軍歌與軍人武德之關係暨實作探究 The Correlation between Military Songs & Military Ethics: with Practical Studies

陳仰恩

Yang-Enn Chen 國防大學政治作戰學院應用藝術系副教授 Associate Professor Department of Applied Music Fu Hsing Kang College National Defense Unoversity

摘要

軍人武德修養是促進部隊團結、培養戰力的精神來源,也是軍人面對困境時 所以能堅毅不屈、勉力向前、克敵致勝的重要因素。軍歌則是強化精神戰力、凝 聚部隊向心力、穩定官兵情緒的最佳利器,故有謂「軍歌是最美麗的武器」。軍 歌不僅具有節奏堅毅有力、曲調高亢激昂等特性,歌詞更蘊含了深刻的武德精 神,可說是藝術形態的武德呈現。換言之,軍歌可說是一種軍人武德思想之藝術 載體。

軍歌絕大多數悅耳動聽,也能激發唱者的昂揚士氣。然而,軍歌無論於行進間、立定時操演、舞台演唱或比賽,往往顯示不僅歌曲本體有作曲方面值得商權之處,唱者也常在操演或習唱過程中因客觀的音樂限制或主觀的個別生理條件差異而產生困難及無力感,甚至聲帶受到損害。有鑑於此,筆者根據軍校任教過程中對學生學習與操演軍歌之瞭解,舉出問題所在,提出個人建議,探討改進方式,以為日後部隊軍歌教學之參考。

關鍵詞:武德、行進唱、立定唱、預令、動令、聲區

Abstract

Martial spirit is a critical source of troop unity and strength. It is also an important factor in promoting the virtues of perseverance, diligence, and pressing onward in soldiers' needing to overcome enemies and achieve victory while facing situations of adversity. Military songs are the best tool for fortifying soldiers' mental resolve and combat strength, focusing them into a unified force, and stabilizing their emotions. Hence comes the saying that "military songs are the most beautiful weaponry." Military music not only possesses the characteristics of upbeat rhythm and uplifting melodies, but also reinforces moral codes through presentations of the art form. In other words, military songs can be described as an artistic vehicle of the martial spirit.

The majority of military songs are pleasing to the ears and capable of stimulating troop morale. However, whether during processions, on-the-spot drills, stage performances, or competitions, problems and frustration can arise with inappropriate compositions or performances. These problems can be traced back to shortcomings within the music itself or singers' individual physiological differences, which sometimes can even result in injury to performers' vocal cords. In light of these concerns, I would like to share my personal observations and recommendations based on over twenty years of teaching experience in the military academy setting and my understanding of the learning process in students. It is hoped that this discussion of ways to improve teaching methods can be utilized to improve future military music education.

Keywords: martial ethics, singing during processions, on-the-spot drills, "Get-Set" command, "Go" command, register

壹、前言

克勞塞維茲(Karl von Clausewitz, 1780~1831)的《戰爭論》「可謂為十九世紀以來西方軍事主流思想之基石;其中論及「指揮官的才智、軍人武德及民族情感,是軍隊主要精神力量的來源,而軍人武德的項目就是愛國、勇敢、果決、信心、堅忍及紀律。」我國軍教戰總則第二條也指出「智、信、仁、勇、嚴為我軍人傳統武德。」

古希臘學者認為音樂具有倫理與道德力量,有助於因身心不和諧而致病者尋回自身的和諧,恢復健康。中國自古以來亦多有論述主張諧和之樂與諧和之心相應和,諧和之心與諧和之行為表裡;例如,《樂記》:「知樂,則幾於禮矣。禮樂皆得,謂之有德。德者得也。」這樣看來,音樂與道德之目標是一致的;因此,軍歌可視為軍人武德思想的載體,也是武德思想與藝術的結合,更是激發並強化我軍人「智、信、仁、勇、嚴」美德的良方。

音樂具有強烈的感染力,是促進個體心理與群體心理產生共鳴之最佳媒介。 諸多類型的音樂中又以最古老的音樂藝術-「歌唱」為最易取得之資源,也是最 平易近人的形式。歌唱,無需藉助樂器為媒介,張口用氣便成聲,高吭低吟能傳 情;歌唱,是在任何需要的時間、地點,隨時可從事的音樂活動;歌唱,是上帝 創造人類時賦予的最美好能力,也是賜給人類最感性的禮物。因此,在紀律嚴明、 充滿壓力的部隊及軍校,更應藉著歌聲能穩定情緒與調和氛圍之特性,達到寓教 於「樂」的目的。

貳、軍歌與軍人武德之關係

一、軍人與軍人武德

無論東、西方軍事思想均視軍人武德為有形戰力的主要憑藉。武德之極致即「智者不惑、信者不貳、仁者不憂、勇者不懼、嚴者不私」,可見軍人的精神與靈魂是緊依於其志節與武德修養之上的。

《戰爭論》指出:「指揮官的才智、軍人武德及民族情感,是軍隊主要精神力量的來源,而軍人武德的項目就是愛國、勇敢、果決、信心、堅忍及紀律。」即或時、空變遷,軍人武德修養始終是促進部隊團結、培養戰力的精神來源,也是軍人面對困境時所以能堅毅不屈、勉力向前、克敵致勝的重要因素。因此加強國軍官兵的品德修養,不僅為實踐軍人武德核心價值之基石,亦為提昇軍人道德素質之必修課題。

二、音樂與軍人武德

「音樂不僅是『個人的』,也是『社會的』,然而就音樂的作用來說,社會的較個人的更形重要。」(劉燕當,1979)³音樂具有強烈的感染力,不僅能反映個人的性格與情緒,對他人及社會的影響更是深廣。音樂於人類社會中具備娛樂、

¹ 克勞塞維茲(Karl von Clausewizt), 1818-1830 年間擔任柏林軍官學校校長。克氏於校長任內 精研戰爭理論並留下大量相關著作,自哲學、科學、藝術觀點全面觀照戰爭之各種現象,因而 有「西方兵聖」美稱。該等文稿於克氏逝後方由其妻出版爲《戰爭論》,成爲兵學名著。

² 參<u>宋文</u>,*克勞塞維茲「戰爭論」研究心得*。參 2010 年 7 月 25 日網路資料:http://www.youth.com.tw/db/epaper/es001010/eb0767.htm

³引自劉燕當,*中西音樂藝術論(1979)*,p.114,lns.13 -14。台北:樂韻出版社。

休閒、心靈滋潤、藝術薰陶、禮儀涵養、敦品勵德、文化傳承…等等功能。軍隊可視為社會之縮影,音樂於其間之影響力是不容忽視的。本文旨在闡釋音樂與軍人武德之關係,謹就音樂諸多功能中與本文主旨直接相關之禮儀涵養、敦品勵德方面說明於下~

(一)禮與樂

孔子認為在和平的環境中,音樂能培養人們溫良禮讓的美德,在戰時又能鼓舞前方將士勇敢征戰。孔子的教育理念中「禮」往往與「樂」相提並論,可見二者同等重要,缺一不可;但他認為「禮的著眼在繩治人的外表,作用較為消極,所以必須與樂結合。」(劉燕當,1979)

人心受外物之感而激動起來,通過聲音加以表達,此即為「聲」,亦即一般所聽到的聲音,噪音也包含於其中。各種聲音互相應和而產生變化,變化產生的秩序條理,也就是依「律」而生之聲,叫做「音」;一般大眾皆屬知音而不知樂者。將音組合起來演奏歌唱,再加以干戚羽旄的舞蹈,即成器樂與舞蹈合一之「樂」。人若能了解樂,自然就明白禮節了。

(二)樂與德

音樂與人性密切相關,素有「情感的語言」(language of emotions)之稱, 其表達情感與想法的能力遠超日常言語所能及。對音樂易感,自然對人性易感; 對人性易感,對由人際關係建構而成的社會行為之關注便油然而生;個體心理與 群體心理產生共鳴,驅使個人行為傾向於切合社會準則;因此,音樂與道德目標 是一致的。諧和之樂與諧和之心相互應和,諧和之心與諧和之行互為表裡。優質 音樂能夠敦品勵德、引導社會教化。

