

Spohr 的交響曲、標題交響曲

陳郁涵

一、前言

十九世紀的交響曲在白遼士《幻想交響曲》之後，開啓了以「標題音樂手法完成的交響曲」之發展，即所謂的「標題交響曲」或「交響詩」。在十九世紀初的德國，史博 Spohr, Louis (Ludwig, Ludewig, 1784-1859) 完成其第四號交響曲《聲音的奉獻》(Die Weihe der Töne, 1832) 的時間早於白遼士的《幻想交響曲》(1834)。Spohr 的十首交響曲中，共有四首加標題的交響曲，本文試圖將 Spohr 的四首有標題的交響曲加以檢驗，重新檢視 Spohr 的標題交響曲是否以標題手法完成，以及對十九世紀中期之後的作曲家在交響曲方面是否造成影響。

二、交響曲與標題交響曲

交響曲 (Symphony【英】、Symphonie【德、法】、Sinfonie【德】、Sinfonia【義、西】)，Symphony 源自於希臘文的 Syn 與 phone，Syn 就是「一起」(together) 之意，phone 就是「聲音；聲響」(sounding)，所以 Symphonia 原意是指所有聲音一起響或齊鳴，此字在中世紀和文藝復興時期廣泛被使用，用來指數件樂器的一起合奏。義大利文的 Sinfonia 便是衍生自此，指的就是「器樂合奏曲」。

巴羅克時期義大利人將歌劇的導奏樂章或序曲稱為 Sinfonia，拿波里樂派將序曲發展成具有快—慢—快三個樂段的序曲。古典時期 Sinfonia 在歌劇序曲外，又發展成為獨立的器樂演奏曲，三樂段進而擴充為三個獨立的樂章成為早期的交響曲，之後曼漢樂派和一些同時期的音樂家在終樂章前加入了小步舞曲，成為四樂章架構的交響曲，由古典時期的海頓確立交響曲的「標準」形式 (快—慢—小步舞曲—快)，貝多芬的九大交響曲則樹立了高度成就的典範，十九世紀時受到標題音樂作曲手法的影響，在絕對音樂的傳統交響曲外又發展出「標題交響曲」的類型。

有標題的交響曲，貝多芬的《田園交響曲》可以說是最早的例子，雖然每個樂章前都有一個註明的標題，但在內容的寫作上還不能算是真正的標題交響曲。所謂的標題交響曲是指以「標題音樂手法完成的交響曲」，和傳統交響曲一樣為多樂章的架構，但是內容則以「預設的程序」用音樂來描寫各式的事物，包括一首詩、一個事物或特定的主題，音樂的內容和細節完全是經過預先設計，依照如此完成的交響曲才足以成為所謂的「標題交響曲」。

三、Spohr 的生平

Louis (Ludwig, Ludewig) Spohr, 1784 年四月五日出生於德國的 Branschweig (Brunswick), 1859 年十月二十二日於德國的 Kassel 去世。作曲家、小提琴家兼指揮家, 十九世紀前半德國浪漫派的主要作曲家之一。Spohr 處在古典與浪漫時期的過渡地帶, 他的作品同時受到古典傳統的形式與十九世紀在樂曲曲式的處理方式及在和聲音響試驗的影響。

父親 (Karl Heinrich Spohr, 1756 - 1843) 是醫生也演奏長笛, 母親 (Erenstine Henke, 1763 - 1840) 則擅長歌唱及彈奏鋼琴, 雙親都非常熱愛音樂。Spohr 五歲 (1789) 時即開始學習小提琴, 十五歲 (1799) 被任命擔任當地選侯 William Ferdinand 公爵 (1735-1806) 的宮廷小提琴手, 並在公爵的幫助下繼續音樂的學習¹, 接受包括 Mozart、Cherubini 歌劇及 Haydn 四重奏的音樂洗禮, 其中 Mozart 和 Beethoven 對 Spohr 產生很大的影響。1804 年聽到法國小提琴家 Pierre Rode (1774 - 1830) 的音樂會深受感動, 在 Rode 的影響下創作了兩首小提琴協奏曲, 並以獨奏小提琴家的姿態於同年秋天舉行了一場成功的獨奏會。

1805 - 1810 這五年 Spohr 一直再努力使自己成為一位「作曲家兼小提琴家」而非僅是一位「小提琴家兼作曲者」, 當他完成三齣歌劇後如願的成為一位頗具聲望的作曲家。1806 年與豎琴家 Dorothea Scheidler (1787 - 1834) 結婚, 因為音樂會的需要, Spohr 創作了許多小提琴與豎琴的曲子。1812 年創作第一齣神劇, 1813 年完成歌劇《浮士德》(1816 年由 Weber 指揮在布拉格舉行首演)。這兩年在維也納的劇院和樂團擔任樂團指揮 (Kopellmeister)。

1817 - 1819 成為法蘭克富戲劇院的指揮, 1820 第一次到英國倫敦演奏, 1821 年在 Weber 的幫忙下得到 Kassel 此地的樂團指揮 (Kopellmeister) 一職, 從此 Spohr 定居在 Kassel。在此 Spohr 從原來小提琴家的姿態逐漸轉變為指揮家且建立起名聲, 1822 年起指揮成為他的主要工作, 1823 年歌劇 *Jassonda* 首演使 Spohr 確立成為德國當代一流作曲家的聲望。

1830 年 Spohr 受邀第二次到英國, 在 Norwich (英格蘭東部) 的音樂節擔任指揮並演出他的神劇 *Das Jüngste Gericht*, 建立起在英國音樂界的地位。1832 年完成第四號交響曲, 第一首標題交響曲。1834 年 Dorothea 去世, 兩年後再娶 Marianne Pfeiffer。1843 年在 Kassel 指揮華格納的《漂泊的荷蘭人》。1857 年冬天跌斷右手後便停止所有的表演活動, 1859 年十月二十二日逝世於 Kassel。

¹ 1802 年 Ferdinand 公爵聘請 Franz Anton Eck (1774 - 1804) 曼漢樂團的指揮到 Brunswick 來, 成為 Spohr 的老師, 同年一起到彼得堡巡迴演出。

四、Spohr 的交響曲

Spohr 一生總共創作了十首交響曲，除了第十首²之外其他的九首都在 Spohr 在世時即首演、出版，雖然 Spohr 的交響曲並非全是他最優秀的作品，但卻是他作品中在結構與形式上頗具發揮的一項，且在十九世紀中期的交響曲中佔有一席之地，尤其是他早期的交響曲是相當具有藝術價值的。當時的 Spohr 也的確被當成一位具有影響力的作曲家。

這十首交響曲在 1811 - 1857 年間完成，其中有四首是帶有「標題」的交響曲，分別是第四號交響曲《聲音的奉獻》(*Die Weihe der Töne*)、第六號交響曲《歷史的交響曲-四個不同時期的形式與風格》(*Historische Sinfonie im Stil und Geschmack vier verschiedener Zeitabschnitte*)、第七號交響曲《生命的聖與俗》(*Irdisches und Göttliches im Menschenleben*) 及第九號交響曲《四季》(*Die Jahreszeiten*)。其中大多為 Spohr 自己指揮首演。

