

BEEETHOVEN

TRANSLATED BY MISS PENG YA-LO

音樂的解放者

悲多汶

R. H. 夏萊著

彭雅羅譯

上海悲多汶學會出版

1946

ROBERT HAVEN SCHAUFFLER

音 樂 的 解 放 者

悲 多 汶

羅 伯 特 ， 哈 芬 ， 夏 第 樂 著

彭 雅 蘿 譯

上 海 悲 多 汶 學 會 藏 版

音樂的解放者

悲多汶

R. H. 夏第萊 著

彭 雅 蘿 譯

版 權 所 有

不 准 翻 印 轉 載

1946 年 11 月 11 日 初

1-----3000 冊

基 本 價 150 圓

上 海 悲 多 汶 學 會 藏 版

通 信 處：上 海 郵 政 總 局 信 箱 1224 號

181334

法國現代彫塑家 E. A. 波德萊爾 (Émile Antoine Bourdelle 1861-1929)

為悲多汶所作頭像

現藏美國紐約大都會藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)

本書裝帖：范紀曼

123 WEST 12TH STREET
NEW YORK CITY

May 15, 1940

Dear Miss Tang Yu Lo -

It is very gratifying to hear that you like my "Beethoven" and are translating it into Chinese. I am glad to enclose a picture. If you should reproduce it, you might cut off the head and the figure. I send also a review of the book.

by Miss Marion Pomeroy, the leading woman composer of America, and a circular printed by the publisher. As to your request for my autobiography, I consider myself of such slight importance, as compared with ~~many~~ a genius like Beethoven, that I fear I could not devote myself to write you more than a few lines about your correspondent.

I was born of American missionary parents in Austria, April 8, 1877 - but you

123 WEST 12TH STREET
NEW YORK CITY

can find all such details,

together with my record as musician, ^{athlete} author and officer in the Great War, - in the latest edition of "Who's Who in America," which is no doubt in your local library. Since publishing "Beethoven," my chief books have been: "The Unknown Brahms," and "Living: An Invitation to Happiness."

Your publisher knows, of course, that he must obtain my formal permission in writing, before

he can print a translation of my book, which is protected by international copyright. He will not find me difficult to deal with, however.

Yes indeed - in answer to your last question, I will be glad to consider you my pupil from now on. But I fear you will find me a very poor teacher!

Yours very cordially,

Robert Haven Schaffer

Will you send me the first copy of your translation?

本書作者給譯者的信

Min Peng Ya Lo
with good wishes from
Robert Haven Schauffler

作者近影及其簽名

獻 給

鼓勵我寫成此書的

桑 菴 A. P. Sanford

“我深切的了解到，我的音樂
必須全部向着自由的前途邁進
，因為不自由的痛苦，已經有
千百萬的人羣遭受够了。”

——悲多汶

解 放 者 悲 多 汶

他在幼年時期所理解那些樂曲，
形式雖然均整內容則多帶奴性，
縱然也有一些令人愉快的裝飾音，
那也只是紳士淑女們享受的消閑品。
然而當他演奏絃樂時庶民也可湧進宮廷，
成為坐上賓在恬靜中流露出欣賞的熱情。
他們的歡樂和痛苦都是為着人類，
這聖潔的靈感交織成宇宙脈絡的音韻。

其後那頌揚的世界在他聽覺朦朧中顯現，
并且在那靜寂壯美帕蒂摩斯的廢墟上，
他聽得了希伯萊未來的歌唱的音響。
一般心靈虔誠者要解除中世紀黑暗的幕帷，
祇有崇敬的皈依於——
第五交響樂與尼洛娜序曲偉大的靈髓。

R. H. 夏 勃 萊 作
范 紀 曼 譯

作 者 序

很久我就希望能尋到一本用英文寫的，關於這位音樂的解放者別具風格的書籍，這本書自然要充實而又豐富。我需要一種比我手中所藏有的這些，關於悲多汶（Beethoven）的著述，更加詳實的記述，自然更要有公正的態度和統一的筆調，至於我手中所藏有的這一些書籍，是可以分為三種：一種是關於他的生活記錄的傳記¹，一種是關於他音樂的描寫²，還有一種便是在同一本書內，綜合了這兩方面資料的處不是特別描寫人的本身³，便是特別論述他的藝術。

