

波麗露紳士拉威爾

佐依子

今年是「波麗露」(Bolero)的作曲家拉威爾(Maurice Ravel, 1875-1937)一百四十年的冥誕。

拉威爾是紳士中的紳士，他有著美好時代的精神：堅持自己創作的美感；古希臘文明的智慧：如果沉默比開口更有力，那就保持沉默。

拉威爾的手稿據說都像是剛印好的譜子，連修改的橡皮擦痕跡都沒有。身為完美主義者，他要下筆前，都已經過深思熟慮，看到他的音樂，很像是一幅畫，複雜然而充滿規律，意思就是說，要演奏(唱)他的音樂，沒有一定的技巧與豐富的文化薰陶之下是完全無法詮釋的。

困難？但大部份他寫的音樂，就算不是音樂家也會喜歡。像「波麗露」舞曲，很少有人沒聽過這個著名的曲調，它出現在廣告、個個時期的電影、電視裡，甚至有一部電影從頭到尾就以這首舞曲當成故事的主軸，那部電影片長六個小時之久呢！

拉威爾因為與另一位作曲家德布西(Claude Debussy, 1862-1918)住在同個城市，來往的朋友大量地重疊，寫的音樂有點相似。但仔細聽是極為不相同的，德布西大部份在乎的是均勻比例的音樂畫面，而拉威爾是像慕夏(Alphonse Mucha, 1860-1939)筆下那些像水妖的美女，看似夢幻但又有著明顯的誘惑感。

七零年代BBC拍了一部英美作家亨利詹姆斯(Henry James, 1843-1916)的「淑女肖像」(The

Portrait of a Lady)，男主角是年輕的李查張伯倫，女主角是英國的蘇珊內薇。主題曲就是以拉威爾寫過唯一的鋼琴三重奏(Piano Trio)第一樂章，因為那是一個聽起來「不確定」的節奏：像是一位優雅的女士穿著一件繁複的洋裝，走路的姿態雖有點不自然，心中卻是堅定的。所以鋼琴的部份彈起來要找到「對」的音色還真是困難，而這就是這部小說的精神：一位紐約的女孩，突然繼承了愛上她的表哥(得重病)留給她的財產，卻不小心在歐洲被職業情人騙婚，耿直的個性守著婚姻的枷鎖，最後終於得到時光與不同空間的引導，得到救贖，也找到真正愛她的人。這部電視影集極為忠於小說裡的文字與主角特質，亨利詹姆斯有著特別的成長背景，祖父是銀行家、父親是哲學家，出生於紐約，在倫敦、巴黎、日內瓦長大，精通法語，最後住在英國。他對新舊世界(十九世紀到二十世紀)的文明與文化衝擊觀察入微，所有個人與身邊親朋好友的經歷都被寫進他的小說中。他的故事有莎士比亞的邏輯、狄更斯的張力，也抓住了與美好時代的浪漫尾巴，最重要的是故事易懂，難怪他的作品幾乎都有被拍成電影或電視(甚至不止一次)，有人說詹姆斯的小說也像法國印象派的畫作，這個說法應該就是讓拉威爾的三重奏跟「淑女肖像」結合的原因之一吧！

在九零年代初的法國電影「冬天的心」(Un coeur en hiver)整部電影都是以拉威爾的三重奏、

小提琴奏鳴曲為配樂，其實已經超越配樂，因為故事與古典音樂有關，這兩首曲子又讓拉威爾的音樂成為唱片銷售的前十名排行榜上，如今過了二十多年，只要看到電影中的女主角（縱使她在演其它電影），那首拉威爾的鋼琴三重奏一開始的搖擺不定的旋律就會出現在腦海裡呢！

前幾日巴黎剛開幕的愛樂廳，也是以拉威爾的音樂做為熱場音樂會的主軸，有他的芭蕾舞音樂「達浮內與克羅依」第二號組曲（Daphne et Chloe Suite No2）與鋼琴協奏曲（Piano Concerto in G），都是拉威爾在美好時代完成的曲子，而為何選擇他的作品？不是只因為他是法國文化的代表，還有就是透過他的樂曲可以「測試」音樂廳的音響。這個由Jean Nouvel建築大師一手設計

的音樂廳，是加上有四組音響專家共同合作的大計劃，所以要找適合的樂曲來演奏才能知曉。拉威爾作品的層次與透明感就是最好的試金石，縱使當晚的音樂會 Nouvel先生因為不滿作品「尚未百分之百完成」而憤怒不出席，然而最嚴厲的歐美各大報樂評都給音響打了完美的滿分。

還好法國有拉威爾，一個最有代表性的建築落成能有他的音樂來共襄盛舉，對拉威爾來說，也是最好的生日禮物呢！

Bon Anniversaire, Monsieur Ravel!!!

（本文作者為比利時國際伊莉莎白聲樂大賽得獎者、美國茱莉亞音樂學院碩士、現任職於台北愛樂電台FM99.7晚間十點至十二點之帶狀節目。）

本會「當代法國研究論文獎助金」申請要點

財團法人中法文化教育基金會為鼓勵台灣學生前往法國搜集博士與碩士論文資料，特設立獎助學金。針對現就讀於國內公私立大學研究所博士班與碩士班，並已通過撰寫論文資格考試，且論文題目屬於當前法國文化、教育、經濟、政治及行政體制研究領域、確具前往法國搜集最新資料的必要性或須赴法進行訪談調查研究者，資助每名博碩士候選人獎助台北—巴黎來回旅費新台幣參萬伍仟元。

申請資料須備妥填寫申請書乙份、由現就讀研究所出具已完成博（碩）士論文撰寫資格審核程序之證明文件乙份、論文進行計畫書乙份，並由論文指導教授簽署推薦。

甄選程序之初選由本會人員作基本資料書面審查，再由本會邀聘相關學者專家二至四人及董事一人組成甄選小組進行遴選。

本獎助金於每年三月三十一日截止當年申請案收件，五月三十一日前公布獎助名單。獲獎者須於接獲本會通知一年內執行赴法研究計畫，逾期者視同自動放棄獎助資格。

詳細申請辦法與條文，請詳閱本會網站。