

偉 大 作 曲 家 羣 像

帕格尼尼

P A G A N I N I

帕格尼尼
(Paganini, N.)

7

(Suggden, J.) 著

(58)

約翰·薩格登 (John Suggden) 著

楊敦惠 譯

彭廣林 審訂

偉 大 作 曲 家 羣 像

◎ 藝 術 生 活 ◎

帕格尼尼

P A G A N I N I

約翰・蘇局登(John Sugden)/著

楊敦惠/譯

彭廣林/審訂

智庫文化

偉大作曲家羣像：帕格尼尼/約翰·蘇格登(John Sugden)著
；楊敦惠譯。--第一版。--臺北市：智庫出版；臺北縣新店市：貞德總經銷，1995[民84]

面：公分。--(藝術生活，17)

譯自：The illustrated lives of the great composers；

Paganini

ISBN 957-8829-84-1(平裝)

1. 帕格尼尼·Paganini, Nicolo, 1782-1840)- 傳記 2. 音樂家-義大利-傳記

910.9945

84012084

藝術生活17

偉大作曲家羣像——帕格尼尼

原 著／John Sugden

譯 者／楊敦惠

發行人／華文書

副總編輯／劉素玉

編 審／彭廣林

編 輯／張白雲

美 編／柯文莉

地 址／北市新生南路一段97巷6號1樓

電 話／(02)2778-3136(代表號)

傳 真／(02)2778-2349

郵政帳號／17391043

郵政帳戶／智庫股份有限公司

印 刷 廠／沈氏藝術印刷股份有限公司

地 址／台北縣土城市中央路一段365巷7號

出 版 者／智庫股份有限公司

登 記 證／局版北市業字第68號

總 經 銷／貞德圖書事業有限公司

電 話／(02)2218-6714

地 址／台北縣新店市民權路130巷4號3樓(遠東工業區)

本書獲得獨家授權全球中文版

版權所有，翻印必究

• 1995年11月第一版第一次印行 1-2,000本

1998年4月第一版第二次印行

原名／The Illustrated Lives of the Great Composers Paganini

© John Sugden

(C) 1995 Chinese translation copyright by Triumph World International

Corp. Published by arrangement with Omnibus Press in association with

BARDON-CHINESE MEDIA AGENCY

ALL RIGHTS RESERVED

For further information about Chinese copyright in this work contact

Bardon-Chinese Media Agency 台北市辛亥路一段1號2樓之1

定價：300 元

*本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

ISBN：957-8829-84-1

(原文書 ISBN：0-7119-0264-x)

資料來源說明

雖然參考書目通常都放在一本書的最後，但是或許我應該在此交代一下帕格尼尼生平資料的主要來源，因為若是沒有這項預先的註解，讀者就必須不時地受到頁底註腳與正文中題外解釋的干擾。進一步研讀的書目則增列在書後。

在帕格尼尼一生中，曾經與幾個人討論過他的童年與早期事業，他心中完全明白這些回憶都將成為白紙黑字，甚至可能出版；於是敘述中含有一點自我辯解與浪漫化的成分，也就無可厚非，而且完全符合他的個性。這類傳記素描中最常被引用的是蕭特基（J. M. Schottky）的《帕格尼尼，一位藝術與凡人的生平事蹟》（Paganini's Leben und Treiben als Künstler und als Mensch），最早於1830年在布拉格印行。由於帕格尼尼不會說德語，因此令人懷疑他是否讀過此書；不過它受到費第斯（F. J. Fétis）的大量採用，費第斯是一位著名的比利時樂評兼音樂史學家，在1833年受聘擔任布魯塞爾（Brussels）音樂院院長之前，大部分時間都居住在巴黎。費第斯認識帕格尼尼，也有很多機會可以蒐集資料為帕格尼尼寫作一本傳記，但是他卻讓這些機會溜走，等到1841年他想將這位小提琴家囊括在他的系列鉅作《音樂家列傳》（Biographie Universelle des Musiciens）中時，主角卻已經去世了。於是費第斯不得不仰賴蕭特基與其他人提供資料，以彌補記憶中的斷層；他想不起來的就自己編造，而且常常讓他個人的偏見與主觀意識來主導，違背了所有現代歷史考證的原則。儘管如此，費第斯的作家聲望是如此崇高，幾乎所有後來為帕格尼尼做傳的人都引用他的描述（他在1851年為巴黎的一本音樂字典發行了另一本〔帕格尼尼〕傳記而許多他對帕格尼尼的看法也不斷被重複引用）作

