

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

吉松 隆 以鳥的形作的四首小品作品 18 之研究

A study on Takashi Yoshimatsu's 4 pieces in

Bird shape for clarinet and piano, op.18

系 所：音樂研究所

研究生：余筱菁 撰

指導教授：戴念平

中華民國一〇一年十二月

謝詞

此研究主題是經由與我同琴房主修薩克斯風的閻正天同學所影響，薩克斯風是近代的樂器，他對於曲目的接受度與對現代技巧的研究啟發了我拓展單簧管曲目的想法，於是選擇了這首深具挑戰性的曲目。在寫作期間感謝論文指導教授戴念平教授給我很多想法，讓我知道如何開始去深入的去探討音樂的內涵，感謝我的主修老師楊喬惠教授，是她多年來的悉心教育，讓我有勇氣去夢想未來，擁有各種能力去面對挑戰，在曲目的詮釋與演奏上也給予我非常多的想法，謝謝我的外校評審老師曾素玲教授，感謝她細心的修正我的論文，感謝康美鳳教授，指導我正確的寫作方向與大綱。

感謝我的伴奏江宇婷同學，本次樂曲對我倆都是莫大考驗，感謝你的認真練習與熱情，在我們相互的配合下為我的論文更增添實用性!也感謝你讓我無後顧之憂的演出。

感謝所有東海的同窗以及朋友，感謝所有東海的師長與助教，在東海十年間，在至今人生的三分之一時間裡，感謝你們的支持與陪伴，在學校的快樂時光我永遠也不會忘記，以後也請多多指教。

感謝我摯愛的雙親與家人們，謝謝你們永遠的愛、永遠的關懷，讓我順利完成這個艱鉅的任務，感激你們對我的付出，謝謝所有陪我走到最後一刻的你們!

摘要

吉松隆 (Yoshimatsu Takashi; よしまつ たかし、1953, 3.18~) 為日本當代重要作曲家之一，《4 Pieces in bird shape》為吉松隆以單簧管與鋼琴組合創作的室內樂作品。本文中將由作曲家背景開始，經由曲式分析、動機應用、和絃應用的探討了解其作品之特點；於演奏詮釋章節中包含特殊技巧的應用做技術性的探討。相關文獻中收錄與吉松隆先生的通信內容與其撰寫之相關文獻。

Takashi Yoshimitsu is one of the most important Japanese composers of the Twentieth Century. His chamber work, *4 Pieces in Bird Shape*, is composed for clarinet and piano. This paper is an attempt to clarify the character of this work by applying analysis and performance techniques to the study of this work. I will draw on motivic, harmonic, and rhythmic analysis as well as discuss special technical skills needed to perform the notation. Hopefully, this can help other clarinetists approach the work in the future.

關鍵字：吉松隆、單簧管、鳥

Key word: Yoshimatsu Takashi、《4 pieces in bird shape》、clarinet、bird

目 錄

緒論	1
第一節 研究目的與動機	1
第二節 研究範圍與方法	1
第一章吉松隆生平、重要作品與音樂風格	2
第一節 吉松隆生平及重要作品	2
第二節 吉松隆的音樂風格	4
第二章《4 Pieces in Bird Shape》之創作背景、曲式分析、動機運用與發展 以及和絃運用	6
第一節 《4 Pieces in Bird Shape》創作背景	6
第二節 《4 Pieces in Bird Shape》曲式分析	7
第一曲曲式分析	8
第二曲曲式分析	13
第三曲曲式分析	17
第四曲曲式分析	21
第三節 動機與和弦運用及發展	25
動機運用及發展	25
和絃運用及發展	35
第三章《4 Pieces in Bird Shape》演奏風格詮釋及演奏技巧探討	37
第一節 演奏風格詮釋	37
第二節 演奏技巧探討	42
本曲重要演奏技法探討	39
“自由速度”樂段處理與演奏技巧	45
勘誤部份	49

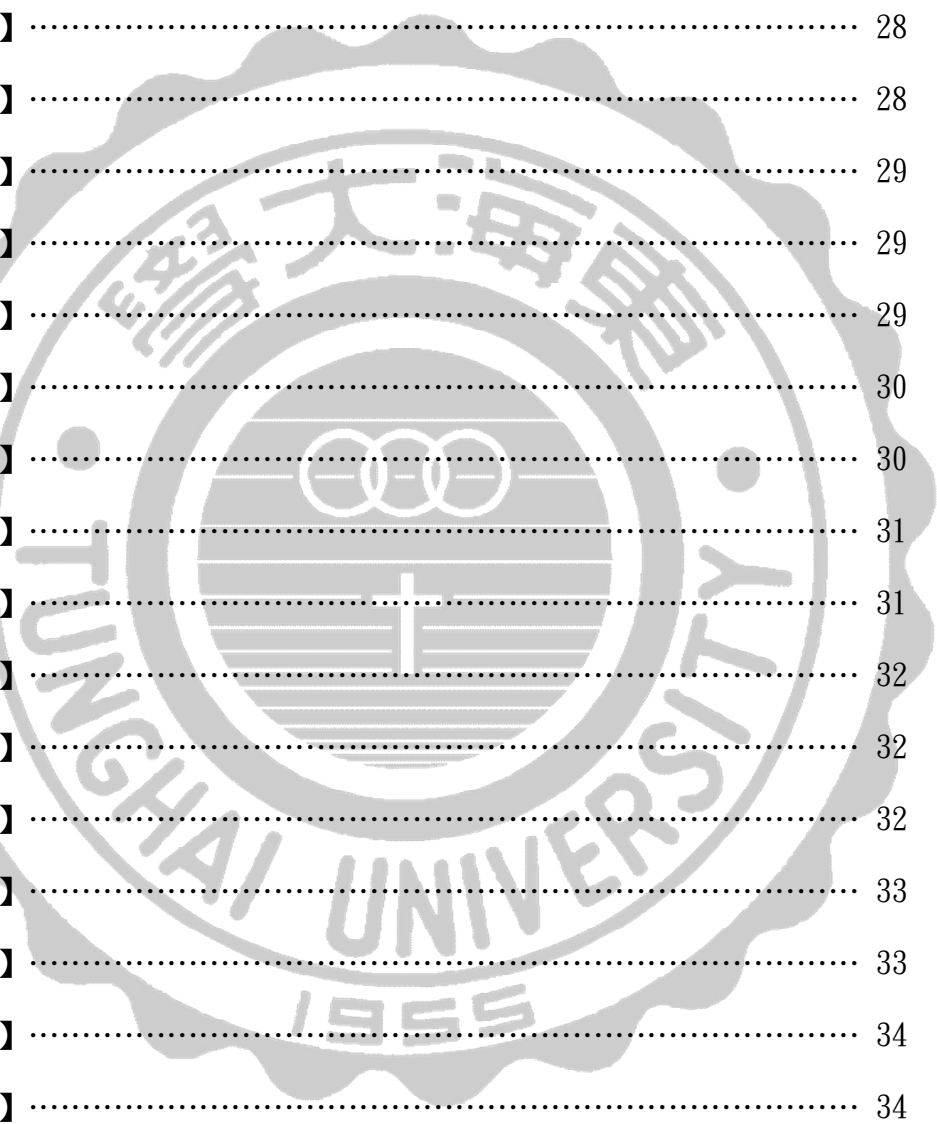
結語	52
附錄	54
參考書目	54
作曲家作品列表	57
相關文獻	66
與作曲家通信內容與翻譯	66
作曲家回信中相關文件與翻譯	75

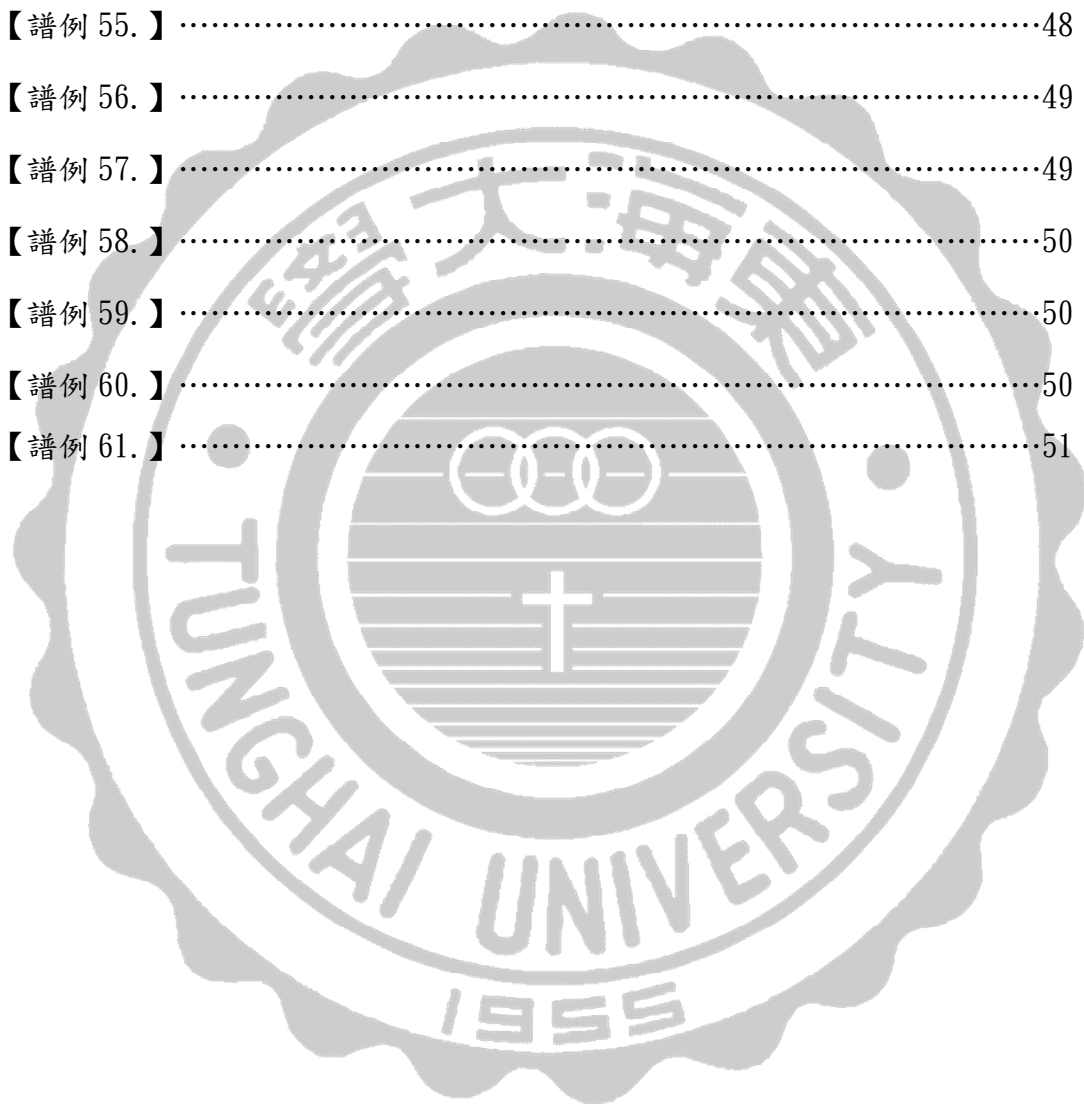
附譜目次

【譜例 1.】	9
【譜例 2.】	10
【譜例 3.】	10
【譜例 4.】	11
【譜例 5.】	12
【譜例 6.】	14
【譜例 7.】	14
【譜例 8.】	15
【譜例 9.】	15
【譜例 10.】	15
【譜例 11.】	15
【譜例 12.】	16
【譜例 13.】	18
【譜例 14.】	18
【譜例 15.】	19
【譜例 16.】	19
【譜例 17.】	19
【譜例 18.】	20
【譜例 19.】	20
【譜例 20.】	22
【譜例 21.】	23
【譜例 22.】	24
【譜例 23.】	24
【譜例 24.】	25

【譜例 25.】	25
【譜例 26.】	26
【譜例 27.】	27
【譜例 28.】	27
【譜例 29.】	28
【譜例 30.】	28
【譜例 31.】	28
【譜例 32.】	29
【譜例 33.】	29
【譜例 34.】	29
【譜例 35.】	30
【譜例 36.】	30
【譜例 37.】	31
【譜例 38.】	31
【譜例 39.】	32
【譜例 40.】	32
【譜例 41.】	32
【譜例 42.】	33
【譜例 43.】	33
【譜例 44.】	34
【譜例 45.】	34
【譜例 46.】	36
【譜例 47.】	36
【譜例 48.】	35
【譜例 49.】	36

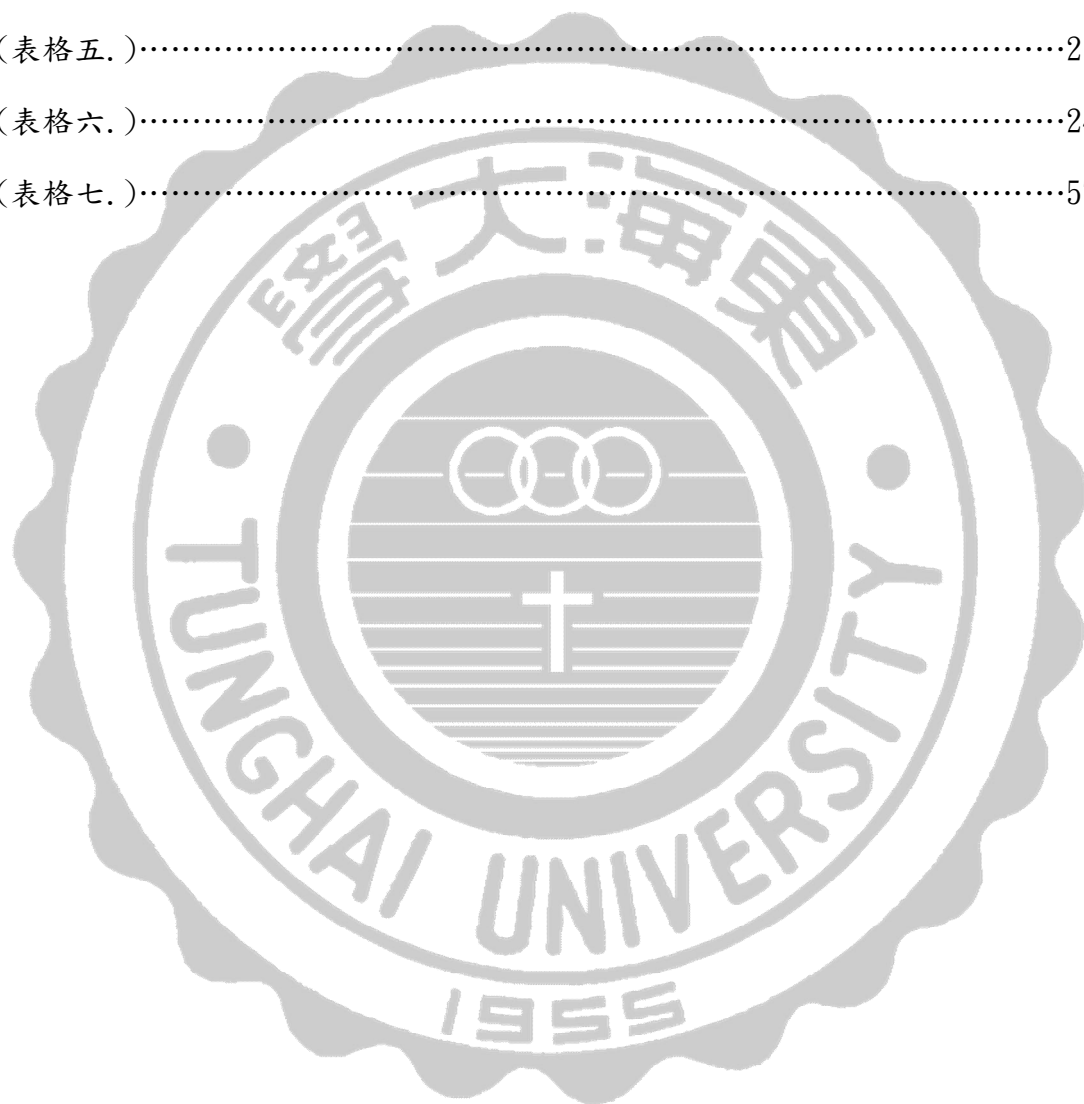

【譜例 50.】	39
【譜例 51.】	45
【譜例 52.】	47
【譜例 53.】	47
【譜例 54.】	47
【譜例 55.】	48
【譜例 56.】	49
【譜例 57.】	49
【譜例 58.】	50
【譜例 59.】	50
【譜例 60.】	50
【譜例 61.】	51

