

责任编辑 孙佳
书装设计 李杰

Licensed Chinese edition.
Original German edition: ©by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden.
德国布赖特科普夫与黑泰尔公司独家授权
版权所有,不得翻印
著作权合同图字:18-2001-81

舒曼

狂欢节

Op.9

编辑: 克拉拉·舒曼

责任编辑: 孙佳

* 湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编: 410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 970×640 1/8 印张: 4.5

印数: 1—6,000

ISBN7-5404-2594-6

J·464 定价: 12.50 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

ISBN 7-5404-2594-6

9 787540 425944

Breitkopf Härtel

R O B E R T S C H U M A N N

(1810 — 1856)

Carnaval
für Klavier

舒 曼
狂 欢 节

Op.9

编 辑
克拉拉·舒曼

新版编订
约阿希姆·德拉海姆

B R E I T K O P F & H Ä R T E L
Edition Breitkopf 8446

湖南文艺出版社

Inhalt

目 次

1. 前奏	7
2. 彼埃罗	10
3. 阿尔列金	11
4. 高贵的圆舞曲	12
5. 约瑟比乌斯	13
6. 富罗列斯坦	14
7. 娇艳女子	15
8. 表白	16
“司芬克斯”三个谜	17
9. 蝴蝶	17
10. 字母之舞	18
11. 基阿琳娜	18
12. 肖邦	19
13. 爱丝特雷娜	20
14. 相逢	20
15. 潘达隆与哥伦玢娜	22
16. 德国圆舞曲	24
17. 帕格尼尼	24
18. 倾诉	26
19. 散步	27
20. 休止	29
21. 大卫同盟盟员进攻庸夫俗子的进行曲	30
附注	孟文涛 36

前 言

“我最近这些天一直都在为专家权威们弹奏罗伯特·舒曼的《狂欢节》，声音迷人可爱，情景生动鲜明。我想邀请您这几天过来，为您进一步讲述细节，行吗？”如此结束的信是 18 岁的克拉拉·维克 1838 年 1 月 11 日在维也纳写给诗人弗朗兹·格瑞尔帕尔泽^① 的。就在两天前，诗人曾用诗歌形式（《克拉拉·维克与贝多芬》）赞美过她那迷人的钢琴才华。克拉拉对于未婚夫的作品第 9 号的狂热，使她不停地演奏这部几年前出版的作品，而且通常都在私人社交圈内获得令人瞩目的成功。非常奇怪的是，这首当今舒曼最受欢迎的作品，且常被泛用为钢琴的炫技作品的《狂欢节》，在克拉拉眼中却并不认为是宜于作“公开演奏”的。这后面的引语是从 1838 年 1 月 18 日自莱比锡寄给舒曼的一封信中发现的，克拉拉在此信中进一步写道：“但它非常迷人可爱——迷人可爱是因为我每次演奏它，它就将你的影像生动地召唤入我的脑海：时而是约瑟比乌斯，我感到了你大手的轻按！时而又是富罗列斯坦，在为父亲的坏情绪而忧心忡忡，然后又是抚慰——一句话，它总令我对你产生了难以言状的印象，它令我欢乐、令我痛苦、令我憧憬……”在 3 月 3 日的信中她又宣称：“……我爱它胜于一切，弹奏时我陶醉于乐曲之中。”1838 年 4 月 26 日她骄傲地报告了与李斯特的会面：“他高度评价了你的那些作品……我弹了你的《狂欢节》，使他欣喜若狂。‘多不可思议呀’，他说：‘这是我所知道的最伟大的作品之一。’想想看，我当时是多么高兴啊。他说得对，他所表达的就是我的感受。谢天谢地，还是有些人能理解我的罗伯特。但无人能够、也无人需要像我这样去理解他。”

李斯特，他那个时代最著名的钢琴家，也是引导公众关注舒曼《狂欢节》的第一人。1840 年 3 月 30 日他在莱比锡布业公会举办了一场令人难忘的音乐会，《狂欢节》是演奏曲目之一（《狂欢节》原计划是安排在同年春季演于维也纳的）。舒曼欣然按照李斯特的要求缩减了作品，以便取得更好的演出效果，他甚至还加入了自己的一些修改。因此这部原有 21 个乐章的套曲，就只有 10 首被冠名为《狂欢节景色》演出：1. 《前奏》；2. 《小行板》（《约瑟比乌斯》）；3. 《激动》（《富罗列斯坦》）；4. 《圆舞曲》（《娇艳女子》）；5. 《表白》；6. 《夜曲》（《肖邦》）；7. 《谐谑曲》（《潘达隆和哥伦玢娜》）；8. 《相逢》；9. 《散步》；10. 《终曲》。

