

理查·史特勞斯的「鋼琴藝術歌曲樂團化」—創作、演出與出版

蔡永凱

摘要

理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864-1949)，在樂團歌曲的發展上是最具有代表性的人物之一。按照作品生成的步驟，他的樂團歌曲又可分為「鋼琴藝術歌曲樂團化」與「原創樂團歌曲」兩類，並以前者為大宗。作曲家將自身的藝術歌曲由鋼琴版本改編為樂團版本，所反映出的不只是單一「樂類」之發展與變異，它其實突顯出在十九世紀末至廿世紀初之音樂產業中，如何將「藝術歌曲」視為一商品來操作。本研究藉由相關史料的爬梳，說明史特勞斯當時將自身鋼琴藝術歌曲樂團化的動機，同時，亦將整理作品演出乃至於出版的情形，以「創作—演出—出版」的互動關係，說明這一類作品特殊的文本性。

關鍵字：理查·史特勞斯、藝術歌曲、樂團藝術歌曲、鋼琴藝術歌曲樂團化、音樂出版

Richard Strauss's *Klavier-Orchestrierung*: Composition, Performance and Publication

Yung-Kai Tsai

Abstract

Richard Strauss (1864-1949) is a representative figure of the genre *Orchesterlieder*. Judging from his creative process, we can divide his work for this genre into two sub-categories: the original *Orchestergesang* and the *Klavierlied-Orchestrierung*. Strauss's orchestral arrangement of his own *Lied* embodies both the historic evolution and its derivation from this specific music genre; but more importantly it illuminates how *Lied* was viewed and even manipulated as a commercial product in the fin-de-siècle music industry. By re-examining primary sources, including Strauss's correspondence, documents pertaining to these works' performance history and their publication, the author investigates the motivation of Strauss's orchestration for his own piano *Lieder*, especially the commercial factors involved, and unfolds the textual interplay between composition — performance — publication of *Klavierlied-Orchestrierung*.

Key words: Richard Strauss, Lied, Orchesterlied, Klavierlied-Orchestrierung, music publishing

參考文獻

一、作品目錄

- Asow, Erich H. Mueller von. *Richard Strauss: Thematisches Verzeichnis Band I Opus 1-59*. Wien/Wiesbaden: Doblinger, 1959.
- _____. *Richard Strauss: Thematisches Verzeichnis Band II Opus 60-86*. Wien/München: Doblinger, 1962.
- _____. *Richard Strauss: Thematisches Verzeichnis Band III Werke ohne Opuszahlen*. Wien/München: Doblinger, 1974.
- Trenner, Franz. *Die Skizzenbücher von Richard Strauss: aus dem Richard-Strauss-Archiv in Garmisch*. Tutzing: Hans Schneider, 1977.
- _____. *Richard Strauss: Werkverzeichnis*. Wien/München: Doblinger, 1985.

二、信件

- Strauss, Richard. *Brief an die Eltern 1882-1906*. Edited by Willi Schuh. Zürich: Atlantis Verlag, 1954.
- _____. *Richard Strauss-Clemens Krauss: Briefwechsel*. Edited by Götz Klaus Kende & Willi Schuh. München: Verlag C. H. Beck, 1963.
- _____. *Richard Strauss- Max von Schillings: Ein Briefwechsel*. Edited by Roswitha Schötterer. Pfaffenhofen: W. Ludwig Verlag, 1987.
- _____. *Richard Strauss- Karl Böhm: Briefwechsel 1921-1941*. Edited by Martina Steiger. Mainz: Schott, 1999.

