

旅行中的音樂 The Music During Travelling

呂淑玲
Shu-Ling LU
國立台灣藝術大學音樂系專任教授

在羅馬隨處可看到造型特殊的噴泉。
(孟樊攝)

很多人都喜歡旅行，因為可以看到不同的風景、聽到不同的語言、吃到不同的食物、買到不同的東西、拍到自己想拍的景與物。不管在紛擾的市區或是鄉間野外，旅行可以是奢華的、簡單的或是休閒的，然而無論如何，旅行是一場心靈的饗宴。在爆發全球性的金融海嘯（2008年進入2009年之際）之前的暑假走訪歐洲，那真是一趟昂貴之旅。我與家人一起暢遊歐洲，不僅有看不完的歷史古跡，更有隨時相伴的音樂。走訪的這些地方，可以尋覓不少著名的音樂家，例如奧地利「交響樂之父」海頓（Joseph Haydn, 1732-1809）、德國「樂聖」貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）、義大利印象樂派作曲家雷史畢基（Ottorino Respighi, 1879-1936）、「捷克音樂之父」史麥塔納（Bedrich Smetana, 1824-1884）、匈牙利「鋼琴鬼才」李斯特（Franz Liszt, 1811-1886）等音樂家，他們有些以當地人的角度來看待自己所熟悉的地方，有些人則是以訪客的身分來參與這個地方。不約而同的是，他們均以這些城市或相關的景點做為音樂作品的標題，創作了不少膾炙人口的作品。

羅馬交響詩

我們這次旅遊的首站是義大利的羅馬，住的是外子孟樊友人的家。這是第二次來到羅馬，相距

第一次來羅馬度蜜月的時間，一晃眼竟有十六年之久。上次的蜜月之旅參加的是旅行團的觀光，來去匆匆，這回有的是時間，不用再走馬看花，我們打算好好來趟「音樂之旅」。

說到羅馬，外子想到的是義大利電影裡面的場景，譬如費里尼《生活的甜蜜》以及馬可斯卡尼費利《羅馬尋夢園》中的幸福噴泉，尤其是膾炙人口的《羅馬假期》中女星奧黛莉赫本遊歷過的著名景點。我聯想到的則是音樂家五線譜中的地點，的確，這座古城到處都是歷史與文化遺跡，鬥獸場、君士坦丁拱門、古羅馬市場、西班牙廣場、許願池（幸福噴泉）、萬神殿、聖天使堡、聖彼得大教堂，無一不是觀光客亟欲到訪之地，也無一不是文藝家豐富其創作的靈感和素材的來源。這回我們用散步的方式，前後花了幾天時間，仔仔細細地把它們走完一遍。

我發覺羅馬是座「風情萬種」的古城，可以同時自不同的角度來欣賞它，譬如從建築、藝術、文學、宗教等。它本身就是一座古建築博物館，並且是各種文學與藝術精華的集中地，不少曠世鉅作就是誕生於此。當然，它更是天主教的大本營，充滿宗教與神話的色彩，而其中光是神話色彩濃厚的噴泉與廣場即給人一分浪漫與典雅的感受，充分展現羅馬城的多采多姿。從噴泉與廣場開始，就讓人從電影想到音樂的場景，而我們的音樂之旅便在這裡開端。

首先，談起羅馬的噴泉，除了著名的許願池、人魚海神噴泉、四河噴泉等之外，還有烏龜噴泉、蜜蜂噴泉、雙子星噴泉、聖母噴泉、巨龍噴泉等等，屈指難數。羅馬代表性的噴泉設計，多半是出自義大利的建築家也是雕塑家的貝尼尼（Gianlorenzo Bernini, 1598-1680）之手。羅馬為甚麼噴泉特別多？這是有原因的，據史書所載，在羅馬帝國時代，當時羅馬人口達一百五十萬，為了解決飲水問題，遂築了十四條水道，將山泉和湖泊的水引入城中。其後羅馬先後遭到哥特人、日耳曼人等外族的侵襲，他們破壞了水道，直至文藝復興時期才修復。後來藝術家為紀念水道的重生，設計了一座復一座的噴泉，終令羅馬成為「噴泉之都」。

至於羅馬完美的噴泉和廣場結合作，巴貝里尼廣場（廣場上有個巴貝里尼宮）及其人魚海神噴泉便是代表性的例子。猶記得此係當初我和外子羅馬蜜月之旅的第一站。巴貝里尼廣場原是羅馬十七世紀巴貝里尼貴族所擁有，也是電影《羅馬假期》的王宮背景，而現在則是屬於國立古代藝術館的一部分，裡面展示十二至十八世紀的繪畫等藝術品，包括利比修士（Lippi）、拉斐爾、卡拉瓦喬和貝尼尼的作品。而在巴貝里尼廣場便可看到貝尼尼的力作人魚海神噴泉。這海神特里頓半人半魚，獨自坐在一枚張開的扇貝上捧著一隻海螺在吹奏，顯出一付悠然自得的模樣！其次，對遊客來說絕對不能錯過的，還有同是由貝尼尼所設計的位在那沃納廣場

