

港樂
HKPhil

首席贊助 Principal Patron

WAGNER

THE RING CYCLE PART 4

GÖTTERDÄMMERUNG

《指環》四部曲之四《諸神的黃昏》

DISCOVERY DAY

《諸神的黃昏》探索日 | 13 JAN 2018

研討會：
闖進《諸神的黃昏》

Symposium:

Inside *Götterdämmerung* with Sue Elliott

香港文化中心音樂廳

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall | 7:00-9:00pm

黃金指環伙伴
Gold Ring Partner

周生生
how sang sang

國際媒體伙伴
Ring Circle Members

Anonymous (2)
Mimi & KH Chan
interlude.hk
Marga Group

Kashing 11

J. ROTBART & CO.
PRECIOUS METALS & MATERIALS ASSOCIATES

國際媒體伙伴 International Media Partner

The New York Times

梵志登 Jaap van Zweden

音樂總監 Music Director

香港管弦樂團由香港特別行政區政府資助，亦為香港文化中心場地伙伴
The Hong Kong Philharmonic Orchestra is financially supported by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region and is a Venue Partner of the Hong Kong Cultural Centre

hkphil.org

《指環》四部曲之四《諸神的黃昏》

Wagner's Ring Cycle Part 4

研討會：闖進《諸神的黃昏》

Symposium: Inside *Götterdämmerung* with Sue Elliott

研討會程序 PROGRAMME RUNDOWN

7:00-8:45pm

艾略特主講

Presentation by Sue Elliott

* 包括十五分鐘中場休息

Includes a 15-min intermission

8:45-9:00pm

問答環節

Q&A session

內容提要 DESCRIPTION

華格納藉著聯篇歌劇《指環》開創新的歌劇風格，影響世界。《諸神的黃昏》是聯篇歌劇《指環》中的第四部，亦是最後一部。家族故事中的愛情、背叛、失落場景一一呈現，劇力萬鈞令人屏息以待。艾略特重返港樂的舞台，以有趣又充滿資訊性的方式，與大家一同探索此劇的創作、音樂主題與動機，並從聯篇歌劇整體中了解此劇背後的脈絡。透過影像及音樂片段，這個導賞之旅帶大家闖進華格納這個宏大的歌劇作品，讓你觀賞時更能透徹體會箇中精彩。

With his *Ring Cycle*, Richard Wagner set out to create a new style of opera that would change the world. The fourth and final opera, *Götterdämmerung*, is a powerful family drama with breathtaking scenes of love, betrayal, and loss. Sue Elliott returns to the stage of the HK Phil with an entertaining and informative exploration of the opera's creation, its themes and musical motifs, and its context within the cycle as a whole. Using audio and video examples, this guided journey through the final chapter of Wagner's magnum opus is designed to help you make the most of your experience in the Concert Hall.

講者 SPEAKER

艾略特
Sue Elliott

艾略特

Sue Elliott

加拿大多倫多皇家音樂學院教師認證計劃總監

Director - Teacher Certification

The Royal Conservatory of Music, Toronto, Canada

艾略特現為多倫多皇家音樂學院教師專業發展、證書課程及認證計劃的總監，經常在世界各地舉辦與歌劇有關的演講。

在此之前，艾略特投身歌劇界二十餘載，曾從事教育工作、製作新作品、籌劃活動及講學。在她的領導下，西雅圖歌劇團的公眾節目進行了一系列改革，令參與人數、收入和指定捐助上升達三倍之多。此外，西雅圖歌劇團首齣以美國西北居民的經歷為題材的作品，就是由艾略特委約創作的歌劇《美國夢》；而且該團有史以來最成功的《指環》音樂節，同樣由艾略特製作。艾略特經常在美國內外講學，曾任華盛頓大學音樂學院、King-FM電台頻道以及美國歌劇協會的顧問委員會成員，也曾在King-FM電台每週一次的歌劇節目擔任主持。

艾略特在侯斯頓大歌劇團工作時曾籌辦了該團的獲獎項目《侯斯頓之歌》——一個糅合了創作、學習和社區投入的嶄新模式。《侯斯頓之歌》以音樂來說故事，強調協作，多年來參與過的組織多達百餘個，合共製作了19齣新作，並為全球超過50萬人服務。

另一方面，艾略特也精通單簧管及鋼琴，早年曾獲南加州大學、多倫多大學以及麥基爾大學頒發音樂表演學位。

Sue Elliott currently directs professional development, certificate and accreditation programmes for private music teachers at The Royal Conservatory of Music and presents opera talks around the world.

