

第二章 霍爾斯特的生平

第一節 家庭背景

古斯塔夫·霍爾斯特（Gustav Holst）的祖先來自瑞典，因此他有個不像一般英國人的名字古斯塔夫。1874年9月21日生於徹騰哈姆（Cheltenham），1934年5月25日逝於倫敦。霍爾斯特的父親阿道弗斯（Adolphus, 1846—1901）是一位極佳的鋼琴家以及管風琴家，且非常熱中於地方的音樂活動。1871年，阿道弗斯與克拉拉·萊迪雅德（Clara Lediard）結婚—鋼琴學生且是有才華的歌手。他們生下兩個小孩—古斯塔夫·霍爾斯特和弟弟愛米爾（Emil, 1876—1951），而弟弟愛米爾在日後成爲一位二流的好萊塢男演員。由於健康狀況不好，克拉拉·萊迪雅德於1882年第三胎的生產中過世，且胎兒並沒有存活，當時霍爾斯特八歲。1885年時，阿道弗斯又娶了另一位學生爲妻，而這位繼母極度熱中於神學，且對於神學的關心更甚於對她的家庭。霍爾斯特後來對宗教哲學之所以會產生興趣，可能是受其繼母影響所致。

霍爾斯特是一個體弱多病的小孩，雙眼近視又患有氣喘，儘管父親阿道弗斯希望他有朝一日能成爲一名鋼琴演奏家，但是由於右手臂的神經炎卻使得這個夢想無法實現。他也學習小提琴，但並不十分熱衷，後來也因爲氣喘的治癒

而得以學習長號，這對於他早期的職業生涯頗有幫助。¹ 霍爾斯特從十二歲起開始嘗試作曲，而 1891 年也已有一些聲樂和器樂作品在地方上做表演。此時，他的父親瞭解到兒子在作曲方面的才能，因此幫他申請參加在牛津舉辦的為期兩個月的對位法講座。同時，也決定讓他到倫敦皇家音樂院學習作曲。

¹ 1897~1903，霍爾斯特時常利用假期在碼頭的管弦樂團作專業演出，或者在冬季於倫敦劇院裡演奏。

第二節 求學及創作歷程

1893年5月，霍爾斯特抵達倫敦，開始了在皇家音樂學院的學習生涯，並得以修習史坦福（Sir Charles Villiers Stanford, 1852-1924）的作曲課程。1895年獲得了作曲獎學金，也減輕了父親經濟上的重擔。同年，他結識了同學拉夫·佛漢·威廉斯（Ralph Vaughan Williams, 1872-1958），他是霍爾斯特的密友，對他的音樂也有很深的影響。在當時，霍爾斯特對華格納的音樂很是著迷。對他而言，聆聽華格納的音樂會是一大要事。抵達倫敦後不久，他聆聽了華格納的歌劇《指環》（Ring），並對這種不可思議的新音樂深深著迷。此外，霍爾斯特對美國詩人瓦爾特·惠特曼（Walt Whitman）和作家威廉·莫里斯（William Morris）的作品也極有興趣，這對他的創作以及思想都產生極大的影響。

在讀過莫里斯有關社會主義的論文後，霍爾斯特決定加入哈默史密斯社會主義俱樂部（Hammersmith Socialist Club）。1896年時，新成立的哈默史密斯社會主義合唱團（Hammersmith Socialist Choir）恰巧需要一位指揮，霍爾斯特便受邀擔任此職，而排練的地點就在莫里斯家中。在排練的過程當中，霍爾斯特認識了一位合唱團員伊索貝爾·哈里森（Isobel Harrison），並愛上了她，兩人隨即陷入熱戀，1901年時，兩人結婚，女兒伊莫金（Imogen Clare Holst, 1907-1984）於1907年出生。²

