NTSO 師生樂同行樂曲解說(2016/17 樂季)

1. 巴哈 第三號管弦樂組曲 第二樂章 （Bach orchestra suite No. 3 II. Air）

巴哈是巴洛克時期最重要的音樂家，他被世人尊稱為「音樂之父」，他的作品相當豐富，包括教會裏的儀式音樂，以及平日供人們欣賞與娛樂的音樂作品。

巴哈九歲的時候父母就相繼過世了，所以由他的哥哥負責照顧，哥哥並教年幼的巴哈彈奏大鍵琴。有一天巴哈發現哥哥珍藏的樂譜，便很想拿來彈彈看，但是哥哥不肯借給他，於是巴哈利用夜深人靜的時候躲進書房裏，在月光下抄寫樂譜，雖然樂譜抄成了，不過卻讓他的視力大大的受到傷害。

十九歲時，巴哈當上地方教堂的管風琴師，他的琴藝已經非常厲害，但卻不因此驕傲自滿，仍然抱著精益求精的態度學習。有一次，巴哈花了二十多天、走了二百多英哩，就只為了去欣賞管風琴家布克斯泰烏德的演奏，巴哈的精神著實令我們敬佩！而聆聽了大師的彈奏後，果真讓巴哈獲益良多，對於音樂有了新的體會與領悟。

後來巴哈到科登宮廷擔任樂長，由於宮廷的王子非常喜歡音樂，所以巴哈寫作了不少音樂作品，其中之一就是這部第三號管弦樂組曲。這部組曲包含五首曲子，裏面最有名的是第二首，它也正是我們今天欣賞的作品，題目是〈曲調〉（Air）。巴哈用簡單的二段式譜寫這首樂曲，還讓其他管樂器、打擊樂器都安靜下來，只用弦樂器來表現這首曲調的柔美與溫暖，讓人聽了都忍不住陶醉其中。

此外，這首曲子曾經被一位小提琴家改編成小提琴獨奏曲〈G 弦之歌〉，可以只用小提琴的 G 弦來演奏，這首改編曲很快就受到人們的喜愛，成為膾炙人口的作品，也讓更多人認識了音樂家巴哈。

2. 莫札特 歌劇後宮誘逃 序曲 （W.A. Mozart *Die Entführung aus dem Serail* Overture）

莫札特是古典樂派的代表人物，從小展現高超的音樂天賦，五歲時會彈大鍵琴、拉小提琴，六歲時會作曲，七歲就和姐姐一起到處巡迴表演，所以他被人們稱為「音樂神童」。

序曲是演奏於歌劇開演前的樂曲，這首《後宮誘逃》序曲是一首朝氣蓬勃、明朗愉悅的樂曲，尤其是莫札特還加上大鼓、鈴鼓、三角鐵和短笛等，讓曲子更顯得活潑熱鬧，表現濃濃的土耳其風味。序曲奏完後，歌劇的故事才正式開始，那麼《後宮誘逃》演什麼故事呢？

這個故事是說：從前有一位漂亮的姑娘，名字叫作康絲坦采，有一回她和僕人以及女友一起乘船出海，沒有想到他們的船竟然被海盜擄走了，結果一位土耳其的帕夏從海盜那兒贖回他們，但卻又把他們關到自己的宮殿裏。

貝爾蒙特是康絲坦采的情人，準備展開英雄救美的大冒險，所以潛進這座位在土耳其的宮殿。正當一行人要逃跑時，未料被帕夏的管家發現了，就把他們四個人通通抓起來。帕夏知道後非常生氣，尤其發現貝爾蒙特正是仇人的兒子後，更是怒氣衝天。但是萬萬沒想到帕夏的態度突然起了一百八十度的大轉變，他宣布要以德報怨，於是就放走這四位年輕男女，讓他們開心地乘船回國。

《後宮誘逃》序曲可以分成三個段落，第一個段落以輕快的土耳其風主題開始，第二段速度放慢，並採用劇中英雄唱的曲調，第三段再回到開頭主題，結尾還出現土耳其風的喇叭聲！這首序曲不僅擔任開場的任務，並且提示歌劇裏的曲調與預告故事的氣氛，所以單單欣賞序曲，就能讓小朋友們聯想到精采的故事哦！