Prior to the RCM, she worked for two decades as an opera educator, new work producer, lecturer and event organiser. At Seattle Opera, she led a redesign of public programmes that tripled participation, revenue and designated contributions. She commissioned their first community-inspired work, *An American Dream*, and produced the most successful Ring Festival in company history. A popular lecturer at home and abroad, she co-hosted weekly opera radio broadcasts on King-FM and served on advisory boards for University of Washington's School of Music, King-FM, Seattle Science Festival and OPERA America.

At Houston Grand Opera, Sue created the company's award-winning Song of Houston initiative – a revolutionary model for new work, learning and community engagement. Through collaborative musical storytelling, this initiative has since brought 100 organisations together to create 19 new works that have served more than 500,000 people across the globe.

An accomplished pianist and clarinetist, Sue holds music performance degrees from the University of Southern California, University of Toronto and McGill University.

1. 聖明的神話： 諾恩三女神

第三諾恩女神

巨人所造的那些城堡矗立

諸神和眾英雄陪同胡坦

端坐廳堂

砍下的木材高疊

堆繞殿堂四周

這些以前是「世界白楊樹」

燃柴熱烈明亮，

火焰輝煌廳堂

永恆諸神的黃昏結局

就此點燃

1. DIVINE MYTH: THE NORNS

THIRD NORN

Es ragt die Burg,
von Riesen gebaut:
mit der Götter und Helden
heiliger Sippe
sitzt dort Wotan im Saal.
Gehau'ner Scheite
hohe Schicht
ragt zu Hauf'
rings um die Halle:
die Welt-Esche was dieß
einst!

Brennt das Holz
heilig brünstig und hell,
sengt die Gluth
sehrend den glänzenden
Saal:

der ewigen Götter Ende
dämmert ewig da auf.

Built by giants,
the stronghold towers aloft;
with the hallowed kin
of gods and heroes
Wotan sits there within the hall.
A rearing pile
of rough-hewn logs
towers on high
around the hall:
this was once the World
Ash Tree

When the timber blazes
brightly in sacred fire,
when its embers singe
the glittering hall with searing
heat,

the downfall of the immortal
gods
will dawn for all eternity.

2. 糾葛

第三諾恩女神

繩索太鬆！
無法延伸到我這兒：
如要我將末端拉至北邊，
它必須拉緊些！

它斷了！

第二諾恩女神

它斷了！

第一諾恩女神

它斷了！

諾恩三女神

永恆的智慧已告終！
智者無法再指引這世界。

下去吧！
到母親那兒！下去！

2. A COMPLICATION

THIRD NORN

Zu locker das Seil!
Mir langt es nicht:
soll ich nach Norden
neigen das Ende,
straffer sei es gestreckt!
The rope's too slack!
It doesn't reach me:
if I'm to draw
the end to the north,
tauter it must be stretched!

Es riß!

It's snapped!

SECOND NORN

Es riß!

It's snapped!

FIRST NORN

Es riß!

It's snapped!

ALL THREE NORNS

Zu End' ewiges Wissen!
Der Welt melden
Weise nichts mehr.
Hinab!
Zur Mutter! Hinab!
An end to eternal wisdom!
Wise women no longer
tell the world their tidings.
Descend! To mother!
Descend!

3. 轟烈的戲：戀人

布倫曉特

親愛的英雄
去開創嶄新功業，
我若不讓你去
怎算是愛你？
我唯獨擔憂 -
你從我這裡獲得太少！

3. HEROIC DRAMA: THE LOVERS

BRÜNNHILDE

Zu neuen Thaten,
theurer Helde,
wie liebt' ich dich -
ließ' ich dich nicht?
Ein einzig Sorgen
läßt mich säumen:
daß dir zu wenig
mein Werth gewann!

To new adventures,
beloved hero,
what would my love be worth -
if I did not let you go forth?
A single worry
makes me falter -
that my merit
has brought you too little gain!

4. 基比洪族家族會議

龔特王

現在聽著，哈根英雄！
回答我：
我龔特王是否雄踞萊茵河

並榮耀基比洪族？

4. GIBICHUNG FAMILY COUNCIL

GUNTHER

Nun hör, Hagen!
Sage mir, Held:
sitz' ich herrlich am Rhein

Now hearken, Hagen!
Tell me, hero:
do I sit here in splendour by the
Rhine,
Gunther, worthy of Gibich's
fame?

Gunther zu Gibich's Ruhm?

