

【東華新聲】
東華交響 2024 交響協奏音樂會
樂曲解說

羅少陽：旋轉木馬

Shaoyang Luo：*Carousel*

由旋轉木馬當作回憶童年時期的媒介，開頭使用回憶的第一主題當作開場，第二主題開始以旋轉木馬的主題當作主軸並延伸至各種遊樂設施的場景，並以「煙火」作為第二主題的結尾收場，最後再以第一主題作結，達成回憶淡出且首尾呼應的效果。

費利克斯·孟德爾頌·巴托爾迪：G 小調第一號鋼琴協奏曲，作品 25，

第一樂章，熱情如火的甚快板

Felix Mendelssohn Bartholdy：*Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25,*

I. Molto Allegro con fuoco

費利克斯·孟德爾頌·巴托爾迪（Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847）的第一號鋼琴協奏曲是在 1831 年完成，也是他義大利之行的成果之一。據說這首協奏曲是匆忙創作的，並於同年 10 月在慕尼黑首演。他取消了傳統的做法，即獨奏者和管絃樂團分別演奏主題，而是將該部分緊湊地組織在一起，使獨奏者和樂團“共享”主題的單一陳述。他還將所有三個樂章連接在一起以保持連貫性，這是浪漫時期的一個普遍趨勢。

這首協奏曲以樂隊中一段風暴般的簡短引子開始，迅速引入鋼琴，沒有長時間的古典式等待。動感的第一主題立即被聽到，首先由獨奏者主導，然後很快由樂隊演奏。這是一場活動的風暴。但當然，相對大調的略帶抒情的第二主題很快就會出現。

在這裡，孟德爾頌對和聲的探索使我們走過幾個有趣的調號。儘管它是抒情的，但孟德爾頌通過整節的節奏推進使其保持了節奏的動力。出乎意料的是，黑暗而有力的第一主題突然神秘地打斷了一段簡短的陳述，然後我們恰當地回到主要的第二主題。中段通常通過各種裝飾的漩渦探索兩個主題的元素，然後過渡到簡化的重奏，最令人驚訝地導致銅管樂器中的一種吹號突然中斷，轉到平行的大調 G。快速調制到 E 小調和獨奏者的一小段類似協奏曲的插入獨奏，接著就是立即進入的慢板樂章。

喬治·比才：《愛情是一隻自由的鳥兒》，選自歌劇《卡門》

Georges Bizet : 《*L'amour est un oiseau rebelle*》 from opéra *Carmen*

《L'amour est un oiseau rebelle》是喬治·比才（Georges Bizet, 1838-1875）的歌劇《卡門（Carmen）》裏著名的詠嘆調，中文名稱為《愛情是一隻自由的鳥兒》。由於作者在這一節的開頭就已經表明了Habanera的字樣，因此這首歌也被譯為《哈巴涅拉舞曲》。這首詠嘆調可說是女中音最著名的歌劇詠嘆調（沒有之一），其音樂形式發源自非洲黑人舞曲，傳入古巴，又由古巴傳到西班牙，成為西班牙非常受歡迎的民間音樂。

《卡門》取材於法國寫實主義作家梅里美（Prosper Mérimée）的小說，描述吉普賽女郎 Carmen 與軍官 Don José 相愛，卻移情別戀鬥牛士 Escamillo，最終遭 Don José 情殺身亡的故事。而 Habanera 原是 19 世紀的古巴舞曲，經西班牙水手帶回家鄉，另外又受到 Tango 影響，後來在西班牙與拉美地區盛行。因此從未去過西班牙的 Bizet，就從這裡獲得靈感，譜寫出帶著異國風情的歌曲。

《L'amour est un oiseau rebelle》這首曲子是作曲家比才應卡門的扮演者-女中音加莉瑪麗-的要求而寫，因她認為卡門首次出場時應有一首出色的歌。此中等速度的二拍子舞曲，旋律常包含附點節奏和三連音，節奏富於彈性，給予了比才充分表現卡門形象的空間。從第四小節開始歌曲進入 A 段，是由連續四句向下滑行的樂句構成的，整個旋律不超過一個八度的音域，但是連續的半音下行讓調性游移于大小調間，顯得旋律豐滿而神秘。伴奏始終保持 d 小調的主持續音與和旋分解式的節奏型低音來表現西班牙式吉普賽民族的音樂特點。