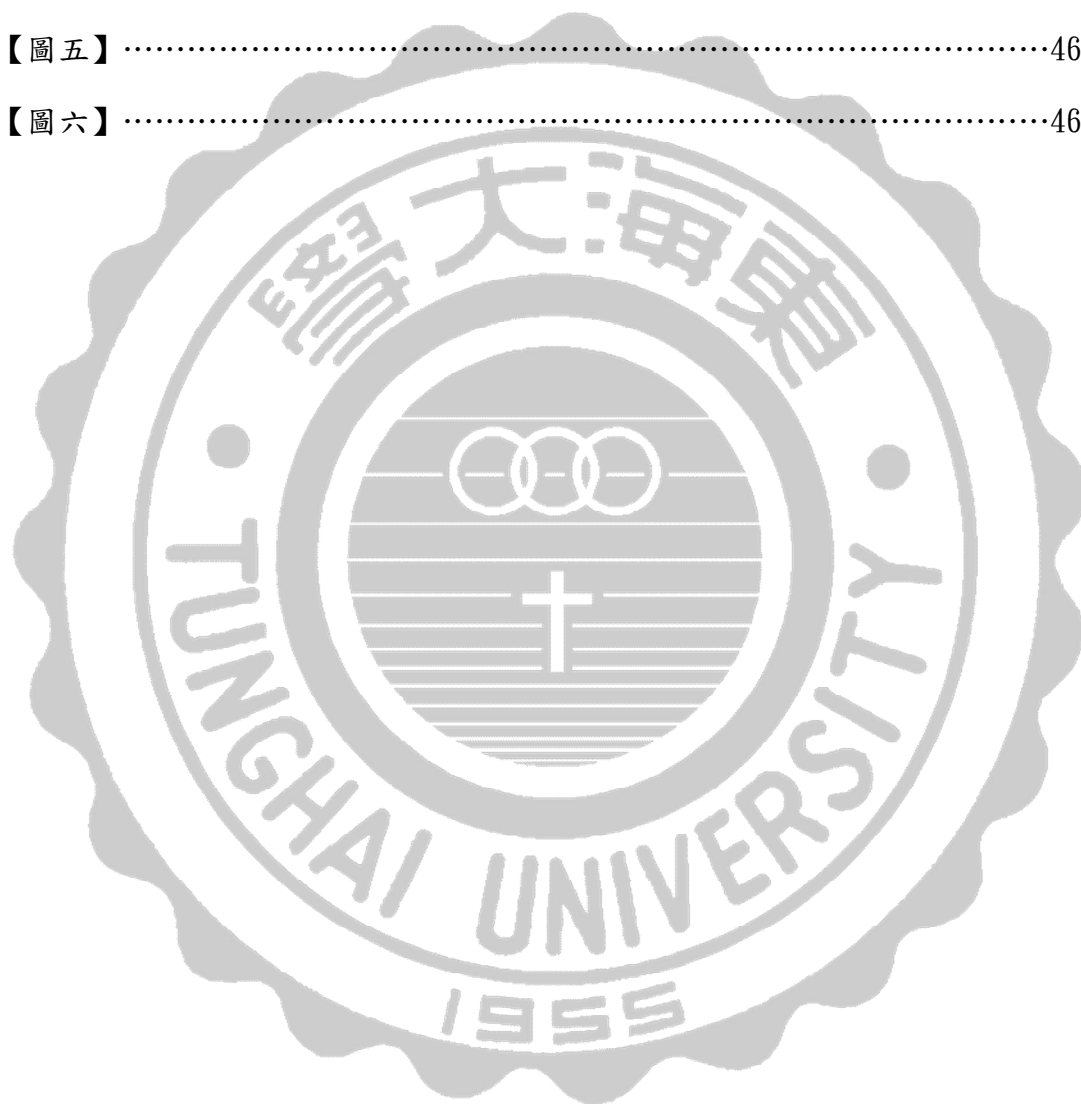
附表格目次

(表格一.)	8
(表格二.)	13
(表格三.)	17
(表格四.)	18
(表格五.)	21
(表格六.)	24
(表格七.)	57

附圖目次

【圖一】	44
【圖二】	44
【圖三】	45
【圖四】	46
【圖五】	46
【圖六】	46

緒論

第一節 研究目的與動機

在台灣的單簧管演奏會中，古典、浪漫時期作品居多，為常見、傳統的曲目。其中鮮少有來自亞洲如日本作曲家的作品，相較傳統曲目，現代音樂在技巧、詮釋方面，都需要重新的學習，對單簧管演奏者來說也是一項挑戰。筆者在求學階段中，曾經接觸薩克斯風的演奏者，有鑒於他們對當代的音樂開放的態度，筆者認為單簧管演奏者也應多與當代音樂的交流、開發當代曲目。在一次演奏會中聆聽了作曲家吉松隆的薩克斯風與長笛作品，其作品中豐富的想像力與特有的和聲色彩激發了筆者進一步探究與演奏的想法。吉松隆為日本目前在國際樂壇上活躍之作曲家之一，以交響樂及獨奏曲目形式寫下許多重要作品，透過筆者對這首曲目多方面的探討並提出演奏技巧與詮釋之淺見，期望能對開拓台灣單簧管者演出曲目有些許助益。

第二節 研究範圍與方法

筆者透過相關書目與作曲家個人網頁等資料彙整後，由作曲家生平與背景開始，第一先以曲目與和絃應用做分析，第二經由實際演奏之後將以演奏技巧及詮釋方面探討，並且與作曲家吉松隆先生以通信方式交流，以期對曲目能有更深地瞭解。

本論文分為三章，緒論中包含研究動機目的以及研究範圍及方法，第一章以吉松隆生平背景為始，經由各項資料來瞭解其音樂風格與創作背景，第二章包含樂曲及和絃分析兩部份，第三章為演奏詮釋與演奏技巧探討。相關文獻部分則是收錄了與作曲家的通信內容與作曲家本人撰寫之樂曲相關文獻。

第一章 吉松隆生平、重要作品以及音樂風格

第一節 吉松隆生平與重要作品

吉松隆 1953 年出生於東京澀谷，在早年並無接受音樂訓練，以自學方式學習音樂與作曲。1960 年，正處於小學一、二年級的吉松隆因為對《原子小金剛》¹ 的喜愛，一度想要成為一位漫畫家。進入少年時期的吉松隆開始對每種音樂都有著強烈的好奇，不論是爵士、搖滾、還是流行音樂，在 1970 年代，對就讀中學的吉松隆影響最大的並非古典音樂，而是英國流行樂團《披頭四》²。吉松隆在《古典音樂簡單到不行！》³ 一書當中也提到對他影響最深的披頭四專輯是《lonely·heart·club·band》專輯，而他們的音樂在當時樂壇稱為前衛搖滾。

吉松隆對古典音樂產生興趣起源於 15 歲時聆聽西貝流士⁴所做的第六號交響曲，在樂曲最初由弦樂表現出的冷峻淒美深深地觸動了吉松隆的心靈，在中學畢業後，吉松隆進入日本應慶大學工學系就讀，但此時對音樂的渴望讓他決定從日本知名工科大学應慶大學休學，專心地朝向音樂發展。在休學後正式投入音樂學習前，吉松隆曾經短暫投入非古典音樂的活動，包括參與百老匯歌舞劇製作以及以日本傳統樂器進行樂曲創作，這段音樂經歷使他日後的創作融入爵士風格與搖滾元素，吉松隆自稱撰寫「古典風格樂曲的前衛搖滾倖存者。」⁵

此後吉松隆正式投入音樂的創作領域，用自己的方式認識音樂並且開始學習

¹ 《原子小金剛》(鉄腕アトム)，日本漫畫家手塚治虫(1928, 11. 3 ~1989, 2. 9)於 1951 年在《少年》漫畫月刊中負責的單元〈原子大使〉出現的漫畫角色，在 1951 年 7 月第四集的〈原子大使〉中，原子小金剛第一次登場，漫畫中原子小金剛的誕生日設定為 2003 年 4 月 7 日。2013, 06. 25, from the World Wide Web:

<http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%89%84%E8%85%95%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A0>。

² 披頭四樂團(The Beatles, 1960~1970)。英國流行樂團，1960 年成立於利物浦。曲風融合各種迷幻搖滾、流行搖滾、古典音樂等，影響歐美樂壇至今。2013, 06. 25, from the World Wide Web: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/06/the-year-the-beatles-found-their-voice/309314/>。

³ 《古典音樂簡單到不行!》。作者吉松隆於 2007 年出版的一本給初級古典音樂者的音樂解說書，內容輕鬆並且夾有漫畫式的插圖。

⁴ 西貝流士(Jean Sibelius, 1865~1957)，芬蘭代表音樂家，代表作品為《芬蘭頌》。第六號交響曲創作於 1923 年。陳重霖文、陳俐亨撰。古典音樂家：西貝流士。印象三重奏。2013, 06. 25, from the World Wide Web: <http://www.arstrio.com.tw/musicians/Jean-Sibelius.php>。

⁵ 此段敘述來自於吉松隆於 2007 年出版的《古典音樂簡單到不行》，p. 148

創作，詳細地閱讀總譜、聽音樂。他明白在音樂創作上最少要完全地投入十年以上的時間才會有所成果，於是拒絕所有工作全心的灌溉音樂夢想。自從中學時期第一次聽到西貝流士的作品後，吉松隆便以西貝流士為音樂創作上的導師，而西貝流士的交響曲也是指導其作曲技巧重要教科書。

經過七年的自學後，在1980年吉松隆以《朱鷺的哀歌》⁶出道，帶給日本古典樂壇新的衝擊與期待，成為足以在世界舞台上立足的日本作曲家。此後發表了許多重要作品，包括交響曲方面有改編自原為弦樂四重奏的《原子心俱樂部第一號與第二號組曲》⁷、交響曲作品有《神鳥交響曲》⁸、《鳥兒們祭典的前奏曲》⁹，此外也有一系列的獨奏與協奏作品，鋼琴協奏曲《仙王座·音符》¹⁰，大提琴協奏曲《半人馬座》等等作品。2003年已成為日本著名作曲家的吉松隆負責日本現代動畫之父手塚治虫¹¹所創作的《原子小金剛》之電視配樂還有原聲帶製作，一圓兒時的夢想。深具個人特色的作品使他在國際舞台上受到注目，薩克斯風作品《靈鳥協奏曲》¹²贏得英國尚多斯唱片公司簽訂的專屬合約，錄製及出版吉松隆所有的作品，也顯示出其作品的親和力與市場接受度。

⁶ 《朱鷺的哀歌》(朱鷺によせる哀歌)，為一首三樂章管弦樂作品，創作源起於哀嘆日本鳥類朱鷺的絕種，訴說來自人類的汙染讓生物滅絕的悲歎。演出時以鋼琴做為鳥的軀幹、左右以弦樂做翅膀、頭部是指揮、低音聲部在後方做尾翼，以此特殊的演出位置來做為鳥的姿態。

⁷ 《原子心俱樂部組曲》(アトムハーツ・クラブ組曲)。出版於1997年。

⁸ 《神鳥交響曲》(カムイチカブ交響曲；交響曲第1番)。出版於1990年。

⁹ 《鳥兒們祭典的前奏曲》(鳥たちの祝祭への前奏曲)出版於2000年。

¹⁰ 左手的鋼琴協奏曲《仙王座·音符》(左手のためのピアノ協奏曲《ケフェウス・ノート》)2007年出版。

¹¹ 手塚治虫(1928, 11. 3 ~1989, 2. 9)。日本著名漫畫家，創做過許多膾炙人口的漫畫，最著名的作品為《原子小金剛》。參考資料來源：日本現代動畫之父——手塚治蟲(附作品列表)。2013, 7. 5, from the World Wide Web:

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2003-04/06/content_818009.htm。

¹² (Saxophone Concerto, "Cyber-bird") , Op. 59。為吉松隆1994年所做之作品。

由於自學的經歷使吉松隆對古典音樂有與常人不同的看法，喜歡漫畫的他平時也以筆記的方式，畫下自己對古典音樂的認識，吉松隆本人對這些筆記的看法是：「連貓兒也看得懂得古典音樂完全圖解聖經」¹³。筆記於 2007 年出版。這些初級音樂欣賞引導書籍除了簡單易懂的漫畫之外，最終目的是希望讀者可以摒棄固有觀念，回歸到美的本質去欣賞音樂真正的內涵與美感。

第二節 吉松隆的音樂風格

20 世紀音樂型態分為非常多的種類，以荀白克¹⁴為首的無調性音樂在古典音樂界也出現一股新音樂的潮流。吉松隆認為這種完全以理性做為基礎創作出的現代音樂就像是 20 世紀的戰爭、屠殺、核爆與對大自然破壞一樣代表了人性的恣意妄為，忽略了音樂自然的美感。在自述中曾表示對現代音樂的看法：「醞釀出狂亂的知性之 20 世紀最大噩夢」。吉松隆選擇以現代音樂語法創作但不跳脫調性音樂的範疇，並聲稱自己是「撲滅現代音樂協會」的一員，提倡撲滅現代音樂運動與世紀末古典抒情¹⁵主義。

吉松隆常以標題文字的聯想做為創作的核心加以衍生而成作品。標題是充滿許多音樂幻想的發動機，從開始接觸古典音樂開始，吉松隆常常隨手記下引發聯想的文字，早年工科的背景也使其選擇一些理工科常用的名詞，其中也包含日本股文字與星座的名稱。吉松隆所創作的長號協奏曲《獵戶座機器》¹⁶，便是以星座加上理工的想像來命名的。另一方面，其創作風格深受西貝流士的影響，作品中表現出對自然景觀、生命的熱愛，《靈峰富士山的七大美景》¹⁷與交響曲第二

¹³ 《古典音樂簡單到不行!》p. 169

¹⁴ 教育部電子計算機中心第五期團隊。歷史學習網-思想與文教：無調性音樂---荀白克。2012, 4. 12, from the World Wide Web:
https://culture.edu.tw/history/smenu_photomenu.php?smenuid=1192&subjectid=2152。

¹⁵ 《古典音樂簡單到不行!》。p. 149

¹⁶ 《Trombone Concerto "Orion Machine"》(トロンボーン協奏曲《オリオン・マシン》), Op. 55。吉松隆於 1993 年發表之作品。

¹⁷ 《靈峰富士山的七大美景》(Fugaku... 靈峰富士によせる 7つの響景), op. 88。吉松隆於 2002 年發表之作品。

號《土地上》¹⁸、鋼琴協奏曲作品《隨意花木》¹⁹便是此類型創作。與自然相關的作品中最大宗即屬以“鳥”作為題材的作品，雖然未刻意的將“鳥”訂為主要創作主題，在1980年以《朱鷺的哀歌》出道後，漸漸的有許多與鳥相關的作品委託創作，以音樂來呈現鳥的歌聲、姿態便成為吉松隆的標誌，包括以“鳥”為主題創作的交響曲、協奏曲、室內樂作品等…。吉松隆曾說：「就像是命運的相遇。」

在音樂語法語和聲使用上，吉松隆在調性內翻玩和絃的變化，以7、9、11、13和弦做和弦的基礎，採用片狀的和弦表現出氛圍與意境，使用的曲式也較為傳統。其創作中也可見早期接觸西洋搖滾與爵士樂、日本傳統音樂留下的痕跡，在薩克斯風協奏曲《絨毛鳥》²⁰中便有使用爵士的節奏。

日本近代的演奏家，也漸漸開始重視屬於自己世代的音樂，在1990年代約20~30多歲的演奏家們從事的活動稱為J-classic²¹。這些年輕、優秀的演奏家們演奏當代的作品，吉松隆認為自己的作品像是在與演奏家們交流中共同孕育出的生命一般，最終的作品呈現包含了演奏家們的詮釋與作曲家的靈魂，彼此所碰撞出的火花增加了作品地完整性。

¹⁸ 《土地上》(交響曲第2番「地球にて」), Op. 43。吉松隆發表於1991之作品。

¹⁹ 《隨意花木》(ピアノ協奏曲「メモ・フローラ」), Op. 67。吉松隆於1997年之作品。

²⁰ 《Fuzzy Bird sonata》(ファジイバード・ソナタ), Op. 88。吉松隆於1991年之作品。

²¹ J-classic指1990年代起，約20~30歲左右的音樂家們所進行的活動名稱，這些音樂家包括薩克斯風演奏家須川展也、指揮家藤岡幸夫等等…。《古典音樂簡單到不行!》。p. 151

第二章《4 Pieces in Bird Shape》之創作背景、曲式分析、動機運用與發展以及和絃運用

第一節《4 Pieces in Bird Shape》本曲創作背景

這首樂曲出版於1983年出版，原文：《鳥の形をした4つの小品》；英文名稱為：《4 Pieces in Bird Shape》。吉松隆為西村朗氏所製作的「現代的音樂展84」活動所創作，是一首帶有形式主義風格、以鳥的姿態為主題所創作的古典風格小品，風味各具的四首短曲集合而成的舞曲集。吉松隆將這首為降B調單簧管與鋼琴所寫的作品歸類為室內樂作品²²。

《朱鷺的哀歌》於1980年出版，是吉松隆第一次以“鳥”做為主題創作的作品，在其後則接獲許多以鳥做為創作題材的委託，“鳥”的系列遂成為吉松隆作品中最有特色的一環。在《古典音樂就是這麼簡單！》當中吉松隆提到：「鳥是我在音樂上的老師。」²³，他認為鳥類吱吱喳喳的叫聲是最為原始的樂音，而鳥的姿態與活動時的韻律充滿了節奏感。無論是鳥的奔跑、回頭以及在天空自由翱翔、激動的跳躍都讓吉松隆深深著迷。在《朱鷺的哀歌》中吉松隆將鳥的動作轉化為音樂的語法。大型的鳥類與小型的鳥類在音樂上有著截然不同的呈現，大型鳥類的音樂語法在創作上注重織度與和聲，猶如大型鳥類張開翅膀翱翔的模樣，叫聲也比較長、小型的鳥類叫聲較為急促，在動作上也較為慌張，音樂語法上較注重節奏與速度上的展現。《朱鷺的哀歌》在創作時間上與本曲相近，吉松隆也將音樂語法應用在本曲上。1986年出版了以鳥為主題的作品集《鳥たちの時代》，此張光碟中收錄了至1991之間的相關的作品，被日本指揮藤岡幸夫譽為吉松隆早期作品的傑作²⁴。

²² 交響曲工房。吉松隆。2012, 12. 5, from the World Wide Web :

<http://homepage3.nifty.com/t-yoshimatsu/>。

²³ 《音樂就是這麼簡單！》，p146

²⁴ 鳥たちの時代。藤岡幸夫。オフィシャルファンサイト。2012, 5. 1, from the World Wide Web :

<http://www.fujioka-sachio.com/fromsachio/fromsachio200911.htm>。

第二節 《4 Pieces in Bird Shape》曲式分析

本樂曲分四個小曲，作曲家以四種風格之曲式創作，第一曲為〈Ballade〉敘事曲；第二曲為〈Invention〉創意曲；第三曲為〈Recitativo〉宣敘調；第四曲為〈Divertimento〉嬉遊曲，若以縱向的排列來看：

「 Ballade
Invention
Recitativo
Divertimento」

四個樂章的首字母合起來正好為「BIRD」，呼應了本樂曲曲名《4 Pieces in Bird Shape》，由此可見作曲家在樂曲的設計上充滿巧思。

其中第一曲與第三曲偏向敘事與意境的表達，第二曲與第四曲為展現節奏與韻律之曲目。在曲目背景中曾經提及吉松隆善長以“鳥”做為作品之主題，如同標題一般，本樂曲中處處可見鳥兒的身影，吉松隆採用簡單的動機應用讓音樂創造出如同大自然中鳥兒的姿態一般鮮活的印象，他使用重複音型的動機模仿鳥類的鳴叫聲，琶音音型輔以音量與張力創造出鳥類的各種姿態，無論是振翅高飛時雙翼展現的力道、飛翔時的優閒感受、尖銳與急促地鳴叫的聲音彷彿就在眼前一般。吉松隆善於調配音樂的色彩，傳統的曲式基底配合上獨特的音樂語法，賦予四個小曲鮮明的個性。本首樂曲配器由單簧管與鋼琴組成，但吉松隆將本作品分類為室內樂作品，全曲的音響效果呈現出室內樂的空間感，鋼琴的份量也較重，掌握全曲的和絃走向，跨音域的音程與單簧管的動機配合下營造出帶有日本風味的曲風。

第一曲曲式分析：第一曲為敘事曲〈Ballade〉，樂曲分段與表格如下：

(表格一.)