(三)音樂與武德

音樂反映出特定文化中的價值與行為,諸如性別習俗…或是工作倫理。社會的歌曲直接或間接管控社會成員的行為合宜性(Merriam,1964;Radocy & Boyle, 1979) 4以此來強化遵從社會規範。舉例來說,在越戰初期,美國政府與許多美國公民相信,軍人保護美國是必要的且是十分受到關注的。例如 William B. Davis、Kate E. Gfeller 等著作的《音樂治療理論與實務》談到「某支抒情歌曲的歌詞-『一百個男人今天將要去打仗,但是只有三位會戴著綠色的貝雷帽』(綠色的貝雷帽是一個唯一受過高度訓練的士兵團體),表達的期待是男人在社會裡應該是勇敢的面對戰鬥與攻擊」 5因此個人以為,軍樂具備的訊息載體功能,有助於強固軍人信念、健全部隊倫理;因此,音樂無庸置疑是培養我軍人傳統武德「智、信、仁、勇、嚴」之良方。

茲就我軍人武德與音樂之關係分述如下:

1、智 所謂智 - 智謀才能,乃指為將帥者的智慧,處事的技巧、工於應對、 敢於決策、謀略及膽識,以及把握全局動態的能力。軍人 - 尤其身為部隊領導者,「智能」的積極提昇是必要的。

美籍學者唐·坎貝爾(Don Campbell)於其論述《莫札特效應》中所說:「聆賞莫札特的音樂能提升人的智能…」(you can increase your intelligence by listening to Mozart's music)。唐氏認為莫札特與其同時代音樂家們創作的音樂,不論在創造力、學習力、健康和治療方面都具相當的影響力,並於該書列舉許多實例為證。

⁴ R. E. Radocy & J. D. Boyle,1979, *Psychological foundations of musical behavior*, Springfield, IL: Charles C. Thomas.

⁵ 引自吳幸如、黃創華等譯,William B. Davis、Kate E. Gfeller 等著,*音樂治療理論與實務*,p.66,lns.6-13。

其中提到羅舍⁶與蕭⁷教授(Rauscher & Shaw)的實驗⁸,證明了有些人在欣賞莫札特音樂後之短時間內,時空推理能力提昇了;雖然這現象只持續了十至十五分鐘,研究小組仍認為音樂與空間概念的關係不僅密切,更能提高空間智商。

曾焜宗《音樂的教育功能》談到伴隨讀書而播放的音樂具活化思維性的果效。曾氏論點與羅、蕭二者音樂有助提升「空間」智商之論,並吾人熟悉的說法一音樂是「時間」的藝術,呼應《孫子兵法》、《諫太宗十思疏》、《將苑》中所謂「智將」需具備「隨機應變、奇變莫測、動應多端、能機權、識變通」等時、空推理與靈活運用之能力,吾人得以推論 - 音樂可作為提昇軍人智能之良方。

2、信 所謂信 - 誠信,指領導統御者需對國家忠誠,並施信於人。

音樂是求真、求善、求美的藝術,因此好的音樂應具有真誠信實的本質。古希臘音樂的倫禮觀與古中國相當類似,柏拉圖所著的《律法》(The Laws)視真理為音樂的目的之一。

諸葛亮《將苑》:「進有厚賞,退有嚴刑,賞不逾時,刑不擇貴,此之謂信將。」 魏徵《諫太宗十思疏》:「信者效其忠」杜牧:「信者,使人不惑於刑賞也」。

「信」還含有信心(faith)之意,早期的西方音樂史也顯示音樂最受肯定的功能在於其增進信仰虔誠與崇敬之心。

基督教之代表著作《聖經》多有音樂與信心聯結的相關記載。聖經學者稱希伯來文聖經中的詩篇為「讚美之書」,也有古聖經抄本稱之為「歌集」,是以詩人 大衛信心的歌聲譜寫而成的。

自古至今,無分中外,有關為將者「信心之歌」的記載是多不勝數的。

3、仁 所謂仁 - 仁愛之心,愛護士卒。

仁的概念,孔子以前就有;殷墟出土的甲骨文、金文、《詩經》、《書經》中都有「仁」字出現,意指「親愛」、「慈愛」。春秋以前人們一般把尊親敬長、愛及民眾,忠於君主和儀文美德都稱為仁。

孔子的美學思想是建立在仁學的基礎上的,他是從仁道出發去考察審美和藝術的。他認為禮樂所涵蓋的意義遠超玉帛鐘鼓之上。而「仁」是超乎玉帛鐘鼓之上的禮樂,是禮樂的最高境界。⁹

《樂記》:「樂者,天地之和也。」「大樂與天地同和」,其中所楬麵的即音樂的本質-「和」,能敬天愛人、與天地和者,必具仁心,也必是知樂、愛樂者。

仁愛之心乃是軍人不可缺少的德性,而好的音樂正是導向仁心之有效途徑。

4、勇 所謂勇- 勇敢果斷,勇者不懼

有關勇將性格之定義,如:《將苑》:「氣凌三軍,志輕強虜,怯於小戰,勇 於大敵,此之謂猛將。」杜牧:「勇者,決勝乘勢,不逡巡也」。

論及音樂與勇氣之關聯者,如:紀元前五世紀的音樂學家戴蒙(Damon),他 曾與雅典帝國創建者貝里克利斯(Pericles,495-429 B.C.)談到文化生活,他認為音 樂有造就良好公民氣質的重要功用,且能發散不同的情感;此外,音樂還能激發

⁶ Frances H. Rauscher, Ph.D.,美國威斯康辛大學奧什柯什分校教授,主授課程包括:人類發展、嬰孩與兒童發展、社會心理學等。

⁷ Gordon L. Shaw, Ph. D.,物理學博士,美國加州聖塔安納「音樂智能神經元發展學院」 (MusicIntelligence Neuronal Institute)院長,目前專研領域爲腦部理論。

⁸ 羅舍與蕭教授之實驗論文《Music training causes long-term enhancement of preschool children's spatial-temporal reasoning abilities》刊載於期刊《神經學研究》(Neurological Research)第 19 輯 1-8 頁。

⁹ 參劉燕當, 中西音樂藝術論(1979), pp.14-15。台北:樂韻出版社。

勇氣、自制與正義。10

基督教的最重要文獻《聖經》中也多有運用音樂以激發勇氣的記載,例如:

- ➤ 舊約聖經耶利哥一役,以角聲與呼喊、齊心合力的大合唱(奏)表現了信心與 禮儀(Liturgy)。終至攻陷城垣而戰勝敵軍,可說是軍樂(Martial Music) 的先聲(約書亞記6章4-20節)
- ► 舊約聖經記載了基甸率三百人以角聲與火把驚潰敵軍米甸人(士師記7章 18-20節)。
- 新約聖經記載耶穌基督將受難前與門徒用了最後晚餐,接著「他們唱了詩, 就出來往橄欖山去」(馬太福音 26 章 30 節),開始走向前方苦難之路。
- ▶ 「神使人在夜間**歌唱**」(約伯記 35 章 10 節),此處「夜間」二字指人生的 艱困時期。

從這些記載可見當人落在困苦、艱難、危險中時,音樂往往是勇氣與力量的重要來源。

5、嚴 所謂嚴- 執法嚴明、嚴於律己、嚴明的紀律。

古今中外論述中也不乏與軍人武德中嚴德相關之論點,綜其所述不外 - 領導能力應是技術性、謀略性與道德性兼備的。

領導者不僅須需嚴謹地對待並訓練部署,自我要求更應較一般認定之標準為嚴格而問全,如此領導之成效必更為卓著。此等論點亦可作為部隊軍士官等領導統馭者自我之期許。

論及音樂,自物理現象的角度來分析,樂音的基本特徵為規則的頻率與振幅,悅耳動聽的音樂必須具備和諧與秩序的規則,因此音樂的展現可說是一項極為嚴謹的工程。呈現美好的音樂之前,必然先歷經一連串嚴謹的琢磨過程 - 遵循嚴格規範之理論奠基、慇勤恆切之技術習練、作品呈現與演出經驗之累積、失敗時的奮勇再戰,甚至成功時仍能持守嚴以律己並落實人性中極其難能之美德 - 謙遜與經驗分享,...。

