

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

碩士在職專班

碩士論文

Continuing Education Master's Program of Music

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Master's Thesis

伯恩斯坦《西城故事交響舞曲》之指揮研究

A Study of Conducting on Leonard Bernstein's

Symphonic Dances from "West Side Story"

郭恩慈

Kuo, En-Tzu

指導教授：許瀨心 教授

Advisor : Prof. Hsu, Ching-Hsin

中華民國112年6月

June 2023

致謝辭

回想起大學主修動物科學學系（舊稱畜產學系）的我，於輔系音樂系一起畢業時隨即投入管樂音樂教學，2016 年暑假正好教學廿年。強烈的掏空感讓我毅然放下在花蓮地區的學校課程，決定挪出一段時間來給自己充電，於是準備報考音樂研究所，專攻管弦樂指揮。

而帶領我一起熱愛音樂的父親在此時被診斷出膽管癌第四期。全家全心陪伴父親的時刻，我偷偷準備考研究所的事被父親知道了。他很驚訝但似乎也有所期待。準備的時間不長，但放榜時竟然有我的名字！雖然父親在我正式入學就讀前，就返回天家了。但父親的喜悅與期待仍然是我攻讀研究所的動力之一。

研究所期間，遇到很多很好的同學，一起切磋，也向很多不同音樂專業的教授學習。碩二我的舊疾復發，一週三次的透析治療結束後總是很疲倦，週末新竹臺北的往返上課也變得更加辛苦，但總是很開心。感謝主修老師許瀞心教授對於我們作為指揮的要求雖嚴格，但也樂於與學生切磋，上課雖有壓力但每一堂都很期待。對於指揮一門的專業，讓我在實際操作和理論的學習上，獲得很多收穫。無論位在世界的另一端還是就在樓下，我的家人們總是關心我的身體與生活，你們是我最好的後盾。撰寫論文時期遇上新冠肺炎疫情，生活中難得遇上如此完全的沈澱，也讓我有更充分的時間消化我所閱讀的每個文字與音符。雖然論文可能不完美，但能一字一句親自完成，即使遇到瓶頸也是一場美好的仗。期待我們都能悠遊於音樂，期許自己未來能指揮與分享更多音樂作品，並將榮耀歸於上帝。

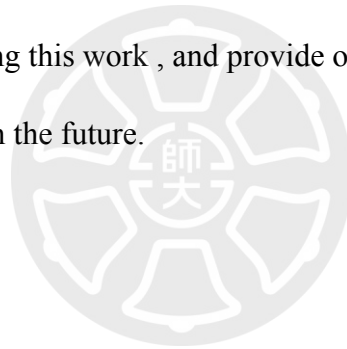
摘要

美國作曲家雷奧納多·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918-1990) 的作品中，以在 1957 年為音樂劇《西城故事》 (West Side Story, 1957) 所創作的音樂，最為知名。1960 年伯恩斯坦再以劇中舞曲為主題重新創作的《西城故事交響舞曲》 (Symphonic Dances From “West Side Story”)，於 1961 年首演。《西城故事交響舞曲》分為九個段落，風格多元，包含當時美國的爵士樂、拉丁樂到現代音樂等內容，此作品將長達二小時十五分鐘的音樂劇濃縮為在短短廿一分鐘，因此非常受到愛樂者的喜愛，是伯恩斯坦管弦樂作品中，演出次數最多的作品。本論文將探究《西城故事交響舞曲》的創作背景、作曲家生平，並與音樂劇版本做分析比對，並探究差異與音樂風格變化，以期在演出此作品時能符合作曲家的意念與期待，並提出個人的指揮詮釋見解，以作為日後國人指揮本作品時的參考。

關鍵字：伯恩斯坦、西城故事、交響舞曲、指揮詮釋

Abstract

American composer Leonard Bernstein (1918-1990) is best known for his 1957 music for the musical *West Side Story* (1957). In 1960, Bernstein re-created *Symphonic Dances from "West Side Story"* based on the theme of the dance music in the play, which premiered in 1961. *Symphonic Dances from "West Side Story"* is divided into nine sections, with diverse styles, including American jazz, Latin music, and modern music. Therefore, it is very popular among musicians, and it is the most frequently performed work among Bernstein's orchestral works. This thesis will explore the creative background and life of the composer of *Symphonic Dances from "West Side Story"*, analyze and compare it with the musical version, and explore the differences and changes in music style, in order to meet the composer's ideas and expectations when performing this work, and provide opinions as information for those who wish to perform this work in the future.

Keywords: Bernstein, West Side Story, symphonic dances, conducting interpretation

目錄

致謝辭.....	i
摘要.....	ii
Abstract.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vi
表目錄.....	vii
譜例目錄.....	viii
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與內容.....	3
第三節 研究方法與步驟.....	4
第二章 伯恩斯坦生平簡介以及重要音樂劇作品.....	4
第一節 家族起源與少年經歷.....	5
第二節 專業音樂訓練養成時期.....	9
第三節 戲劇化的出道.....	12
第四節 美國劇場作曲界的新星.....	14
第五節 與紐約愛樂樂團合作時期.....	17
第六節 跨越宗教與民族情結的人道主義指揮家.....	19
第三章 《西城故事》到《西城故交響舞曲》.....	23
第一節 音樂劇簡介.....	23
第二節 伯恩斯坦音樂劇創作特色.....	25
第三節 《西城故事》音樂劇的誕生.....	27
一、劇本構思.....	27
二、波多黎各與美國的歷史淵源.....	28
三、製作群正式到位，劃時代音樂劇面世.....	31
四、成為影像與音樂的經典.....	33
第四節 《西城故事交響舞曲》的再創作.....	36
一、交響化管弦樂配器完整歸位.....	38
二、以音樂為中心的段落編排.....	39
三、《西城故事交響舞曲》的重要演出紀錄.....	41
第四章 《西城故事交響舞曲》音樂分析與指揮研究.....	43
第一節 〈序幕〉 (Prologue)	46
第二節 〈在某處〉 (Somewhere)	80
第三節 〈談諧曲〉 (Scherzo)	93
第四節 〈曼波舞曲〉 (Mambo)	109
第五節 〈恰恰舞曲〉 (Cha-Cha)	148
第六節 〈相遇場景〉 (Meeting Scene)	156

第七節	〈冷靜賦格〉 (<i>Cool Fugue</i>)	160
第八節	〈火拼〉 (<i>Rumble</i>)	181
第九節	〈終曲〉 (<i>Finale</i>)	194
第五章	結論與心得.....	203
參考資料	207

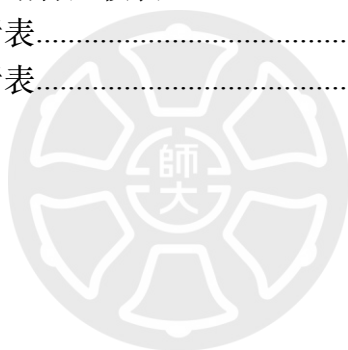
圖目錄

【圖 4-1】《西城故事交響舞曲》全曲速度與音量簡表.....	45
---------------------------------	----

表目錄

【表 3-4-1】	音樂劇《西城故事》樂器編制表.....	36
【表 3-4-2】	《西城故事交響舞曲》樂器編制表.....	38
【表 3-4-3】	音樂劇版與交響舞曲版主要配器差異比較表.....	38
【表 3-4-4】	《西城故事交響舞曲》取財來源場景及曲目列表.....	40
【表 3-4-5】	伯恩斯坦生前親自指揮《西城故事交響舞曲》錄音列表.....	42
【表 4-1-1】	〈序幕〉樂曲分析表.....	46
【表 4-2-1】	〈在某處〉樂曲分析表.....	80
【表 4-3-1】	〈談諧曲〉樂曲分析表.....	93
【表 4-4-1】	〈曼波舞曲〉樂曲分析表.....	109
【表 4-5-1】	〈恰恰舞曲〉樂曲分析表.....	148
【表 4-6-1】	〈相遇場景〉樂曲分析表.....	156
【表 4-7-1】	〈冷靜賦格〉樂曲分析表.....	161
【表 4-7-2】	〈冷靜賦格〉交響舞曲與音樂劇原曲長度比較表.....	180
【表 4-7-3】	〈賦格〉配器及起始音比較表.....	180
【表 4-8-1】	〈火拼〉樂曲分析表.....	181
【表 4-9-1】	〈終曲〉樂曲分析表.....	194

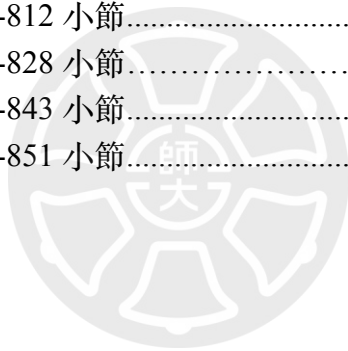

譜例目錄

【譜例 3-4-1】	「三全音」與主要包含三全音的動機型名稱.....	41
【譜例 4-1-1】	〈序幕〉導奏的第一組動機音型.....	47
【譜例 4-1-2】	〈序幕〉導奏的第二組動機音型.....	47
【譜例 4-1-3】	〈序幕〉第 1-7 小節.....	48
【譜例 4-1-4】	〈序幕〉第 8-14 小節.....	49
【譜例 4-1-5】	〈序幕〉第 15-22 小節.....	50
【譜例 4-1-6】	〈序幕〉第 23-29 小節.....	51
【譜例 4-1-7】	〈序幕〉第 37-43 小節.....	52
【譜例 4-1-8】	〈序幕〉第 44-52 小節.....	53
【譜例 4-1-9】	〈序幕〉第 53-67 小節.....	55
【譜例 4-1-10】	〈序幕〉第 68-75 小節.....	56
【譜例 4-1-11】	〈序幕〉第 84-91 小節.....	57
【譜例 4-1-12】	〈序幕〉第 92-97 小節.....	58
【譜例 4-1-13】	〈序幕〉第 98-105 小節.....	59
【譜例 4-1-14】	〈序幕〉第 130-136 小節.....	61
【譜例 4-1-15】	〈序幕〉第 137-147 小節.....	62
【譜例 4-1-16】	〈序幕〉第 148-158 小節.....	63
【譜例 4-1-17】	〈序幕〉第 179-184 小節.....	64
【譜例 4-1-18】	〈序幕〉第 185-196 小節.....	66
【譜例 4-1-19】	〈序幕〉第 197-203 小節.....	69
【譜例 4-1-20】	〈序幕〉第 204-216 小節.....	70
【譜例 4-1-21】	〈序幕〉第 223-230 小節.....	71
【譜例 4-1-22】	〈序幕〉第 231-239 小節.....	73
【譜例 4-1-23】	〈序幕〉第 240-245 小節.....	75
【譜例 4-1-24】	〈序幕〉第 258-266 小節.....	77
【譜例 4-1-25】	〈序幕〉第 267-275 小節.....	79
【譜例 4-2-1】	〈在某處〉第 276-286 小節.....	82
【譜例 4-2-2】	〈在某處〉第 287-293 小節.....	83
【譜例 4-2-3】	〈在某處〉第 294-300 小節.....	84
【譜例 4-2-4】	〈在某處〉第 301-306 小節.....	86
【譜例 4-2-5】	〈在某處〉第 307-312 小節.....	88
【譜例 4-2-6】	〈在某處〉第 313-321 小節.....	90
【譜例 4-2-7】	〈在某處〉第 322-328 小節.....	92
【譜例 4-3-1】	〈詼諧曲〉「過渡樂段」第 329-331 小節.....	95
【譜例 4-3-2】	〈詼諧曲〉「過渡樂段」第 332-345 小節.....	96
【譜例 4-3-3】	〈詼諧曲〉第 338-344 小節.....	97
【譜例 4-3-4】	〈詼諧曲〉第 345-360 小節.....	99

【譜例 4-3-5】	〈詠諧曲〉第 361-367 小節	100
【譜例 4-3-6】	〈詠諧曲〉第 368-374 小節	101
【譜例 4-3-7】	〈詠諧曲〉第 376-381 小節	102
【譜例 4-3-8】	〈詠諧曲〉第 382-388 小節	104
【譜例 4-3-9】	〈詠諧曲〉第 389-396 小節	106
【譜例 4-3-10】	〈詠諧曲〉第 397-399 小節	108
【譜例 4-4-1】	〈曼波舞曲〉第 400-401 小節	111
【譜例 4-4-2】	〈曼波舞曲〉第 402-407 小節	112
【譜例 4-4-3】	〈曼波舞曲〉第 408-419 小節	114
【譜例 4-4-4】	〈曼波舞曲〉第 420-425 小節	117
【譜例 4-4-5】	〈曼波舞曲〉第 426-431 小節	119
【譜例 4-4-6】	〈曼波舞曲〉第 438-443 小節	121
【譜例 4-4-7】	〈曼波舞曲〉第 444-454 小節	123
【譜例 4-4-8】	〈曼波舞曲〉第 455-463 小節	125
【譜例 4-4-9】	〈曼波舞曲〉第 464-469 小節	127
【譜例 4-4-10】	〈曼波舞曲〉第 470-475 小節	129
【譜例 4-4-11】	〈曼波舞曲〉第 476-481 小節	130
【譜例 4-4-12】	〈曼波舞曲〉第 482-487 小節	131
【譜例 4-4-13】	〈曼波舞曲〉第 488-493 小節	132
【譜例 4-4-14】	〈曼波舞曲〉第 494-499 小節	133
【譜例 4-4-15】	〈曼波舞曲〉第 500-506 小節	135
【譜例 4-4-16】	〈曼波舞曲〉第 506-511 小節	137
【譜例 4-4-17】	〈曼波舞曲〉第 512-517 小節	139
【譜例 4-4-18】	〈曼波舞曲〉第 518-523 小節	141
【譜例 4-4-19】	〈曼波舞曲〉第 524-529 小節	142
【譜例 4-4-20】	〈曼波舞曲〉第 530-535 小節	143
【譜例 4-4-21】	〈曼波舞曲〉第 536-541 小節	145
【譜例 4-4-22】	〈曼波舞曲〉第 542-544 小節	147
【譜例 4-5-1】	〈恰恰舞曲〉第 545-553 小節	150
【譜例 4-5-2】	〈恰恰舞曲〉第 554-559 小節	152
【譜例 4-5-3】	〈恰恰舞曲〉第 560-564 小節	153
【譜例 4-5-4】	〈恰恰舞曲〉第 565-568 小節	155
【譜例 4-6-1】	〈相遇場景〉第 569-574 小節	157
【譜例 4-6-2】	〈相遇場景〉第 575-550 小節	159
【譜例 4-7-1】	〈冷靜〉與〈賦格〉銜接時記譜法的變化（第 605-606 小節）	162
【譜例 4-7-2】	〈冷靜〉第 581-591 小節	164
【譜例 4-7-3】	〈冷靜〉的三全音與歌詞	166
【譜例 4-7-4】	〈冷靜〉第 593-603 小節	167
【譜例 4-7-5】	〈冷靜〉第 604-606 小節 〈賦格〉第 607-609 小節	168

【譜例 4-7-6】	〈賦格〉第 617-622 小節.....	169
【譜例 4-7-7】	〈賦格〉第 628-633 小節.....	170
【譜例 4-7-8】	〈賦格〉第 644-648 小節.....	171
【譜例 4-7-9】	〈賦格〉第 654-658 小節.....	173
【譜例 4-7-10】	〈賦格〉第 664-665 小節「過渡樂段」第 666-668 小節.....	174
【譜例 4-7-11】	〈冷靜賦格〉「過渡樂段」第 675-680 小節.....	175
【譜例 4-7-12】	〈冷靜賦格〉第 681-684 小節.....	176
【譜例 4-7-13】	〈冷靜賦格〉第 685-690 小節.....	177
【譜例 4-7-14】	〈冷靜賦格〉第 702-706 小節.....	178
【譜例 4-7-15】	〈冷靜賦格〉第 724-729 小節.....	179
【譜例 4-8-1】	〈火拼〉第 730-736 小節.....	182
【譜例 4-8-2】	〈火拼〉第 740-745 小節.....	183
【譜例 4-8-3】	〈火拼〉第 746-752 小節.....	184
【譜例 4-8-4】	〈火拼〉第 753-759 小節.....	186
【譜例 4-8-5】	〈火拼〉第 768-775 小節.....	187
【譜例 4-8-6】	〈火拼〉第 776-791 小節.....	189
【譜例 4-8-7】	〈火拼〉第 806-812 小節.....	192
【譜例 4-9-1】	〈終曲〉第 813-828 小節.....	196
【譜例 4-9-2】	〈終曲〉第 837-843 小節.....	199
【譜例 4-9-3】	〈終曲〉第 844-851 小節.....	201

第一章 緒論

第一節 研究動機目的

研究者自小受到熱愛音樂的父親影響，時常與父親共同參與音樂活動。父親雖非專業音樂工作者，卻因著興趣使然，蒐集許多音樂專書。翻閱父親的藏書，不意發現一本已經非常破舊，但內容非常有趣的港譯版中文書《音樂欣賞》¹，讀了幾篇之後發現這本書其實是譯自美國著名指揮家雷歐納德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein, 1918-1990）以在華盛頓郵報撰寫的音樂評論，廣播訪談等，集結而成《音樂欣賞》（*The Joy Of Music*, 1959）。後有機會透過網路平台欣賞他親自企劃製作，帶領紐約愛樂管弦樂團粉墨登場的「給年輕人的音樂會」（Young People's Concerts², 1958-1972³），妙語如珠但深入淺出的對觀眾解說難以消化的音樂知識，討論音樂與文學、戲劇、人性、哲學甚至社會現象的影響，不但是為青少年人介紹了許多音樂大師的作品，對上一代的美國人而言，伯恩斯坦可說是全美國人的音樂老師。

伯恩斯坦雖然以指揮家為主要音樂事業，但身為作曲家，他也不倦於音樂的創作。他的音樂創作涵蓋多種類型，有大型管弦音樂作品，如第一號至第三號交響曲、

¹ 《音樂欣賞》（*The Joy of Music*, 1959），是伯恩斯坦的第一本著作，提獻給為他工作了 15 年的秘書，同時也是他年少時的鋼琴老師海倫·柯茨（Helen Coates）小姐，1959 年出版。中文版在 1968 年香港新亞出版社印行（這可能是沒有獲得授權的翻譯本），林聲翕譯。目前已絕版。

² 「給年輕人的音樂會」是紐約愛樂樂團的音樂會系列，最早可以追溯到 1885 年。通常音樂表演會與講座結合。對於美國的音樂教育的產生很大的影響。此音樂會的藝術總監傳統上都是由該樂團的音樂總監擔任。伯恩斯坦擔任音樂總監時，正逢電視媒體興起，因此從 1958 年起與紐約愛樂樂團攝錄此音樂會系列，並現場以電視轉播直送全美。

³ 1958 年伯恩斯坦開始擔任紐約愛樂總監，同年 1 月 18 日，與紐愛在紐約市卡內基音樂廳舉行了第一場「年輕人的音樂會」節目，由哥倫比亞廣播公司（簡稱 CBS）進行轉播。1962 年，甫竣工的林肯中心承也承接了轉播音樂會系列。伯恩斯坦一共演出 53 場，直到該節目於 1972 年 3 月停播為止。後精選 15 場音樂會的腳本編錄成〈年輕人的音樂會〉（*Young People's Concerts*, 2005）一書。

交響詩，輕歌劇如《老實人》（*Candide*, 1956）、器樂曲如單簧管奏鳴曲、鋼琴曲，到宗教劇場音樂《彌撒曲》（*Mass*, 1971）等。而最受樂迷關注，是他為數齣音樂劇所譜寫的配樂，如音樂劇《錦城春色》（*On The Town*, 1944）《美妙小鎮》（*Wonderful Town*, 1953）。而以英國文豪威廉莎士比亞劇作《羅密歐與茱麗葉》（*Romeo And Juliet*, 1597）為藍本，融合歐洲古典歌劇、南美移民音樂文化，和美國流行樂和爵士音樂為素材，以美國聚集最多元移民文化的紐約市作為故事背景，將愛情故事、移民問題、社會現象、幫派暴力等內容融合在音樂劇《西城故事》（*West Side Story*, 1957）中。

研究者從事多年音樂教育工作，陸續演出過數個以改編《西城故事》的管樂團作品，無論是收錄以劇中歌曲為主的《西城故事選粹》（*West Side Story Selection for Band*, 1961）或是以舞曲為中心組合的《西城故事之四首舞曲》（*Four Dances from West Side Story*, 1980），都讓人更加喜愛這個音樂劇的音樂。但由伯恩斯坦本人親自編寫的音樂菁華《西城故事交響舞曲》（*Symphonic Dances from “West Side Story”*, 1960），仍尚未有機會親自演出。

因此研究者以伯恩斯坦自己為此劇所創作的音樂劇中，擷取舞蹈曲目再重新以管弦樂法配器再重新創作的音樂劇集錦作品《西城故事交響舞曲》作為指揮研究的主題。目的就是希望透過分析此曲，更加理解伯恩斯坦在音樂創作中所蘊含的古典音樂、現代音樂和當時的流行音樂以及爵士樂等樂種的素材運用；而在研究其音樂，與指揮研技巧與分析中所獲得的體會，應用在未來的音樂工作上，再度詮釋伯恩斯坦作品時，能加以運用這次研究的內容，帶領樂團與觀眾領略伯恩斯坦作品中的巧思。

第二節 研究範圍與內容

本論文研究範圍以伯恩斯坦親自改編的《西城故事交響舞曲》為主要素材，包含五個章節，第一章以緒論作為開場；第二章概敘伯恩斯坦的生平；第三章研究伯恩斯坦的《西城故事》音樂劇創作的緣起與製作，並比較《西城故事交響舞曲》在選段、配器調整和音樂素材的差異。第四章則為《西城故事交響舞曲》全篇樂曲分析以及指揮詮釋研究。第五章作為本論文之結論，與研究心得的分享。

1993 年伯恩斯坦音樂出版社（Leonard Bernstein Music Publishing Compony）重新編輯修訂了《西城故事交響舞曲》管弦樂總譜，編號為 HPS-1178；1994 年也重新編輯修訂了《西城故事》音樂劇總譜，編號為 HPS-1176。兩部新編輯版作品均由美國博浩出版社（Boosey & Hawkes）和好連得出版社（Hal-Leonard）重新出版。研究者將以這兩個新版本作為主要研究素材。

第三節 研究方法與步驟

伯恩斯坦本身除了指揮家與作曲家本職之外，口條流暢、才華多元的他舞台魅力更是讓他成為一代的經典人物。有別於多數作曲家汲汲營營於創作，他橫跨廣播、電視、劇場、電影甚至著書，他都能有聲有色。所以除了研究其音樂作品本身，還有他的音樂評論文章、書信和影音資料能夠研究參考。

總譜研究方面，除了詳加研究研討 1993 年再版之《西城故事交響舞曲》總譜之外，1994年再版的《西城故事》全本音樂劇配樂總譜也在研究研討範圍。並搭配伯恩斯坦本人留下的影音紀錄，如 1963 年《西城故事交響舞曲》伯恩斯坦本人於林肯中心愛樂廳首演的錄音等，對於研究者的指揮詮釋也有相當的輔助。本曲也有許多當代知名指揮家和知名樂團所錄製的錄音和音樂會影像紀錄，也為筆者提供許多不同角度與風格的指揮手法參考。

第二章 伯恩斯坦生平簡介以及重要音樂作品

第一節 家族起源與少年經歷

雷歐納德·伯恩斯坦的父母親均是來自於現今烏克蘭的東歐俄羅斯猶太移民。父親為撒姆爾·伯恩斯坦 (Samuel Joseph Bernstein, 1892-1968)，母親為珍妮⁴·瑞斯尼克 (Jennie Resnick, 1898-1992)，珍妮比撒姆爾早五年與家人移民至美國，而撒姆爾則是為了逃避當時俄羅斯沙皇的徵兵，遲至十六歲才決定孤身移民到美國。

1908 年初移民美國的撒姆爾從底層的賣魚工作開始，後經親戚介紹，到理髮店工作。由於工作認真，獲得提供理髮店假髮與化妝品等產品的上游公司賞識，轉而到該公司工作。1916 年他廿四歲，手邊也積攢了積蓄，決定成家。這時認識了十八歲的同鄉猶太女孩珍妮。

兩人在麻薩諸賽州的勞倫斯市 (Lawrence, Massachusetts) 成立家庭。撒姆爾繼續經營假髮與美容用品公司，珍妮則成為全職的家庭主婦。兩人是在 1917 年 10 月成婚，第一個孩子在隔年 8 月 25 日出生，外婆將他命名為路易斯 (Louis)，但他的父母親卻喜歡稱他為雷歐納德 (Leonard)，一直到成長至十六歲，外婆逝世，這位路易斯才改了名字，成為現在大家都知道的雷歐納德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918-1990)。

⁴ 伯恩斯坦的母親未嫁前娘家姓瑞斯尼克 (Resnick)，七歲與家人一起移民美國時，移民官為她取名珍妮 (Jennie)。漢佛瑞·波頓 (Humphrey Burton) 《伯恩斯坦傳 上》，39。

撒姆爾是很嚴謹的猶太教徒，他的父親是猶太人最敬重的拉比⁵，自然也是對於猶太經典、節日禮法非常的熟悉並且認真的在生活中執行⁶。他對於猶太人的古老語言「希伯來文」（Hebrew）更是嫻熟。伯恩斯坦的母親是隨和樂天的，她雖然受過教育，但沒有離家工作過，所以她的家庭就是她的生活中心。一家人謹守猶太節禮，每週五晚上全家參加禮拜時，唱詩班與管風琴的音樂深深吸引著伯恩斯坦。

伯恩斯坦在學步時期，就對能發出音樂聲的收音機和留聲機非常喜愛，常常纏著大人播放音樂給他聽。記憶力非常優越的伯恩斯坦以此為媒介，聆聽大量二零、三零年代之間，電台所播放的古典音樂、民謠、流行歌曲和爵士音樂，可以說伯恩斯坦是在聆聽通俗音樂的環境中成長的。十歲的時候，他的姑姑搬家時送給他們家一架直立式鋼琴，雖然不甚重視音樂的撒姆爾只是將鋼琴放在客廳的角落，但伯恩斯坦常常爬上去，著迷地觸摸琴鍵，把他在留聲機或是收音機裡聽見的曲調慢慢的在琴鍵上彈出來。於是他主動要求上鋼琴課，以學習鋼琴啟蒙音樂之路。

他的第一位鋼琴老師是鄰居的女兒，名叫芙麗達·卡普（Frieda Karp），上一堂課收費為一美元。伯恩斯坦學得很快，也很快掌握了和聲的原則，可以自己為旋律搭配正確的和弦。卡普小姐在無法教給伯恩斯坦更多技巧時，推薦伯恩斯坦的父母到新英格蘭音樂院（New England Conservatory of Music, 1867 創立）物色新的鋼琴教師，最後由蘇珊·威廉斯小姐（Susan Williams）以每週一堂課，每次三美元的學費的代價，為伯恩斯坦授課。但父親撒姆爾覺得學音樂並不是對兒子前途有益的學習，他的刻板

⁵ 拉比（Rabbi），是猶太人中精通經書《塔納赫》（*Tanakh*）、《塔木德》（*Talmud*）的精神領袖，宗教導師。

⁶ 根據伯恩斯坦少年時的英文短文習作〈父親的書〉，他描述他的父親生活處世「完全以《塔木德》為準則，是他所有道德和社會規範的指引。」伯恩斯坦《創見集》，3。

印象中，過去在烏克蘭家鄉，認為職業音樂家不過就是流浪的藝人（Klezmer），社會地位低下不說，掙錢生活也不容易。所以即使他的公司事業經營的非常成功，經濟有餘可以買車蓋房改善家庭生活，卻一度不願意出錢讓伯恩斯坦學習鋼琴。為了繼續學琴，伯恩斯坦就去打工，做一些送報、教年紀更小的孩子彈鋼琴、組爵士樂團在婚禮演出等工作，以此支付威廉斯小姐的學費。

1932 年伯恩斯坦結識了小他幾個月的鄰居席德·拉明（Sid Ramin, 1919-2018），拉明除了是玩伴，後來也成為他的首位鋼琴學生，拉明繳的少許學費讓伯恩斯坦能夠繼續鋼琴課程。兩人後來都成為作曲家，成為一輩子的好友與工作夥伴。

後來伯恩斯坦從威廉勞瑞加爾森小學（William Lloyd Garrison Grammar School, 1910 創立）畢業，錄取全美最古老的中學波士頓拉丁學校⁷（Boston Latin School, 1635 創立）就讀中學。該校的教育傳統非常重視語言學習，除了必須精熟拉丁語，還要學習四年的德語或法語。加上伯恩斯坦自小在嚴格的父親要求下學習猶太禮節、放學後要上猶太學校，熟讀猶太經書，在這樣的環境薰陶，自然而然的接納了從語言學習而來的多元文化。因此在拉丁學校讀中學的時候，伯恩斯坦開始對戲劇和語言產生興趣。生活、信仰與校園生活中多重文化與語言的運用經驗，讓伯恩斯坦對研究語言有頗高的興趣，也對於他將來在創作上有不少助益。

伯恩斯坦向威廉斯小姐學琴約兩年的時間，1932 年 3 月他在威廉斯小姐的學生音樂會中，做了生平首度的正式鋼琴獨奏表演。1934 年暑假伯恩斯坦全家到波士頓郊區沙崙鎮（Sharon, Massachusetts）度假的時候，伯恩斯坦與朋友們改編了比才的歌劇《卡門》（*Carmen*, 1874），自導自演還配上音樂，然後粉墨登場，一圓戲劇夢。自此

⁷ 此校建立於 1635 年，比全美最古老的哈佛大學（Harvard University）還要早一年。

中學時期的夏日假期他都沒閒著，每年都計畫著編導製作，包辦新劇本的創作和歌曲的譜寫，找場地，自己指揮，連妹妹雪莉·伯恩斯坦（Shirley Anne Bernstein, 1923-1998）都加入他的戲劇演出，不但採售票入場，還能支付參與的親友等小演員們演出酬庸，規模逐年增大。1936年，伯恩斯坦改編的兩幕喜劇《皮納福號軍艦》⁸（*H. M. S. Pinafore*, 1878），光是合唱編制達40人，演員有15名水手和主角的25位女性親戚。由此可見，鑽研這類的喜劇在伯恩斯坦年少時，就佔據了他閒暇時間的絕大多數時光，也是他最愛的工作。

1932年，伯恩斯坦去找波士頓最知名的鋼琴演奏、教育家海因里希·格布哈德（Heinrich Gebhard, 1878-1963），想讓對方聽他的演奏。聽完伯恩斯坦的演奏，格布哈德鼓勵他並答應將會為他上課。他推薦了一位後來影響伯恩斯坦很大的鋼琴教師海倫·科茨（Helen Coates, 1899-1989）先為伯恩斯坦上課。而作為父親的撒姆爾也逐漸認知到他的長子在音樂上擁有的天賦與才能，雖然對他的學音樂的未來還有不安，但此時他開始為伯恩斯坦繳納學習鋼琴的費用。而科茨小姐不但清楚了解伯恩斯坦的天賦，協助他改進許多鋼琴演奏上觸鍵、踏板上的演奏技巧，兩人也意氣相投，喜愛戲劇，常常一同在鋼琴上討論及演奏歌劇作品，科茨在後來伯恩斯坦的指揮事業上也非常支持，協助他並擔任了非常多年的助理與秘書職務。

⁸ 此劇又稱《圍裙號軍艦》，由亞瑟·蘇利文（Arthur Sullivan, 1842-1900）作曲，威廉·吉爾伯特（Sir. William Schwenck Gilbert, 1836-1911）創作劇本的兩幕喜劇。1878年於倫敦首演，連演571場，非常受歡迎。

