

R. R. Bennett: After Syrinx I

班乃特：取自於《席琳克斯》給雙簧管與鋼琴

班乃特爵士 (Sir Richard Rodney Bennett CBE, 1936-2012)，英國作曲家，作品類型除了藝術性高的音樂會作品外，電影及電視配樂也極為著名。而除了音樂創作外，班乃特同時也是位演奏技巧高超的爵士鋼琴演奏家。班乃特出生於肯特郡 (Kent) 的布羅德斯泰斯 (Broadstairs)，在二戰期間被迫遷往德文郡 (Devon)。其母親為著名的鋼琴家，並曾教導過作曲家霍斯特 (Gustav Holst)。在皇家音樂學院求學期間，班乃特曾追隨作曲家弗格森 (Howard Ferguson, 1908-1999)，學習且深受弗格森的肯定。弗格森曾評價班乃特為擁有能成為英國有史以來最偉大作曲家的天賦。班乃特一生約有兩百首音樂會作品，五十首電影、電視配樂。晚期因受到布列茲 (Pierre Boulez) 的影響，班乃特作品添加了許多歐洲前衛音樂的技法和音效，衍生出其獨特的抽象劇情風格 (Dramato-Abstract Style)。

此作品創作靈感取自於德布西給長笛獨奏作品 *La Flute de Pan* (Syrinx)。在希臘神話中，席琳克絲為河神之女，有著極為美麗的容貌，而半人半羊的牧神潘 (Pan) 為之瘋狂不已。某日，潘鼓起勇氣用其曼妙的笛聲和舞姿吸引了席琳克絲的目光，隨後便訴說對席琳克絲長久以來的愛慕。但席琳克絲嫌棄外貌醜陋的潘，為了逃避他，拔腿便向河邊奔去並求助於父親，因此其父將她變幻成河邊的蘆葦躲過潘的追求。當潘神追到了河邊時，已不見席琳克絲的蹤影。不知情的潘以為席琳克絲為了躲避他而淹死於河中，而飄逸的蘆葦卻勾起了他懷念的心情。傷心與自責的潘於是割下這蘆葦製成一隻蘆笛，讓他在思念席琳克絲時能吹奏以安慰他無限的思慕之情，而原本想要遠離潘的席琳克絲最終還是永遠陪伴著潘。此作品的風格相當自由，充滿現代幻想曲的形式，而曲中不斷更換的拍號亦相當具挑戰性。除了以希臘神話為基底，班乃特也刻意引用德布西的作品 *La Flute de Pan* (Syrinx) 的主題作為本作品的頑固樂思。此創作手

法除了強化音樂中戲劇張力外，更令這整首作品增添耐人尋味的曲趣。

M. Arnold: Sonatina for Oboe and Piano, Op. 28

阿諾：給雙簧管與鋼琴的小奏鳴曲，作品二十八

馬爾康·亨利·阿諾爵士（Sir Malcolm Henry Arnold CBE, 1921–2006），是一名二十世紀以調性為主的傑出英國近代作曲家，其音樂風格相當獨特，常把古典、爵士、民歌與流行音樂混合起來，也因此深受大眾的喜愛。阿諾的作品種類繁多，除了以傳統形式為主的創作以外，也包含許多電影配樂。

阿諾出生於北安普敦（Northampton）的一個鞋匠家庭，在五名孩子中為最幼小。自小就對新興的爵士樂抱有相當興趣的阿諾，看到著名爵士樂演奏家路易斯·阿姆斯壯的演出後，便開始學習吹小號，並於五年後獲得獎學金入讀皇家音樂學院。在皇家音樂學院中，阿諾跟戈登·傑可（Gordon Jacob）學習作曲，並和歐內斯·霍爾（Ernest Hall）學習小號。一九四一年，他加入倫敦愛樂管弦樂團，並於一九四三年晉升為小號首席。阿諾為不少電影配樂作曲，而他於一九五七年為《桂河大橋》（The Bridge on the River Kwai）所創作的電影配樂更榮獲奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎。

這首作品為現代風格小奏鳴曲，它相對短小、單純，而各樂章之間的主題與速度上均有著對比上的要求。於 1951 年完成，阿諾使用了重音錯置與爵士樂等素材，使全曲充滿了趣味性。這首作品特殊之處在於鋼琴聲部使用了爵士樂中 Boogie-Woogie 的風格。Boogie-Woogie 以「古典音樂」的樂理觀念而言，就是節奏單純的頑固低音，但 Boogie-Woogie 沒有頑固低音強烈的合聲色彩，其講究的是固定且穩定的節奏效果。所以在 Boogie-Woogie 的風格中，首重的是主要旋律聲部自由、搖擺的切分節奏與正規 Boogie-Woogie 音型的拉扯感。而此曲阿諾在雙簧管聲部中大量添入了英國民謠風格旋律，雖然大大的減少 Boogie-Woogie 所帶來的矛盾和拉扯感，卻增添許多清新脫俗的氛圍。作曲家在三個樂章中所選用的民謠都有著刻意的編排，造就出一篇帶著民族色彩的音樂故事。

