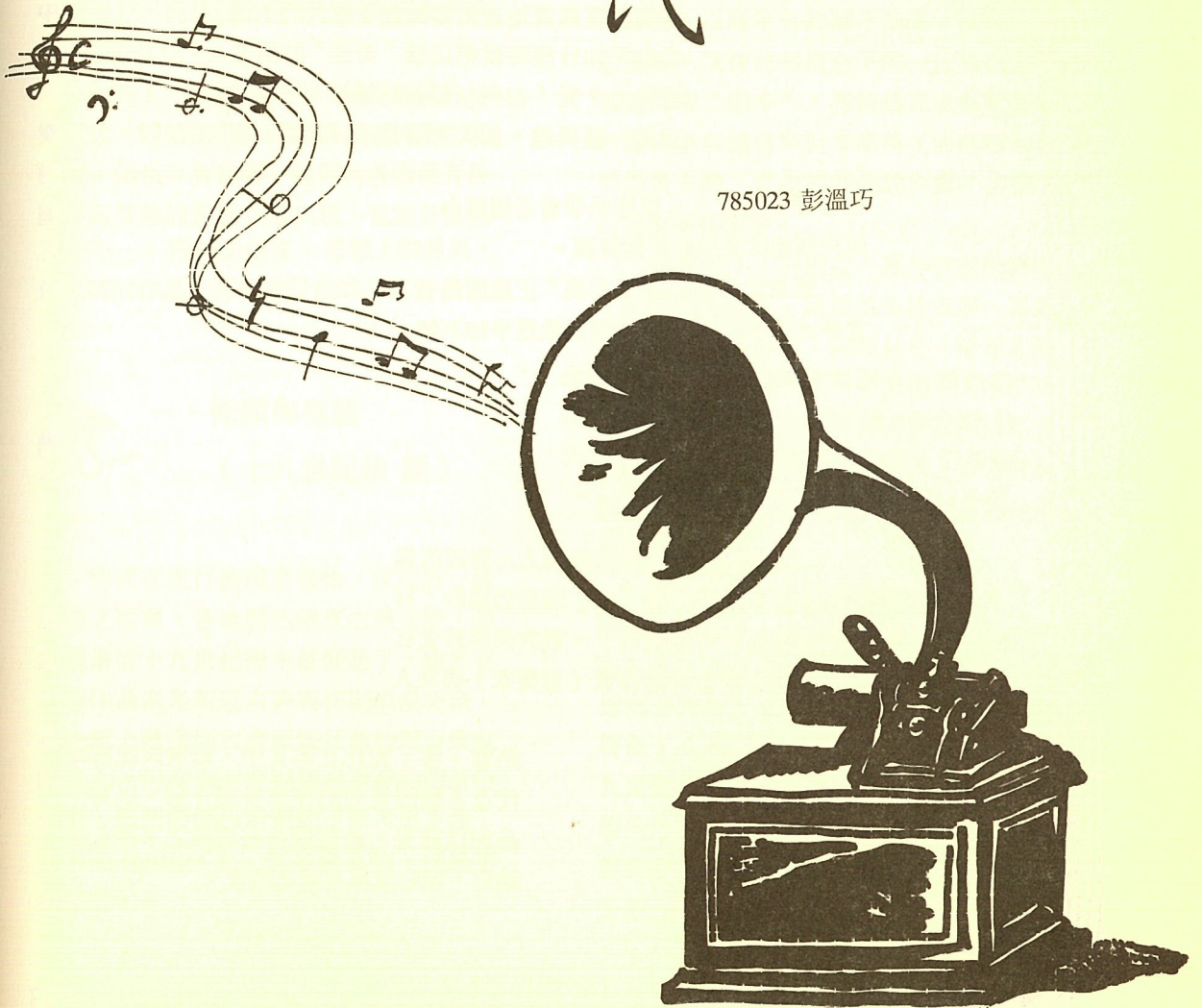
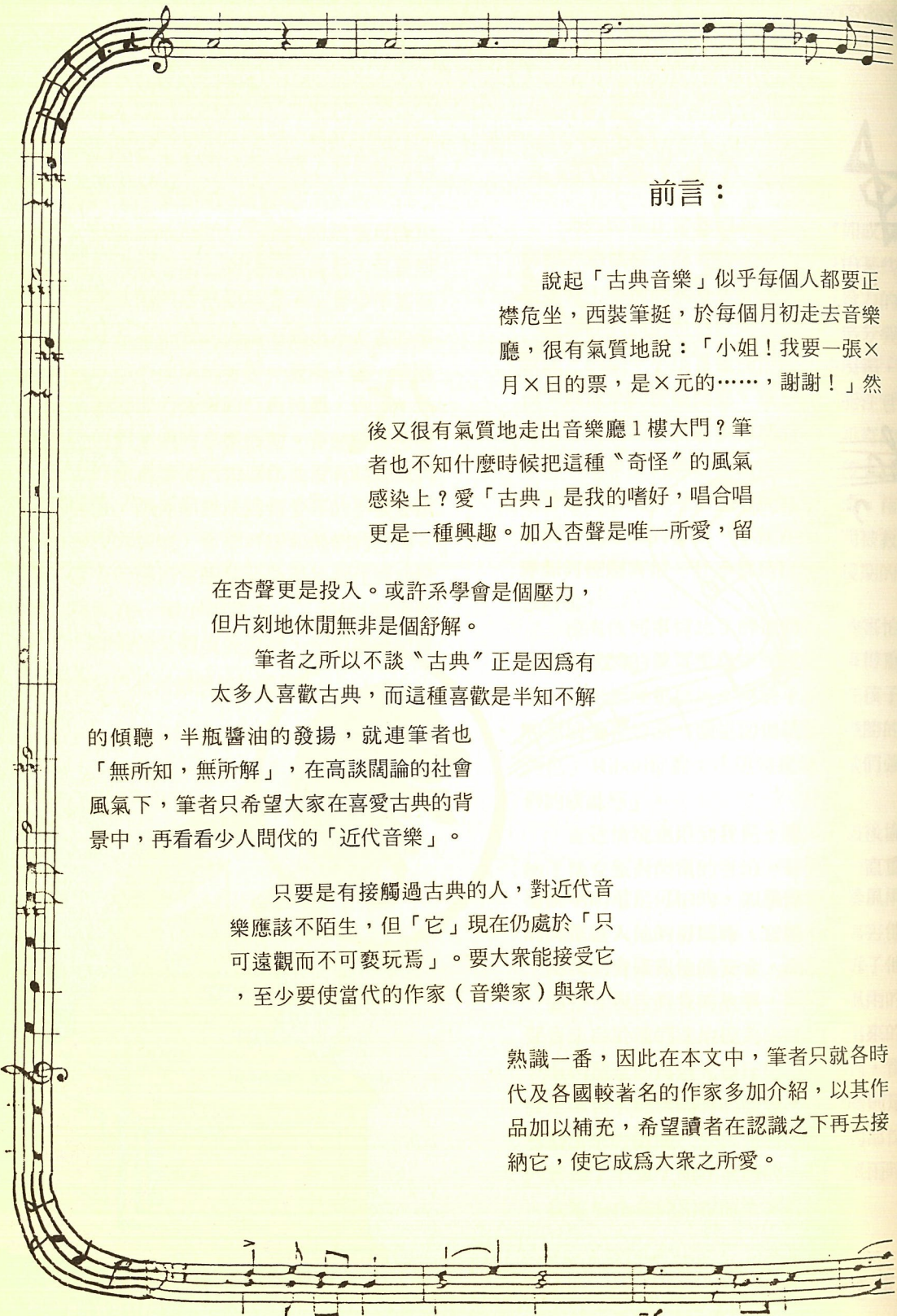

