

2019國際舞蹈音樂交流講座及大師研習營

研習手冊

談編作《關於柴可夫斯基》

在舞蹈歷史上，早先的偉大芭蕾舞，總是直接受助於偉大的作曲家而使得芭蕾舞與音樂互相輝映，例如，19世紀偉大的編舞家倍帝巴（Petipa, Marius）所編作的經典芭蕾舞“睡美人”之所以能長久留傳下來，不僅是它的舞蹈，更因為它的音樂！Petipa 在蘇俄帝國劇院的半個世紀裡，曾編作超過 60 齣舞劇，但僅有一些現今仍在演出，這並不是因為舞蹈本身不好，而是它們的音樂不夠好去啓發舞蹈的新境界，觀眾希望忘掉壞的音樂，因此舞蹈也跟著被遺忘了。

自從 Petipa 死後，古典芭蕾舞起了很大的變化，尤其在 20 世紀巴蘭欽（Balanchine, George）所編作的許多新芭蕾舞，將古典芭蕾舞發展到另一高峰。其實舞蹈的字彙是一樣的，但我們現在加入了很多新的字彙、樂章，今天的古典舞蹈是更複雜，更困難和更苛求的，尤其 21 世紀的今天，不僅在舞蹈動作技術上有更高的發展，加上整個劇場技術的提昇，使得新編作的古典芭蕾舞表演形式起了很大的改變，百家爭鳴，百花齊放。但若將主題再抽回到舞蹈和音樂的本質與關係上，誠如大家所熟知的柴可夫斯基知名三大芭蕾舞劇音樂“天鵝湖”、“睡美人”和“胡桃鉗”，音樂是為舞劇故事而寫，華麗而流暢，使得此三大舞劇成為經典芭蕾舞的範本，音樂之功不可沒！

在 21 世紀的今天，除了重演經典舞碼外，在有限的“特別為舞蹈而寫的音樂”外，芭蕾舞是不是有可另闢途徑的可能呢？

其實很多音樂，不管是不是有標題，不同的人聆聽，感受均不一樣，很多人一定有同感，欣賞一個沒有故事主題的樂曲，比欣賞一個有故事的樂曲，更能享受那無界限的遐想與感受。

就以柴可夫斯基的音樂而言，除了三大芭蕾舞劇外，他尚有很多音樂可供舞蹈創作使用，這也為新古典芭蕾舞的發展，除了動作技術本身外，因為音樂的無限制而開拓了很寬廣的空間！

此次選擇柴可夫斯基的“翡冷翠的回憶”和“第四交響曲”二支知名音樂來編作，除了個人對柴氏音樂的喜好外，最主要的是音樂給予我無限的幻想，促使我想用肢體將那種特殊的感覺在舞台上表現出來。

曾有樂評家這樣寫著：“柴可夫斯基的音樂是旋律和舞蹈性格的綜合，如果有這種可能的看法，那麼線條的旋律，明顯的節奏，加上戲劇性的要求，構成柴氏的音樂內容...”。本人倒是相當同意此種看法，柴氏一生創作相當豐富的音樂，因為他本身的個性，在他音樂中，經常蕩漾著深深的哀愁與浪漫，更將斯拉夫民族的特性潛藏其中。除了一些有標題的音樂外，很多沒有故事主題的音樂，若用在舞蹈上，肢體和音符的對話將有著很大的想像空間，尤其他的樂風依然深受古典與浪漫派音樂創作手法的影響，因此在肢體上除保留原有古典芭蕾舞華麗優美的線條動作技術外，因為與無主題限制的音樂對話，可有更多的發展空間，加上現今 21 世紀人的思維不同，科技的發展快速，都為新古典芭蕾舞表演與發展開創一條很寬廣的路！

舞作介紹

節目一

柴可夫斯基：D 小調弦樂六重奏《翡冷翠的回憶》OP.70
(Souvenir de Florence , sextet in d.OP.70)

這首六重奏曲的創作源起是在 1886 年時，柴可夫斯基獲得聖彼得堡室內樂協會授予榮譽會員，他即承諾將創作一首樂曲以示回報。為了增加上台人數，同時更便於施展他在音樂色彩變化之所長，柴可夫斯基決定譜寫弦樂六重奏曲而非弦樂四重奏曲。雖然柴可夫斯基於 1887 年即將展開創作此曲的工作，然而卻直到 1890 年，當他在義大利佛羅倫斯譜寫完歌劇「黑桃皇后」後，才又繼續完成了這首六重奏曲。由於此曲慢板樂章的主題是在他在創作歌劇時所寫下，也因此讓這首六重奏曲有了「翡冷翠的回憶」此一標題。除此之外，這首作品的本質與義大利無關，所聽到仍是柴可夫斯基那充滿俄國風味的獨特樂章。

