

交響曲的特徵、由來與發展

國立暨南國際大學共同科 張瑞益

e-mail: rycc9859@ms45.hinet.net

“交響曲”(Symphony)不算是個陌生的名詞，這種型式的樂曲已經流傳了大約兩百五十年了。但一般人對於這個耳熟能詳的名詞---

“交響曲”--可能沒有很清楚的概念。筆者計劃寫兩篇文章來介紹交響曲。

第一篇文章「交響曲的特徵、由來與發展」，主要是在探討交響曲的起源、“古典交響曲”的特徵，並介紹作曲家 Haydn, Mozart, Beethoven, 及 Schubert 的交響曲風格及其發展。第二篇文章「浪漫樂派(Romanticism) 與國家民族樂派(Nationalism)的交響曲」，將介紹十九世紀及二十世紀初期的交響曲風格及其發展。這兩篇文章最重要的目的，是要讓更多人來欣賞交響曲的美與豐碩。

談到“交響曲”，我們常會想起海頓 (Joseph Haydn, 1732-1809，奧國作曲家)，因為他在音樂史上被尊為“交響曲之父”，音樂家們也喜愛暱稱他為“海頓爸爸”。但交響曲真的是海頓發明的嗎？也不盡然。事實上任何樂曲型式，無論是交響曲、協奏曲、奏鳴曲…都是逐漸發展，才形成標準的型式，並非由某一位作曲家發明的。海頓的時代已經有多位作曲家在寫所謂的“交響曲”，而海頓之所以被尊為“交響曲之父”，乃因在他長期的創作過程當中，為交響曲摸索出一個均衡而圓熟的結構。換句話說，他為交響曲建立了標準的模式，而這個模式成為日後作曲家在創作交響曲時必須要參考的典範。我們把這個模式稱為“古典交響曲”。所謂“古典交響曲”是由四個樂章所組成的，每個樂章各有其開頭與結尾，所以四個樂章通常有明確的分割。但是四個樂章並非完全獨立，因為四個樂章所採用的主題

(Subject or Theme) 通常都有相互關聯，好像是同根生的兄弟姐妹一樣。再加上四個樂章所採用的調性 (Tonality)，例如 A 大調、a

小調、F 大調與 A 大調，也好像有親戚關係一樣。此外，演奏交響曲時必須要按照樂章的順序來演奏，才能表達完整的樂思。例如貝多芬著名的 c 小調“命運”交響曲，所要表達的樂思如下：人類能靠著堅強的意志力與頑劣的命運搏鬥，終能克服逆境，而沐浴在成功的喜悅當中。試想，若隨意更換樂章的順序來演奏，不僅無法表達原有的樂思，還會嚴重扭曲樂曲的精神。

巴洛克時期（音樂史上的 Baroque Period，大約在西元 1600-1750）的“管弦樂組曲”（Orchestral suites 或 Overtures）以及“大協奏曲”（Concerto grosso）可以說是“古典交響曲”的前身。它們是多樂章的器樂曲，第一樂章通常是前奏曲（prelude），緊接著每一樂章都有特定的舞曲型式，如小步舞曲（中速），基格舞曲（快速），庫朗舞曲（快速），阿勒曼德舞曲（稍快速），薩拉邦德舞曲（慢速）…。這些舞曲，無論源自於宮廷或民間，本來都是用來跳舞的，但作曲家為了將這些舞曲提昇到純音樂的藝術境界，讓舞曲喪失了舞蹈音樂本有的實用功能。例如“管弦樂組曲”中快速的基格舞曲，就是不能用來跳舞的舞曲。至於到了古典前期

（Pre-classical Period，大約在 1725-1770，許多作曲家創作了三個段落的序曲，其速度分別是“快、慢、快”或是“慢、快、慢”。後來三個段落又被擴張為三個樂章。海頓寫過三個樂章的交響曲，也寫過多於四個樂章，類似“管弦樂組曲”的“交響曲”。後來逐漸建立了四個樂章，標準的“古典交響曲”，使交響曲的結構達到均衡而圓熟的境界。

好的交響曲，就像傑出的建築物一樣，有著邏輯與理性的堅實架構，而整體卻呈現出非常感性的特質。美好的音樂甚至於能傳達出非常深邃的情感。聆賞音樂固然要傾心細聽，要開放心胸來接受音樂帶來的衝擊與振撼，但若能進一步對樂曲結構有所瞭解，聽者自然能更容易進入豐富的音樂世界。如前所述，標準的古典交響曲有四個樂

章。第一樂章通常都採用“奏鳴曲式”(Sonata form)。因為這個曲式在交響曲中經常被採用，筆者認為很有必要加以說明。“奏鳴曲式”的主部分成三大部份，依序是呈示部(Exposition)、發展部(Development)及再現部(Recapitulation)。呈示部通常包括兩個對比的主題。譬如，第一主題(Principal subject)可能表現出果敢堅毅的情操，對比性的第二主題(Secondary subject)可能傳達出溫馨慈愛的柔情。兩個主題的調性也有一定的關聯。如果這是一首C大調的交響曲，就表示整首交響曲的調性中心(Tonal Center)在C，所以第一主題就必須以主調--C大調--呈現出來。而第二主題的調性通常是它的最近系調，也就是屬調(Dominant key)。從C往上推算一個“完全五度”(Perfect fifth)，那個音就是G，所以G是C的屬音，因此這首交響曲的第二主題的調性就是G大調。既然第二主題的調性不同於第一主題的調性，那麼兩個主題之間必須有一個過門樂段，其功能就是從事轉調(modulation)的工作使音樂能很流暢地從主調進入屬調。如果這是一首小調的交響曲，例如第一主題是a小調，則第二主題必須是a小調的關係大調，亦即C大調。(有些讀者可能還不大明瞭調性關係，這並不會對分辨第一主題與第二主題造成任何障礙，還是可以聽出奏鳴曲式的結構。但是將來有機會，筆者樂意另寫一篇專文探討調性——tonality)。通常呈示部結束前會出現一個新旋律，稱為終結主題(closing theme)，用來結束整個呈示部。此一主題跟第二主題的調性是相同的。古典交響曲第一樂章的呈示部，通常都必須反覆。有時作曲家會以慢板的序奏開場，再進入呈示部，而其速度不是快板(Allegro)就是中板(Moderato)。讀者聆賞古典交響曲的第一樂章，若能分辨出第一主題與第二主題，並掌握到呈示部的結構，將會增加許多聆賞音樂的樂趣。發展部就是將呈示部的主題群加以發展，或甚至加入新的樂思。這個部分的音樂帶給人不安定的感受，因為它一直在轉調，戲劇張力因而產生。當調性又回

