

一個音樂老師遊義大利 A Music Teacher's Trip through Italy

張哲榕 | Che-Jung CHANG
台北市立松山工農音樂科專任教師

一個音樂老師遊義大利

說到義大利，第一個浮現在你腦中的畫面是什麼？是披薩？是義大利麵？還是比薩斜塔呢？

我是一個中學音樂老師，從音樂學習的過程一路走來到音樂教學的工作，義大利是個不陌生的國家，義大利作曲家與作品也一直占有一席之地。從中世紀的葛雷果聖歌開始，義大利在西方音樂史總扮演重要的角色；帕華洛帝、浦契尼、威爾第皆是義大利的音樂家；李斯特、史特勞斯、柴可夫斯基、德布西等音樂家都在旅行義大利後，完成了與旅行義大利相關的音樂作品；世界三大製琴家族皆在義大利北方的克雷蒙鎮。印象很深刻的是，大學時期修習西洋音樂史的課程，義大利在厚厚的原文書中迭有出現，當時授課的老師也會強調，有機會一定要去義大利！課程中老師偶爾分享義大利的文化、美食或旅行心得，除了能讓我暫時離開厚厚的原文書外，義大利便列在我的旅行清單中。

2012年的夏天，終於有機會啟程了！到歐洲一趟不容易，為了善用這次難得的機會，筆者花了許多時間規劃這一趟義大利行，把想拜訪的城市、作曲家故居排入行程，貪心地希望能用最短的時間遊遍最多的城市哩！本文依據筆者參訪義大利城市的先後順序分別描寫羅馬、拿坡里、威尼斯、Codigoro、維洛那、佛羅倫斯、路卡等城市，並以一個中學音樂老師的視角分享這些城市與音樂的關係。

羅馬

從台北飛往羅馬大約18小時，18小時的飛行堪稱疲累，但是想到只要飛機一落地，即將拜訪夢寐以求的羅馬，原本只能在書上看到的古羅馬競技場、帕勒斯梯那音樂創作與發展的城市即將綻現，興奮的心情早已忘卻身軀的

1 梵蒂岡

疲累。

抵達羅馬達文西機場已是傍晚時分，下了飛機即刻轉搭火車前往市區，由於天色還亮，約莫 40 分中的車程，就在一路上古色古香的建築與窗外南歐風景陪伴下，抵達羅馬特米尼車站。找到下榻飯店盥洗後天色已暗，就好好養精蓄銳迎接接下來的行程吧！

隔天一早，決定先拜訪建於西元 72 年至 82 年間的古羅馬競技場，由於位於市中心，從地鐵站出來後，馬上映入眼簾的就是壯觀的古蹟，原是供人獸表演的地方，現僅存遺跡，沒有實際的功能了，是羅馬的地標之一，旅遊書籍也總是拿它當封面呢！此建築型態起源於古希臘時期的劇場，親臨其中，體驗建築的材質、特色與歷經兩千年歷史的感動，真是如人飲水，冷暖自知。此時，腦中浮現理查史特勞斯（R. G. Strauss, 1864-1949）旅行義大利後描寫的《交響幻想曲「義大利」》之第二樂章《羅馬廢墟》，樂曲速度為燦爛的快板，同時包含明朗華麗與柔和感傷的主題，似乎就是在描寫廢墟過往的輝煌與今日處境的對比，誠如作曲家在此樂章自己加註的一段文字：

