

國立臺灣師範大學音樂學院

音樂學系碩士班

書面報告

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Written Report

沃恩威廉斯《雲雀高飛》之樂曲分析與演奏探討

An Analysis and Interpretation of
R. Vaughan Williams's *The Lark Ascending*

劉珮芯

Liu, Pei-Hsin

指導教授：趙恆振 教授

Advisor: Prof. Vincent Heng-Chen Chao

中華民國 113 年 7 月

July 2024

摘要

瑞夫·沃恩威廉斯 (Ralph Vaughan Williams, 1872-1958) 自幼展現音樂天份，受印象風格與浪漫主義影響，作品多元豐富、呈現英國本土特色，加上民歌採集的累積，其成熟期作品大量融入民歌元素，除藝術歌曲創作外，器樂作品也明顯可見。《雲雀高飛》(*The Lark Ascending*) 正是融合了民謠特色及印象樂派作曲技巧而產出，採用民樂風格，作曲手法結合英國民族與沃恩威廉斯個人特色，此曲氣氛縹緲抒情、英國民謠風格濃厚，為二十世紀小提琴經典代表作品之一。

本研究論文共有三章。第一章分成兩個部分，第一部分為作曲家生平，探討作曲風格與特色，著重描述作曲家創作《雲雀高飛》前後之生平，意即其前期至成熟期的作曲生涯，後期則簡要概述。第二部份針對《雲雀高飛》剖析作品創作背景，作品標題、詩文與音樂本身關係，樂譜編制以及作品首演情況。第二、三章為樂曲分析及演奏探討，針對樂譜分析樂句、和聲、作曲手法，以及演奏法與弓法、指法的探討。

關鍵字：沃恩威廉斯、雲雀高飛、小提琴

Abstract

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) was initiated into music at an early age, and demonstrated a remarkable aptitude. Influenced by Impressionism and Romanticism, his compositions showcase the richness, diversity, and unique characteristics of English culture. In addition, due to his accumulation of folk songs, his mature works incorporated a substantial number of folk song elements, which can be observed not only in his lieder but also in his instrumental compositions. "*The Lark Ascending*" represents a synthesis of folk music and impressionistic compositional techniques. With its lyrical, ethereal atmosphere and strong English folk style, it could be considered one of the greatest violin compositions of classical music in the 20th century.

This thesis consists of three chapters. The opening chapter is divided into two parts. The first part presents a biography of the composer, exploring the style and characteristics of the composition. The second part explores the background of "*The Lark Ascending*".

The second chapter is an analysis of the piece. The final chapter is a discussion of performance. The author focuses on the notes, terminology, and dynamics written by the composer, explains in detail what kind of articulation should be used.

Keywords: Ralph Vaughan Williams, *The Lark Ascending*, violin

目錄

緒論	1
動機與目的	1
範圍與方法	2
第一章 作曲家生平與作品創作背景	4
作曲家生平	4
作品創作背景	11
第二章 樂曲分析	15
第 I 段	16
第 II 段	24
第 III 段	30
第 IV 段	41
第 V 段	44
第三章 演奏探討	48
第 I 段	48
第 II 段	57
第 III 段	59
第 IV 段	62
第 V 段	63

結論 65

參考資料 67

譜例目錄

【譜例 2-1-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 1-3 小節.....	17
【譜例 2-1-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 3 小節起裝飾奏開頭.....	18
【譜例 2-1-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，開頭裝飾奏片段.....	19
【譜例 2-1-6】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 24-26 小節.....	21
【譜例 2-1-7】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 47-48 小節.....	22
【譜例 2-1-8】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 66 小節，裝飾奏.....	22
【譜例 2-2-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，第 68-76 小節.....	25
【譜例 2-2-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 78-81 小節.....	25
【譜例 2-2-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，第 97-107 小節.....	27
【譜例 2-2-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 108-113 小節.....	28
【譜例 2-2-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 92-101 小節.....	29
【譜例 2-3-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，第 114-117 小節.....	31
【譜例 2-3-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》雙簧管聲部，第 118-111 小節.....	31
【譜例 2-3-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 122-129 小節.....	33
【譜例 2-3-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 130-141 小節.....	35
【譜例 2-3-6】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 141-144 小節.....	36
【譜例 2-3-7】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 145-153 小節.....	37
【譜例 2-3-8】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 154-165 小節.....	38

【譜例 2-3-9】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 166-167 小節.....	39
【譜例 2-3-10】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 141-144 小節.....	40
【譜例 2-4-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 168-177 小節.....	42
【譜例 2-4-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 178-195 小節.....	43
【譜例 2-5-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 223-234 小節.....	45
【譜例 2-5-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，第 227-241 小節.....	46
【譜例 2-5-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，最末段小提琴裝飾奏.....	47
【譜例 3-1-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 1 小節起與裝飾奏前兩行.....	49
【譜例 3-1-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，裝飾奏第六、七行.....	50
【譜例 3-1-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 25-34 小節.....	54
【譜例 3-1-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 35-38 小節.....	55
【譜例 3-1-6】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 40-49 小節.....	55
【譜例 3-1-7】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 50-64 小節.....	56
【譜例 3-1-8】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第二段裝飾奏.....	56
【譜例 3-2-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 86-89 小節.....	58
【譜例 3-3-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 130-133 小節.....	60
【譜例 3-3-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 137-141 小節.....	60
【譜例 3-3-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 153-161 小節.....	61
【譜例 3-4-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 168-185 小節.....	62

【譜例 3-5-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，結尾第三段裝飾奏..... 64

表目錄

【表 2-1】全曲架構表.....	15
【表 2-2】第 I 段樂句架構表.....	16
【表 2-3】第 II 段樂句架構表.....	24
【表 2-4】第 III 段樂句架構表.....	30
【表 2-5】第 IV 段樂句架構表.....	41
【表 2-6】第 V 段樂句架構表.....	44
【表 3-1】錄音速度比較.....	59

圖目錄

【圖 1-1】初演音樂會資訊..... 12

緒論

動機與目的

筆者於求學階段接觸之曲目，不論個人獨奏、室內樂或樂團合奏，多為西元1900年之前的作品，二十世紀距今最近、卻最為陌生，其他學科如音樂史、曲式與分析等學習亦是如此。誠然，巴洛克、古典與浪漫時期的音樂固然重要，但突破傳統、百家爭鳴的二十世紀音樂亦具討論與研究之意義。

透過研究所更深入的課程，得以在此階段進一步往二十世紀音樂琢磨精進，從開創現代音樂濫觴的法國作曲家—德布西 (Achille-Claude Debussy, 1862-1918)、拉威爾 (Joseph Maurice Ravel, 1875-1937)，再到新維也納三傑—苟貝格 (Arnold Schönberg, 1874-1951)、魏本 (Anton Friedrich Wilhelm von Webern, 1883-1945)、貝爾格 (Alban Maria Johannes Berg, 1885-1935)，以及後續融合後浪漫及二十世紀新音樂的拉赫曼尼諾夫 (Sergei Vasilyevich Rachmaninoff, 1873-1943)、普羅高菲夫 (Sergei Sergeyevich Prokofiev, 1891-1953)，其中亦有致敬舊派的新古典主義—史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky, 1882-1971)、亨德密特 (Paul Hindemith, 1895-1963)；除上述之外，融合當地音樂風格的國民樂派，亦屬二十世紀初音樂重要的一大發展趨勢。

筆者於宏量小提琴作品中選擇了雲雀高飛 (*The Lark Ascending*)，自國民樂派中以民歌採集、以英國民族風格為特色的瑞夫·沃恩威廉斯 (Ralph Vaughan Williams, 1872-1958) 所譜曲。此曲採用民樂風格，作曲手法融合英國民族與個人特色，可謂二十世紀小提琴經典代表作品之一。在主修教授的推薦之下，筆者偶然接觸此曲，對樂曲創作手法及音色意境產生興趣進而深入研究。經查閱國內目

前並無此曲之碩博士論文，甚至在沃氏作品中僅有幾首聲樂及雙簧管、低音號作品分析與詮釋，揣測可能因年代較近、樂譜版權、資料搜集不易等原因，而尚未有人研究此曲。但筆者認為不論曲長、手法、難度，皆具值得研究之層面，與主修教授討論後，決定以這首曲目深入淺出地探究沃恩威廉斯的生平、作品風格，藉由分析詮釋《雲雀高飛》提供些許拙見，盼能拋磚引玉，使演奏者有機會認識此曲。

範圍與方法

本研究論文共三章。第一章分成兩個部分，第一部分為作曲家生平，探討作曲風格與特色，著重描述作曲家創作《雲雀高飛》前後之生平，意即其前期至成熟期的作曲生涯，後期則簡要概述。研究者查閱發現林中光博士於西元 2013 年發表之博士論文〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋—生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉，內含沃氏鉅細靡遺的創作生涯歷程，為本國近年來論及沃恩威廉斯作品的論文中，最具參考價值的文獻之一，內文囊括蒐集大量有用之參考文獻，亦為本研究論文重要參考依據。第二部分針對《雲雀高飛》剖析作品創作背景，作品標題、詩文與音樂本身關係，樂譜編制以及作品首演情況。

第二章為樂曲分析，筆者選擇倫敦牛津大學出版社 (Oxford University Press) 於 1925 年 (樂團版本)、1926 年 (鋼琴版本) 出版之樂譜為研究依據，考量到大部分小提琴演奏者與鋼琴合作的機會遠大於與樂團合作，且研究階段的成果展現 (演講音樂會) 亦是與鋼琴合作，故於樂曲分析、演奏探討上，採用鋼琴版本樂譜為主，輔以樂團版本樂譜參考配器。此鋼琴版本重要旋律會註記演奏樂器，鋼琴合作者可於演奏時模仿作曲家為樂團設計的聲響，亦為選擇此版本作為研究依據之理由。

第三章為演奏探討，筆者針對作曲家所譜寫的音符、術語、力度等，詳細說明使用何種演奏法 (articulation)、點出關鍵樂句弓法與指法的選擇，以及練習時與鋼琴須強調練習哪些重點、採取何種速度，還有聲部間溝通與互動的要點，提供筆者所研究的演奏觀點。

第一章 作曲家生平與作品創作背景

作曲家生平

瑞夫·沃恩威廉斯 (Ralph Vaughan Williams, 1872-1958) 於 1872 年 10 月 12 日生於英國一個名為安普尼 (Ampney) 的小鎮，¹父親來自法律世家：上至曾祖父約翰·威廉斯 (John Williams, 1757-1810)、祖父愛德華·沃恩威廉斯 (Edward Vaughan Williams, 1797-1875)，²以及叔輩羅蘭 (Roland) 與華爾特 (Walter)。其父親阿瑟 (Arthur Vaughan Williams, 1834-1875) 選擇從事牧師工作，母親瑪格麗特·韋奇伍德 (Margaret Wedgwood, 1834-1897) 從小接觸音樂與繪畫，夫婦倆給予子女足夠的資源學習，父系文學家族的傳承加上母系達爾文家族的血脈，使沃氏得到良好的教育環境，音樂教育更是啟蒙於阿姨蘇菲·韋奇伍德 (Sophy Wedgwood, 1842-1911) 的教導。

