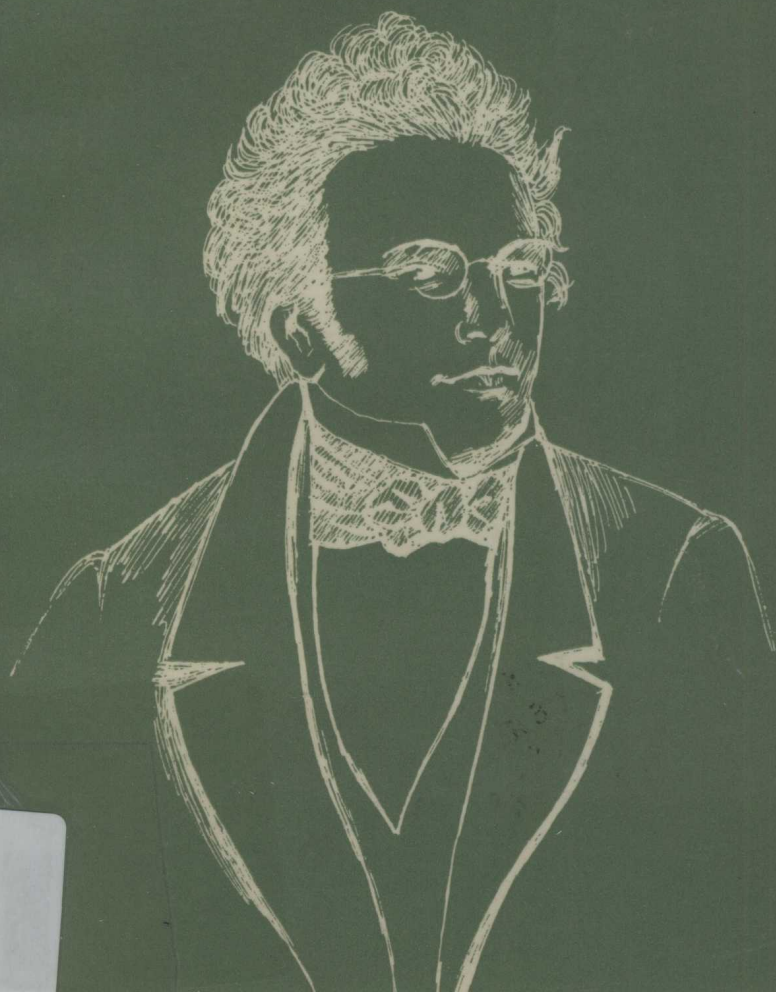

舒伯特

大音樂家及名曲

王 汶 編

宏圖出版社出版

J 650.2
882

S

9012464

• 大音樂家及其名曲 •

舒 伯 特

王 汶 編

S9012258

石 景 宜 生 贈 書

年 月 日

宏圖出版社出版

舒 伯 特

王 汝 編

宏 圖 出 版 社 出 版
九龍欽州街78號十一樓

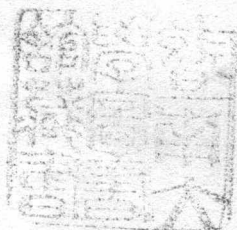
大 華 印 刷 廠 承 印
九龍偉晴街七十號

版權所有・翻印必究

目 錄

弗蘭茲·舒伯特.....	(1)
生平和創作的道路.....	(5)
創作特徵.....	(13)
作品分析.....	(16)
音樂抒情曲.....	(16)
聲樂套曲.....	(27)
交響音樂作品.....	(48)

弗蘭茲·舒伯特

一七九七至一八二八

由於海頓、莫差特、貝多芬等的名字而著名的維也納城中，於十九世紀初葉又出現了一位音樂家——弗蘭茲·舒伯特。

十九世紀的頭三十幾年裏，維也納仍然是歐洲音樂文化的主要中心之一；那時，維也納對於海頓和莫差特的記憶猶新，而貝多芬還活着，還在創作。然而以道德觀念和廣大的生活範圍著稱的古典作家們的藝術在逐漸地衰退着，而為新的思潮所代替了。

