼又主宰世界了。”

啊，这些貝多芬迷我真看够了。他們睜大了眼睛佇立着，大声贊叹：“哦，这就是我們貝多芬的作品，这是德国的作品——最后乐章里有个二重賦格。有人非难他，說他所写的不是賦格，但是他写得多么美妙啊——对，这才真是我們貝多芬的大作！”另一伙人又插进来了：“这个作品好象給我們提供了各种不同体裁的詩篇。第一乐章是史詩，第二乐章是幽默詩，第三乐章是抒情詩，第四乐章把各种音乐表现手段結合起来，可說是一部詩剧。”有些人別无他話，只是贊不絕口。“宏伟的創作巍峨地聳峙着，就象埃及的金字塔。”还有些人却又对他作了細膩的描写：这首交响曲就好象是描写上帝的命令“要有世界！”于是太阳升起，它当空照耀着。人类的第一个祖先看看四周壮丽华美的景象，目夺神移……总之一句話，在你們面前展开的就是《旧約》摩西五經里的第一篇——《創世記》。

我愈来愈气忿，愈沉默了。最后这些热心地边看乐譜边聆賞的先生們掌声雷动。这时我抓住埃塞比烏斯的手，走出觀眾厅沿着灯火通明的楼梯，从一排排得意地微笑的人群中穿过。

楼下，在暗淡的灯光里，埃塞比烏斯好象自言自語地說：“貝多芬这个名字里蘊藏着多丰富的含意啊！光是这几个字的声音就好象足以永垂不朽了。我觉得好象再也沒有其它的字配做貝多芬的名字。”我靜靜地說：“埃塞比烏斯，你也胆敢称贊貝多芬嗎？他会象獅子一象站在你們面前，喝問，“你們是誰，居然敢称贊我？”——我不是說你，埃塞比烏斯，你是配的。可是难道一个伟人必須永远有千千万万个侏儒尾随着，做他的仆从嗎？他們这些侏儒以为只要微笑和鼓掌就已經对这位壮志凌云、身經百战的伟人完全理解了？他

們連一條最簡單的音樂法則也不懂，居然也大放厥詞，對這位大師做全面的判斷？我只要考考這些人的對位法，就可使他們全部逃之夭夭。他們還沒嗅出點什麼名堂來，就立刻大聲贊嘆：“這是用我們的風格寫的！”他們盛贊貝多芬的創作是打破了陳規，可是對於這些所謂陳規却一點也不知道。他們珍視的不是他的偉大氣魄和嚴格的作曲手法，而是他的逾越常規的地方。這些渺小的、庸庸碌碌無謂奔忙的人啊！他們是些到處惹事生非的人，他們是些虛弱而又好大吹大擂的頑童，居然也想喜愛他甚至稱贊他？

大卫同盟盟友們除掉西列茲的一位地主以外，我再也想不出誰有這個權利。這位地主不久前寫信給一位音樂商人說：

“仁慈的先生：

我的音樂藏書櫃就要做好了，但願您能看一看它是多么富麗堂皇。里面有石膏精雕圓柱，安上厚玻璃和綢緞的帷幔，還有許多音樂家的半身像。總而言之，豪華極了。為了使它裝點得更體面，請送下貝多芬的作品全集，因為我非常喜歡這位音樂家。”

這裡還有什麼可說的呢，至少我不知道。

為丟掉一文錢而憤怒〔注13〕

貝多芬的迴旋曲

(于貝多芬死后刊印)

很難相信，有什麼比這個遊戲作品更有趣了。不久前我第一次彈這首樂曲，彈完後忍不住放聲大笑。當我彈第二遍的時候，我看見樂譜上有一條附註：“這是一首于貝多芬死後在他的故紙堆里找到的隨想曲。手稿上題着如下的字樣‘為丟掉一文錢而憤怒，以隨

想曲的形式发泄。”啊，这种妙极的、无可奈何的愤怒就好象您脱不下靴子时感到的愤怒一样——您气喘吁吁拼命地手拉脚踢，可是靴子呢，却安静地冷眼望着自己的主人。贝多芬迷，你这下可要认输了！你们欣喜欲狂得不由自主，眼睛骨碌碌地转动，高声欢呼：“贝多芬的思想只专注于高超的事物，他在星球间翱翔，尘世间的事情是和他格格不入的。”每当我看到这种装模作样的丑态，就感到另一种愤怒，我不由得要用拳头“最温柔地按摩”你们当中的每一位。贝多芬在心境愉快时，常爱说：“我今天胸襟敞开了！”他笑起来象狮子，他向四面八方打击。他在任何事情上都是桀骜不驯的。他的确是率直、毫无隐私的。我用这首随想曲将你们打败了。你们当然会认为它也和《d小调交响曲》里《欢乐颂》的旋律一样(注14)过于平凡，有损贝多芬的声誉，你们会把他严严密密地藏到《英雄交响曲》下面去。但是说实话，如果在艺术的审判会上，真理之神擎起了天平，一端放上这首《Groschen capriccio》（一文钱随想曲），另一端放上几十首最新的悲怆序曲，放序曲的秤盘一定会翘到天上去。可是青年作曲家和老作曲家们，你们在这首曲子里首先可以学到一样东西。不妨时时地把它记住——这就是要自然！自然！自然！

贝多芬纪念碑(注15)

四种意见

—

在我们可以清清楚楚地想象出将来的纪念碑是什么模样。不

很高的四方形台座托着一架七弦琴，标志着他誕生和逝世的日子。上面是天空，旁边是几棵树。从前有个希腊雕塑家受委托設計亞历山大的紀念碑，他提議在阿馮山上凿一个硕大无朋的全身塑象，城市就座落在这个雕象伸出的手臂上。大家都說这个人发疯了，但是他还不算疯，倒是德国人为筹建貝多芬紀念碑只捐了这么一点棗棗之数，那才真的是疯了！拿破侖大帝，你真幸福，在远远的海洋中安眠。我們德国人不会为了你所赢得的战役，为了你和我們并肩作战而获得的胜利，替你筹建一座什么紀念碑，使你在九泉之下苦恼。假使我們替你建了这末一座紀念碑，你一定会带着你的一大堆輝煌战绩（馬倫奇〔意大利村名，1800年，拿破侖在此連敗奧軍。——中譯者注〕、巴黎、翻越阿尔卑斯山新普倫〔瑞士南部阿尔卑斯山之隘口——中譯者注〕）从坟墓中站起来。在你的威力之下那矮小的紀念石象一定会裂得粉碎！貝多芬，你的『d 小調交响曲』你所有的崇高的歌曲、你的痛苦和欢乐，在我們心目中竟还不够伟大，因此我們覺得，还需要建一座紀念碑来宣扬你的名字，你只得生受我們的感謝之忱了。

埃塞比烏斯，我已看出你对我的話多么忿怒。我看到你的心地是非常善良的，只要为了有利于貝多芬紀念碑筹建，你甚至准备变成一座石象，供那著名的建筑师使用。但是难道我的内心不痛苦嗎？我沒有能见到貝多芬一面，沒有能把我发热的头額貼在他的手上。只要能够有这末一次，我甚至肯献出我的大半生……我沿着黑西班牙人屋200号的楼梯走着，四周就象死一般地寂靜。我走进他的房间；头戴冠冕的受伤的獅子，迎着我站立起来。他談述自己的痛苦，而在同一瞬间却有成千上万的人在他的『d 小調交响