「消逝了的光榮的幻想性影像，在輝煌的現實中的悲哀與苦惱的情感……」於是，我就在這輝煌的現實與絡繹不絕的遊客中，結束古羅馬競技場的參訪。

羅馬的第二站是參訪羅馬著名的噴泉。羅馬處處可見大大小小的噴泉，許多噴泉就在著名的觀光景點旁，也有噴泉本身就是一個著名的觀光勝地。首先拜訪西班牙廣場，此廣場因為電影《羅馬假期》成為旅行羅馬者必訪之地，廣場前便是著名的破船噴泉；而納佛納廣場也是遊客眾多的廣場，廣場中央也有幾座漂亮的噴泉；至於羅馬最著名的噴泉非特雷維噴泉莫屬了！這個噴泉也是羅馬著名的許願池，傳說旅客若將錢幣投入噴泉中，日後會再回到羅馬呢！因此，噴泉四周總是圍著世界各地來的觀光客，一起投幣、許願，也一起讚嘆這美麗的噴泉。作曲家雷斯比吉（O. Respighi, 1879-1936）就曾寫過交響詩《羅馬之泉》，以黎明、上午、中午、黃昏不同的景象，分別歌頌羅馬著名的朱麗亞山谷噴泉、特利多奈、特雷維噴泉與麥迪契別墅噴泉等四座噴泉，雖然沒有機會全部造訪，但是筆者造訪其中描寫中午的特雷維噴泉，雖然不是

2 羅馬競技場

正午時分，但親臨此噴泉時，作曲家以木管開始接到銅管所描寫的主題仍舊在我耳中不斷縈繞。作曲家雷斯比吉也對此段音樂做了如下的文字說明：

「在管弦樂的波動之上出現了嚴肅的主題，這便是中午的特雷維噴泉。主題從木管移至銅管，帶有勝利性質的性格。號角聲響起了，閃著光輝的水面上，海馬拖著海神的馬車，人魚與人魚海神的隊伍跟隨在後面前進，隊伍在從遠處傳來微弱的小號聲之中，慢慢地離開了。」（引自李哲洋譯，2004）

結束羅馬的噴泉之旅，就是拜訪梵蒂岡的時候了。天主教徒說梵蒂岡是最接近上帝的地方，雖然筆者對天主教了解不深，但造訪梵蒂岡卻可以體會其瀟灑聖嚴、凝重與神祕的美。梵蒂岡城包含了梵蒂岡博物館、西斯廷禮拜堂、拉斐爾畫室與聖彼得大教堂。除了博物館建築物華麗、聖彼得廣場壯觀寬廣外，在西斯廷禮拜堂還可以欣賞名作《創世紀》，親眼目睹時還有強烈的震撼感，徘徊久久不捨離去；在拉斐爾畫室則欣賞了《雅典學派》、《聖理的爭辯》等名作。梵蒂岡是羅馬教皇的所在地，駐足此地也讓筆者想起《葛

雷果聖歌》就是中世紀羅馬教皇葛雷果一世所採集與整理的音樂，後來《葛雷果聖歌》不但成為中世紀音樂的代表，也影響後世複音音樂的發展，在西方音樂史上占有重要地位。聖彼得大教堂內部金碧輝煌但不失莊嚴，最吸引筆者的是可以爬到教堂的頂端，但是要爬上頂樓可不是件容易的事，沿著斜斜的屋頂內部

3 特雷維噴泉

4 聖塔露琪亞港

向上爬，需費上好一些時間與力氣，但當羅馬城盡收眼底時，一切也都值得了。在聖彼得大教堂的上方瞭望羅馬城，腦中便浮現曾經讀過的一本書，說明什麼是古典，就是以「古」希臘、羅馬為「典」範。或許親臨聖彼得大教堂頂端瞭望羅馬城，便可以稍微一窺此句話的端倪呢！

拿坡里

結束羅馬的行程，下一拜訪地點是在羅馬南方的拿坡里，從羅馬搭乘火車前往，大約三個小時左右。拿坡里會納入這次的行程，除了第一家披薩店在此外，許多音樂家都拜訪了這個城市，並以音樂描寫他們所見到的拿坡里，再者就是許多著名的義大利民謠都在此誕生，因此在前往拿坡里的三個小時車程中，一直想像拿坡里會像理查·史特勞斯《交響幻想曲「義大利」》之第四樂章《拿坡里人的生活》的描述，曲中引用拿坡里民謠的旋律與塔朗泰拉舞曲，以極快板的速度表現隨和而又快樂的拿坡里人生活，氣氛快樂而

