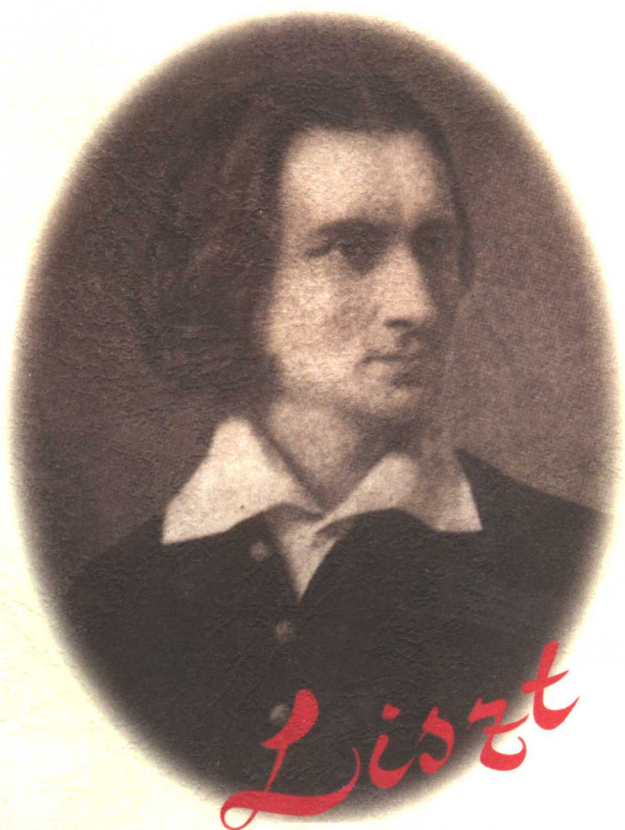


伟大的西方音乐家传记丛书

李斯特

英国OMNIBUS经典版本

[英] 布鲁斯·莫里森 著



江苏人民出版社

[英] 布鲁斯 莫里森 著

李斯特

Liszt

赖慈芸 译 萧 韶 审订

英国OMNIBUS经典版本

江苏人民出版社

Liszt

©Bryce Morrison

Chinese translation copyright ©1996 by Triumph
Publishing Co., Ltd.

This edition published under sublicensing from Triumph
Publishing Co., Ltd.,

with approval of the original licensor: Omnibus Press,
through Bardonia-Chinese Media Agency

All Rights Reserved

书 名 李斯特
著 者 [英]布鲁斯·莫里森
译 者 赖慈芸
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 丹阳教育印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 5.625 插页 2
字 数 105 千字
版 次 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—02326—1/G·709
定 价 10.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

导 读

骄傲与自卑——钢琴之王李斯特

19 世纪出现了两位以钢琴而留名千古的音乐家：一位是世称“钢琴诗人”的肖邦，另一位就是“钢琴之王”李斯特。这两位钢琴家都是在巴黎（当时最重要的文化胜地）一举成名，也都深受贵族名流的宠爱，享受着富贵荣华。他们彼此相识，也有许多共同的朋友，但是音乐风格迥异，各自谱写出不同的人生。

李斯特一生颇富传奇，他自幼一鸣惊人，超凡的钢琴绝技，令人如痴如醉的风采和多彩多姿的爱情故事，这些可能是一般人最为熟悉的。但是在传记史料中，李斯特其实是一位备受争议的人物：他的功成名就曾招来嫉妒和排斥；出入贵族名流府邸被指为攀龙附凤；数度失败的爱情，被情妇著书描绘成冷酷无情的负心汉；他一生写下的作品无数，却被评为华而不实、矫揉造作；而晚年遁入空门，皈依天主教更是引来震惊与非议。长久以来，这些偏见让音乐学者或自认严肃的音乐家不屑研究或演奏他

的作品。

年轻时的李斯特深受 1830 年巴黎民主革命和拉美内神父的宗教社会主义思想之影响,加上往来的对象,包括文人雨果、大仲马、海涅和巴尔扎克,画家德拉克洛瓦、库尔贝、杜梅,音乐家肖邦、柏辽兹和帕格尼尼,皆对他造成莫大的影响。他迅速成为浪漫主义的代言人,孕育出他结合文学(诗)、音乐、绘画、雕刻等艺术的创作理念,直至他去世都不曾改变。

李斯特虽然出身卑微,但凭借其先天优越的条件,开创了演奏家的新局面。他马不停蹄地四处演奏,所到之处无不引起轰动,人人为之疯狂,因此他也是少数可以靠演奏会维生的音乐家。海顿一生必须栖身艾斯特哈齐亲王门下;舒伯特生前虽不至于默默无闻,但一生也只开过一次公开的作品演奏会;至于瓦格纳,若不是巴伐利亚国王路德维希二世的厚爱与支持,恐怕他的歌剧理想也难有实现的一天。

