

Richard Georg Strauss's Don Quixote II

理查·史特勞斯的音詩 《唐吉訶德》 <下>

楊小華 Hsiao-hua YANG
國立中央大學藝術學研究所碩士

Richard Strauss

取自M.Kennedy, Richard Strauss, Oxford Univ. Press

五、音樂特質的表現

《唐吉訶德》是一部「騎士性格主題的幻想變奏曲」，為了使變奏曲的各段形成一致的整體感，作曲家在曲子前後各添加導奏與終曲是常用的手法；史特勞斯的《唐吉訶德》除了於外在結構達到整合的要求外，其內在的形式亦呈現對稱協調的關係：「導奏」描述唐吉訶德由理智到瘋狂的過程，「終曲」則已是恢復清醒的狀態，中間的「十段變奏」即在敘說唐吉訶德身為騎士的冒險經歷。在內容上經歷這樣的一個開始、展開至結束的過程，相應的

音樂形式亦復如是，不僅符合文學內容的表達，亦產生音樂自身進行的邏輯性。（從簡表二可清楚箇中的概況）

同時，儘管《唐吉訶德》副題標示著〈導奏、主題與變奏及終曲〉，且在架構上符合「主題與變奏」的形式，但基於以下三點觀察，實質上已非絕對對音樂依據主題展開各種變奏的「主題與變奏」模式：第一，真正的主題樂段僅包含唐吉訶德及桑丘的各三主題（參見譜例1~6），但之後的變奏並非依據主題的樂句發展而來，而是視標題需要作出在結構、形式及各音樂要素上的豐富變化。

第二，導奏的功能幾可取代主題呈示的地位，不僅十分冗長，其所呈示的動機或主題在導奏或往後的變奏各段中，皆有承續發展的現象，如唐吉訶德三主題、達辛尼亞主題（參見譜例7）、與巨人決鬥的動機（曾在第三變奏第二部分的小號上出現）、保護女主人的決心（參見譜例8）（多次在導奏中變化出現）、及「迴轉」（turn）動機（參見譜例9）（為第四、五、六變奏的重要音型）等，將冒險的精神濃縮在此一充分發展的段落中，最後為銜接主題而結束在半終止的屬音上。第三，十段變奏中除少數因標題需要而產生的新動機外，多數仍是基於唐吉訶德、桑丘及達辛尼亞主題的各種變形，然此變形乃是根據短小動機發展而來，已看不出與主題結構的聯繫關係。因此，此曲名為變奏曲的實際意義在於，視程序及情節內容的推陳，來進行主題、和聲等音樂要

表二：《唐吉訶德》音樂特質與文學情節的關係

	導奏（主題）		變奏（I-X）		終曲
心智狀況	正常	漸失理智	瘋狂	逐漸清醒	正常
調性	D大調	d小調	d小調為主	d小調	D大調
聲部結構	簡單	漸趨複雜 複音風格	依標題而異	漸趨簡化 主音風格	簡單
其他特徵	諧和 放鬆		不諧和 緊張		諧和 放鬆

譜例1 唐吉訶德第一主題

譜例2 唐吉訶德第二主題

譜例3 唐吉訶德第三主題

素的變化。

最能代表《唐吉訶德》與史特勞斯先前作品不同的轉變契機，是音畫與音樂圖像的特質。隨著音詩作品一一問世，史特勞斯的寫實主義傾向亦逐漸顯露，不僅與文學內容的關係更為密切接近，音樂語法亦更兼備智慧與幽默的發揮。其中具有標題與生動情節的十段變奏，大致可分為三種不同風格的性質，以下分別析述其音樂特質。

第一為描寫攻擊與戰鬥場景的變奏，包括第一、二、四、九、十變奏，此五段具有許多共同的特質：其一，主題皆精神抖擻地展開在快速音群的躍進中，節奏與力度亦配合此音型而多以快速與強音表現（參見譜例10）。其二，唐吉訶德與對手的主題有明顯的樂段劃分，通常先以強大氣勢表現唐吉訶德後，再以極弱的音量與殊異的節奏帶出對手的旋律；除第十變奏的白月騎士以齊