光彩，讓我更是多了一分期待！

一下火車，似乎已經把火車上哼唱《拿坡里人的生活》的旋律與內容忘得一乾二淨，一則迎接我的是酷熱的豔陽，二則我的第一個任務是去尋找第一家披薩店。第一家披薩店在火車站附近，因此對照著地圖，走個十五分鐘左右便抵達，它在巷子裡，不是特別容易找，尤其加上酷熱的天氣，心情多少受些影響。但是外頭大排長龍的顧客會告訴你，你找到了！沒錯，我就在這酷熱的豔陽下等了約莫一個小時，為的就是拿坡里這世界第一家披薩店。披薩的餅皮非常薄，上頭的餡料就只有簡單的起司與番茄醬，與台灣改良的披薩大有差別，但是風味獨特，不虛此行！

結束美味的披薩後，就是拿坡里的重頭戲了——聖塔露琪亞（Santa Lucia）港。由於太陽實在太猛烈了，於是決定直接搭乘計程車前往港口，聖塔露琪亞港吸引我的原因，完全是拿坡里民謠《聖塔露琪亞》。一下計程車，直接映入眼簾的就是美麗的聖塔露琪亞港口，我難掩心中的興奮，直接開口大唱起民謠《聖塔露琪亞》：

5 筆者與拿坡里第一家披薩合影

Sul ma re Lucia, Lastro d'argento

(看晚星多明亮 閃耀著金光)

Placidae l'onda, Prospero il vento

(海面上微風吹 碧波在盪漾)……

在聖塔露琪亞港唱著拿坡里當地民謠《聖塔露琪亞》，除了興奮之外，也多了一些無法言語的感動呢！

由於太陽高照、天氣炙熱，從未體驗如此曝曬的我，得找遮陽物，以免曬傷或中暑，與其他西方遊客在豔陽下說笑、戲水相較，實在是別有一番滋味。一路沿著港口碼頭走到乘車處，我也才豁然想起，原來在夏邦德（G. Charpentier, 1860-1956）與李斯特（F. Liszt, 1811-1886）筆下的拿坡里與我所見也有幾分相似。

夏邦德創作的《義大利的印象》組曲之第五曲《拿坡里》即以從容的快板描寫炎熱與污穢交雜中出現大眾歡喜的情景。樂曲以拿坡里當地之《塔朗泰拉》（Tarantella）舞曲以及當時流行感傷的拿坡里民謠為基調，描寫所見到的拿坡里，同時也在樂曲中描寫為蘇威火山噴火的呻吟聲與碼頭上人們模仿吉他的伴奏，唱出悠揚感性的民謠（張淑懿譯，引自李哲洋，2004）。

李斯特則是將 1837 年前往義大利旅行的印象，用鋼琴作品呈現，作品中的《塔朗泰拉舞曲》便是描寫拿坡里這個城市，以舞曲三拍子的輕快節奏，描寫其對拿坡里的印象。

就這樣，在夏邦德與李斯特筆下的拿坡里音樂中，結束這短暫的拿坡里行。由於這一趟義大利行的機票是從羅馬進關，也同樣由羅馬出關，因此結束拿坡里的行程後，我先飛往北部的威尼斯，再一路由北往南遊。

6 威尼斯運河

威尼斯

到威尼斯的飛行時間不長，不用一小時便可抵達，但由於要節省旅費，因此在威尼斯的住宿，沒有選擇在威尼斯本島上，水都風情只好等待隔天搭車進入威尼斯本島再體驗了。

隔天一早，便搭車進入威尼斯本島，車程不遠，約二十分鐘左右，車子一進入威尼斯本島，映入眼簾的是來來往往的船隻，以及繁忙的水上巴士，不停的讓旅客上下船隻，那壯麗的水都，讓我馬上想起孟德爾頌（F. Mendelssohn, 1809-1847）創作的《義大利交響曲》第一樂章，雖然孟德爾頌沒有直接說明此樂章是描寫義大利何處，但樂曲輕快、明朗、亮麗的風格，再適合我當下的情緒不過了。搭上了威尼斯的水上巴士，可以將水都上的風情一覽無遺，於是孟德爾頌《無言歌》之第六首《第一號威尼斯船歌》便在腦中浮現，此樂曲以暗示划著遊覽船節奏的伴奏開始，

7 聖馬可廣場與聖彼得大教堂

接著便在這伴奏上呈現出感傷的流暢旋律，樂曲沒有多大起伏，結尾模仿同船隻漸行遠去的情景，悄然結束；而《第二號威尼斯船歌》則以如歌似的柔美旋律，在舒暢的伴奏中彈出，樂曲中段並以顫音描寫波光的激盪，更是讓人印象深刻。眼前所見的美景，正如孟德爾頌描寫的音樂般美好！