我需要一種忠實的記述，這種記述，是要把這位偉大的解放者的音樂，和他最有趣味的生活，兩方面同樣注重的聯繫起來，我也需要研究他的事業，研究“他與他所處時代的關係⁵”（The man in Relation to his times）——也是研究他與音樂的關係，與美學範疇的關係

在一種搜集失望之後，四年前我就想我自己來承擔這樣一位的作傳者，本書的目的，也不過如此，誠如上述，是將悲多汶的人格，和他一生的生活，與及他對藝術上的貢獻綜合起來，且於各方面，給與平行的重視

泰萊（Thayer）如何的敘述⁶，悲多汶首先公開的作傳者辛德萊爾（Schindler）挑剔李斯（Ries），因為李斯“反對把全部真實說出來，偉人都是對的，縱有錯也無妨害”

此種見解的李斯，是他時代的先進，甚至也是這一位令人讚美，而多少有一點清教主義的泰萊的先進吧，因為泰萊的思想，隱避了真正的重要事實，亦與李斯相同，

1. 例如羅曼羅蘭（Romain Rolland），路維格（Ludwig），泰萊（Thayer）等所著

2. 例如瓦克爾（Walker）所著

3. 例如忒涅（Turner），格萊士（Grace）所著

4. 例如柏克（Bekker）所著

5. 歌德（Goethe）所著“Wahrtheit und Dichtung”一書

6. 卷三，198頁上

自從辛德萊爾時代到現在，凡是關於悲多汶的著述，都離開事實太遠，常常都是偏向奇離的感傷咏誦，這一些作傳者，都是學會羅曼羅蘭 (M. Romain Rolland) 那一句大無畏的警語了：“讓我們呼吸一點這位英雄的氣息”⁷。似乎這一位“快樂頌”與“彌撒”的作曲者，是一位聖人，照例他不應有錯，此種見解，近來更是加強了，在巴特爾⁸ (Bartels) 所著的書中，他極力想把這位波昂 (Bonn) 的音樂創作者，變成一位新宗教的創始人——耶穌獲勝的敵手！

另一方面，紐曼⁹ (Ernest Newman) 雖輕易的將我們這位作曲家，不好的道德面，簡略的敘述了出來，但是這一種含糊的上下文，也并不能排遣我們心中的煩悶，也許這是現今最流行的傳記趨勢。

也有崇拜他為神的，也有毀謗他的，然而，悲多汶由前者受的痛苦是太多了。這位先生也不是太了不起，以致使人害怕盡情的將他說出來，如像克倫威爾 (Cromwell) “完全都是斑斕”說出來一樣，并且也沒有作者需要你去道歉，就把他說出來，悲多汶也不會罵你，如你所知道的李斯所反對的“全部真實”

本書是近百年來紀念悲多汶的感恩著述，在此書中有一種新的光芒，這光芒是放射到悲多汶的生活，悲多汶的作品，悲多汶的健康與及他與女人的關係，常常議論而惹起爭辯的問題上了。

倘若以下的篇幅，我的態度是與其他作傳者不同的話，那嗎，也許因為許多年來，我是由一種特別的觀點來研究他的音樂，我自己專門作大提琴的演奏者 (Violoncellist)，去接近他的作品的樂隊，每一組一組的繼續研究，然而，此種特殊的觀察，一半也全靠我與那些鋼琴家 (Pianist) 親近所致，關於許多鋼琴曲的事情，他們都告訴我了。這些鋼琴家，也有他們的聖經 (Bible)，只是他們的聖經僅有三十二章，是以小 F 調 (F Minor) 的創世紀 (Genesis) 來開始，以小 C 調 (C minor) 的默示錄 (Revelation) 來結束的。(譯者按這三十二章即是指悲多汶的鋼琴奏鳴樂 (Sonata) 而言。他三十二首鋼琴奏鳴樂，第一首是用的小 F 調，最末是小 C 調，至於默示錄即是聖經的第一卷，創世紀 則為新約聖經的末卷)。

7. 他所著“Beethoven”書的序中，1923年出版

8. “Beethoven, Borgmeyer, Hildesheim.

