

歌曲藉由音樂與文學的結合，可以傳達出音樂與作曲家本身更深刻、確切的話語，更能紀錄作曲家對於生活、生命的感受與體會。

理夏德 史特勞斯 (Richard Strauss 1864~1949) 出生在 1864 年 6 月 11 日的慕尼黑，在他的一生中的八十五年間總共創作有兩百首以上的歌樂作品，其中藝術歌曲就有一百五十七首，由藝術歌曲改編成管弦樂伴奏的有二十五首，相較於同世紀的德國作曲家這個音樂創作的數量，使他成為德國近代音樂家中最重要的大作曲家之一。

從史特勞斯的歌樂作品來看，無疑的在絕大多數的作品中，史特勞斯都是經常以夫人寶莉妮為靈感來譜曲，熱情的史特勞斯不時的在作品中流露出他對夫人至深至愛的愛意，所以在史特勞斯的創作方面不只是藝術歌曲、就連歌劇、交響曲，都包含有夫人的影子，可見寶莉妮為史特勞斯帶來的多少創作的靈感，透過寶莉妮的關係，史特勞斯對女高音的音質了解透徹，而朝夕與史特勞斯相處的寶莉妮無疑是最理解、最親近史特勞斯的人，所以寶莉妮夫人理所當然也是史特勞斯歌樂最佳的詮釋者。

女高音寶莉妮 德 阿納 (Pauline de Ahna 1862~1950) 女士比史特勞斯大兩

從理夏德 史特勞斯的藝術歌曲和歌劇《間奏曲》
探討女高音寶莉妮對其歌樂的影響

歲，由於寶莉妮是將軍之女，因此她總是希望大家能認識，在她身上所流的高貴家族血統，所以她瞧不起出身中產階級的史特勞斯家人。寶莉妮的個性高傲且經常以高姿態謾罵他人，許多人都領教過她的脾氣，所以大多數人都給她負面的評價。對於妻子的這種急性子，還有外界對於她的誤解，史特勞斯不想多做解釋，只是無奈地默默接受，表面上完全不在意，仍然保持他一貫的紳士風度與好脾氣，最後他選擇將夫妻生活上的真實事件抒發出來，完全毫不保留的完整呈現在歌劇《間奏曲》中，此劇從角色、音樂到劇本，完全是史特勞斯一人獨立完成的創作，史特勞斯可說是在寫他與寶莉妮的真實傳記，史特勞斯也藉由此劇舒暢的表達他對寶莉妮極深摯愛的情感，不論寶莉妮是怎樣的人，她永遠是史特勞斯的最愛，這部歌劇讓史特勞斯與寶莉妮兩人的愛情世界，永恆的活在歌劇的世界中。

即使我們看再多的史料，也都只能猜測史特勞斯與寶莉妮之間大概的互動情形，怎樣也比不上看一部完全描寫他們夫妻倆的歌劇來的傳神，到底女高音寶莉妮是如何的影響她的摯愛老公以她為靈感來譜曲，創作了如此眾多的歌樂作品？而史特勞斯又是如何在寶莉妮的身上取得音樂創作的靈感，以及健康方面的照顧需求？這些我們都能夠在歌劇《間奏曲》中一探究竟，一覽無遺。

所以我做這個研究的目的是希望能提供給大家一些，演唱史特勞斯歌樂作品的概念與想法，使我們都能如史特勞斯所說的、所希望的來演唱，為詮釋史特勞斯音樂多一分的想法。

第二節 研究範圍

針對本論文的研究題目「從理夏德 史特勞斯的藝術歌曲和歌劇《間奏曲》探討女高音寶莉妮對其歌樂的影響」，本研究範圍將以歌劇《間奏曲》作為主要核心的研究對象，此外更選擇史特勞斯在婚後送給夫人的藝術歌曲，或是他們出國演出所演唱的藝術歌曲，以及史特勞斯為家庭所作的藝術歌曲，作為寶莉妮對其歌樂影響的佐證進行分析與詮釋，以下針對研究範圍中的歌劇《間奏曲》與藝術歌曲選曲作簡短的介紹。

一、歌劇《間奏曲》

作品編號為 Op.72 的歌劇《間奏曲》劇本為史特勞斯本人所寫，內容是含有濃厚自傳的家庭喜劇，此部歌劇以作曲家史特勞斯及夫人寶莉妮為主角，小孩法蘭茲與週遭的朋友為配角，劇本採用婚姻生活中發生的真實事件為題材，將夫妻之間的對話與生活瑣事編入歌劇，最後有一個完美的結局，因此被稱為家庭喜歌劇。史特勞斯將《間奏曲》題為贈給兒子法蘭茲。完成作曲於 1923 年，首演於 1924 年德堪斯登，出版於 1924 年。筆者藉由此部歌劇探討夫人寶莉妮對史特勞斯的深刻影響。

