

谈弹

图片、生平和原作改编曲

[德] 汉斯·根德·霍曼编

舒伯特

SCHOTT

德国舒特出版公司提供版权

上海音乐出版社出版

Talk about
Playing

Schubert

(沪权)图字: 09-2002-153 号

图书在版编目(CIP)数据

谈弹舒伯特/(德)汉斯-根德·霍曼编;陆泓译.-上海:上海音乐出版社,2002.6

ISBN 7-80667-167-6

I.谈… II.①汉… ②陆… III.①舒伯特,F.P.(1797~1828)-生平事迹
②钢琴-器乐曲-奥地利 IV.①K835.215.76②J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025887 号

责任编辑:李章

封面设计:陆震伟

© 2000 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

德国朔特音乐国际出版(有限)公司提供版权

陆泓译

谈弹舒伯特

[德]汉斯-根德·霍曼编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海界龙印刷装订厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 3 谱、文 47 面

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-167-6/J·161 定价:20.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-58925888

钢琴

图片、生平和原作改编曲

[德] 汉斯-根德·霍曼 编

舒伯特

德国朔特出版公司提供版权

上海音乐出版社出版

亲爱的读者

“谈弹作曲家”系列以浅显的原作和钢琴改编曲向您介绍伟大的作曲家。您犹如乘车在作曲家的生活和作品中作有趣的漫游,使年轻或成年钢琴手,更贴切地了解该作曲家。

本集谨献给弗朗兹·舒伯特(1797-1828)。

他短暂的一生因他丰富和天才的创作被作为伟大的作曲家记载于音乐史上。

舒伯特曾对一位朋友说:“我为作曲而生。”

这句话成了他的一生的写照,他的全部生活内容都以音乐为至高至圣。

琴谱内无论原作还是改编曲都大部分保留了舒伯特所标的表情记号。舒伯特写谱虽然清晰无误,而强弱记号却很乐意托付给编辑者、出版商来标写,这样使得手稿和第一版之间常出现差异。

祝您愉快地走近弗朗兹·舒伯特!

汉斯-根德·霍曼

目 录

生平	3
作品	6
钢琴音乐	8
《悲伤圆舞曲》 作品 9 之 2, D365	9
《苏格兰舞曲》 作品 18 之 4, D145	10
《圆舞曲》 作品 18 之 6, D145	10
《小步舞曲》 D41 之 2	12
《德国舞曲》 D972 之 3	14
《忧郁圆舞曲》 作品 50 之 27, D779	15
《f 小调音乐瞬间》 作品 94 之 3, D780	16
《B 大调即兴曲》 作品 142 之 3, D935	18
《流浪者幻想曲》 作品 15, D760	19
《军队进行曲》 作品 51 之 1	20
交响乐	24
《第七交响曲》(未完成) b 小调 D759	
第一乐章	26
《第八交响曲》 C 大调 D944 第一乐章	30

歌曲	32
《野玫瑰》 作品 3 之 3 D257	33
《小夜曲》选自《天鹅之歌》 D957 之 4	34
《圣母颂》 作品 52 之 6 D839	38
室内乐	40
《鳟鱼五重奏》 作品 114, D667 第四乐章	41
《死神与少女》	
《d 小调弦乐四重奏》 D810 第二乐章	42
其他乐队和舞台剧, 教堂音乐	44
芭蕾音乐之二选自《罗沙蒙德》 作品 26	45
《圣哉经》选自《F 大调德意志弥撒》 D872	48

Franz Schubert

生平

弗朗兹·舒伯特(Franz Schubert)于1797年1月31日作为伊丽莎白和弗朗兹·提奥多·舒伯特的第十二个孩子,在维也纳附近的里希腾哈(Lichtendhal)出世。

他自幼显露音乐天赋,8岁开始接受父亲和里希腾哈教会合唱指导的密集音乐教育,包括唱歌、小提琴、钢琴和

里希腾哈的天主堂

管风琴演奏。

由于美妙的童声和良好的乐理知识,1808年舒伯特进入了维也纳宫廷唱诗班并就读于帝国学校,在这里他受到维也纳最好的作曲和演奏训练。此外还师从宫廷管风琴师文采尔·鲁切克(Wenzel Ruzicka)和宫廷乐师安东尼·萨列里(Antonio Salieri)。

