

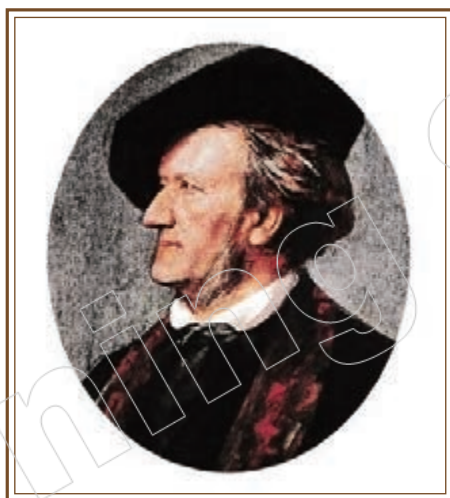
為了華格納，行走半個地球

華格納 200 周年誕辰紀念 尼貝龍指環之旅

蘇曼 著

Die Ring des Nibelungen

1813 ~ 1883

Wagner

I

爲了華格納，行走半個地球

2005年一個偶然，走進華格納圖書館開始華格納系列歌劇的導聆課程，一種預備成爲華格納信徒的心情在當時正醞釀著。初識華格納就是從他的最後一部作品「帕西法爾」開始，依稀記得那日是經由詹益昌醫師導聆「帕西法爾」的前奏曲，短短11分23秒的樂音，多年後竟成爲我難以啓齒的感恩。

我遺憾當時持續兩年課程並沒有讓我成爲華格納的信徒，但經由詹益昌醫師的解說與導聆，我因同悲（Mitleid）進入「帕西法爾」的世界，驚訝可以音樂的表現，傳達戲劇的效果，引領進入個人的內心世界最陰暗的角落。於是一種追尋與救贖的心念飄進我的心，讓我的愛樂追尋之路，無意中形塑了一個最高里程碑。如今再回來談及過往，藉由華格納200年誕辰紀念——尼貝龍指環之旅，我的朝聖心情是嚴肅的。

也是一個偶然，2012年邀請詹益昌醫師來扶輪社演講，偶然談及2013年是華格納200年誕辰紀念，他想辦一場指環之旅，時間應會是在華格納誕辰日5月22日前後，這樣的念頭當下就激發我想要追尋的夢想。

對一個平日工作繁重、且會早在近一年前就訂下旅遊行程的人而言，只能說當時的決定是一種不顧一切的決心。這樣的決心也要感謝詹益昌醫師的成全，因為不但安排好行程買好票，同時再次為同好開辦中斷許久的「尼貝龍指環」導聆課程。齊聚一群志同道合的夥伴，經過半年的導聆集訓之後，才開始這樣高智性的旅程，讓我個人有一種準備很久，要進京趕考的心情。

「爲了華格納，行走半個地球」事實上是一則德國漢堡市的當地報紙，針對這次漢堡歌劇院演出華格納歌劇全集的花絮報導，報導的對象就是我們這一群爲華格納而來的台灣同好。主要報導內容是指詹益昌醫師爲華格納200年誕辰紀念，一年前透過網路全球搜尋有關華格納200年誕辰紀念相關活動與音樂會，利用家裡的網路上網購票，並招攬一群同好前來漢堡歌劇院聆賞華格納歌劇全集。

© ANNIE

▲ 拜魯特音樂節－華格納紀念海報

RW 200

*Zum Auftakt des Geburtstagskonzerts
anlässlich des 200. Geburtstags von
Richard Wagner spricht*

爲了能順利全程參與各項慶祝活動，尤其因爲華格納誕辰日5月22日在拜魯特節慶歌劇院舉行的慶祝音樂會而錯過在漢堡歌劇院演出的「唐懷瑟」，一票人馬又專程趕赴丹麥哥本哈根補出席「唐懷瑟」。行跡遍及漢堡、萊比錫、紐倫堡、慕尼黑、拜魯特、柏林、哥本哈根……。

