

舒伯特藝術歌曲研究

陳榮光 著

全音樂譜出版社

舒伯特藝術歌曲研究

中華民國七十五年一月廿日初版發行

著者 陳榮光

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵撥帳戶：0001548-5號

電話 三一—三九一四·三三一〇七二三號

版權所有·翻印必究

定價新臺幣500元

舒伯特的魔王之研究

中華民國七十四年三月廿日初版發行

著者 陳明律

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

電話 三一三九一四・三三三〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣60元

舒伯特藝術歌曲研究

陳榮光 著

全音樂譜出版社

w-24/26

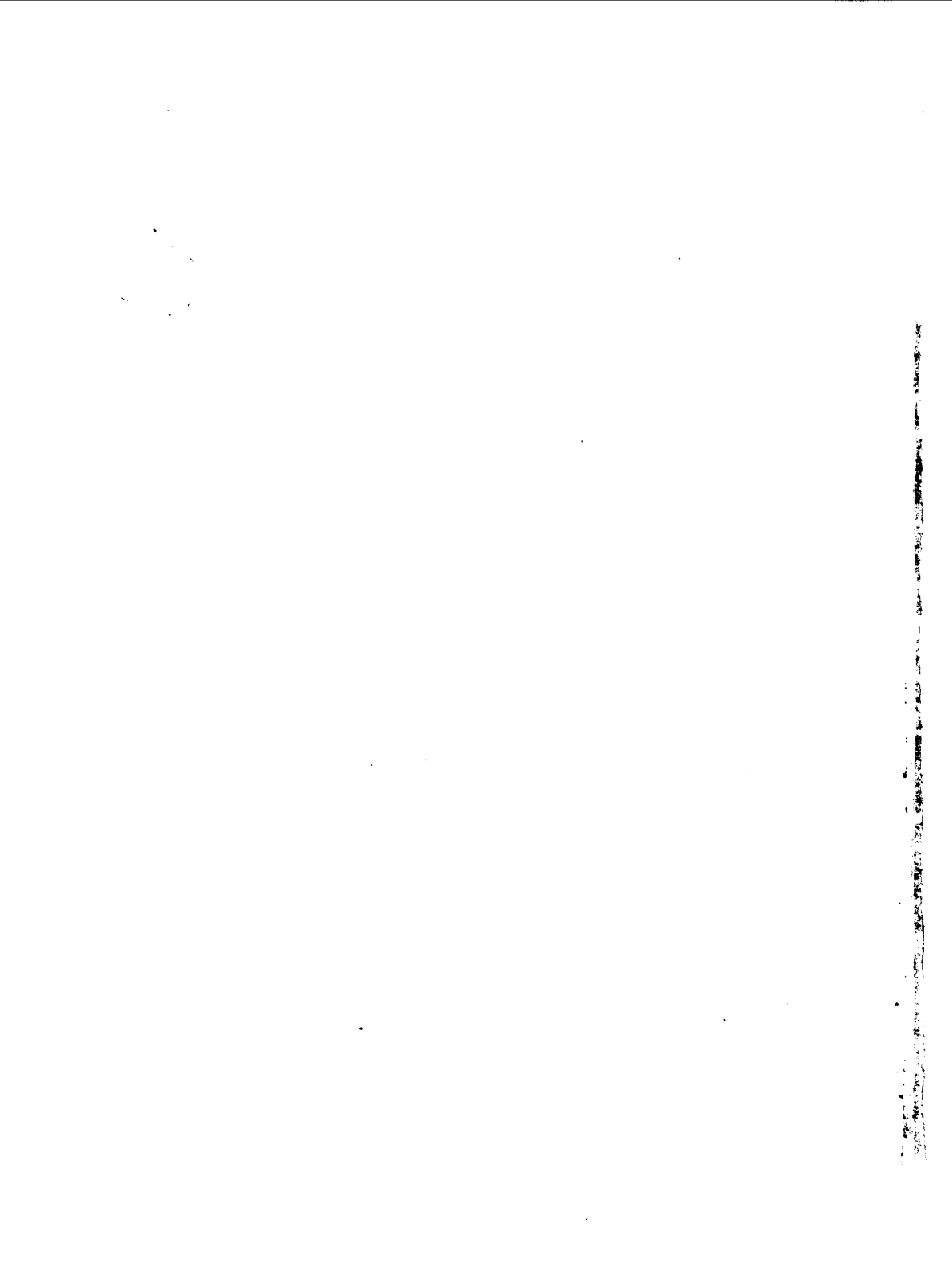
序

劉岷涓

自從民國五十三年考入國立藝專音樂科與本書作者陳君成爲同窗而相識至今，已逾二十年了。在維也納大學求學期間，陳君正好也就讀於維也納音樂院。我們共同擁有一個相同的異鄉。回國後，現在也在同一所學校服務，說來也算有緣。

平日在交通車上，時常與陳君談起德國藝術歌曲，由 Schubert 而 Fischer-Diskau，由 A. Dermota 而 E. Werba，確實知道陳君在留奧期間時一直被認爲無上艱深的德國藝術歌曲下過功夫研究。德國藝術歌曲的艱深，除了因爲——與樂器演奏的室內樂一樣——用簡潔的表材，表達凝斂、圓熟的「室內親暱感」之外，對我們來說，最大的障礙莫過於語文部份所造成的「隔」。唱詞對藝術歌曲的重要性正是在於它是整首歌曲的「詩文」，即使不是凌駕其他純粹聲響；至少也與它們地位一樣，不分軒輊。