

舒伯特的魔王之研究

央音乐学院图书馆藏书

号	Z1.55/t013057
登号	149589

陳明律 著

全音樂譜出版社

舒伯特的魔王之研究

陳明律 著

全音樂譜出版社

ms 60

法朗茲・舒伯特 (FRANZ SCHUBERT 1797~1828)

一八二五年的畫像

歌 德

J. W. V. Goethe
1749~1832

斯 巴 恩

J. V. Spaun
1788~1865

梅 耶 郝 弗

J. Mayrhofer
1787~1836

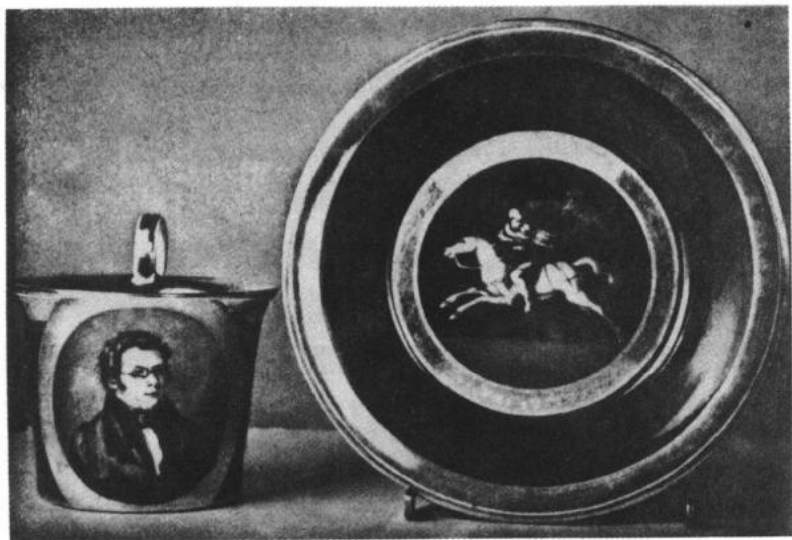

卡爾劉偉

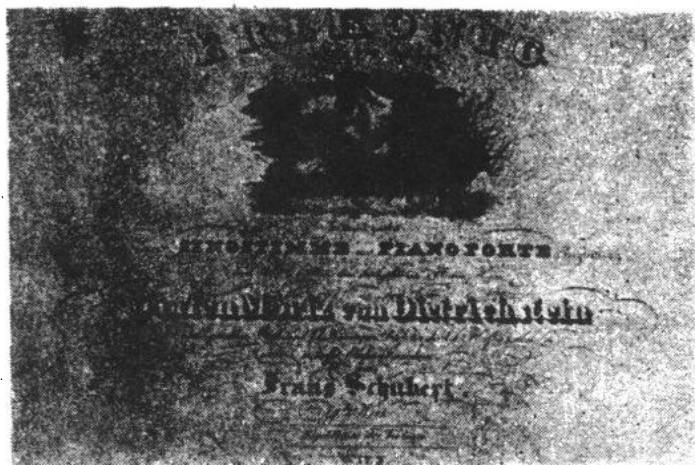
Carl Loewe
1796~1869

富格爾練唱時由舒伯特擔任伴奏的素描

印有舒伯特畫像的磁杯，與「魔王」(Erlkönig) 曲中故事圖畫的磁碟，於一八三二年在維也納問世

舒伯特的「魔王」(Erlkönig) 歌譜初版的封面

舒伯特的「魔王」(Erlkönig) 歌譜手稿

目 錄

插圖(一) 舒伯特的畫像

插圖(二) 歌德的畫像

插圖(三) 斯巴恩的畫像

插圖(四) 梅耶郝弗的畫像

插圖(五) 劉偉的畫像

插圖(六) 富格爾練唱時由舒伯特擔任伴奏的素描

插圖(七) 紀念舒伯特的「魔王」(Erlkönig) 歌曲的磁杯與磁碟

插圖(八) 舒伯特的「魔王」(Erlkönig) 歌譜初版的封面

插圖(九) 舒伯特的「魔王」(Erlkönig) 歌譜手稿

序

一、一首傑作的誕生.....	11
二、在「舒伯特羣」內發表.....	13
三、艱難的三連音符.....	14
四、舒伯特的歌曲有兩大特點.....	15
五、未能獲得作詞者的賞識.....	16
六、正式對外公開發表.....	18
七、很會選用好的詩篇.....	20
八、這是一首敘事曲.....	21
九、劉偉的「魔王」(Erlkönig)	22