第二節 專業音樂訓練養成時期

1935 年，伯恩斯坦進入哈佛大學（Harvard University, 1636 創立），開始跟隨愛德華·布林格美·希爾（Edward Burlingame Hill, 1872-1960）、華爾特·哈默·匹斯頓（Walter Hamor Piston, Jr., 1894-1976）等作曲家學習音樂，鋼琴則正式開始跟隨格布哈德上課。在哈佛大學標榜的多元領域學習的環境下，這數年的學習讓伯恩斯坦的眼界更加寬廣，在美學、哲學、社會學到心理學科，大大的擴展了他的內涵，尤其是美學教授大衛·普拉爾（David Wight Prall, 1886-1940）的哲學觀點對於伯恩斯坦的藝術觀有許多的啟發。伯恩斯坦在哈佛大學就讀期間也短期擔任過哈佛合唱團的鋼琴伴奏。

1937 年伯恩斯坦有機會在希臘指揮家狄米崔·米特羅普洛斯（Dimitris Mitropoulos, 1896-1960）面前演奏鋼琴。米特羅普洛斯非常欣賞他的才華，邀請他參觀波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra, 1881 創立）並旁聽樂團的排練。來自希臘的米特羅普洛斯指揮風格非常熱情有力，動人的肢體語言風格，和他所營造出的深刻音樂內涵，深深打動了伯恩斯坦。他還告誡年輕的伯恩斯坦：「你要下苦功，要把所有的時間都用在你的藝術上。節身自愛，不要被奉承毀掉了你。⁹」同年認識了當時美國本土最有知名度的作曲家阿隆·柯普蘭（Aaron Copland, 1900-1990），兩人成為至交。

1939 年，伯恩斯坦到百老匯欣賞馬克·布利斯坦（Marc Blitzstein, 1905-1964）的音樂劇作品《大廈將傾》（*The Cradle Will Rock*, 1937）¹⁰。伯恩斯坦早在青少年時期，

⁹ 此句忠告節錄自波頓《伯恩斯坦傳上》，81。

¹⁰ 內容是一群社會底層勞動者，齊聚起來反抗壓榨他們的富商的故事。

就很喜愛音樂劇這個新興、台詞較口語化，內容也較傳統歌劇的節奏更加活潑的劇種，布利斯坦故事內容中對時局的批判和政治嘲諷的內容他也深深認同。伯恩斯坦還想辦法在哈佛校園內排練演出此劇。公演時也邀請了原作布利斯坦來觀賞，獲得了他高度評價。布利斯坦對於伯恩斯坦的才能與音樂也相當欣賞，志同道合，兩人成為至交，他的創作觀影響到伯恩斯坦對的創作的藝術面外，也影響他對於弱勢族群和社會的不公的關注和包容心。

伯恩斯坦從哈佛大學畢業時提交的論文題目為〈論美國音樂如何吸收種族成分〉(*The Absorption of Race Elements into American Music*, 1939)¹¹，顯見他對當時美國本土發展的音樂型態已經有深入的研究，並期待如先前風行歐洲各國的民族樂派風潮，希望美國這樣的多元移民國家能夠找到屬於自己的音樂。

伯恩斯坦即將從哈佛大學畢業時，本可能想以作曲和鋼琴演奏為未來職志。但愛才的米特羅普洛斯與柯普蘭卻認為，伯恩斯坦的個人特質更加合適成為指揮家，而建議他繼續往指揮之路學習發展，而米特羅普洛斯甚至願意掏腰包贊助伯恩斯坦學習指揮。

伯恩斯坦此時才下定決心。1939年，伯恩斯坦進入位在賓夕法尼亞州費城的寇蒂斯音樂院(The Curtis Institute of Music, Philadelphia, PA)深造。跟隨匈牙利籍指揮弗雷茲·萊納(Fritz Reiner, 1888-1963)學習指揮，同時向俄籍鋼琴家伊莎貝拉·溫格羅瓦(Isabelle Vengerova, 1877-1956)學習鋼琴；管弦樂法師從藍道·湯普森(Randall Thompson, 1899-1984)對位法則向奧地利籍李察·史托赫(Richard Stöhr, 1874-1867)學習。

¹¹ 此論文收錄於伯恩斯坦《創見集》，3-104。

1939 年 9 月同時也是第二次世界大戰的歐陸戰場正式展開的時期。經歷過不久前的第一次世界大戰，歐洲有許多音樂家為了躲避戰禍，先後遷徙遠離戰區。有許多名氣正盛的音樂家選擇移民到遠離歐陸，且當時尚未參戰的美國。這讓美國的古典音樂環境在短時間內吸收了許多作曲家、演奏家、作曲家，對於美國本地音樂學習者的環境素質提升非常多。所以這時雖然歐戰方酣，伯恩斯坦卻不需要向前輩柯普蘭一樣遠赴重洋到歐洲去學習指揮、作曲等音樂專業。是首位受到國際樂壇認可，在美國本土完成音樂教育的國際級音樂家。

1940 年夏季，伯恩斯坦首次參與俄籍指揮家瑟吉·庫謝維茨基（Serge Koussevitzky, 1874-1951）在麻塞諸塞州萊諾克斯鎮（Lenox, Massachusetts）伯克夏音樂中心（Berkshire Music Center）成立的檀格塢音樂中心¹²（Tanglewood Music Center, 1940 創立）的夏季音樂工作坊¹³為學員，成為庫謝維茨基首批指揮班的學生。

¹²檀格塢音樂中心（TMC）。當地知名富商家族塔潘（Tappan Family）在 1936 年將家族夏季度假村檀格塢（Tanglewood）捐給波士頓交響樂團，由當時擔任波士頓交響樂團（BSO）的音樂總監庫謝維茨基於 1938 年於此地成立夏季音樂中心。每年夏季在此舉辦工作坊、大師班，讓年輕的音樂家進修上課，以及同名音樂節（Tanglewood Music Festival）的系列戶外音樂會的演出。同時此地也是 BSO 夏季的所在地。

¹³1940 年庫謝維茨基在伯克夏音樂中心開設了作曲、指揮、樂器演奏和歌劇等高級進修班（合唱 1941 年才加入）。當時知名的教授除了創辦人庫謝維茨基之外，還有美國作曲家柯普蘭、波士頓交響樂團首席小提琴首席兼助理指揮的理查·柏金、德國作曲家保羅·亨德密特（Paul Hindemith, 1895-1953），伯恩斯坦在寇蒂斯音樂院的老師湯普森等人。而波士頓交響樂團的部分成員也列為教員名單中，負責指導個別或小組的器樂演奏學員，而以學員組成的技巧精湛的管弦樂團會在檀格塢每週演出一場交響音樂會。迄今檀格塢夏季音樂工作坊仍是全美重要高階音樂訓練的重要推手。

第三節 戲劇化的出道

1941 年自寇蒂斯音樂院畢業取得指揮文憑後，伯恩斯坦決定到紐約找工作。一開始是為人編寫樂曲的工作，還有為職業舞團排練彈奏鋼琴。後有機會首次以專業指揮的身份，指揮波士頓大眾管弦樂團，演出華格納作品《紐倫堡的名歌手》（*Die Meistersinger von Nürnberg*, 1868）的序曲。年底珍珠港事件爆發，美國終於參與第二次世界大戰。

1942 年伯恩斯坦出版第一部作品：《單簧管和鋼琴奏鳴曲》（*Sonata for Clarinet and Piano*, 1942）。他也開始在檀格塢夏季指揮工作坊，擔任波士頓交響樂團音樂總監庫謝維茨基的助理指揮。庫謝維茨基非常賞識和照顧伯恩斯坦，也對於伯恩斯坦有很多啟發，兩人關係亦師亦友。而伯恩斯坦自此幾乎年年暑假都回到檀格塢教導和指揮年輕的學生和音樂家¹⁴。同年完成第一號交響曲《耶利米》（*Jeremiah*, 1942）¹⁵，題獻給父親撒姆爾。

1943 年時任紐約愛樂音樂總監阿圖爾·羅津斯基（Artur Rodziński, 1892-1958）指定伯恩斯坦為樂團助理指揮。而時運甚篤的伯恩斯坦就在同年 11 月 14 日，遇上客席指揮布魯諾·瓦爾特（Bruno Walter, 1876-1962）得了重感冒無法上台的緊急狀況，並且在沒有與樂團排練的情形下，直接上台頂替瓦爾特指揮紐約愛樂樂團演出。而巧的是這場在卡內基音樂廳的演出，是一場對全美國聽眾同步進行廣播的音樂會，伯恩斯坦精彩的表現，讓自己一夜成名。這位年輕的指揮家有如傳奇英雄般，迅速被全美聽

¹⁴1951 年庫謝維茨基辭世，伯恩斯坦就接手了庫謝維茨基在檀格塢音樂中心的工作。

¹⁵舊約聖經中寫作《耶利米書》、《耶利米哀歌》和《列王記上》、《列王記下》等經書的作者。被稱作「流淚的先知」。因為他作為祭司明確預言猶太人離棄上帝後會發生悲哀的命運，卻無力改變猶太人們堅持離棄上帝的心。

眾認識，各種採訪邀約和客席指揮的請求自全美各地而來，伯恩斯坦輝煌的指揮家生涯自此開啟。對兒子的輝煌事蹟最為吃驚的可能是其父撒姆爾，他對早年拒絕資助伯恩斯坦的事件也有一套很理想的說詞「我怎能料到雷歐納德·伯恩斯坦會有今天？」如此對於伯恩斯坦頗戲劇化的「出道過程」表達感受也算是父親對兒子的成就做了很適切的恭維。

第四節 美國劇場作曲界的新星

1944 年 4 月，伯恩斯坦與導演兼芭蕾舞編舞家傑若米·羅賓斯 (Jerome Robbins, 1918–1998) 合作，發表了芭蕾舞劇《縱情作樂》 (*Fancy Free*，亦譯《自由的想像》)，同年 12 月依此芭蕾舞劇為基礎，由貝蒂·康頓 (Betty Comden, 1917–2006) 和阿道夫·格林 (Adolph Green, 1914–2002) 編劇的《錦城春色》 (*On The Town*, 1944) 音樂劇也完成首演，皆非常成功，伯恩斯坦正式為音樂劇的配樂創作可說是由此劇展開。同年作為指揮家的伯恩斯坦有機會為自己的作品第一號交響曲《耶利米》完成了首演。開始在美加各大城市應邀客席指揮。

1945 年被任命為紐約市交響樂團¹⁶指揮，任期到 1947 年。僅兩年不到的時間，此時透過庫謝維茨基的引路，伯恩斯坦已和全美十大管弦樂團都合作過。第二次世界終於在 1945 年結束，翌年伯恩斯坦隨即前往歐洲，在布拉格和倫敦國際音樂節登台，完成在歐陸的首場演出。1947 年首次前往以色列。也在法國、比利時、荷蘭等地指揮演奏。

1948 年以色列立國，伯恩斯坦擔任以色列愛樂樂團顧問，任期至 1949 年。中東戰爭期間在貝爾謝巴¹⁷ (Be'er Sheva, Israel) 舉行的音樂會上指揮。同年也首次在慕尼黑、布達佩斯、維也納米蘭和羅馬登台。

¹⁶ 紐約市交響樂團 (New York Symphony Orchestra, 1878-) 是雷歐納德·達姆羅斯 (Leonard Damrosch, 1832-1885) 創立。1928 年與紐約愛樂管弦樂團 (Philharmonic of New York, 1842-) 合併，成為現今大眾所知的紐約愛樂管弦樂團 (New York Philharmonic Orchestra)。

¹⁷ 貝爾謝巴位於以色列南部內蓋夫沙漠 (Negev)，是以色列第七大城市，和合本聖經中文譯作「別是巴」。

1949 年第二號交響曲《焦慮的年代》（*The Age of Anxiety*, 1949）在檀格塢首演，並親自擔任鋼琴獨奏，由庫謝維茨基指揮。羅賓斯與伯恩斯坦開始構思音樂劇「東城故事」，並找來劇作家亞瑟·勞倫斯寫腳本，此為《西城故事》的前身。1950年，音樂劇《彼得潘》（*Peter Pan*, 1950）首演。

1951 年 6 月恩師庫謝維茨基逝世，伯恩斯坦被任命為檀格塢指揮系主任。同年 9 月 9 日與來自智利的美籍女演員費莉希亞·蒙蒂格爾·科恩（*Felicia Montealegre Cohn*, 1922-1978）結婚。他婚禮時穿的西裝還是來自恩師庫謝維茨基的遺贈。費莉希亞生於哥斯大黎加，父親是到南美洲工作的美國人，而母親來自哥斯大黎加信奉天主教的貴族家族。為了討好信奉虔誠猶太教的夫家公婆，她決定皈依猶太教¹⁸。伯恩斯坦始在麻塞諸塞州沃特罕市（*Waltham, MA*）布蘭迪斯大學（*Brandeis University*, 1948 創立）客席教授戲劇音樂課程¹⁹。

1952 年，《大溪地風雲》（*Trouble in Tahiti*, 1952）首演。其女兒潔咪（*Jamie Anna Maria Bernstein*, 1952-）出生。同年擔任布蘭迪斯大學創作藝術節的藝術總監。1953 年，《美妙的小鎮》（*Wonderful Town*, 1953）首演。同年受邀至義大利米蘭的史卡拉歌劇院（*Teatro alla Scala*, 1778 創立）指揮歌劇《美迪亞》（*Medea*, 1797）²⁰，寫下首位美國指揮在史卡拉大劇院演出的紀錄。

¹⁸ 費莉希亞晚年患病休養時，又改回天主教信仰。

¹⁹ 1951-1956 年伯恩斯坦在此任教，1958-1976 年擔任大學研究員，並於 1976 年起擔任大學董事會成員，直到 1981 年榮譽退休為止。

²⁰ 《美迪亞》（*Médée*）是義大利作曲家路易吉·凱魯比尼（*Luigi Cherubini*, 1760-1842）以希臘三大悲劇的神話人物「美迪亞」創作的法語歌劇。

1954 年，為電影《岸上風雲》（*On the Waterfront*, 1954）配樂。首次在電視節目「大蓬車」（*Omnibus*）中露面。1955 年兒子亞歷山大（Alexander Bernstein, 1954- ）出生，與羅賓斯決定重啟「東城故事」音樂劇計畫，邀請年輕的音樂劇作曲家史蒂芬·桑坦（Stephen Joshua Sondheim, 1930-2021）加入編寫歌詞的陣容。桑坦也提議，將音樂劇改名為《西城故事》（*West Side Story*）。

1956 年，受邀擔任紐約愛樂樂團的客席指揮；《老實人》（*Candide*, 1956）首演。1957 擔任紐約愛樂樂團首席指揮，為時任音樂總監米特羅普洛斯做接替的預備。音樂劇《西城故事》於紐約冬之花園戲院首演。

第五節 與紐約愛樂樂團合作時期

1958 年，伯恩斯坦開始擔任紐約愛樂樂團的音樂總監，並與前任音樂總監米特羅普洛斯一同到拉丁美洲巡迴演出。同年，首次在「年輕人的音樂會」(Young People's Concerts) 擔任指揮。直到伯恩斯坦離開紐約愛樂音樂總監一職，這個電視節目仍然以他為總監繼續了一陣子才停播。「年輕人的音樂會」至今仍然是紐約愛樂每季演出的音樂會之一。

1959 年，帶領紐約愛樂樂團出訪歐洲和蘇聯。在冷戰時期這是樂壇一大創舉。第一本著作《音樂欣賞》(*The Joy of Music*, 1959) 出版，題獻給自他出道以來即為伯恩斯坦擔任了十五年的私人秘書兼助理，更是當年協助他考上哈佛大學的鋼琴教師海倫·科茨，為恩師暨工作夥伴慶賀其60歲的生日紀念。

1960 年與紐約愛樂樂團展開紀念作曲家同時也是早前擔任過數年紐約愛樂音樂總監的古斯塔夫·馬勒(Gustav Mahler, 1860-1911) 的百歲誕辰演出活動。同是猶太裔音樂家，伯恩斯坦對於馬勒作品的推廣非常熱衷。

1961 年，與紐約愛樂樂團到日本巡迴演出。《西城故事》音樂劇電影版本上映，讓《西城故事》的音樂再掀熱潮。1962 年，小女兒妮娜(Nina Bernstein, 1962-) 出生。林肯中心表演藝術中心(Lincoln Center for the Performing Arts) 愛樂音樂廳²¹落成，在落成音樂會上擔任指揮。

1963 年，第三號交響曲《猶太詩文》(*Kaddish*, 1963) 在以色列特拉維夫(Tel Aviv, Israel) 首演。

²¹ 1973 年更名為艾佛利費雪廳(Avery Fisher Hall)，2014 年更名為大衛格芬廳(David Geffen Hall) 至今。

1964 年，伯恩斯坦暫離紐約愛樂樂團休假一年。在林肯中心大都會歌劇院演出威爾第歌劇《法斯塔夫》（*Falstaff*, 1893）。1965年，伯恩斯坦應邀為英國齊切斯特主教座堂（Cathedral Church of the Holy Trinity, Chichester, UK）創作的《齊切斯特詩篇》（*Chichester Psalms*, 1965）分別在紐約和齊切斯特首演。1967 年在六日戰爭後，為慶祝以色列收復信仰中心耶路撒冷（Jerusalem, Israel），以色列愛樂樂團在斯科普山（Mount Scopus）舉辦紀念音樂會，伯恩斯坦擔任指揮。1968 年受邀在維也納國家歌劇院演出理查·史特勞斯（Richard Georg Strauss, 1864-1949）的歌劇《玫瑰騎士》（*Der Rosenkavalier*, 1911），同年再度隨同紐約愛樂樂團出訪歐洲和以色列巡迴演出。1969 年不再擔任紐約愛樂樂團音樂總監的伯恩斯坦，獲得該團終身「桂冠指揮」（Conductor Laureate）的稱號。

1971 年《彌撒曲》（*Mass*, 1971）在華盛頓首演，慶祝甘迺迪中心落成。指揮紐約愛樂樂團第一千場音樂會演出。

第六節 跨越宗教與民族情結的人道主義指揮家

1970 年伯恩斯坦被任命為檀格塢的藝術顧問。任期至 1974 年。

1972 年在林肯中心大都會歌劇院演出法國作曲家喬治·比才 (Alexandre César Léopold Bizet, 1838-1875) 的歌劇《卡門》 (*Carmen*, 1875)。同年與德國留聲機唱片公司 (Deutsche Grammophon, 1898 創立)²²簽約錄製唱片。

1973 年回到母校哈佛大學擔任六次「諾頓講座」 (Charles Eliot Norton Lectures) 的客座教授，以美國現代音樂作曲家查理·艾伍士 (Charles Ives, 1874-1954) 著名的無調性作品《沒有答案的問題》 (*The Unanswered Question*, 1908) 為題，探討現代音樂中十二音列主義和調性音樂之間的久遠爭論，並思考古典音樂日後之發展。但到底有沒有答案？正如他提出的問題，這些問題還是沒有答案。同年伯恩斯坦前往梵蒂岡為教宗聖保祿六世 (Sanctus Paulus PP. VI, 1897-1978) 演出。身為猶太人也認同猶太人歷史文化的伯恩斯坦，對於其他的宗教顯然抱持著平等且有敬意的態度。不因己身宗教傳統而排斥其他宗教，可以放下宗教的身段為其創作，只為音樂的溝通交流是沒有信仰與國籍，更不應該區分人種民族界限的。

1974 年與愛樂出訪紐西蘭、澳洲和日本。同年全家搬進紐約中央公園西區大道的著名公寓「達科塔大樓」 (The Dakota, 1884)。1975 年首次與維也納愛樂樂團於薩爾茲堡音樂節演出。1976 年《賓州大道 1600 號》 (*1600 Pennsylvania Avenue*, 1976) 首演，但未若意料中成功。與妻子費莉希亞暫時分居，也正式公開其同性戀性向。1977

²² 台灣樂迷簡稱 DG 唱片。

年於以色列和奧地利舉辦伯恩斯坦音樂節。與同性情人相處不睦與之和平分手後，返回美國時與妻子費莉希亞和好。

1978 年 6 月 16 日，費莉希亞因肺癌逝世，享年五十五歲。時年已六十歲的伯恩斯坦對此非常自責，長久無法走出喪妻之痛。1979 年指揮柏林愛樂樂團演出馬勒《第九號交響曲》。

1980 年因終身從事表演藝術為美國文化做出貢獻，獲得林肯中心榮譽獎。在德國慕尼黑錄製德國作曲家理查·華格納（Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883）歌劇《崔斯坦與伊索德》（*Tristan und Isolde*, 1865）。1982年擔任洛杉磯愛樂學院音樂總監。

1984 年，與德國留聲機唱片公司錄製全歌劇演員版本《西城故事》。從小耳濡目染，愛好藝文音樂戲劇的，當時從事演員與歌手等職業的大女兒潔咪與大衛·湯瑪斯（David Thomas）在伯恩斯坦紐約住所達科塔大廈結婚。大衛湯瑪斯是當時電視節目第 13 頻道 WNET 的教育節目總監，畢業於哈佛大學²³。小妹妮娜擔任伴娘。

1985 年是第二次世界大戰時美軍在廣島投擲原子彈五十週年，伯恩斯坦前往日本參與廣島和平之旅活動。1986 年伯恩斯坦在英國倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）舉辦伯恩斯坦音樂節，女王伊莉莎白二世親自參加。以色列愛樂委託創作慶祝以色列愛樂成立五十週年《新年賽會》（*Jubilee Games*, 1986）首演。1987 年，外孫女出生。同年在德國薩爾察開辦指揮班。1988 年夏天，檀格塢舉行為期 4 天的伯恩斯坦七十歲生日慶祝活動。

1989 年 2 月，海倫·科茨去世。享年八十九歲。伯恩斯坦為老友在紐約市達科塔大廈他自己的住所，舉行了追悼會。之後參加在波蘭華沙舉辦紀念在第二次大戰被迫

²³ 參閱紐約時報（The New York Times）於 1984 年 12 月 3 日的日報檔案資料。

害猶太人的「1939年9月1日」音樂會；東西兩德合併，在11月9日邊界開放日，伯恩斯坦到德國柏林參加東西德統一慶祝活動，親眼見證柏林圍牆的倒塌。並在12月聖誕節舉辦「自由音樂會」（Ode to Freedom）。伯恩斯坦忍著感冒病體指揮貝多芬第九號交響曲，到第四樂章時改動合唱團的歌詞，將席勒詩句中的「歡樂」（Freude）被改為「自由」（Freiheit），把德國詩人席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759-1805）《快樂頌》（*An die Freude*）變成了《自由頌》（*An die Freiheit*），引起很大迴響。

1990年，在慕尼黑北部一座古老教堂，與巴伐利亞廣播電台交響樂團和合唱團錄製莫札特《C小調彌撒曲》（*C Minor Mass* K.427, 1783），這個作品伯恩斯坦直到晚年才首次指揮演出。可能受到日漸不適的身體狀況和邁入晚年，對音樂內涵非常有感受。巴伐利亞電視台錄製了這場演出，伯恩斯坦在片中對《彌撒曲》的介紹中說道：

這裡是中歐的中心，在此地人們過去常常感受到戰爭的氣息……在這個歷史悠久生機勃勃錯綜複雜的大陸，越來越多原本封閉禁止穿越的邊界會逐漸開放，奇蹟將會出現，這正是演奏莫札特樂曲恰當的時機和地點。因為他會給我們力量，保佑我們、幫助我們，最終使我們獲得世界的和平。

錄音後趁空擋受到舊識福麗德琳·華格納（Friedelind Wagner, 1918-1991）²⁴的邀約，她邀請伯恩斯坦到其祖父理查·華格納（Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883）位於德國拜魯特（Bayreuth）的拜魯特節慶劇院（Bayreuth Festspielhaus, 1876創立）參觀。當伯恩斯坦站在這塊他心目中歌劇神聖之地的時候，他心情非常激動。後再前往參觀華格納故居。故居外面的花園即安葬著華格納的墳墓。伯恩斯坦認為自己對於這

²⁴ 福麗德琳出生於拜魯特（Bayreuth），她與其母支持納粹的立場相對，是反對納粹的，時常在英國報紙上寫反納粹專欄，對於其母親密友阿道夫·希特勒（Adolf Hitler, 1889-1945）及他的第三政權直言批評。導致她不得不在1939年離開德國。著名的反法西斯指揮家阿圖羅·托斯卡尼尼（Arturo Toscanini,）幫助她在1941年移居美國，成為美國公民。1944年就與伯恩斯坦相識。1953年她返回德國拜魯特，與家族成員一起在拜魯特音樂節工作。

個爭議的反猶太人物的音樂才華實在嫉恨又折服，所以無法厭惡他的音樂，他由衷地敬愛華格納這位一代音樂偉人。

同年夏季，伯恩斯坦在日本北海道札幌市創辦「太平洋音樂節」（Pacific Music Festival, PMF），透過教育和演出方式，將音樂藝術及技巧傳承下去，而伯恩斯坦自己就是受到許多前輩指揮家的引路與教育傳承，他深深體認到這對音樂藝術教育有多麼重要。但在日本的期間，身體已經明顯感到不適。8月回到老家波士頓，與波士頓交響樂團在檀格塢舉辦「檀格塢創立五十週年」音樂會，這是伯恩斯坦的最後一場演出。但指揮貝多芬第七號交響曲時，第三樂章伯恩斯坦幾乎因為嚴重的咳嗽中斷演出，幸好波士頓交響樂團在樂團首席領導下，繼續演奏並等待指揮喘過氣來。最後伯恩斯坦終究平靜下來，回神接手繼續演出下去，終於順利完成演出。但伯恩斯坦明瞭自己可能已經到了一個極限，演出結束隨即趕回紐約進行治療，也取消原先預定的一些演出。

1990年10月14日晚上六點十五分，享譽近半世紀的美國一代指揮大師，在紐約市住所達科塔大廈永遠的歇息了，享年七十二歲。他逝世的消息傳出，音樂、戲劇界皆十分震驚。所有媒體報刊、音樂廳、各級學校、猶太會堂、教會都很快發表了悼念。林肯中心也升起黑旗。一個月後，紐紐約愛樂樂團在卡內基音樂廳舉行「紀念伯恩斯坦音樂會」，巧合的是47年前的這天正好是伯恩斯坦在此首次演出的同一日。12月底新年前夕，在伯恩斯坦《西城故事》的老戰友勞倫斯的策劃下，戲劇界每年一度在帝王劇院舉行的和平音樂會改為伯恩斯坦紀念活動。對伯恩斯坦作為作曲家、指揮、人師和人道主義者的頌揚。

第三章 《西城故事》到《西城故事交響舞曲》

第一節 音樂劇簡介

音樂劇 (Musicals) 是「音樂戲劇」 (Musical theater) 一詞的簡稱。大約從十九世紀末期，喜歌劇延伸演化，選擇更通俗的題材，戲劇成份中除了音樂與歌曲之外，更結合大量且多元的表演模式（如舞蹈、雜耍、特技等），對白也跳脫一定有旋律的格式，劇作家更常直接使用當時的在地語言呈現表演，所以對白較不拐彎抹角、隱喻常常搭配幽默的對白或歌詞表現，甚至會使用俚語 (Slang)，搭配更誇張的肢體動作，表達劇情中主角們的各種愛恨嗔癡的觀點，以博得觀眾會心一笑。

音樂劇的文本大致上分為音樂和劇情兩部分。音樂的記譜稱作樂譜 (Score)，歌曲的詞稱作歌詞 (Lyrics)，書寫劇情稱為劇本 (Script 或 Book)。

十九世紀中期德國作曲家理查·華格納 (Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883) 已經提出「總體藝術」 (Gesamkunstwerk) 一詞，認為音樂與戲劇應該緊密結合。但他自己創作的樂劇 (Music Drama) 這樣的超大編制歌劇時，還是以音樂為主要劇情的導向。而早期的音樂劇除了可能是從喜歌劇演化而來，也有可能也是從沒有劇本的雜耍舞蹈表演，慢慢加入對白和歌曲而來。所以音樂劇的戲劇中，舞蹈音樂的比重較傳統歌劇多。

音樂劇葷腥不忌的內容，其歌曲創作也多半不拘樂種，多以較通俗的流行風格表現，如民謠、爵士樂²⁵、到廿世紀新興的搖滾音樂都可以使用。歌曲也多半跳脫歌劇常

²⁵ 如喬治·蓋希文 (George Gershwin, 1898-1937) 的歌劇創作《波吉與貝絲》 (Porgy and Bess, 1935) (又譯《乞丐與蕩婦》) 是使用藍調和爵士樂作為音樂素材的先驅，其呈現的模式也可認為這是一部美國歌劇。

用的宣敘調和詠嘆調的區分，直接使用口白也無妨，而曲式更加多元且不拘格式。加上舞蹈曲目通常比起歌劇增加不少篇幅，不像歌劇較為強調歌手的歌唱表現，所以美聲重於演技；而音樂劇的表演者為強調戲劇的張力，多半演技重於歌藝，還要兼有舞蹈能力。很快的，在廿世紀初音樂劇就慢慢成熟，雖然歐陸也有作品，但音樂劇主要還是在美國發展，成為美國本土重要的特色樂種。而伯恩斯坦認為音樂劇在美國之所以有巨大的力量，乃此劇種「根植於美國，從我們的語言、習俗、道德、時代、幽默中崛起的一門藝術。」²⁶

²⁶ 波頓《伯恩斯坦傳 上》，362。

第二節 伯恩斯坦音樂劇的創作特色

前述伯恩斯坦的音樂大師養成之路，即已提過滋養其音樂內涵的最初元素之一，就是各種可以從收音機聽到的音樂（包含古典音樂、民謠、鄉村音樂、流行歌曲、爵士樂等）。他也寫作了許多無歌詞或是純粹的器樂曲，但能夠將音符與文字韻腳結合，有劇情線的轉折，能展現他過人的幽默感的歌劇或是喜劇創作，可說是他創作的樂趣來源。

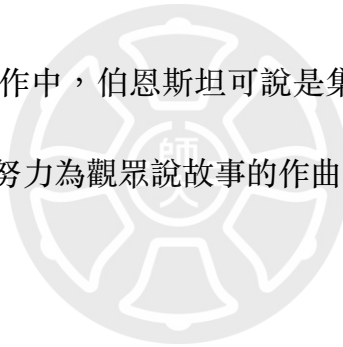
顯然他活潑樂觀的性格，記憶力超群，博覽群書，語言天份高，並對事物充滿好奇心的他，在鄰舍間也是孩子王，人緣奇佳，大家都喜歡跟著他。而自他年少時尚未展開全面且正式的音樂教育時，就發揮了高度的組織能力，將他的個性優勢，與音樂才能結合，僅僅十六歲就開始改編當時他喜歡的作品，也崇拜當時以《藍色狂想曲》（*Rhapsody in Blue*, 1923）在古典樂壇轟動一時的俄裔作曲家喬治·蓋希文（George Gershwin, 1898-1937）所譜寫的新美國歌劇《波吉與貝斯》（*Porgy and Bess*, 1935），其音樂讓他愛不釋手。

伯恩斯坦就讀哈佛大學時期開始勤跑百老匯。當時有美國歌劇之稱的「音樂劇」（Musicals）的新劇種正慢慢成熟。同時期他也認識了音樂劇作曲家馬克·布列斯坦（Marc Blitzstein, 1905-1964），受到他作品中呈現對於權利的嘲諷與社會不公的批判，不再如同歌劇總是存在於非現實的幻想世界，主題不是愛就是恨，音樂劇可以包含更多務實的內容，能夠添加更多創作者對於當下世界的社會現象、政治議題等討論，觀眾也更有共鳴。這對於心胸寬大，愛開玩笑但富同情心的伯恩斯坦來說，無疑是創作上的一盞明燈。

而在哈佛大學與寇蒂斯音樂院受到的古典音樂訓練，使得伯恩斯坦音樂的涵養更加完整，創作快速純熟，並將音樂劇與古典音樂的關係，調整的更加圓融，成為兩者優點兼具的作品。他也不介意借用喜歡的古典音樂元素來發展樂思，這種哪邊都不得罪，兩邊素材都好好利用的「折衷音樂」手法與其人格特質搭配更是得到淋漓盡致的發揮。而指揮的事業發展也讓他對於其創作的音樂張力掌握更加敏銳，對於輔助劇情音樂的發展，掌握的更加引人入勝。

