

第三章 第一號鋼琴協奏曲概述

第一節 創作背景

李斯特第一號降 E 大調鋼琴協奏曲從 1830 年主題的構想到 1856 年第二度修稿完成，總共耗費二十七年的時間，在漫長的創作歲月中，筆者從李斯特的創作背景進一步去了解其樂曲的特色。

1830 年李斯特聽見白遼士的《幻想交響曲》時，便在筆記本中寫下第一號降 E 大調鋼琴協奏曲的主題。接著在 1831 年受到帕葛尼尼超乎神技的小提琴演奏影響下，每日苦練琴技，並完成許多超技的鋼琴作品，不難想像第一號鋼琴協奏曲中鋼琴艱難與精湛的演奏技巧也受到帕葛尼尼的影響。

而於 1837 年李斯特與塔爾貝格的鋼琴競技中，李斯特獲得最後勝利後，便希望能創作表現大師風範的鋼琴協奏曲，音樂學者克拉瑪（J. D. Kramer, 1942-）便指出，李斯特的降 E 大調和 A 大調兩首鋼琴協奏曲，都是從 1839 年開始創作。¹ 但是由於缺乏編寫管絃樂的經驗，這兩首協奏曲均未能完成，而且一隔便是十年。

李斯特於 1839 年開始過著忙碌的鋼琴演奏生涯，雖然演奏生涯延緩了李斯特創作的時間，卻豐富了他改編其他作曲家作品的經驗，對於本身缺乏編寫管絃樂經驗的李斯特來說，莫非是一大助益。

李斯特於 1847 年與卡洛琳公主的相識後，便結束演奏生涯，並聽從卡洛琳公主的

¹ 崔光宙，p.111。

建議，留在威瑪致力於作曲，而第一號鋼琴協奏曲便在此時期完成。除了作曲，李斯特也接下威瑪宮廷管絃樂團指揮的職務，在威瑪擔任樂團指揮的過程中，李斯特對於樂器的演奏法、音色和配器有更深層的研究，成為他日後創作管絃樂作品時的重要經驗來源。

第一號鋼琴協奏曲的鋼琴部分是由李斯特單獨完成，但管絃樂部分由作曲家拉夫 (Joseph Joachim Raff, 1822-1882) 協助完成。1853 年第一次修訂後，1855 年 2 月 17 日在威瑪的宮廷首演，演奏會上由白遼士指揮威瑪宮廷管絃樂團擔任協奏，李斯特擔任鋼琴獨奏。首演後，李斯特對此曲不盡滿意，並在 1856 年二度修改版本。如前所述，筆者認為李斯特有著改編他人作品和指揮威瑪樂團的經驗，對於之後版本的修正，必定有更多的想法。

李斯特後來將此曲獻給法國作曲家兼樂譜出版商李托夫 (Henry Litolff, 1818-1891)，李托夫稱這首作品為「交響的協奏曲」(concerto symphonique)，顯示它的曲式與結構，不同於傳統的鋼琴協奏曲，而有獨特的設計構想。簡單的說，傳統的協奏曲，獨奏樂器和協奏樂團是一種「競爭」和「抗衡」的狀態，而這首曲子的鋼琴和協奏樂團卻構成「合作」的關係。² 此「合作」關係是作曲家長期以來努力的目標，而李斯特花費二十七年的時間創作此首樂曲，並經過兩次的修改，才得以完成如此豐碩、傑出的作品。

² 同上，p.113

第二節 樂曲特色

此協奏曲雖是由四個樂章構成，但整體而言，卻是由第一樂章雄偉壯麗的第一主題動機貫穿全曲，鋼琴演奏者必須一氣呵成，各樂章之間必須不間斷地演奏，而且各樂章的主題也保持極密切的關聯，可視為單樂章樂曲。基本上，單樂章樂曲的構想乃依循著舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828）《流浪者幻想曲》（*Wanderer Fantasie*）的模式。除此之外，第一樂章中充滿英雄氣概的第一主題貫穿全曲之手法，似乎也不可否認地受到法國作曲家白遼士《幻想交響曲》「固定樂思」（*Idee Fixe*）的影響。

此曲憑藉著艱難卓越的鋼琴技巧，以獲得輝煌的演奏效果。鋼琴聲部洋溢著李斯特獨特的鋼琴特性，不但與管絃樂充分保持了抗衡，甚至具有足夠的壓倒性，並與樂團達成「合作」的關係。管絃樂的處理不但巧妙，而且慎重，尤其特別讓樂器單獨獨奏時顯現出它的室內樂性旋律，可見李斯特在威瑪擔任樂團指揮時，專心研究下所獲得的豐碩成果，並將之運用在樂曲中。此外，第三樂章三角鐵巧妙的用法，讓人留下深刻地印象。在十九世紀頗具權威的樂評家漢斯力克（Eduard Hanslick, 1825-1904），在維也納聽見這個樂章的演出後，而將此曲戲稱為「三角鐵協奏曲」（*Triangle Concerto*）。李斯特卻為自己辯護說：「某些人反對使用打擊樂器，只是證明過去作曲家經常誤用這些樂器。」³ 也因為李斯特堅持這樣的配器，不願更改，三角鐵才會成為這首樂曲的特色之一。

綜合筆者先前所述，此樂曲的特色歸納如下：一、雖為四個樂章，但由第一樂章雄偉壯麗的第一主題動機貫穿全曲，各樂章之間必須不間斷地演奏，而且各樂章的主題也

³ 同上，p.115

保持極密切的關聯，可視為單樂章樂曲；二、鋼琴與樂團構成「合作」的關係，時而相互抗衡，時而緊密相容；三、管絃樂巧妙的處理，讓樂器以室內樂方式演奏，表現樂器的獨特性；四、第三樂章三角鐵的使用，展現樂曲輕快、詼諧之感。五、最重要的是樂曲中洋溢著李斯特獨特的鋼琴特性，和管絃樂巧妙的配合下，其豐富的音響和音色變化，更讓人為之著迷。

初步了解樂曲的特色後，接下來筆者於第四章的樂曲分析和第五章的配器研究中，更細部的研究李斯特的作曲手法，樂曲分析包括曲式結構、調性和句法處理，配器研究則以比較的方式去探討樂器的使用、配器的組合、音響的平衡和音色的變化，以期達成指揮技巧和音樂詮釋更深層的體會。