

古典音樂節慶化之實踐——德國拜羅伊特音樂節

林明嫻

前言

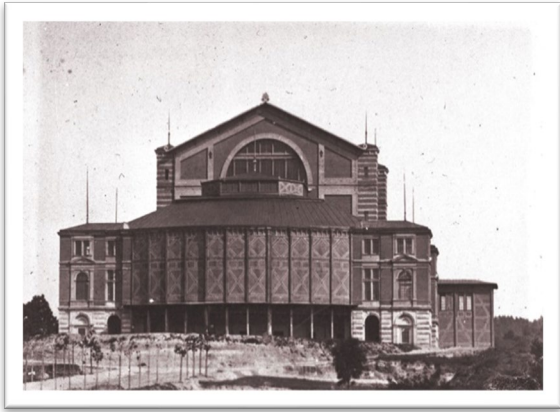
拜羅伊特音樂節於每年七月底至八月底舉行，其又稱理察·華格納音樂節（德語：Bayreuther Festspiele），每年皆在拜羅伊特節日劇院演出華格納的歌劇音樂作品。該音樂節由作曲家理察·華格納（Richard Wagner）所發起，1876年8月13日首次開幕，上演的劇目是尼伯龍根的指環。自此每年都會在此演出華格納十部樂劇，即漂泊的荷蘭人到帕西法爾中的幾部。

拜羅伊特音樂節在世界上都享有盛名，節日活動中的合唱隊，樂隊指揮，導演以及舞台布景設計師皆具有很高的藝術水平，再加上劇院內無與倫比音響效果，讓觀眾與音樂融合一體，達到高層次的精神享受。音樂節的主要演出場地——拜羅伊特節日劇院，其整體設計完全是為《尼伯龍根的指環》的演出而量身打造，因為劇院的創立初衷，即是華格納的瘋狂樂迷路德維希二世特為其建造，並且只上演華格納的作品，對於華格納樂迷而言，參與拜羅伊特音樂節之餘他們，無疑是一趟「朝聖之旅」。

另外，除了最出名的拜羅伊特節日劇院以外，拜羅伊特亦有其他可遊覽的地方，如：聯合國教科文組織評為世界文化遺產的馬克伯爵歌劇院，擁有天然礦物溫泉浴場的洛翰格林（Lohengrin Therme）療養中心以及華格納博物館等。

拜羅伊特音樂節發展歷程

1850年華格納開始構想自己的音樂節，在他寫給畫家好友：Ernst Benedikt Kietz(恩斯特·貝內迪克特·基茨)的信中提及他將實行一個大膽的計劃，他希望搭建一個以木板作為基底的劇院，邀請最優秀的歌唱家加入他的行列，演奏他為齊格菲（Siegfried）所創作的音樂。起初他的想法是在蘇黎世、魏瑪或是慕尼黑舉辦音樂節。二十年過後，指揮家漢斯·里希特（Hans Richter）向他引薦位於拜羅伊特市的瑪格麗特歌劇院，一年過後，華格納親自早訪拜羅伊特市，在親自勘查這座歌劇院後，他發現這座劇院並不適合《指環》系列的演出，但他卻十分喜愛拜羅伊特市。1872年5月22日歌劇院開始進行奠基工程，不過由於資金問題，導致工程被迫中止，直到華格

圖一：拜魯特節日劇院 1882 年以前的樣貌。

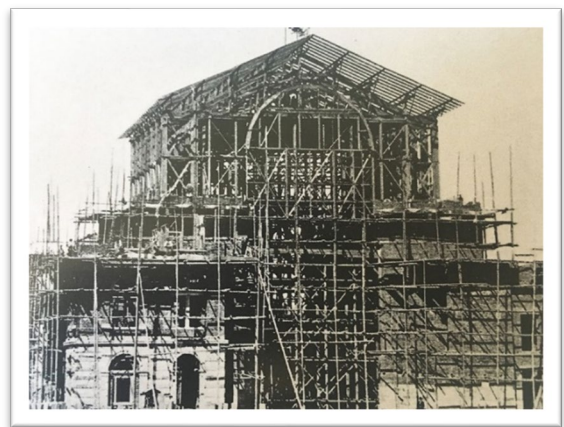
納的樂迷——國王路德維希二世以借貸的方式提供資金協助後，工程才得以繼續進行。1876 年 8 月 13 日第一屆的拜羅伊特音樂節終於揭開序幕。（圖一）