伯恩斯坦也常運用華格納提倡的「主導動機」（Leitmotiv）的概念在其音樂上，以特定的動機或是主題旋律來描述角色的心理狀態，或是情節需要的發展狀態將刻畫角色絲絲入扣。

總結歸納，在音樂劇的創作中，伯恩斯坦可說是集通俗音樂與正統音樂功力於一身，不自畫界線，開放心胸，努力為觀眾說故事的作曲家。

第三節 《西城故事》音樂劇的誕生

一、劇本構思

自 1944 年編舞家兼導演的傑若米·羅賓斯 (Jerome Robbins, 1918-1998) 與伯恩斯坦合作芭蕾舞劇作品《縱情作樂》 (*Fancy Free*, 1944) 之後，羅賓斯有一個構想，希望根據英國文豪莎士比亞的愛情悲劇《羅密歐與茱麗葉》 (*Romeo and Juliet*, 1597) 作為劇情藍本，將時空場景從古代義大利維洛那改到現代美國城市紐約曼哈頓東區的音樂劇。羅賓斯這個構想從 1949 年即提出，也找到亞瑟·勞倫斯 (Arthur Laurents, 1917-2011) 負責編劇，劇情設定以猶太少女與義大利青年的跨種族愛情與宗教對立 (猶太教與天主教) 為主線鋪陳，初步定名為「東城故事」 (*East Side Story*)。但事實上這兩個族群移民到美國，經過了百年洗練，族群之間的文化與宗教問題早就隨著時間而淡化，對於觀眾來說沒有新鮮感。且伯恩斯坦當時手上也還有其他配樂工作，於是這個題材就被放到一邊。

直到 1955 年，伯恩斯坦與羅賓斯在加州好萊塢 (Hollywood, CA) 一起工作時，伯恩斯坦留意到當地報紙報導墨西哥移民和幫派引發的暴力事件，他們決定重啟這個劇本，愛情的部分依然，但種族對立的設定更改到同樣來自拉丁美洲，隸屬美國境外自治邦的波多黎各 (Puerto Rico)。故事發生的地點也從紐約曼哈頓東區，移轉到真實的波多黎各移民所聚居的貧困西區，劇名也正式改為《西城故事》。美國在獨立建國之前即有無數個種族移民來此新大陸定居。但《西城故事》為何偏偏選擇波多黎各移民作為主角之一呢？這要從波多黎各與美國之間難解的關係談起。

二、波多黎各與美國的歷史淵源

(一) 西班牙殖民時期

波多黎各是義大利籍航海家克里斯多福·哥倫布（Cristoforo Colombo, 1451-1506）在 1493 年帶領西班牙船隊抵達中美洲時發現的島嶼之一。當時他將此地命名為聖胡安（San Juan），西班牙隨即在此地建立殖民據點。1509 年，新的行政中心波多黎各建成，當地政府鑑於其知名度以超越聖胡安，於是順應流行將島名改為波多黎各，行政中心則改稱為聖胡安。島上主要經濟來源以為提供母國西班牙蔗糖和菸草的生產為主。

1809 年西班牙將波多黎各的地位提升為西班牙的海外省，名義上不再是殖民地而是其正式的領土，但政治壓迫仍然存在。1868 年爆發第一次起義，爭取建立「波多黎各共和國」，但很快被西班牙政府鎮壓。

在 1895 年，隸屬西班牙殖民地的古巴與菲律賓的獨立派先後發動起義，想要脫離西班牙的統治。美國政府派遣軍艦緬因號前往古巴保護僑民，卻於 1898 年 2 月在哈瓦那附近被炸沉。此事件觸發美國與西班牙打了近四個月的「美西戰爭」（Spanish-American War, 1898）。最後西班牙戰敗，將波多黎各割讓給美國。此後波多黎各總督皆由美國總統指派²⁷。成為美國未合併領土之一。

²⁷ 現已改為當地民選總督，與美國總統大選同一日選出。

（二）成為美國海外屬地

1917 年，為了增加前往歐洲參與第一次世界大戰的男丁人數，美國給予波多黎各居民直接成為美國公民的權利²⁸，希望增加參軍的人口，也相對賦予美國法律在波多黎各的合理性，因此移民美國的波多黎各人逐漸增加。但 1930 年再次發生起義，欲為成立波多黎各共和國，但也再次被鎮壓。1950 年甚至發生刺殺杜魯門總統事件，雖然失敗，但衍生十月的武裝政變，隔日百餘人被捕，不到兩日即告失敗。1952 年波多黎各頒布憲法，明確說明其身為美國自治邦的地位。

而自美西戰爭以來，波多黎各經濟長期依賴美國，本島經濟狀況並不佳。廿世紀初期，紐約股市大崩盤，自身遭遇經濟危機的美國更是無法兼顧海外屬地的經濟。為了尋求更好的生活，又可以拿到美國公民的地位，所以能到美國直接尋求好工作，遠比待在島上機會好很多。當時大量的波多黎各人選擇移民到美國本土。移民群主要聚居在佛羅里達和紐約，導致波多黎各本島人口大量流失。而紐約西區原本的早期歐洲移民族群隨著社會發展逐漸遷移他處發展，波多黎各移民群較低廉的工資正好填補缺失的人力，讓大量波多黎各人進駐於此。雖然波多黎各人國籍等同美國人，但仍難免如同其他中南美洲、非洲或亞裔族群的移民，因文化、語言等差異形成種族歧視的問題。

（三）與美國聯邦正式合併的議題

1950 年代，當時只有 48 州的美國聯邦政府正評估海外領土的合併案，波多黎各、夏威夷和阿拉斯加均在合併案討論之列。波多黎各本島或是已經到美國的移民，或多

²⁸ 指島上的居民沒有美國總統投票權，移居美國本土的居民則可以擁有投票權。反之移居波多黎各的美國人會喪失美國總統選舉投票權。除非回到本土居住。這與一般美國外僑仍具有的海外投票權差別相當大。

或至少是懷著將要正式成為「美國聯邦之一州」的期待²⁹。但隨著 1959 年阿拉斯加和夏威夷相繼加入美國聯邦成為第 49 和 50 州，波多黎各直到現今都僅是美國海外自治邦，以現在的角度來看《西城故事》當時的時空背景，留在波多黎各島上的居民想當真的美國人，看起來是幻夢一場。

除了與美國本土的歷史淵源，研究者認為《西城故事》創作團隊選擇波多黎各移民及後裔為主角還有下列考量：

（一）能歌善舞的民族特色

數百年來融合印地安人、西班牙殖民文化、熱帶島嶼風光的歌舞音樂特色，波多黎各人多是活潑樂天能歌善舞的，筆者認為這是為何要選他們的最重要的原因。沒有善於歌舞的波多黎各人作主角，歡樂滿點的歌曲〈美國〉（*American*）和競舞大會中奔放不羈的〈曼波〉（*Mambo*）就可能少了很多看點。

（二）伯恩斯坦個人對角色的偏愛

當然伯恩斯坦是偏愛中南美洲人物作為主角的（特別是與天主教聖母同名的女主角瑪莉亞，他的長女潔咪的中間名也是瑪莉亞），這可能和他的妻子費莉希亞（*Felicia Montealegre Bernstein*, 1922-1978）有南美哥斯大黎加（*Costa Rica*）血統³⁰又是天主教徒的關係。費莉希亞婚前在美國已是當紅電視及劇場女演員與歌手，1951 年嫁給伯恩斯坦後也沒有息影，她大力支持婦女活動，關注社會正義和反戰的態度，對

²⁹ 對於獨立或是加入美國聯邦，波多黎各人每次公投結果不相同。最近一次 2012 年的公投通過合併美國，但前三次公投都沒有過關。但儘管目前公投通過，但也只是民意傾向。尚須美國國會通過才能加入聯邦正式成為一州。

³⁰ 費莉希亞的父親羅伊·柯恩（*Roy Cohn*）是美國人，在哥斯大黎加的聖荷西（*San José, Costa Rica*）工作。在此地與克萊曼西亞·蒙提雷格（*Clemencia Montealegre*）結婚。後來羅伊調職到智利聖地牙哥（*Santiago, Chile*）工作，費莉希亞在此地長大。21 歲時，費莉希亞前往美國聖地牙哥大使館，宣示效忠美國，選擇成為美國公民，2 年後移居美國。

於伯恩斯坦很有影響。對伯恩斯坦的音樂事業幫助也全力支持。即使後來伯恩斯坦承認自己是同性戀者³¹，他仍然認為費莉希亞是他的愛。他們一起育有三名子女³²。在《西城故事》音樂劇〈序幕〉樂譜標題上方，伯恩斯坦特別提獻「獻給費莉希亞，充滿愛³³」可以看出他當時的心意。

（三）移民社區與創作團隊的地緣關係

前述談及波多黎各移民美國，大多以紐約和佛羅里達為聚居點。雖然最初是以墨西哥移民在加州洛杉磯引發的幫派問題為啟發，但以對紐約市的波多黎各移民社區的熟悉度，相較於遙遠美國西部洛杉磯市的墨西哥社群，《西城故事》的四位藝術家們，除了伯恩斯坦，其他三位都是紐約市本地出身，於是選擇較為熟悉的紐約市移民社群做角色發揮。

三、製作群正式到位，劃時代音樂劇面世

《西城故事》的劇情設定在兩條主線上，第一是說「情」：男主角東尼（Tony）與女主角瑪莉亞（Maria）和男配角伯納多（Bernardo）與女配角安妮塔（Anita）的愛情，還有東尼與男配角瑞夫（Riff）的友情。其二是相對於情的「恨」。恨來自不同種族宗教、文化、語言差異的摩擦，幫派地界的爭奪與各種社會問題的衝突點。

³¹ 製作《西城故事》音樂劇，才華洋溢的四人創作團隊有三大共通點：（一）四人都是來自猶太移民後裔，出生於美國。對於自身民族特殊的宗教與背景難以融入以基督教為主要宗教的美國社會，為此多少背負許多偏見而不被認同，或是不願認同自我族群的反骨。其中伯恩斯坦和桑坦是較認同自身猶太背景的成員，羅賓斯與勞倫斯都認為自己內心並不屬於猶太社群，無法認同甚至選擇將姓氏改為較美國化的姓氏。（二）當時的社會對於同性戀是不了解而且恐懼的，甚至有要求同性戀者強迫轉換性向，而造成社會問題。他們則先後分別勇於承認自己是同性戀者，而伯恩斯坦之後甚至曾與妻子分居只為與愛人在一起。當時的美國社會雖然熱愛他們的才華，但卻很難接受他們的原本模樣。這使得他們雖因為創作受到歡迎看起來非常風光，但實際卻是處在一個非常邊緣人的處境。

³² 伯恩斯坦與妻子費莉希亞的三名子女，分別是長女潔咪（Jamie Bernstein, 1952-）與長子亞歷山大（Alexsander Bernstein, 1955-），和次女妮娜（Nina Bernstein, 1962-）。

³³ 原文：*To Felicia, with love*

對語言有所愛好的伯恩斯坦非常想參與填詞的工作，但正在製作《老實人》（*Candide*, 1956）的他分不開身，只好讓賢。他找來年僅廿五歲，本業也是音樂劇作曲家史蒂芬·桑坦（Stephen Sondheim, 1930-2021）來協助填寫歌詞。於是這個團隊展開劃時代的合作。而甫接手紐約愛樂首席指揮的伯恩斯坦因為邀約演出太忙，又找來好友席德·拉明（Sid Ramin, 1919-2019）和歐文·寇斯托（Irwin Kostal, 1911-1994）³⁴兩位作曲家來協助他完成《西城故事》音樂劇管弦樂總譜的編排。

1957年9月26日，《西城故事》在紐約市冬之花園劇院（Winter Garden, New York City）首演。桑坦雖是首次參與填寫的歌詞的工作，但極有文字天份。他所創作的韻腳漂亮且細膩有趣的歌詞，加上伯恩斯坦使勁全力發揮的精彩音樂，勞倫斯的劇本與羅賓斯融合爵士舞、拉丁舞和古典芭蕾舞和現代舞編排的大量精彩舞蹈，一推出隨即轟動百老匯。《西城故事》音樂劇在1957年至1959年間總共演出了732場。

此劇一時間頗為轟動，但寫實的戲劇內容又是悲劇結尾，加上劇情和前衛舞蹈動作裡的暴力元素，對當時的觀眾而言也難以消化。所以音樂劇雖成功，但引發的議論也大。不過此劇的原始音樂劇場錄音，卻頗受好評，迅速成為暢銷音樂劇原聲帶。1960年《西城故事》在全美巡演之後又回到百老匯，再演出249場。1958年則獲得「最佳舞蹈設計獎」、「最佳佈景設計」和「劇院世界獎」三座東尼獎³⁵。

³⁴ 兩人為伯恩斯坦作曲的助手，在歌曲完成後，協助其完成管弦樂的配器。

³⁵ 可能是當時伯恩斯坦的配樂尚未被觀眾消化，劇情又過於暴力寫實，當屆東尼獎「最佳音樂劇」和「最佳音樂」都是由內容較輕鬆不沈重的音樂劇《音樂人》（*The Music Man*, 1957）獲得。

四、成為影像與音樂的經典

1961 年 10 月美國聯美影業 (United Artists Corporation) 推出《西城故事》改編的歌舞電影，由原音樂劇導演羅賓斯與電影導演羅伯·懷斯 (Robert Wise, 1914-2005) 共同執導，小理查·貝梅爾 (George Richard Beymer Jr, 1938-)、喬治·查克里斯 (George Chakiris, 1932-)、娜姐麗·華 (Natalie Wood, 1938-1981) 以及麗塔·莫瑞諾³⁶ (Rita Moreno, 1931-) 分別主演東尼、伯納多、瑪莉亞和安妮塔。在 1960 年代的美國電影業，造成再度翻拍音樂劇製作成歌舞電影的熱潮³⁷。

1962 年電影奧斯卡獎，《西城故事》提名 11 項，最後獲得 10 項³⁸，成為影壇經典。《西城故事》的音樂也由此改編版本進入世界性的音樂市場，電影原聲帶和音樂劇原聲帶都受到極大的注意與熱愛。而隨著時代的推進，和電影版本的催化，觀眾對於《西城故事》的劇情內容也有了更多的同理與認同。

在音樂劇首演後廿七年，伯恩斯坦提出與德國留聲機唱片公司重新錄製《西城故事》全本音樂劇音樂的計畫，邀請當時聲勢相當看好的青年西班牙籍男高音荷西·卡

³⁶ 當年演出 1961 年電影版《西城故事》安妮塔一角的麗塔·莫瑞諾，也參與了 2021 年電影版《西城故事》，擔任製作人之一，並演出新創角色達克藥局善良老闆瓦倫蒂娜 (Valentina)，角色設定為達克的波多黎各裔遺孀。

³⁷ 較早出現於彩色電影時代改編成電影的音樂劇有 1949 年朱爾·史坦 (Jule Styne, 1905-1994) 作曲，里奧·羅賓 (Leo Robin, 1900-1984) 填詞，改編自安妮塔·盧斯 (Corinne Anita Loos, 1888-1981) 所撰寫的小說《紳士愛美人》 (*Gentlemen Prefer Blondes*, 1925) 的同名音樂劇 (*Gentlemen Prefer Blondes*, 1949) 和捧紅一代豔星瑪麗蓮·夢露 (Marilyn Monroe, 1926-1962) 的同名電影 (*Gentlemen Prefer Blondes*, 1953)。

而其後紅極一時的音樂劇黃金拍檔：流行音樂作曲家理查·羅傑斯 (Richard Charles Rodgers, 1902-1979) 與作詞家奧斯卡·漢默斯坦二世 (Oscar Hammerstein II, 1895-1960) 所製作的音樂劇如《國王與我》 (*The King and I*, 1951) 和《真善美》 (*The Sound of Music*, 1959)，在電影《西城故事》上映之前與之後，都被二十世紀福斯公司分別改編為同名歌舞電影《國王與我》 (*The King and I*, 1956) 和《真善美》 (*The Sound of Music*, 1965)。

³⁸ 1962 年奧斯卡獎，《西城故事》囊括「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳藝術指導」、「最佳攝影」、「最佳服裝設計」、「最佳剪輯」、「最佳音響」和「最佳配樂」等十項獎項。

列拉斯 (José Carreras, 1946-)、紐西蘭籍抒情女高音奇里·珍妮特·卡娜娃 (Dame Kiri Janette Te Kanawa, 1944-)、希臘裔美籍次女高音塔蒂亞安娜·托亞諾斯 (Tatiana Troyanos, 1938-1993)、美籍男中音柯特·奧爾曼 (Kurt Ollmann, 1957-) 和次女高音瑪麗蓮·荷恩³⁹ (Marilyn Horne, 1934-) 等歌劇演唱家，重新為《西城故事》錄音，分別配唱東尼、瑪莉亞、安妮塔、瑞夫等角色。而這張「歌劇明星版」音樂劇錄音則在 1985 年葛萊美音樂獎 (Grammy Award) 獲得「最佳音樂劇錄音專輯獎」。這讓《西城故事》的音樂不再只是音樂劇的通俗音樂，更在古典音樂舞台上佔有一席之地。

《西城故事》裡的單曲如〈今夜〉 (*Tonight*)、〈瑪莉亞〉 (*Maria*)、〈美國〉 (*American*)、〈攜手同心〉 (*One Hand One Heart*)、〈我很美麗〉 (*I Feel Pretty*)，到〈如此這樣的男孩〉 (*A Boy Like That*⁴⁰) 都有翻唱錄音版本打進流行音樂圈。1996 年美國 RCA Victor 唱片製作了《西城故事之歌》 (*The Songs of West Side Story*, 1996)，將《西城故事》中大多數的歌曲舞曲以當時鄉村音樂、搖滾樂、節奏藍調、爵士樂等當紅歌手，將之改編演唱或是演奏收錄於此。各種流行音樂風格與伯恩斯坦的原創音樂都有非常棒的融合，顯見伯恩斯坦對於音樂未來趨勢的遠到眼光，至今都還是不墜於流行。

2017 年，瑪莉亞颶風 (Hurricane Maria) 對波多黎各造成重大破壞，導致波多黎各人又一波的移民潮。當時在曼哈頓音樂院任教的波多黎各裔美國擊樂演奏家巴比·

³⁹ 由於此專輯僅錄音而沒有正式演出，瑪麗蓮·荷恩僅演唱單曲〈在某處〉 (*Somewhere*)，康蘇愛羅 (Consuelo) 一角由史黛拉·贊巴利 (Stella Zambalis) 演唱。

⁴⁰ 本曲改編收錄於紀念《西城故事》將邁入 40 週年的《西城故事之歌》的流行巨星演唱特輯 (*The Songs of West Side Story*, 1996) 中。由當時正紅的墨西哥裔美籍女星賽琳娜·裴瑞茲 (Selena Quintanilla Pérez, 1971-1995) 以其專長的美墨曲風 (Tejano) 演唱。

薩納布里亞 (Bobby Sanabria, 1957-) 在 2018 年，以廿二人編制的多元爵士樂隊重新詮釋《西城故事》，以現場錄音的方式製作並發行《西城故事的重新想像》 (*West Side Story Reimagined*, 2018) 專輯，致敬一代大師，此專輯的收益大部分作為協助波多黎各人重建家園。

《西城故事》電影上映屆滿六十週年前夕，美國知名電影導演史蒂芬·史匹柏 (Steven Allan Spielberg, 1946-) 為《西城故事》再度重新拍攝了一部音樂劇電影⁴¹，並在 2021 年 12 月上映，作為同名電影上映的六十週年致敬。由瑞秋·曾格勒 (Rachel Anne Zegler, 2001-)、安索·艾格特 (Ansel Elgort, 1994-)、亞莉安娜·戴博賽 (Ariana DeBose, 1991-)、大衛·阿瓦萊茲 (David Alvarez (1994-) 和麥克·費斯 (Michael David Faist, 1992-) 分飾瑪莉亞、東尼、安妮塔、伯納多和瑞夫，其中黛博賽與阿瓦萊茲皆是波多黎各人後裔。戴博賽也於 2022 年奧斯卡獲得「最佳女配角」獎。為《西城故事》寫下兩代女配角皆獲奧斯卡「最佳女配角」的特別紀錄。

⁴¹ 這也是史匹柏從《橫衝直撞大逃亡》 (*The Sugarland Express*, 1974)、《大白鯊》 (*Jaws*, 1975) 起 45 年間執導各種電影 30 部以來，首次執導拍攝的音樂歌舞片 (或稱音樂劇電影)。

第四節 《西城故事交響舞曲》的再創作

一、交響化管弦樂配器完整歸位

由於音樂劇的原始的配器是將木管樂器群分為五組，每每用到木管時會以各種組合作為木管新音色的調配，而中提琴則因故沒有在原始管弦樂編制中。

【表 3-4-1】音樂劇《西城故事》編制表

木管樂器	Reed I Reed II Reed III Reed IV Reed V	Piccolo, Flute, Alto Saxophone, Clarinet in Bb, Bass Clarinet Clarinet in Eb, Clarinet in Bb, Bass Clarinet Piccolo, Flute, Oboe, English Horn, Tenor Saxophone, Baritone Saxophone, Clarinet in Bb, Bass Clarinet Piccolo, Flute, Soprano Saxophone, Bass Saxophone, Clarinet in Bb, Bass Clarinet Bassoon
銅管樂器		2 Horns in F 3 Trumpets in Bb (2nd doubling Trumpet in D) 2 Trombones
打擊樂器		Timpani Percussion (four players) *
擊弦樂器		Piano/ Celesta
撥弦樂器		Electric Guitar / Spanish Guitar / Mandolin
拉弦樂器		Violin I - VII Cello I - IV Contrabass
*Traps, Vibraphone, 4 Pitched Drums, Guiro, Xylophone, 3 Bongos, 3 Cowbells, Conga, Timbales, Snare Drum, Police Whistle, Gourd, 2 Suspended Cymbals, Castanets, Maracas, Finger Cymbals, Tambourines, Small Maracas, Glockenspiel, Woodblock, Claves, Triangle, Temple Blocks, Chimes, Tam-tam, Ratchet, Slide Whistle		

1960 年，伯恩斯坦決定再度邀請拉明和寇斯托協助，收集音樂劇中的各種舞蹈音樂（爵士舞、芭蕾舞、拉丁舞和現代舞等），重新製作一個為專為管弦樂團編制演出的組曲。

因為交響舞曲沒有收錄《西城故事》中的拉丁風格歌舞〈美國〉（*American*）和馬戲雜耍風格的〈克拉基警官，有何貴幹？〉（*Gee, Officer Krupke*），所以打擊樂部

分刪除了響板（Castanets）、響棒（Claves）和棘輪（Ratchet）、滑音笛（Slide Whistle），而西班牙吉他（Spanish Guitar）和曼陀林琴（Mandolin）也自然不會在編制內；弦樂群加回原本沒有配置的中提琴（Viola），細分更多聲部；銅管樂器中法國號從二部擴展為四都，長號從二部增加為三部編制，並添加低音號（Tuba），讓低音音色更飽滿。木管樂器增加倍低音管（Contrabassoon）。但也因為一般管弦樂團並不常態性的有電吉他（Electric Guitar）編制，所以刪掉電吉他改成豎琴（Harp）。而原本音樂劇中使用了全套從高音薩克管（Soprano Saxophone）一路到少見的低音薩克管（Bass Saxophone）的薩克管家族的編制，在此僅保留最具代表性的中音薩克管（Alto Saxophone）作為爵士樂器群的代表。

《西城故事交響舞曲》將管弦樂團從樂池的伴奏拉抬到舞台上成為音樂主角，沒有舞者速度配合上的要求，也沒有歌手音域上的限制，管弦配器也回歸完整。如此一來每一種音色都可被清楚要求盡情發揮。

伯恩斯坦在總譜第一頁上提獻「致席德拉明，以友情」⁴²來紀念拉明的辛勞與他們自少年時代起就建立深刻的友誼。

⁴² 原文：*To Sid Ramin, in friendship*

【表 3-4-2】《西城故事交響舞曲》編制表

木管樂器	Piccolo, 2 Flutes 2 Oboes, English Horn Clarinet in Eb, Clarinet in Bb, Bass Clarinet Alto Saxophone in Eb 2 Bassoons, Contrabassoon
銅管樂器	4 Horns in F 3 Trumpets in Bb (1st doubling Trumpet in D) 3 Trombones Tuba
打擊樂器	Timpani Percussion (four players) *
撥弦樂器 鍵盤樂器	Harp Piano/ Celesta
拉弦樂器	Strings
*Bongos, Tambourine, Timbales, Tom-toms, 2 Snare Drum (one small), Conga Drum, Tenor Drum, Bass Drum, 4 Pitched Drums (approximately an interval of a third apart), Traps (Cymbals, Snare Drum, Tom-toms, Bass Drum), Triangle, Suspended Cymbals, Cymbals (pair), Finger Cymbals, 3 Cowbells (one large), Tam-tam, Vibraphone, Glockenspiel, F#s Chimes (f#), Woodblock, Gourd, Maracas (large and small), Xylophone, Police Whistle	

【表 3-4-3】音樂劇版與交響舞曲版主要配器差異比較表

音樂劇版特有樂器	兩版本共同使用樂器	交響舞曲版本特有樂器
<p>高音薩克管 次中音薩克管 上低音薩克管 低音薩克管</p> <p>電吉他 西班牙吉他 曼陀林琴</p>	<p>短笛 長笛 雙簧管 英國管 巴松管 單簧管 Eb調單簧管 低音單簧管 中音薩克管 法國號 小號 長號 定音鼓 鋼琴 鋼片琴 小提琴 大提琴 低音大提琴 效果樂器組 邦哥鼓 木琴 鐵琴</p>	<p>倍低音管</p> <p>低音號</p> <p>豎琴 中提琴</p>

二、以音樂為中心的段落編排

伯恩斯坦以連貫《西城故事》所有場景與音樂的標誌性「三全音」（Tritone，即增四度音程）以及衍生動機開始。【譜例 3-4-1】

【譜例 3-4-1】「三全音」與主要包含三全音的動機型名稱

三全音

瑪莉亞動機⁴³

倒裝瑪莉亞動機

所以在〈序幕〉（*Prologue*）前加上六小節含有「三全音」的音程的導奏，與音樂劇版本〈序幕〉從鬆散爵士節奏做出差別。舞曲組合中其餘素材的順序都是基於音樂上情感的張力變化安排，而非按照音樂劇的曲序。因此，第二幕的〈在某處〉（*Somewhere*）被調整到第一幕〈序幕〉之後。接上描述兩個幫派競舞的〈曼波舞曲〉（*Mambo*）、男女主角邂逅過程的〈恰恰舞曲〉（*Cha-Cha*）與〈相遇場景〉（*Meeting Scene*）。接著導入略有縮減長度的第二幕〈冷靜賦格〉（*Cool Fugue*）；最後在〈火拼〉（*Rumble*）的結尾，伯恩斯坦寫了一小段新的長笛獨奏，做為對〈火拼〉結尾的無奈嘆息，也成為交響舞曲版本獨有的新創作。長期負責伯恩斯坦樂譜編輯工作的美國作曲家傑克·高帝利柏（Jack Gottlieb, 1903-2011）⁴⁴，認為《西城故事》是一齣悲劇結尾的音樂劇，所以交響舞曲不要以舞曲來做總結，建議將不屬於舞蹈曲

⁴³ 是《西城故事》中男主角演唱的單曲〈瑪莉亞〉（*Maria*）中，以歌詞「瑪莉亞」搭配的旋律動機。由於此動機其與兩次轉位後的音型排列在本曲中是最關鍵的動機，於是研究者以「瑪莉亞」和「倒裝瑪莉亞」作為簡要名稱。

⁴⁴ 傑克·高帝利柏（Jack Gottlieb）曾是伯恩斯坦在麻薩諸賽州布蘭迪斯大學（Brandeis University, Massachusetts）任教（1951-1956）時的學生。1958 年伯恩斯坦擔任紐約愛樂音樂總監時期，高帝利柏成為他的貼身助手。1966 年離職後，先在密蘇里州聖路易市的以色列會堂擔任音樂總監，後在紐約大學希伯來聯合學院（New York at the Hebrew Union College）任教，1975 年擔任該學院神聖音樂學院第一任院長。1977 年辭去教職，回歸協助伯恩斯坦，成為伯恩斯坦出版社的出版總監。

目的〈我有一份愛〉 (*I Have a Love*) 與音樂劇〈終曲〉 (*Finale*) 連結，作為專屬交響舞曲結尾版〈終曲〉 (*Finale*)，戲劇性優雅哀傷的結尾，用分部非常細膩的弦樂群演奏結束。整首《西城故事交響舞曲》雖只分九個段落，實際上取材涵括兩幕七景共十一首配樂。而最重要的，是「三全音」將所有的音樂連貫在一起！

【表 3-4-4】《西城故事交響舞曲》取材來源場景及曲目列表

段落名稱	幕	景	原歌曲編號	原文歌曲名稱
序幕 Prologue	1	1	1	<i>Prologue</i>
在某處 Somewhere	2	1	13d	<i>Somewhere</i>
過渡樂段	2	1	13b	<i>Transition to Scherzo</i>
詼諧曲 Scherzo	2	1	13c	<i>Scherzo</i>
曼波舞曲 Mambo	1	4	4b	<i>Mambo</i>
恰恰舞曲 Cha-Cha	1	4	4c	<i>Cha-Cha</i>
相遇場景 Meeting Scene	1	4	4d	<i>Meeting Scene</i>
冷靜賦格 Cool Fugue	1	6	8	<i>Cool</i>
火拼 Rumble	1	9	11	<i>The Rumble</i>
終曲 Finale	2	3	15	<i>A Boy Like That and I Have a Love</i>
	2	1	13e	<i>Procession and Nightmare</i>
	2	6	17	<i>Finale</i>

高帝利柏在樂譜序言中說明：「為什麼這些舞曲能被稱為交響曲？因它的原始格式就是用交響樂法構思的。」為這首源自《西城故事》再創作舞曲集錦何以名之「交響」做了註解。

三、《西城故事交響舞曲》的重要演出紀錄

為管弦樂團再創作的《西城故事交響舞曲》，於 1961 年 2 月 13 日首演於紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall, New York City）。由其好友盧卡斯·福斯（Lukas Foss, 1922-2009）⁴⁵指揮紐約愛樂管弦樂團演出。

伯恩斯坦本人為此曲的首度演出，則是遲至 1963 年 2 月 7 日，在林肯中心（Lincoln Center）的愛樂廳（Philharmonic Hall），指揮紐約愛樂管弦樂團演出。

1963 年 2 月 14 日，伯恩斯坦指揮紐約愛樂管弦樂團，在英國倫敦皇家節日音樂廳（Royal Festival Hall, London, England）完成首次海外的演出。

根據古典音樂網站「巴赫音軌」（<http://Bachtrack.com>）古典音樂網站的統計，2018 年適逢伯恩斯坦百年冥誕，該年度演奏最多的五首音樂會曲目當中，有四首是伯恩斯坦的作品，而《西城故事交響舞曲》排行第一。而該年度世界各地為這位偉大音樂家舉辦的百年紀念音樂會活動中，《西城故事交響舞曲》（*Symphonic Dances from "West Side Story"*, 1960）也是所有伯恩斯坦的創作中，迄今演出次數最多的作品。

⁴⁵ 盧卡斯·福斯（Lukas Foss, 1922-2009），德國猶太人，1937 年定居美國。與伯恩斯坦在寇蒂斯音樂院和檀格塢指揮班同學，也是終生好友。

【表 3-4-5】 伯恩斯坦生前親自指揮《西城故事交響舞曲》錄音列表⁴⁶

合作樂團	發行商	編號
紐約愛樂樂團 New York Philharmonic	哥倫比亞唱片 Columbia Records	ML 5631, MS 6251, MS 6677, MS 6792, MS 6988, M 30304 M2 31008, MG 32174, M2X 795, M3X 31968, D35 818, CBS 61096, CBS 62241, CBS 72225, CBS MK 42263 (CD)
	新力唱片 Sony	SMK 46701 (CD), SM3K 47154, SMK 47529 (CD)
	飛利浦唱片 Philips	BBL 7517/SBBL 652
洛杉磯愛樂樂團 Los Angeles Philharmonic	留聲機唱片 Deutsche Grammophon	2532 082 (LP), 3302 082 (Cassette), 410 025-2 (CD) 2552 085 (LP), 3302 085 (Cassette) 429 366-2 (CD), 427 806-2 (CD)

⁴⁶ 本表整理自《西城故事交響舞曲》總譜，5。

第四章 《西城故事交響舞曲》音樂分析與指揮研究

《西城故事交響舞曲》（*Symphonic Dances from "West Side Story"*, 1960）按其標題所示，其所擷取的音樂段落是以音樂劇《西城故事》原劇中的各種舞蹈音樂的純器樂部分為主，輔以數段場景配樂。按樂曲內標題順序大致分為九段音樂，由於各段舞曲隨著劇情推進、場景變化，使得素材使用和旋律變化非常繁複多端，故在分析上以段落區分之。首先以取材場景說明素材來源與音樂段落，曲式或結構、調性變化、配器為主要分析範圍，再以個別段落的速度變化、特殊主題、動機和音樂劇版本差異等比較研究。

本論文主要使用的《西城故事交響舞曲》1993年修訂版管弦樂總譜中，提寫序言的是與伯恩斯坦相識超過一甲子的工作夥伴，作曲家席德·拉明（Sid Ramin, 1919-2019）⁴⁷。而擔任此修訂版編輯的作曲家傑克·高帝利柏（Jack Gottlieb, 1930-2011）則為寫了曲目說明與概要提示，為演出此曲的指揮家們作說明。

高帝利柏在曲目說明中提到《西城故事交響舞曲》這部作品雖是收錄了音樂劇的舞蹈音樂曲目為組成要素，但從樂池搬上正式音樂舞合作為純粹音樂作品來欣賞時，重視的是音樂本身，其實可以不需要再透過認識劇情來瞭解了。再者為了速度上對作曲折有致，曲目的編排時序也跟劇情並沒有完全一致。話雖如此，作為責任編輯的高帝利柏仍然為每一段音樂，做了演奏上的劇情提示，協助演出者與欣賞者理解音樂的內容。高帝利柏的曲目解說提示引用如下：

⁴⁷ 席德·拉明（Sidney Nathan Ramin, 1919-2019），十二歲時即結識伯恩斯坦（當時十三歲）。伯恩斯坦為了籌措學習鋼琴的費用，擔任過瑞明的家教，一節課的代價是一美元和一塊糖果。而拉明不僅是伯恩斯坦正式教授的第一個學生，更是一輩子的朋友與工作夥伴。

Prologue 序幕

The growing rivalry between two teenage gangs, the Jets and the Sharks.

