 教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：音樂史論與素養-國民樂派②

第三學習階段適用

國民樂派 俄國風

主 編/吳舜文

副主編/陳沁紅

編 著/柯逸凡

國立臺灣師範大學 出版

主編序/「示」以藝才；「例」享教學

藝才課綱展新頁：108年7月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展。

藝才輔群創新路：109年6月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9月，藝才輔導群成立，15位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111年8月，第2屆續力前行。

藝才手冊釋綱領：109年12月，透過5位藝推主持人員策劃、34位教師研編、20位專家審查及2位助理執編，達560頁之《十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱：110年8月，111年7月，112年7月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、教材、教法創新研發之成果，聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例，如期完竣。

藝才研討定永續：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、錢善華、徐玫玲、江淑君、鄭明憲、吳望如、蕭寶玲、趙惠玲、張繼文、林惟華、江映碧、杜玉玲、董述帆、戴君安諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨何維貞、楊評媛教師之熱情編撰[依冊別序]，以及賴昱丞、鄭湘蓁助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

吳文文

國立臺灣師範大學音樂學系副教授

暨教育部藝術才能專長領域召集人 謹識

112年7月

副主編序/ 國民樂派音樂--民族之聲

教育部藝術才能專長領域音樂組輔導群教學示例研編：

翁宗裕輔導員/流浪的風景-皮爾金的冒險旅程，以國小第二、三學習階段設計課程，並以素養導向的理念，除了介紹國民樂派起源外，並以葛利格兩套《皮爾金組曲》，嘗試以作品為核心的跨科方式，讓學生以所學的理论課程，讓音樂作品夠鮮活呈顯，這對於音樂學習過程十分重要。柯逸凡輔導員/國民樂派俄國風；以國小第三學習階段為主要對象，從國民樂派的起源、演進、興起，並具焦於國民樂派在俄國的發展，探討音樂家風格與作品簡介；希望藉由對俄國國民樂派進一步認識，在演奏欣賞及演奏作品時，能有更深入的了解與感受。高瑀婕輔導員/北國芬蘭魂；第四階段國中學生已開始接觸世界史、世界地理、國際關係等知識內容，在藝術才能專長領域的學習應適時讓學生了解藝術發展背後的歷史脈絡、過程及影響，增加跨域的素養學習。課程設計以北歐芬蘭作曲家西貝流士為主軸，從19世紀歐洲的民族主義思潮開始探究，這股旋風是如何影響著芬蘭的國家命運，進而刺激了音樂家的愛國運動及作品的催生。桑慧芬輔導員/捷克國民樂派民族之聲，針對高中第五學習階段，結合捷克近代國家形成與發展，了解國民樂派視角的民族之聲，賞析三位捷克近代作曲家及其經典作品，透過曲式分析、演奏詮釋，提升藝才/藝優學生的情意學習。進一步從這幾首與自然環境連結的標題音樂作品，進行環境議題探究，提升藝才/藝優學生的議題思辨能力。林怡君輔導員/國民之聲，針對第五學習階段，為強化學生創作的的能力，透過音樂理論課程，選擇以國民樂派為主軸，帶著學生尋找自己的聲音，以旋律素材的引用重新再創作的手法，讓學生了解到國民樂派作品的創作意義。旨在強化學生從史論的理解延伸到創作的應用。

這五篇教學示例，各篇格式上是最切合題目之方式呈現，希能保有各個輔導群教師的獨特創意，亦希冀在這當中仍能「異中求同」，保有上下縱貫之核心精神。好的教學示例研編就猶如一流作曲家的作品，作曲家在有限制的記譜法中將其偉大的音樂以明示、隱喻等方式傳遞下去。希望閱讀者能如輔導群之期許，在這有字數限制但敘述、圖示精妙之示例研編中，不僅能領會其中奧秘精華，更能從而青出於藍、更勝於藍。

陳沁紅 國立臺灣師範大學音樂學系教授暨教育部藝術才能專長領域副召集人 謹識

壹、單元名稱

國民樂派俄國風

貳、設計理念

- 一、本次輔導團音樂組從國小第二學習階段到高中第五學習階段，以國民樂派的作曲家及作品為主題，並以部定課程設計教學單元。
- 二、本課程示例可用於國小第三階段/高年級，科目可為音樂理論(音樂欣賞/音樂史)，預定以六節課為示例範圍。為呼應素養導向的教學，在教學課程使用上，可以跨科目的方式進行，老師參考時亦可不拘束在何種科目執行。
- 三、課程設計會從國民樂派的起源、演進、興起，並具焦於國民樂派在俄國的發展，探討音樂家風格與作品簡介；希望藉由對俄國國民樂派進一步認識，在演奏欣賞及演奏作品時，能有更深入的了解與感受。

參、教材來源/分析

- 一、「國民樂派」(Nationalist Music) 又稱民族樂派或民族音樂主義 (Musical Nationalism)，是廣義古典音樂的一支，但沒有共同和明確的風格，常被視為「浪漫主義樂派」或「現代樂派」的分支。簡單定義，常是指在古典音樂曲式中，使用作曲家本國的民間音樂與特有樂器，宣揚民族主義或愛國情操。
- 二、浪漫時期 19 世紀後半，德奧以外的作曲家們，開始在音樂上強調民族的來源，基本概念要求作曲家應使用作品表現國家民族的特性，並依國家歷史與民族生活選擇創作題材，他們開始排除自古典時期以來「音樂無國界」的傳統，從此國民樂派的思想也提供了其他國家音樂進入世界音樂中心的機會。
- 三、歐洲國家開始產生自己國民樂派作曲家和作品，艾爾加 (E. W. Elgar)、史麥塔那 (B. Smetana)、德弗札克 (A. L. Dvořák)、葛利格 (E. H. Grieg)、西貝流士 (J. Sibelius)、葛令卡 (M. Glinka)、俄國五人組、柴可夫斯基 (P. I. Tchaikovsky)。

肆、關鍵字

國民樂派、俄國五人組、柴可夫斯基

伍、課綱對應

課綱依據(領綱)	學習重點	<p>音才Ⅲ-K2 藉由音感與讀寫樂譜的初階學習，熟悉多元音樂語彙的記錄與傳達。</p> <p>音才Ⅲ-C2 由樂曲創作歷程背景的認識與實際演出的聆聽，了解音樂與時代及文化的關聯。</p> <p>音才Ⅲ-S2 透過引導，持續進行音樂特定主題研討，拓增音樂專題深度與廣度。</p>	核心素養	<p>藝才 E-C1 經由藝術專長的學習，培養個人的藝術價值觀，樂意投注於藝術相關服務。</p> <p>藝才 E-C3 關心在地與國際藝術展演，認識與包容文化的多元特性。</p>
	學習內容	<p>音才Ⅲ-K2-1 音樂作品片段相關的音感與樂譜讀寫：含調性與節拍的判斷等。</p> <p>音才Ⅲ-K2-2 專長樂器曲目相關的初階音感與樂譜讀寫。</p> <p>音才Ⅲ-C2-1 音樂家生平、成就(含作品、演出風格及其他)與時期文化的關係。(取材考量不同性別、族群)</p> <p>音才Ⅲ-C2-3 至少閱讀1本音樂家傳記。</p> <p>音才Ⅲ-S2-1 音樂特定主題成果展示與討論：含音樂概念構圖、音樂海報製作等。</p>		
議題融入	議題名稱	多元文化教育		
	實質內涵	<p>文化差異與理解</p> <p>多 E3 認識不同的文化概念，如族群、階級、性別、宗教等。</p> <p>多 E4 理解到不同文化共存的事實。</p>		
與其他領域科目的連結	無			