因爲畢竟它不是「無言歌」。陳君對唱詞的翻譯，明顯看得出，一定是煞費苦心的。另外聲腔與音樂的關係、樂曲詮釋，演唱風格等等的探討也很詳盡。陳君很能緊扣要點、加以發揮，使得我們在讀了這本專書之後，面對 Schubert 藉歌曲而透露出的音樂感情，能用較合理，較直接的方式去共感。

要能深切掌握一件藝術品，無非是以直探它賴以安身立命的本質爲首要。Schubert 的藝術歌曲，很久以來就不斷有人做引介，這些當然都有它一定的意義。這次陳君所在他的專書裏，以更寬更深的角度來研究 Schubert 歌曲，想必也是由於前賢的典範給予相當激勵、鼓舞的緣故吧！我們樂見此書的發行，樂見 Schubert 的藝術歌曲有一個更嶄新的世界。

目 錄

劉峴渭博士序	3
一、前言	9
二、舒伯特的歌曲形式	13
三、舒伯特歌曲的內涵分析	19
(一)流浪：	21
1. 流浪者之夜歌(Wanderes Nachtlied)	23
2. 流浪者(Der Wanderer)	26
鋼琴C大調 流浪幻想曲	32
(二)神與宗教方面：	37
1. 聖母頌(Ave Maria)	39
2. 連禱文(Litanai)	43
3. 你是平安(Du bist die Ruh.)	46
4. 年青的修女(Die junge Nonne)	50
5. 甘尼美(Ganymed)	54
(三)大自然：	58
1. 野玫瑰(Heidenröslein)	59
2. 春之信念(Frühlingsglaube)	62
3. 鱒魚(Die Forelle)	67
鋼琴五重奏“鱒魚”A大調	71
4. 水上之歌(Auf dem Wasser zu singen)	72
5. 晨歌：聽聽雲雀(Horch, horch, die Lerch)	76

