

罗沃尔特音乐家传记丛书

阿尔班·贝尔格

〔德〕福尔克尔·舍尔利斯 / 著

人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

阿尔班·贝尔格

〔德〕福尔克尔·舍尔利斯 / 著

刘 梅 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿尔班·贝尔格 / (德)舍尔利斯著; 刘梅译. — 北京: 人民音乐出版社, 2008. 7

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 978-7-103-03332-6

I. 阿… II. ①舍… ②刘… III. 贝尔格, A. (1885~1935)—传记 IV. K835.215.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 085358 号

特约编辑: 张志羽

责任编辑: 邹璐

特约译审: 周祖生

责任校对: 张顺军

著作权合同登记

图字: 01-2001-2638 号

Lortzing

Originally Published in the series "rowohlts monographien"
under the title: Alban Berg

Copyright © 1979 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GMBH,
Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1979 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. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 1 插页 7.5 印张

2008 年 7 月北京第 1 版 2008 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册 定价: 10.00 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同时代人的肖像,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。新中国成立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做“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

阿尔班·贝尔格

谨献给伊雷妮·埃德曼

目 录

序 言	(1)
青少年时期	(8)
榜样和第一批音乐作品	(23)
奏鸣曲(作品第 1 号)	(31)
歌 曲(作品第 2 号)	(36)
人性特点:阿诺德·勋伯格和海伦娜·贝尔格	(42)
弦乐四重奏(作品第 3 号)	(56)
单簧管乐曲(作品第 5 号)	(61)
《阿尔滕贝格歌曲》(作品第 4 号)	(69)
管弦乐曲(作品第 6 号)	(76)
战 争	(82)
《沃采克》	(86)
《室内协奏曲》	(105)
维也纳乐派—无调性—十二音体系	(112)
施托姆歌曲和《抒情组曲》	(121)
《葡萄酒咏叹调》	(127)
性格—日常生活—生活环境	(133)
《璐 璐》	(151)
贝尔格的“音乐剧艺术理念”	(164)

小提琴协奏曲·····	(173)
注 释·····	(187)
年 表·····	(202)
对贝尔格的评论·····	(208)
作品目录·····	(213)
图书目录(节选)·····	(216)
1994 年新版后记·····	(229)
作者简介·····	(230)

序 言

阿尔班·贝尔格在去世三十多年以后才成为一位“现代音乐的古典艺术家”。如果说他的作品在其在世时备受争议,然而他 1913 年创作的管弦乐曲——正如斯特拉文斯基同年在巴黎创作的《春之祭》那样,多次在著名的维也纳音乐会上引起了极大的轰动,正因如此,他今天才跻身 20 世纪为数不多的、毫无异议地得到承认的音乐家的行列。他的音乐作品以前被大多数公众排斥,称之为“革命性的暴行”,今天却成为剧院的保留曲目。是啊,我们隔了一定的时间距离来看,这些作品正是由于其保守的特性才更加出色。贝尔格就像他的老师阿诺德·勋伯格一样,“并不太重视去做个音乐的开路先锋,而更多的是注重做一个真正理解古老优秀传统文化的自然承继者”¹。在最新的艺术手法使用方面,他当然完全属于先锋派,但这不是最重要的,“现代风格”——即使是在涉及像贝尔格的作曲技巧这样开创性的新事物时,也从来都不是质量的保证;像任何流行的东西一样,一季过后,它就失去了魅力,变成俗而无味的废弃物。“从前被发明出来的东西,”恩斯特·布

劳赫说,“一旦它不再是一个技术问题了,那么对后来的时代来说,它便失去了任何新价值,也就是说,伟大的音乐家的真正存在是不由音乐技术史来确定的。”²

贝尔格属于博学多才、有空想倾向的音乐家(他关于别人和自己作品的分析性文章已经证明了这一点),尽管他终生都在为技术问题而努力,但分析、技术和理论从来都不是目的本身,他只是对它们感兴趣,因为他“希望做好的音乐”³。“好的音乐”当然必须以最好的艺术水平为基础,但此外它也必须——贝尔格设想得十分浪漫——被真正地体会并能唤起精神上的感悟:“……这是人们议论一种风格以及音乐时最美的东西:人们感到创作者是怎样和作品渐渐地熟悉并亲近起来。”⁴人们可以将路德关于约斯奎因的音乐的美妙评论,即它“真实又可爱”作为对贝尔格自身音乐思想的原则。

