

乐游德意志

关于德意志的聆听、游历和思考

YUEYOU DEYIZHI

鲁成文 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

乐游德意志

关于德意志的聆听、游历和思考

YUEYOU DEYIZHI

鲁成文 著



图书在版编目 (CIP) 数据

乐游德意志: 关于德意志的聆听、游历和思考 / 鲁成文著. —北京: 北京大学出版社, 2007.1
(悦读时光)

ISBN 978-7-301-11499-5

I. 乐… II. 鲁… III. 音乐史—德国 IV. J609.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 162678 号

书 名: 乐游德意志——关于德意志的聆听、游历和思考

著作责任者: 鲁成文 著

责任编辑: 施 然

标准书号: ISBN 978-7-301-11499-5/J·0146


出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

内文设计:  设计 · jc767879@yahoo.com.cn

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

650 毫米 × 980 毫米 16 开本 27 印张 358 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

德国，是音乐爱好者的圣地，也是众多音乐大师的诞生之地，巴赫、亨德尔、贝多芬、韦伯、莫扎特、海顿、李斯特、舒曼、舒伯特、勃拉姆斯、瓦格纳等一个个传奇而又响亮的名字遍布德国的每一个角落。

本书以漫游欧洲传统音乐强国德国的方式带领读者领略德意志的音乐魅力，以讲故事的方式怀想每一个著名德国城市曾经诞生过的伟大音乐家的生平、创作历程、创作理念、经典作品以及诸多著名音乐家之间的交往，由此勾勒出德国辉煌的音乐发展历程以及至今依然熠熠生辉的音乐经典作品。

悦读时光·缤纷人文

- I 《信仰的疆国》 米歇尔·基恩
《黄昏后的契机》 凯文·奥顿奈尔
《从神创到虚拟》 凯文·奥顿奈尔
《真理的教师》 格拉汉姆·汤姆凌

- II 《在惊诧中开始》 林佳莉
《营造上帝之城》 王萍丽
《华丽的回归》 方 昱
《艺术领导人前进》 王春雨
《奢华的冒险》 张 彬

悦读时光·光影殿堂

- 《映画：香港制造》 张 燕
《映画年华》 张江艺 吴木坤
《映画神州》 张江艺 吴木坤

责任编辑/施 然

装帧设计/奇文云海
www.qwyh.com

真正的家园

1= G $\frac{4}{4}$

中板 激动地

鲁成文 曲

5. 5 5 6 | 5. 4 3 2 2 3 | 1 - 5 - |

6 - 6 2 4 | 3 5 - - | 5. 5 6 6 |

5 4. 3 2. | 3 2 3. 5 2 3 | 3 2 1 - 0 |

3 1 3 5. 5 5 6 5. 5 | 5 4 3 5 4 - | 5. 5 7 7 i. 6 6 i |

7. 7 7 6 5 - | 6. 6 5 5 | 6 - 5 4 3 |

2 - - 0 | 5. 5 3 3 | 5 - 4 3 2 |

1 - - 0 | 6 6 - i | 7 5 - - |

6 - 5 i | 3. 3 2 2 | 6 7 i - - ||

纪念德意志

1 = F $\frac{6}{4}$

(5 5 1 3 5 - | 1 1 3 3 2 3 | 5 - 1 1 - -) | 5 5 - i i - |
至美的梦幻，

i i - 5 5 - | 5 5 - 6 6 - | 6 6 - $\dot{2}$ $\dot{2}$ - |
昨夜犹在；最高的理想，毕生永存。

i i. $\underline{7}$ 5 5 - | 6 6 - $\underline{5 6}$ $\overset{7}{6}$ - | 5 - 4. $\underline{2}$ 3 - |
精神的礼花，燃放在今日，馨香醉人，

3 3 5 3 - - | $\overset{3}{4}$ $\underline{4 3 2}$ - $\underline{3 2}$ 1 - | 1 5 0 1 4 0 |
疾速溢满人间和天堂。必有，必信，

