

史特拉汶斯基《火鳥組曲》(1945年版)存活指南

史特拉汶斯基在1910年受「俄羅斯芭蕾舞團」邀請，完成了《火鳥》芭蕾舞劇音樂。之後他三度將作品改成管弦樂組曲，包括：1911版維持原配器，但僅保留近一半篇幅；1919版維持和第一版相近篇幅，但改以精簡配器，主要是管樂部分由三管改為兩管；1945版維持精簡配器，但增加篇幅讓劇情更完整。全劇在敘述王子偶然遇見火鳥，並透過其幫助，解救受詛咒的公主與石化騎士。史特拉汶斯基追隨老師里姆斯基－柯薩科夫在歌劇《金雞》裡的作法，以「自然音階」（大小調與民謡調式）塑造人類角色，以「半音階」塑造非人（超自然）角色，並使用大量不和諧音程渲染異域氛圍。

撰文／吳毓庭

32分鐘	巫師 ：捉摸不定旋律、附點節奏心跳 王子 ：民謡風旋律	火鳥 ：華麗半音階 公主 ：悠揚柔美旋律
段落 開始時間	段落長度 (m=分鐘) 分段解析 重要動機標示	
序奏 0:00	3m 絃樂捉摸不定 巫師 ，長號半音 火鳥 ，低音管附點 巫師 …法國號 火鳥 更近	
王子與火鳥	3:00 0.5m 王子追逐火鳥（前奏與舞蹈）：絃樂顫動 火鳥 ，吸引王子目光 3:30 1.5m 火鳥之舞（獨舞）：單簧管 火鳥 舞動，絃樂撥絃增添輕盈 5:00 0.5m 火鳥被捕（啞劇1）：法國號和弦捕住 5:30 5m 火鳥哀求（雙人舞）：雙簧管半音乞求 10:30 0.5m 火鳥飛走（啞劇2）：絃樂拍翅掙脫…自然音階出現，預告即將有「人」	
王子與公主	11:00 2.5m 公主與金蘋果（詼諧曲）：絃樂半音階暗示詛咒…單簧管悠揚柔美 公主 13:30 1m 王子出現（啞劇3）：法國號 王子 娓娓道來 14:30 5.5m 公主圓環舞（輪旋曲）：雙簧管悠揚柔美的 公主 跳舞…嫋媚三連音帶著詛咒味	
王子與巫師	20:00 4.5m 地獄之舞：法國號頓足節奏 巫師 ，與木管氣勢凜然 火鳥 纏鬥 24:30 4m 火鳥催眠（搖籃曲）：低音管沉靜旋律…弦樂窸窣高音魔法消散	
終曲 28:30	3.5m 光明結局（終曲頌歌）：法國號悠揚 王子 ，各聲部加入燦爛齊奏	