《聲樂家談歌唱奧秘》(Jerome Hines, 1996) 一書為作者與四十二位聲樂家訪談紀實,該書可說是每位聲樂家的奮鬥史,這四十二位聲樂家各有其不同的性情、不同的音色、不同的學習歷程,但在學習態度上卻具有共同特色 - 「嚴以律己」;由彼等身上可見成功的先決條件並非天生華麗無瑕的歌聲,而是不畏困難、堅持到底,及對自我的嚴格要求。

音樂的四個基本要素 - 節奏、旋律、和聲和音色,都具有嚴謹的特徵。根據曾焜宗 (2006) 所論,「音樂中的節奏可以培養意志和精神,對軍人來說,征戰和服從精神都可藉著音樂節奏所孕育的團結醫治來達成。」¹¹

軍人嚴德之培養與音樂能力之建構有異曲同工之妙;培養軍人嚴德之際,若 輔以音樂之教化,不僅能發揮相輔相成之效,甚而可收倍增之效。

三、軍歌之分類 ~ 智、信、仁、勇、嚴

政治作戰學校於民國八十三年十一月編印之《軍歌教唱》與國防部總政戰局民國九十二年八月發行的《英雄之歌》軍歌選輯,為目前國內各軍事院校及部隊普遍使用之軍歌教材,曲目豐富,其中不少歷經時代變遷卻因深具時代意義而多年傳唱不輟,如【巾幗英雄】、【西子姑娘】等,不僅深藏於當代人的心中,令人難以忘懷,即便今日年輕之輩唱來亦覺感動。

-

¹⁰ 參方銘健(2007), *音樂、美學 - 從傳統到現代*, p.7。台北:方銘健。

¹¹ 曾焜宗(2006), *音樂的教育功能*, p.137, lns.5-6。高雄:復文圖書出版社。

為適於行進間或立定集合時詠唱,軍歌「操演」¹²時所選用的歌曲,多半以簡潔有力的方式呈現。這些作品雖簡短卻不乏詞精曲美之作,值得用心推廣。筆者思及曲目繁多,教唱者往往不知應從何處著手選曲,特將《軍歌教唱》與《英雄之歌》二歌輯所收錄之一百一十五曲依軍人武德之智、信、仁、勇、嚴分為五大類別,俾於軍歌教唱者能有目標、有系統地選曲。茲將五大類別之軍歌分列於下一

- 智【壯志凌霄】【清風之歌】【明天更輝煌】【思想就是力量】【命運靠自己創造】。 信 宣揚各軍種、單位、學校信念之【陸軍軍歌】【海軍軍歌】【空軍軍歌】【聯 勤之歌】【後備之歌】【憲兵歌】【國防大學校歌】【陸軍官校校歌】【海軍官 校校歌】【空軍官校校歌】【政治作戰學院校歌】…等等;能夠激勵誠信品德 之歌曲如【軍紀歌】【保密是軍人的天職】;能夠強固信心與志向之歌曲如【報 國在今朝】【風雨生信心】…等等。
- 仁 能夠激發愛國、愛民、親愛袍澤等仁德之曲,如【伙伴】【融合】【國家】【行 軍樂】【小城故事】【南屏晚鐘】【綠島小夜曲】【杭州姑娘】【西子姑娘】...。
- 勇 【火花】【出發】【夜哨】【夜襲】【赴戰】【勇士進行曲】【英勇的戰士】…。
- 嚴【鐵一般的戰士和將領】【憲兵歌】【軍紀歌】【保密是軍人的天職】我們屹立 在太平洋上】…。

綜合類

事實上,上述歌曲中不少是內涵多重意義,難以斷然將其歸屬某一類別,故而將之列入綜合類。各軍種或軍校之代表歌曲如【陸軍軍歌】【海軍軍歌】【空軍軍歌】【聯勤之歌】【後備之歌】憲兵歌】【國防大學校歌】【陸軍官校校歌】【海軍官校校歌】【空軍官校校歌】【政治作戰學院校歌】【國防管理學院院歌】【理工學院院歌】【國防醫學院院歌】等等均屬之。

参、軍歌實作探究

一、隱於無形之部隊心輔官~軍歌

音樂與人類語言的發展幾乎是併行的。「人類什麼時候開始有語言,什麼時候也同時有了音樂,考古學上發現與音樂有關的證物至少可以追溯至舊石器時代。」「¹³今日,音樂更是人類生活中不可或缺的一部分;無論是主動欣賞或被動收聽(如賣場、公共交通工具等場所播放之音樂),要將生活與音樂完全隔離倒是一大難事。吾人皆知優質的音樂不僅有助於心理之正向發展,於醫學治療上也發揮了不可沒之功效。然而,隨著時代的變遷,音樂內涵的精神也以更多元、自由而直接的方式展現,對人心之影響正、負向皆有之,因此如何選擇優質而正向的音樂已然成為當今社會不容忽視之課題。

音樂之所以能夠對人類生理與心理狀態產生影響最根本的原因在於聲波對 聽覺器官的刺激會引起生理(呼吸、脈搏、腦波…)及動作、情緒的反應,因此在 醫學領域下的音樂治療過程中往往以播放適當的音樂來引導接受治療者作肢體 的放鬆,在肢體放鬆的狀況下使身心安舒、悠遊於樂曲情境之中,憂鬱、緊張隨 之解除,焦躁情緒得以舒緩,壓力也得著釋放。

音樂能促進人與自我、人與人、人與團隊間非語言性的溝通;此外,音樂能

¹² 筆者使用「操演」一詞以與「演唱」有所區隔。前者用於部隊行進或立定唱軍歌時,後者則用 於具表演或競賽性質的舞台演唱或軍車比賽。

¹³ 曾瀚霈(民 85),*音樂認知與欣賞*,p.3,行 3-4。台北:幼獅出版社出版。

夠在無形中塑造團體之「集體共感」¹⁴。「唱軍歌」是部隊中最常見的一種的音樂活動。國軍官兵日常生活所處環境充滿壓力,因此旋律雄壯、氣勢威武、節奏清晰的軍歌充分發揮了團結部隊向心、提振軍人士氣、涵養紓解情緒的功效,使枯燥、僵化的部隊因軍歌的妝點而轉化為充滿生氣與活力的環境。軍歌已無庸置疑地成為隱於無形的部隊心輔官。

二、軍歌的種類

軍歌的種類,可以「廣義的軍歌」與「狹義的軍歌」區分之。

「狹義的軍歌」特指於部隊集合、行進、出操間為激勵所屬士氣、團結部隊精神、陶冶官兵性情,或作為戰場上心戰武器之歌曲,英譯為 military songs;例如【壯志凌霄】、【報國在今朝】、【風雨生信心】、【揚帆待起】、【赴戰】、【行軍樂】、【鐵一般的戰士和將領】、【出操歌】等等。

「廣義的軍歌」則包含了上述狹義的軍歌與其他具激發國家民族意識、提振愛國情操、傳遞保鄉衛民的意念、歌誦守護家園的堅貞情感、紀念國族戰爭歷史、撫慰戰慟傷情、…等內涵的歌曲,吾人可泛稱之為「愛國歌曲」,英譯為 patriotic songs。例如,三十年代專為空軍健兒譜寫的【西子姑娘】,旋律婉約動聽,情深意濃,充滿詩意。此外,被認為是抗戰歌曲代表作的【杜鵑花】,燃燒出烽火中年輕生命的熱忱,寫下大時代的縮影。【長城謠】,傾訴人民被迫流浪之苦,從而激發人民同仇敵愾的愛國熱情。趙琴女士所為《百歲劉雪庵~政治風暴中的坎坷生涯》一文談到:「同年,劉雪庵從上海流亡到重慶,途中譜寫《離家》和《上前線》(江陵詞),加上張寒暉的《松花江上》,編成《流亡三部曲》,與《長城謠》一同拍成音樂短片,發揮宣傳效果,流傳到前線、後方,成為家喻戶曉的愛國歌曲。」本文即以此類廣義軍歌為主要探討對象。