噴射幫和鯊魚幫這兩個青少年幫派之間的競爭日益激烈。

Somewhere 在某處

In a dream ballet, the two gangs are united in friendship.

在幻夢中，兩個幫派彼此有了友誼。

Scherzo 詼諧曲

In the same dream, the gangs break away from the city walls, suddenly finding themselves in a playful world of space, air and sun.

在同一個幻夢中，兩個幫派擊破城市的高牆，突然發現空間、空氣與陽光中有他們自己的有趣世界。

Mambo 曼波舞曲

In the real world again, the competitive dance at the gym between the gangs.

再度回到現實，兩個幫派在體育館的裡以舞蹈彼此競爭。

Cha-cha 恰恰舞曲

The star-crossed lovers Tony and Maria see each other for the first time; they dance together.

就像是星星劃過了愛侶，東尼與瑪莉亞邂逅，他們一起跳舞。

Meeting Scene 相遇場景

Music accompanies their first words spoken to one another.

在音樂中，他們初次交談。

Cool Fugue 冷靜賦格

An elaborate dance sequence in which Riff leads the Jets in harnessing their impulsive hostility, figuratively “cooling their jets.”

一個精心設計的舞蹈序列，描述瑞夫帶領噴射幫駕馭衝動，要幫眾做「冷酷的噴射幫」。

Rumble 火拼

Climactic gang battle; the two gang leaders, Riff and Bernardo, are killed.

兩幫派的決鬥火拼，幫派的領導人瑞夫和伯納多最後都被殺了。

Finale 終曲

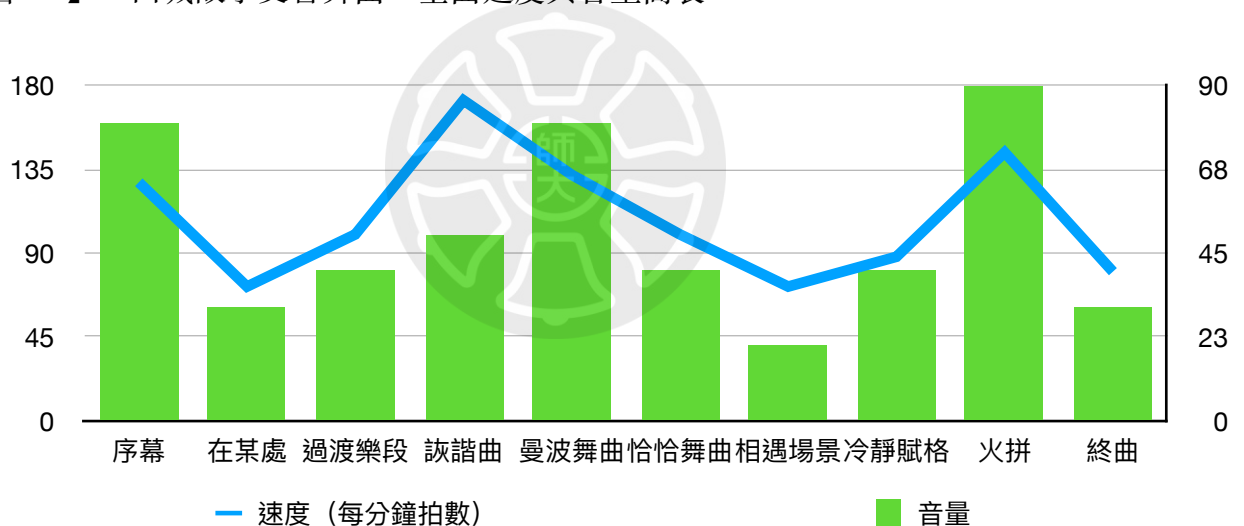
Maria's *I Have a Love* develops into a procession, which recalls the vision of *Somewhere*.

瑪莉亞唱〈我有一份愛〉轉變成送葬遊行，讓人回想起〈在某處〉的景象。

這解釋了伯恩斯坦希望《西城故事交響舞曲》是以音樂為鋪陳作品結構的中心，所以交響舞曲有自己的故事脈絡，不僅僅只是《西城故事》音樂劇延伸的一個交響樂團純音樂演出版本而已，它是個完整且獨立的作品。

音樂作品如果是基於文字創作或是戲劇作品，原則上還是需要了解其敘事鋪陳。這樣在詮釋曲目的時候，與作品的同理心較能同步，用合理的邏輯分配音樂的詮釋元素，如速度和音量。而重新安排過曲序的交響舞曲，音樂張力變化如【圖 4-1】呈現三個高峰，雖然曲目順序與原音樂劇排列不同，但音樂敘事線基本符合「衝突營造」-「解決」-「再衝突」-「再解決」的模式。

【圖 4-1】《西城故事交響舞曲》全曲速度與音量簡表

第一節 〈序幕〉 (Prologue)

段落小節號碼標示：1-275（共 275 小節）

調性：C - Bb - A - D - G - Bb - C

拍號：6/8 - 2/4

起始速度：中庸的快板（Allegro moderato, ♩.=128）

指揮拍型：二拍拍型

音樂風格：爵士樂搖擺風格、詼諧曲

【表 4-1-1】 〈序幕〉 樂曲分析表

樂段 素材	導 奏	A						B			
		A1	A2	a1	A3	a2	A4	導奏'	B1	B2	B3
小節	1-6	7-17	18-46	47-60	61-87	88-97	98-132	133-140	141-153	154-171	172-178
調性	C						C	Bb			
拍號	6/8						2/4				
速度	Allegro moderato ♩ = 128						♩ . = ♩	Scherzando e misterioso (l'istesso tempo)			

樂段 素材	C		D		E	C'		A'		
	C1	C2	D1	D2		C1'	C2'	A1'	A2'	
小節	179-188	189-194	195-202	203-224	225-242	243-249	250-263	264-267	268-275	
調性	A		D		G	Bb		C		
拍號	2/4						6/8			
速度	Scherzando e misterioso (l'istesso tempo)					Furioso		♩ = ♩ .		

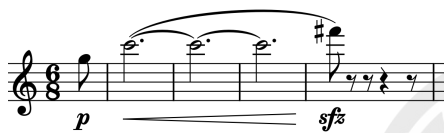
根據波頓撰寫的傳記中記載，〈序幕〉原是「噴射幫」（The Jets）與「鯊魚幫」（The Sharks）兩個幫派的大合唱，但最後為了純粹的舞蹈效果，人聲被刪到僅剩彈指

和口哨聲⁴⁸，而交響舞曲僅用了彈指部分。伯恩斯坦在正式進入〈序幕〉前，以包含三全音的「瑪莉亞動機」做了兩次轉位，轉變成以 G-C-F# 演奏的「倒裝瑪莉亞動機」，並以由弱漸強接著激烈收斷的刺激音響效果，作為交響舞曲版本的全新開場導奏⁴⁹。

一開始的導奏使用兩個動機組合，第一組動機是以弱起拍演出完全四度的長音並由弱漸強，接著用上行的三全音（增四度）大跳大聲截斷【譜例 4-1-1】；再躍進小二度上行緊接著大二度下行，在 C 大調調號中突兀地用 Bb 音收尾，作為第二組動機。

【譜例 4-1-2】

【譜例 4-1-1】 〈序幕〉導奏的第一組動機音型

【譜例 4-1-2】 〈序幕〉導奏的第二組動機音型

所以預備拍右手直接可以打出小動作並在第 2 拍帶呼吸就可給出弱起拍的第 1 個音，左手慢慢向上拉出音量，第 4 小節第 1 拍與右手用力同收，接著第 5 小節第 1 拍右手直接了斷一氣呵成，給樂團收拍的動作即可將動作變小繼續打拍。此時只留低音弦樂群（大提琴、低音大提琴）延續 Bb 直到真正的前奏開始。【譜例 4-1-3】

⁴⁸ 波頓《伯恩斯坦傳上》，368。

⁴⁹ 音樂劇總譜並無此段導奏。但 1957 年音樂劇首演版本錄音有收錄，音高為 G#-C#-G。

【譜例 4-1-3】 〈序幕〉 第 1-7 小節

To Sid Ramin, in friendship

Symphonic Dances from "West Side Story"

Prologue

Allegro moderato (♩ = 128)

LEONARD BERNSTEIN

©Copyright 1967 by The Estate of Leonard Bernstein. Revised Edition ©Copyright 1995 by The Estate of Leonard Bernstein.
The Amberson Group, Inc., Publisher. Boosey & Hawkes, Inc., Sole Agent.
All Rights Reserved. International Copyright Secured.

Engraved and Printed in U.S.A.

接著第 7 小節起採自第一幕第 1 景第一段音樂⁵⁰，以複拍 6/8 拍大二拍拍型，鬆散的爵士舞蹈步伐節奏展開〈序幕〉的「前奏」，以搖擺（Swing）律動，指揮只要在第 2 拍正拍準確的拍點，對著準備演奏第 2 拍弱拍的樂器群（低音單簧管、法國號、小號、鈸、第一、二部小提琴）予以提示，接著第 1 拍的低音單簧管、低音管、第三部長號、中音鼓（Tenor Drum）、鋼琴和低音弦樂，則可以順勢自行接上，第 9 小節第 2 拍到第 10 小節第 1 拍因節奏密度提高（並加入大鼓），可以稍微抬高右手再降落，一組正好 4 個小節。下一組以相同模式重新開始，但在第 14 小節第 2 拍用二連音音型分割附點四分音符（一大拍內打二對三的小拍），用漸弱將全體收拍。指揮者可選擇在此略作停頓，再繼續演奏。【譜例 4-1-4】

【譜例 4-1-4】〈序幕〉第 8-14 小節

The musical score for Example 4-1-4 is a 6/8 time piece. It features a variety of instruments including Bass Clarinet in B-flat, Bassoon, Contrabassoon, Horns in F, Trumpets in B-flat, Trombone, Chime Cymbal, Tenor Drum, and Bass Drum. The music is marked with dynamics such as *mp*, *p*, and *con sord.* A conductor's cue is indicated by a box with the number 8. The score shows a variety of rhythmic patterns and articulations, including slurs and accents.

⁵⁰ 音樂劇總譜，第一幕第 1 景，社區（The neighborhood）。曲目 1，〈序幕〉（Prologue），1。

第 15 小節起是段落 A1，重新以大二拍起拍，速度不變。先前演奏的樂器群全都改用「彈指」（Finger Snaps）的動作，在每 1 小節的第 2 拍打出節奏⁵¹。

此段描述場景為五十年代美國紐約市曼哈頓島西區貧困的移民社區。先用爵士風音樂出場的是較早到達美國的白人歐洲移民後裔幫派「噴射幫」（The Jets），以瑞夫（Riff）為首，是一群無所事事的地痞流氓，在第 17 小節給中音薩克管和鐵琴演奏的提示。同時原本彈指的聲部會回到弱拍接強拍的節奏，只要給好第 2 拍即可。

第 18 小節起用弱拍彈指聲響開始，接著中音薩克管和鐵琴合奏的開啟了 A2 段落的旋律【譜例 4-1-5】，接著再度彈指動作。中音薩克管與鐵琴演奏模進後的旋律，皆可與先前指揮法相同。法國號、鉞與小提琴的弱拍，指揮只要給好第二大拍正拍，即可順利進行。

【譜例 4-1-5】〈序幕〉第 15-22 小節

The musical score for Example 4-1-5, measures 15-22, is presented in a multi-staff format. The instruments listed on the left are: Bass Cl. in B^b, Alto Sax. in E^b, Hns. in F (1, 2, 3, 4), Choke Cyms., Tenor Dr. Bass Dr., Vibr., Piano, Vln. I, Vln. II, Vel., and Cbs. The score includes various performance markings such as 'FINGER SNAPS:*', 'with a jazz feel', 'Solo', 'pp', 'marc.', 'p', 'div. marc. pizz.', and 'pizz.'. A handwritten '12' is visible in the Alto Sax. part. At the bottom of the score, a note reads: '*As many members of the orchestra as possible should snap their fingers.'

⁵¹ 總譜註腳說明可以盡量增加其他演奏員加入「彈指」的動作，2。

但第 28 小節與旋律對唱的副旋律，採用 6/8 拍內也含一組一大拍內二對三小拍的拍型，要確定演奏者在此變化中需完全正確。連續演奏直到第 38 小節第 2 拍可以提示樂團略微增大音量。和第 28 小節的單簧管演奏答句【譜例 4-1-6】。此段鬆散爵士風格舞曲描述著一群無所事事的痞子在街頭遊蕩，不時找社區居民的麻煩。

【譜例 4-1-6】〈序幕〉第 23-29 小節

第 39 小節第 2 拍弱拍起，改為長笛、雙簧管與小提琴群齊奏主題。此處標示「愉快地」（Joyously），但力度突然轉弱。並在第 40 小節第 2 拍和第 41 小節第 1 拍分別提示法國號四個聲部，分別加入大 2 度帶有一點摩擦感的強後即弱 *fp* 的長音，和中提琴突強 *sf* 的短音。【譜例 4-1-7】

【譜例 4-1-7】 〈序幕〉 第 37-43 小節

5

40
Joyously

Fls. 1. Solo *mf* *p subito*

Obs. 1. Solo *mf* *p subito*

Cl. in B^b *mf* *p subito*

Bass Cl. in B^b *mf* *p subito*

Alto Sax. in E^b *mf* *p subito*

Ban. *mf* *p subito*

Hns. in F (a2) *mf* *fp*

Tpts. in B^b (2.) *mf* *con sord.* *mf*

Tbns. *mf* *mf*

Choke Cyms.

Tenor Dr. Bass Dr.

Jazz Drs. (Traps) Sn. Dr. *mf*

Vibr.

Piano

Harp

40
Joyously

Vln. I (h) *mf* *p subito, legato* *roughly*

Vln. II *arco* *mf* *p subito, legato* *roughly*

Vla. *div.* *mf* *roughly unis. arco*

Vcl. *mf* *roughly*

Cbs. *mf* *p subito* *p subito*

接著再度接以連續弱拍接強拍的節奏，持續到第 46 節第 2 拍再以一大拍內二對三小音音型結束，獨留長號第一部將 C 音延長（力度 *p*）。第 47 小節，長號演奏突強的大跳上行至 F# 音即收停於第 48 小節⁵²，同時四音鼓在同一拍開始獨奏，相同的弱拍接強拍持續，緊接著第 49 小節的兩個噴射幫少年狹路相逢⁵³，由四音鼓四個小節前奏表示。【譜例 4-1-8】

【譜例 4-1-8】 〈序幕〉第 44-52 小節

The musical score for Example 4-1-8, measures 44-52, is presented in a standard orchestral layout. The instruments and their parts are as follows:

- Bass Cl. in B \flat** : Measures 44-46, marked *mf*. Measure 47 has a box around the number 47.
- Alto Sax. in E \flat** : Measures 44-46, marked *mf*.
- Bsns.**: Measures 44-46, marked *mf*. Part 2 has an *a2* marking.
- Cbsn.**: Measures 44-46, marked *mf*.
- Hns. in F**: Three parts (1, 2, 3) playing a melodic line.
- Tpts. in B \flat** : Three parts (1, 2, 3) playing a melodic line.
- Tbps.**: Two parts (1, 2) playing a rhythmic line. Part 1 has a *1. Solo* marking starting in measure 49.
- Tuba**: Playing a rhythmic line.
- 4 Pitched Drs. (one player)**: Playing a melodic line. A *Solo* marking is present in measure 49.
- Jazz Drs.**: Playing a rhythmic line.
- Bass Dr.**: Playing a rhythmic line.

The score features various dynamic markings such as *mf*, *p*, and *sfz*, and includes a *Solo* section for the Tbps. and 4 Pitched Drs. parts starting in measure 49.

⁵² 音樂劇總譜，第一幕第 1 景，社區，曲目 1，〈序幕〉 Bernardo enters，6，m41。

⁵³ 音樂劇總譜，第一幕第 1 景，社區，曲目 1，〈序幕〉 Two Jets taunt Bernardo，6，m43。

在增四度增強收拍時，四音鼓使用前奏動機相同的寬鬆結奏，在 53 小節前半拍轉為緊湊密集張力也變強的擊打，暗示兩位噴射幫少年愈來愈不滿鯊魚幫的張力變化。而樂段 A1 主題也繼續輪流以其他樂器展現，意味成員越聚越多。【譜例 4-1-9】第 54 小節則提示低音管和第一部長號，一齊演奏導奏中第二個動機發展的長音，接著四音鼓在第二大拍的第 3 小拍以緊湊的三連音發起的節奏向前發展。在第 60 小節提示小號再現主題，其他樂器也逐漸加入副旋律的相同律動，左手可提示逐漸增強。

【譜例 4-1-9】 〈序幕〉 第 53-67 小節

53

Bsns. 1 2

Tpt. in B^b 1

Tbn. 1

4 Pitched Drs.

61

Picc.

Obs. 1 2

Bsn. 1

Hns. in F 1 3 2 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Choke Cyms.

Tenor Dr.

Bass Dr.

Piano

Harp

61

Vin. I

Vin. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

p

a2

Solo (con sord.)

mp

p

cresc.

a2 con sord.

con sord.

p

cresc.

arco

plizz.

第 73 小節第二拍正拍確實給清楚，讓正拍的低音管、低音號、鋼琴和低音大提琴的節奏往第 74 小節增強，同時第 2 拍做大動作，提示弱拍的木管群再度演奏華麗強烈的主題。【譜例 4-1-10】

【譜例 4-1-10】〈序幕〉第 68-75 小節

8

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Cbsn.

Hns. in F 1 3 2 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Choke Cyms.

Tenor Dr. Bass Dr.

Piano

Harp

68 74

cresc.

mp cresc.

a2

mf

gliss

第 87 小節噴射幫兩個角色小約翰 (Baby John) 阿列 (A-Rab)⁵⁴加入場景，音樂用減五度 (增四度的同音異名) 收尾，旋即又回到四音鼓代表的噴射幫成員素材出現 (a2 段) 。【譜例 4-1-11】

【譜例 4-1-11】〈序幕〉第 84-91 小節

The musical score for Example 4-1-11, measures 84-91, is presented in a standard orchestral format. The instruments listed on the left are: Flute (Fl.), Bass Clarinet in B-flat (Bass Cl. in B \flat), Bassoon (Bsns.), Contrabass (Cbn.), Horns in F (Hns. in F), Trombones (Tbns.), Tuba, Snare Drum (Sn. Dr.), Gong (Gourd), Tenor and Bass Drums (Tenor Dr. Bass Dr.), 4 Pitched Drums (one player), Piano, Violin I (Vin. I), Violin II (Vin. II), Viola (Via.), Violoncello (Vcl.), and Contrabass (Cbs.). The score features various musical notations, including dynamics such as *fff* and *p*, and articulations like *arco* and *non div.*. A 'Solo' marking is present for the 4 Pitched Drums part. Measure numbers 88 and 89 are indicated in boxes above the Flute and Violin II staves, respectively.

⁵⁴ 音樂劇總譜，第一幕第 1 景，社區，曲目 1，〈序幕〉Baby John and A-Rab enter，10，m83。

第 93 小節以導奏第二組動機音型的結尾拉長，表示鯊魚幫成員回應代表噴射幫的四音鼓節奏的挑釁。第 97 小節的最後半拍，長號又重現旋律 A，示意伯納多帶領幫眾暫時避開了噴射幫⁵⁵。指揮需須明確的提示長號獨奏演奏。【譜例 4-1-12】

【譜例 4-1-12】 〈序幕〉 第 92-97 小節

第 98 小節鯊魚幫以一大拍的距離以卡農型式模仿跟隨伯納多，擺脫噴射幫。他們在相同的街道上以重新以 A1 主題做卡農漫步。配器改以銅管與弦樂搭配，與噴射幫音色不同。木管自第 100 小節起也再度呈現 A1 的答句。【譜例 4-1-13】

⁵⁵ 音樂劇總譜，社區，曲目 1，〈序幕〉 Bernardo and Sharks exit，11，m99。

隨著的答句不斷模進發展，導奏第一動機也不時在 A4 穿梭。第 133 小節拍號從 6/8 拍置換成 2/4 拍，但四音鼓仍以力度很強的一拍三連音，以致於 2/4 拍聽覺上還是 6/8 拍型，加以第 135 小節鋼琴與豎琴上行音效，重新組合再現以 Bb 大調進行的導奏【譜例 4-1-14】，在第 138 小節以導奏第二組動機收尾，鋼琴與豎琴在此是新的樂器配置，指揮可在第 135 小節時予以提示，接著帶領樂團做漸強。【譜例 4-1-15】鯊魚幫與噴射幫再度狹路相逢。B1 樂段調性正式轉進 Bb 大調，2/4 拍型在此也正式開始。第 141 小節鯊魚幫少年挑釁噴射幫成員，以導奏第一組動機挑釁，噴射幫以短促音裝飾的四分音符回應，每次都比上次更加緊接，音樂表情記號在此標示為「詼諧且神秘的」（Scherzando e misterioso），但速度不變（l'istesso tempo）。而此段音樂開始不再是爵士樂搖擺風格，轉為帶有現代感的詼諧曲風格。

【譜例 4-1-14】 〈序幕〉 第 130-136 小節

133

157

Fls. 1/2

Picc. 1/2

Obs. 1/2

Eng. Hn. 1/2

Cl. in E^b 1/2

Cl. in B^b 1/2

Bass Cl. in B^b 1/2

Alto Sax. in E^b 1/2

Bsns. 1/2

Cbn. 1/2

Hns. in F 1/3

2/4

3/4

Tpts. in B^b 1/2

3/4

Tbns. 1/2

3/4

Tuba 1/2

3/4

Timp.

Choke Cyms.

Ten. Dr.

Bass Dr.

4 Pitched Drs.

Piano

Harp

Vin. I

Vin. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

cresc.

ff

gliss.

Solo non gliss.

div. b arco

unis. arco

arco

B^b, A

小小的挑釁開始演變成在社區街道巷弄中的追逐，所以在此力度慢慢增強，可強化邦戈鼓（Bongos）第 152 小節與高音木管群搭配的漸強滾奏。B2 樂段第 154 小節兩幫人馬各自集結互相追打，群聚鬥毆規模越來越大，最後打成一團。低音弦樂組加入一組由 7 個八分音符組成的伴奏音型，自第 155 小節起，在 2/4 拍上不斷重複，讓重音在輕重拍上輪替，造成緊張的氛圍。【譜例 4-1-16】

【譜例 4-1-16】〈序幕〉第 148-158 小節

第 179 小節起轉至 A 大調記譜，出現新的 C1 樂段木管旋律與低音弦樂和邦哥鼓的持續頑固節奏對峙。銅管的半音穿插，節奏看似複雜，但指揮只要確實打穩拍型即可。【譜例 4-1-17】

【譜例 4-1-17】 〈序幕〉 第 179-184 小節

179

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in B \flat

Cls. in B \flat 1 2

Bass Cl. in B \flat

Alto Sax. in B \flat

Bsns. 1 2

Cban.

Hns. in F 1 2 3 4

Tpts. in B \flat 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Bongos

Timbales

4 Pitched Drs.

179

Vln. I

Vln. II (div.)

Vla. div.

Vcl. arco

Cbs. arco

separate bows

at frog spiccato

separate bows

separate bows

arco

separate bows

第 189 小節四音鼓等樂器的頑固連續節奏驟停，長號開始領奏 C2 段主題，第 191 小節起法國號以差一拍的卡農手法緊追其後，雙簧管與單簧管在第 194 小節跟進，此時與法國號又差一拍，於是形成三聲部卡農，第 195 小節進入 D1 樂段，轉入 G 大調，轉換以分解和弦為動機的新旋律，以木管、小號、木琴和小提琴演奏。【譜例 4-1-18】

Fls.

Picc.

Obs.

Cl. in E^b

Cl. in B^b

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns.

Cbsn.

Hns. in F

Tpts. in B^b

Tbns.

Tuba

Timp.

Bass Dr.

Xylo.

Piano

(8va bassa)

Harp

Vln. I

Vln. II (unis.)

Vla.

Vcl.

Cbs.

f marc.

a2

meno

8va 1

unis.

div.

stm.

B2 低音弦樂的 7 個八分音符連續音型再度於第 203 小節。以很弱 *pp* 的力度出現，第二大拍提示木琴與鋼琴演奏弱起拍十六分音符芬的 D2 動機【譜例 4-1-19】，接著第 206 小節提示四音鼓、第 209 小節指示小號與木琴、鋼琴再度重複 D2 動機並略有發展【譜例 4-1-20】，依序提示，力度逐漸提升，直到第 224 小節倏地以 G.P. 靜止。

【譜例 4-1-21】

【譜例 4-1-19】 〈序幕〉 第 197-203 小節

The image displays a page of a musical score for a symphony, specifically the Prologue (序幕) from measures 197 to 203. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument family. The instruments listed on the left include:

- Fls. (Flutes)
- Picc. (Piccolo)
- Obs. (Oboes)
- Cl. in E^b (Clarinets in E-flat)
- Cl. in B^b (Clarinets in B-flat)
- Bass Cl. in B^b (Bass Clarinets in B-flat)
- Alto Sax. in E^b (Alto Saxophones in E-flat)
- Bsn. (Bassoons)
- Cbsn. (Contrabassoons)
- Hns. in F (Horns in F)
- Tpts. in B^b (Trumpets in B-flat)
- Tbns. (Tenors)
- Tuba
- Timp. (Timpani)
- Bass Dr. (Bass Drum)
- Xylo. (Xylophone)
- Piano
- Harp
- Vin. I (Violins I)
- Vin. II (Violins II)
- Vla. (Violas)
- Vel. (Violoncellos)
- Cbs. (Contrabasses)

The score features various musical notations, including triplets, slurs, and dynamic markings such as *sim.* (sforzando) and *dim.* (diminuendo). Performance instructions like *Soli* and *(8va bassa)* are also present. A box labeled '203' is located in the upper right corner of the score area.

【譜例 4-1-20】 〈序幕〉 第 204-216 小節

23

Tpt. in B^b 1 *con sord.* Solo [209] *p cresc.*

Bongos *p*

Xylo. *(8va)* *cresc.* *8va*

Piano *p* *cresc.*

Vcl. *p* *cresc.* [209]

Cbs. *p* *cresc.*

[216]

Picc.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2 *a2*

Cbsn.

Tpt. 1

Tbn. 3

Tuba

4 Pitched Drs.

Xylo. *(8va)* *8va*

Piano *f*

Vcl. *f*

Cbs. *f*

[216]

【譜例 4-1-21】 〈序幕〉 第 223-230 小節

The musical score is arranged in a standard orchestral format. It includes parts for the following instruments:

- Flutes (Fls.)
- Piccolo (Picc.)
- Oboes (Obs.)
- English Horn (Eng. Hn.)
- Clarinets in E♭ (Cl. in E♭)
- Clarinets in B♭ (Cls. in B♭)
- Bass Clarinet in B♭ (Bass Cl. in B♭)
- Alto Saxophone in E♭ (Alto Sax. in E♭)
- Bassoons (Bsns.)
- Contrabassoon (Cbsn.)
- Horns in F (Hns. in F)
- Trumpets in B♭ (Tpts. in B♭)
- Trombones (Tbns.)
- Tuba
- Cymbals (Cym.)
- Snare Drum (Sn. Dr.)
- Bass Drum (Bass Dr.)
- 4 Pitched Drums (4 Pitched Drs.)
- Xylophone (Xylo.)
- Piano
- Violin I (Vln. I)
- Violin II (Vln. II)
- Viola (Vla.)
- Violoncello (Vcl.)
- Contrabass (Cbs.)

Key performance markings include *f*, *dim. molto*, and *p*. Specific instructions such as *G.P.*, *a2*, *arco*, and *plizz.* are present. A box containing the number 225 is located above the Flute and Bassoon staves. The score is written in a key signature of two sharps (D major or F# minor) and a 4/4 time signature.

第 225 小節調性回歸 C 大調，低音樂器群以八分音符和下行包含切分節奏組成新素材。（參閱【譜例 4-1-21】）

旋律越來越活潑強烈，到第 237 小節管樂加上漸強的花舌（Flutter tongue）吹奏法和邦哥鼓、小鼓的輪奏音色誇飾切分節奏旋律反轉接著上行漸強後的長音。【譜例 4-1-22】

連續的短主題起起伏伏，以強勢的節奏動機前進，到第 243 小節轉至 Bb 大調演奏 C 段主題，擊樂與高音弦樂以十六分音符襯托主題。音樂表情提示為「狂暴的」(Furioso)，指揮可在肢體氣勢上多做爆發力的展現。【譜例 4-1-23】

【譜例 4-1-23】 〈序幕〉 第 240-245 小節

243 **Furioso** 27

Fls. 1 2
Picc.
Obs. 1 2
Eng. Hn.
Cl. in E^b
Cls. in B^b 1 2
Bass Cl. in B^b
Alto Sax. in E^b
Bsns. 1 2
Hns. in F 1 3 4
Tpts. in B^b 1 2 3
Tbns. 1 2 3
Sn. Dr. rim shot ord.
Bongos
Conga Dr.
4 Pitched Drs.
Xylo.
Piano
243 **Furioso**
Vin. I separate bows
Vin. II separate bows
Vla. div. unis. separate bows
Vcl. non div.
Cbs.