設備資源		■投影機 ■布幕 ■音響 ■電腦 ■PPT ■小白板 ■白板筆																		
學習 評量	評量 工具	1.定期/總結評量：比例 <u>30</u> % ☐ 口頭發表 ☒ 書面報告 ☐ 作業單 ☐ 作品檔案 ☐ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☐ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☐ 其他： 2.平時/歷程評量：比例 <u>70</u> % ☒ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☐ 作業單 ☐ 作品檔案 ☐ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☒ 課堂觀察 ☒ 同儕互評 ☐ 其他：																		
	評分 規準	<table border="1"> <thead> <tr> <th>等級 評量標準</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能表達對國民樂派藝術風格的認識</td> <td>能清楚表達對國民樂派藝術風格的認識</td> <td>能大致表達對國民樂派藝術風格的認識</td> <td>能勉強表達對國民樂派藝術風格的認識</td> <td>未達C級</td> </tr> <tr> <td>能簡述國民樂派俄國音樂家與重要作品</td> <td>能簡述三位俄國國民樂派音樂家</td> <td>能簡述二位俄國國民樂派音樂家</td> <td>能簡述一位俄國國民樂派音樂家</td> <td>未達C級</td> </tr> </tbody> </table>					等級 評量標準	A	B	C	D	能表達對國民樂派藝術風格的認識	能清楚表達對國民樂派藝術風格的認識	能大致表達對國民樂派藝術風格的認識	能勉強表達對國民樂派藝術風格的認識	未達C級	能簡述國民樂派俄國音樂家與重要作品	能簡述三位俄國國民樂派音樂家	能簡述二位俄國國民樂派音樂家	能簡述一位俄國國民樂派音樂家
等級 評量標準	A	B	C	D																
能表達對國民樂派藝術風格的認識	能清楚表達對國民樂派藝術風格的認識	能大致表達對國民樂派藝術風格的認識	能勉強表達對國民樂派藝術風格的認識	未達C級																
能簡述國民樂派俄國音樂家與重要作品	能簡述三位俄國國民樂派音樂家	能簡述二位俄國國民樂派音樂家	能簡述一位俄國國民樂派音樂家	未達C級																
學習目標																				
學習表現		音才Ⅲ-K2 音才Ⅲ-C2																		
學習內容		音才Ⅲ-S2																		
音才Ⅲ-K2-1 音才Ⅲ-K2-2 音才Ⅲ-C2-1 音才Ⅲ-C2-3 音才Ⅲ-S2-1		一、音樂家生平、成就與時期文化的關係。 二、音樂特定主題成果展示與討論。																		

陸、教材內容

第一單元 「國民樂派」簡介

1. 「國民樂派」的起源

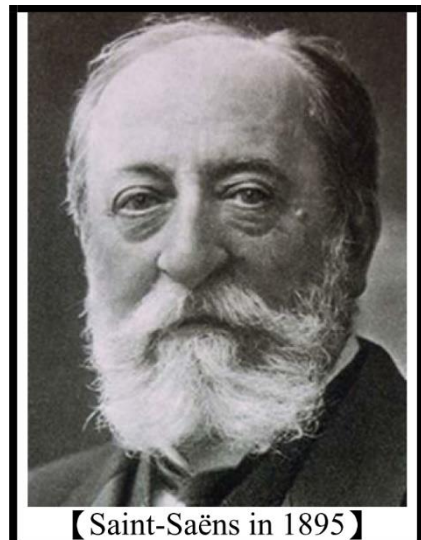
「國民樂派」(Nationalist Music) 又稱民族樂派或音樂民族主義 (Musical Nationalism)，是廣義古典音樂的一支，但沒有共同和明確的風格，通常被視為「浪漫主義樂派」或「現代樂派」的分支。

簡單定義，常是指在古典音樂的曲式中，使用作曲家本國的民間音樂旋律與特有樂器，宣揚民族主義或愛國情操，主要活躍在十九世紀中到二十世紀中。

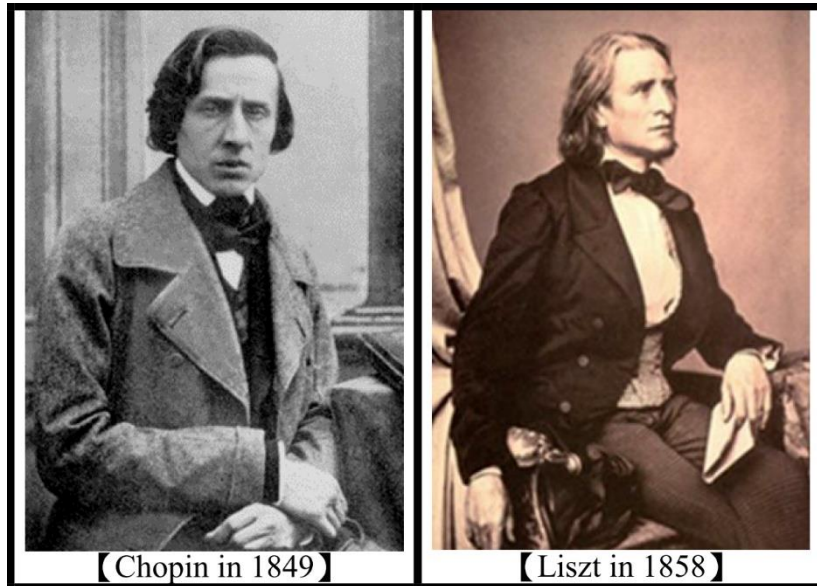

「國民樂派」起源眾說紛紜，常見的兩種說法：一是十九世紀俄國作曲家葛令卡 (M.Glinka, 1804-1857) 的《愛國歌》 (Патриотическая Песня)，另一說是法國作曲家聖桑 (C.

C. Saint-Saëns, 1835-1921) 成立國家音樂社團組織；兩人分別影響了其國內的作曲家組織，交流對民間音樂的資料和心得，以及對於國內音樂界作出重大的貢獻。其他尚有蕭邦 (F.F.Chopin, 1810-1849) 和李斯特

(Liszt Ferenc, 1811-1886) 的論點，因為是他們率先採用故鄉的民間音樂素材，但是他們並沒有系統地搜集和使用民間音樂元素，也未曾組織國內作曲家的共同活動。

2. 「國民樂派」的演進

在十九世紀後期，歐洲國家開始產生自己國民樂派作曲家和作品，如英國作曲家艾爾加 (E.W.Elgar, 1857-1934) 的《威風凜凜進行曲》(Pomp and Circumstance Marches)，捷克作曲家史麥塔納 (B.Smetana, 1824-1884) 的《我的祖國》(Má vlast)，芬蘭作曲家西貝流士 (J.Sibelius, 1865-1957) 的《芬蘭頌》(Finlandia)，挪威作曲家葛利格 (E.H.Grieg, 1843-1907) 的《皮爾金組曲》(Peer Gynt Suites) 等。

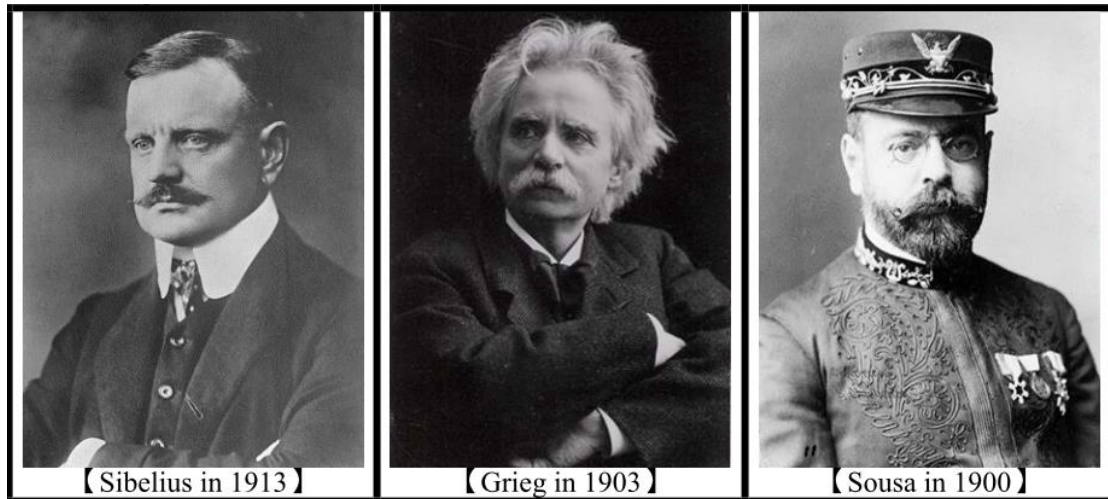
而美洲的作曲家也開始活躍起來，如美國蘇沙 (J.P.Sousa, 1854-1932) 的《星條旗進行曲》(The Stars and Stripes Forever)。