根據漢堡歌劇院指出，這次華格納歌劇全集的套票總共賣給來自30個不同國家的樂迷，但很少見到像台灣有40人成行這麼大的團體。這種追尋、這種投入都是德國或漢堡當局值得深思的議題。

這篇報導無異是為我的華格納200年誕辰紀念——尼貝龍指環之旅，增加一些實質性的色彩，從來沒有過一次的旅行會被這樣刊載在報紙上，也從沒有一次的旅行讓我如此忐忑，行程前的準備，與旅行期間的觸動，都是充滿智性的。我很難可以在當下消化吸收，但我知道時間可以提煉其間的精華，我希望我能用純正的心，平實地將這樣千載難逢的旅程如實的記載下來，與大家來分享這樣的旅程，為我的愛樂追尋之路，最高里程碑寫下一個印記。

©ANNIE

◀ 漢堡當地報紙報導
台灣樂迷團體參與漢堡歌劇院
華格納歌劇全集演出

II

永恆功業——拜魯特

©ANNIE ▲通往拜魯特的火車

©ANNIE ▲拜魯特火車站月台

在法蘭克福機場轉搭德國高鐵ICE往拜魯特的方向行駛，六小時的車程讓我看盡德國的田野風光，也讓自己的思緒沉浮於朝聖的心情之中。心中想著華格納的夢想境地為何會選擇在拜魯特？

一生漂泊的華格納為何希冀在這裡找到平靜？一生總想

©ANNIE ▲拜魯特火車站

擺脫被操控命運的革命性格，他的理想是否在此地實現呢？
那拜魯特是怎樣的地方呢？

這是輕飄細雨、微寒的午後，與我的夥伴經過長時的車程，途中還在紐倫堡轉車才到拜魯特。當步出拜魯特的火車站，心中確實有一種不真實感，細想1876年第一屆拜魯特華格納音樂節的盛況，不就是從這個小火車站開始的嗎？當年德皇威廉一世、巴西皇帝等各國名流都齊聚在這個偏遠小鎮，來向華格納致敬。當時德皇威廉一世步出火車時，對華格納的第一句話是這麼說：「我真沒想到你居然會成功！」顯示華格納在拜魯特實踐他的樂劇夢想，是一個非常艱鉅的使命，而這永恆的功業確實已完成；否則我們這一群朝聖者，也不會在200年後的今天出現在拜魯特。但「華格納的拜魯特」確實是我們必須深究理解的。

華格納的夢想起源

根據華格納的自傳紀載：「我對戲劇的愛好，包括對舞台前、舞台後、甚至對化妝間的愛好，並非基於消費或娛樂，而是因為他將我帶入與日常生活完全不同的另一個境界，一個幻想的王國，這個王國既富魅力又引人入勝，有時不禁令人神魂顛倒。」我們可以理解這些華格納的自述話語，戲劇對華格納的影響，以及在他內心所產生的激情。顯見他對戲劇的情有獨鍾與偏好，早已顯現，只是心中的夢想該如何實現吧！

華格納一生可以說是在歌劇院成長的，從小就喜歡劇院裡的演出，二十多歲便在劇院工作，在1830年代曾經在維爾茨堡、瑪格德堡、里加等，各地大大小小歌劇院工作的經驗，對劇院的大小事可以說是瞭若指掌。同期間也曾發表過各式有關戲劇與音樂的評論，還有創作的歌劇作品1834年【妖精】，1836年【戀愛禁令】，1840年【黎恩濟】。

◀ Anselm Kiefer
安塞姆·基佛的畫作

1837年～1839年間，曾經帶著【黎恩濟】作品到巴黎（當時歐洲的文化中心）尋求演出，希冀能有功成名就的機會。然而事與願違，當時的巴黎歌劇院流行風潮的是媚俗的法國大歌劇，而這些大歌劇最後變成了輕浮的聲音表演和做作的舞台特效的代名詞。根據文獻記載，當時的華格納和威爾第對這類的歌劇最為痛恨，威爾第甚至曾以「雜貨店」一詞稱呼巴黎歌劇院，也可想而知華格納在巴黎的三年間是一事無成啊！