1 3 0 1 2 0 | $\underline{3 2 1 2}$ 5 - - 0 | 5 5 - 6 5 - |
自在，自为。不懈地追求。德意志啊！

i 6 - 5 5 - | 6. $\underline{5 3 5}$ 2 - | $\underline{2 3 2}$ - 1 1 - ||
与您为一。伟大的解脱，正在此瞬间。

目 录

- 1/ 序 曲
- 5/ 第一章 进入德国：伟大的方式
命 —— 大爱之光 —— 《女武神骑行》
- 17/ 第二章 慕尼黑：雄秀之城的音乐兴奋
黑红金三色旗——瓦格纳从此获得解救——“暴风雨时代”的“英雄”——时宜——音乐最高潮
- 45/ 第三章 拜罗伊特：德意志民族的瓦格纳音乐
“德国最崇高的向往中”的巨厦——来过拜罗伊特的人——瓦格纳和贝多芬——为德意志全民而谱写——澎湃的动力——可怕的寂静
- 79/ 第四章 纽伦堡—海德堡：精神世界和政治世界的比试
失语于“黄昏”——“虔诚的时刻”——“海德堡的红人”——历史上分裂虚弱的德意志政治世界——德意志民族首先用精神征服天下——音乐简史及我的音乐分类——最伟大的德意志音乐
- 127/ 第五章 美因茨：爱乐的矛盾与尴尬
勇敢的和巧妙的——蒂勒曼中意的聆听者——狭义的和广义的德意志音乐——门德尔松音乐的异品
- 145/ 第六章 波恩：个人解放的凯歌
为个人也即为人类立命——救赎礼赞 ——命运曲——英雄之乐——音乐光荣的宏伟姿态——他的美与优柔——永恒是现在的一个面向——进入不朽

目 录

- 183/ 第七章 科布伦茨—宾根：莱茵河的音乐礼赞
“父亲之国”的“父亲之河”——《春天》和《莱茵》——爱情的音乐
记录——因有舒曼而骄傲
- 203/ 第八章 科隆：人类精神的建筑和音乐纪念碑
“望教”——管风琴之乐——“凝固的音乐”与“流动的建筑”——晕
眩与训诫——必须成为音乐
- 227/ 第九章 库克斯港：冷乐
音乐的西贝柳斯式——被压迫者的歌——安魂曲
- 241/ 第十章 汉堡：浊世清音
灵与肉——“痛苦而漫长考验中的英雄”——“三B”之一——“复活”
颂歌——凄然而又骄傲的孤独
- 267/ 第十一章 汉诺威—比克堡：合唱与独吟
《田园交响曲》——“善人自然”——森林
- 279/ 第十二章 魏玛：小城巍巍放长歌
群贤毕至——李斯特和德意志音乐——标题音乐的积极实践者

CONTENTS

- 295/ 第十三章 莱比锡：音乐圣域
政治的莱比锡，文化的莱比锡 ——音乐之父——像海洋一样——
《醒来吧》
- 311/ 第十四章 巴特奇伊赛恩—萨尔茨堡：“神的音乐家”和神化音乐
孤单于世的布鲁克纳——汲汲于宣扬布鲁克纳的人们——独化于玄冥
之境——可俗更可圣的莫扎特
- 331/ 第十五章 维也纳：并非全都可爱的音乐之都
“永恒的青春” ——不那么纯粹也不那么严肃 ——圆舞曲
- 351/ 第十六章 维腾贝格：“我们的上帝是坚固的堡垒”
德意志历史上最伟大的人物 ——音乐之教——众赞歌——“最伟
大的圣诗”
- 377/ 第十七章 柏林：德国的命运
德国之歌——常态与非常态——贝多芬《第九交响曲》 ——何去何从
- 407/ 终 曲
- 408/ 注 释

序曲

凝视着21世纪的世界地图，目光痴痴地停在了那片标注着“德国”的区域。

那片标注着“德国”的区域，就是让我魂牵梦系、让我心摇神动的德意志之所在吗？就是那崇高、神秘而又可怜的德意志之所在吗？就是那让世界的一部分人闻之亢奋而又同时让世界的另一部分人闻之警惕的德意志之所在吗？是的，那就是德意志之所在，那就是德意志的核心之所在。

