

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

臺灣
歐洲
文化
論壇

Taiwan
European Culture Forum 24

「歐洲古典音樂作曲家的藝術生涯」

論壇手冊

Forum Handout

主辦單位：臺灣歐洲聯盟中心、臺大歐盟卓越中心、臺灣大學外文系歐語學群

協辦單位：中華民國（臺灣）歐洲研究協會、臺灣西班牙語學會、

政大國際事務學院歐洲聯盟研究國際學分學程

臺灣歐洲文化論壇 (Taiwan European Culture Forum)

張淑英

一、活動緣起

臺灣歐洲聯盟中心(EUTW) 於 2009 年在臺灣成立，國內共有七所大學加入成為結盟學校，中心辦公室設在臺灣大學。臺灣歐洲聯盟中心成立迄今，舉辦許多活動，促進臺灣和歐盟國家的交流與互動，也讓國內學界其他領域、普羅大眾對歐盟國家概況有更深入的了解。

臺灣歐盟中心一項持之已久、也相當有成果的活動就是舉辦「臺灣歐盟論壇」，由各校社科院系所或相關歐洲區域研究的教師組成，主要為政治經濟領域，迄今已成為國內歐盟政經研究主要平台，相關歐盟研究學者在此平台上交流，有效深化國內歐盟研究。

然而，所謂的「歐洲」- 歐洲人向來引以為傲的本質和特色就是「文化」：悠久的歷史、豐富的人文底蘊、厚實的藝術傳統和前衛的現代流行。檢視過去論壇成果，成績斐然，但較少觸及歐洲語言文化相關的議題，因而這方面領域的學者與學子交流也隨之隱形。

國內歐語人才相對較少，泰半集中在文學、語言、藝術、文化研究等學門，但近來有逐漸成長的趨勢，專業領域漸次多元，對於深化國內歐盟暨歐洲研究與教學將有極大裨益。再者，盱衡國內歐語學術研究與交流，若不是以英語為主的國際會議為平台，就是囿於各自的專業語言為範疇，致使國內各歐語教學研究單位的學者之間並無太多互動。因此「臺灣歐洲文化論壇」亟思以論壇為橋樑，結合學界的力量和學識，讓國內歐語學群與有志之士共享歐洲文化的知性、趣味與學術，一起為臺灣歐語及其文化開創新的契機與藍圖。

二、活動目的

2014 年「臺灣歐洲文化論壇」的構想立即獲得臺灣歐盟中心蘇宏達主任的支持，同時也得到台北紅館、中德文經協會的大力支持，在現有架構下規劃國內歐洲文化平台，號召國內的歐洲研究人才，集思廣益，除了繼續推廣臺大外文系歐語學群舉辦多年、漸顯成效的「歐洲影展」之外，「臺灣歐洲文化論壇」希冀開展其他領域深廣度兼具的研究與議題，例如，藝術、建築、音樂、展演、文化遺產、文化觀光、出版、教育...等等面向，以此加強國內學界互動，並將學術研究自校園延展至社區，與大眾結合，同時促進臺灣與歐洲駐臺文化單位的合作與交流。

2018 年起臺灣歐洲文化論壇正式啟動四季論壇，由一年兩次延伸為一年四次，在仲夏、初秋之際，也會推出不同文化主題的饗宴，與同好交流討論，希望藉由每季推出一場論壇，每場由不同的主持人規劃，邀請專家學者論談，逐漸擴大學者與讀者群，讓歐洲文化論壇成為我們智識生活涵養的必需品。

本次臺灣歐洲文化論壇 24 集中在歐洲古典音樂 (Classical Music)，從不同的作曲家的藝術生涯切入，讓我們更能瞭解當時歐洲藝文的時空環境，且透過音樂作品的解說聆賞，使得學習者更能探索歐洲文化，領受歐洲文化的多元面向。

臺灣歐洲文化論壇網站：

https://homepage.ntu.edu.tw/~b08901184/EUTW_Forum/index.html

臺灣歐洲文化論壇24 歐洲古典音樂作曲家的藝術生涯 蔡倩玟

古典音樂 (Classical Music) 起源於歐洲，常給人一種曲高和寡的印象，其實日常生活中隨處可聽到，例如莫札特的G大調第13號小夜曲、貝多芬F大調第五號小提琴奏鳴曲（別名「春」），應該都是大家耳熟能詳的優美旋律，只是不見得知道來源或曲名。

中古世紀時期的音樂主要為宗教服務，為歌頌神蹟而創作，如天主教宗教儀式樂曲、聖歌等，旋律高低起伏變化較小，曲風較為嚴謹莊重。文藝復興時期開始追求對情感的抒發及表達，發展複調音樂(多聲部)，器樂與聲樂分離獨立發展，確立以五線譜記譜，印刷術的發明也讓音樂保存及傳播更佳便利。巴洛克時期 (1600-1750) 音樂風格華麗，使用大量裝飾音、節奏強烈，複調音樂發展至頂峰，重視低音聲部，貴族宮廷及教會主導音樂發展。代表性作曲家如巴赫 (J.S. Bach, 1685-1750)、韋瓦第 (A. Vivaldi, 1678-1741) 等。古典時期 (1750-1820) 旋律優美典雅、樂句簡短分句清晰、注重結構均衡對稱。複調音樂式微，由主音音樂取代 (一個聲部擔任主旋律、其他聲部伴奏)。奏鳴曲式 (sonata) 發展蓬勃，對後期音樂創作產生重大影響。鋼琴的發明取代大鍵琴，開始講究樂句漸強漸弱表現。代表性作曲家如莫札特 (W.A. Mozart, 1756-1791)、貝多芬 (L. Beethoven 1770-1827，晚期為浪漫) 等。

