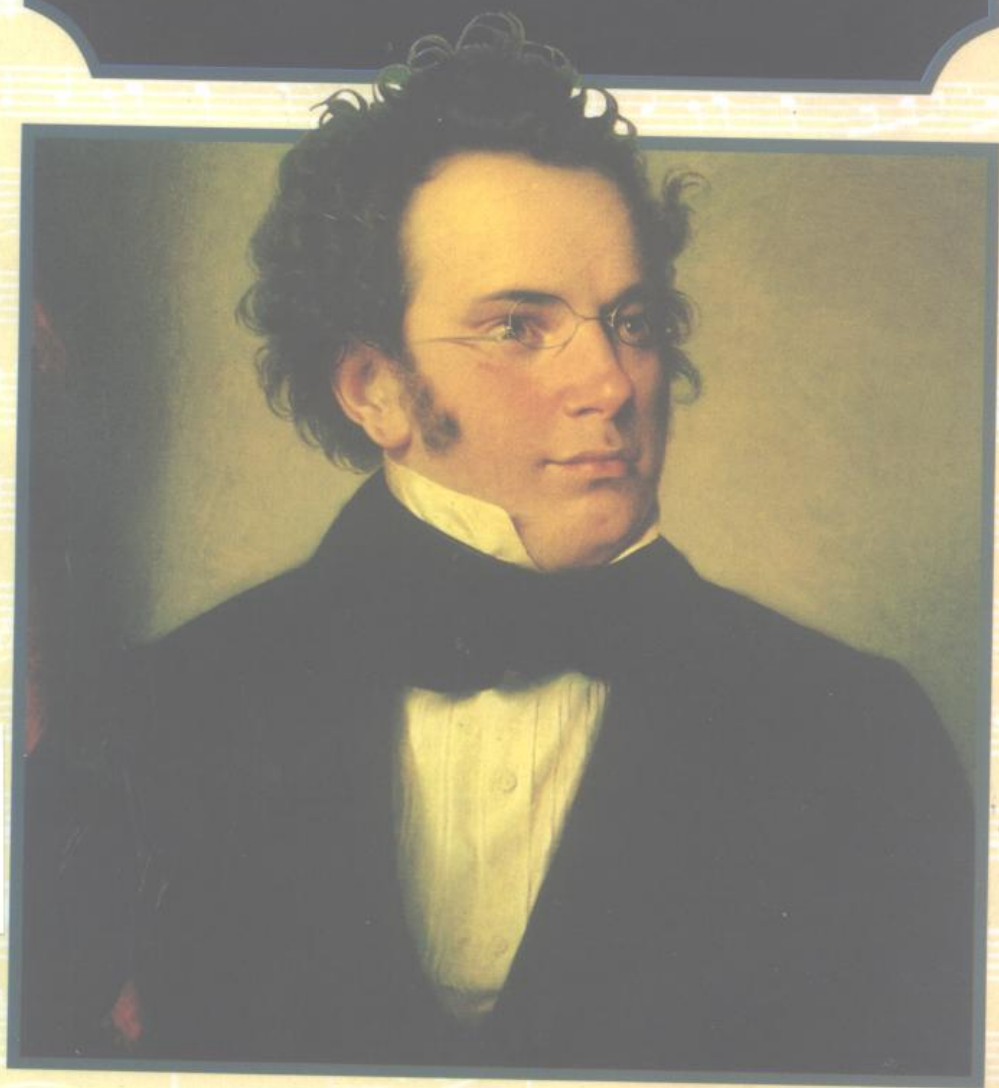

世界著名音乐家系列

舒伯特

5.76

图书在版编目 (CIP) 数据

弗朗兹·舒伯特/(英)特内尔 (Turner, B. C.) 著; 郝彤 译。

—北京: 外文出版社, 1998 (世界著名音乐家系列)

ISBN 7-119-02203-2

I. 弗… II. ①特… ②郝… III. 舒伯特, F. P (1797~1828) - 生平事迹
IV. K835.215.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 12297 号