哈根

我滿心羨嫉

你的嫡傳名位
但那生下我倆的

葛琳希德夫人
要我認命

HAGEN

Dich ächt genannten

You who are said to be
true-born
I deem to be worthy of envy:
she who bore us brothers both,

acht' ich zu neiden:
die beid' uns Brüder gebar,

Lady Grimhild', gave me to know
the reason why.

Frau Grimhild' ließ mich's
begreifen.

龔特王

我才要嫉妒你，
你可別嫉妒我！

GUNTHER

Dich neide ich,
nicht neide mich du!

I envy you:
don't envy me!

5. 姊妹的警言

華特洛緹

用心聽著，我所告訴妳的

自從和妳分離後
胡坦不再派遣我們出戰

我們憂急騎行、
不知如何去何從
戰父避開法哈拉宮的
勇敢英雄們
孤身騎行、
不眠不休，
化身浪人四處遊蕩

5. SISTERLY ALARM

WALTRAUTE

Höre mit Sinn was ich dir
sage!
Seit er von dir geschieden,
zur Schlacht nicht mehr
schickte uns Wotan;
irr und rathlos
ritten wir ängstlich zu Heer.
Walhall's muthige Helde
mied Walvater:
einsam zu Roß
ohne Ruh' noch Rast,
durchschweift' er als
Wand'rer die Welt.

Hear and reflect on what I say.
Since he and you were parted,
Wotan has sent us
no more into battle;
lost and helpless
we anxiously rode to the field.
The Lord of the Slain avoided
Valhalla's valiant heroes:
alone on his horse
without rest or repose,
he roamed as Wanderer the
world.

6. 法哈拉宮的呼應

華特洛緹

不久前他回到家
手中拿著斷矛

是一位英雄將之斬斷

他暗自命令
法哈拉宮英雄們
到林中
砍倒那「世界白楊樹」

6. ECHOES of VALHALLA

WALTRAUTE

Jüngst kehrte er heim;
in der Hand hielt er
seines Speeres Splitter:
die hatte ein Held ihm
geschlagen.

He came home of late;
in his hand he was holding
his spear's splintered shards:
they'd been shattered by a
hero.

Mit stummen Wink
Walhall's Edle
wies er zum Forst,
die Welt-Esche zu fallen;

With a silent sign
he sent Valhalla's warriors
into the forest
to fell the World Ash Tree;

7. 黃金的呼應

華特洛緹

他派遣一對烏鴉出巡

牠們要是帶回好消息

那麼再次、最後一次，

諸神可永遠微笑

7. ECHOES of GOLD

WALTRAUTE

Seine Raben beide
sandt' er auf Reise:
kehrten die einst
mit guter Kunde zurück,
dann noch einmal
– zum letzten Mal
lächelte ewig der Gott. –

Both his ravens
he sent on their travels:
if ever they come
back again with good tidings,
then once again
– for one last time –
the god would smile forever. –

8. 最終，合唱

武士

為何吹響號角？

為何召集我們？

我們帶了武器重裝而來

哈根！哈根！

8. FINALLY, THE CHORUS

THE VASSALS

Was tos't das Horn?
was ruft es zu Heer?
Wir kommen mit Wehr,
wir kommen mit Waffen.
Hagen! Hagen!

Why does the horn ring out?
Why does it call us to battle?
We come bearing arms,
we come with weapons.
Hagen! Hagen!

9. 圖謀者的三重唱

龔特王

我欺騙，也被欺騙！
我背叛，也遭背叛！

我的身軀斷裂、胸膛破碎

救我，哈根！
挽救我的名聲！
幫助那生下你我的母親！

哈根

沒有任何人的才智與手腕
能幫助你
能幫助你的只有——
齊格菲的死！

龔特王

齊格菲的死！

哈根

唯有如此才能消除
你的羞辱。

龔特王

我們曾歃血為盟啊！

哈根

背棄盟約只有血債血償

龔特王

他背棄盟約？

哈根

他背叛你！

龔特王

他背叛我嗎？

9. CONSPIRATORS' TRIO

GUNTHER

Betrüger ich – und betrogen!
Verräther ich – und ver-
rathen! –
Zermalmt mir das Mark,
zerbrecht mir die Brust!
Hilf, Hagen!
Hilf meiner Ehre!
Hilf deiner Mutter,
die mich – auch ja gebar!

Deceiver I – and deceived!
Betrayed I – and betrayed!

Crush my bones,
break my breast!
Help, Hagen!
Help my honour!
Help your mother,
who bore me too in truth!