樂 音 代 起 談

785023 彭溫巧

孟芬
805015

前言：

說起「古典音樂」似乎每個人都要正襟危坐，西裝筆挺，於每個月初走去音樂廳，很有氣質地說：「小姐！我要一張×月×日的票，是×元的……，謝謝！」然後

後又很有氣質地走出音樂廳1樓大門？筆者也不知什麼時候把這種「奇怪」的風氣感染上？愛「古典」是我的嗜好，唱合唱更是一種興趣。加入杏聲是唯一所愛，留

在杏聲更是投入。或許系學會是個壓力，但片刻地休閒無非是個舒解。

筆者之所以不談「古典」正是因為有太多人喜歡古典，而這種喜歡是半知不解

的傾聽，半瓶醬油的發揚，就連筆者也「無所知，無所解」，在高談闊論的社會風氣下，筆者只希望大家在喜愛古典的背景中，再看看少人間伐的「近代音樂」。

只要有接觸過古典的人，對近代音樂應該不陌生，但「它」現在仍處於「只可遠觀而不可褻玩焉」。要大眾能接受它，至少要使當代的作家（音樂家）與眾人

熟識一番，因此在本文中，筆者只就各時代及各國較著名的作家多加介紹，以其作品加以補充，希望讀者在認識之下再去接納它，使它成為大眾之所愛。

本文：

華格納與威爾第以前的作品（即指浪漫派），大體上可以分別代表其時代的特徵。因為每一時代的音樂各國發展傾向大致相似。而每時代的音樂文化，都有它的中心勢力，而這股力量則分別影響整個歐洲的音樂文化。

