

2010 育藝深遠 『小柿子音樂魔法歷險記』

2009 育藝深遠節目單樂曲解說 撰稿 Joy 姊姊

各位親愛的小朋友們，歡迎來到臺北市立交響樂團『2010 育藝深遠音樂會』。

2009 年是臺北市立交響樂團 40 周年，爲了慶祝北市交 40 歲生日，去年開始我們派出『北柿蕉』鐵三角，北極熊、小柿子還有小香蕉要帶領大家音樂世界逍遙遊、體驗各國風俗民情、欣賞特色民俗音樂，感受不一樣的音樂之旅。

而今天臺北市立交響樂團所要呈現的音樂會，是輕鬆活潑的互動式演出。

何謂『互動式演出』？

互動式演出是指今天台上所有的演出，在座的同學們也是共同參與的演出者。

台上的指揮及主持人會邀請同學們一同參與演出。有別於其他音樂會較爲枯燥及冗長，北市交將帶給小朋友們一套特別而有趣的表演。

所以同學們，音樂會進行當中除了最高品質---『靜悄悄』，安安靜靜的聆聽外，要是指揮邀請大家有回應或互動，請大家要熱烈踴躍地支持配合喔！！相信今天的音樂會一定會好玩又令人印象深刻，小朋友們必定能帶著滿滿溫馨喜悅的心情享受『育藝深遠--小柿子音樂魔法歷險記』所帶來的音樂魔幻之旅喔！！

大家準備好了嗎??

我們要出發囉！！

1. 張徹/高一生/鍾耀光/鮑元愷/陳樹熙 阿里山的登山小火車

「阿里山的小火車」像是文人戲作的打油詩，是有趣而詼諧的樂曲。作曲家鍾耀光先生將民歌手陸森寶的歌曲「登車列車」改編成管絃樂曲。編曲家陳樹熙先生有感於原作曲者曲調的趣味性以及編曲者巧妙的構思，將「高山青」與「登山列車」旋律結合在一起。

民國 39 年，台灣拍攝了第一部國語劇情電影『阿里山風雲』，在當時造成轟動。隨著電影外銷，高山青一曲也傳遍各地，更成爲台灣的代表歌曲。

原編曲者將曲調重複多次，以增高音域，加大音量及管弦樂配器，生動地描寫出火車登山的情境。新版「阿里山的小火車」則是編曲家在欣賞巴西作曲家魏拉－羅伯士的「巴西的小火車」後引發靈感，樂曲中加上了開車的信號曲，還有火車啓動的效果以及汽笛聲。當弦樂加入時，音樂變得流暢愉悅，爬得越高時色彩越明亮，更加壯麗宏偉，充分傳達出搭車賞景的愉快心情與變化多端的窗外景色。在到達頂點後，心情變得興奮狂歡，音樂的速度加快，舞曲風的「高山青」在鼓聲與鈴鐺聲後登場。樂曲中開車的信號曲就是「高山青」的片段旋律，五彩繽紛的對位旋律也是取材自「高山青」。

★親愛的同學們，Joy 姊姊想要測驗大家對台灣民謠有多了解喔？

請問一根扁擔/採茶歌/鳳陽花鼓/青春舞曲/草螟弄雞公中有哪幾首是台灣民謠啊??
可以複選喔!!

答案是:『採茶歌』及『草螟弄雞公』, 答對了嗎?

一根扁擔為河南民謠

採茶歌為客家歌謠

鳳陽花鼓為安徽民謠

青春舞曲為新疆民謠

草螟弄雞公為閩南語歌謠

2.德佛亞克：斯拉夫舞曲 Op.46 No.1

Dvořák: Slavonic Dances Op.46, No. 1

捷克籍作曲家德佛亞克是浪漫樂派重要的音樂家。知名的作品為交響曲『新世界』及弦樂四重奏『美國』。在德國作曲家布拉姆斯的支持下，德佛亞克在美國及世界樂壇佔了一席之地。因為布拉姆斯所寫作的『匈牙利舞曲』大受歡迎，出版商西姆洛克委託德佛亞克創作『斯拉夫舞曲』，想要大賺一筆。果然，第一組『斯拉夫舞曲』首演後，德佛亞克立刻在一夜之間名利雙收。

第一組《斯拉夫舞曲》的八首樂曲除第二首外，全部採用典型的捷克舞曲，包括波爾卡舞曲、佛里安特舞曲等。德佛亞克寫這些舞曲只吸收了舞曲中最基本的音樂成分——節奏，舞曲的旋律按照相應的民間舞曲風格及精神創作，沒有直接採用民間舞曲曲調和民歌曲調，但是曲中充滿了優美、歡樂的旋律與熱情、誘人的魅力。