歌詞：

L'amour est un oiseau rebelle	愛情是一隻自由的鳥
Que nul ne peut apprivoiser	無人能加以馴服的
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle	而人們呼喚它是徒勞無功的
S'il lui convient de refuser	倘若它用拒絕去回應自己
Rien n'y fait, menaces ou prières	做什麼都沒用，不管威脅或乞求
L'un parle bien, l'autre se tait :	一位能言善道，另一位沉默寡言：
Et c'est l'autre que je préfère	而這個另一位是我所喜歡的
Il n'a rien dit mais il me plaît	他沒有任何承諾，但他討我歡心
L'amour ! L'amour ! L'amour ! L'amour !	愛情！愛情！愛情！愛情！
L'amour est enfant de Bohême	愛情是波西米亞的孩子
Il n'a jamais, jamais connu de loi	它從來沒有，從不瞭解法律
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime	如果你不愛我，我愛你
Si je t'aime, prends garde à toi !	如果我愛你，你好當心點！
Si tu ne m'aimes pas	如果你不愛我

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais, si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !
L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola ...
L'amour est loin, tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus, il est là !
Tout autour de toi, vite, vite
Il vient, s'en va, puis il revient...
Tu crois le tenir, il t'évite
Tu crois l'éviter, il te tient
L'amour ! L'amour ! L'amour ! L'amour !
L'amour est enfant de Bohême
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !
Si tu ne m'aimes pas
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais, si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !

如果你不愛我，我愛你！
但是，如果我愛你
如果我愛你，你最好當心點！
當你認為你已抓住了這隻鳥
它就會拍拍翅膀並且飛走了.....
愛情是遙遠的，你可以去等待它
你不要再期待它了，它在這裡！
在你四周圍，快點兒，快點兒
它到來了，消失不見了，然後它再度回來了..
你覺得擁有了它，它就會逃避你
你覺得逃避了它，它就會跟著你
愛情！愛情！愛情！愛情！
愛情是波西米亞的孩子
它從來沒有，從不瞭解法律
如果你不愛我，我愛你
如果我愛你，你好當心點！
如果你不愛我
如果你不愛我，我愛你！
但是，如果我愛你
如果我愛你，你最好當心點！

法蘭茲·雷哈爾：《我心屬於妳》，選自輕歌劇《微笑王國》

Franz Lehar : *《Dein ist mein ganzes Herz》* from operetta *Das land des lächelns*

此曲為作曲家法蘭茲·雷哈爾（Franz Lehar, 1870-1948）1929年的浪漫輕歌劇「微笑王國」，劇情描述的是一場異國戀情。維也納女伯爵 Lisa 愛上來自中國的王子 Sou-Chong，不顧一切飄洋過海隨他來到中國，然而愛情卻在許多文化差異的煎熬下，逐漸流失，愛竟變成了恨；其中最不能接受的，是當時後宮佳麗三千的納妾制度，即便王子一再強調那只是形式，他的心只在她身上，女伯爵最後還是黯然回到了維也納。

歌劇的標題「微笑王國」，即是來自於中國「無論人生面對何種困境，都要微笑以對」的文化；對當時的奧地利人來說，微笑所代表的各種情緒，是神秘的，而神秘也是一種浪漫。

這齣輕歌劇中最著名的一首詠嘆調，就是在第二幕，Sou-Chong 王子對 Lisa 所唱出的「你是我全心所愛 Dein ist mein ganzes Herz」。

歌詞：

Dein ist mein ganzes Herz
Wo du nicht bist, kann ich nicht sein
So, wie die Blume welkt
wenn sie nicht küsst der Sonnenschein
Dein ist mein schönstes Lied
weil es allein aus der Liebe erblüht
Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb
Oh sag noch einmal mir
Ich hab dich lieb
Wohin ich immer gehe
ich fühle deine Nähe
Ich möchte deinen Atem trinken
und betend dir zu Füßen sinken
dir, dir allein!
Wie wunderbar ist dein leuchtendes Haar
Traumschön und sehnsuchtsbang ist dein
strahlender Blick
Hör ich der Stimme Klang
ist es so wie Musik
Dein ist mein ganzes Herz
Wo du nicht bist, kann ich nicht sein
So, wie die Blume welkt
wenn sie nicht küsst der Sonnenschein
Dein ist mein schönstes Lied
weil es allein aus der Liebe erblüht
Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb
Oh sag noch einmal mir
Ich hab dich lieb

