

第三章 演奏上的疑難與解決的方法

拉姆精湛的技巧與細膩的演奏，激發了莫札特為他創作這首「雙簧管四重奏」！而這件事被李波斯基(F.J.Lipowsky)記載在他於西元 1811 年所寫的著作 *Baierisches* 音樂辭典中。其中一段對於拉姆演奏這首作品的描述，被阿福瑞·愛因斯坦(Alfred Einstein, 1880-1952)拿來引用在其著作「莫札特的個性與作品」(*Mozart, sein Charakter und sein Werk*)：

．．．無庸置疑地，現今的雙簧管演奏家並無法達到如拉姆美麗、圓潤、柔軟、精確的音色及猶如小號渾圓而有深度的強音。除此之外，他的精緻、輕巧、及具有魔力的感情表達的演奏，深深吸引了聽眾；他藉著樂器本身就具有的獨特性，再加上無人能敵的高超技巧，將雙簧管這項樂器發揮的淋漓盡致；在慢板樂章中，他吹奏出滿腔的感情，但卻知道如何地在曲中適當地表現出最貼切與最有巧思的樂曲本質及熱情。(．．．it is not too much to say that no one has yet been able to approach him in beauty, roundness, softness, and trueness of tone on the oboe, combined with the trumpet-like depth of his forte. He plays, for the rest, with a delicacy, a lightness, and a power of expression that enchant the listener; he handles this instrument wisely, according to its true, individual nature, and with a practical skill possessed by few oboists; in an Adagio his interpretation is full of feeling, but he also knows how to express spirit, and fire, if the effect and the inspiration demand them.)

筆者將使用上述文字中提及的特點，來說明在吹奏本曲時，所會面臨到的困難問題與挑戰，且將提出個人的觀點，針對疑難與解決之道來作一說明。¹⁰

第一節 音色表現與音準處理

在上述文字的描述中，可以很清楚的發現古典雙簧管聲音的特質：「美麗」(beauty)、「柔軟」(softness)與「圓潤」(roundness)，但這是在使用古典時期雙簧

¹⁰ Goosens and Roxburgh 1977, 135-136.

管與適當的竹片前提下，才會發出那樣的聲音。雖然我們現在所用的樂器，並非如當時的機械裝置，但我們仍舊能利用較為進步的樂器，以及一支好的竹片，來發出文中所說到各樣的聲音。由樂器本身及竹片所發出的「本質」聲音固然重要，但有許多的因素，也可以幫忙雙簧管吹奏者的演奏臻於完美，像是文中所提到的「精確」(trueness)，極有可能是完美音準的評定標準；而「精緻」(delicacy)、「輕巧」(lightness)與「具魔力的感情表達」(power of expression)等字詞，則是對於嬌柔與甜美音色的特質形容。由此可見，音準與經「思考」過所呈現出的音色表現，對於整首樂曲來說，也是不可或缺的要害之一。因此，在演奏這首作品之時，應當對音樂本身有更多的想像，就筆者而言，或許就是一種對「春天」的想像，無論小如跳音、裝飾音或音型動機等的吹奏上，或是大到樂句、樂段與整個風格的詮釋演繹上，都需要把音樂與想像情境配合起來，猶如使用音樂說故事般！而就音準方面，除了平常在練習時，藉著調音器材的輔助外，與其他聲部間的配合，尤其是不同屬性的樂器，也是相當重要的！在練習室內樂時常會碰到音準方面的問題，有時並非為個別獨奏者的問題，而是音色屬性不同的影響。因此，在演奏這首作品時，雙簧管聲部的音色要盡量能融入於其他三聲部中，除了多聽外，對於團體音色的融合上，也需要高度的敏感性，來做適當的調整與配合，讓音準的呈現更加精確！

第二節 大跳音程的處理與低音音域的吹奏

在整首作品中出現了相當多大跳音程，像是在第一樂章第 38-39 小節、第二

樂章第 9 小節以及第三樂章第 23 小節等地方。在李波斯基的描述中，其中有一段話是提到「如小號般渾圓而有深度的強音」(trumpet-like depth of his forte)，李波斯基的觀點是由西元 1811 年當時的小號聲音為主，來對於雙簧管在吹奏較強音量時的一種描寫；但是對雷恩·古森斯來說，卻有另一番不同的見解：他認為這段話乃是在敘述大聲樂句中所出現緊跟於大跳音程前的低音音域，例如剛所提到的第三樂章第 23 小節(見譜例 21)，或是同樂章第 160 小節(譜例 37)中琶音音型的樂句。

【譜例 37】

如第二章所說，雙簧管的音色有時會出現像是金字塔型的聲音—高音細，低音粗！就高音而言，已於前一章敘述過，在這裡就不再贅述；而就低音而言，沒有控制好的低音音色，通常會出現有粗又烈的音質！要使低音域能有像中高音域般甜美且帶有深度的聲音，通常必須具備幾個條件：飽滿的腹部支撐、適中的彈舌力道以及口腔內部開孔的形狀與程度。飽滿的腹部支撐是吹奏雙簧管的力量源泉！有腹部支撐出來的聲音，才會是「有骨有肉」的，對低音域往高音域的大跳音程吹奏而言，也是相當重要的！且加上口腔上方(即上顎)張開，使懸雍垂上縮，讓口腔內部增大，不僅讓低音域的音色保持渾圓而有如銅管般的深度外，並使由低音到高音的「通道」毫無阻礙，音色上也不會出現落差！