三、軍歌之操演

軍聞社記者孔繁嘉先生 2008. 9. 17 於軍聞社網站《部隊軍歌競賽驗收,展現官兵團隊精神》文中談到:「有音樂的民族永遠快樂健康、有歌聲的部隊永遠戰志昂揚。」

有謂「歌聲是最美麗的武器」,然而現況顯示,「唱軍歌」對部隊官兵而言往往流於應付了事、毫無新意之例行公事,殊為可嘆。事實上,軍歌旨在陶冶軍人崇尚武德之情操,使唱者能夠盡情抒發心緒。因此,「唱軍歌」應該是一項充滿活力之活動,使唱者不僅能夠藉由高聲歌唱傳遞出詞曲的意念與精神,更能於詠唱間享受軍歌蘊含之真、善、美。

如何使「唱軍歌」成為一項「活」潑而生「動」的「活動」?首先必須認知,每一首軍歌都是不同的 - 不同的節奏、不同的旋律、不同的歌詞、不同的意境、不同的曲風…,無法也不應以一成不變的方式來表現。軍歌固然以表現"精神"為旨,但仍須視歌詞內容與節奏型態、音域範圍…等不同而在演唱方式上展現不同,如此方能打破許多人對軍歌例行公事的、枯燥乏味的舊有印象,使唱軍歌成為具有吸引力、令人享受、生動而活潑的「活動」。

本文中所提之「軍歌『操演』」是有別於「軍歌『演唱』」的。筆者以「軍歌『操演』」一詞定義一般部隊或軍校生活中訓練或應用之軍歌活動,而「軍歌『演唱』」一詞則應用於如獨唱或合唱等以表演或比賽為目的之軍歌展現。

四、影響軍歌操演表現之因素

正如人們按四季更迭或時地之不同而調整衣著,軍歌詠唱亦需隨時機選用合

¹⁴ 參陳明宏 (民 92),*音樂對國軍官兵情緒影響初探* ,復興崗學報第 76 期 p.224。

宜曲目。依白玉光(2006)¹⁵之見,軍歌可分為適用於平時與適用於戰時二大類。 平時以陶冶性情、培養武德、激勵心智、精進操演或演唱技巧為訴求,戰時則以 激發鬥志與勇氣、強固國族意識、團結部隊力量、同袍相互激勵以及安定情緒、 安傷慰懷為必要訴求。軍歌操演產生的果效與曲目選擇是否合宜有著絕對的關 係,而選曲是一項技巧性的工作;曲目選擇是否合適與以下因素息息相關——

(一)音樂素養

本校學生畢業後,首先要到部隊去歷練基層幹部,擔任輔導長的職務,而各單位軍歌教唱任務主要是由輔導長負責,因此如何順利的做好軍歌教唱的工作,實在是每位政戰幹部應盡的責任。要能順利完成軍歌教唱的任務,基本的音樂素養是每位政戰幹部都應具備的¹⁶。

基本的「音樂素養」乃指音樂理論、實作與鑑賞能力,其中包含識譜、音高的精確與節奏的掌握、歌唱技巧、賞析…等能力與修養的建立。

音樂理論

- 1. 節奏的體認。
- 2. 曲調的理解與感受。
- 3. 和聲的理解與感受。
- 4. 調性的理解與感受。
- 5. 讀譜能力的獲得。

歌唱技巧

- 1. 肢體放鬆。
- 2. 横膈膜式呼吸法。
- 3. 吐字發音訓練。
- 4. 共鳴訓練。
- 5. 發聲訓練。
- 6. 字義詞情之理解。
- 7. 吐字發音訓練。
- 8. 感情表達。

鑑賞能力

有助於激發創作意願、深入詮釋層面、品味樂曲情境,進而提升 自身歌唱時的表達能力。對音樂演唱、奏者而言,除音樂表現的 精確度之外,樂感(或稱音樂性)可說是區分「音樂匠」與「音 樂家」的關鍵;培養鑑賞能力正是促進樂感的最佳途徑。因此, 音樂素養不足,軍歌演唱的精確度與音樂性必致不足。

(二)操作方式

筆者認為根據樂曲表現方式如獨唱、齊唱或合唱,以及演唱或操作地點、場合、目的…等,應分為行進唱、立定唱、舞台演唱三種。說明如下 -

1. 行進唱

部隊行進之同時齊唱軍歌,此時除了要求步伐一致、隊伍整齊 外,更需講

¹⁵ 白玉光,*音樂療育之研究*,p.95, lns.27-28。台北:樂韻出版社出版。

¹⁶ 竹碧華、陳仰恩(2009.11), *音樂教學理論與部隊實務工作之研究*,國防大學政戰學院「軍事社會科學學術研討會」論文。

賴孫德芳 詞/曲

求軍歌精確的音準與穩定的節拍,以展現部隊紀律。然而在行進動作中掌握 正確音高已屬不易,再要維持節拍穩定更是需要嚴格的訓練,這也是聲樂家 演出歌劇時之演唱與獨唱音樂會演唱最大的不同點之一,充滿挑戰。此外, 因行進唱需強調雄壯威武之氣魄,故收錄於《軍歌教唱》中民歌風的【小城 故事】、【南屏晚鐘】、【綠島小夜曲】、【秋蟬】等均不宜選為行進唱之用。 筆者對行進唱操演之建議如下:

(1) 速度

首先必須確定該曲之是否與行進步伐之律動能夠配合。例如,【國光進行曲】(見譜例1)因曲中大多數音符為四分或八分音符,較少時值短的音符(如十六分音符或三連音),節奏安穩性強,因此以。=110-115的行進速度來唱是很適合的。但若以【頂天立地】(見譜例2)為例,因樂曲中段自11-12小節處,突然轉為由附點八分音符、三連音與連續十六分音符組合而成的急促而複雜節奏,與前一樂段以四分音符為主體並夾雜許多休止符而顯得較為舒緩的節奏形成明顯對比。若將此曲的速度定為。=110-115,將會顯得過於緊張,團體行進間齊唱的情況之下,很容易引發吐字含糊、節奏凌亂甚而影響步伐的齊整。因此,發音者必須了解此一樂曲特點與可能引發的問題而事前預防,調整至適當的速度。筆者以為此曲速度訂為。=100-105較為妥當。

【譜例1】國光進行曲 國光進行曲

勇敢前進! 歌磨 嘹 克! 踏著 天地 日月星 光. 志氣高昂,

【譜例2】頂天立地

頂天立地

(2) 起音

行進間之軍歌操演首重起音之齊整。無論部隊或軍校唱軍歌最常見的現象就是「師徒制」的學長帶學弟,代代經驗傳承,僅僅告以:「行進唱軍歌時左腳一定要加重音。」卻不知原理為何,甚至意義上有所偏差。殊不知凡是落在左腳上的音都加重,往往會破壞歌曲的順暢與音樂的美感。事實上「左腳加重音」應該特別是針對起音技巧而言。

發音手應選派音感好、音色佳的人來擔任。首先,必須能夠正確分辨所唱歌 曲屬於強起拍或弱起拍,事前提醒行伍內之成員,確實掌握「強左弱右」原則,亦即強起拍歌曲的第一音落在左腳,弱起拍歌曲的第一音則落在右腳。發音手通

常會先示範唱出第一句,之後發出預令與動令,團隊隨後跟進。

如何確知所起的音高適宜呢?通常發音者需先分別找出該曲最低與最高之音,再以不同音高來試唱,務求高、低兩端的音都能自然而輕鬆的唱出,方能確定該曲合適的演唱音高,以免陷入至曲中才發現音高過高或過低之窘境。

行進唱實作時須留意之事項概述如下:

強起拍的歌曲,預令、動令都應落於左腳,並且於動令發出後應<u>間隔一拍</u>,亦即於次二拍步伐落於左腳時團隊方能開始唱第一音。茲以【頂天立地】圖示說明之(見圖 1)。¹⁷

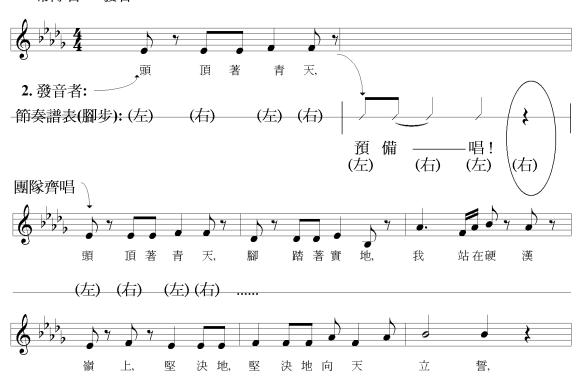
【圖1】

頂天立地

降B小調

鄧鎭湘 詞李 健 曲

1. 帶隊官: "發音!"

