

罗沃尔特音乐家传记丛书

克拉拉·舒曼

〔德〕莫尼卡·施蒂克曼 / 著

舒曼
(Clara Schumann, C.)

5

施蒂克曼著
(1997)

人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

克拉拉·舒曼

〔德〕莫尼卡·施蒂克曼 / 著

杜新华 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

克拉拉·舒曼 / (德) 施蒂克曼著 ; 杜新华译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2004. 9

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 7-103-02911-3

I. 克… II. ①施… ②杜… III. 舒曼, C. — 传记
IV. K835.165.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 047781 号

责任编辑: 姜 群

著作权合同登记

图字: 01-2001-2608 号

Clara Schumann

Originally Published in the series "rowohlts monographien"
under the title: Clara Schumann

Copyright © 2001 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reimbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 2001 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](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 6 印张

2004 年 9 月北京第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 8.70 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尔曼语文学学者，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 and 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

女音乐家的教育	(1)
双重的生活	(36)
幸福与现实	(65)
音乐会—节目单一策略	(108)
作为女钢琴家的女作曲家	(131)
思乡·终曲	(141)
缩写符号说明	(165)
年 表	(167)
对克拉拉·舒曼的评论	(173)
作品目录	(177)
作者简介	(181)
图片来源	(182)
参考书目	(183)

女音乐家的教育

“这座浮雕尽管并不很像,但是,它有一种睿智的表情。其余部分给人以艺术的、柔和的、迷人的感觉。”“浮雕”指的是舒曼的像,“其余部分”指的是缪斯像和缪斯天使像。那坐在舒曼脚下的缪斯其实就是克拉拉,穿着圣母般带皱褶的衣服,保持着恰如其分的距离仰望着他,一只手里是乐谱,另一只手里是准备赠给他的月桂花环。在一个无风的晴朗上午,克拉拉·维克·舒曼怀着悲喜交加的心情,参加了罗伯特·舒曼纪念像的揭幕仪式,那是1880年5月2日在波恩公墓。当时她无法预知,在她的全部传记里,只有一部将有关这座纪念碑的事情记录下来,这种情况直到下一个世纪末才改变,克拉拉才被认为是赋予一个梦幻般音乐团体以灵感的缪斯,是深爱着丈夫、浪漫主角罗伯特的妻子。她真正的生命是在与他结婚之后才开始,在他去世之后,她的大部分生命力如孀妇焚身以殉,猝然终止。之后谣言蜂起,小市民们对她做出不公的评价,忠实的妻子竟然被说成丝毫不能理解丈夫,模范的母亲被说成追名逐利的利己主义者,只有她在音乐史上的意义是无法忽略的。

直到 20 世纪 90 年代,一条线索被捡了起来,这才有了希望。这条线索就是三卷本的《克拉拉·舒曼传》,副标题是“艺术家的生活”,贝托尔特·李茨曼作于 1908 年。从此重大而广泛的研究开始了,雅妮娜·克拉森研究作为一个作曲家的克拉拉·维克-舒曼;克劳迪娅·德·弗里斯研究作为一个钢琴家的克拉拉,而最重要的、最首先的是:她是一位艺术家。

在她年方二九的时候她就知道,“如果我不能持久地搞艺术,我就不会快乐”(S24)。在罗伯特去世之后,她感到“音乐对我是多么不可或缺的东西——如果我失去了它,我很快就会堕入深渊”(H161)。70 岁时,她一想到无法再弹钢琴,就觉得这是无论如何不能忍受的,“一旦我不得不彻底放弃,我将如何生活下去啊!”(LⅢ,517)在能击中她的生命力的武器中,没有比放弃音乐更厉害的了,对她而言,音乐是与生俱来的,而不是经教育而产生的艺术表现形式;音乐是与她最亲近的语言,是“我呼吸的空气”(B I 599)。“温暖着她内心的,只能是音乐和人们”——看看这个排列顺序就知道了(K75)。

她知道是谁帮助她发掘出生活的这个内容,是她那天赋育人之才的解人的父亲,她“有幸拥有这样一位父亲,考虑到她的身体状况,叫她不要练习太长的时间,……简而言之,他监督着她”,即使她为此多次称他为暴君。——“在我年老之时,仍然保持着活力(至少

在艺术上),为此我要感谢他!”(LⅢ,122,302,585)在他们关系紧张的那段日子里,她还想起,是弗利德里希·维克引导她接触在任何痛苦之时都可给予她安慰的东西;同样,是他为她打下了事业成功的基础。