B. Britten: Temporal Variation for Oboe and Piano

布列頓：《時空變化》給雙簧管與鋼琴

愛德華·班傑明·布列頓 (Edward Benjamin Britten, 1913-1976)，英國鋼琴、指揮與作曲家，是二十世紀重要的音樂家，同時也被認為是英國樂壇上罕見的天才作曲家。由於他的出生日與相傳掌管音樂的主保聖人聖西西里亞 (Sancta Caecilia) 的聖日相同，因此有人認為他之所以有著過人的音樂才華是上天所賦予的。早年就讀於英國皇家音樂學院 (Royal Academy of Music)，布列頓先後追隨布瑞吉 (F. Bridge, 1879-1941)、艾蘭 (J. Ireland, 1879-1953) 等人學習作曲，並埋首研究各樂派及作曲家的樂風與作品，進而融會貫通，自成一格。布列頓的作品曲式條理簡明，調性明確清晰，而其極具個人特色的音樂表現方式與優美動聽的旋律，更是他的作品引人入勝之處。

布列頓於一九三六年十二月十二日完成了給雙簧管與鋼琴的《時空變化》，是鋼琴家哈利斯 (Adolph Hallis) 為了其一系列音樂會而委託布列頓創作的。此作品由一個主題與八個變奏所組成，其中的變奏以「主題」的兩個素材加以發展而成。在這首作品中，鋼琴聲部彷彿時間的蹤跡，時而試探性的探問，時而如海嘯般席捲而來。而雙簧管聲部則如倫敦街頭上為了未來徬徨的少年，時而沉浸在充滿憧憬的夢想、時而為無法一顯身手的現實社會而徬徨。而代表時間的鋼琴並不會停止，彷彿諷刺著人生般越走越快，亦越來越遙遠。代表著少年的雙簧管，彷彿也從懵懂無知逐漸成熟，而一切的夢想、願景，卻也只是虛無飄渺的幻影。作品中音樂的張力及色彩的變化，在主題與變奏於慢、快之間的速度變換中，與殘存的時間低聲對話。

Y. Bowen: Sonata for Oboe and Piano

布瓦：給雙簧管與鋼琴的奏鳴曲

埃德溫·約克·布瓦 (Edwin York Bowen, 1884-1961)，英國作曲家、鋼琴家。布瓦幼年隨母親學鋼琴，後進入皇家音樂學院學習，並很快成為優秀的音樂會鋼琴家，且於一九〇九年任皇家音樂學院教授。被後人稱為「英國的拉赫曼尼諾夫」，布瓦堅持浪漫主義的創作風格，作品旋律優美動人，結構宏大，創作手法常採用複雜而富色彩性的和聲。他為鋼琴與雙簧管創作的作品充分開發了此樂器的演奏技巧，具有出色的演出效果。

第一樂章，華麗、堂皇的旋律線條，彷彿不斷滴入水中的染料，不斷的擴散、交織，在水中勾勒出如夢境般的美麗輪廓，也如朦朧的奇幻世界，不斷滴落的是乘載著彩色的雨滴。雙簧管在這個幻想世界中不斷的奔跑、跳躍、舞動著，舞出一道道痕，尋找那最單純的光及最無暇真實。但不斷滑落的色彩如同魔王的叫喚，不斷的纏繞著那想剝離的心靈、不斷擠壓著已無法負荷的內心世界。最後，雙簧管放棄掙扎，捧著那已變成晦暗的希望，等待著黑暗的吞噬。

第二樂章，雙簧管歌詠著如告解般的旋律，彷彿挖掘著內心深處所有的思緒，交雜的情感如同淚水般滔滔的湧出。每滴淚水都是彩色的，有絕望的灰、有寬慰的黃、有狂喜的青，亦有陰鬱的藍…

第三樂章，音樂如號角般的宣誓洗淨苦痛的重生，翱翔在無所畏懼的雲端、輕觸著點點繁星。這將是個不再被渲染的勇敢和決志，單純的勇氣飛梭在點點雨中，擺動無畏的翅膀旋入點點星光。

G. Jacob: Rhapsody for Cor Anglais and Piano

傑可：狂想曲給英國管與鋼琴

戈登·傑可爵士 (Gordon Percival Septimus Jacob CBE, 1895–1984)，英國作曲家、指揮家與音樂教育家，其創作以木管音樂尤為著名。傑可出生於倫敦，就讀於倫敦南部的達利奇學院，曾任教於英國皇家音樂學院，並於一九四六年成為皇家學院院士，也是英國皇家學會業餘樂團的指揮。在他十九歲時，參加了英軍的行列，並於一九一七年被送入了戰俘營。在戰俘營中，傑可組成小戰俘營樂隊，並為其編制譜曲。而這期間，他收到其兄在索姆河陣亡的噩耗，而他為紀念兄長所譜寫的第一號交響曲也在若干年後被正式發表。被釋放後，傑可花了一年時間學新聞學，但不久又回來學習理論作曲，並考入皇家音樂學院。由於兔唇及童年時手部的受傷，他樂器演奏能力是被限縮的。

由於多桀的人生，傑可在其創作中除了堅持無調性美學和十二音列音樂外，也著墨於灰瑟的色調。這首給英國管狂想曲是他重要作品之一，另外他還譜寫了不少雙簧管的室內樂。

此狂想曲中的鋼琴聲部如同吹動落葉的風，而英國管則是在風中吟詠著嘆息的旅人，嘆息著一個童年記憶中的歌謠、嘆息著一個消逝的歲月、嘆息著被時間擺弄的人生…。英國管的旋律無盡的延伸，伴隨著枯黃的葉乘著蕭瑟的風，旅人的思緒在短暫的歡愉但不真實的幻境中，就如同賣火柴的小女孩，不斷的期待、不斷的嘗試著那逃離痛苦的願望，但當火柴熄滅時，真實的冷冽更顯難熬。此作品也就如同點亮了第三根蠟燭後的小女孩，被淹沒在冰冷的晦暗之下，等待救贖…