（Piazza Navona）的四河噴泉，該座噴泉以四尊表情各異的巨人雕像分別代表由人類所征服的世界四大河條，包括歐洲的多瑙河、非洲的尼羅河、亞洲的恆河和南美洲的拉普拉塔河。另外，位於郊區的提佛利（Tivoli）千泉宮（在1999年被聯合國教育科學文化組織列入世界文化遺產，庭園中有多達五百座的噴泉），距離羅馬三十公里，這次因為時間較為充裕，外子的友人特地開車載我們一遊。千泉宮宮內的庭園，因其打造了大大小小的噴泉而得名。這些噴泉，有會隨著水流而發出音樂聲的噴泉、有多乳造型的大地之母雕像噴泉、也有一整排氣勢驚人的噴泉。在這裡，不但可在美麗的噴泉庭園裡漫步，宮殿內部的每間廳室，更是以美麗的濕壁畫裝飾得富麗堂皇。在庭園中遊走，悠然醉人的「噴泉音樂」，讓人可以把時間拋在腦後。

雖然義大利的音樂之旅，不少人一定會提及適逢誕生於距今兩百年前的德國作曲家孟德爾頌（Felix Mendelssohn, 1809-1847），蓋他曾藉著遊覽義大利之便而寫下他的代表作「第四號交響曲」《義大利》（與「第三號交響曲」《蘇格蘭》齊名）。然而，提到「噴泉音樂」，讓人首先想到的還是雷史畢基的交響詩《羅馬三部曲》（The Roman Trilogy），這三首交響詩絕對是個不能錯過的作品，它們以羅馬這座古老的城市為音樂的題材，而其描述比諸孟德爾頌的《義大利》來得更為具體。《羅馬三部曲》的內容按作曲年代先後次序包括：

羅馬許願池：平常遊人如織，可以捕捉到瞬間兩旁沒有其他遊客入鏡，真是要靠機運的。（孟樊攝）

羅馬之泉、羅馬之松、羅馬節日。其中的第一部交響詩，便是以羅馬的噴泉為主題。在這「三部曲」裡，雷史畢基以精彩的配器手法，分別把位於四個不同時辰與地點的噴泉、四棵不同地點的松樹與四個不同歷史背景的節慶，做了相當仔細的描繪。由於「交響詩」本身的創作手法可以相當自由，再加上「印象樂派」訴諸於直覺的感受、強調音響的細膩變化，雷史畢基把這一景一物譜寫得極為灑脫、漂亮，即使這些音樂有著具體的譜寫對象，但也不禁令聽者不自主地馳騁在自己的國度之中。也因為這個緣故，讓我們的首站到了羅馬，不得不注意雷氏交響詩中所描寫到的這些景點。

雷史畢基羅馬之泉的標題分別是：（一）黎明時的朱麗亞（Giulia）山谷的噴泉、（二）早晨的特利多奈（Tritone）噴泉、（三）中午的特雷維（Trevi）噴泉與（四）日落時的麥迪契（Medici）別墅噴泉。不同的時分對應著相異其趣的噴泉，在此，雷氏把音樂譜入光景裡，讓聽覺與視覺交感。這四座噴泉我們只從早晨走到晌午，黎明時分的朱麗亞山谷噴泉與黃昏時分的麥迪契別墅噴泉，這一回我們則是失之交臂了。根據雷史畢基遺孀的說法，他的羅馬之泉所描繪的噴泉，是羅馬最美麗的四座噴泉，音樂共分成四個部分，而且每個部分都是三段式。

雷史畢基在第一部分的「黎明時的朱麗亞山谷的噴泉」有清楚的敘述：「這是一幅田園風景，牛群緩緩走過，消失在清新潮濕的晨霧裡。」音樂先由朱麗亞山谷的噴泉開始，弦樂以細碎的音群展現黎明時分的那種煙霧迷濛般的情境，雙簧管吹奏

著牧歌風的主題，牛群穿梭其間。到了速度轉快的中段，大提琴獨奏與雙簧管演奏相同的主题，其它的弦樂仍以加上弱音器的微弱聲響襯托著，偶爾加入幾聲清脆的鋼片琴和聲，似乎在喚醒睡夢中的大地。第三段是第一段的簡短再現，由長笛先行吹出第一段的主题，再由雙簧管和豎笛來承接，聲音越來越弱，牛群也逐漸走遠，最後整個畫面消失不見了。