舒曼一反常规，在 1840 年 4 月 10 日的《新音乐杂志》上撰文评论了这场音乐会，因而也为他自己的作品提供了详细的说明：“他非常谦恭，为自己的音乐会选取了三

位本地作曲家的作品，门德尔松、希勒^② 及我本人的：门德尔松的一部新写的协奏曲，希勒的几首练习曲，以及我早期的作品《狂欢节》中的几首乐曲。想要让许多冷漠的专家权威感到惊讶，还应该补充一点：几乎所有的这些作品，李斯特多多少少都还要视谱演奏。毫无疑问，他对这些《练习曲》和《狂欢节》已不太熟悉了；而门德尔松的作品又是在音乐会前数天才看到，加之时常都有拜访者，就更不可能在这么短的时间内真正研究这部作品了。但我所最担心的是，这次如此狂想曲式的《狂欢节》演出，能否为大批听众留下什么印象。他虽坚信不移，确实希望如此。然而我却觉得并不是那么回事。关于这部作品，现在我可以作几句简述：这部作品有赖于它乐旨的一致性。乐旨又与一座城市名有关，我的一位音乐朋友生活其间，城市名恰好与选自音阶音名中的几个字母相符，更巧的是，又与我自己姓名中的一部分完全一样。这种人们所熟悉的，以动机作多样变形处理而激发音乐的写作方式，至少也是起源于巴赫的范例。事情正好发生在 1835 年的狂欢节那一季节，乐曲就一个接一个的完成了——气质庄重，然而却处于惬意的个人氛围之中。我后来给这些乐曲命了名，并将这部曲集称做《狂欢节》。其中虽然有些乐曲能对某些人的味口，而其余的则不尽然，且音乐情绪过于的急速变换也会使全体听众难以适应；他们并不希望每隔两分钟就感受到震惊。我的这位好心朋友却没能考虑到这一点，正如我说过的那样，尽管他的演奏热情奔放、灿烂辉煌，成功地引导了听众领略了每一处的风情，但却没能向听众传递出这一总体旨意。”

要理解这段引人注目的评论，还需作些说明及补充其他资料，而它们大都可在舒曼本人所拥有的文献中找到。评论文中含糊其词地提到的“音乐朋友”，就是艾尔奈斯汀娜·冯·弗理肯^③，她是伊戈奈兹·冯·弗理肯男爵^④的养女，也是一个音乐爱好者，舒曼的《交响练习曲》（作品 13 号）的主题就归功于她。艾尔奈斯汀娜当时正随弗里德里希·维克^⑤ 学钢琴，并已与舒曼私订终身。当舒曼听说了他这未婚妻模糊的家庭背景后，且又意识到自己对克拉拉·维克的爱情力量时，他解除了这个较轻率的

① Franz Grillparzer。

② Ferdinand Hiller (1811 ~ 1885)，德国钢琴家、指挥家、作曲家。

③ Ernestine von Fricken (1816 ~ 1844)。

④ Baron Ignaz von Fricken。

⑤ Friedrich Wieck (1785 ~ 1873)，德国钢琴教师，舒曼的岳父。

婚约。但即使在分手以后，艾尔奈斯汀娜仍与舒曼和克拉拉保持着友谊。文中提到的那座“城市”，是指波希米亚的阿什（Asch），艾尔奈斯汀娜的出生地。亨利艾特·沃纪特^⑥是舒曼极为崇敬的钢琴家，作为他的红颜知己，也很清楚他与艾尔奈斯汀娜的关系，1834年9月13日，舒曼寄给这位朋友一份“幽默附言”及一封署名未婚妻地址的信函，其中写道：“我刚意识到 Asch 对一座城市来说是一个颇具音乐性的名字，而这同样的字母也存于我的姓名之中，就这些音乐的字母再加之……”这封写给亨利艾特·沃纪特的信最后是以一音乐引句（用八分音符标出的 a、降 e、c、b^⑦）及以下这些话来结束的：“这乐句听上去非常痛苦。请原谅我吧，我正处于创作激情的烈焰中！”