弱起拍的歌曲,預令、動令同樣應落於左腳,但是於動令發出後團隊 必須<u>緊接於次拍</u>(右腳)立即開始唱第一音。茲以【國光進行曲】圖示說明之(見 圖 2)。

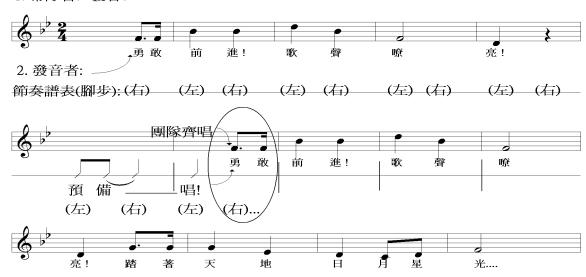
¹⁷ 所謂「預令」即指發音者於示範唱後,爲了給予部隊起唱之事前提示,而喊出「預備 — 唱」 之「預備」一詞,而「動令」即指發音者所喊「預備 — 唱」之「唱」字。

【圖2】

國光進行曲

Bb大調 賴孫德芳 詞/曲

1. 帶隊官: "發音!"

(3) 音域

由於行進時換氣、發聲技巧等較難掌控,因此行進唱時不宜選用音域太廣或太高的曲目。依筆者之觀察,最低音與最高音以不超過七度音程為理想,音高範圍則以中央C以下小三度之a至中央C之上大七度之降b,為「大多數男、女聲」均可接受的範圍,也是對歌唱者最自在而舒適的發聲音域。筆者於本文「叁、四一影響軍歌操演表現之因素(三)、演唱者性別與音色」中特別針對男、女性歌唱發聲方式之不同加以說明並提出建議。簡言之,女性之胸聲音域遠較男性為窄;一般而言,a'音已是女胸聲(或真聲)之高點,若續上行則須轉換為混合聲或假聲;而男胸聲卻可上至 c"或 d",整整較女胸聲至少高了約三度音程。軍歌強調氣勢,而音量與氣勢緊密相依;未接受過嚴謹聲樂訓練者(絕大多數官兵員生屬之),胸聲與假聲最大差異即在音量。無論部隊或軍校,女性皆為少數成員,長久以來女性官兵員生不斷面對唱軍歌時該「強調音量以顯氣勢」或「避免勉強以真聲高唱導致聲帶傷害」無所適從之窘境,卻因此一問題長期被忽略而無法釐定解決之道。

筆者提出上述軍歌選曲理想音域之論點依據主要在於男、女胸聲音域之差異,然而,「氣勢」仍是「軍歌」不可或缺的元素。那麼,當如何在「展現氣勢」與「健康地發聲」二者間尋得一平衡點?筆者建議以下述二點為基本考量方向:首先,釐清歌唱之場合 - 行進唱(因行動間不易掌握發聲技巧,不宜選用音域範圍過於寬廣之歌曲,可以節奏之明晰有力來展現軍歌當有之氣勢)、比賽或演唱(可選擇音域範圍較寬廣易展現演唱技巧與歌曲氣勢之歌曲)。再者,依歌唱者性別定歌曲之用調 - 女調之音域以前述 a-b'為理想,男調音域則以 a - d"為理想。

無論如何,高音雖較中、低音更能展現昂揚氣勢,仍應盡量避免於「行進唱」時「過於頻繁」或「連續」使用過高與過低的音;因行動間無法專注於正確使用發聲技巧,聲音的不當使用久而久之易造成聲帶損傷。

適宜作為行進唱之建議曲目例如:

【英勇的戰士】此曲原定調為降 B 大調,宜於男聲;對女聲而言,若以真聲來唱顯然過高,若用假聲則無法展現「雄健」「粗壯」「英勇」之勢態;筆者建議女調移至 F 或 G 大調,既可展現高昂氣勢,又可避免聲帶損傷。(見譜例 3)。

【黃埔軍魂】《軍歌教唱》教材中將此曲定調為 C 大調是有誤的,此曲應為 a 小調,但筆者建議女調移至 g 小調, 男調則可維持原 a 小調, 甚或稍稍上移至 b 小調更為理想(見譜例 4)。

【譜例3】英勇的戰士

英勇的戰士

【譜例4】黄埔軍魂

黃埔軍魂

不官作為行進唱之曲目則如:

【赴戰】此曲最低與最高音間距離完全 11 度,亦即一個完全 8 度再加上完全 4 度,對行進唱而言音域過於寬廣;再者,按原譜定調為 d 小調,此曲最低音為 c'(中央 C),最高音為 f''(中央 C 之上 11 度),音高顯然過高而不適宜作為行進唱之用。然而,發音手若將起音降低至 c' (即移調為 c 小調)或 b (移調為 b 小調),使全曲音域位於 b^b - e''^b 或 a - d'' 範圍內,不僅可減輕聲帶壓力,更因旋律起伏、抑揚幅度大而增添戲劇性效果,反倒成為一支充滿活力、雄壯威武的理想軍歌(見譜例 5a、6)。

【揚帆待起】此曲按原譜定調為 C 大調,最低音 g(中央 C 下方完全 4 度),最高音為 f"(中央 C 之上 11 度),二音相距小 14 度,亦即一個完全 8 度再加上小 7 度,如此寬廣的近兩個八度的音域,絕對不適宜作為行進唱之用 (見譜例 5b);但因此曲旋律與節奏均跳脫典型軍歌風格,頗具新意,是極具挑戰性的比賽或表演曲目(見譜例 7)。

【譜例6】赴戰

走上單戈

D小調

【譜例7】揚帆待起

揚帆待起

2. 立定 (静止) 唱

部隊集合或休憩時詠唱軍歌或愛國歌曲,除了提振單位士氣,陶冶官兵性情,更可因著團隊習唱培養出合作精神、增進同僚間和諧的互動關係,有助於日後各項任務之推行,發揮軍歌寓教於「樂」的功能。

立定唱之曲目選擇 立定唱多半以團體齊唱形式展現,但以驗收、表演或競賽性質的獨唱方式展現也時有所見。由於獨唱的表演形式更能抒發個人的情感與想法,這是團體齊唱與合唱所不能取代的。

立定唱曲目選擇範圍較行進唱寬廣且有彈性,但音域仍以最低音與最高音之間不超過十度音程為理想。下列曲目,其音域雖較上述十度音程之原則為廣,卻因情感張力強,宜於個人技巧展現及感情的表達,做為表演或競賽時之獨唱曲目尚稱合官~

- (1)音域涵蓋大10度:【國光進行曲】、【軍紀歌】、【我們的事業在戰場】。
- (2)音域涵蓋完全11度:【夜襲】、【頂天立地】、【鐵的戰士和將領】(此曲 多附點八分音符與十六分音符組合成的節奏音型,曲雖不長,難度卻 高。)【碧血黃花】(最高音出現在最末音處,並且以七拍的長音形式 呈現,成為此曲最難掌控處)。
- (3)音域涵蓋小13度:【出發】(此曲音域太廣,因此不適於作為部隊行進齊唱,卻是富表現力的獨唱曲目)。
- (4)音域涵蓋小14度:【揚帆待起】(近兩個八度的音域,難以在行進唱中表現得當,卻是鑑別演唱者節奏感及發音吐字能力的極佳曲目,適合做為比賽用曲)(見譜例7)。