二、藝術歌曲選曲

藝術歌曲選曲方面，筆者全面採用 1896 年史特勞斯與寶莉妮結婚兩年以後的作品，其中包含有史特勞斯送給寶莉妮或是孩子的藝術歌曲；雖然史特勞斯送給

從理夏德 史特勞斯的藝術歌曲和歌劇《間奏曲》
探討女高音寶莉妮對其歌樂的影響

寶莉妮的藝術歌曲最有名的是 Op.27 (史特勞斯送給寶莉妮的新婚禮物 1894 年作), 但筆者並未採用的理由是, 婚後的史特勞斯與寶莉妮更為親近, 因此婚後史特勞斯為寶莉妮所創作的藝術歌曲, 其價值比 Op.27 更趨於真實且作曲手法也更趨成熟。

(一) 《我懷著我的愛》(Ich trage meine Minne) Op.32 No.1, 創作於 1896 年。

此曲被提名為致我的愛妻 (Meiner geliebten Frau'), 同時也是史特勞斯夫婦共同喜歡的歌曲, 兩度被選為史特勞斯在美國之行音樂會演出的開場曲。

(二) 《愛之頌》(Liebeshymnus) Op.32 No.3, 完成於 1896 年。

此曲提名為致我的愛妻 (Meiner geliebten Frau'), 則是為了與寶莉妮同台演出而在 1897 年結婚紀念日前, 改編成管弦伴奏的歌曲。

(三) 《搖籃曲》(Wiegenlied) Op.41 No.1, 完成於 1899 年。

此曲為史特勞斯和寶莉妮共同喜愛, 並安排在美國之行時的曲目, 並且廣受好評的曲目, 亦於 1900 年左右將其改編成管弦樂版的歌曲。

(四) 《一個母親的傲語》(Muttertändelei) Op.43 No.2, 完成於 1899 年。

史特勞斯與 1900 年將其改編成管弦樂版的歌曲, 好讓自己指揮樂團與寶莉妮在音樂會上同台演出。

(五) 《一個遮蔽風雨的屋頂》(Ein Obdach gegen Sturm und Regen) Op.46 No.1 創作

於 1900 年。此曲為史特勞斯和寶莉妮共同喜愛, 並安排在美國之行的曲目。

(六)《我漂浮》(Ich schwebe) Op.48 No.2 , 完成於 1900 年。

史特勞斯和寶莉妮共同喜愛，並安排在美國之行的曲目。

(七)《森林低語》(Waldseligkeit) Op.49 No.1 , 完成於 1901 年。

提名為致我的愛妻 (Meiner geliebten Frau')。

(八)《尋獲》(Gefunden) Op.56 No.1 , 完成於 1906 年。

提名為致我的愛妻 (Meiner geliebten Frau')。

此外筆者在選曲方面也特別選擇了，史特勞斯在 1906 年之前所創作的藝術歌曲，因為寶莉妮於 1906 年退出歌壇，影響了此後的 11 年間史特勞斯不再創作有藝術歌曲，轉而創作歌劇，因此我們不難猜想在 1906 年之前史特勞斯的藝術歌曲，多數都是由寶莉妮擔綱作品發表的演唱，因此當寶莉妮不能再幫史特勞斯演唱之後，史特勞斯也有 11 年的時間不再寫作藝術歌曲。

綜合以上幾點所以筆者挑選出來的曲子，再加上更是強而有力的歌劇《間奏曲》的研究，使我們能更清楚的認識史特勞斯夫婦以及女高音寶莉妮對理夏德史特勞斯歌樂的影響。

第三節 論文架構

本篇詮釋報告一共分為六章。

第一章為緒論，主要以本篇詮釋報告的研究動機與目的、研究範圍、論文架構和文獻探討為範圍。

第二章從陳述史特勞斯的家庭背景以及早期的歌樂作品開始，進而陳述史特勞斯與寶莉妮從相識到結婚的過程與同時期的主要歌樂作品，最後陳述史特勞斯夫婦五十五年的婚姻及家庭生活，以及朋友眼中的史特勞斯夫婦，期能加強提供針對史特勞斯與寶莉妮以及歌樂創作上的補充資料。

