青森文化

細說華格納四大樂劇

王冠之 著

序 言

承惠冠之兄多篇華格納樂劇長稿。振衣快讀，滔滔萬言，旨趣浩大，充實洋溢。大觀華格納樂劇，奇正離合，規模廣大，瑰麗險壯，何所不有也。觀其劇，猶仰觀泰山，知群山之卑；臨視長江，知眾流之小。唐懷瑟傳說，多采多姿，遊唱詩人，懺罪獲免。紐倫堡的名歌手，橫斜反復，贏得芳心，化悲為喜。羅恩格林，愛之憧憬，婚禮合唱，已成絕響。帕西法爾，宗教圖騰，騎士成聖，五彩光芒。

人生稟氣，各有悠處。無論歌劇論文，古文，詩歌，詞賦，皆謂之文章。冠之專注華格納樂劇，傾蓋如故。早晚搜輯，具見心力。古人謂道可樂者，今人謂歌可樂者，皆可信然。人生如寄耳，大著，佳書，用紀歲月，以自愉快。能文之士，成一家言，志願畢矣。是為序。

李維慶

華格納 畫像
(李維慶 繪)

前 言

華格納音樂近年在華語世界逐漸吸引更多樂迷欣賞，但能夠深入體會華格納樂劇的內涵和文化卻並不容易。過去多年，筆者每次欣賞樂劇，無論是光碟或現場觀賞，都會事先參看相關資料以作自我導賞，因此累積了很多材料。一方面，筆者體會了各種資料的零碎；另一方面，資料多側重華格納的「情史」而忽略很多問題，因而觸發由自己下筆作一次研究和論述。本書文章的背景主要在德國，自然會出現很多大家都陌生的德國地名，對於曾經到過德國的朋友，也許會知道它們的地理位置和一些特色，可是，從未到過德國的人就要花功夫查看地圖，有興趣的不妨去找尋一下它們吧。

除了讀書時候學過歐洲地理與歷史，我第一次與德國地名拉近距離是三十多年前（1979 年），當時我踏入社會工作五年，從未踏足過歐洲，機緣巧合，一位瑞士籍鐘錶商給我介紹一份工作，他的姓氏為 Kessel，我很快從地圖裡於德國中部找到近乎同名的城市 Kassel，打從那時起，我對德國（當時是西德）的興趣便漸漸產生了。

我第二次對德國有更實在的認識是 1982 年，那時候我嘗試與一家德國廠商展開貿易，因此在寒冬來到他們公司所在的小城，名叫烏爾姆（Ulm），是一個載滿歷史的地方。當時我剛開始接觸古典音樂，但並未有研究歷史的興趣，只覺得小城內的教堂古舊而宏偉，我所見過的香港教堂實在難以跟它相比。我後來再有機會到烏爾姆走一趟，那已經相隔三十二年後（2015 年秋天）。

凡是接觸過西方哲學的朋友，必定認識兩位鼎鼎大名的哲學家：黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770-1831）和馬克思（Karl Marx，1818-1883），他們兩人在不同時間都曾停留耶拿（Jena）大學，因此，在哲學上的興趣驅使我路經耶拿時參觀一下耶拿大學。1990 年前，耶拿屬於東德，到東西德統一後兩年（1992 年），適逢我再有一次德國之旅，便順道驅車到這所耶拿大學。耶拿亦曾於拿破崙戰爭時期爆發過著名的「耶拿戰役」（1806 年，是拿破崙處於上風的年代），死傷超過五萬人，比耶拿當時自身的人口還要多（耶拿現在的人口也只有十萬六千人），由此可見德意志這歐洲中原地域是何其多災多難。

進入 21 世紀，現代的德國是多麼的強盛和繁榮，是當今世界國民生產總值的第三大國，他們的鄉間風景是多麼的寧靜和美麗；他們的公路系統（Autobahn）領先於其他國家；古老的教堂依舊屹立於大小城鎮內。德國音樂文化如此豐盛，

