

罗沃尔特音乐家传记丛书

奥尔夫

〔德〕莉洛·格丝朵芙 / 著

人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

奥 尔 夫

〔德〕莉洛·格丝朵芙 / 著

王天若 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奥尔夫 / (德) 格丝朵芙著 ; 王天若译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2006. 5

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 7-103-03092-8

I. 奥… II. ①奥… ②王… III. 奥尔夫, C. (1895~1982)—传记 IV. K835. 165. 76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 108134 号

责任编辑: 姜 群

特约译审: 何 涛

著作权合同登记

图字: 01-2001-2618 号

Carl Orff

Originally Published in the series “rowohlts monographien”
under the title. Carl Orff

Copyright © 1981 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1981 年版译出

本书由德国罗沃尔特出版社授权

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.rymusic.com.cn](http://www.rymusic.com.cn)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 1 插页 6.625 印张

2006 年 5 月北京第 1 版 2006 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 9.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

序

近年来我国爱好西方古典音乐的人，特别在青年中愈来愈多了，这是一个令人鼓舞的现象。就在当前出现的古典音乐普及规模愈来愈大的喜人形势下，人民音乐出版社选择了德国汉堡罗沃尔特出版社(Rowohlt-Verlag)出版的“罗沃尔特音乐家传记丛书”数十种翻译出来，目的是供我国包括发烧友在内的广大音乐爱好者、音乐从业人员(教师、演出工作者)等从事音乐欣赏、学习、研究和教学时参考。

罗沃尔特出版社是德国历史悠久的出版社之一，成立于上世纪初。它随着德国百年来的政治沧桑几起几落，但始终以求新扶新为己任，在推动德国文化创新上有着值得自豪的传统和声誉。“罗沃尔特音乐家传记丛书”是罗沃尔特出版社“名人传记丛书”的一个组成部分。这套书在全德国乃至所有德语国家都是闻名的。如果你有机会到德国普通的家庭做客，几乎可以在每家的书架上发现这套五颜六色的丛书部分或成套地排列在书架上，十分引人注目。说这部丛书家喻户晓并不过分，它已经成为人们经常查阅的工具性参考书了。

“罗沃尔特名人传记丛书”涵盖了几乎人类全部知识领域和文化领域,只要某人对某一知识和文化宝库,诸如哲学、宗教、自然、科学、政治、军事、文学和各种艺术门类(音乐、造型艺术、戏剧、电影、舞蹈等)曾做出卓越贡献,或者对社会的历史进程起过显著影响,罗沃尔特出版社就请人为其撰写传记性的文字收入丛书,以单行本的形式出版。单行本篇幅不大,一般是200页上下的小册子,但具备科学性和可读性两方面的价值。丛书每个单行本都以传记主人公的名字为书名,书名下有副标题:“以传记主人公的自述作依据,配相应的图片文献加以说明”。副标题强调丛书的两个特点:一是使用第一手材料写成,加强传记的客观性和可靠性。这一点非常重要,因为有关音乐家传记的出版物,中外有个通病,常常把音乐家的天才神秘化或把他们的生活浪漫化,传记作者不遗余力收集音乐家的趣闻轶事,把它们当成认识音乐家的主要窗口,有的甚至用渲染性语言、不确实的虚构哗众取宠。“罗沃尔特音乐家传记丛书”不这样,每一个作者在正文前都要做说明,说他写这本传记要打破过去在这位作曲家身上制造的神话,还他一个真面目。二是所有书中均配有同传记主人公有密切关系的同时代人的肖像,以及他本人经历的历史事件和音乐活动的图片,做到图文并茂。这些插图并非用于装饰,而是用形象来说明问题。最近出版的单行本取消了这个副标题,但我们注意到新版传记强调

第一手材料的原則不變，書的排版做到圖文並茂的努力沒變，非但如此，新版還換上了許多彩圖。

羅沃爾特出版社物色的撰稿人，都是對撰稿對象、相關領域及有關問題有深入研究並做出卓越成績的專家，這可以從叢書編輯部為每個作者所寫的介绍中看出。有的撰稿人還是相應研究領域中的權威，比如《瓦格納》的撰寫人漢斯·邁耶先生就是世界瓦格納研究權威之一。因為在文學和音樂方面的淵博學識和突出成就，而且為新中國培養了第一批日耳曼語文學學者，漢斯·邁耶先生被北京大學授予名譽教授稱號。