到二十世紀初，新國民樂派作曲家開始傾向現代音樂。到二十世

紀中後期起，因為流行音樂的興起，各國家的民歌也多已被古典音樂使用，國民樂派在歐美國民樂派漸趨式微，但在古

典樂傳統地區外的亞洲，卻有新型的國民樂派作品面世，也都代表了歐美以外的民族主義興起。

3. 「國民樂派」的興起

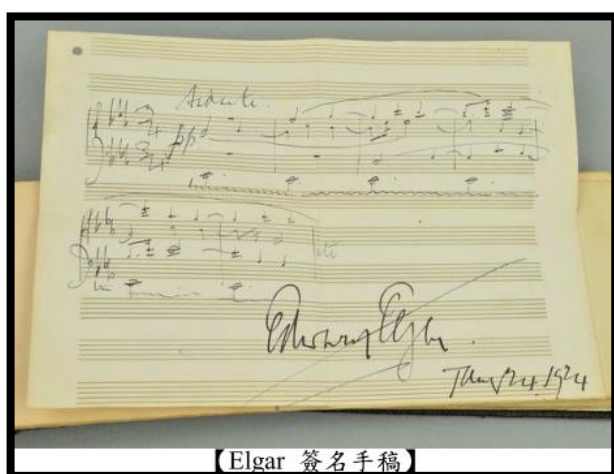

國民樂派風潮產生在 1850-1900 年間，即浪漫樂派(1800-1900)的後半葉，在歐洲邊陸地區，像俄羅斯、捷克、挪威、芬蘭這些地區，一些作曲家的創作有著特別強烈的本土意識及民族風格的表現。簡單來說，即東、北歐的作曲家，因主流的中、西歐音樂傳統的壓力太過龐大，為了強調自己的風格，免除被併吞，故而刻意表現出其民族風格。這裡並不是要強調

二者的矛盾與衝突，其實以一種寬廣的胸襟來看，當國民樂派的作曲家開始寫屬於自己民族風格的音樂時，也更深一層認識了西方傳統的古典、浪漫風格。另一方面，一直以為是主流的古典、浪漫風格，在國民樂派興起之後，也接觸到屬於歐洲邊陸地區的風格，成為日後

茁壯的養分，而得以再往上提升。

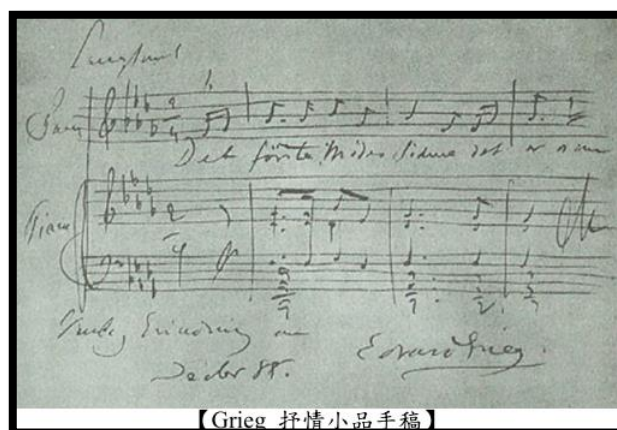
國民樂派的作曲家有時會刻意避免中、西歐傳統的音樂形式，如奏鳴曲、交響曲、室內樂等。他們多半喜歡寫交響詩（單樂章、有標題的交響樂作品）、帶有標題的音樂，並利用不同調式、旋律來創作對中、西歐傳統而言帶有異國風味的音樂，以區隔並表達強烈的地方色彩。國民樂派的作曲家表現音樂是十分直接的，給予人瞬間的感動，而且畫面性很強。

【Elgar 簽名手稿】

國民樂派作曲家為了充分表達其本土音樂風格，希望能與中、西歐作曲家有所區別，國民樂派作曲家對古典、浪漫時期作曲家最刻意經營的種類、形式，多半都敬而遠之，

所以國民樂派作曲家不太寫交響曲，但他們寫交響詩，這種帶有標題的音樂，能讓作曲家很精準、很集中的表現其民族風格。

【Grieg 抒情小品手稿】

4. 「國民樂派」的代表人物

浪漫時期 19 世紀後半，德奧籍以外的作曲家們，開始在音樂上強調民族的來源，基本的概念要求作曲家應使用作品表現國家民族的特性，並依國家歷史與民族生活選擇創作題材，他們開始排除自古典時期以來「音樂無國界」的傳統，從此國民樂派的思想也提供了其他國家音樂進入世界音樂中心的機會。國民樂派共通的特色是音樂有畫面感，且能聽到地方風格與古典浪漫傳統的完美結合。

英國：艾爾加（E.W.Elgar, 1857-1934）

捷克：史麥塔那（B.Smetana, 1824-1884）

德弗札克（A.L.Dvořák, 1841-1904）

北歐：葛利格（E.H.Grieg, 1843-1907）

西貝流士（J.Sibelius, 1865-1957）

俄國：葛令卡（M.Glinka, 1804-1857）

俄國五人組（The Mighty Handful / The Mighty Five）

柴可夫斯基（P.I.Tchaikovsky, 1840-1893）

第二單元 葛令卡與俄國五人組

「巴拉基雷夫、庫伊、鮑羅定、穆梭斯基、林姆斯基·高沙可夫」

1. 葛令卡 (M. Glinka, 1804-1857)

葛令卡是第一位獲得廣泛聲譽的俄國作曲家，對後來的俄羅斯音樂創作特別是對俄國五人組 (The Mighty Handful / The Mighty Five) 有重要影響。

葛令卡的創作極其豐富，他最大的貢獻是創造了俄羅斯古典歌劇。他的早期創作主要受德奧古典主義和義大利歌劇的影響，創作後期開始意識到民族音樂的重要性，在作品中採用民族元素；作品具有風格樸素，民族氣息濃厚，旋律通俗優美，色彩明快的特點。他的音樂與理念喚醒了俄羅斯人對於自身音樂的熱愛、民族榮譽感，也由於開創俄羅斯風格之音樂，經常被稱為「俄羅斯音樂之父」。

《愛國歌》(Патриотическая Песня) 創作於 1833 年，1990-2000 年間使用為蘇聯 (俄羅斯蘇維埃聯邦) 國歌。

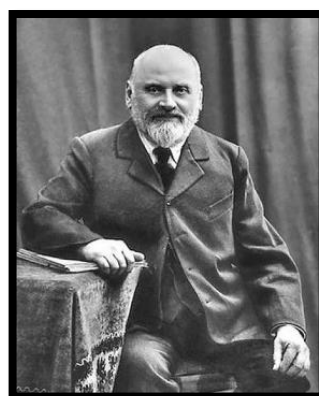
《伊凡·蘇沙寧》(Ivan Susanin) 代表歌劇作品，取材於 1612 年波蘭入侵俄國時，人民被迫為敵軍帶路而將敵軍引入冰雪叢林，與

敵同歸於盡的故事，音樂富於民族風格，是俄國第一部民族歌劇。

2. 巴拉基雷夫 (M. A. Balakirev, 1837-1887)

俄國五人組的領導者，其中唯一接受正統訓練的音樂家，受葛令卡影響，使用民間音樂創作作品，並蒐集俄羅斯民歌，集結成《俄羅斯民謠集》(Collection of Russian folksongs)。

巴拉基雷夫和庫宜、穆梭斯基、林姆斯基·高沙可夫、鮑羅定共同成立「自由樂派」來宣揚俄羅斯音樂，並在聖彼得堡設立免費的音樂學校。1867年「自由樂派」共同在音樂會中發表作品，樂評人史塔索夫 (V.V. Stasov, 1824-1906) 宣稱他們是「強

有力的夥伴」，自此他們共同被稱為「強力集團 / 五人組」。

《塔瑪拉》(Tamara) 交響詩，創作啟發自同名詩集。描述塔瑪拉女皇，外貌美麗但內心兇殘，無數旅人為她喪失性命。

《伊斯拉美》

(Islamey) 鋼

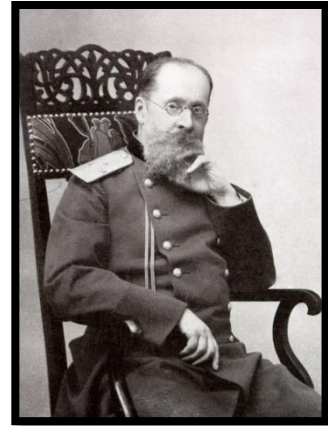
琴曲，巴拉基雷

夫至高加索(Caucasus)旅行途中，感受到當地純樸的民情與自然和諧之美，並且聆聽到民間舞蹈旋律應用在樂曲中。

3.庫伊 (C. A. Cui, 1835-1918)