但是華格納終究仍能堅定意志，重新找回藝術目標，奠基於精神力量，揚棄膚淺的音樂精神。華格納這樣對藝術理念的意志堅決，在1841年也是華格納最窮困的時刻，在他寫作的短篇小說《一個在巴黎的結局》（劇中主角是一位懷著渴望與理想來到巴黎的德國作曲家，饑寒交迫地死在巴黎），在他死前的禱告文中，充份表露出來，更決心要走出自己的路。

©ANNIE

◀ 拜魯特音樂節
——華格納紀念海報

這份禱告文如下：

我相信上帝、莫札特與貝多芬，
以及他們的門徒；
我相信聖靈以及那不可分割的藝術；
我相信藝術乃是
來自於每一位受發人類心中的上帝；
我相信任何踏入其神聖喜悅之中的人，
定要永遠現身於它、永遠不能揚棄它；
我相信所有人都可以經由藝術而受祝福、
因此為了它的緣故而死於飢餓是被容許的；
我相信在死亡中我將獲得那最高的幸福
我在世上的生命是個不和諧的和弦，
死亡將為之帶來光榮純淨的解決。

我想任何人看見這篇禱告文都會爲之動容，一位藝術家如此堅持自己藝術理念，如果沒有這份決心，是成就不了的。這也是我震懾於拜魯特可以成爲音樂領域的穆斯林——麥加，隨時都能讓樂迷前來朝聖的主要因素。因爲我看見華格納的堅持與決心，讓夢想在這裡實現，這是何等高貴的情操。

從巴黎回到德國的華格納，由於薩克森宮廷劇院當家女高音許洛德·得福林的鼎力推薦，於1842年【黎恩濟】作品順利在德勒斯登首演，並大獲成功，也是華格納歌劇作品有史以來第一次初嚐成功的滋味。

這個機會讓華格納獲得薩克森國王任命爲終身職的宮廷樂長，華格納從此展開穩定生活的一段時期。

他還是陸續發表他的創作歌劇，1841年【漂泊的荷蘭人】，1845年【唐懷瑟】，1848【羅恩格林】。1849年華格納任宮廷樂長已經六年，對自己作品演出是否成功？已經感到困惑。

就如同【黎恩濟】作品在德勒斯登首演大獲成功，華格納的內心並沒有感到特別喜悅與激動，當時他說：「……我越來越感到，我的內在渴望與外表成功之間的分歧。」內心的使命呼喚他，對戲劇的革命性格開始蠢動，終於認清楚要改革歌劇，就必須改革歌劇製作的想法；唯有如此才能擺脫傳統劇院的束縛，甚至認為從聽眾到劇院都應該革命。

似乎說明華格納的夢想境地隱然已有了雛形，而這個夢想將在何地實現？

► 黎恩濟——第二幕結束時的畫面

拜魯特音樂節的來由

1864年應該是華格納能否實現夢想的關鍵年這個時期的華格納除了必須面對歷年來揮霍成性，因債務使得財務拮据的窘困，還得因在1849年參與德勒斯登革命被通緝而過著逃亡的生活。

雖然他早期的作品在當時的歐陸各地聲譽鵲起，但還是處在最潦倒的時候。當年的5月3日年輕的巴伐利亞國王路德維希二世（Ludwig II）派遣特使找到華格納，向華格納表示欽慕之意，有意願支持他的理想，並且將他接到慕尼黑。

當路德維希二世（Ludwig II）得知華格納有關【尼貝龍指環】劇作以及音樂節的構想之後，更是欣喜，決定要大力支持，當年11月就下令在慕尼黑蓋一座歌劇院。而華格納中斷12年之久的【尼貝龍指環】第三部『齊格飛』第三

幕的譜曲工作也才得以繼續。一切似乎是不可思議的順利，路德維希二世（Ludwig II）除全力支持華格納的創作與劇院理想，還幫忙清償債務，提供年金俸祿，物質生活也得到改善，從此可以無憂無慮地安心創作。