奏與磅礴浩蕩的氣勢壓制唐吉訶德是一特例外，其餘各段變奏中的風車、羊群、苦修者及教士，皆有獨立的形式結構與之抗衡（參見譜例11、12）。其三，對手的旋律包含生動的音畫描繪，如風車轉動以長笛的斷奏及弦樂的顫音；羊群的鳴叫主要以木管及加上弱音器的銅管用滾吹表現；苦修者的喃喃自語則以豎笛吹出弱音的迴轉動機，顯現言語在口中未發的意境；兩位教士的對話更是巧妙地以對位手法進行，兩支低音管的上下聲部明晰可辨。其四，唐吉訶德的戰敗以下行快速音群表示，如衝向風車被馬摔下、及與苦修者交鋒後滾在地上，配合鈸、定音鼓或鈴鼓的敲擊，加強戰況的激烈與主人公傷勢的嚴重。

第二為根據唐吉訶德的幻象或理想所描繪的場景，包括第三、六、七、八變奏，各段因應不同的述說主題而抒發，亦具有一些

共同的音樂特質：其一，此四段變奏皆無幻想的對手，全以唐吉訶德、桑丘及達辛尼亞三主題為發展基礎（參見譜例13、14）。其二，聲部結構傾向複雜的複音風格，包括主題動機的交織結合，與旋律的模仿對位；如第三變奏後半達到最寬廣熱情的樂段之後，相繼再現唐吉訶德第一主題、達辛尼亞主題、唐吉訶德第二主題與桑丘的第一主題，彼此在不同樂器上部分重疊地連續奏出；第六變奏的農家少女主題與達辛尼亞主題的對位，顯示真實與幻象的隔閡與差異；第七變奏的聲部結構尤其複雜，致使主要主題的音型只能跟隨其他聲部而起伏；第八變奏開始便以桑丘與唐吉訶德各主題的對位，表現水波的蕩漾，以此作為整段發展的基礎模式。

第三為描述唐吉訶德的獨白，以位居中心的第五變奏為代表（參見譜例15），由獨奏大提琴徐

譜例4 桑丘第一主題

譜例5 桑丘第二主題

譜例6 桑丘第三主題

緩且極有表情地吐露優美感性的旋律。其扮演的雙重角色值得注意，一是作為前後樂段性質的分野，於此之前多為唐吉訶德與對手交戰的描述，之後則多依主人公的幻象或理想所作的描繪；二是以其中心地位彰顯一個重要的初衷理念，此即唐吉訶德對達辛尼亞的款款深情與誓死保護的決心。此外，整段幾乎皆以獨奏大提琴擔綱表現，亦是其他變奏樂段不會使用的手法，更加突顯其具有協奏曲風格的特色。

就音樂圖像的表現來說，配器是直接影響效果的重要因素。史特勞斯雖然在和聲上作出豐富多變的色彩，足以呈現各個情境的不同狀態，但配合樂器的特殊使用，更加強調其欲以聲音勾繪文字的寫實意念。其配器上的特殊表現在於：賦予象徵性的含意於弱音器的使用上；弦樂聲部的分化細微，使色彩的表現更為突出；善於利用獨奏樂器的音色，

來表現不同的人物或情境；開發啟用一般少用的樂器，如風聲機（Windmaschine）。在對弱音器適時地巧妙使用上，史特勞斯營造出特殊的音色效果及其暗示的情景；如導奏中與巨人交戰的樂段開始，銅管及弦樂加上弱音器直至此段結束，象徵此處所有進行的事件皆非真實，而僅為主角的幻覺想像；又如第二變奏的羊鳴聲，利用滾吹疊加上弱音器的銅管，才得如此生動地再現羊群此起彼落的鳴叫。而在聲部的細微分化上，史特勞斯為此龐大的樂團編制作出最佳的分配，避免使增加的聲部成為聲音的累積而已，而讓聲部分化後有各自發揮的空間。對於獨奏樂器音色的掌握，尤其顯現在三位主角的各個主題上，如描述唐吉訶德的大提琴、桑丘的豎笛、Tenor低音號及中提琴、與達辛尼亞的雙簧管，藉由各自特有的音色與賦予相應的音型與旋律，使主題的性格截