十、微妙的詮釋·····	23
十一、恐怖的前奏·····	23
十二、敘事曲的前言·····	25
十三、譜出每一個角色的特性·····	27
十四、神奇的伴奏·····	31
十五、緊張的表現·····	32
十六、要以不同的音色來區別·····	35
十七、歌曲的檢討·····	36
十八、巧妙的變調·····	36
參考資料·····	38
附錄：	
(一)舒伯特譜的「魔王」(Erlkönig) 歌譜·····	41
(二)劉偉譜的「魔王」(Erlkönig) 歌譜·····	49

序

在法朗茲·舒伯特（Franz Schubert 1797-1828）短短的一生中，譜出六百多首藝術歌曲，他那偉大的藝術成就和音樂天稟，似乎是與生俱來的。

在他無數的傑作中，「魔王」（Erlkönig）是一首百聽不厭的歌曲，初聽此曲就會很容易被那神奇巧妙的旋律吸引住，我們彷彿親耳聽見黑夜裏森林的風嘯、馳馬的蹄聲、魔王的誘惑恐嚇、孩子的駭怕以及父親的惶恐，這種種的情景被描寫得如此生動逼真和令人感動，我們似乎親眼看見整個悲劇故事的經過。主要是他把詩人所寫詩意的精神完全融化在樂曲中。

我喜愛舒伯特的歌曲，更喜歡研究他譜的聲樂作品，我以為這首千古不朽的傑作——魔王（Erlkönig），確實是一首值得我們從事音樂工作或演唱（奏）者探討的罕有名歌，現在謹把我的研究心得寫出，希望能給音樂愛好者參考，也請先輩不吝指教。

陳 明 律 謹識

民國七十四年三月於國立臺灣師範大學

一、一首傑作的誕生

法朗茲·舒伯特一生創作了六百多首藝術歌曲，「魔王」（Erlkönig）是其中最偉大的歌曲之一，是在一八一五年十月間的一天譜成的。

他的好友斯巴恩（J. v. Spaun 1788-1865）回憶說：

那天下午，他和詩人梅耶郝弗（J. Mayrhofer 1787-1836）兩人，一起去探望舒伯特，那時候他正和父親住在一起，當時他們見到舒伯特，手中正好拿着一本詩聖歌德（J. W. v. Goethe 1749-1832）寫的詩集，全神貫注地在房間裏踱來踱去，口中高聲地朗誦着動人的詩句，雖然見到好友們的來訪，可也沒有加以理會，只讓他們先坐一下，自己卻又繼續來回地走了一會兒。突然間，他停住腳步興奮地喊叫：

「好極了，就是這個旋律。」

接着，他立即坐下，在紙上飛快地寫下一連串活躍的音符，沒有多久便完成了一首優異無比的歌曲，那首歌便是後來極為成功的「魔王」（Erlkönig）。是舒伯特在一八一五年所譜的最後歌曲之一。

舒伯特家裏沒有鋼琴，當時他們三人匆匆地趕到孔威克特（Konvik）學校去，那是舒伯特和斯巴恩兩人少年時代就讀的學校，隸屬於皇室宮廷，宮廷從學生中挑選出歌聲美好者，擔任宮廷小教堂聖樂團的團員。後來，經過不斷的演變，成了個著名的聖樂團，它就是今天聞名世界的維也納少年合唱團的前身。

就在這一天的傍晚，這首偉大的「魔王」（Erlkönig），便在那裏首次試唱成功，並且立即贏得在場聽衆一致的讚賞。當時這首歌是

由斯巴恩擔任演唱，並請以前教過舒伯特鋼琴和對位法的老師羅齊克（W. Ruziczka）先生伴奏，他的老師對那樂曲的伴奏部分感動不已，深深覺得作曲者將詩意表現得如此的逼真，簡直是生動極了。於是他非常謹慎地彈奏這首新歌，在場的聽衆有他的一些朋友和學校裏的一大堆學生，當時聽衆對於這首歌第 124-127 小節（譜例—1）的那一樂句；

“Mein Vater, Jetzt fasst er mich an!”