3. 貝多芬 第五號交響曲 命運 第一樂章（Beethoven Symphony No. 5 I. Allegro con brio）

貝多芬是一位承接古典樂派、並跨入浪漫樂派的音樂家，他把個人的精神與意志注入樂曲裏，影響了當時及後來許許多多的音樂家，被世人尊稱為「樂聖」。

貝多芬自幼家境微寒，父親雖然是一位宮廷樂師，但是脾氣相當暴躁且常常酗酒，還打算靠年幼的貝多芬賺取金錢與名聲，所以對貝多芬施以嚴厲的音樂訓練，甚至常常動粗，而慈祥的母親在貝多芬十多歲時就已離開人間了，這些不幸的遭遇，讓貝多芬年少的生活蒙上層層陰影。而令人難以置信的是，貝多芬在大約三十歲的時候，耳朵竟然逐漸聽不到聲音，這對一位音樂家來說，是一個多麼大的打擊啊！但是種種的挫折與困境，都阻撓不了貝多芬堅毅的精神，他從不向命運低頭。

這首第五號交響曲，就被稱為「命運交響曲」，開頭「da da da da －」四個音符的動機，被描述為「命運在敲門」，相信小朋友們一定都聽過這個有名的動機。第一樂章建立在奏鳴曲式，速度為燦爛的快板，一開始是呈示部，它的第一主題就是由這個具有震撼力的動機構成，接著是優美抒情的第二主題。進入發展部後，貝多芬繼續以激昂的情感發展緊張的局勢。經過再現部之後，最後來到結束部，厄運終於被降伏！

第一主題裏「短－短－短－長」的節奏型，在摩斯電碼中正代表著字母 V，這也是第二次世界大戰期間，同盟國作為勝利的象徵。而從這個短小的動機開始，貝多芬將它發展成舉世聞名的偉大作品，呈現從晦暗邁向光明、從艱苦奮鬥到最後贏得勝利的過程！貝多芬的意志與才華著實值得我們欽佩。

4. 華格納 歌劇 羅恩格林 第三幕前奏曲（Wagner　Lohengrin Prelude to Act III）

在遙遠的王國，有一位名叫艾爾莎的公主，她被奸臣誣告殺害自己的親弟弟，所以國王要傳喚她。在審判的時候她鎮靜地說：「我夢到上天會派一位騎士，來為我洗刷冤情。」就在這個時候，果真出現一位騎士，他乘著天鵝拖著的小船出現，這位騎士就是羅恩格林，羅恩格林勇敢地制服奸臣，且寬宏大量地饒了他一命。

艾爾莎公主和羅恩格林兩人一見鍾情，但是羅恩格林對公主說：「妳要答應我，不可以問我的姓名跟身份。」公主回答：「好，我們一言為定。」怎料奸臣的妻子耍計謀，慫恿公主詢問騎士的來歷。當盛大隆重的婚禮之後，公主忍不住問騎士的姓名，破壞了兩人的約定，羅恩格林只好向眾人宣布自己來自聖杯之城，是一位聖杯騎士。而洩漏了身份的羅恩格林，只好懷著無限的惋惜離開此地，留下傷心欲絕的公主。

這個故事來自德國的古老傳說，華格納將它譜寫成浪漫歌劇，歌劇包含三幕，這首前奏曲就是第三幕開始之前的曲子。首先由燦爛的銅管加上炫亮的弦樂，表現羅恩格林與艾爾莎公主的婚禮，讓我們感受到宴會裏賓客雲集、熱鬧歡樂的氣氛。接著進入中段，轉成優美而輕巧的音樂，弦樂器和管樂器好像愉快地聊天，最後雖然又重回華麗的音樂，但卻出現羅恩格林禁止公主詢問他身份的動機，威嚇般地投下陰影，也暗示了最後的結局。華格納透過音樂的運用，讓前奏曲與劇情產生更緊密的關係。

