

跳躍的音符

著者／魯肇春

海軍官校正期62年班
歷任一、二級艦艦長、131戰隊長、192副艦隊長
現居住於高雄

壹、前言

民國81年，在三軍大學戰爭學院進修，猶記當年參謀總長劉和謙上將，蒞校巡視，在大禮堂訓示，一晃已二十年了。總長訓示的重點，作者銘記在心，不敢或忘。總長說：以現在的世界情勢與兩岸關係，國軍迫切需要的是建軍的人才，而不是用兵人才，故國軍最高學府的教育方針要朝著這個方向邁進，加強高級指參人員的人文素養，有遠見、有創新力，建設一個強不可破能保家衛國鐵一樣的軍隊。關鍵就在你們身上，軍官除了要懂戰術、戰略外，對人文方面如經濟、藝術、文化，都要涉獵，好打開視野。放眼天下，博學多能，不受老舊思想拘泥，大膽的向前邁進。聽了這一席話深覺總長洞覺先機，思維新穎，對我們三軍同儕頗有助益。

作者不是學音樂人，之所以歡喜上古典音樂，一開始是不善交際，好獨處，為了打發時間，培養興趣，試著聆聽西洋各名家的作品。慢慢感覺它可撫慰我的心靈，它可令人高興、振奮，也可令人傷感悲情。就會參考些書籍，多聽聽音樂，別人說附庸風雅也不在乎，反正我已從音樂中獲取良多。曾作文投書，聞艦隊

官兵有所回響，作者會再進修將粗淺心得，提出共同研究。

貳、管弦樂曲的類別

一、交響樂曲 (Symphonies)

基本上均有四樂章，也有例外。第一樂章；一開始有導奏或稱序曲，繼有主題，再延伸發展，再現或轉調，然後尾聲。第二樂章與前一章的活潑、快慢成對比。第三樂章又呈活潑狀，夾雜著一些舞曲，交響樂的終結是快樂而快速的，要與第一樂章相平衡，以上說的是一般原則，交響樂可說是集西洋各種樂器之大成，由一指揮者指揮演奏。

二、組曲 (Suite)

即交響樂的前身，由一連串的民族舞曲、戲曲、聯結而成而有對比關係。

三、協奏曲 (Concerto)

以一部份樂器演奏的分段，產生對比作用，以強調弦樂器與管樂器之差別，今多係為鋼琴與小提琴而作。

四、序曲 (Overture)

或稱前奏曲(Prelude)，一般序曲都是獨立的樂曲，可採取交響樂曲中任何體裁。

五、交響詩(Symphonic poem)

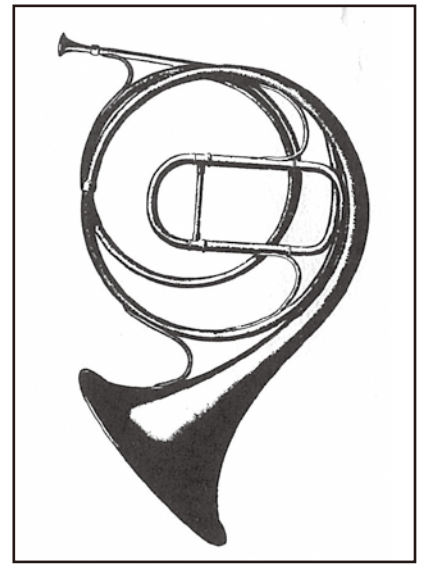
通常只有一個樂章，較一般交響樂，時間短的多，它是標題音樂；指以音樂來描述一個故事，由匈牙利作曲家佛蘭茲·李斯特首創。

六、奏鳴曲(Sonata)

古典樂派音樂的特徵，可以說就是奏鳴曲式。源自義大利的「鳴響」(Sonata)，起初是指器樂曲，爾後大家把以各種曲式的樂器曲都叫做奏鳴曲。

剛開始培養聆聽音樂者，客觀上認定的名曲，他不一定能接受，有人喜歡聽高亢，振奮人心的曲子，有人喜歡聽較輕鬆，或淒涼的曲子，固先要顧及個人偏好，慎選曲目。音樂的三大要素，節奏、旋律、和聲加上速度的調性。都與個人喜好有關。常在曲目上看到有大小調的分別；音樂中用大音階作成的，稱為大調樂曲，聽起來有快樂、雄壯及輕鬆的感覺。小調則用小音階作成的，常有哀愁、感傷、淒涼之感。

