

早期浪漫樂派(Romanticism)的交響曲—

19世紀初期的交響曲風格與發展

張瑞益

國立暨南國際大學共同科

oryjang@ncnu.edu.tw

本文是延續暨大電子雜誌第二期所刊登的那篇關於交響曲的文章—「交響曲的特徵、由來與發展」，來繼續探討交響曲的承傳演變。從那一篇文章，讀者可以瞭解交響曲的起源、以及「古典時期」交響曲的特徵，並認識海頓、莫札特、貝多芬及舒伯特的交響曲風格及其發展。本來，筆者計劃僅再用一篇文章來探討整個浪漫樂派與國家民族樂派(Nationalism)的交響曲風格及其發展，後來發現這樣寫出來的文章篇幅會過大，最好先介紹早期浪漫樂派的交響曲，然後再繼續介紹後來交響曲的發展。因此，本文旨在介紹19世紀初期的交響曲，探討它們如何承傳古典時期的交響曲式，以及如何演變發展成為早期浪漫樂派。期望平日較少接觸古典音樂的讀者，一起來欣賞、擁抱並喜納交響曲的豐碩、美與壯闊。

19世紀初期，在音樂史的舞台上活躍著五位極出色的 **symphonists** (交響曲作曲家)——貝多芬、舒伯特、舒曼、孟德爾頌與白遼士。儘管舒伯特的生命非常短暫(31歲即去逝)，他的曲風卻跨越古典與浪漫兩大樂派。但他特有的抒情性與浪漫詩情，以及如泉水般不斷湧現的旋律靈感，使得後人較傾向於將舒伯特歸類於浪漫樂派的作曲家。因此，本文自然還要提到舒伯特的交響曲。至於貝多芬，到了19世紀初，他的創作生命已進入中、晚期。儘管他的作品對浪漫樂派的作曲家產生極深刻的啟示與影響，他本身並不屬於浪漫樂派，本文就不再探討貝多芬的交響曲。事實上，他的中晚期作品可謂超越時空，難怪貝多芬是音樂史上最負盛名的作曲家。

19世紀初期是一個狂飆時代：民主與自由的革命火焰正四處漫延，人類「自我意識」(egoism)迅速膨脹，而整個歐洲社會那股追求自由與人權的總體意志，也出現前所未有的強烈。人們對於舊社會體制當中階級的不平等以及某些宗教教條的不當束縛，均感到不滿與憤怒。在這種背景之下所產生的音樂，自然與古典時期的音樂有很大的不同。

那麼，到底浪漫藝術的精神是什麼？特質在哪裡？浪漫主義

的重要特質就是它所強調的無限性(boundlessness)。這可以從兩方面來體會。第一，浪漫藝術渴求超越當下的時空情境，要抓取永恆，要回顧遙遠的過去及展望遙遠的未來。浪漫主義的理想因此跟古典主義的理想出現很強烈的對比。古典主義注重秩序、均衡、控制，以及在已形成共識的侷限範圍內追求完美。而浪漫主義珍視的則是自由、熱情，以及永無止境的追求那些永遠無法追求到的(the unattainable)。正是因為浪漫主義所追求的目標似乎永遠無法達成，所以表現出來的文學、音樂，或其他藝術都充斥著一種精神——渴求期盼能實現那種不可能實現的事物。第二，無限性(boundlessness)打破了創造者（作曲家）與被創造物（樂曲）之間的區別。也就是說作曲家或其他藝術家的人格特質，與它的作品融合在一起了。因為浪漫主義崇尚自由，唾棄侷限，再加上自我意識的擴張，所以在他們的作品中，總是可以找到他們人格特質的蛛絲馬跡。總之，音樂史進入了浪漫時期，古典主義的「清晰特質」逐漸被「故意追求的曖昧」所取代了；而明確的陳述被建議、象徵或暗喻所取代了。此外，藝術與藝術之間也開始融合了。例如，詩人抓取音樂的特質來創作詩，而作曲家則用音樂來傳達詩的意境；畫家或雕塑家在他們的作品中表現音樂的流動性，而作曲家則嚐試用音樂創作風景畫。

舒伯特 (**Franz Schubert, 1797-1828**, 奧國作曲家) 的 b 小調交響曲「未完成」，可以算是音樂史上第一首浪漫樂派交響曲。如歌唱似的抒情旋律、原創性的和聲、以及運用精妙的管絃樂配器法呈現多彩繽紛的管弦樂色彩，這些音樂特性正是浪漫樂派共有的音樂特性。這首交響曲只完成了兩個樂章，因此稱為「未完成」交響曲。

舒曼(**Robert Schumann, 1810-1856**，德國作曲家)是浪漫樂派的先鋒作曲家。不僅是他創作的樂曲充滿了浪漫精神，他還創辦了一本音樂雜誌，大肆鼓吹浪漫運動。對提拔後進也是不遺餘力(蕭邦與布拉姆斯就是因為他的提拔引介而在樂界展露頭角)。

