

第一章、布瑞頓生平概述

班傑明·布瑞頓（**Benjamin Britten, 1913-1976**）是最重要的英國作曲家之一。在世期間，他復甦了英國歌劇，也確定了英國音樂戲劇的未來，並贏得了當代作曲家的讚賞與欽佩。布瑞頓的作品內容豐富多元化，如今在歌劇院、管絃樂音樂會、獨奏會中都還是相當受歡迎，此外其作品的有聲資料也不少。

布瑞頓在 1913 年 11 月 22 日出生於英國的羅威斯托夫（**Lowestoft**），是一個中產家庭的第四個、也是最小的孩子。他的父親羅伯特·布瑞頓（**Robert Britten**）是個牙醫，非常支持布瑞頓在音樂上的追求，不過在布瑞頓的音樂生涯或發展上並沒有扮演重要的角色。他的母親艾迪絲（**Edith Britten**）是個業餘音樂家，擅長鋼琴和聲樂，是布瑞頓心靈的依靠，到她過世之前，一直給予布瑞頓許多音樂上和職業上的引導。布瑞頓很小的時候就展露出對音樂的興趣和能力，五歲時開始作曲，七歲由母親指導學習鋼琴，十一歲跟隨奧黛莉·亞斯通（**Audrey Alston**）學習中提琴。而且從他早年大量未出版的作品來看，他在年輕的時候非常地積極寫作。

布瑞頓在 1926 年經由亞斯通的介紹，於諾維奇音樂節（**Norwich Festival**）認識了布瑞吉（**Frank Bridge, 1879-1941**），¹ 之後並追隨他學習音樂。布瑞吉教導布瑞頓作曲時應該要忠於自己的想法，並且讓布瑞頓廣泛接觸不同地方的音樂，其中也包括了巴爾托克（**Bela Bartok, 1881-1945**）、史特拉汶斯基（**Igor Stravinsky**,

¹ 布瑞吉為英國作曲家、指揮家、中提琴家，較知名的作品有《F 小調幻想四重奏》（*Phantasie Quartet in F minor*）、管絃樂組曲《海》（*The Sea*）。布瑞頓曾在 1937 年取材布瑞吉早年的弦樂四重奏當主題，為薩爾茲堡音樂節譜寫《法蘭克·布瑞吉主題與變奏》（*Variation on a Theme of Frank Bridge, 1937*）。

1882-1971) 與荀白克 (Arnold Schoenberg, 1874-1951) 等當時的音樂。布瑞吉的教學拓展了布瑞頓的音樂視野，也影響他日後的創作。

布瑞頓十六歲時，獲得獎學金進入倫敦皇家音樂學院 (Royal College of music, London) 就讀，學習鋼琴和作曲。在學期間，他陸續創作了幾部作品，並於 1933 年以《小交響曲》(Sinfonietta) 作公開發表，這一年他也以 F 小調弦樂五重奏《幻想》(Phantasy) 獲得「科貝特室內樂獎」(Cobbett Chamber Music Prize)。他的一些作品也開始陸續出版，其中也包括了給雙簧管和弦樂的《幻想》四重奏，作品第二號 (Phantasy, op. 2)，而這首作品也獲選在佛羅倫斯的國際當代音樂學會 (ISCM) 音樂節演出，此時的布瑞頓開始在國際樂壇上嶄露頭角。

布瑞頓小時候最崇拜貝多芬 (Ludwig von Beethoven, 1770-1827) 與布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897)。不過自從到倫敦求學，接觸莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)、舒伯特 (Franz Peter Schubert, 1797-1828)、浦塞爾 (Henry Purcell, 1659-1695) 和馬勒 (Gustav Mahler, 1860-1911) ... 等人的作品後，改變他奉貝多芬與布拉姆斯為圭臬的想法。布瑞頓在一場音樂會聽過馬勒的交響曲後，對他的音樂留下深刻的印象。現存的許多文獻當中，記載了布瑞頓討論馬勒的音樂，並可得知布瑞頓相當敬佩馬勒的管絃樂和創造出豐沛情感的旋律。因此現今有許多學者開始研究比較他們的作品，並發現他們的共同性：都對於音樂的抒情性和旋律特別敏銳。當代作曲家當中，年輕的布瑞頓最推崇史特拉汶斯基、荀白克與貝爾格 (Alban Berg, 1885-1935) 的作品。布瑞頓在 1934 年畢業後，原

本有機會去維也納向貝爾格學習，但是學校反對序列音樂（serial music），在學校的溝通之下，布瑞頓的父母親也反對其跟隨貝爾格學習，布瑞頓因此喪失此學習機會。往後布瑞頓建議音樂院購買荀白克的《月光下的小丑》（*Pierrot Lunaire*）更被拒絕。