6.晚霞；在晚霞中 (Im Abendrot)	81
7.夜與夢(Nacht und Träume).....	84
8.大海的寂靜 (Meeres Stille)	87
9.繆斯之子 (Der Musensohn)	90
四情感：.....	94
1.永不止息的愛 (Rastlose Liebe).....	95
2.牧羊人的悲歌 (Schäfers Klagelied).....	98
3.秘密 (Geheimes)	102
4.浪漫曲 (Romanze aus "Rosamunde").....	104
5.寵兒之歌(Lied der Mignon).....	107
6.第一次失落 (Erster Verlust).....	111
7.淚的讚美 (Lod der Tränen)	114
8.紡車旁的葛麗卿(Gretchen am Spinnrade).....	117
9.笑與哭 (Lachen und Weinen)	121
五死亡：.....	125
1.死與少女(Der Tod und das Mädchen).....	127
死與少女弦樂四重奏.....	130
2.魔王 (Erkönig)	131
六其它：.....	140
1.音樂頌 (An die Musik).....	141
2.搖籃歌 (Wiegenlied)	145
四、聯篇歌曲.....	149
(一)美麗的磨坊少女 (Die schöne Müllerin).....	152
(二)冬之旅 (Die Winterreise)	269
五、聯篇歌曲的比較.....	399
六、早死與最後作品.....	423

天鵝之歌 (Schwannengesang)	428
七、舒伯特與歌德、佛格爾	507
八、舒伯特歌曲的特徵分析：(一)倚音(二)三度轉調(三)大小調互換 (四)非關係調轉調(五)節奏(六)和弦及特殊音程(七)加重 (>)， 突強，(Sf.)(八)民謠風格(九)戲劇性歌曲(十)有關 rit (二)慢板歌 曲(三)伴奏素材和範圍(四)歌曲內涵(五)速度(六)常用的小調(七)旋 律級進和歌詞反覆	515
九、舒伯特的歷史地位	531
十、結論	537
參考資料：	541
附錄：(一)奔達博士的版本譜例	545
(二)人名和地名中譯對照	569
(三)舒伯特歌曲譯名對照	573

一、前言

音樂藝術的工作者，可以分爲理論研究和演奏（唱）兩方面，一位演奏（唱）者要在理論方面能有專精和深入的研究是不容易的，因爲他絕大部份的時間，完全用在技巧的磨練和音樂的演奏（唱）上，因此在理論的探討方面自然會比較疏忽，目前國內的環境要想全心全力的專注在音樂演奏（唱）上是不太可能的，因此許多留學回國的音樂工作者和演奏者都必須兼教育的工作。筆者曾在維也納音樂院，專攻聲樂，德國藝術歌曲和歌劇，並獲得演唱文憑，回國近十年中除了演唱外也擔任聲樂和德國藝術歌曲的教學和研究工作，從教學中深深的體會全一位教育工作者，責任的重要，由教學當中瞭解學習者在詮釋歌曲上所遇到的困難。目前國內有關中國藝術歌曲的資料不多，不能完全滿足習唱者的需要，因此需要有外國歌曲的補充，這些比較常被選用當作教材用的有意大利歌曲，德國歌曲和法國歌曲……等然而這些外國歌曲的翻譯解說，和有關作曲家作品特徵分析等，這類書籍非常缺乏，筆者深感自己有份責任參與這項工作能爲音樂藝術盡點心力，爲了證明有志於這項工作，而願意拋磚引玉將自己研究心得發表出來，藉以鼓勵更多優秀演唱和演奏者，將他們更寶貴的體驗書寫出來，而讓我們年輕的工作者，能從這些前人的心得和經驗中，去開拓出屬於我們自己的音樂風格和方向。目前我們最缺乏的就是藝術歌曲的作品和風格，希望不久的將來，我們的作曲家們能創出完全屬於我們自己的作品。

德國藝術歌曲到舒伯特時期得以建立其獨特的風格和形式，並且發揚光大，使後來的作曲家能有足夠可尋的範本中，再突破創新而將

日耳曼的民族文學詩詞賦予特有的生命其影響所及，遍及全世界，因此德國人尊稱他為藝術歌曲之王，這當然有其道理存在，也就是筆者在第一次的研究寫作中，要以舒伯特的藝術歌曲為研究的對象的原因。