作品的內容、藝術思想的方向和音樂形象的性質都在進行着巨大的變革，這變革反映了現實所帶來的新東西。

舒伯特的音樂鮮明地表現出那時藝術作品的思想主題的變化有多麼大，表現出現實的新主人公的面貌的變化有多麼驚人。給予貝多芬的雄偉的藝術以靈感的公民主題和對於人類的命運的關心，在封建反動勢力的環境中被個人生活和個人命運的利益所代替了。這便造成了當時大多數藝術家主要地去注意抒情範圍的原因。

同時，早在革命時代以前，民主主義思想所引起的影響在逐漸擴大着，一個普通人的生活、情感與思想，首次成為藝術的中心。新的主人公和圍繞着他的日常的現實，和現實中的生活習慣、人與人之間的關係及環境有着難解難分的關係。實際生存的人的平凡的面貌，使他跟格路克的假定的、古代的人物，跟貝多芬的音樂中仍然有些抽象的英勇的人民喉舌及思想家都有所不同。

想要反映普通人的思想和感情生活的意圖，促使音樂家去尋找新的藝術表現方法，結果民間日常生活的藝術就變成了這種新表現方法的源泉。

這樣，抒情主題占據主要地位，這些主題的抒情形象的廣大民主性，是十九世紀的古典音樂作品的新品質。

舒柏特的藝術創作是在維也納古典作家們所創造的豐富傳統的強烈影響下進行的；但是那種由來已久的，而且已經在維也納音樂生活裏根深蒂固的人民日常生活音樂的獨特風格的影響，也不下於前者。

在舒柏特的生活和創作的年代中，維也納的藝術生活在外表上是生氣勃勃的，甚至是輝煌的。音樂台上有著名的音樂能手在活躍着；歌劇院裏在空前成功地上演着羅西尼的歌劇；成爲維也納城郊的音樂演出節目的，迎合市民和中產階級圈子的趣味的歌唱劇也非常受歡迎。

在舒柏特的時代，維也納音樂生活的古老傳統和各民族的民間曲調的豐富而多樣的聲音，還繼續存在於維也納的大街小巷中，而且和以前一樣地表現出了維也納日常生活的音樂文化的獨特色彩。

十九世紀的二十年代末期，被蘭納和斯特勞斯（先是父親斯特勞斯，後來是兒子斯特勞斯）的樂隊添增了美妙的光輝和優雅的維也納華爾茲舞，大大地流行起來了。所有飯店、餐廳或酒館都備有一個小樂隊和一個專門供跳舞用的房間；在公園和市民集會廳裏常常舉行公開的跳舞晚會；在中產階級的家裏和貴族的府邸裏，人們都樂此不疲地沉湎於跳舞。

雖然維也納世俗藝術是那樣簡樸，但是它帶來了一股健康的空氣，在反動時期，它是廣大的普通羣衆的通風孔，他們對於生活的自

然愛好、對於歡笑和喜悅的合理要求，都在這種藝術裏面找到出路。這種人人都能享受的藝術，依靠民間習俗的曲調，很容易地傳播着，變成了維也納市民生活的音響氣氛。

然而，維也納生活的外表安樂的、虛有其表的一面的後邊，還隱藏着遠非如此和平與理想的另外一面。奧地利政府（歐洲最反動的政府之一）一方面支持娛樂藝術，一方面却在消滅任何能把理智導向對他不利的方向去的思想和感情的表現。“允許人民獲得的精神食糧是以最吹毛求疵的細心來選擇的，而且盡可能吝嗇地發給人民。各處的教育都掌握在天主教傳教士的手裏……大學只是爲了培養專家而設……但是這些大學絕對不能像其他大學一樣使學生受到自由的普通教育。定期刊物完全沒有……普通書籍的領域在一百年裏沒有得到補充……而凡是奧地利國土與任何文明國家交界的地方，都設有書報檢查網……在內容未經過他們兩三次地認真檢查和確信內容完全不受當時的毒害思想的影響之前，他們是不放一本書、一份報通過國境進入奧地利的。”^①

