室樂沙龍

記得小時候每逢農曆新年，筆者家中總會堆滿油膩的煎炸食品，吃多了腸胃自然承受不了。這時候家中長者便會準備一些齋菜，為我們清理一下淤塞的「渠道」。其實在音樂欣賞的領域中也有相同的情況—如果我們長時間只集中聆聽色彩豐富、激情澎湃的管弦音樂，耳朵便會像被油膩的食物塞滿的腸胃一樣，除失去應有的靈敏度外，亦大大減低了欣賞音樂的樂趣。怎樣可以去除淤塞？聆聽一些「清淡」的音樂可能就是最佳的治理方法。你可能會問：什麼是「清淡」的音樂呢？筆者相信像「弦樂四重奏」(String Quartet)一類的室樂作品便是極佳的例子。

在眾多管弦樂器當中，以弦樂器(Strings)（特別是提琴類樂器）的音色最為平和卻又蘊含豐富的情感，能讓我們整天聆聽而耳朵也不會感到疲累；加上提琴樂器表現能力高超，可輕易展現技巧難度極高的樂句，因此長久以來深受作曲家垂青，為它們編寫無數美妙樂章。這裡作為例子的「弦樂四重奏」便是在樂壇進入「古典時期」(Classical Period 1750-1820) 後，作曲家為適應社會風格的改變而發展出來的「曲種」。「弦樂四重奏」採用了二個小提琴、一個中提琴和一個大提琴的編制，在海頓(J. Haydn) 和莫扎特(W.A. Mozart) 的提倡下逐漸成為「沙龍聚會」(Salon) 的寵兒，趨勢一直維持到20世紀。在這二百多年的發展過程中大部分著名的作曲家都曾寫作「弦樂四重奏」的樂曲，令它成為其中一種歷久不衰的音樂「曲種」。

「弦樂四重奏」作品結構上雖然和一般的「交響曲」(Symphony) 和「奏鳴曲」(Sonata) 等「曲種」(Genre)分別不大，但由於每一個聲部只由一位樂師負責演奏，所以在相互的合作和默契上較擁有指揮的大型「弦樂團」(String Orchestra) 來得更細膩和微妙。聆聽這類演出就像幾位朋友聚在一起談天說地、天南地北，非常有親切感。但話得說回來，「弦樂四重奏」中各種樂器有著統一的特色，各方面的變化遠不及擁有四個不同樂器聲部的「管弦樂團」來得多姿多彩，所以非要相當時日的音樂欣賞經驗才能真正領略這類作品的精萃。下次大家有機會到現場欣賞「弦樂四重奏」演出時千萬不要奇怪到場人士不少是上了年紀的聽眾哩！

進入19世紀「浪漫時期」(Romantic Period 1820-1900) 後，鋼琴成為了主流樂器，也變成作曲家的追捧對象，爭相為它創作樂曲。在這樣的情勢下鋼琴自然被採用在室樂作品中。由小提琴、大提琴和鋼琴組成的「鋼琴三重奏」(Piano Trio)（大家千萬不要誤以為「鋼琴三重奏」是由三部鋼琴組成的合奏團啊！）和「弦樂四重奏」加上鋼琴的「鋼琴五重奏」(Piano Quintet) 等都是熱門的編制組合，著名作曲家如舒伯特(F. Schubert) (他的《鱒魚五重奏》(Trout Quintet)在樂壇可說是無人不知無人不曉！)、舒曼(R. Schumann) 、布拉姆斯(J. Brahms) 和德伏扎克(A. Dvorak) 等都曾寫作「鋼琴五重奏」的作品。這些樂曲除擁有豐富旋律外，樂曲的結構也一絲不苟，可說是作曲家的心血結晶，絕非交差了事的「行貨」作品，大家在欣賞這些作品時千萬要多加留意！

文︰李國麒