

莫札特的 管樂音樂之旅

The Music Traveling of Mozart's Band Music

宋威德

Wei-Te SUNG

國立台灣師範大學音樂系單簧管副教授

莫札特 (W. A. Mozart, 1756-1791) 從出生地奧地利的薩爾茲堡 (Salzburg) 開始，曾經旅行整個歐洲，在維也納 (Vienna)、慕尼黑 (Munich)、曼汗 (Mannheim)、巴黎 (Paris) 倫敦 (London) …等城市留下足跡，同時也在這些地方譜寫出相當優美的管樂樂曲。而這個時期的管樂器發展比弦樂器較晚，不論是製造技術、還是演奏技巧，都正在開始進步中，也正是古典時期的作曲家們開始大量的為管樂器譜寫樂曲，當然其中又以莫札特的作品最為重要，因為當他遇見這些管樂器，往往能激發出與眾不同且令人著迷的音樂，到底莫札特寫了哪些管樂作品？

一、長笛 (FLUTE) 作品

莫札特時期的長笛，還只是由木頭製作，按鍵也僅有一鍵至四鍵，音量及音色也不如現代金屬長笛的燦爛華麗，但是高雅的音色仍然吸引很多人的喜愛。

● 兩首長笛協奏曲

常年在旅行的莫札特，也藉著旅遊各地而認識了不少音樂愛好者，其中便有一位來自荷蘭的業餘長笛演奏者，他以二百金幣的代價委託莫札特譜寫三首協奏曲和二首四重奏曲，但是莫札特並沒有積極的交出作品，雖然在一七七八年譜寫出第一號長笛協奏曲G大調K313，之後便沒有時間譜寫第二首，因此把以前的舊作品C大調雙簧管協奏曲，重新編曲為D大調，成為第二號長笛協奏曲D大調K314，結果荷蘭人就發牢騷說莫札特違反契約，雖然加上另外三首四重奏，也僅付給莫札特不到一百金幣的酬勞。至於這首重新改編的第二號長笛協奏曲，日後仍然受到長笛演奏家及大眾的喜愛。

古典時期的長笛

現代長笛

• 四首長笛四重奏

在荷蘭人委託的作品中還有三首長笛四重奏，分別是D大調長笛四重奏K285、G大調長笛四重奏K285a、C大調長笛四重奏K285b，這三首都是在曼汗所完成（曼汗樂派的風格帶給莫札特相當大的影響），之後又在巴黎（Paris）完成A大調長笛四重奏K298，總共四首長笛四重奏，編制是長笛、小提琴、中提琴、大提琴，都是以室內樂方式呈現出長笛不同的風貌。

• 長笛與豎琴協奏曲

長笛與豎琴都是會讓人聯想到長髮美女的樂器，長笛輕巧、華麗的演奏特性一直被許多作曲家所喜好，豎琴卻從巴洛克時期起便屈居於「伴奏樂器」的形象，後來經過不斷的發展與改良，也成為能彈奏調式複雜、高難度技巧及各種不同風格樂曲的獨奏樂器，優美的長笛音色再加上溫暖的豎琴琶音，幾乎是最完美的組合。旅行到法國的莫札特，認識了一位會吹長笛的公爵，因此便為公爵與他會彈豎琴的女兒，譜寫出這首C大調「長笛與豎琴的協奏曲」K299，是一首主奏樂器組合獨特、管絃樂團配器宏偉的作曲。

• 六首長笛奏鳴曲

莫札特也保留巴洛克時期的樂器編制，寫了六首奏鳴曲，分別是長笛、大鍵琴與大提琴，而長笛的部分也是可以給小提琴演奏，因此較缺乏長笛的樂器特性。

二、雙簧管 (OBOE)

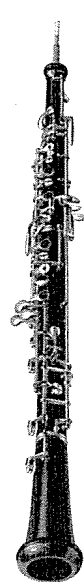
古典時期早期的雙簧管只有六鍵，音色樸實甜美，從巴洛克時期起便是重要的獨奏樂器，常常在樂曲中擔任重要的獨奏樂段，仍然保留木頭的顏色，而不是現代樂器的黑色。

• 雙簧管協奏曲

莫札特所譜寫的雙簧管協奏曲C大調K314，最初僅被發現手抄的分譜，直到一九四九年才在倫敦出版樂團總譜，原曲是在一七七七年完成，之前介紹的第二號長笛協奏曲D大調便是在一七七八年改編自此曲。