帝国学校除了合唱训练外,室内乐、乐队的演奏训练同

舒伯特的父亲
弗朗茨·奥多弗
(1769—1830)
当地小学教师

样是完好的。

舒伯特此时已经写下了他最初的一些作品而使得他的老师很惊讶。

变声使得舒伯特离开学校,自1814—1818年他成为父亲学校的一名代课教师。

1818年舒伯特决定实现他的艺术理想。靠着朋友们的物质帮助(主要靠弗朗兹·冯·肖伯),舒伯特作为一名自由艺术家完全将自己献给作曲,他的起居很简单。

平静的日常生活除了书桌旁的写作(钢琴很少使用),便是相约好友。

安东尼·萨列里
(1750—1825)
授予舒伯特作曲课

舒伯特常年居住在维也纳,在奥地利境内作过少许旅行,还有两次(1818 和 1824)作为音乐教师到匈牙利切利兹(Zseliz)埃斯特哈奇(Esterházy)伯爵的宫邸消夏。

通过肖伯,舒伯特结识了在维也纳生活的宫廷歌剧男

中音约翰·米夏尔·福格尔(Vogl),他成为舒伯特的挚友及其艺术歌曲优秀的演唱者。

自 1821 年,舒伯特在朋友圈中施展艺术才华并得到赞赏,他们中有音乐家、画家、文学家(如弗朗兹·冯·肖伯、霍登勃雷纳兄弟、里奥帕德·松莱特纳、诗人弗朗兹·格里帕查、约翰·玛雅霍夫、画家莫雷兹·冯·施维德和里奥帕德·库帕维舍尔),他们称其聚会为“舒伯特式的聚会”。舒伯特许多作品在此首次得以演出,朋友相聚,舒伯特只要有机会便很乐意演奏钢琴。

舒伯特羞怯的个性阻碍他取得任何职位,而由此失去了物质上可靠的生存保障。他回绝了一个管风琴师的差事,申请两个乐队指挥的职位也都未遂心愿。

“约翰·米夏尔·福格尔和弗朗兹·舒伯特准备决胜”
弗朗兹·冯·肖伯为自己的讽刺画命名

“舒伯特式的聚会”,莫里兹·冯·施维德作画: 舒伯特坐在钢琴旁,他左边为歌唱家福格尔

舒伯特生命中仅有的一次——在朋友们和出版商的怂恿下,他举行了一次个人公开音乐会,这次于1828年3月26日假座维也纳音乐家协会的音乐会取得了很大成功,艺术和经济一石双鸟。

1827年舒伯特开始生病,于1828年11月19日死于传染病,他被葬在维也纳距贝多芬墓不远的维林格墓地,1888年,人们将他们两具遗骨迁移至维也纳中央陵园。

Einladung

zu dem Privat-Concerte, welches Franz Schubert am
26. März, Abends 7 Uhr im Locale des österreich. Musikvereins
unter den Tuchlauben N. 558 zu geben die Ehre haben wird.

Vorkommende Stücke

1. Erster Satz eines neuen Reich. Quartetts, vorgelesen von
den Herren Böhm, Holz, Weyl und Linke
2. Der Kreutzerzug von Lützner
3. Die Kluge von demselben
4. Der Wanderer u. d. Mond u. Siedl.
5. Fragment aus dem Aschylus
6. Mägdchen von Grillparzer, Sopran Solo und Chor vorgelesen von
Fraulein Josephine Tröschel und den Schülerinnen des Conservatoriums
7. Neues Trio für das Piano Forte, Violon und Violoncelle,
vorgelesen von den Herren Carl-Marx von Boklet, Böhm
und Linke
8. Auf dem Strome von Bellstab, Gesang mit Begleitung
des Herrn und Piano Forte, vorgelesen von den Herren
Fitzke und Kiry dem Sängern
9. Die Almacht, von Schubert's Pyker, Gesang mit Begleitung
des Piano Forte, vorgelesen von Herrn Veigl
10. Schlachtygung von Kitzpstock, Doppelchor für Männerstimmen

Sämtliche Musikstücke sind von der Composition des Concertgebers

Einkartchen zu 3 W. sind in den Kunsthandlungen
der Herren Haslinger, Dusfeldt und Leidesdorf zu
haben.