你的心完全屬於我
若無你在身邊，我無法存在
就像花朵凋零
當它未被陽光之吻觸及時
你是我最美麗的詩歌
因為它只因愛而綻放
再告訴我一次，我的唯一愛
再告訴我一次
我愛你！
無論我走到哪裡
我都感受到你的存在
並在你腳下祈禱跪下
只為你，只有你
你的閃耀髮絲 多麼奇妙
你的眼神，如夢般美麗又渴望
你的眼光，如此燦爛
當我聽到你的聲音
它就像音樂一般美妙
你的心完全屬於我
若無你在身邊，我無法存在
就像花朵凋零
當它未被陽光之吻觸及時
你是我最美麗的詩歌
因為它只因愛而綻放
再告訴我一次，我的唯一愛
再告訴我一次
我愛你！

卡爾·藍乃克：D 大調長笛協奏曲，作品 283，第一樂章，中庸的快板

Carl Reinecke : *Flute Concerto in D major, Op. 283, I. Allegro molto moderato*

《D 大調長笛協奏曲》是卡爾·藍乃克(Carl Reinecke, 1824-1910)為當年布商大廈管弦樂團的長笛手許威德 (Schwedler) 所寫的作品，完成時 1908 年的藍乃克已屆 84 高齡。這首協奏曲承襲了舒曼以及孟德爾頌的浪漫風格，是浪漫時期少數的木管協奏曲之一。

這樣的作品風格在當時被部分人士評為過時，但藍乃克在回憶錄裡寫道，與其和其他當代作曲家走上一樣的道路，他更願意忠實貫徹自己的藝術理念。《D 大調長笛協奏曲》充分考驗演奏者的功力，同時發揮長笛特有的柔美音色以及華彩花腔技巧。樂曲具有非常強烈的敘事性，音樂內容極富戲劇張力，曲中有許多動聽的旋律使人琅琅上口，深受眾人喜愛；樂曲中也包含許多高難度技巧，無論在音樂性的表達或是困難技巧的展現，對演奏者而言都是一項挑戰。

時至今日，這首協奏曲依然是非常受歡迎的經典曲目，可說是長笛學習者的必修。

雖然藍乃克與舒曼、孟德爾頌等人年齡差距不大，由於他的長壽，透過這首晚年所作，也是生前最後一首協奏曲的《D 大調長笛協奏曲》，藍乃克得以在調性逐漸瓦解的現代時期，留下最後的萊比錫式浪漫。

帕布羅·德·薩拉沙泰：流浪者之歌，作品 20

Pablo de Sarasate : *Zigeunerweisen, Op. 20*

西班牙小提琴家帕布羅·德·薩拉沙泰(Pablo de Sarasate, 1844-1908)在全球性的旅行演奏中，經常發表新的小提琴作品，其中最著名的代表性作品，就是這首膾炙人口的「流浪者之歌」。

「Zigeunerweisen」意為吉普賽之歌，「吉普賽」是一個居無定所、到處流浪的民族，他們除做一些卑微的雜工謀生外，特別喜歡音樂與舞蹈。這首「流浪者之歌」是薩拉沙泰旅行到匈牙利的布達佩斯時，親聆該地吉普賽人的幾首歌曲，就採用這些旋律，寫作了這首舉世聞名小提琴曲，曲中屢次出現急速上下行的裝飾句，就是模仿匈牙利吉卜賽人揚琴的聲音。

此曲由四個部分構成：第一段為中板的序奏。第二段為緩板部分，交織著的旋律與緊隨的裝飾風樂句。這部分的旋律大體上包含三種曲調，然後加以各種變化，或提高音域演奏，交織著各種特殊奏法。第三段是最著名的、人人都能哼唱的歌謠，幽靜。優美而稍帶哀愁感的旋律，曲調今日仍流傳在匈牙利。第四段則是熱情奔放的「活潑的快板」，剛才唱著哀愁與悲傷的歌曲的吉卜賽人，突然在這裡把一切煩惱都