但也有樂評家認為：《佛羅倫斯的回憶》是柴可夫斯基重遊佛羅倫斯之後完成的作品，也是寫作歌劇《黑桃皇后》附屬的珍貴紀念品。用來記錄他幾次在這座名城居住過的情節。樂曲充滿了對這個優美城市的懷念之情。佛羅倫斯的英文名稱是 Florence，通常都譯為「佛羅倫斯」，徐志摩則根據義大利語名稱 Firenze，翻譯成「翡冷翠」，佛羅倫斯被認為是文藝復興運動的誕生地，藝術與建築的搖籃之一，擁有眾多的歷史建築，和藏品豐富的博物館是歐洲中世紀重要的文化、商業和金融中心，並曾一度是義大利統一的首都（1865-1871）。歷史上有許多文化名人誕生，活動於此地，比較著名的有詩人但丁、畫家李奧納多·達文西、米開朗基羅、科學家伽利略等。

在整首曲子中，共分為四個樂章，第一樂章精神抖擻的快板（Allegro con spirito），第二樂章如歌的柔板（Adagio Cantabile e con moto），第三樂章適中的快板（Allegretto moderato）及第四樂章活潑的快板（Allegro Vivace）類似交響曲結構是小提琴、中提琴及大提琴各兩支的編制，絕美的旋律尤其是第二樂章抒情旋律彷彿是用音符紀錄出歲月對此城美學文化遺跡的無限懷念，而第四樂章活潑的迴旋曲式的快板，充滿了東歐斯拉夫民族風格，讓人忽然感覺，柴氏雖身在佛羅倫斯，但是想念著俄羅斯家鄉？尤其在樂章結尾處，加快速度，彷彿內心熱切渴望自由，去呼吸一口新鮮空氣般的愉悅，這亦是在柴氏作品中，除了芭蕾舞音樂作品外，少有的脫離了“傷感濫情”感覺。柴氏在完成此曲後，寫信給梅克夫人說：「知道您非常喜歡室內樂，您一定很高興聽到此首六重奏，您不必去聽音樂會，因為這很容易在家裡演奏，真希望您會中意此部音樂我是帶著最大的愉悅與熱情去寫此曲，因此沒有很費力！」

——柴可夫斯基與梅克夫人之間的感情是音樂史上獨一無二的柏拉圖式戀情！——

1877年開始以來，柴可夫斯基與梅克夫人長達十四年的書信往來，一千一百多封信，梅克夫人了解柴可夫斯基經濟的情況，更欣賞他音樂的才華，同意每年支援六千盧布（相當於今天的兩百七十多萬台幣），但是兩個人也聲明永不見面。有了經濟支援的柴可夫斯基才有更多的時間專心在創作音樂，1878年完成了第四號交響樂即題獻給他最好的朋友梅克夫人，他也在書信上說明著"音樂"，是具有無比力量的一種媒介，含蓄的一種語言，能夠表達心靈情緒的千變萬化。兩人之間的信件來往，談樂曲、談音樂家、談宗教、談心聲。多愁善感的柴可夫斯基把他的感情流露移轉在他的作品上，今天才能夠有這麼多優美的作品留下來。

1890年梅克夫人宣稱他即將破產，必須停止他對柴可夫斯基的支助，同時也斷絕他和柴可夫斯基之間長達十四年的書信來往，柴可夫斯基受到嚴重打擊。後來有人揣測兩人關係結束的原因，是因為柴可夫斯基的同性戀傾向被發現，但這種說法卻無法證實。至此長達十四年的柏拉圖式愛情劃下休止符，留下淡淡的悠情。

編舞者將以此曲編作，表現柴可夫斯基與梅克夫人柏拉圖式的浪漫愛情故事，柴可夫斯基與梅克夫人內在澎湃起伏的激情，但外在卻彼此表現含蓄且平淡，加上當時所處的環境與感受以此曲來論釋，再適合不過了！

舞作介紹

節目二

柴可夫斯基的幻影—第四交響曲：F 小調第四號交響曲 OP.36
(Symphony No.4 in F,OP.36)

