

琴弦上的歌-游文逸小提琴獨奏會

Singing On The Strings.

一首歌的"詞"界定它的意涵，"曲"則左右聽者的情緒。這場"琴絃上的歌"音樂會在曲目的選擇，作品或取材於歌曲，或改編自歌劇，或由詩句得到靈感。作曲家由小提琴技巧上的可能性，以樂曲情緒上的鋪陳激發聽者對標題或歌詞意涵上的聯想和感受。這種想法源自於浪漫主義的標題音樂，因此曲目都是十九世紀中期之後的作品。

1. 雨之歌

G 大調小提琴奏鳴曲，作品 78 號

布拉姆斯

第一樂章， 有節制而活潑的急板

第二樂章， 慢板

第三樂章， 非常溫和的快板

2. 愛之歌

蘇克 (1874-1935)/ 柯契安 (1883-1950) 改編

-----中場休息-----

3. "乞丐與蕩婦"組曲

海菲茲 (1901-1987),由葛希文(1898-1937)的歌劇改編

夏日時分/女人只是一時的
我的男人離世往生了
不見得是這麼回事
貝絲, 妳是我的女人了
以藍調的速度-船即將啟程前往紐約

4. 冬之歌，作品 15 號

易莎夷

5. 序奏與塔倫泰拉舞曲，作品 43 號

薩拉沙堤

曲目解說：

1.G 大調小提琴奏鳴曲，作品 78 號：

布拉姆斯

第一樂章，不太快的甚快板

第二樂章，慢板

第三樂章，中庸的快板

1879 年，布拉姆斯在奧地利南部避暑聖地沃爾塔湖畔的一個小鎮完成了他的 G 大調第一首小提琴奏鳴曲，作品 78 號。其實在此之前他已經嘗試譜寫了幾首小提琴奏鳴曲，但是都不滿意。其中之一的 a 小調奏鳴曲甚至還獲得舒曼賞視，鼓勵將其出版。但是愛惜羽毛的他最後仍然毀棄先前完成包括這首在內的三首小提琴奏鳴曲。不過，1853 他與舒曼和迪特里希，一人一樂章為小提琴家姚阿幸的共同創作的 F-A-E 奏鳴曲裏，布拉姆斯所作的恢諧曲樂章仍然是現今音樂會中經常出現的的曲目，也從而能看出他在二十歲時的創作裡流露出貝多芬的曲風。

他在 1853 年遇到提携他的舒曼之前，常常替匈牙利小提琴家艾德·瑞梅尼伴奏，合作演出。之後又結識小提琴家姚阿幸成為他的摯友。在姚阿幸為小提琴技巧提供意見參考之下，布拉姆斯在 1879 年完成了繼貝多芬，孟德爾頌之後最經典的 D 大調小提琴協奏曲，作品 77 號。緊接著完成這首被稱為"雨之歌"的 G 大調小提琴奏鳴曲，作品 78 號。

這首奏鳴曲標題的由來是因為布拉姆斯取材於他自己早先創作的藝術歌曲，作品 59 之 3 "雨之歌" 和作品 59 之 4 "餘韻"來做為終樂章起頭的主題，貫串旋律的伴奏琶音十六分音符滴滴答答的結奏就如同雨滴一般。事實上第一，第二樂章的樂思題材都跟這兩首歌曲有關。

