

拉威爾 鋼琴作品之研究

陳郁秀 著

全音樂譜出版社

拉威爾鋼琴作品之研究

陳郁秀 著

全音樂譜出版社

序

拉威爾是法國近代樂壇著名而且重要的作曲家，他承先啓後的地位並不亞於德布西，而他在近代管絃樂方面的貢獻更爲世人所公認。但是國內有關於他的介紹文字以及作品研究的專論並不多見。民國 54 年至 64 年當我就讀於法國國立巴黎音樂學院（德布西與拉威爾的母校）的期間，耳濡目染對於法國音樂興趣較濃，接觸也較多。返台服務之後，除了利用演奏及教學的機會介紹一些法國近代作品外，一直有個心願，希望以文字的形式將拉威爾在音樂作曲上的成就，有系統的介紹給國內音樂愛好者。本書的完成，只不過是這個願望的部分實現。

在長達四十餘年的創作生涯中，拉威爾的作品數量雖然不多，但涵蓋的範圍頗廣，包括有交響樂、管絃樂、聲樂、室內樂、芭蕾、鋼琴及其他樂器等等。在這些作品中，鋼琴部分除了兩首協奏曲外，獨奏曲有十五首，以形式來分，有鋼琴小品，大型組曲，四手聯彈及雙鋼琴等；就內容而言，有遵循傳統古典風格的作品，有模倣的曲子，有突破傳統的現代創作。有的纖細嚴謹，有的純真活潑，有的怪異神奇，有的氣勢磅礴。拉威爾在鋼琴創作領域上，的確表現了他多方面的才華與獨特的風格。

本書只就拉威爾鋼琴獨奏曲十五首加以研究分析。這十五首鋼琴曲的絕大部分我個人曾經演奏詮釋過，因此書中的內容，除了樂曲的分析研究之外，偶而也參以個人的演奏心得。只是個人才學疏淺，簡陋不當之處一定不少，敬祈先進專家賜予教正，以作爲日後努力的指針。在撰寫本書過程中，有不少師長與朋友提供珍貴的指正與批評，還有許多同學熱心協助謄稿校對，在此一并表示深摯的謝忱。

陳 郁 秀

民國七十一年五月廿二日

摩里斯·拉威爾

目 錄

序

第 一 章 拉威爾的生平與作品.....	1
第 二 章 滑稽小夜曲.....	15
壹、概述.....	15
貳、樂曲解說.....	16
第 三 章 古風格小步舞曲.....	21
壹、概述.....	21
貳、樂曲解說.....	23
第 四 章 聽的風景.....	29
壹、概述.....	29
貳、樂曲解說.....	31
I、哈巴奈拉舞曲.....	31
II、鐘聲.....	34
第 五 章 夭折公主巴望舞曲.....	41
壹、概述.....	41
貳、樂曲解說.....	42
第 六 章 水之嬉戲.....	47
壹、概述.....	47
貳、樂曲解說.....	48
第 七 章 小奏鳴曲.....	53
壹、概述.....	53
貳、樂曲解說.....	53
I、第一樂章.....	54

Ⅱ、第二樂章·····	57
Ⅲ、第三樂章·····	61
第八章 鏡·····	67
壹、概述·····	67
貳、樂曲解說·····	69
I、飛蛾·····	69
II、悲哀的小鳥·····	72
Ⅲ、汪洋一孤舟·····	76
IV、小丑的晨歌·····	81
V、鐘谷·····	87
第九章 加斯巴之夜·····	95
壹、概述·····	95
貳、樂曲解說·····	96
I、水精靈·····	96
II、絞首台·····	103
Ⅲ、史卡波·····	107
第十章 鵝媽媽·····	113
壹、概述·····	113
貳、樂曲解說·····	115
I、睡美人巴望舞曲·····	115
II、小拇指·····	116
Ⅲ、瓷娃娃的女皇·····	119
IV、美女與野獸的對話·····	123
V、仙境·····	127
第十一章 海頓小步舞曲·····	131
壹、概述·····	131
貳、樂曲解說·····	132
第十二章 高雅而傷感的圓舞曲·····	137

