

作曲家介紹

文/鄭仔婷

彼得·沃瓦克(Peter Warlock, 1894-1930)

彼得·沃瓦克為英國作曲家、音樂劇作家；他的真名是菲利普·阿諾德·夏舜廷(Philip Arnold Heseltine)。彼得·沃瓦克是他的筆名，而他的音樂及文學作品通常都以筆名發表。

沃瓦克於倫敦出世，兩歲時便喪父，後來母親改嫁並回到家鄉威爾斯蒙哥馬利郡（現稱波伊斯），沃瓦克跟隨並由繼父一家照顧。他曾於伊頓公學(Eton)、牛津基督學院及倫敦大學讀書，然而他的音樂知識主要還是靠自學。在伊頓公學時，一位教授泰勒(Colin Taylor)的介紹下，使他特別鐘情於英國作曲家戴流士(Frederick Delius, 1862-1934)，以及英荷作曲家戴倫(Bernard van Dieren, 1887-1936)的作品；泰勒也讓沃瓦克有機會與一些著名的作曲家見會，當中包括了戴流士。在他離開學校後，他曾去布達佩斯旅行時，認識了匈牙利作曲家巴爾托克(Béla Bartók, 1881-1945)，巴爾托克影響了沃瓦克對音樂的美學觀。在求學階段，接觸了莎士比亞的文學作品，令他深刻著迷。

離開學校後，沃瓦克開始在倫敦從事音樂評論及作曲的工作。由於他有感他的威爾斯姓氏於工作上並不容易被人所接受，因此便採用「彼德·沃瓦克」為筆名發表。英國的姓氏起源於 13、14 世紀，一開始僅有貴族使用，後來逐步擴散至一般平民，因此沃瓦克礙於他那鄉下的姓氏而長期使用筆名。

沃瓦克最豐碩的時期是在 1920 年代，首先在英國威爾斯創立了期刊《古長號》(The Sackbut)。音樂作品上，他前前後後共寫了 150 多首歌曲，大部分是給獨唱與鋼琴，也有少部分是由樂器或是管絃樂伴奏，還有一些純器樂作品。他的聯篇歌曲《麻鵲》(The Curlew)根據法國舞蹈家阿爾波（化名，其真名為塔布洛(Jehan Tabourot)，他的正職是天主教教士）所寫的，和聲語言受到巴爾托克的影響、混合了戴流士、莎士比亞與民歌，展現出作曲家的個人特色。

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)

1756年正好英法兩國在海外紛爭及普魯士、奧地利剛好正發起戰爭，沃夫岡·阿瑪迪斯·莫扎特出生在奧地利的薩爾之堡。莫扎特的爸爸利奧波德·莫扎特(Leopold Mozart, 1719-1787)在當時是一位著名的音樂家和小提琴手，莫扎特的音樂之路就是由父親開啟。他的父親對於作曲技巧與演奏法相當專精，也有不錯的文學造詣與學養，因此奠定了往後莫扎特的音樂良好基礎。

當他六歲時，他的父親就在領著他到處在各國演出，前後共十一年的時間，「音樂神童」這個稱號也傳遍整個歐洲大陸。這些巡迴演奏不僅提升了莫札特的演奏技巧，也讓他接受到許多大師的親自指導，得到不同學派的風格，為此對創作音樂上多了許多方法。

他的作品種類相當繁多，這與當時的環境背景還有他的工作有關，當時最盛行的樂種則是歌劇，因此他對於歌劇的創作貢獻良多，他在十二歲時就創作出歌劇《裝傻姑娘》，之後還有最經典的幾部《費加洛婚禮》、《唐·喬望尼》、《女人皆如此》以及《魔笛》等；其他如交響曲、協奏曲、室內樂曲、鋼琴曲、獨唱曲等，也都有相當大量的作品。而我們這次音樂會所演出的小提琴協奏曲莫札特共寫過五首，皆在 1775 年所完成，為降 B 大調(K 207)、D 大調(K211)、G 大調(K216)、D 大調(K218)、以及 A 大調小提琴協奏曲(K219)，本次音樂會則是演奏《A 大調小提琴協奏曲》。

菲力克斯·孟德爾頌(Felix Mendelssohn, 1809-1847)

在歷史上名作曲家的出身大部分都是非常窮困或者是辛苦的，但是孟德爾頌卻是一個例外，他的一生中，不曾經歷過那些不幸的事情。他猶太裔的祖父摩西(Moses, 1729-1786)是德國著名的文學家與哲學家；父親亞伯拉罕(Abraham, 1776-1835)是德國漢堡富有的銀行家，他生長在不愁吃穿的家庭裡，因此從他的作品中可以發現大多是情緒開朗、明亮、散發著春青的氣息。