那片标注着“德国”的区域，现在有着356900平方公里的土地，有着8200万的人口。北海与波罗的海在北部边界处荡动着冰冷的浪花；德意志的“命运之河”靠近西部边界滚滚奔流，一个最复杂的民族的灵性与品格随着莱茵河的水波闪闪发光；一再发生过剧烈变动的东部边界，如今停留在奥得一尼斯河一线，辘念着德意志的荣

枯悲欢；而阿尔卑斯山这一世界地理上的胜景，沿着南部边界尽显风采。在阿尔卑斯山南侧，是又一片和德意志息息相关的水土，那片标注着“奥地利”的区域，有着83800平方公里的土地，有着820万的人口。历史上的德意志，就主要是在现在分裂为德国和奥地利的区域之内，演绎了她且壮且美、或善或恶、可爱可憎的皇皇大剧。

德意志，她是那样摄我魂，那样掠我心，那样夺我神！她在政治领域内的奋斗总是那样事与愿违，还总是招引一些民族诟病和谴责。但她在精神世界上的建树却让五洲四海的人都甘之如饴。哦，单是她那音乐，那名满天下的音乐，那荣际千秋的音乐，就足以让我们永远拥戴，永远沉醉！

如果，我还将精神的需要当作我永恒的需要，那么，我就将永远成为一个向您崇拜的信徒，我才能存在！如果，我还将精神的需要当作我最高的需要，那么，我就只能成为一个向您崇拜的信徒，我才能真正存在！