“好的音乐”的标准,对贝尔格来说,不像对某些正统的美学信徒那样,是任何一种主义或教条的肤浅的遵守,而是整个有生命力的西方音乐,以及他怎样在这种音乐中成长,并且怎样看待在他之前的音乐:巴赫、莫扎特、舒伯特、布鲁克纳,特别是贝多芬、勃拉姆斯以及马勒在他眼里是神圣不容亵渎的传统大师。在这一点上,为了看出这一特殊性,也许需要解释一下,20世纪其他的作曲家,如欣德米特、斯特拉文斯基,或法国的让·科克托的“六人”小组,都是有意识地反传统,而

且正是从其对传统的摒弃中找到新的表现。相反,对贝尔格以及整个勋伯格乐派来说,没有和后浪漫派末期决裂。

当然,他(贝尔格)受历史、自己天性和发展所制约,有自己特别的偏爱,像瓦格纳一样,有不那么强烈的倾向性,比如对 19 世纪的意大利音乐。但总体上来看,贝尔格在精神和内心上是开放的,对音乐史上的各个时期和各种风格都充满了敬意。

对同时代的同行们他也持同样的态度:对大师勋伯格和朋友韦伯恩他奉献“无限的最崇高的爱”,但他同时也赞赏并喜爱不同的音乐家的作品,如德彪西、施特劳斯、雷格尔以及拉威尔、马拉皮罗和斯特拉文斯基。

这种艺术宽容性和对他人作品的肯定源于他对所有周围的人的宽宏大量和慷慨大方。不管是谁,如果还有机会向阿尔班·贝尔格身边的人询问他的为人,大家肯定会异口同声地说他是一个特别和蔼可亲、有教养而且真正宽厚的人。

人和成就,生活和作品,这种通常的区分在此并不适合在贝尔格身上,两者是很紧密地结合在一起的,他早就在努力献身于自己的作品;而另一方面,他的健康状况长期不稳定,在很长的一段时间里,生存的基础因此得不到保证,而且他还长期遭受艺术方面后来还包括政治方面的仇视和攻击。尽管如此,他还是认为“成

就比人本身更加重要”。他之所以要“保养身体”，就是为了使自己达到成就的顶峰。“至少这始终是唯一的一个理由来解释我为什么注重我的健康状况。”⁵ 贝尔格作品中艺术形象的根本是实现遵循过去时代的伟大艺术的标准，这意味着贝尔格对自身的高要求，他面对传统所感受到的责任感使他产生对自己工作的最严厉的自我批评。“现在，我终于想要开始作曲了。怎么做呢？我心怀恐惧，像对每件工作一样！”在给韦伯恩的信中，他这样写道。⁶ 为了满足他对自己作品提出的艺术要求，他在工作中总是一再地修改、抛弃，仔细地推敲、斟酌，一个片断、一部作品必须“十分完美”，甚至在誊写时还要进行修改，即便如此，“在每完成一件作品后，他仍然怀疑作品的好坏”⁷。借创作《璐璐》之机他又一次承认，他“像以往一样工作，也就是说，很慢”⁸。

这也揭示了为什么阿尔班·贝尔格是唯一一个全部作品不到 12 部的作曲家的原因。就像他自己所说的那样，因为他“对自己在那么长的时间里只创作了那么少的作品而感到羞愧”⁹，所以他在《沃采克》（作品第七号）之后，自己便不再计算作品的数量了。但这不多的几部作品现在无一例外地都成为 20 世纪音乐创作中的精品，并且——不同寻常地——也相应地得到了大众的高度评价。《沃采克》和《璐璐》成为歌剧节目单上的固定剧目，《小提琴协奏曲》是最经常被演奏并且灌制成唱片的新音乐会曲目，而《抒情组曲》则是每个高