吹奏低音域的起奏彈舌時，通常會有力道過猛或太輕到沒聲音的情形發生。

有時爲了演奏較強的音量，特別是在演奏低音音域的部分，若是使用了力道過猛的彈舌，音質就會顯得粗劣不堪，甚至是「破掉」的聲音！反過來說，爲了吹奏出很弱的低音彈舌，雙簧管演奏者會想盡辦法「憋」住。但是在這一憋之下，竹片的孔被咬住，即使再弱或再重的彈舌，竹片也完全吹不出聲音來。由此可見，適中的彈舌力道再加上下兩唇的放鬆，才能使低音域發出最好的聲音。有了上述這兩個條件的幫助下，配合著口腔內部的放鬆與張開，必能使大跳音程的演奏更加通順且輕鬆！

第三節 音樂表現

莫札特是一位很有「靈氣」的作曲家！在他的創作中，無不展現他的巧思與創意。從音型、動機的安排，到氣氛與情緒的表達，每個細節與特徵，都蘊含著豐富的資訊，等著演奏者去「尋寶」。因此，在演奏這首作品時，要對於新出現的音樂元素或是動機，保持最高的靈敏度，似乎是不放過任何一個細節！就像是用來形容拉姆的「最貼切與最有巧思的表達樂曲本質及熱情」(spirit and fire)以及「具魔力的感情表達」(power of expression)一樣。

在這首作品中，雙簧管聲部並不是永遠的旋律主導者，有時候它只是當成弦樂聲部旋律的延展，是被動的被引導出來。但在吹奏這類室內樂作品時，吹奏雙簧管聲部的演奏者，很容易就會陷入「自己永遠是主角」的幻境中，爲了避免如此情形發生，最好的辦法就是要常常把焦點放在樂曲的整個架構與織度上，並非只是單純的考慮到旋律與伴奏的關係而已，或許這就是最忠於作曲家與樂曲本質

的認知起點吧！

有了最基本的認知後，接下來就是放入個人對於整首作品的詮釋與表達了！身為一位雙簧管演奏者最大的樂趣，就是能演奏到這首可能是別的作品無法匹敵的箇中之作了！作品中有著精采的炫技表現，還有著包含悲傷、愉悅、幽默與喜樂等的情緒表達，在任何時刻，雙簧管演奏者都能在豐富聲響的陪伴下，唱出對於音樂的表達來。雖然說現在的演奏者不能像拉姆一般，能直接地與作曲家對話，獲得最立即的意見與資訊，但這或許也是幸運的！有了更多空間，能讓演奏者本身去發揮！

與其他聲部間的互動，也是相當重要的！這個「互動」所包含的意義非常多，除了弦樂與弦樂間一些如弓法、音色表現或是樂句處理的統一外，雙簧管聲部與其他三聲部間的配合，也是相當重要的。管樂器與弦樂器在音樂演奏方面的限制有所不同，就以「呼吸」這件事情來說明！若不考慮到樂句的觀念時，弦樂可拉奏非常長的音且不需要換氣，但管樂器卻有換氣的限制！因此，雙簧管與其他三聲部在樂句上的處理，特別是呼吸方面，必須十分小心！另一方面，在整首作品中，雖然雙簧管聲部為主要的旋律聲部，但小提琴有時也會擔任引導聲部進行的領導角色，因此，當雙方在演奏同樣的樂句時，如第一樂章中第 49-56 小節(譜例 38、38-1)，要能夠彼此模仿，甚至先以「齊奏」的方式來練習，讓彼此的樂句表現方式能相近，使整體的音樂表現一致化！

【譜例 38】

Ob.

【譜例 38-1】

Ob.
Vn.
Va.
Vc.

結語

莫札特的音樂，實在是太棒了！富巧思的曲式架構、充滿多樣情緒的音樂表達、優美風雅的樂句線條……，每一個特點都讓我深深的為它著迷！而經過了長時間的思考與寫作，發現到雙簧管的世界真是相當的廣大！而自己雖然吹奏多年，卻對許多有關演奏上的學問與資訊，了解很少！透過這次的詮釋報告，突然有種從「井底之蛙」到「豁然開朗」的開通，除了對莫札特作品有更深層的了解外，也經由書本及與老師們的對話討論中，得到了相當多寶貴的知識，知道自己在演奏上的缺點與不足之處！

經過了這一連串的樂曲探討與分析後，更清楚地了解對於這首作品的演奏的表達方式，使在實質演奏時，有更多清楚的方向可以依循，而不是只靠「直覺」的反應來吹奏。期許自己在未來的演奏路上，也能更多的來嘗試這樣的研究，不僅使音樂的呈現多了一份「支持」，並使樂曲的表達，能更貼近作曲家的要求與想法！