浪漫時期 (1820-1900) 強調作曲家個人情感及思想的表達，對曲式種類及結構進行許多改變及擴增。創作形式較具自由度，和聲及調性日益複雜化，注重音色的細微變化。常見受到文學作品、歷史、哲學或個人經歷影響的作品，出現標題音樂。民族意識抬頭，衍生出「國

「歐洲古典音樂作曲家的藝術生涯」

民樂派」。代表性作曲家如舒伯特 (F. Schubert, 1797-1828) 、白遼士 (H. Berlioz, 1803-1869) 、舒曼 (R. Schumann, 1810-1856) 、蕭邦 (F. Chopin, 1810-1849) 、李斯特 (F. Liszt, 1811-1886) 、華格納 (R. Wagner, 1813-1883) 、布拉姆斯 (J. Brahms, 1833-1897) 、馬勒 (G. Mahler, 1860-1911) 等。

現代及當代音樂 (20世紀初至今) 變化性比前期更大，沒有統一性的風格。前期為後浪漫樂派、印象樂派。1960-1970出現序列音樂 (Serialism) 、極簡音樂 (Minimal Music) 等前衛發展，同時也受到錄音、廣播電視及資訊科技發展的影響。前期代表性作曲家如德布西 (C. Debussy, 1862-1978) 、拉赫瑪尼諾夫 (S. Rachmaninoff, 1873-1943) 、巴爾托克 (B. Bartok, 1881-1945) 、後期如布列茲 (P. Boulez, 1925-2016) 等。

歐洲古典音樂作曲家為後世留下珍貴的文化遺產，此次的論壇由劉惠芝、林仁斌以及蔡倩玟三位老師分別談論李斯特、馬勒和蕭邦三位作曲家的精彩人生及音樂作品，並各選代表作一曲解說聆賞，從音樂之美認識歐洲！

議程

112 年 3 月 25 日 (六)

14:00-14:30

貴賓致詞

波蘭臺北辦事處處長高則叡 (Cyryl Kozaczewski)

臺灣歐洲文化論壇召集人張淑英

團體照暨茶敘

14:30-16:30

臺灣歐洲文化論壇 24 「歐洲古典音樂作曲家的藝術生涯」

主持人：

蔡倩玟 高雄餐旅大學食創所專任教授

與談人：

劉惠芝 (東華大學音樂學系專任教授)

題目：鋼琴之王李斯特的歐洲漫遊歲月

林仁斌 (蹦藝術網站執行長)

題目：交響一生·談作曲家 - 古斯塔夫·馬勒

蔡倩玟 (高雄餐旅大學食創所專任教授)

題目：蕭邦的鋼琴藝術與歐洲經歷

16:30-

結語

張淑英 臺灣大學外文系教授兼臺灣歐洲文化論壇召集人

臺灣歐洲文化論壇召集人簡介

張淑英

張淑英，現為臺灣大學外文系教授，「臺灣西班牙語學會」理事長。馬德里大學西班牙&拉丁美洲文學博士。2016年膺選西班牙皇家學院(RAE)外籍院士。2019年起為西班牙王室索利亞公爵基金會通訊委員。2019-2022 借調清華大學外語系兼校長室特別顧問。2013-2019 擔任臺灣大學國際長、2011-2013 擔任文學院副院長。2016年起為《英語島》定期撰文。學術專長為當代西班牙、拉丁美洲文學與電影。近年專注旅行文學、流浪漢小說、殖民時期紀事、漢、西、閩南翻譯等研究。學術專著之外，葡譯中、中譯西、西譯中《如此蒼白的心》等翻譯作品二十部。

個人網站：

<https://luisachangntu.me/>

論壇主持人及與談人簡介及摘要

主持人

蔡倩玟 / 國立高雄餐旅大學食創所專任教授

臺大外文系學士、法國里昂第二大學語言學碩士、法國巴黎第三大學語言與文化教學博士。研究領域為廚藝及品酒專業法語、法國美食學、法語教學、法語語言學。著有《美食考》(2010貓頭鷹、簡體版2011，人民郵電出版社)、《食藝-法國飲食文化的風貌與流變》(2015，衛城出版社)及中法文學術著作，雙月刊《料理台灣》特約作家、「食力」網站「飲食文化」專欄作家。喜愛古典音樂，學過鋼琴、小提琴、單簧管，可惜一事無成，所幸尚能讀譜及聆賞雅樂。

與談人

劉惠芝 / 國立東華大學音樂學系專任教授

國立東華大學音樂學系專任教授，兼任於臺北市立大學，2015年8月至2021年7月兼任藝術學院院長，熱愛鋼琴演奏並致力於鋼琴教育與藝術推廣。任內主持教育部USR大學社會責任實踐計劃，策劃多項別開生面的藝術展演與公益學習活動。

教育部甄試藝術資優生，法國國立巴黎高等音樂學院第一獎及研究班 (3e cycle) 畢業，美國茱莉亞音樂學院碩士，擁有歐洲、美國名校之傳承。獲La Guilde Française國際鋼琴比賽銅牌獎後演奏足跡遍及各地，返鄉後經常受邀擔任專業評議委員、比賽評審以及公益組織之董理監事。