第一號交響曲受到 Beethoven 和 Mozart 的影響，但在風格上的呈現顯得有些紊亂。第二首 Spohr 開始融合先前作曲家的風格，雖然在管絃樂的處理上像是大型的室內樂，但已逐漸建立出自己的風格特色。在第三號中 Spohr 更謹慎地處理與安排各種樂器的音色，企圖使樂團在音色的效果上達到一個整體感，從各方面來說，Spohr 對管絃樂音色的處理對後來的德國音樂家提供一個參照的典範。

第四號交響曲是 Spohr 的第一首有標題的交響曲，全曲是根據 Carl Pfeiffer³的詩來譜曲，是一首具有程序設定而完成的交響曲。因為第四號交響曲的成功，Spohr 對標題音樂提起興趣。1837 年為 Ernst Raupach⁴的戲劇“*Die Tochter der Luft*”寫了一首開場的序曲，並以此序曲作為基礎開始著手寫第五號交響曲。第五號交響曲在節奏上豐富自由的變化，成為整首交響曲的特色。

而第六首雖是具有標題的交響曲，但卻只能說是一首帶有「標題」的交響曲，並不是真正的標題交響曲。這首交響曲在當時首演後引起音樂界的批評與討論，想當然爾這首曲子並不是那麼受歡迎，原因是雖然 Spohr 企圖在各樂章中表現四個時期不同的特徵，但還是將他自己的風格表露無疑，而且前三個樂章並沒有具備任何說服力，讓人可以和他想要表現的時代風格連貫起來。當時孟德爾頌曾婉轉地告訴 Spohr⁵，他還是寫有他自己風格的曲子好了。

在第六號交響曲之後，Spohr 停頓了三年才又著手寫第七號交響曲，這也是一首

² 第十號交響曲並未出版，現存的版本為 Spohr 的手稿。

³ Carl Pfeiffer (1803 - 0831)，專業律師、業餘的詩人，Spohr 在 Kassel 的朋友，也是他第二任妻子的哥哥。

⁴ Ernst Raupach (1784 - 1852) 德國劇作家。

⁵ 參照 *The Nineteenth-Century Symphony*, edited by D. Kern Holoman. New York. 1997, p.37.

有標題的交響曲，是使用標題音樂的手法寫成，而且是一首有「兩組」管絃樂團編制的交響曲，三個樂章每樂章前都附加了四行詩句。

第八號和第九號都是典型古典形式四樂章的交響曲，第九號交響曲 Spohr 將全曲分成兩大部份，雖然 Spohr 用了一個「標題式」的主題與概念來譜寫第九號交響曲，但仍可以將它視為是四樂章的形式：

第一部份：

1. The Winter: Allegro Maestoso

2. The transition to spring: L'istesso tempo

Mov. I: Sonata form

3. The Spring: Moderate

Mov. II: Scherzo

第二部份：

4. The Summer: Largo

Mov. III: slow Mov.

5. Prelude Autumn: Allegro vivace

6. The Autumn: L'istesso tempo

Mov. IV: Sonata rondo finale

然而第九號交響曲中仍充滿了 Spohr 式動人、華麗的旋律。但第八與第九都不能算是重要的交響曲。華麗動人又帶點憂鬱的旋律，活潑中混合著些微抑鬱的愁思，音樂充滿豐富的情感（雖然在 Spohr 晚期的作品常被人批評音樂過於矯揉造作）是 Spohr 的特色。當時的人用「*Passionata melancholy*」（熱情的憂鬱）、「*noble melancholy*」（高尚壯麗的憂鬱）來描寫 Spohr 的音樂。

Spohr 的交響曲一覽表：

交響曲	首演	時間
Symphony No. 1 in E-flat major, Op.20	Leipzig	1811
Symphony No. 2 in d minor, Op.49	Leipzig	1820
Symphony No. 3 in c minor, Op.78	Berlin	1828
Symphony No. 4 in F major, Op.86 "Die Weihe der Töne" (The consecration of sound)	Vienna	1834
Symphony No. 5 in c minor, Op.102	Vienna	1840
Symphony No. 6 in G major, Op.116 "Historische Symphonie" (Historic symphony)	Vienna	1842

Symphony No. 7 in C major, Op.121 "Irdisches und Göttliches im Menschenleben" (The earthly and divine in human life)	Hamburg	1842
Symphony No. 8 in G major, Op.137	Leipzig	1854
Symphony No. 9 in b minor, Op.143 "Die Jahreszeiten" (The seasons)	Hamburg	1853
Symphony No. 10 in E-flat major		1857

五、Spohr 的標題交響曲

Spohr 共有四首交響曲附有標題，包括了第四、第六、第七和第九號交響曲，其中第六號《歷史的交響曲》及第九號《四季交響曲》並非真正使用標題手法完成的交響曲，只能將他們歸類於附有「標題」的交響曲。

(一)、第四號交響曲《聲音的奉獻》 "Die Weihe der Töne" : Symphony

No. 4 in F major, Op.86 "Die Weihe der Töne"

(The consecration of sound)

1. 作曲年代：1834

2. 首演：維也納

3. 演出時間：約 30 分鐘

4. 樂章數：四樂章

5. 編制：

2.violin, viola, violoncello, bass, tierce flute, piccolo, 2 flutes, 2 oboes,
2 clarinets, 2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, triangle,
cymbals, bass drum, military drum, timpani.

6. 寫作背景：

1831 年 Spohr 的朋友 Carl Pfeiffer 去世，原本 Spohr 想利用 Pfeiffer 的詩 *Die Weihe der Töne* 譜寫一首 Cantata 來紀念他，但是後來 Spohr 卻決定改成交響曲，並於 1832 年完成，也就是現在的第四號交響曲。在初版的譜上，Spohr 要求出版商在每一樂章的前面印上他所描寫的詩句⁶，在表演第四交響曲前，Spohr 也會在節目單上印上詩。

這首詩共有九行，第一樂章是根據第一、二行詩；第二樂章根據第三、四、五行詩；第三樂章根據第六、七行詩；第四樂章根據第八、九行詩。

樂曲簡介⁷：

⁶ 現在的譜上並未將其付梓。因此無法與原詩參照。

⁷ 此一交響曲簡介乃參考 *The Nineteenth-Century Symphony*, edited by D. Kern Holomam. New York. 1997, pp. 32-34.