直到第 258 小節⁵⁶警察趕到吹哨，強迫兩幫人馬分開，兩造人馬這才悻悻然結束聚眾鬥毆，此時變成單純的正反拍對峙，正反拍間隔越來越大，到第 263 小節暫停。鯊魚幫先被驅趕離開現場，第 264 小節又回到聽起來不太起勁的 6/8 拍，A1 樂段鬆散的爵士搖擺風格再現。【譜例 4-1-24】

⁵⁶ 音樂劇總譜，第一幕第 1 景，社區，曲目 1，〈序幕〉 on stage，31，m261。

【譜例 4-1-24】 〈序幕〉 第 258-266 小節

30

258 (a2) 264 (♩=♩)

Fls. 1/2

Picc.

Obs. 1/2

Eng. Hn.

Cl. in E♭

Cl. in B♭ 1/2

Bass Cl. in B♭

Alto Sax. in E♭

Bsns. 1/2

Cbsn.

Hns. in F 1/3/4

Tpts. in B♭ 1/2/3

Tons. 1/2/3

Tuba

Timp.

Police Whistle

Sn. Dr. 8

Bass Dr. 8

Susp. Cym. 8

Xylo. 8

Piano

258 264 (♩=♩)

Vln. I pizz. mf marc.

Vln. II pizz. mf marc.

Vla. pizz. mf marc.

Vcl. pizz. mf marc.

Cbs. pizz. mf marc.

Ten. Dr. (Bass Dr.)

Choke Cyms.

隨後 A2 的旋律也再現，但改為鐵琴和豎琴合奏。【譜例 4-1-25】意味場上只餘下噴射幫眾被警察留下訓話。〈序幕〉以第 275 小節漸弱的尾音延長，延伸至下一段落，為〈在某處〉（*Somewhere*）做連接。

【譜例 4-1-25】 〈序幕〉 第 267-275 小節

31

268

Obs.

Eng. Hn.

Cls. in B^b

Bass Cl. in B^b

Bsns.

Hns. in F

Tpts. in B^b

Tbns.

Choke Cym.

Ten. Dr.
Bass Dr.

Vibr.

Piano

Harp

268

Vin. I

Vin. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

第二節 〈在某處〉 (*Somewhere*)

段落小節號碼標示：276-328 (共 53 小節)

調性：E - G -E

拍號：4/8

速度：慢板 (Adagio, ♩= 72)

指揮拍型：四拍拍型

風格：抒情的詠嘆調

【表 4-2-1】 〈在某處〉 樂曲分析表

樂段	連接段	A		B		A2'+B2'	C	A1'+B2'
		A1	A2	B1	B2			
小節	276-277	278-285	286-143	294-299	300-301	302-314	315-321	322-329
調性	E			G	E			
拍號	4/8							
速度	Adagio ♩=72							

伯恩斯坦將第二幕第 1 景的同名曲目⁵⁷往前拉作為交響舞曲組曲的第二個段落，讓速度和音量上的落差形成強烈對比。描述在兩幫派相約械鬥，男主角東尼 (Tony) 在意外殺害伯納多 (Bernado) 後，他逃到女主角瑪莉亞 (Maria) 的臥房中請求原諒，瑪莉亞雖然痛心但難抵愛情力量，決心一起私奔的兩人，夢想有朝一日在世界的某處，可以有容許他們相愛的地方。

⁵⁷ 音樂劇總譜，第二幕第 1 景，瑪莉亞的臥室 (Maria's bedroom)。曲目 13d，〈在某處〉 (*Somewhere*)，芭蕾舞，女聲獨唱，369。

場景設在女主角瑪莉亞的臥室，原譜以女聲獨唱標示之⁵⁸。歌詞中英對照如下：

There's a place for us, Somewhere a place for us. Peace and quiet and open air. Wait for us, Somewhere.	有一個地方屬於我們， 某個屬於我們的地方。 平和而寧靜且明亮開闊， 等待我們，在某處。
There's a time for us, Some day a time for us, Time together with time to spare. Time to learn, time to care.	有一個屬於我們的時光， 總有一天屬於我們的時光。 相守的時光，有時間能揮霍。 有時間能學席，有時間能關心。
Some Day! Somewhere. We'll find a new way for living. We'll find a way of forgiving, Somewhere.	總有一天！ 在某處， 我們將發現新的生活方式， 我們將發現寬恕的辦法。 在某處。
There's a place for us, A time and a place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there.	有一個屬於我們的地方， 屬於我們的時光與地方。 牽著我的手，我們已在半路上， 握住我的手，我帶你走。
Somehow, Someday, Somewhere!	總有辦法， 總有一天， 在某處。

⁵⁸ 音樂劇樂譜，第二幕第 1 景，瑪莉亞的臥室，曲目 13d，〈在某處〉（*Somewhere*），副標題標示「一個女孩」（A Girl），369。迄今音樂劇演出則多為飾演鯊魚幫女孩康蘇愛蘿（Consuelo）之女配角演員在幕後擔綱演唱。1957 年首演時由非裔美國花腔女高音瑞莉·格里斯特（Reri Grist）演唱。

第 286 小節以對位手法卡農（Canon）進行 A2 樂段〈在某處〉主題，指揮可柔和的邀請法國號獨奏加入第二次〈在某處〉主題（參閱【譜例 4-2-1】），接著第 287 小節由雙簧管獨奏連續模仿，直到第 290 小節旋律做反向並收尾。而法國號演奏到第 421 小節的下行結尾三音 F#-D#-B（協同調為 B-G#-E），以此三音模進升高產生情緒膨脹的感覺。【譜例 4-2-2】

【譜例 4-2-2】〈在某處〉第 287-293 小節

The image shows a musical score for measures 287-293. The score is written for Oboe (Ob.), Horn in F (Hn. in F), Piano, Harp, Violin I (Vln. I), Viola (Via.), Violoncello (Vcl. (Tutti, div. a3)), and Contrabass (Obs.). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The score includes dynamic markings such as *p*, *cresc.*, *pp*, and *half V*. There are also performance instructions like *Solo* and *Tutti*. The score features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, and a prominent watermark in the center.

第 294 小節轉為 G 大調，可以左手打第 1、2 拍邀請弦樂群開始演奏以大二度上行動機為起始的副歌 B1 樂段，右手打 3、4 拍帶入英國管與低音單簧管以熱情的大跳後順階下行五度的音階為回應，幅度可略大一點。第 299 小節做漸弱，讓調性以很弱 *pp* 的力度轉進第 300 小節的 E 大調，由雙簧管甜美的（*dolce*）獨奏大跳下行的旋律做沈澱，可以右手提示演奏，但放低左手以暗示段落的結束。【譜例 4-2-3】

【譜例 4-2-3】 〈在某處〉 第 294-300 小節

294

Fls. 1 2

Ob. 1

Eng. Hn.

Cl. in B^b 1

Bass Cl. in B^b

Bsn. 1

Cbsn.

Hns. in F 1 3 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Vibr.

Piano

Harp

294

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vel. (div.)

Cbs.

300

mf, *p*, *f*, *mp*, *pp*, *dolce*, *Solo*, *Tutti*, *div.*, *unis.*, *3*, *a2*, *1.*

第 301 小節法國號接續雙簧管的主題，此時指揮須按照樂譜要求作漸弱與漸慢（*rall. e dim.*），接著 302 小節再回到原速（*a tempo*），絃樂群和單簧管獨奏再一次以很弱 *pp* 的力度獨奏，搭配長笛的卡農回應，襯以鋼琴與豎琴附點分解和弦伴奏。此處出現本樂段首次標示的音樂表情記號，為「富有表情的」（*espressivo*），請引導樂團投入情感演奏。【譜例 4-2-4】

【譜例 4-2-4】 〈在某處〉 第 301-306 小節

rall. e dim. 302 a tempo

Fis. 1 2
 Ob. 1
 Cl. in B \flat 1
 Bass Cl. in B \flat
 Bsn. 1
 Cbsn.

Hns. in F 3
 2
 4

Tpts. in B \flat 1
 2
 3

Tbns. 1
 2
 3

Tuba
 Vibr. (Softest hammers) *fff*

Piano *fff*
 Harp *fff*

Vln. I *rall. e dim.* 302 a tempo *p*
 Vln. II *unjs.*
 Vla. *fff espr. unis.*
 Vcl. (div. a 4) *fff*
 Cbs. *pizz. fff*

於第 310 小節整個樂團再度一起走進〈在某處〉的副歌主題，但這次僅不斷重複副歌的大二度動機，第 311 小節低音樂器群以四度大跳上行再順階下行五度的做漸強予以回應，輔以低音管樂為主的演奏由弱而強的長音增加張力。第 312 小節法國號聲部做了第三度的〈在某處〉前半主題大跳動機的呈現，以「如歌般的」（cant.）標示，小號聲部則同步佐以演奏〈在某處〉副歌大二度動機，並先於法國號做漸弱。〈在某處〉副歌的大二度動機也是《西城故事交響舞曲》中出現次數最頻繁的音程之一，僅次三全音（增四度）。【譜例 4-2-5】

【譜例 4-2-5】 〈在某處〉 第 307-312 小節

35

Fls. 1 2 (a2) 3 310

Obs. 1 2 3 310

Eng. Hn. 1 2 3 310

Cls. in B^b 1 2 1. 3 310

Bass Cl. in B^b 1 2 3 310

Bsns. 1 2 1. 3 310

Cbn. 1 2 3 310

Hns. in F 1 3 2. 3. 310

2 4 1. 3. 310

Tpts. in B^b 1 2 3 310

Tbns. 1 2 3 310

Tuba 1 2 3 310

Timp. 1 2 3 310

Susp. Cym. 1 2 3 310

Piano 1 2 3 310

Harp 1 2 3 310

Vln. I 1 2 3 310

Vln. II 1 2 3 310

Vla. 1 2 3 310

Vcl. (div. a 4) 1 2 3 310

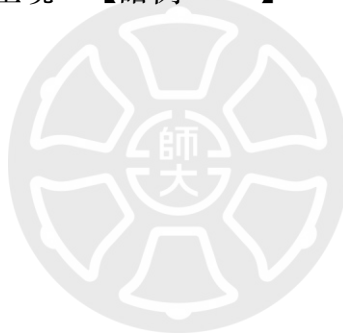
3 4 1. 3. 310

Cbs. half arco 1 2 3 310

3 4 1. 3. 310

在法國號與樂團漸弱到以極弱 *ppp* 的力度演奏完成〈在某處〉主題動機後，樂團收停。重做呼吸提示後，以原速 (a tempo) 前進第 315 小節，全新素材的 C 樂段。這是採用音樂劇第二幕第 1 景，銜接〈在某處〉之後的曲目〈行進行列與夢魘〉⁶¹ (*Procession and Nightmare*)，是一組芭蕾舞配樂，交響舞曲僅採用前半段「行進行列」⁶² (Procession) 的主旋律素材。

指揮方式以輕柔的手勢，給長笛二部卡農和英國管主副旋律呼吸提示。鋼琴、豎琴和大提琴、低音大提琴在第三拍上組合的齊奏，可以想成是長長的嘆息。而第 319-321 小節，給予鋼琴與豎琴的和絃進行演奏提示，並留意豎琴第 321 小節與高音木管群特意形成的不和諧音響效果之呈現。【譜例 4-2-6】

⁶¹ 音樂劇總譜，第二幕第 1 景，瑪莉亞的臥室。曲目 13e，〈行進行列與夢魘〉 (*Procession and Nightmare*)，374。

⁶² Procession 原是舞蹈名詞，指「行進行列形式」。國家教育研究院，樂詞網。

【譜例 4-2-6】 〈在某處〉 第 313-321 小節

36

315 a tempo

Fls. 1 2

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in B \flat 1 2

Bass Cl. in B \flat

Bsns. 1 2

Cbsn.

Hns. in F 3 4

Tpts. in B \flat 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Timp.

Susp. Cym.

Tam - Tam

Piano

Harp

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl. (unis.)

Cbs.

molto ppp pp Solo

dim. molto

mf Cup mute pp

half arco, half pizz.

half arco, half pizz.

第 322 小節再以小號獨奏，接回〈在某處〉的小七度大跳主題，長笛與小提琴做四次卡農風格模仿。最後音樂停在〈在某處〉副歌大二度動機上，這個動機後來也使用在〈終曲〉（*Finale*）的最後三小節結尾上。可以小幅度的指揮動作做漸弱，並引導小號、長笛和小提琴分別演奏兩次〈在某處〉副歌大二度主題動機，力度收在最弱 *ppp*，在第 326 小節結束時收停並且略為等候一下（☺），在第 327、328 小節引導英國管、中提琴和其餘第一拍跟進的樂器呼吸，以極弱的力度演奏〈在某處〉副歌大二度動機兩次，第三拍也要都要略為留下空白。待第 328 小節定音鼓與低音弦樂的第三拍極弱長音聲響結束，全體做短暫收拍。【譜例 4-2-7】

第三節 〈詼諧曲〉 (*Scherzo*)

段落小節號碼標示：過渡樂段 329-346，詼諧曲 347-399（共 74 小節）

調性：C - F

拍號：過渡樂段 4/4 - 2/4、3/4 - 4/4 - 3/4

詼諧曲 (3/4 - 4/4 - 9/8 - 2/4) - (3/4 - 2/4) - 3/4 - 5/4

速度：過渡樂段 略快的行板 (*Andante con moto*)

詼諧曲 ♩=172。

指揮拍型：複拍大三拍，二、三和四拍拍型，五拍拍型（或 2:3:3:2 變化四拍）

風格：輕快生動的現代極限音樂

【表 4-3-1】〈詼諧曲〉樂曲分析表

樂段	過渡樂段				A	
	a	b	c	d	A1	A2
小節	329-334	335-336	337-342	343-346	347-350	351-355
調性	C				F	
拍號	4/4		4/4-2/4-3/4-2/4	4/4-3/4	3/4-4/4-9/8-2/4	3/4
速度	<i>Andante con moto</i>	<i>poco più mosso</i> ♩=90	<i>Agitato</i> ♩=120	♩=132	<i>Vivace e leggiero</i> ♩=172	

樂段	C	B		C'	A'		C''	
		B1	B2		A1'	A2'	C''1	C''2
小節	356-360	361-367	368-375	376-380	381-384	385-390	391-395	396-399
調性	F							
拍號	3/4	3/4=2/4		3/4	3/4-4/4-9/8-2/4	3/4	3/4	5/4
速度	<i>Vivace e leggiero</i> ♩=172							

在正式談諧曲段落之前，回歸 C 大調的過渡樂段，其標題註明此處速度要比前段音樂「快兩倍」（Twice as fast），為「速度略快的行板」（Andante con moto），也就是說，〈在某處〉速度為 ♩ = 72，在此時拍號變換為「C」拍號，也就是 4/4 拍，總譜上說明要以 ♩ = ♩ 代換，所以速度應為 ♩ = 72，一樣採用四拍拍型來指揮。這樣較容易做速度的增減變化。而〈談諧曲〉可說是《西城故事交響舞曲》中，指揮手法最為變化多端的段落。

音樂素材的運用是以〈在某處〉副歌大二度動機延伸，利用切分音型節奏變化和變化多端的拍號型態，將少少的素材以類似極限音樂的風格發展，大幅度增進聽眾對現代音樂風格的接受程度。

此段開端選自原本音樂劇的第二幕第 1 景，曲目編號 13b 的芭蕾舞音樂⁶³，曲名為〈過渡至談諧曲〉（*Transtion to Scherzo*），顧名思義即是〈在某處〉與〈談諧曲〉之間的過渡段落。

以第 329 小節〈在某處〉副歌大二度動機延續作為全曲的動機展開聯絡樂段 a。音量則須與前段的極弱 *ppp* 收尾有明顯對比，所以，在〈在某處〉收尾短暫收停，並略作停頓（此處標記有呼吸記號），需給樂團清楚起拍預備，帶領樂團以很強 *ff* 的力度，展開此段音樂，並要求立即的（*subito*）做漸弱後於下一小節收停，再一起重新演奏大二度動機於第 330 小節第三拍，以中強 *mf* 的力度演奏再漸弱之。三個小節只演奏兩組大二度動機時，可不打明顯的四拍拍型，給好兩次起拍做漸弱即可。【譜例 4-3-1】

⁶³ 音樂劇總譜，第二幕第 1 景，瑪莉亞的臥室。曲目 13b，〈過渡至談諧曲〉（*Transtion to Scherzo*），芭蕾舞音樂，357。

接著以鐵琴、鋼片琴搭配弦樂演奏第 332 小節將大二度動機長音轉為短音，開始逐漸加快速度（*poco accel.*），並甜美的（*dolce*）做一個由弱 *p* 漸強再漸弱，有如呼吸的起伏。然後以很弱 *pp* 收尾；第 335 小節雙簧管、英國管與小號以切分音型節奏和反向模進發展的形式，將旋律轉化做回應，由弱漸強至中強 *mf* 下一小節又再漸弱。但此時指揮的速度須留意，因速度記號要求稍快一點（*poco più mosso*）所以要再加快，至 $\text{♩} = 96$ 的速度。旋即在第 337 小節加快至 $\text{♩} = 120$ ，達到更激動的（*Agitato*）感覺。

【譜例 4-3-2】

【譜例 4-3-2】〈談諧曲〉「過渡樂段」第 332-345 小節

38

Ob. 1 *poco accel.*

Eng. Hn. 1 *poco più mosso* ($\text{♩} = 96$) *Agitato* ($\text{♩} = 120$)

Tpts. in B \flat 1 *con sord.* 2 *con sord.* 3 *con sord.*

Vibr. *p dolce* *pp*

Celesta *p dolce* *pp*

Vln. I *p espr.* *un.* *div.* *pp* *un.* *pp* *un.* *mp cresc.*

Vln. II *div.* *un.* *pp* *un.* *mp cresc.*

Vel. *p* *mf* *pp* *mp cresc.*

335 *poco più mosso* ($\text{♩} = 96$) *Agitato* ($\text{♩} = 120$)

旋律逐漸轉化並加速，直到第 347 小節，速度需達到 $\text{♩} = 172$ ，這時正式以〈詼諧曲〉（Scherzo）為標題⁶⁴，配器以木管群、鋼片琴和高音弦樂群為主，襯以法國號第一部演奏 G 的長音（音樂會音高為 C 音）3/4、4/4、9/8、2/4、3/4 拍等拍號變化做第一段旋律的變化拍型，9/8 拍則以複拍拍型指揮，打大三拍，所以拍型打法以「三拍-四拍-大三拍-二拍-三拍」指揮。並同時做很弱 *pp* 的力度將一組二度音程逐漸開展為輕巧活潑（*vivace e leggiero*）的旋律。第 351 小節 A2 樂段更提示要「優雅的」（*Grazioso*），加入第一部小號演奏，力度也稍微增強至弱 *p* 然後進行漸強。【譜例 4-3-3】

【譜例 4-3-3】〈詼諧曲〉第 338-344 小節

The image shows a page of a musical score for the Scherzo movement, measures 338-344. The score is arranged in two systems. The first system includes parts for Clarinet in B \flat , Bass Clarinet in B \flat , Bassoon, Horn in F, and Trumpet in B \flat . The second system includes Violin I, Violin II, and Cello. The score features various dynamic markings such as *mf*, *mp*, *dim.*, *p*, and *f*. Performance instructions include "accel. di più" and "accel. ($\text{♩} = 132$)". The music is in 3/4 time and shows a transition from a slower tempo to a faster one.

⁶⁴ 音樂劇總譜，第二幕第 1 景，瑪莉亞的臥室，曲目 13c，〈詼諧曲〉（Scherzo），芭蕾舞音樂，360。

第 347-355 小節依序由漸弱再漸強，第 355 小節漸弱的明顯些，力度再拉回很弱 *pp*，力度起伏變化有如快而短的呼吸，但保持優雅。第 356 小節插入一組全新節奏為主幹的主題旋律 C 樂段至第 360 小節結束。C 樂段主要以弦樂以弱 *p* 的撥奏 (Pizz.) 與低音管的斷奏旋律，搭配木魚 (Wood Block) 力度很弱 *pp* 但不同的節奏，組合成輕巧且重音富變化的旋律，第 358 小節做漸強至第 359 小節第二拍，以中強 *mf* 的力度將〈在某處〉副歌大二度動機再現，又漸弱作為結尾。接著從第 347 小節整段重複演奏 (共兩次)。【譜例 4-3-4】

【譜例 4-3-4】 〈談諧曲〉 第 345-360 小節

Scherzo

[347] **Vivace e leggero** (♩ = 172) Grazioso

[347] **Vivace e leggero** (♩ = 172) Grazioso

[356] 1. 2.

[356] 1. 2.

接著在 361 小節以 3/4、2/4 拍的固定拍型反覆來改動旋律的律動，由木管群與鍵盤樂器群（鐘琴、鐵琴和鋼片琴）搭配豎琴演奏。力度以很弱起始，在第 363 小節的 3/4 拍略作漸強，第 365 小節弦樂收拍，但加入第一部小號與木管群做了立即變強 *f subito* 的力度變化，但迅即漸弱至很弱 *pp*，然後以一組 2/4 拍的兩下彈指作為樂句的結束（Finger snaps）⁶⁵。僅由一人做彈指動作時的音量是非常弱的，若僅由總譜上所載的聲部（鐘琴和鐵琴共兩人）來做音量會不足，所以第 367 小節的彈指動作可以要求所有演奏者一起做，來增大音量。【譜例 4-3-5】

【譜例 4-3-5】〈談諧曲〉第 361-367 小節

The image shows a page of a musical score for measures 361-367. The score is for a variety of instruments including woodwinds, brass, percussion, and keyboard instruments. The key signature is one flat, and the time signature is 3/4. The score includes dynamic markings such as *pp*, *non cresc.*, *f subito*, and *con sord.*. There are also performance instructions like "FINGER SNAPS" and "soft mallets". The score is numbered 40 at the top left.

第 368-373 小節再重新演奏一次導前段以 3/4 拍、2/4 拍交錯拍型的主題旋律。但整段音高降了大二度演奏，配器上也略為變化，如雙簧管由一部增為兩部，第 372 小

⁶⁵ 音樂劇版本原為 3/4 拍，有三次彈指，此處做了縮減。

節加入短笛，可以額外予以提示。第 374 小節用 3/4 拍套用前一小節旋律的模仿，讓第三拍刻意空白，可作樂團收拍動作。【譜例 4-3-6】

【譜例 4-3-6】〈詠諧曲〉第 368-374 小節

*All percussionists snap fingers.

以第 375 小節第一拍給提示木管群與小提琴，演奏後半拍起始並漸強的上行音階，留意語法（Articulation）的整齊，力度由中強 *mf* 漸強至強 *f*，提示小鼓、中提琴和大提琴加入演奏第 376 小節，3/4 拍再度齊奏 C 樂段主題，但織度（Texture）做了改變，演奏提示為「加重的斷奏」（*marcato e staccato*），擊樂由原本的木魚改為小鼓演奏。大提琴以 5 個下行八分音符的頑固節奏音型不斷重複，讓重音不斷移轉。指揮提示全體在第 377 小節開始做很大幅度的漸弱，直到第 380 小節，此時提示木琴、鋼琴和豎琴一起以很弱 *pp* 的力度加入弦樂的撥奏。【譜例 4-3-7】

第 381 小節木管群、四音鼓與弦樂群以最弱 *ppp* 的力度再回到〈談諧曲〉A1 樂段，指揮拍型打法也與 A1 樂段相同，第 383 小節以複拍拍子的大三拍處理之（三拍-四拍-大三拍-二拍-三拍-三拍等）。但本樂段織度有所改變，加入四音鼓與大提琴分解和弦相搭配的音高變化，較 A1 樂段更有起伏錯落。【譜例 4-3-8】

【譜例 4-3-8】 〈談諧曲〉 第 382-388 小節

This musical score page contains two systems of staves, each starting with a boxed measure number '382'. The first system includes:

- Fls. (Flutes) 1 and 2
- Ob. (Oboe) 1
- Cls. in B^b (Clarinets in B-flat) 1 and 2
- Bass Cl. in B^b (Bass Clarinet in B-flat)
- Bsns. (Bassoons) 1 and 2
- Hn. in F (Horn in F) 1
- Tpt. in B^b (Trumpet in B-flat) 1
- 4 Pitched Drs. (4 Pitched Drums)
- Vibr. (Vibraphone)
- Celesta (Celesta)

The second system includes:

- Vln. I (Violin I)
- Vln. II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Vcl. (Violoncello)
- Cbs. (Cello)

The score is written in a common time signature (C) and features various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like *fp* and *fff*. A large, faint watermark is visible in the center of the page.

接著第 390 小節以 3/4 拍的全體團員做三次彈指做此段收尾。第 391 小節弦樂重啟與第 376 小節相同素材的律動，C 樂段主題第三次出現。指揮留意要在第 392 小節在第二拍提示木管群，於第三拍以弱的力度加入演奏再做漸強；第 394 小節第 2、3 拍增加樂團其餘聲部（僅鐵琴音色會帶有殘響與管樂斷奏和弦樂撥奏有衝突，故不需加入演奏），依序以中強 *mf* 和強 *f* 的力度加入，在第三拍後半拍迅速做出突強 *sfz* 立刻收斷音樂，以一小節的 G.P.（Grand Pouse）讓音樂暫時停止，非常戲劇化。【譜例 4-3-9】

接著出乎意外的，第 396 小節 C 樂段第四度現身，但這次是以 5/4 拍在管樂群重新演繹，弦樂群則以〈在某處〉副歌的大二度動機，佐以相同節奏的四音鼓，以中弱 *mp* 力度再漸弱呼應後略做漸弱（參閱【譜例 4-3-9】）。

第 396 小節樂譜上雖標示了 5/4 拍，但當中還有更細的標示：樂譜上標示了虛線，將 5/4 拍再分成兩半！⁶⁶加上重音的標示，新的 C 樂段變成以拍長 2 : 3 : 3 : 2 比例的變形四拍來打！也就是說原本五拍律動不復存在，但也非尋常的四拍拍型，如此指揮法，讓本來在 3/4 拍演奏有一點勉強的節奏主題，在此律動上會更有信心依歸。當然若以一般的五拍或是常見的三拍加二拍打法也不衝突，但研究者認為這是曲子中最有趣，也讓指揮家在指揮實際操作時最難轉換成功的段落。

在忙著管樂的變化四拍的同時，左手請弦樂群在第 396、398 小節採用上弓演奏兩次〈在某處〉副歌大二度動機延伸的長音線條，第一次先漸弱又漸強，第二次只做漸強，以呼應管樂與四音鼓以節奏為特色的 C 樂段主題，襯以第 397、399 小節兩次法國號群強後即弱又漸強 *fp < f* 的音效，一起從第 397 小節以中強 *mf* 的力度一路漸強！前往更熱情的〈曼波舞曲〉（*Mambo*）前進。【譜例 4-3-10】

⁶⁶ 1967 年出版的版本是將 5/4 拍以虛線分解成 (3/4+2/4)，本論文採用 1993 年的修訂版 (Revised Edition)，在此處做了修訂。

【譜例 4-3-10】 〈談諧曲〉 第 397-399 小節

44

Mambo
400 Meno Presto (♩ = 132)

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The woodwind section (Flutes, Piccolo, Oboes, English Horn, Clarinets, Bass Clarinet) and strings (Violins, Viola, Violoncello, Contrabass) play a melodic line that begins in measure 397 and continues through measure 399. The woodwinds and strings are marked with *mf* and *cresc.* dynamics. The brass section (Horns, Trumpets, Trombones) enters in measure 398 with a *fp* dynamic. The percussion section (Cowbells, Bongos, Timbales, 4 Pitched Drums) provides a rhythmic accompaniment throughout the passage. The piano part is also present, playing a rhythmic accompaniment. The score is in 2/4 time and features a dynamic range from *mf* to *ff*, with a tempo of 400 beats per minute (Meno Presto). The key signature is one sharp (F#).

第四節 〈曼波舞曲〉 (*Mambo*)

段落小節號碼：400-544 (共 145 小節)

調性：F - C - A - C - A - C

拍號：2/4

速度：不過快的急板 (Meno Presto, ♩ = 132)

指揮拍型：二拍拍型

風格：熱情的拉丁音樂、爵士舞

【表 4-4-1】 〈曼波舞曲〉 樂曲分析表

樂段	前奏		A			B		
			A1	A2	A1'	B1	B2	B1'
小節	400-403	404-409	410-419	420-429	430-437	438-444	445-453	454-465
調性	F	C						
拍號	2/4							
速度	Meno Presto ♩ = 132							

樂段	C		競爭段				A'	結尾
	C1	C2	C1'+B1'	D1+D2	C''+D2'	A1'+D2''	A2'	A2+C1''+E
小節	466-475	476-483	484-494	495-507	508-523	524-531	532-535	536-544
調性	A		C		A	C		
拍號	2/4							
速度	Meno Presto ♩ = 132							

音樂時序拉回音樂劇的第一幕第 4 景，地點為社區體育館⁶⁷。這是音樂劇中〈體育館舞曲〉組曲的第三首⁶⁸。「曼波舞」(Mambo)是源自於中美洲的一種拉丁舞⁶⁹，劇中鯊魚幫(Sharks)的成員即是來自拉丁美洲的波多黎各，這段曲目可說是輪到鯊魚幫表現的主場。

將〈談諧曲〉最後的 5/4 拍，第 399 小節第 5 個四分音符，作為〈曼波舞曲〉前奏的預備拍，一衝直下第 400 小節的二拍拍型，以牛鈴(Cowbells)、邦戈鼓(Bongos)、天巴鼓(Timbales)三種拉丁打擊樂器組合，交響舞曲版本讓樂團在第 400 小節的第一拍，加入乾脆熱情的〈在某處〉大二度動機主導的強音，同時以 2/4 拍和新速度「不過快的急板」(Meno Prestto, ♩ = 132)，火熱地演奏 4 個小節⁷⁰，引爆音樂劇中，噴射幫與鯊魚幫兩個敵對幫派，在競舞前對峙的經典場面。【譜例 4-4-1】

⁶⁷ 音樂劇總譜，第一幕第 4 景，體育館(The gym)，曲目 4b，〈曼波舞曲〉(Mambo)，99。

⁶⁸ 音樂劇第一幕第 4 景的〈體育館舞曲組曲〉(The Dance at the Gym)共有 6 首，曲目依次是 4. 〈藍調〉(Blues)、4a. 〈漫步〉(Promenade)、4b. 〈曼波舞曲〉(Mambo)、4c. 〈恰恰舞曲〉(Cha-Cha)、4d. 〈相遇場景〉(Meeting Scene)、4e. 〈跳躍〉(Jump)，86-134。

⁶⁹ 曼波舞是 1930 年代由古巴音樂家阿爾賽紐·羅德里格茲(Arsenio Rodríguez)發明，由哈瓦那(Havana)發展到美國，1950 年代成為美國最受歡迎的舞蹈之一。

⁷⁰ 原曲為邦戈鼓、天巴鼓、牛鈴和效果樂器(Traps)中的小鼓(Snare Drum)和大鼓(Bass Drum)等打擊樂器組合，演奏 8 小節，交響舞曲版本只使用 4 小節。

【譜例 4-4-1】 〈曼波舞曲〉 第 400-401 小節

44

Mambo
400 Meno Presto (♩ = 132)

Fls. 1/2
Picc.
Ob. 1/2
Eng. Hn.
Cl. in E^b
Cls. in B^b 1/2
Bass Cl. in B^b
Alto Sax. in E^b
Bsns. 1/2
Hns. in F 1/3/4
Tpts. in B^b 1/2/3
Tbns. 1/2
Cowbells
Bongos
Timbales
4 Pitched Drs.
Piano
Vln. I
Vln. II
Via.
Vcl.
Cbs.

