

E1.5

G865

舒伯特聯篇歌集

冬旅研究

金慶雲 著

傅鐘出版公司 印行

舒伯特聯篇歌集
冬 旅 研 究

金慶雲 著

FRANZ SCHUBERT

Winterreise op. 89

A Gift From

著者

一九九〇年二月十九日 贈

國民政府內政部註冊 二十三年九月二十五日

民國二十三年三月發行
民國二十五年九月再版

中華百科叢書 音樂概論 (全一冊)

◎

實價國幣六角

(郵運匯費另加)

編者 朱 穌 典

發行者 中華書局有限公司
代表人 陸費達

印刷者 上海 中華書局印刷所

總發行處 上海福州路 中華書局

分發行處 各埠 中華書局

(七六七五)(天)

舒伯特(Franz Schubert 1797-1828) 一八二五年畫像

瑞德(W.A. Rieder)畫

舒伯特(Franz Schubert) 一八二一年畫像

庫培韋澤(Leopold Kupelwieser)畫

圖片資料 2

威廉·穆勒(Wilhelm Müller)畫像

克瑞哥(Franz Krüger)畫

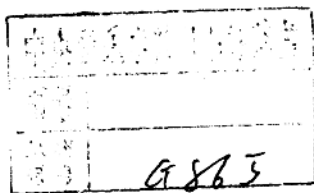

弗格(Michael Vogl) 一八二一年畫像

庫培韋澤(Leopold Kupelwieser)畫

舒伯特(Franz Schubert)與弗格(Michael Vogl)
邵伯(Schober)畫

序

德國藝術歌前輩大演唱家霍德（Hans Hotter）教人，總不讓先開口唱，却不斷追問“你從這歌裏聽到什麼？”

要欣賞藝術歌，總得深入的去思索感覺，這歌說了什麼？

冬旅，這舒伯特歌曲創作的最高峰，正是一個讓人深思的迷宮。這部小書，則是追尋那流浪人足跡的一點努力。

在第一部份裏，討論的是有關冬旅的史料。第二部份則希望直入歌的核心。我儘量陳訴我聽到的，並嘗試爲其所以然找出一二理由。這裡引用了許多音樂家，音樂學者的研究成果，一方面是效法古人註詩集解的精神，主要還在於驗證自己的看法。這些看法不必都爲人所接受，更不希望讀者受困於此。我見冬旅如是，讀者或許因讀這本書對冬旅有了一層新的認識。與我相同或相反，倒不是要緊的。

這書資料的搜集，多在維也納，這當年舒伯特寫作冬旅的城市。在那裏，一百六十年前的東西似乎還離我們不遠。我記得如何小心翼翼的翻閱哈斯林格一八二八年出版的第一版“冬旅”（第二部舒伯特自己都未見到。）那紙張受印後中間凹下，四角浮起；記得如何在古舊的圖書館中，看管理員捧出抄手抄本，指給我看舒伯特親手修改的痕跡；舒伯特手稿遠在紐約，但看到複印本都讓人激動。我多次在舒伯特墓前徘徊，也到過他去世的屋子，在陽光斜入的午後，輕輕踏在地板上。想著早逝的天才，十一天不曾進食，從椅上踉蹌到床上。却在病榻中不斷修改冬旅的第二部份。

我必須感謝前維也納音樂院席德納院長（Hans Sitter）的熱心指點。他送我的舒伯特史料畫冊，是寫作這本書的一個誘因。感謝維也納的好朋友，施捷，

2 序

邱驥，Dietmar Grieser和女兒羅弘在蒐集資料上的協助和有益的討論。感謝我聽過的演唱冬旅的每一位演唱家，他們讓我聽到冬旅的種種，可能與不可能。也謝謝音樂音響雜誌，鼓勵我發表了初稿的第二部份，也讓我更知道有更多人着迷於這部歌集，讓我從讀者回響中有新的收穫。

金慶雲 謹識

民國七十四年

目次

圖片資料

序

第壹部份	1
第一章 緒論	3
第二章 舒伯特與藝術歌	5
一 舒伯特時代的藝術歌環境	6
二 磨鍊時期	7
三 歌的革命	8
第三章 冬旅寫作前後	10
第四章 歌詞作者：威廉繆勒	14
一 詩人繆勒小傳	14
二 在文學史上的地位	14
三 聯篇歌集	15
四 冬旅詞曲	16
第五章 手稿、版本與校勘	19
一 原始資料	19
二 十九世紀末的版本	20