庫宜是五人組中最早與巴拉基雷夫結識的，擅長寫藝術歌曲，作曲之餘也擔任報社的音樂評論工作；同時他還是砲兵學校「築城法」的教授。

庫宜長期居住法國和比利時，相較五人組的其他成員，作品沒有那麼豐富的俄國色彩，流傳也相對較少，但他的文筆極佳，是位著名的樂評人，文章常常結合文學與機智諷刺，希望終結俄國人對德奧與義大利音樂的盲目崇拜。

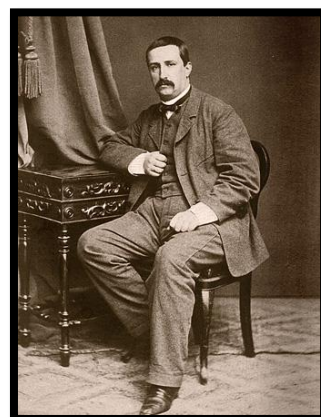
19 世紀的俄國在接受西方思潮的衝擊後，產生了兩個不同的流派，一個是西化派，另一個是斯拉夫主義派；俄國五人組即為強烈民族主義推崇者，而西化派的代表則是魯賓斯坦兄弟 (A.Rubinstein, 1830-1894) (N.Rubinstein, 1835-1881)。庫宜曾一針見血的評論：「如果把魯賓斯坦看成是俄羅斯作曲家的話，那真是太荒謬了，他只不過是個曾經作過曲的俄羅斯人而已。」

《二十五首前奏曲》(25 Preludes Op.64) 是庫宜的鋼琴代表作，也是居伊最大型的一部作品集，幾乎都以三段式寫成。

《藝術歌曲集》庫宜非常注重詩詞和音樂的關聯性，且旋律簡單、和聲清新悅耳。喜愛使用法國詩人繆賽 (A. Musset) 和雨果 (V.Hugo) 的詩集。

4. 鮑羅定 (A. P. Borodin, 1833-1887)

鮑羅丁從小便接受良好的教育，專精化學領域，並且考獲醫藥博士資格。年輕時曾擔任軍醫，後來除在聖彼得堡外科醫學院擔任教授外，也在農科大學兼課。鮑羅定曾說：「科學是我的正業，音樂是我興趣所在。」由於平日主要都在教學與

實驗室工作，只會於星期天或假日才會作曲，因此鮑羅定又被戲稱為「星期天作曲家」。

鮑羅定作品色彩豐富並劇對比性，和聲的運用細膩，相較五人組的其他成員，鮑羅定對室內樂有相對頗濃厚趣。1862年起鮑羅定跟隨巴拉基列夫學習作曲，創作第一號交響曲並由巴拉基列夫擔任指揮發表；同年開始編寫第二號交響曲以及歌劇《伊果王子》。

《伊果王子》(Prince Igor) 由俄國文學《伊格爾遠征記》故事譜成歌劇，未完成遺下的手稿主要由林姆斯基-高沙可夫整理及補遺。

《第二號交響曲》1869 開始創作，1879 年才修訂完成，曲中充滿活力動感的斯拉夫色彩，充分反映五人組所追求之精神。

《中亞細亞草原》(In the Steppes of Central Asia) 交響詩，作品描繪了一支駱駝商隊在俄國軍隊的護送下，行進在一望無際的沙漠上。絢麗的管絃樂色彩，帶有濃郁的俄羅斯民族風格。

5. 穆索斯基 (M. P. Mussorgsky, 1839-1881)

穆索斯基是五人組中最具獨創性的作曲家，他的音樂感尖銳而豐富，主張音樂必須反映現實，表現人民的精神面貌，其作品具有民族性和獨創性；但由於缺乏完整的學習與技術，他的作品在技巧與配器上多有不完美的缺點。

穆索斯基是俄國近代音樂現實主義的奠基人，他的創作在藝術風格上具有濃郁的俄羅斯民族特點和獨特個性，在音樂語言和藝術形式上有大膽的創新，而且具有揭露社會黑暗，反映人民疾苦的批判現實主義的傾向；在歌劇作品《包利斯·郭德諾夫》(Boris Godunov) 中大量使用俄國方言，充份表現了俄國特有的風情。

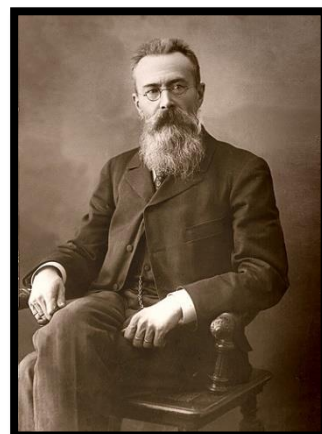
然而，在世時他的藝術成就除少數有遠見的人士給以肯定的評論外，常常受到指責和非難，間接造成他酗酒與早逝的悲劇。

《荒山之夜》(Night on Bald Mountain) 取材於民間神話傳說的交響詩，是俄羅斯標題交響音樂的傑作，它以構思新穎，形象逼真和色彩濃郁而引人入勝。

《展覽會之畫》(Pictures at an Exhibition) 最具代表性鋼琴作品，而且是十九世紀俄國最有獨創性的樂曲之一。以漫步主題組合圖畫的十首小品，表現獨有大膽的創造性；另有拉威爾改編的管弦樂版本。

6. 林姆斯基-高沙可夫 (N. A. Rimsky-Korsakov, 1844-1908)

林姆斯基-高沙可夫出生海軍世家，曾赴遠洋服役三年，大海的魅力和異國風情豐富了他的創作靈感，在日後寫下根據「一千零一夜」傳說的管弦樂曲《天方夜譚》(Scheherazade)。

林姆斯基-高沙可夫受邀聖彼得堡音樂院任教期間，著作有《和聲學實習》和《管絃樂法原理》，並培育出普羅高菲夫 (S.S.Prokofiev, 1891-1953)、史特拉汶斯基 (I.Stravinsky, 1882-1971) 等高徒。一心致力俄國民族音樂的林姆斯基-高沙可夫在五人組解散後，與學生們繼續推動國民音樂；1888 年，他辭去公職專心創作，作品常用獨創的節奏與古老的俄羅斯旋律、華麗大膽的和聲，在配器方面也有傑出的表現，為俄國音樂界帶來重大影響。

他根據許多民間故事寫下不少佳作，同時在五人組其他作曲家的作品中留下了他的名字；在穆索斯基過世後，代他完成《荒山之夜》、《包利斯·郭德諾夫》，仰賴林姆斯基-高沙可夫傑出的配器技法，為俄國音樂留下了重要的紀錄；另鮑羅定的《伊果王子》，都是經他之手擔負完成和配器的任務，才得以完成問世的。同時期更創作出他自己最富於色彩的兩首樂曲：《西班牙隨想曲》(Spanish Caprice) 及《天方夜譚》(Scheherazade)。

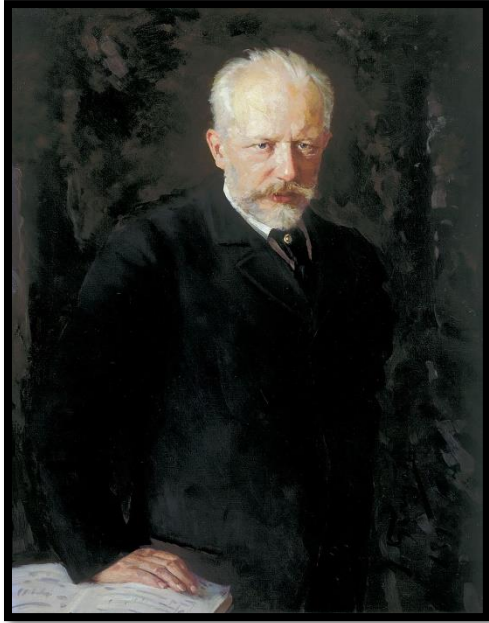
《西班牙隨想曲》(Spanish Caprice) 原定義為小提琴協奏曲，但最後決定歸類為管弦樂曲；其管弦配樂法 (orchestration) 備受讚賞，除大量使用打擊樂器外，部份樂器亦有特別的表演技巧；例如在第四樂章，quasi gitara 的標記，要求弦樂聲部作出模仿吉他的效果的要求。