第二部分是「早晨的特利多奈噴泉」，這一部分寫的即是巴貝里尼廣場的人魚海神噴泉。雷史畢基談到：「在樂隊的顫音上，突然爆發了一聲銅管的巨鳴，引入第二段的人魚之泉，似若歡悅的呼叫，在召喚河泉女神與人魚，它們跑上來在噴水中追逐、歌舞。」從上一部分安靜、與世無爭的清晨中突然掉進熱鬧異常的花花世界，這個落差是相當大的。這一段直接切入活潑的快板，法國號接連四次強而有力的吼聲直接把大地喚醒，所有樂器也跟著引爆又強又快的緊湊三連音音型，彷彿所有桎梏已久的水精、半人半魚的海神爭相出籠，等不及展現過多的活力。接著速度稍微緩一緩，在第一小提琴的細長輕聲下，長笛、豎笛與豎琴奏出輕巧的跳樂音型，似乎在展現它們輕盈的體態與曼妙的舞姿。沒多久速度又快起來，所有樂器紛紛加入，尤其在鋼琴與鋼片琴的助奏下，水精與人魚的嬉戲場景，顯得異常熱鬧。速度就這樣三番兩次的逐漸加快，每加快一次，它們相互追逐、打鬧、舞蹈的場景越顯鮮明。在逐漸上揚的音域中，速度逐漸轉慢下來，音樂的織度也逐漸散開，是不是它們玩累了，我們不得而知，最後留下幾聲閃爍、跳躍的音型。

第三部分「中午的特雷維噴泉」，所描寫的場景就是幸福噴泉。大家也習慣稱之為許願池，因為它有著美麗的傳說：「只要背對著它，從左肩將硬幣投入噴泉內，許下的願望就會實現。」結果大家就逐漸忽略它的原名叫特雷維噴泉。雷史畢基對於特雷維噴泉描寫的時間點，安排在正午時刻，總譜上有提到：「莊嚴的主题由木管轉入了銅管樂器，小號在閃耀的水面上震響。海神的車駕，由海馬拉著，後面跟隨著女妖與人魚小海神。行列隨即消失，微弱的小號聲由遠處傳來。」特雷維噴泉所占的面積相當大，不像在蚌殼形的石板上有三隻正在吸吮泉水的蜜蜂噴泉或是位於西班牙石階下面的古舟噴泉只占一小撮地。特雷維噴泉有如一座海神宮的浮雕，上面刻有代表四季的四位仕女，它的中間是一尊駕著馬車的海神像，海神的兩邊另有水

神。再加上特雷維噴泉的背後即是宮殿式建物，整個視覺景觀相當宏偉，堪稱羅馬市中最為壯觀的一座噴泉。而雷史畢基以中午的時刻來描繪特雷維噴泉，其實早已可以猜想得到音樂的畫面將是何等雄偉。

音樂一開始是以適度的快板進行，中提琴與大提琴演奏有如微波般的搖擺音型，管樂群自在的歌詠著。沒多久音樂瞬間轉為活潑而極快的主部，而且力度直接拉拔到極強的力度，此時兩把豎琴爭相快速上下來回滑奏，而弦樂與管樂緊湊交替、穿梭其間，整個畫面有如豔陽的強光照射在水面上，音樂精彩的鋪陳真是讓人拍案叫絕。小號和長號吹著進行曲般的凱旋旋律，彰顯特雷維噴泉中的海神王不可一世的英姿，其間各個樂器忙著相互承接、轉換，呈現出相當活躍的景象。接著第二段音樂完全沒有片刻的停留或鬆散而再加速前進，形成另一個高潮，不過此段音樂是以較工整的方式進行，它以分成兩組的齊奏方式進行：木管、鋼琴、小提

羅馬千泉宮：有多達五百座噴泉的千泉宮之其中一景。（孟樊攝）

琴、中提琴分配在同一組，另一組由銅管群組成，這兩組雖然演奏著截然不同的音型，但氣勢上卻相互激勵而更顯輝煌。在持續的高亢聲中，速度逐漸減緩，管樂器相繼吹奏主题片段，似乎是海神王引導的這支隊伍逐漸遠離，在標示著「安靜」的樂聲中，一切歸為平靜。

場景接著轉移到第四段的「日落時的麥迪契別墅噴泉」，承接上一段寧靜的尾奏，雷史畢基的感觸是：「這是最富鄉愁的黃昏時刻，空中充滿了鐘聲。小鳥叫著，樹葉顫抖著，最後都消失在寧靜的夜中。」麥迪契噴泉是許多旅人的最愛，因為它和特雷維噴泉都有一個相同的傳說：遊客們若在此噴泉投下錢幣，日後重回羅馬的夢想將會實現！因此全世界慕名而來的遊客總是絡繹不絕。音樂一開始在有如水聲的豎琴與鋼片琴的輕盈跳音中，由長笛與英國管很有感情地奏出具有悲傷氣息的第一主题，至於弦樂群是以極端弱的力度呈現，它們隱隱約約地藉著和聲的變化來改變音響色彩。速度接著