立定唱之姿態與發聲 立定唱務求身軀挺立卻不過於緊繃,維持身體重心的平穩,換氣時腹部能隨著吸吐動作正確而自然地操作,並要舒緩肩頸部的緊張。在身、心放鬆的情況下掌握歌曲應有的力度,牢記美好的歌聲來自於穩健的氣息支撑;唯有如此方能減輕喉嚨的負擔,避免因勉強唱出強有力的聲音而導致聲音粗嘎僵直,甚至使聲帶受到損傷。

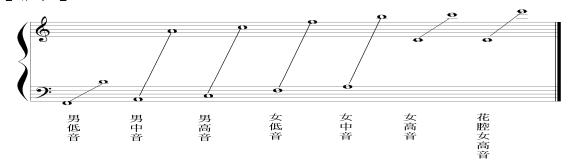
3. 舞台演唱

每逢國家重大慶典或紀念日,軍事院校師生往往身負音樂演出重任,除軍 樂隊演出外,更有各種人聲組合的合唱、重唱、獨唱等演唱振奮人心的軍歌、 愛國歌曲、藝術歌曲或民歌。

然而這些常見於舞台演出的曲目,卻不一定適用於部隊之軍歌操演。不同的展演形式(行進唱、立定唱或舞台演唱),產生的效果也會有所不同。

舞台演唱曲目之音域選擇標準較行進唱為寬,在合理範圍內即可--合唱曲因較具戲劇張力,各聲部音域依一般作曲原則(見譜例 8),獨唱曲則依獨唱者聲音類別(男低音、女中音、…抒情女高音、戲劇男高音…等)選擇合適曲目為要,避免音質與曲風不合或音域超過自身能力範圍,造成聲帶受傷或破壞樂曲原有美感之反效果。

【譜例8】

茲以【行軍樂】(譜例9)與【上戰場】(譜例10)二曲為例~

【譜例9】行軍樂

行軍樂

【譜例10】上戰場

上戰場

以上二曲例均以 2/4 拍為基本節拍架構,但就音域範圍看來,前者 e'-d"(七度),後者 b-e"(十一度),有五度音程之音域差距;就歌唱者而言,半音(二度音程)的差距已能使演唱效果產生顯著的不同,在高、低兩端的音域中尤其明顯。因此許多聲樂家為演唱會選擇曲目時,會將樂曲移至其較感自然而舒適之調。

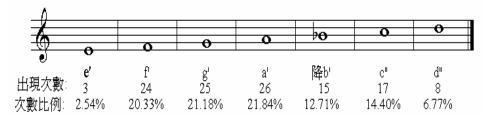
行進或立定齊唱為顧及群體發聲之便利而將原調移低,相較於作為立定或舞台表演或比賽獨唱時為突顯個人聲音特色與情感風格的表現而選用較高或較低的調,二者所顯現出的「音樂性格」是完全不同的。簡言之,【行軍樂】與【上戰場】二曲間音域的差距使它們各具不同的「曲勢」,若再加上因立定唱、行進唱或舞台演唱等表現形式的不同,更為它們的「曲趣」(樂曲的情感與趣味)增添變化,足見演唱方式與音樂展現的效果是密切相關的。

再就【行軍樂】與【上戰場】二曲之音域與各音在全曲中出現之次數比例分析如下~

【行軍樂】全曲118音。

音域: e'-d" (七度)

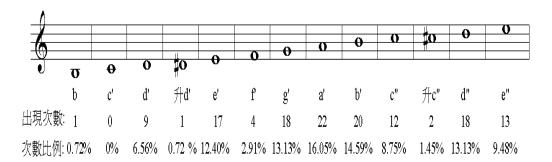
各音出現次數與在全曲音數中所佔比例:

【上戰場】全曲 137 音。

音域:b-e" (十一度)

各音出現次數與在全曲音數中所佔比例:

依樂譜所示,前者為F大調,(旋律自始至終均在F大調中進行),出現頻率最高之音明顯集中於f'- a';後者為G大調(曲中轉至e小調,隨後返回G大調),出現頻率最高之音集中於g'- b'與d";換言之,後者音域廣、音調高,高音域的音出現頻率也高,具調性之變化。

軍歌以展現士氣為要,大半唱者均未受過嚴格的聲樂訓練,在行進間操作時

戚家

為表現抖擻豪邁之氣,很自然的會使用較具傷害性的喉聲。經此分析可知,【上 戰場】之曲調抑揚富變化,調性轉變豐富了旋律的色彩,音域廣闊增添了氣勢, 然而也因此增加了行進間歌唱之難度,因此較不適宜作為之行進間操作之軍歌, 但該曲卻是立定唱或舞台演唱的佳作。

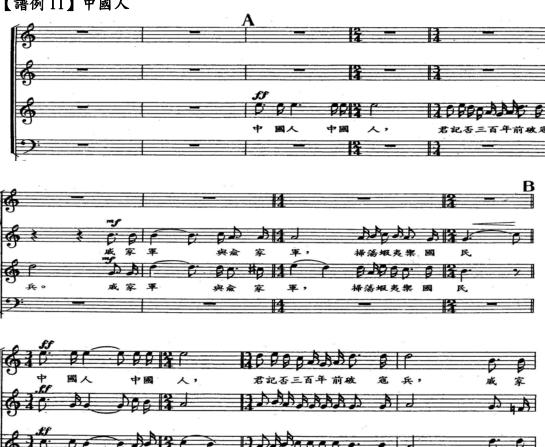
上文乃以獨唱為例。至於以舞台演唱來呈現的軍歌除獨唱外,還包括了合 唱、重唱、愛國歌曲、藝術歌曲、勵志性通俗歌曲(或稱流行歌曲)、歌詞正向 且曲調優美的民謠…等各樣的形式。舞台演唱的展現形式不但多樣,曲目種類較 之行進與立定唱更是豐富。

軍歌(或愛國歌曲)的舞台呈現,以獨唱或合唱最為常見,與立定或行進操 演時講求奮發雄壯、士氣激昂之齊唱大為不同。顧名思義,舞台演唱更強調的是 舞台的戲劇性、演唱的藝術性與和聲美感。例如【抗敵歌】、【中國人】、【凱旋歌】、 【九一八】、【思鄉曲】、【歌八百壯士】、【旗正飄飄】、【月光曲】…等。

以混聲四部合唱曲【中國人】(譜例11)為例:

首先,樂曲起始於 e" (),除非受過相當聲樂訓練者,以部隊平日 行進或立定唱而言,多半人會以類似流行歌曲的喉聲唱法來表現,此音實在過 高,即使勉強唱出,也難以為繼。再者,如 **1000 1000** 此一樂句不僅仍維持 難唱的高音,節奏也非常緊迫;若是一般部隊行進或立定唱,必然會產生紛亂不 整且語音含糊現象,進而影響步伐的整齊統一。

【譜例11】中國人

曲氣勢磅礴,主旋律游竄於不同聲部間,極富戲劇性;音域廣闊、持續不斷的高音樂句、頻繁使用 ff(甚強音)音量,張力十足;快速的音型,增加了急切感。因此,本曲雖不適於部隊操演唱,卻是極具吸引力的舞台演唱曲。

(三)演唱者性別與音色

論及聲樂藝術,「聲區」(register)一詞經常是探討的主題。有關「聲區」的定義,眾說紛紜。Fuchs Viktor 所著《Die Kunst des Singens》(1967)中解釋為「一組連接均勻,用同樣的方式和同樣的構造運作的聲音」¹⁸。十九世紀法國著名聲樂教師 Manuel Garcia(1805-1906)認為聲區是指「用同樣運作機制進行而產生從低至高的一組連接均勻的聲音;這一組聲音與另一組運用同樣運作機制而產生的另一種聲音質素而連接均勻的音有所不同。」

