

音樂是時間的藝術，只有一次。生命也是。

冬夜繁星

古典音樂與唱片札記

周志文

著

INK

冬夜繁星

古典音樂與唱片札記

周志文

冬夜繁星

——古典音樂與唱片札記

作 者 周志文
總 編 輯 初安民
責任編輯 宋敏菁
美術編輯 林麗華
內頁攝影 黃昶憲 周志文
校 對 吳美滿 周志文 宋敏菁

發 行 人 張書銘
出 版 INK印刻文學生活雜誌出版有限公司
新北市中和區建一路249號8樓
電話：02-22281626
傳真：02-22281598
e-mail：ink.book@msa.hinet.net

網 址 舒讀網<http://www.sudu.cc>
法律顧問 漢廷法律事務所
劉大正律師
總 代 理 成陽出版股份有限公司
電話：03-3589000（代表號）
傳真：03-3556521
郵政劃撥 19000691 成陽出版股份有限公司
印 刷 海王印刷事業股份有限公司

港澳總經銷 泛華發行代理有限公司
地 址 香港筲箕灣東旺道3號星島新聞集團大廈3樓
電 話 (852) 2798 2220
傳 真 (852) 2796 5471
網 址 www.gccd.com.hk

出版日期 2014年10月 初版
ISBN 978-986-5823-94-8

定 價 280元

Copyright © 2014 by Chihwen Chow
Published by **INK** Literary Monthly Publishing Co., Ltd.
All Rights Reserved
Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

冬夜繁星——古典音樂與唱片札記 / 周志文著；
--初版，--新北市：INK印刻文學，
2014.10 面：14.8×21公分（文學叢書：418）
ISBN 978-986-5823-94-8（平裝）

855

103017027

版權所有・翻印必究
本書如有破損、缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社更換

目次

序 夜空繁星閃耀	009

輯一 不朽與偉大

1 誰是貝多芬？	019
2 一個嶄新的時代	025
3 《英雄》與《英雄》之前	031
4 《命運》前後	045
5 最後三首交響曲	057
6 貝多芬的弦樂四重奏	073
7 非得如此嗎？（Muß es sein?） ——晚期的弦樂四重奏	081

輯二 神聖與世俗

8 最驚人的奇蹟 ——巴哈的大、小提琴曲	095
9 巴哈的鍵盤「俗曲」	109

10 巴哈的宗教音樂	121
11 上主憐憫我們 (Kyrie eleiso) ——談「安魂曲」	133
12 兩首由大提琴演奏的希伯來哀歌	151
13 莫札特的天然與自由	161

輯三 音樂是時間的藝術，只有一次

14 舒伯特之夜	171
15 聽布拉姆斯的心情	183
16 馬勒的東方情結	191
17 幾首艾爾加的曲子	203
18 英雄的生涯	209
19 理查·史特勞斯的最後四首歌	217

20	音樂中的羅密歐與茱麗葉	227
21	行旅中的鋼琴曲	235
22	許納貝爾	243
23	帕格尼尼主題	249
24	慢板	257
25	敬悼兩位音樂家	263

冬夜繁星

古典音樂與唱片札記

周志文

但是，什麼比你更崇高得無限？
什麼比山上樹上的果實更新鮮？
比天鵝的翅、鴿子、和高飛的鷹，
更莊嚴、美麗、奇異而安寧？

濟慈〈睡與詩〉

But what is higher beyond thought then thee?
Fresher than berries of a mountain tree?
More strange, more beautiful, more smooth, more regal,
Than wings of swans, than doves, than dim-seen eagle?

John Keats, *Sleep and Poetry*

目次

序 夜空繁星閃耀	009

輯一 不朽與偉大

1 誰是貝多芬？	019
2 一個嶄新的時代	025
3 《英雄》與《英雄》之前	031
4 《命運》前後	045
5 最後三首交響曲	057
6 貝多芬的弦樂四重奏	073
7 非得如此嗎？（Muß es sein?） ——晚期的弦樂四重奏	081

輯二 神聖與世俗

8 最驚人的奇蹟 ——巴哈的大、小提琴曲	095
9 巴哈的鍵盤「俗曲」	109

10 巴哈的宗教音樂	121
11 上主憐憫我們 (Kyrie eleiso) ——談「安魂曲」	133
12 兩首由大提琴演奏的希伯來哀歌	151
13 莫札特的天然與自由	161

輯三 音樂是時間的藝術，只有一次

14 舒伯特之夜	171
15 聽布拉姆斯的心情	183
16 馬勒的東方情結	191
17 幾首艾爾加的曲子	203
18 英雄的生涯	209
19 理查·史特勞斯的最後四首歌	217

