

BBC Music Guides
音乐导读 31

舒曼管弦乐

Hans Gál 著 晓兰 译 花山文艺出版社 出版

Schumann Orchestral Music

15

2

新學文庫

THE NEW LIBRARY OF CHINESE LITERATURE

Selected Writings of Lu Hsiang-shan

盧象昇

BBC 音乐导读 31

舒曼 管弦乐

Schumann Orchestral Music

Hans Gál 著

晓 兰 译

花山文艺出版社

图字：03--98—006 号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

舒曼：管弦乐 / (英) 盖尔 (Gal, H.) 著；晓兰译. — 石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 31 册)
ISBN 7-80611-669-9

I. 舒… II. ①盖… ②晓… III. 舒曼, R. A. (1810~1856)
— 管弦乐-音乐欣赏 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26124 号

BBC 音乐导读 31

舒曼：管弦乐

Hans Gal 著 晓兰译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇 子

美术编辑：赵小明

责任校对：李 鸥

出版发行：花山文艺出版社(河北省石家庄市和平西路新文里 8 号)

印 刷：河北新华印刷一厂(保定市省印路 102 号)

经 销：新华书店

787×1092 毫米 1/32 4.25 印张 69 千字 1999 年 4 月第 1 版

1999 年 4 月第 1 次印刷 印数：1—5,000 定价：7.80 元

ISBN 7-80611-669-9/G · 62

目 录

- 5 引 言
- 21 交响曲
 - 24 降 B 大调第一号交响曲
 - 38 C 大调第二号交响曲
 - 42 降 E 大调第三号交响曲
 - 50 d 小调第四号交响曲
 - 59 E 大调序曲、诙谐曲与终乐章
- 67 序 曲
- 91 协奏曲
 - 91 a 小调钢琴协奏曲
 - 99 其他钢琴和管弦乐作品
 - 100 F 大调音乐会曲；C 大调幻想曲
 - 104 a 小调大提琴协奏曲
 - 108 d 小调小提琴协奏曲

BBC 音乐导读 31

舒曼 管弦乐

Schumann Orchestral Music

Hans Gál 著

晓 兰 译

花山文艺出版社

162310

图字：03--98—006 号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

舒曼：管弦乐 / (英) 盖尔 (Gal, H.) 著；晓兰译. — 石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 31 册)
ISBN 7-80611-669-9

I. 舒… II. ①盖… ②晓… III. 舒曼, R. A. (1810~1856)
— 管弦乐-音乐欣赏 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26124 号

BBC 音乐导读 31

舒曼：管弦乐

Hans Gal 著 晓兰译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇 子

美术编辑：赵小明

责任校对：李 鸥

出版发行：花山文艺出版社(河北省石家庄市和平西路新文里 8 号)

印 刷：河北新华印刷一厂(保定市省印路 102 号)

经 销：新华书店

787×1092 毫米 1/32 4.25 印张 69 千字 1999 年 4 月第 1 版

1999 年 4 月第 1 次印刷 印数：1—5,000 定价：7.80 元

ISBN 7-80611-669-9/G · 62

目 录

- 5 引 言
- 21 交响曲
 - 24 降 B 大调第一号交响曲
 - 38 C 大调第二号交响曲
 - 42 降 E 大调第三号交响曲
 - 50 d 小调第四号交响曲
 - 59 E 大调序曲、诙谐曲与终乐章
- 67 序 曲
- 91 协奏曲
 - 91 a 小调钢琴协奏曲
 - 99 其他钢琴和管弦乐作品
 - 100 F 大调音乐会曲；C 大调幻想曲
 - 104 a 小调大提琴协奏曲
 - 108 d 小调小提琴协奏曲

引 言

取得最辉煌成就的时代，留给了后人丰富的遗产，但也留下了独特与困难的问题。贝多芬以后的音乐就提供了这一方面大量的实例。1810年6月8日，罗伯特·舒曼诞生之时，贝多芬正处于他一生创作活动的鼎盛时期；在德国，与舒曼同时代的音乐家没有一个人不仰慕贝多芬和他的作品。十九世纪器乐曲创作历史，可以凝缩成一个各种不同方式的分析史，其间，贝多芬的遗作被他的追随者们诠释着。诸如舒伯特、门德尔松和舒曼，柏辽兹和瓦格纳，肖邦、勃拉姆斯和布鲁克纳这些贝多芬的追随者，他们都不得不寻找自己对问题独特的解释，这就形成他们对问题各自不同的看法，这样一来，他们每个人都以自己的独特方式，使十九世纪的音乐更为复杂。