第一樂章：Largo-Allegro

詩的前兩行在描寫聲音創造前深沉的寂靜，自然界開始有各種聲音。

Largo 的序奏：

Spohr 因為詩中的描述來決定使用的樂器音色，viola, bassoon, 加上 clarinet 成為序奏音樂的基本色調，並使用一個非常短的動機【譜例 1】。利用此動機加以擴充並發展為一個過門樂段漸強進入第一樂章。

【譜例 1】

Mov. I: Allegro; Sonata Form

標準的奏鳴曲式，第一主題於主調首先由小提琴先呈示，圓滑優美的線條四小節加四小節的主題。

第二主題，具描述的性質，運用木管樂器模仿各種鳥類的聲音，使用和序奏一樣的動機，弦樂在這裡變成背景伴奏，使用「連音般」的半音進行描寫微風徐徐的感覺。

發展部：描寫暴風雨，弦樂全體半音地連續下降，管樂器以下降的分散和絃配合並使用短而急促的演奏法，不停地變換調性形成不穩定和緊張感。發展部最後進入較和緩的切分音節奏(與第一主題相同的節奏)，引導出再現部。

再現部：兩個主題皆再現，與古典形式相同。

第二樂章：Andantino-Allegro

第二樂章在呼應第三、四、五行詩，這三行詩是在描述聲音的各種變化，形成音樂後可以有搖籃曲、舞曲、情歌等。

這個樂章 Spohr 將它分成四個樂段，每一樂段代表詩中提到的搖籃曲、舞曲、情歌，並用不同的拍子。

第一段：搖籃曲 3/8 拍子 Andantino 【譜例 2】。

第二段：舞曲 2/8 拍子，輕快的動機弦樂先引出，再由木管吹出答句。

第三段：情歌 9/16，抒情的曲調。

第四段：在第四樂段中提琴為主奏者，使用「混合拍子」將前三樂段的主題整合於其中。

【譜例 2】

第三樂章：Tempo di Marcia-Andante maestoso-(Ambrosian Ode)

第三樂章對應第六、七行詩句，描寫聲音(音樂)在戰爭中可扮演提振士氣的角色，勝利之後以音樂表現內心最深的感恩。

Spohr 用較為敘述性的方法來呼應詩中的描述，以三段不同速度的樂段分別呈現：

第一樂段：由小號吹出引奏（【譜例 3】）的「進行曲」形式的樂段，象徵聲音鼓舞士氣的力量。

第二樂段：進行曲風格的樂段進入到一段帶點紛亂不安的樂段，象徵士兵內心對戰爭的惶恐與擔憂，之後進行曲風格的樂段交錯地再現，進入第三樂段。

第三樂段：一開始的小號引奏部份再現，最後以一段莊重且略帶憂傷的莊嚴尾段結束，將氣氛引導至下一個樂章。

【譜例 3】

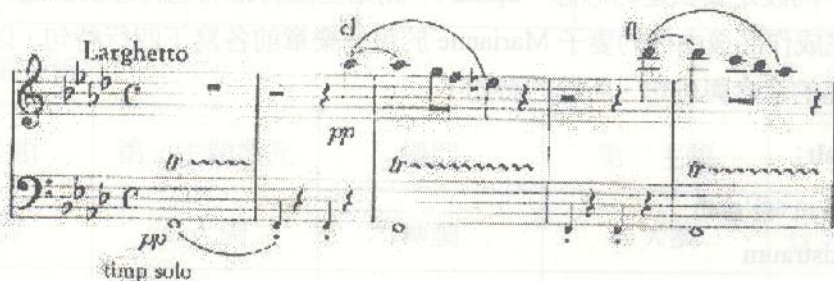

第四樂章：Larghetto-Allegretto

最後兩節詩句，描寫戰爭最後對戰亡者們的哀傷與悼念。

以一個下行的四度為動機【譜例 4】，半音音形的下降、四度下行音階，通篇綿密地組合整個樂章。

【譜例 4】

(二)、第七號交響曲《生命的聖與俗》“*Irdisches und Göttliches im Menschenleben*” 分析

作曲年代：1842

演奏時間：約 34 分鐘

首演：Hamburg

樂章數：三樂章（如下表圖示）：

樂章	第一樂章		第二樂章		第三樂章	
速度	序奏 Adagio	快板 Allegro	甚緩板 Larghetto	中庸的快板 Allegro Moderato	急板 Presto	慢板 Adagio
調性	C 大調	C 大調	F 小調	F 小調	C 小 調	C 大調
拍號	4/4	2/4	4/4	12/8	4/4	6/4 12/8
小節	15	300	16	24	233	309 50

編制：二個管絃樂團：

Orch. I ⁸：代表「超我」（精神面向；神聖）

2.violin, viola, violoncello, bass, flute, oboe, clarinet, bassoon

2, horns

Orch. II：代表「本我」（較物慾的；世俗）

2.violin, viola, violoncello, bass, flute, oboe, clarinet, bassoon

2, horns, trompet, trombone⁹

寫作背景：

Spohr 在他第二任妻子鼓勵下再次動筆寫的標題交響曲，全曲分為三個樂章，每一個樂章有不同設定要表達的思想，Spohr 一開始並沒有確切地將想要表達的意念寫成文字，在完成作品後由他的妻子 Marianne 於每個樂章前各寫下四行詩句，以表達出樂章想要描述的意念與思想。所提的詩如下：

1. Kinderwelt:

Das Kind in sel'gem

Unschuldstraum

Ahnt der Versuchung Nähe kaum.

⁸ 第一管絃樂團每一部只有一個樂器擔任，可視為由 11 個樂器所組成的「獨奏群」。

⁹ 小號和長號在第二、三樂章加入。

Reisst ihre Lockung es auch hin,-Sie trübt noch nicht den reinen Sinn.

2. Zeit der Leidenschaften:

Doch in des Herzens heiligste Gefühle
Mischt bald sich wilder Leidenschaften Streit
Es wird der Mensch entrückt dem hohen Ziele,
Er flogt der Welt,-denkt nicht der Ewigkeit!

3. Endlicher Sing des Göttlichen:

Wird aber in des ird'schen Treibens Ketten
Der freie Geist nun ganz gefangen sein?-
O nein! Sein Genius Wachtmahnt-will ihn retten.
Er siegt-und sel'ge Ruh' zieht bei im ihm ein!

樂曲分析：

第一樂章：Kinderwelt; Adagio-Allegro; C 大調

童年的世界；天真無邪、純潔無染的心靈。第一管絃樂團和第二管弦樂團處於平衡的狀態。第一樂章由四四拍子的慢板序奏和二四拍子的快板兩部份組成，序奏一開始由法國號吹出半音的旋律，十五小節後進入快板的部份。

快板為奏鳴曲式，茲分析如下：

2/4 拍子	呈示部		發展部	再現部	
主題	主題一	主題二	以主題一發展	主題一	主題二
調性	C 大調	G 大調	降 E 大調	C 大調	C 大調
小節	15-80	81-130	131-166	167-225	226-314