記得莫扎特曾把各種調性代表那些意境與情

竹目然音法國號

感，做了個參考表，有意者可參閱相關書籍。

樂團的組成：

交響管弦樂團的組成，在人員、樂器上有大小程度上的不同，但可說是把西洋管、弦、金、鼓、木、銅類的樂器，集大成於一體，加上一位指揮成團，下圖顯示費城交響樂團的一例；以供讀者參考。它包含的樂器如下：低音提琴(double Basses)九位、豎琴(harps)兩位，風琴(Celesta)一位，低音大喇叭(trombone)一位，土巴號(tuba)一位，定音鼓(timpani)四位，三角鐵、大小鼓、鈸等四位，小喇叭(trumpets)四位，小提琴(2ND violins)十八位，二號小提琴(1ST violins)十六位，鋼琴(Piano)一位，法國號(French Horns)八位，大提琴(Violon Cellos)十二位，小提琴(前身)，(Violins)十二位，雙簧管(Oboes)三位，巴頌管(Bassoons)四位，單簧管(Clarinets)四位，橫笛(Flutes)四位，英國號(English horn)

Seating plan of the 110-piece Philadelphia Orchestra

一位。連指揮者算上有上百位，算是大型交響樂團。作者將一些樂器圖舉例列表如下其他可參閱上圖。

考古學家證實，由歷年所挖掘出來的遺跡古物，包括世界古代四大文明發源地；黃河文明、印度文明、美索不達米亞文明、埃及文明。都可以看到當時的壁畫雕刻已有演奏樂器的圖像。古代沒有樂譜，聲音過後就消失了，無法留存，但古代人生活在大自然中，聽到山川、流水、瀑布、鳥獸雷鳴、各種音響，就學習製造音響，祈求風調雨順，敲打木石、唱歌、跳舞，慶祝戰爭的勝利。人是有感情的動物，有時歡樂，有時憂傷，相信最初的音樂是如此舒發人類感情和撫慰心靈的。

參、中西樂器簡說

中國在三千年前殷商時代，發掘出來的樂器就有鐘、磬、陶埙、骨埙、鈴、鐸、鼓等十數種之多，一般說吹打樂器特點是；粗、長、宏、大。絲竹樂器是以絲弦與竹管結合演奏，

特點是小、細、輕、雅。歷代至今，尚有許多樂器，國人發明或外來發展而成的，因不在本文主題，不再敘述。

肆、西洋樂器

一、敲擊樂器

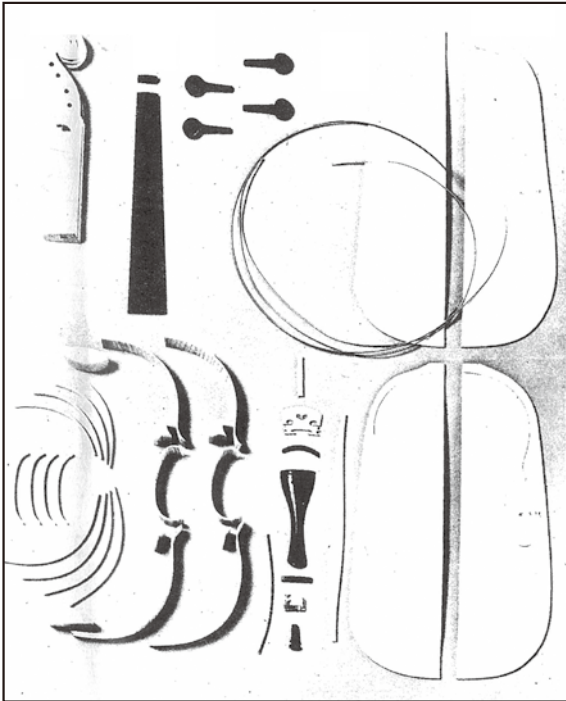
- (一)鼓類：鈴鼓、大、中、小、鼓、定音鼓等。
- (二)金類：三角鐵、銅鑼、鈸、鐵琴等。
- (三)木類：響板、砂鈴、木琴等。