区别开音乐有机、真正的发展和错误的倾向，区别开风格（style）和样式（fashion）并非总是易事；毫无

疑问，后者经由宣传已经呈现出一种不断增长的力量，在十九世纪二十年代，新闻界无论怎样都在知识界形成了一种前所未有的、更为强有力的影响。罗伯特·舒曼是第一个接受挑战的伟大音乐家，是第一个站出来捍卫他认为是杰出的、真正艺术家成就的人，他通过创办《莱比锡新音乐杂志》来抗拒那值得怀疑、有欺骗性的潮流，并担任该杂志编辑达十年之久。今天，对我们而言，舒曼在文学上和音乐评论上的许多贡献仿佛主要是一种历史兴趣，实际上舒曼成为一个众所周知的勇敢无畏的评论家与富有想像力的作家，确实比他成为作曲家要早得多。他杜撰的弗洛雷斯坦（Florestan）和约瑟比乌斯（Eusebius）这一对富有个性的人物——一个是激烈的评论家，一个是温文尔雅的评论家，实际上这是舒曼本人性格的两个侧面——以及他的“大卫同盟反对菲利斯泰恩斯的战争”的口号，是每一位演奏舒曼那些最优秀钢琴作品的钢琴家所熟知的。作为一个评论家，他最突出的优点就是他能从最初的表现中发现天才的那种不可思议的直觉，拿肖邦、柏辽兹、勃拉姆斯来作例子，他就曾极力推荐和赞扬过他们。

对音乐来说，一个世纪的漫漫岁月必然是合情合理、可靠而经久的考验。在舒曼的管弦乐作品中，他的

几首交响曲和钢琴协奏曲，以一种永远富有生机勃勃的活力经受了时间的考验，并且，作为一位钢琴作曲家、一位歌曲作家和一位室内乐作曲家——主要由于他的钢琴五重奏、钢琴四重奏和一些弦乐四重奏——他已永远活在他的全部作品中。这种经久考验并未延伸到他的广泛的作品中，这也是事实，且事出有因。然而，对于艺术家的成就的标准，必定取自于他的最佳作品。不是伟大的作曲家就写不出真正伟大的作品；但也有一些不太好的作品是由一些伟大的、甚至一些最伟大的作曲家所创作的。

在这一方面，无论如何，舒曼的情况是特殊的，因为最悲惨的事情是：他享年四十六岁，而此前两年，他的精神即崩溃。他患了渐进性的脑瘫痪^①，这种致命的疾病在早些年就会留下阴影，舒曼的情况即是如此。他受疾病威胁的危机感早在他 1838 年 2 月 11 日写给克拉拉·维克（Clara Wieck）的信中就流露出来：

① 根据专家的看法，这是惟一与舒曼的症状相吻合的诊断。（见艾略特·斯莱特〔Eliot Slater〕博士与阿尔弗雷德·迈耶〔Alfred Meyer〕博士的《限制性精神病》〔Confinia Psychiatrica〕第二卷第二章，巴塞尔—纽约，1959 年）

1833年10月17日夜晩，我忽然产生一种人类可能想像的最可怕的想法——那是只有上帝才能加给人类的最可怕的想法——我感到自己或许失去了理智。这种想法如此强烈地控制了我，以至于所有的安慰，所有的祈祷都失去了作用，仿佛都是无效的徒劳。这种恐惧迫使我从一个地方到另一个地方——我的呼吸停止在这种想法上：“如果你不再能够思考了，将会怎么样呢？”克拉拉，任何一个曾被这样压垮的人，对于可能降临于他身上的疾病或绝望，都不会觉得是更大的痛苦了。

舒曼在那段时期可能极度兴奋，永不停息地工作，这在一定程度上是出于一种强烈的愿望，就是集中他所有的精力，用创作的狂热来战胜沮丧，战胜这种由于身体和精神的不适所引起的忧郁。不同的性格对压力和重负有不同的反应。胡戈·沃尔夫（Hugo Wolf）经受过和舒曼一样的病痛折磨，他在那个时期的信中更多地抱怨创造力衰竭和被迫无所事事。舒曼则试图以英雄般的奋力战胜疾病带来的痛苦，其结果是出人意料地创作出他后来的三四十部作品。他与舒伯特都分享了神授的、并非没有某种危险的天赋，那就是：熠

熠生辉的灵感与无法抗拒的强烈愿望相结合，一蹴而就地完成作品。像舒伯特一样，舒曼好像不愿耐心控制他的作品，等待成熟并发展到最适当的形式。如果人们想到舒曼的最伟大的追随者——勃拉姆斯的创作习惯，他就会看到一种区别，勃拉姆斯保留了一些对他而言似乎有疑问的作品——他的《d小调钢琴协奏曲》和《第一号交响曲》都是悬而未决的例子——在他可以满意地结束作品之前，它们都已放在他的书桌上好几年了。至于舒伯特，这种问题结果就反映在他未完成的作品上。他的数字是惊人的，遗留下的曲目片段是由于他创作时出现的短暂不适而引起的。舒曼的创作过程仿佛已完全受精神因素控制，这就是他的音乐具有无法抗拒、激动人心的感染力的原因之一。另一方面，完全完成、甚至出版这些有疑问的作品，也是一种永久的诱惑。从来没有一个伟大的作曲家，在他的音乐中，能在真正鼓舞人心的作品与他所创作的作品之间发现如此巨大的差别，也就是说，关键在于“智慧女神米涅瓦”（*invita Minerva*）；要是没有女神的祝福，就易于落入某种习惯的创作模式中，并且缺少自发的灵感火花。舒曼用这种发狂的努力尝试欺骗自己，结果却是不可靠的。这类创作毛病周期性地影