布瑞頓在 1935 年得到了第一份工作，主要是為英國政府所支持的紀錄片拍攝單位「郵政總局電影處」（General Post Office Film Unit）寫作電影配樂。由於組織缺乏資金，無法僱用管絃樂團或是較大的合奏團體，因此布瑞頓大都寫作不超過七個演奏員的小型室內樂音樂，例如《國王的郵票》（*The King's Stamp*）、《征服宇宙》（*Conquering Space*）。同年，布瑞頓結識了英國詩人奧登（Wystan Hugh Auden, 1907~1973），² 並且與他合作紀錄片配樂《夜郵》（*Night Mail*），之後布瑞頓也為奧登的劇本和詩譜曲，包括 1942 年的合唱曲《聖西西利亞讚美詩》（*Hymn to St. Cecilia*），兩人始終保持密切關係，在藝術、哲學和政治等方面，布瑞頓皆受到奧登很大的影響。

布瑞頓於 1937 年結識了男高音彼得·皮爾斯（Peter Pears, 1910~1986），此後兩人成為摯友，在工作和生活上互相扶持，布瑞頓也為皮爾斯寫了許多歌曲和歌劇角色。1939 年因為歐洲的政治情勢緊張、二次大戰即將開打，加上好友奧登赴美定居，因此布瑞頓決定與皮爾斯相偕離開英國，前往美國發展。在美居留期間，

² 奧登為現代主義詩人，是 20 世紀最重要的詩人之一，大部分詩歌都是關於愛情——通常是挫敗之愛、殘缺之愛、渴望之愛、不信任之愛。他消除了輕鬆詩歌與嚴肅詩歌間的界線，與艾略特（Thomas Stearns Eliot, 1888-1965）一樣，拋棄了 19 世紀英國偉大詩人的浪漫詞彙，為複雜的形而上詩行添加了方言，因此其作品的語言常常讓人出乎意料，耳目一新，節奏似有似無，頭韻古怪奇特。

他們有時借住在紐約長島友人家，有時與奧登同住紐約的藝術家社區，而布瑞頓也持續他的創作，完成了連篇歌曲《照明》(*Les Illuminations*)、以義大利詩文所譜為男高音和鋼琴的《米開朗基羅的十四行詩》(*Seven Sonnets of Michelangelo*)、弦樂四重奏...等。³

由於思鄉之情，加上對英國戰時苦境懷有罪惡感，布瑞頓在 1942 年與皮爾斯一同搭乘瑞典的貨櫃船返回英國。回國後，法庭基於他們是良心反戰主義者，對他們的逃役行為從寬處置，判決免除兵役義務，只需為「音樂與藝術促進協會」(Council for the Encouragement of Music and Art) 舉辦音樂會。二次大戰期間，布瑞頓的作品在英國演出頻繁，此外他也寫了一些新作品，例如：《小夜曲》(*Serenade*, op. 31)、合唱曲《歡樂耶穌》(*Rejoice in the Lamb*)、一首清唱劇 (Cantata for chorus and organ) ...等。

布瑞頓 1942 年回到英國後，思量應該創造貢獻新的、有衝擊力的事物於英國音樂生活，最後布瑞頓選擇了歌劇。之後在「庫塞維茲基基金會」(Koussevitzky Foundation) 的委託之下，1944 年布瑞頓根據克拉伯 (George Crabbe, 1754-1832) 的詩《行政區》(*The Borough*) 寫作歌劇，也就是大家所熟知的《彼得·格林》(*Peter Grimes*)。這部作品在 1945 年 7 月首演，獲得極大的成功，「倫敦時報」(*The London Times*) 宣稱《彼得·格林》相當成功，對於英國歌劇的未來是好的前兆，布瑞頓也因此作品建立名聲，成為公認的作曲家。之後布瑞頓陸續寫出一些優秀作品，

³ 布瑞頓一生寫了十二部連篇歌曲集，有幾部作品的伴奏是管絃樂器，有些則是給獨唱和鋼琴。布瑞頓能將詩的意境呈現在樂曲中，奧登的影響與幫助非常大。

在歌劇的部份，短短數年間完成《魯克莉西雅的失身》（*The Rape of Lucretia*）、《亞伯特·赫林》（*Albert Herring*）、《乞丐歌劇》（*The Beggar's Opera*）、《小清潔工》（*The Little Sweep*）。除了歌劇，布瑞頓也完成其他類型創作，包含 1946 年完成的《青少年管絃樂入門》（*The Young Person's Guide to the Orchestra*）、1949 年完成的《春之交響曲》（*Spring Symphony*）和其他的歌曲創作，展現出旺盛的創作能力。

1947 年布瑞頓和皮爾斯組成了「英國歌劇團」（*English Opera Group*），讓歌劇的推廣與演出能夠職業化。隔年更建立了艾得伯音樂節（*Aldeburgh Festival*），致力於發展英國作曲家作品，特別是歌劇，並很快地建立國際名聲，成為重要的文化機構，只有傑出的演奏家和歌手，例如俄國大提琴家羅斯托波維奇（*Mstislav Rostropovich*）、男低音費雪迪斯考（*Dietrich Fischer-Dieskau*）... 等人，⁴ 才被受邀至音樂節中演出。音樂節中也能欣賞到許多布瑞頓作品的首演，例如雙簧管獨奏曲《根據歐為特詩集「變形記」所作的六首雙簧管獨奏曲》（*Six Metamorphoses after Ovid, op. 49*）。

