

BBC Music Guides
音乐导读 32

舒曼钢琴音乐

Joan Chissell 著 芭惜 译 花山文艺出版社 出版

Schumann Piano Music

5
1
5
1

THE
LIFE OF
JAMES
M. SMITH

BY JAMES M. SMITH, JR.

THE
LIFE OF
JAMES
M. SMITH, JR.

BBC 音乐导读 32

舒曼 钢琴音乐

Schumann Piano Music

Joan Chissell 著

苦 僧 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：钢琴音乐 / (英) 奇塞尔 (Chissell, J.) 著；
苦僧译. — 石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 32 册)
ISBN 7-80611-670-2

I. 舒… II. ①奇… ②苦… III. 舒曼, R. A. (1810~1856)
— 钢琴-器乐曲-音乐欣赏 IV. J624.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26125 号

BBC 音乐导读 32

舒曼：钢琴音乐

Joan Chissell 著 苦僧译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇 子

美术编辑：赵小明

责任校对：康董康

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 4.875 印张 79 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：8.50 元

ISBN 7-80611-670-2/G · 63

目 录

- 5 前 言
- 15 早期年代
 - 15 《阿贝格变奏曲》Op.1
 - 18 《蝴蝶》Op.2
 - 23 《帕格尼尼随想曲主题练习曲》Op.3;
《帕格尼尼随想曲主题音乐会练习曲》Op.10
 - 27 《间奏曲集》Op.4
 - 30 《克拉拉·维克主题即兴曲》Op.5
 - 33 《C大调触技曲》Op.7;
《b小调快板》Op.8
- 35 成功之巅
 - 36 《狂欢节》Op.9
 - 40 《交响练习曲》Op.13
 - 46 《升f小调奏鸣曲》Op.11
 - 51 《f小调奏鸣曲》Op.14
 - 56 《g小调奏鸣曲》Op.22
 - 60 《C大调幻想曲》Op.17

- 67 《大卫同盟舞曲》 Op.6
- 75 《克莱斯勒偶记》 Op.16
- 81 一章的结束
 - 82 《幻想曲集》 Op.12
 - 85 《童年情景》 Op.15
 - 88 《阿拉伯风格曲》 Op.18;
《花之歌》 Op.19;
《幽默曲》 Op.20
 - 92 《新事曲》 Op.21
 - 97 《夜曲》 Op.23
 - 99 《三首浪漫曲》 Op.28
 - 101 《四首钢琴曲》 Op.32
 - 102 《维也纳狂欢节》 Op.26
- 107 结婚及其后时期
 - 108 对位音乐
 - 111 《七首钢琴小赋格》 Op.126
 - 113 为少年写的音乐
 - 117 《三首少年奏鸣曲》 Op.118
 - 119 四手联弹的音乐
 - 121 《林地之景》 Op.82
 - 124 《四首进行曲》 Op.76
 - 126 《彩色叶子》 Op.99;
《纪念册页》 Op.124
 - 130 《幻想曲集》 Op.111
 - 132 《早晨的歌》 Op.133
 - 134 《降 E 大调主题变奏曲》

BBC 音乐导读 32

舒曼 钢琴音乐

Schumann Piano Music

Joan Chissell 著

苦 僧 译

162313

162313

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：钢琴音乐 / (英) 奇塞尔 (Chissell, J.) 著；
苦僧译. — 石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 32 册)
ISBN 7-80611-670-2

I. 舒… II. ①奇… ②苦… III. 舒曼, R. A. (1810~1856)
— 钢琴-器乐曲-音乐欣赏 IV. J624.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26125 号

BBC 音乐导读 32

舒曼：钢琴音乐

Joan Chissell 著 苦僧译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇 子

美术编辑：赵小明

责任校对：康董康

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 4.875 印张 79 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：8.50 元

ISBN 7-80611-670-2/G · 63

目 录

- 5 前 言
- 15 早期年代
 - 15 《阿贝格变奏曲》Op.1
 - 18 《蝴蝶》Op.2
 - 23 《帕格尼尼随想曲主题练习曲》Op.3;
《帕格尼尼随想曲主题音乐会练习曲》Op.10
 - 27 《间奏曲集》Op.4
 - 30 《克拉拉·维克主题即兴曲》Op.5
 - 33 《C大调触技曲》Op.7;
《b小调快板》Op.8
- 35 成功之巅
 - 36 《狂欢节》Op.9
 - 40 《交响练习曲》Op.13
 - 46 《升f小调奏鸣曲》Op.11
 - 51 《f小调奏鸣曲》Op.14
 - 56 《g小调奏鸣曲》Op.22
 - 60 《C大调幻想曲》Op.17