慢了下來，同樣具有憂愁性格的第二主题，改由第一小提琴來說，從一開始至此，整個氛圍一直有著懷舊、感傷的情緒。至於音樂的中段，速度轉快了些，豎笛與長笛的跳音與震音有如小鳥般的歌唱，鋼片琴的分散和絃就像是遠處傳來的鐘聲，把麥迪契別墅噴泉渲染得更自在、祥和。音樂接著進入第三段，它是第一段的再現，第一主题此處改由小提琴來演奏，不久再把主题交還給長笛，在幾聲若有若無的鐘聲裡，音樂更顯安靜，麥迪契別墅噴泉的夜晚卻也更顯寂寥。其實日落時分的麥迪契別墅噴泉，在安靜的水聲中，隱約聽到這些來自周遭自然景物的呼喚，包括鐘聲、鳥聲、風聲、水聲與樹葉的摩擦聲，光是這些聲響早已令人沉浸在大地的懷抱中。

隱約聽到的風聲似乎從松樹的間隙穿來，我們間走的場景則要從「噴泉之旅」轉到「松樹之旅」了。雷史畢基的羅馬之松的標題仍是很清楚：（一）波爾蓋賽（Borghese）別墅之松、（二）加大空巴（Catacomba）陵墓旁之松、（三）賈尼柯洛（Gianicolo）山丘之松與（四）阿比亞（Appia）街道之松。在此段的「松樹之旅」中，雷史

畢基對這些松樹本身的景物並沒有著墨太多，他把重心放在譜寫這些松樹周邊所呈現的景象或因這些松樹而引發的遐思，諸如孩子們的嬉戲、哀怨的古老聖歌、寧靜的夜景以及對古羅馬那段輝煌的歷史的回憶等。

曲目中的波爾蓋賽別墅，本身座落於一大片樹林的波爾蓋賽公園中，位於羅馬市中心的一座山上，山下就是熱鬧的西班牙廣場，我們就是驅車先到這個綠意盎然的公園散步，然後再漫步走下西班牙台階。公園中除了有茂密的樹林外，也有涼亭、雕像、噴泉等供人遊憩。雷史畢基在總譜上對此段音樂有如下的陳述：「孩子們在波爾蓋賽別墅松林中遊玩，他們圍個圍圈跳舞，玩打仗的遊戲。他們興奮、激動地呼叫，有如傍晚時分的燕子。」音樂主要分成三部分，一開始就是極為喧鬧的快板，豎琴上下不停不停的來回滑音，期間豎笛、低音管與大提琴奏出歡暢的義大利民間舞曲。接著短笛、長笛與鋼琴在弦樂群的顫音下，它們高音域的雀躍音型有如小鳥般的鳴轉，而法國號與小號也不甘示弱地加入這愉悅的場景。第二部分是一個變奏曲型式，弦樂群與木管群相繼出現同一主題，有如小孩子高興地追逐，而小號的塊狀和絃像極了孩子們的槍戰。至於第三部分，音樂速度加快，有如萬箭齊發般所有樂器加入，豎琴再度上下來回不停的滑奏；突然之間，小孩跑掉了，音樂進入下一段的「加大空巴陵墓旁之松」。

Catacomba一詞本身的意思是「地下墓窟」，當初羅馬的法律基於衛生的理由，所挖掘墓室必須是建在城外的古道。「加大空巴陵墓旁之松」也有如下的標示：「松樹的陰影壘罩在陵墓入口處，從深處揚起悲傷的讚美詩，聲音漂浮在空中有如莊嚴的聖歌，而後逐漸消失。」這一樂章主要有兩個重要的主題，第一主題是法國號和弦樂群所奏的「葛利果聖歌」（「Gregorian Chant」是西元六世紀的羅馬教廷音樂）；第二主題是一段讚美詩，由小號在加快速度中吹奏。這兩個主題與後來由木管和低音弦所形成的「禱告」旋律交互重疊，整個樂曲顯得莊嚴而神聖。

站在賈尼柯洛山丘頂上 山丘頂上有加里波底廣場，廣場露台是欣賞羅馬市景的好地方，凡是高聳的建築物皆能一一入鏡。雷史畢基對此樂章的想法是：「清風吹襲著，在皎潔的月光下，筆直的賈尼柯洛山丘松樹的身影清晰可見，夜鶯正在歌唱著。」從此標題內容就很顯然的知道，這是一首有關於「夜曲」的音樂。本樂章分成三部分，樂團編

制中較少用到的鋼琴、鋼片琴在曲中均占有相當重的分量。一開始就由鋼琴帶出極具東方色彩的五聲音階，伴隨而來的是豎笛與長笛的優美旋律。第二部分的主題交給雙簧管，其淒美的音質在豎琴與鋼片琴的伴奏下，讓夜晚的氣氛更顯得動人。在進入第三部分之前有一段小高潮，情緒上略顯激動，而後就直接進入再現第一部分的第三部分。鋼琴的導奏再次出現，在豎笛極輕的音樂聲中突然不預警地出現雷史畢基標示採用夜鶯歌唱的錄音（Concert Record Gramophone）。雖然雷史畢基本人認為這是相當貼切的做法，但也甚多人不表認同。無論如何，這一首具有神秘、迷濛的夜曲，它所呈現的美感是成功的。