進入古典音樂世界裡，德國人便無處不在；若選擇做歌劇的忠實支持者，很多人首選是意大利歌劇，但我逐漸偏好德語歌劇，原因就是它關連到民間故事、宗教、哲學和歷史，這本書就是要把這些漢語世界裡部份尚未為人所知的事件串連起來，讓讀者多元和立體地游走這個國度。

此書能夠面世，有賴新加坡維慶兄之推動和鼓勵；維慶兄愛樂甚深，特為此書作駢文「序言」，言簡意深，為此書添上濃稠之文化氣息，可解文章之悶氣也。

王冠之

作者簡介

王冠之

歌劇愛好者，由愛好轉為研究華格納樂劇；又曾習德文及美聲唱法男高音，方便掌握樂劇詠嘆調個中神髓。90 年代曾於新亞文商書院習文、史、哲。本書著作歷時三年，書內四大樂劇各聆聽二十次以上，務求研究精準。又籌劃在三年內成書以介紹華格納《指環》四聯樂劇。

目 錄

序言 2

前言 4

作者簡介 7

第一篇：

華格納・《唐豪瑟》・社會思潮

第一章：音樂事業的鍛造 11

第二章：整體藝術（Gesamtkunstwerk）的開發與十大樂劇 14

第三章：華格納如何塑造「唐豪瑟」（Tannhauser）？ 18

第四章：《唐豪瑟》故事的情節 21

第五章：豐盛但沒趣的德意志哲學 24

第六章：實現春秋大夢的德意志 31

第七章：濁水出獨裁 34

第八章：反猶非一隅 39

第九章：此起彼伏的反猶太浪潮 45

第十章：華格納受頂禮膜拜 50

第二篇：

德意志音樂・《紐倫堡的名歌手》・時代洪流

第一章：歐洲音樂文化的沿革 55

第二章：德意志音樂的構成—— 德意志人音樂基因的承傳 62

第三章：中世紀以來德意志的音樂現象 67

第四章：兩代作曲家的比較：巴哈 VS 華格納 72

第五章：歌劇的「口味」與華格納的「支持者」 82

第六章：華格納所處的時代洪流 86

第七章：華格納創作《紐倫堡的名歌手》的背景 91

第八章：《名歌手》的故事 97

第九章：《名歌手》與其開場曲的際遇 108

第三篇：

《羅恩格林》・《帕西法爾》・偶像・與哲學信仰

第一章：可遇而不可求的政治歷練和見識 113

第二章：被相中的名單 122

第三章：另一角度看華格納和希特勒 129

第四章：各有所用的「意志」與「哲學」 135

第五章：尼采與華格納的相交 145

第六章：華格納創作《羅恩格林》的靈感和元素 150

第七章：《羅恩格林》的故事 157

第八章：華格納終極的創作《帕西法爾》（羅恩格林的「虎父」故事） 161

第九章：日耳曼人信仰流水賬 166

第十章：解放「不自由」的尼采 174

第十一章：尼采與華格納的決裂 185

第十二章：《帕西法爾》的啟示 191

後記 198

第一篇：

華格納・《唐豪瑟》・社會思潮

第一章：音樂事業的鍛造

華格納生於 1813 年 5 月 22 日，拿破崙時代的萊比錫（Leipzig）。父親在他出生六個月後辭世。他的繼父蓋亞（Ludwig Gayer）（猶太人姓氏，亦有非猶太人用此名字），在學校裡被稱為 Richard Gayer。繼父也教曉他彈鋼琴。在匱乏的生活環境中，青少年很早便要為職業作抉擇，他的幾個姐姐都是演員，他的兄弟也為了當演員而棄醫從藝。因此他很早就熟悉舞台藝術。被歌德稱之為「小巴黎」的萊比錫，商業繁榮，文化昌盛，亦是出版之城，19 世紀時執德意志印刷出版業之牛耳。年青的華格納聆聽過貝多芬的《第七交響曲》之後，確定了自己真正的理想：成為萊比錫大學音樂系的學生。

