

文话音乐

*Literature,
Culture and Music*

罗基敏 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

J60-05
L922

文话音乐

罗基敏 著

A1018751

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

HA19/01

本书经由中国台湾高谈
文化事业有限公司授权发行
著作权合同登记图字:20-2002-063号

图书在版编目(CIP)数据

文话音乐/罗基敏著. —桂林:广西师范大学出版社,
2003.2

(贝贝特艺术广场·音乐文化书系)

ISBN 7-5633-3808-X

I.文… II.罗… III.音乐-关系-文学-研究
IV.J60-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第090404号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路15号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

深圳大公印刷有限公司

(深圳市南山区内环路8号 邮政编码:518054)

开本:965mm×1270mm 1/32

印张:8.5 字数:160千字

2003年2月第1版 2003年2月第1次印刷

定价:21.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

缩写符号说明

说
明

仅列出在全书中均使用之缩写符号，单篇文章中使用之缩写符号请见该文之引用资料。

- ed., eds. 该书之编者(一或数位)。
f., ff. 下一页,下数页。
ibid. 同前一引用资料。
op. cit. 前面曾经引用过之同一份参考资料。
passim. 散见该参考资料。

注脚、书目及引用资料说明

(1) 作品名:中文以《中文》表示,并在括弧中以斜体标示原文,如 (*book*)。

(2) 为便于读者阅读时之流畅,正文中不作任何书目标示,相关资料全部置于注脚。

(3) 使用参考资料首次于单篇文章出现时,于注脚中作完整之说明。资料在同一文中第二次以上出现时,仅标明作者或编者名以及年代,除非会产生误会时,不再标文章或书名。

(4) 由于相关领域之直接、间接研究资料甚多,仅于每篇文章文末附上文中直接使用之“引用资料”。

(5) 引用资料分“作品文本”(含音乐文本与文字文本)及“研究资料”,排列顺序以外文资料先,中文资料后;外文资料依作者姓氏字母顺序排列,中文资料依出版年代排列。

(6) 正文内重要名词皆附上外文原名,人名亦然。重要人物之生卒年代见书末之人名对照表,人名下为其于本书中提到之文学、文字或音乐作品。

原版前言

音乐—文学—文化

原版前言

弗利德里希(Hugo Friedrich)在讨论现代诗的书中,开宗明义地说明,诗的表达能力不弱于哲学、小说、戏剧、绘画与音乐。他更引用斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)《音乐诗学》(*Poétique musicale*)[或译为《音乐七讲》]一书中,对“不和谐”(Dissonanz)的诠释,来说明不和谐的张力正是现代诗的诉求。[Hugo Friedrich, *Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts*, Hamburg (rororo), 1977, 15。]

姚斯(Hans Rebert Jauss)于其《谈论接受美学》一书中提到,文学作品不是一座不可动摇之纪念碑,而更像一部“管弦乐总谱”。[Hans Rebert Jauss, *Toward an Aesthetic of Reception. Theory and History of Literature*, vol. 2, transl. by Timothy Bahti, Minneapolis (University of Minnesota Press), 1982, 26。]

列维-施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)于其近年出版的《凝视·谛听·阅读》里,以五篇短文论述语言与音乐的关系。在书中,他多次质疑一些书写音乐(主要是歌剧)的书中,没有一个字谈论到音乐;他亦提到自身接触歌剧的经验:

只有很少数的歌剧让我觉得必须要了解歌词;一旦我知道了故事,我立刻就将它忘记。(……)

但是,对我而言,歌剧是什么?那是个伟大的冒险。我登上一条船,它的船桅张着帆、扯起索,将所有作曲家需要的乐器和人声工具放在一起,来完成航行。在三四个小时里,我全神贯注地听着大量的音乐:音乐就像世界景观般地变化,却依旧有其中心(……)音乐将我带到一个声音的世界,它距离任何疆域都有千里之遥,就像我突然发现自己在海

洋的中间一般。[Claude Lévi-Strauss, *Regarder, Écouter, Lire*, Paris (Plon), 1993, transl. by Brian C. J. Singer, *Look, Listen, Read*, New York (BasicBooks), 1997, 116~118。]

弗利德里希·姚斯、列维-施特劳斯都不是专门研究音乐的学者,却在他们的著作中,有意无意地或以模拟式的手法使用音乐来传达他们的思考,或更直接地谈论音乐。音乐与文学的特殊密切关系,于此可见一斑。事实上,无论在音乐或文学之研究里,稍加留心,即可看到类似的现象比比皆是。而当人们以具体的文字描述、再现、谈论抽象的音乐时,文学与音乐就已经在不知不觉中产生了交集。

