

篇名

追求自由的年代—美麗的浪漫樂派

作者

王柏雅。鳳山高中。二年十四班。

沈孜璨。鳳山高中。二年十四班。

壹●前言

如果將焦點放在「浪漫主義」(romanticism)上，真正得追溯到思想史上的盧梭—鼓吹自由思想的浪漫主義先驅。盧梭的思想孕育出重視人類主觀感情的論點，相較於注重形式和規則的「古典主義」，浪漫主義則徹底打破了如封建制度般的規矩，將對事物的感受性和想像力奔放地表達出來。

然而，真正令我們感興趣的是音樂史上的「浪漫樂派」—浪漫主義中最動人的藝術。很巧地，我們從小就是學音樂的，接觸過的作品不勝其數，其中，最令我們享受也最心甘情願去嘗試的樂曲，莫過於浪漫派時期的作品，彈奏這時期的作品，總覺得比古典派多一點「激情」，又沒現代派那麼「抽象」，更別說比巴洛克「生動可愛」多了！因此，我們將在正文中正式詳細地介紹這美麗的殿堂—浪漫樂派。

貳●正文

一、浪漫樂派的誕生

當歐洲正掀起法國大革命這波巨浪時，以韋伯和舒伯特為首的浪漫樂派就悄悄誕生了。浪漫時期雖然沿用了許多古典時期便存在的音樂形式，但樂曲在內容上卻格外自由，不加拘束，舒伯特的藝術歌曲及韋伯的德國國民歌劇便是最好的例子。舒伯特將德國浪漫派的詩篇結合於當時漸漸發達起來的通俗德國歌曲，使詩與音樂密切地連結，表現出自由、個性的歌曲；韋伯則將浪漫派文學融入歌劇台詞中，更用力地傾訴出自由與民族的可貴。這兩位音樂家，首開了表現澎湃情感的意識，創造了嶄新的音樂。(註一)

二、標題音樂的確立

事實上，早在浪漫樂派前就有標題音樂的出現，例如：巴洛克時期韋瓦第的小提琴協奏曲「四季」，但在當時這種作品純屬偶發性創作，真正標題音樂的確立與發揚則是浪漫樂派法國作曲家白遼士所寫的「幻想交響曲」。所謂「標題音樂」，是用來描述特定情景、氣氛或情緒，作曲家可從模仿真實聲音的擬音效果，或富描寫手法的旋律節奏來具體地表現其創作意圖，並在賦與音樂標題外附上說明文字好限定樂曲內容。在當時，標題音樂是正式特有的代表性曲式。

三、交響詩的產生

隨著標題音樂的發展，最能將其淋漓盡致地呈現給觀眾的，莫過於「交響詩」了。交響詩是由匈牙利鋼琴家兼作曲家李斯特首創，他不分樂章也不拘形式，成功地用管弦樂器表達音樂的意念，李斯特的「前奏曲」等十三首交響詩即是代表作品，在李斯特之後相繼出現了史麥塔納、聖桑、德佛札克、雷史碧基及最具指標性的理查史特勞斯加以發揚光大。

四、具代表性的音樂家

1、「鋼琴詩人」—蕭邦 1810-1849

古今眾多音樂家中，最熱愛鋼琴，最了解鋼琴，莫過於蕭邦了。他的創作以鋼琴作品為主，利用鋼琴特有的音色，表現出蕭邦內心細膩的情感，以獨特的音樂詩法，和自由不羈的創作心靈，突破了古典形式和規法的重重束縛，譜出了充滿濃厚情感與美麗色彩的音樂。

蕭邦是波蘭的鋼琴家兼作曲家，在他出生的年代，當時波蘭就常發生政治動亂，常受到敵國侵略，因此波蘭人的民族意識很強，在蕭邦的音樂作品中所凝聚的民族精神，不因爲長期流亡在外而有所稍減。也因此蕭邦音樂中極度美感與動人的力量，根植於波蘭的悲劇歷史與他的鄉愁，一位波蘭愛國者，在離開故國波蘭踏上巴黎的途中，得知華沙被俄軍侵入的消息，悲憤之餘，寫下了「革命練習曲」，左手彈奏旋律急風驟雨般傾瀉而出，而右手以和弦方式奏出悲戚的主旋律，憂鬱悲憤展露無遺。

另外，蕭邦終其一生都在寫馬厝卡舞曲及波蘭舞曲，以波蘭民族舞蹈形式所譜成的鋼琴曲，在充滿民族色彩中，仍不失他獨特的個人風格。蕭邦鋼琴曲除了充滿民族色彩外，還展現出夢幻唯美。「幻想即興曲」表現出夢幻般的羅曼蒂克情調。