「爸爸，他現在抓住我了。」

卻皺起眉頭苦笑。當全曲唱完以後，羅齊克老師將那刺耳的不協和弦，再三地在鋼琴上重複彈奏，立即解釋它不但沒有讓歌曲受到任何的損害，而且完全符合詩句的意境。並且當場予以證實，這是一首非常卓越的歌曲。

譜例—1 第 124 — 127 小節

The image shows a musical score for a song. The top staff is a vocal line in G major (one sharp) and 4/4 time. It contains the lyrics: "mein Va-ter, jetzt faßt er mich an!". The bottom two staves are a piano accompaniment. The right hand plays a series of chords, mostly triads and dyads, while the left hand plays a simple bass line. The key signature changes to F major (one flat) in the final measure of the excerpt.

二、在「舒伯特羣」內發表

舒伯特是生長在封建社會的人物，那時候民主思想所引起的影響，正在社會上洶湧澎湃擴展。雖然當時奧地利政府表面上是支持藝文活動的。可是骨子裏卻徹底地摧毀一切對它不利的思想和感情的表現，即使是民間的精神食糧，總是經過嚴格審核極為有限，對於藝文活動的管制更是嚴格，以免因而點燃革命火焰。

那個時候奧地利的知識分子，大家內心都感到十分苦悶，尤其是一些富有民主思潮的激進派人士以及具有創作才能的藝文鬥士，對當時的現實生活更加不滿。於是，迫使他們去尋求另一種方式的精神交流，那便是在藝術方面、文學方面和哲學方面結交同好，組成各種型態的羣集，因此有所謂聯盟和結社的產生，好讓他們的思想有所交流，精神可以寄託，感情也能促進，進而成為民主思潮孕育和成長的溫床。

那時候，舒伯特和許多具有才華和天賦很高的青年朋友們聚集在一起，他們都是民主意識非常濃厚的人物，其中有詩人、音樂家、文學家和畫家等，當時斯巴恩和梅耶郝弗兩人也都在內，由於舒伯特具有蓋世的音樂才華和天生的感化力，加上稟性純真率直，待人誠懇，於是舒伯特自然而然地成為這個小圈子的核心人物，他們在一起不但會討論各種問題，甚至有時候還悄悄地研究嚴禁的政治問題。每個成員還要經常提出有關藝文創作的報告，像詩、歌、畫、文等等無所不有，然後交由大家評論。這個聚會對舒伯特來說意義很大，因為它的活動情趣是以舒伯特的音樂為中心，因此，便有「舒伯特羣」之稱。於是，他們經常為舒伯特的作品，在圈內舉行發表會，大家都稱它為「舒伯特晚會」，當然，那些「舒伯特羣」裏的成員們，便成為最

忠實的聽眾和最有利的人了。

三、艱難的三連音符

自從「魔王」(Erlkönig)一歌試唱成功不久，「舒伯特羣」的朋友們，便找來一位年僅十四歲的少年倫德哈定葛 (B. Randhartinger 1802-1893) 全神貫注來演唱這首歌曲，並由舒伯特本人以嫺熟的技巧擔任伴奏，當演唱完畢聽眾掌聲如雷，那「安可」之聲久響不歇，大家一致公認這是一首非常難得的傑作，非要再唱一遍不可。

當再度演唱時，舒伯特覺得歌中的三連音符太累了，而改用八分音符來取代，他還謙虛地加註說：

「那個三連音符對我來說太難了，實在需要一位鋼琴高手擔任此曲的伴奏才行。」

第二次，倫德哈定葛演唱得更生動和更富感情，當歌聲完畢時，立刻博得滿堂瘋狂的喝采，聽眾中那些學生們竟然高聲地喊叫道：「好事要連三。」結果迫使這首「魔王」(Erlkönig)，在那場演唱會中連唱三遍才能罷休，造成空前的轟動。那次音樂會，舒伯特得到的禮物是一些空白的五線譜紙，而歌唱者卻什麼也沒有得到。於是，舒伯特就把那份「魔王」(Erlkönig)歌譜的手稿，贈給倫德哈定葛作為演唱此曲的紀念。後來，這首傑作的手稿，又轉贈給克洛拉·舒曼 (Clara Schumann 1819-1896) 夫人，她丈夫時常為舒伯特那些尚未出版的作品，到處奔走設法出版，特別是那首偉大的C大調交響曲，獲得初次的公開演奏最有貢獻。還把這首「魔王」(Erlkönig)列入曼特克梭斯基 (MANDY CZEWSKI) 第二版重新刊出。現在這