羅沃爾特出版社組織了一大批專家學者為“羅沃爾特名人傳記叢書”各科的單行本撰稿，使通俗性的小冊子具有很高的學術水平，這也是值得我國出版界和各學科的專家學者，特別是音樂學科中的專家學者效法的。上述特點和做法，保證了“羅沃爾特音樂家傳記叢書”的科學性，值得贊揚和推薦。

我們認為這套叢書還有另外兩個特點值得指出。

一是叢書的單行本在不斷更新。以莫扎特、貝多芬、肖邦為例，單行本已更換成全新的版本，新版由新的撰稿人寫出。通過比較，我們注意到新版的觀點和材料因學術界對這幾個音樂家的研究有新的進展和新的成果而與舊版有所不同，一般說新版拋棄了作者認為是陳舊的觀點，從新的視角來觀察問題，補充新的材料。這種做法和我國的“與時俱進”精神是相通的。另

外,新版抛弃了旧版堆砌材料搞繁琐哲学的缺点,叙述和行文比以前简洁扼要,篇幅也减省了。

另一个特点是前面提到的文字内容和丰富图片文献的搭配。我国的出版界常用“图文并茂”形容好的出版物,但是有的书刊文字配了许多花花绿绿的图片,看起来琳琅满目,但与文本内容没有多大关系。“罗沃尔特音乐家传记丛书”丰富的图片资料与文本内容相得益彰,放在有关内容旁边,起到了使内容具有直观的形象性作用,使读者阅读时不感到枯燥,而且加深了对内容的印象。

为了满足一些读者深入研究的需要,书中的引文都一丝不苟地在书后尾注中标明出处。附带说明:书中若有对我国读者陌生、但对理解本文起加深作用甚至关键作用的人名、地名、名词和所说的事件、问题,原作者没有加注,但我们的译者把这些都作为脚注放在当页的下方。丛书每个单行本都附有作曲家音乐作品的完备目录,这是音乐爱好者和研究者重要的查考依据,书后的对作曲家研究的出版物和重要书目,大都是在研究史上有了定评的重要著作,也有最新出版的。这两个附录我们原封不动地以原文附在中文后面。应该指出,这两种附录所提供的资料都是最新的和可靠的,可以作为进一步研究的重要参考或依据。

每个单行本还附有作曲家的生平大事年表,可以帮助读者对作曲家有一个概括的了解,同时也有助于

迅速查考作曲家生平事迹和作品完成的准确年代。

丛书还附有传记主人公的同时代或后代的重要思想家、音乐评论家和同行作曲家们的评价,或带有箴言性的摘要语录。这些评论常常代表了不同时代的各种不同的观点,但总的来说是客观的,有的是切中要害的。这些不同时代、不同观点的评论可以开阔读者的视野,有利于促进读者对作曲家的思考和认识。

人民音乐出版社把“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审任务交给我们三个人,我们感到这个任务很有意义,就欣然接受了。但我们都感到责任重大,因为任务是艰巨的。一是数量大,全套有 60 本,而且都是德文。解放后特别是改革开放以来,懂德语的人虽然不像解放初期那样凤毛麟角,但比起英语、俄语、法语来,毕竟人数尚少,合格的德文译者不易寻觅。二是这些书的内容专业性强,与一般的音乐家传记相比,它们具有一定的深度。所以,我们组稿时必须找那些既有较高德语修养,同时又有一定音乐知识的译者。幸好,很多译者都是古典音乐爱好者,他们特别对德国音乐有相当丰富的知识。

但是要译好这样的丛书,对仅仅是一个懂德语的音乐爱好者来说,仍有许多音乐专业上的难关要克服。幸好我们的译审小组中有专门从事音乐专业教学、研究的音乐史专家余志刚,有在大学兼任了十几年音乐欣赏教学的德国古典文学专家严宝瑜,以及有过业余