李斯特宽宏大量、仗义疏财的性格亦可从他的作为中略知一二。他为争取艺术家的权益奋战不已,在金钱和精神上长期支援瓦格纳,还奖掖后进,提携俄罗斯“五人团”,开创“大师课”,皆使后辈受益无穷。

虽然李斯特晚年几乎完全皈依宗教,隐居罗马,但是仍创作不辍。他在这期间创作出了最前卫而新颖的作品,后辈如德彪西或巴托克无不受其影响。随着时间的推移,在一百年后的今天,我们终于开始接受李斯特也是一位有深度、富有前瞻性的作曲家,不仅研究他的论述日

增,演奏他的作品更是如雨后春笋一般,总算让世人对李斯特的作品,例如对B大调奏鸣曲这首史诗般的旷世巨作,有了真正的认识与肯定。

钢琴家 黎国媛

代 序

一部杰出的传记

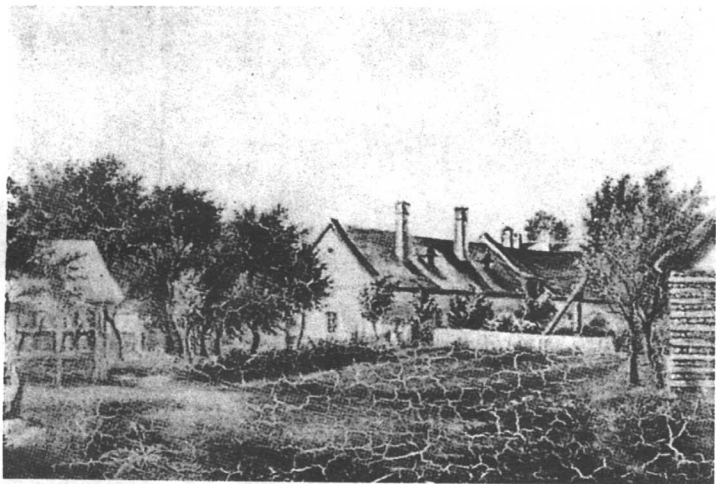
这本关于李斯特生平及其所处时代的精要研究，是现有的李斯特传记中最具代表性的一本。本书并不像许多传记那样依照时序将事件一一加以详述，而是针对影响李斯特的重要事件以及环境进行深入的回顾，探索他何以具有那么复杂多面的人格。

在浪漫主义的重要人物中，也许李斯特对同时代的人以及整个浪漫主义运动都有着最强烈的直接影响。他无疑是当时最勇于创新的人：公开演奏不看乐谱；一个人独撑整场独奏会而没有其他音乐家的协助（像我们今天一样）；改变钢琴在舞台上的传统位置；发明并发展一种新的音乐形式——交响诗。他不屈不挠地拥护新音乐，大力推动并亲自演奏他所相信的作品。

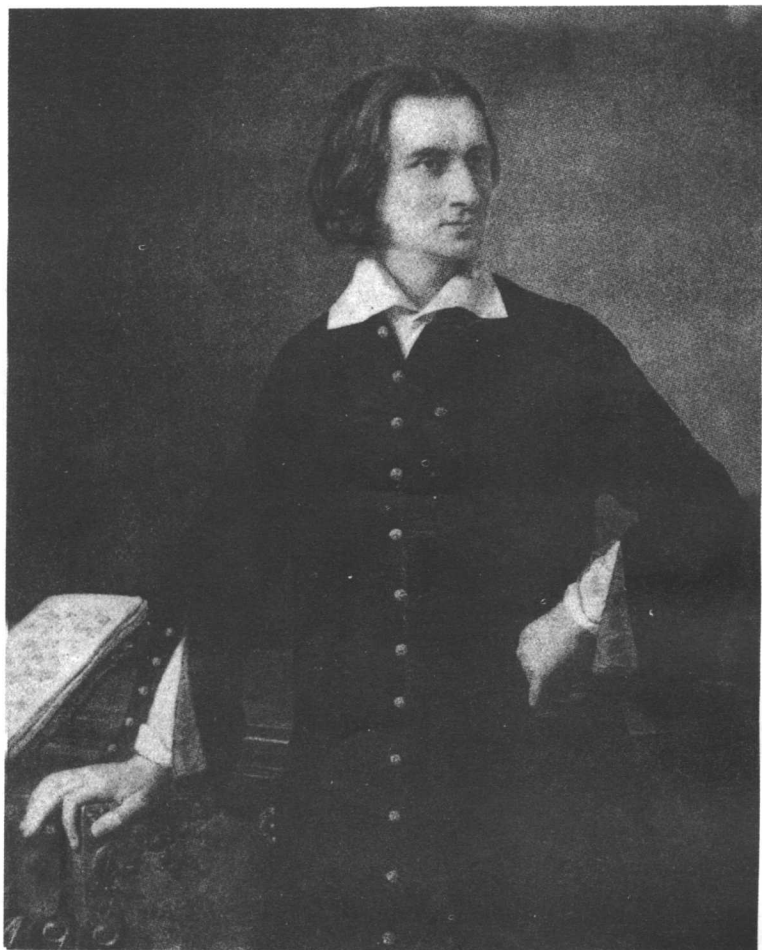
我欣然发现莫里森先生大量引述李斯特本人与时人的著作，这使他的作品多了一份许多其他传记所欠缺的可信度。

