

出走 陽光下的行進樂

2013-01-06 記者 郭丹穎 文

每年12月，在嘉義舉辦的國際管樂節總能吸引大批人潮參與，而最受觀眾及媒體青睞的節目一向是熱鬧滾滾、與觀眾互動性極佳的遊行表演。這種遊行演奏的方式，正是行進樂的一大特色。

「走」出演奏新形式

大眾對於行進樂的認識多來自外國電影、在美式足球場中進行表演的樂隊。行進銅管樂團（Drum and bugle corps）便是其中一例。行進銅管樂團多發展自軍樂隊，樂器編制上使用銅管及打擊樂器，多以激昂、重節奏的樂曲為主，打擊樂器在樂曲中的比重相對較大。而一般行進樂隊（Marching band）在樂器的編制上則較無限制，相較於行進銅管樂團，包容性更廣一些，參與的門檻也較低。近年建國中學校樂旗隊頻頻獲獎的比賽，就是行進樂隊的世界樂旗大賽（World Association of Marching Show Bands, WAMSB）。而在北美地區已有悠久歷史，也較著名的DCI（Drum Corps International）則以更多限制的行進銅管樂團為主，對全世界的樂旗人而言，是奧運一般的盛事。

廣義來說，非靜態的音樂表演形式就可以稱為行進樂，因此就算在室內演出，行進樂仍然會有許多肢體動作、圖形變換的表現，與在固定位置演奏的管弦樂及交響樂演出有許多差異。

在人員編制部分，行進樂與一般音樂演奏最大的不同就在視覺表演的元素，演出時除了演奏的樂隊外，亦有旗隊（color guard）以舞蹈、道具、戲劇的演出打造樂曲的視覺感。而樂手也加入許多動作、甚至歌聲來豐富表演。

樂隊有趣的動作經常成為表演亮點。（圖片來源/Drum Corps International）

從指揮身上也能看出行進樂與一般室內樂的差別。室內樂的演奏，曲子所表現的情緒都交由指揮掌控，演奏者們必須跟隨指揮，指揮的動作非常細膩繁複。行進樂則需要大動作、大軌跡的指揮，以確保表演者能夠掌握全場節奏；曲子的情緒則交由樂旗隊成員的演奏及動作，全隊共同呈現。

奪目 隊形變化與互動

行進樂主要的表演形式有遊行及隊形表演兩種，人們最常看到的各大節慶遊行都能發現行進樂隊的身影。遊行時演奏的曲目從古典到流行，會選擇較能引起觀眾共鳴的曲目，讓觀眾能以拍手等方式與演出者進行互動，比較具有娛樂性。也由於遊行帶有炒熱氣氛的目的，表演容易走入人群，是一般少接觸樂器演出的大眾比較容易接受的形式。

而隊形表演則是在一定的範圍內，進行包含隊伍的圖形變換與視覺表現的演出。演奏者除了顧及演出曲子，還需加入位置移動、舞蹈、戲劇等各種元素來完成整場表演。北一女中樂隊助教諶怡蓉就說，就算把耳朵捂起來，還是可以從動作和圖形看出樂曲是激昂或快樂的。如果再仔細聽他們的吹奏，會因為人的移動，感覺到聽覺畫面是流動的、是一種讓觀眾「用眼睛聽、用耳朵看」

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。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

的演出方式。

隊形的變換是行進樂最為人稱道的特色。無論是旋轉方塊、交錯圖形、排字等等，隨著旋律的改變、曲子情緒的轉換同時以聽覺和畫面呈現給觀眾，帶來雙重享受。Ohio State University Marching Band就曾以電玩遊戲的曲目，配合隊型的變化設計表演，不僅現場觀眾反應熱烈，網路上的影片點擊率也超過一千四百萬次。

隊形變化是行進樂的特色。(影片來源/YouTube)

惰性 最大的敵人

走入行進樂的門檻其實不高，但比起一般的樂器演奏，行進樂表演者需要更多體力、耐力及毅力。除了演奏樂曲，不同於室內樂，行進樂需要長時間舉起樂器，加上隊形移動，對於演奏者而言，在體能方面負荷更重、更需要充分鍛鍊。再者，從演奏到演出，勢必得投注更多時間在排練圖形及走位，只要有人缺席，圖形的排列就不夠準確，是非常注重團隊共同練習的活動。

另外，在室外演出時常受到天氣狀況左右，太冷、風太大都可能造成演出效果的差異。而在室內的演出可以使用反響板等道具輔助樂曲表現，但在戶外空無一物，演奏者必須克服空間的障礙，將音量放大，才能呈現出設計的效果。

有人說，行進樂因在室外演出、表演空間較大，相對於室內精緻的管弦樂演奏會，行進樂的演奏音色較差。但台北樂府樂旗藝術團總教練陳台倫認為，不同目的與場合的演奏，期望的聲音必定不同，只不過是奔馳於大場地上的行進樂演奏，有屬於他們的演奏特色與限制，如此而已。

對行進樂表演者而言，最大的敵人其實是自己的惰性，在日曬雨淋下的練習是室外表演的必經之路。但只要願意付出時間與努力，個人技巧與團體默契其實都不是無法克服的障礙。

充滿汗水的練習是行進樂的必經之路。(圖片來源/台北樂府樂旗藝術團facebook)

風氣不盛 期待更多了解

不需要太專業的基礎、又能夠同時享受運動與音樂，在題材與表演方式都十分多元豐富的行進樂，其實是非常適合大眾的藝術形式，但在台灣卻不常見，參與的人數也逐漸減少。除了對行進樂的不了解外，台灣的表演藝術的風氣也較為低迷。

陳台倫相信，行進樂可以帶給人善的改變。雖然台灣參與行進樂演出者不多，但還是有學生在這方面有相當優秀的表現。不過也由於台灣的表演藝術環境並不那麼健全，常常有許多國、高中接觸行進樂的學生為了學業打退堂鼓，又或者畢業後就再也沒有機會接觸行進樂，十分可惜。

對於想要繼續行進樂生涯的學生或表演者來說，除了參與國外的行進樂隊，台灣唯一的社會團行進樂隊「台北樂府」也是一個難得的去處。也許當整個社會更了解行進樂，家長們也鼓勵孩子多參與表演藝術活動，就能讓行進樂的風氣盛行起來，也能讓大眾更明白「邊走邊演奏」的迷人之處。

台灣行進樂隊目前仍以學生樂隊為大宗，圖為北一女中樂隊。（圖片來源／愛吃鬼恬部落格）

關余膚色 我想說的事

活出自我「不留白」，小麥膚色的宣言。

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0