

NATIONAL THEATER

BJØRNSON

名曲逍遙遊

The Carefree Journey in Music

崔光宙 著 世界文物出版社 出版

MERCURY PUBLISHING HOUSE

世界文物

名曲逍遙遊

崔 光 宙 著
世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

名曲逍遙遊 / 崔光宙著.--初版.--臺北市：世界文物，民85
面；公分
ISBN 957-9551-35-9 (平裝)

1. 音樂 - 鑑賞

910.13

85005513

名曲逍遙遊

新臺幣350元

著者 / 崔光宙
執行編輯 / 鄭世文
編輯 / 林文理
封面設計 / 游大為設計工作室
發行者 / 鄭少春
登記證 / 局版臺業字第0757號
出版者 / 世界文物出版社
地址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號
電話 / (02) 321-1291・351-8201
傳真 / (02) 395-9484
郵撥 / 16618294
排版 / 冠億電腦排版有限公司
印刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-9551-35-9

初版一刷：民國85年(1996)8月

10987654321

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

目錄

- 009 舒曼：*a* 小調鋼琴協奏曲
——詩意綻放·情愛飛揚
- 025 葛利格：*a* 小調鋼琴協奏曲
——青春烈火·挪威奇詭
- 073 布魯克納：第四號交響曲「浪漫」
——宏偉天音·中古浪漫
- 091 葛利格：霍爾堡組曲
——戴法國假髮的挪威舞曲
- 107 聖桑：第三號交響曲「管風琴」
——光明澄澈·圓熟練達
- 117 佛瑞：安魂曲
——死亡搖籃曲·賜福永安息
- 131 柴可夫斯基：第五號交響曲
——天命難違·浴火重生
- 147 馬勒：第二號交響曲「復活」
——死亡邊緣的生機·世界末日的救贖

- 165 尼爾森：第二號交響曲
——掃羅大衛心理劇·源遠流長四氣質
- 183 西貝流士：第二號交響曲
——法義文風·芬蘭國魂
- 201 雷史畢基：羅馬三部曲
——傳統精神的發揚·復古主義的傑作
- 229 楊納傑克：小交響曲
——追憶布魯諾·狂戀卡蜜拉

名曲逍遙遊

崔 光 宙 著
世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

名曲逍遙遊 / 崔光宙著.--初版.--臺北市：世界文物，民85
面；公分
ISBN 957-9551-35-9(平裝)

1.音樂-鑑賞

910.13

85005513

名曲逍遙遊

新臺幣350元

著者 / 崔光宙
執行編輯 / 鄭世文
編輯 / 林文理
封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春
登記證 / 局版臺業字第0757號
出版者 / 世界文物出版社
地址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號
電話 / (02) 321-1291·351-8201
傳真 / (02) 395-9484
郵撥 / 16618294
排版 / 冠億電腦排版有限公司
印刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-9551-35-9
初版一刷：民國85年(1996)8月
10987654321

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究
Printed in Taiwan

自序

北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲。是鳥也，海運則將徙於南冥。南冥者，天池也。

斥鴳笑之曰：「彼且奚適也？我騰躍而上，不過數仞而下，翱翔蓬蒿之間，此亦飛之至也，而彼且奚適也？」

這是被金聖嘆評為「十大才子書」第一名的《莊子》「逍遙遊」中，最為人所熟悉的兩段話。關於這大鵬鳥和小麻雀的寓言，缺乏文學想像力的人會認為它百思無解，不知所云；但對人生哲學有所體會的人，則推崇它寓義深遠，啓迪睿智。至於這篇寓言所隱而未顯的內在精神為何，則依不同人的性格，會有不同的見解。儒家性格強烈的人會以為，大鵬鳥的寓言由小而大，由大而化，不避艱辛，不辭勞苦，追求「天池」的勝境，這是莊嚴神聖的人生目標，並表現積極奮鬥的人生觀。而道家性格取向的人則發現小麻雀自由自在，隨遇而安，只在於享受飛的過程，不在乎飛的目的，這才是逍遙無為的人生智慧。然而，莊子寓言的妙境在揭發人生真相，而不在於設定倫理教條，因此吾人在「可乎可，不可乎不可」的精神自由心態下，方能汲取逍遙生命之精

髓。

與《名曲的饗宴》一樣，本書由十二篇深入解析西洋古典名曲的論著所集成。理論基礎方面，具美學、詮釋學、精神分析和文化哲學的廣闊視野，並兼有創作背景、樂曲形式和精神內涵的完整架構，這些特色都是延續過去我名曲系列著作的一貫精神。然而不同的是，《名曲逍遙遊》不再以維也納古典樂派的正統發展為主軸，甚至完全跳開莫札特、貝多芬、舒伯特、布拉姆斯等人的經典之作，而由十九世紀音樂史上的「主流派名曲」拓展至「非主流派名曲」，而表現出更開闊的新氣象。