但到了十九世紀後半，世界各國的音樂文化，開始依各人的步調前進。不互相約束，但也互有影響，也因此各國便有各國不同型態的音樂作品出現，也因音樂家喜好不一，再加上個性，思想上的差異，使此時的作品不再有超民族的共感性。

一、德國與奧國

（十九世紀後期）

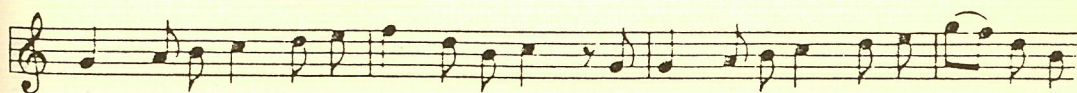
德國在流行浪漫音樂後，反而有一股反潮之現象，各地開治演奏古典音樂，而此現象從十九世紀後半就開始了。後來有一些作曲家是親近古典與初期浪漫樂派，在曲風上是採用古典樂派莊重的純音樂般的形式，但並未完全拋棄浪漫派的詩情與幻想，因而發展出所謂的「新古典主義」（Neo-classism），其主腦人物，便是布拉姆斯。

約翰·布拉姆斯（1833～1897），出生在德國北部大城—漢堡—，父親是市立歌劇院的樂手，因此布拉姆斯自幼便學習音樂，十四歲時，登台彈奏自己所寫的變奏曲。

一八五三年（二十歲），和匈牙利小提琴家雷曼尼搭檔外出演奏，在傑丁根上台時，因鋼琴的音律（key）低了半音，已來不及調key，在演奏時，布拉姆斯全部背譜，以高半音的調子演奏，使聽眾為之震驚。就在此時被台下的一位名小提琴家姚阿幸“相中”，布拉姆斯就是透過他的關係才有機會拜見李斯特（浪漫樂派）和舒曼夫婦。也由於舒曼的欣賞，才使布拉姆斯漸有聲譽。

布曾說：「對於我，寫作歌劇和結婚，同樣難如登天」因為他生性沉靜、厚實、嚴肅、喜愛清潔、討厭社交，憎惡虛飾，嫌忘輕薄，所以他一生未婚，又因不喜歌劇的誇張，因此不曾接近歌劇和標題音樂，而一心一意取用古典形式，植入清新的藝術生命與卓越的新技巧，向絕對音樂邁進。

布拉姆斯一生的作品著明的相當多，雖然過於高深，但仍有擁戴者。在名典中的名典有1866年的「安魂彌撒曲」（又稱德國安魂曲），1876年的「c小調第一交響曲」（又稱第十交響曲，即繼貝多芬第九交響曲之後的作品），1880年的「大學慶典序曲」與「悲劇序曲」（其中在大學慶典序曲內有一首「大學頌」，在「學生王子」劇中曾演出過）。

這一連串的作品，使欽仰布拉姆斯的人愈來愈多。他的作品當然不只上列所提，他默默地耕耘，不停地寫出優秀的曲子，在一八九七年四月三日去世，享年六十有四。也因他的貢獻，畢羅曾尊稱巴赫、貝多芬、布拉姆斯，為德國樂壇的「三B」。

古諾到了晚年，致力於宗教音樂的創作，譜出神劇「贖罪」（1882年），另有其他著名之作品，至今仍為人所津津樂道。

與古諾同期的有陶瑪的「哈姆雷特」（1868年）及「迷孃」（1866年），和奧芬巴赫的「天堂與地獄」（1858年），「戰爭與和平」（1867年）及「霍夫曼的故事」（1881年），都是經常上演的劇目。