造訪水都威尼斯，讓我想起另一首熱情炫技的聲樂作品《威尼斯狂歡節》，作曲者班奈狄克特（J. Benedict, 1804-1885）為花腔女高音所創作，由女高音的花腔展現威尼斯的熱情、奔放、自由與活力。

李斯特也曾用音樂描寫威尼斯，1837 年前往義大利旅行，除了有描寫拿坡里的《塔朗泰拉舞曲》外，《划船女郎》（Gondoliera）與《小曲調》（Canzone）都是描寫威尼斯的樂曲。《划船女郎》是根據裴契尼（Peruchini）短歌《小船上的金髮女郎》的旋律描寫在威尼斯搭乘運河上貢多拉的情景；而《小曲調》則是依據羅西尼的歌劇《奧泰羅》（Ottello）中，划船時演唱的小曲調《孤獨的悲嘆》為主旋律而描寫的輕

快樂曲。

隨著水上巴士的停停靠靠，我終於到了聖馬可廣場，廣場上人山人海，放眼望去，幾乎都是旅遊此地的過客，看著這熙熙攘攘的人群，我不難想像為何文藝復興時期的牧歌，在威尼斯的發展相較於保守的羅馬，在風格上前衛許多。而在巴洛克時期，威尼斯擁有第一家商業化的歌劇院，讓一般民眾也能享受當時興起的歌劇藝術，我想這些或多或少都與這個城市的貿易繁榮與商業化發展有關。

而聖馬可大教堂外觀壯麗，內部富麗堂皇，值得一提的便是內部建築是依據文藝復興時期的分離合唱而設計。所謂的分離合唱便是將樂手或歌手分成小組，在教堂各處廊台同時演出，讓音樂能從四面八方傳送。這種手法，使得音樂與聖馬可大教堂的建築環境相互輝映，發展出獨特的音樂風格，在音樂史上占有重要地位，加布里耶利（G. Gabrieli, 1553-1612）便是這類音樂創作的代表作曲家。

8 Pomposa Abbey 9 桂多創立的階名唱法 10 桂多之手 11 寫信給茱麗葉之信箱 12 維洛那茱麗葉家的陽台 13 聖母百花大教堂

Codigoro

以自助旅行的旅人來說，要到 Codigoro 是一個極大的挑戰，從威尼斯出發到這個地方，要先到 Ferrara 轉車，中間等車與換車時間至少需要一個半小時，來回共需要九小時以上，這麼艱難的任務我在出發前便知道它的困難度，但是堅持要去的原因，就是因為想要拜訪中世紀的音樂理論家桂多·達賴佐（Guido d'Arezzo, 991-1050）服務的修道院 — Pomposa Abbey。

一路上轉車、換車與許多貴人的協助下，我終於到達這個修道院，修道院外觀非常漂亮，環境清幽，為了掌握時間，直接詢問工作人員關於桂多·達賴佐的相關介紹，在其指引下，果然看到了桂多的肖像與其音樂理論的介紹。

桂多在音樂上的貢獻良多，首先是其發明的紐姆譜，紐姆譜是以菱形、方形的記號在四線譜上記譜，是現代音符與五線記譜的開山始祖；另外他也發明六聲音階體系（Hexachord），是為了方便學唱聖詠而設計的。除了音樂理論，他也是音樂教育家，他發明「桂多之手」與「階名唱法」幫助音樂學習者易於記憶音樂內容。「桂多之手」是將左手的每個關節命一

個唱名，用右手指左手關節便可幫助學習者記憶與正確唱出該音唱名。「階名唱法」則是將每一句歌詞的開頭設計成 ut（do）、re、mi、fa、sol、la 等唱名，讓學習者容易記憶歌詞與旋律。如今他發明的「桂多之手」與「階名唱法」都有展示在這個修道院中。

