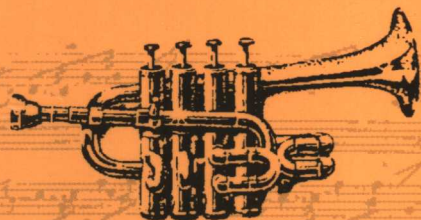

CLASSICAL

古典音乐400年

3

浪漫派的先驱

舒伯特 / 韦伯 / 柏辽兹
门德尔松

许钟荣 主编

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

浪漫派的先驱/邵义强,许钟荣编著. —石家庄:河北教育出版社, 2004.1

(古典音乐四百年)

ISBN 7-5434-5280-4

I. 浪… II. ①邵…②许… III. ①音乐家—生平事迹—世界②古典音乐—音乐欣赏—世界 IV. K815.76 J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第108150号

冀图登字03-2000-019号

—— 古典音乐400年 ——

浪漫派的先驱

策 划: 王亚民

主 编: 许钟荣

作 者: 邵义强

音乐编审: 骆 岭

责任编辑: 孟保青 柳刚永

封面设计: 张志伟 牛亚勋

版面设计: 彭范先

出 版 者: 河北教育出版社

地 址: 石家庄友谊北大街330号 050061

制版印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 1/16 640×960mm

印 张: 49

版 次: 2004年1月第一版 第一次印刷

书 号: ISBN 7-5434-5280-4/J·490

定 价: 101.00元(共二册)

版权所有 侵权必究

CLASSICAL

古典音乐400年

浪漫派的先驱

舒伯特/韦伯/柏辽兹/门德尔松

许钟荣 主编

河北教育出版社

出版序

“古典音乐”(classical music)原系指古代流传下来堪称经典的音乐作品,后其义经延伸,泛指音乐作品具有深刻的思想内容与完美的艺术形式者,皆谓之“古典音乐”。在这个意义上,不同历史时代、不同国家、民族其有着高度艺术性的民间或专业的音乐,都可称之为“古典音乐”。

在欧美音乐中,对古典音乐也有多种解释:1.特指自18世纪中叶至19世纪20年代,以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的音乐,也就是所谓的“维也纳古典音乐”。2.从维也纳古典音乐时代往前追溯至蒙泰威尔第、维瓦尔第、巴赫、亨德尔为主的音乐,甚至更往前推移到欧洲文艺复兴时期的音乐。3.从维也纳古典音乐往下延伸到19世纪末、20世纪初的欧美专业音乐,也就是把浪漫派音乐与民族乐派音乐含括进来。在这个意义上,古典音乐与20世纪初发展起来的“现代音乐”形成一个对应的观念。4.把20世纪初以来非纯粹娱乐性的现代音乐也包括在古典音乐的范畴里。在这层意义上,古典音乐与严肃音乐概念相合,而对应着轻音乐、流行音乐与通俗音乐。

《古典音乐400年》这一套书涵盖的范围是从16世纪的蒙泰威尔第(1567~1643)到20世纪的肖斯塔科维奇(1906~1975)等36位音乐大师,时间的跨度约为400年。

本套书的文字内容与大部分的图片的使用权,是“锦绣”出资,向意大利“法布里出版集团”购得的。其中也有部分图片来自日人属启成氏所著《图片音乐史》,另有一小部分来自崔光宙、唐幼铎、谢豪生及比利时摄影家Tim Heirman等的作品;而将原意大利文翻译成中文的工

作，都是由“中国对外翻译出版社”委请专家完成。在意大利出版时，原是以分册百科（part work）的形式出现。意大利原版系以大音乐家为主轴，每位音乐家以1或2册的规模出版。1994年我们将之引入，将它定名为《音乐巨匠》，也以分册百科的形态出版发行。到了1997年，这套书就停止再版了。我是于1998年底有机会细读后，发现内容实在深刻精辟，读起来兴味盎然；但也不可否认的，原先所用的图片是有些牵强，图说也常言不及义。这引发了我“重作冯妇”的心思——何不由我自己来编辑，重新出版，以飨读者！