本書和其它已出版的有關舒伯特歌曲研究的書籍最大的不同是，一般的書籍有的只偏重生平的研究，有的只有單一聯篇歌曲的研究，或只有幾首選曲的論述。筆者在拙作中用了八十七首歌曲，這些歌曲也是筆者練唱過的舒伯特歌曲的大部份，而這八十七首歌曲分成三大部份研究，第一部份是舒伯特的選曲，比較出名和為大家所喜愛的歌曲，這些歌曲共有二十九首分別在第三章舒伯特歌曲內涵分析的六大類中研究的曲目，舒伯特的歌曲作品實在很多而且內容也很廣泛，要想逐一的去研究實在非常的困難，筆者依內容重新歸納整理後將其分為六大類——流浪、神與宗教、大自然、情感、死亡，還有不完全屬於以上五類的其它歌曲，在每一大項都提出幾首歌分析研究。其次是第四章的聯篇歌曲「美麗的磨坊少女」和「冬之旅」同時在第五章中將這兩篇由筆者提出比較。「天鵝之歌」是他的最後作品在他死後出版商為了紀念他而收集他在一八二八年八月到十月中的最後十四首歌曲集成一冊提名「天鵝之歌」出版不是真正的聯篇歌曲，因此筆者將它在第六章早死與最後作品中分析。同時筆者有鑑於近年來研究或演唱舒伯特歌曲者，比較偏重於聯篇歌曲集及「天鵝之歌」，所以將三部份的歌詞以其內涵重譯，由於筆者才疏學淺，文筆不佳只能將其內涵表達出來，而未能在文詞上加以優雅的修飾，敬請見諒，但經過劉炬涓博士的修正，可靠性是相當正確的。本書的第二章以專題來討論舒伯特歌曲的各種形式是其它書籍中所沒有的。而第八章舒伯特歌曲的特徵分析是筆者研讀多位舒伯特研究專家的典籍，及自己演唱分析過後提出了十六點看法，這也是目前在國內有關音樂家作品研究的

論述和書籍中極少有的，希望讀者和學習者能先閱讀這一章和第二章，我相信對舒伯特的歌曲的演唱和研究會有相當的幫助的。

本書研究的方向包括曲式、調性、及節奏與和絃的特定意義同時筆者以演唱者及伴奏者的角度來分析如何的彈奏和演唱，以及舒伯特慣用的作曲手法，這些研究的內容資料除了在學習時師長的教導，最重要的是在近十年中教學及研究，及比較和參考中所得到的淺見，希望這些淺見能對藝術歌曲的愛好者和有志者有所助益，也同時希望能為社會的音樂藝術工作聊盡棉薄之力。

本書的完成首先要感謝劉燕當教授的指導，黃瑩先生在文詞上的修正，同事沈錦堂教授在歌曲分析上的意見及同窗劉炬渭博士，在百忙中撥空閱讀，意見的提供和譯詞上的建議，同時要感謝蘇秀芳小姐的抄稿，李士華同學譜例製作的幫助，還有幾位藝專同學的幫忙。尤其內人的鞭策，及父母師長朋友的鼓勵，更感謝全音樂譜出版社簡明仁先生賜允出版和協助，此書方能順利完成，在此一併申謝。

最後更要對教導我的柳挹羣啓蒙老師，在學校時的指導恩師陳暖玉教授及出國前的授業恩師劉塞雲教授由衷的致最高敬意，還有在國外時的指導教授 Anton Dermoda, 及 Esther Rethy……等，沒有他們的教導，沒有我今日些微的成績，當然筆者不會因一本書的出版而自滿，希望在長輩及先進們的不吝指導下，能有更多的進步。本書淺陋不足之處，希望前輩師長及讀者指正。同時在此記起恩師陳暖玉教授的畢業贈言：「一個人的修養到那裏，他的藝術境界才能到那裏。」希望這句忠言能與讀者和後進共勉之。

中華民國七十四年十二月陳榮光於臺北

993 未整理. 已抄送.