最後一段的阿比亞街道之松，全段都建立在宛如腳步聲的頑固低音上。阿比亞街道是建於西元三世紀最古老的一條長古道，是羅馬通往義大利南部的通衢，素有「街道女王」之稱，當初是為防禦功能而鋪設，沿路還有許多古代遺址。關於「阿比亞街道之松」，雷史畢基有如下的陳述：「有霧的黎明照在阿比亞街道上：孤寂的松樹捍衛著這巨大的景觀，低沉而無止息的腳步聲。詩人對於過去的光榮有著幻覺：在耀眼的陽光下，執政官所帶領的軍隊走向神聖的大道上，並且勝利地爬上山。」有別於前一段的「夜曲」，音樂一開始就以「進行曲」的方式呈現，定音鼓無止息地以幾個同音來貫穿全曲。在穩定的步伐聲中，先由豎笛引出黎明時分的音樂，接著氣勢逐漸壯大，雄赳赳氣昂昂的步履越顯堅定，鋼琴的大塊和弦與銅管的齊奏也應聲而到，最後在快速攀升的音群中，勝利地結束整段「阿比亞街道之松」。由於我們此行並沒到阿比亞舊街道，所以對於這一景點只能跟隨雷氏的音樂做一趟「神遊」。

這四段 羅馬之松，每段均有明顯不同的陳述對象，然而整體而言，懷舊的意義頗濃。無論是作曲技法或是意念的表達，均是相當的成熟。在此特別值得一提的是，華德迪士尼公司所推出的古典音樂合輯動畫片 幻想曲2000 採用了八段古典音樂，而雷史畢基的 羅馬之松 就雀屏中選，雖然所描述的主角換成一大群鯨魚奮力飛向藍天的壯舉，但音樂本身所受到的喜愛是不難想像的。

至於《羅馬三部曲》的最後一部 羅馬節日，一看標題就知道是屬於慶典音樂，它們依序是：（一）競技場（Circenses）、（二）五十年節（Il Gikbileo）、（三）十月節（L'Ottobrata）以及（四）主顯節（La Befana）。古今作曲家常常因應

卡夫卡：雕刻家K. Hladik製作的卡夫卡頭像，鑲嵌在卡夫卡之家的轉角處。（孟奕攝）

當時節慶或一些活動的開幕式的實際需要而被委託創作，因此歷年來的慶典音樂數量不僅相當多，而且因其熱鬧、歡欣的氣氛而深受大眾的喜愛；然而像雷史畢基藉用交響詩的形式同時來譜寫四段不同歷史的節慶，這是相當特別的手法。在這二十幾分鐘的作品中，有野獸的怒吼、群眾的喧囂、殉教者的步伐、狩獵的槍聲、豐收的喜慶、浪漫的情歌、鄉間的舞蹈等各種截然不同的場景，多變的速度與豐富的音樂色彩，無時無刻都在挑動聽者的聽覺。

對於競技場這個節日，雷史畢基有很仔細的描述：「節日的大競技場上烏雲密布，然而今天是節日，萬眾歡呼『尼祿萬歲』！囚禁野獸的鐵門被打開，基督教聖詠的歌聲和猛獸的咆哮聲在空中迴盪。恬淡的聖歌越唱越大聲，最後消失在萬眾的喧囂聲中。」故事背景是發生在古羅馬暴君尼祿所統治的時期，音樂主要分成三段，第一段由銅管主導，吹出猶如節日的禮炮聲；第二段轉為慢而沉重的聖歌，這聖歌主題由弦樂和木管逐漸蔓延開來並形成另一個高潮；第三段是第一段的再現，雷史畢基很有技巧地把不同拍號的音樂同時結合起來，並在尾奏部分把觀眾翻騰、興奮的情緒十分逼真的刻劃出來。

五十年節是發生在中世紀時期，基督徒渴望從羅馬教皇身上獲得赦免，這是一個屬於朝聖的節日。總譜上標示著這個過程：「在通往羅馬的路上，朝聖者一邊走一邊祈禱。後來他們終於登上了馬裡山頂，渴慕的心和熾烈的眼睛意識到前面就是聖城：『羅馬！羅馬！』他們把滿腔的熱情放進歡呼的讚美歌中，全羅馬教堂的鐘聲齊鳴，並向朝聖者致意。」這也是三段體的形式，在弦樂的導奏之後，由豎笛吹奏第一段虔誠的祈禱主題。第二段是第一段的發展，祈禱主題出現在許多不同樂器的身

上，當聖城出現在眼前時，朝聖者的情緒逐漸高漲，腳步越來越快，讚美聲也更加嘹亮。第三段是歡樂的快板，鐘聲、號角聲不斷，彷彿在迎接這群朝聖者的到來。

十月節是文藝復興時期慶祝豐收的節日，曲中充滿著詼諧的場景，鋼琴聲和鈴鐺聲更為音樂增添不少歡樂的氣氛。城堡裡掛滿長長的葡萄，小提琴熱情地奏出義大利情歌，狩獵的號角聲在遠處響起，好一幅盛世太平、豐衣足食的繁榮景象！在人們的滿足聲後，接下來出現的是由曼陀林所引導的一段抒情夜曲，小提琴以獨奏之姿帶出夜曲主題，整個大地終究回歸於平靜之中。