经过与几位同仁的反复讨论，最后我们决定以音乐时代为主轴，分成八册，即《巴洛克的巨匠》、《维也纳古典的乐圣》、《浪漫派的先驱》、《浪漫派的旗手》、《浪漫派的巨星》、《剧场的魔术师》、《民族乐派的舵手》、《现代乐派的大师》等予以编辑出版。原来的内文有些调动并增删，图片说明也由我重新写过，装帧设计也全部更新。我自认已尽了一位主编该有的责任，也重新享受了编辑的快乐，但最重要的还是读者的感受，这倒使我有些惶恐起来了。

除了这八本书之外，我们还请邵义强先生就书中所述及音乐家的主要作品作了详尽的剖析，以为爱乐者进入音乐殿堂的导引。

这套书就这样呈现在您的面前了，虽然我自觉不差，但最期盼的是您也能满意；更希望您批评指教，使我们的出版水准能益发进步。

许瑾等 谨识 1999.6.1.

目 录

舒伯特 9

歌曲之王的诞生与成长 10

十九世纪初的维也纳 18

友谊与爱情 22

浪漫主义音乐的先驱 34

浪漫歌曲绽放生命之光 54

专栏：诠释舒伯特歌曲的歌手 57

丰富而短促的生命乐章 72

预示浪漫主义的到来 76

舒伯特生平事略 80

舒伯特重要作品一览表 82

韦伯 85

德意志民主自由的音乐先知 86

专栏：两个迥异的恋人 94

从古典过渡到浪漫的枢纽 96

德国民族歌剧的创立者 100

为德国歌剧注入民族情感 120

韦伯生平事略 124

韦伯重要作品一览表 126

柏辽兹 127

失意家乡，扬名海外 128

竖起浪漫的旗帜 136

专栏：大歌剧 141

法国浪漫乐派代言人 142

浪漫悲剧波折一生 148

荣光与胜利 154

浪漫乐思中的古典气息 168

谁能再续幻想乐章 184

文学与音乐互为辉映 188

争端回荡人间 192

柏辽兹生平事略 196

柏辽兹重要作品一览表 198

门德尔松 199

象牙塔中的音乐幸运儿 200

专栏：歌德的忘年之交 205

以德国人自居的犹太子孙 208

专栏：策尔特 213

洋溢诗情与梦幻的浪漫乐章 214

专栏：巴赫音乐的复活 229

沉寂与鼎沸 230

专栏：甜美的家庭生活 232

门德尔松生平事略 234

门德尔松重要作品一览表 236

出版序 2

目录 4

前言 6

英中对照 237

前言 浪漫派的先驱

邵义强

所谓“浪漫乐派”或“浪漫主义”(romanticism),并不是只出现在音乐上的现象,而是先在文学上出现,再影响到绘画和音乐,最后成为笼罩十九世纪巨大的艺术潮流。同时我们不可忘记,浪漫主义不仅是艺术上的一种潮流,也是人世间革命的宏伟力量。

在思想史上,为浪漫主义辟开蹊径的先驱者,首推著名的卢梭(J. J. Rousseau, 1712~1778)。由于这位出生在瑞士日内瓦的思想家,鼓吹自由思想,引起知识界的觉醒,遂成为浪漫主义的源流。

卢梭不以知性去看待神,而改用赞美的心理去面对神。换句话说,他已否定了从中世纪以来“神就是权威”的看法。同时他在文学作品中,把所有的道德都视作人类的本能和感动,优美地描绘出被富丽的大自然所环绕、过着朴素生活的人们。

—— 和古典主义对立 ——

从卢梭的思想,终于孕育出反抗惟一权威的法国革命家,然后再从此项运动中,孕育了重视人类主观感情的浪漫主义者。

由于浪漫主义是遍及所有人类精神生活的思潮,要用简单几句话概括其特色,是一件不容易的事。可是在艺术天地中,却有一些共同的特性,那就是和古典主义采取对立。

古典主义重视形式和规则,这是重视秩序的封建社会的产物。在音乐方面,以奏鸣曲式和回旋曲式为中心,写作曲式优美、端正的作品,重视和声学 and 管弦乐法的合理化。

浪漫主义则和这样的想法彻底地对立。和理性相比较时,它更为珍惜感受性和想象力,打破所有的形式、规则和秩序,认为要顺应自己的个性,自由奔放地从事创作,必须把人类再以血肉之躯的模样,栩栩如生地把握出来。这就是浪漫主义者的共同想法。

