

第七章 指揮法研究

由於葛人傑的作品都捨棄傳統義大利音樂術語，所以在指揮葛人傑《林肯郡花束》要先查出標示于樂譜上英文音樂術語之意義，從速度標示到速度轉換、個別樂器使用及演奏法、弦樂（低音大提琴）的弓法、表情術語等，這是屬於開始指揮之前的功課。

其次是樂譜的選擇，這首作品一共有三個版本⁴⁰，雖然指揮家芬奈爾已經將總譜校定過了，但是兩份樂譜之間還是有樂句處理上些微的不同，筆者建議以 1987 年 Ludwig Music 公司出版的樂譜為主，1940 年由 Schott & Co., Ltd., London 出版，在美國由 Schirmer 公司代理出版的樂譜為輔。

樂團的編制也是要考慮的因素之一，室內合奏曲除了降 B 調豎笛一個聲部 2 或 3 個人，其他的聲部大多為一個人。筆者建議如果是程度較好的樂團，降 B 調豎笛及低音號一個聲部 2 個人。如果是學生樂團、社區樂團或是業餘樂團，豎笛每個聲部增加至 3 人，小號及長號每一部增加至 2 人，低音豎笛或低音大提琴各 2 人，低音號 3 人。打擊維持 6 人。

此外，這些組曲的內容是由民歌採集而來，指揮者要多注意歌曲原來的含意，如果可以找出歌詞最佳。指揮之前先將這些歌曲旋律唱熟，有助於瞭解音樂的律動與音樂中的轉折處。

---

⁴⁰ 詳見本論文 p. 38。

第一節 第一樂章 交錯拍子之指揮法

一、何謂交錯拍子

本樂章在指揮法上的特點為交錯拍子之指揮法，出現在第三樂段以薩克斯風、部小號、法國號及粗管上低音號同音齊奏的第二主題上。雖然譜上沒有標示第一主題為 6/8 拍子、第二主題為 2/4 拍子，但是第二主題以二分法演奏的音符個性非常強烈，與第一主題在拍子、節奏、語法上都有很大的差異性。筆者建議指揮此一樂段時，要先將兩個主題個別練習然後在合起來一起吹奏第三樂段。

在指揮第一、二樂段的 6/8 時，手部動作要保持彈性，三連音跳動的感覺在手上表現出來，拍點反彈不可以過大，以免演奏時音量會增加。第三段的指揮動作要筆直而清楚，才能帶出 2/4 拍的感覺，主題長音的時候可以使用左手幫忙引導方向，使樂句連貫。

二、以下是各樂段要注意的指揮要點：

清新的，非常輕快活潑的曲調 (Brisk, with plenty of lilt), 約為 116，6/8 拍子。

(一) 第一樂段要特別注意 detached 的指揮法，拍子不可以過短及過重，動作也不用太大，才能作曲家要求將輕快的感覺表現出來。第 14 小節要提前給預告薩克斯風點音的預告，注意他們的點音是否整齊。

使用弱音器 (Muted) 的第一、二部小號及阻音 (Stopped) 演奏的第一部法國號在音準上會比較危險，指揮要注意是否和諧。本段旋律以降 A 大調為主，小號的音量如果太大聲就會變成降 E 大調，指揮要注意音量上的平衡。

(二) 第二樂段木管群以 mf 的音量，斷奏來齊奏第一主題，呈現出亮麗而不失莊重的色彩，指揮要小心。而伴奏音型的 6/8 拍子韻律感及重音位置，將影響本段音樂的流動感及趣味性，指揮時要加以要求。

第 26 - 29 小節要利用漸強漸弱營造出不同於第一樂段的張力效果，要特別小心小號去掉弱音器之後音量是否會過大，要和樂團的音色及音量起伏融合在一起。

(三) 第三樂段出現了以薩克斯風、部小號、法國號及粗管上低音號同音齊奏的第二主題，相較於第一主題的輕快，第二主題顯的有利而雄壯。筆者建議第 34 小節指揮完兩小節豎笛演奏的第一主題之後，馬上要轉身面對中音樂器，以強而有力的預備拍提示第二主題的到來。持續至 48 小節後要馬上漸弱，進入第四樂段。

