

第二章 莫葵《潘神之笛》

Mouquet : *La Flûte de Pan*

第一節 莫葵生平簡介

莫葵 (Jules Mouquet) 生於一八六七年，卒於一九四六年。他在就讀巴黎市立音樂院時跟隨杜波亞(Théodore Dubois, 1837~ 1924)學習作曲。在一九一三年成為巴黎音樂院的和聲教授。莫葵曾於一八九六年以清唱劇《梅律新》(*Mélusine*) 獲得羅馬大獎中，一九〇五年獲得特蒙獎 (Prix Trémont) ，一九〇七年以室內樂作品獲得夏替耶獎 (Prix Chatier) 。

莫葵重要作品的有：神劇《以撒的犧牲》(*La Sacrifice d'Issac*)、《最後的審判》(*Le Jugement dernier*)；交響詩《戴安娜和安狄彌雅》(*Diane et Endymion*)、《英仙座與仙女座》(*Persée et Andromède*)；管弦樂曲《希臘之舞》(*Danse grecque*)；寫給長笛與豎琴的《希臘嬉遊曲》(*Divertissement grec*)；長笛曲《潘神之笛》(*La flûte de Pan*)；分別寫給雙簧管和鋼琴、低音管與鋼琴、薩克斯風與鋼琴...等樂器的小品；木管五重奏；鋼琴曲《古代風格練習曲》(*Études antiques*)；以及和聲學的論述《和聲學補充教學》(*Cours complémentaire d'harmonie*⁹)。

⁹關於莫葵的生平資料在重要參考書目鮮少提及。主要參考自 Nicolas Slonimsky, Baker's Biographical Dictionary of Musicians, 1992, p.1259.

第二節 莫葵《潘神之笛》的創作背景

迄今莫葵最為人所熟知的作品，就是這一首為長笛與管弦樂團所寫的《潘神之笛》，後來改編成給長笛與鋼琴的奏鳴曲，作品編號十五。如同德布西一般，莫葵除了自己對神話題材有興趣之外，選擇希臘神話作為創作靈感的來源，也可以說是法國音樂家對於當時華格納大量使用中世紀北歐神話，作為創作題材的一種回應。

在三個樂章中，莫葵分別題名為潘神與牧羊人、潘神與鳥群、潘神與仙女們，他以潘神為主角，在各個樂章中搭配主題作旋律、節奏的變換，描繪潘神時而熱情、時而多愁善感的性格、潘神吹奏笛子的音響、以及神話世界裡的夢幻情境。

第三節 《潘神之笛》樂曲詮釋

1. 第一樂章：潘神與牧羊人。

這個樂章以奏鳴曲式寫成，分為

呈式部	1- 60 小節
發展部	61- 96 小節
再現部	89- 112 小節
尾 聲	113- 129 小節

呈式部由幽默的快板（Allegro giocoso）開始，鋼琴引領長笛奏出流暢的第一主題：

譜例 1-1

The image displays a musical score for the first movement of 'Pan's Flute'. It features two staves: the upper staff for Flute (FLÖTE) and the lower staff for Piano (PIANO). The Flute part begins with the tempo marking 'Allegro giocoso' and the instruction 'long' above the first measure. The Piano part starts with 'Allegro giocoso (mod.)' and 'p' (piano) dynamics. The first theme is marked '第一主題' above the Flute staff. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like 'p', 'mf', and 'p'. The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 3/4.

在第一主題中，F 大調明朗的性格與 2/2 拍的韻律，賦予樂章充沛的生命力。切分音與三連音音型的錯置，這樣隨性的旋律，表現出自然環境中輕鬆自在的氛圍。在第十七、十八小節，藉由以三次的級進表現出激動的效果，導出活力洋溢的第一主題，最後以依次降低八度的設計，將激動的情緒漸漸舒緩，導入柔和的第二主題。

譜例 1-2

The musical score for Example 1-2 is presented in two systems. The first system shows the flute part (top staff) and the piano accompaniment (bottom staff). The flute part begins with a melodic line in the upper register, while the piano accompaniment provides a rhythmic and harmonic foundation. The second system shows a continuation of the piano accompaniment, featuring a sixteenth-note scale in the right hand and a bass line in the left hand. The score includes dynamic markings such as 'mf', 'm. d.', 'f', and 'pp', and tempo markings like 'Tempo' and 'Dolce e pastorale'. The piano part includes a section with a sixteenth-note scale in the right hand and a bass line in the left hand, marked with 'f' and 'pp'.