跟著阿姨學習鋼琴的沃恩威廉斯，從小就會跟哥哥姊姊們演奏二重奏、詠嘆調。六歲時，他創作了一首僅四小節的鋼琴小品，命名為〈知更鳥的巢〉 (The Robin's Nest)，這首作品已含有簡單的持續低音 (thorough bass) 的概念。³爾後，他繼續學習和絃功能與和聲觀念，這是他學習音樂理論的開端。兩年後，他到愛丁堡大學 (Edinburgh University) 學習和聲學課程，年紀過小的他因為字跡凌亂，在阿姨的協助下，透過口述的方式通過了考試。與此同時，他開始學習鋼琴與小提琴，第一堂提琴課是由一名瘦弱的德國老人卡瑪 (Cramer) 教導他，兩項樂器中

1 位於英國西南區威爾特郡 (Wiltshire) 與格洛斯特郡 (Gloucestershire) 的邊境，此處譯名 (安普尼) 採自維基百科。

2 家族中首位使用複姓且未加上連接號之成員。

3 Hubert Foss, *Ralph Vaughan Williams; a study*, 18.

沃氏唯獨鍾愛小提琴，他曾於自傳說過「我一直學不好鋼琴，而小提琴是我在音樂上的救贖。」⁴西元 1883 年九月，沃氏進入一所位於羅廷丁 (Rottingdean) 的寄宿學校就讀，持續學習小提琴、鋼琴與管風琴，在此遇到的鋼琴老師魏斯特 (C. T. West)，為其音樂教育中關鍵人物。魏斯特帶領沃氏仔細地認識巴赫的音樂，這是他幼時在家鄉的音樂教育中缺少的，這段經歷使他補齊所缺，並豐富往後音樂創作的可能性。⁵西元 1887 年，進入倫敦查特豪斯學校 (Charterhouse) 就讀，沃氏在學校的管絃樂團中拉奏第二小提琴聲部，後來改演奏中提琴。除管絃樂團外，沃氏也參加合唱團、參與音樂會與發表新作〈G 大調鋼琴三重奏〉，逐漸踏上成為作曲家的道路。

西元 1890 年，沃氏前往英國倫敦皇家音樂學院 (Royal College of Music) 就讀，與所仰慕的作曲家休伯特·帕里男爵 (Sir Hubert Parry, 1848-1918)⁶學習作曲。透過帕里耐心地培育與磨練，因而埋下沃恩威廉斯心中發揚英國傳統音樂的種子。同儕也對此時期的沃恩威廉斯影響頗深，跟著朋友理查·華修 (Richard Walthew, 1872-1951) 前去觀賞比才 (Georges Bizet, 1838-1875) 與威爾第 (Giuseppe Verdi, 1813-1901) 的作品，讓他大大改變原本「德奧作曲家才值得認真對待」的想法，更使他體悟到，藝術不但無分高低貴賤，更無絕對高尚或不潔的音樂，唯有「對自己誠實」(To thine own self be true) 才是學習與創作的不二法門。⁷

4 Hubert Foss, *Ralph Vaughan Williams; a study*, 19.

5 林中光，〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋——生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉(國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013)，35。

6 Sir Charles Hubert Hastings Parry 為英國著名作曲家、音樂學者、教育者，二十世紀英國音樂復興的先驅者。

7 Hubert Foss, *Ralph Vaughan Williams; a study*, 25.

西元 1892 年，沃氏進入劍橋大學三一學院 (The Trinity College, Cambridge)，攻讀音樂與歷史學位。此時的他與查爾斯·伍德 (Charles Wood, 1866-1926)⁸ 學習作曲，但未從其身上獲得足夠的啟發，查爾斯並不看好沃恩威廉斯能夠成為一名成功的作曲家。這讓年紀尚輕的沃氏感到困惑，幸好受到打擊的他並未就此放棄，他再度回到英國皇家學院求學，跟隨帕里、查爾斯·史丹福特 (Charles Villiers Stanford, 1852-1924)⁹ 等人學習，他們主張藝術歌曲回歸英格蘭早期詩作，加上後來遇到於西元 1892 年進入英國皇家音樂學院學習的古斯塔夫·霍爾斯特 (Gustav Theodore Holst, 1874-1934)，兩人結識後一拍即合，成為一生至交，他們的友情持續了將近四十年，直到 1934 年霍氏辭世，與這些人的相遇深深影響了沃氏往後的作曲風格發展。

史丹福特教導沃恩威廉斯正確且嚴謹地使用教會調式 (Church Modes) 學習調式對位，使調式成為他作曲中重要的風格之一；¹⁰ 他亦協同霍爾斯特探索考察英格蘭傳統民間音樂，兩人相互研究、採集英國民歌，也會進一步分析彼此的早期作品，並教導對方作曲技巧。西元 1897 年，沃氏與自幼相識的愛德林·費雪 (Adeline Fischer, 1870-1951) 結婚，在帕里的建議下，兩人的蜜月旅行前往柏林，旅德順便進修的他拜馬克斯·布魯赫 (Max Bruch, 1838-1920) 為師，除了大力鼓勵他創作外，布魯赫對民歌的熱情也點燃了沃恩威廉斯對本土音樂的興趣。加上

8 Charles Wood, 愛爾蘭音樂家與教育者，為愛爾蘭民歌協會的創始團員與副主席，對英國本土音樂的貢獻與提攜後進，使其獲得利茲大學 (Leeds University) 榮譽博士學位以及牛津大學 (University of Oxford) 的榮譽音樂博士等殊榮。

9 Charles Villiers Stanford, 英國作曲家、教育者與指揮家，於十九世紀末積極參與英國音樂復興運動，培育出很多英國著名作曲家，也獲諸多榮譽學位，包含牛津大學、劍橋大學、利茲大學等。

10 林中光，〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋—生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉(國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013)，38。

在德國欣賞了林林總總的音樂演出，沉浸於藝術表演的感動與布魯赫的激勵之下，加深他思索本土音樂的重要性。¹¹西元 1903 年，沃恩威廉斯收集第一首民歌〈灌木與荊棘〉(Bushes and Briars)，他已發表過〈林登草原〉(Linden Lea, 1901)，此曲副標題為「一首多賽特民歌」(A Dorset Folk Song)，為其早期展現出使用民歌為作曲靈感的契機作品。在此之後，沃氏便投身進入民歌採集的工作，與霍爾斯特並肩而行，開始替英國民族音樂鋪造重要且亮麗的康莊大道。西元 1905-1910 年是沃氏採集民歌的豐收時期，他終其一生共蒐集逾 800 首民歌，超過多數都是在西元 1910 年前所集齊。

西元 1908 年，沃恩威廉斯前往法國巴黎拜拉威爾為師。在此之前他已出版了民歌曲集《清晨郵車》(*The Morning Post*, 1904)，兩部聯篇歌曲《生命之屋》(*The House of Life*, 1904)、《旅行之歌》(*Songs of Travel*, 1904)，亦與霍爾斯特共同編纂由民歌所改編的兩冊詩集《英國讚美詩集》(*The English Hymnal*, 1906, 1907)。跟著拉威爾 (Joseph Maurice Ravel, 1875-1937) 學習作曲技巧的他，後續作品中明顯融入法國印象樂派的作曲手法。

從巴黎受教於拉威爾之後，對沃恩威廉斯的音樂風格具有相當大的影響。印象樂派的手法，最為人知的是利用連續平行和弦或空心和弦，製造模糊調性及旋律複雜化的美感，沃恩威廉斯成功地活用這一技術，並融合十五世紀的英國複音音樂風格……。這樣利用平行和弦的寫作風格，同時也可以在他的交響樂作品，如：《泰利斯的主題幻想曲》、《倫敦交響曲》以及《海交響曲》中見到，只是不同於法國印象樂派，沃恩威廉斯常讓平行和弦呈現在旋律上，同時作對位法使用。¹²

沃恩威廉斯在蜜月旅德與短暫待法後，開始寫作較大型的管絃樂作品。藉由《海洋交響曲》(*A Sea Symphony*, 1910) 達到了作曲生涯的第一個高峰，創作重心

11 林中光，〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋——生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉(國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013)，39。

12 Ibid., 43-44.

從原本聲樂為主的藝術歌曲，轉而傾向器樂作品。此時作曲進入成熟期，沃氏曲風除了民歌特色外，更靈活使用印象樂派作曲技巧，「進入成熟期的沃恩威廉斯逐步跳脫出德國音樂的嚴謹框架，法國印象樂派的自由瀟灑，融合他本身鍾愛的民歌風格、五聲音階、聖樂、調式音樂以及溯古的技法」。¹³

本篇論文所研究的《雲雀高飛》創作於 1914-1915 年間，正屬剛邁進成熟期之作，透過印象派的和聲色彩，呈現出與民歌旋律極相似的親切感，為沃氏最具個人特色的寫作風格，將於後續章節闡述與分析。

第一次世界大戰（西元 1914-1918 年）爆發，正值青壯年的沃恩威廉斯也受召入伍，他的作曲生涯面臨創作停滯、作品文稿不易保留的困境。《田園交響曲》(*Pastoral Symphony*, 1921) 正是從軍時構思，直至西元 1921 年才完成的作品之一。除作曲進度大受影響外，戰爭帶給沃氏很大的心靈衝擊，對生命的消逝感到悲觀，也因此他開始探索內心對音樂的感受、反思音樂存在的意義。^{14 15}

戰後有部份宗教作品產出，如《悅山牧羊人》(*The Shepherds of the Delectable Mountains*, 1921)、G 小調無伴奏彌撒曲 (*The unaccompanied Mass in G minor*, 1920-21)、聖經清唱劇《聖城》(*Sancta civitas*, 1923-25)。西元 1919 年，沃恩威廉斯受邀回皇家音樂學院任教，將生活重心轉向教學，同年獲牛津大學頒贈榮譽音樂博士學位。他的教學生涯長達 20 年，影響非常多後輩作曲家，其中包含著名英國重要作曲家布瑞頓 (*Edward Benjamin Britten*, 1913-1976)。

13 林中光，〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋—生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉(國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013)，45-46。

14 *Ibid.*, 48-49.

