夜鶯基金會
NIGHTINGALE FOUNDATION

布列頓《青少年管弦樂入門》存活指南

班傑明・布列頓是 20 世紀英國最重要的作曲家，創作理念承襲英國古典傳統，極度強調樂曲結構的整體感與嚴謹的對位技法，恪守邏輯發展並刻意避免極端的現代主義風格。本曲是 1945 年受邀為英國政府所拍攝的教育電影《管弦樂團中的樂器》而創作的配樂，附有旁白解說與無旁白兩種版本。布列頓在樂曲中展現了嚴謹的創作思維與技藝，將管弦樂團以「總合呈示—分析拆解—合成賦格」的三段式邏輯進行解構與重組，引導聽眾先建立整體樂團聲響概念，再細察 13 種個別樂器的音色特質與演奏技巧，最後在高度密集的對位織體中體驗管弦樂團的交織合一。

撰文／呂岱衛

第一段		**普賽爾主題呈現**
段落 | 時間軸	段落長度（m＝分鐘）	分 段 解 析
0:00	**2m**	奏出自浦塞爾劇作《阿布德拉扎 Abdelazer》的莊嚴主題，並依序由「全樂團齊奏→四大樂器家族（木管、銅管、弦樂、打擊）輪奏→全樂團再度合奏」的方式，展現各聲部發聲原理與全團聲響色彩。
第二段		**13 段家族樂器變奏** 將管弦樂團解構拆解，按木管、弦樂/豎琴、銅管與打擊的順序，一路延伸輪流擔任主角，呈現各樂器的音色、音域與獨特演奏技法。
木管家族 2:00	**0.5m**	清亮甜美的長笛奏出主題變奏，由高亢的短笛在高音域伴奏，感受長笛與短笛如鳥鳴般的華麗應答。
2:30	**1m**	雙簧管以二重奏形式展現溫柔且略帶悲淒的音色，在中低音弦樂與定音鼓輕敲下奏出充滿表情的慢板。
3:30	**0.5m**	豎笛展現極其輕快、俏皮的性格，背景由弦樂輕巧撥奏與低音號低沉的旋律線襯托。
4:00	**1m**	低音管作為木管組中體積最大、聲音最低者，與小鼓及弦樂構成雄壯輕快、略帶詼諧的進行曲。
弦樂家族 5:00	**0.5m**	第一與第二小提琴在銅管與大鼓強勁的節奏下奏出光輝燦爛的波蘭舞曲。
5:30	**1m**	在管樂如蜻蜓點水的伴奏下，中提琴奏出如夢幻般悠揚綿長的旋律
6:30	**1.5m**	大提琴以半音階下行緩緩奏出主題變奏，展現豐潤、溫暖且極具歌唱性的音色，在豎笛與豎琴流暢的伴奏下流露甜美深情。
8:00	**0.5m**	低音提琴如同弦樂器中的老者，音質低沉，如呻吟語。在木管高音與鈴鼓襯托下幽默地從慢板漸快躍動。
8:30	**1m**	在繞鈸與鑼聲的氣氛營造下，豎琴以果決、華麗的琶音與滑音登場，展現華麗清晰的樂音。
銅管家族 9:30	**1m**	法國號以圓潤飽滿聲響奏出如同獵角的效果，中低音弦樂、豎琴與定音鼓則在一旁營造聲勢。
10:30	**0.5m**	精神抖擻的小號奏出強而有力且具穿透力的明亮旋律，小鼓與弦樂以輕快的節奏予以伴奏。
11:00	**1m**	三支長號發出莊嚴厚重的聲響，搭配低音號莊嚴低沉的音色，最後由木管與其他銅管樂器共同吹奏出壯麗雄偉的段落。

打擊樂家族 12:00	**1.5m**	定音鼓與大鼓以低沈的鼓點先行出場，搭配繞鈸碰撞出金屬擦亮聲，隨後則是鈴鼓的沙沙振動與三角鐵清脆澄澈的音響，緊接者是小鼓滾奏搭配木魚清脆的節奏。木琴以硬頭鼓棒敲擊木片，演奏出高亢跳躍的旋律線。響板、鑼聲與鋼片琴共同奏出如音樂盒般的樂音，最後全體打擊樂器一同齊奏，熱鬧地結束此樂段。
第三段		**以賦格寫成的終曲**　對位藝術的總和，以活潑的甚快板展開賦格曲，將先前拆解的樂器依登場順序逐一交織疊加，最後銅管聲部奏出隆重莊嚴的**普賽爾主題**，以熱烈的聲響營造最後的高潮。
13:30	**3m**	樂器依序進場奏出賦格主題：短笛→長笛→雙簧管→豎笛→低音管→第一小提琴→第二小提琴→中提琴→大提琴→低音提琴→豎琴→法國號→小號→長號與低音號打擊組。 其中弦樂五部一度擴展細分為 15 個聲部，淋漓盡致展現複音交織的技法。當木管與弦樂以極快的速度維持飛奔般的賦格織體時，銅管聲部以慢速、重厚、接近原型的擴增時值手法，宏偉重現**普賽爾主題**。最後在打擊樂組的推波助瀾下，整個樂團以極具震撼力的和弦響亮結束全曲。

柏林&維也納 德奧首都音樂10日

02/16 出發 僅此一團

當頂級交響遇上傳奇歌劇
五場演出，一次收藏

橫跨柏林、維也納，雙樂都朝聖
親臨歐洲最具指標性的音樂殿堂

導聆名師劉柏宏老師隨團
演出前導聆，入席更入心

德國雙城之旅 貝多芬九大交響12日

04/22 出發 僅此一團

貝多芬逝世兩百週年紀念
2027全球樂壇最重量級朝聖之旅

四百年宮廷樂團德勒斯登國家管弦樂團
四晚一次聽盡貝多芬九大交響曲

柏林兩大殿堂 歌劇芭蕾雙重奏
《弄臣》與《紐瑞耶夫》交織戲劇與舞蹈美學

異數風格特有傳統：呂岱衛老師
每場佛腳導聆，音樂會聆賞體驗翻倍

探索更多美樂之旅　線上客服

The One 異數風格旅行社 台北市錦州街 28 號 5樓 | Tel : 02-2536-1314
travelinstyle.com.tw | 交觀甲 7080 號 | 品保會員北 1692 號