1811 年到 1886 年是音乐史上独一无二的一段时期。读者将会发现,本书正是这段时期的精彩记录。

乔吉·波雷



李斯特在雷汀的出生地



李 斯 特

前 言

多面的艺术家

李斯特是传记家的梦想，也是梦魇。他不但天赋超常，一生注定会光彩夺目，而且从小就表现出截然分裂的性格，引来两极化的评价。因此，李斯特的盛名常常没有可靠的根据，由此而得的结果也自然有所偏颇，且不断有争议。李斯特的生命与作品密不可分，或激起误解重重的敌意，或永无满足的歇斯底里，或盲目的崇拜。

李斯特单纯而世故，天真而狡猾，卑劣而慷慨，他这种复杂的人格，不管是热情的拥护者、最粗蛮无礼的敌人、感情用事的捍卫者、天性不喜传奇故事的冷眼人士，都得替他讲上两句。从某个角度来说，欧内斯特·纽曼(Ernest Newmann)先生那本恶名昭彰的著作几乎称不上是诬陷他，不像密勒敦·穆瑞(Middleton Murry)写D·H·劳伦斯的《女人之子》(Son of Woman)那样。毕竟他并没有什么个人私心在里头。但他在情感的驱使下，很努力地把一些苦涩的、不容易接受却经得起时间考验的事

实一起呈现出来，把李斯特的机会主义色彩与粗野不文放在第一位。

而事实总是介于两极之间。虽然有点扯上心理学的嫌疑，我还是想说：一方面，李斯特的创作当然是出自宗教热忱与虚华既矛盾又可以理解的混合；另一方面，他的创作深深反映了一种内在的不安定感与不和谐。他生平有诸多事实都能证明这点，而我们或许可以用一种正面的态度来看待这种心理状况。

李斯特比绝大多数的艺术家都更早就体验到一种神圣的不满足感，创作因而成为他活下去的重要依托。他从不断蜕化的艺术创作中得到深切的安慰，为自己的不安找到象征性的出路。他不得不以惊人的速度和能量创作，在艺术中反映出其生命中每一缕转瞬即逝的痕迹、满盈的才智和过人的想像。如果说这样创作出来的结果必然比肖邦有所偏颇与欠缺，但它们所呈现的也必然是更肆意、更广阔的气度。

虽然艺术可作为现实的替代品，逃避凡尘的奇想，但对李斯特而言，艺术与现实两者本来就是不可分的，共同冶炼出创作的潮起潮落。它是巨流，也是折磨。我并无意在此质疑诗人T·S·艾略特的名言：“越是完美的艺术家，越是能够把受苦的自己和创作的自己彻底分开。”以李斯特来说，他的光彩就在于他从来不是一个“完美”的艺术家。

不用说，李斯特活力惊人的作品和生活形态当然会带给他无尽的痛苦。我们这些后人所崇仰赞叹的艺术作

品，往往是艺术家受尽磨难的结晶。但李斯特在艺术家中又是个极为引人入胜的特例。他多次急流隐退，正是他心境骚乱多变的无言明证。他终生在俗世虚名与高蹈独处之间摇摆不止，个性中私我与社交的两极时起摩擦，始终是他多次危机的核心问题。这种内在挣扎最诡异、也最深沉的产物，就是他晚年风风雨雨的晦暗经验；那些音乐正是一种奇异、阴森、苦涩的预言。为何李斯特会有从“奔放的心”（l'exubérance de coeur）到“悲苦的心”（l'amertume de coeur）的惊人转变，一直是个争执不休的问题；而他的众敌率先幸灾乐祸，说这恰好是早年肤浅、晚年昏庸的证据。但《阴霾》（Nuages Gris）、《厄运》（Unstern）或《丧杯》（La Lugubre Gondole）（从这些作品名称即可看出李斯特晚年内心的孤寂与荒凉）却是探索未知领域的勇敢旅程，指向李斯特所谓的音乐来生。李斯特自承其最终的野心，就是要尽力把手中的长矛掷向无边的未来。

