

解析DG 貝多芬大全集

Karl Schumann 等著 德國留聲機唱片公司 編

完全攻略貝多芬

Ludwig van Beethoven 1770-1827

MERCURY PUBLISHING HOUSE

世界文物

完全攻略貝多芬

Ludwig van Beethoven

Karl Schumann 等 著
德國留聲機唱片公司 編
世界文物出版社

LUDWIG VAN BEETHOVEN

edited by Deutsche Grammophon Gesellschaft

Copyright © 1997 by PolyGram Records Ltd.

Chinese translation copyright © 1997 by Mercury Publishing House

Published by arrangement with PolyGram Records Ltd.

國際中文版授權：寶麗金唱片股份有限公司

All Rights Reserved

完全攻略貝多芬

新臺幣 250 元

著者 / Karl Schumann 等

編者 / 德國留聲機唱片公司

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 林文理・劉淑玲

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 / 楨文平版印刷有限公司

ISBN 957-561-020-2

初版一刷：1997年10月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

※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

- 013 新世紀開初的古典主義者貝多芬 (Karl Schumann)
- 025 貝多芬其人 (Barry Cooper)
- 041 《貝多芬大全集》源起 (Karsten Witt)
- 045 《貝多芬大全集》概說 (Dr. Nicholas Marston)
- 049 《貝多芬大全集》樂曲及藝人簡介
- 129 貝多芬年表
- 149 貝多芬作品總覽

A—器樂作品 (Instrument Music)

I. 管弦樂 (Music for Orchestra) / 150

- (一) 交響曲
- (二) 序曲
- (三) 芭蕾舞音樂
- (四) 舞曲，進行曲和其他管弦樂作品

II. 含獨奏樂器的管弦樂 (Music for Orch. with Solo Instru.) / 154

- (一) 含數件獨奏樂器
- (二) 含鋼琴
- (三) 含小提琴

III. 室內樂 (Chamber Music) / 156

- (一) 二重奏
 - (a) 鋼琴和小提琴
 - (b) 鋼琴和大提琴
 - (c) 曼陀林和鋼琴
 - (d) 弦樂

(e)含管樂

(二)三重奏

(a)鋼琴，小提琴和大提琴

(b)弦樂

(c)含管樂

(三)四重奏

(a)鋼琴，小提琴，中提琴和大提琴

(b)二把小提琴，中提琴和大提琴

(c)管樂

(四)五重奏

(五)六重奏

(六)七重奏

(七)八重奏

IV. 鋼琴音樂 (Piano Music) / 167

(一)兩手彈奏

(a)鋼琴奏鳴曲

(b)變奏曲

(c)其他鋼琴作品

(二)四手聯彈

V. 為不同樂器所作的獨奏曲 (Solo Pieces for Several Instru.) / 178

B—聲樂作品 (Vocal Music)

I. 歌劇/戲劇配樂 (Opera/Incidental Music) / 179

(一)歌劇

(二)其他舞台作品

II. 帶合唱的作品 (Works with Chorus) / 182

(一)宗教作品

(二)世俗作品

III. 獨唱 (重唱) 作品 (Works for Solo Voice (s)) / 186

(一)獨唱與樂團

(二)歌曲

(三)民謠改編曲

IV. 卡農 (Canons) / 230

完全攻略貝多芬

Ludwig van Beethoven

Karl Schumann 等 著
德國留聲機唱片公司 編
世界文物出版社

LUDWIG VAN BEETHOVEN

edited by Deutsche Grammophon Gesellschaft

Copyright © 1997 by PolyGram Records Ltd.

Chinese translation copyright © 1997 by Mercury Publishing House

Published by arrangement with PolyGram Records Ltd.

國際中文版授權：寶麗金唱片股份有限公司

All Rights Reserved

完全攻略貝多芬

新臺幣 250 元

著者 / Karl Schumann 等
編者 / 德國留聲機唱片公司
執行編輯 / 鄭世文
編輯 / 林文理・劉淑玲
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 / 楨文平版印刷有限公司

ISBN 957-561-020-2

初版一刷：1997年10月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

未曾人來，焉有神來

作家/樂評家 莊裕安

距離1902年羅曼·羅蘭完成《貝多芬傳》已近百年，現在來談「貝學」剛好有階段性劃分，和羅蘭的「十九世紀觀點」有很好的分界。

羅蘭的《貝多芬傳》篇幅不大，通常我們會將《約翰·克里斯多夫》大部頭小說，列入其「貝多芬觀點」的一部分。羅蘭以貝多芬相貌啓始傳記，說貝多芬「豎髮濃密實似亂蛇」、「灰藍眼球在興奮或憤怒時會變黑，並射出一道獷野的光」、「鼻寬短且方如獅」、「牙床結實似可嗑破核桃」……。這些文字讀來，誇張絕不亞於羅貫中筆下之關雲長、劉玄德或曹孟德。羅蘭尤其不該為貝多芬守「童子身」背書，犯下傳記寫作大忌，過度擴張他的「詮釋權」。

