柯普蘭：新英格蘭之聲

陳威仰 撰文

1. 前言

如果要談到二十世紀的美國當代作曲家，一定會提到亞倫‧科普蘭 (Aaron Copland, 1900 - 1990)，被尊稱為『美國作曲家的領導者』，他開拓了美國音樂的民族風格，將爵士樂提升為具有藝術價值的交響爵士 (symphonic jazz)，並吸收中美洲舞蹈音樂，融合成嶄新的文化特質，為美國音樂開拓了國際舞台。他除了作曲家身分外，也同時具有鋼琴家、教育家、藝術評論家與指揮家等頭銜，也曾以美國文化大使身分出訪南美洲。他的芭蕾舞劇《比利小子》 ([*Billy the Kid*](http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_the_Kid_(ballet)), 1938)、《阿帕拉契之春》(*Appalachian Spring*, 1943 - 1944) 是世界大眾耳熟能詳的代表作品。

1. 少年時期暨早期習作時期

1900年11月14日，亞倫‧科普蘭出生在美國紐約布魯克林的一個普通移民家庭，父親哈里斯‧科普蘭(Harris Morris Copland)是來自俄國的移民，在此開設一家商店，孩子們課餘時間都會到店裡幫忙。科普蘭的父親本身對音樂是一點兒也沒興趣，但科普蘭的母親莎拉(Sarah)喜歡唱歌、彈琴，也送兒女們參加一些音樂課程，科普蘭的大哥羅夫(Ralph)擅長拉小提琴，姐姐羅琳(Laurine)跟亞倫的感情很好，自己教導小科普蘭彈鋼琴，也一直鼓勵他繼續往音樂深造、發展。

科普蘭進到中學時開始參加各式營會，常常接觸一些音樂活動，直到14歲他終於找了正式的音樂老師沃爾夫森(Leopold Wolfsohn)學習古典音樂基礎理論，他此時開始夢想成為一位作曲家。1917年開始，科普蘭跟隨有名的作曲家戈德馬克(Rubin Goldmark)學習作曲，為他打下扎實的理論根基，自此他進入創作的領域。中學畢業以後，科普蘭跟維根史坦(Victor Wittgenstein)學習鋼琴，他在生活上接觸一些社會主義的思潮，對歐洲音樂產生嚮往，加上當時一位朋友謝弗(Aaron Schaffer)的鼓勵，科普蘭決定前往巴黎深造。在這少年時期，他也寫了20多首作品，其中代表作品如：幽默詼諧曲《貓和老鼠》(Scherzo Humoristique: The Cat and the Mouse, 1920)。

1. 巴黎求學暨「法國新音樂」時期

1921年6月16日，科普蘭他們到達法國的勒阿弗爾，一星期後來到楓丹白露。師事有名的音樂教育家娜迪亞﹒布蘭潔(Nadia Boulanger)，布蘭潔是個具有迷人氣質的女性，本身擁有為數甚多的學生，包括現在大家熟知的卡特 (Elliott Carter)、皮斯頓 (Walter Piston)、葛拉斯 (Philip Glass)、皮亞佐拉 (Astor Piazzolla)等等。科普蘭是布蘭潔的第一個美國學生，她擴大科普蘭的音樂認知與品味，造就日後科普蘭運用素材兼容並蓄的思考。在當時的巴黎，也是各路藝文名家匯集所在，像是作家海明威(Ernest Hemingway)、畫家畢卡索(Picasso)，增添法國新音樂產生的多樣面貌，科普蘭經由布蘭潔介紹認識了指揮家庫謝維斯基(Serge Koussevitzky)，這時期的作品的獨幕芭蕾舞《格魯格》(1922年開始創作)，雖然一直沒有機會演出，但其中的選曲後來被科普蘭再次改編成《舞蹈交響曲》(Dance Symphony , 1925)。1924年正逢布蘭潔以管風琴家身分受邀到與美國波士頓、紐約兩大交響樂團合作演出，當時科普蘭已經回到紐約，布蘭潔獨具慧眼地邀請她的這位年輕學生為她譜寫一首演出曲目，《管風琴與管弦樂團交響曲》(Symphony for Organ and Orchestra, 1924)由布蘭潔和紐約交響樂團在1925年演出，當中的 現代音樂聲響帶給觀眾新的震撼。

1. 「抽象音樂」時期

1927年到1937年，科普蘭在紐約新立社會研究學校任教，1929年，科普蘭完成了兩部重要的新作品，室內樂作品鋼琴三重奏《維特勃斯克》，與為慶祝波士頓交響樂團成立50週年邀約而創作的管弦樂《交響頌詩》(Symphonic Ode)。1930年科普蘭創作了《鋼琴變奏曲》(Piano Variations)，這是他的一個朝向絕對音樂指標性作品，其中看到結構受了史特拉文斯基的影響，但音符序列開始有十二音的作曲法，似乎是實驗性的抽象音樂，可惜的是當時的美國聽眾還無法欣賞這種嶄新的風格。1932年，科普蘭認識了墨西哥市國立音樂學院校長，也是墨西哥交響樂團指揮查維斯(Carlos Chávez)，並受邀請前往墨西哥訪問，因此科普蘭有機會學習墨西哥民間音樂，1933年，科普蘭創作了《第二號交響曲》，題獻給戴維斯。1934年，科普蘭創作了第二部芭蕾舞音樂《你們聽啊!你們聽啊!》(Hear Ye! Hear Ye!)，後來於1934年在芝加哥由佩奇舞蹈團首演。1935年柯普蘭應作曲家聯盟創作一部管弦樂作品《聲明》(Statements for orchestra)，整首曲子有6段音樂，1942年由紐約愛樂管弦樂團完整演出。在由歐洲歸國的這幾年，柯普蘭應用當時歐洲新音樂的創作方法，有意在美國推廣，作品聽起來給聽眾有種抽象又難以理解的距離感。