為主要資料來源，於是他所犯的錯誤與故事永遠流傳著。

將近一個世紀以後的柯迪紐拉（A. Codignola）對於這個主題所採用的手法就科學多了，其著作《帕格尼尼的私人風貌》（Paganini Intimo，1935 年於熱那亞出版）含有二百八十七封帕格尼尼的書信，全都有詳盡的註解。然而，一直要到 1957 年才產生了一本真正完整而精心考證的傳記：德·可西（G. I. C. de Courcy）的《帕格尼尼，一位熱那亞人》（Paganini, the Genoese）。這本大部頭的學術性雙冊鉅作終於為帕格尼尼生命中諸多備受爭議的事跡提出了比較可能的真相，而我則深得其助。

帕格尼尼的金錶與錶鍊。在錶背的蓋子裏刻有以下的字樣，可能出自帕格尼尼之手：「給親愛的的朋友傑爾索·N. P.。」

原著致謝詞

本書作者與出版者非常感謝：奧克拉荷馬大學出版社（University of Oklahoma Press）授權引用德·可西的《帕格尼尼，一位熱那亞人》（版權所有 1957）；瑪麗·伊凡斯圖片圖書館（Mary Evans Picture Library）、大英博物館（The British Museum）與大英圖書館（The British Library）授權翻印若干圖片。

作者希望向下列慷慨協助本書準備工作的人員致上個人的謝意：

珍·蘇局登（Jane Sugden）、查爾斯·必爾（Charles Beare，倫敦必爾有限公司 [Messrs. J. & A. Beare Ltd., London]）、安德魯·麥基（Andrew McGee）、喬治歐·普馬提博士（Dr. Giorgio Piumatti，熱那亞的「尼可洛·帕格尼尼」音樂院圖書館）、約翰·盧亞克（John Ruarke）。

(左二——) 梵諦岡頒贈的金馬利勳章・宏偉十字架〔Grand Cross〕與縮小版・教皇在1827年的羅馬狂歡節中贈予帕格尼尼。(右二——) 奧國皇家獎章〔「德行」〔Der Tugend〕〕與縮小版，由奧皇於1828年贈予帕格尼尼。

引 言

音樂家圈內向來毫無疑問地認為尼可洛·帕格尼尼（Niccolò Paganini）是歷史上最偉大的小提琴演奏家之一，甚或可說是任何樂器中最偉大的演奏家之一。除了當時他演奏的記錄之外，他自己的音樂也就足以證實此說。但是相對其非凡演奏技巧的地位，他身為音樂家的真正價值則曾遭到懷疑，而且這種疑問始終揮之不去。

在他於 1840 年去世之後的許多年間，不斷有人傳述與撰寫他與冥界關係的故事——其中有些源自帕格尼尼本身。這層關係的詮釋方式十分廣泛，從卑鄙的罪行如謀殺，到與魔鬼的精神友誼關係。雖然他的朋友與同儕（以及帕格尼尼在晚年）試著否定這些故事，而時間的流逝也很有助於沖淡迷信的雲霧，然而「魔鬼的提琴手」（the devil's fiddler）之傳說始終盛行，並且嚴重傷害了他的名譽，導致人們對他的記憶只是一個江湖騙子，而評論家也將他的音樂置諸腦後，斥為不過是騙子的花招罷了。