在我們走向「去神化」，自以為恢復貝多芬真實面目的路上，極可能又陷入另一場迷思的霧中。就好像「復古派」、「原典派」樂風揚起，果真帶我們回到真正的貝多芬的樂音了嗎？很顯然賈第納、諾林頓並不是以「取代」的字眼，逼退福特萬格勒、孟格堡、尼基許的老舊錄音，甚至某些樂迷還懷疑前者是否容有「並列」的資格。這也是羅蘭《貝多芬傳》雖有疵議，但百

年來並未有足以全面取代這本傳記新著的道理。我們的「EQ 理論」，委實很難容納得下貝多芬，這個處處自陷苦境的負面例子。

如果我們「扛著貝多芬打 EQ」，不也同樣犯著「以 EQ 框限貝多芬」的相似盲點。照後現代「衆聲喧嘩」的看法，薩利耶里的莫札特觀點而有電影《阿瑪迪斯》、辛德勒的貝多芬觀點而有電影《永遠的愛人》（其實應是導演米洛·福曼和伯納·羅斯的觀點），誰取得徵信大眾的詮釋權，誰就是「顯學大師」。有趣的是，誰都不能與真正的莫札特、貝多芬比鄰而居，以求偶有正面相照的機會，大家都是從總譜和唱片認識這兩個人。照更激進的「作者死亡論」，作品產生後便有自己的魂魄，無所謂要不要去探究《英雄》、《命運》背後的作曲者，以及創作背景與動機。

就是有這麼多糾葛的理論、反理論，才會使「莫學」、「貝學」百花盛開、辯才無礙，有了第一種演奏版本，還要有第二種、第一〇一種。為什麼莫札特會在一個堂皇而莊嚴的快板之後，擺上柔美又沈思的行板，最後卻以捉狹而戲弄的輪旋曲，暗示你別假正經，一場遊戲一場夢。當我覺得一首莫札特的鋼琴協奏曲，述說的正是曹雪芹式的「終朝只恨聚無多，及到多時眼閉了」，看來也犯荒腔走板的「過度詮釋」。然而如果聽音樂不能隨時有「靈動」與「靈通」，我們何必一遍又一遍聽同一張唱片，禮拜三下午那遍跟禮拜五深夜那遍有何差異？

如果說莫札特要用一個新的嬉遊輪旋曲樂章，去解決「聚少離多」的惆悵；貝多芬在「行板」時會冒出「送葬進行曲」，在「莊嚴的快板」時會冒出「持續的慢板」，乃至「快板」、「行

板」、「慢板」都不夠說，只有「賦格」才合他的滔滔漫漫，都有很深的寓意。「感情」這字眼談不上高不高尚，舒伯特和蕭邦很多小曲子說的不外乎是〈味道〉、〈吻別〉、〈忘情水〉。經典曲目之所以歷久彌新，絕不是緣由它提出「新品種的感情」，而是在於不用老調談亙古的感情。

「破格」一直是藝術創作非常重要的動力，莫札特破海頓之格，貝多芬破莫札特之格，才使他們成為藝壇巨頭。平常人難有大破大立的功力，但欣賞「破格」那一刻的欣快美妙，並非難上青天。要體會「破格」堂奧，當然得先有進「格」的入門步驟。聆聽古典音樂其實不是難事，因為它的「格律」脈絡分明，掌握「奏鳴曲式」的美學原理，可解決泰半古典派交響曲、奏鳴曲、室內樂的建構機轉。習慣制式的奏鳴曲式，突然發現一首不按牌理出牌的飆曲，正可檢視其「破格」的用意，是否有石破天驚的巨響？

未曾人來之筆，焉有神來之筆？我們常看人揀選「名曲五百」、「名曲三百」、「名曲一百」，乃至沙石漏、珠玉浮的「荒島音樂」，但我始終不信服這批「直達車」。這不是要否認古典音樂有普遍的美學原則，而是強調「回首暮雲」、「燈火闌珊」，絕對是要靠自己體會的。聰明才智如莫札特、貝多芬，都不能省卻「衆裡尋它千百度」的鐵鞋功夫。寶麗金集團繼叫好且叫座的《莫札特大全集》之後，又推出不乏首度面世稀罕錄音的《貝多芬大全集》，的確是唱片出版史上非凡的大手筆。我們雖一再感慨吾生有涯，未能盡嘗世間藝術甘果，但面對貝多芬這樣一位超凡入聖的偉大音樂家，八十七張唱片實在不能稱多。