9. 見“The Unconscious Beethoven, 1927 出版

作者對悲多汶那些趣味較小的作品，即是那些紀事的釋義的標題樂曲，未能多加評論，也很少專心去研究，在音樂會上當不計，詳細分析音樂，往往是沒有甚麼益處，而且無聊之極，當你聽樂曲的時候，你要在各處加以解釋，分析，反而更不會領會一首樂曲了。在本書中，讀者會看得到的，要我來描寫第三巴鬆（Third Bassoon）是如何的主題轉在牠的關係短音階上，懷娥拉（Viola）激烈的高·F 音上的分裂和絃（arpeggii）把牠遮蔽了，這一類的描寫，那簡直是沒有，也找不出，我要使人相信弗路特（flute）那溫柔的第二主題（Second Subject），是像一片沙灘，被凶猛的暴風雨的黑雲所籠罩，慢慢的一縷太陽的光輝，又射到一個穿鎧甲的武士他手上的盾牌上了這一類的描寫。

然而有幾部作品像英雄交響樂（Eroica）這樣的樂曲，我却想尋找出牠那希罕的來源與關係，這來源與關係，似乎任何的作家，都未提到過，也逃脫了他們對此兩項的解釋，這兩種，才算是對此樂曲最高的欣賞

我發現就是所謂的標準英譯本中，所譯成的都不免有錯誤和不可信任，爲了避免這些錯誤起見，故本書所引用的外國文信件，文字，都是我從新譯譯的。

第二部是對悲多汶創作程序的研究，雖然這是本書最新的部份，但是我還得感激“The Road to Nanadu”¹⁰ 書中所揭示的哥爾利治（Coleridge）的意識和行爲，所以我才得着了方法與靈感，如果讀者堅持的將本書讀完，那麼讀者必定會在結束的幾章上，尋找出某一種模型的旋律，是從來未發現而被我發現了。悲多汶是把此種模型的旋律，以一種令人驚奇的頻繁，運用在他許多作品的重要主題上，不過每次再現時確加上了無限的變化與改裝，並且這是有力的保存，隱蔽至現今。

悲多汶的音樂之有永恆性，猶如柏塞麥（Bessemer）的鋼，但又不像鋼的固定性質，他的音樂，乃是永遠令人崇敬，永遠發着光亮而待發掘的無限寶藏，我相信，一切讀者，只要他放開成見，捨棄偏見，來認識這位至上的悲多汶，那他將會感覺，這不僅是一位崇拜這位作曲者的熱情狂，而且是重新的更有力的與他整個藝術發生了關係，要了解悲多汶是應該了解他深奧的音樂。

我要深深感謝這位優秀近世的音樂理論家 O. G. 生納克（Oscer G. Sonneck），

10. 羅維茲（John Livingston Lowes）所著。

他替我閱過兩次原稿，一次是在他偉大生命的最後一剎那，他那些有價值的評論和暗示，把牠們摘錄下來可以成一本小冊子。他的忠告，引起我將此書晚出版一年。以至於又把範圍增加，重新修改，而後才成功這一本比較實用比較有趣味的雛形。

深深致謝於本書的校閱者康克琳夫人 (Mrs G. H. Conkling)，伊斯肯教授 (Prof. John Erskine)，肯克德博士 (Dr. O. Kinkeldey)，馬特非德先生 (Mr. J. Mattfeld)，季爾曼先生 (Mr. L. Gilman)，李塞先生 (Mr. G. Reese)，福雷德克，N. 沙特先生 (Mr. Frederick N. Sard)，史密斯夫人 (Mrs. V. D. Smith)，史蒂芬茲先生 (Mr. G. Stevens)，史多渥先生 (Mr. L. B. Stowe) 尤其應該感謝重複讀此原稿與校正某些特別音樂例子的白呂兒女士 (Miss. Marion Bauer)，她還給我一些寶貴的發現。