400 Meno Presto (♩ = 132)

以新的速度穩定帶領打擊樂群。第 404 小節前 1 拍給全樂團眼神和大幅度左手的呼吸提示，右手指揮棒繼續給好二拍拍型，即可進行穩定的力度很強 *ff* 的切分節奏音型，在第 404 小節的第 1 拍將拉丁打擊樂器收拍，改由大、小鼓做為前奏後段主題的開始。同時樂團全體以拉丁音樂經典的切分音型節奏，熱情地敲開競舞開場前奏。

【譜例 4-4-2】

【譜例 4-4-2】 〈曼波舞曲〉第402- 407 小節

前奏至第 409 小節時，第 2 拍的拍點給重一點，讓演奏第 2 拍後半拍標示突然很強 *sffz* 的低音樂器聲音響亮，隨即收斷進入 A 樂段（第 410 小節）。而原音樂劇在此設計的兩幫人馬齊喊的經典台詞「Mam-bo! Mam-bo! Go!」的部分則在交響舞曲版本被刪除。

兩波人馬此時一同舞蹈，拉丁打擊樂器牛鈴、邦戈鼓和小鼓、大鼓重組演奏新的節奏，單簧管、低音單簧管、中音薩克管和中高音弦樂群搭配，以十六分音符上行的 A-C-E-G# 形成包含小三和弦加大七度的「小大七和弦」（Minor-major Seven Chord），以此特殊七和弦做分解和弦成為動機，分別發展出三小段旋律，力度以強 *f* 組合成為 A 段主題樂句前半，第 416 小節以三個音符 Eb-C-D 做動機發展，最後以四個十六分音符的下行 Eb-D-C-B 為後半答句結尾，而低音大提琴則以每 2 小節一組的切分節奏音型反覆伴奏，直到第 418 小節低音管加入一起短暫的改變節奏，搭配小號、長號加入漸強的花舌演奏（flutter tongue），在第 419 小節以小二度下行（F#-F）強而有力的收拍。【譜例 4-4-3】

【譜例 4-4-3】 〈曼波舞曲〉 第 408-419 小節

410

Fls. 1/2

Picc.

Ob. 1/2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1/2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1/2

Cbsn.

Hns. in F 1/2/3/4

Tpts. in B^b 1/2/3

Tons. 1/2/3

Tuba

Timp.

Cowbells

Bongos

Sn. Dr.
Bass Dr.

Xylo.

Piano

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

meno f

meno f

meno f

loco

410

Fls. 1 2
 Picc.
 Obs. 1 2
 Eng. Hn.
 Cl. in B^b
 Cts. in B^b (a2)
 Bass Cl. in B^b
 Alto Sax. in E^b
 Bsns. 1 2
 Tpts. in B^b 1 2 3
 Tbns. 1 2 3
 Wood Blk.
 Cowbells
 Bongos
 Bass Dr.
 Xylo.
 Piano
 Vln. I
 Vln. II
 Vla.
 Vcl.
 Cbs.

Musical markings include: *con sord.*, *flutter tongue*, *mf*, *f*, *a2 con sord.*, *open*, and *δwa*.

第 420 小節 A2 樂段也採用小大七和弦，將和弦分解作為動機，但隨著音樂張力高漲，動機移高大二度演奏，成為 B-D-F#-A# 四音，穿插 2 小節銅管的花舌演奏，以小二度上行暫收，第 424 小節新的小大七分解和弦動機捲土重來，做了更完整的發展。低音大提琴跟進以新的和弦，照前段的節奏推進。擊樂繼續前段節奏不斷重複演奏。

【譜例 4-4-4】

【譜例 4-4-4】 〈曼波舞曲〉 第 420-425 小節

48

420

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Wood Blks.

Cowbells

Bongos

Bass Dr.

Xylo.

Piano

420

Vin. I

Vin. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

flutter tongue

mf

f

a2

open

loco

f

第 429 小節，擊樂繼續不停。低音樂器群的律動從第 2 拍起變成主要以 G 小三和弦 (D-Bb-G) 下行分解和弦，3 個八分音符一組，在 2/4 拍中造成重音不斷移動的效果。此時法國號在第 1 拍連續以附點四分音符演奏，造成第二組重音的移動，與低音樂器群的重音交錯。小號第一部也在第 1 拍起始，以每組三拍長度的動機群，演奏三次，小號第二部則從第 2 拍後半拍起演奏另一組三拍長度的動機群，長號以間隔一拍半長度的小二度短促動機穿梭其中。雖然重音變化非常複雜，只要指揮信任團員，穩定的打好二拍即可完成此段。

第 430 小節再度回歸 A 段的小大七分解和弦 A-C-E-G#，前段交錯的重音在此小節第 1 拍得到一致的重音位置，唯織度改變，增添了雙簧管、英國管、Eb 調高音單簧管等高音樂器，力度也增強為很強 *ff*。【譜例 4-4-5】

【譜例 4-4-5】 〈曼波舞曲〉 第 426-431 小節

This musical score is for measures 426-431 of a piece titled 'Mambo'. It is arranged for a full orchestra and a large percussion ensemble. The score is divided into two systems, with measure 430 marked at the beginning of the second system. The instruments and their parts are as follows:

- Woodwinds:** Obs. (1, 2), Eng. Hn., Cl. in E^b, Cls. in B^b (1, 2), Bass Cl. in B^b, Alto Sax. in E^b, Bsns. (1, 2), Hns. in F (1, 2, 3, 4), Tpts. in B^b (1, 3), Tbns. (1, 2, 3).
- Percussion:** Cowbells, Bongos, Timbales, Bass Dr.
- String Ensemble:** Piano, Vln. I, Vln. II, Vla., Vcl., Cbs.

The score includes various performance instructions such as *f*, *cresc.*, *p*, and *(p)*. The percussion parts feature complex rhythmic patterns, and the string parts provide harmonic support. The woodwinds and brass parts have melodic and harmonic lines, with some instruments like the trumpets and trombones playing in a *p* or *(p)* dynamic.

第 432 小節繼續第二波 A 段的主題，答句織度以全體木管搭配鋼琴音色。第 438 小節音樂進入 B 段，兩幫派的舞蹈競爭正式開始，由鯊魚幫先攻。拉丁樂器此時改以天巴鼓、小鼓的切分節奏，搭配大鼓。以銅管音色為主的切分節奏音型旋律以不協和的平行增四度音程搭配，，低音大提琴以 B-F# 作為根音搭配，這樣的效果讓主要領導旋律的旋律相當凌厲明顯很容易聽，但和聲上稍有刺激感，是很容易接受的不協和音響。在第 441 小節給樂團全體第 1 拍後半拍，讓邦戈鼓輪奏獨奏，同時鯊魚幫向噴射幫大聲挑釁的喊叫（Shout）：「Mam-bo!」，第 442 小節鯊魚幫正式起舞進攻，以前半段增四度音程節奏型旋律為襯，加入高音木管群、鋼琴，和低音弦樂變化位置時的突強重音做組合。【譜例 4-4-6】

鯊魚幫的 B 段第一組旋律與天巴鼓與大鼓伴奏在第 444 小節暫收，最後半拍提示筒狀鼓（Tom-toms）此段僅有的一個音要加入。第 445 小節立刻以弦樂群上行旋律接上，搭配小鼓滾奏，做兩組全新素材的四小節樂句（B2 樂段）。第 453 小節鯊魚幫再以很弱 *pp* 迅速漸強至很強 *ff*，模仿第 438 小節一次平行增四度切分節奏主題旋律再攻。【譜例 4-4-7】

【譜例 4-4-7】 〈曼波舞曲〉 第 444-454 小節

454

Fls. 1/2

Picc.

Obs. 1/2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1/2

Bass Cl. in B^b

Bsns. 1/2

Cbsn.

Hns. in F 1/2/3/4

Tpts. in B^b 1/2/3

Tbns. 1/2/3

Tuba

Timp.

Cowbells

Bongos

Timbales

Tom-tom

Sn. Dr. Bass Dr.

Piano

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

meno f

loco

div.

unis.

454

第 457 小節鯊魚幫幫眾再度向噴射幫喊叫：「Mam-bo!」，再以全組管樂群、鋼琴與低音弦樂模仿 B1 樂段。第 461 小節起，平行增四度切分節奏音型再增加一組增四度，但織度大幅減少，只有高音木管群、木琴、鋼琴、小提琴和牛鈴，雖不和諧但音量也自然減弱聽起來不會過於刺激。第 461 小節指揮要提示平行增四度切分節奏音型轉移到銅管群、大小鼓以及除了低音大提琴之外的弦樂群演奏。【譜例 4-4-8】

第 464 小節平行增四度切分節奏音型再度轉回高音木管群、牛鈴、木琴、鋼琴和高音弦樂群。第 465 小節第 2 拍後半拍木琴、鋼琴以滑奏 (gliss.) 躍進第 466 小節第一拍，噴射幫以很強 *ff* 的力度展開群舞反攻，調性轉移至 A 大調 C1 樂段，擊樂以邦戈鼓、康加鼓和四音鼓反覆下行音列為襯，法國號切分節奏搭配第一部小號每 2 小節一組的節奏性短樂句，第二、三部小號與長號每 2 小節包含故意偏離音準的「下墜音」 (fall off)⁷¹ 多元組合，大提琴以八分音符下行 A-E-A-E 的頑固音型，以強 *f* 的力度反覆演奏，搭配康加鼓強力單擊呈現強後即弱 *sfz* 的力度變化，增強第二拍後半拍，以上每 2 小節為一單位，演奏三次節奏相同、音高略有變化的短旋律組合，作為噴射幫的前哨。【譜例 4-4-9】

⁷¹ Fall off 原意指脫落、偏離之意，延伸到音樂演奏上多指脫離音準。爵士樂傳統上有刻意偏離音準的演奏技法，在樂譜上音符後方標示下滑的圓弧線為「音準下墜」之意，反之往上的小圓滑線意指「音準上揚」。

【譜例 4-4-9】 〈曼波舞曲〉 第 464-469小節

54

466

Fls. 1/2

Picc.

Obs. 1/2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1/2

Bsns. 1/2

Cbsn.

Hns. in F 1/3/4

Tpts in B^b 1/2/3

Tbns. 1/2/3

2 Cowbells

Bongos

Conga Dr.

Sn. Dr.

4 Pitched Drs.

Xylo.

Piano

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

to Glock.

(8va)

8va 1

div. pizz.

arco

fall off

sfz

466

接著第 472 小節噴射幫旋律以木管群與高音弦樂群的簡單兩音動機，搭配三音牛鈴和鐘琴以相同兩音節奏演奏第一拍，第 2 拍旋即交由低音管樂的斷奏、低音弦樂的撥奏，搭配筒狀鼓做模仿，第 473 小節再將兩音動機發展為三音動機，第 2 拍則作切分反向大跳下行。每 2 小節一組，共演奏兩次。【譜例 4-4-10】

【譜例 4-4-10】 〈曼波舞曲〉 第 470-475 小節

472

Fls. 1/2

Picc.

Obs. 1/2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1/2

Bass Cl. in B^b

Bsns. 1/2

Cbsn.

Hns. in F 1/2/3/4

Tpts in B^b 1/2/3

Tbns. 1/2/3

3 Cowbells

Bongos

Conga Dr.

2 Tom-toms

4 Pitched Drs.

Glock.

Piano

Harp

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vcl.

Cbs.

to Xylo.

div. 472 pizz.

(pizz.)

sfz

f

噴射幫繼續做第二波舞蹈攻勢進擊。第 476 小節回歸 C 樂段第一主題旋律，C2 樂段前半段與 C1 樂段旋律一樣，但在管樂的組合上增加低音豎笛和低音號改變了織度，照樣每 2 小節一組，共演奏兩次。第 480 小節插入一組 2 小節以法國號、小號、邦戈鼓、低音小鼓、牛鈴、筒狀鼓、大鼓和木琴為主奏的不協和連續十六分音符節奏，以康加鼓搭配低音樂器在第 481 小節第 2 拍後半突強即收 *sfz*，帶出衝勁十足的 C2 樂段後半段。【譜例 4-4-11】

【譜例 4-4-11】〈曼波舞曲〉第 476-481 小節

The musical score for measures 476-481 of 'Mambo' features a variety of instruments and complex rhythmic patterns. The woodwind section includes three Horns in F, three Trumpets in B-flat, and three Trombones. The percussion section is extensive, featuring a Tuba, Large Cowbell, Bongos, Conga Drum, four Pitched Drums, Xylophone, and a full drum set (Low Sn. Dr., Cowbell, Tom-tom, Bass Dr., Tenor Dr.). The string section consists of Violins I and II, and Viola. The score is marked with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 4/4 time signature. Dynamics such as *sfz* (sforzando) and *pizz.* (pizzicato) are used throughout. A specific measure, 480, is highlighted with a box and contains a complex rhythmic pattern of sixteenth notes. The score concludes with a strong *sfz* dynamic in measure 481.

前述不協和音程組成的十六分音符拍型旋律，在第 482 小節做了模仿，並在第 1 拍後半拍加入高音木管，在第 484 小節一起轉回 C 大調，並模仿 C1 旋律繼續舞蹈。

【譜例 4-4-12】

【譜例 4-4-12】〈曼波舞曲〉第 482-487 小節

57

484

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Cbsn.

Hns. in F 1 3 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Large Cowbell

Bongos

Conga Dr.

4 Pitched Drs. (Low Sn.Dr.) (Cowbell) (4 Pitched Drs.)

Xylo. to Glock.

Piano

噴射幫以爵士舞融合現代舞蹈的律動，在第 488 小節以 C1 主題為襯，加入模仿鯊魚幫 B1 樂段的切分節奏音型，連續演奏。【譜例 4-4-13】

【譜例 4-4-13】〈曼波舞曲〉第 488-493 小節

The musical score for measures 488-493 of 'Mambo' is a complex orchestration. It includes parts for Flute (Fls.), Piccolo (Picc.), Oboe (Obs.), English Horn (Eng. Hn.), Clarinet in Bb (Cl. in Bb), Clarinet in Bb (Cl. in Bb), Bass Clarinet in Bb (Bass Cl. in Bb), Bassoon (Bsns.), Contrabassoon (Cbsn.), Horn in F (Hns. in F), Trumpet in Bb (Tpts. in Bb), Trombone (Tbns.), Tuba, Bongos, Conga Drum (Conga Dr.), and 4 Pitched Drums (4 Pitched Drs.). The score is marked with a box containing the number 488 at the beginning. The woodwinds and strings play a melodic line with various dynamics including *f*, *sfz*, *cresc.*, and *sfz*. The percussion section features a complex, syncopated rhythm with accents and *sfz* markings. The score is written in a key signature of one flat and a 4/4 time signature.

第 495 小節鯊魚幫拿回半個舞池，以很強的力度進行木管與小提琴以八分音符重複三度音程下滑音型，搭配牛鈴的密集節奏為主要旋律，低音樂器和鋼琴在後半拍加強律動，指揮第 496 小節給予和小號裝上弱音器（con sord.）演奏滑音的提示，用以加

強木管同一位置的滑奏，第 497 小節打擊加入邦戈鼓、刮葫（Gurio）增添主旋律音色，在第 498 小節給予長號穿插短節奏副旋律（力度 *f*），組合成 D1。【譜例 4-4-14】

【譜例 4-4-14】〈曼波舞曲〉第 494-499 小節

59

496

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Cbsn.

Hns. in F 1 2 3 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Cowbells

Bongos

Conga Dr.

4 Pitched Drs.

Bass Dr.

Glock.

Piano

Harp

con sord.

1. to Tpt. in D

Soli

Guio

第 504 小節前半拍噴射幫搶得另外半邊舞池颯舞，擊樂改為邦戈鼓、天巴鼓和小鼓和鈸。法國號、中提琴和大提琴以上升增二度做前段長號旋律的模仿，為 D2 樂段。

【譜例 4-4-15】

【譜例 4-4-15】 〈曼波舞曲〉 第 500-506 小節

504

504

504

第 508 小節轉回 A 大調，法國號和小號第二部、中提琴和大提琴延續 D2 樂段主題繼續演奏；高音木管、鍵盤樂器和高音弦樂以 C2 動機節奏旋律回應之，襯以低音管以 C1 樂段的反覆下行八分音符為根音。定音鼓此時需換用砂鈴擊打定音鼓（Timpani with Maracas），連同邦戈鼓、天巴鼓、小鼓和筒狀鼓以很弱 *pp* 的力度逐漸增強，其餘低音樂器則專責強化後半拍。小號第一部改用 D 調小號演奏，和第三部小號除去弱音器，演奏爵士樂風格的顫音（shake），增加音樂的華麗感。此時織度呈現四大樂器群組合同時進行的狀態，意味著兩幫派各佔一方聚集舞蹈，形成多重主題彼此競爭的競爭樂段。【譜例 4-4-16】

【譜例 4-4-16】 〈曼波舞曲〉 第 506-511 小節

508

The score is arranged in a standard orchestral layout. The instruments listed on the left are:

- Fls. (Flutes)
- Picc. (Piccolo)
- Obs. (Oboes)
- Eng. Hn. (English Horn)
- Cl. in E^b (Clarinets in E-flat)
- Cl. in B^b (Clarinets in B-flat)
- Bass Cl. in B^b (Bass Clarinet in B-flat)
- Alto Sax. in E^b (Alto Saxophone in E-flat)
- Bsns. (Bassoons)
- Cbsn. (Contrabassoon)
- Hns. in F (Horns in F)
- Tpt. I in D (Trumpets I in D)
- Tpts. in B^b (Trumpets in B-flat)
- Tbns. (Trombones)
- Tuba
- Timp. with Maracas (Timpani with Maracas)
- Bongos
- Timbales
- Cym. (Cymbals)
- Sn. Dr. Bass Dr. (Snare Drum, Bass Drum)
- Piano
- Harp
- Vln. I (Violins I)
- Vln. II (Violins II)
- Vla. (Viola)
- Vcl. (Violoncello)
- Cbs. (Contrabass)

Key performance markings include *sfz* (sforzando), *cresc.* (crescendo), *sub. pp* (subito pianissimo), and specific techniques like *open shake* and *shake (sempre sim.)*. The score is divided into two systems, with the second system starting at measure 508.

早年作曲家設計此處由定音鼓手使用沙鈴作為鼓槌，應是期待定音鼓手採用此種演奏方式，可以一次達成兩種音色，這在當時算是設計出了一種很新穎的打擊樂效果。但沙鈴並不是專為這種演奏法設計，手柄過短可能演奏出的音量不足，無法與樂團抗衡。畢竟本曲最初綜合打擊樂器的編制只有四人，這時四個鼓類樂器已經佔滿員額。如若樂團有額外的擊樂演奏家，指揮可以將這一段定音鼓的聲部拆成兩個音色，另外撥出人手演奏沙鈴，讓定音鼓與沙鈴的音量都獲得提升。

近代擊樂演奏家和樂器製造商，為此設計出一種具適當大小沙鈴的槌頭，手柄跟常見鼓槌一樣長度，容易演奏又結合沙鈴與木槌的音色的砂鈴鼓槌（Maraca Timpani Mallets）這樣的產品，讓擊樂演奏家為「以沙鈴敲擊定音鼓」這樣的演奏時刻使用。必然也適用於音樂劇《西城故事》和《西城故事交響舞曲》。

第 512 小節 D2 樂段主題持續；由 D 調小號華麗的帶領木管與高音弦樂組以 C 樂段為主要素材旋律，與 D2 競爭，形成新的 C 樂段。以沙鈴敲擊的定音鼓與邦戈鼓、天巴鼓、四音鼓組成新的十六分音符密集節奏加入，低音樂器與低音大提琴以五度反覆連續下行，鋼琴以兩組大三和弦（A-G）配合自 D2 延伸演奏的樂器群作反覆的切分節奏，低音樂器以下行八度後半拍進行，此時織度變成五大樂器群組合同時進行的狀態。【譜例 4-4-17】

【譜例 4-4-17】 〈曼波舞曲〉 第 512-517 小節

62

512

Fls. 1/2

Picc.

Obs. 1/2

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1/2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1/2

Cbns.

Hns. 1/3 (a2)

2/4 (a2)

Tpt. I in D

Tpts. in B^b 2/3

Tbns. 1/2 (a2)

3/3

Tuba

Timp. with Maracas

Bongos

Tumbales

4 Pitched Drs.

Piano

512

Vln. I unis.

Vln. II unis.

Vla.

Vcl.

Cbs.

五大樂器群組合一直演奏到第 520 小節，逐漸統一節奏，至第 522 小節以邦戈鼓、天巴鼓、鈸的組合，在 2 個小節內，分配 3 : 3 : 2 的拍長做強音齊奏基底；木管群、法國號、長號、鋼琴和弦樂群（低音大提琴除外）統一了下行節奏，形成兩大樂器群組合。【譜例 4-4-18】

【譜例 4-4-18】 〈曼波舞曲〉 第 518-523 小節

The musical score is for measures 518-523 of a piece titled "Mambo". It is written for a large orchestra and includes the following instruments and parts:

- Fls. (Flutes) 1 & 2
- Picc. (Piccolo)
- Obs. (Oboes) 1 & 2
- Eng. Hn. (English Horn)
- Cl. in E^b (Clarinets in E-flat)
- Cl. in B^b (Clarinets in B-flat)
- Bass Cl. in B^b (Bass Clarinet in B-flat)
- Alto Sax. in E^b (Alto Saxophone in E-flat)
- Bsns. (Bassoons) 1 & 2
- Cbsn. (Contrabassoon)
- Hns. in F (Horns in F) 1, 2, 3, 4
- Tpt. 1 in D (Trumpet 1 in D)
- Tpts. in B^b (Trumpets in B-flat) 1, 2, 3
- Tbns. (Trombones) 1, 2, 3
- Tuba
- Timp. with Maracas (Timpani with Maracas)
- Bongos
- Timbales
- Cym. (Cymbals)
- 4 Pitched Drs. (4 Pitched Drums)
- Piano
- Vln. I (Violin I)
- Vln. II (Violin II)
- Vla. (Viola)
- Vcl. (Violoncello)
- Cbs. (Contrabass)

The score features a variety of musical notations, including dynamics such as *sfz* (sforzando), *ff* (fortissimo), and *mf* (mezzo-forte). It also includes performance instructions like *dim.* (diminuendo) and *rit.* (ritardando). A specific instruction "To Tpt. in B^b" is noted for the trumpet part. The score is marked with measure numbers 520 and 521, and includes a rehearsal mark (a2) at the beginning of the section.

在這麼火熱的場面中，男、女主角，相互注意到對方的存在。

第 524 小節起調性又轉回至 C 大調，木管樂器、小號與弦樂群使用 A1 樂段素材回歸，打擊樂器繼續 D2 樂段素材。第 529 小節法國號、長號回顧 A2 部分素材與 A1 交相穿插競爭輝映。【譜例 4-4-19】

【譜例 4-4-19】〈曼波舞曲〉第 524- 529 小節

The image displays a detailed musical score for measures 524 through 529 of the piece 'Mambo'. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument family. The woodwind section includes Flute (Fls.), Piccolo (Picc.), Oboe (Obs.), English Horn (Eng. Hn.), Clarinet in E-flat (Cl. in E^b), Clarinet in B-flat (Cls. in B^b), Bass Clarinet in B-flat (Bass Cl. in B^b), and Alto Saxophone in E-flat (Alto Sax. in E^b). The brass section consists of Bassoon (Bsns.), Contrabassoon (Cbsn.), Horns in F (Hns. in F), Trumpets in B-flat (Tpts. in B^b), Trombones (Tbns.), and Tuba. The percussion section includes Timp. with Maracas, Bongos, Timbales, and 4 Pitched Drs. (High Sn. Dr., Ten. Dr., Low Sn. Dr., Bass Dr.). The score begins at measure 524, marked with a box containing the number '524'. The key signature is C major, and the time signature is 4/4. The music features complex rhythmic patterns, including syncopation and accents, with dynamic markings such as *ff* and *sfz*. A 'Solo' marking is present for the Trombone part in measure 529. The score concludes at measure 529.

第 532 小節長號帶領再回顧 A2 短旋律，第 533 小節第 2 拍加入法國號，第 535 小節長笛和中音薩克管也加入，。【譜例 4-4-20】

【譜例 4-4-20】 〈曼波舞曲〉第 530-535 小節

532 65

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Cbsn.

Hns. in F 1 2 3 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Timp. with Maracas

Bongos

Timbales

4 Pitched Drs. High Sn. Dr. Ten Dr. Low Sn. Dr. Bass Dr.

Piano

當響亮的鈸敲擊出來，〈曼波舞曲〉即進入結尾樂段。擊樂繼續十六分音符密集節奏，以低音樂器以 A-D 的八度遊走為根音，搭配高音木管、鋼琴與高音弦樂組回歸 C1 樂段主要節奏型旋律，中音薩克管、法國號、小號第一部以小二度延伸長音，小號二、三部帶滑奏音效與長號融合出一組新節奏旋律 E，此新節奏在第 540 小節獲得管樂群和擊樂群以很強 *ff* 力度的統一演奏，第二次演奏則做大幅度的漸弱。小提琴群以第三弦上以強的力度 *f* 齊奏高音 A 的長音為襯。

第 540 至 544 小節為結尾樂段後四小節，為預備進入下一段落〈恰恰舞曲〉（*Cha-Cha*），指揮要調整音量在第 541 小節做明顯的漸弱。小提琴此時以第三弦演奏的高音 A，為高音木、銅管和打擊樂器，密度越來稀疏的節奏型旋律襯底。【譜例 4-4-21】

在第 542 小節所有樂器都結束演奏後，小提琴仍繼續以漸弱拉奏，指揮這時將速度做很明顯的漸慢（molto rall.），直到第 544 小節鋼琴與中提琴、大提琴以最弱 *ppp* 奏完最後一拍的三音節奏動機，指揮以小小的動作幅度，輕輕收拍作結尾，並稍微暫停（延長記號 \circ ），為下一段音樂留白。【譜例 4-4-22】

【譜例 4-4-22】 〈曼波舞曲〉 第 542-544 小節

Cha-Cha 67

[545] *Andantino con grazia* (♩ = 100)

molto rall.

Solo

p

Bass Cl. in B^b

1

Bsns.

2

1

Hns. in F

3

2

4

Finger Cyms.

Maracas

Bongos

Timbales

Vibr.

soft hammers

p

Piano

fff

Harp

p

p

molto rall.

[545] *Andantino con grazia* (♩ = 100)

mp

p

mp

p

Vln. I

Vln. II

Vla.

div. a3

fff

half arco

fff

Three *Soli*, *div.*

Sul D

1. *p*

Sul G

p

div. a2

actual sound

p

Vcl. (div.)

mp

fff

p

pizz.

p

pizz.

p

Cbs.

mp

p

pizz.

p

第五節 〈恰恰舞曲〉 (*Cha-Cha*)

段落小節號碼標示：545-568（共 24 小節）

調性：G

拍號：4/4

速度：優美的小行板（Andantino con grazia, ♩ = 100）

指揮拍型：四拍拍型

風格：簡約甜美的恰恰舞曲

【表 4-5-1】〈恰恰舞曲〉樂曲分析表

樂段	A				B	
	前奏	A1	間奏（前奏'）	A2	B1	B2
小節	545-548	549-554	553-556	557-562	563-565	566-568
調性	G					
拍號	4/4					
速度	Andantino con grazia ♩ = 100					

同是第一幕第 4 景，〈恰恰舞曲〉（*Cha-Cha*）⁷²是〈體育館舞曲〉舞曲組合中的第四首曲目。〈恰恰舞曲〉文靜簡約的前奏展開時，兩人僅注視著對方。第 545 小節低音單簧管以弱 *p* 的斷奏演奏靈巧的前奏主題，低音管以短音大跳上行後的長音支撐，可說是迷你的二重奏；指鈸與大提琴第一部同時演奏，但要求第一次 D 音要在第二弦之後在第三弦上拉奏；低音弦樂群以撥奏演奏分解和弦作為伴奏。豎琴與指鈸同步，撥奏 A+D 的完全四度，保留其殘響。第 547 小節加刻意要求用軟槌（Soft hammers）敲奏的鐵琴，也踩延音踏板特意保留殘響，和中提琴分成兩部，分別以第一、二弦空弦拉奏 D 和 A 的「真實聲音」（Actual sound）⁷³並刻意留住殘響。以這些樂器替代音樂劇版本中被刪除的電吉他。

第 549 小節 A1 主旋律開始。長笛群、鋼琴和小提琴也用前奏的相同奏法開展主旋律，加入鈴鼓（Tambourine）及小型的沙鈴⁷⁴（Small Maracas）變化色彩。豎琴與大提琴以八分音符撥奏演奏分解和弦，佐以低音大提琴每 2 小節在正拍上的撥奏。指揮要特別留意中提琴的撥奏，節奏變化是每小節正反拍輪替，應與豎琴演奏的小二度同音（A+B）同節奏進行。

瑪莉亞這時主動起舞，優雅別緻的舞蹈旋律開頭三個音即隱含了三全音（增四度）的「瑪莉亞動機」（G-C#-D）。【譜例 4-5-1】

⁷² 音樂劇總譜，第一幕第 4 景，體育館，曲目 4c，〈恰恰舞曲〉（*Cha-Cha*），雙人舞，121。

⁷³ 意即不使用汎音技巧，直接拉奏該弦的基礎音。

⁷⁴ 小型的沙鈴較一般尺寸的沙鈴來說，音色較柔和細膩，音量也較小。

【譜例 4-5-1】 〈恰恰舞曲〉 第 545-553 小節

Cha - Cha 67

545 **Andantino con grazia** (♩ = 100)

molto rall.

Solo

p

Soli

p

soft hammers

ppp

p

mp

p

div. a3

fff

half arco

fff

Three Soli, div.

Sul D

1. *p*

Sul G

p

div. a2

actual sound

p

pizz.

p

Solo

pizz.

p

549

1

2

3

Bass Cl. in B^b

Bsn.

Finger Cyms.

Tamb.

Vibr.

Piano

Harp

549

pizz.
p
light and dry

Vln. I (div. a 4)

Vln. II

Vla.

Vcl. (div.)

Cbs.

(Three Solo, div.)
Soli G

(1.)
pizz.
p

(2.)
pizz.
p

(3.)
pizz.
p

Tutti, div. a2
pizz.
p

$\frac{1}{2}$ of basses,
pizz.
p

unis.

主題旋律在第 556 小節第 4 拍後半拍重新開始演奏時，兩人開始共舞。接著進入副歌。A1、A2 段的樂句都僅使用 (3+3) 共 6 個小節。【譜例 4-5-2】

【譜例 4-5-2】〈恰恰舞曲〉第 554- 559 小節

第 562 小節第 4 拍採用與先前的斷奏法完全不同音色的持音記號 (Tenuto) 並標示此處力度應立即變強 *f subito*，讓副歌在進入第 563 小節時忽然澎湃了起來。副歌的旋律是帶有靈巧促音的撥奏旋律。是不斷重複數次短短四音短動機組合，相當有極簡主義音樂的風格 (Minimalism)。【譜例 4-5-3】

但僅短短 3 小節，在低音單簧管與弦樂以前奏素材襯托，第 365 小節第 4 拍，雙簧管代表木管群獨奏，在第 567 小節完成副歌最後的旋律，旋即在第 2 拍後半被鐵琴、鋼片琴和弦樂群含有三次「瑪莉亞動機」的上行音列吸引，最後由裝了弱音器的第一小提琴獨奏最後一次「瑪莉亞動機」延長尾音，將音樂牽引到下一小節，進入〈相遇場景〉（*Meeting Scene*）。【譜例 4-5-4】

【譜例 4-5-4】 〈恰恰舞曲〉 第 565-568 小節

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The instruments and their parts are as follows:

- Fls. (Flute):** Part 1 and 2, dynamics *p* to *mf*.
- Obs. (Oboe):** Part 1 and 2, dynamics *p* to *mf*. Part 1 includes a *Solo* marking.
- Eng. Hn. (English Horn):** Part 1, dynamics *p* to *mf*.
- Cl. in B^b (Clarinet in Bb):** Part 1, dynamics *p* to *mf*.
- Bass Cl. in B^b (Bass Clarinet in Bb):** Part 1, dynamics *p* to *mf*.
- Bsns. (Bassoon):** Part 1 and 2, dynamics *p* to *mf*.
- Small Maracas:** Dynamics *mf*.
- High Sn. Dr. (High Snare Drum):** Rhythmic accompaniment.
- Vibr. (Vibraphone):** Dynamics *mf* to *pp*, with *dim. molto* marking.
- Celesta:** Dynamics *mf* to *pp*, with *dim. molto* marking.
- Harp:** Dynamics *mf* to *pp*, with *dim. molto* marking.
- Vin. I (div. a 2) (Violin I):** Dynamics *p* to *pp*, includes *pizz.* and *Solo, arco con sord.* markings.
- Vin. II (div.) (Violin II):** Dynamics *p* to *pp*, includes *pizz.* markings.
- Vla. (Viola):** Dynamics *p* to *pp*, includes *pizz.* markings.
- Vcl. (div. a 2) (Violoncello):** Dynamics *p* to *pp*, includes *pizz.* markings.
- Cbs. (Contrabass):** Dynamics *p* to *pp*, includes *pizz.* markings.

