

舒曼

論音樂與音樂家

舒 曼

論音樂與音樂家

〔論 文 選〕

〔德〕古·揚 森編
陳 登 頤 譯

紀念 1960 年世界文化名人
德國偉大作曲家舒曼誕生 150 周年

音 樂 出 版 社

北 京

Gesammelte Schriften über
Musik und Musiker von
Robert Schumann

[德] F. Gustav Jansen 編

本书根据苏联国家音乐出版社 1956 年版俄譯本譯出

舒 曼
論音乐与音乐家

[論 文 选]

[德] 古·揚森編 陈登頤譯

音乐出版社出版(北京和平門外西琉璃厂 170 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 063 号

新华书店北京发行所发行

全 国 新 华 书 店 經 售

787×1092 毫米 26 开 11⁹/₁₆ 印张 193,000 文字 插图 7 頁

1960 年 6 月 北 京 第 1 版

1960 年 6 月 北 京 第 1 次 印 刷

统一书号: 8026·1371

印数: 0,001-3,000 册 定价: 1.75 元

內 容 提 要

本书由19世紀德国著名的舒曼研究家古·
錫森根据罗伯特·舒曼生平发表的論文、短評、
札記、格言等輯成，分两部分：(一)对貝多芬、舒
伯特、肖邦、貝辽茲、李斯特、門德尔松、勃拉姆
斯等作曲家的評述；(二)杂論、短評、格言。讀
者可以从中看到这位19世紀德国杰出的音乐批
評家是如何經常热切地宣传古典音乐的优良传
統，如何培植一切新生的、具有进步性和独創
性的事物以及向当代音乐生活中的保守思想和
庸俗傾向进行斗争。

出版者的話

罗柏特·舒曼(1810-1856)是德国杰出的作曲家和音乐批評家。舒曼在他創办的《新音乐报》上所发表的若干論文、短評与格言也和他的不朽的音乐作品一样,已成为德国和全世界进步人类音乐文化的珍貴遺產。

舒曼的音乐評論,以鮮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,以敏銳而准确的观察力指出了当代音乐生活中一切具有进步性和創造性的新鮮事物,并且予以很高的評价;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傾向进行了战斗。

在舒曼的音乐評論中,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較接近当时进步的艺术思想傾向。他的富于战斗性的音乐評論为19世紀30年代和后来的德国音乐指出了一条廣闊的道路,也深刻地影响了西欧音乐的发展。他的那种不能脱离人民生活的鮮明的民主思想,反对內容空虛的庸俗作品,重視作品的进步性和思想性使他的音乐評論不仅具有巨大历史意义,今天仍然具有现实的战斗意义。

今年是舒曼誕生 150 周年,他又是 1960 年紀念的世界文化名人之一,我們出版舒曼自編而後又經 19 世紀德國著名的舒曼研究家古·揚森擴編的舒曼《論音樂與音樂家》(論文選)的中譯本有着重要意義,可以使我國音樂家對於舒曼的藝術思想獲得更深的了解。

本書系根據蘇聯國家音樂出版社 1956 年出版的俄譯本譯出的。全書分兩個部分:(一)對貝多芬、舒伯特、肖邦、貝呂茲、李斯特、門德爾松、勃拉姆斯等作曲家的評述;(二)雜論、短評和格言;附有蘇聯音樂理論家德·瑞托米爾斯基所寫的論舒曼音樂批評遺產的文章一篇以及俄譯本編者的話、注釋等。

音樂出版社編輯部

1960 年 5 月

目 次

出版者的話	I
-------	---

作者序[罗·舒曼为《論音乐与音乐家》(論文选)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《列奥諾拉序曲》	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
[肖邦的鋼琴协奏曲]	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
肖邦的两首夜曲 (C 大調与 g 小調), 作品第 37 号, 叙事曲 (F 大調), 作品第 38 号; 圓舞曲 (降 A 大調), 作品第 42 号	52
[肖邦的协奏曲快板, 作品第 46 号, 第三叙事曲, 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