。與高音薩克斯風、第一、二部中音薩克斯風、次中音形成強烈的對比。第二主題作曲家要求以誇大地 (heroicly) 表情並以 f 的音量演奏，加上第二主題是二分法的演奏語法，與第一主題三個八分音符的演奏語法形成二對三 (hemiola) 的趣味性。

(四) 第四樂段要以 mp 的音量、圓滑地、優雅地指揮豎笛演奏第一主題，並在第 53 小節給法國號第一拍清楚的提示。第 60 小節雙簧管、薩克斯風低音

銅管進來之前，要給清楚的提示，並讓樂團吹奏出 mf 飽滿的和聲音響，在漸慢及漸弱和聲進行中結束本樂章，指揮要將雙手運動的範圍隨著音樂慢慢收下來。結束前節的強音不可過重、粗暴。

【譜例 7-1】第一樂章 第 33—40 小節。

【譜例 7-2】第一樂章 第 41—48 小節。

第二節 第二樂章 慢板變化拍子之指揮法

一、何謂變化拍子

本樂章的音樂主要著重於緩慢流動、如歌的歌唱線條。但是這是一個悲劇的故事，葛人傑希望不要內容描寫得太哀傷，所以指揮不可以隨意將音樂指揮的過於優美而喪失了原意。這首樂曲對於弦樂來演奏就會好多了，管樂吹奏時要注意呼吸的支撐與銜接，樂句不能中斷，要一氣呵成的從頭到尾，起伏之間所營造的張力才不會被打斷。

在拍子上筆者認為 5 拍子是一種將延長音時間以樂譜記錄下來的方式，這裡有一種因為惋惜而無話可說停頓下來的感覺，3/2 拍子裡都有一組兩拍三連音，要將它們行進時的張力整齊的處理好。

二、以下是各樂段要注意的指揮要點：

緩慢的流動；歌唱的 (Slowly flowing ; singingly)，♩ 約為 76，4/4、5/4、3/2、2/4、3/4 交錯拍子。

(一) 第一樂段要注意弱起拍的預備拍，讓薩克斯風、法國號與上低音號整齊的吹奏出來，接著指揮要注意樂句的見強健弱起伏不可以過大，重音在第 3 小節第一拍的附點八分音符上，第四拍第五拍可以稍微自由一點。第 5 小節雖然一樣是五拍但是不能在速度上隨意增減，這裡的樂句要繼續漸強走到第 6 小節。第 8 小節在木管上演奏的兩拍三連音是一種嘆息的效果，音量要漸弱

但是速度不可以慢下來，倒是第 9 小節可以等一下，漸弱持續久一點將情緒沈澱下來。

（二）第二樂段是第一樂段的擴大，在指揮語法上與第一樂段大致相同，要特別注意第 10 小節長笛、雙簧管及豎笛的裝飾音要整齊，筆者建議讓這個裝飾音演奏在拍點之前，所以指揮第九小節時要注意第四拍的預備拍及管樂音樂特有的呼吸提示。

【譜例 7-3】第二樂章 第 1 6 小節。

【譜例 7-4】第二樂章 第 7 - 12 小節。

第 17 小節後要維持住小聲，並特別注意小鼓輪奏的音量，在第 19 給小號獨奏起音的提示即可，不用特別指揮，讓小號獨奏者自由演奏，不過要提醒他第 21 小節尾音要漸弱，才會與前二樂段樂句處理一致。第 22 小節及 23 小節豎笛的起音要隨著小號旋律行進的速度給提示，第 24 小節要做一個巨大而誇張（huge）的漸強，第 27 小節要給吊鈸輪奏提示，並維持

小聲直到第 29 小節再漸強。

【譜例 7-5】第二樂章 第 19—25 小節。

第 29 小節開始時，所有的樂器都要先在音量上稍弱一點，等法國號現漸強後在全體漸強，做出先後不同漸強的層次感。低音旋律開始半音下行，這是情緒張力的累積，要漸強而不過份慢，以免中斷了樂曲旋律所要表達出來情感的宣洩。指揮要特別點出第 33 小節最後一個八分音符上的重音，將張力帶入