三 最新版本	20
四 修改與校勘	22
第六章 順序問題	25
第七章 冬旅的風格	31
第貳部份	35
第一首 晚安 (Gute Nacht)	37
第二首 風旗 (Die Wetterfahne)	47
第三首 凍淚 (Gefrorene Tränen)	52
第四首 僵固 (Erstarrung)	57
第五首 菩提樹 (Der Lindenbaum)	66
第六首 洪流 (Wasserflut)	74
第七首 河上 (Auf dem Flusse)	78
第八首 回顧 (Rückblick)	85
第九首 鬼火 (Irrlicht)	93
第十首 歇足 (Rast)	99
第十一首 春夢 (Frühlingstraum)	104
第十二首 孤獨 (Einsamkeit)	112
第十三首 郵車 (Die Post)	117
第十四首 白首 (Der greise Kopf)	123
第十五首 烏鴉 (Die Krähe)	128
第十六首 最後的希望 (Letzte Hoffnung)	133
第十七首 村中 (Im Dorfe)	140
第十八首 風暴之晨 (Der stürmische Morgen)	150
第十九首 幻影 (Täuschung)	154
第二十首 路牌 (Der Wegweiser)	162

第二十一首 旅店 (Das Wirthaus)	168
第二十二首 勇氣 (Mut!)	172
第二十三首 幻日 (Die Nebensonnen)	175
第二十四首 搖琴人 (Der Leiermann)	180
參考文獻	185
版本資料	193

第一部份

第一章 緒 論

如果我們只能舉出一位作曲家為德文藝術歌（甚至所有的藝術歌）的代表，那必然是舒伯特（Franz Schubert, 1797 - 1828）。如果我們只能舉出一部作品為他歌曲的代表，那也應該是聯篇歌集「冬旅」（Winterreise, D911）

在藝術歌曲史上，這一部作品有最重大的意義。舒伯特寫過兩部聯篇歌集：「美麗的磨坊少女」（Die schone Mullerin D795）和這部冬旅。都是威廉繆勒（Wilhelm Müller）的詩作。這兩部歌集，確立了聯篇歌集（Lieder Zyklus）的形式。所謂舒伯特第三部聯篇歌集「天鵝之歌」（Schwanengesang, D957），是出版商哈斯林格（Tobias Haslinger）在舒伯特去世後集合了遺稿十四首歌出版時定下的名字，並非舒伯特自己有意組合的歌集。

直到今天，冬旅仍是主要聯篇歌集中篇幅最大，結構最緊密，用心最深刻的絕世之作。是歌曲之王無上的冠冕，揉和了天才的不竭靈感和大師的成熟技巧。無論在命意、風格、手法上，都是極有魄力的獨創性作品。而另一方面，它們超過了「供人欣賞」的藝術層面，是第一部真正把藝術歌投入「靈魂之獨白」境界的，最真摯深刻的歌曲集。

海頓、莫札特、貝多芬等未始不寫藝術歌，但使德文藝術歌從雕蟲小技，即興之作一躍而為表現豐富、內涵深刻的音樂形式，無疑是舒伯特一人之力。許多音樂學者都直接了當的說，1814年10月19日是德文藝術歌的誕生日：在這一天不足18歲的舒伯特寫成了“Gretchen am Spinnrade”（紡車旁的葛麗卿）。的確，從此以後，以一個人聲，一架鋼琴，窄狹的音域，含蓄的表情，在短短幾分鐘裏演唱的一首藝術歌，可以與大型的管絃樂分庭抗禮；從此以後，詩與音樂，鋼琴與人聲才融為一個整體，無分主從的成為一種最具表現力的藝術形式。

歌曲固然是舒伯特在音樂史上的最偉大貢獻，他在其他音樂形式上的成就也不幸為這一方面的盛名所掩蓋。唯有體認他交響樂、宗教音樂、鋼琴曲及室內樂各方面的價值，把歌曲放在整個創作範疇裏來觀察，我們才能瞭解舒伯特藝術歌的深度與廣度。這是一個全能音樂家，挾其排山倒海的充沛創作力，注入這種最小的音樂形式之中。所以舒伯特的歌是極度濃縮的藝術精髓，我們越是深入咀嚼，越要發現其中天地廣大、變衍無窮，而處處精微。最不可及的，舒伯特的許多作品，分析起來要人覺得機關重重，熟慮深思，一如經過周詳籌畫，慘澹經營。但無論就表面的自然流暢，或早已膾炙人口的有關舒伯特寫歌有如宿就的種種傳說來看，這些歌的確多是一揮而就的靈感之作。舒伯特的歌，是天才與功力的結晶：在他短短三十一年生命中寫下至少六百多首藝術歌，遠超過任何一位重要作曲家在這一方面的產量（舒曼、布拉姆斯、沃爾弗都不過兩百多首）。每個人都知道舒伯特是最富天才的歌曲作家，却往往忘記他是最勤奮、最多產、最有經驗的工作者。

單從數量上看，就知道這些歌的寫作，不可能是應實際需要產生。舒伯特的歌是寫給自己，寫給二三知己，寫給後世的知音人的。他的歌即使多半旋律優美，在當時仍然太前衛，尤其在後期——冬旅正是代表性的傑作——風格愈趨深刻。吟誦式的宣敘取代了旋律；人聲與鋼琴合成整體，無法分開獨立；反複歌的形式已不能滿足他的需要。歌曲是舒伯特對詩的重新創作，到晚期他在技巧形式上愈是從心所欲，精神內涵上愈是深刻內省，冬旅，就是他所有歌曲創作的最高峰。