英国 Exley 出版社授权外文出版社

在中国独家出版发行中文版

版权所有 翻印必究

责任编辑: 齐焱蕾 杨春燕

译稿审核: 吕 昕

外文出版社网页:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子邮件地址:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

弗朗兹·舒伯特

巴瑞·卡尔森·特内尔 著

郝彤 译

* * *

外文出版社出版

(中国北京百万庄大街 24 号)

邮政编码 100037

煤炭工业出版社印刷厂印刷

1998 年 (大 32 开) 第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-119-02203-2 / I · 502

著作权合同登记图字 01-98-0518

定价: 15.00 元

世界著名音乐家系列

弗朗茨·舒伯特

巴里·卡尔松·特纳 著

郝 彤 译

外文出版社

First edition 1998

First published by Exley Publications Ltd, 16 Chalk Hill, Watford, Herts WD1 4BN, UK

© Exley Publications Ltd, 1995

© Barrie Carson Turner, 1995

Chinese Translation reprinted by arrangement with San Hwei Book Co., Ltd.
For Distribution in the People's Republic of China Only
All Rights Reserved

Series editor: Samantha Armstrong

ISBN 7-119-02203-2

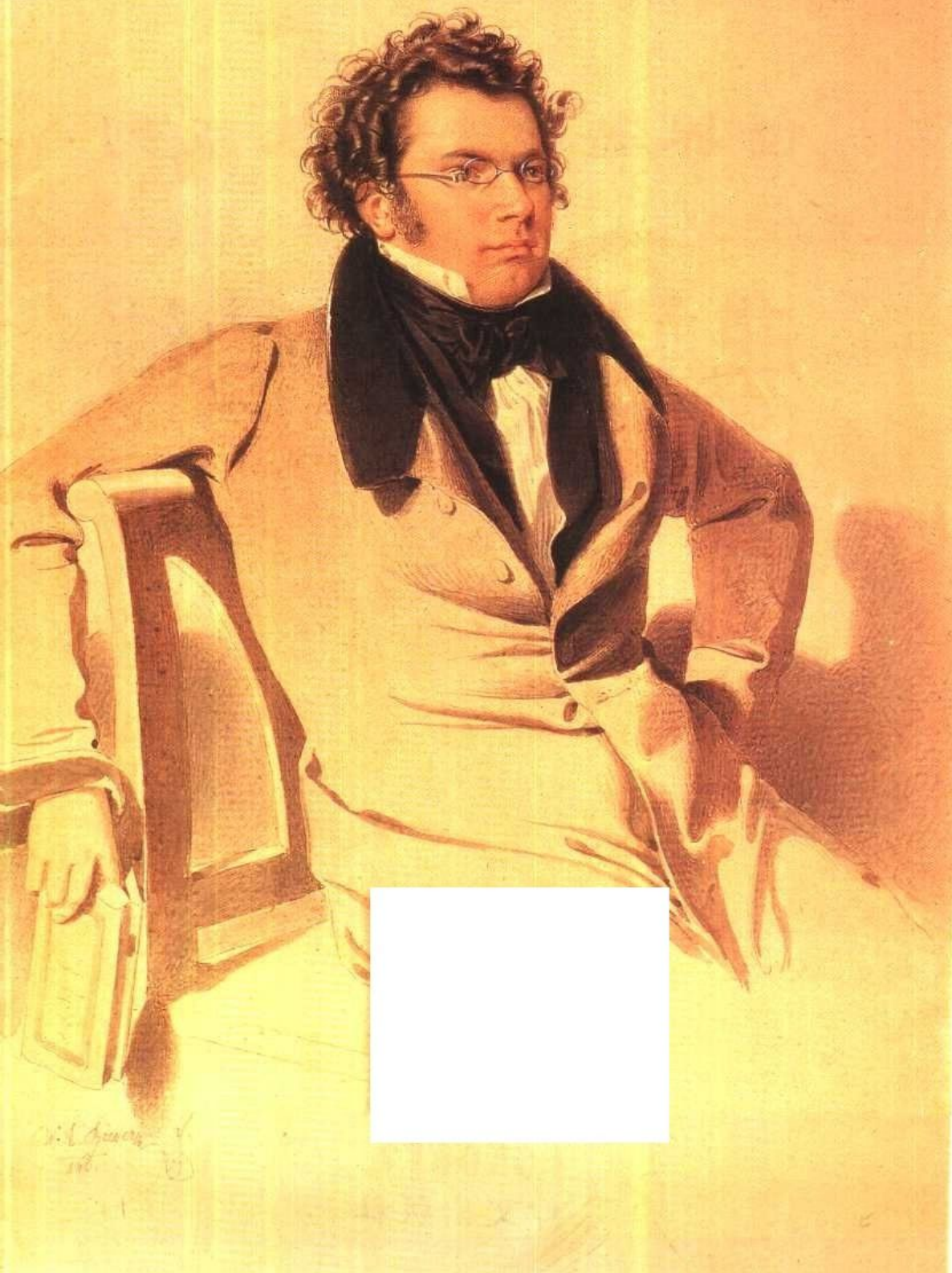
Home Page: [http:// www.flp.com.cn](http://www.flp.com.cn)