（一）興建拜羅伊特節日劇院的過程

由於華格納參與了 1848 年至 1849 年間的三月革命，使其處於逃亡狀態，直至 1862 年，華格納仍不斷受到債權人的騷擾。即使對於音樂節的未來規劃，以及劇院建構之計畫已成形，卻因為資金問題而無法建構歌劇院，唯一的解決之道是尋求私人贊助，華格納對此抱持樂觀態度。其後，國王路德維希二世拯救了歌劇院興建的資金問題，大方地提供贊助，從早期開始路德維希二世就熱心於促進文化發展，1864 到 1865 年間他為負債的華格納支付了 170,000 古爾登（德國古貨幣），他甚至為歌劇「尼伯龍根的指環」提供了大量資金，並將華格納徵召到慕尼黑，希望在慕尼黑為他建造一座節日劇院，演出「尼伯龍根的指環」，並聘戈特弗里德·森佩爾（Gottfried Semper）為建築師。

建築師戈特弗里德·森佩爾最初的想法是在慕尼黑玻璃宮中建造一座無包廂的劇院，而國王路德維希二世則希望在伊薩爾河（Isar）上建造一座具有紀念性的建築，不過華格納希望獲得決定劇院建構的主控權，建造一座形似圓形劇場的建築，所以上述的草案皆未實行。然而，1865 年 12 月路德維希二世不得不屈服於來自政府、慕尼黑市民以及皇室家族的阻力，要求當時並不受歡迎的華格納離開巴伐利亞，但他和華格納之間緊密的友情一直持續。1871 年在指揮家漢斯·李希特（Hans Richter）的推薦下，華格納第一次造訪拜羅伊特，並參觀了瑪格拉維亞歌劇院，意識到這個禮堂的空間並不適合演出指環系列作品，不過他十分喜愛這座城市。為了實現他的節日劇院構想，他被贈與一塊位於 St. Georgen（聖格奧爾根）郊區的土地，並開始著手節日劇院的建築工程。（圖二）

房屋的建築設計由奧托·布呂克瓦爾德（Otto Brückwald）負責，華格納則協助處理資金籌措的部分，藉著 1870 年成立的贊助協

圖二：拜羅伊特節日劇院興建中的場景。

會，舒緩平衡劇院的建設和演出費用財政支出的壓力。劇院於 1872 年 5 月 22 日奠基，這一天，華格納在瑪格拉維亞歌劇院指揮了貝多芬的第九號交響曲，15 個月後，1873 年 8 月的封頂儀式上，拜羅伊特市上空以大型焰火表演預告了未來的節日大廳的誕生，1876 年 8 月 13 日第一屆的拜羅伊特音樂節揭開序幕。

(二)陷入財政困難的拜羅伊特音樂節

雖然華格納期待已久的拜羅伊特音樂節順利開辦，但第一屆音樂節（為期三個周期）卻以負債收場，音樂節結束後，背負了 110 萬歐元的赤字，此後節日劇院的大廳空置了六年，華格納本人稱這是一次「小丑的惡作劇」。然而，華格納並沒有放棄藝術創作，他與慕尼黑市談判協議，簽署融資合約，拜羅伊特市特獲得了約 75 萬歐元的無息貸款，這筆錢將從華格納在慕尼黑演出的版稅中償還，並宣布日後他主要的作品都將在拜羅伊特市演出，此一協議在科西瑪·華格納(華格納的妻子)接掌音樂節總監後執行。華格納的作品《帕西法爾》(Parsifal)於 1882 年 7 月 26 日首演，1882 年第二屆的音樂節大獲成功，歌劇《帕西法爾》(Parsifal)總共上演了 16 場。六個月後，華格納在威尼斯去世，他的墓地位於 "Wahnfried" 宅邸(華格納在拜羅伊特市的別墅)的花園中。