鋼琴之王李斯特的歐洲漫遊歲月

李斯特(Franz Liszt, 1811-1885)的音樂作品將鋼琴表現技法推升至管弦樂團的境界、創造了鋼琴獨奏會的嶄新表演形式，其驚人的琴藝在歐洲享有盛名，是一位慷慨的公益實踐者，經常為藝術、政治的訴求奔走，晚年居住威瑪時更免費授課。

鋼琴套曲《巡禮之年》的創作佔據其生命約四十年，靈感追溯自1835至1839年的旅遊經歷，有些甚至引用文學詩句，但不能膚淺的

想像僅是以音樂寫景或是將文學內容音樂化。標題是觸媒，李斯特實轉化了在旅途中感受到的自然召喚與文學藝術的衝擊。

《第一年：瑞士》從琉森開始，結束於日內瓦。《第二年：義大利》及《第二年補遺：威尼斯與拿坡里》，足跡到達義大利文藝復興藝術的重鎮翡冷翠、威尼斯以及拿坡里。《第三年》創作於李斯特晚年移居威瑪時。離羅馬不遠的艾斯特莊園成為李斯特創作的繆思。

《巡禮之年》全集匯聚各種鋼琴的演奏技法，當年啟發了李斯特的藝術與景點現在幾乎全數被聯合國教科文組織列為世界遺產，是我們想深入認識李斯特以及浪漫主義值得探究的方向。

林仁斌 / 蹦藝術網站執行長 (<https://bonart.com.tw>)

旅法長笛演奏家 · 音樂欣賞名家 · 專業導聆人

林仁斌老師多年來除以樂團指揮、長笛、短笛演奏與室內樂活躍於國內外音樂會，經常受邀於國際長笛藝術節演出，也以音樂文字與攝影活躍於藝文圈，撰寫文章並拍攝訪問音樂家無數，作品見於國內外音樂家演出海報、影片、部落格與雜誌，其豐富音樂與攝影資料可見於【蹦藝術 | BONART】網站。2021年開播擔任總籌與主持人之節目【蹦藝術 | BONART】亦受到廣大迴響，並於Apple Podcast音樂類音樂史節目排行榜列名第二位。長期獲邀於各單位演講音樂欣賞講座，年演講場次超過兩百場。

交響一生 · 談作曲家 - 古斯塔夫.馬勒

古斯塔夫.馬勒 (Gustav Mahler, 1860-1911)，這位一生專注在交響曲創作的奧國/捷克作曲家，是在偉大交響樂作曲家貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827) 之後，能持續創作出深刻而具大編制交響作品的偉大作曲家。在他最知名最具震撼力的第二號交響曲《復活》最終樂章，我們似乎聽見人生最深切的吶喊；而從欣賞他的音樂過程中，你更將經歷音樂能量的無比震撼。

馬勒曾經自述：「交響曲必須包含整個世界，必須包含萬事萬物的聲音。（ A Symphony must be like the world, it must embrace everything ）。本文從作曲家生平切入，談馬勒的家庭起源、工作歷程、音樂特色與深刻影響後世的各種現象。綜觀馬勒一生的創作生涯，他不斷地在交響樂的各種創作技法中將音樂推展至極致，例如：音樂情緒的表達、交響曲的長度、管弦樂團編制的運用、演奏力度對比的極緻化（極強、極弱）、調性的使用與不和諧音的數量、音樂動機的處理、自身藝術歌曲創作與交響化的再運用等等，這些都是仔細研究馬勒之後得到得驚人結論。

蔡倩玟 / 國立高雄餐旅大學食創所專任教授

臺大外文系學士、法國里昂第二大學語言學碩士、法國巴黎第三大學語言與文化教學博士。研究領域為廚藝及品酒專業法語、法國美食學、法語教學、法語語言學。著有《美食考》(2010貓頭鷹、簡體版2011，人民郵電出版社)、《食藝-法國飲食文化的風貌與流變》(2015，衛城出版社)及中法文學術著作，雙月刊《料理台灣》特約作家、「食力」網站「飲食文化」專欄作家。喜愛古典音樂，學過鋼琴、小提琴、單簧管，可惜一事無成，所幸尚能讀譜及聆賞雅樂。

蕭邦的鋼琴藝術與歐洲經歷

蕭邦 (Frédéric Chopin, 1810-1849) 是波蘭作曲家及鋼琴家，音樂創作以鋼琴為主，也有少量室內樂及管弦樂作品，是歐洲最受歡迎的演奏作曲家之一。作品旋律優美深刻，極具藝術性及原創性。從小就展現非凡的音樂天才，七歲即能舉辦演奏會，發表兩首波蘭舞曲，十六歲進入華沙音樂院時，已是波蘭上流社會中相當知名的作曲家。1831年他前往巴黎發展音樂事業，在途中獲知波蘭被俄國佔領，從此再也沒有回去祖國，在巴黎渡過下半生，也在這個藝術與人文薈萃、新思潮生生不息的城市中寫出最精彩的作品、結識各方藝文界好友、熱心從事教學工作、在貴族沙龍或少數公開場合演奏、歷經愛情與死

亡。1848年在蘇格蘭學生史特琳的勸說與協助下赴英國演出，年底回法國後日益衰弱，隔年病逝於巴黎，得年僅39歲。

青少年時期的作品多以當時流行於維也納的「華麗風格」為主，講求炫技，但樂風仍精巧優雅。抵達巴黎以後開始專心創作鋼琴獨奏作品，其中小型作品如《夜曲》(Nocturnes)佔了他近二十年的創作生涯，成為同類作品中的翹楚，將抒情歌唱般的演奏技巧發展至頂峰之境。最早確立《夜曲》曲式的是愛爾蘭作曲家菲爾德，表現夜晚的平靜安寧之美。蕭邦雖然使用了《夜曲》的名稱和形式，但青出於藍，每一曲的差異相當顯著，各具特色。