E-mail Addresses: info@flp.com.cn
sales@flp.com.cn

Published by Foreign Languages Press
24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037, China

Printed in the People's Republic of China

弗朗茨·舒伯特

弗朗茨·舒伯特最著名的画像之一。这位作曲家对世界音乐最杰出的贡献是室内乐、钢琴曲和歌曲。他的许多音乐作品都很适合于家庭演出。

随着钢琴和家庭音乐的普及，这些私人家庭音乐会在中产阶级之家十分流行。

歌曲作家

维也纳作曲家弗朗茨·彼德·舒伯特在其短暂的一生中，曾几乎在各种形式的音乐创作中——无论是钢琴曲、室内乐、交响曲或是声乐——都显示出了超凡的才华。

然而，作为一名作曲家，舒伯特对音乐界最杰出的贡献则是在歌曲创作方面。正是在这一领域，他才广为世人所知。

19世纪初，除贝多芬之外可能没有任何一个大作曲家写过很多的歌曲。而舒伯特则不同，他在学生时代开始作曲时，就最钟爱歌曲的创作还独创了一种音乐表现手法。这种手法后来被诸如舒曼、门德尔松和勃拉姆斯等德国作曲家所采用。此外，他还创造了一种全新的钢琴伴奏风格，这种伴奏形式与今天的人声伴奏享有同等重要的地位。舒伯特歌曲中所有的钢琴伴奏都极具独创性，因此，虽然伴奏与歌唱往往是密不可分的，但他的钢琴伴奏中的某些片断本身，往往被看作是独立的钢琴曲。

舒伯特写旋律极具天赋。每首作品，无论是器乐曲还是声乐曲都充满令人难忘的、朗朗上口的旋律。他那作品中涌动着的丰富多彩的旋律，是如此深深地震撼着人们的心灵，以至在许多评论家和作家眼中，他永远是最伟大的旋律作曲家。

追求成功

然而，在歌剧这一音乐领域中，舒伯特却功名甚微。歌剧的创作需要一种构筑戏剧作品的技巧，以维

维也纳音乐协会创建于1812年,其宗旨为弘扬音乐。1827年舒伯特入选为会员,这是一个音乐家在奥地利得到公认的重要一步。

持二三小时的演出。虽然舒伯特终生都在创作舞台作品,但这种技巧却与他无缘。

1818年,当舒伯特从匈牙利艾斯特哈齐伯爵家的庄园结束教学回到维也纳时,得知他的好友——歌唱家米歇尔·弗尔格为他谋得一份为新歌剧谱曲的差事。

这是一个独幕滑稽剧,名为《双胞胎兄弟》。弗尔格将饰演男主角——担任双胞胎兄弟的演唱部分。舒伯特满心欢喜,这是一个让维也纳承认自己歌剧创作技巧的大好时机。若他能够写出这部作品,成功便属于他。他热切地投入工作,约两个月后就完成了总谱。

