

管弦樂團第五聲部

現代管弦樂團的雛型自 17 世紀初出現在音樂舞台後，已經歷了接近四百年的發展。樂團最初以弦樂為主體，隨著音樂風格的改變，逐漸加入了木管、銅管和敲擊樂等四個聲部。現在，它已成為一個擁有近百名樂師的龐大組織。一直以來，作曲家利用樂團四個聲部獨特的音色和技巧，創造了無數動聽的樂曲；但部份作曲家似乎並未滿足於四個聲部的設計，嘗試在樂團中加入第五聲部——「人聲部」。

在西洋音樂發展史中，最早期的教會音樂（由 6 世紀至 13 世紀）一直以純聲樂演出；但為了吸引更多的信徒前往教堂，教會在 13 世紀左右便容許在崇拜裡加入簡單的器樂伴奏（當時最適合伴奏用的樂器自然是管風琴了）；後來更逐漸發展成利用整隊樂團作伴奏、甚至純器樂的演出。我們現在經常在音樂會聽到的「彌撒曲」(Mass)、「安魂曲」(Requiem)、「受難曲」(Passion) 和「神劇」(Oratorio) 等都是當時非常普及的「曲種」(Genre)。教會在演出這些作品時動輒投入數十、甚至過百人的合唱團作骨幹，所以伴奏樂團的人數和樂器編制也相應擴大。但值得注意的是，這時期的作曲家習慣以不平等的手法來處理聲樂和器樂部份——即樂團的存在大都作為伴奏和點綴之用；相反聲樂則佔有全曲最重要的部份。17 世紀初「歌劇」(Opera) 的誕生加速了管弦樂的發展；後來在「古典時期」(Classical Period 1750-1820) 更出現管弦音樂壓倒聲樂的情況，作曲家如海頓 (J. Haydn) 和莫扎特 (W. A. Mozart) 等都曾寫下不少名留青史的「交響曲」(Symphony) 和「協奏曲」(Concerto)。

貝多芬 (L. van Beethoven) 可說是音樂史上其中一位最早把「人聲部」加入管弦樂世界的作曲家。他在著名的《D 小調第九號交響曲，作品 125》(Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125) 中除加入了四位獨唱家和一隊大型合唱團外，還大大改變了以往對「人聲」的處理手法。在這首作品中，樂團不再被視為獨唱和合唱的伴奏，反而跟他們時而對比、時而協和；在這樣的設計下，樂團無論在整體音色或技巧的表現上都被大大提昇，為管弦樂發展寫下了重要的一頁。

繼貝多芬後，另一位經常在作品中運用「人聲部」的是奧地利作曲家馬勒 (G. Mahler)。這位擅長寫作「藝術歌曲」(Lied)，被譽為 19 世紀「浪漫樂派」(Romanticism) 最後傳人的作曲家除了喜歡創作大型管弦樂曲外，還經常像前輩貝多芬般在「交響曲」中引入獨唱和合唱部份。他的「交響曲」以音色華麗和音響宏大見稱，《第八號交響曲》更由於需要徵用八位獨唱家、合唱團、童聲合唱團、管風琴和一隊百多人的管弦樂團而經常被稱為《千人交響曲》。

進入 20 世紀後，作曲家開始在各方面尋求突破，傳統「交響曲」的創作活動因而轉趨平靜，但不時仍有作曲家把「人聲」加入管弦樂曲中作實驗，其中較

著名的有斯特拉汶斯基 (I. Stravinsky) 的《詩篇交響曲》(Symphony of Psalms) 。喜歡這類聲樂和器樂合作的朋友也不應錯過在本屆藝術節中由香港管弦樂團演出奧地利作曲家哲林斯基 (A. Zemlinsky) 根據印度詩人泰戈爾 (R. Tagore) 的詩篇而撰寫的《抒情詩交響曲》(Lyric Symphony) 。樂曲蘊含了戀愛的甘苦和靈性的探索，也加入了女高音和男中音獨唱，是哲林斯基的經典之作。

文：李國麒