二、弦樂器：（響度隨著弦的長度、張力、比重、彈力等不同而異，音高與弦長成反比。）

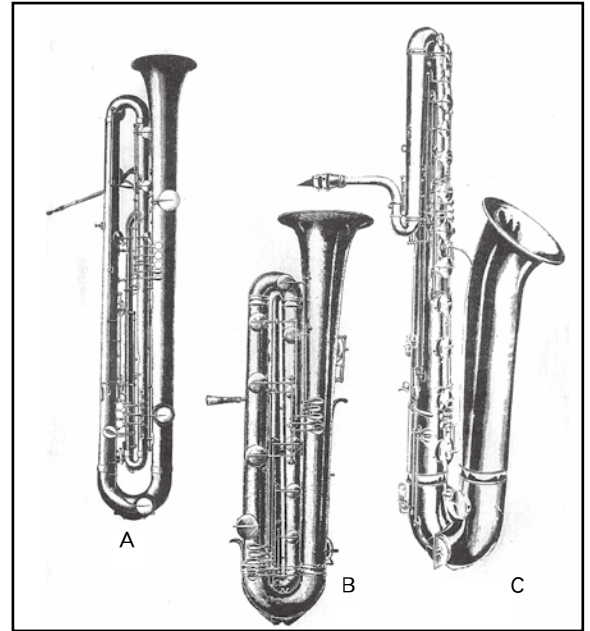
- (一)彈弦樂器：如鋼琴、豎琴。
- (二)有桿樂器：如吉他、曼陀林等。

三、拉弦樂器：如大、中、小提琴、低音提琴。

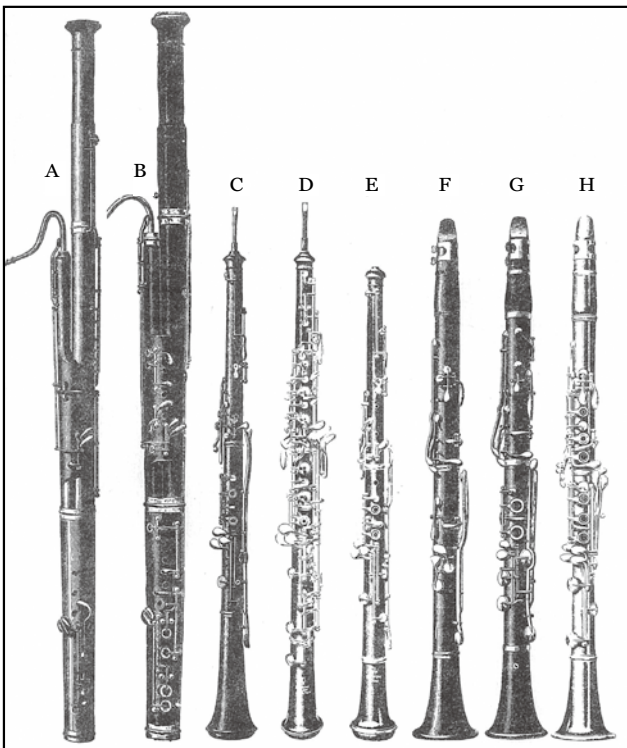
四、管樂器：木管、長短笛、單簧管、豎笛等，數量繁多。總之管的音律由管長來決定，並與音性有關。

小提琴的零件 乍看來構造簡單的小提琴，竟是由這些零件裝配而成的，除此之外還有顎墊、弱音器、琴弓等配件。

木管的最低音樂器 A圖為薩魯管，音性與性能較近似倍低音管。它與低音管搭配時，在性格上比倍低音管更融和。倍低音管無法用在步行演奏上，薩魯管卻可以。B圖是倍低音安查管，音量比薩魯管為大。C圖是低音薩氏管，從音律上而言，不能視為最低音樂器，可是其音性卻具有最低音樂器的豐富性。

木管樂器的沿革 A B圖是低音管，A圖為十九世紀的，B圖為現在的。C D E圖是雙簧管，C圖為十九世紀的，E圖為二十世紀初葉的，D圖為現在的。以上兩種樂器所改變的，只是增加了鍵機及其音孔蓋，這都是限於簡化技術，加強其靈活性而已。至於屬於樂器本體的管形與音孔位置，卻依舊沒有改變。總之，低音管與雙簧管自古典時代至現在，沒有多大改變。F G H圖是豎笛。

