

挪威音樂之父葛利格 與皮爾金組曲

文·許凱彬
圖·網路免授權圖片

今年6月15日，是挪威國民樂派作曲家葛利格(Edvard Hagerup Grieg, 1843-1907)172週年冥誕。葛利格對於挪威近代的音樂發展貢獻極大，有人為他冠上「挪威音樂之父」的名號，堪稱是北歐歷史上最重要的作曲家之一。

環境常會雕塑出一個民族的特性，這種外在轉化成內在的昇華，可以從人的本身一探究竟。出生於芬蘭的西貝流士(Johan Julius Christian Sibelius, 1865-1957)，作品裡總是流動著自然色彩所帶來的層次變化，聽到他的音樂，就如同倘佯在北歐偌大的自然風光裡。然而，相對於西貝流士擅長的有機結構與浩大，葛利格則呈現出北歐迷人的清新，一種挪威式的抒情浪漫。

葛利格的挪感情調

葛利格出生在挪威的第二大城卑爾根(Bergen)，卑爾根在2000年時，曾獲得歐洲文化之都的殊榮。他曾在演講中提到，自己創作音樂的素材多來自卑爾根周遭的環境。葛利格在家中排行第四，父親雖然是個商人，但是深知音樂教育的良好影響，身為音樂老師的母親，則是他六歲時學習鋼琴的啟蒙老師，也由於葛利格對音樂的敏銳出眾，母親便讓他開始接受正式的音樂教育。

15歲時，葛利格在親戚的安排下，演奏自己的作品給同樣出生於卑爾根的名小提琴演奏家奧利聽，奧利聽完葛利格的演奏後，驚嘆這孩子的天分，建議他前往德國的萊比錫音樂院學音樂。就這樣，他順利進入了音樂院，向許多在當時首屈一指的大師學習，並在一八六二年以優異的成績，在鋼琴與作曲兩項科目中畢業，展開了職業音樂家的生涯。

葛利格的肖像

卑爾根的城市一角

德國的浪漫派風格音樂，對葛利格的影響甚大，例如對孟德爾頌和舒曼等音樂家的崇拜，在早期的作品中即可聽出端倪。畢業一段時間之後前往丹麥的葛利格，除了遇見往後的妻子之外，也因為周遭亦師亦友的人們影響，開始從過去的模仿，激發出自我風格。

當時北歐的民族主義興起，許多藝術家紛紛以藝術做為訴求的手段，葛利格在這股浪潮中也未曾缺席。他和幾位朋友一起組成了推廣挪威民族音樂的團體，定期舉辦音樂會，推動挪威及北歐音樂的發展。這個時期他發表了許多的作品，例如編號7的第一號e小調鋼琴奏鳴曲。這些作品雖仍可以嗅到德意志的影子，但也有著葛利格自身，源自於挪威的情調和自我性格中的憂鬱與激情。往後葛利格的名聲逐漸打開，作品也開始受到矚目。

名聲大噪的皮爾金組曲

1874年時，葛利格認識了挪威的戲劇泰斗易卜生(Henrik Ibsen, 1828-1906)，易卜生

是挪威19世紀最重要的劇作家，曾經連續三年入圍諾貝爾文學獎。因為成長環境所形塑的特殊性格，其作品為當時的社會帶來巨大的衝擊與爭議。許多學者認為他是莎士比亞後最重要的劇作家，他最知名的作品，莫過於啓蒙當時女權運動的「玩偶之家(A Doll's House)」。

易卜生完成「皮爾金(Peer Gynt)」這部在寫實當中富含諷刺和超現實情節的劇本後，便想到葛利格或許可以為此劇本譜寫音樂，使其搬上舞台劇後能更精采。葛利格在接到易卜生的邀請時，因為任務的艱鉅猶豫了許久，最後，終究抵不過對劇本的喜愛點頭答應，並在首演時獲得盛大的迴響，邁向成名之路。