段落	樂句	速度標示	小節數	段落總小節數	和絃走向
A	A	Senza tempo → Caprocioso ♩ =72	mm. 1-5	mm. 1-17	d9---F9---d9
	A'	Senza tempo → A tempo	mm. 6-10		B ^b 11---d9
	A''	Rit→a tempo	mm. 11-16		F11---a9
B	間奏 B	Senza tempo→ Allegro ♩ =144	mm. 17-24	mm. 17-36	g11---d13—F1 1
	間奏 B'	Meno mosso ♩ =92	mm. 24-36		F11---C9--- e11---a11
C	C		mm. 37-61	mm. 37-86	B ^b 13-----
	C		mm. 62-70		
A'	A	Tempo I ♩ =72	mm. 87-91	mm. 87-103	g9----- A11---g11
	a'	A tempo → rit	mm. 92-100		D9----- F11---a9--- d9
	尾奏	Meno mosso →tranquillo	mm. 101-103		g9----- d11

敘事曲原為 14 至 15 世紀間流行於法國的一種曲式，經常與詩詞做結合。最初的形式是由一個主奏聲部與另外兩個聲部做合奏，而重複的樂段會做相似的形式但以不同的配器或是在織度上做變化。第一曲即採用敘事曲的手法，呈現出故事性與戲劇化的效果，曲中多使用“senza tempo”²⁵的樂句處理方式。

曲式為變化的 ABA' 曲式，在最後回到 A' 段之前加上一段較為舒緩的 C 段

²⁵ Senza tempo(義)，senza 原意為無；空的；沒有之意。意思是演奏家可做自由的處理，無節奏的樂段，以下稱“自由速度樂段”。《音樂表演用語詞典》。音樂表演用語詞典編寫組著。台北市；世界文物出版。1994。p. 302，p. 303

落。最初單簧管由無到有的細微音量神祕地開始，第一樂句即展現出極大地張力，第一樂句中，單簧管重複的音型彷彿鳥類的鳴叫，帶有不同的音色變化，在四曲中，對鳥類的模仿最為生動的即是第一曲，吉松隆活用動機的變化，展示其對音樂與節奏性的掌控能力，曲中呈現出的鳥類姿態靈動、叫聲婉轉，吉松隆也在總譜中寫上“like bird songs.”的提示，讓演奏上更具有想像空間，更具表現力。吉松隆在第一曲中展現了本樂曲所有應用的動機與變化型，而後的二、三、四曲也採用了本曲中使用的動機，關於動機部份將於第三章第二節中詳述。

第一曲為 ABCA' 曲式，主要的段落為三段式進行，在 A 段結束後以 B 段間奏做為過渡，第一樂章的進行順序為 A→B(間奏)C→A'，曲式的結構與動機的運用都十分的清晰明確、富有層次。在 A、C、A' 的三個樂段中 A 與 A' 樂段做為對稱樂段，在開頭的句型與動機的應用上相當類似，也將 A 段中的各個動機與樂句在 A' 段重新應用，讓樂曲在層次上更加豐富，使得在演奏與聆聽上產生不同的樂趣。

A 段一共分為三個樂句，都使用了動機 X+動機 Y 的組合做為 A 段三句樂句的開頭²⁶(見譜例 1.)、(譜例 2.)。

【譜例 1.】X 動機與 Y 動機

²⁶ X 動機與 Y 動機細節將於第三章第二節中詳述。

【譜例 2.】前三樂句開始方式採相同模式

I. Ballade 4 PIECES IN BIRD SHAPE Takashi YOSHIMATSU Op.18
 for Clarinet and Piano

senza tempo *Capriccioso (♩=72)* *molto rit.*

A

senza tempo *a tempo*

A'

A''

rit. *meno mosso*

The image shows three variations of a musical phrase, labeled A, A', and A'', from the score 'I. Ballade' by Takashi Yoshimatsu. Each variation starts with a 'senza tempo' instruction and a 'p with different timbres' marking. Variation A is marked 'Capriccioso (♩=72)' and 'molto rit.'. Variation A' is marked 'a tempo'. Variation A'' is marked 'rit.' and 'meno mosso'. The score includes dynamic markings like 'p', 'f', 'pp', 'mp', 'mf', and 'ff', as well as performance directions like 'flatt.', 'acc.', and 'like Bird songs.'.

作曲家以換氣記號「」與延長記號「」清楚地標示了三個樂句的結束。樂曲中呈現的第一個樂句為 A(mm. 1~5)，是第一樂章之主題(見譜例 3.)。

【譜例 3.】

senza tempo *Capriccioso (♩=72)* *molto rit.*

1

about 15 sec. *flatt.* **第一主題**

This image shows the first theme (A) from the score 'I. Ballade'. It is marked 'senza tempo' and 'Capriccioso (♩=72)'. The theme is enclosed in a red box and labeled '1' and '第一主題'. The score includes dynamic markings like 'p', 'f', 'pp', 'mp', 'mf', and 'ff', as well as performance directions like 'flatt.', 'acc.', and 'like Bird songs.'.

B 樂段可視為 A 樂段與 C 樂段中間的間奏樂段，此樂段在速度與情緒的轉換上都十分快速，以快-慢-快-慢兩種速度的四個小樂段構成。B 段中的“meno mosso”²⁷ 樂段中使用了 A 段的動機並且在音程與速度上預示著 C 段中出現的新元素。(見譜例 4.)

【譜例 4.】

The image shows a musical score for Example 4. It consists of three staves. The top staff is a treble clef with a tempo marking 'meno mosso (♩ = 92)' circled in red, followed by a section marked 'a tempo'. The middle staff is a bass clef with a tempo marking 'legato' and 'poco rit...' circled in red. The bottom staff is a bass clef with a tempo marking 'poco marcato'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'mp' and 'mfz'. A large watermark of Tsinghua University is visible in the background.

由 37 小節開始進入 C 段中，在速度上延續 B 樂段中“稍慢”樂段的速度，前一樂段使用的琶音音型在 C 段中則是在鋼琴聲部，B 段中琶音以迴旋方式反覆進行，在 C 段則是將琶音的音域拉寬(譜例 5.)。此段保持在 B^b 和絃，速度趨緩表現出鳥兒在天空時將羽翼放開，保持姿勢不變地以空氣浮力支持，在空中遨翔的感受，在和絃上並無變化，鋼琴部分以跨音域的音程輔以單簧管輕柔的長音展現出漂浮在空中的輕盈感。

²⁷ 此 B 段中的慢速樂段術語標示為 meno mosso，meno (義)之意是少一些，減少。mosso(義)之意為移動的，活躍的。由此可知 meno mosso 意為減少速度，可解釋為較前方速度稍慢的樂段。

【譜例 5.】

The image shows a musical score for Example 5. It consists of two staves: a clarinet (cl) staff on top and a piano (pf) staff on the bottom. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo/mood is 'a tempo (♩ = 92) dolce'. The music starts at measure 37, marked with a circled '37'. The clarinet part begins with a long note, followed by a series of eighth notes. The piano part has a bass line with notes and rests. Dynamics include 'p' and 'legato'.

第一曲進入 A' 段，如同呼應樂章的開頭一般，以 A 段第二樂句中的花舌音 A 音做為開始，在最初的結構上與樂曲開頭相似，但和樂曲最初經由醞釀的由弱至強的樂句不同，展現與開樂句不同的性格，與 A 段做比較，A' 樂段樂句較為綿長，整體在音量上也比開頭樂句更多，個性上更為強烈，如同體驗鳥兒在向下俯衝時重力加速度的感覺，需要以充滿張力的感覺去詮釋。

最後在鋼琴部分以則 X 動機的節奏型來收尾，單簧管部分則是以微弱的音量做斷奏演奏，整個第一樂章在寂靜的氛圍中做結束。吉松隆以速度清楚地劃分出三個主要樂段，每個樂段有兩種速度做組合，再利用動機的變化巧妙組合營造出樂段間不同的性格。

第二曲曲式分析

第二曲為創意曲〈Invention〉，全曲的樂句以七小節作一單位，樂曲分段與表格如下：(表格二.)

段落	樂句	術語/速度標示	小節數
開始	A1	Allegro ♩=176	mm. 1~7
A	A2	Allegro ♩=176	mm. 8-14
B	A3	Allegro ♩=176	mm. 15-21
C	A4	Allegro ♩=176	mm. 22~28
D	A5	Allegro ♩=176	mm. 29-35
E	A6	Allegro ♩=176	mm. 36-42
F	B	Allegro ♩=176	mm. 43-46
G	C	Allegro ♩=176	mm. 47-50
H	A6'	Allegro ♩=176	Coda, mm. 51~57
I	A5	Allegro ♩=176	mm. 58-64
J	A4	Allegro ♩=176	mm. 65-71
K	A2	Allegro ♩=176	mm. 72-78
L	A1	Allegro ♩=176	mm. 79-85

第二曲速度為 Allegro，以 ♩=176 的速度演奏。創意曲是雙聲部的鍵盤曲，最有名的創意曲作品是 1723 年由巴哈為其大兒子所寫的 15 首鍵盤教材，他將創意曲做為演奏賦格曲前的預備教材。一般認為巴哈將這些鍵盤作品的名稱定為創意曲是因為受到義大利的作曲家邦波蒂在 1712 年所做的小提琴與鍵盤作品的影響，但創意曲的這個詞彙最早出現於 16 世紀，形容多種器樂作品²⁸。

²⁸ 《BACH, J.S.: Inventions and Sinfonias, BWV 772-801》。Anna Magdalena's Notebook (fragments)。Naxos music library。2013, 7. 6, from the World Wide Web:
http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.550679&catNum=550679&filetype>About%20this%20Recording&language=English。

常用的結構為一開始呈示出主題，而後在各種調性上做對位，最後將結構縮小呈現主題的再現。

吉松隆認為音樂中的節奏是自然並且自由的，如同自然界的聲響一般，充滿活力與隨機的元素，變拍增加了音樂的張力與無法預測的緊張感²⁹，在第二曲與第四曲中，吉松隆活用變拍與重音來改變節奏型態，讓音樂充滿趣味。本曲中的結構上延續創意曲的特性，主題 A 一開始由鋼琴的上聲部帶出貫穿整個樂章。

A 主題每一次的出現都以新組合來演奏主題與加入新的素材，不僅如此也以節奏的改變做出重音錯置的韻律感。在譜例 6. 中可見主題一開始在鋼琴部份呈現，為 3/8 節奏型態，依照慣性重音應在三拍中的首拍，但是在單簧管聲部的斷奏在旋律上雖契合於 A 主題，但斷奏音出現的位置使主題 A 中的原始重音位置改變，展現出音樂趣味性。[B]段落主題 A 第三次呈現，單簧管第一次完整奏出主題。(見譜例 7.)，而[A]段開始鋼琴的下聲部，以固定低音的模式進行至[D]段落。(見譜例 8.)。

【譜例 6.】

II. Invention

Allegro (♩ = 126) 上聲部以切分節奏作變拍創造韻律變化

① 2分節奏 2分節奏 3分節奏 2分節奏 2分節奏

3分節奏 2分節奏

P non legato

主題 A

【譜例 7.】

²⁹ 變拍的使用方式出自於《わが作曲語法～星、天使、そして鳥》。交響工房。吉松隆。2012, 12.5, from the World Wide Web: <http://homepage3.nifty.com/t-yoshimatsu/>。

【譜例 8.】

⑧
固定低音模式

在[C] 樂段鋼琴上聲部出現新的素材，在音程上有著開展又回到原點的設計。
在(譜例 9.)中可見，整體上音程由 4 度開展至 10 度再回到 4 度。

【譜例 9.】

[F]段開始單簧管部分採用前面[B]段鋼琴下聲部的固定低音的節奏做為變化，但是在行進方向與固定低音的第二小節的節奏上做調整，將此做為一個新的素材。(見譜例 10. 與譜例 11. 的比較)。

【譜例 10.】 已將音高移高八度方便觀看。

B段固定低音

原[B]段節奏型態為(如下圖)：

2分節奏 切分節奏 2分節奏 切分節奏

[F]段單簧管部分旋律(如下圖)

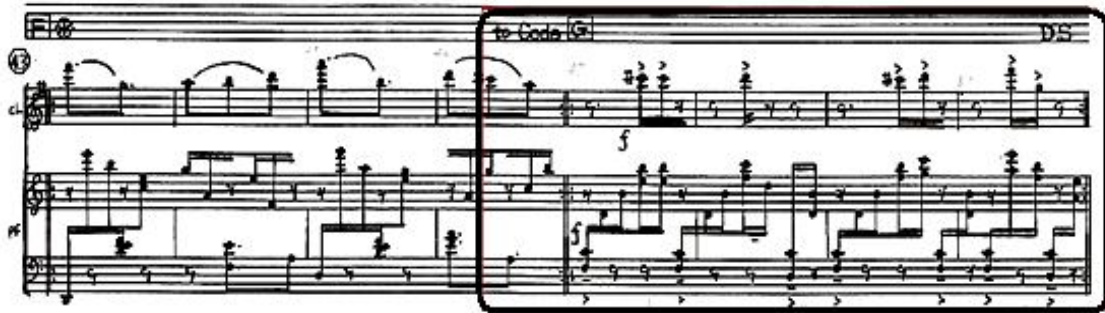
【譜例 11.】

⑪
to Codi

節奏模式
2分節奏 3分節奏 2分節奏 3分節奏

㉔段開始的 4 小節中，作曲家在此又開始改變全樂曲使用的 2 分與 3 分法的節奏模式，以重音將韻律轉換為 5-5-2, 5-5-2 兩組的韻律變化。(見譜例 12.)

【譜例 12.】

自㉑段開始在樂曲進入尾聲，在最後的㉔段與開始完全相同，彷彿鏡面的倒影一般結束全曲。

第三曲曲式分析

第三曲是宣敘調曲式〈Recitative〉³⁰，原為義大利歌劇、清唱劇中使用的演唱方式，在劇情進行中演員對話時使用的一種方式，形式較為自由，多給演員自我表達的空間。

樂曲分段與表格如下：

(表格三.)

段落	樂句	術語/速度標示	小節數		和弦走向
A	A	♩=76→ Senza tempo	mm. 1-3	mm. 1-6	d13
	A'	a tempo→senza tempo	mm. 4-6		cm13
B	B	a tempo→senza tempo	mm. 7-9	mm. 8-10	d11
	B'	Senza tempo	mm. 10		
C	C	Senza tempo	mm. 11-12	mm. 11-12	F7
D	D	senza tempo	mm. 13	mm. 12-14	d9
	D'	Senza tempo	mm. 14		b7---B ^b 7
E	E	Senza tempo	mm. 15	mm. 15	E ^b 11

³⁰ 同 Recitativo(義)，宣敘調，又稱朗誦調。獨唱曲的一種形式，曲調的起伏和節奏接近於口語或朗誦，在歌劇、清唱劇中用來表達對白、敘述性的內容。常出現在詠嘆調之前，與其做對比，後者顯得更富於抒發性與旋律性。器樂作品的某些片段也模仿宣敘調的風格。《音樂表演用語詞典》。音樂表演用語詞典編寫組著。台北市；世界文物出版。1994。p. 279

本曲總共包含八個樂句，全曲主要以“senza tempo”³¹方式處理，以和絃音為基礎，重新編排順序呈現出如同 cadenza³²的效果，展現綿長的音樂線條。

(見譜例 13.)

【譜例 13.】

III. Recitativo

使用綿長的音樂線條展現華彩樂段效果

鋼琴聲部以和絃做前導

和絃音隱藏在旋律的主線中，並使用大量的 7 度音程與同音的和弦換用來做變化，如樂句 A(原型見譜例 14.)。

【譜例 14.】

senza tempo accel.