大陸音樂辭典對「聲區」一詞的解釋為「人聲音域的不同位置,根據它們發聲的位置及音質分為『頭聲區』、『胸聲區』等。在歌唱者及聲樂教師間對於聲區有相當多的爭論。有些說聲音有兩個聲區-高和低;許多認為有三個-高(頭部)、中(喉部)及低(胸部);或其他區分得更細些。」19

十六世紀義大利佛羅倫斯作曲家卡契尼(Giulio Caccini)在他的著作《新音樂》(Le nouve musiche)文集中談到所有男聲與女聲都分為「全聲」(Voce di piena)與「虛聲」(Voce di finta)兩種,全聲就是胸聲,噓聲就是頭聲。十七至十八世紀間的作曲家兼歌唱家托斯(Pier Francesco Tosi)在他的著作《對早期及當代歌唱家們的觀感》(Opinioni de' cantori antichi e moderni)中指出人聲包括兩個聲區,「胸聲」和「頭聲」,「假聲」是頭聲的同義語。在卡契尼與托斯的論述中,不約而同地均以三個不同的名詞「頭聲」、「假聲」與「虛聲」來形容藉由頭部共鳴發出的聲音。大體而言,中世紀甚至稍早時期多半主張人聲分兩個聲區(胸聲與頭聲),而十九世紀末廿世紀初的歌唱家與聲藝學家則普遍認為人聲應分三個聲區(胸聲、中聲、頭聲)。

托斯曾說:「…沒有假聲的女高音,只能在十分有限的(胸聲)音域內歌唱…」²⁰。從音色的角度來觀察,胸聲最接近日常說話的音域,因此發聲最直接,對唱者而言發聲方式最為自然(也可說最自由),但也因此容易顯得僵直、深沉,缺乏潤澤感。相反的,頭聲是歌唱的最高聲區,需要藉由頭腔的共鳴作用發出輕盈燦爛卻具有穿透性的聲音;倚靠胸聲的發聲方式是無法唱出頭聲的。換言之,頭聲通常是需要經過特別訓練的。未經聲樂訓練的一般人多半是以近似說話的發聲方式來唱歌,也就是用我們所說的「胸聲」區內的音來發聲,如流行歌曲唱法。如同托斯所說,用這種聲區的聲音唱歌,音域是很窄的。有些較詳細的分類法將

-

¹⁸ 引用自黃凱音(民 95),*歌唱藝術*, p.488, lns.4-5。台北:大陸書店出版。

¹⁹ 康謳主編(民 69),*大陸音樂辭典*,大陸書局出版。

²⁰ 參黃凱音 (民 95), *歌唱藝術* p.480,大陸書局出版。

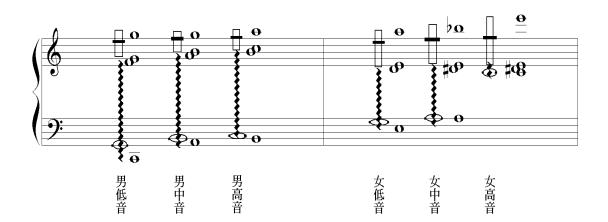
聲區分為胸聲、中聲與頭聲三區;中聲區指的是介於胸聲區與頭聲區之間者,也有人稱中聲區為低頭聲區。中聲區是胸聲與頭聲區之混合聲區,自中聲區再上行即進入頭聲區。無論是分胸、頭二聲區或胸、中、頭三聲區,除胸聲區發聲方式最直接,最接近一般人自然的、原始的歌唱方式,其它聲區的音都是需要較多的琢磨或指導才能唱得悅耳動聽。

男、女生經歷變聲期後,男生的聲音驟降八度,增加了低沉而廣闊的低音; 女生的音域則變化不大,聲音較變聲期前多了些力量,質素顯得較為為厚實。由 於男生的音頻降低了八度,「胸聲」區範圍變得寬廣許多,「頭聲」則相對狹窄, 因此男生多半使用胸聲歌唱;除非是天賦歌唱異稟或受過特別訓練者能自如地轉 換聲區並運用頭聲歌唱,否則多數人都只能以極有限的胸聲區來歌唱。反觀女 生,胸聲區極為狹窄,中聲區及頭聲區範圍則較寬廣;然而,女生若非接受過特 別的頭腔發聲訓練,唱至胸聲區以上的音時只能以近似虛聲的假聲來唱。假聲音 質輕、音量弱,很難唱出慷愾激昂的氣勢。

今日軍中女性官兵日益增多,男女同聲齊唱軍歌時的困擾日益浮現。唱軍歌講求慷愾、激昂、氣勢豪壯、雄壯威武,一般學生自然是最直接地使用胸聲或最接近說話、音質較硬實的「真聲」(對比於音質較虚柔的「假聲」)來歌唱。對胸聲區廣闊的男生而言,是很自然、容易的;反觀胸聲區狹窄的而多半用假聲唱歌的女生,要求其與男生用同樣的調或同樣的音高唱出慷愾、激昂、氣勢豪壯、雄壯威武的軍歌,便是困難重重,甚至可能導致聲帶的傷害。

男、女生胸聲區與頭聲區涵蓋範圍有極大的差距。筆者以五線譜形式製作一圖表,便於讀者對男低音至女高音各類形聲音的各聲區在五線譜上顯示的音高範圍能夠一目了然(見圖3)。

【圖3】男、女生胸聲與頭聲區音域圖

男生的胸、中聲區轉換較不明顯,中、頭聲區轉換則較明顯;這一明顯轉聲

點 (f") 位於他的音域較高處。反觀一般女生的低音域不似男生低沉,胸聲至中聲區轉聲點 f '比較明顯,此點相對其整個音域而言是位於較低位置。此外,女生由胸聲區轉中聲區之音色差異極大,無法再維持相同之胸聲(真聲)音色,而是明顯地由硬實真聲轉為虛柔假聲。因此,筆者強烈主張唱軍歌時不應要求男、女生問調歌唱,而應各取其適當之調分別操演,明白的說便是「男、女各唱各的調」,並應避免硬性要求男、女生齊聲同唱。此外男、女生詠唱軍歌亦應答許有不同之表現方式。換言之,男生胸聲廣闊,即使高音至中央 C 之上六至 E 之 a'或降 b',一般而言尚能駕馭自如,強度與力度表現也較佔優勢。女生則因胸聲區之真聲狹窄,若需要求強度,則應降低歌曲音調,使其高音盡量不高過中央 C 之上四度的 f'(女生胸聲區之上限音);若要求女生按樂譜之定調歌唱,而 曲中所含之音又多有高於胸聲區的音,則應容許女生不以氣勢(音強)取勝(非 受過足夠聲樂訓練的女生對胸聲區之上的音域多半會採用較輕弱且缺少實體感的假聲來唱),而以力度(力量感) - 整齊畫一、意志堅定、精神抖擻,以及曲調流暢、音質優美、咬字清晰…等為取勝關鍵。

茲以軍歌《浩氣》²¹為例(見譜例 12),曲中最低音與最高音音程為大六度,相當適合用於行進唱。但該曲原定調為 F 大調,譜例中圈起之音 d"(中央 C 上方九度的 D)為曲中最高之音,此音無論就男、女生以胸聲區唱法而言,都顯得高些,尤其用於行進間難以兼顧歌唱技巧時,更顯勉強。筆者建議將男生曲譜移低小三度至 D 大調,使曲中最高音落在 B 的位置。雖前論及 G 或 A 音為男胸聲區較理想之上限音,但因 B 仍屬男胸聲可接受之音,雖稍高些,卻較能顯出慷愾激昂的氣勢(見譜例 13)。至於此曲若由女生來唱,筆者建議自原 F 大調調移低完全四度至 C 大調,使其中大部分音在女胸聲區內,利於唱出必要之力度與強度,以彰顯激越浩然之氣,避免因原調音域過高而必須使用假聲,顯得淺薄而軟弱無力,有失「浩氣」之意(見譜例 14)。

【譜例 12】浩氣(F 大調)