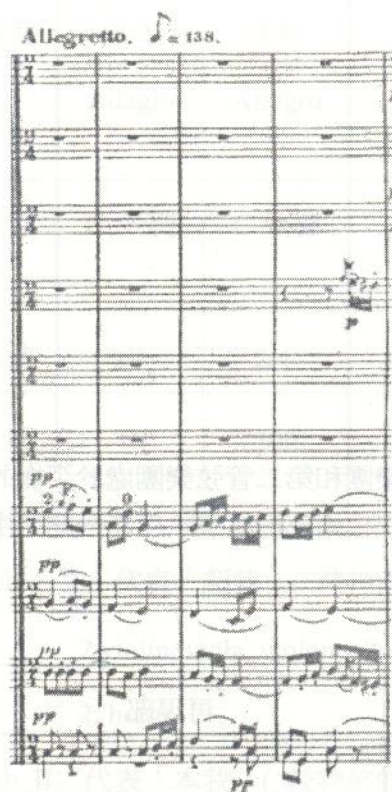
呈示部詳細分析：

第一主題	第一主題擴充	過門	第二主題	小結尾
C 大調	C 大調	轉調	G 大調	G 大調-C 大調
15-34	35-55	56-80	81-110	111-130
20 小節	21 小節	25 小節	30 小節	20 小節

第一主題【譜例 5】：建立在主和絃的四小節主題，以節奏為主要動機下行音階結束樂

句，形成「4+4+4」十二小節的樂句，在第一管絃樂團奏出，第二管絃樂團呼應第一管絃樂團。第一主題擴充：前半段重複第一主題，再以第一主題的動機節奏及下行音階擴充。

【譜例 5】

【譜例 6】

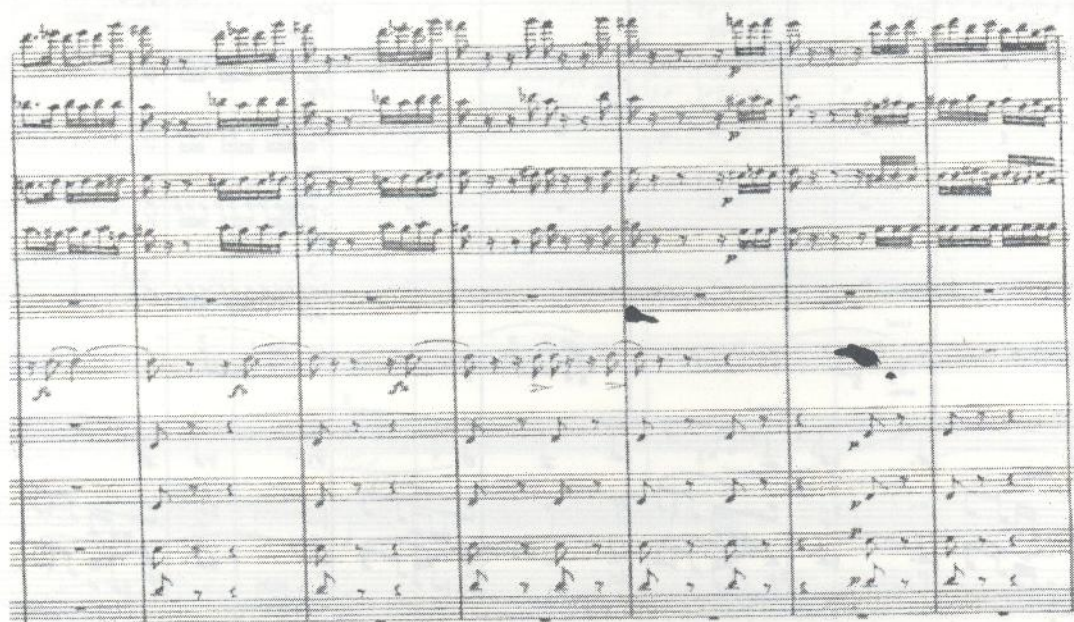

過門：第二管絃樂團以複點及十六音符的節奏動機【譜例 6】開始，第一管絃樂團以下行音階呼應，轉調至屬調「G 大調」後半段以一開始的節奏動機【譜例 7】建立在 G 大調主和絃上過度到第二主題。

第二主題【譜例 8】：第二主題以第一管絃樂的四部弦樂為主軸，對位式的旋律與第一主題形成對比，第一樂團的管樂部份以十六分音符三連音伴奏，第二樂團絃樂仍是陪

襯的地位。101 小節第一樂團木管以下行半音階【譜例 9】出現，結束第二主題的樂段。

【譜例 7】

【譜例 9】

【譜例 8】

【譜例 9】 第一樂章「快板」(Allegro) 第一樂章以第一小提琴的八分音符為主，第二樂章以第二小提琴的八分音符為主，第三樂章以第三小提琴的八分音符為主，第四樂章以第四小提琴的八分音符為主。

第一樂章【快板】(Allegro) 第一樂章以第一小提琴的八分音符為主，第二樂章以第二小提琴的八分音符為主，第三樂章以第三小提琴的八分音符為主，第四樂章以第四小提琴的八分音符為主。

【譜例 9】

【8/4 拍】

【圖 10】

The image displays a musical score for a symphony orchestra, specifically for the development section. It consists of ten staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. Key dynamics visible are 'p' (piano), 'f' (forte), and 'sf' (sforzando). The score is written in a standard musical notation style with a key signature of one flat and a time signature of 4/4.

小結尾：長笛與第一小提琴以斷奏的下行音階開始小結尾，使用先前過門的下行音階素材變化而成。一開始以第一樂團的四部弦樂為主，之後木管出現第一主題的主要動機節奏過度至發展部(呈示部會反覆一次)。

發展部：【譜例 10】 131-167 共三十七小節

在降 E 大調上第一主題短暫出現後，以主要的第一主題節奏動機為基礎，不停重複節奏動機，第一樂團與第二樂團交互呈現，逐漸由降 E 大調轉至主調 C 大調再現部。發展部的轉調由降 E 大調-E 大調-C 大調。

【譜例 10】

The image displays a musical score for Example 10, consisting of two systems of staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The first system contains several staves with complex rhythmic patterns and dynamic markings like *p*, *pp*, and *f*. The second system continues the musical piece with similar notation and dynamic markings. The score is presented in a clear, legible format with standard musical notation.

