

第一章 時代背景

第一節 十九世紀末與二十世紀初的歐洲音樂發展概況

浪漫主義是十九世紀的音樂主流，十九世紀中葉以後於華格納（Richard Wagner, 1813 ~ 1883）的手中發展到極致。在華格納雄偉壯闊的樂劇中，將音樂家視情感的表達勝於形式內容的浪漫樂派音樂理念，毫無保留地完美表現。屬於日爾曼民族厚重、深沈的音樂特質，在華格納手中步入德布西所說的：「被誤認為美麗拂曉的日落¹」一般，引導著浪漫樂派走向高度開發之後的衰退與沒落。在這一波席捲全歐洲的華格納風潮中，華格納使用變化音風格（chromaticism）營造出詭譎的氛圍，並且以日爾曼的山山河川、與北歐古代神話作為音樂與戲劇的背景與題材，在樂劇中所蘊含的政治、道德與哲學意義，除了代表著後期浪漫樂派音樂的發展方向與其所受的影響之外²，也是同時期其他音樂家為了尋求突破 可能如同古典末期的音樂家，力求突破貝多芬九大交響曲的格局一般；或是音樂理念或民族性差異的使然，而朝著與華格納相對立的方向發展 都在致力尋

¹ "And like it or not, Schoenberg had found a way forward after Wagner. The French composer Claude Debussy once remarked that Wagner's music was 'a beautiful sunset that was mistaken for a dawn.' No one realized that more than Schoenberg." 引自 Peter Watson, *The Modern Mind: An Intellectual History of the Twentieth Century* (New York: Harper/Collins Publishers, Perennial, 2001), 59.

² 「華格納的音樂以及它所蘊含的哲思，將逐漸步向衰頹與沒落。華格納作品中經常出現一些具有相當不協和效果的『變化音風格』片段，他們彷彿透露著『末世』的焦慮不安。」陳漢金：從上個「世紀末」到這個「世紀末」的音樂。表演藝術，第九十三期，2000年9月，33頁。

求新的音樂發展走向。

1870 年普法戰爭爆發，戰爭的殘酷爭奪、爭戰後的政治和民生問題，使得人心表現出對世界末日的恐懼擔憂，以及對未來的惶惶不安。而此時期的日爾曼國家，在音樂上接續華格納濃烈厚重的音樂手法，華格納之後的音樂家如馬勒（Gustav Mahler, 1860~1911）、理查史特勞斯（Richard Strauss, 1864~ 1949）... 等，繼續朝著延續浪漫精神的方向創作，但站在巨人身後的他們，面臨了不得不求變的情勢，在延續卻又必須獨樹一格的考量之下，他們以加入新的音樂要素做為解決方法，例如馬勒將奧國的流行音樂與舞蹈、和故鄉波西米亞的民謠旋律加入交響曲中；理查史特勞斯在他的音樂中加入義大利的感性與法國的神韻³... 等等。然而，面對已經發展至淋漓盡致的浪漫樂派音樂，他們試圖在旋律、和聲、曲式、節奏等方面尋求更大的可能性以做為解決之道，換言之，必須鬆動部分的音樂理論基石，加以捨棄或重組，才會產生新型態的音樂，如此一來，便導致了西方音樂傳統走向「解構」(decomposition)一途⁴。

相對於日爾曼國家的音樂家意圖延續浪漫主義的精神，在政治立場上對立的法國，在音樂上呈現截然不同的發展。普法戰爭的衝擊，成為法國文化復甦的新動力：自一八六〇年代起，藝術文化的發展著重刻畫工商業的現實面，有「寫實主義」(realism)與「自然主義⁵」(naturalism)的發展，以及站在客觀立場描繪自然的「印象主義」(impressionism)興起，至八〇年代，隱含曖昧、神秘幻

³ 參考自約瑟夫—馬吉利著，蘇同右譯，「當代音樂介紹」，1990年，5頁。

⁴ 陳漢金：從上個「世紀末」到這個「世紀末」的音樂。表演藝術，第九十三期，2000年9月，35頁。

⁵ 「寫實主義藝術肇始於十九世紀中葉的法國，加斯塔佛·庫爾貝（Gustave Courbet）為先驅。寫實主義的本質意涵在十九世紀，不僅是真確的描繪自然，更包含對日常生活基本題材的興趣。自然主義只意指藝術家對形象的忠誠，推至極致乃產生逼真的繪畫。十至二十世紀中葉，寫實主義與自然主義的區別已消失，今日二名詞可互用。」摘自蕭瓊瑞，《五月與東方---中國美術現代畫運動在台灣之發展（1945-1970）》，191-192頁。