富孀梅克夫人和柴可夫斯基通信後，第一次便寄給他 6000 盧布，柴可夫斯基遂辭去音樂院的教職，開始專心致至於寫作這首聞名的第四號交響曲，與歌劇「尤金·奧尼根」。這期間柴可夫斯基經歷了不幸婚姻之打擊，精神頹喪不已，於是前往瑞士靜養，在 1878 年轉到義大利旅行時，完成第四號交響曲。柴可夫斯基把這首交響曲贈給梅克夫人，在總譜首頁題上「給我最敬愛的友人」。並以「我們的交響曲」知名義獻給梅克夫人，柴可夫斯基曾經表示，「第四號交響曲」是他以人生中「命運」為主題的創作。柴可夫斯基本人說明第 1 主題是「得不到安慰的絕望感」，第 2 主題是「脫離現實的幻想」。

這 F 小調第四號的管弦樂法優異，是最富變化與熱情的樂曲，且也隱約浮現世間的苦惱與徬徨。象徵與命運的搏鬥，並且表現身為人的苦惱徬徨，以及威逼、脅迫人類的命運魔掌；最後雖然以光輝節慶的結尾收場，卻似乎更隱含著柴可夫斯基宿命的悲劇色彩，給人一種淒慘的感覺。柴可夫斯基哪種獨特憂鬱的優美旋律，以及巧妙的結構和精美的管弦樂法，都是讓本曲永遠受到喜愛的原因所在。

在柴氏的六首交響樂中，此首可算是最具變化也最熱情的一首，曲子中表現出世界的苦惱與徬徨，被命運的魔掌逼迫時的哀傷情緒，柴氏曾將俄國大文豪普希金 (Alexander Pushkin) 的原著小說“葉甫根尼·奧涅金 (Eugene Onegin)”和“黑桃皇后 (The Queen of Spades)”譜寫出二齣著名的歌劇，亦和當時的音樂主流“國民樂派” (Nationalists in Music) 的“五人幫”—巴拉基雷夫 (Mily Balakirev)、鮑羅定 (Alexander Borodin)、莫梭斯基 (Modest Mussorgsky)、林姆斯基高沙可夫 (Nikolay Rimsky-Korsakov) 以及庫宜 (Cesar Cui) 交往，但柴氏的音樂風格雖亦有“國民樂派”的個性，卻又多了一份西歐樂風的浪漫。

柴氏一生相當憂鬱、悲觀，這在他的作品中表現甚多，他在人生的終點，就像他大半的音樂作品都沒有標題，連他的死均是一個謎，所以，在他晚年的內心世界，也許就像渴望“自由飛翔的小鳥”般的自在與解脫！

此曲共分四個樂章：

第一樂章：前進式的行板 (Andante sostenuto)

歌劇「尤金·奧涅金」，這是柴可夫斯基改編自十九世紀初俄國文豪普希金 (Alexander Pushkin, 1799-1837) 的韻文小說所作的歌劇，敘述自命不凡的男主角

奧涅金，原本拒絕了一位鄉下姑娘的求愛，直到後來，他才認真體會到這份愛意，卻為時已晚，劇中穿插一段奧涅金與好友連斯基的決鬥場景，原本相識的好友，竟為了一場不必要的誤會，導致連斯基喪命的悲劇。以第一、二主題音樂表現奧涅金 (Onegin) 歌劇中，四個主要人物 (Onegin、Tatiana、Lensky、Olga) 中浪漫但苦惱的複雜愛情故事--奧涅金為了一個愛戀女子塔姬雅娜，因為高傲，向一個不喜歡的女子奧爾嘉 (Olga) 求愛，以期引起塔姬雅娜的嫉妒，沒料到卻引好友連斯基 (亦即奧爾嘉的未婚夫) 的嫉妒，依當時代情敵競爭模式，不得不採取決鬥了結，奧涅金因此槍殺了自己的好友連斯基，也因此得不到塔姬雅娜的原諒，原是浪漫的愛情，卻以無法彌補的悲劇為結局！此樂章表現出現實的灰暗面與夢想交錯，出現的人生無法掌握。

第二樂章：以歌曲模式的行板 (Andantino in modo di canzona)