- 67 《大卫同盟舞曲》 Op.6
- 75 《克莱斯勒偶记》 Op.16
- 81 一章的结束
 - 82 《幻想曲集》 Op.12
 - 85 《童年情景》 Op.15
 - 88 《阿拉伯风格曲》 Op.18;
《花之歌》 Op.19;
《幽默曲》 Op.20
 - 92 《新事曲》 Op.21
 - 97 《夜曲》 Op.23
 - 99 《三首浪漫曲》 Op.28
 - 101 《四首钢琴曲》 Op.32
 - 102 《维也纳狂欢节》 Op.26
- 107 结婚及其后时期
 - 108 对位音乐
 - 111 《七首钢琴小赋格》 Op.126
 - 113 为少年写的音乐
 - 117 《三首少年奏鸣曲》 Op.118
 - 119 四手联弹的音乐
 - 121 《林地之景》 Op.82
 - 124 《四首进行曲》 Op.76
 - 126 《彩色叶子》 Op.99;
《纪念册页》 Op.124
 - 130 《幻想曲集》 Op.111
 - 132 《早晨的歌》 Op.133
 - 134 《降 E 大调主题变奏曲》

前言

钢琴是舒曼自己的乐器。他生命中遇到的第一个重要的女孩子恩内丝汀·冯·弗立肯（Ernestine von Fricken）是一个钢琴学生。他伟大的爱和未来的妻子克拉拉·维克（Clara Wieck），是她那一代人中最杰出的年轻女钢琴家。他发现通过键盘来表达自己的比任何其他媒介都容易，事实上他也很满意在他作曲生涯中的最初十年中，除了出版钢琴曲外别无其他作品。他长大一些后又创作了若干小乐曲，其中有三首简单的奏鸣曲和其他一些为孩子们写的小曲子。后半生雄心勃勃的创作计划使他再也没有安闲过，只要有可能，他总要通过钢琴来思索歌曲和室内乐以及协奏曲型的作品。但是他最著名的，也是他最杰出的钢琴独奏曲，都是在那最初非凡的十年中所创作的，即 1830 ~ 1840 年，他的二十岁生日和三十岁之间的十年。

尽管如此，舒曼还远不是“从宙斯头上跳出来全副

武装的雅典娜”。在精心修改他认为值得保存的过去作品中，他摒弃了少年时代所写的歌曲，此事足够证明在他年轻时提出大量的设想时所经历的困难。为此，应受谴责的应该是他那无计划的音乐教育。他在孩提时代对音乐的爱好受到父亲热情鼓励，老父亲为他请了茨维考当地的管风琴演奏家孔兹克（Johann Gottfried Kuntzsch）来给他上钢琴课。但是 1826 年他的父亲奥古斯特·舒曼（August Schumann）去世了，而罗伯特一家却坚持他的大学教育必须要为将来比较有保障的职业着想，那就是攻读法律。他依次在莱比锡和海德堡大学学习，但是他把在课堂里听课的时间，大都用在钢琴练习上，因为舒曼在莱比锡很快就私下跟该市首屈一指的钢琴教师弗里德里希·维克（Friedrich Wieck）学习。一直到 1830 年，他才说服母亲让他放弃法律而接受维克的六个月试学期。这并非不自然的现象，舒曼在二十岁的年纪才开始系统的技术训练是太困难了，但维克还坚持要他学习键盘技术和练习和声及对位法。尽管他已达到心中所想达到的目的，但人们发现他一直在设法走捷径。其中之一就是采用机械装置来加强他的虚弱手指，结果他把自己的右手弄残了，于是就结束了维克本来认为可以达到的演奏家事业。至于他的书面作业，他固执地拒绝向温里

格 (Weinlig) 学习, 这个人曾经是瓦格纳的老师, 并且还是维克的女儿克拉拉的老师, 1830 年时克拉拉是个十岁的神童。舒曼甚至在向他自己挑选的老师学习中也遭到了失败, 这位老师较年轻, 是歌剧院较为前进的指挥海因里希·多恩 (Heinrich Dorn), 他“想说服我说音乐除了赋格外就没有什么了”, 舒曼这样抱怨道。时至 1832 年, 事实上凡涉及学术的他都不感兴趣, 结果落到了一无所得的地步, 只能以马普格 (Marpurg) 的一篇论文和巴赫的《平均律钢琴曲集》(Well-Tempered Clavier) 作指导。因而, 所有他的早期作品, 大部分都是通过他自己的十个手指在钢琴上摸索产生的。

在舒曼脑子里, 对巴赫、莫扎特、贝多芬和舒伯特等的高度境界从未有过任何怀疑: 无数篇的日记都证明在 1831 ~ 1832 年间他们是他在音乐方面的上帝。从另一方面来说, 不在他生长阶段, 他也不能完全忽视在音乐史上那个时期异常流行的炫技钢琴家兼作曲家的许多变奏曲, 诸如由下列著名的钢琴家 - 作曲家所写的大量作品: 胡梅尔 (Hummel)、莫谢莱斯 (Moscheles)、车尔尼 (Czerny)、马施内 (Marschner)、里斯 (Ries)、赫尔茨 (Herz)、洪坦 (Hüntten)、他自己的老师维克以及无数的许多大师等。作为一个年轻人, 他