現今的義大利，幾乎每個月都有跟宗教有關的節日，除了主顯節與聖誕節外，還有聖彼得和聖保羅節、聖母升天節、諸聖日、聖潔日、聖斯德望節等等。《羅馬節日》的最後一部是描寫民間節慶的主顯節：「主顯節之夜的諾沃納廣場，從喧嘩聲中出現各種景象，包括農民的歌聲、舞蹈的節奏、手搖風琴的音響、臨時戲台旁招攬顧客的呼叫聲、醉漢沙啞的聲音。」樂曲分成三段型式，第一段是活躍的快板，顯示廣場上非常得熱鬧，木管與銅管在輕快的聲中交替著；第二段是義大利民間的舞曲與圓舞曲，弦樂撥著弦、打擊樂器（如鈴鼓、鈸、小鼓等）也紛紛出籠，是一段輕巧歡樂的舞蹈場景；第三段是樂團的總奏，有著莊重的主題，似乎在呼喊著「請讓路，我們是羅馬人！」，充分顯示出身為羅馬人的那份民族優越感。

由於雷史畢基本身對義大利的古曲有著濃厚興趣去收集、編纂，在這「羅馬三部曲」中，除了讚誦自然景物之外，他三番兩次地運用到古教會聖歌的旋律，讓音樂多了一分思古之幽情與信仰的力量。為了呈現各種不同的意境，雷史畢基除了採

從伏拉塔瓦河（德語稱為莫爾道河）河上的查理斯橋遠眺布拉格皇宮。（孟樊攝）

用一般的樂器編制外，他還採用多樣的打擊樂器、豎琴、管鐘、鋼片琴、鋼琴、管風琴、古羅馬時代的無鍵長號以及曼陀林等。雷史畢基用音樂歌頌羅馬的美景與榮耀，並不因具體的標題而限制音樂的靈活度，跳脫雷史畢基親自在總譜上的詳盡引述，「羅馬三部曲」可以引領聽眾到任何的國度、時空。

我們這趟的義大利音樂之旅，終於走完了雷史畢基的「羅馬三部曲」，收穫最大的是我那就讀國二的女兒韋蓁，除了來到她夢寐以求的歷史與文化古都之外，更是讓她做了一次豐富的音樂洗禮。接著在依依不捨與外子友人告別後，飛到我們此行的第二站，也就是有著「金色城市」與「千塔之城」之稱的捷克首都布拉格。

布拉格交響詩

這回重啟布拉格之旅，加入了甫升入國二的女兒，頭一趟來訪這座金色城市是在婚後的第二年，那次有我母親同行，一晃眼，十幾年就過去了。如今的布城端的是更雍容華貴、多采多姿，但是觀光的味道也更濃，她的名字太響亮了，來自世界各地的遊客多如過江之鯽。這次到訪在盛夏季節，正是布拉格城旅遊的旺季，遊客比肩擦踵，到處洋溢著熱鬧的氣氛。

我們從火藥塔走到市民會館的時候，看到海報張貼預告消息：當晚會館的史麥塔納應將有交響樂團的演出，曲目就是史麥塔納的《我的祖國》（Má

Vlast），這是捷克的招牌曲——簡直可說是該國的國歌了。指揮是誰，我未曾耳聞，大概是布城當地新崛起的年輕指揮家吧，樂團則有可能是臨時的「任務編組」（雜牌軍）。外子興致高昂，慫恿我們當晚來聆賞，在他來說，這是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，來捷克聽捷克人的名曲，才是「原汁原味」呀。在外子的堅持下，我們就在當晚進去聆賞，指揮與樂團的演出倒並不怎麼樣，不過史麥塔納應金碧輝煌，是布城新藝術建築的最佳代表，出自捷克最著名藝術家慕夏（Alfons Mucha）的傑作，近處觀賞他的作品，也不算白來一遭。布城畢竟同時可做「建築之旅」與「音樂之旅」。

對捷克音樂、文化畢生貢獻匪淺的音樂家，當然首推史麥塔納，捷克當局不僅在伏拉塔瓦（Vltava，德語稱為莫爾道河Moldau）河畔成立他的紀念館（我們也去做了造訪），並在每年「布拉格之春音樂節」的開幕音樂會中，由捷克愛樂管弦樂團演出他最著名的交響詩《我的祖國》。在創作這作品期間，他和譜寫「第九號交響曲」《合唱》的樂聖貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）情形一樣，他們皆在耳朵全聾的痛苦之下完成這具有代表性的作品。這部民族交響詩《我的祖國》當初在布拉格首演時，係屬一部連篇交響詩，它從1874年至1879年間陸續完成六個樂章，譜寫的內容包括古老的傳說、捷克的山川景色以及以捷克的民族英雄胡斯為背景的歷史。《我的祖國》每個樂章都能獨自演奏，然而特別的是，第一樂章所設計的主題動機在接下來的第二樂章、第六樂章中都還出現，讓這六個樂章連繫起來有充分的整體感，它們依序