15 Michael Kennedy, *The Works of Ralph Vaughan Williams*, 142.

教學期間的沃氏作品產量降低，主要有三部歌劇：《朝海奔馳的騎士》(*Riders to the Sea*, 1925-27)、《戀愛中的約翰爵士》(*Sir John in Love*, 1929) 與《毒吻》(*The Poisoned Kiss*, 1929)，後幾年完成了第四號交響曲 (*Symphony No. 4*, in f minor, 1931-34)、第五號交響曲 (*Symphony No. 5*, in D major, 1931-34)，但這些大型作品相對沒有以往的作品成功。除了上述的大作品外，還創作了小提琴與絃樂團的協奏曲 (*The Concerto for violin and strings*, 1924-25)，最初名稱為學院協奏曲 (*Concerto accademico*)，是沃氏最接近新古典主義¹⁶的作品。

西元 1930 年代，沃恩威廉斯了進行一系列以國民音樂 (*National Music*) 為主題的演講，並與牛津大學出版社 (*Oxford University Press*) 建立合作關係。這個時期的他，屢獲各類榮譽與獎章，專注於提攜後進與推廣英國國民音樂。

沃恩威廉斯於西元 1934 年失去一生摯友霍爾斯特，第二次世界大戰又於西元 1939-1945 年發生，年近古稀之年的他，內心仍無法逃避戰爭帶來的衝擊，「(整體音樂風格) 重新回歸到英國民歌平實、溫暖的傳統風格……可視為他抒發心靈與情感的路徑。此外，他發表的文章仍舊著墨在民族音樂的題材上，由此可見英國民歌對其重要性仍舊不減。」¹⁷

西元 1951 年其妻愛德林因病逝世，兩年後娶英國詩人作家烏蘇拉 (*Ursula Vaughan Williams*, 1911-2007) 作為第二任妻子，兩人早於 1937 年認識，之前就常

16 為二十世紀作曲家風格運動之一，特別於兩次世界大戰之間較活躍。新古典主義主張回歸早期音樂的作曲形式，掛著「回歸巴赫」(*Back to Bach*) 的口號。但並非很嚴謹的強調遵守古典、巴洛克時期的作曲風格，而是基於與二十世紀當時興起的非調性、十二音列手法對抗，使用舊時期的曲種、手法，還有拾回旋律的重要性與聲部間的層次分明。

17 林中光，〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋—生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉(國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013)，51。

拿烏蘇拉的詩詞來創作。使用烏蘇拉的詩所譜寫最著名的曲目如《最後四首歌》
(*Four Last Songs*, 1958)，亦為他生命中最後一年的創作。

西元 1958 年，沃恩威廉斯因病逝世於倫敦，享年 85 歲。

作品創作背景

沃恩威廉斯 41 歲時草擬《雲雀高飛》，將此曲獻給小提琴家瑪麗·霍爾 (Marie Hall, 1884-1956)，¹⁸於西元 1914-1915 年間創作。西元 1920 年沃恩威廉斯與霍爾一同於私人聚會中演出，並確立了此曲最終版本；¹⁹同年底 12 月 15 日於希爾漢普頓公共大廳 (Shirehampton Public Hall) 初演，²⁰此次演出使用鋼琴版本，由傑佛瑞·門德姆 (Geoffrey Leonard Mendham, 1899-1984) 擔任鋼琴合作者，初演節目資訊請參考【圖 1-1】。

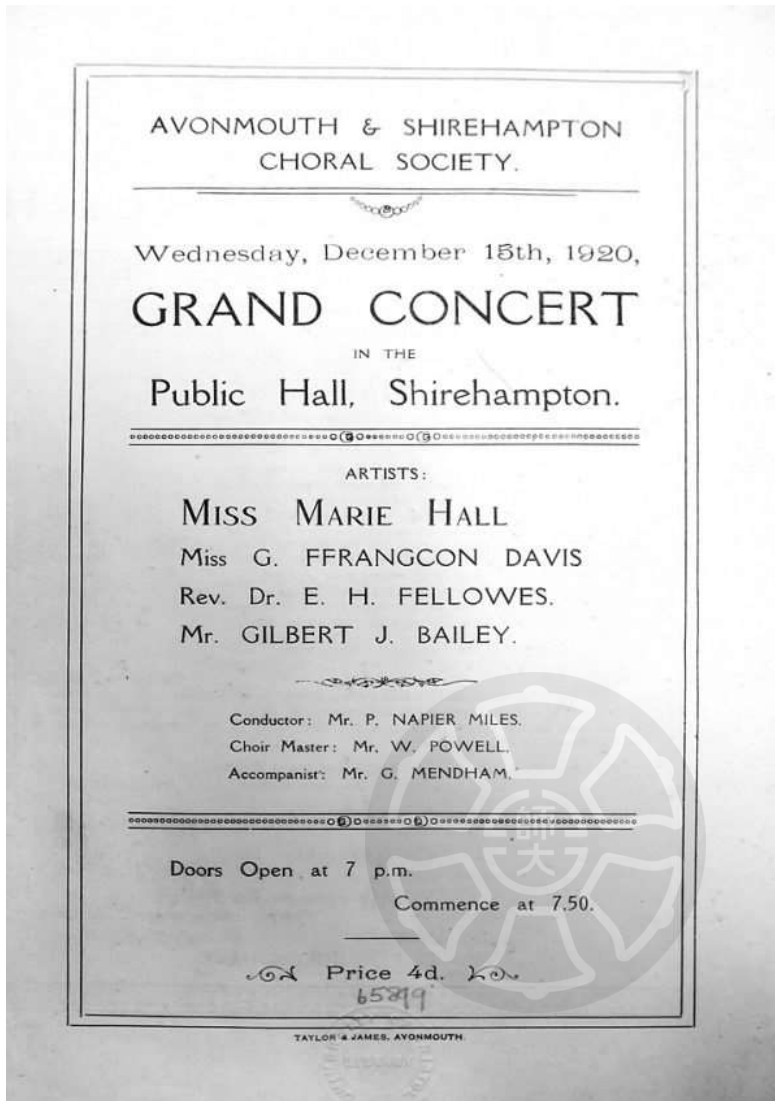
樂團版本的初次亮相是隔年的 6 月 14 日，在倫敦的女王廳 (Queen's Hall) 與英國交響樂團 (British Symphony Orchestra) 和指揮艾德里安·鮑爾特 (Adrian Cedric Boult, 1889-1983) 一同演出。

¹⁸ Marie Hall, 英國當代著名小提琴家之一，除首演沃氏作品外，亦替羅特蘭·伯頓 (Rutland Boughton, 1878-1960)、玻西·舍伍德 (Percy Sherwood, 1866-1939) 等人出演新作品。

¹⁹ Michael Kennedy, *The Works of Ralph Vaughan Williams*, 151.

²⁰ Bristol Ensemble. (摘錄於西元 2023 年 01 月 31 日)
<https://web.archive.org/web/20230131232049/https://www.bristolensemble.com/the-lark-ascending-premiere-no-popups/>

【圖 1-1】初演音樂會資訊

因當時戰爭背景影響，此期間的創作並非都能完整印刷保存，故僅保存最終版本的樂譜，並於西元 1925 年、1926 年分別出版了樂團與鋼琴版本，兩版本皆由作曲家自行編寫而出版。

樂團總編制為 2 把長笛、1 把雙簧管、2 把 A 調單簧管、2 把低音管、2 把 F 調法國號、三角鐵、完整絃樂編制；作曲家於總譜上方以文字補充，另有更小型的編制版本—木管及法國號全部改為單把、三角鐵、小編制 11 或 12 人的絃樂。沃恩威廉斯經常自行擴大或縮小管絃樂作品的編制，以符合更多演出場合，在他

的《倫敦交響曲》中也有做類似的縮編補充，這樣可避免指揮於彩排時因編制限制而任意更動聲部。²¹

此曲擁有作曲家親自給予的副標題〈浪漫曲〉(*Romance*)，這個詞彙於十八世紀後常用於聲樂與器樂作品，代表具有浪漫 (*romantic*) 與抒情 (*lyrical*) 的特質，著重於歌唱性與意境傳達。²²

在第一頁樂譜標題下方，沃氏節錄英國詩人喬治·梅瑞狄斯 (*George Meredith, 1828-1909*)²³ 大地之樂詩詞 (*Poems and Lyrics of the Joy of Earth*) 中同名詩作，從原詩作共有 122 行中摘錄了 12 行：

HE RISES and begins to round,
牠在空中翱翔並盤旋，

He drops the silver chain of sound,
落下如銀鏈般聲響，

Of many links without a break,
環環相扣毫無間斷，

In chirrup, whistle, slur and shake.
吱吱喳喳、啁啾交疊。

.

For singing till his heaven fills,
牠高唱著直到聲音環繞在天堂不止，

'Tis love of earth that he instils,
注入對大地的熱愛，

And ever winging up and up,
翱翔升空、永不止息，

Our valley is his golden cup,
將山谷當作酒杯，

And he the wine which overflows
他是沉浸其中最珍貴的美酒

To lift us with him as he goes.
我們同牠一併昇華。

.

Till lost on his aerial rings
當牠翱翔消失於昂揚的銀鏈中

In light, and then the fancy sings.
那聲響仍在、在那璀璨光芒當中

21 Hubert Foss, *Ralph Vaughan Williams; a study*, 115.

22 Sage, Jack, Susana Friedmann, and Roger Hickman. "Romance." Grove Music Online. 2001; Accessed 26 Apr. 2023.
<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000023725>.