五、銅管樂器：大、小、高、低、長、短音號、英、法國號。

本校的鼓號樂隊有小、中、大號，均為手持的，愈小音愈高、有小鼓、大鼓、鐘琴、鉦是屬軍樂隊型，音質清脆、高亢、吹奏時間不超過三分鐘，表演、提振士氣的性質高。

伍、樂目背景與作者風格

作者的淺見，要使一位愛好音樂人，從多方面去欣賞一樂曲，就要養成自動尋找機會聆聽的習慣，在樂曲的音色上、和聲上、節奏上、

旋律上把自己的注意力鎖定在上，並對作曲者人格性質，作曲風格都要關注，但這是非常困難的事，天才作曲是有他的慣性但變化無端，常出人意表。交響樂有很多是由民族戲曲、歌劇所改編，故對民謠或童話故事要熟悉，可幫助初學者在聆聽音樂或看戲劇現場，可早早就進入樂的狀況，到底在演出什麼？想表達什麼樣的構思，來讓觀眾融入，產生共鳴。

以下僅介紹兩個家喻戶曉的芭蕾舞劇，改編成管弦樂劇的童話故事，「天鵝湖」及「胡桃鉗組曲」，以饗讀者。 🎭

天鵝湖

《故事大綱》

齊格飛王子成年禮許多朋友一同慶賀，而其母后命王子在明日弱冠宴上選妃成親因這沒愛情的婚姻，王子心中煩悶，這時有一群天鵝飛過天際，友人勸王子去打獵。卻在森林中找到跳舞的天鵝王后和少女。原來她們是被魔法變成天鵝的鵝蕾得公主及侍女，她們白天是天鵝，晚上在這湖畔變回人形，王子和公主一見鍾情，互訂終身，公主說只要有真心愛她的人，她們即可解除身上的魔咒，王子約定明日舞宴上選她為妃。次日在王宮舉行大慶典，沒想到魔鬼亦來參加並化成娥蕾德的親姐妹，王子欣喜若狂誤認成她為天鵝公主，即刻宣佈娶她為妃。在窗外看見这一幕的鵝蕾德公主非常悲痛的跑回森林投湖自盡。當王子發覺惡魔詭計，非常懊惱，追回森林將魔鬼殺死，也隨公主投湖殉情，不久湖面出現一珍珠船上面坐著王子和公主，歡樂相依偎飛向另一幸福樂土。

參考資料

- 1 「管弦樂欣賞」大同出版社印行，登記證局版台業字第5331號。
- 2 「音樂的源流」作者邵義強，大夏出版社，局版台業字第1499號。(一、二冊)。
- 3 「樂器圖解」作者管原明朗，全音樂譜出版社，局版台業字第0934號。
- 4 「名曲欣賞指引」作者邵義強，大同出版社印行，局版台業字第864號。(含一、二冊)。
- 5 「聽見蕭邦」，作者焦元溥，國家圖書館出版品，聯經出版社印行。
- 6 「西方頂尖音樂家的故事」，作者張友珊，風雲時代出版社印行，局版台業第3595號。

胡桃鉗組曲(The Nutcracker Suite)

《故事大綱》

作者是俄國憂鬱悲愴著名的柴可夫斯基(Tchaikovsky)但在本曲中如同「天鵝湖」，難得一見其充滿歡悅陽光的樂曲，活力、富麗、組曲中共有八首舞曲，甚至包括一中國「茶葉仙子」之舞。異國風味十足。這是芭蕾舞管弦樂曲。

樂曲內容：

德國鄉間一農家，於聖誕夜舉行熱鬧的舞會，家裡有一可愛的女孩瑪麗，那夜她的禮物是一玩偶形狀的胡桃鉗，可是卻被惡作劇的哥哥弄壞了，她傷心的把胡桃鉗放在樹下，舞會結束全家回房休息，瑪麗睡不著，到客廳看她的胡桃鉗，突然聽到奇怪聲音，她躲在樹後，這時出現一大群老鼠，向樹下玩具們進攻，這時胡桃鉗拿著長劍帶領著玩具，糖果奮勇抵抗，因勢單力薄呈敗北現象，瑪麗見到心急，用拖鞋打倒老鼠王，鼠軍慌亂，一閃而散。胡桃鉗搖身一變成為一翩翩的英俊王子，感謝瑪麗救命之恩，答應她回到皇宮舉行盛大的婚禮。第一組曲中的六首舞曲，即為在慶典上的獻舞樂曲。

還有一著名的第八曲「花之圓舞曲」。此曲充滿活力與光輝色彩，在木管的序引後，豎琴奏出華麗的奏曲，接著法國號奏出圓舞曲主題。

對初學有興趣的讀者，作者建議多聆聽，多了解作者及樂曲的背景，童話故事的大概，交響樂，天才般的作者，把它改寫成芭蕾舞交響樂，合唱交響樂等等，一則發揮其想像創造力，一則取悅廣大的聽眾。