在許多曲目狹窄的古典樂迷心目中，莫札特、貝多芬、舒伯特和布拉姆斯被視為音樂世界中的顯學，即使身為現代人，仍跳不出正宗維也納古典樂派的氛圍，而在欣賞曲目上劃地自限。國內的音樂學術界由於缺乏資料，也大大增加了研究的困難，想要找一本楊納傑克、尼爾森或是聖桑、雷史畢基的傳記，常都是踏破鐵鞋無覓處。有鑑於此，在本書中，特選北歐的葛利格、西貝流士和尼爾森三大作曲家；東歐的柴可夫斯基和楊納傑克；南歐的雷史畢基；法國的聖桑、佛瑞以及德奧的舒曼、布魯克納和馬勒為研究對象，而選出的作品都是目錄上版本眾多的基本曲目，也是無可置疑的「名曲」，只是與維也納古典樂派的氣質不甚相同，所以稱之為「非主流派名曲」。希望欣賞者面對這些曠世傑作，能由小而大，由大而化，兼融並顧，一視同仁；更能享有「此亦飛之至也！」的逍遙智慧，方可打破主流與非主流之局限，翱翔於更廣闊的天空。

葛利格的《a小調鋼琴協奏曲》、《霍爾堡組曲》、西貝流士的《第二號交響曲》以及尼爾森的《第二號交響曲》，不但是

北歐管弦樂名曲的代表作，創作的根源思想也超越狹小的地域，而來自歐洲其他地方。例如葛利格的《a小調鋼琴協奏曲》，可說是脫胎於德國萊比錫樂派而發揚光大；《霍爾堡組曲》則是將挪威舞曲與法國古典精神融為一爐；西貝流士的《第二號交響曲》是在義大利北部的渡假小城拉帕羅所創作的，同時某些音樂的素材，是根源於但丁的《神曲》和莫里哀的名劇《唐璜》；尼爾森的《第二號交響曲》的標題「四種氣質」可溯源於古希臘的「四元論」哲學，其中的兩種氣質，又來自聖經中，「大衛與掃羅」的故事。可見想要深入探索他們的音樂，幾乎是在挖掘西方最豐富的文化寶藏。更可以說明：北冥即是南冥，南冥即是北冥，遨遊天地間，處處可以為天池，無地不可安身立命。

地處西歐的法國是十九世紀下半葉印象派的發祥地，藝術的成就舉世同欽，但與維也納古典樂派相較，法國在浪漫派時期的音樂也是屬非主流派。聖桑的《第三號交響曲》「管風琴」，延用維也納樂派的交響曲形式，但卻洋溢著簡易明朗的法國風味；佛瑞的《安魂曲》，則是將天主教傳統安魂彌撒中的嚴苛恐怖成分去除，使死亡成為沒有最後審判的上帝之吻。這兩首傑出的作品，堪稱法國十九世紀音樂的代表作。

在東歐方面，俄國最偉大的作曲家柴可夫斯基，藉《第五號交響曲》寫下天命難違的宿命論，同時也與莎士比亞名劇《哈姆雷特》的悲劇精神相互呼應；出生於捷克摩拉維亞的最偉大作曲家楊納傑克，一生所創作最著名的《小交響曲》，是歌頌他居住了半個世紀之久的摩拉維亞首府——布魯諾；義大利最偉大的現代管弦樂作曲家雷史畢基，則以羅馬松樹、羅馬噴泉和羅馬節日為主題，宣揚祖國的光榮歷史與悠久文化，完成永垂不朽的「羅

馬三部曲」。

舒曼的《a小調鋼琴協奏曲》、布魯克納的《第四號交響曲》「浪漫」、馬勒的《第二號交響曲》「復活」同屬於德奧傳統的經典之作，也是這三位作曲家最受歡迎的作品。古典音樂世界中，由於這不同地域、不同文化的創作，而顯得多采多姿。至於愛樂者，若能有大鵬的心胸氣魄，兼有斥鴳「此亦飛之至也」的瀟灑自在，當更能倘佯樂林，逍遙遨遊。此為本書名為《名曲逍遙遊》之深義。

書中所附數十幀照片，是出版前在挪威、丹麥、芬蘭、捷克實地拍攝，期望能為本書豐富的內容，更增添一些逍遙遊的趣味與色彩。

崔光宙

寫於崇德寓所

1995年十一月

目 錄

- 009 舒曼：*a* 小調鋼琴協奏曲
——詩意綻放·情愛飛揚
- 025 葛利格：*a* 小調鋼琴協奏曲
——青春烈火·挪威奇詭
- 073 布魯克納：第四號交響曲「浪漫」
——宏偉天音·中古浪漫
- 091 葛利格：霍爾堡組曲
——戴法國假髮的挪威舞曲
- 107 聖桑：第三號交響曲「管風琴」
——光明澄澈·圓熟練達
- 117 佛瑞：安魂曲
——死亡搖籃曲·賜福永安息
- 131 柴可夫斯基：第五號交響曲
——天命難違·浴火重生
- 147 馬勒：第二號交響曲「復活」
——死亡邊緣的生機·世界末日的救贖

