

第三章 《行星組曲》概述

第一節 創作背景

古希臘數學家畢達哥拉斯 (Pythagoras) 認為諸星體在轉動運行時，能產生和諧美妙的「天體音樂」(Music of the Spheres)；透過數學的連結，音樂（應用數學）與天文學（運動數學）的距離一點都不遙遠。約瑟夫·史特勞斯 (Joseph Straus)³ 在 1868 年為一場舞會而作的《天體音樂圓舞曲》⁴，即是對這些思想致敬的創作主題。

以渾圓的星體加上神話意涵，而得出燦爛的音樂火花，首推英國作曲家霍爾斯特所作之《行星組曲》。霍爾斯特年少時即對印度哲學與梵文有濃厚的興趣，《行星組曲》的創作發想即源自印度的星象學及占星術。1913 年春，因為《雲之使者》在倫敦的首演失利，令霍爾斯特感到十分沮喪，為了轉換心情，他便選擇到馬約卡島 (Majorca) 度假，而這趟馬約卡島之旅，也為霍爾斯特帶來創作《行星組曲》的契機。

³ 約瑟夫·史特勞斯，生於 1827 年 8 月 20 日，死於 1870 年 7 月 22 日，奧地利人，浪漫樂派的作曲家。與哥哥小約翰·史特勞斯同樣富有天賦。他原來是學建築和工程的，後來轉學作曲和小提琴。他的個性內向且神經質，並不適合大眾演出的場合，有一次演出時在舞台上崩潰，不久就在維也納過世。

⁴ 創作於 1868 年，其標題將聽眾引導至古希臘畢達哥拉斯學派的玄秘學說中：宇宙間無數天體星辰的運行有條不紊，應是受到和諧法則的支配；這些和諧的比例共鳴，所產生的一種「天體的音樂」是人類聽不到的。

除了音樂以外，霍爾斯特也相當重視對於其它知識的尋求與探索，而這些知識也經常成爲他創作靈感的重要來源。也由於對印度哲學及梵文的濃厚興趣，而創作出好幾部具有東方色彩的作品。而透過對星象學的研究，霍爾斯特發現每一顆行星都代表著非常獨特的性格，便決定透過音樂的方式來表達這些獨特的個性。

第二節 創作歷程

此曲於 1914 年著手，到 1916 年大體上已經完成。此組曲由七首小曲所組成，定名前的組曲被作曲家稱做《七首為大型管弦樂團而作的篇章》（Seven Pieces for Large Orchestra），分別以七顆行星的名稱為標題，依次為：火星、金星、水星、木星、土星、天王星、海王星。除了地球以及當時還不為人類所知的冥王星外，其餘的太陽系行星都在這部作品中得到了表現。其中蘊釀戰爭氣氛的第一樂章《火星》（Mars），是於第一次世界大戰開始的 1914 年 8 月以前所寫，所以這一樂章只是對第一次世界大戰的預言，而非反應。最後完成的一個樂章是《水星》（Mercury），霍爾斯特於 1916 年年初完成，而在 1917 年完成了整首組曲的管弦樂配器。

本曲是霍爾斯特在倫敦聖保羅女子學校任教期間，抽空創作的。在初稿期間，霍爾斯特先是編寫成鋼琴譜，由其學生以及同事為他彈奏，以確定音響效果，繼而在鋼琴譜上標明出樂器，然後再編寫成完整的總譜。由於他的右手臂患有神經炎，使得他無法長時間譜寫作品，因此最終的稿本都不是作曲家親自寫的，而是出自同事諾拉·戴（Nora Day）和瓦利·拉斯克（Vally Lasker）之手，他並親暱地稱他們是他的「抄寫員」。