第一樂章小提琴起頭的節奏就聽得出來和雨之歌的關聯，在充滿明朗溫和近似牧歌的 6/4 拍不過份快的甚快板主題展開。鋼琴以和絃溫柔地伴奏小提琴上綿綿無盡的旋律。鋼琴和提琴在樂曲進行中角色經常對調相互襯托。結構裡有兩段抒情的主題和疾風驟雨似的發展部。整個樂章洋溢著溫暖的氣氛。第二樂章降 E 大調 2/4 拍子的慢板是得自雨之歌裡 D 大調中段的歌詞的靈感。大意是："像是在杯子般的花瓣，涓滴流下之處，靈魂順暢地呼吸，如同花朵陶醉於芳香，沉溺在天堂的露水之中。每一滴雨的顫動逐漸靜止，深入到每一下的心跳，而造物神聖的網，穿透我隱密的生命"。鋼琴以一個個三度和六度的和絃，如同聖詠般高貴地營造出布拉姆斯特出的莊嚴曲風，而提琴隨後以疑惑的半音變化音型應對。當樂曲像花朵般漸漸地綻放時，陰暗憂鬱的 b 小調主題慢慢地蘊釀，漸漸地急迫，而一度讓人感覺苦楚。陰影過去之後溫暖的主題重現帶來"

靈魂順暢地呼吸"的聯想。鋼琴的流動地和絃和提琴的雙音共舞，難以言喻地迷人。尾聲中，半音變化音型一度神秘地曇花一現。但終於在聖詠的結尾裡"讓顫動逐漸靜止"。終樂章為 4/4 拍，中庸快板的輪旋曲。起頭的節奏，旋律，及和聲，與"雨之歌"的主歌部份完全相同。由歌曲的升 f 小調移至 g 小調，拍值減半。歌曲的詞是德國詩人克勞斯·郭特的詩。大意是："下吧，雨，下吧，喚醒我的夢；夢裡的童年，溼透的沙子上冒出泡沫！燥熱的酷暑被清新的涼風緩和；蒼白的葉子滴下露水，而田裡的作物被染綠"。第一樂章和第二樂章的主題前後出現貫串其中。樂曲最終轉回初始的 G 大調，親切感人又帶有憧憬地結束。

克拉拉·舒曼在寫給布拉姆斯信中表達對這個樂章的喜愛："我願這支曲子伴我渡過今生的旅程，直到來世"。1896 年克拉拉·舒曼去世，布拉姆斯就在追悼音樂會上演奏此曲，但他在悲傷之際無力奏完。此曲於 1879 年 11 月 8 日，由布拉姆斯本人和小提琴家姚阿幸首演並題獻給他。

2. 愛之歌，作品 7 號之 1:

蘇克 (1874-1935)/ 柯契安 (1883-1950) 改編

不太慢的慢板

捷克作曲家蘇克 (1874-1935) 是德弗札克在布拉格音樂院任教時，最得意的門生之一。蘇克由同名約瑟夫的父親啟蒙，學習管風琴，鋼琴，和小提琴。之後又隨好幾位作曲家學習音樂理論和室內樂寫作。在 1885 和 1892 年之間在布拉格音樂院與德弗札克學習作曲，並且與班內維茲學習小提琴。除了受到德弗札克的賞識，也贏到他女兒奧蒂莉的芳心，成為德弗札克的女婿。蘇克除了作曲之外，也是波西米亞絃樂四重奏的第二提琴手(1891-1933)，和布拉格音樂院的作曲老師(1922-1935)。

蘇克為絃樂器寫過不少室內樂作品，也為小提琴和鋼琴寫了四首小品 (作品第 17，1900 年) 以及一首小步舞曲 (1919 年)，還有一首為小提琴和管絃樂團的 g 小調幻想曲 (作品第 24，1903 年)。愛之歌卻不是為小提琴而寫，而是在他在十七歲到十九歲之間為鋼琴創作六首小品，作品第七號之中的第一首。這時蘇克寫作的風格仍深受德弗札克的影響。同期的名作還包括十八歲時(1892 年)所作絃樂小夜曲，作品第六號。愛之歌因為廣受喜愛，被後人改編成數個不同樂器組合的版本。小提琴的版本是由捷克小提琴家和教育家亞洛斯拉夫·柯契安改編。柯契安最出名的學生在 2011 年去世，是另一個同名約瑟夫的著名小提琴家蘇克，他就是作曲家蘇克的孫子。