——因您，

我不静不动的生活，涌现了无数伟大的时刻；

——因您，

我不凡不奇的心，闪放出一道圣洁的光辉。

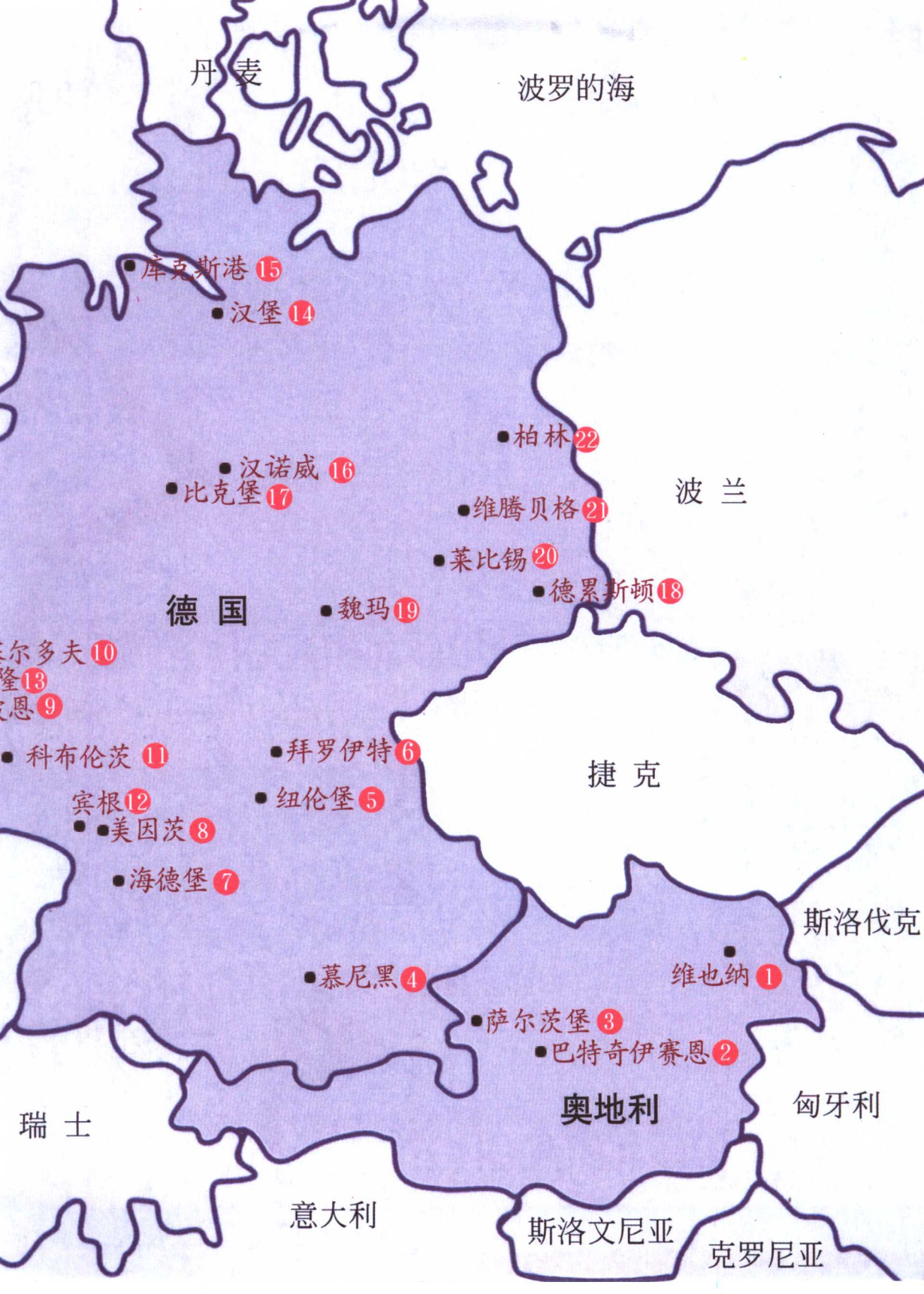


北海



法国





丹麦

波罗的海

库克斯港 15

汉堡 14

柏林 22

汉诺威 16

比克堡 17

维腾贝格 21

波兰

莱比锡 20

德累斯顿 18

德国

魏玛 19

埃尔多夫 10

隆 13

恩 9

科布伦茨 11

拜罗伊特 6

捷克

宾根 12

纽伦堡 5

美因茨 8

海德堡 7

慕尼黑 4

维也纳 1

斯洛伐克

萨尔茨堡 3

巴特奇伊赛恩 2

瑞士

奥地利

匈牙利

意大利

斯洛文尼亚

克罗地亚



第一章

CHAPTER ONE

进入德国：伟大的方式

The background of the image is a page of handwritten musical notation on aged, yellowish paper. The notation is faint and appears to be a score for a piece of music. It consists of several staves with notes, clefs, and other musical symbols. The handwriting is somewhat cursive and difficult to read. In the center of the page, there is a title overlay in a stylized, orange-brown font. The title is flanked by two decorative musical notes, one on the left and one on the right, which are also in the same color. The overall aesthetic is that of a historical or vintage musical manuscript.

命——大爱之光——《女武神骑行》

突如其来的变故，意味着完全不懂德语、英语也几乎丢得一干二净的我，将提前靠身体语言和那很难成句的零碎单词开始德国之旅。

深夜，3时半，分离。

无星，无月，这8000名居民的巴特奇伊赛恩。

连顺路捎我到10公里外的较大城市的可能都没有。

如果有旁观者，他会感到那氛围甚至好像生出了一点“大难到时各自飞”的成分。而我直接联想到里奥帕第在《野鸡之歌》中对绝望时刻的描述：这一时刻，宇宙和自然本身都将消逝。即便是那些曾异常显赫的泱泱大国和珍奇事物，此刻也没有留下任何遗迹与记忆。整个世界的兴衰浮沉与时代变迁没有任何的痕迹遗存，如果有的话，恐怕只会留下无垠空间里所存的全部静默与深沉的寂寥吧。不管之前它们如何被描述或理解，宇宙存在的这一令人赞赏战栗的秘密都将湮没和消散。

那氛围的黑暗就如同这无星无月的深夜。

但是，很快地，我深刻的心田燃起了光辉的火焰。

我执意回绝了他人提出的种种缓行之计，我要即时成行！——这是一种必