鋼琴之王李斯特的歐洲漫遊歲月

劉惠芝

讓鋼琴成為樂器之王的傳奇人物

李斯特 (Franz Liszt, 1811-1885)，出生於當時隸屬奧地利帝國匈牙利王國的一個小村莊，9 歲在貴族資助下到維也納學習，12 歲時舉家遷往巴黎居住，13 歲公開演出展露頭角，演奏巔峰時間約在 1839-1847 年他 28 歲到 36 歲這段期間，1841 年甚至掀起「李斯特狂熱」(lisztomania)¹席捲整個歐洲。由於其作品將鋼琴表現技法推升至管弦樂團的境界、創造了鋼琴獨奏會的嶄新表演形式，因此獲得「鋼琴之王」的美稱。²

因其驚人的琴藝在歐洲享有盛名且生性熱情、交遊廣闊，李斯特擁有許多作曲家朋友，包括蕭邦 (Frederic Chopin, 1810-1849)、華格納 (Richard Wagner, 1813-1883)、白遼士 (Hector Berlioz, 1803-1869)、孟德爾頌 (Felix Mendelssohn, 1809-1846)、舒曼 (Robert Schumann, 1810-1856)、克拉拉·舒曼 (Clara Schumann, 1819-1896)、聖桑 (Camille Saint-Saens, 1835-1921)、葛利格 (Edward Grieg, 1843-1907)、葛令卡

¹ 指發生在李斯特的粉絲身上的狂熱現象。據記載 1841 年於柏林首次發生，後來海涅在 1844 年寫的一篇關於同年的巴黎音樂季的專欄文章中創造了這個詞語，特點是對李斯特及其音樂會的歇斯底里反應。觀眾的情緒上升至一種欣喜若狂的層次，崇拜者會奮不顧身地圍繞其身旁爭搶其手帕和手套、試圖取得他的頭髮。李斯特的畫像被粉絲們放在胸針上，崇拜者亦會嘗試獲得其弄斷的琴弦以製作手鐲。一些人甚至會隨身攜帶玻璃瓶，希望收集他使用過的咖啡渣。

Lisztomania · 2023 · <https://en.wikipedia.org/wiki/Lisztomania> · (2023/2/13 瀏覽)

² 李斯特 · 2023 · <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9D%8E%E6%96%AF%E7%89%B9%C2%B7%E8%B4%B9%E4%BC%A6%E8%8C%A8> · (2023/2/13 瀏覽)

(Mikhail Glinka, 1804-1857) 和包羅定 (Alexander Borodin, 1833-1887) 等人，和他們關係良好並不吝於推廣他們的作品。³他個性堅毅剛烈，精力充沛，對於公共事務熱心參與，經常和「鋼琴詩人」蕭邦被相提並論，即使互有競爭，但兩人一直維持不錯的情誼。他所到之處總是能凝聚藝術菁英們齊聚一堂，透過貴族名流的沙龍或是音樂會，讓彼此的想法和才華能夠交流。他也是一位慷慨的公益實踐者，經常為藝術、政治的訴求奔走，以演奏募款，晚年居住威瑪時，更是免費教導有才華的青年，大師班形式的授課，吸引可觀的人群慕名而來。⁴

《巡禮之年》的創作故事

《巡禮之年》始於 1835-1838 年間所創作的《旅人集》(Album d'un voyageur)。該創作源自於當時必須走避流言蜚語，李斯特和已婚的瑪麗·達古夫人 (Countess Marie d'Agoult) 相偕前往瑞士居住並四處遊歷的所見所聞。

繼瑞士之後，1837 年夏天李斯特帶著瑪麗和他們的長女搬到義大利居住，飽覽義大利風光、歷史、藝術，深受感動，尤其是文藝復興時期的藝術作品，醞釀了之後的《巡禮之年 - 義大利篇》。

李斯特和家人的瑞士、義大利漫遊歲月在五年後告終。他決定回歸巴黎，重返他所熟悉的舞台，為資金不足的貝多芬銅像設立計劃進行巡演募款。和瑪麗的關係至此生變。⁵

1847 年這一年，是李斯特由超技派演奏家轉型的關鍵年。36 歲的李斯特受到威瑪 (Weimar) 宮廷的邀請以及親密女性友人威根史坦 (Carolyne zu Sayn-Wittgenstein) 的鼓勵，懷著將威瑪這個小城轉型

³ 同註 2。

⁴ 大師班 (masterclass) 聚集一群學習者，在一人接受教師公開指導的同時，群眾可以共同學習，受教者則獲得如同公開演出的經驗，慣見於音樂圈。

⁵ Franz Liszt · 2023 · https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt ° (2023/2/14 瀏覽)

為結合音樂、文學與繪畫的藝術重鎮的願望，決定告別絢爛的表演舞台，擔任宮廷音樂總監一職，專心致志於指揮與作曲。在這同時，他開始重新編纂、改寫許多舊作，也積極發表許多同行的創作。⁶