梅特涅^②的官員們永遠睜着眼睛，經常嚴厲地監視着奧地利的書報和戲劇。生活不由自主地被關在狹窄的家庭圈子和日常的興趣中了。貝多芬的形象在他生涯的最後十年裏，顯得那樣地孤單和悲慘，絕不是偶然的。還繼續發出革命的轟響的貝多芬的音樂，只能吸引當時的少數思想比較前進的人而已。

在市民知識分子中最前進的人裏面，在有創作才能的人和有思想的藝術家裏面，自然而然地醞釀着對生活的不滿和與現實的矛盾。

① 引自馬克思選集。

② 梅特涅——奧國的首相，“神聖同盟”的鼓吹者，拿破崙失敗後，他曾領導奧地利的反動政治。

精神的意向和他們實際能夠得到的滿足之間的脫離現象，被了解作理想和生活之間的及幻想和現實之間的經常衝突。這些衝突爲苦悶與絕望的情緒創造了基地，時而反對小市民的因循惰性而激烈抗議，時而把那種市民日常生活的傳統基礎加以理想化。這是德國小資產階級藝術家所特有的意識矛盾的表現。

無論是舒柏特和威柏，或者是舒曼和門德爾遜，都沒有能夠擺脫德國小資產階級的自發勢力的影響。他們憎恨市儈，反對市儈的庸俗和鄙陋，但是同時又常常把那小市民的家庭日常生活和習慣以及思想感情加以詩化並在某種程度上加以理想化。

舒柏特的生活外景是快樂的、“歌舞升平”的維也納，是具有渺小的喜悅與悲哀的市民的狹窄的家庭小世界。他的創作計劃和精神交流的要求，只有在共同愛好藝術的至親好友的小圈子裏才找到了諒解和支持。

舒柏特的藝術形象和創作動機，是從他周圍的生活的直接接觸中產生出來的。他在創作過程中創造出充滿了美妙詩意的、動人的、天真的、純樸的形象，而使這個狹小的世界高雅化了。但是越接近成熟時期，舒柏特的眼光便越變得銳利；他較深刻地洞察了表面的觀察所看不出的實際現象。

舒柏特親身體驗了藝術家的苦惱的矛盾，這樣的藝術家在精神上超過了自己的環境，不能被人理解並且必然走向孤獨。舒柏特幾乎一生都在和市儈及庸俗的誘人影響作鬥爭。爲了爭取自由和爭取爲創作而生活的權利，他付出了很高的代價。經常的貧窮、困苦、疾病和絕望，終於使他在創作力全盛的三十一歲的時候就早死了。舒柏特的悲慘命運絕不是個別情形。生活和愛情的歌頌者莫差特的命運也是同樣的悲慘，其他許多做了封建社會和小資產階級、貴族社會殘酷無

情的法則的犧牲者的傑出人物也逃不了這種命運。

生平和創作的道路

弗蘭茲·舒伯特於一七九七年一月三十一日生在維也納郊區的里赫田塔爾。他的童年是在中等市民家庭的家長制的環境裏度過的。舒伯特的父親——一個忠實的勞動者，學校裏的教師——是個敬神的、充滿着對首長的忠誠和尊敬的人。他的生活的眼界，從來也沒有越出過學校職務的範圍，他是靠這職務來維持一個大家庭的非常樸素的生活的。他按小市民的禮儀和品德來教育子女，長子伊格那特和次子斐迪南遵循了父親的道路也做了學校裏的教師；幼子弗蘭茲的前途也預定是這樣的。