一八二九年，孟德爾頌發現巴哈《馬太受難曲》和其他作品的重要價值，並且在柏林指揮，受到大家好評；由於他重新指揮演奏這位「音樂之父」的作品，讓當時的人重新燃起對巴哈的好奇，進而去研究。他也創辦了萊比錫布商大廈管絃樂團(Gewandhaus Orchestra)，同時也以指揮的角色出現；之後又創辦了萊比錫音樂學院，在他的領導下，這兩個機構都獲得相當大的榮耀。

在音樂創作上，也有許多膾炙人口的樂曲，如《仲夏夜之夢》序曲、《芬加爾洞窟》序曲、《宗教改革交響曲》、《義大利交響曲》、《蘇格蘭交響曲》、《無言歌》、《e 小調小提琴協奏曲》等。

愛德華·葛利格(Edvard Grieg, 1843-1907)

與俄國五人組生在同一時代的挪威作曲家葛利格，他的作品有一系列的歌曲、鋼琴曲、給管絃樂的組曲，使用了挪威舞曲的節奏、和聲和旋律，民族的特性展現在他的歌曲之中。作品大多以風俗生活、北歐民間傳說、文學著作或自然景物為題材，具有鮮明的民族風格，是挪威民族樂派的代表作曲家。主要作品有《皮爾金組曲》、《鋼琴抒情組曲》、《a 小調

鋼琴協奏曲》以及本次音樂會所演出的曲目《霍爾堡組曲》等，也是葛利格相當重要的作品之一。

樂曲解說

彼得·沃瓦克：給弦樂團的《卡普里奧組曲》

Peter Warlock: Capriol Suite for String Orchestra

第一樂章：《巴賽舞曲》 *Basse-Danse*

第二樂章：《巴望舞曲》 *Pavane*

第三樂章：《托迪翁舞曲》 *Tordion*

第四樂章：《鄉村舞曲》 *Bransles*

第五樂章：《抒情曲》 *Pieds-en-l'air*

第六樂章：《劍舞》 *Mattachins (Sword Dance)*

這首給弦樂團的《卡普里奧組曲》共六個樂章，是於 1926 年，為慶祝戴流士 60 歲壽辰而寫的「絃樂小夜曲」。這次演出給弦樂團的版本(1928)是改編於雙鋼琴(1926)；作曲家解釋，這首曲子是依據阿爾迸(Thoinot Arbeau, 1520-1595)¹的 *Orchésographie*(1589，這是文藝復興時期法國的社交舞曲)進而創作。

第一樂章《巴賽舞曲》中庸的快板、3/4 拍、d 小調，巴賽舞曲原指一種中庸速度的法國古代舞曲；第二樂章《巴望舞曲》比較慢的稍快板、2/4 拍、g 小調，《巴望舞曲》是一種慢速度二拍子的舞曲，因為動作緩慢，像孔雀起舞般，又名孔雀舞；第三樂章《托迪翁舞曲》速度較前樂章快、6/4 拍、g 小調，一種三拍子的雙人舞，流行在十六、七世紀時的法國，可能源自於勃根地；第四樂章《鄉村舞曲》急板、2/2 拍、g 小調，十六世紀法國風格的舞曲，主要是從這邊移動到那邊的舞蹈；第五樂章《抒情曲》安靜的行板、9/4 拍、G 大調，較其他樂章短且慢的《抒情曲》，作用是為了連接兩個快板舞曲樂章中間的轉換；第六樂章《劍舞》燦爛的快板、2/4 拍、F 大調，一開始由低聲部出來的重音，貫穿整首曲子的節奏元素，最後和弦音一層一層疊至，最後光輝地結束整曲。

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫扎特：第五號 A 大調小提琴協奏曲，作品二一九

Wolfgang Amadeus Mozart : No.5 violin concerto in A Major, Op. 219

第一樂章：開朗的快板

第二樂章：慢板

第三樂章：小步舞曲

莫札特共寫了七首小提琴協奏曲，有五首皆在 1775 年完成，而這首為第五號則是因為這是五守中最晚出版的一首；這首又別稱「土耳其」，共三個樂章的協奏曲，最後一個樂章使用了活潑的土耳其風的節奏，與土耳其並無直接關係。第一樂章開朗的快板、A 大調、4/4 拍、

¹Thoinot Arbeau 的原名是 Jehan Tabourot。

奏鳴曲式，這個樂章可以看到莫札特使用新手法，先由管絃樂呈現節奏式的第一主題；優美的第二主題則用慢板表示；第二樂章慢板、E大調、2/4拍、奏鳴曲式，優美甜蜜的曲調，支配了整個樂章；第三樂章小步舞曲、A大調、3/4拍、三段式，這是一個比第一樂章還要更精采的音樂，第一主題是旋律動聽的小步舞曲，第二主題更讓人流連嚮往；第一主題在逐漸變形反覆間，呈現出魔法般的情景變化。