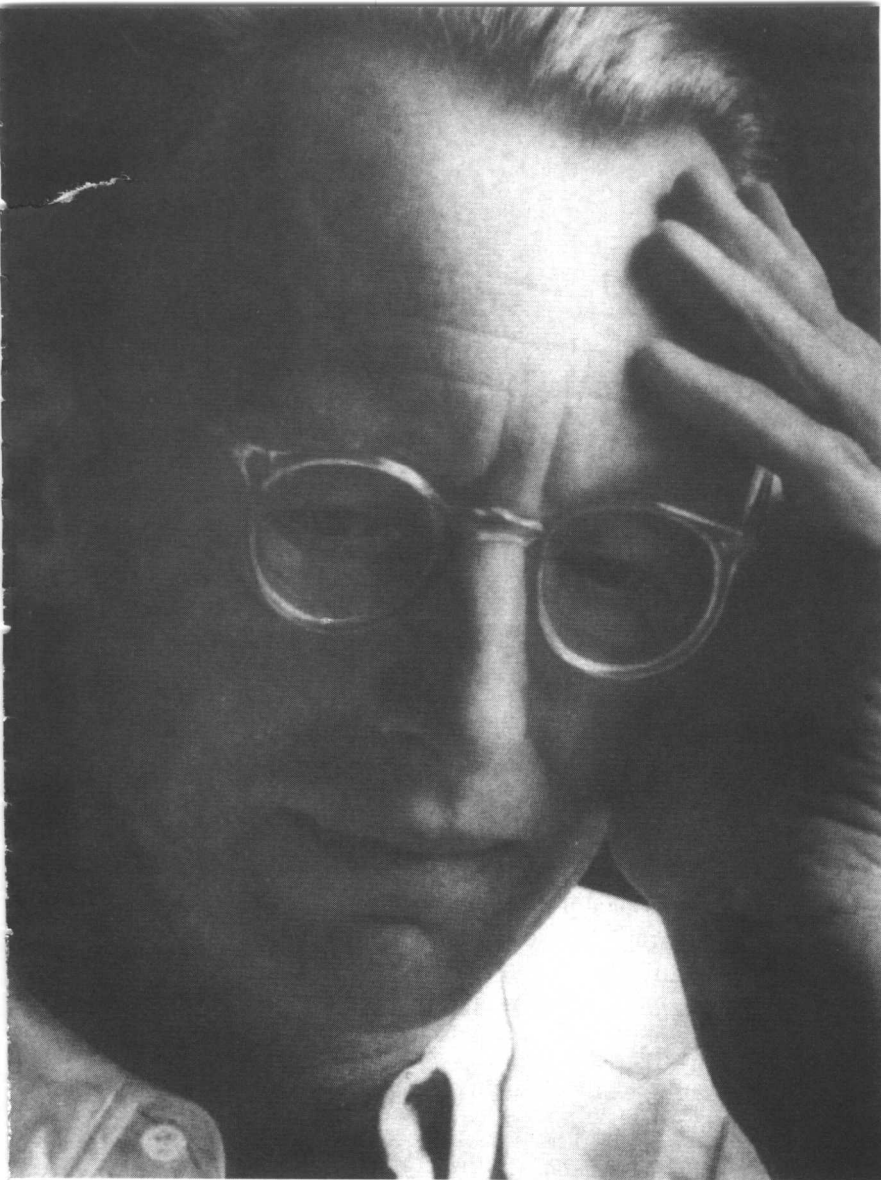
翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地去完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

以上便是我们要说的话。因为许多话是我们对读者怎样理解和使用这部音乐丛书有关,所以我们把这些话当作“序”放在书前,我们没有认为我们的话是绝对正确的,写上这些仅为读者作参考之用。竭诚希望批评指正。

严宝瑜(执笔) 余志刚 高中甫

“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审小组

2003年6月于北京

卡尔·奥尔夫,摄于1949年。

前 言

多年以来,卡尔·奥尔夫的《博伊伦之歌》* 通过唱片、广播和电视在世界上广为流传,戏剧和音乐会的听众无不为之喝彩。他的《学校音乐教材》家喻户晓,《为儿童写的音乐》闻名世界。