第 34 小節後，於 35 小節後將情緒快速的冷卻下來。

【譜例 7-6】第二樂章 第 26 - 31 小節。

【譜例 7-7】第二樂章 第 31—32 小節。

第三節 第三樂章 快速複雜變化拍子之指揮法

一、本樂章速度變化的來源

這首樂曲的歌詞⁴¹是在告誡子孫當記取盜獵者的勇敢，不能有片刻偷懶懈怠，歌詞是以詩文吟唱，指揮應先熟讀歌詞的抑揚頓挫，而不是以樂曲標題就想像內容。由於是從詩樂而來，歌詞上的抑揚頓挫在忠實地以拍子記錄後成了複雜的變化拍子。

【譜例 7-8】第三樂章 第 1-8 小節。

---

⁴¹ 詳見本論文第 47 頁。

筆者建議演奏前先將樂譜上音符分群的方式標明出來，例如第 2、6、14、20、90、98 小節的 5/8 拍子是由三個八分音符加二個八分音符所組成，其餘的 5/8 拍子則是由二個八分音符加三個八分音符所組成。

二、以下是各樂段要注意的指揮要點：

(一) 開始時短笛及第一部豎笛隔二個八度同音齊奏第一主題，帶有蘇格蘭吟詩的風味，拍號速度相當的快，♩約為 132。練習的時候要先放慢速度，並提醒獨奏者 5/8 拍分解為 3+2 或是 2+3 時，打 3 的單位有一點停留的感覺，就像時吟詩時字尾上揚一般。練習純熟後，要小心兩個卡農聲部之間的平衡，雖然葛人傑在配器上讓第一組的音域較高，比較容易聽到，但是指揮還是要妥善將音樂處理成回音的感覺。

第 18 小節的切分音是一種暗示，同時也將之前較不規律的拍號有了計算。第 25 小節英國管、小號第二部，像報信號一般提前將半音下行預告出來，葛人傑特別要求以鼻音的 (nasal) 音色，特出而不過份直接的演奏。

(二) 46 小節的過門由第一、二部長號率先演奏第二主題的半音下行動機，接著是第一、二部豎笛及使用手塞音的第一、二部法國號，第三組是第一、二部小號及上低音號家族，第四組是三部豎笛及使用原音的第一、二部法國號，、藉由轉調、漸強及音域升高製造張力，將樂團推至 fff。要特別注意第三組的節奏與其他組不同，團員常會分心或懶得算拍子而與別組一樣。

(三) 第三樂段由木管及及低音樂器齊奏第一主題，小號三部齊奏三十二分音符，在聽覺效果上，會覺得旋律進行當中，似乎有什麼正逐漸沸騰一般。

要小心小號整齊的吐音，不能因為單吐過慢，或是雙吐而過快。

第三段一結束過門馬上又來了，筆者將 63 小節的切分音視為試辦音下行的前導，雖然只有 mp 的音量但是很重要。

（四）第四樂段之前切分音與第二主題動機在不斷增強突然停住，然後主旋律再次出現的銜接要做好，太快會沒有張力，太慢會無聊。半音下行在這樂段中雖然不斷出現，但是就像盜獵者一般並不能威脅第一主題的前進。

（五）第五樂段代表者一切都過去了，詩人（或是村中的長者）又再度出來吟詩，第 95 至 98 小節葛人傑在速度作了一點不規律的處理，指揮要將節奏處理正確。

【譜例 7-9】第三樂章 第 91 - 96 小節。

第四節 第四樂章 三四拍對唱節奏之指揮法

一、各段對唱節奏之指揮法

第四樂章為 3/4 拍，在指揮時要注意由第二拍開始的弱起音語法，要由第二拍後半拍三個飽滿的八分音符漸強至下一小節第一拍的重音上。

【譜例 7-10】第四樂章 第 1 - 8 小節。

以下是各樂段要注意的指揮要點：

愉快的 (Sprightly), ♩ 約為 92, 3/4 拍子。

(一) 以第一部豎笛演奏輕快的主旋律，要將其他樂器的音量平衡做的更低一些，因為豎笛的音色比較不易傳出。第 5 小節小號及第六小節低音號斷音與低音大提琴撥奏，是為了加強了低音管及低音豎笛的效果。