愛之歌全曲為三段式。在含蓄的降 D 大調上，羞澀的第一主題被伴奏的和絃帶引進來。在變化和絃的轉折之下將主題提高了一個八度，滿腔熱切的情緒霎時找到宣洩的出口。但音域隨及降低，馬上收斂了情緒。在減七和絃輕柔的引導

之下，欲言又止地結束了第一段。作曲家以 4 個小節的過門委婉地轉到較為明朗的 F 大調，慢慢地鋪陳。埋藏於內的情感終於忍不住，情不自禁地流露於外，吶喊出來。營造出第二段的高潮。F 大調中段結束之際，作曲家又巧妙的將曲子由 A 大調轉回再現部的降 D 大調的第一主題。而這次深刻的感情就不再保留。最後，眷戀依偎的尾聲讓人在腦海中迴蕩著一份溫柔的餘韻。

3. "乞丐與蕩婦"組曲

海菲茲改編自葛希文

夏日時分/女人只是一時的

我的男人離世往生了

不見得是這麼一回事兒

貝絲，妳是我的女人了

以藍調的速度

二十世紀初期美國最具代表性的作曲家當屬喬治·葛希文。1898 年出生於紐約的布魯克林區，雙親是來自俄國的猶太移民。本名雅各·葛希文。他在郭德馬克和柯維爾門下受過正統作曲的訓練。不過自幼在猶太劇院區長大的背景，十五歲起為了生計開始譜寫流行歌曲。葛希文作品裡流行音樂的語彙技法特別名顯，尤其是爵士樂。我們從他的名作"藍色狂想曲"，"一個在巴黎的美國人"一窺端倪。他與兄長艾拉合作，一個譜曲一個填詞，創作出許多流行歌曲和百老匯樂劇，是一位古典與流行音樂雙棲的作曲家。此外，他也非常嚮往法國音樂的曲風。成名之後還欲拜法國音樂教育家娜狄雅·勃蘭潔和作曲家拉威爾門下學習作曲。但他們都自覺不見得能為葛希文在曲風上帶來正面的影響而婉拒。拉威爾對他說：你已經是一流的葛希文了，何必再當二流的拉威爾呢？

雖然肇因於童年時一位朋友的小提琴表演的影響，讓葛希文步入音樂之途。他卻幾乎沒替小提琴譜寫作品。只留下 1925 為小提琴和鋼琴所寫，名為"短篇故事"的六首小品。倒是他在 1921 年曾經寫過一支曲子，歌名叫"米夏，亞夏，托夏，沙夏"。歌詞描述當時俄國小提琴名家奧爾，門下弟子稱霸樂壇的光景。其中的"亞夏"是他的好友，小提琴家海菲茲。葛希文與這位二十世紀最出名的小提琴家年紀只差三歲，同為俄裔的猶太人。海菲茲和葛希文的母親出生地相同，在俄屬波蘭的維爾紐斯(現今立陶宛的首都)。海菲茲曾向葛希文提起，希望替他寫一首小提琴協奏曲。可惜葛希文還未動筆，就在三十九歲時因為腦瘤，英年早逝。葛希文去世之後，海菲茲改編了兩件他的作品成為小提琴的小品。其中之一就是取材自歌劇"乞丐與蕩婦"的組曲。