歌劇「黑桃皇后」，這是柴可夫斯基最後的歌劇作品，根據詩人普希金的原著所縮寫。雙簧管奏痛苦的第一主題，再配合弦樂器的撥弦方式，充份表現出柴氏對生活失去信心的悲哀，以此樂章來表現歌劇“黑桃皇后 (The Queen of Spades) ”中，少女麗莎 (Lisa) 和軍官格爾曼 (Gherman) 因為身份地位不同，造成的不行愛情故事。貧窮的軍官格爾曼愛上出身名門，有個貴族未婚夫的麗莎。為了在賭場快速致富以迎娶麗莎，他決定向綽號“黑桃皇后”的伯爵夫人，也就是麗莎的祖母詢問必贏三張牌的秘密。傳說中，老伯爵夫人年輕時就靠著這秘密發財。但事實上，那三張牌不過是謠傳，格爾曼為此費盡心機，不僅殺死了伯爵夫人，發現真相的麗莎深感痛苦而自殺；格爾曼則是輸掉所有的財產，在絕望和悔恨中自盡。此樂章表現出哀愁的另一種面貌，懷念過去種種的快樂回憶，但多已逝去，亦不再回來是多麼的悲傷啊！

第三樂章：頑皮彈撥式的詼諧曲 (Scherzo, Pizzicato ostinato)

在詼諧曲式的樂章中，演奏出俄國舞曲的主題，若以此曲來表現柴氏和當時交往的國民樂派之“五人幫” (巴拉基雷夫、鮑羅定、莫梭斯基、林姆斯基高沙可夫以及庫宜) 情形，在音樂風格中，柴氏雖和五人幫一樣有著國民樂派的樂風，卻多了一份浪漫，舞蹈隨著樂曲，顯現出濃濃的俄國民俗風，但又好像喝醉酒般，腦海裡出現了莫名其妙的景象。

第四樂章：火般熱情式的快板 (Allegro con fuoco)

以迴旋曲式的形式來描述民間慶典的盛況，哀傷苦惱的主題卻不時地再出現，一再的以音符表現出很大的決心去超越悲傷與哀愁，展現初「生存的希望」，柴氏晚年致死原因，在傳說中仍是一個謎，傳言中他是自殺而死，也許這是在他一生相當憂鬱、悲觀的生活籠罩下，唯一可能選擇的出口???

舞作介紹

作曲家：柴可夫斯基（1840-1893）

柴可夫基於 1840 年出生於俄國沃金斯克，是俄國浪漫樂派的代表人物，受到俄國當時民族主義興起的影響，他的作品同時也帶有俄國民族音樂的特徵。柴可夫斯基的創作風格涵蓋西方古典音樂與俄國民族音樂風格。他擅長運用西方音樂創作手法，反覆堆疊旋律，變化和聲進行，加上延長的節拍，強烈傳達出情感的意境，而他也是第一位將西方古典音樂與俄國民族音樂融合的作曲家，為俄國創作出新的音樂風格，同時將俄國音樂傳達至世界各地。其音樂作品數量豐富，曲種多變，包含交響曲、芭蕾舞劇音樂、室內樂、協奏曲、器樂曲等，廣受古典樂迷的喜愛。雖然柴可夫斯基的音樂事業成功，但其個性敏感、憂鬱，使其音樂作品中常含有悲觀色彩。

他的作品包含六首交響曲、四首協奏曲、十部歌劇、管弦樂曲、舞曲芭蕾舞劇音樂，以及上百首的鋼琴作品，其中，三部芭蕾舞劇配樂《天鵝湖》（Swan Lake, Op. 20, 1875-76）、《睡美人》（The Sleepy Beauty, Op. 66, 1888-89）、《胡桃夾子》（Nutcracker, Op. 71, 1891-92）最為膾炙人口，柴可夫斯基的舞劇音樂十分動感，與舞劇密切結合，並使音樂不再附屬於舞蹈之下。另有歌劇《尤金·奧尼琴》（Eugene Onegin, Op. 24）、《黑桃皇后》（The Queen of Spades, Op. 68）、《第一號鋼琴協奏曲》（Piano Concerto No.1 in B flat minor, Op.23）、管弦樂作品《1812 序曲》（1812 Overture, Op. 49）等著名作品。

1893 年，柴可夫斯基創作了第六首交響曲，命名為《悲愴》（Pathétique, Op.74），這首樂曲像是他一生悲悽的寫照，樂曲主旋律深沉悲切，最後一個樂章在沉鬱哀傷的氣氛中結束，令人感受到作曲家無限的憂鬱與哀傷，他將此曲獻給他的姪兒道維多夫（即傳說中的同性情人）。柴可夫斯基在這首樂曲公演後的九天去世，據說是喝了帶有霍亂病毒的水而死，但因缺乏證據，使柴可夫斯基的真正死因到現在仍是個無解的謎。