舒伯特唯一的于1828年3月26日举行的音乐会之请柬

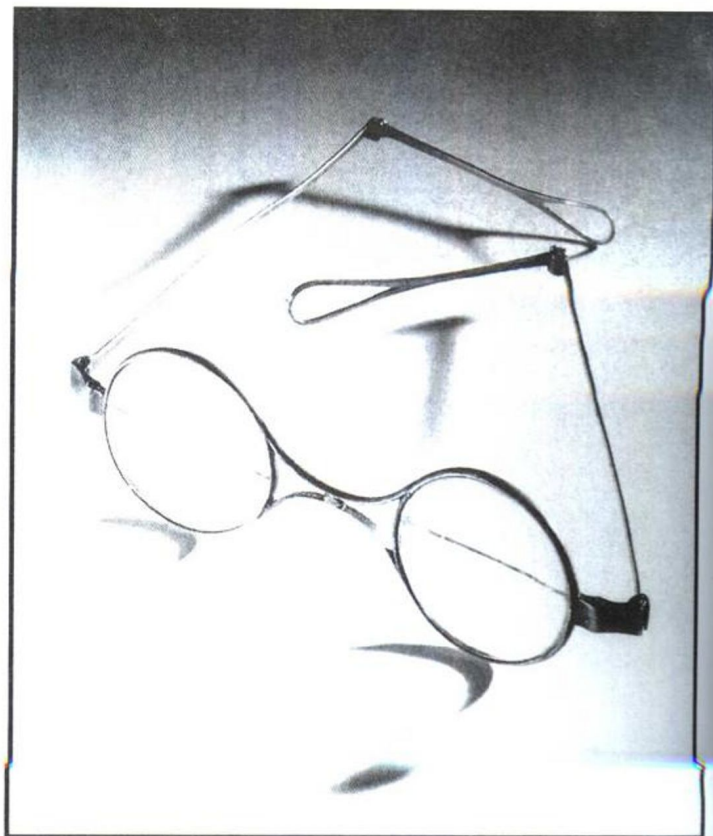

舒伯特出生地 位于维也纳近郊希梅尔福特格莱德 (Himmelfort grund)(自1912年为舒伯特博物馆)

作品

舒伯特宏富的创作几乎涉及了各种形式和种类:交响乐、弦乐四重奏、钢琴奏鸣曲,从歌剧、艺术歌曲到弥撒曲等等。由德意奇(O. E. Deutsch)和瓦克林(D. R. Wakeling)根据年代顺序编排的作品号包括舒伯特近千首作品,D字母为德意奇编号(Deutsch - Verzeichnis)的缩写。

歌曲,在舒伯特创作中占中心地位,它们有非常丰富的旋律和变幻美妙的和声。舒伯特写作和改编分节歌曲和通谱歌曲。关于如何表现舒伯特之歌曲,他的朋友松莱特纳(Sonnleithner)这样评述:“我聆听舒伯特为自己歌曲伴奏不少于一百次并作过研究,首先他总是很严格地把握速度,除

舒伯特的眼镜

了在很少的情况下,他标记出明确的速度记号:渐慢、渐消失、加速……等。诗人、演奏者和歌唱者必须抒情地而不是戏剧性地来领悟它们……”

