

【匠心獨運：拉威爾誕生 150 週年專場音樂會】

雙語解說音樂會

樂曲解說

莫里斯·拉威爾：G 大調鋼琴協奏曲

Maurice Ravel: *Piano Concerto in G major*

第一樂章：興高采烈地（Allegrement）

第二樂章：相當慢（Adagio assai）

第三樂章：急板（Presto）

1928 年成功的美國巡迴演出鞏固了拉威爾作為世界上最偉大的在世作曲家之一的聲譽，他於次年開始了 G 大調鋼琴協奏曲的創作並計劃親自演奏這首曲子，進行一場更宏偉的世界巡演，不僅包括歐洲和美國，還包括南美和東亞。因此，這首協奏曲很容易被視為是作曲家集其藝術目標和信仰的大作。針對這首作品他表示：1928 年成功的美國巡迴演出鞏固了拉威爾作為世界上最偉大的在世作曲家之一的聲譽，他於次年開始了 G 大調鋼琴協奏曲的創作並計劃親自演奏這首曲子，進行一場更宏偉的世界巡演，不僅包括歐洲和美國，還包括南美和東亞。因此，這首協奏曲很容易被視為是作曲家集其藝術目標和信仰的大作。針對這首作品他表示：

「……是一部真正意義上的協奏曲：我的意思是，它的寫作精神與莫札特和聖桑相同。在我看來，協奏曲的音樂應該是輕鬆愉快的、絢麗的，而不是追求深刻或戲劇效果。」第二部分 華麗的大波蘭舞曲 是蕭邦最大型的波羅奈斯舞曲之一，降 E 大調，3/4 拍，三段體，擴大的尾聲是第四段。第一段，第一主題降 E 大調、降 B 大調；第二段，由降 E 大調轉 f 小調、g 小調而回歸 E 大調，副主題降 E 大調、c 小調；第三段為第一段重複。此曲篇幅巨大，具有民間節日的氛圍、燦爛的技巧性、豐富多彩的織體、精雕細琢的裝飾音，音響飽滿，充滿力量，是蕭邦最成熟的音樂會作品之一。

拉威爾用輕快的觸感創作了愉悅心靈和感官（原本他想用 Divertissement 來取代 Concerto 作為曲名）的音樂，取代了沉重、情感強烈的《狂飆突進》。這首協奏曲以音樂鞭子的劈啪聲開場：鋼琴開始時以滾動的分解和弦伴奏著短笛和小號一起介紹第一樂章的俏皮主題。然後冥想性格的鋼琴獨奏與單簧管、小號和短笛演奏的爵士風素材交織出另一個主題。接這獨奏引入了抒情的第二主題，但被簡短、尖銳的節奏干擾。巴松管接續演奏了主題，帶來了一系列節奏感強烈、快速、精湛的鋼琴獨奏樂段，並再現了爵士風素材，這些令人眼花撩亂的樂段是第二主題的展開——似乎也是拉威爾為了追求一部更「輕鬆、精彩」的協奏曲，取代傳統發展部的做法。獨奏華彩樂句從低音域蜿蜒而上，引導俏皮主題再次出現。鋼琴獨奏隨後演奏的冥想性格與爵士風素材交織的主題，演變出一段迷人的豎琴琶音樂段，節拍由 4/4 轉變成 3/4 拍。抒情的第二主題回歸於鋼琴獨奏華彩樂段，原主題的節奏有所變化，尖銳的短節奏音型干擾消失，相反地，精緻的顫音伴奏以富有表現力、令人印象深刻的方式加入主旋律，主題覆述

一回時鋼琴與樂團攜手將音樂張力帶到頂點後透過鋼琴獨奏下行分解和弦滑回低音區，重新以極弱的音量重現快速、精湛的展開樂段，以喧鬧歡欣鼓舞的高亢情緒結束樂章。

第二樂章慢板是有史以來最美的音樂作品之一。它以一段綿長的鋼琴獨奏旋律開始，彷彿是即興創作的。對於這表面的自發性，拉威爾承認：「那流暢的樂句！我是如何一步一步克服它的！差點要了我的命！」它的部分秘密在於複節拍的運用：簡單、脈動的伴奏採用 6/8 拍，而旋律採用 3/4 拍，兩個節拍相互拉扯，在音樂平靜的表面下產生了微妙的張力。旋律本身表現出極大的節奏微妙性，經常用掛留音和其他裝飾來迴避強烈的節拍。難怪拉威爾這位完美的工匠為他最完美的創作之一付出如此長時間的努力。6/8 拍 伴奏貫穿整個樂章，僅在倒數第二小節變為 3/4 拍。在鋼琴的最初旋律之後，隨著管弦樂團的進入，對比鮮明的中間部分開始：木管樂器與獨奏者進行親密的對話，然後獨奏者開始一段徘徊的巴赫式旋律。隨著和聲變得更加情緒化和激烈，鋼琴的裝飾性造型變得更快，達到精緻的高潮。然後，開場旋律在英國號中回歸，鋼琴以精緻的音樂盒般的造型裝飾它。隨著音樂的結束，木管樂器以簡短的尾聲回歸。