分別是：

第一樂章 城堡（Vyšehrad）：城堡原來是一個山寨，可眺望整個布拉格市，它位於布拉格南方、伏拉塔瓦河東岸的一個大岩石區，現在仍可見十四至十八世紀所遺留下來的城牆、城門等歷史建築，傳說捷克這個國家就是因此城堡而建立起來的。為了紀念史麥塔納這位愛國音樂家，他逝世後就葬在此城堡中的國家墓園，以便供人悼念（另一位著名的捷克音樂家德佛札克〔Antonin Dvorak, 1841-1904〕，亦埋葬於此地）。音樂是由只有兩部豎琴的合奏開始，這一段裝飾奏（Cadenza）宛如是傳說中的遊唱詩人抱著豎琴說故事，他緩緩地訴說著這個古城堡過去輝煌的歷史，它本身也是波西米亞的古戰場，期間經過與敵人激烈的打鬥，城堡最後終究變成廢墟。樂曲就是配合城堡的歷史演變，由三個段落譜寫而成：第一段是城堡的主題與主題的變化，第二段是戰爭場景的描繪並加上讚美歌，第三段的處理方式雖然類似第一段，但此處的音樂不禁讓人多了一分思古之幽情。音樂最後也在緩慢的同和弦、極弱的聲音中，逐漸消失結束。

第二樂章 伏拉塔瓦河：此曲主要獻給布拉格市，伏拉塔瓦河是捷克最重要的河流，它發源於捷克的山岳地帶，貫穿布拉格再流入德國境內。史麥塔納在總譜上有著鉅細靡遺的說明，從這源自森林的兩條小河（音樂由長笛與豎笛先後的水源開始）如何匯合成伏拉塔瓦河，而後急速地穿過波西米亞的山谷，成為一股有力的洪流（伏拉塔瓦河的主題由小調轉為大調）。接著主題由整個管弦樂團來發展，它流經茂密的森林、翠綠的草原，其間有興高采烈的狩獵聲與正在舉辦農村婚禮的波卡舞曲加入，到了晚上，水精靈在月光下紛紛出來嬉戲、舞蹈。隨著銅管樂器的拔高，河流流經峽谷、懸崖峭壁，處處驚險萬分。最後河床變寬，史麥塔納在此精彩地用上第一樂章 城堡 的增值主題，接著密集的音群逐漸舒緩，在弦樂漸弱的鋪陳下，最後以兩個和弦的總奏來結束此段音樂。整個樂章從頭至尾隨著音樂的進行，有如觀看一幅幅逼真的「音畫」，伏拉塔瓦河 今日能成為家戶喻曉的世界名曲，它有此魅力真是毋庸置疑。

第三樂章 薩爾卡（Šárka）：古老的波西米亞有一個地方是薩爾卡山，位於現今布拉格近郊的機場附近，它有一段駭人聽聞的希臘神話故事。相傳由女武士組成的亞馬森（Amazon）族，年輕貌美的女英雄薩爾卡因被愛人遺棄，因而誓言要報復所有的男子。後來她把自己綁在樹上（史麥塔納以

委婉的豎笛主題來暗示薩爾卡），以美色誘惑前來的騎士史提拉特（Ctirad，由低音管和大提琴的主題來象徵）。史提拉特對薩爾卡動了真情之後（隨著故事情節的發展，這些獨奏樂器藉著不同的音域展開精彩的對話），便把她帶回去並為她舉辦一場盛大的宴會（此時音樂以具有濃厚民族色彩的舞曲出現）。薩爾卡趁大家在飲酒作樂時灌醉騎士，沒多久大家不支倒地，薩爾卡隨即吹起信號（由法國號演奏）號召她的族人，她的女伴們得到訊號後，全體相擁而入並毫不留情地殺死騎士與他的所有隨從，音樂也就在緊湊的上行聲中強而有力的結束。本樂章的音樂發展與故事內容緊緊相扣，幾乎所有的細節都用音樂交代得一清二楚，是一首道地十足的「標題音樂」。

第四樂章 捷克的森林和原野（Z českých luhů a hájů）：從這標題就可得知這是一段田園之旅，史麥塔納曾自述，此樂章是描述自己一個人站在高處，面對眼前祖國的田園風光所帶來的感動。或許音樂想藉此標題傳達出預想中的一片片波西米亞的大草原、燦爛的陽光、小鳥的歌聲、農夫的吆喝聲、村姑的歌聲以及愉悅而輕快的牧歌，但除了民歌主題與波卡舞曲可以有具體的場景外，其實很難從音樂中看得到確切的景與物。然而史麥塔納在此樂章中採用不少精湛的作曲手法，包括弦樂群以加上弱音器（con sord.）的方式奏出精彩的賦格（Fuga）樂段、聖詠音型的設計等。雖然有無數音樂家都有創作與田園相關的題材，但是史麥塔納的捷克的森林和原野 賦予聽者自己更多想像的空間，並且也多了幾分惆悵。