蕭邦鋼琴曲與人不同的是他專爲鋼琴而創作，寫出獨創且充滿美感的音樂，不同如莫札特鋼琴曲是爲大鍵琴而做，貝多芬鋼琴曲則是受限於奏鳴曲曲式，李斯特試圖在鋼琴曲中添加管弦樂般的效果，蕭邦展現了鋼琴的精髓，是鋼琴最優美的模式。俄國大鋼琴家盧賓斯坦曾說：「蕭邦是鋼琴的靈魂，是鋼琴的吟遊詩人，究竟是蕭邦把那樣綺麗的音樂裝入鋼琴中？還是鋼琴把那樣迷人的生命給與蕭邦？總之，蕭邦與鋼琴原是一體。」（註二）

2、「鋼琴之王」「交響詩人」—李斯特 1811-1886

將浪漫樂派的鋼琴演奏技巧發展到最高峰的，則非匈牙利作曲家兼鋼琴家的李斯特莫屬了。他革新了鋼琴的演奏技巧，建立炫技性，風格華麗的演奏典範，他出神入化的演奏能力，受到了小提琴家帕格尼尼的影響，將帕格尼尼的演奏效果發揮在鋼琴上，以高超的演奏技巧，傾倒全場觀眾。例如：鋼琴曲「超技練習曲」、「鐘」艱難的手指技巧，是令人印象深刻的鍵盤炫耀樂曲。

鋼琴協奏曲，鋼琴與樂團的組合，在那個時期的鋼琴協奏曲中，管弦樂團只是個陪襯，只是適時填充鋼琴的空檔，李斯特改變了當時的模式，使鋼琴與樂團佔均衡角色，他以鋼琴演奏的巨大力量配合壯觀的樂器編制，也以樂團配合著鋼琴抒情的優雅片斷，使他的協奏曲更爲「交響化」，受到白遼士影響的李斯特，在鋼琴創作上營造出管弦樂曲中的氣勢，這樣的特色，充分表現在他僅有的兩首鋼琴協奏曲上。另外，李斯特受到了蕭邦的影響，發現鋼琴除了可以賣弄技巧外，更可以傳遞詩情，表達出更深的音樂意境。鋼琴曲「愛之夢」則是個代表，沒有華麗且震撼人的技巧，充滿著抒情、優美、恬靜和詩意。

李斯特除了譜寫技巧性的鋼琴曲外，他還創作了一系列共 13 首的作品，這些在當時是相當具革命性的，就是他首創的「交響詩」。他所創作的交響詩大都以歌爲基礎，採自於法國浪漫派小說家雨果及德國詩人席勒，這些詩歌從未支配音樂，只是激發樂曲，或引導聽眾了解作品的真實涵義；這樣的音樂，充滿著活力思想，是透過與詩歌緊密結盟，一種更自由的發展更具表現力，更和時代精神相結合。（註三）

3、「圓舞曲之王」—小約翰·史特勞斯 1825-1899

在 19 世紀歐洲上層社會交際場合中，圓舞曲曾經盛行一時，佔據著社交舞曲的主導地位。

第一拍節奏衝勁十足，而後兩拍則輕快活潑的圓舞曲，起源於民間舞曲，即富感染力的「蹦恰恰」節奏受到熱切重現，使得「華爾滋」風靡於當時，奧國約翰·史特勞斯父子則是當時最著名的圓舞曲作曲家。而小約翰·史特勞斯將當時維也納最流行的圓舞曲，推向精緻繁複的高峰。他的每一首樂曲都有許多明顯不同的旋律，但這並不會像交響曲主題那樣的彼此對立，反而給人一種行進感。另外，

他的圓舞曲節奏多樣，以一個緩慢前奏開始，與隨後熱情奔放，輕快的華爾滋形成強烈對比，有效的加速度使音樂興奮起來，免於陷入華爾滋僵化的基本節奏模式中。

「維也納森林的故事」以三拍子帶給人清快自適的感受，描繪著環境維也納郊區鄉村各種不同的情調和消遣，充滿著鄉村色彩。

「藍色多瑙河」這首圓舞曲是首在現今仍然耳熟能詳的曲子，受歡迎的程度從它成為奧國第二首國歌便可看出，在前奏中，用裝上弱音器的銅管及木管演奏，些許如微光般的弦樂點綴著，彷彿多瑙河在緩慢流動。

小約翰·史特勞斯的作品，反映了當時維也納人民的生活思想、氣質與感情，輕快活潑且歷久不衰的舞曲吸引著廣大的聽眾，各種優美的旋律，代表著維也納全盛時期的精神。維也納市每年跨年音樂會皆演出小約翰·史特勞斯的作品，他的音樂即使在百年後的現在，依然深深影響著我們。