維洛那

從威尼斯到維洛那，大約一個半小時的車程，火車上我一路哼唱著傑哈·皮斯葛維克創作的《羅密歐與朱麗葉》音樂劇作品中，由王子演唱《維洛那》歌曲的旋律，歌曲風格展現無比的肯定與自信。但是，下了火車立刻感受到的是這個小鎮的純樸與古色古香的建築，當然也有絡繹不絕的遊客。

維洛那之所以會成為許多遊客旅遊的景點，是因為莎士比亞的名著《羅密歐與朱麗葉》。莎士比亞此部作品故事場景發生在義大利北部的維洛那城，主要是描述蒙特鳩與卡布雷特兩個世仇家族後代的愛情故事。

《羅密歐與朱麗葉》故事內容被許多音樂家創作成諸多音樂作品。法國作曲家古諾（C. Gounod, 1818-

1893) 創作包含五幕的歌劇作品；俄國作曲家普羅高菲夫 (S. Prokofiev, 1891-1953) 創作芭蕾舞劇，以特殊旋律線條、固定的和聲與難以預料的轉調手法之設計為其創作特色；俄國作曲家柴可夫斯基 (P. I. Tchaikovsky, 1840-1893) 創作幻想序曲，以交響樂的張力表達劇情中緊扣的戲劇環節、不同的主題與動機刻劃劇中的人物性格為其特色；法國資深音樂製作人傑哈·皮斯葛維克 (Gérard Presgurvic) 則以此部作品創作全新的音樂劇，在服裝、舞蹈與音樂風格上，都做了特殊的安排與設計。

維洛那最熱門的景點非茱麗葉故居莫屬了。茱麗葉的家離火車站步行約半小時，從巷口進入茱麗葉家，直接映入眼簾的是陽台，陽台在《羅密歐與茱麗葉》作品中是兩人幽會的地方，因此在許多作品中，皆有特別描寫《陽台之歌》以刻畫與呈現故事內容。一樓也置有茱麗葉的銅像，是許多觀光客合影留念的地方。值得一提的是，進入茱麗葉家前的兩側牆壁，寫滿了全世界各地遊客的簽名以及他們對自己及友人愛情的祝福。牆角下掛有一個紅色信箱，上頭寫著「寫信給茱麗葉」，據說你有任何與愛情相關的疑難雜症，都可以投進信箱，會有工作人員給你回信喔！

佛羅倫斯

結束義大利北部之旅後，接著是義大利中部的佛羅倫斯，佛羅倫斯這個城市，詩人徐志摩先生把它翻成翡冷翠，這個翻譯使這個城市多了幾分優雅的美感。佛羅倫斯的美，從出了火車站後便可以立刻體會。托斯卡尼的陽光令人陶醉，陽光灑在佛羅倫斯的石板地上，讓遊客立刻愛上這個城市，除了陽光、美麗的石板路外，每一棟建築都保留文藝復興時期的特色，格外讓人流連忘返。

佛羅倫斯是文藝復興的重鎮，因此，造訪這個城市最吸引我的便是聖母百花大教堂，站在教堂的外圍，會讓人因為它的歷史與代表性的意義而產生敬畏之心，是文藝復興時期最具指標的建築。而教堂旁的烏菲茲美術館，可以貼近米開朗基羅、達文西、拉斐爾的巔峰代表作，更讓遊客輕易的沉醉在文藝復興的氛圍中。

十五世紀時期，文藝復興的代表作曲家杜飛 (G. Dufay, 1400-1474) 就曾經為聖母百花大教堂譜曲。1436年為了慶祝佛羅倫斯聖母百花大教堂的落成儀式而創作《玫瑰最近開了》這首經文歌，值得一提的

14 浦契尼之肖像

15 浦契尼故居外觀

是這首經文歌使用的定旋律、等節奏手法與拍號的比例，都被認為與教堂的結構比例相同，可以說是文藝復興時期，建築與音樂結合的代表作品。

另外一個與佛羅倫斯相關的音樂事件，便是歌劇的發展。歌劇是巴洛克時期興起的表演藝術，首先是在佛羅倫斯巴迪（Bardi）伯爵家組成的佛羅倫斯同好會（Camerata）開始，由一群對藝術有興趣的專家與業餘人士所組成，在聚會中討論藝術並發表新的作品，歌劇就是巴洛克時期，在佛羅倫斯藉由這些聚會慢慢形成，發展之後，在浪漫時期達到巔峰的表演藝術。