壹、概述	137
貳、樂曲解說	138
I、第一首圓舞曲	139
II、第二首圓舞曲	144
III、第三首圓舞曲	146
IV、第四首圓舞曲	148
V、第五首圓舞曲	151
VI、第六首圓舞曲	153
VII、第七首圓舞曲	156
VIII、結尾	160
第十三章 前奏曲	165
壹、概述	165
貳、樂曲解說	166
第十四章 模倣作品兩首	169
壹、概述	169
貳、樂曲解說	170
I、夏布里耶式的	170
II、鮑羅定式的圓舞曲	171
第十五章 庫普蘭之墓	175
壹、概述	175
貳、樂曲解說	178
I、前奏曲	178
II、賦格曲	181
III、佛拉納舞曲	184
IV、黎高冬舞曲	188
V、小步舞曲	190
VI、觸技曲	192
第十六章 詩的樂序	199

壹、概述.....	199
貳、樂曲解說.....	200
附 錄 拉威爾作品年表.....	203
參考文獻.....	215
一、樂譜.....	215
二、中文書目.....	216
三、外文書目.....	217

第一章 拉威爾的生平與作品

摩里斯·拉威爾 (Mauric Ravel, 1875-1937)，一八七五年三月七日出生於法國西南部的西布爾 (Ciboure)，這是鄰近西班牙邊境巴斯克地區的小漁港。拉威爾的父親約瑟夫·拉威爾 (Joseph Ravel) 原是瑞士雷夢湖邊的維絲瓦 (Versoi) 的人，是一位土木工程師，一八五八年移民法國，後來又南下到西班牙擔任興建鐵路的技術顧問，因而結識了具有巴斯克血統的瑪利·德律亞 (Marie Deluart)，兩人於一八七四年結婚。

拉威爾出世後三個月，全家即移居巴黎，從襁褓開始到終老，拉威爾一生可以說都是在巴黎或巴黎的附近度過的。拉威爾的父親頗有音樂天份，曾經立志成為音樂家。因此，當拉威爾七歲時，父親即為他請了一位鋼琴教師，並經常陪他去上課。十二歲時，拉威爾開始隨瑞涅 (Choules - René) 學習和聲。二年之後，拉威爾進入巴黎音樂學院 (Conservatoire

Supérieur National de Paris)專攻鋼琴與作曲，正式走上專業的道路。拉威爾先是進入鋼琴初級班(la classe de piano préparatoire)，受教於安迪奧梅(Eugène Anthiôme)。一八九一年獲鋼琴第一金牌獎結業〔註1〕，升上鋼琴高級班，成為白利歐(Charles de Bériot)的門生。同時，他又隨貝沙德(Emile Pessard)學習和聲學。在白利歐的鋼琴教室，拉威爾結識了西班牙同學，維內士(Ricardo Viñes)，兩人後來成為終生不渝的摯友。維內士也是一位鋼琴家，後來以演奏近代法國及西班牙音樂而馳名，尤其是勤於介紹拉威爾及德布西(Claude Debussy, 1862 - 1918)的新風格作品。

拉威爾在巴黎音樂學院前後達十六年之久，在學期間深受當時法國樂壇新秀薩替(Erik Satie, 1866-1925)及夏布里耶(Emmanuel Chabrier, 1841-1894)的影響，逐漸發展出濃厚的創作興趣，終於成為一代作曲名師。