貝遼茲的幻想交响曲	56
貝遼茲的《秘密法官序曲》, 作品第 3 号	83
貝遼茲	84
[貝遼茲的《威佛利序曲》]	85

門 德 尔 松

門德尔松的六首鋼琴无詞歌, 作品第 30 号	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
門德尔松的三首随想曲	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《第二鋼琴协奏曲》(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
[李斯特的练习曲]	111
弗兰茨·李斯特	118
李斯特根据帕加尼尼的随想曲改編的鋼琴曲、壮丽的 练习曲	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
罗伯特·舒曼的音乐批评遗产 . . [苏]德·瑞托米尔斯基	243
俄译本编者的话	288

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，但同时也是为了交换一些关于音乐的意见(这门艺术对他们來說，乃是迫切需要的、不可或缺的精神食粮)。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憶犹新。曾几何时，已面目全非。誠然，門德尔松这颗明星正在升起，关于波兰人肖邦也正好有着非比寻常的傳聞，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没有持續多久。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，三三两两逐漸离开来比錫。他們的創举有垮台的危險，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》的編輯事宜,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,都逐漸証实了。

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观出发的不同的意见,作者覺得宜于虛构一些帶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欣賞的友人,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沒的艺术现象,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：“到会的大卫同盟盟友們！青年和成年人！我們有义务抨击音乐界的以及其他的庸夫俗子，特别是那些最頑固执迷不悟的。（参看1833年最后一期《彗星报》）〔注8〕

朋友們，我从来没有对这首交响曲入迷！說实話，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经历到奥維德的《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，或者象託·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〔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）悲慘的峡谷，彳亍而行呢。当然这也是不对的。

我一点也沒有生气。倒是埃塞比烏斯特別使我好笑。他真是

地道的滑头，在捉弄一位胖先生。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。

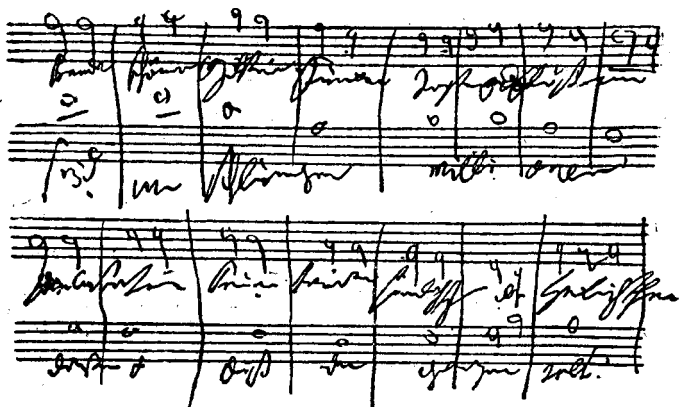
上帝给人鼻子就是为了好牵着他的鼻子耍弄他。听众的忍受能力实在大。关于这一点我可以举不少出色的例子。比如说吧，在一次音乐会上克里夫（注11），就是您替我翻乐谱的那一次，我正在弹菲尔德的《夜曲》时，有一半听众已进入自我观照的境界了，也就是说，都已进入睡乡了。我弹的这钢琴可算是所有舞台钢琴当中最陈旧的一架，很不巧，我偏偏没有踏到踏板，絆上了一个不知什么东西，发出一种好象土耳其近卫军军乐的声音。幸亏声音很轻，我就很高兴地利用这个机会蒙混观众，使他们以为这仿佛是模仿远方传来的进行曲声，以后我就常常重复这个效果。埃塞比乌斯当然竭力把我的秘密泄漏出去，可是有什么用呢，听众始终对我啧啧赞叹。

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须有准备才行”……。他话未说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轻轻地擦了几下而已。

指挥先生，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绪了。虽然第一乐章上明明是谦逊地注明了“Un poco maestoso”。（更庄严些）

贝多芬的《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，向我们发出召唤呢。

“但是，贝多芬写这些低音是什么用意啊？”我的邻座又问了。“先生”，我没好气地回答：“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，走出观众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，你也胆敢称赞貝多芬嗎？他会象獅子一象站在你們面前，喝問，‘你們是誰，居然敢称赞我？’——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。他們還沒嗅出点什么名堂來，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？

大衛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：

我的音樂藏書櫥就要做好了，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象。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。”

這裡还有什么可說的呢，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，有什么比這個遊戲作品更有趣了。不久前我第一次彈這首樂曲，彈完后忍不住放聲大笑。當我彈第二遍的時候，我看見樂譜上有一條附注：“這是一首于貝多芬死后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