第六節 〈相遇場景〉 (*Meeting Scene*)

段落小節號碼標示：569-580（共12小節）

調性：G

拍號：4/4

速度：速度稍慢（Meno Mosso, ♩ = 72）

指揮拍型：四拍拍型

風格：迷幻風格的背景音樂

【表 4-6-1】 〈相遇場景〉 樂曲分析表

主題	A	B	A'	C
小節	569-572	573-574	575-577	578-580
調性	G			
拍號	4/4			
速度	Meno mosso ♩ = 72			

短暫共舞之後，獨留裝了弱音器的第一小提琴獨奏最後一次「瑪莉亞動機」，尾音延伸至此段起頭的第 569 小節。此時指揮需利用長音的空間，將速度從前段優雅的小行板（Andantino con grazia, ♩ = 100）漸慢至速度稍慢的（Meno mosso ♩ = 72）。可以不具明顯拍長（動作極小）的拍點（Dead Beat）的指揮方式預備，以便給新速度。第 4 拍正拍則給清楚的預備拍，讓後半拍以「瑪莉亞動機」為引的五音音列重新開展。此處標示彈性速度（Sempre rubato），雖然都是八分音符組合的旋律，但可以略為拉伸其疏密變化，造成速度上的彈性感。踩著延音踏板（Ped.）的鐵琴與鋼片琴加上弱音器的弦樂群，將「瑪莉亞動機」（A-D#-E）堆疊奏出有如幻夢般的音響。此時

連對方姓名都不知道的兩位主角，首次有了短暫的對白⁷⁵，第 570 小節「瑪莉亞動機」再度出現並有了上行發展素材 A，象徵兩個人對彼此的好奇心與好感又更增加。旋律後半段，第 572 小節第 2、3 拍的漸弱拍點不要打的太明顯。第 4 拍上「持音」(Tenuto) 的提示，可以指揮的稍微強烈一點，讓第 573 小節的第一句下行可以強烈一點，第 2 拍漸弱接著略為拉長第 3 拍，第 574 小節相同的旋律則以較低矮的手勢保持更弱的音量，一樣在第 3 拍略微拉長拍長作為延長處理。第 4 拍給小提琴三、四部「瑪莉亞動機」後半拍持音的起拍提示。鋼片琴、弦樂群搭配鐵琴的素材 B 發展了兩次尾音延長的下行旋律，其素材是模仿前段〈恰恰舞曲〉A1 樂段做發展，也在《西城故事》音樂劇中，未被《西城故事交響舞曲》收錄的男高音獨唱歌曲〈瑪莉亞〉⁷⁶ (Maria) 所沿用。【譜例 4-6-1】

【譜例 4-6-1】〈相遇場景〉第 569-574 小節

The image shows a musical score for the 'Meeting Scene' from measures 569 to 574. It is divided into three systems of staves. The first system includes Vibraphone (Vibr.) and Celesta. The second system includes Violin I (Vln. I, 4 Soli, div.). The score contains various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. Performance instructions such as 'Meno mosso (♩ = 72)', 'Sempre rubato', 'poco rall.', 'con sord.', 'Solo (arco) con sord.', 'pp dolce', 'ten.', 'legato', 'mp espr.', and 'cresc.' are present throughout the score.

⁷⁵ 音樂劇總譜，第一幕第 4 景，體育館，曲目 4d，〈相遇場景〉 (Meeting Scene)，126。

⁷⁶ 音樂劇總譜，第一幕第 4 景，體育館，曲目 5，〈瑪莉亞〉 (Maria)，東尼滿城尋找瑪莉亞時的獨唱歌曲，135。

第 575 小節前半拍，仍裝著弱音器的小提琴突破隔閡，與鐵琴、鋼片琴與弦樂群的「瑪莉亞動機」發展的旋律再度以 G-C#-D 出現，在第 576 小節第 2 拍時，此時旋律上升到最高點，愛意上升的兩人不禁親吻了對方。要明確指示第 1 拍的後半拍，讓音列的第 3 音位置緊跟上，以兩聲部平行但不同音的型態做漸強。音量以左手提示，在第 576 小節拉到強 *f* 再漸弱。第 577 小節第 3 拍前給小提琴和中提琴予以提示，一齊在此拍上以上弓輕柔拉出本段的最高音，在第 577 小節第 3 拍上開始漸慢 (rit.)，力度由很弱 *pp* 做漸強至中弱 *mp*，這時兩人的邂逅被打斷，瑪莉亞的哥哥伯納多發現兩人在一起時非常不悅，直接帶走了瑪莉亞，僅讓東尼無意間知道了心上人的閨名。

接下來第 578-580 小節，是為了與下一段落做銜接的重新創作，所以並未出現在音樂劇的版本中。第 578 小節返回原速 (a tempo) 並從中弱 *mp* 開始漸弱，在本小節第 3 拍後半拍、第 579 小節第 2 拍後半拍和第 580 小節第 1 拍後半拍，中低弦樂組去除弱音器 (senza sord.) 用弓拉奏加快速度 (accel. molto) 和從很弱 *pp* 至中強 *mf* 再漸強的三次「瑪莉亞動機」，準備銜接下一段音樂。【譜例 4-6-2】

【譜例 4-6-2】 〈相遇場景〉 第 575-550 小節

575 rit. a tempo accel. molto

Bass Cl. in B \flat

Susp. Cym.

Vibr.

Celesta

575 rit. a tempo accel. molto

Vin. I (4 Soli div.)

Vin. II

Vla.

Vel. (unis.)

Cbs.

mf

pp cresc. poco a poco

f

To Piano

Piano

mf

cresc.

f

pp

mp

Tutti, arco div. a4

pp

mp

con sord. (arco)

pp

mp

senza sord. arco

pp

mf

senza sord. arco

pp

mf

pizz.

pp

mf

pp

第七節 〈冷靜賦格〉 (*Cool Fugue*)

段落小節號碼標示：581-729（共 149 小節）

調性：C - G - D

拍號：4/4- 3/2 - 2/2 - 3/2 - 4/4

起始速度：小快板（Allegretto, ♩ = 160）

指揮拍型：四拍拍型、分割大三拍、二拍拍型

風格：爵士樂，複音音樂

場景設定為第一幕第 6 景，地點為社區中的達克藥局。本段改編與音樂版的差別是九段音樂中最多變化的一首。首先音樂劇版以長笛、中音薩克管、上低音薩克管、鐵琴、電吉他、鋼琴和低音大提琴，搭配效果樂器（Traps）中的腳踏鈸（Hi-hat），以搖擺（Swing）的基本節奏，用歌曲的旋律為素材為前奏。而交響舞曲版本則是使用低音單簧管、鋼琴和大提琴多演奏了兩小節才加入長笛、中音薩克管和鐵琴，並在 3/2 拍時先後疊加單簧管、雙簧管、英國管等樂器演奏，還拿掉了腳踏鈸聲部，直到〈賦格〉段落才加回來。

【表 4-7-1】 〈冷靜賦格〉 樂曲分析表

樂段	冷靜 Cool				
	P1	P2	A	B + P1	P1
小節	581-584	585-588	589-596	597-604	605-606
調性	C				
拍號	4/4	3/4-4/4	2/2		
速度	Allegretto ♩ = 160		♩ = 88		

樂段	賦格 Fugue					過渡樂段
樂句分類	主題	答題C	答題C'	答題C''	插入句	
		對題D	對題D'	對題D''	對題D'''	
小節	607-619	620-631	632-643	644-655	656-665	666-675
起始音	C	D#	F#	A	Db	調性 C
		C	D#	F#	D#	
拍號	2/2					
速度	♩ = 88					

樂段	冷靜賦格 Cool Fugue							
	P1'	P2'	A'	B'	對題D	A''	B''	結尾
小節	676-680	681-684	685-693	694-700	701-704	705-712	713-722	723-729
調性	C		G					
賦格起始音			G#/Bb	C	D#	C#/Eb		D
拍號	2/2	3/2-4/4	4/4					
速度	♩ = 88		♩ = 176					

本段可以說是整部作品中，最為直白的爵士音樂，用複音音樂「賦格」的手法來進行。可說是非常別開生面。〈序幕〉僅在中音薩克管獨奏時提示說明要「有爵士的感受」（With a jazz feel），而〈冷靜〉這段則在段落音樂風格的標示，直接註明要好

好的來上一段「搖擺樂」(Swing)。前奏旋律開頭直接了當的以三全音(增四度)動機來展開。

所謂「搖擺」其實是指爵士樂一種特意不平均(Uneven)的演奏方法，是將原本拍長等長很「平均」(Even)的拍子(通常是一組兩個八分音符)，前半強拍的八分音符要拉的稍長，其後跟著的弱拍後半就被壓縮變得略短，聽起來弱拍的八分音符出現的時間就比正規的八分音符略晚，但與複拍音樂如 6/8 拍演奏成 ♩ ♪+ ♪ ♩，拍長比變成 2:1 的律動，是不完全相同的。

搖擺風格的記譜法有兩種，一種是以 2 個一組的八分音符記譜，另一種是以一組八分附點組(一個附點八分音符加一個十六分音符)來記載不平均八分音符的演奏。有趣的是，這兩種記譜法都在本段出現，並且有設定非常有趣的用法，以下說明之：

由於〈賦格〉是以〈冷靜〉的「曲中曲」的形式出現，在樂譜編排上，把即將進入〈賦格〉的第 605 小節與第 606 小節兩小節做比較，會發現此兩小節音樂音高、演奏法相同，第 605 小節仍以八分音符記譜，到第 606 小節就改成八分附點組記譜。緊接著第 607 小節開始了〈賦格〉段。【譜例 4-7-1】這是一個節奏在記譜上的有趣轉換，像移調的概念，但移轉的是節奏的記譜法。

【譜例 4-7-1】〈冷酷〉與〈賦格〉銜接時記譜法的變化(第 605-606 小節)

其後返回〈冷靜〉時，不管是在 G 大調還是 C 大調，當中所有回顧〈賦格〉插入句的素材，都會改用附點記譜。即始兩者演奏法相同，但這對研究總譜的指揮家而言，讀總譜時一眼就可以用記譜法的差異來了解和分解曲子，是很貼心的設計。顯見伯恩斯坦對於爵士樂的了解非常深入。

還尚在〈相遇場景〉結尾第 580 小節的最後半拍時，單簧管、鋼琴和低音弦樂以斷奏和撥弦搶進，展開〈冷靜〉的快速前奏。這時指揮要給予有力的第 4 拍，提示後半拍帶入第 581 小節起，打四拍拍型的搖擺（Swing）小快板（Allegretto, ♩ = 160）力度為強 *f*。但指揮動作不要過大，接著在下一小節漸弱，力度從弱 *p* 起引導長笛、中音薩克管、鋼琴高音聲部由第 4 拍後半拍接續前奏旋律。前奏以「完全四度 + 大七度」所形成的「倒裝瑪莉亞動機」，來延續前篇的「瑪莉亞」動機。

第 583 小節開始，隨著樂器增添，速度也開始逐漸加快，演奏語法也改為圓滑奏（Slur）來讓搖擺的旋律風格更加明確。

第 585 小節速度上指示「稍微加速」（Stringendo um poco），而拍號改為 3/2 拍。通常按照樂譜拍好設定，使用以「1-1-2-2-3-3」的大三拍分割拍型指揮。但缺點是其後 2 個小節的第一大拍連續切分的旋律進行，可能會變得有一點不穩，也非常容易打錯拍型方向。所以研究者認為這 3 個小節的 3/2 拍可以直接打成三大拍，而其後接續的第 589 小節可再打回 4/4 拍的四拍，亦可選擇打大二拍。旋律在第三大拍的最末一個不平均八分音符上做出突如其來的跳躍，再以連續減五度（增四度音程的同音異名）下行，讓接續的兩組 3/2 拍重複此音列，直到第 588 小節的 4/4 拍才在低音安定下來，由低音單簧管獨奏半音音階過門，導入歌曲主旋律。【譜例 4-7-2】

第 589 小節原音樂劇版本直接採用 2/2 拍 (Cut Time)，二分音符每分鐘達90拍⁷⁷。而交響舞曲則延續〈相遇〉4/4 拍拍號，直到第 589 小節 A 樂段主旋律才轉而使用 2/2 拍型，速度也提升到二分音符 (Half Time) 每分鐘達 88 拍，但仍較音樂劇版本每分鐘 90 拍略慢⁷⁸。第 591 小節旋律進入 A 段後半段旋律，相較前半的跳躍感，這部分的旋律較為厚重，指揮可以抬高雙手作為力度變化的指示。(參閱【譜例 4-7-2】)

噴射幫幫眾在此等待與鯊魚幫的〈火拼〉(Rumble) 時刻，氣氛瀰漫著危險與恐懼造成的壓力。首領瑞夫 (Riff) 為了安撫眾人，於是對他們唱〈冷靜〉(Cool)⁷⁹的獨唱，要大家做「冷靜的噴射幫」，這是本作被選錄的舞蹈曲目中，在原音樂劇中帶有歌詞的舞曲⁸⁰。中英歌詞對照如下：

Boy, boy, crazy boy,	男孩，男孩，瘋狂的男孩，
Get cool, boy!	冷靜下來，男孩！
Got a rocket in your pocket,	你口袋裡有一個火箭，
Keep coolly cool, boy!	還是要保持冷靜，男孩！
Don't get hot, 'Cause man, you got,	別發火，因為
Some high times ahead.	你未來會有美好的時光 ⁸¹
Take it slow and, Daddy-o.	慢慢來，老兄，
You can live it up and die in bed!	你能享受生活並且平靜終老

⁷⁷ 換算成 4/4 拍，♩=180，可能是編排舞蹈的速度所需求。

⁷⁸ 換算成 4/4 拍，等於 ♩=176，相較前奏 ♩=160，速度快了百分之十。但跟音樂劇版本比較卻算約是慢了百分之十。

⁷⁹ 音樂劇總譜，第一幕第 6 景，藥局 (The drugstore)，曲目 8，〈冷靜〉(Cool)，212。

⁸⁰ 另一首搭配歌詞的舞曲是〈在某處〉(Somewhere)。

⁸¹ 交響舞曲採用〈冷靜〉一曲的旋律片段，只引用至此。

Boy, boy, crazy boy,
Stay loose, boy!
Breeze it, buzz it, easy does it.
Turn off the juice⁸², boy!

男孩，男孩，瘋狂的男孩，
保持放鬆，男孩！
放鬆，淡定，很輕而易舉
省省力氣，男孩！

Go man, go,
But not like a yo-yo schoolboy.
Just play it cool, boy, Real cool!

去吧，伙計，
但不要像愚蠢的小屁孩⁸³
冷靜點，男孩，要真的酷！

音樂劇首段旋律毫不含糊的，讓第一主題歌詞首句「男孩」（Boy）和下一小節的「瘋狂」（Crazy）就直接對應了不安定的三全音音程。而交響舞曲版本沒有歌詞，改以短小的圓滑線標示演奏法。【譜例 4-7-3】

【譜例 4-7-3】〈冷靜〉的三全音與歌詞

音樂劇版本：

交響舞曲版本

而第二主題第二個樂句進行到結尾時，以「倒裝瑪莉亞動機」為素材的前奏似乎等不及了，再度出現並像碎碎念一樣不斷地重複動機，直到賦格標題才停止。原本的歌曲也就到此嘎然而止，不再繼續下段旋律相同，歌詞不同的段落，直接往賦格發展。【譜例 4-7-4】

⁸² 美式英文俚語 (Slang)，在此 Juice 並不當作「果汁」之意。而是指體力，體能之意。在此直譯應為「關掉體力」，但對照前後文其實可以調整為「省省力氣吧！」讓文字呼應其戲謔感。

⁸³ a yo-yo schoolboy 指還在玩溜溜球 (Yo-yo) 的在校小男童，意指行為尚不成熟的孩子。

接著「曲中曲」的〈賦格〉從鼓刷的搖擺（Swing）接上，這是交響舞曲中爵士風格最為強烈的段落。而賦格是起一種起緣於十六世紀的複音音樂，在十七世紀由巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）等作曲家將其發展至巔峰。在此伯恩斯坦做了跨界（Crossover）嘗試，大膽使用當代爵士樂的音色與素材，結合賦格的手法，激盪出新奇的火花。

第 607 小節起，鼓刷在吊鈸上用頑固的搖擺節奏不間斷的演奏，支撐著小號以很弱 *pp* 的音量，以 C 音展開連續的長音上行，成為賦格段落的「主題」（Subject），此為「呈示部」（Exposition）的開始。【譜例 4-7-5】

【譜例 4-7-5】〈冷靜〉第 604-606 小節〈賦格〉第 607-609 小節

The image shows a musical score for a section titled "Fugue" starting at measure 607. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed on the left are: Fl. (Flute), Bass Cl. in B \flat (Bass Clarinet), Alto Sax. in E \flat (Alto Saxophone), Tpt. in B \flat 1 (Trumpet), Brush on Cym. (Brush on Cymbal), Vibr. (Vibraphone), Piano (Piano), Harp (Harp), Vcl. (div.) (Violin), and Cbs. (Cello). The Brush on Cym. part is marked with "Solo Tight cup mute" and has dynamics of *pp*, *cresc.*, and *molto*. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

第 620 小節，法國號與大提琴以 D# 展開的連續長音做為「答題」（Answer）回應。同一小節長笛與鐵琴演奏以連續搖擺節奏為主要素材，從 C 音開始一段非常有華彩樂段感受的「對題」（Countersubject）也一起出現。傳統上賦格主題起音與答題起音會差五度，但伯恩斯坦認為不要有太多拘束，這也讓音樂有了更多變化。【譜例 4-7-6】

【譜例 4-7-6】 〈賦格〉第 617-622 小節

第 632 小節長號做了第二個答題，起音於 F#。可能是刻意為之，這樣與原始主題的起音 C 正好是「增四度」的音程距離。讓答題旋律中隱伏著貫串全曲的動機也是一個絕妙手法。而豎笛與鋼琴演奏第二對題也移到 D# 開始。【譜例 4-7-7】

【譜例 4-7-7】 〈賦格〉 第 628-633 小節

The musical score is arranged in a standard orchestral format. The top staves are for woodwinds and brass, followed by percussion, vibraphone, piano, harp, and strings. The score includes the following performance instructions:

- Flutes (Fls.):** *flutter*, *p*, *f*, *p*. Measure 632 is marked with a box containing "632".
- Clarinet in Bb (Cl. in Bb):** *With a jazz feel*, *p*.
- Alto Saxophone in Eb (Alto Sax. in Eb):** *p*.
- Horns in F (Hns. in F):** *open sfz*, *open*, *con sord.*, *sfz*, *f*, *sfz*, *f*.
- Trumpet in Bb (Tpt. in Bb):** *cup mute*, *flutter*, *p*, *f*.
- Trombone (Tbn.):** *con sord.*, *pp*, *cresc.*
- Brush on Cymbal (Brush on Cym.):** *f*.
- Bongos:** *f*.
- Snare Drum (Sn. Dr.):** *sfz*.
- Vibraphone (Vibr.):** *f*, *f*, *p*, *With a jazz feel*.
- Piano:** *p*.
- Harp:** *Pedal gliss.*, *f*.
- Violin I (Vin. I):** Measure 632 is marked with a box containing "632".
- Violin II (Vin. II):** Measure 632 is marked with a box containing "632".
- Viola (Via.):** Measure 632 is marked with a box containing "632".
- Violoncello (Vcl.):** *sfz*, *f*, *pizz.*, *p*, *Tutti arco V*.
- Contrabass (Cbs.):** *p*, *cresc.*

第 644 小節長號與弦樂群以 A 為答題起音，而雙簧管、單簧管與低音管展開以 F#

起音的對題。鼓刷仍然堅持搖擺節奏。【譜例 4-7-8】

【譜例 4-7-8】〈賦格〉第 644-648 小節

The musical score for Example 4-7-8, measures 644-648, is a complex orchestral arrangement. It features a variety of instruments and their parts:

- Flute (Fls.):** Measures 644-648, starting with a *p* dynamic and *cresc.* leading to *mf*. Includes first and second endings.
- Piccolo (Picc.):** Measures 644-648, starting with *mf* and *flutter*.
- Oboe (Obs.):** Measures 644-648, starting with *cresc.* and *mf*, including first and second endings and *flutter*.
- Clarinet in Bb (Cls. in B^b):** Measures 644-648, starting with *cresc.* and *mf*, including first and second endings and *flutter*.
- Alto Sax in Eb (Alto Sax. in E^b):** Measures 644-648, starting with *cresc.* and *mf*, including first and second endings and *flutter*.
- Bassoon (Bsns.):** Measures 644-648, starting with *cresc.* and *mf*, including first and second endings and *flutter*.
- Horns in F (Hns. in F):** Measures 644-648, starting with *sfz* and *con sord.*, including first and second endings and *flutter*.
- Trumpets in Bb (Tpts. in B^b):** Measures 644-648, starting with *sfz* and *con sord.*, including first and second endings and *flutter*.
- Trombones (Tbns.):** Measures 644-648, starting with *p* and *cresc.* leading to *molto* and *sfz*, including first and second endings and *pp*.
- Brush on Cym. (Brush on Cym.):** Measures 644-648, starting with *sfz*.
- Bongos (Bongos):** Measures 644-648, starting with *sfz*.
- Xylophone (Xylo.):** Measures 644-648, starting with *mf*.
- Vibraphone (Vibr.):** Measures 644-648, starting with *cresc.* and *mf*.
- Piano (Piano):** Measures 644-648, starting with *p* and *cresc.* leading to *mf*.
- Harp (Harp):** Measures 644-648, starting with *p* and *cresc.* leading to *mf*.
- Violin I (Vin. I):** Measures 644-648, starting with *pp* and *cresc.* leading to *molto* and *sfz*, including first and second endings and *pp*.
- Violin II (Vin. II):** Measures 644-648, starting with *pp* and *cresc.* leading to *molto* and *sfz*, including first and second endings and *pp*.
- Viola (Vla.):** Measures 644-648, starting with *molto* and *div. pizz.* leading to *sfz*.
- Violoncello (Vcl.):** Measures 644-648, starting with *senza sord.* and *p* and *cresc.* leading to *molto* and *sfz*, including first and second endings and *pp*.
- Contrabass (Cbs.):** Measures 644-648, starting with *pp* and *cresc.* leading to *molto* and *sfz*, including first and second endings and *pp*.

第 656 小節鼓刷的頑固搖擺結束，轉成大小鼓演奏有如進行曲的律動，與低音管、大提琴和低音大提琴聯合形成「插入句」(Episode)，素材與對題類似，大量的搖擺、三連音、顫音等，起音為 Db。而對題也繼續從 D# 在插入句出現的第 2 拍再加入，由中高音木管群群起奏之，此時賦格段落的音量達到最大。而其他銅管群與鋼琴、小提琴、中提琴搭配敲擊鼓框，形成強烈的節奏穿插，與插入句和對題競爭。

【譜例 4-7-9】

【譜例 4-7-9】 〈賦格〉 第 654-658 小節

This musical score page contains measures 654 through 658 of a fugue. The instruments and their parts are as follows:

- Flutes (Fls.):** Part 1 (a2) and Part 2.
- Piccobini (Picc.):** Part 1 (a2).
- Oboes (Obs.):** Part 1 (a2) and Part 2.
- English Horn (Eng. Hn.):** Part 1 (a2).
- Clarinets (Cl.):** Part 1 in Bb and Part 2 in Bb.
- Bass Clarinet (Bass Cl.):** Part 1 in Bb.
- Alto Saxophone (Alto Sax.):** Part 1 in Eb.
- Bassoons (Bsns.):** Part 1 (a2) and Part 2.
- Horns (Hns.):** Part 1 in F, Part 2 in F, and Part 3 in F.
- Trumpets (Tpts.):** Part 1 in Bb, Part 2 in Bb, and Part 3 in Bb.
- Trombones (Tbns.):** Part 1, Part 2, and Part 3.
- Percussion:** Brush on Cymbal, Traps, Sn. Dr., Bass Dr., and Rim on Sn. Dr.
- Xylophone (Xylo.)**
- Vibraphone (Vibr.)**
- Piano**
- Harp**
- Violins (Vln.):** Part I and Part II.
- Viola (Via.)**
- Violoncello (Vcl.)**
- Double Bass (Cbs.)**

Key performance instructions include *cresc. sempre* (crescendo always), *f* (forte), *son sord.* (con sordina), *stopped*, and *str. mute* (string mute). The score is marked with measure numbers 654, 656, and 658, and a page number 83 in the top right corner.

第 666 小節為過渡樂段，所有旋律轉為具有切分特色的齊奏，與大小鼓交織抗衡。旋律模進之間，套鼓以爵士風格過門演奏串連返回〈冷靜〉。【譜例 4-7-10】

【譜例 4-7-10】 〈賦格〉第 664-665 小節「過渡樂段」第 666-668 小節

The musical score for Example 4-7-10, measures 666-668, is a complex orchestral arrangement. It features a variety of instruments, including woodwinds, brass, percussion, and strings. The score is marked with '666' at the beginning and end of the section. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The score includes dynamics such as *fp*, *f*, and *cresc.*, and performance instructions like *open*, *flutter*, and *div.*. A 'Solo Jazz Break' section is indicated for the drums. The score is a full orchestral score with parts for Flutes, Piccolo, Oboes, English Horn, Clarinets, Bass Clarinet, Alto Saxophone, Bassoons, Horns, Trumpets, Trombones, Tuba, Snare Drum, Rim on Snare Drum, Traps, Xylophone, Piano, Violins I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass.

第 675 小節以全體齊奏結尾。第 676 小節搖擺節奏再度以減五度上行，隔一拍在下行重新發展，接上前奏的「倒裝瑪莉亞動機」。第 679 小節〈冷靜〉的完整前奏再現。但配器較前奏豐富，音量亦較強。起音為 E。【譜例 4-7-11】

【譜例 4-7-11】 〈冷靜賦格〉「過渡樂段」第 675-680 小節

第 685 小節〈冷靜賦格〉的主題旋律改以屬調 G 調開始重新進行。賦格的對題不

時地突然插入部分片段。【譜例 4-7-13】

【譜例 4-7-13】 〈冷靜賦格〉第 685-690 小節

第 705 小節回到〈冷靜〉噴射幫男孩的主題旋律，調性也回到 C 調，而賦格的對題也如同影子般，不時的閃現又消失。【譜例 4-7-14】

【譜例 4-7-14】 〈冷靜賦格〉 第 702-706 小節

705

Fls. *dim. molto* *pp* *p*

Picc. *dim. molto* *pp*

Obs. *dim. molto* *pp*

Eng. Hn. *dim. molto* *pp*

Cl. in E^b *dim. molto* *pp*

Cl. in B^b *dim. molto* *pp* *1.* *ppp*

Bass Cl. in B^b *dim. molto* *pp* *mp*

Alto Sax. in E^b *dim. molto* *pp*

Bsns. *dim. molto* *pp*

Cym. *mf dim. molto* *pp*

Traps *dim. molto* *pp*

Vibr. *dim. molto* *pp*

Piano *dim. molto* *pp*

Harp *p* *pp* *pp*

705

Vln. I *dim. molto* *pp*

Vln. II *dim. molto* *pp*

Vla. *dim. molto* *pp*

Vcl. *dim. molto* *pp* *pizz.* *p* *arco* *mp*

Cbs. *dim. molto* *pp* *Solo pizz.* *p* *mp*

最後在第 724 小節，〈冷靜〉的主題旋律完全消失，僅剩以鐵琴為主的賦格對題最後以漸弱的搖擺旋律演奏到 B 音。這時旋律突然停下，只剩代表噴射幫的彈指 (Finger Snaps)⁸⁴和〈賦格〉的腳踏鈸 (Hi-Hat Cym) 頑固搖擺節奏，以弱 *p* 的力度支持著，直到第 729 小節第 3 拍收拍。由於緊接著四音鼓、鋼琴和低音大提琴是以很強的力度接著在第 3 拍後半拍到第 4 拍正拍來結束本段落，所以第三拍要給的大而清楚。讓本段最末尾的下行四度可以直接與下一段〈火拼〉 (Rumble) 相連。【譜例 4-7-15】

【譜例 4-7-15】 〈冷靜賦格〉第 724-729 小節

The musical score for Example 4-7-15, measures 724-729, is presented in a multi-staff format. The staves are labeled as follows: Finger Snaps, H-Hat Cym, 2 Pitched Drs., Vibr., Piano, and Obs. The score begins at measure 724, marked with a box containing the number 724. The Finger Snaps part consists of a series of eighth notes. The H-Hat Cym part consists of a series of eighth notes. The 2 Pitched Drs. part consists of a series of eighth notes. The Vibr. part consists of a series of eighth notes. The Piano part consists of a series of eighth notes, with a 'marcato' marking above the staff. The Obs. part consists of a series of eighth notes, with a 'Tutti (pizz.)' marking above the staff and a 'ff marcato' marking below the staff. The score ends with a double bar line.

⁸⁴ 音樂劇版本總譜，第一幕第 6 景，曲目 8，〈冷酷〉無彈指演奏 (Finger Snaps)。

與其他舞曲相比，本段落交響舞曲版本的長度相對於音樂劇版也做了不少刪節。

本段可說是被縮減的最多的曲目，然而這並不影響其音樂的完整性。

【表4-7-2】〈冷靜賦格〉交響舞曲與音樂劇原曲長度比較表

段落		冷靜	賦格	齊奏	總小節數
音樂劇版本	段落起始小節號碼	1-42	43-144	145-173	1-173
	小節數	42	102	29	173
交響舞曲版	段落起始小節號碼	581-606	607-704	705-729	581-729
	小節數	26	96	25	147

【表4-7-3】〈賦格〉配器及起始音比較表

小節	主題旋律樂器	答題旋律樂器	對題旋律樂器	插入句
607-619	小號第1部 (C)			
620-631		法國號、大提琴 (D#)	長笛、鐵琴 (C)	
632-643		長號 (F#)	豎笛、鋼琴 (D#)	
644-655		長號、弦樂 (A)	豎笛、低音管 (F#)	
656-665			中高音木管群 (D#)	大小鼓、弦樂 (Db)
666-678	全體齊奏聯絡段至〈冷靜〉			

第八節 〈火拼〉 (*Rumble*)

段落小節號碼標示：730-812（共 83 小節）

調性：F# - Eb - C

拍號：6/8 拍

速度：很快的（*Molto allegro*, ♩. = 144）

指揮拍型：大二拍

風格：搖滾放克、極限音樂

【表 4-8-1】〈火拼〉樂曲分析表

樂段	A	B	C	D	E	F	G	D'
小節	730-745	746-759	759-762	763-768	769-775	776-796	796-806	807-812
調性	F#	Eb			C			
拍號	6/8						6/8-9/8	6/8
速度	Molto allegro ♩ = ♩ (♩. = 144)							

在〈冷靜賦格〉結尾第 729 小節結束後，指揮必需直接且有力的（*Marcato*）打進〈火拼〉段，以很快的（*Molto allegro*, ♩. = 144）速度打大二拍拍型，成為〈火拼〉6/8 拍型的起拍，指揮的手勢與表情強勢以及堅定感為佳。

第一幕第 9 景，場景是兩幫派相約於高速公路路橋下，進行決定地盤主權的〈火拼〉，是音樂劇上半場的最後一段音樂⁸⁵。第 730 小節開始大鼓突然的重擊 *ff subito*，憤

⁸⁵ 音樂劇總譜，第一幕第 9 景，公路橋下（*Under the highway*），曲目 11，〈火拼〉（*Rumble*），294。

怒的伯納多揍了東尼，開啟了〈火拼〉的場面。緊接著連續的大跳音程，展示三次音越加越多的主題群，第 736 小節則出現另一組接應的節奏。【譜例 4-8-1】

【譜例 4-8-1】 〈火拼〉第 730-736 小節

The image shows a detailed musical score for the piece "Rumble" from measure 730 to 736. The score is written for a full orchestra and includes the following parts:

- Flutes (Fls.):** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- Piccobonias (Picc.):** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- Oboes (Obs.):** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- English Horn (Eng. Hn.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Clarinets in E-flat (Cl. in E^b):** 1 staff, marked *f subito*.
- Clarinets in B-flat (Cl. in B^b):** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- Bass Clarinet (Bass Cl.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Alto Saxophone in E-flat (Alto Sax. in E^b):** 1 staff, marked *f subito*.
- Bassoon (Bsn.):** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- Contrabassoon (Cbsn.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Horns in F (Hns. in F):** 1, 2, and 3 staves, marked *f subito*.
- Trumpets in B-flat (Tpts. in B^b):** 1, 2, and 3 staves, marked *f subito*.
- Tom-toms (Toms.):** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- Tuba:** 1 staff, marked *f subito*.
- Timpani (Timp.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Suspended Cymbal (Susp. Cym.):** 1 staff, marked *f subito*.
- 3 Pitched Drums (3 Pitched Drs.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Bass Drum (Bass Dr.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Vibraphone (Vibr.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Piano:** 1 and 2 staves, marked *f subito*.
- Harp:** 1 staff, marked *f subito*.
- Violins I (Vin. I):** 1 staff, marked *f subito*.
- Violins II (Vin. II):** 1 staff, marked *f subito*.
- Viola (Via.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Violoncello (Vcl.):** 1 staff, marked *f subito*.
- Double Bass (Cbs.):** 1 staff, marked *f subito*.