《天方夜譚》(Scheherazade) 創作靈感來自阿拉伯經典《一千零一夜》的管弦樂組曲，林姆斯基-高沙可夫希望透過其卓越的配器技巧，利用管弦樂器不同的音色變化，為聽眾描繪出一個充滿神秘而又陌生的阿拉伯世界。全首由四個樂章組成，由兩個分別代表了蘇丹王和妻子的旋律貫穿連繫著。

《蘇丹王的故事》(The Tale of Tsar Saltan) 1900 年完成的四幕歌劇作品，改編自俄國詩人普希金的同名童話；其中最著名的《大黃蜂的飛行》(Flight of the Bumblebee) 出自第二幕前的間奏曲，這首表現大黃蜂展翅飛行情景曲子已逐漸與原劇脫離，常用鋼琴、大提琴、長笛或木琴等等樂器來獨奏，展現演奏者的高超技巧。林姆斯基-高沙可夫另還有《雪孃》(Snow Maiden)、《薩德可》(Sadko)、《金雞》(Golden Cockerel) 等多部著名的歌劇作品。

第三單元 柴可夫斯基與國民樂派

1. 柴可夫斯基 (P. I. Tchaikovsky, 1840-1893) 的生涯與創作

柴可夫斯基出生於俄國，四歲開始接觸鋼琴上，六歲已能掌握初步的彈奏技巧。八歲時全家遷往聖彼得堡，柴可夫斯基進入當地的學校就學，開始接受正式的音樂教育。但由於父母期望柴可夫斯基學習法律，他先能先進入法學院預備班；從

法律學校畢業後，進入司法院工作。但是柴可夫斯基對於音樂實在太過於熱愛，終於在 1861 年說服父親，進入了聖彼得堡音樂學院(Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова)就讀。

1866 年，柴可夫斯基在聖彼得堡音樂學院畢業時，魯賓斯坦兄弟 (A.Rubinstein, 1830-1894) (N.Rubinstein, 1835-1881) 開始籌劃成立莫斯科音樂學院 (Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского)，便請柴可夫斯基擔任音樂理論教授。當時家庭經濟上較拮据，因此他欣然接受邀約，教授和聲學達 12 年。

柴可夫斯基從事這份教職，能有很充裕的時間兼顧創作，所以在第一年便完成了《第一號交響曲》，於莫斯科演出時受歡迎程度出乎意料，使柴可夫斯基首次獲得了作曲上的成功。

【莫斯科音樂院外觀】

料，使柴可夫斯基首次獲得了作曲上的成功。

1875年起，柴可夫斯基獲得了梅克夫人(N.F.v.Meck, 1831-1894)金錢上的贊助，她因為仰慕柴可夫斯基的音樂才華，願意每年提供六千盧布。自此柴可夫斯基辭去音樂院的教職工作，專心從事作曲工作。柴可夫斯基和梅克夫人一直以來都只靠著書信聯絡，兩人終其一生都不曾見過對方一面。往後幾年，柴可夫斯基完成了如芭蕾舞劇《天鵝湖》(Swan Lake)、《1812序曲》(Overture 1812)、《羅可可主題變

【贊助人：梅克夫人】

奏曲》(Variations on a Rococo Theme)以及歌劇《尤金·奧涅金》(Evgeny Onegin)等傑作。這些作品的成功，使柴可夫斯基在俄國樂壇的份量大為提升，甚至超過「俄國五人組」，也使得他成為國際注目的俄國作曲家。

1887 年柴可夫斯基到歐洲各國演出，獲得空前絕後的成功，這趟旅程他還見到了布拉姆斯 (J.Brahms, 1833-1897)、德弗札克 (A. L.Dvořák, 1841-1904)、理查·史特勞斯 (R.G.Strauss, 1864-1949)、葛利格 (E.H.Grieg, 1843-1907)、佛瑞 (G.U.Fauré, 1845-1924) 等作曲家。

1893 年，柴可夫斯基在倫敦演奏《第四號交響曲》，並獲得英國劍橋大學榮譽博士頭銜。同年 11 月，柴可夫斯基在第九號交響曲《悲愴》(Pathétique, Op.74) 首演九天後過世，確切死因不明，當時大部分人認為柴可夫斯基是飲用餐館生水感染霍亂而死；也有人認為是因為長期資助柴可

夫斯基的梅克夫人突然疏遠，讓柴可夫斯基無法接受因而自殺，至今仍然是未解之謎。

2. 柴可夫斯基與俄國五人組

19 世紀中後期的俄國，柴可夫斯基和俄國五人組作曲家們對於俄國古典音樂應該依照西方還是本土的方式創作有著不同的看法。柴可夫斯基希望寫出高質量的專業作品，使其經得起西方的檢驗，從而超越民族的障礙，但在旋律、節奏和其他作曲特點上仍保持俄羅斯的特色。而五人組的成員們則力圖創作出一種專屬俄國藝術音樂，而不是模仿或依賴歐洲式的音樂學院訓練。

雖然柴可夫斯基在一些作品中也使用了民歌，但在多數情況下仍遵循西方的作曲原則，特別是在調性和調性發展方面，而五人組的成員們大多則是未受過專業音樂學術訓練的條件；同時柴可夫斯基又身為保守派的魯賓斯坦最著名的學生，他自然成為首要攻擊目標。

1867 年魯賓斯坦離開聖彼得堡後，這種緊張的對立略有改變；1869 年柴可夫斯基與五人組之首巴拉基雷夫開始建立工作合作關係，順利地讓柴可夫斯基新作：《羅密歐與朱麗葉幻想序曲》（Fantasy overture “Romeo and Juliet”），五人組欣然接受了這部作品。1872 年第二號交響曲的首演，也受到五人組成員的熱烈好評。

柴可夫斯基與五人組中的大多數人保持著友好的關係，他努力確保自己在音樂上的獨立性，而不受對方或音樂學院保守派的影響，在俄國國民樂派的同伴與傳統主義之間，選擇了一條中庸路線。

柒、教師補充資料

國民樂派 (Nationalism)

強調音樂的民族因素，也稱民族樂派。主要興起於 19 世紀歐洲各民族的國家認同意識高漲，從浪漫主義的情懷逐漸轉化為民族浪漫情懷的音樂活動，特別注重民族風格，例如民歌與民間歌舞音樂等。在強調民族特色的浪潮中，更加強了標題音樂的重要性，內容常有許多民族英雄、史詩、愛國情操或故事的表現。

國民樂派的本質

國民樂派是浪漫樂派的一個重要分支，或者可將其視為浪漫樂派後期的發展；早期的國民樂派作曲家事實上都是浪漫主義者，他們的作品都含有後期浪漫樂派風格和形式的許多特點。由於許多浪漫樂派作品熱衷於異國情調與原始文化，因此自從十九世紀中葉以後，許多音樂家對於民間音樂素材的興趣逐漸增加。

國民樂派的作曲家往往根據自己的才能，按照不同的方式去運用自己民族的主題和民間的音樂遺產。他們的運用方式如下：直接運用本國的民間歌曲、舞曲的音樂語言；歌頌民族英雄或傳說中的人物；描述本國山河風光；記錄對於本國意義特別重大的歷史事件；為本國著名作家或詩人的作品編配音樂等。國民樂派的作曲家往往就是根據這類最能反映本國及本族的精神實質內容來進行創作的。

國民樂派的區域性

國民樂派的音樂作品必然地受到作曲者本身民族文化背景的影響，但是音樂中的國民樂派主要是指十九世紀後半在俄國、中歐、北歐等處興盛的音樂。這些國家無論在政治、經濟等方面都比不上西歐國家的進步，甚至在音樂方面也受西歐各國的支配與影響。浪漫主義興起後，帶給國家人民的不只是個人個性的自覺，同時更促成了民族自覺，許多音樂家遂藉著富含民族色彩的音樂創作來達成激勵民心的目的。

國民樂派的定義

貝多芬(L.V.Beethoven)或布拉姆斯(J.Brahms)的作品能否定義為德國的國民樂派？一來德國本身就是屬於文化強勢的國家，二來他們的音樂中的民族色彩並不那麼濃烈，因此他們並不被視為國民樂派的作曲家。