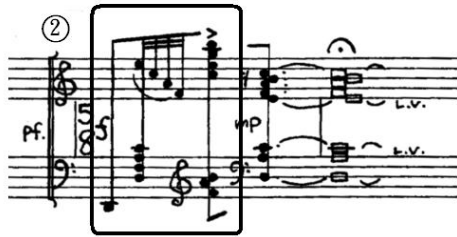
3 cl.

³¹ 自由速度，見註 25。

³² Cadenza(義)：(原意：終止)華彩段。十七世紀歌劇詠嘆調的演唱中，為博取觀眾喝采，在曲莫終止式的六四和絃後歌者長吉星插唱的顯示精湛技巧的片段。《音樂表演用語詞典》。音樂表演用語詞典編寫組著。台北市；世界文物出版。1994。p. 74

以下方和絃音作為琶音主軸將音域拉寬(見譜例 15.)

【譜例 15.】

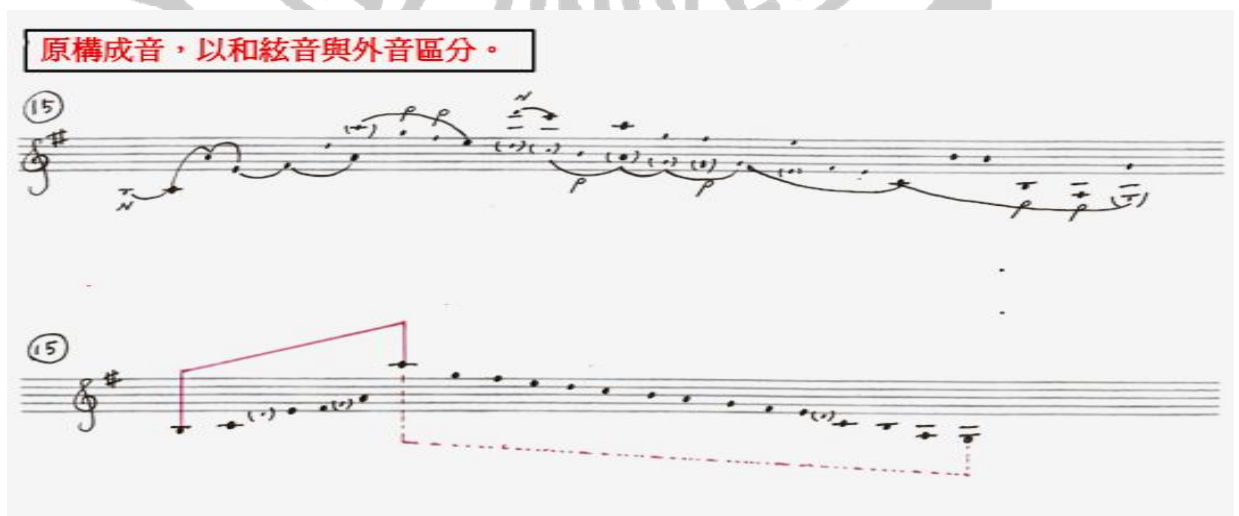

在單旋律的線條中可將旋律分為兩支線條來看，高音部份以琶音方式進行，低音線條則以級進的音階為主輔以鄰音與經過音，創造雙聲部的效果(譜例 16.)，或是將旋律線中的音階用擴大音域的方式做變化，例如 E 樂句原以音階構成，音階的上行與下行以 7° 做為主要的音程，譜例 17 中可看出將和弦外音與重覆音刪去後樂句的主要構成音為音階的上下行。(譜例 17.)

【譜例 16.】

【譜例 17.】

相較於一、二、四曲中單簧管與鋼琴的密切互動，在此曲中鋼琴主要以和弦作為前導引領著單簧管的華彩樂段(見譜例 13.)。延續動機的主要舞台在鋼琴聲部，在 A 樂段與 B 樂段樂句的起始與連接都包含了動機 X、動機 Y 的和弦與節奏的運用(見譜例 18.、譜例 19.)。

【譜例 18.】動機 X 之運用

【譜例 19.】動機 Y 之節奏型、音程之應用

第三曲中應用 Y 動機的方式與第一曲相似，但將節奏型做前後對調的應用。另外在第一曲第三小節處後起拍的節奏型也是作曲家常應用的節奏型態，在第三曲的第二小節 45 拍處也使用後起拍的節奏型。

① 第一曲開頭 Y 動機之節奏型

① 第三曲開頭 Y 動機之節奏型

而在 C 樂段之後，鋼琴僅以和弦改變色彩來襯托單簧管的獨白，樂章最後以 *attacca*.³³ 技巧直接帶入第四樂章。

³³ *Attacca*(義)，表示相鄰兩樂章之間不做停頓，直接演奏。《音樂表演用語詞典》。音樂表演用

第四曲曲式分析

第四曲為〈Divertimento〉嬉遊曲曲式，樂曲分段及和弦走向如下。（表格四）

段落	樂段	樂句	術語/速度標示	小節數		和弦走向
A		A	Presto ♩ =144	mm. 1~7	mm. 1~14	d11---F13--
	A	A'	Presto ♩ =144	mm. 8-14		
		B 段前間奏	Leggiero	mm. 15-18	mm. 15-24	g13
B	B		Senza tempo quasi adlib.	mm. 19-25		d7
B'			Senza tempo quasi adlib.	mm. 19-24		D
C	C		Presto ♩ =144	mm. 25-28	mm. 25-33	d13
C'			Presto ♩ =144	mm. 29-33		F11
		D 段前間奏	Presto ♩ =144	mm. 33-35	mm. 33-41	d13-----
D	D		Meno mosso ♩ =120	mm. 33-41		
D'			Meno mosso ♩ =120	mm. 33-41		d9
	E	C' 段前 間奏	Meno mosso → rit	(mm. 42+43+44x 3+ 45mm. x1)	mm. 42-55	d—a—d
C''	F		Tempo I ♩ =144	mm. 46-49		g—d
C'''			Tempo I ♩ =144	mm. 50-55		C7—d--E ^b -g
B''	G		Senza tempo quasi adlib.	mm. 56-59	mm. 56-64	d13-----
B'''			Senza tempo → mes64 .a tempo	mm. 60-64		
A'	H		A tempo	mm. 65-71	mm. 65-74	d9—F—d
A''			A tempo → rit	mm. 65-74		

Divertimento 字根為義大利文“divertire”是 to amuse “娛樂”之意³⁴，出現於 18 世紀，多用於在社交的場合中，通常是為小編制的室內樂所寫的作品。嬉遊曲涵蓋的曲風範圍很廣，包括獨奏曲目與室內樂作品，18 世紀中期後，嬉遊曲常用於芭蕾舞劇中的舞曲，在 1780 年以後定型為較小的輕型作品，多用於晚餐後與戶外演奏的輕音樂。

此曲主要分為四個主題段落，以 ♩=144 速度進行³⁵，快速切換的各種節奏韻律來營造出歡快、靈活又富有生氣的景像，全樂章分為七個段落。在 B、D、C”樂段前以小的樂段做為樂段的導奏，層次分明又具有獨特的風格，第一主題的第二小節 16/9 拍號至第三小節 6/8 拍號的設計中可看出本樂章的重要節奏運用：3+4 的七拍節奏韻律(見譜例 20.)。

【譜例 20.】

第四樂章第一主題

A 樂段一共分為四個小句，可分為兩組，第一樂句為 mm. 1~3，第二樂句為 mm. 4~7 小節共四小節，到 7 小節為止的前兩樂句在結束在接到下一樂句前皆有一拍半的休止符，這裡設計的休止不僅以此作為樂句劃分，音樂上由快速的音群突然到休止狀態的設計，可感受到作曲家想要營造的氛圍，像是鳥兒在林間偶然

³⁴ 什麼是「Divertimento」和「Divertisemento」?。林仁斌的音樂藝想世界。2012, 12. 5, from the World Wide Web:

<http://mypaper.pchome.com.tw/flutiste/post/1322848159>

³⁵ 第四曲的速度作曲家於開頭以 ♩=144 的速度做為理想，經筆者實際演奏後作演奏詮釋的調整，將於第四章第一節之演奏風格詮釋部份詳細說明。

飛過造成騷動後迅速回歸安靜一般，接著第三樂句由 mm. 8~11 小節共四小節，第四樂句由 mm. 12~14 小節共三小節，A 樂段後兩句之間則與之前的設計不同，樂句間沒有空間，似乎是經由前面的熱身後由 A 樂段後半兩樂句才真正動起來。由各樂句的小節數設計來看為：

[第一樂句 3+第二樂句 4+第三樂句 4+第四樂句 3](見譜例 21.)，樂句間也展現出 3+4 與 4+3 的韻律感。

【譜例 21.】

1樂句3小節

+

2樂句4小節

第一與第二樂句間有休止符，而三至四樂句間並無停頓，增加了流動感

3樂句4小節

+

4樂句3小節

第四曲中運用許多前三曲的素材做變化，以不同的速度與素材的運用呈現出不同顏色。B樂段為“自由速度”樂段，單簧管部份以動機作變化，鋼琴聲部以固定低音進行，在第一曲的“meno mosso”樂段可見相似的手法(見譜例 22.)。

【譜例 22.】

作曲家在此曲的結構、音型上善用倒映的方式，C樂段 m. 25 出現新的主題，在 C' 段以相反的音型展現趣味(譜例 23.)，在曲析表格中可見本曲以 D 樂句為中心線，在 D 主題之後樂曲的主題出現順序則以倒影式的變化方式呈現(見表格五)，最終回到 A 段結束全曲。

(表格五)

A	B	B'	C	C'	D	D'	C''	C'''	B''	B'''	A'	A''
---	---	----	---	----	---	----	-----	------	-----	------	----	-----

【譜例 23.】

C段新主題

C'段的反向進行

第三節 動機與和絃運用及發展

動機運用及發展

1980年吉松隆以《朱鷺的哀歌》出道，吉松隆開始以“鳥”為題材發展出許多的音樂語法，以各種樂器的聲響與音型來模仿鳥類的各種姿態、拍打羽毛發出的聲響、鳥轉、飛行、在空中輕柔的飛翔等意象，創作出各種想像中關於鳥的各種聲響與形象，（見譜例 24.、譜例 25.）。

【譜例 24.】

譜例：鳥の歌の旋律細胞 および その音楽的用法

a. スタカート b. テヌート c. トリル d. 連続音 e. フラッター

f. 上行 g. 下行

【譜例 25.】

A. 短音裝飾 B. 長音裝飾 C. トリル音裝飾

この組み合わせは accel. trill (e)

a (d) A C B(e) b g c a(f)

1983年創作之《4 Pieces in bird shape》在動機上延用了相同的素材與手法，而這種的動機音型也成為成為吉松隆作品的標誌之一。第一曲中A段出現的第一樂句便是第一個主題(見譜例26.)。在第一主題中呈現出貫穿全曲的兩個重要動機，其中包含了節奏與音程兩部份。

此兩個動機分別為第1小節出現的動機X、第2小節第一拍在鋼琴部分出現的動機Y，其中動機Y中琶音所使用的3°音程是本樂章中重要的素材。

【譜例 26.】

The image shows a musical score for a piece titled '4 Pieces in bird shape'. It features two staves: a flute part (top) and a piano accompaniment (bottom). The flute part starts with a tempo marking 'senza tempo' and a dynamic marking 'p with different timbres.' A red box highlights a section of the flute part labeled '動機 X' (Motif X), which is a sequence of 16 notes. Above this section, it says 'about 8 sec.' and '第一主題' (First Theme). The piano part starts with a tempo marking 'Capriccioso (♩=72)' and a dynamic marking 'pf.'. A red box highlights a section of the piano part labeled '動機 Y' (Motif Y), which is a piano accompaniment. Above this section, it says '第一主題' (First Theme). The score also includes other markings such as 'Flat.', 'rit.', 'p', 'pp', 'softly.', and 'molto rit.'.

動機X與動機Y在第一、三、四曲中都有所應用，動機在各曲中出現的節奏與音型並無太大改變，吉松隆以單純的動機原貌巧妙地與和絃做結合以統合樂章的整體感。以下就X動機的發展先做探討，X動機的組成可以兩方面來看，一是重覆音的特徵，第二是節奏型的特徵，X動機在曲中多做點綴狀的出現，或作為連接使用。

X動機在全曲中，一共以四種變化出現：

- (1)在“自由速度”片段以原始的節奏型出現，X動機用原始的節奏由慢漸漸加快，並且改變不同音色，出現在第一曲 m. 1、m. 6、第三曲的 m. 16。
- (2)以加上裝飾音的16分音符型態出現，第一次出現於第一曲 m. 3(見譜例27.)，此動機的變化在全曲應用最廣，X動機在第三曲中的發展，出現於 m. 8、m. 10 小節，皆以加入裝飾音的方式出現，在第四曲的”自由速度”樂段也作為素材使

用。

【譜例 27.】

Capriccioso (♩ = 72) *molto rit.* ...

②

cl. *flatt.* *P* *f* *acc.* *rit.* *P*

pf. *mf* *p* *pp* *softly.* *P*

The score shows a clarinet part with a triplet of 32nd notes highlighted in a red box, and a piano accompaniment. The tempo is marked 'Capriccioso (♩ = 72)' and 'molto rit.'. Dynamics include *P*, *f*, *pp*, and *softly.*

(3)以連續的 32 分音符或 16 分音符出現輔以速度的變化，多用於樂曲結束與連接樂句。出現於第一曲 m. 11、m. 91、m. 102(譜例 28.)，第四曲的 m. 71，

【譜例 28.】

①

cl. *rit.* *atempo* *f* *acc.* *staccatissimo*

pf. *mf* *f* *mp*

The score shows a clarinet part with a passage of 32nd notes highlighted in a red box, and a piano accompaniment. The tempo is marked 'rit.' and 'atempo'. Dynamics include *mf*, *f*, and *mp*. The clarinet part ends with 'acc.' and 'staccatissimo'.

(4)以規律的連續 16 分音符出現於第四曲 24~29mm.。相較於以單音節奏型態重複的 X 動機音型，Y 動機在全曲更為廣泛的應用，Y 動機以音程作為主要運用，幾乎所有的 7 和絃與 9 和絃的變化均以 Y 動機作為基礎而來，Y 動機包含兩個特徵，第一是節奏型為二分的節奏型(如譜例 29.)，第二部份是 3° 音程的琶音素材應用(譜例 30.)。

【譜例 29.】

下圖為動機 Y 由 E 下行 F 的琶音音型。

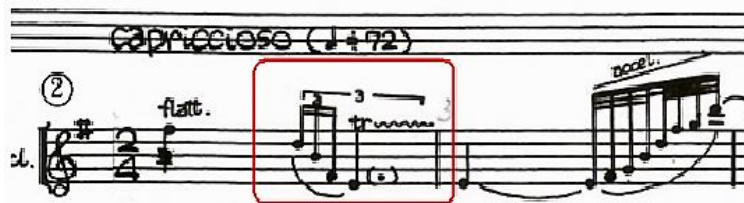
【譜例 30.】

Y 動機在各曲的發展可以分為五個變化：

(1)二分節奏型改變為三分節奏型，應用在第一曲 m. 2、m. 7。(譜例 31.)。

【譜例 31.】

(2) 2分原始的節奏型，應用於第一曲中 m. 7、m. 12、m. 31、m. 87、m. 92、m. 96。
 第三曲中 m. 2、m. 5。例如(譜例 32.)之第一拍，第二拍後半出現的堆疊音程也為
 Y動機之應用。

【譜例 32.】

Musical score for Example 32. It features a piano part on the left and a flute part on the right. The piano part starts with a circled measure 2, marked 'pf.' and 'mf'. The flute part has a circled measure 2, marked 'p' and 'pp'. The score shows a 2/4 time signature and includes dynamic markings like 'mf', 'p', and 'pp'. There are also some performance instructions like 'flut.' and 'mf.'.

(3) 2分節奏型，但在半拍部份由原本的 32 分音符改變為三連音，應用於第一曲
 m. 22、m. 31(譜例 33.)，第四曲結尾處 m. 74(譜例 34.)。

【譜例 33.】

Musical score for Example 33. It features a piano part on the left and a flute part on the right. The piano part starts with a circled measure 22, marked 'p'. The flute part has a circled measure 22, marked 'p' and 'mf'. The score shows a 2/4 time signature and includes dynamic markings like 'p' and 'mf'. There are also some performance instructions like 'flut.' and 'mf.'.

【譜例 34..】

Musical score for Example 34. It features a piano part on the left and a flute part on the right. The piano part starts with a circled measure 73, marked 'pp'. The flute part has a circled measure 73, marked 'p'. The score shows a 2/4 time signature and includes dynamic markings like 'pp' and 'p'. There are also some performance instructions like 'flut.' and 'mf.'.

(4)以 7 和絃、9 和絃、11 和絃等堆疊式三度和絃狀態出現，為應用最廣泛的方式，以下分曲舉例說明。

第一曲：第一曲中 A 段的三個樂句開頭部份均有應用，A 段落結束前鋼琴” like bird songs” 部份也採用 Y 動機元素做變化。(譜例 35.)

【譜例 35.】

© 1983 by Takashi YOSHIMATSU
© 1984 assigned to ONGAKU NO TOMO SHA CORP.

第三曲：第三曲全曲鋼琴聲部皆使用 Y 動機的元素為和聲的基底貫穿全曲，由單簧管開始後的 m. 2，鋼琴聲部進入即使用與第一曲極為類似的動機組合作和聲。(譜例 36.)

