

1835–1921

多才多藝的管風琴師

聖桑

Camille Saint-Saëns

聖桑1903年造訪埃及時的畫像 A. Rossi繪 © N.L. Invest Inc.

聖桑1846年聖桑在巴黎演奏貝多芬與莫札特的協奏曲時所繪的速寫，當年10歲。 © N.L.
Invest Inc.

親早逝的童年

聖桑的祖先是因來自一個稱爲聖桑（St. Saens）小村莊而得名，聖桑一八三五年十月九日誕生在法巴黎，他的父親維克托（Jacques Joseph Victor int-Saens）是巴黎市政府的一名公務員，但在聖桑生數個月之後便過世。他的母親克蕾蒙絲 Clemence Francoise Collin）只是木匠的女兒，一人力養育聖桑，因而忍痛將他送給姑媽瑪森 Charlotte Masson）。聖桑對聲音異常敏感，愛聽時鐘時的滴答聲和水開時茶壺的「歌唱」，兩歲半時由有音樂造詣的瑪森姑媽教他彈鋼琴。聖桑擁有驚人音樂天份，五歲時就寫出了附有鋼琴伴奏的歌曲，歲時開始跟隨著名的老師史塔馬替學鋼琴與作曲。老師的嚴格訓練下，聖桑的進步更快，十一歲時便比利時的小提琴家貝塞姆斯合作，演出貝多芬的小琴奏鳴曲。幾個月後聖桑在巴黎普萊耶爾廳首次公演，演奏曲目包括巴哈、韓德爾、莫札特及貝多等人的作品；而關於貝多芬的曲目，他的演奏方式讓聽衆當場指定任何一首貝多芬鋼琴奏鳴曲，他便照聽衆要求演奏該曲，可見當時小小年紀的他就能練的背譜演奏貝多芬的三十二首鋼琴奏鳴曲，音樂份頗爲驚人。

秀的管風琴師

一八四八年聖桑十三歲時考進巴黎音樂學院，他擇風琴以及作曲為主修。隔年獲得音樂學院中管風比賽的第二名，一八五一年更進一步獲得了首獎。

聖桑在學校時不僅對音樂有興趣，也對於其他的科學如植物學、考古學和地質學都很有興趣，可謂多才多藝。一八五二年聖桑認識了匈牙利音樂家、鋼琴家李斯特，兩人結為好友，李斯特的音樂也影響了聖桑日後的創作。

一八五三年聖桑從音樂學院畢業之後，他受聘到聖梅麗教堂擔任風琴師，這段時間也開始創作最初兩首交響曲。一八五七年獲聘任巴黎拉馬德萊娜教堂管風琴師，這在當時是一個非常重要的職位，聖桑在這個職務上工作了二十年，並迅速成為當時著名的管風琴演奏大師。當時到過巴黎的著名音樂家，包括舒曼、薩拉沙提和魯賓斯坦等，都曾趕赴教堂去聆聽他的演奏。李斯特聽過一次聖桑現場演奏的管風琴之後，便讚譽聖桑為世界上最偉大的管風琴家。這句稱讚的話由當代最優秀的鋼琴家口中說出，可不是隨便說說的恭維話，可見得聖桑的管風琴技巧之高超猶令其他音樂家佩服不已。後來聖桑的第三號交響曲，因曲中大量運用了管風琴華麗的音響與多變的音色，而被稱之為《管風琴》交響曲。

與羅馬大獎失之交臂

一八五二年聖桑十七歲時首次競爭羅馬大獎，可惜並未獲獎，不過他稍後以一首「賽西里頌歌」得到巴黎聖賽西里音樂協會首獎，該曲並於同年十二月演出。一八五三年離開音樂學院後便成為一位專業的音樂家，他的《第一交響曲》在這一年上演成功，白遼士有些挑剔地評論說：「這個年輕人什麼都懂，只是缺少經驗。」

一八六四年聖桑第二度角逐羅馬大獎，又再次宣告失敗……第一次的失敗可能是他在作曲的經驗上仍有所不足，但這一次他已經擁有純熟的創作技巧，為何仍然無法獲獎呢？原來此時的聖