The score is in 4/4 time with a tempo marking of *Molto allegro* (♩ = 144). The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The score includes various dynamic markings such as *f subito*, *pp subito*, *marcato*, and *loco*. Measure 736 features a *con sord.* marking for the trumpets. The score ends with a *f subito* marking at the bottom.

第 740 小節主題再次挑釁。【譜例 4-8-2】

【譜例 4-8-2】 〈火拼〉第 740-745 小節

Fls. 1 2 (a2) 740 97

Picc.

Obs. 1 2 a2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2 a2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2 a2

Cbsn.

Hns. in F 1 3 2 4 a2

Tpts. in B^b 1 2 3 (2) 1. 2. senza sord. a2

Tbns. 1 2 3 a2

Tuba

Timp.

Susp. Cym.

3 Pitched Drs. *mf* Sq. Dr. Tom-tom Ten. Dr.

Bass Dr.

Xylo.

Piano *div. basso*

Harp

Vin. I 740

Vin. II

Vla. *unis*

Vcl. *div.*

Cbs.

在第 746 小節移轉到 Eb 調，原本說好的火拼變成伯納多單挑東尼。低音管、四音鼓、鋼琴與弦樂群組成兩組不同節奏的連續伴奏音群，有如圍觀的幫眾分別為單挑的打者起鬨。第 748 小節的法國號漸強的上行滑奏，代表伯納多的攻擊，第 751 小節裝上弱音器的小號引用〈序幕〉導奏的第 2 組動機，代表東尼的閃躲。【譜例 4-8-3】

【譜例 4-8-3】 〈火拼〉第 746-752 小節

The musical score for measures 746-752 includes the following parts and markings:

- Cl. in Eb:** (a2)
- Cls. in Bb:** 1, 2
- Alto Sax. in Eb:** (a2)
- Bsns.:** 1, 2; markings: *ff*, *con sord. a2 cuivré*, *mp*, *glissando*, *sim.*
- Hns. in F:** 1, 2, 3, 4; markings: *con sord. a2 cuivré*, *mp*, *glissando*, *f*, *con sord.*
- Tpts. in Bb:** 1, 2, 3
- Tbns.:** 1, 2
- Timp.:** *ff*, *mp*
- Susp. Cym.:**
- 3 Pitched Drs.:** Sn. Dr., Tom-tom; markings: *dim.*, *mp*
- Xylo.:**
- Piano:** *marcato*, *dim.*, *mp*
- Harp:**
- Vln. I:** *ff*, *mp*
- Vln. II:** *ff*, *mp*
- Vla.:** *div.*, *mp*, *unis.*
- Vcl.:** *ff*, *mp*, *unis.*, *sim.*
- Cbs.:** *ff*, *mp*

第 753 小節長號裝上弱音器以漸強滑奏上行再攻。第 755 小節法國號也裝弱音器，以弱起拍音群動機回敬。第 757 小節長號再退回導奏第 2 組動機。第 759 小節起高音木管以中等強度重覆法國號的音群，法國號以一大拍的距離接續，接著於第 760 小節一起滑奏收拍。第 761 小節木管群與裝上弱音器的小號一、二部，重新於第 1 拍做前述音群的模仿，法國號再度以一大拍之距重複之。第 763 木管群加上小號第一部與小提琴動機再現、而改以英國管、中音薩克管、第三部小號與中提琴以模仿回應，重複動機作發展三次，動機不斷反覆呈現，僅做力度變化，是典型的極限主義風格

【譜例 4-8-4】

【譜例 4-8-4】 〈火拼〉 第 753-759 小節

753 759

Fls. 1 2 *mf* *cresc.* *a2*

Picc. *mf* *cresc.*

Obs. 1 2 *mf* *cresc.* *a2*

Cl. in E^b *mf* *cresc.*

Cl. in B^b 1 2 *mf* *cresc.* *a2*

Bsns. 1 2 *mf* *cresc.*

Hns. in F 1 3 *con sord. a2* *f* *senza sord.* *mf cresc.*

2 4 *con sord. a2* *f* *senza sord.* *mf cresc.*

Tpts. in B^b 1 *con sord.* *mf* *cresc.*

2 3 *con sord. a2* *f*

Tbns. 1 *Solo con sord.* *mf* *glissando* *f* *con sord. a2* *mf*

2 3 *con sord. a2* *mf*

Timp. *cresc.*

Sn.Dr. *cresc.*

Piano *cresc.*

753 759

Vln. I *cresc.*

Vln. II *cresc.*

Vla. *cresc.*

Vcl. *cresc.*

Cbs. *cresc.*

第 769 起到 775 小節的旋律和節奏，回朔〈序幕〉第 8 至 14 小節噴射幫首次出場

的旋律，但已經不是同調，音量也強 *sfz*。【譜例 4-8-5】

【譜例 4-8-5】〈火拼〉第 768-775 小節

This musical score is for measures 768-775 of the piece 'Firefight'. It is a full orchestral score with the following instruments and parts:

- Flute (Fls.): 1 and 2
- Piccolo (Picc.): 1
- Oboe (Obs.): 1 and 2
- English Horn (Eng. Hn.): 1
- Clarinet in E-flat (Cl. in E^b): 1 and 2
- Clarinet in B-flat (Cls. in B^b): 1 and 2
- Bass Clarinet in B-flat (Bass Cl. in B^b): 1
- Alto Saxophone in E-flat (Alto Sax. in E^b): 1
- Bassoon (Bsns.): 1 and 2
- Contrabassoon (Cbsn.): 1
- Horn in F (Hns. in F): 1, 2, 3, and 4
- Trumpet in B-flat (Tpts. in B^b): 1, 2, 3, and 4
- Trombone (Tbns.): 1, 2, and 3
- Tuba
- Timpani (Timp.)
- Snare Drum and Bass Drum (Sn. Dr. / Bass Dr.)
- Xylophone (Xylo.)
- Piano
- Harp
- Violin I (Vln. I)
- Violin II (Vln. II)
- Viola (Vla.)

The score is written in a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. It features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes. The dynamic marking *sfz* (sforzando) is used extensively throughout the piece. A rehearsal mark [769] is placed at the beginning of the score, and a circled 'vi' is marked at the end of measure 775. The page number 101 is located in the top right corner.

接著場面變成瑞夫與伯納多各持小刀的對峙。第 776 小節豎笛、小提琴和中提琴以很弱 *pp* 的斷奏以弱起拍演奏「倒裝瑪莉亞動機」，低音管和大提琴以一拍之距模仿跟上，木魚以較緊湊的節奏串連每次動機的再現，每一次動機再現都拉長一點，模仿的聲部也照樣跟上，慢慢增強力度。【譜例 4-8-6】

【譜例 4-8-6】 〈火拼〉 第 776-791 小節

776 Solo *fp* *sempre staccato* *cresc. poco a poco* 783

Ci. in B \flat 1

Bsn. 1 *fp* *sempre staccato* *cresc. poco a poco*

Perc. Wood Blk. Cym. *fp* Ten. Dr.

776 *pizz. Δ* *fp* *cresc. poco a poco* 783

Vln. I *fp* *cresc. poco a poco*

Vln. II *fp* *cresc. poco a poco*

Vla. *fp* *cresc. poco a poco*

Vcl. *unis. pizz. Δ* *fp* *cresc. poco a poco*

788 *mf* *cresc.*

Picc.

1 *mf* *cresc.*

Cls. in B \flat 2 *mf* *cresc.*

Bass Cl. in B \flat *mf* *cresc.*

Bsns. 1 *mf* *cresc.*

2 *mf* *cresc.*

Hns. in F 1 *mf*

2 *mf*

Xylo. *mf* *cresc.* *sva -]* *sva -]*

788 *arco* *mf* *cresc.*

Vln. I *arco* *mf* *cresc.*

Vln. II *arco* *mf* *cresc.*

Vla. *arco* *mf* *cresc.*

Vcl. *arco* *mf* *cresc.*

第 806 小節突然插入一組 9/8 拍，兩組旋律都在第二大拍收束，表示這一波對質稍停。但立刻在第 807 小節前半拍（也就是還在 9/8 拍的第三大拍時）弦樂、鋼琴、低音管、低音豎笛重新以強勁的 6 個連續八分音符 Eb-A-Gb Db-C-E 衝刺漸強，接著高音木管群隨之加入，在第 810 小節的 Eb 音做強後即弱 *fpp*。此時樂譜上要求以大約三倍長度時間拉長此小節長度（approximately 3 bars long）並且做很大的漸強，可在此小節打很弱的分割大三拍每大拍增加一點力度，進第 811 小節前分割拍，用石破天驚的手勢，帶領演奏者們 Eb 突然用力用向上滑奏（glissando）增四度至 A 音隨即收拍，下一小節（第 812 小節）第 1 拍再用最強 *fff* 打出正拍的導奏第二動機，突兀地收斷所有聲響。

意外此時發生，東尼推開瑞夫，導致瑞夫意外死於伯納多的刀下。〈序幕〉導奏的再現這次是用以代表瑞夫之死。火拚拚出了重大意外，剩餘幫眾們見狀都轉身逃離現場，只餘地上兩具冰冷的屍體。在第 812 小節第 2 拍的附點四分休止符的延長記號（∞）上標示了「長久」（lunga），示意刻意拉長休止符來留白，讓這突如其來的意外更加戲劇化。交響舞曲版本在此增加了一段長笛沈重而微弱的獨奏（Cadenza），並收尾在 C 大調的 D 音，意味著死亡（Die）就是〈火拚〉的結局，沒有任何一方是贏家。【譜例 4-8-7】

【譜例 4-8-7】 〈火拼〉 第 806-812 小節

806

⊕ = de

(approximately 3 bars long) 811

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Hns. in F 1 2 3 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Cyms.

Bongos

Xylo.

Piano

Vin. I

Vin. II

Via.

Vcl.

Cbs.

ff *cresc. molto* *f* *pp* *molto* *ppp*

glissando

a2

Solo

ppz. *cresc. molto*

8va

⊕ To here, if cut is taken.

lunga Cadenza (same tempo) *meno* *rall.* *Lento*

Fls. 1 2

Picc.

Obs. 1 2

Eng. Hn.

Cl. in E^b

Cl. in B^b 1 2

Bass Cl. in B^b

Alto Sax. in E^b

Bsns. 1 2

Cbsn.

Hns. in F 1 2 3 4

Tpts. in B^b 1 2 3

Tbns. 1 2 3

Tuba

Timp.

Bongos

Bass Dr.

Xylo.

Piano

Cbs. *arco*

第九節 〈終曲〉 (*Finale*)

段落小節號碼標示：813-851（共 39 小節）

調性：Db-Eb

拍號：4/8

起始速度：慢板（Adagio, ♩ = 80）

指揮拍型：四拍拍型

風格：詠嘆調、送葬曲

【表 4-9-1】〈終曲〉樂曲分析表

樂段	終曲 Finale				Coda		
	A	B	A'	B'	C1	C2	C3
小節	813-818	819-824	825-830	831-836	837-843	844-848	849-851
調性	Db		Eb				
拍號	4/8						
速度	Adagio ♩ = 80				Meno ♩ = 72		Ancora meno mosso ♩ = 60

第二幕第 6 景，也是劇中最後一個場景，回到該社區。此組曲以第二幕第 3 景，伯納多的女友安妮塔（Anita）發現瑪莉亞與東尼的私情，對著瑪莉亞責備而演唱〈像這樣的男孩〉（*A Boy Like That*）時，瑪莉亞為自己爭取愛己所愛，對安妮塔的演唱的〈我有一份愛〉（*I Have a Love*）回應）⁸⁶。

⁸⁶ 音樂劇總譜，第二幕第 3 景，瑪莉亞的房間，曲目 15，〈如此的男孩/我有一份愛〉（*A Boy Like That and I Have a Love*），424。此曲為特殊的雙女聲雙歌曲重疊進行的編制。安妮塔是伯納多的愛人，伯納多的死她非常傷心。她首先演唱〈如此的男孩〉（*A Boy Like That*），來重重地責備女主角瑪莉亞不該愛上殺兄仇人；女主角瑪莉亞回應並以相同旋律對答。在安妮塔第三次唱出〈如此的男孩〉主題時，瑪莉亞以不是很完整的〈我有一份愛〉的第一主題旋律，開始雙曲重疊進行演唱，意味著瑪莉亞不同意安妮塔的看法，想要反駁，但安妮塔怒氣仍盛，無法認同瑪莉亞的愛情。終於瑪莉亞獨自演唱完整的〈我有一份愛〉（*I Have A Love*），最終被瑪莉亞的純粹愛情感動，安妮塔認同了並支持瑪莉亞與東尼的愛情。兩人一同演唱〈我有一份愛〉的第二主題至曲終。

其歌詞中英對照如下：

I have a love, and it's all that I have. Right or wrong what else can I do?	我有一份愛，而那是我僅有的。 是對還是錯我還能多做什麼？
I Love him, I'm his, And every thing he is I am, too.	我愛他，我是他的， 他也是我的一切。
I have a love, and it's all that I need, Right or wrong and he needs me, too.	我有一份愛，而那是我所需要的。 無論對錯，他都需要我。
I love him we're one; There's nothing to be done.	我愛他，我們是一體的。 這已無法改變。

旋律 A 從第 813 小節起出現，從 Db 大調轉到 825 小節的 Eb 大調，此時東尼將

死⁸⁷。速度標示慢板（Adagio）【譜例 4-9-1】

⁸⁷ 雖然東尼與瑪莉亞再度相會了，但懷著恨意前來為伯納多復仇的男配角奇諾（Chino）卻在那時候開槍，在瑪莉亞的面前殺死了東尼。

【譜例 4-9-1】 〈終曲〉 第 813-828 小節

Finale
Adagio (♩ = 80)

107

813 819

Fls.
1
2

Cl. in B^b
1
2

Bass Cl. in B^b

Hns. in F
1
2
3
4

813 Adagio (♩ = 80) 819

Vln. I (div. a 3)
con sord.
p
fff dolcis.

Vln. II (div. a 3)
con sord.
p
fff dolcis.

Vla. (div. a 4)
con sord.
p
fff

Vcl. (div. a 4)
con sord.
p
fff

Cbs.
con sord.
p

831

Fls. 1 *mf* 3 *p*

Fls. 2 *mf* 3 *p*

Cls. in B^b 1 *mf* 3 *p*

Cls. in B^b 2 *mf* 3 *p*

Bass Cl. in B^b *mp*

Hns. in F 1 *mp* *p*

Hns. in F 2 *mp* *p*

Vln. I (div. a 3) *mf* 3 *mp* *f* *8va*

Vln. II (div. a 3) *mf* 3 *mp* *f*

Vla. (div. a 3) *mf* 3 *mp* *f espr.* 3

Vcl. (div. a 2) *mf* *mp* *f molto cant.* *div.* *pp*

Cbs. *arco* *mf* *mp* *pp*

第 837 小節旋律轉換成〈遊行與夢魘〉中的送葬遊行，速度再慢一點，降至 ♩ = 72。小號第二部獨奏〈在某處〉副歌的大 2 度動機。而定音鼓、鋼琴與大提琴的撥奏低音 Eb 都頑固地落在第二大拍上，仿若嘆息。此時劇情為東尼在瑪莉亞的臂彎微笑嘔氣，瑪莉亞對已離世的東尼用西班牙語說：「安東⁸⁸，我愛你」（Te adoro, Anton.）道別後，正式進入〈終曲〉（*Finale*）⁸⁹。【譜例 4-9-2】

⁸⁸ 男主角的名字東尼（Tony）原始設定的是安東（Anton）的暱稱，在音樂劇第一幕第 5 景，後巷（A back alley），曲目 6 〈樓台會〉（*Balcony Scene*），MARIA: Tony! What does Tony stand for? TONY: Anton，144。

⁸⁹ 音樂劇總譜，第二幕第 6 景，曲目 17，社區，〈終曲〉（*Finale*），473，m15。

第 844 小節起以雙簧管、長笛、小號和法國號搭配弦樂重複四次逐漸減弱的〈在某處〉主題，而定音鼓與鋼琴的頑固音高則升高半音為 F，一路至結尾，第 848 小節要開始漸慢（poco. rit.）至第 849 小節速度再慢到（Ancora meno mosso）以右手引導英國管與第二小提琴等演奏〈在某處〉副歌大二度的動機及搭配的長音，左手給定音鼓滾奏漸弱、鋼琴、豎琴的延音、大提琴和低音大提琴撥奏的第 3 拍的長音，要有如嘆息般以最弱（*ppp*）的力度，都要刻意收拍重新呼吸分別演奏兩次。最後在第 851 小節，英國管、與第二小提琴的〈在某處〉副歌大二度的動機加入小號第二部齊奏，搭配大提琴和低音大提琴第 3 拍最後一次撥奏 F 音，在 Eb 調⁹⁰上如此不協和的音程讓時間似乎凝結於此。待所有樂器的殘響自然消停，此刻左手以非常小而穩的手勢拉回胸前，有如默哀般做完全收拍後，帶領樂團安靜數秒，全曲終了。【譜例 4-9-3】

⁹⁰ 音樂劇版本總譜曲目 17 記譜為 E 大調，以此讓兩個作品結尾有各自不同調，以示區別。

第五章 結論與心得

《西城故事交響舞曲》與其原作《西城故事》可以說是伯恩斯坦的作曲作品中，最受大眾認識的部分。當中前衛又有內涵的歌曲與舞蹈配樂，六十多年後的現在聽來仍然讓人有滿滿的感動。而事實上《西城故事》裏面除了將多元的樂種漂亮的調和之外，其實許多素材和手法都是現代音樂。但有趣的是，一般人聞之卻步，認為艱澀難理解的現代音樂，也都包裝在這一齣劇情簡單，但血淚交織的音樂劇中，讓大家輕易的接受。

這系列曲目的收錄，雖不是收錄《西城故事》著名的單曲，但以舞曲為主幹，串連數段重要場景音樂，也讓這部再創作的《西城故事交響舞曲》也有其發揮的空間，更是作為指揮家的一個指標性的挑戰。如以詠嘆調概念的〈在某處〉以及〈終曲〉、複音音樂如〈賦格〉和〈火拼〉，現代音樂如三全音的不解決等，還有爵士樂〈序幕〉、搖擺樂〈冷靜〉、搖滾如放克〈火拼〉，更不用說拉丁風格如〈曼波舞曲〉與〈恰恰舞曲〉如果指揮家不在聆賞後仔細學習，如何表現這麼多不同風格音樂？

筆者認為，指揮本曲有以下幾點重點：

（一）需要了解基本的故事內容架構

音樂作品如果是基於文字創作或是戲劇作品，原則上還是需要了解其敘事鋪陳。這樣在詮釋曲目的時候，與作品的同理心較能同步，用合理的邏輯分配音樂的詮釋元素，如速度和音量。

以速度和音量論之，其大約有三個高峰，速度快的曲子其音量也會較強，雖然曲目順序與原音樂劇時間序排列不同，但音樂敘事線基本符合「衝突營造」-「解決」-「再衝突」-「再解決」的模式。

（二）以基本拍型為主要指揮拍型選擇

所有曲目基本以二拍拍型、三拍拍型、四拍拍型處理。複合拍子基本以大二拍和大三拍，除了〈詠諧曲〉較多拍型變化，其餘段落大致皆使用同一拍型。

（三）多種音樂風格和指揮動作幅度的掌握

本交響舞曲收錄的曲目包含古今數個樂種，如放克（Funk）⁹¹、詠嘆調（Air）、曼波（Mambo）、恰恰（Cha-Cha）、迷幻（Psychedelic）、搖擺樂（Swing）、賦格（Fugue）、進行曲（March）、搖滾（Rock）到送葬（Funeral），多元樂種也代表指揮必須涉獵並了解多種音樂風格的特色，才能帶給樂團團員與聽眾確實感同身受的聆聽經驗。

所以在肢體上如〈序幕〉的主題，可以略為放鬆，但一樣用 6/8 拍記譜的〈火拼〉開頭則需要放克風格的大鳴大放。〈在某處〉要內斂略帶憂傷，強調音樂線條張力變化。〈恰恰舞曲〉要用靈巧的音色與節奏帶出期待愛情的心情。曲子裡所有的喜怒哀樂都要靠指揮先認同音樂的感受，再按照力度與速度的指示，帶領樂團適切精準地展現出來。

（四）指揮的整體肢體語言與左手的運用

指揮者在音樂表現的過程中，並不是直接演奏音樂的人。但音樂將以指揮的雙手與眼神組合的肢體語言，引導詮釋並呈現給觀眾，是音樂表現上重要的「仲介人」。

⁹¹ 伯恩斯坦曾說《西城故事交響舞曲》是放克風格。

指揮者應是理性與感性兼備的。右手代表音樂中理性的部分，可以準確給出各種拍型、提示速度與音量；左手代表音樂中感性的表現（音樂美感與人性期待的發揮），對於右手使用者來說，左手與相對常用的右手相比，多較不俐落。所以對於左手的動作，需要多自我要求與訓練。

演奏提示的給予可以使用三種方式，（1）預備拍中帶呼吸；（2）右手指揮棒以方向提示進場主奏樂器；（3）以左手做「邀請」的提示。臉部表情和投向團員的眼神，更是能夠能夠促進指揮與樂團間，對於音樂理解的認同感。指揮棒更是可以用適當的「點」、「線」的變化加以提示團員音樂的演奏法與風格，左手必要時刻加以提示音量變化，必要時也肩負提示音長終止的任務。

伯恩斯坦對於通俗音樂的理解我想不僅只是風格，對於指揮家的角色，他也立下模範，不以己身之各種問題去畫地自限。不因自己是猶太人，就拒絕發表反猶太作曲家的作品；也不因自己的受古典作曲訓練，就不願參與通俗音樂劇的創作。也是在這個作品中，他對於拉丁音樂影響美國文化的貢獻等於做出肯定，讓拉丁音樂獲得更多認同。他更是一個喜歡分享的人，在廣播節目、現場直播的電視音樂會，努力分享自己所喜愛的音樂給他所愛的人群。他是和平的擁護者，也喜愛提携音樂家後輩，他愛美國，但對於當時重新建國的「猶太」祖國以色列，也毫不吝嗇自己的時間去協助。我想他的「博愛觀」也影響他對於音樂的喜好，只要他覺得適合，沒有不能搬上舞台的音樂，也造就他的作品中豐沛的能量，與能夠連結不同族群的文化內涵。

研究者期待通過深入研究這個作品，在未來帶領樂團或演出《西城故事》和相關作品時，可以分享研究心得，並應用在實際音樂指揮操作上。而指揮的技術、音樂的

分析與帶領樂團的技巧，在通過這個作品的研究過程中，都能有所增進，在未來職涯可以帶領樂團演出更多元的音樂作品。

《西城故事交響舞曲》的時代雖然因為無知和利益衝突有所對立與仇恨，但我們現在所處的世代也仍然沒有放下，仇恨、對立與暴力仍然不斷地重演。我們作為指揮（或藝術工作者）在這世代要怎麼辦呢？伯恩斯坦給出了簡潔有力的答案「我們將創作出做更美的音樂、更美的戲劇、更美的詩歌、更美的藝術、更美的舞蹈，就像《西城故事》一樣。」⁹²

⁹² 波多黎各裔美國擊樂演奏家巴比·薩納布里亞（Bobby Sanabria, 1957-）在其專輯《西城故事的重新想像》（*West Side Story Reimagined*, 2018）的引言中提及伯恩斯坦的看法。

參考資料

一、中文參考書目

(一) 學術論文

吳佳澐。〈伯恩斯坦《西城故事》中的體育館場景舞蹈音樂探討〉。東吳大學碩士論文，2014。

吳琬琪。〈伯恩斯坦的音樂生涯與創作特色—以《西城故事》為例〉。國立中央大學碩士論文，2016。

呂欣奕。〈伯恩斯坦鋼琴作品《觸鍵》之樂曲分析與詮釋探討〉。輔仁大學碩士論文，2017。

林祺成。〈雷歐納德·伯恩斯坦之戲劇音樂作品研究〉。國立臺北教育大學碩士論文，2015。

薛雅琦。〈伯恩斯坦輕歌劇《憨第德》之音樂素材運用〉。國立臺灣師範大學碩士論文，2005。

鍾華琳。〈伯恩斯坦《齊切斯特詩篇》作品研究〉。國立臺灣師範大學碩士論文，2016。

(二) 期刊

呂淑玲。〈複拍子的指揮應用模式—以德布西前奏曲《牧神的午後》與莫札特的第四十號交響曲第二樂章為例〉。《國立臺灣藝術大學藝術學報》70期，2002。

(三) 中文書籍

王立德。《古典大師：指揮談指揮》。台北：世界文物出版社，1994。

王沛綸。《指揮學》。台北：全音樂譜出版社，1976。

陳啟成。《曲式分析與作曲》。台北：樂韻出版社，2002。

廖年賦。《管絃樂指揮研究》。台北：全音樂譜出版社，1986。

二、翻譯書籍

Atherton, Leonard. 《指揮手冊》 (*Vertical Plane Focal Point Conducting*)。呂淑玲，蘇索才譯。台北：揚智文化，2002。

Bernstein, Leonard. 《創見集》 (*Findings*)。林元譯。台北：智庫文化，1996。

—————. 《音樂欣賞》 (*The Joy of Music*)。林聲翕譯。台北：新亞，1968。

Burton, Humphrey. 《伯恩斯坦傳》 (*Leonard Bernstein*)。黃星亮，魏慶龍，何勁松譯。台北：世界文物，1997。

Stinchelli, Enrico. 《不朽的指揮家》 (*I Grandi Direttori d'Orchestra*)。田青，茹華熙，書佩譯。臺北：世界文物，1996。

三、外文書籍

Barrios, Richard. *West Side Story: The Jets, the Sharks, and the Making of a Classic*. Philadelphia: Running Press, 2020.

Bernstein, Jamie. *Famous Father Girl: A Memoir Growing Up Bernstein*. New York: HarperCollins, 2018.

Bernstein, Leonard. *The Joy of Music*. New Jersey: Amadeus Press. 1959

—————. *Young People's Concerts*. Pompton Plains, N.J.: Amadeus Press, 2005.

Burkholder, J. Peter. Palisca, Claude V. *The Norton Anthology of Western Music* (Volume 3). W. W. Norton & Company; Seventh edition, 2014.

Green, Elizabeth A. H. Gibson, Mark. *The Modern Conductor*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969.

四、樂譜

Bernstein, Leonard. *West Side Story*. Full Score. U.S.A. Leonard Bernstein Music Publishing Co, 1994.

Bernstein, Leonard. *WEST SIDE STORY Selections for Band*. arr. Dutoit, W. J. Boosey & Hawkes, 1961.

Bernstein, Leonard. *Symphonic Dances from “West Side Story”*. New York, Boosey & Hawkes, 1993.

Bernstein, Leonard. *Symphonic Dances from “West Side Story”*. Transcribed for Band by Lavender, Paul. New York, Boosey & Hawkes, 2006.

Polster, Ian. *Four Dances from West Side Story*. Boosey & Hawkes, 1980.

五、影音資料

(一) DVD

《西城故事》 (*West Side Story*) ，1961。新北：新動國際多媒體，2012。

《西城故事錄音過程》 (*The Making of the West Side Story*) ，1984。漢堡：留聲機，2005。

(二) CD

Bernstein, Leonard. *WEST SIDE STORY*. Hamburg: Deutsche Grammophon. 1984.

Pack, David. *The Song of WEST SIDE STORY*. Bertelsmann Music Group. 1996.

Sanabria, Bobby. *West Side Story Reimagined*. Warner Chappell Music Inc. 2018.

六、網路資源

巴哈音軌古典音樂網

<https://bachtrack.com/>(Accessed October 20, 2022)

西城故事官方網站

<https://www.westsidestory.com/>(Accessed Mar 13, 2022)

伯恩斯坦官方網站

<https://www.leonardbernstein.com/> (Accessed Oct 20, 2022)

紐約時報 New York Time

<https://www.nytimes.com/1984/12/03/style/david-thomas-jamie-bernstein-exchange-vows.html> (Accessed Mar 20, 2023)

國立臺灣師範大學 (圖書館，電子資料庫)

Oxford Music Online (OMO) (牛津音樂百科全書) (Accessed Feb 27, 2023)

國家教育研究院樂詞網

<https://terms.naer.edu.tw/> (Accessed Jun 20, 2023)

華藝線上圖書館

<https://www.airtilibrary.com/> (Accessed Aug 3, 2022))

潔咪伯恩斯坦官網

<http://www.jamiebernstein.net/>(Accessed Apr 20, 2023)

七、網路影音平台

Disney+

Some Things Coming West Side Story-a special edition, 20th Century Studies, 2020.

<https://www.disneyplus.com/zh-hant/movies/somethings-coming-west-side-story-a-special/>(Accessed May 5, 2023)

Spielberg, S. A. West Side Story, 20th Century Studies, 2021.

<https://www.disneyplus.com/zh-hant/movies/west-side-story/> (Accessed May 5, 2023)

Youtube

Leonard Bernstein "Art of Conducting": The Mechanics (1/5) | Omnibus With Alistair Cooke

https://youtu.be/C_Eo0qYrugY (Accessed Sep 13, 2022)

Leonard Bernstein "The Art of Conducting": True Tempo (2/5) | Omnibus With Alistair Cooke

<https://youtu.be/VMKKmvEw8LU> (Accessed Sep 13, 2022)

Leonard Bernstein "The Art of Conducting": The Score (3/5) | Omnibus With Alistair Cooke

<https://youtu.be/0q9YyqCKV5E> (Accessed Sep 13, 2022)

Leonard Bernstein "The Art of Conducting": The Instruments (4/5) | Omnibus With Alistair Cooke

https://youtu.be/5-zaed9rw_0 (Accessed Sep 13, 2022)

Leonard Bernstein "The Art of Conducting": Rehearsal (5/5) | Omnibus With Alistair Cooke

<https://youtu.be/6WK6np0AWsU> (Accessed Sep 13, 2022)

八、音樂會節目冊

聲子樂集管樂團：樂·讀，花蓮，2018。

臺灣管樂團：台灣新秀指揮音樂會，蘆洲，2018。

台新經典饗宴：柏林愛樂交響樂團與指揮大師杜達美，台北，2018。