二、法國

（十九世紀後期）

2. 比才（1838～1875）生於巴黎，留學義大利，返國後，專心寫作「比才」……等十二齣歌劇，另有劇樂「阿萊城姑娘」，相信這兩個作品，各位讀者應耳熟能詳吧！

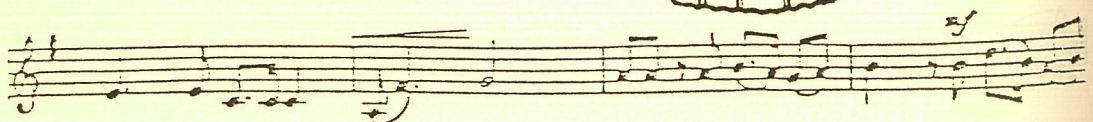
此時的法國正由拿破崙三世所統治，呈現一片繁華景象，這時歌劇成為法國樂壇的中心，但因文藝界趨向寫實，音樂中崇尚空想與英雄主義的作風，也開始厭倦。

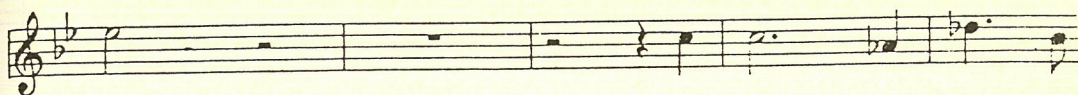
比才的音樂，在法國特有的華麗與纖細上，又受華格納影響，使用大膽的和聲與對位法，以及百達士與阿勒威強有力的戲曲表現，成為戲劇音樂家中，具有獨特傾向的大師，為世人所崇仰，他的聲譽堪與莫差特，華格納和威爾第同時並論。

從法國孕育的喜歌劇，最適宜表達現實的體材。（如著名的「卡門」，從劇情上看，是悲劇，但從形式上看，仍屬喜歌劇）。像這樣，大歌劇與喜歌劇，在十九世紀後半，逐漸向同一方匯合，遂孕育出近代法國歌劇樣式。

只享年三十七歲的比才，在作品中能產生一種現實的感動力也加入了地方色彩。比才是創作活生生的、充滿熱情的戲劇音樂師，他從不取用或假說寓言的體材。

1. 古諾（1818～1893）是法國著名的歌劇作家。他非常親近宗教音樂，回巴黎後，攻讀劇，此後每一部歌劇都受到佳評，其中「浮士德」（1859年）一劇，至今仍盛演不衰。此外還有1867年的「羅密歐與茱麗葉」也常上演。

三、義大利

(十九世紀後期)

威爾第(浪漫樂派)在的時候,是義大利的全盛時代,而被推崇為威爾第的後繼者即浦契尼:(1858~1924)他誕生於義大利中部的魯卡,自米蘭音樂院畢業後,便立志成為作曲家。35歲時第一次發表作品「曼儂·蕾絲考」後,一躍成名。之後傑出的作品有「蝴蝶夫人」(1905,日本故事),「托絲卡」(1900)……等,躍登義大利歌劇界的王座。除了上述作品外還有,「杜蘭朵公主」(最後的作品,死後才首演。幻想的中國故事)。浦契尼的歌劇全以聲樂為中心,旋律優美,且極富戲劇性,能表現出強有力的情緒與感動力。

四、俄國

(十九世紀後期)

由於俄國宮廷和貴族,相當喜愛音樂,因此自十八世紀後,各國的大音樂家,皆會前往俄國表演。而俄國百姓們也非常喜愛音樂,在民謠中很早就加入了複音音

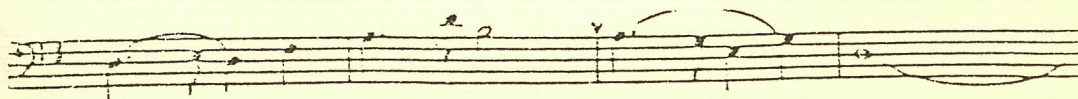
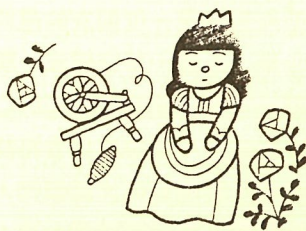
樂,而產生了具有特殊美感的俄國民歌。此後也就以此民間音樂為根基,孕育出俄羅斯特殊的藝術音樂。

1. 柴可夫斯基(1840~1893)

多熟的名字,相信他的作品大家也都略有所「聽」。在柴可夫斯基的作品中,歐洲式華麗而優雅的風格,較俄式樸素的鄉土色彩更為強烈。由於他身處俄國人的生活環境,以及他本身的天性,在他的音樂中,經常蕩漾著深邃的哀愁感,從這特性上看,他的音樂算是一種折衷,他那富有魅力的音樂,不久便風靡歐美樂壇,引起萬人的共鳴。