一八九三年，拉威爾才十八歲，發表了他的處女作，也是第一首鋼琴曲：“滑稽小夜曲”(La Sérénade Grotesque)；同年，又譜下“殉情女王敘事曲”(Ballade de la reine morte d'aimer)〔註2〕。這時候距離拉威爾正式成為作曲班的學生，還有五個年頭，但他已開始在樂曲創作方面的嘗試。兩年之後，一八九五年，拉威爾發表了“古風格小步舞曲”(Menuet Antique)和“聽的風景”(Sites Auriculaires)，包括一首哈巴奈拉舞曲(La Habanera)。這些早期作品對於拉威爾後來的發展深具重要性。拉威爾承認說：“一八九五年所寫的初期鋼琴作品，出版的有古風格小步舞曲及哈巴奈拉舞曲。我認為這些作品中，含有許多萌芽性質的要素(en germe plusieurs éléments)，對於我以後的作品具有莫大的影響作用”〔註3〕。

自一八九八年起，拉威爾隨佛瑞(Gabriel Fauré)學習作曲及賦格(Fugue)，同時隨吉達茲(André Gédalge)學對位法，為他的創作事業奠定了深厚的基礎。在這段正式學習作曲的時期，拉威爾發憤好學，廣泛涉獵各國名家的作品，探尋創作的源泉。一八九八年底，拉威爾完成管絃

拉威爾六歲

拉威爾（右）與父親及弟弟愛德華（左）合影

國立巴黎音樂學院 佛瑞作曲班

彈琴者為佛瑞 左立第三位是拉威爾

樂曲“天方夜譚”(Schéhérazade)〔註4〕。翌年五月，他親自指揮“天方夜譚”在巴黎公演，可是並未獲得好評。不過，同一年所譜寫的“夭折公主巴望舞曲”(Pavane pour une infante défunte)却使他聲名鵲起，開始在樂壇上展露頭角。

拉威爾曾多次角逐象徵作曲最高榮譽的“羅馬大獎”。一九〇一年他仍是巴黎音樂學院作曲班二十六歲的學生，以清唱劇“米爾哈”(Myrrha)獲得第二獎，但翌年却名落孫山。一九〇三年他甚至沒有通過學校預賽。一九〇五年拉威爾參加比賽的申請，再度遭受學校的拒絕，以致掀起軒然大波。在此之前，拉威爾已經發表了重要的作品，如“絃樂四重奏”(Quatuor à cordes, 1902-1903)，“小奏鳴曲”(Sonatine, 1903-1905)，“鏡”(Miroirs, 1904-1905)，“玩具的聖誕節”(Noël des jouets, 1905)。事實上，這些作品早已使他揚名遐邇，現在竟連預賽也不能通過，因此輿論譁然，大事指責校方評判的不公平。在各方面的壓力下，巴黎音樂學院的院長杜博(Theodore Dubois, 1837-1924)不得不引咎辭職，改由拉威爾的老師佛瑞繼任。

拉威爾雖然始終未能獲得羅馬大獎，但這項遺憾並沒有阻礙他成為不朽的作曲家。一九〇六年當拉威爾踏出巴黎音樂學院時，他已經贏得了年青一代中最傑出的作曲家的聲譽，而且被公認為唯一能與德布西分庭抗禮的人。

拉威爾通常被視為印象樂派(Impressioniste)的一員，而且是僅次於德布西的第二號人物。德布西比拉威爾年長十三歲，拉威爾受其影響是必然的，不過，在某些印象派手法的運用上，拉威爾事實上領先於德布西之前。例如拉威爾第一部印象派代表作“水之嬉戲”(Jeux d'eau)，完成於一九〇一年，比德布西同類型的鋼琴代表作品，如“版畫”(Estampes, 1903)，或“映象”(Images)第一集中的“水之倒影”(Reflet dans l'eau, 1905)，至少領先了兩年。只是在德布西無所不至的改造精神和崇高聲譽比較下，拉威爾只好屈居於第二位。

拉威爾致力於建立新風格的音樂，可說是不遺餘力的。一九〇三年角

拉威爾與琴友維內士（1905）

逐羅馬大獎失敗後，拉威爾與一批志同道合的年青朋友成立“暴徒盟會”(Apachie)〔註5〕。一九〇九年又參與創立“獨立音樂社”(Société Musicale Indépendante)，以便與樂壇上的保守勢力相抗衡〔註6〕。