以蕭邦(F.Chopin)為例，一方面是浪漫樂派中最重要的鋼琴曲作家，同時他運用波蘭舞曲節奏所創作的樂曲也可視作充滿民族情感的偉大音樂作品。又如華格納(R.Wagner)雖被視為浪漫樂派的大師，但是他在樂劇中大量運用德國民間的神話與傳說，使得他的音樂也充滿了民族色彩。國民樂派的定義與發展仍以俄國、中歐、北歐以及南歐等處為主。

民族主義與愛國主義

民族主義和愛國主義往往又難以區分，很多語言中「愛國主義」一詞本自拉丁語的「祖國」(patria)，，很多情況下說到愛國就是表達對英國政府或國王的不滿。而從 19 世紀晚期開始，隨著民族國家的崛起和民族主義的流行，愛國主義逐漸成為了服務於民族國家的工具，其與民族主義的邊界逐漸模糊。

民族主義所比較的外者往往是那些所謂的外來者，譬如少數民族、宗教少數群體等，而愛國主義所比較的外者往往是其心目中理想化的國家。而從道德觀念來看，民族主義更像是一種每個人都應當服從的「公德」，個人難以與其妥協，而愛國主義更偏向一種基於自主價值判斷的個人美德，所以一般民族主義會來得盲目、非理性，而愛國主義恰恰相反。

民族音樂

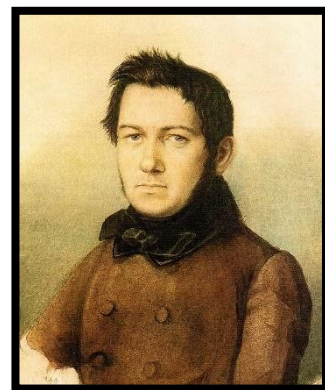
民族主義在推動民族爭取獨立和統一的同時，與地方的傳統文化、民俗藝術也有著緊密聯繫。民族主義根據現實需要重新解讀、復興這些傳統文化以塑造民族的新形象，並通過國民教育和制度培養本民族有別於他民族的獨特個性，從而構建對於本民族的認同感。而收集民間詩歌也成為重振民族精神的一種手段。

19 世紀隨著民族主義的廣泛流行，西方的浪漫主義音樂也開始受到民族主義漸染而越發注重自民俗音樂中取材，在作品中融合本民族的音樂特性，以彰顯其民族性，而東歐、北歐的音樂家也在這股風潮發展出民族(國民)樂派。創作者往往來自於受外族統治、或音樂傳統為西方同化的民族，努力尋找最具自己民族特色的音樂曲調，以區別於西歐主流的古典音樂，力圖區別並抗衡於主流的德、奧音樂，在作品中往往寄託著對本民族文化的深厚情感，將浪漫主義的「個人個性」發揮為「民族個性」。

葛令卡 (Mikhail Lvanovich Glinka, 1804-1857)

葛令卡出生於一個地主家庭，早年曾參加過家中的農奴樂隊，學習小提琴演奏和許多民歌。1818-1822 年他到聖彼得堡貴族寄宿學校學習。1824 年進入交通部任職，而後決定專心從事音樂事業。1830 年到義大利深造學習了歌劇創作。

葛令卡是第一個獲得廣泛聲譽的俄國作曲家，對後來的俄羅斯音樂創作特別是對俄國五人組有重要影響。格林卡的創作極其豐富，他最大的貢獻是創造了俄羅斯古典歌劇。他的早期創作主要受德奧古典主義和義大利歌劇的影響，30 年代後，開始注意在作品中採用民族元素。其優秀作品具有風格樸素，民族氣息濃厚，旋律通俗優美，色彩明快的特點，被譽為俄羅斯民族樂派的奠基人。

葛令卡《愛國歌》(Патриотическая Песня)

《愛國歌》為 1990 年俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國及之後的俄羅斯聯邦自 1991-2000 年的國歌。此曲為葛令卡 1833 年創作。原為一段沒有配詞的鋼琴旋律，並且被配上「Motif de chant national.」的法文標題。

葛令卡的這首曲子是以手稿的形式流傳下來，在 1885 年從其他作曲家的稿件中發現的，儘管原稿上沒有註明日期，但作品的構思正好符合 1833 年帝俄創作新國歌的那個時代。

1990 年這首曲子被俄國總統葉爾欽（Борис Николаевич Ельцин, 1931-2007）選為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國國歌，並於 1999 年搭配《榮耀歸於俄羅斯》（Славься, Россия）歌詞發表。新任總統普京（Владимир Владимирович Путин, 1952- ）取消使用本曲，重新恢復舊蘇聯時期國歌。

聖桑（Charles Camille Saint-Saëns, 1835-1921）

聖桑出生於法國，兩歲開始學琴，且不久便懂得作曲，他的第一份鋼琴作品至今仍保存於法國國家圖書館中。聖桑的才華並不侷限於音樂上，他對一切事物都感興趣，積極自行研習，而且擁有驚人的記憶力，

聖桑於尼德麥爾音樂院（École Niedermeyer）擔任鋼琴教授期間，把當代的音樂，如李斯特（F.Liszt）、古諾（C.F.Gounod）、舒曼（R.A.Schumann）、白遼士（H.L.Berlioz）、華格納（W.R.Wagner）等，納入於學校以巴哈（J.S.Bach）和莫札特（W.A.Mozart）為要的保守課程中。1871 年，聖桑成立國家音樂社團組織，藉此推廣新的法國音樂，聖桑以社團組織主席身分，公開首演社團成員的作品，包括佛瑞（G.Fauré）、法朗克（C.Franck）、拉羅（É.Lalo）及他本人的作品，令他成為塑造法國音樂將來的重要人物。

1886 年聖桑完成著名的《動物狂歡節》，並獻給當年逝世的好友李斯特。晚年聖桑仍繼續他音樂、科學、歷史方面的著作，至 1921 病逝。

蕭邦（Frédéric François Chopin, 1810-1849）

蕭邦出生於波蘭，是歷史上甚有影響力和受歡迎的鋼琴作曲家，波蘭音樂史上極重要的人物，也是歐洲 19 世紀浪漫主義音樂的代表人物。

蕭邦的作品以鋼琴曲為主，雖然他不少作品技巧頗為艱深，但是他從來不會以炫技為最終目的，蕭邦的作品更注重詩意和細膩的情感。作為一個波蘭作曲家，蕭邦為故鄉的波蘭舞曲（Polonaise）和馬祖卡（Mazurek）奠定新風格，貢獻甚大。

李斯特 (Liszt Ferenc, 1811-1886)

匈牙利作曲家、音樂評論家、鋼琴演奏家，浪漫主義音樂的主要代表人物之一，李斯特將鋼琴的技巧發展到了無與倫比的程度，極大地豐富了鋼琴的表現力，在鋼琴上創造了管弦樂的效果，他還首創了背譜演奏法，本人則具有超群的即興演奏才能，他也因此獲得了「鋼琴之王」的美稱，其創作的鋼琴曲難度極高，掀起李斯特狂熱席捲全歐洲。

從李斯特開始，歐洲音樂家的地位開始迅速提升，國王王公們都會對他脫帽致敬。他積極探索鋼琴的演奏技巧，充分靈活地運用轉調手法和聲歌手色變化的技巧，並推動了管弦樂隊的改革，他的演奏往往是即興的，是一種創造性的演奏，有時就是現場創作，因此相當吸引觀眾。在音樂學者與演奏家之間，李斯特的曲目被視為藝術價值很高的作品，而且他更是位偉大的音樂改革者，並在歷史上對改善音樂家地位，推動新穎的音樂風格產生極大的影響。

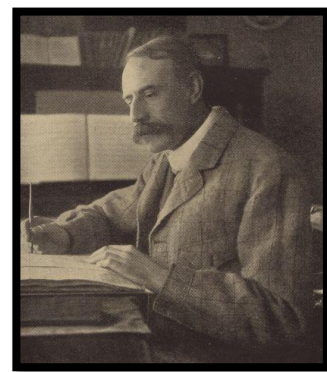
交響詩 (Sinfonische Dichtung)

是標題音樂具代表性的曲種，通常為單樂章，音樂的內涵通常具有敘事性，或者要呈現出故事性。交響詩的故事題材來源多樣，可包括文學作品，繪畫，民間傳說等。

作為單樂章管弦樂作品，交響詩的前身是不依附於歌劇前的序曲 (overture)；李斯特是最早將這種形式命名為「交響詩」的人，他一生共創作了十三首交響詩。此後作曲家多受李斯特的影響，也陸續開始交響詩創作。