力量與完美的化身

中國時報總編輯 陳國祥

貝多芬是衆多古典樂迷的最愛。論音樂的悅耳動聽，貝多芬固然列名拔尖之林，但畢竟難稱所向披靡；論音樂表現力的深刻性，貝多芬當屬佼佼者，但繼踵其後的諸大師亦有不遑多讓者。貝多芬之所以獨步古今，萬古常青，端繫於他將歐洲古典樂派的作曲技巧提昇到幾近完美的境地，並在這一基礎上，將音樂與人生融於一爐，賦予音樂新的生命。

歐洲古典音樂到了貝多芬手上，豁然從嚴格的枷鎖之中解放出來。自此可以自由地歌唱人的痛苦與歡樂，並且音樂不再是爲了取悅他人而作，而是爲了表露自己的智識和情感。

有別於他的前輩，音樂不再只是頌揚上帝的禮讚，不再是爲了滿足王公貴族悅耳之欲而作的獻品。貝多芬以藝術家的自我認同爲安身立命的基石，也秉持如此的情懷去創作音樂。

在作曲技藝上，貝多芬有諸多創造性的發展，例如擴充了奏鳴曲式的結構，加強了它的表現力；又如他使轉調更加自由，打破了往昔各樂章之間以及主題與副題之間調性關係的陳規，使調性色彩更豐富。在音響的優美性上，貝多芬的諸多佳作中，可謂百態俱全，多采多姿，令人愛不釋耳。但這些都不足以構築貝多

芬樂聖地位的宏偉建物。他超越凡俗之處，在於懷抱著崇高的人格堅持以及沛然莫之能禦的內驅力，據此打造他的音樂殿堂。

這可從貝多芬唯一的歌劇作品《菲岱里奧》得知。這部劇深刻地體現了他追求崇高價值的精神風貌，雖是以女主角堅貞不移的愛情為劇情主軸，但其題旨全然擺脫了浮泛的情愛俗套，而以平反冤獄和伸張人權的精神內涵頌揚愛情的偉大。最令人動容的是，劇末禮讚愛情大勝利的「萊奧諾拉之歌」，興高采烈，壯盛嘹亮，其後加進管弦樂的全奏，更顯得華麗多彩，浩氣昂揚。這首終場大合唱，曾被最近辭世的指揮大師蕭提在慶祝聯合國五十周年的音樂會中選為壓軸曲，其崇高的內涵和輝煌的音樂形貌可見一斑。

他的戲劇音樂總是和崇高的精神價值連繫在一起的。圍繞著《菲岱里奧》，他寫過四首序曲。計對希臘神話中的英雄普羅米修斯，他寫過兩幕舞劇，意在頌揚他違抗天神禁令偷火給人類而受懲的勇氣與大愛。此外，歌德有一劇本《愛格蒙》描寫這位荷蘭民族英雄反抗外族統治爭取民族獨立而犧牲自己的故事，深深打動了貝多芬，激發他寫了十段配樂，刻畫這位英雄和其民族的奮戰偉績。凡此作品均是人類浩然正氣的體現，概寫人氣勢恢闊之感。

貝多芬和晚他近一世紀誕生的馬勒皆是心智備受煎熬的偉大作曲家，後世迭將二人相提並論。兩人皆富突破創新精神，俱以永恆的藝術表現力和高貴的人性為創作本源，發而為濁世清音；然兩者似有一個分野，那就是貝多芬不像馬勒般耽溺於唯我主義中，作品裡充滿內心掙扎的焦灼與困頓，而能超越自我的精神痛楚，進而擁抱世人，迎向最終的光明。就超音樂性的詮釋而言，