舒曼早期的創作大多是鋼琴獨奏曲。他少年時代的最大夢想就是成為卓越的鋼琴家，父母卻希望他攻讀法律。他在萊比錫大學攻讀法律時，仍勤於練鋼琴。但是因為他利用機械裝置，作擴張手指的練習，所以對手指造成了永久性傷害，成為鋼琴家的夢想於是破滅。他對鋼琴的熱愛，就用創作鋼琴曲來表現。再加上，青年期的舒曼愛上了克拉拉(他的鋼琴老師的女兒)，一位非常卓越的女鋼琴家，後來成為舒曼夫人，但是當時他們的交往，受到百般阻撓，而創作鋼琴音樂就成了舒曼寫情書的方法，那一段時期舒曼的確創作了許多鋼琴獨奏曲曠世傑作。

舒曼在一個偶然的機會認識了舒伯特的兄長。後來有一天，

舒曼到維也納拜訪舒伯特的兄長，當時舒伯特已去世多年，他的兄長拿一份手稿給舒曼看，原來是舒伯特的C大調交響曲「偉大」，舒曼端詳許久，不知不覺淚流滿面。這首交響曲深深打動他的心，他認為舒伯特已經為交響曲開啟了嶄新的境界：它有非常抒情感人的主題旋律，扣人心弦的戲劇張力，波瀾壯闊的推進力量，整首樂曲可謂剛柔並濟，而呈現出來的管絃樂色彩也是空前創舉。舒曼立刻安排這首曲子的首演，邀請孟德爾頌（當時擔任萊比錫布商大會堂管弦樂團常任指揮）指揮演出這首舒伯特自己都還沒有實際聽過的交響曲。本文所探討的三位作曲家竟然在此一事件分別扮演重要角色來完成一件盛事，此事件在音樂史上已傳為佳話。

熟識了舒伯特的「偉大」交響曲之後，舒曼立志要創作交響曲，不久就發表了他的降B大調第一號交響曲，標題為「春」。這首曲子充滿了陽光，而且流露出樂觀進取、勇往直前的精神，似乎擁有取之不絕用之不盡的能量。之後創作了一首d小調交響曲，但是沒有出版，一直等到接近晚年，經大幅修改後才出版，因此成為他的第四號交響曲。這首曲子的慢板樂章（第二樂章），開頭那一段由雙簧管與大提琴齊奏的旋律，優美動人又略帶哀愁。而第三樂章的詼諧曲，可謂豪情奔放而熱力四散。他的第四號交響曲成了音樂會常被演奏的曲目。第二號交響曲調性雖為C大調，但整首樂曲除了第四樂章，大多瀟灑著憂鬱情緒。樂曲接近尾聲時，卻有掃除一切陰霾的效果。慢板樂章徐緩地釀造出激情高潮，深具浪漫情愫。第三號降E大調交響曲，標題為「萊茵」，此標題亦甚貼切，因全曲有濃厚的德國風味，但本質上這首曲子是「絕對音樂」，不屬於「標題音樂」，舒曼並不刻意作風景寫生。（註：「絕對音樂」(absolute music)就是純音樂，不作音樂以外之意義投射；「標題音樂」(program music)要作音樂以外之意義投射，例如用音樂描述風景、劇情…等）

孟德爾頌（**Felix Mendelssohn, 1809-1847**，德籍猷裔作曲家），共創作五首交響曲，以第三號交響曲「蘇格蘭」與第四號交響曲「意大利」最著名。兩者皆有地理性標題，正可發揮孟德爾頌的特長—用音樂作風景畫。「意大利」交響曲，可以激發聽者在腦海中產生一些視覺意象—歐洲南方燦爛溫暖的陽光、一群朝聖者沿街吟唱、以及人們在城市裡跳著非常活潑的舞蹈…等。孟德爾頌本質上是古典作曲家，因為他運用非常保守的和聲，並嚴格遵守古典曲式。不過他在管絃樂色彩的運用及抒情旋律的表現方面，卻是不折不扣的浪漫樂派作曲家。他的交響曲風格可謂典雅抒情，意象豐富，不帶激情，優美而流暢。

以上介紹了早期浪漫樂派三位最重要的交響曲作曲家。至於白遼士，因其作曲風格激進前衛，比較接近浪漫樂派中、晚期作曲家的風格

因此較適合留在下一篇文章一起介紹。暨大電子雜誌第七期所要介紹的 symphonists 將包括白遼士、布魯克納、布拉姆斯與法蘭克。

相關網站：

舒伯特：

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schubert_sym8.html

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schubert_sym9.html

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

<http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/schubert.html>

舒曼：

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

孟德爾頌：

<http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/mendelssohn.html>

<http://www.gmn.com/composers/biography.asp?cid=74>

<http://www.cdnow.com/cgi-bin/mserver/SID=264047570/pagename=/RP/CDN/CLASS/muzealbum.html/ddcn=SD-1610+69237+2>

<http://www.cdnow.com/cgi-bin/mserver/SID=106302703/pagename=/RP/CDN/CLASS/muzealbum.html/ddcn=SD-4236+27810+2>

http://www.cdnow.com/cgi-bin/mserver/redirect/leaf=switch/from=cfnd/target=buyweb_purchase/ddcn=SD-43432+34363+2