有趣的是，以《火星》做為這首組曲的開始是很不尋常的，因為在占星

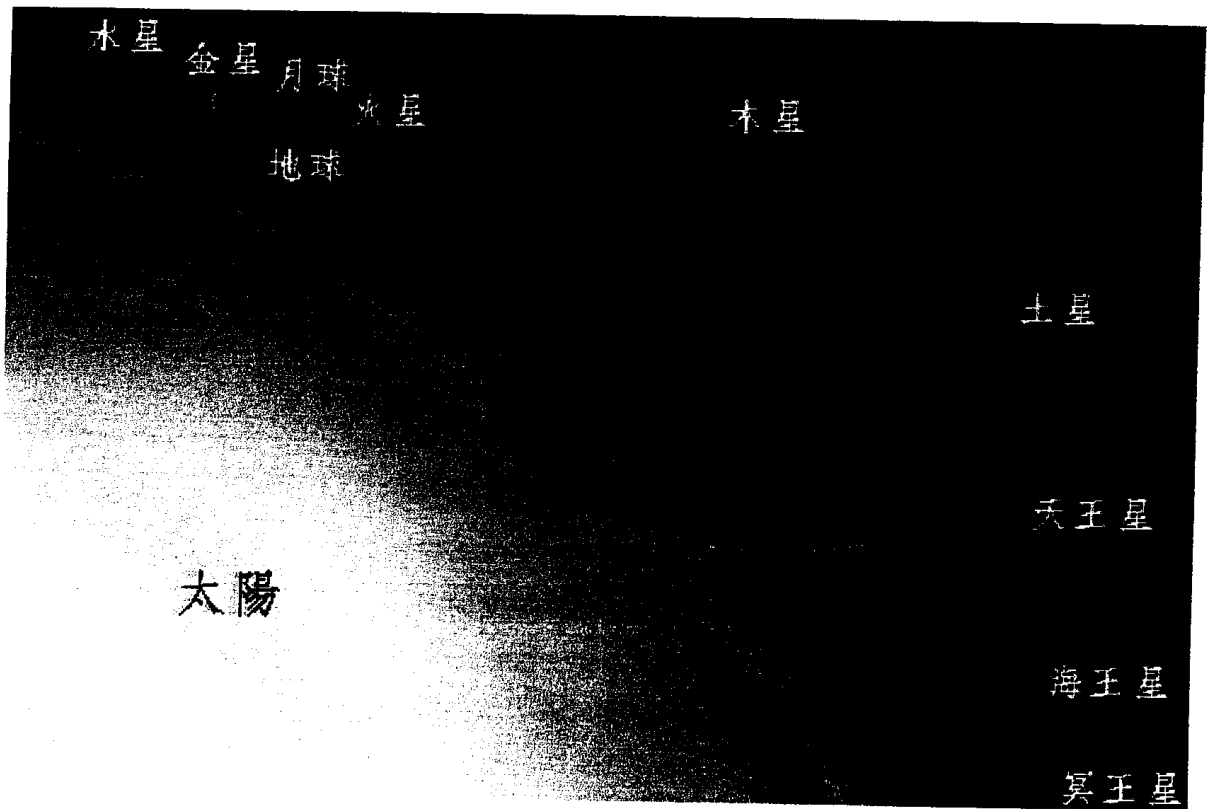
學的角度看來，《水星》才是在太陽以及月亮之後的第一個行星。由於當時霍爾斯特創作此曲時，正值第一次世界大戰期間，許多人便誤以為作曲者之所以將《火星》放在組曲的開頭，是爲了描寫戰爭。但實際上，早在第一次世界大戰爆發之前，霍爾斯特便已開始著手創作《火星》，可見與第一次世界大戰並沒有任何關連。之所以會放在第一曲的原因在於爲了描寫人性的本質 - 頑強、固執，以及侵略的性格；並強調出一種矛盾：代表生與死的《火星》與尋找生命之生生不息的《海王星》形成強烈對比。而以《火星》這種令人不安的性格作爲開頭，也使得這首作品更具有戲劇效果。