—— 绽开最美的花朵 ——

事实上,在浪漫主义时代绽放最绮丽花朵的,并不是文学或美术,而是音乐。在各类艺术中,最难直接去描写现实人生的,可能就是音乐。不管是戏剧、小说、绘画或雕刻,都容易直

接描绘人类的行动和容姿。音乐如果要表现人世间时,只能从内在的感情动向去刻画,而这种做法,正是浪漫主义所主张的。

在音乐史上所指的“浪漫乐派”,通常都认为自舒伯特和韦伯开始。当法国大革命在欧洲掀起巨变的同时,以韦伯(C.M.Weber, 1786~1826)和舒伯特(F.P.Schubert, 1797~1828)为首的“浪漫乐派”就诞生了。

韦伯创立了德国民族歌剧,舒伯特则创始了艺术歌曲。韦伯的民族歌剧虽然出自从前的通俗歌剧,但他的音乐却更加高雅,而台词则取自德国浪漫派文学,具有以前的歌剧中不曾有过的新鲜感,而且能有力地倾诉自由与民族的意识。这些特征和古典乐派的歌剧极为不同。

舒伯特的艺术歌曲,是把因通俗歌剧而发达起来的德国歌曲,推进到更高的艺术境界中。他使用德国浪漫派的诗篇,而不拘泥于歌曲的古典形式,将诗和音乐密切地结合起来,谱出富于个性、表现自由的歌曲。

这两位音乐家,在其他种类的作曲中,并不全部舍弃古典的形态,但曲式相当自由化,使感情的澎湃与外来的刺激,充分在乐曲中表现出来,创造了崭新的音乐。

—— 标题音乐的诞生 ——

有人说:“将帕格尼尼(N.Paganini, 1782~1840)在小提琴上所做之事,改在管弦乐上尝试的人,就是柏辽兹。”

帕格尼尼在世时,凭着他那不可思议的技巧与独特的演奏法,呈现出极为华丽灿烂的琴声,使当时的听众为之瞠目结舌。这位意大利小提琴鬼才,也颇为激赏法国音乐家柏辽兹(H.Berlioz, 1803~1869)的才华,而且成为莫逆之交。当柏辽兹贫困潦倒时,帕格尼尼曾送他两万法郎,并且称赞他是“贝多芬的后继者”。

由柏辽兹《幻想交响曲》确立的“标题音乐”(Program music),是用以描述某一情景的气氛,或描写有关某事的情绪,属曲式自由的音乐,和之前古典乐派的“纯粹音乐”是不同的。

在标题音乐中,有时使用拟音效果,或描写式的旋律或节奏,具体地表示出乐曲的内容。同时根据曲题或说明的文字,明

白地限定乐曲的内容。“标题音乐”，乃是浪漫乐派所特有的代表性曲式。

—— 浪漫音乐的精神 ——

柏辽兹一生过着贫穷的生活，但同时代的德国作曲家门德尔松（F.Mendelssohn, 1809~1847），却出生于巨富之家。当柏辽兹在开拓新的作曲手法时，门德尔松却依旧尊重古典的样式。这两人是浪漫乐派作曲家中的两个极端。门德尔松虽然遵循古典的形式，但内容则是以浪漫精神为根基的，在作品中植入自由的抒情味和幻想气氛，有时也有优美的自然描写。

总而言之，浪漫主义艺术相当重视情绪或大自然，向超理性做出强烈的幻想表现，思考遥不可及的事物，热爱憧憬与自由。这种自我表现是大胆的、不均衡的、极为主观的。艺术家们酷爱有多彩幻影、开放式的丰富表现，同时尊重个性，并具有民族主义色彩。

1797 ~ 1828

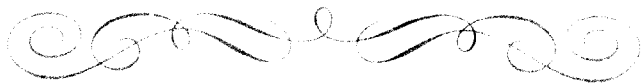
舒伯特

Schubert

歌曲之王的诞生与成长

为创作而来到世间的音乐家舒伯特，
不仅在短暂的岁月中，
散发出生命最璀璨的光芒，
同时也点燃了浪漫主义的音乐生机。

被人誉为“歌曲之王”的舒伯特 (Franz Peter Schubert, 1797~1828) 在短短的三十一年生命中，为世人留下了许多脍炙人口的歌曲、一系列壮阔的交响曲、旋律悠扬的室内乐和钢琴曲，但在他的有生之年，却没有人重视这位“歌曲之王”的音乐才华。直到逝世四十余年后，舒伯特的音乐才被人广泛流传。这位“为创作而来到这个世界”的音乐家，不仅在短暂的岁月里，散放出生命中最璀璨的光芒，同时也点燃了浪漫主义的音乐生机。