奥尔夫具有现实性吗?他敲响了我们这个时代的节奏吗?《博伊伦之歌》和《学校音乐教材》可以说是当之无愧的。不过这两部作品常常吸引了人们的全部注意力,因而让大家忽视他对其他作品的关注,只有“爱好者和行家”才谈论。这也许就是人们常说的不会顺应潮流,不会迎合同时代人们的音乐欣赏品位吧。

奥尔夫的歌剧使一部分人陶醉其中,但其他人却茫然不知所措,对卡尔·奥尔夫作品的评价显然存在着这样的悖论。

本书试图向大家展示奥尔夫音乐作品和诗歌作品所蕴含的财富,同时也为奥尔夫的形象增添一些光点。

作品和生平的描述只能让大家增多些了解,最好是去倾听他的作品,让那些感兴趣的读者去做最终的评判吧。

* 又译作《卡尔米那·布拉纳》,拉丁语原意为源自贝雷迪克特堡尔修道院的歌集。——译者注

目 录

前 言	(1)
出 身	(1)
童年和少年时代	(12)
第一次作曲的尝试	(22)
德彪西的赞歌	(30)
剧团乐队队长	(34)
向老年大师们求学的年代	(38)
“当代音乐同盟”和“慕尼黑巴赫协会”	(51)
《学校音乐教材》	(57)
《胜利-三联剧》《博伊伦之歌,世俗之歌》	(88)
《卡图卢斯之歌,带布景的表演》	(101)
《阿芙罗狄蒂的胜利,带布景的协奏曲》	(107)
为《仲夏夜之梦》而作的音乐	(114)
童话剧	(118)
巴伐利亚方言世界剧	(125)
根据霍德林作品创作的希腊悲剧	(136)
《普罗米修斯》	(149)
注释(引言出处)	(155)

大事年表	(172)
对卡尔·奥尔夫的评论	(175)
作品目录	(178)
专辑唱片	(184)
后 记	(185)
作者简介	(186)
图片来源	(187)
参考书目	(189)

出 身

对于卡尔·奥尔夫以及他的一生和他的作品的思考一直把我们带到他离开人世的 1982 年。但思考之初我们会提及他的一位祖先：外曾祖父卡斯帕尔·约瑟夫·克斯特勒。

作为拿破仑“大军”中巴伐利亚军团的一名团参谋部军需官，斯帕尔·约瑟夫·克斯特勒投身到了灾难深重的俄国战争。1812 年 2 月 15 日，他在普斯科夫被俘后关押在一间浴室里。此后的四天四夜里，他面对着受伤和濒死的战友们痛苦万分。那是一个充满了恐怖的地方。“四天后，门第一次被打开了，外面有个男人用德语对里面喊道：‘这里就没有懂音乐的瑞士人或者德国人了吗？’一片静寂！——我几乎听不到一点声音，我相信那简直就是一个梦，因为人的声音对我来说已经是不寻常的了。在囚禁我们的牢房里，偶尔才会有一声悲叹或是孱弱的呻吟打破那死一般的寂静。门外的男人又重复了一遍他的问话。最后的一点生命之火在我心中微微地闪烁了一下，对生命的热爱和对自己也许会因此而获救的憧憬战胜了身体的虚弱，并且给我勇气跟他而去。我对他说我会演奏小提琴、长笛和钢琴。