經過李斯特的仔細挑選、整理、編排，最後以三個套曲和一組補遺，總共囊括二十六首鋼琴作品構成《巡禮之年》(*Années de Pèlerinage*) 鋼琴套曲，並以《巡禮之年 - 第一年：瑞士》(*Années de Pèlerinage-Première Année: Suisse, S.160*)、《巡禮之年 - 第二年：義大利》(*Années de Pèlerinage-Deuxième Année: Italie, S.161*)、《巡禮之年 - 第二年義大利補遺：威尼斯與拿坡里》(*Années de Pèlerinage-Deuxième Année: Venezia e Napoli, S.162*) 以及《巡禮之年 - 第三年》(*Troisième Année, S.163*) 陸續出版。從 1835 年的原始創發算起，這套作品佔據李斯特七十五年生命中四十年左右的精華時期，可說是一部紀錄了其生活軌跡與內在成長的音樂日記。每一首的標題都揭示著樂曲的核心靈感來源，有些甚至引用文學詩句，⁷但不能膚淺的以為李斯特僅是以音樂寫景或是將文學內容音樂化。標題是觸媒，激發聽者的想像力，暗示著浪漫作曲家的心境和澎湃、變動的情感，有無限的感染力，這才是李斯特標題音樂的本質，李斯特實轉化了在旅途中感受到的自然召喚以及文學藝術的衝擊。⁸

《巡禮之年》的地理軌跡

《第一年：瑞士》從《威廉泰爾禮拜堂》(*Chapelle de Guillaume Tell*) 的所在琉森 (*Lucerne*) 開始，結束於《日內瓦之鐘》(*Les cloches de*

⁶ Muzikair · 2023 ·

<https://read.muzikair.com/tw/periodicalArticles/8cb56cb9-712c-4142-a810-5f3db8cc945c> 。

(2023/2/14 瀏覽)(寫景抒懷·思古敘情 — 李斯特《巡禮之年》· MUZIK 雜誌 · 2011-01, Vol. 50 / 林玉淳)

⁷ 《威廉泰爾禮拜堂》、《華倫城湖畔》、《在泉水邊》、《日內瓦之鐘》，都附註了拜倫或席勒的短詩。

⁸ 同註 6。

Genève) 的日內瓦 (Geneva)。頭尾這兩曲以宗教建築和鐘聲來表達李斯特的崇敬之心，一是對於瑞士的英雄威廉·泰爾、二是借長女的誕生對人類命脈延續的致敬。中間七首有五首藉瑞士的明媚風光和田園風情寫作出充滿畫面和歌詠自然的作品。

《第二年：義大利》共有七首樂曲，加上《第二年補遺：威尼斯與拿坡里》，總共十首樂曲，足跡到達義大利文藝復興藝術的重鎮翡冷翠 (佛羅倫斯)、威尼斯以及西南部的拿坡里 (那不勒斯)，相關的藝術家有拉斐爾 (Raphael, 1483-1520)、米開朗基羅 (Michelangelo, 1475-1564)、但丁 (Dante, 1265-1321)、佩托拉卡 (Petrarca, 1304-1374)。

《第三年》創作於李斯特晚年移居威瑪多年之後，內容已經完全脫離光鮮亮麗的炫技以及梟雄般的壯烈情懷，而是向內探索心靈與宗教。僅有離羅馬三十公里的艾斯特莊園 (Villa d'Este)，其汨汨美泉和高大柏樹，讓建築、藝術與大自然再次成為年邁的李斯特創作的繆思，貢獻了共七首樂曲中的其中三首。⁹

特別不可忘記威瑪這座德國城市於藝術、文化、音樂、政治的重要性。在李斯特抵達威瑪之前，已有巴赫 (Johann Sebastian S. Bach, 1650-1725) 在威瑪住過相當一段時間，歌德 (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832) 與席勒 (Friedrich Schiller, 1759-1805) 更以他們的文學和對音樂家貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)、李斯特等人的影響，讓威瑪成為藝文重鎮、現代設計巴浩斯 (Bauhaus) 流派的起源地。¹⁰近代政治史上，威瑪是第一部民主憲法頒布之處，但威瑪共和國時期 (1918-1933) 也是希特勒 (Adolf Hitler, 1889-1945)

⁹ 分別為《艾斯特莊園之柏 I：悲歌》、《艾斯特莊園之柏 II：悲歌》以及《艾斯特莊園之噴泉》。

¹⁰ 威瑪，2023，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%AD%8F%E7%8E%9B>。(2023/2/15 瀏覽)

領導的納粹德國從中崛起的時代。¹¹

《巡禮之年》全集匯聚各種鋼琴的演奏技法，也見到鋼琴的功能包含所有音域的開發、聲響的開拓、踏板地位的提昇等等，總總新穎的手法讓鋼琴這個樂器成為樂器史上表現性最為寬廣與全面的樂器。很難想像沒有了李斯特的鋼琴作品，鋼琴的曲目將如何地黯然失色。當年啟發了李斯特的藝術與文化現在幾乎全數被聯合國教科文組織列為世界遺產。¹²佛倫羅斯的建築與藝術、威尼斯的瀉湖水道與歌劇、拿坡里的比薩和民謠、古典威瑪的文學、建築與花園以及羅馬艾斯特莊園等，是我們想深入認識李斯特以及浪漫主義非常值得探究的主題。

¹¹ 同註 9；威瑪共和國，2023。

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%8F%E7%91%AA%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B>。(2023/2/15 瀏覽)

¹² 聯合國教科文組織世界遺產大會，2023。<https://whc.unesco.org/>。(2023/2/15 瀏覽)

交響一生・談作曲家 - 古斯塔夫.馬勒

林仁斌

包含萬事萬物之聲的交響作品

如果我們進一步仔細探究馬勒的音樂，在十九世紀末的浪漫後期年代裡，他的音樂不但前無古人，更彷彿像是為了迎接下一次黎明前的破曉，如果這世間真有人能寫出宇宙運行的聲音，這位作曲家可能就是馬勒。