創作於 1935 年的歌劇"乞丐與蕩婦"裡採用了古典樂曲形式，如賦格和帕薩加利亞；包含二十世紀的技巧，如十二音，複調式和音列；有著一般歌劇的手法，

如宣敘調，主導動機等等；但和聲及旋律語彙卻是不折不扣的來自美國黑人音樂。劇本取材自都波斯·黑沃得的同名小說，被葛希文自己歸類為"民俗歌劇"。故事發生在南卡羅萊納州的查爾斯登城貧窮的黑人社區"鯰魚庄"。癩腿乞丐波基與碼頭工人的女人貝絲之間愛情故事。海菲茲拮取了其中六首著名歌曲。第一首就是第一幕第一景，女配角克拉拉所唱的催眠曲，著名的"夏日時分"。苦中作樂，自我安慰的歌詞道出："夏天的時分，討生活很容易的；魚兒多到躍出水面，收成的棉花堆的老高；你老爸有錢，老媽長的正典；兒啊乖，你不用哭"。緊接著克拉拉的先生傑克將嬰兒抱過來接著唱"女人只是一時的"，歌詞也相當有意思："你將展開人生的旅程，老爸要奉勸一些話；女人會生你，愛你，為你送終；不過，女人就只是一時的，這是真的；最早時是你媽給你取名字，接著她把你綁在圍裙邊照顧，後來你會一直挨她罵，一直等到你的女人來把你接管過去為止；因為女人就是一時的，這是真的..."。接下來的故事是，碼頭工人克勞恩賭博輸錢不認帳，反而將贏錢的羅賓殺了。於是第三首曲子"我的男人離世往生了"是第一幕第二景，羅賓妻子賽琳娜在喪禮上的詠歎調。第四首"不見得是這麼一回事兒"是第二幕第二景，毒販史博汀·萊夫嘲諷聖經章節故事，大衛擊敗巨人，約拿被鯨魚吞下肚...等等的真實性。第五首"貝絲，妳是我的女人了"在第二幕第一景。波基與貝絲男女對唱的情歌。組曲的最後一首"以藍調的速度"在第三幕第二景。史博汀·萊夫在波基被警察帶走之後，聳恿貝絲跟他遠走高飛去紐約。

海菲茲經常以"乞丐與蕩婦"組曲之中的單曲，特別是"不見得是這麼一回事兒"或"貝絲，妳是我的女人了"作為演奏會安可曲。"乞丐與蕩婦"組曲也是海菲茲在1945年第一次以立體聲技術灌製錄音曲目之一，由英國的笛卡唱片公司發行。

4. 冬之歌，作品 15 號：

易莎夷

不太慢的中板-放緩-稍加活力-非常激動的-稍為放慢-慢-稍慢

比利時小提琴家易莎夷是十九世紀末到二十世紀初繼薩拉莎替之後最受歡迎的小提琴家。1858年出生於比利時東邊的城市，列日。自幼由其父啟蒙後受教於魯道夫·馬薩，維尼奧夫斯基，及魏歐當。1883年移居法國巴黎之後，致力於推動法國室內樂之復興，成為法國曲風最佳的詮釋者。小提琴樂曲中幾首膾炙人口的代表作都提獻給他，包括法朗克送給他做為結婚禮物的A大調小提琴奏鳴曲(1886)，德布西的絃樂四重奏(1893)，以及蕭頌的"詩"(1896)。

易莎夷除了他輝煌的小提琴演奏生涯之外，同時也指揮樂團(1898應邀紐約愛樂，以及1918-1922之間辛辛那提管絃樂團)以及作曲。最出名的作品當屬晚年為獨奏小提琴而作的六首奏鳴曲(1924)。但在更早之時，1883年他結識了匈牙利鋼琴巨擘李斯特。受到李斯特從1850年代起創作的交響詩形式的啟迪，易莎夷從1893起著手嘗試譜寫將獨奏絃樂器和管絃樂團合為一體的交響詩。在他的

概念中，他並不要以音符平鋪直敘地形容一段情節或故事，而是由聲音喚起聽眾心中的一幅幅的具象或一份份情緒上的感受，擺脫既有的奏鳴曲式形式上的束縛。他這種形式的第一首作品"哀悼的詩"發表於 1896 年，只比蕭頌提獻給他的"詩"早數個月而已。