還要謝謝從那無可考究的富源裏得來的至上之幫助——悲多汶重要的管絃樂曲及室樂作品，這些樂曲新近都有留聲機片，和電鋼琴 (Player-piano) 自動把他的奏鳴樂再產生了，手中拿着樂譜，對着蓄音片，一次一次的研究，且無限制的重複那些你所渴望的樂節，從朝至暮，你自然能够把那些樂曲上最細密的隱藏處，發現出來。這樣比你偶爾一次在音樂會上，所聽的樂曲，而得到的印象，却深刻多了。

末後謝謝希摩兒小姐 (Miss May Seymour) 幫助我抄音樂例子，更要深深的答謝其他方面幫助我的人，保爾先生 (Mr. Harold Bauer)，比拉麥先生 (Mr. F.R. Bellamy)，馮，布魯林 (Von Breuning) 在維也納的家族，恩格爾先生 (Mr. C. Engel)，柏林大學弗里蘭德教授 (Prof. M. Friedlander)，勒登小姐 (Miss D. Lawton)，大不列顛博物館阿德曼先生 (Mr. C. B. Oldman)，阿勒爾博士 (Dr. Alfred Orel)，郎特根博士 (Dr. M. J. Roentgen)，羅斯小姐 (Miss M. Rous)，我的兄弟 L. 夏弗萊先生 (Mr. Lawrence Schauffler)，波昂大學謝德米爾博士 (Dr. L. Schiedermair)，蕭斯先生 (Mr. D. Shouse)，不列顛博物館史密斯先生 (Mr. W. C. Smith)，鄧卡德小姐 (Miss M. Tankard)，阿美斯，庫勒小姐 (Miss M. J. van Ammers-Kuiler)，還有紐約悲多汶協會，波昂悲多汶研究館，與及柏林，波昂，維也納，倫敦，渥斯頓，華盛頓，紐約音樂圖書館。

譯 者 序

1934 年霜華露濃的十月，我在國立北平大學女子文理學院音樂系，正潛心專門研究着悲多汶的樂曲，那時候淺薄幼稚的我，每天祇憑了我對樂理上所得的那一點和聲學，對位學，曲體學……的知識，而在悲多汶全集的每一樂曲，每一樂句上去求了解，這自然是不够啊，因為音樂這種藝術，在情感上最為靈活而難於把握，對於每一個樂曲的欣賞，在領悟上也是最難了解其真髓的，因此我就託在國外一些學音樂的朋友們，為我選購了將近 30 種關於悲多汶的書籍，我是想藉這些書籍來幫助我對悲多汶的研究，有更多的了解，然而這許多書籍，大半都是着重於悲多汶生活的素描，對於悲多汶樂曲的說明與解析，對於悲多汶在音樂上的創造，對於悲多汶如何使音樂獲得了解放，則少述及，更少論列。

這時候范紀曼先生也選購了這本羅伯特·哈芬·夏蒂萊 (Robert Haven Schauffer) 所著的悲多汶 (Beethoven) 寄給我，在他簡短的信裏曾經這樣寫着：

“本書作者 R. H. 夏蒂萊，係現代研究悲多汶的專家，他以三十年之研究而寫成此書，材料之豐富，內容之充實，見解之透澈，勿用我在此多說，你讀了後自然會有所感觸，此書最具特色，而最為名貴者，則為夏蒂萊先生從他多年的研究中，發掘出悲多汶在其樂曲作品裏，所運用的“原子動機”(germ-motive)，和“來源動機”(Source-motive)。此種創見，是過去整個一世紀中，全世界所出版一切關於悲多汶的書籍中，所未發現者，所以特將此書送給你，作為你研究悲多汶的參考。

我收到這本書後，最初我曾用將近八個月的時候，很仔細的詳細閱讀，並且參考着“Grove's Dictionary of Music and Musicians, 1916”（格羅烏所著音樂及音樂家辭典）與“The New Encyclopedia of Music and Musicians, 1929”（音樂與音樂家新百科全書）和其他關於悲多汶書籍，細心的研究，并作着很詳細的筆記，因為那時候，我正想寫一本關於悲多汶的書呢，但是當我研究着本書一切樂曲舉例時，我再從悲多汶全集中把所舉例的樂曲，關於鋼琴部分者，我拿出來彈奏，在這位樂聖的偉大