第三章為本篇論文的重心，深入探討史特勞斯用心描寫寶莉妮的家庭喜歌劇《間奏曲》，內容包含創作過程、劇情及史特勞斯用心描寫寶莉妮的音樂個性，以及其他相關資訊。

第四章針對藝術歌曲的曲式分析及演唱與詮釋，其中針對歌者與伴奏的關係以及演唱的詮釋會多做詳述。

第五章則進入歌劇《間奏曲》的曲式分析及演唱與詮釋。

第六章為結論。

第四節 文獻探討

一、有關理查德 史特勞斯與寶莉妮生平的參考資料

理查德 史特勞斯和寶莉妮生平有關的資料，在許多理查德 史特勞斯傳記裡面，以及牛津音樂辭典及大英音樂辭典中雖然都有提及一些但都屬於少數，因此在彙整這方面的資料當中，頗為瑣碎繁雜，不過仍有幾本書中提供了相關的重要資訊。

如大衛 尼斯 (David Nice) 著，劉瑞芬等譯的《偉大的作曲家群像：理查德 史特勞斯》。這本書針對史特勞斯夫婦結婚前後的事件較為詳細的介紹。

而海洛德 匈柏格 (Harlold C.Schonberg) 著，李鴛英譯的《理查德 史特勞斯 - 浪漫派長大的尾聲》。中則有寶莉妮身為妻子的日常生活介紹。

網路上的資訊則以 www.richardstrauss.at/html/index.html 史特勞斯的檔案館中所收集的照片最為完善，此網站中除了各種史特勞斯的相關簡介，更有史特勞斯位在加米斯 (Garmisch) 住家的三百六十度全實景拍攝，包含有史特勞斯的作曲工作室、客廳、起居室、餐廳、花園、娛樂室等地的三百六十度全實景拍攝，在此網站我們可以實際的參觀到史特勞斯夫婦生活的地方，因此使我們的想像更貼近真實。

在外文書方面介紹史特勞斯夫婦最多的書籍就是由 Bryan Gilliam 著的書 *The Life of Richard Strauss* 由 Cambridge University Press 於 1999 年出版，後來筆者也發

從理夏德 史特勞斯的藝術歌曲和歌劇《間奏曲》
探討女高音寶莉妮對其歌樂的影響

現這本書其實有中譯本是黃建松譯的《劍橋音樂家叢書：理夏德 施特勞斯傳》。

二、有關理夏德 史特勞斯藝術歌曲的參考資料

有關史特勞斯藝術歌曲的參考資料，最有參考價值的書是 Norman Del Mar.

*Richard Strauss: a critical commentary on his life and works.*這一套書，本書對於史特勞斯作品資料的收集有頗為詳盡，值得一讀。

在中文資料方面音樂之友社編，林勝儀譯。《理夏德 史特勞斯》。台北：美樂出版社，2000。這本書針對史特勞斯的各類作品，有重點的選曲介紹，是目前國內探討最多史特勞斯藝術歌曲的中文書。

三、有關理夏德 史特勞斯歌劇《間奏曲》(Intermezzo)的參考資料

在筆者研究的過程中碰到最大的困難在於歌劇《間奏曲》資料的收集不易，由於目前全世界出版歌劇《間奏曲》的有聲資料 CD 和 LD 都各只有一套，LD 為日文版，而且鋼琴伴奏的樂譜需向國外訂購，耗費時間之長，而更加困難。

關於歌劇《間奏曲》的參考資料，由於《間奏曲》是描寫史特勞斯夫婦之間日常生活相處的情況，因此在大部份有討論到史特勞斯夫婦的傳記中，都會介紹到歌劇《間奏曲》，其中在中文書目方面劉瑞芬等譯的《偉大的作曲家群像：理察史特勞斯》，以及黃建松譯的《劍橋音樂家叢書：理查 施特勞斯傳》中談及的比較多。

在外文的資料方面大部分都是單篇的文章，如 Mann William. *Richard Strauss : a critical study of the operas*. 書中有一篇談到《間奏曲》另外在 Bryan Gilliam, editor. *Richard Strauss : new perspectives on the composer and his work*. 書中有一篇談到《間奏曲》，而 Norman Del Mar. *Richard Strauss : a critical commentary on his life and works*. 這一套書的第二冊中也有一部份談到《間奏曲》。Michel Pazdro. *Intermezzo / Richard Strauss*. 這本書是法文翻譯的《間奏曲》劇本，書中還提及了許多關於史特勞斯其他歌劇的資訊與女高音蘿特 雷曼(Lotte Lehmann)的介紹。¹

---

¹蘿特 雷曼(Lotte Lehmann)曾在 1919 年的夏天為了接受史特勞斯的指導，學習「沒有影子的女人」劇中的角色，在史特勞斯位於加米斯別墅待過一段時間。從這段時間裡，雷曼對史特勞斯和他的妻子寶莉妮之間的婚姻生活用心體會，觀察入微，奠定了自己日後扮演史特勞斯《間奏曲》中的妻子的基礎。