然區分，並令人留下深刻印象。值得注意的是雙簧管對於史特勞斯在描述情愛場景的重要性，與《唐璜》中由雙簧管奏出的情人朵拉（Dora）主題相較，兩者不僅在旋律的進行上有類似的四樂句結構，且同樣強調六度音的關係，如《唐璜》中的D音—B音、《唐吉訶德》中的B音—G音。而風聲機的應用，是為營造木馬行空時的飛躍感，此一樂器乃直接再現人為的風聲，而無須經由模仿或象徵的對應過程，因此受到是否符合標題音樂表現手法精神的質疑；然而筆者認為，史特勞斯於此應用風聲機來製造真實的風聲，如同現代音樂引進自然界及周遭環境的各種素材為音樂要素一般，皆是為了達成創作的意圖或文學內容所採取的方式，只關係著實驗過程中選擇手法的問題，並不與音樂的本質及其表現精神相衝突。

譜例7 達辛尼亞主題

雙簧管

六度音

譜例8 唐吉訶德保護女主人的決心和她溫柔的回應

法國號

獨奏小提琴

奉獻決心

回應

六、結語

《唐吉訶德》是史特勞斯在曲式應用上最富有天才創作靈感的作品。然而因獨奏大提琴的演奏技巧困難，加以配器上的特殊組成，如Tenor低音號、附加的兩支法國號與風聲機等的運用，使公開演出的機會並不常見。從第一部文學作品改編的音詩《馬克白》，至此最後一部的浪漫主義傑作，其間的轉變呈現在許多方面：就音樂語法的表現來說，《唐吉訶德》可算是一部文學的「音樂圖像」，因史特勞斯在深刻體會小說的精神與內涵後，經過比較的知性過程，發覺音樂與文學兩者之間在音色、節奏與運動上的相似處，藉由精湛的音樂表現手法如實地描繪出來，成為此曲最卓絕成功的要素。就音樂編制與演奏長度來說，《唐吉訶德》除了採用大型的管弦樂編制外，另別出心裁發揮獨奏大提琴的技

巧及音色，使有協奏曲風格；而演奏時間雖則立刻為後繼作品所超越，亦是當時所有音詩作品中最長的。此外，就與文學的聯繫方面來看，各插段之間有愈來愈流暢、且愈加強烈對比的傾向，避免那些早期作品中常見的突兀與繁瑣，而代之以隨情節不斷翻新的驚奇感受！

參考書目

壹、中文部分

- Hanslick, Eduard著，陳慧珊譯（1997）：《論音樂美—音樂美學的修改芻議》（*Vom Musikalisch-Schoenen*）。台北：世界文物出版社。
- Kennedy, Michael著，黃家寧譯（1995）：《史特勞斯音詩》。台北：世界文物出版社。
- Russell, P. E.著，單德興譯（1988）：《塞萬提斯》。台北：聯經出版社。

大衛·尼斯著，劉瑞芬等譯（1996）：《理察·史特勞斯》。台北：智庫文化公司。

柏西·該丘斯（Percy Goetschius）著，許勇三譯（1994）：《大型曲式學》。北京：人民音樂出版社。

麥克菲遜（Stewart Macpherson）著，陳洪、陳小兵、陳鴻鐸譯（1994）：《曲式及其演進》。北京：人民音樂出版社。

曾瀚霖（1997）：《音樂認知與欣賞》。台北：幼獅文化事業公司。

塞萬提斯著，楊絳譯（1989）：《堂吉訶德》，下冊。台北：聯經出版社。

塞萬提斯著，鍾文譯（1993）：《唐吉訶德》。台北：遠景。

劉志明（1995）：《西方歌劇史》。台北：全音樂譜出版社。

劉志明（1988）：《西洋音樂史與風格》。台北：大陸書局。

譜例9 迴轉動機

譜例10 唐吉訶德第一主題向上躍升三個八度—與風車決鬥（第一變奏）

第一版 (1993) · 音樂美學 · 台北 · 五南圖書公司

貳、外文部分

一、音樂辭典

Baker, Theodore: *Baker's Biographical Dictionary of Musicians*, 8th edition, revised by Nicolas Slonimsky, N. Y.: Schirmer books, 1992.