展露音乐天分

细数从海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特到勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒，这些曾经生

活、工作在维也纳的伟大作曲家中，舒伯特是惟一道地的维也纳人，只可惜他从未有机会成为维也纳音乐生活的真正主角。舒伯特于一七九七年一月三十一日生于维也纳郊外的利希滕塔尔(Lichtenthal)，家中排行第十二，父亲弗朗兹·特奥多尔·舒伯特(Franz Theodor Schubert, 1763~1830)是一名小学校长，舒伯特自幼就和喜爱音乐的父亲及两位哥哥学习钢琴与小提琴，八岁时跟随教堂的合唱团长霍尔策(Michael Holzer)学习歌唱、钢琴、小提琴和风琴。霍尔策很快就发觉，小小年纪的舒伯特懂的东西比自己能教他的多得多，于是便告诉舒伯特的家人，有必要让小舒伯特接受更严格的音

乐训练，才能充分发挥他那异乎寻常的艺术才能。

然而以一个小康家庭而言，实在很难支付这笔昂贵的费用，所幸天公作美，一八〇八年舒伯特获得了一份奖学金，得以进入康维托学校（Imperial Regio Convitto）就读。在这所学校里，他师从威望很高的音乐名师，诸如年老的宫廷管风琴演奏者文策尔·鲁希茨卡（Wenzel Ruczizka），学习音乐理论和钢琴；而著名的歌剧作曲家、号称维也纳音乐界光荣象征的宫廷乐长：安东尼奥·萨列里（Antonio Salieri），则每个星期指导舒伯特通奏低音（basso continuo）和

【上】舒伯特就读的康维托学校外观。这座建筑物迄今依然完好。

【左】舒伯特的父亲弗朗兹·特奥多尔·舒伯特的肖像。

对位法课程。

在这种纪律严格的寄宿学校里，学生住在狭窄的小房间里（与其说是房间，倒不如说是牢房），舒伯特渴望能在这所学校尽量多学一些，并且力求

保持良好的学习情绪，他在一八一二年写给他哥哥的信中曾经提到：

“我迫不及待地想对你说一些心里的话……我曾对这里的生活想过很久，得到的结论是：这种生活还算令人喜欢，虽然本来还可以更好一些。或许你很难想象，一个人如何能靠一小块面包和几颗苹果活下去，尤其是当这个人必须在简

单的午饭和可怜的晚饭之间等上八九个小时，其惨状自不待言。于是我下定决心必须想办法，爸爸给我的几个零钱不到几天就花完了，接下来的日子，我该怎么办呢？我相信使徒马太说的‘凡有两件斗篷的人，应该把其中一件送给穷人’，因此我请求你听一听这个声音，它正不断地请求你记住你亲爱的、可怜的、有信心

一幅描绘幼年舒伯特与父母在一起的画作。

的，而且相当弱小的弟弟弗朗兹。”

显然舒伯特在寄宿学校过的是挨饿的日子，但他从优秀教师那儿获得的音乐知识，以及飞快的进步，则令自己觉得收获丰富，同时他还开始作曲，第一部是四手联弹《钢琴幻想曲》。一八一三年八月舒伯特从寄宿学校毕业，开始面对一个难以捉摸的未来。

友人惜才鼎力相助

才入社会的舒伯特，这时已拉得一手好提琴，弹得一手好钢琴，作曲才华也令人大为激赏。但是，清寒的环境并不容许他无所事事，因此舒伯特便开始想办法谋生，多挣些钱，然而不久后却被征召去服兵役。在这种情况下，舒伯特只好和父亲一样选择当一名教员，因为担任学校教员可以免服兵役，于是他考入了圣安娜学院(Istituto di Sant Anna)，十个月后学校颁给他助理教师的文凭，舒伯特便在父亲任职的小学，充当助理。