這部歌劇的作曲手法預告著華格納「樂劇」的理念，那是結合舞臺、音樂和詩的「整體藝術」，也因此華格納被世人譽為歌劇的改革者。

5.德佛札克 第九號交響曲 新世界 第四樂章（Dvorak Symphony No. 9 IV. Allegro con fuoco）

德佛札克出生於波希米亞，從小就在一個充滿音樂的環境長大，他的父親雖然是一位肉店與旅館的老闆，但是非常喜歡音樂，還自組了一個樂隊。德佛札克七歲學習小提琴，九歲時加入父親的樂隊一起表演。十六歲時，德佛札克就讀布拉格的風琴學校，畢業後進入管弦樂團擔任中提琴手，並學習作曲。德佛札克把民族音樂的精神與素材融入作品，加上色彩豐富的管弦樂，使得他的作品獲得當時其他著名音樂家的賞識，同時也深受一般聽眾的喜愛，是一位國民樂派的音樂家。

德弗札克的成就使他贏得國際性名聲，五十一歲時，他被邀請到美國的國立音樂學院擔任院長。遠渡重洋來到新世界的德佛札克，非常思念自己的故鄉，不

過來到美國卻是他生涯的轉捩點，因為在這裏他接觸了美國的通俗民謠，聆聽了黑人和印第安人的音樂，於是他把這些民謠的精神與自己的創作巧思加以融合，譜成了這首相當有名的第九號交響曲，副標題為「來自新世界」。

這部交響曲的第四樂章〈終曲〉速度為熱烈的快板，曲式為奏鳴曲式。樂章一開始是逐漸增強且上升的序奏，然後是壯盛的第一主題，具有蓬勃的朝氣！接著柔美的第二主題讓人感覺彷彿眼前出現詩意般的美景。進入發展部後，我們可以聽到來自前面各樂章的主題，這就好像小朋友寫作文時，在最後的結論要總括全文似的，德佛札克在這個終曲樂章也作了這樣的功夫。再現部則摘錄呈示部的音樂內容，最後豪邁剛健地進入結尾，以雄壯激昂的氣勢結束本曲。小朋友，你也來感受一下音樂震懾的力量吧！

6. 史特拉文斯基 火鳥 終曲（Stravinsky Firebird "Final"）

很久很久以前，在森林深處住著一位魔王，他用魔法將迷路的人變成石頭，或是關進黑牢裏。有一天，一位王子到森林裏打獵，眼看天色漸漸黑了，突然一隻全身發著光的火鳥飛了過來，王子就把牠抓住！火鳥苦苦哀求王子：「我送你一支羽毛，請您放了我。」於是善良的王子就放走火鳥。

第二天早上，王子發現自己竟然在一座城堡的花園裏，眼前有十二位著魔的少女，圍著一棵金蘋果樹跳舞。接著一位美麗的公主走過來，向他哭著說：「請救救我，我被魔王關在這裏。」

突然魔王和妖怪們出現了，他們要抓王子，就在千鈞一髮時，王子揮動火鳥的羽毛，火鳥立刻出現了！火鳥施展魔力讓魔王與妖怪們不停的跳舞，直到精疲力盡、不支倒地。在火鳥的幫助下，王子找到魔王的生命之蛋，王子用力將蛋砸碎，魔王隨即死去，所有的魔咒也跟著失效了，變成石頭的人紛紛復活，少女們也都重獲自由。於是在眾人的祝福聲中，王子與公主歡歡喜喜地結婚！

這麼精采的故事，若用芭蕾舞配上音樂演出的話，一定更吸引人！所以史特拉文斯基就為這個古老的俄國傳說譜作芭蕾音樂，史特拉文斯基是二十世紀前半的俄國作曲家，被稱為「現代音樂之父」，這部《火鳥》也成為他最有名的作品之一，音樂呈現原始主義色彩。後來，作曲家從這齣芭蕾音樂裏，挑出七首樂曲編成組曲，其中最後一首就是〈終曲〉（Final），音樂即來自魔王的魔力消失、所有的人都重獲自由的段落。所以小朋友們聆聽這首樂曲時，有沒有正義戰勝邪惡、周圍充滿勝利之光的感覺？