【譜例 36.】

III. Recitativo

在 m. 11 部份開始，連續以 Y 動機中三度音程的元素堆疊的連續和絃將樂曲帶入尾聲。(譜例 37.)

【譜例 37.】

The image shows two systems of musical notation for Example 37. The first system features a piano (p) part on the top staff and a flute (Fl.) part on the bottom staff. The piano part includes markings for *sostenuto*, *pp*, *f*, and *p*. The flute part includes *pp* and *l.v.* markings. The second system continues the piano and flute parts, with markings for *f*, *pp*, *mf*, *f*, *gliss (slowly)*, and *accel.*. The piano part in the second system includes *f*, *pp*, *mf*, *f*, and *f* markings. The flute part includes *mf*, *f*, and *f* markings. Both systems include performance markings such as *accel.*, *rit.*, and *gliss (slowly)*.

第四曲：Y 動機以和絃方式出現為主，不以琶音方式出現，第四曲開頭第一個音響即為 D→E 的和絃。(譜例 38.)

【譜例 38.】

IV. Divertimento

presto (♩ = 144)

The image shows the beginning of the 'IV. Divertimento' section, marked *presto* (♩ = 144). It features a piano (p) part on the top staff and a flute (Fl.) part on the bottom staff. Both parts start with a circled '1' indicating the first measure. The piano part includes a *mf* marking. The flute part includes a *mf* marking. The score shows the first few measures of the piece, with various rhythmic patterns and dynamics.

B 前兩小節，m. 17 與 m. 18 的和絃也為 Y 動機變化。(譜例 39.)

【譜例 39.】

Musical score for Example 39, measures 17 and 18. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. Measure 17 shows a complex chord structure with a circled measure number. Measure 18 continues the harmonic progression. The score includes dynamic markings such as *fp* and *mf*, and performance instructions like *senz quas* and *v. p.*. A large box highlights the chordal changes in both measures.

B m. 23、m. 24 第一次及第二次反覆結尾部分皆使用 Y 動機和絃變化。(譜例 40.)

【譜例 40.】

Musical score for Example 40, measures 23 and 24. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. Measure 23 is marked with a circled measure number and includes the instruction *staccatissimo*. Measure 24 is marked with a circled measure number and includes the instruction *6f*. The score includes dynamic markings such as *f*, *fp*, and *mf*. A large box highlights the chordal changes in both measures.

C 段鋼琴和絃部份 m. 25。(譜例 41.)

【譜例 41.】

Musical score for Example 41, measure 25. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. Measure 25 is marked with a circled measure number and includes the instruction *mp*. The score includes dynamic markings such as *mf*. A large box highlights the chordal changes in the measure.

㉔段和絃部份 m. 42。(譜例 42.)

【譜例 42.】

Musical score for Example 42, measures 42-45. The score is in 2/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The first staff is the treble clef, and the second and third staves are the bass clef. A circled measure number '42' is at the beginning. The first staff contains a melodic line with accents and slurs. The second and third staves contain a complex accompaniment with many beamed notes and slurs. A box highlights the first measure of the bass part.

㉕段和絃部份。(譜例 43.)

【譜例 43.】

Musical score for Example 43, measures 46-49. The score is in 4/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The first staff is the treble clef, and the second and third staves are the bass clef. A circled measure number '46' is at the beginning. The first staff contains a melodic line with dynamics markings 'mf' and 'p'. The second and third staves contain a complex accompaniment with many beamed notes and slurs. Two boxes highlight specific sections of the bass part.

(5)以Y動機中的7°音程做應用，若以Y動機和弦的第一音與第四音，音程為7°，
這個7°的音程在曲中也多有應用，例如在第一曲中 m. 34、m. 59 部份也有採用。
(譜例 44. 譜例 45.)

【譜例 44.】

musical score for Example 44, measures 33-34. The score is in 4/4 time and marked *meno mosso*. It features three staves: a treble clef staff with a circled measure number 33, a middle staff, and a bass clef staff. The middle staff contains a melodic line with dynamics *sfz*, *legato*, and *poco rit.*. The bass staff contains a bass line with dynamics *sfz*, *P*, and *poco marcato*. A boxed-in section in the bass staff shows a sequence of chords: a triad of G4, B4, D5, followed by a dyad of G4 and B4, and then a dyad of G4 and D5. A circled measure number 34 is also present.

【譜例 45.】

musical score for Example 45, measure 59. The score is in 4/4 time and marked *rit.*. It features three staves: a treble clef staff with a circled measure number 59, a middle staff, and a bass clef staff. The middle staff contains a melodic line. The bass staff contains a bass line with notes marked with flats (b). A boxed-in section in the bass staff shows a sequence of notes: Bb, G, Bb, G, Bb, G.

和弦運用及發展

吉松隆在本曲中多以和絃的運用來改變色彩，塑造音樂的想像空間。曲中的和絃雖不屬於功能和聲的範疇，但吉松隆使用和絃中的組成音與動機做結合，以點狀的音群、琶音等動機變化來構成樂曲並呈現和聲的立體感。在第一曲中的第一個和絃即預告了 d9 和絃將是全曲主要的和弦(譜例 46. 譜例 47.)，而後的三、四曲中也使用 d9 和絃做為開始，在曲中不時可見 d9 和絃之外，吉松隆也採用與 d9 相關的和絃，如 F、A 等相關和絃做銜接，運用相同的和絃組成音來保持調性上的完整度，如在第一曲開頭的 A 樂句的結尾，便以 F9 和絃連接至 D9 和絃(見譜例 48.)，使用相同組成音的和弦以統合調性，這個手法也用在第四曲全曲中，第四曲主要和絃保持在 d11 為主要和絃，但在和絃的移動上多以 B^b、D、F 作為主要的和絃，此三和絃在組成音上有所重複以此穩定調性感。

【譜例 48.】

I. Ballade Takashi YOSHIMATSU Op.18

senza tempo COPACCIOSO (♩+72) molto rit.

① about 8 sec. flatt. p f p f

p with different timbres.

F9 和絃 D9 和絃 1 轉位

除了上述和絃的應用之外，7° 的音程運用也是本曲重要的特色之一，吉松隆以和絃中的 3° 與 7° 音程變化不同的樣貌應用於曲中，其最原始的 7° 音程源自於 d9 和絃中的 7° (D-E) 音程，全曲中除了 d9 和絃中的 7° 音程外，也多運用不同和絃中的 7° 音程做變化。在一到四曲中，吉松隆大量的使用七和絃，在旋律上，無論是縱向的和聲、平行的旋律線，七和絃幾乎是作為主要的應用手法之一，可

見吉松隆在創作之始即以單純的音樂語法作為創作的元素。

例如第一曲第 m. 24，鋼琴部份下聲部採用 E 下行至 F 的大跳 7° 反向音程(見譜例 49.)。

【譜例 46.】

【譜例 47.】

【譜例 49.】

音程為E--F，是由E-C-A-F中E---F的音程。

第三章 《4 Pieces in Bird Shape》演奏風格詮釋及演奏技巧探討

在本章中先就演奏風格詮釋做整體陳述，其次就曲中需要使用的重要演奏技巧、“自由速度”樂段之處理兩方面做探討。單簧管為移調樂器，以下探討中將以單簧管移調後的音高與指法做講解³⁶。

第一節 演奏風格詮釋

吉松隆將這首作品歸類為室內樂作品，所以在作品的呈現上筆者以室內樂的方式來詮釋，藉由鋼琴與單簧管雙方的合作方可展現出樂曲全貌，需更加重視鋼琴與單簧管的契合度。全曲演奏時間約十分鐘，屬短篇作品。除了音樂精確的處理之外，需特別著重整體的音響與氣氛的營造。樂曲均明確的標示速度，經實際的演奏後，為能更清楚地演奏與詮釋，筆者於各段落在速度上略有調整。樂曲中音樂來模仿鳥類的各種姿態，在作品背景章節中已有探討，演奏時需多注入對音樂的想像以增加表現力，以下就四曲分別探討。

第一曲：

在音樂風格上相當的有禪意，演奏者需在樂曲開頭掌握住氣氛。由寂靜中出現的鳥鳴聲一聲催促著一聲地開啟整個樂曲，彷彿身處在幽靜的深林中突然出現的鳥兒啼叫，而後振翅飛翔的景象。每一樂句在處理上都需要精心的設計，有些樂句在結構上相似，但音量上與速度上的記譜卻有所不同，使得最終的呈現有所不同。在B樂段中音樂透露舒緩安靜的氛圍，整體的音量減弱，由鋼琴聲部做主導，與A樂段形成對比，似鳥兒在林中展翅翱翔的悠閒模樣，而後再度進入A'樂段。A'樂段整體處理需要更為強烈，整體音量上也較強。開始以狂野的ff音量做花舌帶入A'樂段，在G樂段後逐漸的減弱，恢復平靜，似群鳥在林中紛飛後離去，回歸寧靜的景象，在速度變化、音量對比與樂句的鬆緊之間帶出具有

³⁶ 舉例：在第一曲中單簧管第一個音實際音高為E，但在單簧管演奏與記譜上為F#，在此論文中討論以單簧管演奏之音為準做討論。

生命力的活躍感。

在速度上有大幅變化處建議在單簧管進點時給鋼琴一個進點的暗示，例如在第二小節 mes. 2，單簧管第一樂句開頭以 E 音做漸快漸強的重複音型，在進入 mes. 2 時需做明顯的動作讓鋼琴聲部更清楚的明白進點時間，在 mes. 1 接至 mes. 2 的花舌音需要注意口腔的變化，將舌根稍微向喉頭靠近些，在正確的拍點讓花舌的效果出現。接下來以 $\downarrow = 72$ 的速度演奏，練習時必須將速度穩定住，當速度穩定之後，彼此的配合才會更為契合，在鋼琴與單簧管都熟習自身演奏部份之前提下，建議單簧管演奏者在平日的練習時就使用總譜以熟悉鋼琴的進點，在 B 樂段前的間奏樂段 mm. 18~19 處也需多加注意。本樂曲的速度皆有明確的標示，在經過實際的演奏後，為了能更清楚地演奏，筆者在速度上略做調整。第一曲在標示 B 段速度 $\downarrow = 144$ ，在實際演奏上若採用此速度將無法與鋼琴配合，所以將速度調整為 $\downarrow = 128$ ，可以將語法做更清楚的表達。

第一曲在速度上常有小區塊的變化，在演奏上建議鋼琴與單簧管在練習時首先忽略彈性速度部份，在熟練後再予以速度的調整，例如在第一樂句中單簧管 m. 3 的第二拍以八連音上行做漸快漸強的處理，練習時建議先以正常的 $\downarrow = 72$ 的速度做練習，熟習後再將前方四個音放慢些，然後加速。練習時需對服節拍器以控制八連音在一拍內演奏完畢，需在 mes. 5 前演奏至 D 音。八連音結束之後在 mes. 4 做漸慢，此時建議以八分音符做逐步的漸慢會較為自然。延長記號主要是要維持住樂句的張力，在第一曲中延長記號多伴隨漸強的處理。例如第一樂句結束時需漸強至以 f 音量做延長，建議將延長的時間加長並且將音量的變化加大，以凸顯張力，處理延長記號時需維持住音樂的延續，演奏時要唱多一些，樂句帶到最後一刻才繼續下一樂句。

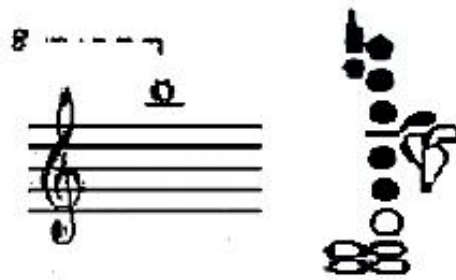
演奏現代作品時，因技巧的困難與節奏的複雜，易忽略音量的變化，本曲音量的變化十分豐富，曲中每一樂句的音量變化都十分細微，需要縝密的處理，練習時需要輔以節奏一同琢磨，在以慢速練習時便做到音量的要求，以期在日後按照速度演奏時每一句都符合樂譜所記載。

第二曲：

展現理性、機械化式的精準對位，需注意反覆的樂段順序。單簧管部份的正拍與切分音的輕重不同，以譜上速度 ♩=176 的練習後，可以用 ♩=58 的速度做一小節一拍的練習，如此可以清楚的感覺到切分音的節奏與樂曲的韻律，單簧管在 [E] 段落易將附點音符吹奏得太短而趕拍。

本曲中技巧上較為困難的部份在於單簧管高音的圓滑奏與斷奏，建議開始練習時將斷奏或是圓滑奏均先以慢速的圓滑奏做練習，此時應多注意音色的飽滿度與大跳音程時音與音之間的連結，而以斷奏演奏時也應保持住圓滑奏時的音樂性，如此一來在演奏斷奏時音樂有連續的感覺，否則斷奏部份會破壞整個樂句的完整性。[E] 樂段單簧管開始有 F 以上的高音與大音程斷奏，此時應注意口腔的緊度，口腔應該保持在較小的開口，並且吹口需靠緊上門牙，口腔的鬆緊度是影響高音是否可順利演奏的關鍵。在 F 至 C# 的圓滑奏需要穩住氣的支撐，建議先將聲音放大以慢速的圓滑奏練習，在速度加快後會較為順暢。[E] 樂段中的高音 B 建議指法如下(譜例 50.)：

【譜例 50.】

第三曲：

第三曲是四曲中最為自由的片段，單簧管佔主導的角色，鋼琴主要是以和絃音烘托單簧管的主秀，與第一曲相同，以單簧管的F#音由無到有，神祕地帶入樂曲，在音量與速度都十分地自由不受拘束，是充滿張力與戲劇性的一曲。曲中樂句都較長並且需要做速度上的加速等變化，所以在換氣時請儘量的吸足，在樂句中規劃速度的變化並配合氣的使用。

accel. 的處理方式，建議在樂句中將漸快的時機提早，並保持方向感加速至顫音，在樂句中可將音群分為幾組在後方的二至三組在練習時便以高速來做練習，而後再以漸快方式演奏整個樂句，如此一來可以掌握最後的速度，也有助於安排整體樂句的速度。

前三樂句的開始都是採用由無到有的長音進入，在吹出長音之前腹部就需要先支持住，如此一來較容易控制發出的聲音的集中度，在演奏小聲的時候，可以想像窄的、持續的送氣，腹部也要支持住，勿使用虛浮、鬆垮的氣息吹奏。在本曲樂句中有許多大跳的音程，並且包含許多高音的大跳音程。在簧片的挑選上建議挑選偏薄的簧片，在高音的大跳間控制較為容易。全曲最後一句必須以不間斷的 *attacca* 連接至下一曲，最後一句的處理建議加速快些，延長時間也稍短，因為全句無法換氣並且要撐到下一曲的第一句結束，在氣量的控制上要多費心思。

第三曲需要著重在張力的表現，開始的三句都是由無到有的最小聲音量開始，漸漸的將音量與力量增加至鋼琴以 *d9* 和絃進入，需要注意氣氛的凝聚力。全曲最為緊湊的部份是由 12 小節開始，即一氣呵成的以 *Attacca* 的方式接到第四曲，在音量與音樂的感覺上處理可以更為狂放，可以想像較為大型的鳥類翱翔時細微的動作展現。

第四曲：

第四樂章速度標示為♩=144 的速度，在實際演奏時為求更為清楚地演奏每個音，並且兼顧節奏的韻律，建議將速度調整以♩=136 的速度演奏，第四曲的速度快且變化拍點較為複雜，練習時儘量使用節拍器來穩定節奏。第四曲的開頭樂句以 8/4+9/16+6/8 拍子開始，若以大拍來演奏這三種速度難以精準的抓住拍點，在慢速練習時，建議皆以最小單位♩來計算，先熟悉韻律感後再加快，本曲與鋼琴之間的合作也顯得更為緊密，單簧管在熟習後須多加留意與鋼琴合作的部份，將兩部份熟悉後才可密切配合，所以在練習時可看總譜練習，想像鋼琴的音響與節奏，如此一來在合奏時會更為熟練。

A 樂段與 A' 樂段中，速度上較快並且包含琶音與大跳音程，在音程上以琶音作為旋律的主線，單簧管在演奏琶音時容易在氣的支持上失去控制，並且嘴型也需要有所調整，在慢練時將氣支持通過每一個音，讓聲音飽滿，先以大的音量做練習，在高音時要調整口腔的鬆緊度，不可過緊，當速度加快後，高音的快速音群容易不清楚，要保持住氣的支撐，將吹嘴頂住上牙齒增加吹嘴與口腔的支持度，太鬆會導致高音出不來或是泛音的出現，尤其在[A]前兩小節單簧管的F#音容易因為氣與嘴型沒配合好而不見，要多注意，以保持樂句的完整。氣息的支持對於演奏高音來說特別地重要，在[D]段的第36小節中單簧管與鋼琴部份的齊奏，需要以F#音高並且以p音量作演奏，此時腹部與氣息的支持都要非常注意，口腔也不要吹得太憋，需要想小的送氣並且保持吐音的平均度，同樣的方式也應用在B與G小段中，這兩段為隨意速度樂段，單簧管部份建議以相似的題材做變化，整個樂段中單簧管的音高為高音D音量上須保持在p的音量演奏。

最後一段[H]段落回復樂曲開頭的音型與節奏型，最終以鋼琴的B音重複音型連接至鋼琴與單簧管的三連音做結尾，一切回歸於寂靜。

第二節 演奏技巧探討

一. 重要演奏技巧探討

《4 Pieces in Bird Shape》曲中，使用了傳統單簧管演奏中較新的演奏技巧，包含 flutt.、gliss.、mutiphonics 的使用，近代作曲家的作品中不時可見此三種技巧的運用，以下就筆者本身的練習經驗來做分享說明。