根据他的一则日记所载，他是“1834年12月在茨维考^⑧”才真正动笔写这部作品的，并一直延续到了第二年。他“在这冬季的数月中，写出了这一美妙乐册”，但这部作品的完成，最有可能是在1836~1837年寄出付印之前。出版过程也并不是没有波折，1836年4月13日，舒曼写信给莱比锡的出版商弗里德里希·吉斯特纳^⑨，请求允许在他主编的《新音乐杂志》上，用“为钢琴而作的四音狂欢节，冯·弗洛列斯坦，作品9号”这样的名称告示这部新作，并在《基督音乐报》^⑩登载相应的广告。舒曼还提议将这部作品出售给他，或者按他出价成本进行转让。这告示是刊登在4月22日的《新音乐杂志》上的，显然这时尚未获得吉斯特纳的同意。7月3日舒曼将手稿寄给了这位出版商，并注明：“我亲爱的吉斯特纳先生，这是一部喜庆愉快的《狂欢节》。我已做过许多裁减，所以只要有20块印板就行，而且还可以将它们汇成一册（我倾向于此，因它本来就是一个整体）……假如我的估计不错的话，这部作品将会产生轰动，而且销路也会很好，会少有的好，更主要的是它的演奏并不太难。”舒曼后来出版了这些曲子中在当时（或在第二年的最后印制中）被删减的那些部分：第6首（《纪念册页》^⑪第3首）收在1852年出版的《彩色叶子》（作品99号）^⑫之中，第4首（《圆舞曲》）、第11首（《浪漫曲》）和第17首（《艾尔菲》^⑬）被收入在1854年出版的《纪念册页》（作品124号）^⑭中。1836年9月10日，舒曼还曾提醒过他的朋友、失聪的艺术家和作家约翰·彼德·莱瑟^⑮，要他抓紧搞好这部作品的封面设计。他曾向他提出过这要求。然而，由于吉斯特纳最后决定不要这部作品了，使它并未能问世。

于是，在向巴黎的施莱辛格^⑯推销了一个缩减版后，舒曼于1837年5月22日与莱比锡专门从事音乐出版的布赖特科普夫与黑泰尔公司^⑰建立了联系。5月31日他又要求退还手稿，因为他“想到有几处需要删节”。莱比锡的布赖特科普夫与黑泰尔公司很快就出版了这部作品，

于1837年8月面世，用法文标题：“狂欢节/美景/作品/为钢琴独奏/在四个音上/题献/查尔斯·李品斯基阁下/创作/罗伯特·舒曼/作品第9号……”但却没有舒曼曾提出过的“解说式的封面是根据我的构思”。“题献”是赠给显赫的波兰小提琴家、作曲家卡罗尔·李品斯基^⑱的。他是德累斯顿1839至1850年间的音乐会大师，这说明舒曼是极其敬重这位也是帕格尼尼的朋友的李品斯基。李品斯基在莱比锡演过一场音乐会后，舒曼在1835年6月3号的《新音乐杂志》上就曾撰文写道：“至少有一件事是无可置疑的：假如当今独享帝王荣耀的帕格尼尼今天也来这儿听他的演出的话，他起码会将自己手中的权杖转授予他。”在1836年10月18日写给安东·威赫姆·冯·朱卡尔玛格利奥^⑲的信中，他甚至说到李品斯基：“我非常喜欢他……”舒曼的《狂欢节》迅速在演奏者与听众中流传开来，以后甚至有用于芭蕾舞的管弦乐版本。由米歇尔·弗金^⑳编舞（1910年上演于圣彼得堡，同年还演于柏林和巴黎，由莱昂·巴克斯特^㉑担任舞美与服装设计，以传奇人物瓦尔斯拉弗·尼金斯基^㉒扮演丑角为号召），使这以法文命名的《狂欢节》（La Carnaval）名噪一时。这部作品的管弦乐配器是由亚历山大·格拉祖诺夫指导的一批俄国作曲家来完成的，他们当中有里姆斯基-科萨科夫、阿伦斯基、李亚多夫以及尼科莱·齐尔品。莫里斯·拉威尔于1914年也为一部芭蕾舞写过这些作品的乐队配器，但遗憾的是只有四段流传下来：《前奏》、《德国圆舞曲》、《帕格尼尼》和《大卫同盟盟员进攻庸夫俗子的进行曲》。

