

第五章 三首樂曲的異同比較

第一節 綜覽表

筆者在此針對這三首樂曲的音樂家資料、作曲動機、及樂曲內容...等等，以表格的方式呈現，並於本章第二節與第三節，就三首樂曲間的異同點，作較為詳細的比較與說明。

音樂家	莫 葵			德 布 西	盧 賈 爾
生卒年	1867~ 1946			1862~ 1918	1869 1937
樂曲名稱	《潘神笛》			《西林克斯》	《吹笛人》- 潘神
創作年代	1909 年之前 (30~40 歲之間)			1913 年(51 歲)	1924 年 (55 歲)
作曲目的	不詳			為戲劇《賽姬》配樂。	題獻給當代著名長笛演奏家莫易茲。
配 器	長笛、鋼琴			長笛獨奏	長笛、鋼琴
以潘神為題的樂章	潘神與牧羊人	潘神與鳥群	潘神與仙女們	單一樂章	全曲四個樂章中的第一樂章
小 節 數	129	81	245	34	56
調 號	F 大調	降 B 大調	F 大調	降 D 大調	無

拍 號	2/4 拍	4/4 拍	6/8 (2/4)	3/4 拍	3/4 , 4/4 拍交錯使用 , (2/4)
速度配置	快板	慢 快 慢 快 慢	快板	慢 快 慢	慢 快 慢
曲式	奏鳴曲式	二段體	迴旋曲式	三段體 A-B-A	三段體 A-B-A
其他			半音階、 五聲音階、 複節奏	黑 鍵 音 、 半 音 階 、 全 音 音 階	五聲音階、 印度調式

第二節 綜合論述

創作年代相近

這三首以潘神為題材，而且最廣為人知的長笛樂曲，正好都創作於本世紀初期，雖然沒有資料顯示這三首樂曲間是否有關連性，但正如筆者在前文所提到的，這三位出生於一八六〇年代的法國作曲家，他們身處普法戰後法國的美好年代，面對工商急遽發展、高度城市化後產生的種種社會問題，多數的巴黎人冷漠以對，使得藝術則成為知識份子逃避現實的管道。因此在一八八〇年代象徵主義所帶來的隱晦與神秘風格，宗教、神話脫離俗世的內容成為最具發揮空間的題材，由此不難理解這三首描述潘神之笛的長笛曲，除了在三位音樂家出生年代上有著巧合之外，又同樣以潘神作為長笛曲題材的原因了。²²

相似的節奏型

德布西的《西林克斯》的主題，以時值較長的附點八分音符，連接兩個快速的三十二分音符，再進行到下一個旋律音上，這種承自舒曼，由德布西完美展現的「阿拉貝斯克²³」之旋律線條；莫葵《潘神之笛》的第二樂章「潘神與鳥群」，序奏中亦出現許多次由類似分解和絃的音群所組成的迴繞音型；盧賽爾《吹笛人》的「潘神」，則出現在主題動機中，以一個二分音符或四分音符為首，銜接上一

²² 如前文所提，貝姆改良的長笛提高了長笛演奏技巧的可能性，也是原因之一。

²³ Arabesque 一字，原指摩爾人（Moureqe）所發明如蔓草般的裝飾曲線圖形，最初用於建築與繪畫上，在音樂上指：在主要旋律音符之外，以音階、琶音、分解和絃，構成迴轉樣式的精巧音型。

連串由音階或琶音所組成的快速連音群，經由快速連音群的引導，進入下一個旋律音。

阿拉貝斯克旋律線條：

《西林克斯》

《潘神之笛》 潘神與鳥群

《吹笛人》 潘神

在三位音樂家的筆下，不約而同地使用阿拉貝斯克，製造出一如哨笛（fipple flute 或 whistle flute）般自由、飄移、靈巧移動的聲響，如此一來，不僅可以表現出潘神笛音的晃動飄忽之感，也是長笛演奏者吹奏跨越寬音域的快速音群之技巧展現。

共通的音符關係

綜觀這三首樂曲的旋律時，筆者發現在細查這三首樂曲音符間的相互關係時，都以音符的上下回復聯繫：參見圖示。

《西林克斯》

(1)

(2)

en animant peu à peu

《潘神之笛》

潘神與牧羊人

潘神與鳥群

潘神與仙女們

《吹笛人》 潘神

筆者認為如果以視覺來比擬，這樣的旋律線條，搭配上長短交錯的節奏，就像輕巧的葉片自樹梢上翩翩飄落²⁴一般，時而遽降、時而靜滯；反映在聽覺上，迴繞盤旋與定凝間的對比，更是能夠糾結人心、引人遐思的關鍵。

²⁴ 就物理學的觀點來說，這是地心引力與大氣浮力相抗衡的結果，而導致飄落的現象。與德布西使用全音音階，欲在和聲與旋律上營造出的「無重力」(weightless) 音響，有著異曲同工之妙。

風格討論

在這三首樂曲中，莫葵《潘神之笛》的創作年代最早，寫作此曲的年紀也是三人之中最年輕的，因此可以見到他構築整曲的手法較為保守，雖然同時期已有音樂家在曲式、調性、節奏、和聲...等各方面，力求突破或解構傳統音樂的框架，但莫葵在此曲中，除了每個樂章都有一個標題之外，每一樂章的樂句、節奏音型、段落...等等，都劃分地相當工整，筆者認為莫葵的這首作品，欲以古典的傳統作曲手法完成之，並達到以炫耀演奏者技巧為目的之樂曲。