(1) flutter tongue：花舌演奏技巧。花舌原是一種西班牙語或印度語中常用的一個音「rr」。在術語中的簡寫為”flutt.”(flutter tongue)，意指在口腔中經空氣急速通過後舌尖的自然振動會產生出的一種聲響，聽起來像是連續發出”「嚕嚕嚕嚕」的聲音。中文的發音裡沒有這種發聲，只有近似的「儿」音，於是對於中文語系的演奏者學習花舌技巧會比較困難。單簧管在演奏時吹口必須固定一部份在口腔內部中，相較於銅管樂器與長笛來說，在口腔可運用的空間較少，在克服花舌的演奏技巧上要花更多工夫，練習花舌技巧建議先不用吹嘴來練習，在動作純熟後再加上吹嘴做練習。

花舌分為兩種，第一種是喉花舌，也稱為後花舌。這種方式並不用在語言上，單純運用在演奏上，主要是靠喉間小舌(張大口可見的喉嚨上方的懸舌)來做振動，發出的聲音較為規律，也比較輕。這種音響聽起來像是睡覺時的打呼嚕時發出的聲音，練習時建議放鬆喉嚨肌肉，嘴唇略為張開，張開的幅度小，呼吸完後吐氣時，將舌根部接近上方小時部份，但不要貼住。放鬆一般將氣放出，模仿咳痰時的動作，但是比咳痰的動作強度輕很多，此時口中發出的聲音類似「hə~i」。一開始練習很難抓住如何在一送氣的瞬間就做到動作並且發出有規律的聲音，在揣摩動作之餘建議聽聽聲花舌的演奏會較容易練習。這種花舌方式在實際上容易遇到的演奏困難是在喉部放鬆程度，在演奏時若喉部緊張會造成小舌無法振動，喉花舌在高音域使用的表現較為出色。

第二種花舌練習方式為振動在舌尖部份的前花舌，原用在西班牙語等歐洲語系的發音中，這種方式振動較大，音響上也較為明顯。動作上是先將舌尖 1/3 貼上上顎，吸氣後要吐氣前將已貼上的舌尖稍放鬆，改由接近舌根處左右兩側的肌肉向上用一點點力氣靠住兩邊上白齒，此時送氣，舌尖處放鬆，一邊想「得~」的長音邊送氣。可先從瞬間送很多氣的方式開始，再漸漸揣摩。前花舌的好處是可改變音色，音量，也可控制強弱音。但是在高音域方面，因為高音演奏時口腔可運用的部分會變少，氣流也要更快，當口腔較為緊繃加上空間變小時易造成花舌音無法持續。

(2)Glissando 演奏技巧

Glissando 的縮寫 gliss.，由法語中的 glisser 詞根加上義語 ando 結合而成。Glisser 原意指滑動，在音樂中指滑奏，是使用指尖(在弦樂器)或指甲(鍵盤樂器上)做迅速滑動產生的音階效果³⁷。在單簧管演奏時多用於爵士音樂。以下就單簧管的滑音奏技巧做說明，滑音是利用口腔與手指動作輔助，使音高由原本音開始向上或是向下移動的連音技巧，這種連音技巧可由兩方面練習，第一是以口腔動作做練習，第二是做手指的技巧練習。

1. 口腔動作練習：建議先以喉音位置加上高音鍵的 C、B、A 等音做口腔的練習，吹奏長音時，一開始以正常氣吹奏，然後漸漸將喉嚨位置放低、張開，造成音高向下移動後再恢復口腔內部回到原來音高。以這樣的方式先反覆練後便可加入手指動作練習。

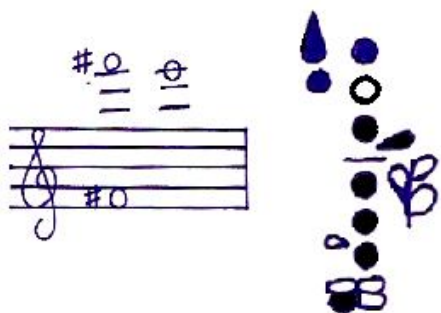
2. 手指技巧練習：單簧管的正面按鍵為開孔，利用這個特性，在吹奏時將指腹壓住按鍵後以壓住按鍵的狀態一點一點向旁邊移開，造成滑音效果。建議先以高音域做練習，由 G 音開始吹奏後，將無名指漸漸的向左移動，便可發現聲音由半音往上滑至 A 音，以此方式逐音向上吹奏練習至 C 音。在熟練之後，可在 G~A 音幾乎完全吹奏完成時再慢慢放開 A 音往 B 音去，逐步的吹奏到 C 音。接下來便可以

³⁷ 《音樂表演用語詞典》。音樂表演用語詞典編寫組著。台北市；世界文物出版。1994。p. 166。

高音域的D音開始練習，這時會遇到的困難是D~G下半段音域接到G~C的上半音域時聲音容易出現斷層。在移動手指時，雖要以按住的狀態移動，但並非要用力的捏住樂器，在做較長的滑音練習時也須注意連接每個音時須以口腔的力量支撐好。要注意下方音域接到上方音域之際，上方G~B的指腹不可以太早移動，須等下方音按鍵完全移開後才慢慢打開上方音。

3. 複音演奏技巧：multiphonics sound，運用特殊的指法使單簧管發出單音以上的泛音，產生和絃音。出現於第一曲A'樂段之94、95mm.，作曲家在音高上並無特殊要求，但註明兩小節的音高需不同，94mm. 在音量上開始於在mp經95mm漸強至ff。因94小節要求由弱的音量開始，於是在指法選擇上必須選擇可以輕鬆吹出小聲的複音指法，95小節採用可以做漸強的B音指法，在演奏B音時口腔需要稍微放鬆將氣送的鬆散一些才可發出複音(圖一、圖二)。

【圖一】mes. 94 採用指法。

【圖二】mes. 95 採用指法。

二. “自由速度”樂段處理與演奏技巧

在此樂曲中第一、三、四曲皆使用了“senza tempo”的方式，senza 為無、沒有之意，筆者在此理解為“自由速度”的處理方式，此術語原意為無速度的，吉松隆認為演奏者的詮釋也是樂曲的一部份，依照演奏者對樂曲與樂譜的理解來處理即可。以下將就三曲中“自由速度”樂段的處理技巧與方式說明。

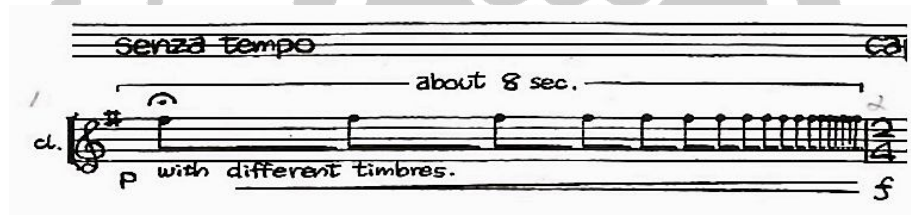
第一曲：

第一曲中作曲家標明 senza tempo 的樂段共有三個樂段，分別在 A 樂段的 A、A' 樂句與間奏樂段的 B 樂句，以下依序分別說明演奏方式。

(1)A 樂句以 F# 音開始，

隨著 8 秒時間的結束越來越密集並且須做不同的音色變化。

【A 樂句，譜例 51.】

The image shows a musical score for a single staff in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The tempo marking is "senza tempo" and the duration is "about 8 sec.". The score begins with a dynamic marking of "p" and "with different timbres." and ends with "f". The notation shows a sequence of notes that become increasingly dense and rhythmic towards the end of the 8-second period.

譜例 51. 中可見作曲家並無清楚的標示速度，但清楚的註明以 8 秒時間做演奏。所以在速度上可先以 $\text{♩} = 60$ 的速度，以八拍的時間來演奏，因為在速度上需要漸快，而越在後方的音群需要出現的越密集，以一拍為單位做音群與時間的分配(如下圖三.)。

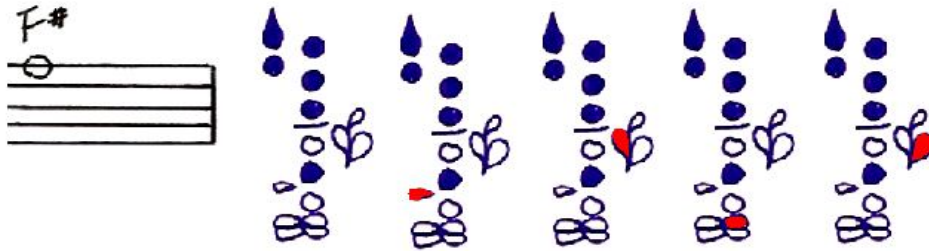
【圖三】

The diagram shows a sequence of rhythmic patterns for the first 8 beats. Each beat is represented by a vertical line with a note head above it. The notes are grouped into patterns that become increasingly dense and rhythmic from beat 1 to beat 8. The patterns are: 1. A single note. 2. A pair of notes. 3. A triplet of notes. 4. A group of four notes. 5. A group of five notes. 6. A group of six notes. 7. A group of seven notes. 8. A group of eight notes.

A 樂句作曲家要求以不同音色演奏，在此筆者以加鍵來做不同的音色變化，以原始的 F# 指法，依序加上不同的輔助鍵來改變音色。共使用五種指法(見下方圖四)依譜例 32 中的節奏輔以下圖中的指法以五個一組的輪迴演奏(見下圖五)。

【圖四】

【圖五】

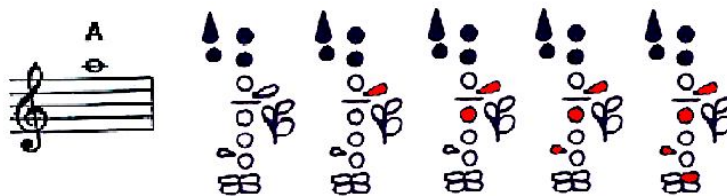

(2)在 A' 樂句,處理方式與 A 樂句相似,單簧管演奏音高為 A,但要求的秒數為 6 秒。以下圖五的節奏做漸快輔以圖六中的指法做音色變化。

【圖六】

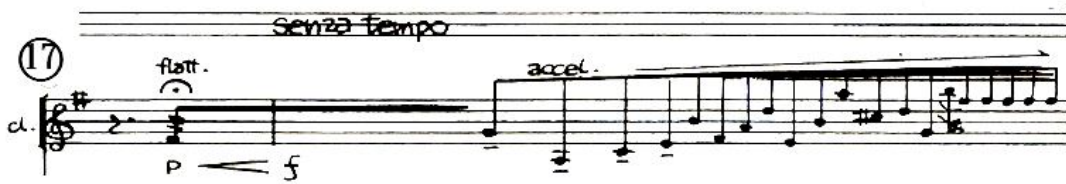
【圖六】

(3)間奏樂段 B 樂句開始於 17 小節，以 F# 的花舌音做為開始後接琶音(譜例 52.)。

以一單位=72 的節奏來安排音群(譜例 53.)，B 樂句速度在最後一組需加快至兩倍速度，以 ♩=144 以帶入下一樂段，在此樂段筆者將速度略做調整，經實際的演奏後，以 ♩=128 的速度更能清楚的呈現樂曲。

【譜例 52.】

【譜例 53.】

第三曲：

速度上為 ♩=76 速度，全曲建議都以類似 cadenza 的彈性速度做處理，在第三曲的前兩句 senza tempo 片段可按照第一曲的間奏部份(譜例 54.)做速度與音群上的安排，在 9 小節部份的樂段，單簧管以 C# 音帶入，必須要注意在規定演奏的約六秒中結束，休止符的部分也必須演奏顫音，另外作曲家以休止符來標明斷奏演奏的時間點。首先劃分為 7 拍，以 ♩=76 做演奏，如(譜例 56.)所標明。(譜例 54.)

進入 B 樂段後有許多需要彈性速度的處裡，在 m. 13 處的重覆演奏部份，鋼琴部份的和弦音是出現在 C# 之後，筆者採取重覆 BGF 三音，若由 C# 部份重覆演奏和弦出現的時間點會造成矛盾(譜例 55.)。

【譜例 55.】

The image shows a musical score for two instruments: Clarinet (cl) and Piano (pf). The clarinet part is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 7/8 time signature. It features a 'sostenuto' marking and an 'accel.' marking. A circled measure 13 shows a specific rhythmic pattern. The piano part is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a 7/8 time signature. It includes dynamic markings like 'p' and 'l.v.' (lento vivace).

第四曲：

第四曲在 mm. 19~22、mm. 56~59 兩樂段採用“自由速度”的方式，筆者的處理是選擇反覆鋼琴部份的固定旋律，而單簧管部份以譜上標明的動機演奏，隨機將動機出現的順序調換或是延長或以類似的手法表現鳥兒自各個不同的方向、高度、不同體型、大小的鳥在林間發出的種種聲音。進入 m. 23 與鋼琴共同的節奏前再給鋼琴聲部一個信號帶入下一個樂段。

四. 樂譜勘誤部份：

本樂曲中在樂譜上有若干處標示不清，筆者以信件方式請教作曲家吉松隆先生，以求確認正確的音。吉松隆先生認為應是印刷與抄寫上的錯誤，多以總譜上的音為主。

以下列出樂譜之勘誤：

- (1) 第一曲[D] [E]樂段，速度上在總譜與分譜上的標式不同，術語為 *a tempo*，回到原速之意，原速應指[D]樂段前的 *meno mosso* 樂段速度，為 $\text{♩} = 92$ 的速度。
- (2) 第二曲單簧管分譜[A]樂段在旋律上與[K]段為相同的主题。第四小節中的 C 音應升高半音為 C# 較為符合主题旋律線條。

【譜例 56.】

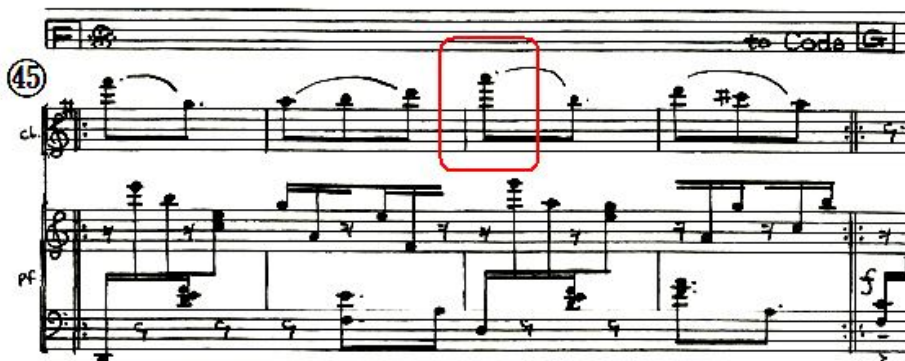
①

- (3) 第二曲[F]樂段 45mm. 單簧管分譜記譜為 F#，應更正為總譜中的 A 音。

【譜例 57.】

④5

(4) 第二曲中單簧管分譜中，I段落 59mm. 第三拍的 AB 應改為總譜上的 AG。

【譜例 58.】

Musical score for Example 58. The top staff is the clarinet part, and the bottom two staves are the piano accompaniment. A red box highlights a measure in the clarinet part, which contains a half note G4 and a quarter note A4. The measure is marked with a circled '58' at the beginning of the staff.

(5) 第三曲 4~5mm. 的 B 音(第二樂句開頭)單簧管分譜上並無註明漸強記號，應標明總譜記載的 4mm. 漸強至 5mm. 的漸強記號。

【譜例 59.】

Musical score for Example 59. The top staff is the clarinet part, and the bottom two staves are the piano accompaniment. A red box highlights a dynamic change in the clarinet part, from *subito p* to *fp*. The measure is marked with a circled '4' at the beginning of the staff. The score includes markings for *a tempo* and *senza*.

(6) 第四曲：單簧管分譜中 5mm. 的第三音 D 應更正為總譜中的 f 音。

【譜例 60.】

Musical score for Example 60. The top staff is the clarinet part, and the bottom two staves are the piano accompaniment. A red box highlights a specific note in the clarinet part, which is a half note D4. The measure is marked with a circled '4' at the beginning of the staff. The score includes markings for *p* and *mf*.