進入一九〇七年後，拉威爾開始熱衷於譜寫西班牙風格的樂曲，先後發表了“西班牙狂想曲”(Rhapsodie espagnole, 1907-1908)以及“西班牙時刻”(L'Heure espagnole, 1907-1909)。這些作品中所表現的西班牙特徵，甚至於使西班牙作曲家法雅(Manuel de Falla, 1876-1946)也感到驚訝與讚嘆〔註7〕。

對於西班牙的嚮往，可以說是拉威爾音樂創作的動力之一，拉威爾自己也視西班牙為其第二故鄉。這或許與他出生於鄰近西班牙的巴斯克地區有關，尤其是因為從母親那裡遺傳到巴斯克血統，影響更大。他的一些作品雖然取材於西班牙，但在表現上却絕不是單純的描寫西班牙，而是以最傳統的法國趣味上流露出來的西班牙人和法國人的心境，來解釋並表現西班牙。可以說是拉威爾採用了西班牙的音樂，尤其是具有豐富的西班牙民族色彩和魅力的音樂做為素材，然後加以消化而締造出具有他獨特個性的作品。

除了西班牙風格的音樂之外，在第一次世界大戰之前的數年間，拉威爾又出版了一些重要作品，包括技巧極為困難的鋼琴曲“加斯巴之夜”(Caspard de la Nuit, 1908)，描寫童話世界的鋼琴聯彈曲“鵝媽媽”(Ma mère l'Oye, 1908-1910)，模倣舒伯特(Franz Peter Schubert, 1719-1828)而作的“高雅而傷感的圓舞曲”(Valses nobles et sentimentales, 1911)，以及一部芭蕾舞劇“達夫尼與克羅埃”(Daphnis et Chloé, 1909-1912)。“達夫尼與克羅埃”是應俄國戴亞基列夫芭蕾舞團(Diaghilev's Russian Ballet)的委託而寫的，於一九一二年公演，大為成功。

一九一四年第一次世界大戰爆發時，拉威爾曾想參加作戰，但由於體能較差而未能如願。後來幾經努力設法，才於一九一六年被錄用為救護車駕駛員開赴前線，但第二年旋即因健康欠佳而不得不提前退伍。恢復平民身份後，拉威爾繼續專心致力於作曲，首先於一九一七年完成“庫普蘭之

墓”(Le Tombeau de Couperin)，獻給戰爭中為國捐軀的朋友。拉威爾後來親自將這首鋼琴組曲改編為管絃樂曲。

大戰之後，德布西已經逝世，年逾四十的拉威爾在樂壇上所面對的是以“六人樂派”(Les Six)為首的一群年青作曲家〔註8〕。但他仍然以一貫平穩嚴謹的態度孜孜不倦的從事創作。一九一九年底再度受戴亞基列夫芭蕾舞團之託，以維也納音樂為題材譜寫管絃樂“圓舞曲”(La Valse, 1919-1920)，而大獲成功。一九二一年遷居巴黎郊區的蒙福拉莫里(Montfort-l'Amaury)，完成了小提琴與大提琴合奏的“奏鳴曲”(Sonate)。緊接着，應波士頓交響樂團指揮庫塞維斯基(Koussevitzky)之請，將穆梭斯基(Modeste Petrovitch Moussorgsky, 1839-1881)的鋼琴曲“展覽會之畫”(Picture at an Exhibition)改編成管絃樂曲。他用在此曲的改編技術，是近代管絃樂史上突出的表現，拉威爾的管絃樂曲的效果，都有豐富的音色，而鋼琴曲則充分發揮了鋼琴獨特的華麗手法。