然而作曲家本人却很快又对这部作品失去了兴趣，从上面所引有关李斯特在莱比锡的音乐会评论中便可略见一斑。1838年3月18日，他写信告诉克拉拉·维克，他是非常喜欢《大卫同盟舞曲》（作品第6号）的，说它们与

⑥ Henriette Voigt。

⑦ “Asch”的德文发音，等同于德文的音阶名：a、降e、c、b。德文降e音标为“es”，发音“s”；德文b音标为“h”。

⑧ Zwickau，德国东部城市。

⑨ Friedrich Kistner。

⑩ 原文为德文：Allgemeine Musikalische Zeitung。

⑪ Albumblatt。

⑫ Bunte Blätter。

⑬ Elfe。

⑭ Albumblätter。

⑮ Johann Peter Lyser (1803~1870)。

⑯ Schlesinger。

⑰ Breitkopf & Härtel。

⑱ Karol Lipinski (1790~1861)。

⑲ Anton Wilhelm von Zuccalmaglio。

㉑ Michail Fokin (1880~1942)，俄国舞蹈家、舞蹈设计家。

㉒ Leon Bakst。

㉓ Vaslav Nijinsky。

《狂欢节》的关系就像“真脸对假面”一样，而且前者“写来轻松愉快，反之后者却时常写得艰辛费神”。1839年1月29日他甚至为她不再弹奏这部作品而感到欣慰：“在这部《狂欢节》中，每章乐曲总是与下一章旗鼓相当，这使有些人难以接受。”但他在写给自己十分景仰的钢琴家伊戈奈兹·莫谢莱斯^②的两封信中的评论，今日读来仍然很感精辟，并提供了深入了解舒曼对这部作品的理解。他在1838年8月23日的信中写道：“向您解释这场假面舞会有如儿戏，而我几乎用不着向您证实，这些乐章是对我编排与命名之前早就写就了的。”而在9月22日的信中又说道：“《狂欢节》有赖于乐旨的一致性，而且始终——除第3或第4首例外——是以A S C H这4个音作为结构基础的：它是波希米亚的一座城市名，我有一位爱乐女友生活在那；奇妙的是，它们也是我姓名中惟一能用作音名的那4个字母。我是后来才给各乐章命名的。音乐本身难道不一直都是悦耳动听、意味深长的吗？而《爱丝特雷娜》就像所有那些人物肖像画下的名字一样，只是令人长相思；《相逢》于相识之地；《倾诉》表白了爱情，《散步》的行进像是德国舞会中的那些表演，男人的手臂挽着他们的女士。这些名字显然并无艺术价值可言，但于我来说，它惟一的情趣在于表现那千姿百态的情感世界。”

舒曼对《狂欢节》的复杂情感多半是缘于这部作品高度凝练了来自他那个人情感生活印象的菁华，但艺术地去表现它们的方式又太过于简单直白：“一部假面小说，所有那些在1834年令舒曼魂牵梦萦的形象纷纷从中应招而出，或机敏或古板，亦真亦幻，在如梦的虚境中时而变化无常，时而沉思冥想。”（赫尔曼·阿伯特^③语）“……所有一切都反映在我的音乐镜像之中”，众所周知，这又是舒曼在1838年12月29日写给克拉拉的信中所谈到的《狂欢节》，这种反思再清楚不过地说明了舒曼是在品尝回首往事的滋味。