HAGEN

Dir hilft kein Hirn,

dir hilft keine Hand:
dir hilft nur – Siegfried's Tod!

No brain can help you,

no hand can help you,
only Siegfried's death can help you!

GUNTHER

Siegfried's Tod!

Siegfried's death!

HAGEN

Nur der sühnt deine
Schmach.

That alone can purge your
shame.

GUNTHER

Blutbrüderschaft
schwuren wir uns!

Blood-brotherhood
we swore to one another!

HAGEN

Des Bundes Bruch
sühne nun Blut!

May blood now atone
for the broken bond!

GUNTHER

Brach er den Bund?

Did he break the bond?

HAGEN

Da er dich verrieth!

When he betrayed you!

GUNTHER

Verrieth er mich?

Did he betray me?

布倫曉特

他背叛你，
而你們全都背叛我！
若要還我公道，
血流成河也無法贖罪

但有一個人的死可以：

齊格菲倒下——
向你我贖罪！

哈根

他倒下——
你就平安了！
若你贏得他的指環

你將擁有無限力量

但唯有死亡才能從他身上
奪取指環。

龔特王

布倫曉特的指環？

哈根

尼伯龍族的寶物。

龔特王

這將是齊格飛的末日！

哈根

他的死對大家都有利。

BRÜNNHILDE

Dich verrieth er,
und mich verriethet ihr alle!
Wär' ich gerecht,
alles Blut der Welt
büßte mir nicht eure
Schuld!

Doch des Einen Tod
taugt mir für alle
Siegfried falle —
zur Sühne für sich und euch!

HAGEN

Er falle —
dir zum Heil!
Ungeheure Macht wird dir,

gewinn'st von ihm du den
Ring,
den der Tod ihm wohl nur
entreißt

GUNTHER

Brünnhilde's Ring?

HAGEN

Des Nibelungen Reif.

GUNTHER

So wär' es Siegfried's
Ende!

HAGEN

Uns allen frommt sein Tod.

You he betrayed,
and me have you all betrayed!
If I had my due,
all the blood in the world
could never make good your
guilt!

But one man's death
will serve me for all:
may Siegfried fall —
to atone for himself and you!

May he fall —
for your good!
Tremendous power will then be
yours

if you win from him the ring
that death alone would wrest
from him.

Brünnhilde's ring?

The Nibelung's band.

Must this be Siegfried's End?

His death will serve us all.

10. 萊茵仙子的回歸**萊茵仙子**

太陽女神
如此閃耀，
黑夜深臥河底：
父親的黃金也曾在底下安穩
閃耀著

萊茵黃金，
閃耀的黃金！
曾是水深處高貴的
明亮星辰！

10. THE RHINEMAIDENS' RETURN**THE THREE RHINEMAIDENS**

Frau Sonne
sendet lichte Strahlen;
Nacht liegt in der Tiefe:
einst war sie hell,
da heil und hehr
des Vaters Gold noch in ihr
glänzte!

Rhein-Gold,
klares Gold!
Wie hell du einsten strahltest,
hehrer Stern der Tiefe!

The sun-goddess
sends her bright-shining beams;
night lies in the depths:
once it was light
when, safe and hallowed,
our father's gold still gleamed
there.

Rhinegold,
radiant gold!
How brightly you used to shine,
you hallowed star of the deep!

11. 悲劇縮影

齊格菲

喝吧！龔特王，喝吧！
你兄弟為你帶來的。

龔特王

你調得太過清淡，
只有你的血在裡面。

齊格菲

那把你的血也加進去！
現在酒液混合、溢出流灑，
讓它滋潤大地之母！

龔特王

你這快樂過頭的英雄！

「正正是這些時刻，華格納展示出他可與莎士比亞及歌德媲美的天賦，以令人生畏的客觀性呈現悲劇，而不帶一絲傷感。」

- 波爵斯：《華格納：排演〈指環〉》

“It is at a moment such as this that Richard Wagner displays the gift he shares with Shakespeare and Goethe of presenting the tragic with a frightening objectivity bearing no trace of sentimentality”.

- Heinrich Porges, *WAGNER: Rehearsing The Ring*

11. TRAGEDY, IN MINIATURE

SIEGFRIED

Trink', Gunther, trink'! Drink, Gunther, drink!
Dein Bruder bringt es dir. To you your brother brings it.

GUNTHER

Du mischtest matt und You've mixed it insipid and pale:
bleich: – your blood alone is in it!
dein Blut allein darin!