拋在腦後，狂舞著速度急快的舞蹈。驅使了各種特殊的技巧、產生絢爛奪目的效果，最後在華麗中結束這首樂曲。

路德維希·范·貝多芬：F 大調第八號交響曲，作品 93

Ludwig van Beethoven: *Symphony No.8 in F Major, Op. 93*

第一樂章，燦爛活潑的快板 Allegro vivace e con brio

第二樂章，詼諧的小快板 Allegretto scherzando

第三樂章，小步舞曲的速度 Tempo di Menuetto

第四樂章，活潑的快板 Allegro vivace

路德維希·范·貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)第八號交響曲於1812年10月於林茲(Lintz)完成，而第七號交響曲則是在四個月前剛完成，兩首樂曲在內容和表現手法上迥然相異。貝多芬常常於同時期進行一項以上的創作實驗，第七號和第八號交響曲皆屬舞曲風格之交響曲，第七號較為長大、華美，還有「舞蹈的神化」之稱。第八號雖不及第七燦爛，但更具輕巧的律動性。

第八號交響曲首演時未能獲得聽眾青睞，但充滿貝多芬獨特的浪漫主義色彩，帶著柔和、優雅、寧靜、與愉悅的情感。此曲又被稱為「幽默」交響曲，貝多芬在作曲上嘗試一些新技法，針對當時一些無趣的學術評論者，帶著挑釁與戲弄的味道。當時羅西尼(Gioachino Rossini, 1792-1868)逐漸受到維也納民眾的喜好，貝多芬在第八交響曲的稍快板詼諧曲(Allegretto scherzando)中，是蓄意以拙劣的技法來模仿羅西尼，做為一種諷刺。結果事實正與此相反，羅西尼在1816年創作的歌劇「塞維利亞的理髮師」"The Barber of Seville"，其中"Zitti, Zitti"輕盈活潑的節奏，反而是受到貝多芬此曲的影響與啟發，這風格也影響了後來的幾位作曲家如韋伯(Carl Maria von Weber, 1786-1826)和孟德爾頌(Felix Mendelssohn, 1809-1849)與拉威爾(Maurice Ravel, 1875-1937)。

此曲的簡潔順暢無壓力的特性，出現在每個樂章當中，主題本身並非具有強烈特性，但是彼此間的搭配運用手法更顯靈活成熟，以精緻細膩的個性取代宏偉英雄的氣魄。整首樂曲帶著無重力感，四個樂章間持續著一股往前的律動力量，主題素材的細膩變化與輕巧特性，且重視聲部織度的豐富變化，確實是一首獨具風格的樂曲。

四樂章當中沒有安排一般的慢板樂章，其中三個樂章是奏鳴曲式，於第三樂章並沒有安排詼諧曲，反而出現小步舞曲速度的三段體音樂。

整首樂曲最值得特別強調的段落是第一樂章的發展部、第二樂章的節奏、第三樂章的中間段落(Trio)、終樂章的結尾。第一樂章的發展部利用強弱音、賦格、音型壓縮製造衝突，是一段複雜風格的表現；第二樂章蹻、蹻、蹻的節奏如節拍器般規律，有一說是反映當時約翰·梅智(Johann Nepomuk Maelzel, 1772-1838)發明了「計時器」(Chronometer)，1812年測試製作(拍節機前身)，模仿其聲響，但真正的「拍節機」

(Metronome) 則於 1816 年才誕生，此一說法是否屬實真偽難辨，原本創作上就含括很多想像空間，重點還是在於樂曲本身。第三樂章的中間段落(Trio)採用法國號與單簧管的對話，並在調性上做戲劇性變化，瞬間充滿浪漫色彩的氣氛。終樂章的結尾應可媲美第五號交響曲的尾奏，此結尾佔據終樂章的一半長度，在刻意的醞釀之下，再次展現兩個主題的豐富發展過程，製造高潮緩和的活潑氣氛，為此樂曲譜下精彩的結語。

參考資料來源：

羅文秀音樂講堂

<https://turina231.pixnet.net/blog/post/323324131%E8%B2%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC%E7%AC%AC%E5%85%AB%E8%99%9F%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%9B%B2f%E5%A4%A7%E8%AA%BF--op.93>