音乐与文学本质上之难舍难分,亦在学术领域里显现出来。在国际比较文学界之“跨艺术研究”里,“文学与音乐”可称有其独特的发展和成就。观察其中一位长年投注于此领域之重要学者谢尔(Steven Paul Scher)之著述,可以对此领域之特殊性有所理解。

早在其书《德国文学中的“以文述乐”》(1968)里,谢尔即以文献回顾的方式,呼吁从事此一日渐增长的研究领域之学者作理论性的思考。[Steven Paul Scher, *Verbal Music in German Literature*, Yale (Yale University Press) New Haven / London, 1968, “Appendix, The Problem of Music and Literature: Trends of Criticism”, 155~166。]十余年后,谢尔受邀写作《文学与音乐》(1982)一文[Steven Paul Scher, *Literature and Music*, in: Jean-Pierre Barricelli / Joseph Gibaldi (eds.), *Interrelations of Literature*, New York (MLA), 1982, 225~250],他尝试将一直被视为姐妹艺术的文学与音乐之互动方式分为三种:(一) 音乐与文学 (music and literature): 主要指声乐作品,如艺术歌曲、歌剧、神剧等;(二) 音乐中的文学 (literature in music): 以音乐呈现文学作品,如交响诗、标题音乐等;(三) 文学里的音乐 (music in literature)。前二者系以音乐文本,第三种则以文字文本为主要研究的

对象。谢尔的尝试系自研究文本使用的媒介(文字或声音)出发,再就二者产生互动的方式思考,看似颠扑不破,却仅提供了对研究文本作性质上思考的起步,但对从事此方面研究之学者而言,已是个重要的里程碑。

在《文学与音乐》一文发表后,谢尔将其观察音乐学领域和文学研究领域在研究训练和思考上异同的结论,发表了《文学理论,音乐分析:然后呢?》[Steven Paul Scher, *Theory in Literature, Analysis in Music: What next?* in: *Yearbook of Comparative and General Literature* (YCGL), No. 32 / 1983, 50-60](1983)一文。在其中,谢尔看到了音乐上的分析相当于文学上的批评,音乐界不太喜欢用“批评”二字,因为“音乐批评”一词几乎等同“乐评”(review),是对音乐实际演出的评论,而非在文学研究领域里的理论性思考;不仅如此,音乐上的“理论”涵盖的是创作技巧上的面向,诸如和声学、对位法等等,不一定会作价值判断(value judgement),和文学理论更不可同日而语。

不久之后,谢尔主编的《文学与音乐》(1984)一书[Steven Paul Scher (ed.), *Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes*, Berlin (Erich Schmidt), 1984。进入 90 年代里,这本书依旧被年轻一代的德国学者视为“文学与音乐”领域之经典作品,例如 Albert Gier 于其相关文章或所编书中,曾多次引用该书;Albert Gier, *Musik in der Literatur. Einflüsse und Analogien*, in: Peter v. Zima (ed.), *Literatur intermedial. Musik-Malerei-Photographie-Film*, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1995, 61-92; Albert Gier / Gerold W. Gruber (eds.), *Musik und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft*, Frankfurt (Peter Lang), 1995;必须一提的是,这本书系在该公司之“音乐学”系列出版]以德文出版,由其副题“一个比较研究边界之理论与实际之手册”,可以看到谢尔念念不忘的理论性思考,却也显示了这一个在比较研究边界上的领域 (Grenzgebiet), 事实上是脱离不了“实际”(Praxis)的。[谢尔这三份著作之出版年代甚近,难以论断其思考之先后,应是

其同时间之对“文学与音乐”研究领域,所作之不同层面的理论性思考之呈现。本文仅依其出版年代顺序讨论,无意指涉其彼此间之因果关系。]

1997年5月,在一场以“文字与音乐”为主题的学术会议上,作为第一位发表论文者,谢尔[Paul Scher, “Melopoetics Revisited: on Theorizing Word and Music Studies”. 该会议论文集 Walter Bernhart / Steven Paul Scher / Werner Wolf (eds.), *Word and Music Studies: Defining the Field*. Proceedings of the First International Conference on Word and Music Studies at Graz, 1997. Amsterdam (Rodopi), 已于1999年出版]回顾了进入90年代,在文学和音乐学领域均发展出来的新的研究方向和相关理论,有意接续其80年代的多篇理论性文章,关注此一领域之“理论化”。观察谢尔30年来在此一领域之思考和耕耘,可以看到,在文学与音乐之研究领域里,由于牵涉到两个领域的相关文本,作“理论性”的思考固然重要,发展此一领域的“理论”,却尚待有志之士投入研究。