SIEGFRIED

So misch' es mit dem deinen! So mix it with your own!
Nun floß gemischt es über: Mixed, it's overflowed:
der Mutter Erde to Mother Earth
lass' das ein Labsal sein! let it bring refreshment!

GUNTHER

Du überfroher Held! You overjoyous hero!

12. 終結

「這部浩瀚歌劇結尾的交響段落『道盡一切』，當中古代悲劇和莎士比亞的精神似乎已聯成一線，要求指揮在音樂上堅實的掌握；主題及旋律就像蠻石場一樣互相堆砌起來。」

- 波爵斯：《華格納：排演〈指環〉》

“The performance of the symphonic conclusion, ‘saying everything’, of this cosmic drama, in which the spirit of antique tragedy and that of Shakespeare seemed to have joined hands, demands of the conductor a grip of iron; like a Cyclopean wall the themes and melodies must pile themselves up before us”.

- Heinrich Porges, *WAGNER: Rehearsing The Ring*

12. DAS ENDE

終結 (1852年版本)

布倫曉特

並非財富，並非黃金，
亦非聖神的華貴；
並非房屋，並非家，
亦非主上的氣派；
並非惱人條約背叛盟誓；

亦非嚴峻規條破壞習俗；

在喜樂及抱歉中蒙福
只要愛即成。

BONUS 1: DAS ENDE in 1852

BRÜNNHILDE

Nicht Gut, nicht Gold,
noch göttliche Pracht;
nicht Haus, nicht Hof,
noch herrischer Prunk;
nicht trüber Verträge
trüglicher Bund,
nicht heuchelnder Sitte,
hartes Gesetz:
selig in Lust und Leid
läßt – die Liebe nur sein. –

Not wealth, not gold,
nor godly pomp;
not house, nor home,
nor lordly splendour:
not troubled treaties'
treacherous bonds,
not feigning custom's
stern decree:
blessed in joy and sorry
love alone can be.

終結 (1856年版本)

BONUS 2: DAS ENDE in 1856

布倫曉特

我離開慾念之地，
我從妄想之地永遠逃離；
我在背後關上
通往永恆的閘門：
覺悟的女人
向無望無妄的神聖選地前進，
世上浪蕩之終
自重生中獲得救贖。

蒙福的永恆萬物結局，
想知我怎麼獲得到嗎？
悲慟愛情的深邃煎熬，
與我如醍醐灌頂：
讓我觀照到世界的終結。

BRÜNNHILDE

Aus Wunschheim zieh' ich fort,
Wahnheim flieh' ich auf immer;
des ew'gen Werdens
offne Thore
schließ' ich hinter mir zu:
nach dem wunsch- und
wahnlos
heiligsten Wahlland,
der Weltwanderung Ziel,
von Wiedergeburt erlös't,
zieht nun die Wissende hin.
Alles Ew'gen
sel'ges Ende,
wiss't ihr, wie ich's gewann?
Trauernder Liebe
tiefstes Leiden
schloß die Augen mir auf:
enden sah ich die Welt. –

I depart from the home of desire,
Delusion-Home I flee forever;
the open gates
of eternal becoming
I close behind me now:
to the Wish- and Delusion-less
holiest chosen land,
world-wandering's goal
redeemed from rebirth,
the enlightened woman now
goes.
The blessed end
of all things eternal,
do you know how I attained it?
Grieving love's
profoundest suffering
opened my eyes for me:
I saw the world end. –

終結 (1876年版本)

BONUS 3: DAS ENDE in 1876

布倫曉特

格蘭，向你的主人問好！
齊格菲！看呀！
你的妻子向你祝福問候！

哈根

別碰指環！

BRÜNNHILDE

Heiayoho! Grane!
Grüß' deinen Herren!
Siegfried! Siegfried! Sieh'!
Selig grüßt dich dein Weib!

Heiayoho! Grane!
Greet your master!
Siegfried! Siegfried! See!
In bliss your wife bids you
welcome!

HAGEN (to the RHINEMAIDENS)

Zürruck vom Ring!!
Get back from the Ring!

Text and English Translation from:

Wagner, Richard, Stewart Spencer, and Barry Millington. *Wagner's Ring of the Nibelung: A Companion; the full German text*. London: Thames & Hudson, 2000.

中文字幕由台北華格納圖書館 Wagner Library Taipei 提供。

由香港管弦協會編印
Published by the Hong Kong Philharmonic Society Ltd.

版權所有，不得轉載
© 2018 HK Phil All Rights Reserved