想的「象徵主義」(symbolism)成為藝文界的主流。由於藝文思潮的蓬勃發展，以及法國人民在普法戰爭之後蘊育出濃厚的民族意識，法國的音樂家開始致力發展在華格納風潮席捲歐陸後，便居處於劣勢的法國音樂。相對於日爾曼風格的激進厚重，法國此時的音樂家如馬思奈(Massenet, 1842~ 1912)、丹弟(D'Indy, 1851~ 1931)、薩帝(Satie, 1866~ 1925) ... 等人，以清晰明澈、細緻多變的音響與和聲，在縱橫歐陸一百餘年的日爾曼式音樂潮流外，另外開闢一條新徑，塑造出法國自身的音樂風格，使得二十世紀初期的法國音樂更具領導的地位。

第二節 古老神話與音樂作品的交集

在音樂史上，現存最早的歌劇是 1600 年佩里 (Jacopo Peri, 1561~ 1633) 和卡契尼 (Giulio Caccini, 1511~ 1610) 的《尤麗狄西》(*Euridice*)，便是使用希臘神話為題材的範例。其他像是「奧菲歐」(*Orfeo*)、「達芬尼」(*Daphne*)、「奧德賽」(*Odyssey*) ... 等等希臘神話中的情節和英雄人物，都是劇作家經常使用的題材。

到了十九世紀，在浪漫主義的影響之下，音樂與文學、繪畫、戲劇相結合，朝著自由表現個體情感的浪漫主義發展，歌劇上更加廣泛地出現以神話、英雄為題材的名作，像是威爾地 (Giuseppe Verdi, 1813~ 1901) 的《奧泰羅》(*Otello*)、拉威爾 (Maurice Ravel, 1875~ 1937) 《達芬尼與克羅埃》(*Daphnis et Chloé*)，華格納 (Richard Wagner, 1813~ 1883) 《崔斯坦與伊索德》(*Tristan und Isolde*)、《尼貝龍根的指環》(*Der Ring des Nibelungen Vorabend*) ... 等，都是結合古代神話題材的歌劇作品。

而在器樂的部分，也因為音樂與文學、繪畫相結合，加上標題音樂的流行，跳脫出古典時期絕對音樂的形式，開始大量出現以神話人物為題材的器樂作品，像是馬勒 (Gustav Mahler, 1860~ 1911) 的第一號交響曲《巨人》(*Titan*⁶)、德布西《牧神的午後前奏曲》(*Prélude à l'après-midi d'un faune*)，布列頓 (Benjamin Britten, 1913~ 1976) 為雙簧管與鋼琴所寫的《奧維德的六種化身》(*Six Metamorphoses after Ovid*)、德布西為長笛獨奏所寫的《西林克斯》(*Syrinx*) ... 等，都是以神話為創作題材的器樂作品。

⁶ 泰坦是古希臘神話中的巨人族。

第三節 希臘神話中的潘神（Pan⁷）與西林克斯（Syrinx）

潘神與他的牧笛是希臘神話中，最神奇引人的音樂傳說。神話故事中的潘神是森林之神、牧人之神和畜群的保護者，他有著半人半獸的形象，他熱戀山林沼澤女神西林克斯，而西林克斯因為他嚇人的外貌總是閃躲他。有一次，潘追逐著西林克斯來到河邊，情急之下西林克斯請求河神的幫助，就在潘即將抱住西林克斯之際，河神把她變成了蘆葦。最後，潘悲傷地摘下蘆葦，把長短不一的葦節固定在一起，做成了一支蘆笛，為了紀念西林克斯，就把這隻笛子叫做西林克斯蘆笛。自此之後，只要提到潘神，一定有著西林克斯笛的伴隨，這也是排笛（Pan-Flute）的由來。

日後許多音樂家在以此類的題材創作時，由於長笛的音色與排笛相仿，而且長笛尤其在貝姆式長笛的出現之後，在音準、演奏技巧與音色各方面，都比排笛更具有表現力，長笛自然而然取代了神話中的排笛⁸，成為山林間悠揚奇幻笛音的來源。

⁷ 潘神（Pan）的中譯名有：潘、潘恩、牧神、牧神潘。

⁸ 希臘神話中的橫笛是由女神雅典娜所發明，但她發現吹奏橫笛時會使她美麗的容貌變醜，於是就把橫笛扔掉，後來被馬西亞斯（Marsyas）撿到並且很快地就學會吹奏，甚至大膽地找善於演奏齊塔拉琴（Kitara）的阿波羅挑戰。如欲在神話中找到與長笛相對應的樂器，應該是指雅典娜所發明的橫笛。