

中央音乐学院图书馆藏书

书号	H16.5/ TCME 45
总记登号	150996

舒伯特聯篇歌集

美麗的磨坊少女

演唱、伴奏之詮釋

陳秋華 著

全世樂譜出版社

PDF

舒伯特聯篇歌集

美麗的磨坊少女

演唱、伴奏之詮釋

陳明律 著

全音樂譜出版社

一八二八年出版「美麗的磨坊少女」聯篇歌集插圖

原始的「美麗的磨坊少女」聯篇歌集插圖

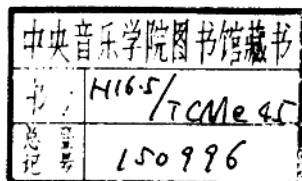

法朗茲・舒伯特 (FRANZ SCHUBERT 1797~1828)

一八二五年的畫像

詩人威廉・繆勒 (WILHELM MÜLLER 1794~1827)

目 錄

插圖一 一八二八年出版「美麗的磨坊少女」聯篇歌集插圖

插圖二 原始的「美麗的磨坊少女」聯篇歌集插圖

插圖三 舒伯特的畫像

插圖四 繆勒的畫像

序

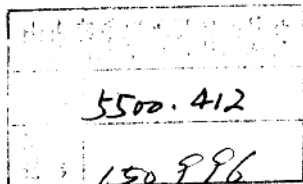
壹、「美麗的磨坊少女」聯篇歌集的探討

- 一、故事的起源..... 13
- 二、舒伯特的靈感..... 14
- 三、創作的經過..... 15
- 四、聯篇歌集的發展..... 16
- 五、繆勒和他的詩..... 23
- 六、爲繆勒的詩譜上旋律..... 26
- 七、兩部聯篇歌集的內涵..... 27
- 八、刪除和修訂..... 28
- 九、專爲創作歌曲而生..... 31
- 十、是一部從歡樂到悲哀的歌集..... 35
- 十一、像一條完美的鏈環而不可中斷..... 37
- 十二、清新和明晰的作品..... 39
- 十三、神奇巧妙的溪流音樂..... 40
- 十四、詩、歌和伴奏的結合..... 44

貳、二十首優美歌曲演唱、伴奏的詮釋

一、漂泊 (DAS WANDERN)	53
二、何方 (WOHIN?)	65
三、溪傍駐足 (HALT!)	81
四、感謝小溪 (DANKSAGUNG AN DEN BACH)	93
五、餘暇 (AM FEIERABEND)	105
六、問 (DER NEUGIERIGE)	119
七、焦躁 (UNGEDULD).....	131
八、早安 (MORGENGRUSS)	141
九、花 (DES MÜLLERS BLUMEN)	151
十、淚雨 (TRÄNENREGEN)	157
十一、屬於我 (MEIN!)	169
十二、躊躇 (PAUSE)	187
十三、綠色的絲帶 (MIT DEM GRÜNEN LAUTENBANDE).....	203
十四、獵人 (DER JÄGER).....	209
十五、妬火與傲氣 (EIFERSUCHT UND STOLZ)	219
十六、可愛的色彩 (DIE LIEBE FARBE)	233
十七、可恨的色彩 (DIE BÖSE FARBE)	241
十八、枯萎的花朵 (TROCKNE BLUMEN)	255
十九、磨坊小工與小溪 ((DER MÜLLER UND DER BACH)	265
二十、小溪的催眠曲 (DES BACHES WIEGENLIED).....	277
附錄一：記號說明.....	285
附錄二、參考資料.....	285
(一)外文部分.....	285
(二)中文部分.....	286

序

聯篇歌集的結構，早在十七世紀的初葉便已形成。可是浪漫主義藝術形象的聯篇歌集，卻是十九世紀初葉的產物。在這些作品中，要以魯多菲·范·貝多芬 (Ludwig van Beethoven 1770-1827) 的聯篇歌集最早出名，雖然不能算是很完美的創作，可是這種新風格的構思，卻讓緊接着的法朗茲·舒伯特 (Franz Schubert 1797-1828)，先後創下了兩部空前偉大的鉅構：

美麗的磨坊少女 (DIE SCHÖNE MÜLLERIN)

冬之旅 (WINTERREISE)

恰似兩座曠世無比的金字塔，不僅給人類聲樂領域，帶來了無限的藝術寶藏，還更激發了繼起的羅勃·舒曼 (Robert Schumann 1810-1856) 等作曲家，更為其發揚光大。