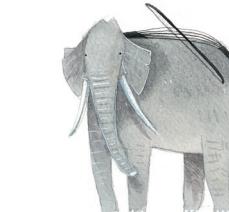

桑不管是在演奏、作曲、教學等各方面都已經算是個享譽當代的音樂家，所以評審委員認為没有必要再為他錦上添花了。此後聖桑積極從事音樂活動，常常以鋼琴家和指揮家身分到各國演出。一八七一年他與好友一同創辦了「國家音樂協會」(Société Nationale de Musique)，提倡法國器樂音樂的寫作並提供後輩學子演出的舞台，提拔啟發了不少法國的優秀作曲家如：法朗克、夏布里耶、佛瑞等，也促動了法國音樂傳承中器樂作品的創作。

動物狂歡節

一八八六年聖桑到德國、奧地利地區作巡迴演出，途中適逢奧國一個小鎮的音樂狂歡節，受了朋友委託，便為這音樂狂歡節寫下這一個作品《動物狂歡節》。聖桑在這首組曲中，融入了他個人機智、幽默與諷刺的性格，他運用了一個以兩架鋼琴加上一個小型管弦樂團的編制，用音樂來描繪各種動物。此組曲一共有十四首曲子，聖桑根據每首樂曲的不同要求和趣味自由選用樂器的組合，做出豐富多彩的配器效果。雖然聖桑在這些曲子中引用了許多通俗名曲的片斷，不僅沒有俗氣之感，卻還保持著高雅的風趣，使《動物狂歡節》成為一部雅俗共賞的名曲。聖桑巧妙地運用各種樂器音色以及特徵，使每一種使用的樂器，都發揮到最大的功能。

這十四首曲子的每一曲都有標題，分別是：1.序奏與獅王進行曲、2.母雞和公雞、3.野驥、4.烏龜、5.大象、6.袋鼠、7.水族館、8.長耳人、9.布穀鳥、10.鳥、11.鋼琴家、12.化石、13.天鵝、14.終曲。這些曲子當中最有名的是大提琴與鋼琴合奏的「天鵝」一曲，有著流暢優美的旋律，氣質高雅且平易近人。

聖桑的音樂

聖桑的音樂井然有序、結構清晰，形式嚴謹而不呆板，配器絢麗而多彩，表現出自由幻想的熱情與古典的完整形式。他是一位多產而有才能的作曲家，作品數量超過一百七十部，幾乎涉及每個音樂體裁和領域。其音樂根植於法國的古典傳統，注重形式線條，追求動聽的和聲，因此總是能夠維持著古典高雅的氣質。或許有些音樂作品內涵並不是十分深刻，但絕不會落入品味低下的層次。而聖桑的優秀作品，除了歌劇《參孫與達利拉》外，還有第三號交響曲《管風琴》。同時他也是寫作「標題音樂」的大師，其交響詩《死之舞》的魅力歷久而不衰。他的鋼琴演奏技巧高超，第二、四、五號鋼琴協奏曲都是不朽名作。聖桑不僅被稱為自巴哈以來最優秀的管風琴家，同時也因他的興趣廣博，除了寫作劇本、哲學專論、寫詩外，也是一位業餘的科學家，對於天文、物理、蝶類學甚至於歷史都有鑽研，可說是一位學問淵博的音樂家。

代表作品

交響曲：

第三號小調交響曲《管風琴》(1886)。

管弦樂：

交響詩《死之舞》(1874)、管弦組曲《動物狂歡節》(1886)。

獨奏樂器與管弦樂團：

五首鋼琴協奏曲、三首小提琴協奏曲、兩首大提琴協奏曲、小提琴曲《序奏與奇想輪旋曲》(1863)。

鋼琴曲：

《熱情的快板》(1884)。

合唱曲：

《聖誕神劇》(1858)、《安魂曲》(1878)。

歌劇：

《參孫與達利拉》(1867-72)

