

罗沃尔特音乐家传记丛书

斯美塔那

〔德〕库尔特·霍诺尔卡 / 著

塔那
tana, B.)
0
尔卡著
(1998)

人民音乐出版社

罗素与爱因斯坦的通信记录

斯美塔那

【捷克】贝德里赫·斯美塔那

作者
Smetana, B.
译者
李惟宁

人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

斯美塔那

〔德〕库尔特·霍诺尔卡 / 著

关惠文 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

斯美塔那 / (德) 霍诺尔卡著 ; 关惠文译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2005. 4

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 7-103-02998-9

I. 斯… II. ①霍… ②关… III. 斯美塔那, B.(1824~1884)—传记 IV. K835. 145. 76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128839 号

责任编辑: 姜 群

著作权合同登记

图字: 01-2004-2616 号

Smetana

Originally Published in the series "rowohlts monographien"
under the title. Smetana

Copyright ©1978 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1978 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.people-music.com

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 7.75 印张

2005 年 4 月北京第 1 版 2005 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,045 册 定价: 11.00 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

第一手材料的原则不变，书的排版做到图文并茂的努力没变，非但如此，新版还换上了许多彩图。

罗沃尔特出版社物色的撰稿人，都是对撰稿对象、相关领域及有关问题有深入研究并做出卓越成绩的专家，这可以从丛书编辑部为每个作者所写的介绍中看出。有的撰稿人还是相应研究领域中的权威，比如《瓦格纳》的撰写人汉斯·迈耶先生就是世界瓦格纳研究权威之一。因为在文学和音乐方面的渊博学识和突出成就，而且为新中国培养了第一批日耳曼语文学学者，汉斯·迈耶先生被北京大学授予名誉教授称号。

罗沃尔特出版社组织了一大批专家学者为“罗沃尔特名人传记丛书”各科的单行本撰稿，使通俗性的小册子具有很高的学术水平，这也是值得我国出版界和各学科的专家学者，特别是音乐学科中的专家学者效法的。上述特点和做法，保证了“罗沃尔特音乐家传记丛书”的科学性，值得赞扬和推荐。

我们认为这套丛书还有另外两个特点值得指出。

一是丛书的单行本在不断更新。以莫扎特、贝多芬、肖邦为例，单行本已更换成全新的版本，新版由新的撰稿人写出。通过比较，我们注意到新版的观点和材料因学术界对这几个音乐家的研究有新的进展和新的成果而与旧版有所不同，一般说新版抛弃了作者认为是陈旧的观点，从新的视角来观察问题，补充新的材料。这种做法和我国的“与时俱进”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

目 录

捷克民族音乐的创始人	(1)
少年时代和学习时代	(13)
年轻的钢琴家	(33)
在外国	(50)
在布拉格重新开始工作	(69)
《被出卖的新嫁娘》	(86)
这位“瓦格纳崇拜者”的斗争年代	(102)
失聪的凯旋统帅	(152)
精神错乱	(202)
注 释	(209)
年 表	(217)
对斯美塔那的评论	(221)
作品表	(224)
作者简介	(230)
图片来源	(231)
参考书目	(232)

捷克民族音乐的创始人

贝德里希·斯美塔那¹在本族同胞中无可争议地享有捷克民族音乐创始人的声誉。后来,有一座壮丽的民族音乐大厦在斯美塔那奠定的基础上耸立起来并在扩大,这里有以德沃夏克和亚纳切克为首的世界著名的音乐家;这里有深负国际众望的管弦乐队,弦乐四重奏乐队,技艺精湛的演奏家和歌唱家,只要看到这一切,就不难明白这是一个意义多么重大的光荣称号。斯美塔那也为捷克音乐表演艺术进行了开创性的工作。他本人就是一名杰出的钢琴演奏家,一名有眼光的音乐指挥;他又是文化活动家,并且是捷克第一个艺术家协会的创始人之一;他还是一位坚持不懈地为建立独立捷克的民族剧院而奋斗的批评家。过去,捷克人让他晚年在贫困潦倒中艰苦度日(一篇墓前悼词说他做了“捷克环境的牺牲品”);近几十年来,捷克人则高度颂扬他,不仅把他视为他们最伟大的作曲家,甚至把他视为他们最伟大的艺术家。这些似乎都是后代人想要补偿他的同时代人给他造成的损失。

对死后的斯美塔那的崇拜是以一种真正的英雄式

的人生为基础的。在九年多的时间里,这位完全失聪的作曲家不得不在物质匮乏、孤独寂寞和重病缠身的环境中工作。他的作品最忠实地反映了捷克人的民族意识:《被出卖的新嫁娘》是欢快的歌剧;《利布舍》以其结尾的自白要求捷克人民永远战胜灾难而岿然屹立,是庄严壮观的民族歌剧;《我的祖国》是歌颂捷克的山川和历史的交响诗套曲。所有这些作品都是艺术品位崇高、感情激越的创新之作,没有哪一个如此弱小民族的音乐能表现出这样深厚的感情。

