

世紀之交的華麗

NSO 與楊·沃格勒 狂喜之詩

從 19 世紀末準備跨進 20 世紀初的歐洲，在同一個空間中並存著好幾對世界：一邊是中產階級的歌舞昇平、一邊是勞動階級的難以翻身；一邊是文藝思潮的自由創新、一邊是國際政治的勾心鬥角；一邊是巍然崛起的新技術與實證主義、一邊是深沈下潛的靈性論與神秘主義。這些彼此矛盾的世界邊緣交匯之處，擠壓出的是更多元的人類心靈樣貌，這些差異也各自努力找出表現自己的方式。其中有德沃札克一般嘗試使用傳統調性描繪新世界精神的作曲家，也有史克里亞賓這樣為了探索精神世界，重新建構一個調性世界的作曲家。

(左) 史克里亞賓 (中) 發展 20 世紀神智學的重要人物布拉娃茨基夫人催生

召喚深淵中的神秘

史克里亞賓的名字時常與拉赫曼尼諾夫一同提起——甚至是順道提起；或許由於兩人是昔日同窗，也或許由於兩人都是傑出的鋼琴家暨作曲家。儘管拉赫曼尼諾夫的作品較常被大眾提起，但史克里亞賓為音樂史帶來的影響卻更為深遠。青年時期的史克里亞賓風格深受蕭邦影響，然而在 1903~09 年短暫離開俄國期間，他的和聲風格漸趨半音化，不和諧音的調性功能也更加模糊；加上尼采超人理論以及布拉娃茨基夫人 (Helena Blavatsky, 1831~1891) 提倡的神智學 (theosophy) 影響，史克里亞賓一邊利用型上學與神秘學思維重構和聲系統，一邊藉由自己與生俱來的聯覺 (synaesthesia) 催化，嘗試從音樂體驗的詩性神秘中，提萃出帶領人類精神飛昇的賢者之石。

也是從此時起，史克里亞賓開始創作一連串題名為「詩」的樂曲，體裁涵蓋鋼琴小品到鋼琴協奏曲等。這些或大或小的音詩，並非任重道遠的咄咄教誨，而是直接藉由聲響觸動原始官能、尼采所謂「輕盈」的感官逸樂之詩。寫於 1905~07 年間的管弦樂曲《狂喜之詩》(Le Poème de l'Extase) 正是其中之一，時而被當作史克里亞賓的第四號交響曲，此曲與稍早的第五號鋼琴奏鳴曲一樣，都基於史克里亞賓自己寫的一首長詩：「我召喚你來，喔，神秘的力量！……」他動用三管編制，外加五把小號、八把法國號、整組低音銅管與一架管風琴來描摹這種強大的力量，但曲中飛快的顫音與分解和弦、豐美的華格納式和聲、加上儂軟的半音下行旋律，讓這股神秘力量跳著時而慵懶、時而輕快的舞蹈，最後在史克里亞賓「正紅色」的 C 大調強音和弦光芒中飛昇至狂喜之境。

寄不到的情書

相較於跨過 20 世紀的史克里亞賓在《狂喜之詩》中揮灑的奇異色彩，德沃札克在 19 世紀尾聲完成的 B 小調大提琴協奏曲，其深沈內蘊的溫潤光澤，又是另一種華麗的面貌。而在此曲中發散著光芒的，其實是一把 30 年來都無能燒盡的愛火。

德沃札克在 1892~95 年間出任紐約國家音樂院 (National Conservatory of Music) 客座教席，受到新大陸的音樂元素影響，加上身處異國的思鄉之情驅使，在此德沃札克寫出了好幾首揉合了美國與捷克風情的傑作。他的大提琴家友人魏漢 (Hanuš Wihan, 1855~1920) 長年以來一直希望德沃札克能寫一首大提琴協奏曲。德沃札克一向不太欣賞大提琴高低音域的音色，但他在欣賞過紐約同事赫伯特 (Victor Herbert, 1859~1924) 新作的大提琴協奏曲後，對這項樂器全然改觀，決定著手創作。

正當德沃札克準備動筆創作時，他收到一封來自捷克的信——是妻子安娜的姊姊約瑟芬娜寄來的。約瑟芬娜在 30 年前原本是德沃札克的鋼琴學生，德沃札克雖然日久生情，但約瑟芬娜早已名花有主，這份悸動就此無疾而終。然而約瑟芬娜事隔多年後捎來的，卻是自己臥病在床的消息。德沃札克想起了年輕時約瑟芬娜最喜歡唱自己寫的一首歌曲〈放我隻身〉(Leave Me Alone, Op.82-1)，將其作為此曲慢板樂章的第二主題。然而當德沃札克重新踏上故鄉土地時，卻接獲約瑟芬娜病逝的惡耗，於是他再次引用〈放我隻身〉，讓大提琴在第三樂章輝煌的結尾前，為逝去的約瑟芬娜與這段沒有結果的初戀幽幽上唱一段悼歌。向來欣賞德沃札克的布拉姆斯在接觸這首作品之後更是大嘆：「若是早知道大提琴協奏曲有可能臻至如此，我就自己寫一首了。」

德沃札克的這首協奏曲並不特別考驗技巧，但如何演繹曲中的深情，考驗的是音樂家的人生造詣。此次與 NSO 合作的大提琴家楊·沃格勒，是德勒斯登國家交響樂團有史以來最年輕的首席，在臺灣演出過的全本巴赫無伴奏組曲與貝多芬奏鳴曲也廣受好評議論，由他手中的奏出的這支經典曲目，想必就更加不容錯過了。❷

在已經在臺灣演出多部大提琴經典作品的知名大提琴家楊·沃格勒 (NSO 提供。© Mat Hennek)

2017 萬海慈善【讓愛閃耀】年度勸募活動，將與國家交響樂團《狂喜之詩》音樂會合作。這一系列以公益捐贈為目的所規劃的藝文饗宴有著多元的面貌，不管是流行、爵士到古典音樂，乃至戲劇，都能讓各有所重的藝文愛好者都能在精神的享受之中為社會奉獻昇華。今年是萬海慈善所舉辦的第 14 場慈善藝文演出，本場次全部票房收入不扣除成本，將全數作為公益提案補助專案經費，期待為各地辛苦耕耘照顧在地弱勢的中小型社福單位，增添推動各項提昇老人、兒童、身心障礙者、貧病弱勢家庭福利的支持能量。

演出資訊

2017 萬海慈善音樂饗宴 NSO 總監系列《狂喜之詩》

▶ 時間地點：

2017/09/23 (六) 國家音樂廳

▶ 演出：

指揮：呂紹嘉

大提琴：楊·沃格勒

國家交響樂團

▶ 曲目：

王怡雯：《卑南慶典》

德沃札克：B 小調大提琴協奏曲

普羅科菲夫：《古典》交響曲

史克里亞賓：《狂喜之詩》