相对于国际学术界,文学学者与音乐学学者接触频仍,互相激荡,以不同的角度和训练进行“文学与音乐”的多面向研究,中国的各个人文艺术学科之间,仅有零星的接触,尚未能跨越藩篱,进行对话;“文学与音乐”亦然。笔者由于个人之学术训练与艺术爱好,近年来之研究多投注于此领域,仅盼望本书之出版能抛砖引玉,唤起更多中国学人加入此一领域之研究。

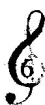
书名“文话音乐”企图传达的是,抽象的音乐必须透过具体的文字方能被讨论、被研究。笔者在进行此领域研究时,所发展出来的方向是以文化背景及传承的大视野检视文学与音乐之互动;这一点是在谢尔的著作中未刻意着墨的,却是笔者于游走不同文化之间时,经常关心的议题。全书分成三大部分:第一部分包含三篇文章,依谢尔于《文学与音乐》一篇中之分类,呈现三种互动方式;第二部分检视在古典音乐历史上,“中国”究竟扮演何种角色,三篇文章分别处理三个时代里和“中国”有关的音乐作品;第三部分包含两篇文章,探讨当两个文化透过音

乐产生接触时,会有何种了解、误解或融合。各篇文章本身为独立之研究,彼此之间则不时产生呼应,有如音乐的“组曲”。经由如此之架构,笔者希冀能呼应谢尔之理论性思考,并进而发展对音乐与文学在文化领域中之思考。八篇文章,是以笔者近年来应不同性质之邀稿写作之文章或于海内外学术会议上发表之论文为基础,补足或修改当时发表时因种种因素(如时间或字数限制,或个人力有未逮)未能详尽处理之部分;各篇文章补足或修改程度不一,有些仅有文字上的润饰,例如三、四、五、七篇,有些增添若干研究资料,例如六、八篇;有些则几近重写,例如一、二篇。全书结束在对台湾当代音乐之研究上,除了尝试为当代台湾文化发展找一定位与脉络,亦表达个人感性地对生长地方之文化关怀与期望。

书中处理的文本有音乐的,亦有文学的;有中文的,亦有外文的;有包含文字的音乐作品,尚有作曲者或研究者以文字谈论音乐的著述。鉴于外文文字文本几无优质之中文译本,笔者在书写过程中,亦将其译为中文,以附录方式附于各文章之文末,以资征信,并与读者共享,且能提供日后他人研究同一作品参考之用。在书写及译写过程里,更深深地感触到,从事本土文化以外之作品研究,本身即是一件文化传递的工作。面对不同领域、不同文化背景之读者,如何传递、要传递什么,更是从事比较研究的学者必须时时思考的。

感谢高谈文化不计盈亏出版这本小众之小众的书;感谢洪力行先生、盛铠先生协助编排及校对工作;感谢辅仁大学比较文学研究所提供良好的研究环境。最要感谢的是外子,没有和他长年里有关文学、音乐领域的多元讨论、辩证和脑力激荡,不会有本书的诞生。Mille grazie!

引用资料

Walter Bernhart / Steven Paul Scher / Werner Wolf (eds.), *Word and Music Studies: Defining the Field*. Proceedings of the First International Conference on Word and Music Studies at Graz, 1997. Amsterdam (Rodopi) 1999.

Hugo Friedrich, *Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts*, Hamburg (rororo) 1977.

Albert Gier, *Musik in der Literatur. Einflüsse und Analogien*, in: Peter v. Zima (ed.), *Literatur intermedial. Musik—Malerei—Photographie—Film*, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1995, 61~92.

Albert Gier / Gerold W. Gruber (eds.), *Musik und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft*, Frankfurt (Peter Lang), 1995.

Hans Robert Jauss, *Toward an Aesthetic of Reception*. Theory and History of Literature, vol. 2, transl. by Timothy Bahti, Minneapolis (University of Minnesota Press), 1982.

Claude Lévi-Strauss, *Regarder, Écouter, Lire*, Paris (Plon) 1993, transl. by Brian C. J. Singer, *Look, Listen, Read*, New York (Basic Books), 1997.