首演式上的骚乱

一年之后,歌剧终于得以上演。此时的维也纳正沉醉于意大利歌剧作曲家罗西尼的音乐作品之中,对罗西尼歌剧的颠狂充斥全城。虽然如此,1820年6月14日晚,《双胞胎兄弟》的首场演出终于在凯尔特纳托剧院拉开帷幕。这是弗朗茨·舒伯特的第一个公开上演的重要作品。然而,当晚的首场演出却以一种

奇怪的方式而告终。那一晚，舒伯特的好友及同事们坐在观众席中带头鼓掌欢呼。可这是什么样的掌声啊！他们每逢有一点点借口就为剧中的音乐或演员们欢呼雀跃。然而，遗憾的是其余的观众却对这种赞赏的表示极为不快。一场口角混战在舒伯特好友们和其他一些观众中爆发了。一位当时的目击者描述说：“舒伯特的那些朋友吵吵嚷嚷，而对立的一方则嘘声四起。”

在演出临近结束之际，紧张亢奋的气氛笼罩着观众席。直到弗尔格最后出现在舞台上，对作曲家未到场深表歉意，并对观众对演出给予关注表示感谢。其实，舒伯特前来观看了演出。此时，他正在高处的座楼中与一位朋友高声争论着。那朋友想让他换掉那身普通的长礼服，改穿正式的燕尾服，以便在谢幕时看起来更体面些。而作曲家认为没有理由单为公开场合的形象而更衣，因为重要的是他的音乐而不是穿戴。

“在他（舒伯特）短暂的一生中，创作了多种形式的音乐杰作，在西方音乐史中被公认为最伟大的歌曲作家之一。”

——菲力蒲·D·摩赫德摘自
《布鲁姆斯伯利音乐辞典》

舆论反响

此后，舒伯特与好友们在兰凯思酒店庆祝这场演出的成功。但当音乐会评论揭晓时，对他作品的反应并非十分理想。一位评论家说道：“舒伯特以平生第一部歌剧为自己赢得了荣耀，但这还不足以到达帕纳索斯山的顶峰。”另一位不怀好意的评论者，则对舒伯特同伴们的喧闹无礼大加评论。其他人则暗示整个作品中没有一支好曲子，舒伯特没有戏剧感。但不管怎么样，这个剧目还是上演了6场。

“红蟹公寓”

无论是在舒伯特那个时代还是在今天，在许多家庭中，儿子们常常是随父姓的。舒伯特一家也不例外。1796年，舒伯特的父亲弗朗茨·西奥多·舒伯特与爱妻伊丽莎白迁入了地处维也纳希梅尔弗尔特格隆德地区的一所住宅中。这所住宅有个奇特的名

“自童年时代起，舒伯特就沉默寡言，其内心蕴含的聪慧总是通过音乐表现出来。”