【譜例 11】

222

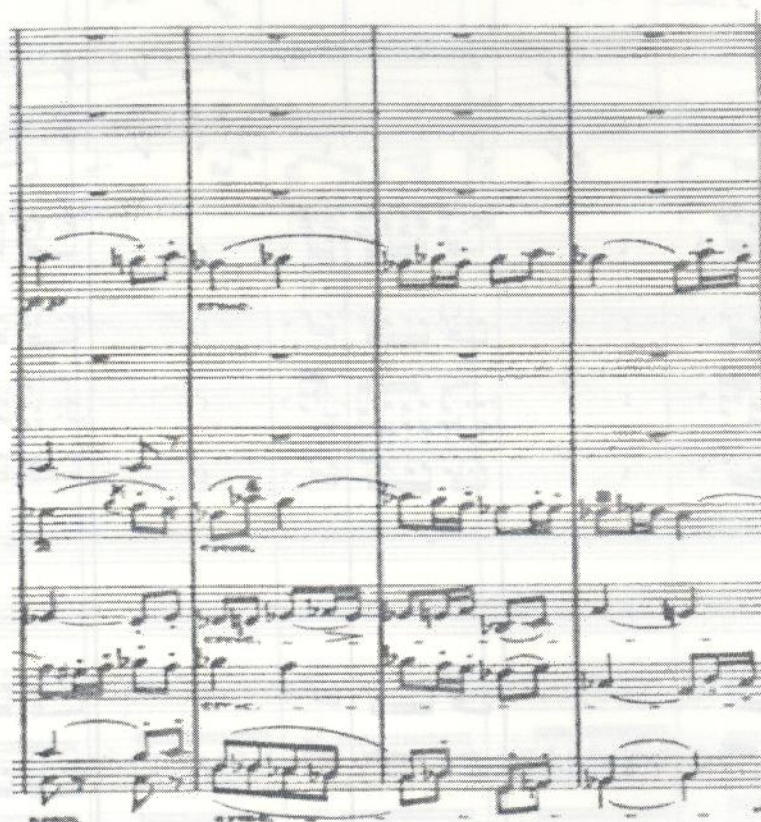
再現部詳細分析：

第一主題再現	第一主題擴充再現	過門	第二主題再現	結尾 Coda
C 大調	降 A 大調	轉調： 降 D 大調-c 小 調 -C 大調	C 大調	F 小調-C 大 調
168-187 20 小節	188-208 21 小節	209-225 17 小節	226-255 30 小節	252-314 63 小節

第一主題再現：第一主題完整的再現和呈示部一樣。

第一主題擴充再現：與第一主題唯一不同的是「調性」，這裡以降 A 大調呈現。

【譜例 11】

過門：使用和呈示部過門樂段相同的動機主題【譜例 12】，但省略以音階下行爲動機【譜例 6】的部份。

【譜例 12】

The image displays a musical score for Example 12, consisting of two systems of staves. The notation is complex, featuring various musical symbols, notes, and rests. The first system includes a large, ornate initial 'S' in the first staff. The second system continues the musical notation with similar complexity. The score is presented in a clear, black-and-white format, typical of a printed musical manuscript.

第二主題再現：再現部的第二主題【譜例 13】，就像最傳統的古典奏鳴曲式一樣回到主

調上，且再現部第一樂團中的長笛部份比呈示部的部份來的有變化，加上了音階式的旋律【譜例 14】。

【譜例 13】

The image shows a musical score for Example 13. It consists of two systems of staves. The first system has five staves, with the bottom three containing musical notation. The second system has five staves, with the bottom three containing musical notation. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings such as 'p' and 'pp'. There are also some markings like 'ALPICO' and 'ALPICO.' on the left side of the first system.

ould be E-flat to form part of dim. 7 chord (see orch. II, vla. same m.)

【譜例 14】

30 (320) (C IX 3) Spohr

結尾 Coda：可以看成是呈示部小結尾的再現，只是利用小結尾的樂段加以擴充而成，緩和漸弱的結束。結束前曾稍微轉調至 F 小調，為下一樂章提前營造調性感。

音樂手法：

Spohr 一開始就將第一管絃樂團設定在代表內心「本我」，第一段的四行詩在描寫孩提時的天真無邪，可以看出 Spohr 將第一樂章中兩個主題都在第一管絃樂團呈現，且主題的旋律都較偏向明朗活潑、抒情的風格，整個樂章除了過門的樂段，調性都建立在穩固的屬調或主調上，和聲大多只在一級五級間改變，構成一個清新的感覺，以簡單的主題、簡潔的和聲在音樂中回應詩中描寫的意境。

第二樂章：Zeit der Leidenschaften: Larghetto-Allegro moderato

第二樂章中第一管絃樂團逐漸受第二管絃樂團的影響，象徵人類最底層的慾望快要超越原本孩提般的天真無瑕。

第二樂章：一個甚緩板的樂段加上中庸的快板的樂段，分析如下：

第二樂章		
甚緩板：Larghetto		中庸的快板：Allegro Moderato
調性不明 確	降 E 小調	F 小調
4/4	12/8	4/4
1-16 16 小節	17-40 24 小節	41-273 233 小節

甚緩板詳細分析：可分成兩個不同拍號的部份

一、四四拍子的部份：

一開始由第二樂團的低音大提琴奏出緩慢的切分音節奏【譜例 15】，中提琴、第二小提琴接續，之後第一樂團的豎笛和低音管、第二樂團的低音管一起吹出半音下降切分音的旋律，進入 12/8 拍子的樂段。

【譜例 15】

38 (328)

ZEIT DER LEIDENSCHAFTEN.
Erstes Orchester.
(Mit einfacher Besetzung.)

Larghetto, $\text{♩} = 66$.

FLAUTO.
OBOE.
CLARINETTO in B.
FAGOTTO.
CORNO 1° in Es.
CORNO 2° in Es.
VIOLINO 1°.
VIOLINO 2°.
VIOLA.
VIOLONCELLO & CONTRA BASSO.

ZEIT DER LEIDENSCHAFTEN.
Zweites Orchester.

Larghetto, $\text{♩} = 66$.

FLAUTI.
* OBOE.
CLARINETTO in B.
** FAGOTTI.
CLARINO 1° in E.
CLARINO 2° in C.
CORNO 1° in F.
CORNO 2° in F.
TROMBONI.
TIMPANI in E.C.
VIOLINO 1°.
VIOLINO 2°.
VIOLA.
VIOLONCELLO & CONTRA BASSO.

* Should be Oboe
** Should be Fagotto

(C.IX 3) Spohr

Doch in des Schmerzes heiligste Gefühle
Nicht bald sich wider Leidensmenschen Freiheit.
Es wird der Mensch zurücker zum Leben, Kette,
Es folgt der Welt, - doch nicht der Ewigkeit!

二、12/8 拍子的樂段：

回到第一樂團為主導，低音提琴分散和絃伴奏，豎笛和低音管為主旋律部份，切分音的節奏。第二十五小節第二樂團的低音部份出現上行音階，象徵心底的慾望蠢蠢欲動。

甚緩板的這兩個樂段調性都不是很明確，尤其是 12/8 拍子的地方，雖然調號為四個降記號，但整個調性似乎在降 E 小調間游移。造成一種憂鬱晦暗的氣氛，暗示著物質慾望即將動搖純淨的心靈。

中庸的快板：Allegro Moderato：可以將此樂段再細分為兩部份

	第一部份			第一部份再現		
樂段	第一樂段		第二樂段	第一樂段再現		第二樂段再現
第一樂團	主題一	主題二	主題一、二	主題一再現	主題二再現	主題一、二再現
第二樂團			主題三			主題三
調性	F 小調	降 A 大調-轉調	C 大調—降 A 大調	F 小調	C 大調	F 大調—F 小調
小節	41-70	71-91	92-154	155-170	171-195	196-173

第一部份詳細分析：

第一部份						
樂段	第一樂段		第二樂段			
第一樂團	主題一	主題二		回到主題二	主題三 動機	過門
第二樂團			主題三			
調性	F 小調	降 A 大調-轉調	C 大調	降 E 大調	轉調	
小節	41-70 30 小節	71-91 21 小節	92-110 19 小節	111-122 12 小節	123-146 24 小節	147-155 9 小節

