

經典再現 大兵的故事

2012-03-18 記者 林儀文

由國家交響樂團（NSO）統籌規畫的「台灣聯合大學駐校藝術家系列活動」，於去（2011）年底開始，就在清華、交通、陽明、中央四所學校陸陸續續有多場講座。而在今（2012）年三月中，更將史特拉文斯基著名的音樂劇場《大兵的故事》搬上交通大學演藝廳，期望能夠將欣賞藝文的風氣帶進校園。

台灣聯合大學系統跟隸屬於國立中正文化中心的國家交響樂團（NSO）進行多次聯絡後，得到這個契機，共同安排了講座、巡演、兩廳院導覽等一系列的活動。這並不是NSO第一次將《大兵的故事》搬上舞台，卻是難得地走進校園，而現任倫敦國王學院音樂博士候選人的焦元溥，在交大進行《音樂變色龍—漫談史特拉文斯基》講座時，也鼓勵同學：「欣賞藝術不用擔心太多，就是要到現場聽、並享受過程，那會是很難得的經驗。」

台灣聯合大學NSO駐校系列的宣傳海報。（圖片來源/陽明電子報）

顛覆傳統 開創古典新方向

史特拉文斯基（Igor Stravinsky）是二十世紀著名的俄國作曲家。他出生於音樂世家，年少時認為學音樂等於失業、選擇在聖彼得堡大學念法律系，但最後還是被古典樂吸引，回到音樂的路途。沒受過學校正式訓練的史特拉文斯基，在結識了恩師林姆斯基（Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow）——也就是名曲《大黃蜂的飛行》的作者——之後，開起了他六十多年的音樂創作之路。

史特拉文斯基雖是大器晚成，卻擁有非常強的自學能力，對管弦樂、歌劇相當在行。他的前期作品三大芭蕾舞劇，在管弦樂的編曲上花招百出，演奏出前所未見的音響效果。例如在《春之祭》中用小提琴做高把位的滑音，描繪清晨的陽光與噴泉水池，營造出一種彷彿置身童話故事的感覺；用長號的音樂表現，呈現出頑皮小鬼的形象。這些看似人人都會的滑奏，在史特拉文斯基的編曲下，變得很有效果。

除此之外，史特拉文斯基也大膽運用節奏及調性。他喜歡把兩個不同的調寫在一起，塑造出非常特別的和弦；喜歡將傳統的二拍子節奏解放，發展出一拍、十一拍等特別的複拍子，或者把重音放在第二、三拍，形成不規則的節奏效果。這些顛覆古典樂派的弦律，在《大兵的故事》裡都可以聽見。因此，不管是對演奏者或指揮家，史特拉文斯基作品都是一大考驗。焦元溥就在演出前的講座中巧妙地比喻他的兩個代表作：「如果說《大兵的故事》是指揮考試的人學考，那任何一個指揮的畢業考，就是《春之祭》。」

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

- 夢想配方 攝影甜點與咖啡 洪詩宸 / 人物
- 橙色的季節 唯美「柿」界 陳思寧 / 照片故事
- 老驥伏櫪 馬躍八方 許翔 / 人物
- 追本溯源 探究大地之聲 劉雨婕 / 人物
- 變化自如 幕後的聲音演員 張婷芳 / 人物

史特拉汶斯基《大兵的故事》節錄。（影片來源／YouTube）

大兵的故事 人性考驗

此次NSO在交大駐校演出的《大兵的故事》（The Soldier's Tale）劇場音樂共有十首，融合了戲劇、音樂、舞蹈三種元素，主軸圍繞著大兵與魔鬼，展開一段如同爵士版浮士德的有趣故事（註：浮士德是歐洲中世紀的傳說人物，將自己的靈魂出賣給魔鬼，以換取某種知識或權力）。在故事中，休假的大兵在返鄉時拉著小提琴，遇到了魔鬼化身的路人，魔鬼很喜歡大兵的小提琴，便用一本魔法書做為交換，並誘拐大兵到魔鬼家教他拉琴。