²¹ 國軍軍歌選輯, *英雄之歌* p.52, 國防部總政戰局民 92 年出版

【譜例13】浩氣(D大調)

【譜例14】浩氣(C 大調)

再以《向前衝》²²為例(見譜例 15),曲中最低音與最高音(譜例中圈起之音符)音程為大十度(亦即複大三度),用於行進唱難度較高。但此曲旋律抑揚,節奏活潑有勁,樂句當中巧妙地運用短暫休止,充滿樂趣;若用於立定唱、個人獨唱或舞台演唱,是相當理想的曲目。筆者建議將此曲歸類為獨唱的演唱曲,可依演唱者個人音域機動移調;由於此曲若按原定之G大調,對高音演唱者而言最

²² 國軍軍歌選輯, *英雄之歌* p.60, 國防部總政戰局民 92 年出版

低之 g 音顯得太低,如移高至 C 大調(見譜例 16),較能表現歌詞所傳遞的積極、 昂揚之情,使其能夠盡情發揮獨唱者的情感與個別特色。

【譜例 15】向前衝(G 大調)

向前衝

林君長 詞 汪石泉 曲

【譜例 16】向前衝(C 大調)

向前衝

(四)演唱之歌詞發音吐字

軍歌運用在部隊中,必須考量一般官兵的音樂能力,無法以專業的聲樂演唱標準要求之,此即筆者通篇論文中均以一般人慣常使用的胸聲唱法角度為概念主軸之原因。然而,一般官兵雖非音樂專業人士,難以在唱軍歌時唱出合乎聲樂技巧的水準,仍可於歌詞的發音吐字上加以訓練。部隊官兵唱軍歌時普遍的現象是語音模糊,聽者知其旋律,卻「不知所云」。例如筆者聽學生唱《向前衝》之「砲聲隆隆,機群臨空」總聽成「砲聲隆隆,記取利空」(見譜例 16);《出操歌》,歌詞中的「戰技求精進,戰術求發揚」經常聽成「戰兢求基金,戰術求花樣」(見

譜例 17);諸如此類吐字不清而造成誤解之例,不勝枚舉。因此,部隊官兵唱軍歌應力求正確清晰地發音,使得字義與情理能明確交代。

【譜例 17】出操歌(9-12 小節)

m.9

關於發音吐字訓練的方式,筆者建議可從以下二步驟著手:

1. 語音的訓練

加拿大英屬哥倫比亞省教育當局音樂顧問丹尼斯·圖普曼總結了科學期刊的研究結果 - 說話結巴的人,經過唱歌訓練後便不再結巴。根據吳幸如等譯作《音樂治療理論與實務》(2008)中談到語言治療時指出,「自然發音及聲音的模仿都可以透過歌唱活動來增強」。 此外,喜歡唱歌的人不僅較少染患疾病,痊癒得也較快;所以語音訓練不僅對增進歌唱能力有幫助,對身心的健康也極具助益,值得提倡。語音訓練從日常生活便可進行,譬如:

(1) 呼吸訓練

呼吸訓練對說話或歌唱之氣息、共鳴、音準、力度等,都極有幫助;良好的歌唱呼吸習慣可減輕喉嚨與聲帶的負擔,深具保健功效。此一訓練包括「肢體放鬆」與「橫膈膜式呼吸法」,能夠「有意識地」保持相關器官的放鬆、「有意識地」控制聲門,使聲門在氣流運行中能開合有度,消除發聲器官的緊張。

(2) 字音訓練

- A. 經常「仔細聆聽」學習判斷與分辨相近卻相異的字音,如中文裡的与與乙(拼命、品茗、人民、人名)、厂與匸(護膚、富戶、花費、發揮)、 坐與下(雜誌、渣子、終止、粽子)、囚與为(走入、走路、滷肉、乳 酪)、亡與儿(惡人、二人、肥鵝、肥兒)、口與一(繼續、戲劇、鉅 細、唏嘘)...。
- B.「反覆閱讀」歌詞,反覆閱讀之後,尚須認真思想,了解每一字義, 品味文句意境。
- C. 「反覆誦讀」實際操作正確清晰的發音吐字,達到詞句流利,並深入 體會字音句意。
- D. 經常做「繞口令」練習有助於唇齒口舌之靈活運用。

2. 表情訓練

無論歌唱或說話,適切的感情表達都是需要的。歌者除了必須徹底瞭解歌曲的音樂結構,歌詞的情感、意境、音韻和字句結構都需要深入瞭解。然而,表達的程度亦須掌握得當,過於誇張將適得其反。字句的情感表達可從下列三方面著手練習-

(1) 抑揚頓挫。

「朗誦」歌詞與「唸讀」歌詞是不同的,必須避免背誦式的平板語調;按歌曲之節奏朗誦,較能體會其抑揚頓挫。例如軍歌《向前衝》第一句之「砲聲隆隆,機群臨空」中的「砲聲」與「機群」為附點節奏(見譜例 18a、18b)。按音樂理論中「長音加重法」原則,「砲」與「機」二字會加強,形成長短強弱之律動,此句音調自然就給人抑揚且躍動的感受。若忽略了這樣的節奏律動,唸、唱成譜例 18c 與 18d 的形式,便顯得呆滯死板了(見譜例 18c、18d)。

(2) 輕重緩急。

以《出操歌》為例,25-32小節的歌詞「烈日象徵光明,汗水灌溉信心,風雨堅定意志,熱血散發力量。」是以排比方式寫作的,歌曲旋律在此也以逐步升高來表達「意志更堅定」、「力量更強勁」的意義。進行歌詞朗讀訓練時,此處之語氣應從平和溫馨漸趨積極昂揚,速度自平緩逐步加快,音量也呈 mp-mf-f-ff 漸次提高之變化。(見譜例 19)

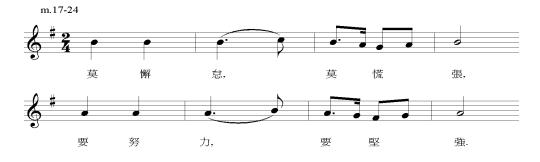
(3) 真情摯誠。

用心體會,朗誦或歌唱者先要能夠感動自己,方能感動他人。例如《出操歌》17-24小節「莫懈怠,莫慌張,要努力,要堅強。」應帶著真摯、叮嚀與鼓勵的語氣朗誦或歌唱。(見譜例 20)

【譜例 19】出操歌(25-32 小節)

【譜例 20】出操歌

肆、結語

軍歌或愛國歌曲之所以能提振軍隊士氣、激發百姓愛國情操,不僅由於歌曲的旋律與節奏具積極性與感染力,歌詞更是重要因素。仔細觀察軍歌歌詞,題材廣闊、內容豐富,如:反映戰爭時期人民情感、描述大好山河、感嘆戰亂憑弔故人、團結抗敵意志提振官兵士氣、激發武德精神的三軍軍歌、軍校校歌…等等,不一而足。

每関軍歌都是一齣戲劇 - 有和諧融洽、奮勇戰鬥、歡慶勝利…的場景;每 関軍歌都有一個目標 - 保家衛民、激發鬥志、強化武德、促進團結…;每関軍 歌都是一門倫理- 教忠、教孝、教廉潔…。軍歌在部隊中擔負著使官兵精神歸序、 激勵戰志、陶冶情操等不容忽視的重責大任。武德精神隨著軍歌歌聲在官兵身上 潛移默化,智、信、仁、勇、嚴等美德悄悄成形。軍歌能勵己心、攻敵心,「以 聲固己、以聲攻心」已成為今日作戰最重要的策略之一。

有謂軍歌是「最美麗也最有效的武器」,然而「唱軍歌」卻是一項極具挑戰性的部隊實務。今日部隊及軍校女性官兵員生日益增多, 男、女發聲方式的差異使得軍歌操演的困難逐漸浮現。有鑒於此,筆者特為此文針對軍歌實作過程中重要卻經常被忽略之環節進行審視,探究其因並嘗試釐出解決之道,以為軍中音樂教育盡己棉薄之力。