華格納於萊比錫大學學習的同時，還有私人音樂老師。不過，他後來卻貶低自己早年受過的音樂教育，向人暗示自己是擁有與生俱來的才華，沒受過多少訓練的天才。在萊比錫，他在州立歌劇院工作並寫出人生中的首兩部歌劇《妖精》（*Die Feen*）和《禁愛》（*Das Liebesverbot*），兩者均甚具意

大利風格並受到當時德國最受歡迎的作曲家韋伯（Carl Maria Von Weber，1786-1826）的影響。

26 歲時（1839 年），華格納帶著妻子和《黎恩濟》（*Rienzi*）的兩幕手稿來到巴黎居住，那裡是歌劇的中心，剛出道的華格納，野心就是變成那裡最耀眼的明星，即使現實的他窮到連買肉的錢也掙不到，只能以薯仔作主菜。同期巴黎最成功的音樂家是同樣來自德意志的猶太作曲家邁爾貝爾（Giacomo Meyerbeer，1791-1864），他幫助並鼓勵華格納。華格納感覺到當時巴黎的音樂圈被猶太派系主宰，縱然他認為自己是最偉大的作曲家，卻是個外來者，又不懂法語。年青的華格納總是負債，一直過著入不敷支的生活，其後他轉至拉脫維亞的首府里加（Riga）一所德語歌劇院工作，指揮了近四十部歌劇，並演出過自己的作品。華格納除了指揮外還擔當了另一個重要的職務——設計歌劇院。這成為後來拜魯特（Bayreuth）理想劇院的藍本。在里加，他寫出了《黎恩濟》（*Rienzi*）的前兩幕。

三年後（1842 年）華格納從自己的祖國看到了事業發展的前景和希望。當他由陸路從法國重回德國，必須渡過萊茵河，當他看到萊茵河，他寫到：「我第一次見到萊茵河，我滿腔淚水，作為一個卑微的藝術家，我立誓永遠忠於我的德意志祖國。」在邁爾貝爾的推薦下，《黎恩濟》在德累斯頓（Dresden）歌劇院預演，是華格納出道以來最大的成功，它不僅使他成名，還帶給他名譽和地位，使他 29 歲就成為德累斯頓的薩克森王的皇家合唱團指揮。華格納的動力與思維沒有停下來，他開始知識性的探索，沉迷並大量閱讀哲學作品，尤其是黑格爾的著作。這些靈感的泉源讓華格納慢慢發展出一種新的音樂風格：一種既反對，又超越以往所有的風格。華格納風格成型的第一部歌劇（《黎恩濟》）就長度而言，確是勝過了很多先驅，他亦找到了伴隨他的主題：「愛、死亡、拯救」，戲劇題材就是「催眠和潛意識的愛、恨」。

第二年（1843 年），《漂泊的荷蘭人》首演雖然也受歡迎，但卻仍未壓倒同時期的作曲家，接著便受到某種抵制，人們要求重新上演《黎恩濟》。此後，華格納的另兩部歌劇《唐豪瑟》和《羅恩格林》在上演後，因不合當時大眾的口味，更不得不忍受包括行家以及皇家劇院總管在內的批評、挖苦甚至抵制。這使華格納的悲觀主義日益嚴重，他開始指責整個社會，對政治產生熱情，寫了大量的理論文章，帶出他對未來的一種全新理想藝術的構想。他認為當時戲劇的腐敗是因為社會的腐敗。因此，在 1848 年德累斯頓革命時期，華格納的思想已趨向成為一個德意志統一主義者（或可稱為德意志民族主義者），甚至義無反顧地成為一個積極的革命參與者。他也認為革命可以助他實現藝術上的理想。1849 年 5 月普魯士國王派軍隊來鎮壓起義。華格納受到通緝，並在鋼琴家李斯特（Franz Liszt，1811-1886）的幫助下，逃到瑞士蘇黎世。