20	音樂中的羅密歐與茱麗葉	227
21	行旅中的鋼琴曲	235
22	許納貝爾	243
23	帕格尼尼主題	249
24	慢板	257
25	敬悼兩位音樂家	263

序

夜空繁星閃耀

收在這本書中的，是一些談音樂的文章。

我常聽音樂，以前寫的散文，也有談音樂的部分，不過多是隨興所寫，事先沒有計畫，事後沒有整理，浮光掠影，往往不夠深入。友朋之中常勸我稍稍「努力」一點，不要像以往那樣輕描淡寫為滿足，我就試著寫了幾篇篇幅比較長也比較用心的聆樂心得，但畢竟不是學音樂出身，裡面免不了總有些外行話。我身處學術團體幾十年，知道知識雖可救人迷茫，但所形成的壁壘既高且深，是不容外行囂張的。

寫了幾篇談巴哈的，也寫了幾篇談貝多芬的，看看還好，但發展下去，就有了問題，因為可寫要寫的東西太多了，光以巴哈來說，討論他的幾個受難曲，便可以寫幾本厚厚的書，短短一篇文章談他，不浮光掠影的，成嗎？還有，有關研究古典音樂的書實在太多了，快二十年前，我到美國馬里蘭大學探視

正在那兒求學的大女兒，乘機參觀她學校的音樂圖書館。這圖書館所藏書籍很多，我發現光是研究貝多芬的英文專書就占滿了一整面牆壁，要仔細看完，至少要花幾年的時間，但還不夠，德文、法文還有包括義大利文的專書，也是汗牛充棟的，弄通那些，要比古人皓首窮經還難。

假如最後真得到了孔子所說的「朝聞道，夕死可矣」的那個「道」，皓首還不算白費，問題是往往「空白了少年頭」，門道也不見得摸得著，那就悲慘了。學術強調專精，有時自鑽牛角尖而找不到出路。我曾看過一篇討論文藝復興時期藝術家米開朗基羅的論文，論文主旨在強調工具的重要，說如果沒有一種特殊的鑿子與鏈子，米開朗基羅絕不可能雕出那樣偉大的作品。所說不見得錯，但他忘了，這兩把同樣的工具握在別人手裡，並不保證能完成跟米開朗基羅一樣的作品。這又跟我看到另一篇討論貝多芬鋼琴曲的論文有點相同，論文說貝多芬在第二十九號鋼琴奏鳴曲上特別標明了題目：《為有槌子敲擊器的鋼琴所寫的大奏鳴曲》（*Grosse Sonate für das Hammerklavier*），是因為他從友人處獲贈一台能發特殊強音的鋼琴，因而寫了這首大型的奏鳴曲，結論是貝多芬如果沒有這台鋼琴，就不可能寫出這首繁複多變的曲子。這也沒有錯，其實改以木槌敲擊鋼弦的鋼琴在海頓與莫札特的時代就有了，貝多芬得到的是特別改良的一種罷了，鋼琴到這時候，已接近現代的鋼琴了，能發出十分巨大的聲響，當然影響了貝多芬的創作。但我認為對貝多芬而言，這事並不重要，個性與才情，

才決定了作品，要知道就是讓莫札特同時用同樣的一台鋼琴來創作，他與貝多芬的作品也絕不相同的。

專家所談，大約如此，有所發明，也有所蔽障。其實有關藝術的事，直覺很重要，有時候外緣知識越多，越不能得到藝術的真髓。所以我聽音樂，盡量少查資料，少去管人家怎麼說，只圖音樂與我心靈相對。但討論一人的創作，有些客觀的材料，也不能完全迴避，好在音樂聽多了，知識聞見也跟著進來，會在心中形成一種線條，變成一種秩序，因此書中所寫，也不致全是無憑無據的。我手上還有一本1996年出版第四版的《牛津簡明音樂辭典》（*The Concise Oxford Dictionary of Music*），一本Gerald Abraham 1979年編的《簡明牛津音樂史》（*The Concise Oxford History of Music*），查查作者生平、作品編號已夠了。

寫作其間，一友人建議我在文末附談一下唱片，說這一方面可以讓讀者按圖索驥，以明所指，一方面可使這本書有些「工具」作用，以利銷售。我先是不願意，後來想想也有道理，我平日與音樂接觸，以聽唱片為最多，所以對我而言並不困難。關於唱片的資料與評鑑，坊間很容易看到有美國企鵝版的《古典唱片指引》（*The Penguin Guide to Recorded Classical Music*）與英國Arkiv Music所出的《古典老唱片》（*The Gramophone Classical Music Guide*），後者標明「老唱片」，通常指的黑膠唱片，但我書中所舉還是以現今市面所見的CD為多，就以我手中的這本2012年的Arkiv Music版本，大約談的