「美麗的磨坊少女」是舒伯特畢生第一部聯篇歌集，他在一八二三年從貧病交迫中譜成，其中多首歌曲還是躺在病榻上完成的。這部悲劇性的鉅構，深深地反映出當時環境的惡劣和他內心深刻的悲哀。

雖然「美麗的磨坊少女」是一部聯篇的聲樂歌集，可是它那奇妙的伴奏在歌曲中出神入化，它不再是旋律的陪襯，而是具有生命的真正鋼琴音樂。因此演唱這部聯篇歌集，伴奏者和歌唱者的技巧同樣的重要。

我僅以多年來的研究和教學經驗及體認，將它寫成此書，不但對「美麗的磨坊少女」每首歌曲，盡可能地給予詮釋外，並對歌曲演唱和鋼琴伴奏的適當方法，一一例譜予以說明，俾供音樂愛好者和學習者共同研究，並請名家不吝指教。

這部偉大的「美麗的磨坊少女」聯篇歌集，不僅是最適合男高音或男中音演唱，也是每位學聲樂者最好的練習歌曲和每位音樂工作者值得探討的資料，更是所有藝術歌曲喜愛者，值得欣賞的優異音樂。我們不難發現從研究中得到的樂趣和鑑賞中激起的共鳴，使人心曠神怡和無比的感動。

最後，我要感謝外子不斷予我鼓勵，並在國外各地經常爲我蒐集資料及協助謄稿和校對工作。

陳 明 律 謹識

民國七十四年三月於國立臺灣師範大學

壹、「美麗的磨坊少女」聯篇歌集的探討

一、故事的起源

一八二〇年的一個夜晚，維也納有一座宅邸在舉行宴會，有一個家庭劇在席間演出，來歡娛嘉賓。這一晚表演的節目，稱之謂「美麗的少女——洛絲」。這種情形，看來和中國民間喜慶歡宴中的堂會節目有些相似。

當時有一位二十六歲的青年詩人威廉·繆勒（Wilhelm Müller 1794-1827）正好在座觀賞，他對這個餘興節目，不但覺得很有興趣，甚至還對它產生創作詩篇的靈感。詩人回到家後，立即坐下信手揮筆寫下，尚未確定的一部先後情節相連的二十五首詩的第一首。後來終於寫成一部具有連貫性的聯篇詩集。

描寫一個剛出師門的年輕磨坊小工，沿着一條潺潺的溪流漂泊和流浪，去尋找工作經驗和希望。那詩人筆下的主角，是一個感情豐富的年輕人，愛上了磨坊主人美麗的女兒。他痴情地付出自己全部純真的感情，毫不保留地奉獻給她，可惜並沒有真正被那少女所接受。更由於一位勇敢的獵人突然間的出現，奪走了她的芳心，使這個可憐而痴情的磨坊小工，在悲哀和痛苦中，懷着滿腔的淒傷和絕望，將身體交給清澈的小溪，到水底去尋找最後的安慰，在小溪給他安慰的催眠曲中，結束這悲劇的愛情故事。

後來詩人繆勒，把這部悲哀的詩集，正式命名為「美麗的磨坊少女」（Die Schöne Müllerin），並於一八二一年在德森（Dessau）問世。

這部詩集出版後不久，就被柏林文藝界的青年男女，作為宴會餘興節目中的一種遊戲。他們將這部詩集分開來，每個人都要唸出一部分，而且還要把意思表演出來，只是沒有配上音樂，在當時還是很受青年智識份子喜愛的一部詩集。

二、舒伯特的靈感

兩年後，到了一八二三年的五月間，這部「美麗的磨坊少女」詩集，被歌曲之王舒伯特在無意間發現，而譜成優美無比不朽的聲樂鉅著，使這個原來只是一個小小家庭餘興節目的詩集，很幸運地因而發揚光大，名垂不朽。

至於這部聯篇詩集「美麗的磨坊少女」，究竟是怎樣被舒伯特發現呢？有關正式的資料無法證實，不過據傳說：

一八二三年五月間的一天，舒伯特去拜訪一位少年時候的好友倫德哈定葛（Benedikt Randhartinger 1802-1893），當時他正為一位蘇千英（Szechenyi）伯爵擔任秘書。舒伯特到伯爵府拜訪他時，他剛好有事外出，在等候中順手翻開書桌上一本繆勒所著「旅行中吹號角者遺稿詩集」（*Gedichte aus den hinterlassenen papieren eines reisenden Waldhornisten*），不料他被這本詩集中第一部的魅力所吸引，當時他沉醉於朗誦中，對它愛不釋手。其中這部用詩的體裁，描寫一個年輕人失戀而悲痛的聯篇詩集「美麗的磨坊少女」，故事十分純樸和動人，因此深深地感動了舒伯特，顯然當時他的心底裏，就已萌芽着跳躍的音符了。