幾日過後，當大兵回到家鄉，卻發現時間已經過了好幾年、人事全非，媽媽、未婚妻和鄰居都不認得他，失去摯愛的大兵這才明白，這全都是魔鬼的陰謀。一無所有的大兵手中只剩下這本可以預知未來的魔法書，他開始運用這個能力，賺取了巨大的財富，然而，累積越多財富，大兵越清楚意識到自己內心的空虛，於是他決定捨棄一切，努力追回自己的人生。

當魔鬼再次出現、並慫恿大兵到鄰國醫治重病的公主時，大兵藉機與魔鬼進行了一場牌局。大兵故意將所有來自魔法書的財富都輸還給他，趁著的魔鬼高興得酩酊大醉時，拿回小提琴，並用悅耳的樂音，喚醒公主、也得到她的芳心。魔鬼清醒後相當憤怒，在國家疆界設下咒語，當大兵跨越邊界，便再次落入魔鬼的陷阱裡，終為魔鬼所操控。

精緻戲劇 不畏環境影響

整齣《大兵的故事》劇裡，可以相當清楚地感受到戲劇、音樂、舞蹈三種元素的巧妙的結合，卻又能同時觀看三者的分野和精湛之處。前述的劇情是整個作品想傳達的主軸，演繹出大兵、魔鬼、公主間的糾葛，還有他們在人性、慾望、誘惑、抉擇裡的追尋與自我對答。

史特拉汶斯基創作此劇時，正逢第一次世界大戰，人們非常窮困，他在整個大環境與需要經濟支柱的情境下，創造出了「貧窮劇場」的演出形式，希望以最低的成本，讓這些藝術作品能夠在任何場合演出，把他的想法（或說想諷刺的人事物）傳達給大家。這些理念可以從大兵的台詞中略窺一二：「不要在你擁有的之外，再去尋找外加的東西。對於你現在擁有的、和過去擁有的事物，你沒有權力用過去的你，來分享現在的你。」以及劇情接近尾聲時：「快樂的事，一遍就夠了，想要擁有兩遍，快樂就會好像從來沒有發生過一樣。」都透露出大兵內心深處，對於遇到魔鬼以後，整個人生的無奈與糾結。

因著當時的背景，《大兵的故事》在音樂和舞蹈的編制上以小型精緻為主，這次NSO的演出即是運用一個指揮、七位演奏者、四位舞者，還有一名說書人。說書人由程伯仁擔任，他一人分飾多角，生動模擬每個角色的音調和語氣，是整個表演中極富戲劇性的靈魂人物；由在雲門舞集待了二十年的吳義芳編舞，舞者們用盡肢體的張力，配合說書人的劇情和語調表演；其他的七個樂手和指揮搭配，小提琴代表士兵、大鼓代表魔鬼，他們時而演奏配樂，時而跟隨舞者表演。最後，主旋律的再現好似回到大兵被魔鬼誘惑的開端，整個故事結束於漸行漸遠的鼓聲，彷彿也訴說著魔鬼的勝利。

焦元溥在講座中實際播放音樂並秀出樂譜，幫助同學們更了解音樂的內涵。

(照片來源／林儀攝)

為校園注入藝文氣息

此次NSO駐校藝術家系列活動《大兵的故事》，選取的是室內樂團版本，雖然人員和道具的編制都非一般歌劇所見的大場面，卻已是面面俱到，加上NSO的舞台燈光效果十足到位，助《大兵的故事》營造出詭異的氛圍，舞台使用的道具也相當多功能，節省了許多空間。

「我們樂團的活動兩年前就要開始規劃，所以當駐校案開始後，一方面要配合團員時間、一方面是學校的時間，又要避開清交大的梅竹賽，安排時間是最艱辛的。」負責這個駐校案的專員陳卜涓，談到企劃過程時這麼說，「然而，我們還是希望把欣賞音樂的風氣帶進校園。在學生時代就能有欣賞音樂的習慣的話，之後不管是求學或就業，對大家的生涯幫助都會很大。」經過講座的解說以及親臨現場的演出後，學生們對藝術欣賞也更能融入。

那些年 爸爸與芭樂的回憶

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

在阿爸生日那天，樞樞憶起爸爸與芭樂的故事。

▲TOP