二、舒伯特的歌曲形式

舒伯特的第一首歌「夏甲的悲嘆」(Hagars klage) 完成於一八一一年三月，而最後的作品「天鵝之歌」(Schwanengesang) 的最後一首歌「信鴿」(Die Taubenpost) 是在一八二八年十月完成的，在這短短的十八年中他創作了超過六百首的歌曲，當然這麼多的歌曲，從形式上如果把它比較簡單的結構分類，可以分為反覆的、不反覆的、變化反覆的等三種類型。

(一)、反覆形式的歌曲：德文為Strophenlied，中文的譯名有分節歌、反複歌、有節歌、同曲異詞復唱歌、同曲異詞歌。在本章節中，我們不加論斷那一個譯詞最正確、最恰當，只要大家明瞭這類歌曲的特徵形式，而能加以分辨是最重要的，如果以Strophenlied這一德文字的直譯，當然是分節的詩歌曲最為直接，Strophe 為希臘文，是指詩歌之節。而 Lied 為詩歌、歌曲之意。而 Strophenlied 的真正意義是指不同的數段歌詞，用相同的旋律曲調反覆的唱，例如「野玫瑰」(Heidenröslein)。（請參閱下一章歌曲內涵分析中的大自然部份）因此如果以其意義翻譯，那麼同曲異詞歌、同曲異詞復唱歌好像比較恰當。但是同曲異詞復唱歌很容易被人誤解，因為如果有人把舒伯特的歌曲的旋律用不是原來詩人的詞，而是另外再填上去的，那不就是同曲異詞復唱歌了嗎？同曲異詞復唱歌，很容易被人誤解為遊戲詩或詼諧詩(Parodie)。如果已經瞭解 Strophenlied 的真正意義，那麼用反覆歌，分節歌，或有節歌等譯詞也無不妥，反而比較方便簡單，我認為反覆歌曲比較合適。

這種形式的歌曲尚有「音樂頌」(An die Musik)、聖母頌 (Ave

Maria)、「春之信念」(Frühlingsglaube)、「搖籃曲」(Wiegenlied)，還有「美麗磨坊小女」中的第一、七、八、九、十三、十四、十六、二十等等……而這類的歌曲時常是在表現比較統一性、單純性的歌詞之意義時，常採用這種單純、簡潔的表現方式，有如民歌的形式，因此有人亦稱為「民歌式的歌曲」(Volkstümllichlied)。(同曲異詞復唱歌之名詞請參閱廖葵教授所著之德國藝術歌曲之探討一書中的第11頁)。

(二)、不反覆的形式：德文名稱爲 Durch Komponierteslied，中文翻譯有連絃歌曲、通節歌曲、無反覆譜調歌曲、通作歌曲、貫穿式歌曲、無節歌，當然譯成無節歌曲比較會讓讀者誤解。Durch komponiertes Lied 的意思就是一首詩詞無論具有多少章節，而作曲者譜曲時都不加以反覆，而將原詩用音樂語言連續不斷的完成原詩的述說。或者說凡是詩句的結構不均勻，劇情比較複雜的詩詞，而必須有所不同的表現時，一貫式、貫穿式的作曲方法是最適合的。這種形式中最著名的曲子有「魔王」(Erlkönig)、「死神與少女」(Der Tod und das Mädchen)「老樂丐」(Der Leiermann)、「漂泊者」(流浪者)(Der Wanderer)。「普羅米修斯」(Prometheus)……等。

(三)、變化反覆的歌曲形式：德文爲 Variirtes Strophenlied，中文的翻譯有變化的分節歌曲、有變化的反覆歌曲、變體同音異詞歌曲……等，而其結構上最大的特點是在許多章節的詞中(三段以上)的數段用反覆的吟唱方式，而其他的章節加以變化，這些變化包括音樂的旋律、曲調、調性、節奏或伴奏等，屬於這部份的歌曲最著名的是「菩提樹」(Der Lindenbaum)、「鱒魚」(Die Forelle)、「小夜曲」(Ständchen)、「紡車旁的葛麗卿」(Gretchen am Spinnrade)、「你是平安」(Du bist die Ruh)、(一二段完全相同，第三段變化)。譯成變體同音異詞歌曲，並不十分妥當，因為歌詞本來就不同，但是曲調、調性旋律有些曲子有很大的變化，因此並不同