當欣賞馬勒第一號交響曲《巨人》，在樂曲剛開始時的幾個五度動機與弦樂鋪陳的和聲，聽起來像極了貝多芬第九號交響曲～某種程度來說，這是馬勒正在向貝多芬致敬。

他似乎正在告訴大家：我的第一號，在精神上同樣延續自貝多芬的交響曲。

但明顯地，馬勒創作的交響曲的意圖與野心，似乎更加深而遠。

這段第一號交響曲開頭音樂，管弦樂團同時呈現的最高音與最低音域，就橫跨了整整七個八度！馬勒不但造就了非常寬闊的聲音，更具體展現出「交響曲必須包含整個世界，必須包含萬事萬物的聲音。」

在他的交響曲中，我們不但聽見世界萬物的聲音，更似乎也聽見他的兒時回憶：山區的牛鈴聲、軍樂隊鼓號樂器聲，都來是兒時成長的回憶。而成長過程，家庭的不和睦，甚至雙親的爭執與弟妹的早夭，也讓他的音樂有時充滿不安與快樂並存的矛盾感；往往在美妙的旋律出

現後

突然被洶湧而至的巨大聲響打斷，彷彿人生處在極樂階段時，卻時時警惕著即將來到的不安，甚至預感著自己將遭逢不幸或磨難。

這些典型「猶太人苦惱」的特質，也有些人說可能是馬勒個人的神經質。雖看似難以理解，但隨著現在對於馬勒的研究越來越豐富，我們越來越能感同身受，因為這些音樂中呈現的時時苦惱而煩憂、喜樂卻害怕失去一切的不安全感，都與他的生活、生命歷程有著深深的關聯。

根據馬勒妻子艾瑪 (Alma Mahler, 1879-1964) 的回憶提到，「馬勒作曲時需要絕對的安靜」，而且「他的耳力非常好」「什麼聲音都聽得見」，作曲時甚至對於些微的打擾，經常會怒不可抑。另外他還曾經說過：「湖會對我說話」，這或許解釋了為什麼馬勒的幾間作曲小屋，總是緊鄰山水，大自然圍繞。

馬勒的出身與工作

馬勒出生在猶太裔的家庭，他的家鄉在屬於是奧地利帝國的波希米亞東部今捷克境內；馬勒一家屬於一個不太受歡迎的的德語小社群，而且又是社群中不太受歡迎的猶太人。馬勒的雙親一共生育了14個孩子，馬勒排行第二，八個兄弟姊妹夭折，僅有4個存活，童年的家庭不安處境與兄弟姊妹的夭折，也間接影響了馬勒一直以來的無歸屬感。

1878年，從維也納音樂學院畢業後，馬勒開始在歐洲許多歌劇院中

擔當過指揮，不斷歷練，逐漸邁向他心中的至高目標：回到維也納！

馬勒音樂生涯的主要工作是的擔任樂團指揮，在一步步邁向維也納宮廷歌劇院指揮的的職業生涯裡，經歷許多職位，更因為每一個職務的歷練，造就他最終登上當時歐洲指揮工作的頂峰。

筆者簡單整理馬勒自青年起至擔任維也納宮廷劇院指揮的工作經歷：

1883-85年 任職卡塞爾的宮廷樂長

1885-86年 轉任布拉格德國歌劇院第二指揮

1886-1888年 成為萊比錫歌劇院的第二樂長

1888-91年 匈牙利布達佩斯歌劇院樂團指揮

1891-97年 國立漢堡歌劇院樂團指揮（接續漢斯.馮.畢羅的位置）

1897年-1907年擔任維也納宮廷歌劇院指揮（現維也納國立歌劇院）

優異的指揮能力·當代之最

在眾多史料與評論裡，馬勒的指揮能力傑出，能夠準確理解樂曲，即使因為大量排練總讓樂團團員抱怨，但他帶領樂團成員，總能演奏詮釋出讓觀眾讚賞無比的音樂會。

當代的偉大指揮家漢斯.馮.畢羅（Hans von Bülow, 1830-1894）與作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-1897）都曾經表達過非常讚賞馬勒的指揮才能；尤其馬勒後來能夠順利接任維也納宮廷歌劇院總監職務，布拉姆斯的強有力的背書推薦，更是馬勒成為接任維也

納宮廷歌劇院總監的關鍵因素。

馬勒擅長研究總譜，理解作曲家的想法。在馬勒活躍的年代，他指揮歌劇與管弦樂時活靈活現的神韻與豐富的肢體動作，更被許多畫家捕捉、躍然紙上。可惜的是，那是一個還沒有錄影影像紀錄的年代，我們無法從紀錄片裡真正看到馬勒最受當時人們喜愛指揮百態。

馬勒接任維也納宮廷歌劇院總監職務之後，晉身至歐洲音樂界最高地位，創造了維也納的「黃金十年」，帶領當時樂界一片頹廢而不知未來「世紀末的哀愁感」中，邁向新局。

要完整理解馬勒的作品，如只是一直反覆聽音樂，是不夠的。

你必須試著認識這位音樂家的成長過程、生平與工作際遇、愛情、身體健康與晚年面對不斷襲之而來打垮英雄的每一次重擊(女兒感染猩紅熱過世、心臟疾病令他健康受損、太太外遇等等)，才能越來越理解為何他的作品總伴隨著兩極化的爭議。