這種不公平的印象近年來已經因兩個影響而獲得部分的更正：其一，一部完整、且完全忠於真實的英文傳記出版，糾正了過去的傳記裏反覆出現的訛誤與破綻；其二，一些帕格尼尼的作品發行了優良的錄音。現在總算可以評估這位傑出演奏家真正的音樂才華，並且衡量他對音樂界所產生的影響。這正是本書的旨意。

不可避免地，像這種長度與目的的書勢必省略其（帕格尼尼）生平與時代的許多細節，不過希望內文與圖片能包含足夠的內容，提供一個背景，讓帕格尼尼的非凡才華能重見光明，接受評鑑。

音樂家傳記新視野

傳記文學在整個文學及人類文化，占有相當的分量與地位。世界各民族起初以口語傳承民族、部族或原始社會英雄人物的事蹟；有了文字以後，就用筆記載偉大人物的傳記。

傳記因此被認為是歷史學的重要佐證，學界視其為歷史學的分支，極重要的史料。

傳記類書籍在我的藏書裡占了相當的分量，將近1,000本。這些傳記的範圍很廣，包括歷史人物（其實那一個不是歷史人物）、間諜、探險家、發明家、詩人、畫家、建築家等等。其中音樂家傳記就占了三分之二。

我有一個很大的毛病，那就是對某個特定人物感興趣時，除了蒐集在學術上受肯定的傳記以外，凡是在書店（幾乎是在國外）看到有關他們的傳記，或從書上讀到另有附人物圖像的好傳記，就會如在田野挖地瓜般，想盡辦法蒐購。結果是，書架上有關馬勒、莫札特的書就各超過100本。馬勒的研究在這幾年成為風氣，除了米契爾（D. Mitchel）及法國人拉·朗格（La Grange）以外，也有一些新近的研究，被挖掘出來的資料越來越多。

音樂家傳記與其他領域傳記最大的不同點，可能是與一般傑出人物的生涯不同。我們從很多傳記上的記載得悉，不少人物屬大器晚成型，如發明家愛迪生兒童時期的智能發展就比較慢；但音樂家與著名數理學者一樣，很早就展現驚人的天才。

依照學者的研究，音樂家的各種特殊技藝、才能，及數理學者驚人的計算能力，最容易被發現。通常一個人必須經過一段時間的學習、受教育及實務工作，從中自覺所長，並集中精力投注於此，才能磨練出才華及成就；但是音樂及數

理方面的才華，有些是與生俱來的，如上帝的恩寵，頭頂光環，因此很容易被發掘。

幾乎可以斷言，歷史上留名的大作曲家或演奏家，都有過一段神童時期。有些特異才華無法維持太久，過了幾年這種能力就消失。

在東方長幼有序、注重本分倫理的威權之下，天才很難得以發揮，沒有人栽培天才，就沒有天才生存的空間。但在西方有個特別的文化現象，即不管什麼年代都有「期待天才出現」的強烈願望，這可能與西方「等待救世主來臨」的宗教觀有關，西方各國肯定天才，對天才多方栽培的例子不勝枚舉。

有人認為天才不但要是神童，而且創作力必須維持到年邁時期甚至逝世為止；另外一個條件是作品多，而且要對當時及後世有影響才算數。

這樣的條件，令許多夭折的天才只能屈居為才子，無法封為天才。許多人認為天才都是英年早逝，但有些天才很長壽，可見天才夭折的說法，在科學昌明的廿世紀及即將來臨的廿一世紀，是近於妄斷的說法。

音樂家傳記可以分為兩種：一種是自傳；另外是由親友知己或學者所寫的傳記。十九世紀浪漫時期的特徵之一，就是對超現實的強烈慾望，或因想像所產生的幻想的現實，及由於對現實的不滿，而產生的超現實兩種不同的極端，因而產生了「為藝術而藝術」的藝術至上主義。在這種風潮下，自傳及一般傳記中的許多史實，不是將特定人物的幻想，或對人物的期許寫得如事實般，不然就是把紀實寫成神奇的超現實世界。例如莫札特死後不久，早期的傳記往往過分美化莫札特或將他太太康絲坦彩描述為稀世惡妻；貝多芬被捧為神聖不可觸及的樂聖、李斯特是情聖、舒伯特是窮途潦倒、永遠的失戀者。更可怕的是，將邁入廿一世紀的今天，這種陳腔濫調的傳記，還是充斥市面，不少樂迷都被誤導。