首「魔王」(Erlkönig)的手稿。已經成為無價之寶了，它珍貴地被收藏在東德柏林圖書館中供人觀賞。

四、舒伯特的歌曲有兩大特點

雖然「魔王」(Erlkönig)一歌已經兩度演唱，可是那只是在「舒伯特羣」小圈子裏發表而已，當然「舒伯特羣」裏的朋友們，對於這首歌曲的激賞程度，是可以想像得到的熱烈，可是外界人士對這首傑作卻並不熟悉。

當時「舒伯特羣」的朋友們為「魔王」(Erlkönig)的出版事一再努力，可是維也納的歌譜出版商，都一致拒絕出版舒伯特譜的歌曲，他們一方面認為舒伯特只是一個不出名的年輕作曲者，另方面也都認為「魔王」(Erlkönig)的伴奏部分太難的原故。

事實上，舒伯特的歌曲有兩大特點，先是他所創的音樂，似乎是那個時代的一種革新。其次是所有好的歌曲，實在都太難了。所以這些傑作也就阻碍了他獲得社會大眾的認同，才會一再地被出版家們拒絕出版。

當時，大家都嫌他的歌太難唱，伴奏更不好彈。而且又太陌生，所謂「陌生」的意思，不但對作品本身感到奇異，還有作曲者在當時只是一個尚未成年的大孩子。一八一四年那首出名的「紡車旁的格麗貞」(Gretchen am Spinnrade)，是在十七歲寫的，一八一五年譜的這首「魔王」(Erlkönig)，也不過是十八歲時的作品，難怪在當時這些歌曲，雖然是不朽的傑作，卻很難被一般人輕易地接受。所以「魔王」(Erlkönig)在一八一七年被布利可夫與赫爾第(Breitkopf & Härtel)出版社拒絕出版之後，一直等到譜後的六年半才由咖比

與提亞比利 (Cappi & Diabelli) 所接受，以第 1 號作品問世。後來還有許多舒伯特生前早已譜成的名歌，也都是等待舒伯特去世以後才能出版的。

然而我們要明白，並不是說像「魔王」(Erlkönig) 和「紡車旁的格麗貞」(Gretchen am Spinnrade) 這些傑作，因為有複雜和困難的伴奏，才算是偉大的歌曲，否則就不算是好歌了。如果我們仔細來研究舒伯特、舒曼 (R. A. Schumann 1810-1856)、布拉姆斯 (J. Brahms 1833-1897) 以及佛爾夫 (H. Wolf 1860-1903) 等名家的作品，其中那些伴奏簡單的歌曲。也有很多是極富創意和美妙的。

我們從舒伯特的伴奏中，或看任何一位偉大的歌曲創作者，不難看出任何一首歌曲之所以能夠得到永遠性和偉大的珍貴品質，那多數的鋼琴伴奏一定是富有生命和具有本體活力的。

我們從舒伯特每一首傑出的歌曲中看，它的本質是自然的。事實上，我們只要從它的伴奏來加以單獨評估，便可看出這首歌曲本質的價值了。

五、未能獲得作詞者的賞識

到了一八一六年的四月間，斯巴恩寫了封信給當時在維馬(Weimar) 的歌德，信中附上舒伯特用歌德詩篇譜成的歌譜，其中除了這首「魔王」(Erlkönig) 外，還有著名的「紡車旁的格麗貞」(Gretchen am Spinnrade)、「與愛人親近」(Nähe des Geliebten)、「海的寧靜」(Meeres Stille)、「最初的喪失」(Erster Verlust)、「野玫瑰」(Heidenröslein) 以及「對月訴情」(An den Mond I)