十九世紀中期以後，對民間傳說的興趣和民族主義潮流的高漲，使浪漫主義音樂家開始採用自己祖國的民歌和民間舞曲，也就形成了民族主義風格。

民族樂派在俄羅斯、匈牙利、波西米亞、波蘭、芬蘭、挪威等國形成鮮明的風格，使得歐洲音樂更加多元豐富。

★哇!!經過音樂故事的旅行，同學是否對『斯拉夫舞曲』有更進一步的認識了呢?
現在是小考時間囉!! 德佛亞克知名的弦樂四重奏『美國』是弦樂四重奏經典的必拉樂曲。請問弦樂四重奏是由哪一些樂器所組成的室內樂組合呢??

提示是『大提琴、中提琴』還有哪一種啊??

☆正確答案:是『小提琴』。弦樂四重奏中有兩位小提琴演奏者，負責高低聲部不同旋律線條或是節奏的演出。有時候會輪流交換旋律，有時會一唱一和，與中低聲部搭配表演，每一個聲部都各司其職，缺一不可，一樣重要喔!!

3.蕭邦:波蘭舞曲 作品 40 號第一首『軍隊』

Chopin : Polonaise (Military) op.40 no.1

鋼琴詩人蕭邦是波蘭的愛國作曲家及鋼琴家。鋼琴家李斯特曾讚譽蕭邦為『鋼琴詩人』。蕭邦從 17 歲開始創作，寫作出許多充滿波蘭民族風情的樂曲。蕭邦藉著波蘭舞曲，感嘆著被帝俄強權所奴役的祖國，也同時懷念著昔日繁榮的波蘭王國，抒發心中的愛國情緒。

蕭邦很喜愛鋼琴，創作了各種樂曲形式且數量眾多的鋼琴樂曲，諸如敘事曲、圓舞曲、詼諧曲、前奏曲、船歌、練習曲、夜曲、馬厝卡舞曲等等。蕭邦的作品也成為彈奏鋼琴的演奏者展現實力技巧及音樂性的最佳樂曲。

這首波蘭舞曲，因為有著豪氣壯闊的主題，因此有『軍隊波蘭舞曲』之稱，是蕭邦波蘭舞曲中相當出名的樂曲。波蘭舞曲是 16 世紀發源於波蘭的三拍子中速舞曲，速度上比圓舞曲慢一點。樂曲風格很有氣勢及威嚴，因此常在宮廷的儀式中使用。樂曲中隱約可以聽到號角與馬蹄的聲音，引導聽眾想像波蘭英勇的武士前進的情景。華麗的旋律及強而有力的節奏使『軍隊』的音樂氣勢磅礴，象徵著威嚴壯闊的氣勢。

★現在 Joy 姊姊要考考大家，愛國音樂家蕭邦有一首非常有名的鋼琴曲，描寫的是寧靜安詳的夜晚景致。蕭邦透過音符來寫日記，這首樂曲因為旋律優美，曾經在汽車廣告中出現，也曾經被採用旋律加上歌詞被改編成流行歌曲喔!!

請大家猜猜看，是哪一首曲子呢? 提示是『晚上』!!

☆正確答案是:『夜曲』。大家都很厲害喔!!

4.小約翰史特勞斯:雷鳴與閃電

J. Strauss: Unter Donner und Blitz op.324

小約翰史特勞斯為奧地利知名的作曲家及指揮家。他的父親老約翰史特勞斯及弟弟們皆是知名的舞樂作曲家。不過小約翰史特勞斯是整個家族中成就最大，名望最高的一位。小約翰史特勞斯被譽為「圓舞曲之王」，為 19 世紀維也納圓舞曲的流行貢獻良多。

小約翰史特勞斯把華爾茲圓舞曲這種原本只屬於農民的舞曲，提升為哈布斯堡宮廷中的一項高尚的娛樂形式。小約翰史特勞斯作品的藝術成就大大超越了他的父親老約翰·史特勞斯，許多膾炙人口的圓舞曲:『藍色多瑙河』、『春之聲』、『皇帝』以及『南國玫瑰』等都是每年維也納新年音樂會經常演出的樂曲。不僅是圓舞曲，小約翰史特勞斯的波卡舞曲、進行曲以及輕歌劇《蝙蝠》也相當著名。

小約翰史特勞斯在 1868 年所創作的另一個經典作品『雷鳴與閃電』則是三段式的波卡舞曲。波卡舞曲起源於 1830 年左右的波希米亞，重音常常落在第二拍，

是種快速歡樂的捷克舞曲。小約翰史特勞斯加上鼓跟銅鈸來模仿雷鳴與閃電的聲音。樂曲節奏緊湊刺激，簡短卻充滿震撼力。波卡舞曲也是小約翰史特勞斯大量創作的舞曲形式：『撥奏波卡舞曲』『狩獵波卡舞曲』都是經典作品。

★Joy 姊姊想請教大家，聽到圓舞曲總是讓人想翩翩起舞，同學們知不知道『華爾茲(圓舞曲)』是幾拍子的曲子呢?想想澎恰恰、澎恰恰搖曳生姿的步伐，應該是兩拍?三拍?還是四拍呢?