莫葵在第二主題出現時，標示要以溫柔的田園風格(*Dolce e Pastorale*)演奏，相較於第一主題的活力洋溢，第二主題先在低音域表現出恬靜柔和的氣氛，並且以十六分音符的上行音階，模仿蘆笛的滑奏。在長笛與鋼琴接續演奏一如山谷回音的唱應後，長笛在高八度的音域奏出第二主題，藉由音域的提高，展現出更加寬闊明亮的聲響，接著是由一連串十六分音符組成的樂句，就像潘神炫弄技巧般吹奏他的笛子，在令人秉息的忙碌音群後，進入發展部。

發展部沿用了第一與第二主題的素材，主要在低音域作發展，第一主題的主旋律交由鋼琴與長笛交替演奏，第二主題則以神秘(*Misterioso*)的小調奏出，精簡地強化兩個主題對比性格後進入再現部。

再現部裡，長笛奏出充滿活力的第一主題，鋼琴佐以具有厚度的伴奏，揭示大自然界萬物欣欣向榮的生命力，而且在潘神笛聲的魔力下，更加生氣蓬勃。

在 Kalmus 版本的樂譜¹⁰中，以古代希臘詩人亞爾榭¹¹的詩為這個樂章作了註解：

喔！住在山裡的潘神，
用你溫柔的嘴唇為我們唱首歌吧，
邊唱邊用牧羊人的蘆笛為自己伴奏。

這個樂章裡，莫葵利用中、高音域和低音域的音色作對比，並且與樂句的性格互相搭配，例如在呈示部時，明朗的第一主題以中、高音域表現，柔和恬靜的第二主題則從低音開始展開。

相對於低音域，中、高音域的樂句是長笛音色最容易發揮的部分，反之，在演奏低音域的旋律時，很容易為了達到集中音色的目的而過份壓制音色。因此，筆者認為，在演奏這個樂章時，需以舒緩的音色貫串首尾，在吹奏快速的十六分音符，也需保持流動前進的線條，對演奏者而言是需要特別留意的。

¹⁰ 在 Kalmus 版的樂譜上，每一個樂章都以一首詩加註，但無從查知是否為莫葵的本意，唯筆者認為可以提供演奏者詮釋的參考。

¹¹ Alkaios Alcée，古希臘的詩人，生於西元前六百年左右。詩作原文如下：
“O Pan qui habites la montagne, chante nous de tes douces lèvres une chanson, chante nous la en t’accompagnant du roseau pastoral.”

2. 第二樂章：潘神與鳥群

第二樂章以歌謠曲式寫成，由長笛模仿的鳥鳴聲引領或伴隨著主題出現。

段落	小節	使用素材
序奏	1- 20	長笛模仿鳥鳴聲
主題樂段	21- 42	主題（二段體）
	43- 50	過門（主題樂句+鳥鳴）
	51- 72	主題（二段體）
尾奏	73- 81	主題旋律（以回聲手法寫成）

這個慢板樂章，由長笛奏出鳥鳴般的序奏展開，鋼琴則營造出空谷磴音的效果：

譜例 1-3

The image shows a musical score for Flute and Piano. The top system is for the Flute (FLÛTE) and Piano (PIANO). The Flute part is marked 'Adagio' and 'Llegiero', featuring a melodic line with bird-like sounds. The Piano part is marked 'Adagio (63 = ♩)' and 'pp', featuring sparse chords and a 'una corda' section. The bottom system shows a close-up of the piano accompaniment with 'echo' and 'una corda' markings.

在越來越密集而且激動燦爛的鳥鳴聲中，進入了帶著憂鬱（Malinconico）色彩的主題樂段中（譜例 1-4，21- 32 小節）。

譜例 1-4

Musical score for Example 1-4, featuring a flute and piano. The score includes dynamic markings such as *sf*, *Rit.*, *e*, *dis.*, *meno f*, *p*, *mf*, and performance instructions like *Tempo 1º*, *Più animato*, and *Malinconico*. The score is divided into three systems, with measures 20, 24, and 28 marked at the beginning of each system.

在主題樂段中，主題在不同調性上作兩次的呈現，構成了二段體的曲式，而後，長笛與鋼琴以回音（echo）的方式帶入樂句的尾聲，然後進入過門樂段。

譜例 1-5

Musical score for Example 1-5, featuring a flute and piano. The score includes dynamic markings such as *p*, *Cresc.*, *f*, and *Dis.*, and performance instructions like *Express.*. The score is divided into two systems, with measures 21 and 25 marked at the beginning of each system.

在過門樂段，鋼琴彈奏著主題旋律，長笛再次奏出鳥鳴般的音響，展現潘神笛悠揚吟唱與鳥群呢喃軟語的應答：

譜例 1-6

Musical score for Example 1-6, featuring a flute and piano. The score includes dynamic markings such as *p*, *mf*, and *Cresc.*, and performance instructions like *Animando* and *模仿鳥鳴的音型*. The score is divided into two systems, with measures 21 and 25 marked at the beginning of each system.