1. 「實用主義」時期

1936年，科普蘭寫作完成了從1932年開始構思的管弦樂作品《墨西哥沙龍》 (El Salón México)，樂曲表現墨西哥民間音樂複雜節奏，是科普蘭轉向美國實用主義的一個里程碑。當時世界大戰一觸即發，社會上感受到經濟和政治不安，美國的經濟也開始蕭條，精緻藝術的欣賞者逐漸減少，加上無線電收音技術的普及，推動大眾文化的產生。科普蘭不再追求前衛的創作方式，他思考要寫一些接近聽眾、讓人容易理解的作品，並且嘗試由民間音樂中找尋音樂素材，科普蘭這時期為劇場、舞蹈、電影、中學生創作許多的「實用音樂」和戲劇音樂。

1938年的《比利小子》([Billy the Kid](http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_the_Kid_(ballet)))是柯普蘭的這部芭蕾舞音樂，其中應用美國西部牛仔音樂元素的手法非常成功，不是直接引用民間曲調，而是建構帶有民間素材的音樂旋律新風格。在這次的成功之後，1942年柯普蘭又寫了牛仔風格的芭蕾舞音樂《牧區競技》(Rodeo)，1944年，科普蘭應邀為瑪莎﹒葛蘭姆(Martha Graham)創作了芭蕾舞劇《阿帕拉契之春》(Appalachian Spring)，這是他至今最為人所知的代表作品，以簡單而有力的音樂舞蹈內涵展現美國民間風格，其中使用了一首貴格會震教派(Shaking Quakers)歌曲《簡單的禮物》(Simple Gifts)。因為這個作品，柯普蘭獲得兩項大獎：普立茲作曲獎和紐約音樂評論界授予的傑出作品獎，他從此建立在世界舞台的聲望，成為創作美國音樂的典範。

為爵士音樂「搖擺樂之王」古德曼（Benny Goodman, 1909-1986）創作的《單簧管協奏曲》(1948)，是科普蘭將樂曲融合爵士節奏、色彩、情緒，放置在古典藝術音樂內涵裡，他稱之為「交響爵士」（symphonic jazz）的新嘗試。

1946年一次《阿帕拉契之春》演出，臨時安排柯普蘭本人指揮，但因他對整場音樂會曲目沒有十足把握而作罷，激勵他開始學習指揮，自此之後，柯普蘭擔任多次樂團指揮，一生也留下許多的錄音紀錄。

1942年指揮家科斯德拉內茨(André Kostelanetz)委託當時作曲家創作一組書寫美國英雄人物的音樂肖像作品，柯普蘭應邀創作其中之《林肯肖像》(A Lincoln Portrait)，這是一首朗誦與管弦樂搭配的樂曲，以林肯的著名演講稿作為朗誦詞句，整個樂念歌頌美國愛國主義情操，因此深得人民感動，此作品常常在國慶節日被演出。

這段時期，科普蘭也嘗試很多通俗音樂創作，如：為好萊塢電影《女繼承人》(The Heiress, 1949)寫的電影配樂還在1950年獲得奧斯卡獎肯定。

1. 「現代音樂」時期

1950年創作的《鋼琴四重奏》(Piano Quartet)是科普蘭嘗試使用十二音技巧的作品，之後又陸續使用這個現代音樂的手法寫了幾部管弦樂作品：慶祝茱莉亞音樂院50週年慶的《鋼琴幻想曲》(Piano Fantasy, 1957)，為林肯中心禮堂開幕創作的《內涵》 (Connotations, 1962)，以及為慶祝紐約愛樂管弦樂團125週年的《內境》 (Inscape, 1967)。這些作品帶著現代藝術的特徵，其中不和諧、緊張、戲劇性的表現方式讓某些樂迷感到詫異，但科普蘭或許想實踐傳統調性的解放與尋找嶄新豐富的旋律色彩。

但科普蘭在這段時期並沒有忘記對民族音樂的愛好，他的第二部歌劇《溫柔鄉》(The Tender Land, 1954)被認為是代表性的美國本土歌劇，延續之前幾齣成功的芭蕾舞劇再創另一佳績。

1950年以後的科普蘭已經在美國音樂學術界占有重要的地位，他曾在許多知名院校講課，培植新一代的藝術創作者，哈佛大學還將他的講稿整理出版成《音樂與想像》(Music and Imagination, 1952)這本美學名著。晚年的科普蘭投入較多時間在編修過去的創作，如：1955年修訂了《交響頌詩》與1957年改寫《鋼琴變奏曲》為《管弦樂變奏曲》(Orchestral Variations)等。

1. 評論

誕生於二十世紀初的科普蘭以獨到的眼界從美國的新英格蘭地區開拓出新時代的美國音樂風格，以歐洲大陸精緻文化包裝了質樸、自然的美國民俗音樂，現代音樂的技法與民族文化、國家精神交織出傳世的經典作品，也樹立作曲家在音樂歷史的重要地位。

科普蘭也持續致力於音樂教育、音樂人才培育工作，有許多著名的音樂家都是他的學生，他的音樂評論著述也影響美國的音樂理論、促進美國現代音樂的發展。

八、影片欣賞

Copland: Clarinet Concerto快板部分

網址：

http://www.youtube.com/watch?v=p1XEYODmy0A

版本：柯普蘭親自指揮LAPO樂團，由Benny Goodman爵士樂單簧管大師擔任獨奏部分。