第五樂章 塔波爾（Tábor）：塔波爾市位於布拉格南方，是個古城堡的地名，也是捷克的民族英雄、神學家、布拉格大學教授兼傳教士的胡斯（John Huss, 1369-1415）勢力的發源地。在十四世紀末至十五世紀初，捷克平民深受腐敗的教會所苦與德國貴族的壓榨，胡斯不僅提出宗教改革並且呼籲捷克人民要重視自己國家的民族意識。雖然胡斯最後是以異議分子的罪名而被處以火刑，但因他的倡導而引發的革命或各種抗爭，不僅影響整個捷克的歷史，也推動歐洲其它國家的宗教改革運動。史麥塔納在此樂章是以胡斯黨（Hussites）的戰爭讚美歌「你們是神的戰士」為主軸，不斷地歌頌他們的英勇與奮戰的精神，其中讚美歌以各種不同的對位、片段等方式出現在整個樂章中，在整個樂章結束之前，巧妙地安排一段很長的頑固低音，讓音樂在堅定的氣氛中告一個段落。

第六樂章 布拉尼克山 (Blaník)：布拉尼克山就位於上一樂章的塔波爾市旁邊，它不僅地理位置接近，就連第五樂章 塔波爾 結束要進入此樂章 布拉尼克山 時，無論在氣勢、節奏、配器手法的運用上幾乎是同出一轍，因此在演奏此樂章時，必須與 塔波爾 連貫下去。布拉尼克山也是胡斯黨的戰鬥區，除了中段出現由木管群演奏具有田園風、牧歌風的和平、恬靜音樂外，整個樂章仍圍繞在戰鬥的氣氛中進行。特別的是，在音樂結束之前，史麥塔納把出現在第一樂章 城堡 的主題與戰爭讚美歌的聖詠主題結合在一起，並在勝利的歡呼聲中結束整部連篇交響詩，這真是何等的氣魄與感動。

雖然音樂本身是極其抽象、無國界的，但史麥塔納可以那麼深刻地把自己對家鄉山川景物的美、對歷史人物的尊崇，藉由音樂這種藝術形式來表達，並且能得到世人的廣大的喜愛，交響詩《我的祖國》無疑是一件可以當成影響全世界的國民外交的成功作品！所以外子說他百聽不厭，女兒對它也耳熟能詳。

這一趟捷克「音樂之旅」——其實應該說是「布拉格音樂之旅」，我們一行三人只走過前面兩個樂章，也就是只閒逛到布拉格古城堡與伏拉塔瓦河（還在河上的查理士橋漫步、徘徊），第三樂章以後，限於行程與時間的安排，很抱歉，只能神遊。外子之前有一首詩 夢中布拉格（收在他的第二本詩集《旅遊寫真》裡），詩中的主角便是我們一家三口，描述的地點也就是這一座有著童話般的城堡。布拉格這個美麗的城市不知迷醉多少人，

包括音樂神童莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791) 本身就多次造訪布拉格，後來捷克導演米路·科曼 (Miloš Forman) 所拍的《莫札特傳》（即《阿瑪迪斯》）就直接在布拉格取景。莫札特音樂中和布拉格有關的作品很多，包括重要的歌劇《費加洛的婚禮》(Figaro)、《唐·喬凡尼》(Don Giovanni) 與「第三十八號交響曲」《布拉格》等。不過，對於從事文學研究的外子來說，他可能更重視卡夫卡吧，我們因此也在黃金巷二十二號（卡夫卡的故居）駐足良久，外子還在卡夫的父親以前開的書店買下他的英文版書信集，做為對這位現代文學大師的膜拜。他希望這趟音樂之旅也同時是文學之旅。

旅行對許多人而言，無非是放下眼前的生活方式或是工作，不管在國內或國外，藉由不同的景點來體驗當地的風土與民情，以得到壓力一時的紓解，或也能從其中領略不同的生活情趣。面對眼前多樣的風光景緻，許多文人、畫家經常藉著旅遊而寫下、畫下對旅遊當時的感動或震撼，身為音樂家的也不例外。就一般遊客而言，城市的景點除了帶給大家視覺直接的悸動之外，音樂更在旅行之中給了我們另一個更寬廣的世界。這一次的音樂之旅，讓我們全家享受了一頓豐富的心靈饗宴。

（作者按：本文中的音樂相關文史資料，主要參考自：一、管弦樂總譜；二、李哲洋主編的最新名曲解說全集，大陸書店出版；三、拿索斯〔NAXOS〕音樂電子資料庫。）

98 全國學生 創藝作品 線上競賽

表演藝術

影音藝術

電腦動畫

只要你是對影音藝術有與眾不同想法的高中生，或是對於表演藝術、電腦動畫有創新思維的大專生，**6/10(五)~9/7(一)**將您的作品上傳就有機會獲得獎金!!
詳情請見 <http://ed.arte.gov.tw/index.aspx>
或 http://www.dragon-ad.tw/98arte/flash_index.html

指導單位

主辦單位