在舒伯特的器乐作品里同样有艺术歌曲之特征,和贝多芬明显不同的是,他在交响乐、奏鸣曲和弦乐四重奏中的主题对比性、乐章排列、节奏和速度更为洒脱而不甚严密。

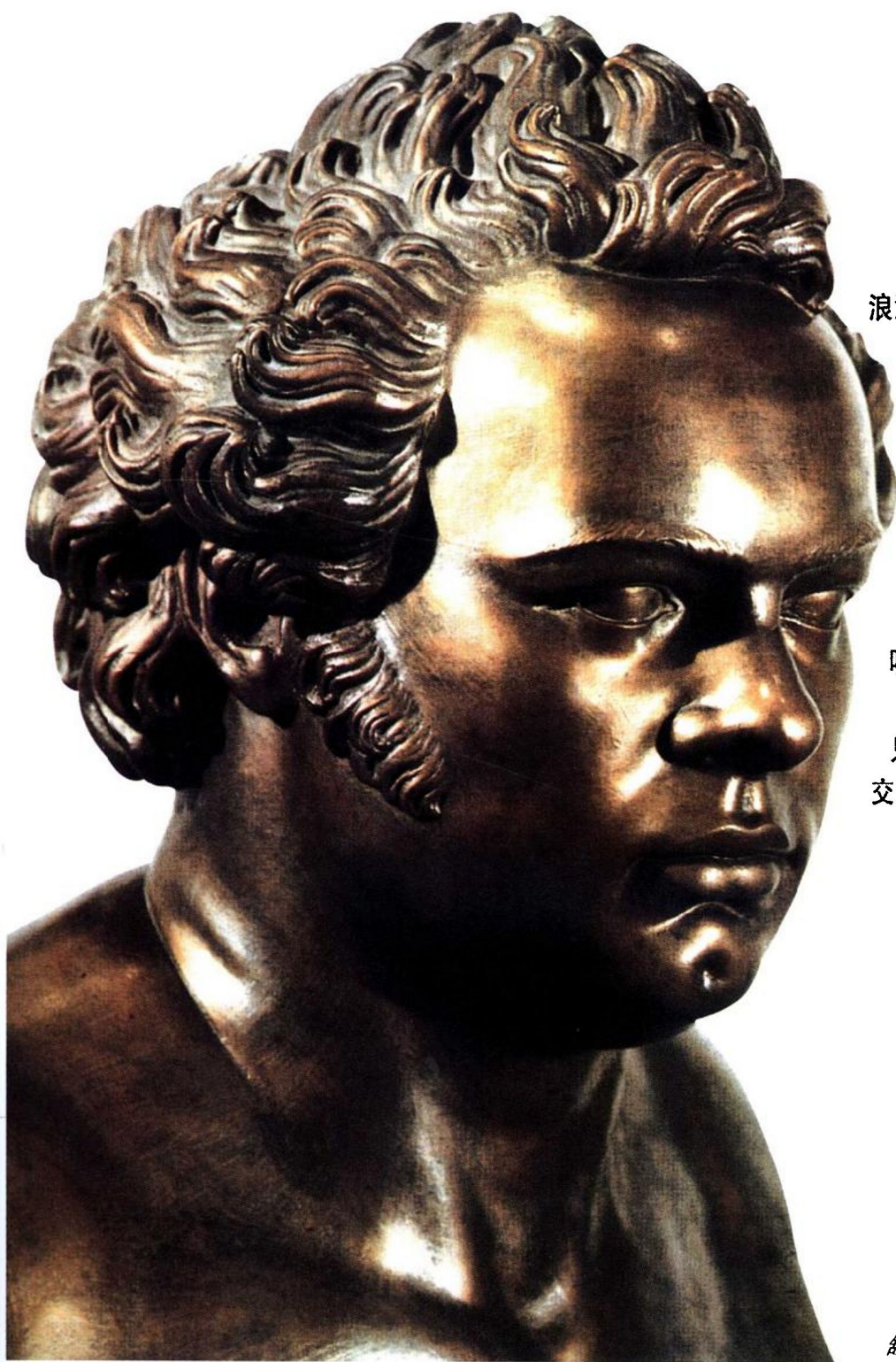
舒伯特的器乐作品有着歌调般的主题,他也以自己的歌曲作改编素材,如《鳟鱼五重奏》根据歌曲《鳟鱼》,《d小调弦乐四重奏》根据歌曲《死神与少女》。他的抒情性钢琴小品和著名的《音乐瞬间》、《即兴曲》,同样地具有歌调特点。

贝多芬关于舒伯特:

“真的,在他那里,
闪着神灵的火花”。

舒伯特肖像 威尔汉姆·奥古斯特·里德作于1825年

浪漫派音乐的伟大作品。

罗伯特·舒曼对此作出了最大贡献，他于1839年去维也纳拜访舒伯特之兄费蒂南德，并在那里发现了仍未公开的交响曲及其他作品。于是便有了比如于1839年3月22日，在舒伯特死后十一年，由费利克斯·门德尔松指挥首演的《C大调交响曲》（伟大）并取得巨大成功，舒曼在听了于同年复演的这部作品后写信给他的未婚妻克拉拉说：“我感到很幸福和满足，只求你能成为我的妻子和我也能写这样的交响曲。”

舒伯特在位于维也纳维林格墓地的胸像

在舒伯特有生之年，实际上只有他的600余首艺术歌曲和钢琴曲、舞曲得以出版。他当时主要被视为歌曲作者。而他对后世的真正意义甚至他的朋友们也完全没有意识到。格里帕查在墓碑文中这样写着：“这里埋葬了一位伟大的音乐家，但更多的是美好的憧憬。”

而在他死后许多年，通过不断发现他的器乐作品、室内乐、合唱和弥撒曲，人们看出都是些天才之作并确立它们为

舒伯特签名式

所选的著名作品，当作为对舒伯特美妙音乐的初浅了解。

钢琴音乐

舒伯特的钢琴音乐相承于古典传统同时又启向浪漫派时代。钢琴是他除了人声以外,最重要的创作载体。从600余首歌曲、室内乐,还有数目可观的钢琴四手联弹便可

感觉到这一点。同音乐舞台相比,舒伯特更爱“舒伯特式的聚会”。

- 22首已开头的奏鸣曲,其中12首完成
如:D大调(格斯特纳奏鸣曲) 作品53,D850
G大调(幻想曲) 作品78,D894
A大调 作品(身后编号)120,D664
a小调 作品(身后编号)164,D537
3首身后出版的奏鸣曲:《C小调奏鸣曲》、《A大调奏鸣曲》及《 $\flat$ B大调奏鸣曲》D958-60
- 6首《音乐瞬间》 D780
- 8首《即兴曲》 D899,D935(各4首)
- 钢琴曲
如:《流浪者幻想曲》 作品15,D760
《迪亚贝利圆舞曲》之变奏 c小调 D718
大量舞曲:农民舞,圆舞曲,德国舞曲,苏格兰舞曲,小步舞曲
- 钢琴四手联弹
如:3首《军队进行曲》 作品51,D733(著名的第1)
《 $\flat$ B大调大奏鸣曲》 作品30,D617
《C大调奏鸣曲》(大重奏) 作品(身后编号)140 D812
《匈牙利嬉戏曲》 作品54,D818
《f小调幻想曲》 作品103,D940
《8首法国歌曲》之变奏 e小调 作品35,D813
舞曲

舒伯特的钢琴 维也纳约翰·阿辽斯·格拉夫制

悲伤圆舞曲

作品 9 之 2, D365

The musical score is written for piano in B-flat major (three flats) and 3/4 time. It consists of four systems of music. The first system shows the beginning of the piece with a treble and bass staff. The second system continues the melody and accompaniment. The third system includes a repeat sign (double bar line with two dots) and continues the piece. The fourth system concludes the piece with a final cadence. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. A '4' is written below the bass staff in the second system, and a '5' is written below the treble staff in the third system.

© 2000 Schott Musik International, Mainz

这首舒伯特最著名的圆舞曲至今仍深受喜爱,不过名为《思念圆舞曲》。

苏格兰舞曲

作品 18 之 4 D145

© 2000 Schott Musik International, Mainz

圆舞曲

作品 18 之 6 D145

© 2000 Schott Musik International, Mainz

作品 18 包括 12 首圆舞曲, 17 首农民舞曲和 9 首苏格兰舞曲, 舒伯特作于 1815—1818。这些舞曲是钢琴课和家

庭演奏的佳作。

First system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps (F# and C#). The right hand plays a melodic line with slurs and accents. The left hand plays a bass line with chords and single notes.

Second system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps. The right hand continues the melodic line. The left hand plays a bass line. A dynamic marking *mf* is present. A tempo or mood marking *CTCSC.* is written above the left hand.