他对我很满意,让我跟他一起走。”¹

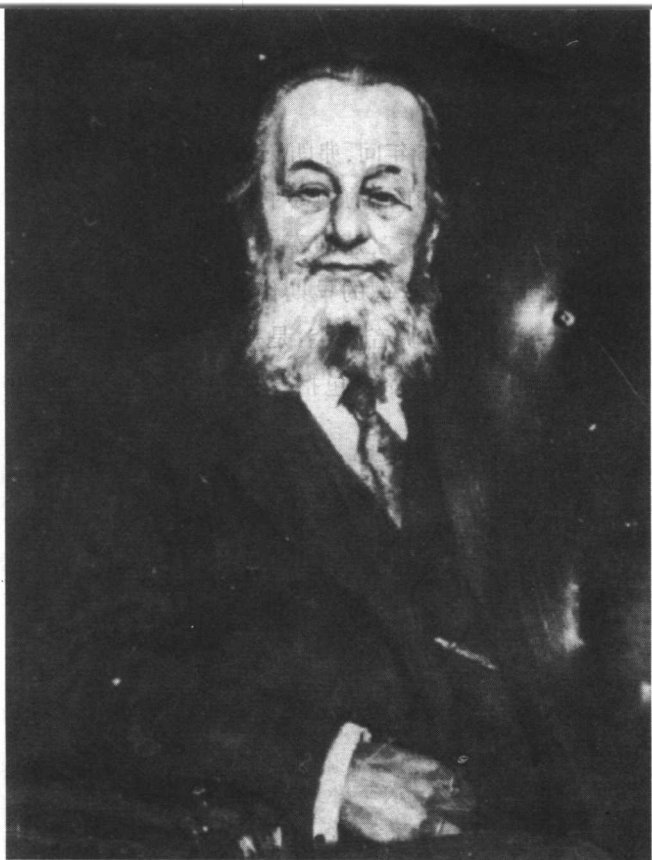
斯帕尔·约瑟夫·克斯特勒获救了。他在大庄园主的家里教授音乐课,并因此赢得了威望和尊重。经过长途的、几近冒险的跋涉,卡尔·奥尔夫的外曾祖父于1814年回到了慕尼黑。为了纪念在俄国捐躯的三万名巴伐利亚士兵,1833年在慕尼黑的卡罗琳广场树起一座29米高的青铜方尖碑。

每当小卡尔·奥尔夫路过这座纪念碑,外祖父克斯特勒就会对他说起:“不要忘记,你外曾祖父能幸运地重返故里得感谢他会音乐,是音乐救了他的命。”²

卡尔·克斯特勒,卡斯帕尔·约瑟夫·克斯特勒的儿子,像他的父亲一样是一名职业军官,官至少将时因为眼疾而被迫退役,此后一直从事广泛的历史研究直至去世。他最知名的著作是一部1895年出版的《巴伐利亚王国地方志手册》丛书。

奥尔夫的外祖父卡尔·克斯特勒也是一名狂热的音乐迷,他在教会合唱团演唱,尤其是在日后成为朋友的约瑟夫·赖因贝格尔领导的合唱团里。赖因贝格尔生于列支敦士登的瓦杜兹,后来定居慕尼黑,在当地颇受人们推崇。他领导了王室的声乐团和清唱剧团,同时还是圣米夏埃尔宫廷教堂的合唱队指导兼管风琴师。1867年,他又出任经里夏德·瓦格纳和汉斯·冯·比洛改建的王室音乐学校的管风琴和对位法教授。

赖因贝格尔的朋友克斯特勒在1866年“同一群志

外祖父卡尔·克斯特勒

同道合的音乐爱好者创建了‘野贡尔’(Wilde Gung'l)*管弦乐团协会”，这个慕尼黑的音乐机构至今还在上演那些让人肃然起敬的曲目。³

* 约瑟夫·贡尔 1810 年生于匈牙利，1889 年逝于德国魏玛，舞曲作曲家。慕尼黑一群业余音乐爱好者力求模仿约瑟夫·贡尔的音乐风格，但感到与他的专业水准有差距，故将组建的管弦乐团协会命名为“野贡尔”。——译者注

1875年至1896年间,弗朗茨·施特劳斯任“野贡尔”管弦乐团的指挥。在他的领导下,乐团不仅演奏“大家喜闻乐见的消遣音乐”,还演奏“高品位的严肃音乐”⁴,其中包括他儿子里夏德的早期作品。1903年,八岁的卡尔第一次获准去听音乐会,是一场由“野贡尔”管弦乐团演奏的音乐会,曲目包括莫扎特的《小夜曲》和贝

1875年3月5日“野贡尔”管弦乐团音乐会的节目单