第二次世界大戰後，西方各國對古樂器的復原工作不遺餘力，利用各種資料、圖片、博物館收藏品及新科技，而有

長足的進步，得以重現這些古音。同時因副本或印刷器材的發達，原譜不必靠手抄，使古樂譜的研究有突破性的成果，加上文獻學的發達，以及各種週邊旁述，不同年代的演奏形式、技法漸漸地被分析出來。因此目前要聽所謂純正的巴洛克時期所使用的樂器、原譜、奏法、詮釋，及重現湮沒多年的古樂，已不再是夢想。同樣地，音樂史上的作曲家如巴哈、莫札特、貝多芬的面目，已經相當準確地重現，從事這方面的工作人員，不再只是苦心研究的學者，還包括許多業餘研究的經濟、社會、文化、醫事專業人員，從事精密的考證工作；著名音樂家的健康、遺傳病、死因、經濟收入、人際關係等，都有豐富的史料被發掘出來。因此第二次大戰後所出版的音樂家傳記，與十九世紀浪漫筆調下的描繪相距很遠。

十九世紀傳記中描述的音樂家愛情故事極端被美化，而當時極流行的書簡更是助長了這些故事。十九世紀名人所留下的書簡，有些是吐露內心的真話，有些却是刻意寫給旁人看的，若要以之作爲史料，史學者、傳記作者都要小心取捨。

優良傳記的標準是什麼？見人見智，很難有定論，但一定要忠於史實，不能私自塑造合乎自己理想的人物形象，不能偏頗或限於狹隘的觀點，要考慮時代性及政治、經濟、社會等廣泛的文化現象，但也要有自己的史觀。

讀了優良的傳記後，重新聆聽這些音樂家的作品，會增加多層面的體會與瞭解。雖然音樂以音響觸發聽者的想像力，有些是普遍的理念，有些是作曲者強烈主觀所訴求的情感，與作曲家的個性及所追求的目標有密切關係。因此我鼓勵真正喜歡音樂的年輕人，只要有時間，多閱讀傳記。馬勒、莫札特、巴哈的傳記或研究書籍，我各有一百多本，但我還是繼續在買，看起來雖是重複，但每一本都有他們研究的成果，即使是同一件事，也有不同的獨特見解。當然，當作工具書的葛羅夫（Grove）音樂大辭典，都是由樂界的權威人士所執筆，比差勁的傳記可靠，但優良的傳記更富於情

感、更有深入的見解，當作工具書也很可靠。

由於喜歡讀傳記，不知不覺中對這些音樂家最後的居所
有所知悉。因此旅遊時，我都會去憑弔這些音樂家的墓地或
他們曾經居住過的居所。看到這些文物器具，會讓你像突然
走入「時間隧道」般，回到幾百年前的景象，與這些作曲家
的心靈交流。那種感觸與感動難以言喻。

旅遊時，我除了參觀美術館、音樂博物館、上劇院、看
音樂廳、拍攝大教堂及管風琴外，音樂家的史蹟或墓園都列
入行程，會對這些地方產生興趣或好奇，大半是讀了傳記而
引發的。

讀好的音樂家傳記，如聽好音樂，對人的一生、才華、
成就，可以做鳥瞰式的觀察，對同時代人造成衝擊，對後代
產生影響，並可以培養人們閱讀歷史的技巧；而且有些文章
如文學作品般巧妙雋永，讀來回味無窮。

這套由Omnibus出版的音樂家傳記系列，英文原版我幾
乎都有，因為內容比聞名的葛羅夫音樂大辭典更深入，對每
一個音樂家所處時代，有清楚的定位，應用最新研究資料，
附加適宜的註解及推薦相關書籍，幾乎可以當作工具書，其
中有些作者是樂界的權威人士。對音樂家及其作品想要有更
深入瞭解或欣賞的有心人，這是一套良好的讀物。