(二) 第二樂段要注意節奏間小聲的對唱，整齊而有趣味性。指揮的拍點要小而清楚，動作要直，並提示第 13 小節上法國號的吹奏。第三樂段要稍為壓抑一下短笛，小心第 22、24 小節音量是否超過。本樂段雖然是圓滑奏，但是為了高音木管在速度上的控制，筆者建議在練習時先放慢速度，並以清楚的三拍拍點將他們在速度及節奏上整合起來，接著才加快速度，並改用比較放鬆的圓滑奏指揮法。

(三) 第四樂段雙簧管演奏第一主題，由高音薩克斯風演奏比雙簧管晚一小節的卡農。指揮要幫團員注意演奏語法是否相同，並以右手指揮主題，左手在第 26、30 小節第二拍上，以左手打重一點當提示的預備拍。

(四) 第五樂段為第二樂段對唱題材的加強，可將同一節奏的樂器群分組練習熟練後，在將它們組合起來。第 37 小節長號演奏十六分音符漸強會容易慢下來，其他後半拍重音的樂器也是如此，所以作曲家特別提示 (no slackening) 不要鬆懈下來。

【譜例 7-11】第四樂章 第 15—19 小節。

【譜例 7-12】第四樂章 第 24—28 小節。

在 3 個小節過門之後便是尾聲，要注意各組之間的音樂語法個性不同。
第 43 小節後第一主題再次出現，只是尾聲已近，只演奏主題的前二小節以固定不漸慢的速度演奏，在漸弱之後引入三個長音結束本樂章。

【譜例 7-13】第四樂章 第 40—42 小節。

The image shows a musical score for two staves in 2/4 time, key of B-flat major. The first staff (treble clef) contains measures 40, 41, and 42. Measure 40 has a whole note chord. Measure 41 has a half note chord with a slur over it. Measure 42 has a half note chord with a slur over it. The second staff (treble clef) contains measures 40, 41, and 42. Measure 40 has a quarter note chord. Measure 41 has a quarter note chord. Measure 42 has a quarter note chord. The score is written in a standard musical notation style.

第五節 第五樂章 自由拍子之指揮法

一、自由節奏之指揮法

第一段自由速度拍法，葛人傑建議每一拍上打一下，他還特地在每一個音符上標明了箭頭，這樣比較有詩句的韻律性。筆者建議練習前先做好分句(如譜例 7-15)，前三個音打三拍，兩拍三連音打三拍，最後的兩拍長音打一拍，要注意呼吸及力度。待團員們熟悉旋律之後，再以一个音符打一下的方式指揮。

【譜例 7-14】第五樂章 第 1 小節，原文。

LORD MELBOURNE

I am a N-O--BLE E-N-GLISH man, LORD Mel-Bourne I - s my name,

I Never LOST ANY BATTLE, BUT WON Great V-I-C-T-O--R-Y.

【譜例 7-15】第五樂章 第 1 小節，筆者的分句建議。

I am a N-O--BLE E-N-GLISH man, LORD Mel-Bourne I - s my name,

I Never LOST ANY BATTLE, BUT WON Great V-I-C-T-O--R-Y.

二、以下是各樂段要注意的指揮要點：

強而有力的, 猛烈的(Heavy, fierce), ♩ 約為 96 120, 自由拍子(Free time)
有朝氣的(Lively), ♩ 約為 100, 精確的拍子(Strict time), 1/8、2^{1/2}/4、1^{1/2}/4、
2/4、3/8、1/4、4/4、5/4 交錯拍子。

第二主題將拍子統一視為八分音符當一拍來指揮：

【譜例 7-16】第五樂章 第 2 8 小節，第二主題。

生動的, 開玩笑的(Lively, playful), ♩ 約為 92, 4/4、3/8、2/4、3/4、4/8、
2^{1/2}/4。

(一) 第一樂段第一主題就要將指揮棒打輕快一些。第 14 小節要注意節奏對唱之間的整齊性及音量的平衡。第 15、20 小節打一拍。

(二) 第 24 小節由上低音號獨奏出四小節的第二主題。相較於第一樂段的長音伴奏，這邊延續了第三樂段整體輕快的感覺，作曲家要求輕鬆而不沈重、不慢下來(easy going)。不過第 27 小節的豎笛需要指揮單獨注意提出來練習。

(三) 第五樂段短笛與長笛八度同音齊奏第一主題，要注意音準之外，第 37、41 小節的第一拍要快一點。筆者建議把第二拍想成是延長音，不過要小一點打拍子，讓音樂繼續前進下去。