舒曼在《狂欢节》里，又重回到了第1号作品《阿贝格变奏曲》的写作手法中，以音名的字母作想象游戏，并与“假面舞会”的构思进行组合，那是受到简·珀尔^④的启发、首次在作品第2号《蝴蝶》中运用过。说到《蝴蝶》，它提供了第9首的同一标题以及相同乐句（《蝴蝶》中的第1首被用于第6首《富罗列斯坦》，选自《蝴蝶》“终曲”的《祖父的舞蹈》被用于第21首《大卫同盟进行曲》）。这种富有魔力的交织，并时常在对比中结合或互补，突现了出自“艺术喜剧”^⑤中的群象（第2首《彼埃罗》、第3首《阿尔列金》、第15首《潘达隆与哥伦芬娜》）。有两位女性，舒曼夹于其中必须做出决定（第11首《基阿琳娜》=克拉拉，他在第16首《德国圆舞曲》中用ff的力度引用了克拉拉作品第4号《浪漫圆舞曲》的音调；而第13首《爱丝特雷娜》=艾尔奈斯汀

娜）；还有三位作曲家，他将自己成长为作曲家的最终推动力归功于他们：弗朗兹·舒伯特（第4首《高贵的圆舞曲》、第16首《德国圆舞曲》——《前奏》在很大程度上也是基于舒伯特的《渴望圆舞曲变奏》的引子部分，该曲由于未完成的原因迄今都未曾完整出版过），弗里德里希·肖邦（第12首，一条随意的《夜曲》练习）以及尼柯洛·帕格尼尼（第16首的间奏曲乐段，呼唤出这位炫技大师的魔力）。在第15首《潘达隆与哥伦芬娜》和第6首《富罗列斯坦》中，他为自己描画出的一幅双重性格的音乐肖像，化作了这两个大卫同盟盟员与虚构的群象，敏感的梦想家与精力充沛的狂热分子。我们还在作品第6号《大卫同盟舞曲》中、作品第11号《升f小调钢琴奏鸣曲》的扉页上，以及舒曼的评论里，都见到过他们。

以4个音名字母位居全曲中央位置（第10首《A.S.C.H.-S.C.H.A.》），是一首随想性圆舞曲旋律带倚音的“字母之舞”。它们令人回想起第8首与第9首之间那三个“斯芬克司”之谜，（以“二全音符”）被神秘地记谱于这有音值量的音乐体系中。这一舞会及它们那些带启示性名称的实际意义，弥漫在整部套曲之中，回荡于降A大调与降B大调之间：第1首《前奏》、第7首《娇艳女子》、第8首《表白》、第14首《相逢》、第18首《倾诉》^⑥和第19首《散步》。第20首《休止》以及在第21首中所采用的第1首的部分材料。结束的《大卫同盟盟员进攻庸夫俗子的进行曲》，相当大胆惊人地采用了3/4拍子，终曲中的《祖父的舞蹈》（作为“第17首的主题”）是“庸夫俗子”的化身，不仅将乐曲引入辉煌灿烂的结尾，而且呼应了“法斯特娜齐斯蕾德·冯·富罗列斯坦”的开场白。这段演说是1835年在一次演出贝多芬最后一部交响曲结束后发表的：“富罗列斯坦登上了钢琴顶盖宣告：‘我们大卫同盟盟员们在这里聚会，成人们与青年们，去打倒音乐的及其他的各种庸夫俗子，宁要最高的起点。’”在这两个例子中，舒曼都在公开声讨文人的懦弱与音乐的保守。

有着共同思想的音乐家们立刻就明白了舒曼的意思，他过去的老师海因里希·多恩^⑦觉得《狂欢节》“趣味盎然”^⑧；亨利艾特·沃纪特写信告诉他，她“非常欣赏

^② Ignaz Moscheles (1794 ~ 1870)，德国 - 波希米亚钢琴家、作曲家和教师。

^③ Hermann Abert (1871 ~ 1927)，德国音乐学家。

^④ Jean Paul。

^⑤ Commedia dell'arte。

^⑥ 原文为：No.17 “Aveu” and No.18 “Promenade”. No.19 “Pause”.