Blume, Friedrich hrsg.: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG, in 17 Bde.) : Allgemeine Enzyklopedie der Musik*, Kassel: Barenreiter-Verlag, 1949-1968; 1989.

Kennedy, Michael: *The New Oxford Dictionary of Music*, N. Y.: Oxford University Press, 1992.

Konold, Wulf hrsg.: *Lexikon Orchestermusik Romantik*, Mainz: Schott's Söhne, 1989.

Michels, Ulrich: *dtv-Atlas zur Musik. (in 2 Bde.)* München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 1991.

Randel, Don ed.: *The New Harvard Dictionary of Music*, Cambridge: Harvard Uni. Press, 1993.

Sadie, Stanley ed.: *The New Grove Dictionary of Music & Musicians (New Grove, in 20 Vols.)*, London, 1995.

二、書籍

Abraham, Gerald ed.: *Romanticism (1830-1890)*, N.Y.: Oxford University Press, 1990.

Cooper, Martin: *The New Oxford History of Music-The Modern Age 1890-1960, Vol. X*, London: Oxford University Press, 1991.

Del Mar, Norman: *Richard Strauss: A Critical Commentary on his Life and Works, Vol. 1/2/3*, New York: Cornell University Press, 1986.

Deppisch, Walter: *Richard Strauss*, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1994.

Einstein, Alfred: *Music in the Romantic Era*, N. Y.: Norton, 1947, 1975.

Fleming, William; Macomber, Frank: *Musical Arts & Styles*, Gainesville, Uni. of Florida Press, 1990.

Gilliam, Bryan ed.: *Richard Strauss: new perspectives on the composer and his work*, Durham: Duke University Press, 1992.

譜例11 苦修人的喃喃自語 (第四變奏)

譜例12 教士的對話 (第九變奏)

Gilliam, Bryan. ed.: *Richard Strauss and His World*. New Jersey: Princeton University, 1992.

Goebel, Albrecht: *Programmusik*, Mainz: B. Schott's Söhne, 1992.

Kennedy, Michael: *Richard Strauss*, Oxford University Press, 1995.

Kennedy, Michael: *Strauss Tone Poems*, London: BBC, 1984.

Krause, Ernst.: *Richard Strauss :Gestalt und Werk*, München: Piper, 1988.

Newman, Ernest.: *Richard Strauss. with a personal note by Alfred Kalisch*, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1970.

Seaton, Douglass: *Ideas and Styles In the Western Musical*

Tradition, C. A.: Mayfield Publishing Co., 1991.

Stolba, K Marie: *The Development of Western Music*, Wm. C. Brown Communications, Inc., 1994.

Whittall, Arnold, *Romantic Music*, London: Thames and Hudson, 1987.

Wilde, Denis: *The Development of Melody in the Tone Poems of Richard Strauss: Motif, Figure, and Theme*, Lewiston and Lampeter: Edwin Mellen, 1990.

三、期刊論文

Bartel, Kerstin: *Die 'poetische Idee' bei Richard Strauss- Literarische, philosophische und autobiographische Inhalte in seinen symphonischen Dichtungen*, in *Das Orchester*, Vol.42, no. 7/8, 1994, pp. 17-22.

Mendl, R. W. S.: *The Art of the Symphonic Poem*, in *Musical Quarterly* 18, 1932, pp.443-462.

Murphy, Edward: *Tonal organization in five Strauss Tone Poems*, in *Music Review* 44, 1983, pp.223-233.

Rost, Cornelia: *Richard Strauss, 'Don Quixote' op.35*, in *Neue Zeitschrift für Musik*, Vol.148, 1987, pp. 26-29.

四、譜例

Richard Strauss Tone Poem: Series I / II, in *Full Score*, N. Y.: Dover Publications, Inc., 1979.

譜例13 唐吉訶德訴說心中的騎士世界（第三變奏）

法國號
中提琴
大提琴

譜例14 鄉村舞曲（第六變奏）

雙簧管
豎笛
低音管
鈴鼓

譜例15 唐吉訶德的獨白（第五變奏）

獨奏
大提琴

(mit Dämpfern)
p

(mit Dämpfern)
p

fp

fp