結語

單簧管由 17 世紀末起發展至今已是非常完善的樂器，在古典時期與浪漫時期開始其豐富多變的音色深受作曲家青睞累積了許多經典的樂曲，自 20 世紀開始，作曲家開拓了單簧管的技巧與音色，更加豐富單簧管曲目新的一頁。

20 世紀音樂的音樂作品荀白克(Arnold Schoenberg, 1874~1951)首創 12 音列的非調性創作手法，自此音樂漸漸的走向實驗性質。現代作品雖拓展了音樂的發展空間，卻背離人對於音樂美好的嚮往，而後新古典主義開始復甦，創作回歸到實用的範疇。本論文探討的作曲家吉松隆為日本國際級作曲家，自 1980 年以處女作《朱鷺的哀歌》出道後活躍至今，在一片以新音樂自居的非調性音樂創作中，走出自己獨特的創作理念，在新古典主義的風格中揉入許多不同的創作元素，為亞洲的音樂發展增添了許多光芒。

在吉松隆的創作中“鳥”一直是他最喜愛的題材，截至今日以鳥做為主題的作品一共是 15 首。本論文所探討的《4 pieces in bird shape》是吉松隆第一次以單簧管作為主角創作的室內樂作品，此時的吉松隆初踏入音樂創作領域，尚處於摸索個人特色的階段中，這部作品是繼出道作《朱鷺的哀歌》後第二次以“鳥”做為主題的創作。在撰寫本篇論文與實際演奏本曲的期間，經由對樂曲的分析及探討後，筆者對吉松隆在音樂語法的靈活應用相當的驚艷，他善以音樂語法來描述鳥的動作、歌聲、與大自然的景色，將古典的曲式融合現代音樂的動機與技巧創造出一幅幅自然風景。在第三章曲式分析中，筆者先將樂曲劃分樂句分析結構後，以動機、和絃的運用方向做探討。第四章為演奏詮釋部份，筆者在實際演奏樂曲後也體察到現代音樂在演奏技巧上所需的突破和與鋼琴之間配合的困難度。並對於如何在速度的處理、作曲家的要求、樂曲的風格間取得一個平衡點而困惑，而在筆者與作曲家的通信中，吉松隆先生認為一個完整的演出也包含了演奏者在對曲目理解後的自我詮釋。不同於傳統作品的經典詮釋，我們與作曲家存在同一個時空中，在演繹現代音樂作品時，必須更清楚地理解作曲家的想法，在曲目的

詮釋上可獲得更多由作曲家而來的直接訊息，了解作曲家賦予我們對作品詮釋的自由度。經由此論文的探討，使我對於現代曲目的詮釋上有更多心得，也期望個人淺見對於日後演奏這首曲目的演奏者有些許參考價值。

附錄

參考書目：

吉松隆著。吳怡文譯。《古典音樂簡單到不行》。台北市：如果出版，2007。

吉松隆著。呂雅昕，游蕾蕾譯。《古典音樂一下就聽懂名曲 Guide》。台北市：如果出版，2007。

吉松隆著。梁若琦譯。《古典音樂就是這樣子》。台北市：如果出版，2007。

《音樂表演用語詞典》編寫組著。《音樂表演用語詞典》。台北市：世界文物出版，1994。

網路參考書目：

古典音樂簡單到不行。須文蔚。2012, 4. 12, from the World Wide Web:
<http://blog.chinatimes.com/winway/archive/2007/07/06/179083.html>。

吉松隆作曲家。Japan Arts。2012, 4. 12, from the World Wide Web:
<http://yoshimatsutakashi.seesaa.net/article/116192649.html>。

Takashi_Yoshimatsu。2012, 4. 11, from the World Wide Web:
http://www.japanarts.co.jp/html/JA_artists/eng_profile/yoshimatsu_0817.html。

Nec Navigates Japan' s Classical Music Artists:Takashi Yushimatsu。2012, 4. 11, from the World Wide Web:
http://japansclassic.com/artists/japanarts_09/takashi_yoshimatsu.html。

Takashi Yushimatsu。Naxos Music Library:Classical Music Home。2012, 4. 11, from the World Wide Web:
http://www.naxos.com/person/Takashi_Yoshimatsu/19428.htm。

ヨシマツ(吉松隆)作曲,朱鷺によせる哀歌 op. 1。2012, 4. 12, from the World Wide Web:

[http://hpcgi2.nifty.com/gengaku/database2/databasell.cgi?keys31=YoshimatsuTakashiThrenodytoTokiOp.121980\[Str/Pf\]](http://hpcgi2.nifty.com/gengaku/database2/databasell.cgi?keys31=YoshimatsuTakashiThrenodytoTokiOp.121980[Str/Pf])。

朱鷺によせる哀歌 Op. 12。村山智美。2012, 4. 24, from the World Wide Web:

<http://suishoan-tm-2011.cocolog-nifty.com/myfavoritemusic/2011/11/op-12-bf2a.html>。

交響曲工房。吉松隆。2012, 4. 24, from the World Wide Web:

<http://homepage3.nifty.com/t-yoshimatsu/>。

《古典音楽家：西貝流士》。陳重霖。印象三重奏。2012, 4. 24, from the World Wide Web: <http://www.arstrio.tw/musicians/Jean-Sibelius.php>。

日本の作曲家と鳥たち Daidarabocchi。2012, 4. 24, from the World Wide Web:

http://daidarabocchi.blogspot.com/2008/07/blog-post_7988.html

月刊クラシック音楽探偵事務所。吉松隆。2012, 1. 24, from the World Wide Web:

<http://yoshim.cocolog-nifty.com/office/>。

代々幡村音楽館。吉松隆。2012, 1. 24, from the World Wide Web:

<http://web.mac.com/yoshim632/MusicHall/%E5%85%A5%E5%8F%A3.html>。

鳥たちの時代。藤岡幸夫。オフィシャルファンサイト。2012, 1. 24, from the World Wide Web:

<http://www.fujioka-sachio.com/fromsachio/fromsachio200911.htm>。

什麼是「Divertimento」和「Divertimento」?。林仁斌的音樂藝想世界。

2012, 12. 5, from the World Wide Web:

<http://mypaper.pchome.com.tw/flutiste/post/1322848159>。

八分音符の憂鬱；作曲家:吉松隆の21世紀クラシック音楽界放浪記。吉松隆。

2012, 11. 4, from the World Wide

Web: <http://yoshim.cocolog-nifty.com/tapio/> ◦

《BACH, J. S. : Inventions and Sinfonias, BWV 772-801》 ◦ Anna Magdalena's Notebook (fragments) ◦ Naxos music library ◦ 2013, 7. 6, from the World Wide Web:

http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.550679&atNum=550679&filetype>About%20this%20Recording&language=English ◦

Nicolas del Grazia ◦ Clarinet- mutiphonics ◦ 2013, 7. 6, from the World Wide Web: <http://www.clarinet-multiphonics.org/index.html> ◦

吉松隆作品列表

僅列出 1980~2011 年間作品

(表格七.)

年份	原文	英文名稱	編號	配器
1974	シリウスの伴星によせる	To the Companion Star of Sirius	op .1	piano
	シリウス賛歌	Hymn to Sirius	op. 2	orchestra
1975	歪んだ真珠の牧歌	Pastoral of the Distorted Pearls	op. 3	flute, violin, piano
1976	鳥獣保護区	Wild Life Protection Area	op. 4	orchestra
1977	室内協奏曲	Chamber Concerto	op. 5	chamber orchestra
1978	忘れっぽい天使 I	Forgetful Angel I	op .6 op .6a	.harmonica, piano violin, piano
1979	レグルス回路	Regulus Circuit	op. 7	piano
	忘れっぽい天使 II	Forgetful Angel II	op. 8	Harmonica ,guitar
	ドーリアン	Dorian	op. 9	orchestra
1980	リトマス・ディスタンス	Litmus Distance	op.10	guitar
	雨月譜	U-Getsu-Fu	op.11	shakuhachi, 17-gen
	朱鷺によせる哀歌	Threnody to Toki	op.12	string-orchestra, piano
1981	首のない馬	Horse with no head	op.13	baritone, piano
	チカブ	Chikap	op.14	flute-orchestra
1982	デジタルバード組曲	Digital Bird Suite	op.15 op.15a	flute & piano flute & guitar
1983	植物プリズム	Plant Prism	op.16	mixed chorus, piano
	虹色プリズム I	Rainbow colored Prism I	op.17	2 pianos, 2 cellos, horn

年份	原文	英文名稱	編號	配器
1983	鳥の形をした4つの 小品	4 pieces in Bird shape	op. 18	clarinet, piano
1983	優しき玩具	Tender Toys	-----	guitar-solo, duo
1984	虹色プリズム II	Rainbow colored Prism II	op. 19	2 pianos
	バードスケイプ	Birdscape	op. 20	marimba
	マーマレイド回路	Marmalade Circuit	-----	tape
	ギター協奏曲「天馬効 果」	Guitar Concerto "Pegasus Effect"	op. 21	guitar, orchestra
1985	トラウマ氏の一 日	A Day of Mr. Trauma	op. 22.	voice, piano, harmonica, perc.
	ランダムバード変奏 曲	Random Bird Variations	op. 23	2 piano
	忘れっぽい天使 III	Forgetful Angel III	op. 24	harmonica, accordion
1986	鳥たちの時代	The Age of Birds	op. 25	. orchestra
	双魚譜	Soh-Gyo-Fu	op. 26	shakuhachi, 20-gen
	プレイアデス舞曲集 I	Pleiades Dances I	op. 27	piano
1987	プレイアデス舞曲集 II ...プレイアデス舞曲 集 II a ...プレイアデス舞曲 集 II b	Pleiades Dances II ...Pleiades Dances IIa ...Pleiades Dances IIb	op. 28 op. 28a op. 28c	piano violin(fl), piano sax(solo-inst), string -quartet
	走れ、言葉よ!	Run Language Run !	op. 29	poet, orchestra , electric sound
	ピアノ四重奏曲「アル リシャ」	Piano Quartet "Alrisha"	op. 30	flute, violin, cello, piano
	...融けてゆく夢	Melting Dream	op. 30a	violin (or sax/ harmonica etc), piano

年份	原文	英文名稱	編號	配器
1987	忘れっぽい天使 IV	Forgetful Angel IV	op. 31	harmonica, string quartet
	ランダム氏の独白	Monologue of Mr. Random	op. 32	vocal, piano
1987	弥勒効果	Miroku Effect	op. 33	11japanese- instr, str-orch
1988	フラクタル氏の生涯	A Day of The Life of Mr. Fractal	op. 34	chamber opera
	プレイアデス舞曲集 III プレイアデス舞曲集 IIIa	Pleiades Dances III Pleiades Dances IIIa	op. 35 op. 35a	piano piano, percussion
	ファゴット協奏曲「一 角獣回ファゴット協 奏曲「一角獣回路」 一角獣回路...(sax 版)	Bassoon Concerto Bassoon Concerto "Unicorn Circuit" "Unicorn Circuit" (sax version)	op. 36 op. 36a	bassoon, orchestra ... alto(& sop) saxophone, orchestra
1989	コンポーザー氏の憂 鬱	Melancholy of Mr. Composer	op. 37	vocal, keyboard, flute, perc.
	水幻譜	Sui-Gen-Fu	op. 38	shakuhachi, 13-gen koto
1990	パラレルバード・エチ ュード	Parallel Bird Etude	op. 39	2 clarinet
	カムイチカブ交響曲 (交響曲第1番)	Kamui-Chikap Symphony (Symphony no. 1	op. 40	Orchestra
	もゆらの五つ	Parallel Bird Etude	op. 41	20-gen
1991	サジタリウス牧歌	Moyura	op. 42	bassoon, harp
	交響曲第2番「地球に て」	Symphony no. 2 "at Terra"	op. 43	Orchestra
	ファジイバード・ソナ タ	Fuzzy Bird Sonata	op. 44	saxophone, piano

年份	原文	英文名稱	編號	配器
1991	鳥ぶりずむ	Bird Prism	op. 45	2 flute, piano
	鳥リズム	Bird Rhythm	op. 46	3(6) perc.
	3つの白い風景 白い風景(室内オーケ ストラ版)	3 white landscapes White Landscapes	op. 47 op. 47a	flute, bassoon(or vc), harp fl, vc, hp & strings
	風色ベクトル	Wind color Vector	op. 48	guitar
1992	現代音楽風の3つの 小品	3 pieces in modern style	op. 49	saxophone, piano
	プレイアデス舞曲集 IV	Pleiades Dances IV	op. 50	Piano
	プレイアデス舞曲集 V	Pleiades Dances V	op. 51	Piano
	ギターソナタ「空色テ ンソル」	Guitar Sonata "Sky color Tensor"	op. 52	guitar
	虹色機関	Rainbow colored Mobile	op. 53	mandolin-orch
	なばりの三つ	Nabari	op. 54	17-strings koto (or 20-gen koto)
1993	トロンボーン協奏曲 「オリオン・マシー ン」	Trombone Concerto "Orion Machine"	op. 55	trombone & orchestra
	ネオ・オペラ「セレス タ」	Neo Opera "CELESTA"	op. 56	opera
	水色スカラー	Water color Scalar	op. 57	guitar
	夢色モビール	Dream colored Mobile	op. 58 op. 58a	saxophone, harp, str-quartet oboe(or cello etc), hp & strings
1994	サイバーバード協奏 曲	Cyber Bird Concerto	op. 59	saxophone, orchestra
	2つの小品	2 little pieces	-----	guitar

年份	原文	英文名稱	編號	配器
1994	鳥と虹によせる雅歌	Ode to Birds and Rainbows	op. 60	orchestra
	百物語より	From The 100 Haunted Stories	op. 61	Narrator, Japanese Instr ens
1995	ドラマ「スプラッター氏の怖い話」	Horror Stories of Mr. Splatter	op. 62	Vocal Ensemble
	ミミックバード・コミック	Mimic Bird Comic	op. 63	horn & perc
	モノドラマ「ナムウ氏の黙示録」	Apocalypse of Mr. Namuh	op. 64	voice, fl, sax, pf & perc. 配器
1996	KENJI... 宮沢賢治によせるオマージュ	"KENJI"	op. 65	Narrator, sax, piano & perc.
	2つのロマンス	2 Romances	-----	piano
1997	アラウンド・ザ・ラウンド・グラウンド	round The Round Ground	op. 66	
	ピアノ・フォリオ	Piano Folio	-----	
	ピアノ協奏曲「メモ・フローラ」	Piano Concerto "Memo Flora"	op. 67	piano, orchestra
	和聲草紙	Wasei-Zohshi "Book of Japanese Voices"	op. 68	Singers, biwa, piano & perc.
	雅楽「鳥夢舞(とりゆめのまい)」	Gagaku "Bird Dream Dances"	op. 69	Gagaku
	アトム・ハーツ・クラブ・カルテット	Atom Hearts Club Quartet	op. 70	string
	アトム・ハーツ・クラブ・デュオ	... Atom Hearts Club Duo	op. 70a op. 70b op. 70c/d	quartet/ensemble guitar duo string ensemble
	アトム・ハーツ・クラブ組曲 I	... Atom Hearts Club Suite I		70c:2vc& pf /
	アトム・ハーツ・クラブ・トリオ第1番	... Atom Hearts Club Trio		70d:vn, vc&p

年份	原文	英文名稱	編號	配器
1998	プレイアデス舞曲集 VI	Pleiades Dances VI	op. 71	piano
	鳥は静かに...	And Birds are Still...	op. 72	string-ensemble
	天使はまどろみなが ら...	While an Angel Falls into a Doze...	op. 73	perc .& string-ensemble
	夢あわせ夢たがえ	Within Dreams, Without Dreams	op. 74 op. 74a op. 74b	20-gen, cl, vn & vc japanese instrumens 20-gen & chamber orchestra
	交響曲第3番	Symphony no. 3	op. 75	Orchestra
1999	プレイアデス舞曲集 VII	Pleiades Dances VII	op. 76	Piano
	鳥が月の光を夢見る 時に...	When a Bird Dreams Moonbeams	op. 77	clarinet, cello & harp
	すばるのセツ	Subaru	op. 78	20-gen
	プレイアデス舞曲集 VIII	Pleiades Dances VIII	op. 78a	Piano
	アトムハーツ・クラブ 組曲 II アトム・ハーツ・クラ ブ・トリオ第2番	Atom Hearts Club Suite II	op. 79 op. 79a op. 79b	12 vc string ensemble piano trio
	メタルスネイル組曲	Metal Snail Suite	op. 80 op. 80a op. 80b	euphonium & piano ... euphonium, piano & percussion ... tenor sax & piano
2000	鳥はふたたび...	and Birds sing again	op. 81	chamber orchestra
	交響曲第4番	Symphony no. 4	op. 82	Orchestra
	鳥たちの祝祭への前 奏曲	Prelude to the Celebration of Birds	op. 83	Orchestra

年份	原文	英文名稱	編號	配器
2001	ファンファーレ 2001	Fanfare 2001	op. 84	orchestra/brass ensemble
	プレイアデス舞曲集 IX	プレイアデス舞曲集 IX	op. 85	piano
	夢ゆららに...	Wavering Dreams	op. 86 op. 86a	harp, sho, shakuhachi sho, shakuhachi, 20-gen n x2
	交響曲第5番	Symphony no. 5	op. 87	orchestra
2002	Fugaku... 霊峰富士 によせる7つの響景	Fugaku ... 7 scenes of the Sacred Mt. Fuji	op. 88	shakuhachi, 20-gen & orch
	星夢の舞	Stellar Dream Dances	op. 89	japanese instr ens
	3つの異郷の歌	3 exotic songs	op. 89a	saxophone & guitar shakuhachi, shamisen, 2 0-gen & perc
	祝典序曲「鳥たちへの ファンファーレ」	Festive Overture "Fanfare for Birds"	op. 90-1	wind orchestra
	子供たちのための管 弦楽入門	The Children's Guide to the Orchestra	op. 90-2	narrator & orchestra
2003	Astro Boy／鉄腕アトム... のための音楽	Music for "Astro Boy /Mighty ATOM"	-----	Orchestra
	チカプ ... (オーケ ストラ版)	Chikap	op. 14a	orchestra
	チェロ協奏曲「ケンタ ウルス・ユニット」	Cello Concerto "Centaurus Unit"	op. 91	cello & orchestra
2004	ピアノシモ ... piano transcriptions	Pianissimo ... piano transcriptions	-----	piano
	タピオラ幻景	Tapiola Visions	op. 92	piano (for the left hand)

