

「幻想交響曲」與管絃樂色彩

在整個浪漫樂派運動當中，傾向於創作「標題音樂」(Program Music) 的作曲家，如白遼士、李斯特及華格納等人，其創作手法屬於前衛激進，無論在和聲、對位、曲式或配器法各方面都力求突破傳統，充滿了原創性 (originality)，而白遼士 (Hector Berlioz, 1803-1869，法國作曲家、指揮家)，正是19世紀第一位最具影響力的前衛作曲家。關於白遼士的原創性，最顯著的一面就是他的管弦樂配器技法 (orchestration)，他那卓越超凡的聽覺想像力與獨出心裁的創見，將管弦樂這種音樂媒體，當作一種「調色盤」，因而創造出多采多姿、千變萬化的管弦樂色彩。這方面的原創性，在他的第一件管弦樂傑作——「幻想交響曲」當中，早已表現得淋漓盡致。而當時，根本沒有任何書籍對管弦樂配器法則，作詳盡而有系統的介紹，白遼士可謂完全憑藉他的聽覺想像力，來創造複合音色。此一事實，更凸顯了他在創造管弦樂色彩這方面的天賦異稟。

白遼士在1843年出版了一本書——*Grand Traité d'Instrumentation et d'Orchestration Modernes*，至今仍被奉為管弦樂配器法的「聖經」。白遼士將現代管弦樂團，視為一種不斷進化演變的樂器，其整體音色表現，具有無限的可能性。書中對於現代管弦樂器之特性以及如何搭配樂器來產生音色效果都有詳盡的討論。這本書很快地成為後世作曲家的標準配器法教科書，理查史特勞斯 (Richard Strauss, 1864-1949，德國作曲家)，甚至在1904年，以補充最新資料的方式，將該書擴充再版。足見該書受歡迎的程度及實用性。白遼士在管弦樂配器法方面的天才，不僅表現在他的作品中，同時還將此技法歸納整理成書，這實在是很偉大的貢獻。白遼士被音樂史家尊稱為「現代管弦樂團之創始者」，實不為過。海頓、莫札特、貝多芬、舒伯特、舒曼與孟德爾頌的管弦樂配器技法，都帶有室內樂 (Chamber Music) 的特徵，亦即深受「弦樂四重奏」這個室內樂媒體的影響。一直到白遼士才真正開始挖掘管弦樂這個媒體的獨特性——強烈的描述性與戲劇性以及千變萬化的色彩效果。

白遼士的另一項原創性就是「固定樂思」(idée fixe) 的發明，此種作曲技法首次運用於「幻想交響曲」。idée fixe乃是一段旋律，代表某人、事、物、思緒或情感，該段旋律，經變化處理，會出現於曲中所有樂章，因而使樂章與樂章之間，有高度關聯，達到統合全曲的效果。在「幻想交響曲」中，idée fixe代表作曲家時時刻刻思念著的愛人形象。

白遼士希望把文學內涵與視覺藝術完全融合在他的音樂創作當中，使音樂成為一種綜合藝術 (all-embracing work of art)。這種革命性觀點，也必須透過激進前衛的手法來達成其創作目標。他企圖將戲劇舞台上看得到的情節，以音樂本身來呈現這些情節，亦即訴諸器樂表現力，來激發聽者想像力。他的「幻想交響曲」就是一部沒有台詞的戲劇。不過，音樂這種語言與一般文字語言，並沒有太多交集。因此，作曲家運用器樂表現力傳達某一戲劇性情節，並不能保證所有的聽者都能透過音樂想像出同樣的戲劇情節，因此，白遼士也為「幻想交響曲」提供文字敘述 (program)，其英文翻譯如下 (筆者建議讀者朋友們，先聽音樂再讀這一段program，如此，可以比較一下你所想像的情節與白遼士預設的情節有何不同)：

A young musician of unhealthily sensitive nature and endowed with vivid imagination has poisoned himself with opium in a paroxysm of love-sick despair. The narcotic dose he had taken was too weak to cause death but it has thrown him into a long sleep accompanied by the most extraordinary visions. In this condition his sensations, his feelings and memories find utterance in his sick brain in the form of musical imagery. Even the beloved one takes the form of melody in his mind, like a fixed idea which is ever returning and which he hears everywhere.

1st MOVEMENT. Reveries - Passions

At first he thinks of the uneasy and nervous condition of his mind, of sombre longings, of depression and joyous elation without any recognisable cause, which he experienced before the beloved one had appeared to him. Then he remembers the ardent love with which she suddenly inspired him; he thinks of his almost insane anxiety of mind, and his raging jealousy, of his re-awakening love, of his religious consolation.

2nd MOVEMENT. A Ball.