——弗朗茨·艾克尔，学校乐队笛手

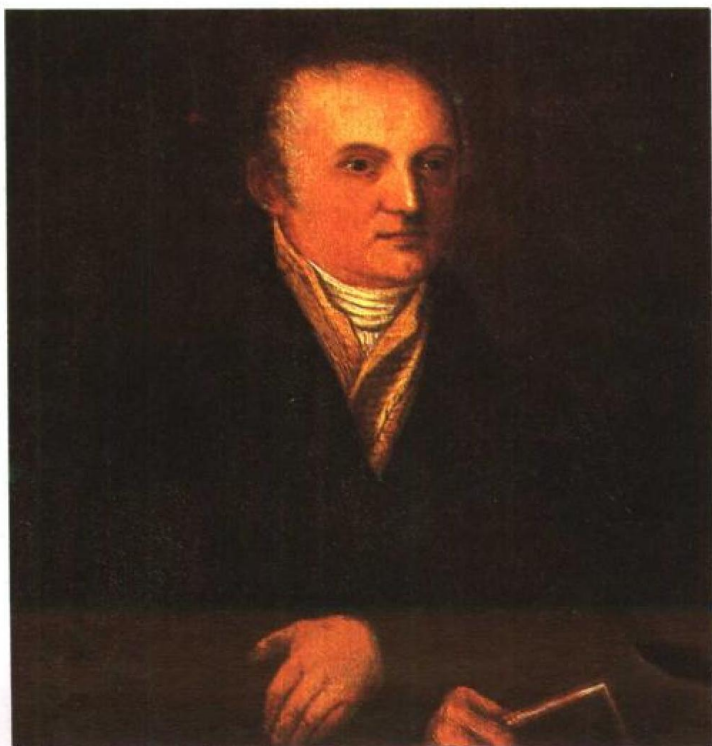
字——“红蟹公寓”。

这栋房子有 16 个套间。每个套间包括一间居室和一个小厨房。比起其他住户来，舒伯特一家算是幸运的了。他们住在彼此相连的两套居室里，那两个较大的房间成了弗朗茨·西奥多开设的一所学校，接纳了 108 名学生。

金钱的困扰

老舒伯特既是学校的首席教师，又要负责学校的管理。上课时间分成两部分。其中一半的学生上午上课，另一半学生下午上课。学校设施简陋，空间狭窄，但这还只是问题之一。由于弗朗茨·西奥多不得不免费为一些较为贫穷的孩子们上课，因此他就得想办法从其他学生那里索取一切可能收取的费用。他还必须先支付学校所需的各项开销，然后才能领取自己那份微薄的薪水，以养家糊口。

舒伯特家有 8 个孩子未活过 16 岁便夭折了。在

舒伯特之父弗朗茨·西奥多·舒伯特是位虔诚的天主教徒及一个敬业的教师。虽然他对舒伯特职业的选择从未表示过赞同，但毕竟是他将儿子引上了音乐之路。

18 世纪的维也纳，儿童的死亡率极高，尤其是贫苦人家的孩子更是如此。然而，舒伯特家的 3 个男孩——伊格纳兹、费迪南德和弗朗茨·卡尔以及爱女玛丽亚，却度过了多灾多难的幼年时代。正是这样一个热闹的大家庭，在 1797 年 1 月的最后一天，迎来了第四个儿子——弗朗茨·彼德的降生。

舒伯特降生之地“红蟹公寓”。此公寓后来成为舒伯特纪念馆。馆内保留着舒伯特在时原有的陈设。舒伯特一家在此居住达 16 年之久，直至弗朗茨 4 岁时才搬迁。

早年的天赋

弗朗茨 4 岁时，舒伯特一家将学校迁址。新校舍有更大的空间，以便容纳日趋增加的学生人数。舒伯特家所有的孩子们都在该校就读。当他们长到了适龄阶段时，就承担起学校助教的职位，以帮助降低开销。

小弗朗茨 6 岁时，父亲就发现他有音乐天赋。他教儿子小提琴，而在校当助教的 17 岁的大哥伊格纳兹，则给小弟弟上钢琴课。到了 9 岁那年，小弗朗

令我吃惊的是，仅几个月后，他就告诉我不再需要供他学费，而想自食其力。这么短的时间里他就有如此大的进展，以至于我不得不承认他是个远远超过我的大师。我再也不知如何为他的进步而称赞了。

伊格纳兹·舒伯特

茨的技艺就已经超越父兄了。

此时，弗朗茨还写了一些短篇的作品，全家人以四重奏的形式演奏。弗朗茨拉中提琴，父亲拉大提琴，伊格纳兹和费迪南德拉小提琴。虽然弗朗茨年龄最小，却在这伙人中处于绝对的支配地位。他不时地指出父亲在音符或节奏方面出的错误，语气和蔼却非常坚定。如果我们想到这位小作曲家当时是在如此喧闹的家庭环境中写出的这些早期作品，那么他的创作速度该是多么惊人。

早期的教师们

当弗朗茨的才华已超过了家中的教师们时，父亲将他送往里希顿教区教堂唱诗班乐师那里去学习。这位 10 岁的少年继续上小提琴和钢琴课。他的新任教师米歇尔·荷尔泽还试着教他管风琴、声乐及和声。荷尔泽回忆道：“无论我想教他什么新东西，