• 雙簧管四重奏

當莫札特來到慕尼黑時，認識了當時著名的雙簧管演奏家斐德烈 (Friedrich Ramm, 1744-1811)，於是便為他譜寫了這首雙簧管四重奏，分別是雙簧管、小提琴、中提琴、大提琴四種樂器。

現代雙簧管

古典時期的雙簧管

三、單簧管 (CLARINET)

單簧管是木管樂器中比較晚發展的樂器，在莫札特當時的單簧管僅有五鍵，有降B調、A調兩種，也有音域更寬的巴塞單簧管 (BASSET CLARINET)，以及F調的巴塞管 (BASSET HORN)，各使用於不同的樂曲中。如：在歌劇「狄多王的仁慈」中可以聽見巴塞單簧管的獨奏樂句，而最常聽見的單簧管五重奏與協奏曲，也都是為A調的巴塞單簧管所譜寫。

• 三重奏

這首降E調的三重奏K498，分別是單簧管、中提琴與鋼琴，並且有「木槌球」(Kegeblatt) 的標題，也是相當罕見的樂器組合。

• 五重奏

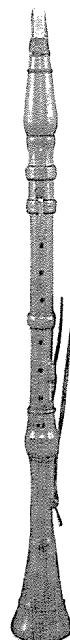
A大調的單簧管五重奏K581，編制是單簧管與弦樂四重奏 (二支小提琴、中提琴與大提琴)，原始的版本是由A調的巴塞單簧管來演奏，可以吹到最低音的C音，音色比較溫暖，現在的版本都有更改小部分，讓A調單簧管方便演奏。

• 協奏曲

A大調單簧管協奏曲K622，原始版本也是由A調的巴塞單簧管來演奏，其中第二樂章的慢板，宛如來自天上的樂聲，常常被電影配樂借用，而當中的一小段即興樂段 (cadence)，便是借用自單簧管五重奏中的樂句。

現代單簧管

古典時期的單簧管

巴塞管

現代低音管

古典時期的低音管

四、巴塞管 (BASSET HORN)

巴塞管的外型為新月狀，音色更加低沉醇厚，莫札特非常喜歡這種樂器，除了三首三重奏、十二首二重奏之外，在室內樂中也常常加入巴塞管。

五、低音管 (BASSOON)

低音管在當時僅有四個鍵，其表現能力絕對無法與現代樂器比較，而莫札特卻能掌控其特性，發揮樂器的潛能，為低音管譜寫出精采的樂曲。

• 協奏曲

莫札特為管樂所譜寫的第一首協奏曲，便是這首降B大調低音管協奏曲K191，當年約十八歲的莫札特，已經寫完二十幾首協奏曲，因此也開始著手為管樂器譜寫各類樂曲。

• 二重奏

相當可惜這首二重奏K292原始的版本已經遺失，目前所看到的版本是在莫札特逝世後才出版的，因此無法確定第二聲部究竟是給大提琴？第二部低音管？還是作為鍵盤樂器的數字低音？現在所演出版本是由大提琴擔任。樂曲中低音管運用的技巧雖然不難，但是在寬廣音域中的跳躍手法，以及優美的旋律，卻是與K191低音管協奏曲有異曲同工之妙。

六、法國號（HORN）

當時的法國號相當的簡單，沒有複雜的機械構造，僅能以吹嘴及手掌在喇叭口中的技巧，吹奏出基本的泛音，稱為自然號（Nature Horn）。在銅管樂器中莫札特只為法國號譜寫協奏曲，至於小號（Trumpet）及長號（Trombone）二種樂器，雖然當時海頓已創作著名的小號協奏曲，長號也在宗教音樂中頻繁的被運用，而莫札特僅在歌劇、交響曲樂團演奏編制中運用，但卻沒有創作其獨奏作品或室內樂作品。

● 五重奏

很特別的莫札特為法國號這樣的銅管樂器，與弦樂四重奏寫下這首五重奏K407，在他的交響曲中，法國號常常擔任和聲的重要角色，而且是二部一起演奏，演奏出如同木管樂器般的音色，因此深受莫札特喜愛。

● 協奏曲

莫札特為法國號譜寫了四首協奏曲，都是為了好朋友Johann Leutgeb所寫，當中只有第三號K447有留下完整的手稿，其餘三首樂譜都有些混亂，例如第一號D大調K412只有兩個樂章，第一樂章快板來自K412，第二樂章卻是來自K514的迴旋曲；第二號K417莫札特的筆跡只有出現在第一、三樂章，第二樂章是否是莫札特創作，仍需考證；至於第四號K495的樂譜則是用不同顏色的墨水寫成，似乎是莫札特為了要開他的好朋友一個玩笑，讓那位演奏家看得眼花撩亂！