第二章：整體藝術（Gesamtkunstwerk）的開發與十大樂劇

華格納像。

在討論整體藝術（Gesamtkunstwerk）前，應先了解華格納的前輩韋伯。在 18 世紀，德國歌劇的地位遠不及意大利歌劇，至 19 世紀時才躍至重要的地位，這時期開啟的是德國浪漫派歌劇，有代表性的是貝多芬（Ludwig van Beethoven，1770-1827）的唯一歌劇《費黛里奧》（*Fidelio*），音樂部份特別著重德國色彩，但由於故事內容並非德國的傳奇，因此無法被視為民族歌劇。直至韋伯作品面世德國民族歌劇才正式出現，他的歌劇有德國的音樂和故事，內容富於戲劇性趣味，劇詞採自德國浪漫文學，並強而有力地道出自由與民族意識。韋伯因此成為整個浪漫主義運動中最有影響力的作曲家，華格納說：「韋伯是德國作曲家中最德國化的人物。」

有趣的是韋伯比華格納年長二十七年，但華格納於小時竟是他的鄰居。音樂史記載，華格納練琴歇息時透過窗戶可望到住在對面的韋伯。韋伯雖英年早逝（1826 年於倫敦逝世），但華格納能受到韋伯親自指教德語歌劇重要的承傳。韋伯的著名作品《魔彈射手》（*Der Freischütz*）於 1821 年首演於柏林，其後十八個月共演出五十場之多，歌劇史新的一頁亦就此開始。為了表現情節需要的神秘與朦朧的氣氛，韋伯用了很多新的技巧，例如突變的調性，自由的和聲，和多變的旋律與節奏，這一切都影響和啟導著華格納。韋伯甚至已提出「整體藝術」的理念，只是未能實現。華格納歌劇音樂中的特色有二，其一是劇中的主題旋律被稱為「無限旋律」；其二是「引導動機」（Leitmotiv），這由華格納率先提出，它是一段音樂的主題旋律，用來代表某一特質，或某一對象，或某一情感等，令觀眾易於融入戲劇氣氛，產生扣人心弦的感覺，大大增加了戲劇和音樂的統一性。

華格納在 36 歲（1849 年）時逃亡蘇黎世，帶著政治熱情的他寫了大量的理論文章，顯示出他對未來的一種全新理想藝術的構想。他開始寫他的偉大作品《尼布龍根的指環》

（*Ring des Nibelungen*），花了令人驚駭的二十六年來創作。他寫劇本就像莎士比亞寫舞台劇本，劇裡的音樂恍如貝多芬的音樂式樣，可以說莎士比亞加上貝多芬等於華格納。他必須重新設計音樂形式以完成交響樂化；他必須重作劇本以更加神秘、更加複雜、更大眾化，以其作品來展現他的成功。

華格納盡其所能找機會推廣自己的作品，因為他的人生目標就是自己的音樂，雄心勃勃地開發一種「整體藝術」，即包含一切藝術的藝術形式。當然，從某個意義上看，歌劇創作本來就需要作曲家、詩人、與設計師的合作，將音樂、文學與裝飾藝術融冶一爐。只是華格納包攬一切，全權控制自己的作品，除了作曲作詞，更開創新的作曲方式，把戲劇主題與音樂動機（Motif）交織在一起，從而令戲劇與音樂和諧一致。這種「整體藝術」的理念啟導者是韋伯，由華格納實踐出來，並通過他的十大樂劇來展現。