路卡

路卡是十九世紀義大利作曲家浦契尼故居的所在地，它位於比薩斜塔附近，火車站約半小時左右，對自助旅行者來說非常容易到達，於是，筆者便安排一天同時造訪比薩斜塔與浦契尼的故居。從火車站步行即可到浦契尼的故居，一路上刻意放慢速度，希望可以體會這個作曲家生長與創作的地方，以漫步的方式細細體會這個小鎮。

步行十五分鐘左右便可到達浦契尼的故居，目前以博物館的方式讓遊客參訪。或許是為了要營造浦契尼音樂的氛圍，一踏進博物館，便可聽到館方播放《杜蘭朵》歌劇的選曲，博物館共有兩層半，最樓上的半樓是浦契尼生前居住的閣樓，一、二樓則擺放浦契尼肖像與其生前創作用的鋼琴、歌劇創作的手稿、書信等，特別的是博物館仍保留了當年歌劇《杜蘭朵》首演時，飾演杜蘭朵公主此角色穿戴具有中國特色的服飾，供遊客與樂迷參觀。

浦契尼是十九世紀義大利重要與代表的作曲家之一，其歌劇創作的特色包含：寫實主義的創作風格、擅於刻畫女性與作品具有異國風情等特色。代表作品如：《波希米亞人》、《杜蘭朵》、《蝴蝶夫人》、《西部女郎》與《強尼史基基》等。此次特別安排到此一

遊，除了一直以來對浦契尼作品的喜愛外，更希望藉由親臨作曲家的故居，可以更貼近當時影響其創作之文化、人文與生活。

Coda

時光飛逝，結束半個月的義大利之旅，回顧義大利的旅程，可以說是收穫滿滿，從羅馬要到機場時，依依不捨，特別還在羅馬車站再次享受一杯義式咖啡，才百般不捨的搭上往機場的列車。

一路上，我又再次回顧了這半個月拜訪的城市，在音樂史的發展中，似乎義大利於每個時期中都有其重要的地位。中世紀羅馬教皇葛雷果一世採集葛雷果聖歌，是中世紀代表的音樂形式與風格；文藝復興時期佛羅倫斯是代表的城市；巴洛克時期歌劇也在佛羅倫斯開始興起，後來再傳到羅馬與威尼斯，由於威尼斯貿易繁榮與商業化，使威尼斯的歌劇平民化與商業化，除了歌劇的發展，韋瓦第和史卡拉地也是巴洛克時期重要的器樂作曲家；古典時期義大利的喜歌劇與正歌劇，都是作曲家喜愛創作的歌劇形式；浪漫時期羅西尼、董尼采替、貝里尼、浦契尼與威爾第等，都是義大利著名的歌劇作曲家。

這樣的旅行，除了欣賞當地的風景、體驗當地的文化，最重要的是結合自己的專業，做了一次音樂之旅。正如柴可夫斯基在旅行義大利後便將義大利的所見所聞，完成《義大利奇想曲》一曲。我也試圖將在義大利的所見所聞，與音樂作品、音樂教學的相關經驗做一遊記，以音樂教師的角度，分享在義大利各個城市的旅遊點滴。

搭上飛機，離開七月天的義大利，韋瓦第的小提琴協奏曲《四季》的《七月》中動聽的旋律又不時在耳邊響起，這短短的義大利七月天之旅，將成為我永遠的回憶！

（本文圖片提供：張哲榕）

16 比薩斜塔

■ 延伸閱讀

- 李哲洋（2004）。最新名曲解說全集 1（交響曲）。台北：大陸書局。
- 李哲洋（2004）。最新名曲解說全集 5（管弦樂）。台北：大陸書局。
- 李哲洋（2004）。最新名曲解說全集 6（管弦樂）。台北：大陸書局。
- 李哲洋（2004）。最新名曲解說全集 15（獨奏曲）。台北：大陸書局。
- 李哲洋（2004）。最新名曲解說全集 16（獨奏曲）。台北：大陸書局。
- 余志剛（2010）。西方音樂簡史。北京：高等教育。