23 喬治·梅瑞狄斯 (*George Meredith*) 為英國維多利亞時代重要的小說家、詩人，他的創作生涯伴隨著英國文學的重大變革而發展，其小說創作可視為英國現代主義小說的重要先驅，他的詩詞亦同樣反映與審視當代社會問題。梅瑞狄斯曾七度獲得諾貝爾文學獎之提名，逝世時被認為是英國最重要的文學家之一。

承「作曲家生平」所言，此曲創作於西元 1914-15 年間，屬成熟時期作品，因前期採集民歌的累積，使沃氏開始在作品中放入大量民謠元素；乍聽《雲雀高飛》酷似某首民謠，但它卻沒有實際的民謠旋律可以對應。²⁴沃氏融合民謠特色及印象樂派作曲技巧，產出了這首氣氛縹緲抒情、英國民謠風格濃厚的浪漫小品。

在和聲、調性上，沃氏選擇已擺脫先前浪漫時期音樂創作的框架，在拉威爾的指導下更是靈活自如。謝孟儒曾這樣歸納，「Vaughan Williams 的和聲規則，大部分還是用大小調音樂系統裡和聲基礎可觀察出；調性的走向，是一種以終止目標為定向的安排設計。此終止目標並不僅是調性的終止，而是以樂章或全曲的調性轉折為思考方向...」²⁵沃氏的作品分析起來較為複雜，對於調性、調式、和聲的掌握十分熟稔，在一定的規範之下變化多端，後續第三章以《雲雀高飛》分析其作曲手法，可實際看到沃氏在調性、調式上轉換與應用。

24 簡政珍，〈從「音象」論英國二十世紀的「民族古典」音樂〉，
https://ed.arted.gov.tw/ch/content/m_periodical_content_1.aspx?AE_SNID=2278&mytype=6
(摘錄於西元 2023 年 04 月 26 日)

25 謝孟儒，〈Ralph Vaughan Williams 的音樂風格探討—由創作題材及寫作手法出發的分析觀察〉(國立藝術學院音樂研究所音樂學組碩士論文，1998)，57。

第二章 樂曲分析

此曲為單樂章形式，筆者將其歸納為五個段落，整理各段調號、拍號、速度與表情術語，請參照【表 2-1】之全曲架構表。

【表 2-1】全曲架構表

段落	小節數 (總數)	記譜調號 調式、調性寫作手法	拍 號	速度與表情術語
I	1-67(67)	一個升記號 (G/e 調) 中國五聲羽調式 借用 D 大調升高 c 音	6/ 8	Andante sostenuto
II	68-113(46)	一個升記號 (G/e 調) G 調 Dorian	2/ 4	Allegretto tranquillo
III	114- 167(54)	一個降記號 (F/d 調) C 調 Dorian 借用 d 小調強調主音	6/ 8	Allegro tranquillo
IV(II *)	168- 195(28)	同 II 段	2/ 4	Allegretto molto tranquillo
V(I*)	196- 246(51)	同 I 段	6/ 8	Tempo del Principio

*為相似但不完全相同之段落

根據謝孟儒的文獻，²⁶沃恩威廉斯的旋律主要可區分為兩種原則，一為「拼貼性原則」、²⁷以及「附加性原則」。²⁸筆者將此曲旋律歸類為「附加性原則」，每樂句的始、末樂節皆有主動機的影子，高潮樂段動機會截短反覆，樂句中心會因變體的需要作轉移呈現，且高度融合五聲音階與調式音階，調性走向多變。

26 謝孟儒，〈Ralph Vaughan Williams 的音樂風格探討—由創作題材及寫作手法出發的分析觀察〉(國立藝術學院音樂研究所音樂學組碩士論文，1998)，79。

27 拼貼性原則：曲調由分割的短旋律組成，具複音多聲部音響，旋律經常變化再拼貼組合。

28 附加性原則：曲調本身有明顯的線條，由單聲部或多聲部旋律串聯起來。旋律裡的小動機會以階梯式的漸層堆疊作連結。

第 I 段

持續的行板 (*Andante sostenuto*)，拍號為六八拍子，調號為一個升記號 (G/e 調)。

此段可分為五個小段落，詳見【表 2-2】。

【表 2-2】第 I 段樂句架構表

段落	小節數	樂句組成 (小節為單位)
I-I	1-3	2+1 (裝飾奏)
I-II	4-25	5+5+5+5+2 (銜接段落)
I-III	26-48	7+6+4+4+2 (銜接段落)
I-IV	49-63	5+5+5
I-V	64-66	2+1 (裝飾奏)

由此表可看出，第 I 段樂句組成與全曲架構相似，為頭尾呼應之作曲手法，第 I 段即可見架構縮影。

第 I-I 段落：開頭 2 小節，由鋼琴的空心平行五度和弦展開【譜例 2-1-1】，力度為極弱 (*ppp*)，樂團版本則由音色較溫暖的木管樂器（兩部單簧管、低音管），與加上弱音器演奏 (*con sord.*) 的法國號與絃樂，用極弱的音量營造朦朧氣氛【譜例 2-1-2】。

開頭六個和絃最終停留在 e 音起的九和絃 (e, g, b, d, f[#])，可視為 e 小調一級九和絃，但刻意省略三音模糊調性，可窺知此曲並非使用傳統和聲調性手法。

小提琴獨奏裝飾奏 (cadenza) 自第 3 小節起，作曲家標示無規律節拍 (*senza misura*)，²⁹僅中間先現主題的段落有八小節以虛線劃記，維持六八拍子的韻律。裝飾奏以三十二分音符級進的兩音開始，筆者將此級進兩音視為動機 a。作曲家使用級進兩音（動機 a）慢慢引出 A-B-D，可視此三音為動機 b，音程關係是小三度、小二度，用此引導出後續旋律，如【譜例 2-1-3】所劃記。

【譜例 2-1-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 3 小節起裝飾奏開頭

音域藉由 a 與 b 動機慢慢堆疊至絕對音名 d^3 後，節奏減值至更為緊湊的六十四分音符，頭尾皆含有動機 b（或相同音程關係的音高），符合先前所提「旋律附加性原則」。小提琴獨奏先現主題旋律，開頭三音是動機 b 之逆行，見【譜例 2-1-4】紅圈標示處。主題先現七個小節後（虛線劃記小節線），音域持續往下，逐漸增值至八分音符，最後以標有「持音記號」的八分音符接續到主題，後續鋼琴（或樂團）一同加入。

29 "Misura." Grove Music Online. 2001; Accessed 19 Mar. 2023.
<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000018791>.

【譜例 2-1-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，開頭裝飾奏片段

減值

Slow

Toco

Toco

逐漸增值

第 I-II 段落：五小節為一樂句，共四句（第 4-8 小節、第 9-13 小節、第 13-18 小節、第 19-23 小節）。由動機 b 構成旋律開頭與結尾，見【譜例 2-1-5】紅圈處。第二句鋼琴開始出現接連的附點加八分音符節奏，【譜例 2-1-5】以藍框顯示，於第四句時接在動機 b 之前，成為新的旋律線條，鋼琴右手（豎笛）奏出後，再由小提琴獨奏接續相同旋律。

【譜例 2-1-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 4-23 小節

第一樂句

4 *p cantabile*

第二樂句

10 *pp a tempo*

第三樂句

16 *mp cantabile*

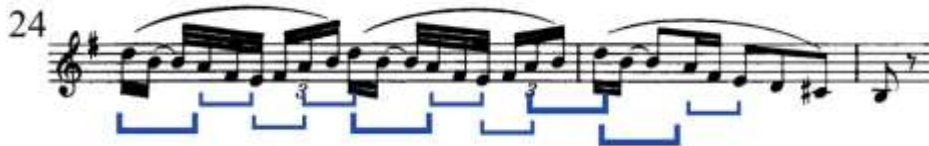
第四樂句

21 *cantabile*

師大

第 24-25 小節銜接段落，可將小提琴獨奏的音群拆解，並將其視為環環相扣的動機 b 【譜例 2-1-6】。

【譜例 2-1-6】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 24-26 小節

第 I-III 段落：共有四個不規則劃分樂句，長度分別為 7 小節（第 26-32 小節）、6 小節（第 33-38 小節）、4 小節（第 39-42 小節）、4 小節（第 43-46 小節），再加 2 小節（第 47-48 小節）銜接段落。此段主旋律由鋼琴（法國號）起，小提琴獨奏則為伴奏角色，演奏動機 a 為起頭的短旋律，第二句則反之。第三句再度回到鋼琴，兩手首度擴張至八度，以呈現全樂團澎湃的張力。第四句小提琴承接鋼琴右手的八度和弦，作曲家標示「寬廣地」(Largamente) 一字迎來整個 I 段的高峰。

第 47-48 小節（銜接段落）鋼琴使用連續的平行和弦，小提琴獨奏則為六度、五度的和弦穿插，使用印象樂派的平行和弦手法，與開頭氣氛相似【譜例 2-1-7】。

【譜例 2-1-7】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 47-48 小節

Musical score for piano, measures 47-48. The score is in G major and 3/4 time. Measure 47 starts with a piano (*p*) dynamic. The right hand plays a series of eighth notes, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Measure 48 continues the pattern. A 'Clarin.' part is indicated above the right hand staff.

第 49 小節起為 I-IV 段落，與 I-II 為相同的五小節分句，但此次僅有三個樂句，並結束於第 63 小節第一大拍。

I-V 段落自第 63 小節第二大拍起，回到與開頭相同的極弱和弦行進，接續小提琴獨奏第二度裝飾奏片段。此次裝飾奏篇幅明顯較第一次短，為三次中最短的一次。單方向上行至絕對音名 d^4 後，結束於往下小三度的 b 音，筆者將其視為五聲音階羽調式之結音【譜例 2-1-8】。

【譜例 2-1-8】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 66 小節，裝飾奏

Musical score for violin, measure 66. The score is in G major and 3/4 time. It is labeled 'Cadenza sur la touche' and starts with a pianissimo (*pp*) dynamic. The violin plays a series of eighth notes, with a final note circled in red and labeled '結音' (ending note). The dynamic is marked *ppp* at the end of the measure.

首段調性模糊，最開始整段裝飾奏僅使用 d, e, f[#], a, b 五音（除中間有虛線小節的先現主題段落，有使用到兩個 g 音），可視為五聲音階 D 調羽調式（主題結束於 b 音）；且此段頻繁以臨時記號升高 c 音，借用 D 調聲響，「...調性的走向，是一種以終止目標為定向的安排設計。」³⁰根據學者謝孟儒所言推斷，會譜寫成一個升記號的 G/e 調號，是為了下一段的調式作鋪陳，顯示出沃氏調性、調式及混合五聲音階的彈性運用。

30 謝孟儒，〈Ralph Vaughan Williams 的音樂風格探討—由創作題材及寫作手法出發的分析觀察〉（國立藝術學院音樂研究所音樂學組碩士論文，1998），79。

第 II 段

靜謐的稍快板 (*Allegretto tranquillo*)，類似行板 (*quasi Andante*)，拍號為第 I 段的相通拍二四拍子，調號同為一個升記號 (G/e 調)。此段共三個小段落，分別為 14 小節 (第 68-81 小節)、12 小節 (第 82-93 小節)、20 小節 (第 94-113 小節)；可再細分成七個小樂句，每個樂句 6 小節，第二及第七句延長 8 小節，是個句法劃分相對整齊的段落，詳見【表 2-3】。

【表 2-3】第 II 段樂句架構表

段落	小節數	樂句組成 (小節為單位)
II-I	68-81	6+8
II-II	82-93	6+6
II-III	94-113	6+6+8

以下用七個小樂句分析架構與動機：此段主題同樣以動機 **b** 開頭，第一句重覆中間的音，音程關係同為小三度與大二度，由鋼琴右手 (長笛) 先奏出，第二句鋼琴右手則模仿豎笛奏出旋律。第二句起出現附點節奏，與第 I-II 段時間點相同，【譜例 2-2-1】以藍框標示。

【譜例 2-2-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，第 68-76 小節

第一樂句

Allegretto tranquillo (quasi Andante) (G)

68

Fl.