雖然舒伯特家庭環境中的趣味和要求是那樣的有限，但是他家裏的人都喜愛音樂，而且熱心於演奏。^①

節日的時候，總是有一小組音樂愛好者聚集在舒伯特教師的家裏，演奏各種室內樂曲，根據海頓、莫差特的交響曲改編成的四重奏曲，和斯朋蒂尼、美雨爾等的歌劇序曲。家庭裏的經常演奏，促進了孩子在音樂方面的早熟。

弗蘭茲的最初的音樂老師，是他的父親和哥哥伊格那特：父親教他拉提琴，哥哥伊格那特教他彈鋼琴。教堂裏的合唱團指揮米哈伊爾·霍爾策曾教弗蘭茲音樂理論和風琴奏法。小舒伯特掌握音樂知識之迅速和容易，使周圍的人都感到了驚奇。霍爾策回憶道：“當我想介紹給他一點什麼新的東西的時候，却發現他已經知道這個了……這樣，我並沒有教他什麼，而僅是一面和他談話，一面暗暗地驚訝。”

① 學校教師的職責，也包括教學生唱歌，因此，學校教師必須具有起碼的音樂知識，而且須會奏一種樂器。

一八零八年，舒伯特十一歲的時候，他被送入教堂的合唱團寄宿神學校。有音樂天才的孩子們免費在寄宿神學校裏居住和學習，而且作為宮廷合唱團的歌唱者。對於被大家庭的生活担子壓得勞累不堪的弗蘭茲的父親來說，這種機會到是很合自己的心意的。入學試驗的時候，首要的宮廷樂隊隊長兼委員會的首腦賞識了舒伯特，因此他便被收納作歌唱者和寄宿神學校的學生了。

在不重視普通教育和免費學生們過着半飢半飽的生活情況下，神學校裏大規模地教授着音樂。有學生的樂隊、四重唱團、弦樂四重奏團和合唱團等。每天晚上，樂隊都演奏一部序曲或是交響曲；常常舉行由寄宿神學校學生們演出的隆重的音樂會。

舒伯特的提琴拉得很好，他被選為學生樂隊的成員，他在樂隊裏擔任第二小提琴；不久，他便升為首席小提琴手；有時候，甚至把樂隊交給他指揮。

在樂隊演出的期間，莫差特的 g 小調交響曲、海頓的交響曲的慢樂章和貝多芬的若干作品，給舒伯特以最初的強烈的印象。在樂隊中的演奏，圍繞着舒伯特的室內樂的音響，教堂合唱團中的歌唱——這是舒伯特的豐富的實踐學校，這個實踐學校使舒伯特具備了對音樂體裁、形式和作曲法的豐富而深刻的概念。

舒伯特沒有像莫差特的父親或聶耶費● 那樣的老師。寄宿神學校裏的樂隊的領導人溫捷爾·魯濟斯卡給舒伯特上了幾堂課之後，幾乎逐字地重複了數年前霍爾策所說的話：“我沒有什麼可以教他的，他已經都知道了。”在舒伯特成了薩里耶利的學生的時候，他的學習也沒有有系統地按次序進行。舒伯特的作曲技巧是由於經常的創作實踐，孜孜不倦的獨立工作和對於他的偉大的前輩的作品的深刻

● 聶耶費(Christian Gottlob Neefe)，是貝多芬的第一位老師。

研究而逐漸鍛鍊出來的。

舒柏特在寄宿神學校的期間，就創作了很多東西。從舒柏特完成他的處女作（聯彈鋼琴曲——幻想曲）的一八一零年起，到一八一三年止，他創作了大量的作品，這些作品都使人斷定這位剛開始的作曲家的廣大的創作趣味。他寫的作品中除了無數的歌曲、聲樂敘事曲和四重唱曲之外，還有弦樂四重奏曲、三重奏曲、宗教合唱曲以及第一交響曲。舒柏特的音樂構思是自發地、流暢地湧出，在形式和體裁上都形成多樣化的各種樂曲。