菲力克斯·孟德爾頌：第十號 b 小調弦樂交響曲

Felix Mendelssohn : Sinfonia No.10 in b minor

這首孟德爾頌第十號 b 小調弦樂交響曲只有一個樂章，共分成五聲部，兩部小提琴、兩部中提琴，以及低音聲部；總共分成三段，一開始的慢板 3/4 拍，就像一個前奏似的，等待主角出來，中間幾次突強的附點節奏與音階上行的音形，諭示之後的主題；快板一開始的主題在第一小提琴聲部上，接著第二主題大量的弦樂齊奏八分音符的音階上行；發展部附點節奏的主題不斷再迴盪，利用半音轉調的手法是孟德爾頌的樂曲中相當常見的；最後再現部由中提琴先預示了伴奏，最後尾奏加快了速度，結束在一個非常澎湃且輝煌的音響中。

愛德華·葛利格：霍爾堡組曲，作品四十

Edvard Grieg : Holberg suite, op.40

第一樂章：《前奏曲》(Praludium，挪威文拼法)

第二樂章：《薩拉邦德舞曲》(Sarabande)

第三樂章：《嘉禾舞曲》(Gavotte)

第四樂章：《詠歎調》(Air)

第五樂章：《黎高東舞曲》(Rigaudon)

葛利格的「霍爾堡組曲」，是在西元 1884 年時創作的。路德威·霍爾堡(Ludwis Holberg, 1687-1754)是一位劇作家。這位劇作家是十八世紀初相當知名的人物，被尊稱是「丹麥文學之父」。西元 1884 年，挪威卑爾根市政府為了紀念霍爾堡的兩百週年誕辰，舉辦了許多活動，葛利格也接受委託，創作了「霍爾堡組曲」，並在紀念音樂會上演奏這首作品。

我們現在經常聽到的「霍爾堡組曲」，都是由弦樂團來演出，但事實上，葛利格一開始卻是以鋼琴獨奏曲的形式創作，並於隔年，改編為弦樂版本。沒想到弦樂版本演出的效果非常好，因此，「霍爾堡組曲」就成了弦樂團相當喜愛演奏的演出曲目。

葛利格的霍爾堡組曲，詳細的名稱應該是「來自霍爾堡時代的古代組曲」(From Holberg's Time: Suite in Olden Style)。葛利格以霍爾堡所處的時代精神作為靈感，採用當時流行的巴洛克式法國組曲的風格和結構創作。所謂的巴洛克式法國組曲，常常會以一段短小的前奏曲開場，隨後則是幾段同樣不是很長、速度和節奏不同的舞曲組合而成。

第一樂章就是一首輕快的《前奏曲》，音樂以活潑而快速的旋律節奏展開，一共有兩個充滿對比的主題，一個華麗，一個莊嚴。據說第一樂章《前奏曲》是參考了十八世紀巴洛克時期，義大利作曲家多明尼克·史卡拉第(Domenico Scarlatti, 1685-1757)的風格來創作。而到了第二樂章《薩拉邦德舞曲》則是模仿法國巴洛克音樂家庫普蘭(François Couperin 1668-1733)和拉摩(Jean-Philippe Rameau, 1683-1764)的風格，優雅而緩慢；不過，葛利格似乎也加入了一點挪威的民謠風格。就像一場舞會裡，跳舞的音樂，節奏和速度都會有快慢的變化。

第三樂章緊接的就是一首輕快的《嘉禾舞曲》，採用了巴洛克時期常用的強音和弱音對比。葛利格是挪威人，不過其實他的曾祖父是蘇格蘭人，後來定居在挪威。不知道是不是因為血緣相親，葛利格在「霍爾堡組曲」當中的《嘉禾舞曲》，還別出心裁地模仿了風笛演奏的聲音。

第四樂章又回到了慢板，標題叫做《詠歎調》，樂曲的氣氛，就像是在莊重地歌唱一樣。葛利格的靈感來源，可能是來自於音巴哈的第三號管弦樂組曲，當中相當有名的『詠歎調』，也就是俗稱的「G弦之歌」。

最後一首是以生動活潑的《黎高東舞曲》為整部作品結束；《黎高東舞曲》原本是從法國南部的普羅旺斯地區流傳到法國宮廷的舞蹈音樂，帶有不停運動跳躍的感覺。這首《黎高東舞曲》到了中段，速度則慢了下來，像是流水一樣流動，靜靜地呼喚著古老的年代，最後又再回到開頭跳躍的旋律，輕快地結束全曲。