後來他久等朋友不返，只好將它擅自携回，埋頭研究，他懷着無比濃厚的興趣徹夜工作，為它譜上樂曲。等到次日倫德哈定葛回拜時，舒伯特已將這部詩集中先前的幾首詩篇，譜成優美悅耳的歌曲。他向友人致歉，還當面唱給他聽。倫德哈定葛聽後非常欽佩和感動，他很高興地答應把這本詩集留給舒伯特，讓他安心地繼續譜曲，終於被他譜成一部不朽的聯篇聲樂鉅著，也為人類帶來了無價的藝術瑰寶。

一八二三年這個時期，舒伯特的注意力，是集中在歌劇方面，那麼他為何會對繆勒的聯篇詩集發生興趣的？顯然這中間有一段時間，

他的注意力又回到抒情作品去了。在這部聯篇歌集以前，只寫過十四首歌曲，後來也不過兩首。這一年連同「美麗的磨坊少女」聯篇歌集，總共只譜了三十六首歌曲。可是這些作品，幾乎大多數是屬於田園鄉野風格的。這樣說來，這段時期舒伯特心中懷有一股強烈的抒情傾向吧！於是繆勒的這部詩集，自然也就很輕易地吸引住他。

三、創作的經過

我想舒伯特得到這部詩集後，心中一定十分興奮。不過他可能對這部聯篇歌集創作的進度不太滿意，因為到了夏天，他要按照預定排好的計畫，出外旅行演奏。一方面還要爲了趕着寫作歌劇「菲拉布拉斯」(FIERRABRAS)的第一、二兩幕，不得不中途放下這部聯篇歌集的創作工作。

在這段時間裏，更不幸的是舒伯特舊病復發，被迫住進維也納的一家綜合醫院治療。只不過在他住院期間，仍然不忘作曲的樂趣，歌劇「菲拉布拉斯」(FIERRABRAS)的第三幕以及多首「美麗的磨坊少女」的曲子，都是那個時候躺在醫院裏病榻上完成的。

「菲拉布拉斯」(FIERRABRAS)全劇完成的日期，是一八二三年九月二十六日。譜成這部「美麗的磨坊少女」聯篇歌集中的第一首歌曲「漂泊」(Das Wandern)的日期，是在一八二三年的五月間。那第十五首歌曲「妬火與傲氣」(Eifersucht und Stolz)，在原稿上曾經註明是在一八二三年十月間寫成的。

也就是這種原因，舒伯特斷斷續續地把全部二十首歌曲，一直拖延到一八二三年的十一月間才告完成。總算將繆勒原詩二十五首中的二十首，譜成爲舒伯特畢生兩大聯篇歌集中的第一部。這部偉大的歌集，於次年（一八二四）被列爲舒伯特作品 op.25 正式出版問世。

因此，我們來看這部聯篇歌集，除了先前幾首是在拿到詩集後，把它們立即譜成的外，部分歌曲是舒伯特住院期間作成的，而多數的歌曲應該是他暑假期日中寫成。至於後面的六首歌曲，毫無疑問都是在十月和十一月間完成。

當這部「美麗的磨坊少女」聯篇歌集完成後，在一八二三年的十一月三十日，舒伯特曾經寫過一封信給他的好友詩人修勃（Franz von Schober 1796-1882），信中說：

「近來我除了寫作歌劇『菲拉布拉斯』（FIERRABRAS）和譜了少數幾首『美麗的磨坊少女』中的歌曲外，就別無其它作品了。關於這部聯篇歌集，我想把它們分成四卷來出版……。」

事實上後來這部聯篇歌集，在一八二四年問世時，是把它們分成五卷出版的：

第一卷：第1——4首歌曲

第二卷：第5——9首歌曲

第三卷：第10——12首歌曲

第四卷：第13——17首歌曲

第五卷：第18——20首歌曲

當這部聯篇歌集正式問世後，舒伯特首先將它獻給一位非常快樂的業餘歌唱家男高音修斯代安（Karl von Schönstein）來演唱。但修斯代安的演唱技巧、智慧和藝術修養，顯然不如隨後演唱這部聯篇歌集「美麗的磨坊少女」的宮廷歌劇名歌手，男中音邁可·富格爾（Michael Vogl 1768-1840）。富格爾的音色豐富迷人，演唱時得心應手，沉着而充滿信心，把這部聯篇歌集的精神，全都表現出來了。

四、聯篇歌集的發展

一般所了解，聯篇歌集是十九世紀一種樂曲的形式，也是德 歌