如果人们像本书作者一样体验过捷克的歌剧观众在国事紧张时刻赞颂《利布舍》所表现出来的高度热情,或者体验过在倾听交响诗套曲《我的祖国》的那个充满爱国主义激情的关键乐章“布兰尼克”时所受到的鼓舞,人们就会理解捷克人对死后的斯美塔那顶礼膜拜为什么只从感性出发,同时也会理解他们的民族感情是多么深厚。因为我们知道在现实生活中“民族音乐”这个枯燥的概念意味着什么。在外国,人们不大了解斯美塔那,也很少演出他的作品(演出更多的是德沃夏克和亚纳切克的作品,但这丝毫也没有降低斯美塔那在捷克人心目中的威望。斯美塔那的坚定不移的信念堪称榜样,“这一点只有我们才能理解”),那时他听任外国对他的不理解,一再明确地强调他对他为自己的祖国所创造的一切感到十分满意。无论如何,在今天,《被出卖的新嫁娘》、《e小调弦乐四重奏》和《我的祖

国》的一部分都已成为世界流行的曲目。至于歌剧作品,至少在第二次世界大战以后,在德国的舞台上显露出了微小的复兴,这比其他民族音乐的创始者在国际上留下的影响要多得多。我们只要想想格林卡这位“俄罗斯音乐之父”的际遇就不难明白了。

在捷克人的音乐笼罩在德国和意大利音乐的阴影下处于次要的模仿地位而停滞不前的时代,贝德里希·斯美塔那创作了全新的音乐作品——具有捷克人独特声音的音乐,这种音乐因为凭借的是捷克的表现手法和美学,所以是完全“现代的”,处于时代顶峰的。莫扎特、贝多芬、肖邦和舒曼作为经典音乐家是他终生学习的榜样,但对他影响最大的则是两位同时代的音乐家,就是把当时欧洲所有的音乐界朋友分裂为两个尖锐对立派别的瓦格纳和李斯特。为了瓦格纳的缘故,他蒙受过不白之冤。他同瓦格纳没有任何私交,虽然他十分钦佩瓦格纳,但他绝不是“瓦格纳分子”,那只不过是人们对他的恶意诽谤。恰恰相反,很早就给予他帮助的李斯特才是斯美塔那终生崇拜的偶像……他是“我的老师,我的榜样,而且也许是所有的人都永远不可及的典范”。斯美塔那的伟大在于他的创造力量,他就是以这样的创造力把现代派的成果重新熔化在一种他自己的不可混同的独特音乐语言里。关于他同李斯特和瓦格纳的所谓“新德意志乐派”的关系,他曾这样说,就这个学派“宣传进步”而言,他是属于它的……“在其他方

面,我仍然属于我自己。”在斯美塔那看来,进步便是能丰富音乐的表现力和语言能力的一切,也就是说,器乐对斯美塔那来说——与德沃夏克正好相反——从来都不是音乐的“绝对”音响,而是最具个性的音乐诗。在器乐里有和弦的扩展,有乐器的音色,有富有诗意的思想的渗透;在歌剧中则是抛弃乐曲形式,致力于心理敏感的戏剧的风格。他所采取的方式便是用新发现的捷克语的语调,结合丰富的、传统的歌唱曲调,使管弦乐在多声部里形成一个整体。从这方面来看,李斯特的“音乐诗歌”和瓦格纳的音乐戏剧的创新在斯美塔那这里协调一致地结合起来了。看来,他的保守主义的敌人倒是更有理由把他当作李斯特分子而不是当作瓦格纳分子来攻击,不过后来这些诽谤可能都因斯美塔那的人格力量而变得很有局限性,失去了影响力。

诚然,斯美塔那的钢琴作品——这是值得一提的第一部捷克钢琴曲——如果没有李斯特音乐技巧上的成果是不可想像的。斯美塔那的全部管弦乐创作中没有一部是有价值的交响曲(在这方面,具有民族音乐创立者称号的德沃夏克补充了他),他的作品只是被李斯特定义的交响诗。不过,他最成熟的作品以及与组曲《我的祖国》紧密相连的作品都脱离了成熟的曲式,构成更严密的类型。例如,作为音乐戏剧家的斯美塔那,他的晚期最具个性的作品(他本人对它们的评价远远高于对《被出卖的新嫁娘》的评价)与他所崇拜的里夏

德·瓦格纳相比是完全独立的。虽然他的悲剧《达利波》通过他的几乎是单一主题的主导主题结构超过了瓦格纳,但人们想在斯美塔那的作品中寻找管弦乐的“无限的旋律”却是徒劳无益的。在他的歌剧中,占支配地位的总是歌唱的声音,他的座右铭是“我们捷克人是擅长歌唱的民族”。另一方面,在斯美塔那的作品中,旋律获得了新的特点,由于语调更加松快,以及受晚期浪漫主义和声技巧的影响而更加紧凑,它变得更错综复杂了。早在《被出卖的新嫁娘》里,确切地说是在较晚的按照作曲家说的真正的斯美塔那风格里,旋律从来都不是以美声唱法为自我目标,而只是独具一格的表达手段。斯美塔那无疑是属于 19 世纪那些天才的旋律发明家行列的音乐家。尽管如此,与其把斯美塔那列入“波希米亚乐师”名单里,还不如把德沃夏克列入这个名单里更正确,更有充足的理由。世界著名歌剧《被出卖的新嫁娘》可能助长了人们这样简单地观察问题,然而这是靠不住的,它毕竟只反映斯美塔那的一个方面,只有全部作品才能证明斯美塔那的伟大,虽然在波希米亚和摩拉维亚范围以外人们对这些作品的认识仍然还很不充分。我们所说的全部作品是包括他在博爱剧院写的八部歌剧和欢乐与悲伤的器乐曲,这里有人性标准和高尚思想的表现,有故乡的以及民间的声音与倾向进步的世俗的坦率。

所有为捷克民族音乐奠定基础的作品都是在 19