Ob.

Cl. in A

Bassoon

Cor. in F

Tri.

Vln. Solo

Vln. I

Vln. II

Viola

Celli

C. B.

動機b

第二樂句

Allegretto tranquillo (quasi Andante) (G)

小提琴獨奏於樂句末端奏出類似短裝飾奏的片段【譜例 2-2-2】，此處十六音符音型可視為動機 a 的延伸，兩音之間關係不侷限於二度；鋼琴輔以長音襯托，將此樂句延長 2 小節。

【譜例 2-2-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 78-81 小節

78

a tempo

p

H

a tempo

pp

Vln. I.

p

第 II-II 段落：第三句主旋律由樂團的第一小提琴呈現，第四句則換成雙簧管演奏。

第 II-III 段落：第五句起編制增加，由第一小提琴、第二小提琴與長笛共同奏出，第六句、第七句則使用卡農輪奏手法，由每個聲部輪流奏出旋律，小提琴獨奏亦穿插其中，【譜例 2-2-3】以箭頭標示主題聲部。

第 II 段全段小提琴獨奏十分忙碌，不斷來回遊走，但並無完整、較長的旋律線條。第七句由增值成四分音符的動機 b 結尾，小提琴獨奏攀至絕對音高 a³，再由小提琴獨奏延長兩小節，此次使用帶有五聲色彩的音階下行再上行做結，如【譜例 2-2-4】所示。

【譜例 2-2-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 108-113 小節

第 II 段為一個升記號（G/e 調）的「多里安調式」（Dorian mode），第 II-I 段結束於一級 A-C-E，整段中間第 II-II 句尾用五級 E-G-B 視為無升降（C/a 調）多里安調式的二級，【譜例 2-2-5】以紅框標記。

第五句（第 94-99 小節）暫時轉調，主旋律升高四度並還原 F 音，暗示下一段的調式轉變。銜接第六句時，恢復原本的調號（升高 F 音）。第 II-III 段與第 II-I 段相同，結束於一級 A-C-E 【譜例 2-2-4】。

【譜例 2-2-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 92-101 小節

第II-III段落
第五樂句

92

利用此和弦轉調

a tempo

mf a tempo

97

Poco meno mosso

Clar.

dim. For.

轉回原本調號

第 III 段

靜謐的快板 (*Allegro tranquillo*)，回歸六八拍子，作曲家強調拍子為一小節兩大拍 (2 beats in the bar)，與前段維持相同韻律。此段為全曲唯一採用不同調號的一段，轉至一個降記號。基本 4 小節為一樂句，可依主題劃分為 a, b 句，三段皆由「主題 a + 主題 b + 主題 b」三個樂句組合而成，請見以下表格【表 2-4】。

【表 2-4】第 III 段樂句架構表

段落	小節數	樂句組成 (小節為單位)
III-I	114-129	4 (銜接段落) + 4(a) + 4(b) + 4(b)
III-II	130-144	4(a) + 4(b) + 4(b) + 3 (銜接段落)
III-III	145-167	9(a) + 5(b) + 9(b)

第 III-I 段：開頭 (銜接段落) 以獨奏小提琴延長上一段主音 a 音，加上顫音 (trill) 技巧與八連音的上下級進音符，於 a 音附近來回繞行。樂團僅使用三角鐵呼應獨奏，沃氏僅於第 III 段譜寫三角鐵聲部，凸顯此段的配器獨特性【譜例 2-3-1】。

【譜例 2-3-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，第 114-117 小節

114 • Allegro tranquillo

2 Fl.
1 Ob.
3 Cl. in A
3 Fag.
2 Cor. in F
Tri. SOLO
Vln. Solo PP
Vln. I
Vln. II
Viole
Celli
C. B.

• Allegro tranquillo

Detailed description: This is a page from a musical score for measures 114-117. The tempo is marked 'Allegro tranquillo'. The score includes staves for 2 Flutes, 1 Oboe, 3 Clarinets in A, 3 Bassoons, 2 Cori in F, Trumpets (SOLO), Violin Solo (PP), Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The Violin Solo part features a prominent melodic line with a 'SOLO' marking and a 'PP' dynamic. The score is written in a key with one flat and a 4/4 time signature.

銜接段落後，第一樂句小提琴持續一樣的音形，鋼琴右手（雙簧管）奏出第 III 段主題 a，兩小節為單位，重複兩次。動機 b（小三度+大二度）利用反覆前兩音的方式，將此動機延長至兩小節，見【譜例 2-3-2】紅圈處，為動機原型。

【譜例 2-3-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》雙簧管聲部，第 118-111 小節

118
1 Ob. Pscherzando

Detailed description: This image shows a close-up of the Oboe part for measures 118-111. The tempo is 'Pscherzando'. The score is written in a key with one flat and a 4/4 time signature. Four specific musical phrases are circled in red, representing the 'motif b' mentioned in the text. The motifs are: 1) a quarter note followed by an eighth note, 2) a quarter note followed by a half note, 3) a quarter note followed by an eighth note, and 4) a quarter note followed by an eighth note.

第二樂句主題 b 動機 A-B-E 來自於第 I-II 段第四樂句（第 19 小節）小提琴獨奏，以及 I-III 段第三樂句（第 39 小節）由鋼琴開始的樂句，由上行的大二度加完全四度組成，見【譜例 2-3-3】比較。

【譜例 2-3-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 122, 19, 39 小節

The image displays three musical excerpts from Vaughan Williams' 'The Flight of the Bunting'.
1. Measure 122: Piano part, marked *p*. The right hand plays a melodic line with notes D, E, A, circled in red. The left hand has a bass line. A 'Clar.' part is also visible.
2. Measure 19: Violin part, marked *mp cantabile*. The notes D, E, A are circled in red.
3. Measure 39: Piano part, marked *f*. The right hand plays a melodic line with notes D, E, A, circled in red. The left hand has a bass line. A 'Full. *f* sostenuto' part is also visible.

同樣是兩小節為單位，鋼琴右手（單簧管）演奏兩次後，第三樂句是移高四度的主題 b (D-E-A)，樂團版本由雙簧管演奏兩次。第二樂句與第三樂句的走向相似，除了小提琴獨奏伴奏型態不同（第二樂句為顫音加八連音、第三樂句為持續不間斷的八連音），故視為轉調平行樂句 (the parallel period by transposition) 【譜例 2-3-4】。

【譜例 2-3-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 122-129 小節

122 持續不間斷的八連音

第一次

Clar.

123 第二次

第一次

Oboe

Clar.

Horn.

127 顫音+八連音

第二次

從上兩段譜例可見，除小提琴獨奏的八連音外，鋼琴出現二連音與四連音，後續亦不斷出現五連音、七連音等明顯打破複拍子的三分法，為整個第 III 段明顯特徵。

第 III-II 段落：第一樂句比上段提高八度，由獨奏小提琴奏出主題 a 兩次；第二樂句由木管群奏出主題 b (A-B-E) 兩次，第三樂句由獨奏小提琴奏出移高四度的主題 b

(D-E-A)，演奏一次後移低五度(G-A-D)，由樂團小提琴聲部接續主題 b【譜例 2-3-5】。

【譜例 2-3-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 130-141 小節

第一樂句

130 主題a (第一次) 主題a (第二次)

第二樂句

133 主題b (第一次) 主題b (第二次)

第三樂句

137 主題b (第一次)

140 主題b (第二次) *animato*

往上移高四度

往下移低五度

第 141 小節第二大拍起為精神煥發的 (*animato*) 銜接段落，由鋼琴的三度動機逐漸下行，見【譜例 2-3-6】紅框處，第 141 小節、第 142 小節的左手和弦出現了本段唯一與調號相符的降 B 音，調式與調性將於段落結尾統一分析。

【譜例 2-3-6】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 141-144 小節

141

animato

ff

三度動機下行”

f animato

唯一的降B音

師大

第 III-III 段落：本段落使用延長句型，延長主題旋律。第一樂句第一次主題 a 由小提琴獨奏起，句尾用四連音、五連音、六連音向上堆疊，句子延長成五小節；第二次主題 a 由雙簧管奏出，使用長音延長成四小節【譜例 2-3-7】。

【譜例 2-3-7】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 145-153 小節

145 *Tranquillo*

四連音、五連音、六連音向上堆疊

pp *Tranquillo*

150

使用長音延長

第二樂句主題 b 由法國號奏出兩次，但主題僅剩前四音，後以長音持續；第三樂句主題 b 移低五度，第一次由低音管演奏，僅奏主題前四音；第二次、第三次由單簧管演奏，從二連音的後半開始，奏出不完整主題，利用二連音音符增值達到漸慢效果【譜例 2-3-8】。

【譜例 2-3-8】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 154-165 小節

第二樂句

154

法國號奏出主題b（前四音）兩次

第三樂句

158

向下移低五度

低音管奏出主題b前四音一次

162

單簧管奏出主題b前四音兩次

句尾以增值方式漸慢，且作曲家於第 167 小節標示無拍子限制 (*senza misura*) 【譜例 2-3-9】。

【譜例 2-3-9】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 166-167 小節

166

增值方式漸慢

Senza misura

p

第 III 段調號為一個降記號 (F/d 調)，但全段僅兩處保有調號的降 B 音（鋼琴左手和弦第 141 小節、第 142 小節），其餘 B 音都還原，全段幾乎保持無升降的調式，筆者判斷此段為上一段移高四度轉至無升降 (C/a 調) 的多里安調式，換調號是為了強調主音 D，並多處使用移高四度的轉調。

第 141-144 小節的銜接段落透過共同的 i 級和弦短暫轉至 d 小調，第 143 小節再透過共同的 V 級和弦回到原本調式，銜接段落和聲進行請見【譜例 2-3-10】。

【譜例 2-3-10】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 141-144 小節

141 *animato*

ff *p* *f animato*

dm: i VI V VI V ii₅₄

Dorian: ii IV iii
(C/a)

第 IV 段

非常靜謐的稍快板 (*Allegretto molto tranquillo*)，如【表 2-1】所列，為第 II 段的相似段，設定相同，不再重新列舉。此段僅短短 28 小節，全曲最短的一段，分為兩大樂句、五個小樂句，詳見【表 2-5】。

【表 2-5】第 IV 段樂句架構表

段落	小節數	樂句組成（小節為單位）
IV-I	168-177	6+4
IV-II	178-195	6+6

第 IV-I 段落：第一句主題與第 II 段相同，不同的是這次由獨奏小提琴奏出，第二句縮短成四小節，由豎笛奏出【譜例 2-4-1】。

【譜例 2-4-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 168-177 小節

The image shows a musical score for two phrases. The first phrase, labeled '第一樂句' (First Phrase), starts at measure 168. It features a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The tempo is 'Allegretto molto tranquillo' and the dynamics are 'pp tranquillo'. The piano accompaniment is marked 'ppp tranquillo'. The second phrase, labeled '第二樂句' (Second Phrase), starts at measure 170. It features a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The tempo is 'cantabile' and the dynamics are 'p'. The piano accompaniment is marked 'p'. A red arrow points to a specific note in the piano part of the second phrase. A large watermark '師大' is visible in the background.