▲ 慕尼黑新市政廳廣場

▲ 佛旦與女武神布倫希德

然而路德維希二世（Ludwig II）支持華格納的措舉，並沒有得到其他朝臣的贊同，遭到臣民輿論批評，還有華格納與科西瑪的不倫戀醜聞爆發後，路德維希二世不再全心全意支持華格納。華格納也開始感受到與路德維希二世的品味、理念，差距、分歧越來越大。

甚至於1869年、1870年不顧華格納本人的反對，路德維希二世下令演出【萊茵黃金】、【女武神】單劇，在慕尼黑劇院首演。等等種種行徑與華格納的最初理想是相違背的。

於是在1870年華格納決定必須靠自己的力量建造理想的劇院，而這個劇院只用來演出【尼貝龍指環】作品，是為傳遞一種藝術作品給具有美學思考的聽眾齊聚一起聆賞的概念。

©ANNIE ▲華格納照片

【尼貝龍指環】劇作，無疑是華格納的藝術生命重心，長達15小時的連篇樂劇是史無前例的作品，創作歷程又艱辛坎坷。1848年開始構思寫劇本，1853年開始譜曲到1857年，完成「萊茵黃金」、「女武神」、「齊格飛」第一、二幕，之後中斷12年，在1869年才又重拾譜曲，「齊格飛」第三幕，1874年譜寫完「諸神黃昏」才全部完成。歷時26年完成的劇作，也就是我們此次華格納200年誕辰紀念——尼貝龍指環之旅中，在漢堡歌劇院聆賞演出的曲目。

拜魯特音樂節的藝術理想

早在【尼貝龍指環】劇作譜曲尚未開始之前，華格納便有音樂節的概念，從他發表的文章《藝術與革命》，文中提到「當時聽眾與劇院僅為享受娛樂的心態，以及劇院缺乏藝術理念；還拿希臘的節慶劇場來做比較。」尤其在1850年在給朋友的書信中更是明確提出說明，認為「音樂節應該在

©ANNIE ▲拜魯特綠丘花園廣場

遠離都市的孤立地點舉行，完全斷絕與舊藝術的關係，並稱之為舞台節慶（Buhnenfestspiel），也就是說在劇場舉行的節慶」。在這樣的藝術理想裡，認為演出者與欣賞者必須身心完全投入藝術，心無旁騖地追求崇高演出，而非僅是提供一晚的娛樂。在遠離塵囂的當下，不但可以一整天欣賞演出，咀嚼消化音樂所帶來的思想衝擊，也能專心地沉醉於其間，擺脫世俗繁雜的束縛，達到「美學思考」的境界。

於是1870年華格納親自到拜魯特勘查，覺得這個小鎮環境幽雅，遠離塵囂，可以讓愛樂者身心沉浸其中；也可以讓演出者能全心全意投入排練與演出，創造出接近完美的藝術。更重要是所在地仍屬巴伐利亞境內，如果有需要時還可以仰賴路德維希二世的保護，與有條件的贊助。

1871年華格納決定在拜魯特興建節慶劇院，得到當地政府捐出一塊小山丘的土地（後來被稱為綠丘），終於1872年破土動工，在1875年竣工。

► 拜魯特節慶劇院
興建草圖

1876年第一屆拜魯特音樂節，可謂是華格納親力親爲一人身兼數職、總籌主導完成的，除了是作曲家的身分之外，製作人、舞台總監、布景道具與服裝監督（親自指導舞台上的每個細節）。

另外，華格納也身兼聲樂教練與樂團指導，還到德國各大小劇院選角，排練、集訓，幾乎可以說不管是紙上的樂譜到舞台上看得見的或舞台後看不到的大小事，演出時的臨場現況，千頭萬緒，萬般波折，華格納都以無比的熱情與精力完成首演的製作。