² 伊莫金是當代英國重要的音樂學者，對於父親身後的聲名有相當關鍵性的影響。

畢業之後，霍爾斯特開始對印度文學產生興趣。他被印度經文《詩篇吠陀》(Rig Veda)譯本中豐富的詩篇所吸引，並為該經文的某些段落譜曲，從此他的人生觀便有東方思想的影子存在。為了能夠維持經濟來源，霍爾斯特於 1898 年擔任卡爾·羅沙歌劇團 (Carl Rosa Opera Company) 的長號手。後來，則隨蘇格蘭管弦樂團一起進行巡迴演出。雖然霍爾斯特本身也認為，藉由擔任長號手，能夠更了解管弦樂團的運作方式，但為了能夠專心於作曲，在 1903 年年底，他決定放棄管弦樂團員的職務。在失業之後，他還曾一度仰賴伊索貝爾做裁縫來維持家計。

在幾個月的失業之後，他受邀擔任位於達維奇 (Dulwich) 的詹姆斯·阿倫斯女子學院 (James Allens Girls' School) 的教學工作，這也使得他在經濟上得以擺脫困境，也由於在此的教學獲得極大成功，因此，他應邀永久居留此地。1905 年，他被委任為聖保羅女子學院 (St Paul's Girls' School) 的音樂指揮，並以此為終身職位。他有許多作品便是為這個學校所作，其中最著名的便是他在 1913 所作的弦樂曲《聖保羅組曲》(St Paul's Suite)，這也是他的代表作品之一。1907 年，他除了忙碌於詹姆斯·阿倫斯女子學院及聖保羅女子學院之間，還在莫雷學校 (Morley College) 教夜校。這些工作雖然帶給他經濟上的富裕及生活享受，卻也使得他疲憊不堪。

為了幫助他度過這段辛苦的日子，好朋友佛漢·威廉斯出資贊助他去

旅行，他也欣然接受，並選擇阿爾及利亞為目的地。因為這次的旅行，他的人生觀有了重大的改變。非洲的文化漸漸進入他的生活，對他產生極大的影響。他開始為了表達他對這個世界的認知而作曲，而在精神上變得崇高。也因為他的這種態度，而成就了更多成功的作品。

一直到 1925 年為止，教書成為霍爾斯特主要的工作。他是個與世無爭的人，不愛接觸群眾，始終維持著清教徒般的生活風格，所以在教學之餘，聖保羅女子學院的隔音室便成為他週末以及假日譜寫作品的藏身處。而在這間隔音室中，他所創作出的第一首作品是從梵文中得到的靈感，以《摩訶婆羅多》(Mahabharata) 的古老傳說為依據所寫的歌劇《娑維德利》(Savitri)。但這首作品一直到八年以後，才得以上演。另一首頗具印度風格的作品《雲之使者》也是在這段期間所創作，並在 1913 年即已上演，但並沒有獲得極大的迴響。

1920 年到 1923 年間，霍爾斯特的聲望達到巔峰，他親自指揮的作品發表會的門票幾乎都銷售一空。除此之外，他還應邀於里丁大學任教，以及擔任皇家音樂學院的教授。但不幸的是，1923 年，他在里丁大學指揮學生管弦樂團時，從指揮臺上向後摔倒，造成腦震盪。雖然霍爾斯特恢復得很快，看似沒有什麼大礙，但在不久後，他開始失眠，並伴隨著頭痛，這可能是腦震盪所造成的後遺症。也因為這個原因，他取消了 1924 年整年的計畫，回到泰克斯特德，以期能安心靜養。

1925年初，霍爾斯特回到倫敦，並辭去除了聖保羅女子學院以外的所有教職。在往後的幾年中，他持續創作，重要作品有歌劇《流浪學者》(The Wandering Scholar)、為兩把小提琴所創作的《雙小提琴協奏曲》、為三聖樂團音樂節 (Three Choir Festival) 所創作的《合唱幻想曲》，以及《哈默史密斯》(Hammersmith)，這是一部描繪倫敦河邊各種聲音和景色的交響詩。

1932年，他在哈佛大學擔任六個月的客座教授，也因此，他得以指揮波士頓交響樂團演奏他的作品。但就在返回英國後，他的健康狀況開始走下坡，在他人生的最後十八個月中，時間幾乎都花在進出醫院上，但儘管如此，他對創作的熱忱不減，仍舊創作出一些出色的作品，像是為中提琴及小型管弦樂團所作的《抒情樂章》(Lyric Movement)，就顯現出他驚人的創作力。

1934年5月25日，霍爾斯特死於心臟衰竭，享年六十歲。