舒伯特在里希顿教区教堂的管风琴上练习弹琴。谱架上
是海顿的手稿，他对舒伯特的
早期作品有很大的影响。

他都早已领会。因此，我实际上并未给予他什么正式辅导，只是与他交谈，并默默地为他的才华感到震惊。”

1808 年对弗朗茨·彼德而言是重要的一年。自从他的才华已明显超过了米歇尔·荷尔泽时起，老舒伯特就一直在为儿子寻找新的进修机会。当时，皇家宫廷教堂急需一名高音歌手。谁能够申请到这个空缺，也将同时享受在帝国皇家城市学院接受普通教育和音乐深造的机会。这是维也纳城最令人仰慕的一所学校，年轻的弗朗茨不能错过这一大好时机。

不以貌取人

于是，父子两人参加了考试。每位申请人要向评委们展示其坚实的拉丁文基础、优美的嗓音和作曲方面的知识。考试评委中有宫廷乐队指挥安东尼奥·萨列里。整整 40 年，他被公认为维也纳最有名望的音乐家，占据着显赫的地位。

老舒伯特决心倾其所有将儿子尽量打扮得优雅得体，让他穿了一件近乎白色的浅蓝色礼服。这在其他一些年轻人中引起了哄笑。他们嘲笑他那身过于奢华的装扮，戏称弗朗茨为“磨坊主之子”。但在考官们看来，弗朗茨的穿着并不重要。试声评委们只听到他有一副完美、清晰的高音歌喉。这样一位天才生是不会被唱诗班拒之门外的。

在随之而来的几周内，弗朗茨·彼德·舒伯特就身着棕色礼服、白色马裤，脚蹬漂亮鞋子，头戴镶有金穗的三角帽，成为维也纳最优秀的年轻歌手之一。

舒伯特有一副嘹亮的歌喉，被接受为皇家宫廷教堂的十名歌手之一。在他就读的学校中，有 18 位唱诗班歌手的位置。

校园生活

在这所被人称为天主教寄宿学校中，当个寄宿生并不是件容易的事。11岁的小弗朗茨饱尝着与家人离别之苦。在校生极少被获准回家探亲，他只能在唱诗班公开演出时才得以见上父母一面。日常课程——拉丁文、数学、历史、自然史、物理、地理及宗教训导占据了白天的学习时间，音乐课设在晚上。

学校的伙食很差，并且量又不足，教室里从来没有暖和过，因此，这位年轻的作曲家是在饥寒交迫的困境中进行创作的。由于课外还要参加唱诗班的演出，因此很少有闲暇时间。但只要有一点空闲，舒伯特就搞作曲。他下决心，即使其他任何事情都不干，也要挤出时间作曲。

1809年4月17日，舒伯特结束了他在寄宿学校第一学期的学习。教师们对他的成绩评定良好。校长伊纳森·朗——一位令学生们十分畏惧的严厉人物，对舒伯特的评价是具有“音乐天赋”。舒伯特在校

舒伯特 11 岁至 16 岁间就读的这所市立寄宿学校中，学生们边学习音乐知识边接受普通教育。舒伯特因成绩优异常获得好评。他在歌唱和小提琴演奏方面表现尤为出色。

学习的整整5年里，他的多数成绩报告单中都出现过这句评语。

终生挚友

几乎在舒伯特开始在校学习时，他就开始在学校管弦乐队中担任第二小提琴手，后来又进而担任第一小提琴手。管弦乐队包括弦乐、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号和鼓等乐器。在一次排练中，舒伯特结识了一位学法律的大学生——约瑟夫·冯·施鲍恩，并与他交上了朋友。施鲍恩长舒伯特9岁。他从学校乐队创建之初就是成员之一，此时仍在乐队演奏。

有一次排练结束后，施鲍恩看到舒伯特在一间音乐教室中正独自练习。他把正练习的莫扎特的奏鸣曲放置一旁，拉了一首自己谱写的小步舞曲。施鲍恩为眼前这位11岁少年非凡的创作技巧所震惊了。在以后的日子里，当弗朗茨无力购买大量的谱纸时，这位师兄就慷慨解囊为他提供资助。而这仅仅是施鲍恩对舒伯特许多友好表示的第一次，也是作曲家短暂生命中的一个终生友谊的开端。