Third system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps. The right hand features a triplet of eighth notes. The left hand plays a bass line. Dynamic markings *mf* and *p* are present.

Fourth system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps. The right hand continues the melodic line. The left hand plays a bass line. Dynamic markings *mf* and *p* are present.

Fifth system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps. The right hand features a triplet of eighth notes. The left hand plays a bass line. Dynamic markings *pp* and *p* are present.

Sixth system of musical notation. Treble clef, key signature of two sharps. The right hand continues the melodic line. The left hand plays a bass line. Dynamic marking *mf* is present. The system concludes with a double bar line and a repeat sign.

小步舞曲

D 41 之 2

© 2000 Schott Musik International, Mainz

舒伯特弹钢琴 古斯塔夫·克利门特作于1899年

First system of the musical score. The treble staff contains chords and moving lines, while the bass staff provides a steady accompaniment. Dynamics *p* and *f* are indicated.

Trio

Second system of the Trio section. The treble staff features a melody with fingerings 2 and 3. The bass staff has a dense chordal accompaniment. A piano dynamic *(p)* is marked.

Third system of the Trio section. The treble staff features a melody with fingerings 1, 4, 1, 2, 3. The bass staff has a dense chordal accompaniment.

Fourth system of the Trio section. The treble staff features a melody with fingerings 2, 2, 2, 3. The bass staff has a dense chordal accompaniment.

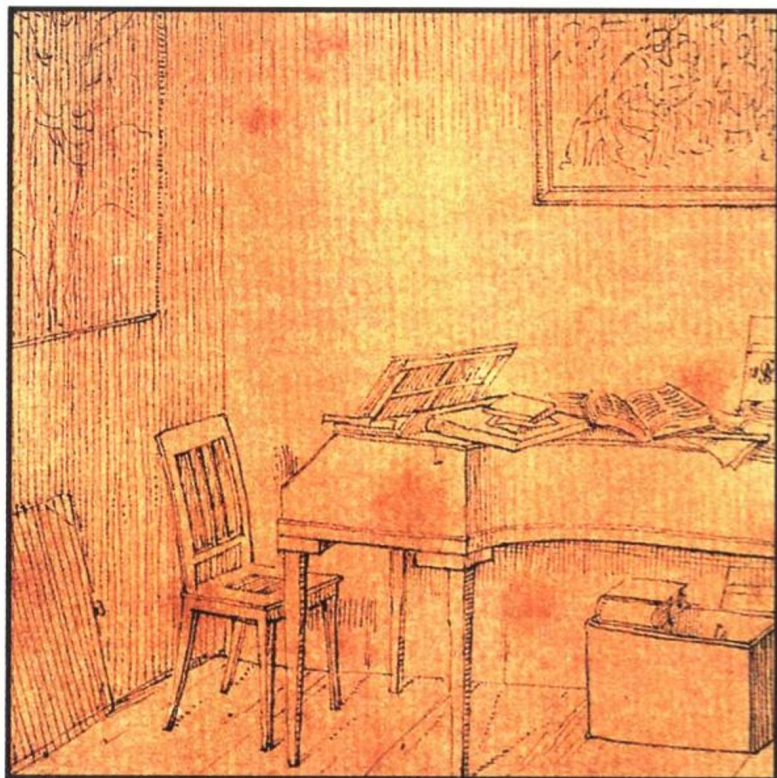
Fifth system of the Trio section. The treble staff features a melody with fingerings 2, 2, 2, 2. The bass staff has a dense chordal accompaniment.

Sixth system of the Trio section. The treble staff features a melody with fingerings 2, 2, 2, 2. The bass staff has a dense chordal accompaniment.

德国舞曲

D 972 之 3

© 2000 Schott Musik International, Mainz

舒伯特在维帕林格街(wipp Linger Str.)21 号的房间(1821 年) 羽毛笔画, 莫雷兹·冯·施维德作

忧郁圆舞曲

作品 50 之 27 D779

The musical score is written for piano and consists of five systems. Each system contains a treble and bass staff joined by a brace. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking. The second system includes a forte (*ff*) dynamic marking. The third system features a piano (*p*) dynamic marking. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5). The piece concludes with a repeat sign at the end of the fifth system.