4、「歌劇巨擘」－華格納 1813-1883

德國在歌劇領域中一直被動接受義大利的各種風格，當時德國人認為德語不夠雅致，宮廷內外盛行義大利和法國的歌劇，且當時歌劇只注重音樂技巧的華麗而忽略戲劇的內容，故德國作曲家華格納提倡音樂與戲劇並重為目的來創作歌劇，繼承莫札特、貝多芬的歌劇傳統，開啓後浪漫主義歌劇作曲潮流，規模宏大、結構完整，音樂與戲劇、詩詞緊密結合，稱之為「樂劇」。他的創作思想重視戲劇因素，親手編寫劇本劇詞，靈感主要得自德國古代文學著作和傳奇，在結構嚴謹的劇本中，經常表現的主題是靈魂的超渡、淨化和自我犧牲的愛情。（註四）

華格納的樂劇將過去只在前奏或序曲中出現的管絃樂團地位提升到極致，另外，他把每個事件、角色、情緒、事物賦予一個主題來代表，只要聽到某段音樂，就能清楚知道，稱為「主導動機」。爲了表現整體性，他的樂劇幾乎沒有分曲，顯現出其樂劇的龐大。「尼貝龍的指環」是他畢生的巨作。

華格納的音樂手法與劇場觀念，深深影響了二十世紀的各種藝術，尤其是電影藝術受到他的啓發最多。

五、浪漫音樂的精神

在看了那麼多關於浪漫主義藝術的資料後，我們不難發現，浪漫音樂的精神相當重視情緒的表達及自由地表現出強烈的幻想，這種大膽、不均衡，又極主觀的手法將不同於以往的內斂主義徹底打破，使作曲家更能盡情地把情感帶給觀眾，同時尊重各民族色彩，因而締造了十九世紀的音樂盛世。

參●結論

透過此次小論文的製作，讓我們重拾了一份對音樂的熱忱，也更加肯定了音樂與人類之間的連繫。其實，不管是任何背景，任何時代的樂派，都有其傲人獨特之處，甚至許多都是當時代的偉大指標。

蔣捷<虞美人>中有一段是這麼說的：「少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳；壯年聽雨客舟中，江闊雲低斷雁叫西風；而今聽雨僧廬下，鬢已星星也……。」正值年少時期的我們卻想說「少年聽巴洛克音樂，知其樂之華美而難盡己意；少年聽古典派之樂，雖其樂和諧且純卻難解其箇中深味；少年聽浪漫派之樂，始能藉其樂以抒己之悲傷快樂」比起虞美人，我們可能寫的意境可能沒那麼深遠，詞彙也淺顯

許多，但卻很真實的表達出我們聽各色音樂時的感想。

因當我們演奏巴赫的作品時，例如他的法國組曲，會發現其中有許多裝飾音點綴，然而旋律卻很難有激昂低落之分，再如莫札特的作品，許多部都很偉大，但每次一按下播放鍵，就很容易進入「好眠狀態」；然而，每次彈奏蕭邦或李斯特的曲子時，總能「心中滾起滔滔浪潮」，很多想說的話隨旋律蕩出，又很多的情感隨旋律瀟灑地瀰漫在空氣中。再說，將浪漫樂派與現在的流行音樂相比，雖然都是抒情，但浪漫樂的放縱卻內斂許多，也內斂地更美，不用靠歌詞表達愛或不愛，光靠指尖也一樣動聽、傳神。

爲什麼我們會如此陶醉音樂這塊領域？無非因爲從小就接受它的薰陶教化，而將生活緊緊地與之融合在一起，想想看，當你疲憊喪氣時，是什麼帶你暫時遠離塵囂，重新整順思緒？是當你開啓音樂的那刻起；沒有音樂的戲劇或任何表演皆會在幾秒鐘後迅速讓觀眾失焦，但有了音樂的加入，全場的感動卻能瞬間爆滿整個氛圍。最後我們想說的是，一點一滴都可能是構思音樂的泉源，永遠不要吝惜，張開你的雙耳，仔細聆聽。

肆●引註資料

註一、許鐘榮。古典音樂 400 年—浪漫派的先驅、浪漫派的旗手。(台北縣：錦繡，民 88)。頁 6—8。

註二、浪漫樂派時期介紹

http://host.dces.tyc.edu.tw/~justice/music/music_2_3.htm

註三、胡金山。〈李斯特的鋼琴協奏曲〉。音樂大師。第 19 期。(84 年 7 月。頁 450)

註四、雅虎台灣知識+

追求自由的年代—美麗的浪漫樂派

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1607100706431> 2007/10/07