誠如法國作家羅曼·羅蘭評價他的一生時所說：「一個不幸的人，貧窮，殘廢，孤獨，由痛苦造成的人，世界不給他歡樂，他卻創造了歡樂來給予世界！他用他的苦難來鑄成歡樂。」

貝多芬音樂中的光明絕非盲目頌揚的，歡樂絕非平白獲得的，而是經過艱苦的交戰，不斷醞釀著力量，衝破險阻和困噩而獲致光輝的終結。《第三號交響曲》第一樂章結尾於鐘鼓齊鳴。號角長嘯以及狂熱的歡呼，其過程卻是極其曲折的，數度從顛撲中奮起，從驚悸中穩住，經過了波濤和跌宕，而後成就了一個英雄，再經歷第三樂章英雄之死般的輓歌，最終達到光彩歡樂的終局。第五號的《命運交響曲》，進程中更有如命運的摧折和人類的奮戰纏繞不已，屢撲屢起，其間嚴峻的命運、殘酷的現實不斷衝撞著微弱的人，但希望一再喚起，自信漸次恢復，頑強的意志終究掃除一切、戰勝一切，讓勝利的歡呼充盈人間。而在《第九號交響曲》終樂章以重唱、合唱、獨唱、管弦樂等形式淋漓盡致地演唱「歡樂頌」之前，同樣經歷了漫長而曲折的推演過程，起始處宛若置身一片動亂淒迷的人間情景，其間偶爾亦流露出一線曙光，但多數時候籠罩在惆悵而陰鬱的氛圍中，一股悲天憫人的情懷則貫穿全曲，直到絢麗壯觀的大合唱轟鳴而起，響徹雲霄。

法國作曲家白遼士給予《第九號交響曲》最崇高的評價。他說：「貝多芬完成這部巨著即可死而無憾。他可以對自己說：『現在讓死神來臨吧，因為我的任務已經完成了。』」的確，貝多芬不僅在音樂上將古典樂派推到新的高峰，並且開啓了浪漫主義樂派個性解放的先河，而在《第九號交響曲》中達於極致；同樣重要的是，他已經將音樂和人類的心靈完美地融和為一，如同血肉般結合一體。這是人間的絕響。

他深信音樂是比一切智慧、一切哲學更高的啓示。貝多芬曾大言不慚地說：「誰能參透我音樂的意義，便能超脫尋常人無以振拔的苦難。」這雖是一位傲岸自許的音樂家狂放之言，但貝多芬音樂深切動人的程度，恐是空前絕後的。深究其卓爾不凡之處，應是他已將音樂的古典體裁發展到完美無瑕的境地，進而在這完美的曲體中，植入了深刻的精神內涵。證諸他成熟時期的交響曲、協奏曲、序曲和鋼琴奏鳴曲，確實無不結合了出神入化的音樂技巧與磅礴浩大的氣勢於一身，而且充滿著言語訴說的情趣，最能騷動人心。人格的力量與完美的曲式深蘊其間，造就了貝多芬音樂的永世不朽地位。

目 錄

- 013 新世紀開初的古典主義者貝多芬 (Karl Schumann)
025 貝多芬其人 (Barry Cooper)
041 《貝多芬大全集》源起 (Karsten Witt)
045 《貝多芬大全集》概說 (Dr. Nicholas Marston)
049 《貝多芬大全集》樂曲及藝人簡介
129 貝多芬年表
149 貝多芬作品總覽

A—器樂作品 (Instrument Music)

I. 管弦樂 (Music for Orchestra) /150

- (一) 交響曲
- (二) 序曲
- (三) 芭蕾舞音樂
- (四) 舞曲，進行曲和其他管弦樂作品

II. 含獨奏樂器的管弦樂 (Music for Orch. with Solo Instru.) /154

- (一) 含數件獨奏樂器
- (二) 含鋼琴
- (三) 含小提琴

III. 室內樂 (Chamber Music) /156

- (一) 二重奏
 - (a) 鋼琴和小提琴
 - (b) 鋼琴和大提琴
 - (c) 曼陀林和鋼琴
 - (d) 弦樂

(e)含管樂

(二)三重奏

(a)鋼琴，小提琴和大提琴

(b)弦樂

(c)含管樂

(三)四重奏

(a)鋼琴，小提琴，中提琴和大提琴

(b)二把小提琴，中提琴和大提琴

(c)管樂

(四)五重奏

(五)六重奏

(六)七重奏

(七)八重奏

IV. 鋼琴音樂 (Piano Music) / 167

(一)兩手彈奏

(a)鋼琴奏鳴曲

(b)變奏曲

(c)其他鋼琴作品

(二)四手聯彈

V. 為不同樂器所作的獨奏曲 (Solo Pieces for Several Instru.) / 178

B—聲樂作品 (Vocal Music)

I. 歌劇/戲劇配樂 (Opera/Incidental Music) / 179

(一)歌劇

(二)其他舞台作品

II. 帶合唱的作品 (Works with Chorus) / 182

(一)宗教作品

(二)世俗作品

III. 獨唱 (重唱) 作品 (Works for Solo Voice (s)) / 186

(一)獨唱與樂團

(二)歌曲

(三)民謠改編曲

IV. 卡農 (Canons) / 230