除了《火星》和《水星》以外，其餘的行星皆遵循著正常的占星學系統。同時，在最後的稿本中，霍爾斯特在每個樂章旁加上了副標題，給予每個行星一個相對的性格，透過太陽系設計了一趟音樂的旅程。

如同貝多芬的《田園交響曲》、白遼士的《幻想交響曲》，以及馬勒的交響曲一樣，《行星組曲》具有其整體性，各個樂章並非獨立的個體，而是彼此互有關連。對當時的評論家們而言，較無法理解的是《行星組曲》的創作手法，由於霍爾斯特並非以古典的手法來創作此曲，因而很難對它加以分析及評論，至於他的創作手法有何特別之處，這在下一章中將會詳加討論。另外，霍爾斯特將此曲曲名定爲《行星組曲》，而非《行星交響曲》，也意謂著與交響曲形式之不同。

【表一】 各樂章作曲時間

火星	1914 年 8 月之前
金星	1914 年秋天
水星	1916 年初
木星	1914 年末
土星	1915 年夏天
天王星	1915 年 8 月
海王星	1915 年秋天
整首組曲的管弦樂配器於 1917 年創作完成	

太陽系的九大行星，以太陽為中心依序為：水星 (Mercury)、金星 (Venus)、地球 (Earth)、火星 (Mars)、木星 (Jupiter)、土星 (Saturn)、天王星 (Uranus)、海王星 (Neptune)、冥王星 (Pluto)。⁵

⁵ http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/e_book/starry_nite/images/nine_planets.jpg

【表二】 太陽系九大行星基本資料表⁶

九大行星	軌道平均半徑 (以地球到太陽距離 為 1)	體積(以地球 為 1)	主要組成	衛星 數
水星	0.39	0.06	岩石.金 屬	0
金星	0.72	0.86	岩石.金 屬	0
地球	1	1	岩石.金 屬	1
火星	1.52	0.15	岩石.金 屬	2
木星	5.20	3121	氫.氮	28
土星	9.55	755	氫.氮	30
天王星	19.22	63	氫.甲烷. 氨	21
海王星	30.11	58	氫.甲烷. 氨	8
冥王星	39.54	0.01	甲烷.冰. 微塵	1

⁶ <http://w3.loxa.com.tw/ga85077/webtwo/>

第三節 首演情形

1918年9月29日，由於好朋友鮑爾弗·加德納（Balfour Gardiner）的出資贊助，《行星組曲》得以進行一次半私人性質的演出。在這場音樂會之中，霍爾斯特租了皇后大廳及其管弦樂團，並拜託他的同事及學生幫忙準備演出的事宜，而《海王星》的合唱部分則由聖保羅女子學院的合唱團擔任演出。特別的是，這次演出的指揮，是一位年僅29歲的年輕人艾德里安·波爾特（Adrian Boult）⁷。

由於當時霍爾斯特人在國外，所以在一九一九年二月二十七日才舉行正式公演。在倫敦的皇家愛樂協會演奏會中，仍由艾德里安·波爾特擔任指揮，雖然只演出了其中的五個樂章，但頗獲好評，與1913年《雲之使者》的演出反應截然不同。同年十二月二十二日，在皇后大廳舉辦的演奏會上，由霍爾斯特親自指揮，演奏了《金星》、《木星》、《水星》等三個樂章，其中《金星》為首次演出。而整首作品首度完整演出，是在一九二〇年十一月十五日，由艾伯特·柯茲指揮倫敦交響樂團，於皇后大廳演出。

⁷ 英國近代最偉大的指揮家包特爵士，出生於1889年，早年受教於牛津的教會學校，隨後前往萊比錫跟隨雷格學習，期間受到指揮大師尼基許演奏的啟發，晚年則景仰溫加納、福特萬格勒、華爾特以及卡薩爾斯的指揮藝術。包特曾經指揮過的英國樂團，包括BBC交響樂團、倫敦愛樂、伯明罕市立交響樂團等，並曾經是波士頓交響樂團少數的客席之一。