乐队生涯

通过在管弦乐队的演奏，弗朗茨·舒伯特熟悉了海顿、贝多芬和莫扎特的交响乐作品。他尤其喜爱莫扎特著名的《G小调交响曲》。除此之外，当时维也纳音乐圈内其他一些作曲家的作品也相当流行，例如凯纳尔。但这个名字在今天几乎无人知晓。

在排练凯纳尔作品或类似音乐时，舒伯特总是感叹道：“唉！多么枯燥无味！”并问为什么乐队要先演奏这样的音乐，却把海顿的交响乐排在后央。

偶尔，学校乐队也试图排练一些难度更大的音乐，有时是贝多芬的作品。舒伯特对此极为赞同。他发现，通过在乐队演奏，自己能够身临其境地去倾

“舒伯特熟知音乐大师们的经典作品。他狂热地崇拜着他们——亨德尔、格鲁克、莫扎特、海顿和贝多芬。”

——舒伯特去世后友人之言

听——学习作曲家为各种乐器谱曲的方法。

除在乐队担任演奏之外，舒伯特还被派了一份“乐队助理”的差事。这是个相当乏味的工作，包括乐器的管理和保养，使其锃亮可鉴；为每一次排练布置场地，点蜡烛之类。但这些枯燥无味的苦差也给他带来了回报，因为音乐教师鲁茨卡先生偶尔在自己不在时，便让舒伯特替他作临时指挥。

这意味着 13 岁的舒伯特必须掌握演奏贝多芬、莫扎特等人作品的指挥技巧，也意味着他可以操纵乐队演奏自己的作品。

早期作品

舒伯特的早期作品为一些室内乐，即为由少数乐器组合而成的小型乐队演奏所写的作品。他通过跟作曲教师学习总谱或与朋友们组成小型乐队进行演奏，已获得了相当多有关室内乐方面的知识。

演奏室内乐的机会比较多，这一点在舒伯特看来十分重要。聚集一小群朋友来演奏自己的任何一部新作都不成问题。他的这些早期作品被保留下来的为数极少。但他 13 岁那年，即 1810 年 3 月至 4 月间为钢琴二重奏所写的《狂想曲》，以及第二年为管乐器所作的 6 支小步舞曲却流传了下来。

这些学生时代的作品，显示出当时成名大作曲家对他的影响，特别是海顿和莫扎特，这一点毫不令人感到惊讶，因为他们的交响乐是学校乐队保留节目中经常上演的作品。但是当时还未到达艺术顶峰时期的贝多芬，也在他的作品中留下了印迹。像贝多芬一样，舒伯特也用突破常规的转调——即改变调性——或和声进行的方法进行各种尝试。

背景为《猎人恋歌》的亲笔手稿，写于 1816 年舒伯特试图放弃教学的一段时期。歌词为德国诗人歌德所作。舒伯特对他的诗愈发崇拜，他的许多音乐作品都是以歌德的诗为素材而写成的。

沉默寡言的小伙子？

虽然作曲是一种令人闭门独处的职业，需要安静，甚至在一定程度上要回避社交活动，但舒伯特还是很喜欢与校友们在一起的时光。

他的一位校友——乔治·弗朗茨·艾克尔回忆起舒伯特时，称他为一个“害羞、不善交往”之人。在学校外出郊游时，人们常常看见他一人独自默默沉思。从外表上看，舒伯特身材粗短，有着一副宽宽的肩膀，一头棕色的卷发和一对棕色的眼睛。他大部分时间总戴一副眼镜，并有斜视的习惯。他那张圆圆的脸显得十分友善，前额及下颌都很突出。据另一位朋友回忆，舒伯特从来不开怀大笑，只轻轻地笑一笑，听起来很单调，不太明快。

约瑟夫·海顿。他的作品是舒伯特在学校乐队中最喜欢演奏的作品之一。在盛夏之夜，过路者经常聚集在学校音乐厅的门外，欣赏乐队的排练。