说起弗利德里希·维克的经历,他是一个大教育家,一个钢琴制造商,也是音乐制品商。他于1785年生于埃伯河畔的佩茨施——距莱比锡45公里——的一个小商人家庭,他的音乐天赋很早就引起了人们的注意。但是,由于经济状况窘迫,身体也不太好,他没有正规地学习过音乐。他在莱比锡的托马斯学校上过六周学,在托尔高上高级文科中学时,有名的教育家约翰·彼得·米尔希迈尔偶尔过访此地,给他上了几堂钢琴课。这几堂课足以唤起他对音乐和钢琴技巧的强烈兴趣。尽管他听从居孀的母亲的话,在大学里完成了新教神学的学业,但他没有当牧师,而是到克维尔福特的冯·塞肯多夫男爵家中当了家庭教师。在这里他与音乐教师阿多夫·巴基尔结下了友谊。后来,这位巴基尔娶了维克的前妻。

维克非常聪明,又有强烈的求知欲。他曾经下苦功学习约翰·伯恩哈德·巴泽多、约翰·海因里希·裴斯泰洛齐*以及让-雅可布·卢梭的教育学,后来,他把心得

* 巴泽多(1723—1790),德国教育改革家。裴斯泰洛齐(1746—1827),瑞士教育家。——译注

应用到钢琴学习上,像做游戏一样主动学习,在学习
中振奋精神,身体虽然疲倦,却能得到乐趣。大概就是他孜孜不倦的学习热情,他的与生俱来的对音乐的热爱,使他后来能够成为一个还算像样的钢琴家和一个大教育家。他是如何学到作曲知识的至今还不清楚,反正,他曾将自己作曲的几首歌寄给卡尔·玛丽亚·冯·韦伯,得到了韦伯的重视和详细的评论,《音乐汇报》上也讨论过这几首歌,得到了公众的认可。被看作一个音乐家,维克很受鼓舞,得到朋友们的经济援助之后,他大胆地迈出了自立脚步,放弃了家庭教师的工作。

他抓住了一个很有利的时机在莱比锡定居下来,并且做起了生意。这时候拿破仑的民族战争已经过去两年了,有着四万居民的莱比锡重新成为重要的经济和文化城市。1815年,维克在新市场上开了他的乐器行,他在这里还教授钢琴课。不久,他成了一个勤劳的商人,与年方十八、才华出众的玛丽安娜·特罗姆利茨结了婚,这是一个对音乐界有利的决定:她的祖父约翰·格奥尔格·特罗姆利茨是个有名的乐师,又制作笛子,她的父亲是普劳恩教区合唱队的音乐指导。当他们于1816年结婚的时候,玛丽安娜·特罗姆利茨已经是一个足以开音乐会的成熟钢琴家和歌唱家。在以后的几年里,由于她活泼的表演和个人的魅力,几次在莱比锡音乐厅演出并获成功。在他们将近八年的婚姻生活中,她生了五个孩子,照管家务,教授声乐和钢琴课,在

克拉拉·维克的出生地，莱比锡

铺子里帮忙，开了一家旅馆，自己还总要筹备音乐会。这么繁重的负担，而她能应付裕如，不由得让人想起她的女儿克拉拉在后来自己的婚姻生活中也承受了那么重的负担。

至于他们的婚姻为什么会失败，我们只能去猜想了。显然，维克的性格是易怒的，暴躁的，而且容不得别

母亲玛丽安娜·
维克（母家姓特罗姆
利茨），据私人收藏油
画复制

人反对他，而玛丽安娜·特罗姆利茨的个性也很强，自主性强，自尊心强。几年以后，维克承认：“她根本没有受到伤害，尽管她早已预见到跟那个体弱多病的巴基尔在一起是不会幸福的。”（T6, 100）她不是维克理想中的妻子，也许在他们结合不久，口角和争执已经成为家常便饭。在他跟克拉拉的关系上也是这样。有人批评他说八岁的克拉拉弹琴弹得太多了，他的反应很激烈，说他“只接受合理的建议和教育方法，尤其是女人的建议”（T2, 97）。当女儿克拉拉不肯顺从，或是不管出于什么理由“对艺术没有兴趣的时候”，他觉得她这么“固执”（T1, 34），是“完全愚蠢的反抗”（F51）。在玛丽安娜·特罗姆利茨完全忍受不了与维克的关系的时候，她放弃了孩子，与他分居，1825年1月离婚。几个月之后她