第一樂段：由兩個主題構成，以第一樂團為主。

主題一【譜例 16】：主題一由第一樂團的小提琴呈現，下行音階加上裝飾音的動機，動機音型間以減七和弦連接，形成一種搖擺的不定感。第二樂團以上行的半音

階回應第一樂團的主題，整個第一主題段落中第二樂團的上行半音音階會不斷地對第一樂團造成干擾。

【譜例 16】

The image displays two systems of a musical score for a symphony, likely by Franz Spohr. The tempo is marked "Allegro moderato, ♩ = 120." The score is written for a full orchestra, including woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba), brass (Horn, Trumpet, Trombone, Tuba), and strings (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, Double Bass). The first system shows the initial entry of the first theme, with the second theme entering in the second system. The second system features a complex interplay between the first and second themes, with the second theme's ascending half-tone scale creating a disruptive effect on the first theme. The score is marked with various dynamics and articulations, including "pizz." (pizzicato) and "p" (piano).

主題二【譜例 17】：與第一主題對比，較抒情、切分音節奏的主題，以豎笛和法國號兩條一樣的旋律相互交織，第二樂團成為伴奏。主題二段落的後半段進入轉調的部份，第二樂團再進入第二樂段前二小節，法國號部份先現出第二樂段主題三動機節奏的減值【譜例 18】。

【譜例 17】

第二樂段：第二樂段開始第二樂團的勢力凌駕於第一樂團之上，第三主題在第二樂團出現。

主題三【譜例 18】：兩個樂團大聲同時演奏一個和絃開始，之後出現主題三動機節奏，進行曲風格式的主題，在第二樂團堅定地奏出，第一樂團也以相同的主題旋律回應，暗示著第二樂團的邪惡勢力已經控制了第一樂團。

【譜例 18】

The image displays a musical score for Example 18, consisting of two systems of staves. The top system features a variety of musical notations, including notes, rests, and dynamic markings such as 'p' (piano) and 'f' (forte). A 'C' time signature is visible at the beginning of the system. The bottom system continues the musical piece, with a 'Solo.' marking indicating a solo section. The score is written in a traditional musical notation style, with notes and rests clearly visible on the staves.

回到主題二：主題三之後進入一個以「第二主題模仿的段落」在第一樂團呈現 12 小節，之後第三主題的節奏動機音型又再次出現。

主題三動機【譜例 19】：第一、第二樂團同時以此動機發展，相互呼應，133 小節時，序奏的節奏動機再次出現於第二樂團【譜例 20】。

【譜例 19】

The image displays two systems of musical notation for Example 19. The first system consists of five staves, and the second system consists of four staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings, indicating a complex musical development.

The image displays a single system of musical notation for Example 20, starting at measure 126. The system includes 18 staves, each labeled with an instrument abbreviation (e.g., Fl., Oboe, Clarinet, Violin, Viola, Cello, Double Bass, etc.). The notation shows a complex orchestral arrangement with various musical symbols and dynamics.

【譜例 20】

62 132

132

*M. 138, orch. II, fl. I, beat 4: should be F-sharp quarter note

過門：147 小節進入 9 小節的過門，之後回到第一樂段第一主題再現。

在「回到主題二」和「主題三動機」的兩個段落不停地轉調，形成調性模糊動盪不安之感。

第一部份再現詳細分析：

第一部份再現						
樂段	第一樂段再現		第二樂段再現			
第一樂團	主題一再現	主題二再現		回到主題二	回到主題一	Coda
第二樂團			主題三			
調性	F 小調	C 大調-轉調	C 大調	降 A 大調	降 A 大調	F 小調
小節	156-170 15 小節	171-196 26 小節	196-214 19 小節	215-227 13 小節	228-240 13 小節	241-273 33 小節

第一樂段再現：

主題一再現【譜例 21】：從小節數中可以發現整個第一主題的段落並沒有完全地反覆，只有再現前半段。

【譜例 21】

【SS 附錄】

156

156

主題二再現：在 C 大調上幾乎是全部第二主題段落的再現。

第二樂段的再現：

主題三：第一樂段的主題三在 C 大調上再現。

回到主題二【譜例 22】：「以第二主題模仿的段落」在降 A 大調上完全再現。

【譜例 22】

【156 頁】

The image shows a handwritten musical score for Example 23. It consists of two systems of staves. The first system has 12 staves, and the second system has 12 staves. The notation is handwritten and includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The score is divided into two systems by a double bar line. The first system contains 12 staves, and the second system contains 12 staves. The notation is handwritten and includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

回到主題一【譜例 23】：再現第一樂段第一主題的前半部，重複第一主題的動機音形，第二樂團弦樂四部以整齊和絃式的伴奏對應【譜例 24】，兩組樂團此時已完全整合成一個樂團。

【譜例 23】

This page contains a single system of musical notation, likely a score for a symphony by Spohr. The notation is arranged in two main groups of staves. The top group consists of ten staves, with the first staff containing a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte). The bottom group also consists of ten staves, with the first staff containing a treble clef and a key signature of one flat. The notation continues with similar musical symbols and dynamic markings. The page is numbered 79 in the top right corner.

【譜例 24】

81

「結尾」(Coda): 一個新的節奏動機在第一樂團出現【譜例 25】，相同的動機旋律在二個樂團間交替出現，最後在兩樂團全部回到 F 小調主和絃上，漸強後有力地結束。

【譜例 25】

音樂手法：

整個第二樂章主要以三個主題呈現，半音階形式的第一主題和以木管呈現的第二主題在第一樂團，兩個主題雖然有急促和緩和的對比，以急促的半音階和切分音來表現第一和第二主題，所呈現的都是不安、猶豫不決的感覺，代表最原始內在的信念已在動搖。

第二樂團雖然在一開始處於伴奏的地位，但可聽到第二樂團在主題一出現時就以反向的音形對抗著第一樂團，代表詩中所描述的「本我」的慾念已悄然成形，當第二樂團奏出進行曲風格的第三主題時，法國號在主題三出現前的主題三動機節奏的減值，已先現的手法在暗示「本我」的慾念即將出現，之後兩樂團同時以甚強奏出一個大三和絃，旋即第二樂團主題三以斷奏出現，「本我」的慾念以勝利的姿態成為主導。

再現的部份，主題一、二雖然都有再現，但主題一、二再現的時間減少，在尾段部份以看不見代表「超我」精神的這兩個主題，物質慾望全面佔領純淨的心靈。

第三樂章：Endlicher Sieg des Göttlichen: Presto

一開始的音樂描繪出人類仍然被原始的罪和慾望給束縛，但最後「內心深處警醒的聲音」再次獲得勝利凌駕於上，最後人們終於達到神聖淨美之地。

第三樂章分成兩個部份：

第三樂章	
急板 Presto	慢板 Adagio
C 小調—E 小調	G 大調—降 G 大調—C 大調
6/4 拍子	12/8 拍子
309	50

急板 Presto 詳細分析：敘述性的發展

第三樂章中的急板無法形成一個歸納性的結構，因為此樂章是以兩個樂團，分別以兩個主題相互對抗的方式處理。

第二樂團的兩個主題在樂章一開始就分別呈現，延續第二樂章代表物質欲望的情感。

第二樂團第一主題【譜例 26】：以一個快速類似連音的節奏型為動機。急促緊張的旋律，代表內心的騷動。

【譜例 26】

ENDLICHER SIEG DES GÖTTLICHEN.
Erstes Orchester.
(Mit einfacher Besetzung.)