到穩定的主調時，樂曲就進入了再現部。其實再現部的結構跟呈示部非常類似，只不過所有的主題都以主調(Tonal key)呈現。此外，作曲家還經常在再現部之後加入冗長的結尾(Coda)來結束整個樂章。讀者可能已經察覺到奏鳴曲式就好比是一種戲劇型式，有對比、發展、衝突、不安及回歸穩定性等戲劇的要素，所以交響曲的第一樂章就帶給人戲劇性的衝擊，尤其貝多芬以及他後輩的浪漫樂派大師，更是將交響曲的戲劇性表現到近乎極限。

古典交響曲的第二樂章，通常都是較為祥和、平靜的慢板(Adagio)，或如歌謠似的行板(Andante)樂章。曲式通常是ABA的三段體(A是第一主題，B是第二主題)。偶爾，作曲家在慢板樂章也會採用“五段輪旋曲式”：ABACA或是ABABA，甚至於採用七段輪旋曲式：ABACABA。有些作曲家偏好奏鳴曲式的戲劇張力，連慢板樂章也採用奏鳴曲式。第三樂章通常是小步舞曲(Minuet)或是詼諧曲(Scherzo)的曲式。其實，詼諧曲式可以說就是快速的小步舞曲。而兩者都可視為三段體曲式。

其曲式如下：

A	B	A
小步舞曲：Minuet	Trio	Minuet
詼諧曲：Scherzo	Trio	scherzo

中段的Trio是與Minuet或Scherzo的主題，互相對比的一段音樂。交響曲的第四樂章通常採用奏鳴曲式，而速度通常採用急板(Presto)。有些交響曲的第四樂章也採用主題變奏曲式(Variation form)，最著名的例子就是貝多芬的降E大調交響曲“英雄”的第四樂章。主題呈現後即進行一連串的變奏處理。輪旋曲式也可能出現在交響曲的第四樂章，但這種情形並不多見。

交響曲在古典時期三位大師(海頓、莫札特、貝多芬)手中經營之下，開花結果，為人類的精神文明開啟了新境地。海頓不僅建立了古典交響曲的典範，他的音樂充滿了啟蒙運動時期的樂觀精神。莫札特

(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, 奧國作曲家)則是在交響曲中注入浪漫,優雅以及歌唱的特質。貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827, 德國作曲家)則是熱情的音樂革命家,他的交響曲不僅將戲劇性的張力發揮到極限,而且也充滿了深邃的哲學思想,他那股人定勝天的意志力為人類靈魂帶來莫大的鼓舞與振奮。

浪漫樂派的大師們繼續耕耘交響曲,綿延不斷,一直到馬勒(Gustav Mahler, 1860-1911, 猶裔奧籍作曲家、指揮家)才為海頓架構的交響曲型式劃上了句點。早期浪漫樂派大師舒伯特(Franz Schubert, 1797-1828, 奧國作曲家)被尊為藝術歌曲之王,其實他在交響曲方面的創作也有非常著越的貢獻。貝多芬比舒伯特年長 27 歲,他們都住在維也納,舒伯特對貝多芬的作品研究得非常透徹,但絕不會去抄襲、模仿貝多芬的作品。貝多芬的第九號交響曲 d 小調“合唱”,可以說是古典交響曲登峰造極的作品。這首作品問世之後,的確讓浪漫樂派的大師們在創作交響曲方面都感受到無法突破瓶頸的困擾。舒伯特早期的六首交響曲,其表現法非常類似海頓與莫札特的古典風格。但舒伯特的最後兩首交響曲——b 小調“未完成”與 C 大調“偉大”,很明顯地已經走出了自己的道路,對浪漫樂派有極深遠的影響,甚至於從這兩首交響曲,可以聽到後世的布魯克納(Anton Bruckner, 1824-1896, 奧國作曲家)與馬勒的交響曲風格。舒伯特以他特有的抒情性,以及對樂器色彩精確的掌握,再加上他的旋律天才及浪漫詩情,將交響曲帶入一個嶄新境界。希望讀者欣賞交響曲時,別忘了仔細聽聽這兩首偉大的作品。

備註:第二篇關於交響曲的文章--「浪漫樂派(Romanticism) 與國家民族樂派(Nationalism)的交響曲」--將繼續探討交響曲的發展,並介紹交響曲大師——舒曼、孟德爾頌、白遼士、布魯克納、布拉姆斯、德弗札克、西貝流士、馬勒…等。同時,還要推薦傑出的交響曲錄音(CD)與錄影帶

(DVD,LD,VHS) ◦