艾爾加 (Sir Edward William Elgar, 1857-1934)

愛德華·艾爾加出生在英國伍斯特，在濃厚的音樂環境中成長。成年後的艾爾加為地方音樂節譜寫音樂，並逐漸被人重視。1899年出版《謎語變奏曲》(Enigma Variations)，在倫敦首演並獲得成功。1901-1934年間創作的5首《威風凜凜進行曲》(Pomp and Circumstance Marches)，好評如潮，英國國王和王后也出席他的音樂會。這奠定了他作為當時英國最成功作曲家的聲譽。

1902-1914年之間，他四次訪問美國。1904年，他獲得爵士稱號。190-1908年間他在伯明罕大學任教。1908年，他的第1號交響曲在一年之內演出了一百場。1911年他的第2號交響曲上演，同年他獲得功績勳章，1912年他又搬到倫敦居住。1919年創作了他著名的大提琴協奏曲。1924年被封為英王御前音樂教師。1931年成為從男爵。1934年逝世。

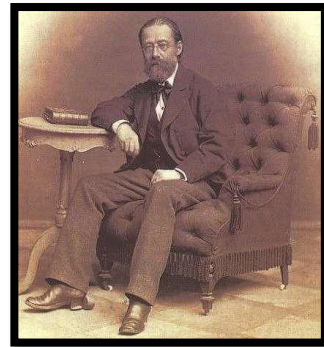
艾爾加《威風凜凜進行曲》(Pomp and Circumstance Marches)

艾爾加在 1901-1934 年間創作的一組管弦樂進行曲。這部作品包括以下六首進行曲：《D 大調第一號》、《a 小調第二號》、《c 小調第三號》、《G 大調第四號》、《C 大調第五號》和未完成的《g 小調第六號》。

其最著名的是《D 大調第一號進行曲》，常作為美國高中的《畢業進行曲》，在英國則是經修改填詞成為愛國歌曲《希望與榮耀的土地》，也是英王《加冕頌歌》，許多宗教儀式上常用的曲目。此曲也在流行文化中廣為使用。

史麥塔納 (Bedřich Smetana, 1824-1884)

捷克作曲家。他的音樂成功發揚了捷克民族文化，和捷克的獨立密不可分，因此被譽為捷克音樂之父。他交響詩組曲《我的祖國》(Má vlast) 最具代表性，細膩地演繹了捷克的歷史、傳說故事和景緻，以及第一號弦樂四重奏《我的一生》(Z mého života)。

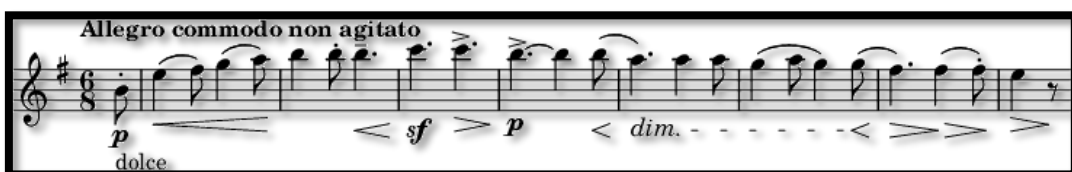
史麥塔納早年即接受音樂教育，曾在布拉格開辦了自己的音樂學校，成立了藝術家協會「藝術討論」(Umělecká Beseda) 並擔任音樂部主席，布拉格捷克臨時劇院 (České Prozatímní Divadlo) 樂隊長。晚年的史麥塔納病重並且失聰，這使得他淡出了公眾場合。臨終前不久史麥塔納被安排住進精神疾病診所，並在診所中逝世，並安葬在布拉格的威雪德墓園。

史麥塔納《我的祖國》(Má vlast)

史麥塔納在 1874-1879 年間完成的交響詩作品，是由六首色彩繽紛而富戲劇性的管絃樂曲所組成。儘管這六部份樂章常被認定為一個整體而演奏，它的每個樂章其實都是獨立作品。每部分在 1875-1880 年都獨自舉辦了首演。真正六首合一的完整「首演」直到 1882 年才在布拉格舉行。

根據李斯特 (Liszt Ferenc) 開創的交響詩音樂形式，史麥塔納在這部作品中展現了 19 世紀末期興起的國民樂派風格。每一個章節都描繪出波希米亞地區的鄉間景象、本土歷史或者故事傳說。整首曲子以民謠曲風充塞其中，反應出波西米亞的歷史、傳統和地貌，藉以抒發他的愛國至誠。

1952 年起的每年 05 月 12 日 (史麥塔納的忌日)，捷克都會舉辦布拉格之春國際音樂節，其傳統開場曲目就是《我的祖國》。

【最著名的第二樂章《莫爾道河》(Vltava) 主要旋律】

史麥塔納《我的一生》(Z mého života) e 小調第一弦樂四重奏

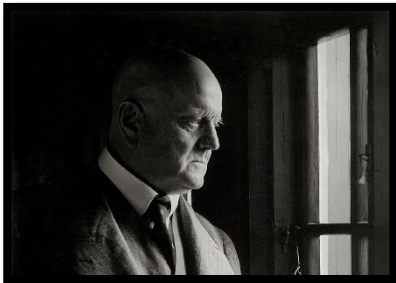
史麥塔納於 1876 年所作的四樂章弦樂四重奏作品，被認為是一部帶有豐富民族主義色彩的半自傳作品，1878 年在布拉格舉行私人首演，1880 年在布拉格首次出版。雖然史麥塔納是以創作管弦樂和歌劇作品聞名；然而這部室內樂作品卻比他曾創作過的任何作品更常地被演奏；也許是他以往的許多作品都被認為具有強烈的捷克民族主義色彩，而該曲較為平和的室內曲風格相較於其他作品顯得不是那麼具有威脅性。

史麥塔納後來在書信中對該作品的四個樂章分別有描寫：第一樂章是他「曾作為青年藝術家時對浪漫主義思想的憧憬描繪」；第二樂章是具有民族主義色彩的波爾卡舞曲，而該樂章暗喻了他年輕時作為舞蹈愛好者的那段時期；第三樂章則是為他已離世的第一任妻子致以哀悼之情；第四樂章則是隱喻史麥塔納晚年失聰和健康逐漸的惡化。

【圖為《我的一生》最後一頁手稿】

西貝流士 (Jean Sibelius, 1865-1957)

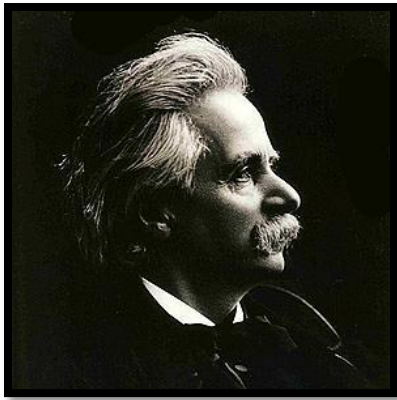
芬蘭作曲家，國民樂派和浪漫主義音樂晚期重要代表。西貝流士的創作重心是管絃樂作品。他善於使用管樂器營造出陰鬱，幽森的氣息，令人聯想到芬蘭的自然風景，同時也善於表達雄壯，恢弘的音樂效果。雖然許多人將他歸類在民族樂派下，在音樂語言上，基本上呈浪漫主義風格，但後期部分作品的和聲有所突破。西貝流士在英、美兩國曾被視為最重要的當代作曲家，雖然一度沉寂，但他的作品對芬蘭的年輕音樂家始終有重大的意義。

西貝流士《芬蘭頌》(Finlandia Op.26)

西貝流士所創作的交響詩，全長約 9 分半鐘。當時俄羅斯帝國侵佔芬蘭，廢除自治權，西貝流士為了一個對抗俄羅斯帝國的愛國慶典而寫成此曲。《芬蘭頌》採用大量激昂憤慨、氣勢磅礴的音樂，向芬蘭人民表達政局危機，企圖喚起大家的愛國之心。

當時的聽眾以及樂評家，起初都對《芬蘭頌》一曲存疑，但不久每個人都聽得出當中的含義。1917 年隨著俄國爆發十月革命，芬蘭宣佈獨立，人民重獲自由。樂曲末段裡西貝流士選用較溫和的旋律，後來這段寧靜祥和的旋律被西貝流士獨立抽出成另一首樂曲《自由之詩》(Finlandia Hymn)。