年轻的舒伯特以十足的热情对待新的工作，他将大部分的时间花在教授孩子们基本知识上，不过也未曾荒废音乐的创作，在担任助理教师的三年中，舒伯特创作了许多浪漫歌曲、两部四重奏、三部交响

16岁的舒伯特肖像，由汉斯·拉文(Hans Larwin)所绘。

曲、《F大调弥撒曲》及多种圣乐、钢琴奏鸣曲和六部戏剧配乐作品。后来为了改善经济状况，舒伯特也开始接受客户的委托，写一些小曲及合唱曲。一八一六年六月的一首合唱曲《普罗米修斯》(Prometheus)，让他获得了一百弗洛林的报酬，这笔收入相当于他年薪的两倍半。此时欣喜的舒伯特似乎看到了从事音乐创作可以致富的未来。

1817年，经过长时间的考量，舒伯特终于辞去教职离开父亲，成为一名自由作曲家，仰赖他的作曲收入维持生计，不过这项决定却为他带来了严重的后果，因为他的经济来源变得捉摸不定，而他与家庭的关系也几乎中断了。

就在这一年，舒伯特结识了宫廷歌剧院歌手沃格尔(Johann Michael Vogel)，当他

第一次听到舒伯特的歌曲时，还曾高傲地说：“这些曲子还算不坏”，但很快地，他的看法就从有所保留转变成极力推崇，并且成为一位“舒伯特歌手”，不断地推介舒伯特的曲子，使他的声乐作品在维也纳以外的地方也能广为人知。另一位对舒伯特影响深远的好友萧伯（Franz von Schober, 1795～1882），则真正了解到这位朋友的需求和困窘，于是便邀请舒伯特到他家中住。

对舒伯特而言，离开学校的抉择是个关键，他不必再浪费时间去对付那些不守纪律的孩子，而把全部时间用来从事他惟一感兴趣的作曲活动，当他收入不佳，储蓄越来越少时，萧伯还慷慨而周到地帮助他。然而舒伯特也觉察到自己不能再成为萧伯的负担。这时他的另一名好友胡滕布伦纳（Anselm Hüttenbrenner）将他引荐给约翰·埃斯特哈齐公爵（Count Johann Esterházy），埃斯特哈齐家族是匈牙利贵族的后裔，向来对音乐活动十分热中。埃斯特哈齐公爵认识舒伯特后，立即决定帮助这位才华洋溢的年轻音乐家。

冉冉升起的乐坛新星

伯爵邀请舒伯特于一八一八年夏天，到他在匈牙利泽利

茨（Zsaliz）的府邸，为他的两个女儿上音乐课。从未出过远门的舒伯特，欣然接受这项邀请，打算到匈牙利休养生息。起初匈牙利的自然风景令他十分神往，后来，城堡的狭小环境和人们的闲言碎语，再加上维也纳好友们的眷恋，让他改变了初衷，最后在十一月回到维也纳。

这次舒伯特决定不再去打扰萧伯，于是与诗人朋友迈尔霍费尔（Johann Mayerhofer）

F. T. Schlegmann 1896

合租了一个房间，其间父亲为了让舒伯特回利希滕塔尔教书，还请教会的显要人士写了一封信给舒伯特，但在经过一次激烈的争吵后，父子两人的关系终于正式决裂了。

然而迈尔霍费尔阴沉的个性相处起来也非常不容易，于是舒伯特在一八一九年夏天，规划了一次旅行。与他同行的是歌唱家沃格尔，他们沿途举行了一些小型的音乐会，沃格尔以他动人的男中音演唱许多

舒伯特优美的歌曲，并且由舒伯特以钢琴亲自伴奏。这次旅行之后，舒伯特再也不是藉藉无名之辈，维也纳家家户户都传唱着他的歌曲，一些私人聚会，或贵族举行的音乐晚会中，也会演奏他的作品。

后来舒伯特又结识了利奥波德·冯·松莱特纳(Leopold von Sonnleithner)，他是个热情洋溢的音乐迷，与维也纳所有重要的音乐家都有交情，他十分欣赏舒伯特，家中每周例

希格曼(Scligmann)的水彩画，中间上面是舒伯特与埃斯特哈齐公爵家人，其下是府邸的侧楼；左边画的是舒伯特住过的房间；右边是舒伯特使用过的钢琴。