第 IV-II 段落：第一樂句（第 178-183 小節）與第二樂句一模一樣（第 184-189 小節），前半使用第 II-III 段結尾句【譜例 2-2-4】增值成四分音符的動機 b，後半小提琴獨奏與第 78-81 小節同手法（動機 a 之延伸），此次以雙音呈現。第三樂句鋼琴與小提琴接續演奏動機 b，三次後接進下一段落【譜例 2-4-2】。

【譜例 2-4-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 178-195 小節

178

動機b

第一樂句

allargando

179

動機a之延伸

動機b

pp subito colla parte

a tempo

pp

第二樂句

pp subito

187

Allargando

動機a之延伸

動機b

colla parte

a tempo

pp

第三樂句

a tempo

pp

第 V 段

與開頭相同的速度 (Tempo del Principio)，六八拍子。最後一段為第 I 段的相似段，是前後呼應的作曲手法。省略一開始的裝飾奏，由第 I-II 段落的旋律展開，樂句架構如【表 2-6】所示。

【表 2-6】第 V 段樂句架構表

段落	小節數	樂句組成 (小節為單位)
V-I	196-208	4+5+4
V-II	209-222	6+6+2 (銜接段落)
V-III	223-241	4+7+8
V-IV	242-245	3+1 (裝飾奏)

第 V-I 段落：此段全由鋼琴擔當主角，代表全樂團的音響，旋律與第 I-II 段落相似，樂句濃縮成三句。

第 V-II 段落：為 I-III 的相似段，旋律由小提琴獨奏奏出，此段已不見動機 a 的伴奏型態，僅使用和弦進行襯托。兩個樂句後即進入和弦交替的銜接段落，與第 20 頁【譜例 2-1-7】相同。

第 V-III 段落：回歸第 I-IV 段落，第二樂句（第 227-233 小節）跳脫複拍子三分法，出現四連音與二連音，以記譜方式呈現二四拍子錯覺【譜例 2-5-1】。

【譜例 2-5-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 223-234 小節

The image shows a musical score for two phrases. The first phrase, labeled '第一樂句' and starting at measure 223, is marked 'a tempo' and 'pp tranquillo'. It features a treble clef with a melody of eighth and sixteenth notes, and a piano accompaniment with chords and moving lines in both hands. The second phrase, labeled '第二樂句' and starting at measure 228, is marked 'ppp' and includes 'w.w.' (woodwinds) and 'Ped.' (pedal) markings. This phrase is characterized by a complex rhythmic pattern involving triplets and pairs of notes, creating a 2/4 vs 3/4 feel. The piano accompaniment consists of sustained chords and a steady bass line.

第 V-IV 段落：由絃樂的長音線條，緩緩奏出與樂曲開頭一樣的平行五度和絃，最終由小提琴獨奏第三度的裝飾奏【譜例 2-5-3】做結。

【譜例 2-5-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》總譜，最末段小提琴裝飾奏

The image displays a musical score for the final section of Vaughan Williams' 'The Song of the Sparrow'. The score is arranged in three systems. The first system includes staves for Violin Solo, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Contrabass. The Violin Solo part is marked 'senza misura' and 'PPP sur la touche'. The second system continues the string accompaniment. The third system features a detailed violin solo with various ornaments and trills, ending with the word 'lunga lunga'.

第三章 演奏探討

此曲演奏時需含有副標題浪漫曲 (Romance) 之意，如筆者於第一章所提，著重於歌唱性與意境傳達。因本曲無樂章切割，建議在演奏前宜清楚理解段落劃分，筆者則會依「樂曲分析」一章之劃分法，逐一探討各段的演奏詮釋、弓法與指法運用。伴奏部分，本章主要使用鋼琴版本樂譜，聲部互動、演奏法統一性也以鋼琴版本做比較與探究。

另外，關於演奏速度的選擇，筆者參考兩位國際知名小提琴演奏家的專輯，分別為美國小提琴家希拉蕊·哈恩 (Hilary Hahn, 1979-) 與倫敦交響樂團 (London Symphony Orchestra) 西元 2004 年的錄音、以及波蘭裔以色列小提琴家平夏斯·祖克曼 (Pinchas Zukerman, 1948-) 與皇家愛樂樂團 (Royal Philharmonic Orchestra) 西元 2016 年的錄音，在下列各段落中加以比較兩者速度。以下，分別簡稱「哈恩錄音」以及「祖克曼錄音」以利閱讀。

第 I 段

首段鋼琴兩小節和絃鋪陳氣氛，音符間須使用踏板維持「持續」(sostenuto)的聲響。第三小節延長記號，鋼琴踏板持續踩著，獨奏可多等待一大拍再開始演奏裝飾奏 (cadenza)，切記勿完全按照休止符時長，過快開始會破壞鋼琴建立之氣氛。

一開始作曲家用法文標記近指板奏 (sur la touche)，³¹右手力量放輕，弓桿微倒向指板側，營造出空靈縹緲的聲響。作曲家也標記了「無規律節拍」，因此級進的 32 分音

31 將弓靠近指板，以減少高音泛音，用來產生空靈的聲響。"Sul tasto." Grove Music Online. 2001; Accessed 10 Apr. 2023. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000041703>.

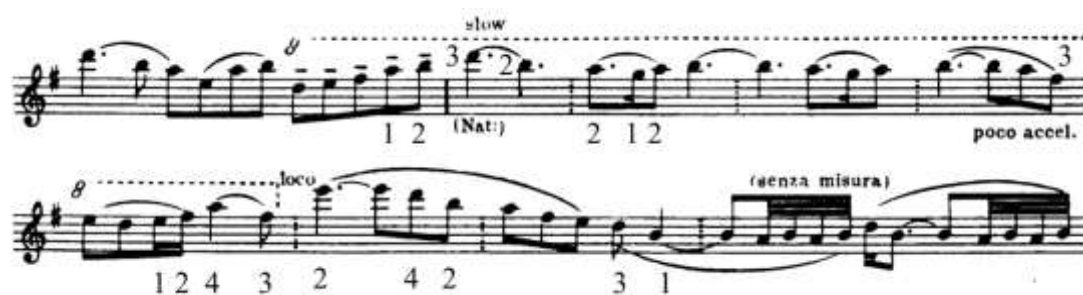
符（動機 a）可演奏得比原本符值更快速輕巧，用以模擬鳥類拍翅之微小震動聲。依筆者觀點，哈恩錄音的裝飾奏，整體聽起來較從容；祖克曼錄音聽起來則較積極，音群方向明顯。筆者選擇採用哈恩的指法，其於前兩行的動機 a 主要使用第一把位，使用空絃增加共鳴，配合近指板奏較符合氣氛所需，長音（動機 b）並加上微小的抖音，指法如【譜例 3-1-1】所示。

【譜例 3-1-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 1 小節起與裝飾奏前兩行

The image shows a musical score for a violin part. It consists of two staves. The first staff begins with a fermata and the tempo marking 'Andante sostenuto.'. Above the staff, there are fingering suggestions: 'Cadenza 0 1 0 1 2' and '0 1 0 1 2 3'. The second staff continues the melody with various fingering numbers (0, 1, 2, 3, 4) placed above or below notes. The score includes dynamic markings like 'pp' and 'senza misura'. A large watermark with the Chinese character '師' is overlaid on the score.

首段裝飾奏可視為兩部分，小提琴譜第六行有一條小節實線，此之前為第一部分，虛線小節線起第二部分。第一部分著重於右手，換弓時盡可能圓滑，強調延續性 (sostenuto) 與線條；左手除了長音、音群最高點可增加抖音 (vibrato) 點綴，其餘音群不需過度停留，保持速度及準確度，直至小節實線前的八分音符，可拉長並增加抖音。第二部分有虛線小節的旋律，須保持六八拍子節奏感，虛線小節段筆者指法建議如【譜例 3-1-2】。根據記譜，筆者建議鋼琴合作踏板持續踩著，至第二部分前才放開。

【譜例 3-1-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，裝飾奏第六、七行

首段裝飾奏的最高音（絕對音高 d^4 ）採用較有力的第三指，下一音稍微撐開指距使用第二指，均以指腹按絃，搭配快速、較大幅度的抖音，產生溫暖且寬廣的音色。因第二部分後段音域落於 D 絃與 G 絃，建議弓的位置維持於琴橋與指板中間，不要太靠近琴橋，³²演奏時右手力量從手臂與肩膀而來，給予較深層的力量產生共鳴。

第 I-II 段主旋律由獨奏小提琴奏出，哈恩錄音採用八分音符 $\text{♩} = 112 \text{ bpm}$ （每分鐘拍數），祖克曼錄音採用八分音符 $\text{♩} = 120 \text{ bpm}$ ，兩者速度相差不大，且遇密集音群時，兩人皆稍有速度彈性。筆者則傾向於 $\text{♩} = 112 \text{ bpm}$ 較從容的速度，即每小節數六小拍。演奏旋律時，宜持續使用細小不間斷的抖音，右手換弓時手腕柔軟且維持彈性，保持作曲家所寫「如歌唱地」(cantabile) 的音色。旋律自第 4 小節起，特別注意右手需維持力度，以免線條斷掉，直到第 16 小節才進行明顯的收尾。

第 16 小節第二大拍起，鋼琴附點節奏為主旋律，此處小提琴演奏的十連音為點綴用的伴奏音型，如【譜例 3-1-3】所示。建議使用第一把位，並控制音量不過度大聲，追求快速、乾淨之音響效果。

³² 琴絃越細、以及越高把位，弓的發聲位置越靠近琴橋。Ivan Galamian, *Principles of Violin Playing & Teaching*, 58.