In a ball-room, amidst the confusion of a brilliant festival, he finds the love one again.

3rd MOVEMENT. In the Country.

It is a summer evening. He is in the country musing when he hears two shepherd-lads who play the *ranz des vaches* (the tune used by the Swiss to call their flocks together) in alternation. The shepherd-duet, the locality, the soft whisperings of the trees stirred by the zephyr-wind, some prospects of hope recently made known to him, all these sensations unite to impart a long unknown repose to his heart and to lend a smiling color to his imagination. And then she appears once more. His heart stops beating, painful foreboding fill his soul. "Should she prove false to him?" One of the shepherd resumes the melody, but the other answers him no more... Sunset... distant rolling of thunder... loneliness... silence.

4th MOVEMENT. March to the Scaffold

He dreams that he had murdered his beloved, that he has been condemned to death and is being led to the stake. A march that is alternately sombre and wild, brilliant and solemn, accompanies the procession.... The tumultuous outbursts are followed without modulation by measured steps. At last the fixed idea returns, for a moment a last thought of love is revived - which is cut short by the death-blow.

5th MOVEMENT. Dream of a Sabbath Night

He dreams that he is present at a witches' dance, surrounded by horrible spirits, amidst sorcerers and monsters in many fearful forms, who have come to attend his funeral. Strange sounds, groans, shrill laughter, distant yells, which other cries seem to answer. The beloved melody is heard again but it has its noble and shy character no longer; it has become a vulgar, trivial and grotesque kind of dance. *She* it is who comes to attend the witches' meeting. Friendly howls and shouts greet her arrival.... She joins the infernal orgy... bells toll for the dead... a burlesque parody of the *Dies irae*... the witches' round=dance... the dance and the *Dies irae* are heard at the same time.

白遼士不但為此曲提供文字敘述，還訂了一個副標題：「一位藝術家生命過程中的一段生活情節」。這些作法很成功地引導聽者的想像力，隨著音樂朝同一個方向奔馳。正如他對於program的預期：“The program should be regarded in the same way as the spoken words of an opera, serving to introduce the musical numbers by describing the situation that evokes the particular mood and expressive character of each.”不過為此曲訂定副標題以及提供文字敘述，卻招致「純粹音樂」（Absolute Music）擁護者的大肆攻訐，認為「幻想交響曲」沒有哲學深度，只有娛樂價值。這當然只是學院派別糾紛所產生的片面之詞。可惜，白遼士在音樂史上的地位也曾因此而受到長期傷害，一直到五十年前白遼士在史上的地位才逐漸受到較公正的評價。

至於「幻想交響曲」的創作背景動機，很多讀者可能已對之耳熟能詳。白遼士所提供的program，其內容事實上跟他個人遭遇有很大的關連。這部作品與其說是意亂情迷的產物，不如說是由情慾昇華為藝術的最佳見證。白遼士當時著魔似地愛上一位英國莎士比亞舞台劇團的女主角，名叫Harriet Smithson，他第一次看到這個女孩，正好是這個劇團在法國巡迴演出，白遼士對她的外貌與演技留下很深刻的印象，可謂一見鍾情，不過卻是片面的，他想盡辦法要接近她，卻屢遭拒絕，於是就想要創作一首交響曲傑作，來吸引Harriet的注意。這首交響曲在1830年首演，隨後又有幾次演出，可是都未曾引起Herriet的興趣。直到1832年，Herriet在一場音樂會（曲目包括「幻想交響曲」）散場後，經友人引介，與白遼士認識，兩人交往不到一年便快速閃電結婚。令人料想不到的是，他們的婚姻生活卻是非常不快樂。當然，這些生活插曲，並沒有影響這部傑作的價值。藝術品被創作完成的那一刻，就擁有自己的生命，而脫離了創作者自身的生命歷程。

儘管「幻想交響曲」有許多革命性的突破，但是，樂章內的曲式結構卻是非常古典的。例如，第一樂章，標示著Reveries - Passions（夢幻與熱情），也是遵照傳統，採用「奏鳴曲式」，在呈示部之前有一段慢版Introduction（序奏），進入呈示部的第一主題，即是前面提到的idée fixe，代表主角（藝術家）的愛人形象，隨時隨地都會出現在主角的腦海中。idée fixe經由白遼士的處理後（如變奏處理、或伸展樂句、或縮短樂句、或配器處理），令人意想不到地出現在每一個樂章中。第二樂章「舞會」是一首圓舞曲，因此idée fixe也變形成圓舞曲節奏，曲式則類似古典詼諧曲式的三段體型式。第三樂章是一個田園抒情曲，採用慢版，曲式是一種擴大的二段體型式。第四樂章是一首進行曲，標示著March to the Scaffold（向斷頭臺前進）。第五樂章標示著：Dream of a Sabbath Night（女巫安息日夜間聚會之夢），在此，由降E調高音單簧管所吹奏出的 idée fixe，已加入許多