即使功成名就，但因猶太身份處處遭受刁難而必須傾盡畢生之力與之拼搏才能在這世間謀得容身之地的絕望，讓馬勒曾說出：「我最大的敵人，是我的猶太身份」，也曾留下「三重無國籍」的感嘆，他說：「我是一個三重無國籍的人，奧地利人說我出生在波希米亞，德國人認為我是奧地利人，而世界上的其他人，則認定我是猶太人。不管哪一個地方，都勉強地收容了我，可是卻沒有一個地方真正歡迎我...我是一個三重無國籍的流浪者...」

我的時代終將來臨！

馬勒的名言「我的時代終將來臨！」，出自1902年2月16日，寫給妻子艾瑪的信中。馬勒寫道：「他（理查·史特勞斯）的時代結束後，我的時代才會來臨。我多麼希望能夠親眼見到這一刻，並且有妳在我身旁陪伴！」

馬勒是對的，只是他的時代要再等五十年之後，才真正降臨。

在他逝世一百多年之後的現在，馬勒狂熱現象已成顯學，全球都是馬迷，也印證了馬勒曾說的「別人擁有當代，然而我卻掌握了未來！」

這句話看似豪語，但二十一世紀的現在，馬勒的時代，確實已然到來！音樂史節目排行榜列名第二位。

蕭邦的鋼琴藝術與歐洲經歷

蔡倩玟

蕭邦 (Frédéric Chopin, 1810-1849) 是波蘭作曲家及鋼琴家 (父親為移居波蘭的法國人，在中學擔任法語教師、母親波蘭人)，音樂創作以鋼琴為主，也有少量室內樂及管弦樂作品，是歐洲最受歡迎的演奏作曲家之一。作品旋律優美深刻，極具藝術性及原創性。

蕭邦從小就展現非凡的音樂天才，六歲起跟小提琴家齊維尼 (Wojciecg Żywny, 1756-1842) 學習鋼琴，雖然鋼琴非其本業，只能傳授基本演奏方法，不過給予蕭邦豐厚的巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) 音樂教育，日後對他的創作有深遠影響。蕭邦觸類旁通自學鋼琴演奏技巧，也發揮即興創作才華，七歲即能舉辦演奏會，發表兩首波蘭舞曲 (kk889/1182-3，提獻給 Victoire Skarbek 伯爵夫人)。十二歲跟隨華沙音樂院院長艾爾斯納 (Józef Elsner, 1769-1854) 學習作曲，獲得古典樂派的訓練，同時也接觸波蘭的民俗音樂及舞蹈，其和聲和節奏也不斷出現在他的作品中。十六歲進入華沙音樂院時，已是波蘭上流社會中相當知名的作曲家。

完成學業後蕭邦體認到未來事業發展應該去當時的音樂之都維也納或巴黎，1830 年底第二次去維也納待了八個月，可惜發展並不順利，雖然演奏大受讚賞，但作品未獲一致好評，他決定前往巴黎，在途中獲知波蘭被俄國佔領，從此他再也沒有回去祖國，在巴黎渡過下半生，也在這個藝術與人文薈萃、新思潮生生不息的城市中寫出最精彩的作品、結識各方藝文界好友 (如作曲家李斯特 Franz Liszt 1811-1885、畫家德拉特洛瓦 Eugène Delacroix 1815-1863、大提琴家 Auguste Franchomme 1808-1884 等)、熱心從事教學工作、在貴族沙龍或少數公開場合演奏、歷經與女作家喬治桑 (George Sand, 1804-1876)

長達九年的愛情(1838-1847)。之後蕭邦的健康狀況持續惡化，1848年二月在蘇格蘭學生史特琳 (Jane Stirling, 1804-1859) 的勸說與協助下赴英國演出，甚至在維多莉雅女王御前演奏，但旅程並不愉快，年底回法國後日益衰弱，隔年 10 月 17 日在親友的圍繞下病逝於巴黎凡登廣場上的寓所，得年僅 39 歲。

蕭邦青少年時期的作品多以當時流行於維也納的「華麗風格」為主，講求炫技 (繁複的快速音群、雙手交錯與大跳、明快璀璨的旋律等)，但樂風仍精巧優雅，沒有他人作品俗艷化的缺點。為了發展事業考量創作的少量管弦樂作品，大都也在這個時期完成。演奏技巧也不斷進步，讓鋼琴如同聲樂家般歌唱、表現呼吸。到了巴黎以後開始專心創作鋼琴獨奏作品，其中小型作品如《練習曲》(Études)、《夜曲》(Nocturnes)、《前奏曲》(Préludes) 等，呈現他不斷精進、邁入成熟階段的音樂，成為同類作品中的翹楚。其中《夜曲》佔了他近二十年的創作生涯(1827-1846，包含附作品編號 19 首、未附編號兩首)，將抒情歌唱般的演奏技巧發展至頂峰之境。

最早確立《夜曲》曲式的是愛爾蘭作曲家菲爾德 (John Field, 1782-1837)，表現夜晚的平靜安寧之美，通常採用 ABA 三段式結構，使用各種輕柔、裝飾性旋律，右手彈奏主旋律，左手以分解和弦因型伴奏，節奏緩慢但中段可較強烈。蕭邦雖然使用了《夜曲》的名稱和形式，但青出於藍，嘗試了各種不同的可能性，在音樂型式上增加許多創意，呈現音色層次變化之美感，試驗裝飾性變奏的效果等。雖然大部分的作品都是提獻給學生 (兼贊助人)，主要在沙龍音樂會中演奏，但每一曲的差異相當顯著，各具特色。