鋼琴於第 19 小節第一大拍收尾，小提琴奏出上行音型，作曲家譜寫「漸強符號」，此為後續主題之動機（見前章【譜例 2-3-3】）。此處採用使用上弓，弓速由慢至快，以產生漸強效果；第二大拍作曲家譜寫「漸弱符號」，故採用下弓，弓速反之由快變慢，銜接至下一小節之長音，全程左手抖音均需持續不停歇為佳，如【譜例 3-1-3】所示。

第 19 小節第二拍至第 21 小節為鋼琴主旋律，小提琴的部分於此處不論長音或音群皆居於次要，直至第 22-25 小節方轉副為主，使用全弓並保持歌唱性。

【譜例 3-1-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 16-25 小節

16 點綴音型 *pp* *cantabile* *mp cantabile* *Clar.*

21 *cantabile* 轉副為主

25 *Poco animato* *cantabile* *Horn*

第 I-III 段落：鋼琴「旋律如歌似的」與小提琴獨奏「伴奏節奏型態（動機 a）」對比需明確，小提琴獨奏第 26-30 小節節奏音型作曲家標示「近指板演奏」（sur la touche）。筆者建議使用不超過四分之一的短弓演奏，弓法如【譜例 3-1-4】所示。每個短樂句結束時的上弓宜放輕，音符結束時弓略提起，以符合符值的短音作結，不過長。

第 31 小節第二大拍起，樂譜標示逐漸寬廣 (*allarg.*)，³³兩大拍漸強、一大拍漸弱，漸強時弓壓加重且弓速加快、漸弱時弓壓減輕且弓速變慢。第 32 小節末漸弱至 *pp*，右手力量放輕演奏至弓尖，鋼琴的附點節奏需一起放慢，最後的八分音符對齊且稍拉長，收尾後才接續下去並回到原速度 (*a tempo*)，請參考【譜例 3-1-4】之弓法、指法。

33 *Allargando* (義大利語)，逐漸寬廣之意，演奏漸強及漸慢，常見於張力擴大的句尾。
Fallows, David. "Allargando." *Grove Music Online*. 2001; Accessed 13 Apr. 2023.
<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000592>.

【譜例 3-1-4】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 25-34 小節

第 33 小節的主旋律由獨奏小提琴奏出，音量提高一個層次至「甚弱」(pp)，需保持在近指板的位置演奏。第 36-37 小節鋼琴右手與獨奏小提琴有 16 分音符的相互銜接

【譜例 3-1-5】，仔細聆聽且彼此保持小拍子韻律。第 38 小節小提琴與鋼琴呈現「三對二」(hemiola) 的節奏型態，小提琴換弓時可稍加強音頭，強調重音錯置的節奏感。

【譜例 3-1-5】沃恩威廉斯《雲雀高飛》鋼琴譜，第 35-38 小節

第 39-48 小節進入第 I 段高潮，第 42 小節小提琴獨奏首度出現兩聲部。筆者此處八度音程使用 1、4 指，換把位之際仍需維持手型；第 45-46 小節一大拍一弓，但線條不可因換弓而減弱或斷掉。

第 47-48 小節和弦交替，左手換音需保持俐落，尤其注意 1 指的五度音準，並於第二組跨絃時採最小角度，維持圓滑線條。弓法、指法請參考【譜例 3-1-6】。

【譜例 3-1-6】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 40-49 小節

第 I-IV 段落與第 I-II 段落相似，弓法如【譜例 3-1-7】所示。

【譜例 3-1-7】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 50-64 小節

第二段裝飾奏具銜接至第 II 段過度之功能，音型無過大的起伏，除了結尾的漸弱之外，作曲家無特別標註音量變化。演奏時快速音群不多作停留，使用少量弓毛、弓速極快，利用弓速製造具有空氣感的音色，一氣呵成地奏完本段裝飾奏。弓法、指法請見【譜例 3-1-8】。

【譜例 3-1-8】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第二段裝飾奏

第 II 段

第 II 段轉至二四拍子，速度為稍快板，需較前段提升，故裝飾奏結尾延長記號不宜過長，筆者建議原音符符值延長一倍，收尾即銜接鋼琴右手弱起拍。此段哈恩錄音採用四分音符♩=78 bpm，祖克曼錄音♩=74 bpm，雖速度差異不大，但哈恩節奏韻律上數兩大拍，祖克曼則因為速度較緩，拍子聽起來是數成四小拍。筆者選擇落在約♩=74 bpm，較接近前段行板速度，爾後段落為快速的六八拍子，整體韻律數成兩大拍，一小節以一個重音為主。

第 II 段至第 IV 段，沃氏都在速度術語後標註了「靜謐地」(tranquillo)，屬難見之舉，因此術語通常搭配較慢的速度，而這三段速度分別為稍快板 (allegretto)、快板 (allegro)、稍快板 (allegretto)，都屬於較快的速度。較流動的速度要營造寧靜氣氛，需靠快速的弓速，讓聲音聽起來輕薄；音群多使用手腕帶動，而非手臂重量，以免產生過於紮實的聲響。

第 68-77 小節鋼琴旋律利用觸鍵差異呈現圓滑線 (slur)、圓滑線加斷奏 (staccato)，以及強調附點節奏。第 79 小節起小提琴獨奏的十六分音符音型使用演奏法波型分弓 (détaché porté)，每音開頭多增加一點弓速及弓壓強調音頭，使其聽起來稍微間斷，但不至於形成重音。³⁴

連結線後的三個十六分音符使用至少四分之一的弓量回到下半弓，利用一點點時間彈性，第二拍縮短弓的用量並給予樂句明顯方向稍微加速，彌補剛剛的彈性，使樂句時間保持一致，弓法、指法請見【譜例 3-2-1】。

34 Ivan Galamian, *Principles of Violin Playing & Teaching*, 68.

【譜例 3-2-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 86-89 小節

The image shows a musical score for the Violin part of Vaughan Williams' 'The Lark Ascending', measures 68-89. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It is divided into three systems of staves. The first system (measures 68-79) includes markings for 'Allegretto tranquillo, Quasi Andante', a circled 'G' with a '6' below it, 'poco rit.', and 'a tempo'. The second system (measures 80-84) features various fingering numbers (1, 2, 3, 4) above and below the notes. The third system (measures 85-89) includes a trill marking 'tr' and more fingering numbers. The score is labeled 'Flute' and 'Oboe' at the beginning of the first system.

第 86 小節獨奏小提琴快速音群輕快，與顫音都扮演伴奏的點綴角色，旋律落在鋼琴右手。第 90 小節以高八度音域承接鋼琴的後半主旋律，右手弓速放慢，些微傾倒使用一半弓毛，保持安靜 (*tranquillo*) 氣氛。短暫旋律後又於第 94 小節回到點綴角色，連續五小節（第 95-99 小節）不間斷的三連音、六連音與鋼琴明確的二分節奏形成對比，左手控制換音時機，按指、放指時機必須十分清楚準確，以製造單拍子、複拍子交錯的節奏感；右手短短五小節經歷多次跨絃，需保持穩定，跨絃時弓毛貼緊，換弓時弓速稍放慢，不可有明顯換弓聲響，將句子接續下去。

接往第 III 段前的五聲音階再度使用波型分弓，除每音的強調之外，順著音型作樂句方向，下行時方向明顯，上行時收尾且漸弱，沃氏直接使用符值增值手法，弓量增加、力量放輕，達到自然漸慢的效果。

第 III 段

第 III 段為全曲速度最快的段落，每小節兩大拍，也是兩個錄音速度相差最大的一個段落：哈恩錄音約略八分音符♩=252 bpm（附點四分音符♩.=84 bpm），祖克曼則為八分音符♩=204 bpm（附點四分音符♩.=68 bpm）。以下【表 3-1】統整前三段落的速度選擇（後兩段落為前段相似段落，速度選擇相仿故不贅述）：

【表 3-1】錄音速度比較

段落	哈恩錄音	祖克曼錄音	筆者選擇
I	♩=112 bpm	♩=120 bpm	♩=112 bpm
II	♩=78 bpm	♩=74 bpm	♩=74 bpm
III	♩.=84 bpm	♩.=68 bpm	♩.=80 bpm

備註：速度以開頭第一樂句速度為基準，段落中間的速度變化不計入。

由【表 3-1】可看出，哈恩在速度選擇上循序漸進，符合沃式術語上的標示，祖克曼第 III 段選擇較安穩的速度。筆者認為，第 III 段速度標示「快板」(Allegro) 勢必要較前段稍快板 (Allegretto) 快，維持兩大拍韻律的前題下，若太快會失去豐富連音元素之細節，故選擇了比哈恩稍慢一些的♩.=80 bpm 為個人詮釋速度。

第 114-118 小節鋼琴右手觸鍵快速，模仿三角鐵清脆的高音。小提琴獨奏扮演配角，營造靜謐氣氛，弓傾倒靠指板側，左手快速俐落不產生任何重音，鋪陳第 118 小節鋼琴的主題進入。

第 III 段小提琴獨奏除了兩句主題 a（第 130-133 小節、第 145-149 小節）、半句主題 b（第 138-139 小節），其餘皆屬伴奏角色的顫音及音群，如上段所述不另贅述。

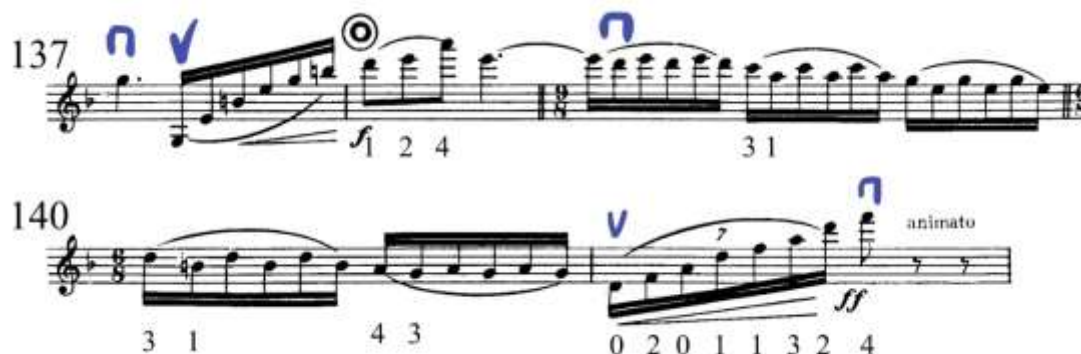
主題 a 以第 130-133 小節為例，請見【譜例 3-3-1】。樂句一開始使用下弓，從弓根出發，前兩音 (c, a) 圓滑，不使用超過四分之一弓，奏完後稍微回弓，第三音放在絃上發音，給予音頭重量製造斷奏效果。第 130 小節第二大拍與下一小節第一大拍下弓，弓速稍快，使用全弓推至弓尖，下一大拍七連音音群從弓尖再推回弓根，下兩小節演奏法亦然。

【譜例 3-3-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 130-133 小節

主題 b 小提琴獨奏僅演奏一次（第 138-139 小節），第 138 小節第一大拍三個音指法使用 1, 2, 4，弓法為下弓，尤其注意第一、二大拍在弓尖的換弓，右手下弓時做漸強，增加弓尖的聲量，銜接時右手食指施加力道，貼緊奏出長音。第 139 小節右手力道放鬆，讓弓快速運行，配合鋼琴隨音形下降漸弱，第 141 小節使用上弓，與鋼琴一同漸強收尾【譜例 3-3-2】。

【譜例 3-3-2】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 137-141 小節

第 III-III 樂句中中間第 154-161 小節，音群出現雙聲部強調第一音，如【譜例 3-3-3】所示。筆者建議該音使用上弓，運弓快速使用半弓刷過，後續的 7-8 音弓速慢節省弓量，達到兩弓平衡。

【譜例 3-3-3】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 153-161 小節

The image shows a musical score for violin, measures 153-161. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). It consists of three staves of music. Measure 153 starts with a triplet of eighth notes. Measure 154 has a blue 'V' above the first note. Measure 155 has a blue 'V' above the first note and a circled 'Q' below the first note. Measure 156 has a circled 'Q' below the first note. Measure 157 has a circled 'Q' below the first note. Measure 158 has a circled 'Q' below the first note. Measure 159 has a circled 'Q' below the first note. The score includes various fingering numbers (e.g., 2 3, 2 2, 4 2, 0 1, 2 2, 4 2, 0 1, 3 4) and bowing directions (upbow and downbow). A large watermark of the Tsinghua University logo is visible in the background.