七、管樂合奏

莫札特也為管樂合奏寫了三首小夜曲（Serenade）K361、K375、K388，以及四首嬉遊曲（Divertimento）K240、K252、K253、K270，這些屬於社交性的樂曲，往往是為了慶典或娛樂所需要而創作，與交響曲相比較，樂章數較多，都是比較輕鬆曲風的樂曲。

在莫札特短短三十多歲的生命中，曾經旅行了那麼多的國家及城市，當然這些旅程並不全是他心甘情願要去的，在沒有火車、飛機的年代，是多麼辛苦的事，而充滿赤子之心的他，依然一首又一首的創作出各式各樣的樂曲，真是令人讚佩不已！當今的演奏家們熱愛著莫札特作品，也常常演出這些作品，但是每一次演出，音樂家們依舊是戰戰兢兢，謹慎的演奏著，因為看起來音符並不難的莫札特作品中，包含了許許多多細緻的情感，在演出時也期待大家追隨莫札特的腳步，來欣賞這些最純真的藝術作品！

莫札特管樂作品與創作地點

創作時間	編號	作品	樂器編制	調號	城市
1764	10	奏鳴曲	大鍵琴、小提琴（長笛）與大提琴	Bb	倫敦
1764	11	奏鳴曲	大鍵琴、小提琴（長笛）與大提琴	G	倫敦
1764	12	奏鳴曲	大鍵琴、小提琴（長笛）與大提琴	A	倫敦
1764	13	奏鳴曲	大鍵琴、小提琴（長笛）與大提琴	F	倫敦
1764	14	奏鳴曲	大鍵琴、小提琴（長笛）與大提琴	C	倫敦
1764	15	奏鳴曲	大鍵琴、小提琴（長笛）與大提琴	Bb	倫敦
1774	191	協奏曲	低音管與樂團	Bb	薩爾茲堡
1777	285	四重奏	長笛、小提琴、中提琴與大提琴	D	曼汗
1778	285a	四重奏	長笛、小提琴、中提琴與大提琴	G	曼汗
1778	285b	四重奏	長笛、小提琴、中提琴與大提琴	G	曼汗
1778	297b	交響協奏曲	雙簧管、單簧管、低音管、法國號與樂團	Eb	巴黎
1778	292	二重奏	低音管與大提琴	Bb	慕尼黑
1786-87	298	四重奏	長笛、小提琴、中提琴與大提琴	A	維也納
1778	299	協奏曲	長笛、豎琴與樂團	C	巴黎
1778	313	協奏曲	長笛與樂團	G	曼汗
1778	314	協奏曲	長笛（雙簧管）與樂團	D	曼汗
1779-80	315	慢板	長笛與樂團	C	薩爾茲堡
1781-84	361	小夜曲	管樂合奏	Bb	維也納
1781	370	四重奏	雙簧管、小提琴、中提琴與大提琴	F	慕尼黑
1781	375	小夜曲	管樂合奏	Eb	維也納
1782-83	388	小夜曲	管樂合奏	cm	維也納
1782	407	五重奏	法國號與弦樂四部	Eb	維也納
1782	410	緩板	二支巴塞管與低音管	F	維也納
1785	411	緩板	二支單簧管與三支巴塞管	Bb	維也納
1783	417	協奏曲	法國號與樂團	Eb	維也納
1784-87	447	協奏曲	法國號與樂團	Eb	維也納
1784	452	五重奏	鋼琴、雙簧管、單簧管、低音管與法國號	Eb	維也納
1786	487	十二首二重奏	二支巴塞管		維也納
1786	495	協奏曲	法國號與樂團	Eb	維也納
1786	498	三重奏"Kegebtatt"	單簧管、中提琴與鋼琴	Eb	維也納
1789	581	五重奏	單簧管與弦樂四重奏	A	維也納
1791	412+514	協奏曲	法國號與樂團	D	維也納
1791	617	緩板與迴旋曲	玻璃琴、長笛、雙簧管、中提琴與大提琴		維也納
1791	622	協奏曲	單簧管與樂團	A	維也納

附註：在上面這個表格中，可以清楚看到莫札特什麼時候創作哪一首作品，及在哪一個城市。