最著名如作品 9《三首夜曲》中的第二首《降 E 大調夜曲》(Nocturne in E flat major, Op. 9 No. 2)，創作於 1830-1831，夢幻優美的旋律中包含三個主題，分別用各種裝飾性變奏加以變化 1-3 次。這首作品提獻

給蕭邦最愛用的 Pleyel 鋼琴製造者兼好友普勒耶爾 (Camille Pleyel, 1788-1855) 的夫人。此外如作品 27 《兩首夜曲》中的第二首《降 D 大調夜曲》(Nocturne in D flat major, Op. 27 No. 2) 曲風明亮光潔，兩個主題重複三次，每次都有更加複雜的轉變，和聲變化極具巧思。作品 48 《兩首夜曲》中的第一首《c 小調夜曲》(Nocturne in c minor, Op. 48 No. 1) 旋律淒美悲壯，也是最感人的作品之一。

臺灣歐洲聯盟中心簡介

歐洲聯盟（以下簡稱歐盟）為推廣全球歐盟研究，並促進與各國學術界和公民社會之交流合作，自 1998 年起在全球先進工業國家擇重要學府設立「歐洲聯盟中心」。2008 年 9 月 22 日，臺灣大學與政治大學、中興大學、輔仁大學、淡江大學、中山大學和東華大學等六校締約結盟，成立以臺灣大學為首之「臺灣歐盟中心大學聯盟」。2009 年 5 月 22 日「臺灣歐洲聯盟中心」正式揭幕。目前，全世界共有三十五個歐盟中心和兩個計畫，其中十個歐盟中心在美國、六個在俄羅斯、五個在加拿大；日本及韓國各有四個、澳洲有三個，紐西蘭、臺灣及新加坡各有一個，而香港及澳門各有一個計畫，形成一個全球性的歐盟研究網絡。各個中心儘管名稱稍異但均受歐盟官方委任，為該國社會和學界與歐盟交流合作的平台，彼此之間更串連形成了全球和區域性的歐盟研究社群。

出版品

為推廣並深化歐洲聯盟研究，臺灣歐洲聯盟中心於2009年8月與臺灣大學出版中心（NTU Press）正式簽約，共同出版高學術水準之臺灣歐洲聯盟研究叢書。每本專書均經公開發表（workshop）及專家匿名審查（peer review）通過後付梓。叢書針對的讀者群不僅包含了臺灣讀者、中國大陸學者和學生，亦涵蓋了全球的華人菁英。

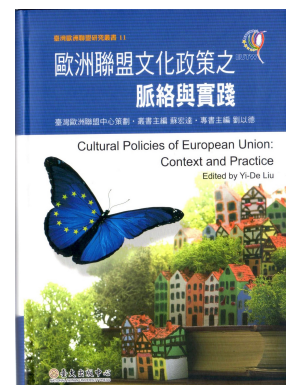
相關出版

臺灣歐洲聯盟研究叢書之十一：《歐洲聯盟文化政策之脈絡與實踐》

出版日期 / 2016-02-29

編著資訊 /

劉以德博士主編，廖揆祥、李長斌、林曉薇、張淑英、林詠能、仲曉玲、阮若缺、賴嘉玲、王啟明、陳學毅、鄭得興、梁崇民、沈中衡、梁福鎮、鄭欽模、林子立、苑倚曼、張孟仁等教授合著

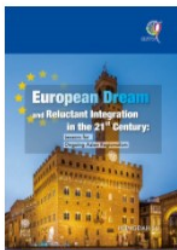

臺灣歐洲聯盟 研究叢書

EUTW Book Series

叢書主編 蘇宏達 國立臺灣大學政治學系教授
策劃 臺灣歐洲聯盟中心

歐盟已成為世界第一大經濟實體，並跨越民族國家的格局，形塑新的政治體制。本叢書由臺灣歐洲聯盟中心策劃、臺大出版中心出版，從政治、經濟、社會、法律、歷史、文化、科技等不同議題切入，對歐洲聯盟整體、各會員國之間的互動及其個別政策，作出多元且深入的檢視與析論，值得研究者細讀。

European Dream and Reluctant Integration in the 21st Century: Lessons for Ongoing Asian Regionalism

Hungdah Su (蘇宏達) 著

臺灣歐洲聯盟研究叢書 14

2020年10月 出版

定價：1980元

英國脫歐與歐洲轉型

李貴英、吳志成 主編

李貴英、吳志成、丁純、羅至美、卓忠宏、葉國俊、鄭春榮、范一楊、賴昀辰、楊三億、佟家棟、劉程、成新軒、譚偉恩、張浚、陳麗娟、吳志成、張萌、陳淳文、謝國康、陳新、李巍、鄧允軒、熊煒、姜琍、高啟中、李明明、余佳璋、王雅琪 著

臺灣歐洲聯盟研究叢書 13

2020年10月 出版

定價：970元

廿一世紀歐洲聯盟的對外關係

蘇宏達、周弘 編

蘇宏達、周弘、吳志成、楊娜、陳新、李貴英、洪德欽、張華、石堅、莊嚴、林子立、金玲、朱景鵬、佟巍、楊三億、洪美蘭、馮紹雷、卓忠宏、臧術美、劉書彬、張浚、馮仲平、陳揚、陳麒安、余佳璋 著

臺灣歐洲聯盟研究叢書 12

2018年08月 出版

定價：820元

通訊地址：10617 臺北市羅斯福路四段 3 號
電話：+886-2-2365-3457 傳真：+886-2-2365-7930
電郵：ntueutw@ntu.edu.tw
網頁：www.eutw.org.tw
粉絲專頁：www.facebook.com/ntueutw