他的名作有:「第四交響曲」(F小調,1877)和「尤金·奧尼琴」(1879),但自「義大利隨想曲」和「一八一二年序曲」(皆1880之作)發表後,他的聲譽才逐漸高漲。

在他到歐洲各國旅行演奏期間發表了「第五交響曲」(E小調,1888),歌劇「黑桃女王」,芭蕾舞劇「睡美人」(皆1890年之作品),之後還有「胡桃鉗」(1892),一八九三年十月二十八日「第六交響曲」首演,沒幾天,他就染上霍亂,九天後十一月六日不幸去世。

柴可夫斯基的作品，還有最著名的芭蕾舞劇「天鵝湖」，交響詩「暴風雨」……等，他是一位最出色的俄國代表性名作曲家。

當時，有個著名的「俄國五人樂團」，包括巴拉基雷夫、庫宜、鮑羅定、穆梭斯基和林姆斯基·高沙可夫。這五個人同住聖彼得保，共同為提高俄國國民音樂的發展而努力。

2. 巴拉基雷夫 (1837 ~ 1910)

他曾研究民謠，作品中以交響詩「塔瑪拉」和鋼琴幻想曲「伊士拉美」最著名。

3. 穆梭斯基 (1839 ~ 1881) 是五人樂團中最具獨特性的人物。最初的作品不為世人所了解，一生又在潦倒中渡過。他的作曲技巧，全憑自學，僅憑他超人的天份，揉合俄國民間音樂的要素，寫出了真正能深扣聆賞者心弦的音樂。他驅使了非常高級的作曲技巧，從古老的傳統樣式中掙脫出來。他的音樂，由於深邃的憂鬱感和猛烈熱情，無不使人心受到震盪。

他的名作品中有鋼琴曲「展覽會之畫」(1923年拉威爾把它改成管弦樂曲)，聯篇歌曲集「死之歌與舞」(1875)……等，今天仍經常上演。而筆者特別要提出介紹的是「展覽會之畫」，是相當有趣的鋼琴曲。那是他去參觀一位朋友的畫展，在看畫中的心得、心情，將它編成一鋼琴曲，曲中剛開始便是描述他進畫廊的心情，之後他看了十副畫，而他也用音符將十副畫表現出來，如看到高大建築物，而曲中便表現出莊嚴，看到裸姆帶小孩，曲中

音樂便很可愛，好似玩遊戲一般……，就連穆梭斯基由一副畫走到另一副畫的腳步和心情也用音符譜出這是相當有趣的，各位看官有興趣者，可找這曲聽聽看。

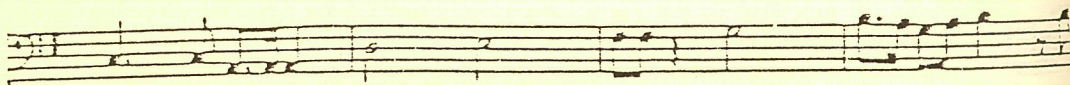
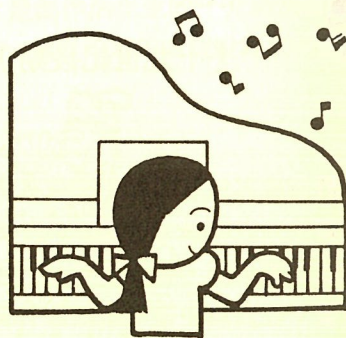