跃跃欲试地要亲自涉猎同样的事情。他着手他自己的主题于G大调上，改写舒伯特的《思慕圆舞曲》（Sehnsuchtswalzer）、贝多芬《第七号交响曲》的“小快板”和肖邦的《g小调夜曲》Op. 15/3等，此外还有一些以斐迪南（Louis Ferdinand）王子为主题的四手联弹变奏曲，以及一些以《钟铃回旋曲》（Rondeau à la clochette）为主题的钢琴或管弦乐曲，在其原稿上还留有源自帕格尼尼（Paganini）的《b小调协奏曲》的字样，不过它们最主要的是作为以后各种计划的发掘泉源。在已出版的作品中，只有《C大调触技曲》（1829～1832）、《阿贝格变奏曲》（Abegg Variations, 1830）和《音乐会快板》（Concert Allegro, 1830）暴露了受到炫技风格的影响。1832年他完成《蝴蝶》（Papillons）曲集时，他的技巧还是非正统和不成熟的，但是他已经深知何处是自己的道路。

音符其本身仅提供声音而已。音乐对他只能是一种语言；他喜欢弹钢琴就像其他人喜欢写日记一样，他可以将自己心中最深处感情方面的秘密向它吐露。1838年在写给克拉拉的信中，倾吐了他的音乐思想活动的珍

贵信息^①：

我被世界上所发生的一切事情所震动，我用自己的观点将所有的事情想一遍，政治、文学和人民，于是我渴望表达我的感受，在音乐中我为它们找到了表达途径。这就是为什么我的乐曲难以理解，因为它们是与各种不同的爱好联系在一起，有时很惹人注目，因为所有不平常的事情都使我感动，并驱使我在音乐中表达出来。这就是为什么令我满意的（现代）乐曲太少了，因为，除了在结构上的缺点外，它们还论述最低品味的音乐情操和陈词滥调的感情迸发。

在后来的年代，他不无遗憾地回顾这些早期时日的“我这个又是人又是音乐家总想同时说话”。也许是门德尔松完美的能工巧匠本领比什么都厉害地打开他的眼睛，看到他自己费力的技巧，此时正是十九世纪四十年代他

① 由李兹曼（Berthold Litzmann）摘自罗伯特和克拉拉·舒曼的信件和日记。《克拉拉·舒曼：以日记和信件中的材料为依据的一位艺术家生活》（伦敦，1913）以及摘自《罗伯特·舒曼的早期信件》（伦敦，1888）。

转向较大的计划涉及精炼的奏鸣曲式。但是作为一个年轻人，是概念本身、而这些概念又是非常精确的精神状态的象征，这才是舒曼最关心的头等大事。在 1831 年的日记里，他甚至这样写道：

不论谁有了好主意，就别让他发愁，也别让他宠爱到使这些主意变得粗俗和污秽，就像许多作曲家（如多恩）所做的，将此叫做“发展部”。如果你想发展，那就从先前的常见情况中理出个头绪来——不过别犯致命性的错误。

在他二十几岁时，确实坚定地试写了奏鸣曲式，但是他所完成的三首奏鸣曲中的最佳部分，毫不出人意外，是诙谐曲和慢乐章：较快的头尾乐章（涉及奏鸣曲式）暴露出非常清楚的困难，即在投入到纯音乐思想大海中时又要保持应付自如的困难。变奏曲式的较短跨度，甚至于特性曲（character piece），不论是单独的还是连在组曲中（有或没有一个统一的主题），是他理想的表达途径。其他人，也别忘了贝多芬和舒伯特，以前曾写过小型的情景画（mood-pictures）。不过是舒曼将这个类型使之全面开花。

如果他的键盘音乐所运用的形式主要可归因于他的非正统训练，那么其风格的惊人创新则完全是维克曾经称之为他的“脱缰的幻想”的结果，换句话说，就是亢奋的浪漫色彩的想像力和极力想将音乐与人生联系起来的欲望。虽然舒曼曾有过与炫技派（virtuoso school）的短暂邂逅，也有过对舒伯特的圆舞曲和波兰舞曲节奏的赞许，但是舒曼在其二十刚出头的年纪已经找到一种完全是他自己的表达模式。即使他经历了舒伯特时期，也完全由于他早期的文学偶像尚·保罗（Jean Paul）^①和舒伯特本人所致：

舒伯特仍然是“我惟一的舒伯特”，尤其他所有各方面都与“我惟一的尚·保罗”相同。我在弹奏舒伯特音乐时的感觉，就好像我在阅读谱成音乐的尚·保罗的小说。

这是他在 1829 年草拟了短曲纳入《蝴蝶》曲集中时向维克解释的情况。还有什么比使用舒伯特的舞蹈节奏更好的音乐方式来唤起尚·保罗所那么喜欢的化妆舞会的

① 即里希特（Jean Paul Friedrich Richter）的笔名。——译注