自一九二二年起至一九二八年間，拉威爾旅行於歐美各地，親自指揮及演奏自己的作品，尤其是一九二八年到美國訪問時，深深為黑人的爵士樂(Jazz)所吸引。自此以後，爵士樂的旋律，和聲及節奏，開始在他的作品中出現，例如在旅行期間，拉威爾先後完成的重要作品，有一九二四年的小提琴作品“吉卜賽”(Tzigane)，一九二五年的幻想劇“小孩與巫術”(L'Enfant et les sortillèges, 1920-1925)。這兩首曲子都採用當時流行的爵士樂手法。另外，一九二六年完成的“馬達加斯加歌謠”(Chansons madécasses, 1925-1926)，是為人聲、長笛、大提琴及鋼琴而寫的，富有異國情調的作品。一九二八年，拉威爾完成了他最感得意的芭蕾舞曲“波麗露”(Le Boléro)。這首以漸漸增強的方式來炫耀管絃樂技巧的傑作，成為拉威爾最享盛名的作品，每次的演奏會都會造成很大的轟動。

拉威爾的晚年，由於健康及神經狀況日漸衰弱，作品不多，但仍完成了二首大型作品：其一是左手鋼琴協奏曲(Concerto pour la main gauche, 1920-1930)；其二為G大調鋼琴協奏曲(Concerto en sol, 1931)。前者是為在大戰時失去右手的奧國鋼琴家維根斯坦(Paul Wittgenstein)

而寫的。這兩首成功的作品，都為拉威爾日薄西山的生命，帶來了最後的光輝。拉威爾生平最後的一部作品是一九三三年以傳統旋律寫成的三首管絃樂伴奏的歌曲，“唐吉訶德的情人”（Don Quichotte à Dulcinée）。

一九三四年，拉威爾出任巴黎西南方楓丹白露美國音樂學院院長（Conservatoire américain de Fontainebleau），此時，由於腦疾發作造成神經衰弱，已經無力作曲。一九三六年病況惡化，甚至連名字也無法書寫。一九三七年十二月廿八日終於與世長辭，享年六十二歲。

一九二〇年，當拉威爾聲譽最隆的時候，法國政府計劃頒授勳章以表彰他在音樂方面的成就，但遭受他的拒絕。不過，一九二八年十月廿三日他却欣然接受英國牛津大學頒授給他的榮譽博士學位〔註9〕。一九三〇年八月，巴斯克地區的人為他舉行盛大的慶祝會，在西布爾他出生的房子立紀念碑，並且在他逝世後的二十四年（1961），在聖約翰德律（Saint - Jean-de-Luz）設立拉威爾紀念中學，過了六年之後（1967），又創立拉威爾國際學院（Académie Internationale Maurice Revel）。一九七五年九月巴斯克地區更特別為紀念拉威爾的百年誕辰舉行一連串的慶祝活動〔註10〕。拉威爾一生都在平靜之中度過，不像其他大音樂家的多彩多姿，富於變化。他終身未娶，整個生活與音樂創作打成一片，沒有什麼界限。然而，後世的人對於這位法國近代的偉大音樂心靈的追思與懷念，却是與時俱增，未嘗稍減。

在長達四十多年的作曲生涯中，拉威爾如同所有音樂家一樣，也曾遭遇不少的障礙與困阻，但他總是以不拔的毅力，堅持到底。在整個創作過程中，他不斷的自我鞭策，以求進步，終於成功為名垂後世的偉大音樂家。拉威爾的音樂風格是多方面的，他的音樂作品也是不容易分期的。他雖然與德布西並列為印象樂派的作曲家，實際上，他却有別於德布西。德布西的音樂像流水般，常醞釀出一種主觀的感情氣氛，至於拉威爾的音樂却有如固體的形態，具有堅固的外形，清晰的樂思，而且曲式各方面較為接近古典樂曲，在感覺上顯得十分客觀〔註11〕。拉威爾喜歡由過去與現代，近處與遠方之中，尋求舞曲的形式做為創作的藍本，他的作品印象派的