【譜例 7-17】第五樂章 第 36—41 小節。

揮之不去的 (Lingeringly), ♩ 約為 92, 4/4、3/4、2/4 拍子交錯。

(四) 第六樂段以第二主題及第一主題的增值同時演奏。第二主題由三部豎笛演奏，雖然音符在圓滑線內，但是每一個音要加重音，葛人傑在這裡要求高音薩克斯風、第一部薩克斯風要以抖音 (Vibrato) 來吹奏，達到揮之不去的 (Lingeringly) 的聽覺效果。第 48 小節小號第一部要以 *f* 的音量開始，帶領全體漸強，並在第四拍吹出三連音的第一主題動機後進入第七樂段。

【譜例 7-18】第五樂章 第 42 - 448 小節。

第 49 小節指揮法同第小節，延長音要特別將漸強處理好，才能帶出第 50 小節 *fff* 的戰歌含意，筆者會加強在第一拍及第三拍斷奏的力度，像是為戰歌吶喊一般。

【譜例 7-19】第五樂章 第 49—52 小節。

第六節 第六樂章 Passacaglia 與 Hemiola 之指揮法

一、何謂 Passaglia

第六樂章為九個樂段的帕薩喀牙舞曲 (Passacaglia)，這原本是巴洛克時期盛行的一種變奏曲式，而帕薩喀牙舞曲與夏康舞曲 (Chacone) 最大的差別在於前者有頑固低音，所以指揮在做樂句處理時要特別注意到頑固低音的出現給予主旋律之間的平衡，並注意各樂段之間不同的變化。第一樂段為交代第一主題，第二樂段才出現了頑固低音 (和聲)，第三樂段頑固低音程了分解和絃，第四樂段重新出現頑固低音，但是多了三度平行和聲以及低音木管的長音，第五樂段以頑固低音為卡農素材，第九樂段則是以手鐘加入強調頑固低音。

第 122 小節出現的 Hemiola 節奏則可以打三組二拍子，並強調第二拍上的重音。

二、以下是各樂段要注意的指揮要點：

一、快速，但堅毅的 (Fast, but sturdily)，♩. 約為 66，3/4 拍子。

經過了第五樂章的比較，第六樂章在指揮法上比較輕鬆一點，全樂章為規律的三拍，沒有換拍號，要特別注意的是各樂段間的些微差異性的處理。

(一) 第一樂段木管齊奏主題旋律要注意吹奏成短音 (short)，第 10 小節第三拍上有特強音 sf。第二樂段注意新添加的低音節奏素材。

(二) 第三樂段的音量突弱下來，主題改由較高音的木管演奏，伴奏音型上要特別注意法國號及粗管上低音號跳動分解和絃的整齊與速度，第 45 小節上多了長號的漸強音。

(三) 第四樂段改以木管演奏圓滑的長線條主題旋律，薩克斯風以三度的平行音程伴奏與低音管、低音豎笛頑固低音不可超越短笛獨奏。第五樂段隨著高音木管的加入，主題變的厚實，伴奏音型上則增加一組作為模進。

(四) 第六樂段漸強至尾句，要全體一起在第二拍後半拍將音收乾淨，第 93 小節由中高音木管同音齊奏非常短的斷音 (sharp)，第七樂段回到第三樂段的配器安排，但是主旋律線改由中音域的薩克斯風家族演奏，要注意第 106、107 小節第三拍上的特強音 sf。

(五) 第八樂段法國號的分解和絃音型則加入了高音木管、長號及小鼓來演奏，顯示作者有意將副材料變為主要材料。第 122 小節改變配器及節奏型態。要做好 Hemiola 上重音的節奏型態。

【譜例 7-20】第六樂章 第 120-128 小節。

(六) 第九樂段強調伴奏的頑固低音由二部長笛、短笛、低音管、倍低音管、高音豎笛、低音豎笛、薩克斯風小號、法國號、低音銅管、定音鼓、管鐘及瑞士手鐘，最後延長音漸強時加入小鼓及吊鈸，以 *ffff* 的音量熱鬧的結束全曲。

【譜例 7-21】第六樂章 第 129—137 小節。