不谈其人，他的音乐也反映出突破传统窠臼的企图。他诋毁保守的勃拉姆斯和门德尔松，视传统如敝屣。今天回顾起来，他的远见惊人。他从平衡、对称与形式中解脱，恣情实验无以名之的新手法，如无调性、非对称、不和谐音，以及不合常理的未完成感。在《第三号梅菲斯托圆舞曲》（Third Mephisto Waltz）、《梅菲斯托波尔卡舞曲》（Mephisto Polka）或《无调小品》（Bagatelle sans Tonalité）等作品中，他以模进（同和弦在低音重现）以及重复为主要形式，更进一步强调了其音乐表现的肆无忌惮。面对

如此出人意表的李斯特，当时的人皆视他为混沌的危险使徒，倡导自我耽溺而非真正艺术。一直要等到后来的作曲家，如德彪西、巴托克、斯特拉文斯基登场，才能更准确地评估李斯特的先知先觉，赞扬他对传统阻碍视若无睹的勇气。如果能够把德彪西、斯特拉文斯基的革新看成是音乐表达的生命形式，也就不难了解李斯特与众不同的作曲手法了。

我们这个时代应更能了解李斯特的多面性格。他的软弱滋育了力量，他的困惑培植了他的伟大。如果我们把李斯特想成被迫面对生命中精神层面的唐璜，或是一个被自己性格中“阴暗”面所困的有德之士，我们就比较能够了解他才华中独特的部分以及复杂的程度了。

目 录

导读	骄傲与自卑——钢琴之王李斯特	1
代序	一部杰出的传记	4
前言	多面的艺术家	7
1	音乐神童	1
2	李斯特重回巴黎与浪漫主义风潮	17
3	帕格尼尼、柏辽兹和肖邦	33
4	玛丽·达古	45
5	逃离玛丽	75
6	卡洛琳·冯·赛因——维特根斯坦公主	91
7	危机与安慰	115
8	三重生活	123
9	暮年	141
附录	李斯特的音乐精神	155

音乐神童

李斯特 (Liszt) 堪称历史上最杰出的演奏大师, 他的全盛时期(1839—1847)曾被描述为“演奏史上无人可敌”



1820 年的李斯特, 身着艾斯特哈齐亲王赐给他的匈牙利服装

的一段传奇, 因此李斯特的童年和早期生涯特别重要而引人玩味, 日后的伟大显然早在此时萌芽。虽然他并不是那种小时就特别出众的“神童”, 但表面的按部就班潜藏着骚乱。李斯特的生活模式很早便成形, 有着许多神童典型的不羁性格, 甚至他年少得志也是笼罩在内心的痛苦与混乱之下。

我们并不清楚李斯特的家系源流, 他本人则喜欢幻想自己是匈牙利贵族之后, 但他出自农



李斯特的祖父

家的可能性更大。他的祖父乔治·亚当·李斯特(George Adam Liszt)生于普雷斯堡(Pressburg)附近的小村落艾登塔尔(Edelsthal),结过三次婚,育有 25 个孩子。李斯特的父亲亚当(Adam Liszt, 1776—1827)替艾斯特哈齐(Esterházy)家族管理位在雷汀(Raiding)的领地。雷汀被称为“文化天堂”,距离维也纳 50 英里,孤立在一片匈牙利的大平原中。值得注意的是,

亚当曾经是圣方济会的见习僧,但在 19 岁时因为“个性善变不一”而被逐出修会,加上他对音乐的狂热,尤其喜爱海顿(Haydn)和胡梅尔(Hummel)的钢琴演奏,却不幸受挫于世俗的职位而郁郁不得志。

亚当在 30 岁时娶了来自德国南部的安娜·拉格(Anna Lager, 1788—1866)。安娜无疑是个模范妻子与好母亲,但一生附庸于丈夫,不似其丈夫对李斯特影响深远。亚当对其子闪亮生涯的期待,在其日记中可见一斑:“我儿,你是天赐的!你将会实现毁了我青春的艺术梦想!”

李斯特于 1811 年 10 月 22 日出生于雷汀。那年正巧是彗星年,预示了李斯特独特而光芒四射的一生。不到 6



1825 年的李斯特

岁的李斯特已经展现出对音乐的狂热，尤其是对钢琴的天分甚得父亲的欢喜。他在还没学会认字之前，就会看