^⑦ Heinrich Dorn。

^⑧ 原文为德文：bien amusabel。

它”；作曲家朱丽叶·芭蓉妮－卡娃尔卡波^⑩是莫扎特儿子弗兰兹·克萨斯艾弗尔^⑪的学生，而且是舒曼《幽默曲》（作品 20 号，写于 1839 年）的题献人，她也颂扬了“机智诙谐并温馨亲切的《狂欢节》”。这使舒曼大为高兴，他在 1838 年 2 月 9 日的信中，向她传授了一个艺术的信条：“我很能理解你喜欢我的《狂欢节》。有时艺术家的心灵真是非常奇妙的，而艺术——这抚慰的源泉，减缓了那种刺耳的不谐和音，正如生活只能去创造，但有时也为欢乐蒙上了漫长的黑纱，使人无法直接去领略它们。”

注：现在这个版本是以老版本的舒曼作品“全集”中的音乐文献（卷 7，第 2 册，2~29 面，莱比锡 1879 年版）为基础的。该“全集”是由德国莱比锡的布赖特科普夫与黑泰尔音乐出版公司（Breitkopf & Härtel, Leipzig）于 1879~1893 年间出版，由克拉拉·舒曼与约翰内斯·勃拉姆斯及其他等人共同编辑完成的。现在的版本主要是依据经舒曼本人校订过的几个初版，并在实际操作上完全避免了武断排斥其他版本的参照互荐（例如甚至有克拉拉·舒曼编辑的普教版），尽管事实上它并不符合现代编辑的各种技巧的评判标准。“全集”版中有些明显错误的地方，经过与第一版对比后，在不影响音乐内容的前提下也作了修订。

（孟 酋 译）

约阿希姆·德拉海姆^⑫
1987 年秋于卡尔斯鲁赫

⑩ Julie Baroni – Cavalcabo。
⑪ Franz Xaver。
⑫ Joachim Draheim。

Charles Lipiński gewidmet

Carnaval

狂欢节

以四个音为基础的小景

Préambule

前奏

Quasi maestoso

舒 曼

Robert Schumann op. 9

herausgegeben von Clara Schumann

Pedale

1. 2.

sf

ff

sf

sf

sf

sempre ff

ff brillante

sf

sf

1. 2.

sf fz ff sf fz

pp. p.

mf

p.

sempre col 2d.

sf

pp

sf mf accel.

pp

Animato

pp sempre più e più

p dolce pp

pp

2d.

vivo

8.....

ritenuto

Presto rinforzando

sf con forza

ped.

ped.

sf

ff

stringendo

ff

1

sf

Pierrot

彼埃罗

Moderato

1. 2.

Arlequin

Vivo

阿尔列金

p sf *sf* *sf* *sf*

sf *sf* *sf* *sf*

sf *sf* *sf* *sf*

pp *sf* *sf* *sf*

sf *sf* *sf* *f sf*

sf *sf* *sf* *sf*

Valse noble 高贵的圆舞曲

Un poco maestoso

molto teneramente

molto teneramente

sf

Eusebius 约瑟比乌斯

Adagio

2/4 time signature, key signature of two flats. The piano part consists of two staves. The top staff has a dynamic of *sotto voce*. The bottom staff has a dynamic of *senza Pedale*.

senza Pedale

Continuation of the musical score in 2/4 time with a key signature of two flats. The piano part continues with two staves, showing a progression of chords and melodic lines.

rit.

Continuation of the musical score in 2/4 time with a key signature of two flats. The piano part shows a ritardando, indicated by *rit.*, with a dynamic of *p*.

Più lento, molto teneramente

2/4 time signature, key signature of two flats. The piano part consists of two staves. The dynamic is *mf*. The bass staff includes a rehearsal mark *R&d.*

R&d.

Continuation of the musical score in 2/4 time with a key signature of two flats. The piano part consists of two staves. The dynamic is *pp*. The bass staff includes a rehearsal mark *rit.*

*

Continuation of the musical score in 2/4 time with a key signature of two flats. The piano part consists of two staves. The dynamic is *rit.*

Florestan 富罗列斯坦

Passionato

Led. *sf p*

a tempo *sf*

Adagio (Papillon?)

a tempo *sf*

riten. *sf*

p

1. **2.**

sf

8..... *sf*

ff *acceler.* *rinforz.*

sf *riten.* *sf* *sempr.*

fz *Led.* *sf* *sf* *Led.*

Musical score for piano, page 16, measures 16-21. The score consists of four staves of musical notation with various dynamics and performance instructions like "riten." and "sf".

L'istesso tempo

Replique

Musical score for piano, L'istesso tempo section, Replique. It includes dynamics like "p", "pp", and "un poco con grazia", and performance instructions like "riten." and "表白".

Musical score for piano, continuation of the Replique section, including dynamics like "poco riten.". The score consists of two staves of musical notation.