裝飾音，代表主角的愛人已變成女巫並參與夜間聚會。樂章中多次達到白熱化高潮，代表女巫們狂亂興奮地跳舞。

前面提及白遼士的原創性，在管弦樂配器法的創新這方面，成就最卓越。在此，舉幾個例子：第三樂章的田園抒情曲有一段Coda（尾聲），白遼士採用一支英國管與四支定音鼓來描述「遠方的雷鳴閃電」，這短短的二十二小節充滿詩意，而且有效地激起聽者的想像力。最後一個樂章，描述樂曲主人翁因服食鴉片過量，作了一個惡夢，夢到主人翁的愛人變成女巫。雖然樂曲一開始只不過呈現非常傳統的「減七和絃」，但卻採用非比尋常的配器法。首先，我們聽到加上弱音器的弦樂器群以顫音（tremolo）方式合奏出減七和絃。之後，大提琴與低音大提琴奏出三全音（tritone，亦稱增四度或減五度音程），隨即在弱起拍加入一對定音鼓，這兩支定音鼓調成三度音程，剛好填補減七和絃的第三音與第五音。這樣子的配器法，正好製造出一種音效，好像一個沈重的固體突然掉落在柔韌的表面。音樂進行到第三小節，白遼士將同一「減七和絃」分配給木管樂器，以持續音吹奏，同時弦樂器群以快速的32分音符移動，一直降落到一個位置，形成另一個減七和絃，剛好跟木管樂器的減七和絃成平行關係。雖然在第五小節，音樂進入了C大調和絃，但聽者卻無法感受到調性的穩定感，因為低音弦樂器（大提琴與低音大提琴）突然奏出六連音，隆隆作響，產生模糊聲響，類似介於喉嚨聲與打擊樂的聲響。之後，部分銅管樂器與低音木管樂器奏出減七和絃，突然停住後，由高音木管樂器（滑奏了整個八度音程）以及塞住出氣孔的法國號（stopped horn）發出陰森森而令人毛骨悚然的號角聲。而此號角旋律是由低音弦樂器與低音管樂器（低音管、伸縮喇叭與低音大喇叭）持續奏出的減七和絃來伴奏，同時大鼓以最弱音（p.p.p.）持續滾奏，使氣氛更加詭異。由上述這些的例子，可以知道白遼士對於四組樂器（弦樂、木管、銅管與打擊樂器）都做了難以預料且非比尋常的運用。例如，一對定音鼓調成三度來填補減七和絃；嘗試開發低音弦樂器的非弦樂特性——表現打擊樂聲響的特性。這些音色與聲響的創新，需有高度想像力與突破傳統的勇氣才能達成。

「幻想交響曲」的誕生，對後世管弦樂音樂有革命性的深遠影響。要是沒有「幻想交響曲」與白遼士創造的配器法原則，簡直無法想像會有後來的華格納樂劇（Music Drama）、理查史特勞斯的交響詩、布魯克納及馬勒的交響曲。關於「幻想交響曲」的有聲視訊資料，位於科四館三樓的音樂欣賞室收藏了三種不同的卓越版本，包括兩片DVD，由海汀克指揮“阿姆斯特丹大會堂管弦樂團”以及賈迪納指揮“革命浪漫樂團”；一片CD，是由孟許指揮“波士頓交響樂團”。荷蘭指揮家海汀克、英國指揮家賈迪納以及法國指揮家孟許，都是二十世紀頂尖的傑出指揮家，對「幻想交響曲」各有獨到的詮釋，讀者朋友們可以到音樂欣賞室盡情聆聽與觀賞，並比較不同版本的特色表現。

相關網站：

<http://www.classiccd.co.uk/reference/composers/berlioz.html>

<http://home.pon.net/dougie/berlioz.htm>

<http://www.standrews.u-net.com/BerliozSociety.html>

<http://www.ozemail.com.au/~phillijr/Berlioz.html>

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

<http://library.thinkquest.org/22673/berlioz.html>

<http://www.ipl.org/exhibit/mushist/rom/berlioz.htm>

<http://utopia.knoware.nl/users/jsmeets/jsframes.html>

<http://www.arstrio.com.tw/musicans/Berlioz.htm>

http://www.e-classical.com.tw/activity/topic/Classic_famous/98/sep_realsong.html#3

<http://www.dc2es.tnc.edu.tw/~es26/story08.htm>

<http://www.insidetheweb.com/messageboard/mbs.cgi/mb18197>