在這幾年裏，舒柏特對音樂和創作是那樣地熱愛，以致其他所有的興趣逐漸地都被排擠掉了；他越來越不注意學校裏的功課，雖然他的父親採取了很嚴厲的辦法，但是他的學業還是很少有進步。在神學校念了五年之後，舒柏特於一八一三年離開了學校，就這樣，他始終也沒有讀完中學。

走出神學校之舉尖銳地提出了個人生活和前途的問題。舒柏特對學校教師的職業很少感到興趣，對於使他受到威脅的十四年軍役的前途則更少感到興趣。在這種威脅之下，舒柏特不得不向家庭的要求讓步。學校裏的工作可以使他免除被徵入伍，而且造成他若干物質上的獨立。一八一三年秋季，舒柏特入了教師研究班，後來在他父親的學校裏盡了三年教師的助手的義務。

舒柏特不得不化費許多時間在教書上面，而且爲了增加他微薄的收入，他還從事於私人教授。但是正是在這個時候（一八一四年到一八一七年）舒柏特開始特別積極地創作，而且在創作的若干方面已經非常成熟並且有了高度的技巧。這些年也和以前一樣，他的創作趣味非常廣泛，包括音樂藝術的一切形式和體裁——歌劇、彌撒曲、大合唱曲、交響曲、序曲、聲樂和器樂的重唱重奏曲、鋼琴奏鳴曲、歌曲、

鋼琴小曲等。到這個時期末，舒柏特不僅是五部交響曲、十五首鋼琴奏鳴曲（七首是完成了的）以及其他大型作品的作者，他還創作了約三百首歌曲，這差不多是他的全部歌曲創作的一半。像最受人歡迎的紡車旁的馬加利特（Gretchen am Spinnrade）、魔王、流浪者（Wanderer）、鱒魚（Forelle）等一類的歌曲，是舒柏特在聲樂抒情曲方面，於創作的早期便已經達到了藝術的完美地步的鮮明證據。

學校教師的職業對舒柏特是格格不入的，它占據舒柏特的時間、轉移他對音樂的注意力，在他的心裏引起了激烈反抗的情感。舒柏特以掩飾不住的激怒對待他的教師職業；等到義務服務的期限完畢的時候，舒柏特立刻就高興地、愉快地拋棄了這個職業。

須要有很大的決心才能够在明知後果的情形下走這一步路。舒柏特沒有任何生活資料，他失掉了做教師時所能賺得的很少的薪金，又不能指望家庭的幫助。憤怒的父親不僅拒絕給他物質上的幫助，而且和他斷絕了關係。舒柏特的離棄他的經常職務，也就是他的個人家庭生活的幻想的破滅。舒柏特所愛的姑娘嫁給一個生活有保障的、比前途渺茫的青年音樂家更容易博得別人信任的殷實糖食商了。

一八一八年到一八二二年，是舒柏特爲了過貧苦的、幾乎是極窮困的生活而作艱苦的生存鬥爭的幾年。舒柏特住在簡陋的、不生火的小屋子裏，有時連棲身之處也沒有，靠他所厭惡的授課來度日，而賺的錢連用來租樂器都不够。但是那個時候，正是舒柏特精力旺盛、充滿着希望和創作意向的時期，新的作品每天每時都像難以止住的洪流，從舒柏特的筆下流出；●這些作品在舒柏特周圍的少數朋友中引

- ① 舒柏特創作的豐富幾乎是空前的。有一次，他一天就寫了八首歌曲。在一八一五年一年間，在職務和私人授課的工作繁重情形下，舒柏特作了一百四十四首歌曲、四部歌劇、兩部交響曲、一部弦樂四重奏曲、兩部鋼琴奏鳴曲以及許多別的作品。

