

舒伯特聯篇歌集

冬旅之旅

金慶雲說唱 2

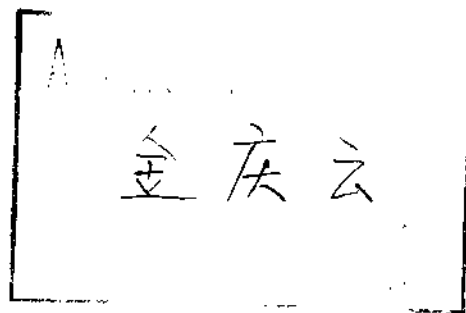
金慶雲說唱2

冬旅之旅

舒伯特聯篇歌集

Franz Schubert

Winterreise

金慶雲／著

160430

音樂瘋系列12

金慶雲說唱2

冬旅之旅

作者／金慶雲 編輯／龍陳娣、林馨怡

出版・發行／萬象圖書股份有限公司

發行人／林維吉

法律顧問／永然法律事務所 李永然律師

地址／台北市南京東路三段270號9F A室

郵撥帳號／15806765 訂書專線／(02)7192088

登記證／新聞局局版臺業第四九一四號

初版／1995年10月

定價／250元

版權所有・翻印必究

本書如有裝訂錯誤或破損缺頁請寄回更換

ISBN／957-669-705-0

1. 舒伯特
水彩畫
瑞德 (W.A. Rieder)
1825 作

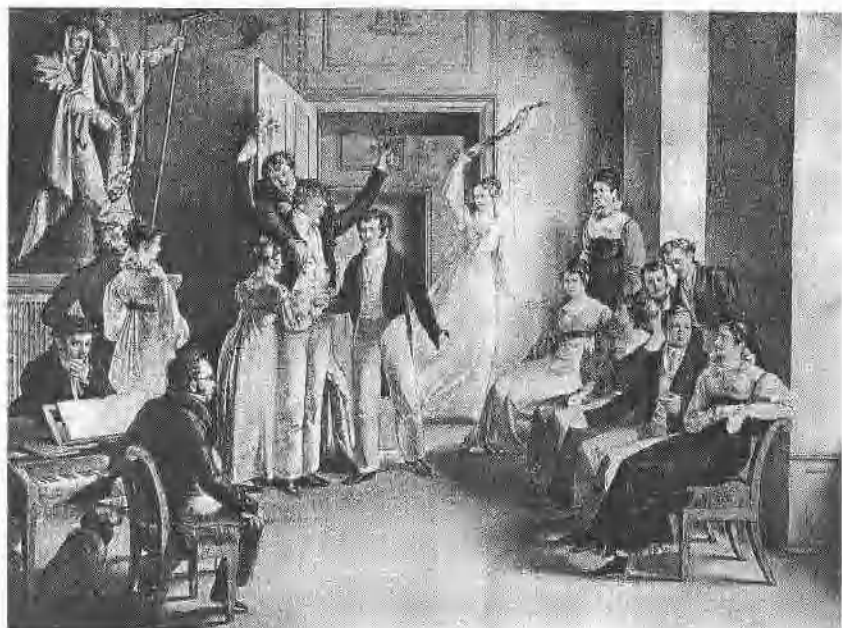
2. 舒伯特·版畫
Josef Teltcher
1826 年作

3.威廉·繆勒畫像
克瑞哥 (Franz Krüger) 作

4. 弗格畫像
庫柏維瑟
(Leopold Kupelwieser)
1821 年作

5.舒伯特與友人的家庭表演，水彩畫，
庫柏維瑟（Leopold Kupelwieser）1821年作。
坐鋼琴前者為舒伯特。演出內容為失樂園。
這是當時流行的文藝活動。
詩人繆勒的《美麗的磨坊少女》
和《冬旅》都在類似的聚會活動中產生。

目次

新版序

原序

上卷

1. 引言／7
2. 舒伯特與藝術歌／11
3. 冬旅寫作前後／19
4. 詩人繆勒／25
5. 冬旅的風格／31
6. 順序問題／35
7. 手稿、版本與校勘／43