終曲又回到了第一樂章的歡騰幽默。在典型的演出中，這首曲子時長不到四分鐘，是三首曲子中最短的。開頭的四個輕快的和弦發起了「一場勢不可擋的猛攻，伴隨著單簧管和短笛的尖嘯、長號的驢嘶鳴和偶爾出現的銅管鳴響」，讓人想起史特拉汶斯基的《彼得魯什卡》或薩蒂的《遊行》的狂歡節氣氛。獨奏部分以一系列標記為弱奏的十六分音符開始——這是一個技術要求很高的組合。音樂經歷了幾種模式的發展，最後以樂章開頭的四個和弦結束。1928 年成功的美國巡迴演出鞏固了拉威爾作為世界上最偉大的在世作曲家之一的聲譽，他於次年開始了 G 大調鋼琴協奏曲的創作並計劃親自演奏這首曲子，進行一場更宏偉的世界巡演，不僅包括歐洲和美國，還包括南美和東亞。因此，這首協奏曲很容易被視為是作曲家集其藝術目標和信仰的大作。針對這首作品他表示：

拉威爾的告別-儘管拉威爾努力練習蕭邦和李斯特的練習曲，為自己演奏協奏曲做好準備，但健康狀況不佳使他無法演奏這首曲子。1932 年，他的朋友、鋼琴家瑪格麗特·隆 (Marguerite Long) 在巴黎首演中擔任獨奏，拉威爾指揮樂團。此後，拉威爾不得不滿足於與隆女士一起進行較溫和的歐洲巡演，在此期間，這部協奏曲在每一站都被譽為傑作。遺憾的是，這將是拉威爾最後完成的作品之一。1932 年之後，他因患有神經系統疾病而陷入沉默，他難以書寫、說話和協調動作。他的腦海中仍然可以聽到音樂，但無法將其傳達給外界。1937 年，他在一次不成功的腦部手術後去世。

莫里斯·拉威爾：《鵝媽媽》組曲

Maurice Ravel: “*Ma mère l'Oye*”

拉威爾曾於 1889 年 6 月 2 日於巴黎舉行首個鋼琴獨奏會，同年入讀巴黎音樂學院鋼琴系，巴黎市於 1889 年舉行了大型的世界博覽會，是次博覽會除展示法國的艾菲爾鐵塔及該國之創新科技成就，亦進行世界各國間文化交流，到訪者尚包括來自印尼峇里之木琴手，原本與鋼琴家無緣的拉威爾，亦由此激發起他的想像力，嘗試作曲。初時他的作品以鋼琴為主，但由於他喜歡異國色彩的關係，他後來亦重視管弦樂創作，更嘗試改編自己之鋼琴作品予樂團，包括《鵝媽媽》。1928 年成功的美國巡迴演出鞏固了拉威爾作為世界上最偉大的在世作曲家之一的聲譽，他於次年開始了 G 大調鋼琴協奏曲的創作並計劃親自演奏這首曲子，進行一場更宏偉的世界巡演，不僅包括歐洲和美國，還包括南美和東亞。因此，這首協奏曲很容易被視為是作曲家集其藝術目標和信仰的大作。針對這首作品他表示：

原本無兒無女的拉威爾，偶然被機械玩具及童話故事所吸引，他亦有好幾部作品都用上了這些元素。廿九歲的時候，作曲家本人認識了高迪斯基夫婦—愛達及塞比安，三人的友誼發展得很愉快，拉威爾還常常造訪他們近楓丹白露之別墅。拉威爾很喜歡高迪斯基夫婦及兩名幼兒—八歲的美美及六歲的尚恩，並於 1910 年參考十七和十八世紀法國作家夏爾·佩羅（Charles Perrault）、歐諾瓦伯爵夫人（Comtesse d'Aulnoy）及波蒙夫人之傳統故事撰寫鋼琴二重奏《鵝媽媽》組曲，並以「五首兒童作品」為副題，獻予「我的小朋友美美與尚恩」。作品於 1910 年 4 月 20 日首演，然而由於高迪斯基兩子女琴技未足應付之緣故，故由六歲的賴蕾及七歲的杜朗妮擔當演奏。翌年拉威爾把組曲，配上管弦樂器，再改為芭蕾舞曲，新作於 1912 年 1 月 29 日於巴黎藝術劇院首演。1928 年成功的美國巡迴演出鞏固了拉威爾作為世界上最偉大的在世作曲家之一的聲譽，他於次年開始了 G 大調鋼琴協奏曲的創作並計劃親自演奏這首曲子，進行一場更宏偉的世界巡演，不僅包括歐洲和美國，還包括南美和東亞。因此，這首協奏曲很容易被視為是作曲家集其藝術目標和信仰的大作。針對這首作品他表示：

組曲由 5 首曲子組成，分別為：

- I. 睡美人的帕望舞曲（Pavane de la Belle au Bois Dormant）：描繪沈睡中的美麗의公主。
- II. 拇指仙童（Petit Poucet）：描述主角一邊走路、一邊掉下麵包屑，小鳥吱吱喳喳地吃去麵包屑（包括當中的布穀鳥）。
- III. 瓷娃娃的女皇（Laideronnette, Impératrice des Pagodes）：講述一位其貌不揚的東方公主出浴，耳邊響起的正好是拉威爾於 1889 年巴黎世博中，初次聽到之中國鑼鼓及木琴聲。
- IV. 美女與野獸的對話（Les Entretiens de la Belle et de la Bête）：描述美女與野獸相遇，詛咒被破解的故事。
- V. 神仙花園（Le Jardin féérique）：以溫婉樂章呼喚兒童天真的唯美世界，並逐漸推向欣喜若狂之高潮。