現代的拜羅伊特音樂節

自 1876 年音樂節開辦以來，即成為眾多世界知名音樂家的登台之地。華格納於 1876 年組成一支專為音樂節演出的節慶管弦樂團。1882 年第二屆拜羅伊特音樂節首演《帕西法爾》之際，巴伐利亞國王路德維希二世讓慕尼黑宮廷劇院的管弦樂團和合唱團擔任音樂節的管弦樂團，而慕尼黑宮廷管弦樂團亦在 1883 年和 1884 年的音樂節上演出。自 1886 年以來，每年音樂節都會由來自其他樂團的優秀音樂家組成管弦樂團在音樂節上演出，時至今日，每年來自德國和國外著名樂團的約 200 名音樂家齊聚一堂，共同參與拜羅伊特音樂節。雖然音樂節管弦樂團每年都會有新成員，但許多音樂家多年來一直是音樂節的演出成員，並將這視為是他們第二個樂團之家。曾在音樂節演出的知名指揮包含 Arturo Toscanini、Herbert von Karajan、Pierre Boulez、Daniel Barenboim、Kirill Petrenko 和 Christian Thielemann，以及著名的演唱歌手 Gwyneth Jones、Plácido Domingo、Nina Stemme 和 Johan Botha。

一百多年後，音樂節仍然是原汁原味，只能上演華格納的作品，演出地點當然也只能是華格納自己設計的劇院，這一切看似有些墨守陳規，但事實並非如此，每年拜羅伊特音樂節都會融合新的元素，以創新的手法演出華格納的作品。拜羅伊特音樂節每年對外出售六萬張門票，但一票難求的局面長期存在，很多人要等好幾年才能有機會參與此古典音樂盛事。透過大眾媒體對拜羅伊特音樂節進

行現場直播後，音樂節的知名度進一步提升。1920 年代，當時的新型傳播媒體—收音機就已被用來實況轉播華格納音樂節，50 年代開始德國公共廣播聯盟(ARD)成為拜羅伊特音樂節的重要媒體夥伴，並藉由歐洲廣播聯盟(UER)向全世界的廣播電台提供音樂節的演出錄音。近年來，音樂節更針對德國境內與境外地區進行現場直播。

總結

德國拜羅伊特音樂節至今已舉辦超過一百年，過去幾年來，不少政商名流亦曾造訪拜羅伊特音樂節，例如：前德國總理梅克爾夫婦、英國現任國王查爾斯、瑞典國王—卡爾十六世·古斯塔夫(Carl XVI Gustaf)與王后希爾維亞王后(Drottning Silvia)、德語區知名演員—Harald Krassnitzer 等，但也因為眾多名人出席此盛會，音樂節的維安成為音樂節的重要環節，出入音樂節會場的人士皆需要攜帶

身分證件，對於進出音樂節的車輛亦有嚴格的管控，由此可見拜羅伊特音樂節在德國，乃至於是整個歐洲地區的影響力。(圖三、圖四)

即使拜羅伊特音樂節創辦人—華格納曾因為反猶太、無政府主義者的身份備受爭議，但他對於歌劇藝術的貢獻卻無可厚非，至今歌劇藝術史上，華格納的歌劇作品仍被視為巨作，致力於研究華格納以及拜羅伊特音樂節的學者—Oswald Georg Bauer(奧斯瓦爾德·格奧爾格·鮑爾)更曾於 2016 年出版《拜羅伊特音樂節的歷史》，帶領讀者深入窺探拜羅伊特音樂節。

參考資料

<https://www.bayreuther-festspiele.de/en/homepage/>
(拜羅伊特音樂節官網)

<https://www.dw.com/de/bayreuther-festspiele/t-17339568>(德國之聲拜羅伊特音樂節報導)

(本文作者畢業於國立臺灣師範大學歐洲文化與觀光研究所)

圖三：拜羅伊特節日劇院前的紀念碑，上頭標註歌劇尼貝龍根指環四部曲：萊茵的黃金、女武神、齊格菲、諸神的黃昏。

圖四：拜羅伊特節日劇院今日的樣貌。