資深樂評人

曹永坤

重現傳奇提琴師的內心世界

在整個西歐古典音樂器樂發展史上，恐怕再也找不出像帕格尼尼這樣傳奇性的人物了。各種文獻的記載與帕氏留傳下來的作品，在在都顯示了其不可思議、超乎尋常的演奏能力；也正由於這些歷史上的史料，再加上人們世代相傳的穿鑿附會之說，更增添了帕格尼尼的神祕感。因此，像帕氏驚人的演奏技巧是得自於魔鬼附身之類的無稽之談，至今仍被人們繪聲繪影地談論著也就不足為奇了。我們可從下例敘述看出世人將帕格尼尼的演奏鬼神化的原因：十九世紀德國著名的指揮家也是帕氏的好友卡爾·顧爾（Karl Guhr, 1787 - 1848），在其著作《帕格尼尼小提琴演奏的藝術》（Über Paganinis Kunst die Violine zu spielen, Mainz, 1831）中曾提到：「在他（帕氏）的作品無窮動（Moto Perpetuo），他以斷奏弓法（Staccato）完美無瑕、令人無法置信地一弓拉完整首曲子。」相信任何稍懂小提琴演奏的人對顧爾所言一定感到震驚不已，因為一般而言小提琴演奏者能在一弓上拉出二十四個左右的斷奏短音已屬難能可貴，遑論把一首包括數百個快速行進的短音符的曲子一弓奏完，這在整個小提琴演奏史上是前所未聞的事蹟！

有別於其他「神化」帕格尼尼的傳記，約翰·蘇局登的《帕格尼尼》傳從一個嚴謹音樂學者的角度，蒐集了詳盡的資料，在其精心的策畫之下，不僅嘗試著將帕格尼尼內心世界的心路歷程展現在我們面前，更企圖將帕氏個人演奏事業的起伏與當時的歐洲大環境連接在一起，使讀者從帕格尼尼的身上間接感受到，即使像帕格尼尼這樣一位不朽的音樂家，身處在當時奸詐險惡的歐洲皇宮貴族之間的不幸與無奈，更不用說其他泛泛之流的音樂家了，讓人讀來感觸頗深，更對

今天的台灣真正的音樂家所受之待遇感到同情。

本書除了詳實的文字敘述之外，更附載了多幅圖片輔佐文字意境之表達；尤其是多幅不同時期之帕格尼尼肖像插圖，更加深了讀者對這位傳奇小提琴家的印象。本書最令人最到驚奇的是在讀完前五章類似「標準」的傳記寫作手法之後，最後一章——第六章卻以二十世紀初英國天才小提琴佛羅里佐·馮·路特（Florizel von Router）透過靈媒降神會與帕格尼尼接觸的事件作為結束此著作之方式，實為意料之外的高潮，對於一個相信輪迴轉世之說的社會——台灣，此篇章更具有相當的吸引力與說服力。而本書最後結尾引用白遼士為帕格尼尼所寫之訃文，更見發人省思。

本書譯作盡可能的忠於原文，一字不漏的翻譯出來，且又能兼顧原著之風貌，誠屬難得之翻譯佳作。希望透過閱讀這本巧思獨具的音樂家傳記，能讓讀者對音樂文化有更進一步的認識，更希望智庫股份有限公司繼續出版類似的文學著作，以充實我們極度貧血的音樂文化。

東吳大學音樂系、所專任副教授

彭廣林

Niccolò Paganini.

目 錄

資料來源說明	IV
原著致謝詞	VI
引言	IX
總序	X
導讀	XIV
1 神童	1
2 宮廷樂師兼作曲家	17
3 名家崛起	45
4 征服歐洲	80
5 路的盡頭	127
6 帕格尼尼傳奇事蹟	150
帕格尼尼作品錄音	178
由帕格尼尼衍生的作品	184
通俗與嚴肅	184
譯名對照表	188