年份	原文	英文名稱	編號	配器
2004	タピオラ幻景	Tapiola Visions	op. 92	piano (for the left hand)
2005	Soprano Sax 協奏曲 「アルビレオ・モード」	Soprano saxophone concerto "Albireo mode"	op. 93	soprano sax & orchestra
	チェシャねこ風パルティータ	Partita a la Cheshire Cat	op. 94	percussion & piano
2006	アイノラ抒情曲集	Ainola Lyrical Ballads	op. 95	piano (for the left hand)
	ゴーシュ舞曲集	Gauche Dances	op. 96	piano (for the left hand)
	星幻譜	Sei Gen Fu	op. 97	sho & 20-gen
	風夢の舞	Wind Dream Dances	op. 98	. shakuhachi & 20-gen
2007	雅楽「夢寿歌(ゆめほぎうた)」	Yume-Hogi-Uta	op. 100	Gagaku ensemble
	さえずり鳥ブログ	Twitter Bird Blog	op. 101	4 flutes
	左手のためのピアノ協奏曲「ケフェウス・ノート」	Piano (left hand) Concerto "Cepheus Note"	op. 102 op. 102a	piano left hand & chamber orchestra piano left hand & orchestra
2008	大学祝典序曲	Academic Festival Overture EX	op. 103	orchestra
	オニオン・バレエ組曲	Onion Ballet Suite	op. 104	accordion solo
	6つのヴィネット	6 Vignettes	op. 105	piano solo
	鳥ポリリズム	Sinfonia in Birds "for the birds of youth"	op. 106	. percussion group
	映画「ヴィヨンの妻」の音楽	Music for "Villon's Wife"	-----	chamber ensemble
	4つのロマンス～「ヴィヨンの妻」より	4 Romances from "Villon's Wife"	-----	piano solo

年份	原文	英文名稱	編號	配器
2009	鳥のシンフォニア” 若き鳥たちに”	Sinfonia in Birds "for the birds of youth"	op. 107	. orchestra
2009	新・動物の謝肉祭(室 内楽 編曲版)	Zoological Fantasy	-----	... flute, violin, cello & piano
	アメリカ Remix (piano & orchestra 編曲版)	America Remix ...Dvorak	-----	... piano, orchestra
2010	タルカス (orchestra 編曲版)	Tarkus ...Keith Emerson	-----	. orchestra
	組曲「優しき玩具た ち」	Tender Toys Suite	op. 108	. cl, tp, vn, vc, & piano left hand
	マリンバ協奏曲「バー ドリズミクス」	Marimba Concerto "Bird Rhythmics"	op. 109	. marimba & orchestra
	夢詠み	Yume-Yomi	op. 110	20-gen koto
	スパイラルバード組 曲	Spairal Bird Suite	op. 111	horn & piano
	NHK 大河ドラマ「平清 盛」の音楽	Music for "Taira no Kiyomori"	op. 112	orchestra, gagaku etc

相關文獻

與作曲家通信內容與翻譯：

我方信件的原文：

吉松隆先生您好：

我是來自台灣的余筱菁，很高興有機會能與你通信，

我目前就讀東海大學研究所，攻讀單簧管演奏碩士學位，而我將在畢業音樂會中演奏您的作品：《4 pieces in bird shape》，這首曲目將是我的畢業論文分析曲目。

首先想先徵求您的同意，我將在論文中對這首曲目做曲式的分析，所以會需要剪貼樂譜，我絕對不會做其他的用途，在此希望能徵求您的同意。

另外想要請教樂譜的幾個地方，在讀您的記譜方面有些許不了解的地方，是否可以幫助我了解呢？

這首樂曲非常的有趣，在演奏中也讓我想要多瞭解您創作的想法，請問是否有時間可以讓我做個小小的訪問？以筆談的方式將您的想法也收錄進我的論文中，讓以後的演奏者有更多的參考呢？

感謝您的回答與幫助，讓我在演奏上可以更為精確！

謝謝您！

樂曲中讀譜有不了解之部份：

1. 在一樂章的 **D** 樂段部份速度的標示在總譜與分譜上看起來有些不同，請問在速度上哪一個是您想要的速度呢？（總譜與分譜如下圖）。

clarinet分譜的記譜

總譜的記譜

The image shows a full orchestral score. At the top, the tempo marking is '♩ = 92 dolce' which is enclosed in a red box. The score includes multiple staves: strings (piano), woodwinds (flute, clarinet, bassoon), brass (trumpet, trombone, tuba), and percussion (drum, cymbal). The tempo marking is consistent across the top of the score.

2. 在第二樂章 **A** 樂段，總譜部份有與單簧管分譜的記譜不同之處，請問要演奏哪一個音呢？

單簧管分譜：

II. Invention

Allegro ($\text{♩} = 176$)

A

B/C

mp

總譜：

6

II. Invention

Allegro ($\text{♩} = 176$)

Cl

P

P non legato

Cb/B

3. 第二樂章 I 部份

單簧管分譜：

Single clarinet part score for the first section of the second movement. The score is written on two staves. The first staff begins with a dynamic marking of *f* and includes performance instructions: *D.S.*, *[H]*, and *Coda*. The second staff contains a first ending bracket labeled *I*, with the final two notes of this section highlighted by a red box.

總譜：

Full orchestral score for the first section of the second movement. The score is written on four staves: two for the upper strings and two for the lower strings. The first ending bracket labeled *I* in the single clarinet part is also highlighted with a red box in this score.

4. 請問第三樂章中以下譜例中紅色□ 的部分，後方有標記反覆的演奏記號，但我不確定是反覆哪一部份呢？

演奏時是要演奏第一種呢？還是演奏第二種？

6

The musical score consists of three staves. The first staff begins with a dynamic marking of *subito p* and a tempo marking of *a tempo*. It features a melodic line with a fermata and a dynamic marking of *mf*. The second staff continues the melody with a dynamic marking of *mf* and a tempo marking of *sostenuto*. The third staff shows a melodic line with a dynamic marking of *p* and a tempo marking of *accel.*. A red box highlights a specific musical phrase in the third staff, which is marked with *accel.* and *p*.

第一種：

The first interpretation shows a musical phrase starting with a dynamic marking of *p* and a fermata over the first two notes.

第二種：

The second interpretation shows a musical phrase starting with a dynamic marking of *p* and a fermata over the first two notes, but with a different phrasing than the first interpretation.

以下是幾個關於本樂曲的問題，希望有榮幸可以聽到您的回覆！
回答上依您的方便程度以錄音或是筆談回覆皆可！

1. 請問您創作此首樂曲的緣起是什麼呢？
2. 請問您對這四個樂章分別有著何種的想像呢？
3. 在您的作品中有很多的創作主題都是與鳥類有關，請問您是從何時開始喜歡上鳥的鳴叫與姿態而開始想要創作以鳥為主題的作品呢？
4. 在您的作品中很少有單簧管的作品，請問在這個作品中選擇以單簧管與鋼琴的組合有甚麼特別的理由嗎？

感謝您的答覆！

Hsiao-ching, Yu

2012年8月31日

吉松隆先生：

台湾東海大学・大学院

音楽学部木管演奏学科

余筱菁

電話：0913186831

e-mail: Angelaakil202@gmail.com

拝啓

先生のご活動、ますます清栄のことかと存じ上げます。
私は台湾にて活動をしております余筱菁と申します。
先生とコンタクトすることができ、大変うれしく思います。

私は現在、台湾東海大学大学院にてクラリネット演奏修士課程を専攻している者です。その卒業演奏会の歌曲の中で、吉松先生の作品《4 pieces in bird shape》を演奏しようと考えています。また先生のこの曲は、私の卒業論文の分析曲目でもあります。

まず最初に、吉松先生の同意をいただきたく、そして私の論文内のこの曲目分析において楽譜の一部を使用させていただきたく思います。もちろん、それ以外の用途には使用いたしません。ですので、ぜひ先生からこれらを使用することへのご同意をいただきたく思います。

それから、楽譜内でいくつかの場所で、すこし気がかりなところがありまして、ご解説いただけますでしょうか？

先生のこの楽曲は非常に興味深く、演奏中にも先生の創作に対するお考えを、更に知りたいと強く感じました。もし先生にお時間がありましたら、私に簡単なインタビューなどをする機会を与えてはいただけませんか？

筆記スタイルで、先生のお考えを私の論文内に引用させていただくことで、以後の演奏者の演奏の助けになれば幸いです。

お忙しい中、ご回答いただき大変ありがとうございます。
私の研究・演奏上でも更に一步踏み込んだものになると思います。

楽譜内の気がかりな部分やインタビュー内容に
関しましては、添付いたしましたWORDファイル内にて
説明してあります。

ありがとうございます。

敬具

楽曲内音譜の不明瞭なパート部分

1. 一楽章の D 楽段パートの速度は総譜と分譜（パート譜）とは見た感じでは若干の違いがあります。速度上では、どれが先生のお求めになる（演奏）速度でしょうか？
 - 2-1. 第二楽章 A 楽段上において、総譜パートにあるクラリネット分譜（パート譜）部分の記譜が異なる場所は、どの音を用いて演奏すれば良いでしょうか？
 3. 演奏時是要演奏第一種呢?還是演奏第二種?
- それから、第三楽章内で以下の譜列中 赤線のパートの後半、反復演奏の表記がなされています。ですが若干不明瞭に思ひまして、どのパートを反復すべきでしょうか？

演奏中、第一種を演奏すれば良いでしょうか？それとも第二種でしょうか？

4. 第四楽章 7mm. において、総譜パートにあるクラリネット分譜（パート譜）部分の記譜が異なる場所は、どの音を用いて演奏すれば良いでしょうか？

クラリネット分譜（パート譜）

そして、下記の本楽曲に関する問題ですが、先生のお答えが聞ければ幸いです。回答の際は、先生のご都合上、録音方式または筆記方式どちらでも構いませんので。

1. 吉松先生のこの楽曲を創作なされたきっかけ・機縁はなんでしたか？
2. 先生の、この四楽章の違いにおいて、各章幾多の想像をなされていますか？
3. 先生の作品内では多くの主題として鳥類が関連しています。先生はいつごろから鳥と鳥の鳴き声や姿をお好きになられ、それを主体として作品を作る創作活動をしたと思い始めましたか？
4. 先生の作品内でクラリネットを用いた作品は多くありません。先生はこの作品内においてなぜ、クラリネットとピアノの組み合わせを選択なされたのでしょうか？なにか特別な理由はおありですか？

ご協力、ありがとうございます。

（台湾東海大学大学院音楽学部木管演奏学科）

Hsiao-ching, Yu 敬具

作曲家的回信：

このたびは吉松宛のご質問を頂戴いたしました。マネージャーの大沼よりご返信申し上げます。

なお、質問に関してはHP (<http://homepage3.nifty.com/t-yoshimatsu/>) をご参照ください。

楽曲の解説 → 曲目解説 → 室内楽

鳥について → 回想録 Interviews → 音楽・世界・人間

→ 年譜 → 12 のキーワード

スコアとパート譜の音が違う場合は

単にパート譜の方の「写し間違い」です。

楽譜を素材に「考える」のも演奏者の仕事ですので

充分考え、後はあなたが感じたまま演奏してください。

それではどうぞよろしくお願いいたします。

吉松隆楽譜担当 大沼千秋

Chiaki Ohnuma (Ms.)

Japan Arts Corporation

*現在放映中のNHK大河ドラマ「平清盛」の音楽を吉松隆が担当しております！

作曲家回信中相關文件與翻譯：

曲目解說：

鳥の形 (in Bird shape) という奇妙なタイトルは、調性を表す in C sharp などという言い方のもじりでもあり、

- Ballade :
- Invention :
- Recitativo :
- Divertimento : 1984年3月1日、「現代の音楽展84」第3夜(イイノ・ホール)において、クラリネット：森田利明、ピアノ：藤井一興、の両氏により初演。音楽之友社刊。op.18。

翻譯：被稱為[鳥の形 (in Bird shape)]的奇妙標題(title)、仿照代表著調性的 in C sharp 等說法

- Ballade :
- Invention :
- Recitativo :
- Divertimento : 1984年3月1日在於[現代之音樂展84]第3夜(イイノ・ホール)(Iino・Hall)由單簧管：森田利明、鋼琴：藤井一興、兩位初演。音樂之友社刊。op.18。

◇・・・ 鳥

♪そして〈鳥〉は膨大な〈鳥のシリーズ〉を生みました。

結果的に私の音楽の中で突出して大きなシェアを占めることになりましたが、最初から鳥を重点的にやろうと考えていたわけではありません。透明で浮いているだけの〈天使〉が、生身の実体を持ち、「歌」を手にしたもの…というイメージで、一種の通過点にすぎなかったんです。作家としての「鳥の時代」というのも、作品が演奏されるようになってようやく飛び始めた…という期待される新人的なイメージでしかなかったし（笑）。

♪最初はやはり〈朱鷺によせる哀歌〉ですか。

そうですね。でも、もしかしたらこの1曲だけで〈鳥〉は終わってた可能性もあったんです。ところが、この曲を発表した直後にフルート・オーケストラの曲を書かないか？というオファーが来た。これは、なんとピッコロからアルト・フルート、バス・フルートまで、フルート属ばかり15本によるアンサンブルなんです。それで〈チカプ〉という、鳥のさえずりの音型だけで出来た作品を書くことになり、そこで初めて〈鳥のシリーズ〉を意識しました。これは結構運命の出会いだったかも知れないですね。

そもそも〈鳥〉というのは「現代音楽という不毛な森から飛び立って、調性の空を自由に飛翔する」ということのメタファー（隠喩）だったんですが、この〈チカプ〉をきっかけにして具体的に鳥のさえずりや仕草、あるいは翼の空気力学的な仕様などいろいろなものを音楽に取り込む「音楽語法」に懲り始めて、すっかり深みにはまってしまいました（笑）。そのあたりについては、作曲語法の話のところでも詳しく話しています。

♪オーケストラによる鳥の連作のほかにも、室内楽でも数多くの鳥のシリーズが生まれました。

♪デジタルバードに始まる室内楽の〈鳥〉は、またイメージが違うような気がします。

オーケストラの〈鳥〉がゆったり飛翔する大型鳥類なのに対して、室内楽の

³⁸交響曲工房。吉松隆。2012, 4. 24 from the World Wide Web:

<http://homepage3.nifty.com/t-yoshimatsu/>

〈鳥〉はちょこまか動く小型鳥類ですからね。白鳥とか朱鷺とか梟とか鷺とかの大 型鳥類は、大きく翼を広げて滑空するし鳴き声もロングトーンなんです。でも、スズメとかシジュウカラとかのような小型鳥類は、動きもちゃかちゃかしているし鳴き声も短音の〈さえざり〉が主です。当然、時間の概念が違うだろうし、とするとそこに存在する世界観や音楽観も違うはずなんです。

具体的に言うと、大型鳥類系の〈鳥〉のシリーズはハーモニーとテクスチュア重視の Adagio、小型鳥類系の〈鳥〉はリズムとテンポ重視の Allegro ということになるのでしょうか。同じ〈鳥〉でありながら「音楽とは何ですか?」と尋ねたら正反対の答えを言いそうな気がしますよね。それで、二方向から攻めていった、というわけです(笑)

翻譯：

◇ . . . 鳥

♪然而〈鳥〉產生龐大的〈鳥的系列〉。

結果來看、在我音樂作品中明顯的占很大部分。但當初開始也並不是計畫將鳥作為重點。(當初)光透明又漂的〈天使〉、擁有肉身實體、所取得的「歌」還…像這樣印象的一種通過點而已。身為作家的「鳥的時代」、也將作品讓人家演奏後才開始飛…就像只是被人家期待的新人印象(笑)。

最初的還是〈朱鷺的哀歌〉嗎?

是啊。不過說不定只有這1曲〈鳥〉就結束的可能性也有。但發表了這一曲之後、後來還有人委託我:要不要作長笛・管弦樂隊的曲?這是短笛(Piccolo)中音長笛(Alto Flute)、到低音長笛(Bass Flute)通通長笛屬15支的合奏。所以寫篇稱為※〈チカプ(Chikap)〉的光鳥鳴轉構成的作品、那個時候才意識到〈鳥的系列〉。這有可能是命運之相遇

本來〈鳥〉是個「從被稱為不毛之森的現代音樂飛起來,將調性之空飛翔自由」的一種Metaphor(隱喻)不過從這〈チカプ(Chikap)〉當起點、從具體的鳥聲鳴轉或者動作、或者翼之空氣力學樣等將這樣很多種作成音樂的「音樂語法」入了迷。後來真是迷上它的(笑)。有關那些在「作曲語法」的部分有詳細說明。

♪由管弦樂隊鳥的連作外、在室內音樂上也產生了鳥系列作品許多

♪從Digital Bard(數位之鳥?)開始的室內音樂〈鳥〉、感覺上印象又有點不同的。

管弦樂隊的〈鳥〉是慢慢飛翔的大型鳥類、相對來看室內音樂的〈鳥〉是匆匆忙忙得飛翔的小型鳥類。白鳥啊、鷺鷥啊、貓頭鷹啊、鷺鷥啊。之類的大型鳥類張開翅膀滑翔。牠們叫聲也長調(Long Tone)。不過麻雀、加拿大雁等的小型鳥類是動作慌張叫聲也以短音的鳴轉為主。當然、時間的概念也應該不同、這樣的話在那里存在的時間觀跟音樂觀也該不同。

具體來說、大型鳥類系〈鳥〉的系列是重視和聲(Harmony)跟構造(Texture)的Adagio(暖慢的)。小型鳥類系的〈鳥〉系列是重視節奏(Rhythm)跟速度(Tempo)的Allegro(急速的)吧。雖然同樣的〈鳥〉卻被人家問說「何謂音樂」的話、感覺上我還會說完全相反的答案。所以從兩個方向進攻(研究)下來的(笑)
※〈チカプ(Chikap)〉

阿伊努民族語言上的〈鳥〉之意;

阿伊努民族:日本北方主要是北海道與沿著俄羅斯的北方四島之原住民。