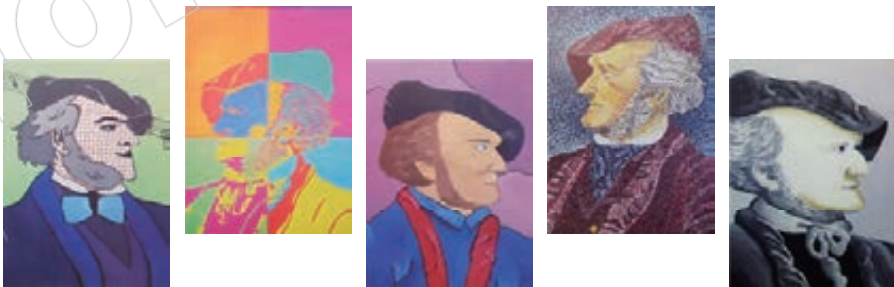

©ANNIE ▲華格納音樂節海報

這樣費盡千思、堅決意志，只為這是攸關華格納本人的藝術生命，在拜魯特得以生根，永恆持續。這真是一位作曲家秉持著信念，忠貞地實踐他的藝術夢想的大事業啊！

聽詹益昌醫師解說當時的創舉，在此發生了歌劇史上的重大革命：「真實的演技、有意義的聲樂技巧、詳細的舞台演出設計，在他的監督下融合為一，總體藝術的概念在此完整的展現。」

「藉由拜魯特音樂節後來每年一度的例行演出，讓華格納的作品有機會一次又一次的可將其作品深度內涵發掘出

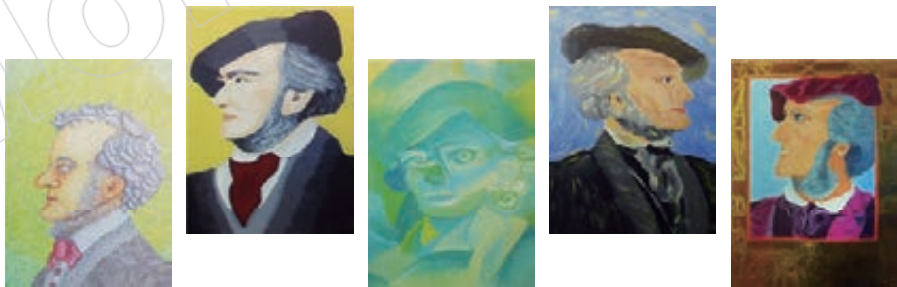

©ANNIE ▲華格納音樂節海報

來，讓他的作品得以傳世，而不隨華格納的過世而消失在世俗塵埃之中。」

在劇場舉行的節慶藝術理念，是第一個以這種在偏遠地點，提早開演的節慶概念辦的音樂節，讓拜魯特音樂節成爲後來各地的音樂節爭相模仿的對象。如1920年至今的薩爾斯堡音樂節、1933年至今的英國格萊德邦歌劇節等等。

一百多年之後，華格納家族仍然讓拜魯特華格納音樂節持續進行著，也沒有讓拜魯特節慶劇院成爲博物館，不斷複製原來的樣子；而是讓更多有藝術創作概念的人，一次一次

©ANNIE ▲華格納音樂節海報

地發掘華格納作品的深層內涵，不斷創新、發掘這劇裡永垂不朽的層面。

依然巍巍矗立在綠丘上的拜魯特節慶劇院，這是華格納的成功地，我看見藝術理念堅決的實現者，在這裡建立永恆的功業。

©ANNIE

► 華格納與他的
家族成員

RW 200

拜魯特這個小城

走出拜魯特火車站，推著行李往旅館的方向行走，其實只須向左轉，走兩分鐘路程就抵達旅館。下榻的旅館大廳陳列著華格納的肖像，拜魯特節慶劇院演出的海報，「尼貝龍之歌」神話古書，還有各色人士曾經慕名或追尋到此的相片等等，充分顯現這家飯店的歷史與重要性。讓我來不及卸下行李就已沉浸在這時空的交錯點上，回憶想像 1876 年第一屆拜魯特華格納音樂節當時的盛況。