起極大的興趣。

天才的感化力和直率的、好交際的性情，使舒柏特成爲一個和他一樣關心藝術的青年人的小組的中心。小組的大多數成員都是民主青年，其中有不少有才幹、有天才的詩人、畫家和文學家。他們不分你我地共用帽子、鞋、領帶、衣服和其他一切用品，他們常常舉行熱鬧的晚會和郊遊，這樣的放縱文士的快樂生活跟緊張的創作工作配合在一起，而且並不壓倒肅嚴的理智要求，小組中的每一個人人都必須參與藝術，而且必須會一樣東西；舒柏特甚至養成了習慣，看見一個新來的人就問：“Kann er was?”（“他會什麼？”）因此，他得到了一個滑稽的外號，叫作“他會什麼”。小組的成員們所創作的一切東西——詩、音樂、畫等，都要受到小組的評判；小組有時也討論範圍很廣的各種問題，甚至討論嚴厲禁止討論的政治。無怪乎小組以及他的若干成員——包括舒柏特，曾經受梅特涅的警察局的懷疑了。^①但是小組的生活和興趣的中心仍舊是舒柏特的音樂，那些發表他的創作的晚會就叫作“舒柏特晚會”。“舒柏特晚會”的出席者也就是這位作曲家的藝術圈子和聽衆。

由於質樸和驕傲，舒柏特不僅不想、而且倔強地拒絕到貴族式的社交界和有錢的資產階級家裏去。他的社會關係只限於若干市民家庭。他和他的朋友們在那裏很高興地消磨時間。家庭裏的晚會往往以跳舞來結束，跳舞的時候由舒柏特即興彈奏蘭得爾舞曲和德意志舞

① 社會生活發展的萎靡不振，迫使有思想和有創作才能的人去找精神交流的另外一種方式，在社會意向的任何表現都受整個國家懾怖的迫害和壓制的俄國、奧國、德國等國家裏人們互相接近的自然的引力和欲在親密的、有同感的人中間獲得了解的企圖，便在藝術、文學、哲學小組、聯盟、結社等的產生中找到了出路。許多大藝術家的生活中，這種組織都是他們的精神的發育和生長的一個重要因素。

曲。●舒柏特的許多風俗舞曲，都是靠舒柏特永遠很高興地參加市民家庭晚會的樂趣而產生出來的。

一八二二年，由於朋友們的調解，舒柏特和他的父親重歸於好，他回到了家裏去。

在那同一年裏，舒柏特完成了他的最好的作品之一——第七交響曲——未完成交響曲。這部交響曲的命運和舒柏特的許多其他作品的命運一樣不幸。舒柏特在世的時候，總譜就丟失了，一直到他逝世數十年以後才找到。這部**b小調交響曲**一直到一八六五年才初次演出。第八交響曲——C大調交響曲的命運也是這樣，舒柏特逝世十年後，它才被羅柏特·舒曼發現。

一八二二年是由於舒柏特創作了最好的交響曲（未完成交響曲）而具有重大意義的一年；一八二三年，舒柏特向世界貢獻了他的聲樂抒情曲的傑作——用威廉·繆勒的詩配曲的由二十首歌組成的套曲美麗的磨坊女郎（Die schöne Müller）。當然，**b小調交響曲**和美麗的磨坊女郎決不是舒柏特在這兩年裏的創作的全部，他的作品的數量，是要以十和百來計算的，但是美麗的磨坊女郎和未完成交響曲在那些作品中占據着特殊的、傑出的地位。在美麗的磨坊女郎和**b小調交響曲**中，藝術形象、思想主題和音樂語言首次作為浪漫主義新風格的完美表現而出現。

舒柏特在他父母的家裏住了不久，一八二四年他又離開家而獨自遷到維也納去了。他的物質情況跟從前一樣悲慘，他的作品很少刊印，而且舒柏特的疏忽大意和不老練常常使他作了出版家的沒良心的或者甚至是欺騙勾當的犧牲品。大量作品既沒有給他帶來金錢，也