另兩首《西林克斯》和《吹笛人》——潘神，除了前述的共通點之外，亦有許多的相似與相異之處。筆者在下一節將針對《西林克斯》和潘神兩首樂曲之異同作比較。

第三節 《西林克斯》與 潘神 之比較

相同之處：

樂曲格局

德布西以 34 小節的極簡篇幅完成了《西林克斯》，雖然可以說是為了完成烘托戲劇情節的配樂任務所做的配合，但在其中蘊含的深刻樂思以及營造出耐人尋味的音響效果，更是此曲在精簡之外最令人讚嘆之處。而盧賽爾《吹笛人》的四個樂章在篇幅上也有著具體而微的特點，每一個樂章的小節數都在 40、50 之譜。

速度配置

在《西林克斯》中，德布西以相當含蓄的速度術語取代準確的速度標示：(甚) 中板 (Très modéré) 較前活動一點 (Un peu mouvementé) (甚) 中板 (Très modéré)。在速度的要求上德布西給予演奏者很大的彈性空間與決定權，但就整體而言，中段要比前後段快是必定會有的結果，因此在演奏時需要表現出中段與首段在速度上的差異 (正好也是主題在低音域和中音域的對比)，而在中段較為前進的速度所做的發展之後，又再回到最初的主旋律，並以原始的速度演奏，最後以極為緩慢的速度下結束。

盧賽爾在《吹笛人》中，在速度術語之外也標示了每個段落準確的速度值，

而他所安排的五個速度，依次為甚緩板（Très lent, ♩ = 52） 緩板（Moins lent, ♩ = 66） 活潑的中板（Modérément animé, ♩ = 100） 緩板（Lent, ♩ = 66） 甚緩板（Très lent, ♩ = 52）。速度與《西林克斯》相同也是由慢至快，再回到慢。

東方色彩

如果將德布西《西林克斯》與盧賽爾《潘神》的樂譜同時攤開來分析，幾乎可以說是二十世紀初期使用非西方調性音階的範本大覽。承前所述，在《西林克斯》裡，德布西大量地使用黑鍵音、半音階、全音音階²⁵，除了瓦解傳統調性功能與和聲結構的目的之外，不可忽視的是德布西在一八八九年巴黎國際展覽會場上，聽到爪哇「甘美朗」（*Gamelan*）的經驗，使得他積極將東方音樂素材的融入創作之中；而自盧賽爾生活的經歷中，曾經多次遊歷太平洋和印度洋沿岸的東方國家，都在他的音樂創作中可以見到東方音樂所帶給他的影響，在《潘神》中，可以看到希臘調式、印度調式²⁶的巧妙安排。這樣充滿異國情調的樂曲中，德布西和盧賽爾都各自以精湛獨特的作曲手法，完美地再現出各自的想像空間裡，神話人物潘神笛古老、神秘的樂聲。

²⁵ 參見本論文 28 頁。

²⁶ 參見本論文 36 頁。

相異之處：

調 號

由於對屬於日爾曼民族之華格納風潮的抵抗，法國的作曲家避免使用調性與變化音，轉而向調式發展。德布西自創一套調式系統，意圖將西方音樂長久以來以調性為主導的音響模糊化。雖然如此，他在《西林克斯》裡使用了降 D 大調的記譜，而且旋律線條上的音符大部分都落在調性上（除了前文提及，調性外的音 B 音或降 C 音）。筆者以為，降 D 大調的降記號與鋼琴上的黑鍵音相符，由黑鍵音排列出來的音列，可能符合德布西對此場景所欲營造的音響氛圍，除此之外，旋律的主要音符由調性音銜接而成，作為裝飾的阿拉貝斯克的音符，則以非調性音扮演，藉由調性音（多為降種變化音）與非調性音（多為原位音）的交錯使用而產生的音響，不僅達到了他欲突破調性束縛的目的，而且這種立基於調性之上，但卻達到「反」調性的卓越手法，相信不論在當代或現在，都是令人拍案叫絕、嘆為觀止的。

相較於德布西選用五個降記號的降 D 大調為調號，盧賽爾採用了截然不同的手法來處理「潘神」，同樣使用了許多東方風格的音階與調式，但他以臨時記號逐一地將調性、調式或音階融入樂句之中，因此在「潘神」裡沒有德布西式音響的朦朧色彩，筆者認為盧賽爾在此所欲表現的是清澈空靈的音響。

總 論

雖然目前無從得知盧賽爾是否以德布西《西林克斯》作為創作《潘神》時的藍圖，但盧賽爾對德布西微妙音響色彩的嚮往，是無庸置疑的，即使這兩首樂曲在樂曲格局、速度配置、節奏型、採用東方調式...等方面，有著相當高的相似度，但盧賽爾憑著自己的音樂天賦，完成了這首《潘神》，乍看之下似與德布西《西林克斯》相仿，也的確有著共通性，但卻絲毫不損及《潘神》在的原創性，而自成一格。