葛利格花了一年多的時間，為這個劇本寫下作品編號23的27段音樂。在1888年時，葛利格又重新編排原本的劇樂，完成皮爾金第一號組曲(Peer Gynt Suite No.1, Op.46)，當中包含了清晨(Morning Mood)、奧絲之死(The Death of Åse)、安妮塔之舞(Anitra's Dance)和山魔王的洞窟(In the Hall of the Mountain King)。在這當中，「清晨」是曝光率極高、大家非常耳熟能詳的樂段，而由低音管和低音弦樂撥奏導出之「山魔王的洞窟」，更因為它的戲劇性常被拿來做為配樂使用。

因為受到歡迎，在一八九二年葛利格又完成了皮爾金第二號組曲(Peer Gynt, Suite No. 2, Op. 55)，其中有被誘拐的新娘(The Abduction of the Bride)、阿拉伯之舞

欣賞葛利格（鋼琴前）演奏的易卜生（右前二）和其他朋友們

皮爾金組曲和舞台劇的故事順序雖然不同，但葛利格卻在音樂的本質上順著感受，用自己的方式述說故事。我們看到，當音樂褪除了文字的闡述，回歸自我成爲一個主角的地位時，仍然是如此流暢與美好，畢竟，音樂是看不到、摸不著的藝術，在當中被音樂家悄悄地注滿能量，好讓聽眾在心中激起一闕風光。文字和劇情肯定可以爲人們在天邊畫出一道亮眼的彩虹，但音樂本身所促成的想像，卻能夠帶來更廣闊無邊的新天地。

(Arabian Dance)、皮爾金的歸鄉(Peer Gynt's Homecoming)和著名的蘇維爾之歌(Solveig's Song)。而淒美的「蘇威爾之歌」最被廣爲流傳，在原本的舞台劇中，亦有配上歌詞的演唱（即第五幕蘇維爾演唱的搖籃曲）。

作者簡介
 作曲家、音樂講師
 文化藝術電視節目主持人
 英國紐卡斯爾大學MBA
 法國國立瑪梅松音樂院

皮爾金故事簡介

舞台劇的原始劇本分爲五幕，源自挪威的民間傳說。

皮爾金是一位遊手好閒、不切實際，成天幻想的農夫，他和總是碎碎念的母親奧絲(Åse)相依爲命。雖然溫柔的少女蘇維爾(Solveig)愛著他，但他卻搶了即將新婚的英格麗(Inggrid)進入深山，又喜新厭舊地將英格麗丟在山中，自行進入深山碰到魔王的女兒。為達成想當國王的白日夢，他請求魔王答應兩人結婚，然而，皮爾金因無法達成魔王的諸多要求被妖怪們追殺，最後幸運地逃離回到家鄉。

之後皮爾金和蘇維爾過了一段幸福平靜的生活，但好景不長，魔王的女兒抱了一個畸形的孩子來找他，他嚇得跑回母親家；原本就虛弱的母親奧絲，臨終前在「被皮爾金懷抱著卻滔滔不絕地講著自身冒險故事」的情境中過世。往後，已屆中年的皮爾金到處冒險，在摩洛哥以一些非法的勾當致富，卻在阿拉伯沙漠中被艷麗的阿妮塔(Anitra)騙個精光。

晚年，年邁的皮爾金終於因為發現金礦而致富，又不幸地在回家的路途上遇到暴風雨，一生的財產化為烏有。回到家鄉，他碰上喬裝成年邁老人的死神，老人告訴皮爾金他是個不完整的人，不能上天堂也無法下地獄，因此要把他像鈕扣一樣融掉。皮爾金要求老人先讓他明白人生的意義，然而在求問許多人後，他發現自己一無是處，只好回去找「痴心地堅信皮爾金仍活在她的信仰、希望和愛中」的蘇維爾，最後，皮爾金就在蘇維爾的懷裡隨著搖籃曲聲安詳的離世（在挪威的傳說中，若得到一位德貞婦女的愛，靈魂即不會被魔鬼收去）。