布瑞頓的音樂清楚明瞭，而且常會根據文學作品寫作，改編成歌劇的文學作品有梅維爾（*Herman Melville, 1819-1891*）的《比利·巴德》（*Billy Budd*）、莎士比亞（*William Shakespeare, 1564-1616*）的《仲夏夜之夢》（*A Midsummer Night's*

⁴ 1960 年布瑞頓於倫敦欣賞羅斯托波維奇的演出後，對他印象深刻，於是寫作《C 大調奏鳴曲》（*Sonata in C*）並邀請羅斯托波維奇於 1961 年的艾得伯音樂節作首演，不論是大提琴家或作曲家都獲得好評。

Dream)、湯瑪斯·曼(Thomas Mann, 1875-1955)的《魂斷威尼斯》(*Death in Venice*)。許多詩作也被譜成歌曲，因為他認為即使是最偉大的詩作，仍有無法表達的部分，因此他以葉慈(William Butler Yeats, 1865-1939)、雪萊(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)、普希金(Alexandr Pushkin, 1799~1837)、奧登、艾略特...等人的詩作寫成聲樂曲，企圖在音樂中表達出詩作本身無法傳遞完整的訊息。布瑞頓對於詩詞的高敏銳度與掌握能力，奧登曾給予他相當大的幫助，之後在文字與音樂的形式中來回操作，更使他充分了解文字中的音樂性。

布瑞頓和皮爾斯於 1955 年底造訪亞洲，在印尼巴里島聽到「甘美朗」音樂(Gamelan)，⁵ 也在日本欣賞「能劇」(Noh)，⁶ 這些經驗帶給布瑞頓新的刺激與想法。他之後的芭蕾舞作品《塔裡的王子》(*The Prince of the Pagodas*)，樂團加入手鼓(tom-tom)和鑼(gong)，就是受了「甘美朗」音樂影響。

由於強烈的和平主義驅使，布瑞頓在 1962 年完成《戰爭安魂曲》(*War Requiem*)，並將此獻給在一次大戰中身亡的四位朋友。樂曲中表現出布瑞頓對戰爭的厭惡，和平主義也處處可見。這首作品在重建後的科芬特里大教堂(Coventry Cathedral)舉行首演，沿著窗口往外看，恰可看到建於中世紀、毀於二次世界大戰

⁵ 甘美朗這個詞，來自於印尼的爪哇語，原來的意思是「敲、打、抓」，樂器組成就是以打擊樂器為主。甘美朗音樂常出現在宗教儀式場合、生日、結婚等特殊日子，或者是伴隨宮廷舞蹈和戲劇演出。傳說中，很久以前天神下降在爪哇這個地方，為了能夠發號施令，就鑄造了一個銅鑼，後來又因為一個銅鑼的訊號不夠清楚，就打造了第二個，慢慢地銅鑼越來越多，也就演變成了甘美朗音樂。因為這樣，印尼人相信樂器裡面有神明存在，演奏甘美朗音樂可以保佑國家平安、人民和樂，甘美朗音樂從此普遍流傳。

⁶ 日本的古典戲劇，題材主要取自日本古典文學，包括小說、宮廷生活日記、戰爭故事和抒情詩。

的舊科芬特里大教堂廢墟，頗具有諷刺的意味。布瑞頓選擇了英國詩人歐文

（Wilfred Owen, 1893-1918）的九首戰爭詩篇（以反戰作為主題），穿插排列在拉丁文的彌撒經文中，並融合了獨唱（女高音、男高音和男低音）、合唱團、童聲（男童）、室內樂、管弦樂團及管風琴，充滿深沈感人的力量，上演後獲得成功與讚譽。

1963 年開始，布瑞頓與皮爾斯多次前往蘇聯演出，其中包含演出寫給羅斯托波維奇、並由其本人作首演的《給大提琴和管絃樂團的交響曲》（Symphony for Cello and Orchestra, op. 68）、歌劇《旋轉螺絲》（*The Turn of the Screw*）...等，另外也到加拿大、美國及南美作演出。1968 年後，布瑞頓為細菌感染的心內膜炎所苦，不過他卻在 1973 年完成歌劇《魂斷威尼斯》後，才接受更換心瓣膜的手術，不幸在手術期間罹患輕微中風，右手受到影響，使他無法再彈奏鋼琴，也不能參加《魂斷威尼斯》在艾得伯音樂節的首演音樂會。

布瑞頓作了心臟手術後十分虛弱，幾乎不離開艾得伯，活動次數也減少許多，不過創作卻並未因此停止，完成了《第三號弦樂四重奏》（String Quartet No. 3）、清唱劇《懷德拉》（*Phaedra*, op. 93）、混聲合唱曲《宗教與世俗》（*Sacred and Profane*）等作品。1976 年六月布瑞頓在艾得伯受封為勳爵，是第一位獲此殊榮的英國作曲家，同年十二月，這位偉大的作曲家於家中與世長辭，享年 63 歲。