87

Presto. $\text{♩} = 96$

FLAUTO.
OBOE.
CLARINETTO in B.
FAGOTTO.
CORNO 1mo in E.
CORNO 2do in C.
VIOLINO 1mo.
VIOLINO 2do.
VIOLA.
VOLONCELLO & CONTRA BASSO.

Zweites Orchester.

Presto. $\text{♩} = 96$.

FLAUTI.
OBOE.
CLARINETTI in B.
FAGOTTI.
CLARINO 1mo in C.
CLARINO 2do in C.
CORNO 1mo in E.
CORNO 2do in C.
TROMBONI.
TIMPANI in C.G.
VIOLINO 1mo.
VIOLINO 2do.
VIOLA.
VOLONCELLO & CONTRA BASSO.

223

* $\text{♩} = 96$. Original MM fits neither meter nor tempo
** Should be Oboe. *** Should be Fagotto

第二樂團第二主題【譜例 27】：大跳音程後連續五度下降，活潑強勁的旋律，代表歡樂興奮。

【譜例 27】

This musical score for Example 27 is a full orchestral arrangement. It features a large ensemble of instruments, including strings (Violins I & II, Violas, Cellos, Double Basses), woodwinds (Flutes, Oboes, Clarinets, Bassoons), brass (Trumpets, Trombones, Tuba/Euphonium), and vocal soloists (Soprano, Alto, Tenor, Bass). The score is written in a complex, multi-measure format, with various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The layout is dense, with many staves and a high level of musical detail.

第一樂團的第一主題動機【譜例 28】：三個長音的連續半音下降之後反向大跳，代表著超我中「警醒的聲音」。

【譜例 28】

This musical score for Example 28 is a close-up of the first theme motif for the first orchestra. It features three long notes (half notes) that descend by a half step, followed by a large interval jump (a major third) in the opposite direction. The notation is clear and concise, with a focus on the melodic line. The background shows a faint grid of musical staves, suggesting a larger context.

第一樂團的第二主題【譜例 29】：連續跳音上行六度，再和緩地下行六度。平靜莊嚴。

【譜例 29】

【55 頁稿】

各主題出現的程序如下表：

第一樂團	主題一 5-8; 11-14; 16-23	主題一 36-42	主題一 55-67	主題一 98-104
第二樂團	主題一 1-5; 7-11; 13-20; 24-29	主題二 30-37	過門 43-50	主題一 51-55; 68-77
				主題二 78-104

主題二 105-139		主題一 147-152		主題一 160-171
主題一動機 124-139	主題一 124-139	主題一 140-146	主題一 153-159	

主題一 178-183; 188-191; 195-208	主題一 209-229	主題二 230-307
主題一 171-177; 183-188; 190-195; 196-208	主題一 209-222	主題二 223---229

音樂手法：

在急板的前半段可以說是第二樂團發展的樂段，第二樂團以第一主題和第二主題

發展交互穿插的樂段中，第一樂團的第一主題會一直在第二樂團的空檔出現，一開始時在樂團二的第一主題完後馬上接著出現，「本我」的物慾仍在。而代表「警醒之聲」的第一樂團主題一，此一主題以三個長音的半音下降之後反向大跳的手法在高音木管部份出現，主題一平緩穩定和第二樂團急促的兩個主題呈現出明顯的對比，主題一之後的大跳音程音響效果十分突出，「警醒之聲」像曙光一般地出現。

之後第一樂團的第一主題出現的時間和頻率會越來越多，中間第二樂團勢力有稍微增加，但在第一樂團的第二主題出現後，第一樂團成為主導，不過會不時聽到第二樂團到第一主題的片段，像是苟延殘喘一般，急板在第一樂團的第二主題的主導下平靜地結束，接續至第三樂章的慢板部份。

慢板詳細分析：

慢板部分可成三個樂節，分析如下：

第一樂節	第二樂節	第三樂節
G 大調	降 G 大調	C 大調
(“Dresden Amen”4)+11 小節	(“Dresden Amen”4)+13 小節	(“Dresden Amen”4)+14 小節

慢板的部份是由三個樂節所組成，也可以看成幾乎相同的部份重複三次，只是調性不一樣，前面四小節的終止式使人聯想到孟德爾頌第五號交響曲《宗教改革》(Reformation, 1832) 第一樂章序奏運用「Dresden Amen」¹⁰旋律的段落【譜例 30】，接著加上一段平靜安祥的樂段，在樂段中可以聽到在急板中第一樂團第一主題動機的影子，全曲在莊嚴的氣氛中結束。

【譜例 30】

Adagio

Str., Hn. pp

+ Ww.

p cresc.

ff

• Timp., Brass

音樂手法：

第一樂團以兩個平穩連續的主題代表「超我」中高尚的情操，第二樂團一樣以兩個主題來呈現，但與第一樂團的主題為對比以較熱切急促的節奏為動機，整個第三樂章在前半段以「警醒聲音」的主題與第二樂團的兩個主題相抗衡，最後，第二樂團原本的主導地位漸漸被第一樂團取代，第一樂團第二主題的出現，其實會應著詩中的描述，「善良的本性」被喚醒了。

¹⁰ 瑞曼(J. G. Naumann, 1741-1801) 根據德勒斯登皇家禮拜堂的「阿門三疊」(Threefold Amen) 所譜的「阿門曲」。曾被孟德爾頌引用於他的《宗教改革交響曲》(Reformation Symphony, 1832)，亦被華格納引用於樂劇《帕西伐爾》(Parsifal, 1882) 中。

最後的慢板部份一開始的終止式，此一終止式重複三次之後在莊嚴的氣氛下結束，讓人回憶到詩句中，因為善良本性覺醒最後終得在淨美之地安息。

舒曼曾於 1843 年 5 月 1 日在 *Neue Zeitschrift für Musik* 對 Spohr 的第七號交響曲作出以下的評論：

*“Let us follow him in art, in life, in all his striving. The industry, which is apparent in every line of the score, is truly moving. May he stand with our greatest Germans as a shining example”.*¹¹