一般西方的音樂研究者，概括華格納的十大樂劇依次是：

一、《漂泊的荷蘭人》（*Der Fliegende Holländer*，1843）

二、《唐豪瑟》（*Tannhäuser*，1845）

三、《羅恩格林》（*Lohengrin*，1848）

四、《崔斯坦與伊索德》（*Tristan und Isolde*，1859）

五、《紐倫堡的名歌手》（*Die Meistersinger Von Nürnberg*，1867）

六、《萊茵的黃金》（*Das Rheingold*，1854）

七、《女武神》（*Die Walküre*，1856）

八、《齊格菲》（Siegfried，*1871*）

九、《諸神的黃昏》（Götterdämmerung，*1874*）

十、《帕西法爾》（*Parsifal*，*1882*）

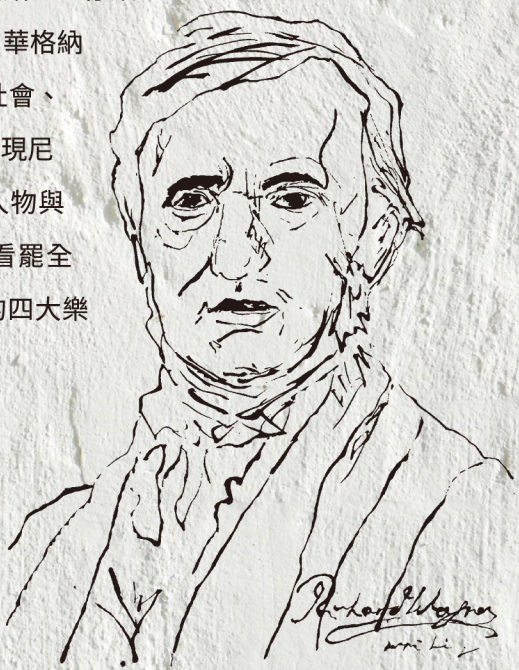
他歌劇裡的故事大多採自歐洲和德意志的神話傳說或歷史，多數是我們並不熟悉的。劇情的進展緩慢，因此聽他的歌劇必需要有耐性。除了故事內容的取材不同，華格納作品有別於傳統的意大利歌劇，而是「樂劇」。它們並不是以一首一首「歌」來構成的，而是以音「樂」來貫穿戲「劇」。這種形式恰巧是數十年後為有聲電影配樂所用，甚至有人說華格納作品「發明」了電影音樂，後來的電影配樂發展就是建基於華格納的音樂創作理念。換言之，他的音樂是現代的門檻，他整個計劃既勇敢又冒險，並終得到成就，其影響永不止息。

細說華格納四大樂劇

作者：王冠之
編輯：黎明佩
設計：4res
出版：紅出版（青森文化）
地址：香港灣仔道133號卓凌中心11樓
出版計劃查詢電話：(852) 2540 7517
電郵：editor@red-publish.com
網址：http://www.red-publish.com
香港總經銷：香港聯合書刊物流有限公司
台灣總經銷：貿騰發賣股份有限公司
地址：新北市中和區中正路880號14樓
電話：(886) 2-8227-5988
網址：http://www.namode.com
出版日期：2018年5月
圖書分類：音樂／傳記
ISBN：978-988-8490-54-7
定價：港幣90元正／新台幣360圓正

華格納的一生充滿傳奇，他才華洋溢，同時備受爭議，其音樂創作與政治傾向皆被後世廣泛研究。他的樂劇實踐出「整體藝術」，其創作理念更是現代電影配樂的啟蒙，對歌劇史及音樂發展都有舉足輕重的影響力。他生於德國十九世紀亂世，自然難以擺脫與政治的千絲萬縷，其名樂劇更被希特勒政治化，以致他被後世指控「納粹」的罪名……

全書以《唐豪瑟》、《紐倫堡的名歌手》、《羅恩格林》及《帕西法爾》四大樂劇為主要脈絡，並仔細梳理每齣樂劇的歷史背景、華格納的個人際遇，以至當時的社會、政治環境等等；作者同時呈現尼采、巴哈、希特勒等傳奇人物與華格納的因緣際會，讀者看罷全書，定必對廣被後世稱頌的四大樂劇有更透徹的理解。



ISBN 978-988-8490-54-7
9 789888 490547 >

專業出版 國際銷售
紅出版文化平台
加入我們：www.red-publish.com

Mod. pro E.
上架建議：音樂／傳記
定價：港幣 90 元正／新台幣 360 圓正