- 165 尼爾森：第二號交響曲
——掃羅大衛心理劇·源遠流長四氣質
- 183 西貝流士：第二號交響曲
——法義文風·芬蘭國魂
- 201 雷史畢基：羅馬三部曲
——傳統精神的發揚·復古主義的傑作
- 229 楊納傑克：小交響曲
——追憶布魯諾·狂戀卡蜜拉

舒曼：a小調鋼琴協奏曲

詩意綻放·情愛飛揚

由於英雄主義的興起與樂器的改進，樂器超技演奏明星成爲十九世紀前半葉浪漫樂派的特色之一。尤其是鋼琴這種樂器，音域寬廣、音量宏大、和聲豐富，特別能表現主觀感情與華麗色彩，更被視爲發揚浪漫精神的完美媒介。李斯特、塔爾貝格（Thalberg）、卡爾克布雷納（Kalkbrenner）和亨澤爾特（Adolf von Henselt, 1814~1889）都是當時引領風騷的鋼琴大師。但除了李斯特之外，他們的超技鋼琴作品已消逝在歷史的浪花之中，反而被李斯特戲稱爲「沒有鋼琴的協奏曲」（A concerto without piano）的舒曼《a 小調鋼琴協奏曲》，卻通過歷史考驗，成爲永垂不朽的作品。

舒曼的《a 小調鋼琴協奏曲》，1841年五月在萊比錫開始創作第一樂章，1845年六月至七月間在德勒斯登完成後兩個樂章。舒曼說：「我想我無法寫一首純粹表現超技的協奏曲，我只好另謀出路，創作一種介於交響曲、協奏曲和大型奏鳴曲之間，一個圓滿自足的樂章。」^❶這是1939年一月二十四日，舒曼在給克拉拉的信上，對《a 小調鋼琴幻想曲》的創作構想，這首不同凡響的鋼琴幻想曲，正是日後《a 小調鋼琴協奏曲》的第一樂章。

就形式上來看，這首鋼琴協奏曲第一樂章的呈示部，沒有古典協奏曲「雙呈示部」的特質。換言之，管弦樂和獨奏鋼琴的呈示部沒有明顯的區分，這種形式自由的精神，成爲日後許多浪漫樂派鋼琴協奏曲遵循的典範。關於這一點，李斯特在1855年萊錫《新音樂雜誌》所登載的一篇介紹舒曼的長文中，有深入而精闢的分析。李斯特說：「舒曼不敢冒險，不求創新，只想將自己流

❶ Philip Ramey, "Schumann Piano Concerto." in SONY SK 44899.P.4.

轉於歡樂和痛苦之間的浪漫感情平靜下來，並使自己對獨特樂想的追求與古典形式相結合，但他與眾不同的獨特氣質與嚴謹清晰古典形式卻是格格不入的。」^①

著名的英國樂評托維（Donald Francis Tovey）爵士卻不贊同此曲有浪漫與古典矛盾的評論，反而推崇備至的說：「舒曼的鋼琴協奏曲首尾一貫、卓然特立、平衡優美、自由開闊、內涵豐厚、變化萬千，每一個音符都充滿感情。」「只有粗心草率的樂評，才懷疑是否有不可饒恕的缺點存在。那些標新立異的音樂政客還想以舒曼的崇高聲譽為賭注來搞把戲，但無論如何，這首作品仍具有無可抗拒的魅力。」^②

舒曼這首《a 小調鋼琴協奏曲》，為何能凝聚如此豐厚的浪漫情感？在創作的過程中，如何會發展成如今的獨特形式？這是本文所要深入探究的兩大主題。

堅貞愛情，幸福婚姻

舒曼與克拉拉的愛情故事，是音樂史上最美麗的一頁。而舒曼的《降 B 大調第一號交響曲》「春」，和《a 小調鋼琴協奏曲》都完成於新婚時期，因此被認為是表現偉大愛情和婚姻幸福的典型作品^③。

① Gerald Abraham ed. "Schumann: A Symposium." Oxford, Oxford University Press. 1954.

② Tim Page. "Schumann: Piano Concerto." in RCA 09026-61279-2. P.4.

③ Robert Bager and Louis Biancolli. "The Concert Companion." New York, McGraw-Hill Book Company, Inc. 1947. P.625.