☆正確答案:是三拍。答對了嗎??掌聲給自己鼓勵鼓勵喔!!

5.莫札特:歌劇『魔笛』夜后詠嘆調

Mozart: 2 Arias from “Die Zauberflöte”

莫札特是奧地利古典樂派重要的作曲家。從小就發展出音樂方面的創作及演奏天份，因此有『音樂神童』的稱號。莫札特的作品數量很多，以歌劇來說，莫札特共創作了將近二十部歌劇，每一部都是家喻戶曉的作品。歌劇包含了音樂、戲劇、舞蹈、美術(佈景道具)、燈光等的藝術，是一種綜合性的表演。

莫札特的歌劇，有改編自義大利文劇本，充滿喜劇風格的義大利歌劇(喜歌劇)以及改編自德文劇本的德語歌劇(歌唱劇，德國傳統喜劇風格的大眾歌劇)。喜歌劇的代表為『費加洛婚禮』，而德式歌劇的代表就是大家耳熟能詳的『魔笛』。

歌唱劇的特色是故事相當通俗且平易近人，常在音樂中加入當時社會的流行歌謠或民謠，這也是「魔笛」受人喜愛的重要因素。

『魔笛』是兩幕的德語歌唱劇。王子塔米諾與公主帕米娜藉著堅定的意志與魔笛強大的法力，透過魔鈴及捕鳥人巴巴基諾的協助，通過嚴格的考驗與夜后的阻撓，使世界恢復原有的秩序，天地萬物回歸自然的運作，王子與公主從此也過著幸福快樂的生活。

★現在要考考喜歡聽音樂的同學們，音樂神童莫札特寫作的德式歌劇『魔笛』，其中有一個角色，演唱技術華麗超技，音域挑戰『不可能的任務』高音 Fa 喔!你們知道這是哪一個角色呢? 提示是『計畫復仇的女王』!!

☆正確答案是:『夜后』。大家答對了嗎??

6.羅西尼:威廉泰爾序曲

Rossini: “William Tell” Overture

義大利初期浪漫派歌劇作曲家羅西尼，1792年生於培沙。羅西尼的拿手作品是喜歌劇，每部都懷著歡笑和快樂。經典作品「威廉泰爾」和「塞爾維雅的理髮師」，至今仍受到大家喜愛。羅西尼的歌劇特色是以高級的音樂寫作普及又親民的歌劇。因為羅西尼的歌劇具有強烈的戲劇性效果，洋溢著優美新鮮的旋律，廣

受大眾好評。

「威廉泰爾」為羅西尼的四幕歌劇，1829年在巴黎首演，背景是14世紀初期的瑞士，根據大文豪席勒的英雄戲劇「威廉泰爾」而寫作。歌劇的內容，是描述愛國神箭手威廉泰爾，帶領瑞士人推翻奧國暴政的故事。「威廉泰爾」是羅西尼繼「塞維里亞理髮師」後最成功的作品，也是羅西尼最後一部歌劇。羅西尼後半生有將近四十年不再創作歌劇，大多數作品都是在三十多歲年代完成，共有三十九部歌劇。

歌劇「威廉泰爾」是敘述十四世紀初的瑞士英雄威廉泰爾的偉大事蹟，而其中最出名的序曲常常出現在電影、廣播電台音樂中。歌劇本身已經很少演出，通常只有單獨演奏序曲。樂曲開始時由弦樂詮釋出略帶憂愁但悠揚的旋律。之後木管彼此對話般的帶出第二主題。不久曲風轉變，銅管齊鳴，帶入全曲的高潮，象徵英雄的偉大事蹟，為人民歌頌，壯麗的收尾。

★聰明的同學們，『威廉泰爾』勇敢的英雄事蹟，配上號角聲一定會使音樂更佳雄糾糾氣昂昂喔!! 你們知道序曲中慷慨高昂的號角聲是由哪一種銅管樂器演奏的啊??提示是『Trumpet』!!

☆正確答案是:『小號』。很好很好 大家都是音樂小博士喔!!