

中央音乐学院图书馆藏书

分类号	Z1.55 / 1080.55
登号	302718

舒伯特聯篇歌集

冬之旅

演唱、伴奏之詮釋

陳明律 著

全音樂譜出版社

舒伯特聯篇歌集

冬之旅

演唱、伴奏之詮釋

陳明律 著

全音樂譜出版社

舒伯特聯篇歌集

冬之旅 演唱、伴奏之詮釋

中華民國七十五年二月廿日初版發行

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300元

舒伯特聯篇歌集

冬之旅

演唱、伴奏之詮釋

陳明律 著

全音樂譜出版社

w-26/17

法朗兹·舒伯特 (FRANZ SCHUBERT 1797~1828) 一八二五年的畫像

詩人威廉·穆勒 (WILHELM MÜLLER 1794~1827)

梅耶尔弗
(J. MAYRHOFER 1787~1836)

斯巴恩
(J. v. SPAUN 1788~1865)

修勃
(F. v. SCHÖBER 1796~1882)

富格爾
(M. VOGL 1768~1840)

目 錄

插圖一	舒伯特的畫像	2
插圖二	繆勒的畫像	3
插圖三	梅耶郝弗的畫像	4
插圖四	斯巴恩的畫像	4
插圖五	修勃的畫像	4
插圖六	富格爾的畫像	4
	序	7

壹、「冬之旅」聯篇歌集的探討

一、基本的概念	13
二、嘔心的鉅著	17
三、創作經過與順序	23
四、兩部聯篇歌集之比較	29
五、樂曲之憂鬱與沮喪	37
六、詮釋困難	39
七、出版與評論	41

貳、二十四首優美歌曲演唱、伴奏的詮譯

楔子	44
一、晚安 (GUTE NACHT)	45
二、風向旗 (DIE WETTERFAHNE)	61
三、凍結的眼淚 (GEFRORNE TRÄNEN)	71
四、麻木了的心 (ERSTARRUNG)	83

五、菩提樹 (DER LINDENBAUM).....	101
六、洪水 (WASSERFLUT)	115
七、小溪旁 (AUF DEM FLUSSE)	127
八、回憶 (RÜCKBLICK).....	140
九、鬼火 (IRRLICHT).....	153
十、小憩 (RAST)	161
十一、春之夢 (FRÜHLINGSTRAUM)	169
十二、孤獨 (EINSAMKEIT)	181
十三、郵車 (DIE POST).....	195
十四、白髮 (DER GREISE KOPF).....	211
十五、烏鴉 (DIE KRÄHE)	223
十六、最後的希望 (LETZTE HOFFNUNG).....	233
十七、小村莊裏 (IM DORFE)	247
十八、暴風雨的早晨 (DER STÜRMISCHE MORGEN)	259
十九、幻影 (TÄUSCHUNG)	267
二十、指路碑 (DER WEGWEISER)	275
二十一、客棧 (DAS WIRTSHAUS)	291
二十二、勇氣 (MUT)	301
二十三、幻覺中的太陽 (DIE NEBENSONNEN)	309
二十四、老樂師 (DER LEIERMANN)	319
附錄、參考資料	333
(一)外文部分.....	333
(二)中文部分.....	334

序

「冬之旅」(WINTERREISE) 是歌曲之王法朗茲·舒伯特(Franz Schubert 1797-1828) 在一八二七年寫的第二部聯篇歌集，它與四年前譜的第一部聯篇歌集「美麗的磨坊少女」(DIE SCHÖNE MÜLLERIN)，取材自同一位同時代的德國詩人威廉·繆勒(Wilhelm Müller 1794-1827) 的詩集。

「冬之旅」與「美麗的磨坊少女」這兩部世界上著名的聯篇歌集，恰似兩座輝煌偉大的金字塔，在人類聲樂領域上相互輝映千古不朽。

「冬之旅」是由二十四首歌曲構成的聯篇歌集，是舒伯特畢生的一部嘔心鉅著，較「美麗的磨坊少女」更為抒情、更為感人、更為複雜、更具深度與更加優異。整部歌集充滿着憂鬱、陰黯與淒涼、駭人的氣氛。那悲痛哀愁的情緒，在全部樂曲中表露無遺，充分達到舒伯特畢生創作藝術的巔峯。那感人的悲慘程度，猶如作曲家本身短暫一生貧病交迫的寫照。

像序曲中那開始的淒涼樂句：

「我像陌生人，來到此地，
又像陌生人般離開此地。」

他那貧苦的作曲生涯，恰似尾曲中那老樂師的碟子，永遠是空空的。

我們來演唱、伴奏或欣賞「冬之旅」聯篇歌集，總要連貫地將這二十四首歌曲全部唱完或聽完，才能符合它的精神，也才能達到完美的意境與圓滿的效果。

「冬之旅」較「美麗的磨坊少女」更為深奧與更加艱難。所以年輕的歌唱家、鋼琴伴奏家，都要先從「美麗的磨坊少女」着手磨練，再來演唱「冬之旅」，才有理想的表現。

「冬之旅」是一部任何聲音都可以演唱的歌集，不過它最適合音質深黯的男中音或不明亮的男高音演唱，但也可由女中音演唱。

在舒伯特原始的手稿上，每首歌曲的開頭，都註有德文的速度等記號。但是，「冬之旅」有許多不同的版本，為了便於看譜起見，所以我選用附有意大利文速度等記號的版本，附在每首歌曲詮釋的後面。另外又將德文的速度等記號，盡可能用適當的中文譯詞在文中加註，便於明瞭。