● 起源自農村的生活風俗舞蹈；華爾茲舞的前身之一。

沒有給他帶來聲譽。

舒柏特不是像貝多芬或李斯特那樣能夠用自己的演奏能力來促進創作榮譽的演奏能手。他僅敢偶然公開演奏，而且還只是作為自己的歌曲的伴奏者出現。他的創作的內容和性質，和那個掌握着通向名利之路的社會趣味完全不相符。固然人們、尤其是地方的小市民圈子裏的人們，對於舒柏特的歌曲的興趣顯著地一年比一年增加。唱舒柏特的歌曲的名歌手福格爾促進了舒柏特的歌曲的普及，他常常在維也納的音樂會裏，以及與舒柏特一同到奧國各城市裏去巡迴表演舒柏特的歌曲。在舒柏特逝世前的幾年裏，他的歌曲和鋼琴小曲已經流傳很廣了，但是另外一個可歎的事實是他一次也沒能夠聽見他的任何交響曲的演奏。

到了精神成熟時期，舒柏特認識到自己青年時代的幻想沒有根據而墮入於傷感。他的書信和日記顯露出嚴重的內心的紊亂。他在給他哥哥斐迪南的信裏寫道：“現在已經不是我們覺得每一件事物都具有青春氣息的那個幸福的時候了，來代替它的，是對悲慘現實的不幸的默認，幸而我還在盡可能地用我的想像力來裝飾這個現實。……”在他給朋友——畫家庫佩爾維塞的信中，流露出更加苦悶、更加悲哀的聲調：“你想想我這個人吧，燦爛的希望已化為烏有，愛情和友誼也只帶給我痛苦；我的安寧時代已經過去了，我的心是痛苦的，我永遠、永遠也不能使它恢復了。……”

友愛的小組的逐漸瓦解，使舒柏特的精神上感到巨大的苦楚，這時候，許多朋友都成了名，有的人結了婚，他們離開了小組的共同生活；新的成員只能引起不滿和失望。

“許多最平凡的大學生和官僚能夠為我們做什麼呢……整小時聽他們說話……老是那千篇一律的關於騎馬、鬥劍、馬或狗的談話、

假使這樣繼續下去，那麼大概我就忍耐不了多久了。”

父親勸他找個事情做，好結束那不固定的、貧窮的生活，朋友們也曾這樣試着勸過他，但是都被舒伯特堅決地拒絕了。他珍視自己的自由，有一天，他甚至說出了這樣一句意味深長的話：“我大概應該由一個國家來擔負我的生活，好讓我能够自由地、沒有任何麻煩地創作。”但是後來，經常的貧困和疾病摧毀了舒伯特的抵抗。然而當他決定走對於他是那樣艱難的一步，即決定找事做的時候，却發現一切努力和斡旋都是徒勞無益的。

我們可以想像到，舒伯特的喜愛自由和自主的性情，是妨礙他在宮廷中或政府機關中找到事情的原因之一，因為政府的官吏們是知道他這種性情的。

一八二七年，維也納空出來一個第二宮廷樂隊隊長的缺，結果這個缺給了據皇帝和他的官吏們看來是比較配擔任這個工作的候補人；當維也納的一個劇院的樂隊隊長的位子空出來的時候，又發生了這樣的情形。舒伯特明白了自己的努力是枉然的，就徹底打消了找事情的念頭。他自己的話最好地說明了他淒涼的景況：“我，一個窮音樂家將怎樣呢，在我老了的時候，大概便不得不像哥德的豎琴家似的，沿門挨戶地去乞討買麵包的錢吧。……”

在受疾病折磨和極端抑鬱的情形下，舒伯特創作了第二部套曲冬日旅行 (Winterreise)，舒伯特自己稱這些歌是“可怕”的歌。

雖然生活是那樣苦難多端，身體也由於疾病而日趨衰弱，但舒伯特的創作積極性絲毫也沒有減退。在最痛苦的臨終前的一個時期，他的音樂具有特殊的魄力，具有重大的意義和深刻性。原有的純樸和天真逐漸成長為內容的嚴肅性和深刻的、集中的抒情性了。最後幾年，舒伯特完成了他的作品中的一些最好作品如：套曲冬日旅行和天鵝