經由過門樂段的銜接，再次回到以二段體構成的主題。這一次，主題旋律在更豐富的音響下展開，移高八度的主題旋律，表現出更激動的詠唱，達到整個樂章的高潮點，隨後，進入了以回聲手法寫成的尾奏，在逐漸淡遠的音響下結束這個樂章。

在這個樂章引用了詩人亞妮帖¹²的詩：

獨坐在幽靜樹陰下的潘神啊，
為何自你的長笛中吹奏出甜美的樂音？

表現出靜謐卻又帶著憂鬱色彩的詩意，配合標題 潘神與鳥群，以長笛鳥鳴般的清脆聲音，與潘神憂鬱傷感的笛聲相互應和，表現出笛聲與自然天人合一的巧妙搭配。

筆者認為，在這個樂章中，以裝飾音模仿鳥的鳴叫聲，對長笛演奏者來說是輕而易舉的，但是以快速音群作大幅度的上下行，並且兼顧音色的單純、清晰、及音符的流動性，則能充分表現演奏者對長笛各音域音色的掌控力與運氣的技巧；再者，主題旋律的吟唱，是以二分法的節奏對應上鋼琴三連音的分解和絃，在互相拉扯的節奏中，要呈現和諧統一的音樂律動感，更是長笛與鋼琴演奏者展現絕佳配合默契的地方。

¹² Anyté，古希臘女詩人，生於西元前三世紀左右。詩作原文為：“*Assis à l’ombre de ce bois solitaire û Pan, pourquoi tires- tu de ta flûte sons délicieux?*”:

3. 第三樂章：潘神與仙女們。

這個樂章是以 ABACABA 式的迴旋曲式寫成。

段落	使用材料	小節數
A	a b	1- 56
B	c	57- 104
A'	a b	105- 132
C	b + c'	133- 148
A''	a b	149- 166
B'	c	167- 200
A'''	a b	201- 224
尾奏	a	225- 245

莫葵在末樂章的迴旋曲式使用了 a、b、c 三種素材，在每個樂段裡作靈活的調配。

素材 a：為強調 6/8 拍舞曲風格的旋律，並以弱起拍的音型，強調旋律的重心感：

譜例 1-7

〔素材 a〕

FLÛTE
All° molto vivace
ff staccato

PIANO
All° molto vivace (♩=100)
ff

素材 b：以跳音的運舌（articulation），吹奏半音階上下來回行進的旋律，帶有詼諧（scherzando）的風格，是所有 A 段的共通素材：

譜例 1-8

〔素材 b〕

p
Dim.
Poco rit.
pp Scherzando
Tempo

素材 c：一反 a、b 素材有著舞蹈般的歡樂氣氛，素材 c 以如嘆息般哀愁的（sospirando）樂聲取而代之：

譜例 1-9

〔素材 c〕

因此，在這個樂章裡，洋溢歡樂動力的舞蹈節奏與抒情的哀嘆旋律相互穿插，在迴旋曲式反覆特性的貫穿下，以潘神與仙女跳舞嬉戲的熱鬧場景作為主軸，描述潘神時而欣喜愉悅、時而多愁善感的矛盾個性。古希臘哲人柏拉圖¹³為潘神寫了這樣的詩¹⁴：

¹³ Plato，生於西元前 428- 347 年，古希臘著名的哲學家。

¹⁴ 詩作原文為：“*Silence, grotte ombragée de chênes! Silence, fontaines qui jaillissez du rocher! Silence, brebis qui bêlez près de vos petits! Pan lui-même, sur sa flûte harmonieuse, chante ayant mis ses lèvres humides sur ses pipeaux assemblés. Autour de lui d’un pied léger, dansent en chœur les Nymphes des eaux et les Nymphes des bois.*”

靜默，櫟樹濃密綠蔭下的洞穴！

靜默，自岩石中迸出的泉水！

靜默，在您的小孩們身邊咩咩叫的小羊群！

潘神，把他濕潤的嘴唇靠在排笛上，用他和諧的笛聲兀自歌唱著。

流水和樹林的仙女們齊來圍繞著他，一同輕盈起舞。

這個樂章一如多數的法國長笛樂曲，以快速的樂句展現吹奏者的技巧，無論是寬音域的圓滑奏，或是輕巧的半音階式跳音，都關係著整個樂章的音樂性張力；而且，這個樂章裡對音量誇張對比的強調，也是演奏時需要特別留心之處。