

賈迪納為舒曼平反了一個半世紀的冤屈

張瑞益

國立暨南國際大學共同科

oryjang@ncnu.edu.tw

浪漫樂派先鋒作曲家舒曼(Robert Schumann, 1810~1856, 德國作曲家)雖被後人尊為「音樂詩人」,但他所寫的管弦樂作品(包括四首交響曲),從他在世時到二十世紀末,一直遭到毀譽參半的命運,甚至於可以說毀多於譽,主要原因是,音樂界一直流傳著一個神話(這裡,神話指的是“似是而非”的傳說),那就是舒曼的管弦樂法¹相當拙劣,有些音樂家還認定舒曼只是一位具有音樂天份的“業餘作曲家”(舒曼在大學時,母親堅持要他攻讀法律),沒真正學好管弦樂法,因此他的每一部管弦樂作品都好像是一張「糾結不清的網」,整體音色混雜、頑固而沉重,可謂灰上加灰,他無法掌握每種管弦樂器的特性,因而呈現出錯誤判斷的管弦樂法這個神話因為受到後期浪漫樂派(19世紀末、20世紀初)的大作曲家馬勒(Gustav Mahler)與大指揮家溫葛納(Felix Weinarter)的認同,更加深了這個神話的可信度

馬勒與溫葛納讀了舒曼的管弦樂總譜,就好像外科醫師遇到重病的病人,必須拿起手術刀動手術,以便拯救舒曼的管弦樂曲。他們確信,經由他們重新配器的舒曼交響曲,絕對是“improved products”。這就是為什麼到今天還是有很多音樂家認同這個神話。有句中國諺語:跳到黃河也洗不清。正好可以描述舒曼的管弦樂曲所遭遇到的「存在困境」。

幸好,二十世紀後半,有一位非常卓越的英國指揮家—賈迪納(John Eliot Gardiner),他對於很多曲子在演奏方面的傳統習性,總會提出質疑。他本身熟知音樂學研究方法,是位音樂學養豐厚的指揮家,對於詮釋樂曲,有獨到的見解,而這些見解都是經過客觀求證,而不是隨意主觀介入。他一直很納悶,像舒曼這位充滿詩意,又兼具高度智性的優秀作曲家,為何到今天還蒙受這些不白之冤?經過仔細研究,終於找到真正原因,而決心用行動為舒曼平反冤屈。

賈迪納發表了一篇文章—“Schumann and the Ideal of a Modern Symphony”,文中指出:The grave problems of imbalance in Schumann's symphonic writing had far more to do with the increased size and expanded sonority of the late 19th-century orchestras than with any ineptitude on Schumann's part. The moment you reduce the proportions of the ensemble, to around 50 players, so as to replicate those of the Leipzig Gewandhaus Orchestra² of the 1840s, you begin to create those for which Schumann had assiduously fashioned his symphonies.”讀了這段文字,也令筆者恍然大悟。這真是一針見血的言論,為什麼前人都被蒙蔽了,只知一味怪罪,而未能察覺這個現在看起來非常貼切的真理。

¹ 管弦樂法(orchestration),又稱配器法,是一種藝術:在樂器合奏作品中配合各種樂器的獨特屬性及其作曲家對其作品音效的概念而搭配運用各種樂器。

² Leipzig Gewandhaus Orchestra 萊比錫布商會堂管弦樂團創建於1781年,舒曼大多數管弦樂曲的首演,都由這個樂團擔綱。

賈迪納進一步以行動來證實他對舒曼管弦樂曲的信念，第一步作法是摒棄後期浪漫樂派對管弦樂團的種種概念。馬勒與溫葛納時代所使用的管弦樂團，人數在 120 人左右；所使用的樂器，都已進化成優越的現代樂器，這樣子的樂團是舒曼無法想像的。舒曼在創作他的交響曲及其它管弦樂曲時，許多管弦樂器仍在進化改造階段，性能未臻完善，而樂團的人數差不多僅 50 人左右，所以，舒曼是根據他在世時的管弦樂團的特質來創作他的管弦樂曲。賈迪納確信，只要將樂團減少到 50 人左右，並使用舒曼那個時代的樂器，就可能再現舒曼管弦樂曲的理想音效。不過，要真正達到它們的理想音效，還要再作其他功課呢！例如，要研究當時的弦樂器弓法運用的風格，樂句的處理方式，甚至於樂師們所處的空間位置都經過考證。賈迪納終於將構想付之實現，不僅以這種 **historical performance** 的方式錄製了一套 CD（舒曼交響曲全集），還以這種方式在歐美各大城市巡迴演出，讓世人重新認識舒曼的管弦樂曲。筆者在紐約林肯中心曾親眼目睹這種方式的演出，果然不同凡響！所謂「糾結不清的網」已被解開了，每條旋律線清晰呈現，而原本容易呈現混濁與沈重感的樂段，頓時變得清澄而穩重。舒曼那富於幻想的特質以及充滿焦慮的詩意美感，都在賈迪納的演奏方式當中突顯出來了。

賈迪納的這番努力，的確說服了不少音樂家和愛樂者，使他們重新肯定舒曼這位管弦樂大師。想必今後一定會有更多的愛樂者熱切擁抱舒曼那些充滿生命力的、不朽的管弦樂作品。

相關網站：

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schumann_r.html

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schumann_sym1.html

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schumann_sym2.html

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schumann_sym3.html

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schumann_sym4.html