

2019國際舞蹈音樂交流講座及大師研習營

講義

藝文講座

談編作《關於柴可夫斯基》

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！

主講人：余能盛

關於柴可夫斯基
About Tchaikovsky

談編作《關於柴可夫斯基》

在舞蹈歷史上，早先的偉大芭蕾，總是直接受助於偉大的作曲家而使得芭蕾與音樂互相輝映，例如，19世紀偉大的編舞家倍帝巴（Petipa, Marius）所編作的經典芭蕾“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！

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表演形式起了很大的改變，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的範本，音樂之功不可沒！

柴可夫斯基的音樂是旋律和舞蹈性格的綜合

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。

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，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...”。

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)

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)

❧ 翡冷翠的回憶 ❧

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。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。

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。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，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）

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

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，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。

第四交響曲

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，曲子中表現出人世界的苦惱與徬徨，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。

此曲共分四個樂章

第一樂章

前進式的行板
Andante sostenuto

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*

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，
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」。