"冬之歌"出版於 1902 年，首演於 1904 年，為同形式作品中的第三首。雖然在創作的時間上被認為是易莎夷小提琴演奏生涯最燦爛輝煌的時期(1895-1912)，但是由於意莎夷長期以來在上臺表演之前與緊張的情緒對抗，加上他右手持弓過緊的習慣，終於在 1899 年在巴黎有一次的音樂會中右手痙攣，演出被迫中斷。從此之後就他的右手就一直為肌腱炎所苦，再加上他自年輕時便有糖尿病的病史，讓他極度地失去自信。"冬之歌"充份反映出他此時憂鬱哀傷的心境。其標題的由來是易莎夷有一回讀到一篇以瓦隆文(比利時南部，法語區的一種方言)創作的詩"冬日的回憶"。在這 68 行篇幅的詩中，他對第九行到第十一行，以及第三十一，三十二行的詞句特別有感觸，詞句為：飄雪無盡，是怨懟，是啜泣...；凜冽的風呼嘯，屋邊的雪高高地堆起...；我似乎聽見潺潺流水穿透冰層之下的歌聲...。詩意與此曲在情感和上十分吻合，因此命名為"冬之歌"。

此曲為 b 小調，3/8 拍子，為自由的三段式。全曲在緩慢而哀傷的旋律中流露出法國印象派和聲的技法。在表情速度和拍號不斷地變換，速度不知不覺地變快，營造出中段結束之前激憤的高潮。再現部回到初始的題材，慢慢將情緒帶入荒涼悲傷的慢板，以小提琴的泛音和歎息似的和聲收尾。此曲於 1902 年出版，1904 年 11 月 3 日由小提琴家艾德華·德露和易莎夷音樂會管絃樂團在布魯塞爾首演，題獻給他的夫人蘿蕙·勃德。

5.序奏與塔倫泰拉舞曲，作品 43 號

薩拉沙堤

中板- 塔倫泰拉，急速的快板

十九世紀後半期，小提琴巨匠薩拉沙替以他精湛的技巧和琴音婉約優雅的演奏風格，自成一格地突破了德奧派的姚阿幸和維尼奧夫斯基以及奧爾所屬的俄國派所主宰小提琴演奏舞台的局面。

1844 年出生於西班牙北部古城潘洛拉的薩拉沙替，自幼受身為樂師的父親啟蒙。八歲獲得獎學金入馬德里音樂院學習，十歲獲西班牙伊莎貝爾皇后賜贈名貴的史特拉地瓦里小提琴。十二歲赴巴黎音樂院與亞拉習琴，在修習不到一年之內便獲頒第一獎。他繼續留在音樂院學習樂理，直到十五歲完成正規的訓練。1876 在維也納首演的成功正式確定了他的地位，之後數十年他的演奏縱橫樂壇，聞名遐爾。小說作家柯南·道爾曾敘述在他筆下的名偵探夏洛克·福爾摩斯前往聆賞薩拉沙替的演奏。作曲家們也為他譜寫樂曲。流傳至今最出名的幾首當屬聖賞的序奏與輪旋曲，拉羅的西班牙交響曲，布魯赫的蘇格蘭幻想曲，

以及維尼奧夫斯基的 d 小調第二號小提琴協奏曲。他是留聲技術問世之後，第一位留下演奏錄音的小提琴家。

薩拉莎替為突顯自己的演奏技巧量身譜寫小提琴小品，一共五十四首。前十九首較不為人知的曲子多取材自歌劇選曲，如古諾的浮世德，維爾第的命運之力等為主譜寫的幻想曲。第一首名作要等到他的作品第二十號，流浪者之歌的出現。這支曲子成為樂迷們提及小提琴時，心中最優先聯想到的音樂。其他的名作還包括多首以西班牙地方民謠為題材譜寫的小品，以及取材自歌劇卡門的幻想曲，還有這首序奏與塔倫泰拉舞曲。

此曲分慢快兩段。快板的塔倫泰拉舞曲源自於意大利南部濱海的塔倫多城的一種 6/8 拍子的舞曲。相傳當地有一種"狼蛛"。一旦被被這種蜘蛛咬到毒性發作，會讓人陷入歇斯底里的狀況。其急救的療法就是跳這種急促的舞曲來排毒。此曲的序奏由 4/4 拍，歌謠似優美的曲調展開後，慢慢地過渡到燦爛快速的塔倫泰拉舞曲。