一路上我的夥伴不斷提醒我了解「華格納的拜魯特」會比真實的拜魯特還重要，於是我們一夥走出旅館，在門口公車站牌前，搭上一部可環繞拜魯特一圈的公共汽車，便從容地進入「華格納的拜魯特」。

©ANNIE

▶ 拜魯特旅館

©ANNIE

◀ 拜魯特一景

©ANNIE

▲ 歷年華格納音樂節海報

©ANNIE

◀ 曾經入住過 BAYERISCHER HOF 的
歷年來參與華格納音樂節的指揮家與演出者

每年的7月底～8月底此地會例行性舉辦音樂節，會吸引無數的華格納迷前來造訪。根據統計資料顯示拜魯特每年的音樂節只售出五萬四千張票，全球各地樂迷卻已有三十七萬人排隊預訂，意味著要取得拜魯特華格納音樂節的音樂會入門票，不是一件簡單的事，也不是排隊就可以取得。可想而知拜魯特在古典樂迷心中的地位不單只是音樂聖地，也是可望不可及的聖殿。

©ANNIE ▲拜魯特節慶劇院演出指環的海報

從拜魯特火車站門口往右看，不遠處的山坡上矗立在綠蔭之中的紅磚建築，就是傳說中的拜魯特節慶劇院，一條通往劇院前方的斜坡林蔭大道，以華格納之子齊格飛為名：「齊格飛·華格納林蔭大道」，望著這條蜿蜒直上綠丘的大道，一股朝聖的心情油然而生。拜魯特的街名大多是華格納家人或歌劇劇中主角的名字，例如華格納街、齊格飛街、柯西瑪街、崔斯坦街，華格納的丈人李斯特也不例外。

©ANNIE ▲拜魯特街景

©ANNIE ▲拜魯特街景

拜魯特是個美麗的古城鎮，過去曾經是布蘭登堡邊疆伯爵的宮廷所在地，所以沿著拜魯特的街道穿梭環繞，可以看見舊時遺留下來的巴洛克和洛可可風格的建築，風韻很像威瑪，都是屬於高智性的城市。

另外最值得一提的是，普魯士腓特烈大帝二世的姐姐維爾哈米娜所興建的新宮殿與侯爵歌劇院。但因為我們是搭公車遊拜魯特，也只能從車窗外看看這些建築遺跡，憑空想像這城市新舊融合的氣韻。

©ANNIE ▲ 拜魯特街景

©ANNIE ▲ 拜魯特新舊隱居宮

不一會的時刻，公車穿過市區往郊區的方向行駛，一路上黝綠的杉木和高低起伏的丘陵田地，田園味十足的拜魯特，讓我們這一群朝聖者頓時耳目一新，蜿蜒的林蔭大道兩旁仍開著茂盛的春天花卉，為料峭微寒的春天增添了一點暖意。公車終於在一個林間綠蔭的轉彎處讓我們下車，我們拜魯特半日遊的終點站就在新舊隱居宮。

步行走進這浪漫主義氣息濃厚的宮殿林園，發現這是1735年起由邊疆伯爵夫人威廉明娜主持下開始修建的浪漫景觀園林。我們在這兒觀賞、拍照，各式雕像、各種不同造型的噴泉，與不同時期興建的建築在這裡完美結合，形成不同於一般王宮建築的氛圍，沒有王宮建築驕奢繁複的厚重感，反而顯得清麗浪漫脫俗。而宮殿林園之外的景觀則是古木參天，綠蔭如織，這裡應該是拜魯特居民閒暇的休閒區吧！

▲ 拜魯特新舊隱居宮附近的鄉村小道

我們在這兒輕鬆且自在地度過一個美好的下午，也為拜魯特有如此美景感到歡喜。慢慢體會華格納為什麼會選擇在拜魯特定居，在這裡實現他的夢想？多了一份可親近、可理解的心。華格納曾經在給朋友的信中提到他對拜魯特的看法，信中是這樣說：「拜魯特的環境完全合於我的希望，我終於決心要住在這裡，然後讓我在此實現自己偉大的計畫。」看來我們拜魯特半日遊似乎與華格納又更接近了！