六、Spohr 的交響曲對十九世紀的影響

1820 - 1830 年間可以說是 Spohr 一生最飛黃騰達的時候，包括第七、八、九、十一號小提琴協奏曲，神劇《最後的審判》及最具代表性的歌劇 *Jessonda*，所有重要的曲子都是這段時間的作品，此時 Spohr 可說是韋伯與貝多芬之後僅存的德國大師。而他的交響曲對十九世紀影響也在 1830 年以前完成的三首交響曲(No.1、2、3)，尤其是第三號交響曲。包括孟德爾頌、舒曼、布拉姆斯以及一些同時期的作曲家都或多或少受到他的影響，但也僅止在管絃樂團音色處理的技巧上，結構與形式上的影響其實不大。

Spohr 的交響曲基本上仍是遵循著古典形式的足跡，並不像貝多芬或白遼士在交響曲上樹立永遠的典範。對於十九世紀的音樂貢獻也在 1830 年以前，中期以後 Spohr 的作品有時會過度摻雜了其他的風格，使得音樂聽起來有些過於矯飾。

至於他的標題交響曲從結構或描寫的手法而言，音樂確實將詩詞中的情境完整地呼應，第四號交響曲並非全然在白遼士的影響下產生。標題交響曲寫作的手法也不太類似，從 Spohr 的兩首標題交響曲中可以發現，Spohr 並未和白遼士一樣使用「主導動機」的手法，而是以不同主題的陳述及樂團營造的音樂的氣氛，對應詩中的情境，表現標題交響曲中想要呈現的中心思想或概念。

但就像 Spohr 寫第四號交響曲時最原始的想法，他是在看完 Pfeiffer 的詩後再以音樂描繪、呼應詩中的內容。*“It is a tone-painting after a poem of Carl Pfeiffer.”*¹² 雖然如此，Spohr 交響曲中動人的旋律及管絃樂的運用仍然值得細細品味。

七、結語

Spohr 生前是一位十分受愛戴的指揮、作曲家及小提琴家，名聲與威望不下於我們熟知的韋伯、孟德爾頌等人，身後留下十部歌劇、四部神劇、十首交響曲、十五首

¹¹ 引自 *‘The Symphony 1720-1840’, A comprehensive collection of full scores in sixty volumes.* Edited by Barry S. Brook. p. xxi.

¹² 在 1832 年 10 月 9 日 Spohr 在寫給 Wilhelm Speyer 的信中提到。

小提琴協奏曲、藝術歌曲及為數不少的室內樂、小提琴和豎琴合奏的曲子，可說是位多產的作家。

然而今天 Spohr 的作品並非全部為人熟知，原因是十九世紀後半人們對華格納的崇拜，國民樂派的興起和 Spohr 晚年的作品中音樂過度的矯飾與重複，使得接續莫札特與貝多芬古典精神的 Spohr 漸漸被遺忘。目前 Spohr 的作品一部份已被重新拿出來演奏，在 Kassel 也有專門研究 Spohr 的音樂協會，對於 Spohr 在音樂歷史上的定位，也再重新被思考。

總體而言，Spohr 的年代是疊至於貝多芬及華格納這兩位德國音樂大師之間的過渡地帶，雖然他的交響曲為貝多芬九大的光芒和十九世紀新興的標題交響詩所掩蓋，但是撇開他的交響曲不談，其他優秀的作品如歌劇、小提琴協奏曲等，Spohr 稱得上是孟德爾頌之前德國最具代表性的作曲家之一，對十九世紀的德國音樂仍然多所貢獻，值得一提的是，歷史上第一位發明小提琴腮托的人即是 Spohr 先生。

參考書目

(一) 中文部份

1. 曾瀚霈，《音樂認知與欣賞》。台北：幼獅，1997。
2. 格奧爾格·克內普勒著，《19 世紀音樂史》，王昭仁譯。北京：人民音樂出版社，2002。
3. 康謳主編，《大陸音樂辭典》。台北：大陸書店，1981。
4. 麥克雷朋、亞倫肯道爾、麥可甘迺主編，《牛津音樂百科全書》。台北：台灣麥克出版公司，1996。
5. 音樂之友編，《新訂標準音樂辭典 A—L》。台北：美樂出版社，1999。
6. 音樂之友編，《新訂標準音樂辭典 M—Z》。台北：美樂出版社，1999。
7. 李哲洋主編，《最新名曲解說全集 1，交響曲 1》。台北：大陸書店，1882，頁 338。

(二) 英文部份

1. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, edited by Stanley Sadie. London. 2001.
2. Grout, Donald Jay and Claude V. Palisca. *A History of Western Music*. New York : w. w Norton & Company Inc, 1996.
3. Stolba, K. Marie. *The Development of Western Music. A History*, 1990.
4. *The Symphony 1720-1840, Louis Spohr~Three Symphonies*, edited by Barry S. Brook. A Garland Series.
5. *The Nineteenth-Century Symphony*, edited by D. Kern Holomam. New York, 1997.
6. Michael Kennedy, *The Oxford dictionary of Music*. Oxford University Press, 1985.
7. Homer Ulrich. *Symphonic music : its evolution since the Renaissance*. New York :

Columbia University Press, 1952.

8. *The complete Book of Classical Music*, edited by David Ewen. London, 1965.

(三) 樂譜

1. *The Symphony 1720-1840, Louis Spohr~Three Symphonies Series C-Volume IX-Score 1*, edited by Barry S. Brook.
2. *The Symphony 1720-1840, Louis Spohr~Three Symphonies Series C-Volume IX-Score*, edited by Barry S. Brook. P. 293-418. (Sources: Leipzig, J. Schuberth, 1843, pl. no. 532)

(四) 有聲資料

1. Spohr, Louis : *Symphony No. 4 in F Major Op. 86 "Die Weihe der Töne"*. Budapest Symphony Orchestra, conduct by Alfred Walter. Marco Polo, 8.223122.
2. Spohr, Louis : *Symphony No. 7 in C Major Op. 121 "Irdisches und Göttliches im Menschenleben"*, *Symphony No. 8 in G Major Op. 137*. Czecho-Slovak State Philharmonic Orchestra, conduct by Alfred Walter. Marco Polo, 8.223432.
3. Spohr, Louis : *Symphony No. 3 in C minor Op. 78, Symphony No. 6 in G Major Op. 116 "Historische Sinfonie im Stil und Geschmack vier verschiedener Zeitabschnitte"*. Czecho-Slovak State Philharmonic Orchestra, conduct by Alfred Walter. Marco Polo, 8.223439.
4. Spohr, Louis : *Symphony No. 2 in D Minor Op. 49, Symphony No.9 in B Minor Op. 143*. Slovak State Philharmonic Orchestra, conduct by Alfred Walter. Marco Polo, 8.223454.

(五) 網路資料

1. Composer. Net. 2002/9/20 23:07
<http://www.composers.net/pcastles/spohr/index.html>
2. Hyperion-records. 2002/9/21 23:27
<http://www.hyperion-records.co.uk/societies/spohr.html>
3. Naxos. 2002/9/21 20:23
<http://www.naxos.com/composer/spohr.htm>
4. Karadar Bertoldi Ensemble. 2002/12/20 22:50
<http://www.karadar.it/Dictionary/spohr.html>