卓越的樂譜下，我是感覺着我太渺小了，此外當我研究着本書第五十四章悲多汶發明了“原子動機”，第五十五章“來源動機”，與及作者特別論到悲多汶在音樂上的創造，與及悲多汶如何使音樂得到解放……等等，我更感到本書作者，學問的淵博，見解的高超，與及關於他處理悲多汶歷史文獻，態度的嚴肅，評論的公正，處處都使我相形之下，愈覺渺小，愈覺淺薄，於是遂把我原先想寫一本關於悲多汶的書籍的計劃，暫時打消；而同時更感覺到將這一部名著，譯成中文，介紹到我們中國的藝術界，作為一般不能直接閱讀外國文的音樂書籍，而對於音樂又具有極大的熱忱在學習，尤其是像我這樣對於悲多汶樂曲又很熱愛者，研究悲多汶，研究音樂史的參考。

此書譯成前後費時達四年

在這四年的亂世歷程中，我因為生活的不安定，無法如願靜下來坐在圖書館中，坐在音樂室裏，潛心專一的研究，竟至為了職業的奔走，行旅展轉，北南西東。車船馬背，足跡所至，已達兩萬里以上，此書此稿，皆隨我而行，有時在古廟的驛程，等吃午飯以前，休息的片刻，而翻閱半頁，有時在荒漠的山腰裏，雞聲的茅店中，挑燈而又譯數行，在悠長不絕數計的歲月裏，日暮不知黃昏的混沌時日中，能將此書譯完付印而出版，於人於世，或無毫毛之輕重，然而在我自己，却有一種自幸的喜慰，因為我譯此書而得到對於悲多汶的研究，有更深切的了解。

出版之前，承范紀曼先生為我整理譯稿，他并參考法文“Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire. (音樂百科大辭典全書)，德文 Hugo Riemanns, Musik Lexikon. (羅俄，勒曼著：音樂辭典) Alfred Einstein: Das Neue Musik Lexikon (亞爾第韋德，愛因斯坦著：新音樂辭典)及德俄文出版的悲多汶辭典，悲多汶年曆，音樂全史文獻資料，作曲家傳紀，文藝百科全書等書數十種，增作註釋，在我們中國還沒有一部完善的音樂辭典出版之前，這些註釋，是可以幫助讀者對本書的了解。施梅英施蘭英兩女士，在炎天烈日的長夏，為我流汗而抄寫，更使我感激！我均在此一併表示謝意

至於譯文之有錯誤，於此六十餘萬字之中，當然在所難免，希望讀者加以指教，以便於再版時更正，本來一種專門學術名著的介紹，工作至為繁重，往往不是一個人的能力所能及，所以我很誠懇的希望讀者多多地指正。

一九四一年十二月十七日悲多汶誕生一百七十一周年紀念日

目 次

作者近影及其簽名

作者給譯者的信

第一部，生活及其作品

作者序

譯者序

第 一 章	談 號	1
第 二 章	音樂愛好者之城	8
第 三 章	幻 想	15
第 四 章	<u>悲多汶</u> 與古代彫像	24
第 五 章	<u>悲多汶</u> 坐於鹽碟之上方	23
第 六 章	他來，他演奏，他勝利了	38
第 七 章	“蒙古大帝”	37
第 八 章	不幸者	47
第 九 章	<u>悲多汶</u> 擁抱着低音絃樂器	54
第 十 章	尋得了他的方法	57
第 十 一 章	舞 曲	64
第 十 二 章	彈	73
第 十 三 章	<u>悲多汶</u> 的愛人們	85
第 十 四 章	“新的開始”	91
第 十 五 章	“ <u>悲多汶</u> 主義”	101
第 十 六 章	帕米袖氏帶來了火炬	105
第 十 七 章	惡作劇者	124
第 十 八 章	<u>悲多汶</u> 的“暴風雨”	132