响了舒曼后几年创作的作品。甚至于影响了他最杰出的一部作品，《歌德的浮士德中的场景》（*Scenes from Goethe's Faust*），一些声部是在他受疾病影响的时期创作的，就显示出他疾病的不祥症状：一些陈旧的插段和一首最后写的序曲，它们失去了那种真正属于舒曼想像力的全部新鲜活力。同样遗憾的是，这种情况也出现在他后来创作的许多歌曲中，这些作品已无法与1840年他创作高峰期的作品相比——那时候的联篇歌曲《桃金娘》（*Myrthen*）、《诗人之恋》（*Dichterliebe*）、《联篇歌曲》（*Liederkreis*）、《女人的爱情与生活》（*Frauenliebe und Leben*）等等，舒曼作为一名歌曲作者，在这些歌曲中奠定了他不朽的声望。他后来的钢琴乐曲，甚至在理想召唤下所写的作品，《林地之景》（*Waldscenen*）、《纪念册页》（*Albumblätter*），与他早期达到顶点的宏伟的作品，诸如《新事曲》（*Novelletten*）、《幻想曲》（*Fantasie*）、《交响练习曲》（*Etudes Symphoniques*）、《阿拉伯风格曲》（*Arabesque*）、《童年情景》（*Kinderscenen*）、《大卫同盟舞曲》（*Davidsbündler*）、《克莱斯勒偶记》（*Kreisleriana*）、《狂欢节》（*Carnival*）这样的作品，也无法作任何比较——人们很想把他二十多岁创作的二十八部珍贵的作品罗列出来。关于舒曼的

管弦乐作品，我们将不得不再次面临这个问题。

这里又有另一个问题，是由于舒曼作为一个音乐家的职业训练开始得比较晚而造成的。他没有他的前辈们，如海顿、莫扎特、贝多芬、韦伯（Weber）和舒伯特所具有的那种优势，这种创作优势是他们在与声乐和管弦乐各种乐器永久的联系中形成的；他也不像跟他同时代的音乐家门德尔松那样幸运，门德尔松富裕的双亲可以为他们的幼儿早期的音乐天才教育提供每项需要，甚至于包括了星期日上午请到家里来的管弦乐团。门德尔松的《仲夏夜之梦》（A Midsummer Night's Dream）序曲是十七岁时创作的，他从未能超越这部杰作的作曲与配器，门德尔松的这首序曲所热烈表明的一件事情，舒曼都无法做到。舒曼出身于不太富裕的中产阶级家庭，他家以一种根深蒂固的偏见反对舒曼献身音乐职业，因为认为它不可靠。舒曼在散乱的法律研究中浪费了两年的时间，当他开始认真学习作曲的时候，已经二十一岁了。在此一年前，他曾写信给他母亲说：“我的整个生活就是在‘诗歌’与‘散文’中奋斗的二十年，或者说是在‘音乐’和‘法律’中奋斗的二十年。”事实上，他是第一个缺乏演奏家才能的伟大作曲家，也是第一个在自己的生涯中较晚才获得管弦乐实践经验的伟大

作曲家。他在莱比锡学习期间，师从最好的钢琴教师弗里德里希·维克（Friedrich Wieck），受益匪浅，维克的女儿和学生克拉拉后来成为舒曼的妻子。在舒曼获得钢琴演奏家的精湛技艺的时候，他的种种努力受到挫伤，这是由于职业教师严厉的教学方法使他的右手致残。虽然如此，他的音乐创作才能依然扎根于钢琴上，他创作活跃的第一个十年几乎全都倾注在钢琴作品中。

至于舒曼创作的钢琴作品的形式，以它所有流畅的旋律、明亮的色彩与清晰动人的声音表现出是一些小分子在完美均衡中的集合体。作品的对比和再现部，都是像作品类型所需要的那样，作品的魅力使演奏具有本能的流畅；再现部几乎总是准确地重复。在舒曼三十多岁的时候，他不得不进行更开阔形式类型的作品创作，开始转向管弦乐和室内乐，《第一号交响曲》、三首弦乐四重奏、《钢琴五重奏》和《钢琴四重奏》是他杰出的成就。但是此时他的作品依然达不到贝多芬作品在结构上的精炼。当他开始创作大型器乐曲如奏鸣曲或回旋曲形式的时候，另一位前辈作曲家的作品，则更像他作品的原型，这位前辈就是弗朗茨·舒伯特。舒伯特是他很早就以全部年轻的热情崇拜的偶像，1838年他访问维也纳时就发现了舒伯特的《C大调交响曲》“伟大”