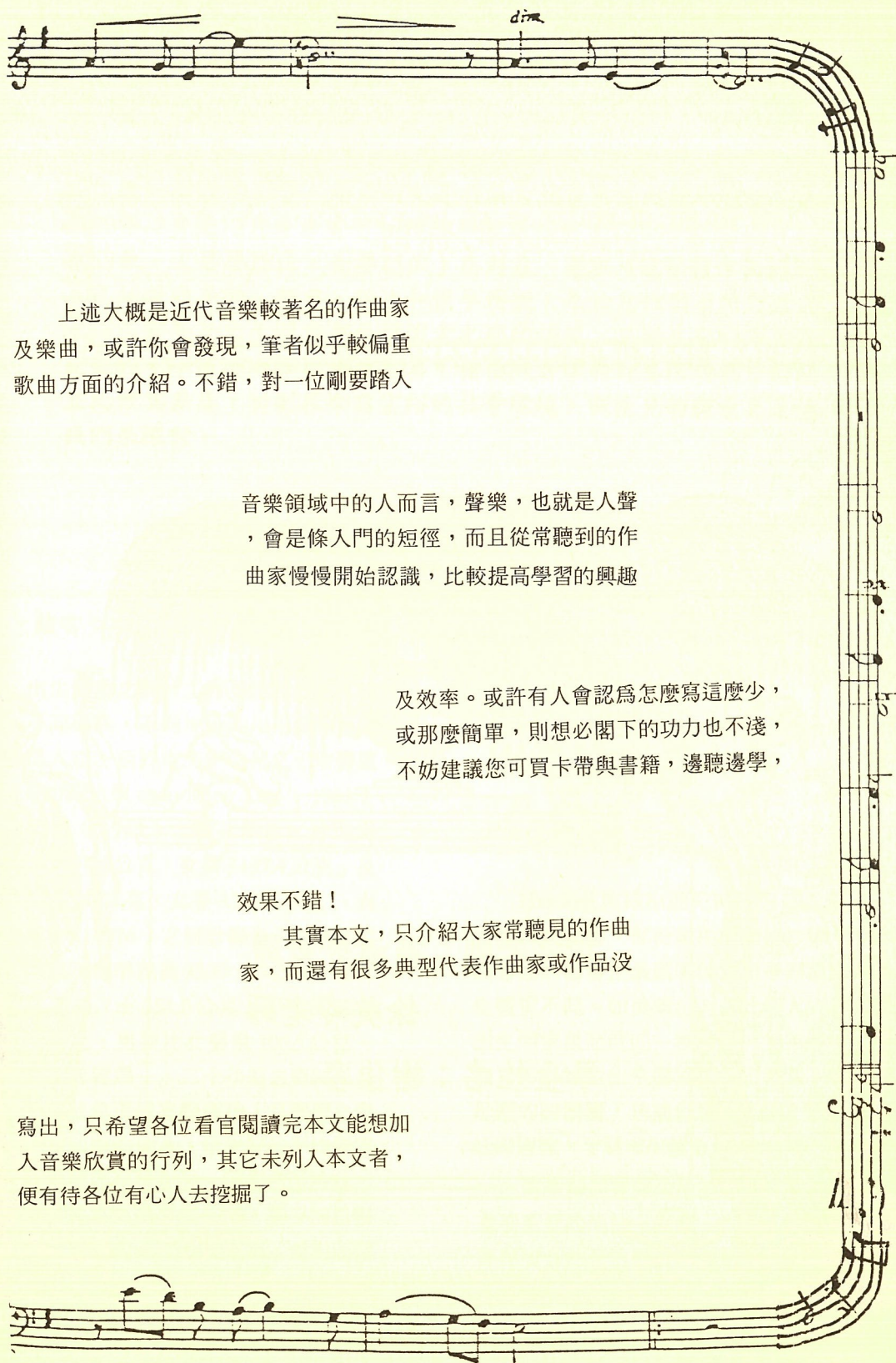
五、美國

(十九世紀)

十七、八世紀的美國殖民時代，各移民者他們皆從故國帶來了自己的音樂，但藝術音樂並未充分地傳入，主要的是基督教的讚美歌與民謠等能增進家庭幸福氣氛的音樂。

此時，美國歌謠作曲家輩出，產生了許多優美的歌曲，其中才華最高的是佛斯特(1824 ~ 1864)，他常與農場的黑人們親近，寫出很多反映黑人生活與感情的歌曲。其中如「故鄉的人們」、「肯達基老家鄉」、「馬撒永眠黃泉下」、「老黑爵」、「哦！蘇珊娜」，風行全世界。

上述大概是近代音樂較著名的作曲家及樂曲，或許你會發現，筆者似乎較偏重歌曲方面的介紹。不錯，對一位剛要踏入

音樂領域中的人而言，聲樂，也就是人聲，會是條入門的短徑，而且從常聽到的作曲家慢慢開始認識，比較提高學習的興趣

及效率。或許有人會認為怎麼寫這麼少，或那麼簡單，則想必閣下的功力也不淺，不妨建議您可買卡帶與書籍，邊聽邊學，

效果不錯！

其實本文，只介紹大家常聽見的作曲家，而還有很多典型代表作曲家或作品沒

寫出，只希望各位看官閱讀完本文能想加入音樂欣賞的行列，其它未列入本文者，便有待各位有心人去挖掘了。