第 IV 段

此段開頭由獨奏小提琴開始，奏出與第 II 段開頭相同的旋律。不同的是，旋律一開始第 168 小節第二拍，小提琴獨奏標有「持音記號」，與第 II 段的木管截然不同。此兩音使用上弓，用食指分別在音頭施加推力，將兩音稍作分開，達到強調之效果。

第 180-189 小節寬廣的段落，獨奏小提琴增加了平行雙音，筆者指法參考【譜例 3-4-1】。pp 樂句開頭非常輕巧的從弓根運行下弓，一開始不使用抖音，確保兩音平行且穩定發聲，進入第二拍後再加入小頻率的抖音。平行五度雙音本身具有完全協和的聲響，除了左手音準需非常精準，右手更須於兩絃間保持平衡。

【譜例 3-4-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，第 168-185 小節

168 Allegretto molto tranquillo
pp tranquillo

177 pp allargando a tempo

段落尾句八度平行和弦，右手弓貼緊，使用大幅度抖音並加快抖音速度、弓速漸強，擴大張力後，銜接進最後一段。

第 V 段

回歸第 I 段，大部分皆為相似樂句，唯一不同處為第 227-232 小節的四連音，右手放輕靠近指板，減少最低絃（G 絃）共鳴，讓樂句維持在安靜的 *pp* 當中。最末段有始有終地以裝飾奏作結，小提琴樂譜倒數第三行出現與首段不同的顫音與三連音，標於【譜例 3-5-1】紅框處。

堆疊音域時利用顫音加速，三連音的來回音型給人猶豫不決的感覺，使聽眾拿捏不定音樂何時會繼續往下前進。獨奏持續往上攀升至高音，每個圓滑線後都短暫停留，最後一小節僅使用上半弓，左手搭配非常小頻率的抖音，奏出安靜長音結束於弓尖。

【譜例 3-5-1】沃恩威廉斯《雲雀高飛》小提琴譜，結尾第三段裝飾奏

240

3 strings rall. *pp* sur la touche

cadenza senza misura

B lunga lunga

The image shows a musical score for the violin part, specifically the third decorative section of the ending. It consists of seven staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The tempo is marked 'rall.' and the dynamics are 'pp' (pianissimo). The instruction 'sur la touche' is written below the first staff. Above the first staff, the word 'cadenza' is written, followed by 'senza misura' (without measure). The music features a series of sixteenth-note patterns, often grouped in threes. The fifth and sixth staves are enclosed in red brackets. The seventh staff ends with a fermata and the instruction 'lunga lunga' (long, long) written below it. A large, faint watermark of a sun with rays is visible in the background of the score.

結論

沃恩威廉斯終其一生發揚英國民間音樂，找尋自己國家的聲音，除民歌採集外，也創作大量藝術歌曲、各類型管絃樂作品，大型創作如歌劇、電影配樂也有所產出。二十世紀起科技發達，音樂因而增添多種風貌，百家爭鳴的風格衝突、與時俱進的創新不斷，沃恩威廉斯選擇扎根本土，統整民間音樂、賦予民謠新血的同時，他所留下的創作與旋律，已成為英國音樂歷史上不可或缺的重要聲音。

沃氏生命中重要的轉捩點與戰爭息息相關，身心靈與創作狀態也因戰爭有所轉變。戰爭的發生難以避免，正如此時此刻烏克蘭與俄羅斯仍未停止的拉鋸，知曉其事卻無法阻止，無能為力的感覺特別讓人沮喪。面臨了兩次世界大戰的沃恩威廉斯亦同，保家衛國征戰使他深思對自己國家的認同、自身生命的無常，最終醞釀成為音樂奉獻的熱忱。

《雲雀高飛》恰是戰前完成、戰後編修，透過此作品可得知沃氏當時已對英國民謠具一定程度瞭解，才得以將民謠特徵放進作品中，再融合文學意境及印象樂派手法，創作出屬於二十世紀的英國本土音樂。修改後的首演於第一次世界大戰後，其音樂中象徵雲雀盤旋的旋律，帶有與世隔絕、事不關己的優雅，也反映出戰後身心靈受影響的作曲家內心所渴望的單純。

此曲分析起來並不容易，調式與調性的運用需抽絲剝繭尚能釐清。不同段落之間透過拍號與調號的改變、速度與表情術語的差異，以及深化文字與音樂的連結，去達到音色與情緒上不同的詮釋。無樂章的設計使其一氣呵成，前後呼應的段落結構設計在大段落與小樂句之間，在樂曲中剖析作曲家的想法，會在串聯一切動機時會心一笑，也更能體會與表達藏於其中的奧妙。

許多作品使用管樂器代表鳥類，因管樂器的換氣與鳥類的盤旋皆須掌握氣體之間的流動；論音色，管樂器也較接近大眾對鳥類聲音的想像。此曲於開頭裝飾奏就展現模仿鳥類盤旋與飛翔的技巧，透過右手運弓的圓滑、左手不間斷的快速音群，連貫且須適時設計樂句間休息，是此曲的一大挑戰。除左右手技巧外，音色的變化更是演奏時需細細鑽研之重點：快速又寧靜的音群、極度安靜的平行雙音、以裝飾奏貫穿頭尾，講求右手手腕與手臂的柔軟，以達到靜謐空靈之聲響。

筆者特別喜歡一段他於一戰後寫給霍爾斯特信中的話，以下使用林中光博士之翻譯：「對於使音樂成為我們生活中重要的一部分這件事，我們連一半都沒能達成—我常期盼我們能遷到一座小鎮，那裏可以真正成為一個音樂社區—從這個觀點來看，倫敦是不可能的。」³⁵沃氏在戰爭後深感音樂推廣的無力與重要性，雖他並未因此而搬離都市生活，而是選擇回到母校提攜後進、致力推廣國民音樂，使人動容。臺灣擁有多采多姿的本土音樂，鑽研西方音樂的同時也令筆者省思，如何學習沃恩威廉斯追尋本土民間音樂，未來若有機會，創作或演奏出屬於自己國家的聲音。

35 林中光，〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋—生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉（國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013），49。

參考資料

中文書目

- 許鐘榮 主編。《國民樂派的舵手》。台北：錦繡出版事業股份有限公司，2000。
- 許鐘榮 主編。《現代樂派的大師》。台北：錦繡出版事業股份有限公司，2000。
- 李奧帕德·莫札特 Mozart, Leopold. 《神童之父—提琴教學之根本探索—譯自原書 1787 年的第三版》。葉綠娜 譯。台北：五南圖書出版股份有限公司，2021。
- 趙恆振。《德奧琴緣：巴赫、莫札特、舒曼、理查·史特勞斯小提琴作品研究》。台北：東河樂器，2022。
- Ottaway, Hugh. 《佛漢·威廉士：交響曲》(*Vaughan Williams Symphonies*)。老耀 譯。台北：世界文物出版社，1998。
- Stowell, Robin 編。《小提琴指南》(*The Cambridge Companion to the Violin*)。湯定九 譯。台北：世界文物出版社，1996。

西文書目

- Foss, Hubert James. *Ralph Vaughan Williams; a study*. London: George G. Harrop & Co., Ltd., 1950.
- Frogley, Alain. *Vaughan Williams studies*. New York: Cambridge University, 1996.
- Kennedy, Michael. *The Works of Ralph Vaughan Williams*. London: Oxford University Press, 1964.
- Galamian, Ivan. *Principles of Violin Playing & Teaching*. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 2013.
- Vaughan Williams, Ursula. *R. V. W.: A Biography of Ralph Vaughan Williams*. New York: Oxford University, 1988.

學術論文

- 林中光。〈沃恩威廉斯三篇聯篇歌曲之研究與詮釋—生命之屋、旅行之歌、蕭芙四韻〉。國立臺灣師範大學音樂學系博士論文，2013。
- 馬鴻玲。〈沃恩威廉斯生命之屋：六首十四行詩聯篇歌曲〉。國立臺灣師範大學音樂學系演奏唱組碩士論文，2021。

謝孟儒。〈Ralph Vaughan Williams 的音樂風格探討—由創作題材及寫作手法出發的分析觀察〉。國立藝術學院音樂研究所音樂學組碩士論文，1998。

樂譜

Ralph Vaughan Williams. *The Lark Ascending: Romance for Violin & Orchestra*. London: Oxford University Press, 1925.

Ralph Vaughan Williams. *The Lark Ascending: Romance for Violin & Piano*. London: Oxford University Press, 1926.

網路資料

Bristol Ensemble. (摘錄於西元 2023 年 01 月 31 日)

<https://web.archive.org/web/20230131232049/https://www.bristolensemble.com/the-lark-ascending-premiere-no-popups/>

Sage, Jack, Susana Friedmann, and Roger Hickman. "Romance." Grove Music Online. 2001; Accessed 26 Apr. 2023.

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000023725>.

簡政珍。〈從「音象」論英國二十世紀的「民族古典」音樂〉。

https://ed.artef.gov.tw/ch/content/m_periodical_content_1.aspx?AE_SNID=2278&mytype=6 (摘錄於西元 2023 年 04 月 26 日)

"Misura." Grove Music Online. 2001; Accessed 19 Mar. 2023.

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000018791>.

"Sul tasto." Grove Music Online. 2001; Accessed 10 Apr. 2023.

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000041703>.

Fallows, David. "Allargando." Grove Music Online. 2001; Accessed 13 Apr. 2023.

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000592>.