下卷

1. 晚安／52	2. 風旗／64
3. 凍淚／70	4. 僵固／76
5. 菩提樹／86	6. 洪流／96
7. 河上／102	8. 回顧／110
9. 鬼火／118	10. 歇足／126
11. 春夢／134	12. 孤獨／142
13. 郵車／150	14. 白首／158
15. 烏鴉／164	16. 最後的希望／172
17. 村中／180	18. 風暴之晨／190
19. 幻影／196	20. 路牌／204
21. 旅店／212	22. 勇氣／218
23. 幻日／224	24. 搖琴人／230

參考文獻

CD 唱片目錄

圖片目錄

1. 舒伯特畫像
2. 舒伯特畫像
3. 威廉·繆勒畫像
4. 弗格畫像
5. 舒伯特與友人的家庭表演
6. 手稿第一部分首頁〈晚安〉
7. 手稿第二部分首頁〈郵車〉
8. 手稿〈晚安〉
9. 手稿〈凍淚〉
10. 手稿〈僵固〉及〈菩提樹〉
11. 手稿〈菩提樹〉
12. 製版抄本，封面
13. 製版抄本〈晚安〉
14. 初版〈晚安〉
15. 初版，第一部分封面
16. 初版，第二部分封面

封底舒伯特畫像：

Josef Teltscher作，鉛筆淡彩。

原畫自左而右為Jenger, Hüttenbrenner和舒伯特三人頭像。

此畫約作於1827年，正當舒伯特寫作《冬旅》之時。

新版序

自《冬旅淺釋》發表以來，頗得到一些鼓勵，也不時看到自己的文字被引述，說明或不說明出處的，似曾相識或似是而非的。看來這本小書多少還有人注意——在市面已找不到原書的情況下，似乎有再版的必要。

從分析、詮釋，到歌名歌詞的翻譯都見人引用，倒是我耿耿於懷，希望被接受的以《冬旅》取代《冬之旅》的想法，似乎沒有什麼共鳴。我相信這是較好的中文——就像許多音樂名詞一樣，《冬之旅》大概來自日文——也是較好的翻譯。德文“Winterreise”本來就是一個不該被拆開的複合字。

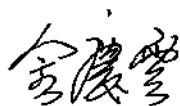
這一本書，雖然有不少的五線譜和音樂分析，其實並不艱澀。我希望我的文字可以讓人讀下去。而最終只希望把讀者導向音樂本身。讀譜追蹤舒伯特的腳步固然是令人激動的心智遊戲，但即使不讀譜，也必然會被音樂感動。

十年之間，對《冬旅》有許多新的看法，一直想在重印時作一些補充。及至真正開始校訂時，才發現文字自有其生命。不管今日之我對昨日之我如何不滿，似乎都不該再有篡改的權利。在批閱這本書的過程裏，從文字中感覺到當年寫作時被舒伯特音樂

激起的狂熱。人一生中沒有多少次這樣的機會，為自己熱愛的東西奉獻一點心力。我放棄了大幅更動的想法，讓這本書作為那些日子的紀念。

於是這新版最主要的工作是改正了許多錯誤，重新安排了譜例。特別費力的是重譯了歌詞。繆勒的原詩形式非常整齊，我不知輕重的想在譯文裡傳達類似的音節和韻腳。在不願離原詩太遠，還想盡量保持字句對照的條件下，當然結果不令人滿意。才力不殆，是無可如何的事。本文中的譯詞沒有統一，雖可能有些不便，但也提供了讀者一個比較的機會。

感謝萬象圖書對一個挑剔作者的耐心，讓這本書有了一個吸引人的外貌。而最該感謝的，鼓勵原稿發表的張繼高先生，已經來不及見到這較好的版本。

1995年9月，台北

原 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，總是深入的去思索感覺，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。

在第一部分裏，討論的是有關《冬旅》的背景。第二部分則希望直入歌的核心。我儘量陳訴我聽到的，並嘗試為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。這些看法不必都為人所接受，更不希望讀者受囿於此。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。與我相同相似或相反，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 1828 年出版的第一版《冬旅》(第二部分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》的第二部分。

我必須感謝前維也納音樂院席德納院長(Hans Sittner)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，邱驢，Dietmar Griesser 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《音樂與音響》雜誌，鼓勵我發表了初稿的第二部分，也讓我更知道有更多人着迷於這部歌集，讓我從讀者的回響中有新的收穫。

金慶雲 1985年