至於德文速度等記號的中譯，尚無一定的標準，事實上也很難找到完全理想與非常妥當的中文譯詞。我在這聯篇歌集的每首歌曲中，將德文的速度等譯成中文，是以意譯的方式寫成的，而沒有將德文直譯為中文，也許並不十分理想，這是意料中之事。可是，我以為意譯比直譯較易明瞭，也較為合理。

我將每一首歌曲節拍機適當的速度寫出，作為該曲的一個大約速度，並非一成不變，畢竟藝術歌曲是藝術而不是數學。不過我是依據各種專著的意見並參考不同的世界名家唱片，加入我自己的看法提出的建議。其實在我擁有的資料中，也很難有完全一致的意見。因此，我所指的節拍機適當的速度，也是僅供參考而已。

我喜愛舒伯特的藝術歌曲，更喜愛他的聯篇歌集，當我完成「美麗的磨坊少女」演唱、伴奏之詮釋後，我的興趣盎然，決心將「冬之旅」再作研究，現在將研究心得寫出，希望使初學者與沒有經驗的年輕歌唱家、鋼琴伴奏家，在學習上有些助益，並讓愛樂者在欣賞「冬之旅」時能增加些認識，更請音樂先進與名家不吝指正幸。

此書之順利問世，要感謝外子不斷予我鼓勵與支持，及經常為我

在國外各地蒐集資料，並協助謄稿與校對工作。

陳 明 律 謹識

民國七十五年三月於國立臺灣師範大學

壹、「冬之旅」聯篇歌集的探討

一、基本的概念

雖然在舒伯特這兩部聯篇歌集中的旋律，含有着鄉土民俗風味，不但有民謠風格的自然流暢，並且比民謠更為深刻，但是在本質上它們絕不是民謠歌曲。它像是一部敘事詩，在聯篇歌集的歌曲中，將故事的情節一一地敘述出來。而這些抒情的詩篇，是被安置在故事的結構中，它們是依序編排的。

這兩部偉大的歌集中，有些歌曲的旋律是簡單的，不但容易歌唱，甚至也容易記憶。羅勃·希阿夫烈（Robert Schaufler）著的「法朗茲·舒伯特」（Franz Schubert）一書，有以下兩個故事：

(一)業餘歌唱家安妮·阿克曼夫人（Mrs. Anne Ackerman），是在一個音樂家庭中成長的，家裏的人不但熱愛舒伯特的藝術歌曲，而且時常演唱他的歌曲。後來她婚後還把這種習慣，帶到她自己的小家庭去，她說：「她的幾個孩子竟然也會哼唱舒伯特的歌曲，就像唱三隻瞎老鼠的童歌，一樣容易。」

(二)舒伯特曾經親自教過一個年僅四歲的小男孩，歌唱「美麗的磨坊少女」中的第八首「早安」（Morgengruss）。

演唱這兩部聯篇歌集，不僅要背誦德文歌詞與學習德文的語音，而對於歌曲概念的領悟，尤為重要。

一位聲樂家除了要有天生的好嗓子和必須具有音樂技巧的專業知識外，對於歌詞意義的了解是很重要的，當然最要緊的還是對於樂曲的詮釋，必須達到透徹與完美的境界。演唱這兩部聯篇歌集，歌唱者除了要注意氣氛以及感情意向的表現外，還得注意以下兩點：

(一)必須徹底了解每一首歌曲的詩詞與音樂曲譜的關係。

(二)小心研究歌曲中的音樂元素——韻律、曲式、旋律與和聲等等。

舒伯特短暫三十一歲的一生，從一七九七——一八二八年他生長在早期的浪漫主義時代，譜出的歌曲也就特別反映出那個時代的展望。

舒伯特不是一位首創德國藝術歌曲（LIED）者，但他是第一個以人性的一般精神，將歌詞韻律自然地融入歌聲。因此，舒伯特的歌曲能夠譜出優美的旋律，主要是他創造了詩詞的真實精神。

德國歌曲的歷史迄至舒伯特時代，給人的印象並不深刻，但是器樂曲卻是非常著名。舒伯特對於歌曲的鋼琴伴奏具有豐富的表情技巧，他將鋼琴與聲樂兩者，巧妙地融合在一起，有效地結合為一體，如此清新與神奇的結合，在聲樂的領域中重新展現出詩詞中喜怒哀樂的感情，讓德國藝術歌曲在世界音樂史上譜出了一頁新的樂章。

他的鋼琴伴奏如畫似的優美，而又生動逼真。我們在「美麗的磨坊少女」中，聽見小溪的流水與水車轉動的聲音，又在「冬之旅」中聞到樹葉在微風中颯颯響聲，馬蹄達達聲，郵車號角聲，雄鷄的啼聲等，這一切都是美妙極至的例證。

這一切的傑作，他並沒有刻意去尋找戲劇性的表現，他只是以感性、理性與嚴謹的態度自然地流露出來，創造出各種不同的表情。好的音樂與好的詩詞結合，會創造出一種感性，以韻律清楚地喚起感情。美好的藝術歌曲，其韻律以及歌詞的聲音是自然抑揚的，旋律是自由的，也是自然舒暢的。像舒伯特譜的許多歌曲，即使不用伴奏演唱，其效果也仍然是完美而令人滿意的，當然，這要取決於音樂與歌詞兩者都是美好的才行。

一首偉大的詩篇，基本的因素要具有音樂的感性，有些詩篇因為本身就極富音樂感性，自然也就是一首成功的歌曲。舒伯特是一個很