Steven Paul Scher, *Verbal Music in German Literature*, Yale (Yale University Press) New Haven / London, 1968.

Steven Paul Scher, *Literature and Music*, in: Jean-Pierre Barricelli / Joseph Gibaldi (eds.), *Interrelations of Literature*, New York (MLA), 1982, 225~250.

Steven Paul Scher, *Theory in Literature, Analysis in Music: What*

next? in: *Yearbook of Comparative and General Literature* (YCGL), No. 32 / 1983, 50-60.

Steven Paul Scher (ed.), *Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes*, Berlin (Erich Schmidt), 1984.

原版
前言

作者简介

罗基敏，德国海德堡大学音乐学博士，中国台湾辅仁大学比较文学研究所及音乐研究所副教授。

内容简介

在国际人文学界“跨艺术研究”的领域里，“文学与音乐”有其独特的发展和成就。本书集结作者近年来对“文学与音乐”研究的心得，以不同的角度来对音乐文本和文字文本作文化思考的探讨，期望能抛砖引玉，以激发跨学科、跨艺术领域研究的风潮。

丛书主持 呼延华

贝贝特·艺术广场

关于艺术的知性、历史和文化

音乐文化书系

- 1.《谈乐录》 张己任 著
- 2.《弹音论乐》 罗基敏 主编
- 3.《文话音乐》 罗基敏 著
- 4.《瓦格纳寓言》 [爱] 萧伯纳 著
- 5.《浦契尼的图兰朵》 罗基敏 梅乐豆 著

策划编辑≡张 军

责任编辑≡王 强

封面设计≡李晓斌

目录

目
录

缩写符号说明	1
注脚、书目及引用资料说明	1
原版前言 音乐 — 文学 — 文化	1
壹 文学与音乐之互动	1
一 文学与音乐	
《飞行的荷兰人》:瓦格纳的“未来女子”	3
二 音乐里的文学	
描绘诗作之音乐:勋伯格的《升华之夜》	33
三 文学里的音乐	
以文述乐——白居易的《琵琶行》与刘鹗《老残游记》的 《明湖居听书》	55
贰 主题“中国”	75
四 由《中国女子》到《女人的公敌》——18 世纪 意大利歌剧里的“中国”	77
五 由童话到歌剧:19 世纪的《图兰朵》歌剧	125
六 世纪末的颓废:马勒的《大地之歌》	149
叁 音乐与文化	197
七 这个旋律“中国”吗? ——韦伯《图兰朵》剧乐之论战	199
八 由声乐作品中的音乐与语言看台湾当代文化的 多元发展	227
中外文人名及作品名对照表	253

壹

文学与音乐之互动

一 文学与音乐

《飞行的荷兰人》：瓦格纳的“未来女子”

瓦格纳 (Richard Wagner) 在其文字著作《告知诸友》(*Eine Mitteilung an meine Freunde*)中指出：

我在构思《飞行的荷兰人》(*Der fliegende Holländer*) [1843年1月2日于德勒斯登(Dresden)首演。德文 *fliegend* 表示一种持续着飞行的状态,用以形容被诅咒的荷兰人永远处于四处航行,不能落脚,且求死不得的命运,中文亦有译成“彷徨的荷兰人”或“漂泊的荷兰人”,但笔者以为均不足以完全表达这一种无奈、无望的状态,故在本文中用字面直译之《飞行的荷兰人》作为中文译名]时所走出的方向,亦是其后的两部作品《汤豪塞》(*Tannhäuser*)和《罗恩格林》(*Lohengrin*)继续走的路。[Richard Wagner, *Eine Mitteilung an meine Freunde*, in: Richard Wagner, *Gesammelte Schriften und Dichtungen*, 10 vol., 1887, 重印本 Hildesheim(Georg Olms), 1976;vol.IV,230~344,引文见 264。]

写这篇文章时,正是瓦格纳生命中另一波低潮的开始,却也是他创作上即将有决定性突破前的黑暗时期。《尼伯龙根的指环》(*Der Ring des Nibelungen*)正在起步阶段,《特里斯坦与依索尔德》(*Tristan und Isolde*)还不见踪影。换言之,此时的瓦格纳并不知道自己日后的歌剧创作会有重大的发展。瓦格纳谈论自己作品的一些话语有时难免夸大,但今日盖棺论定,研究他的作品,确实可以看到这一句话的正确性。

在众多有关瓦格纳的著作中,提到《飞行的荷兰人》之时,都强调这是瓦格纳在亲身经历一次充满风浪的航行时,引发的