三、相關研究

- Beer, Axel. "Musikverlag." In *Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert: Die Weimarer Republik 1918-1933*. Edited by Ernst Fischer & Stephan Füssel, 509-528. München: K. G. Saur, 2007.
- Christensen, Thomas. "Four-Hand Piano Transcription and Geographies of

- Nineteenth-Century Musical Reception." *Journal of American Musicological Society* 52/2 (1999): 255-298.
- Dahlhaus, Carl. "Die Musik des 19. Jahrhunderts." In *Gesammelte Schriften* 5. Edited by Hermann Danuser, 9-930. Laaber: Laaber, 2003.
- Danuser, Hermann. "Der Orchestergesang des Fin de siècle: Eine historische und ästhetische Skizze." *Musikforschung* 30/4 (1977): 425-451.
- Jackson, Timothy. "*Ruhe, meine Seele!* and the *Letzte Orchesterlieder*." In *Richard Strauss and His World*. Edited by Bryan Gilliam, 90-137. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Jäger, Georg. "Der Musikalienverlag." In *Geschichte der deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert: Das Kaiserreich 1871-1918*. Edited by Georg Jäger, 7-61. Frankfurt am Main: MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, 2003.
- Kennedy, Michael. *Richard Strauss*. 1995. Reprint, New York: Schirmer, 1996.
- Kravitt, Edward. "The Orchestral Lied: An Inquiry into its Style and Unexpected Flowering around 1900." *Music Review* 37, no. 3 (1976): 209-226.
- Leitmeir, Christian Thomas. "Orchesterlieder." In *Richard Strauss Handbuch*. Edited by Walter Werbeck, 347-361. Stuttgart: Metzler, 2014.
- Del Mar, Norman. *Richard Strauss: A Critical Commentary on His Life and Works*. 3 vols. New York: Cornell University Press, 1986.
- Maehder, Jürgen. "Klangfarbenkomposition und dramatische Instrumentationskunst in den Opern von Richard Strauss." In *Richard Strauss und das Musiktheater*. Edited by Julia Liebscher, 139-181. Berlin: Henschel Verlag, 2005.
- Ott, Alfons. "Richard Strauss und sein Verlegerfreund Eugen Spitzweg." In *Musik und Verlag: Karl Vötterle zum 65. Geburtstag am 12. April 1968*. Edited by R. Baum & W. Rehm, 466-475. Kassel: Bärenreiter, 1968.
- Petersen, Barbara. *Ton und Wort: Die Lieder von Richard Strauss*. Pfaffenhofen: W. Ludwig, 1986.
- Petersen, Barbara. "Die Händler und die Kunst: Richard Strauss as Composer's Advocate." In *Richard Strauss: New Perspectives on the*

- Composer and His Work*. Edited by Bryan Gilliam, 115-132. Durham: Duke University Press, 1992.
- Roth, Ernst. *The Business of Music: Reflections of a Music Publisher*. London: Cassell, 1969.
- Schuh, Willi. *Richard Strauss. Jugend und frühe Meisterjahre. Lebenschronik 1864-1898*. Zürich: Atlantis Verlag, 1976.
- Steinitzer, Max. *Richard Strauss*. Berlin: Max Hesses Verlag, 1927.
- Warfield, Scott. "Strauss and the Business of Music." In *The Cambridge Companion to Richard Strauss*. Edited by Charles Youmans, 242-256. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Wolf, Hugo. *Briefe an Emil Kaufmann*. Edited by Edmund Hellmer. Berlin: Fischer, 1903.
- 梅樂互著，羅基敏譯。〈王爾德與史特勞斯的《莎樂美》—世紀末交響文學歌劇誕生的條件〉。收錄於《理查·史特勞斯的《莎樂美》》，羅基敏、梅樂互編著，265-307。台北：高談文化，2006。
- 蔡永凱。〈「樂團歌曲?!」--反思一個新樂類的形成〉。收錄於《少年魔號—馬勒的詩意泉源》，羅基敏、梅樂互編著，47-88。台北：華滋出版，2010。
- 。〈理查·史特勞斯樂團歌曲研究〉。國立臺灣師範大學博士論文，2013。
- 南西·瑞區(Nancy B. Reich)著。《如果，不是舒曼》。陳秋萍、游淑峰譯。台北：高談文化，2006。