葛利格 (Edvard Hagerup Grieg, 1843-1907)

出生於 1841 年的葛利格，是挪威最具有代表性的音樂家，也是國民樂派中最傑出的作曲家之一。他的音樂生涯由母親啟蒙，15 歲離開挪威前往德國萊比錫繼續深造。在那裡，葛利格有機會接觸到當時歐洲音樂發展中最主流的學派，也得以認識許多優秀的作曲家和一流的作品。

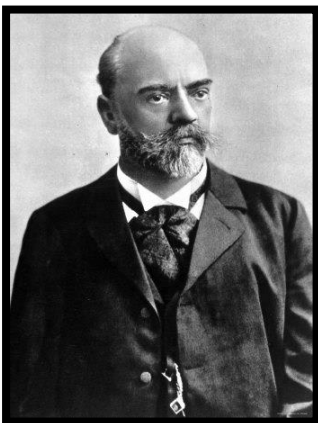
葛利格音樂風格受到民謠曲風的影響，同時也受到印象樂派的洗禮，此外他也是一位非常擅於用音樂「寫景」的作曲家。他的作品具有民族主義、愛國主義思想傾向，作品大多以風俗生活、北歐民間傳說、文學著作或自然景物為題材，具有鮮明的民族風格，是挪威民族樂派的人物。代表作有《皮爾金組曲》、《A 小調鋼琴協奏曲》、《霍爾堡組曲》等等。

葛利格《皮爾金組曲》(Peer Gynt Suites Op.46 & 55)

葛利格為易卜生 (H.J.Ibsen) 詩劇《皮爾金》所寫的兩套管弦樂組曲。葛利格為《皮爾金》所作的配樂原來共有二十六個樂章，葛利格本人再將其中的八個樂章另編成二闕各四個樂章的組曲。另外葛利格亦曾將這兩首組曲作品改編為鋼琴版本。

兩個組曲分別完成於 1888 及 1891 年，各包含了四首不帶關聯的樂曲，但都留下了標題。其中作為序曲的《清晨》(第一號組曲第一首)，由長笛開始奏出的日出之景，是古典樂中最被大家所喜愛的旋律之一。第一號皮爾金組曲自完成以來便受到聽眾歡迎，但一般則是認為第二號的音樂價值更高一些。

德弗札克 (Antonín Leopold Dvořák, 1841-1904)

捷克民族樂派作曲家；追隨前輩史麥塔納，德弗札克經常在他的作品中使用故鄉波希米亞的民謠音樂的旋律及其他特色。德弗札克作品風格被描述為「吸收了民歌的影響並找到有效的方式利用它們，用交響樂的傳統最完滿的再現了一個民族的特色」。其代表作有第 9 號交響曲《新世界》、《斯拉夫舞曲》。

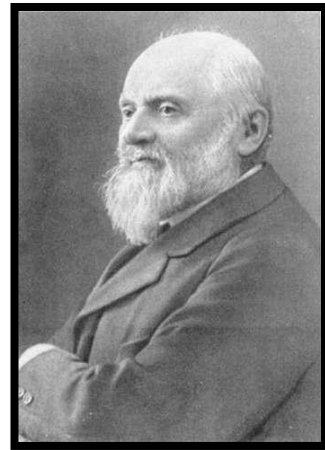
德弗札克的音樂是古典音樂與浪漫音樂結合民歌元素寫成的，他的管弦樂作品以民族色彩強烈、音色燦爛多變著稱。德弗札克的作品無不呈現出捷克民族音樂特性。同為捷克作曲家史麥塔納將自己國家的民族面貌和民歌引入捷克音樂創作，德弗札克將此傳統發揚光大，帶到高峰。他讚美當時乃是音樂界主流的華格納 (W.R.Wagner)、布拉姆斯 (J.Brahms) 的音樂，但卻不為其意識所影響。

巴拉基雷夫 (Mily Alexeyevitch Balakirev, 1837-1910)

俄國鋼琴演奏家、指揮家和作曲家，積極推動俄羅斯民族主義音樂聞名。巴拉基雷夫幼年由母親啟蒙，聖彼得堡求學期間，結識在音樂上的導師葛令卡，在其影響下確定了創作風格，也奠定其提攜後進，倡力本土音樂的理念。

1862 年巴拉基雷夫在協同創立了「自由音樂院」，一個與保守的聖彼得堡音樂院對立的學校，並擔任主任，成為一些想要脫離西方音樂窠臼找尋自身文化音樂家所欲追隨的目標。巴拉基雷夫帶領庫宜、穆索斯基、鮑羅定與林姆斯基-高沙可夫，共同組成「俄國五人組」。

除對當時文化風潮的社會影響外，巴拉基雷夫在音樂上的貢獻主要在確定「俄國式」的管絃樂法與抒情歌曲形式，它們打造了愛樂者心中的「俄國印象」。其影響所及，除了五人組外，也包括「國際派」的柴可夫斯基 (P.I. Tchaikovsky,) 與「本土派」的後進葛拉茲諾夫 (A.K. Glazunov)。

巴拉基雷夫《伊斯拉美》東方幻想曲 (Islamey- Oriental Fantasy)

《伊斯拉美》最重要的主題，後面也是依此不斷以炫耀式技巧做變奏發展，創作靈感來

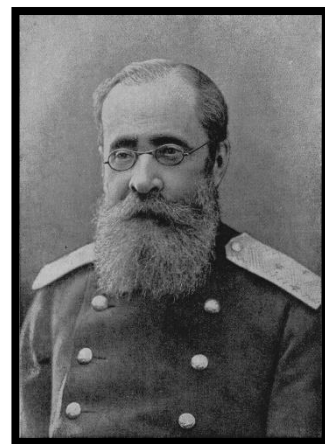
自於作曲家到高加索旅行途中，感受到當地純樸的民情與自然和諧之美，並且受到民間舞蹈伊斯拉美所影響所作出有異國情調的炫技小品，也成為巴拉基雷夫作品中最富盛名最常被演奏的曲子。

庫宜 (César Antonovich Cui, 1835-1918)

俄國國民樂派作曲家、音樂評論家。認識巴拉基雷夫後拜入門下；藝術歌曲是他最了不起的成就。

庫宜長期居住在法國和比利時，也因此庫宜的作品總是富含法國風味更勝於俄羅斯本土文化；因本土色彩較少，所以名氣略遜一籌。庫宜帶有法國和東方風味的氣質，讓他在磅礴大器俄羅斯民族主義洪流中，展現出獨特的溫柔婉約和精緻浪漫。

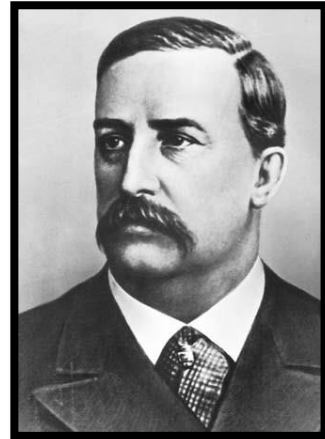
庫宜在作曲之餘也擔任報社的樂評工作，他希望藉由文字矯正俄國人對義大利人的盲目崇拜，只可惜他的觀點並沒有受到俄羅斯當局的了解和重視。他也是五人組中最長壽的音樂家，享年 83 歲。

鮑羅定 (Alexander Borodin, 1833-1887)

俄國國民樂派作曲家、化學家。十九世紀末俄國主要的國民樂派作曲家。從小鮑羅丁便接受良好的教育，包括演奏鋼琴，但是他專精的領域還是在化學，並且考獲醫藥博士資格。取得博士資格後，他在醫藥學院當一名化學系教授。

1862 年鮑羅丁跟隨作曲家巴拉基列夫學習作曲，並開始創作第一交響曲。1880 年他寫成另一首為人所熟識的管絃樂作品《在中亞細亞的草原上》。同時於德國首演其第一交響曲，以及後來於比利時及法國的演出，使他在俄國以外也開始擁有知名度。1887 年突發心臟病去世，留下多部未完成的作品。

鮑羅定《伊果王子》(Prince Igor)

鮑羅丁 1869 年開始製作的一部四幕歌劇，根據十二世紀的東斯拉夫史詩《伊果遠征記》自編腳本並作曲。史詩描述了 1185 年俄羅斯王子伊果抵禦外敵入侵的故事。有些人認為這是鮑羅定最出名的作品，但在他過世時這部歌劇並沒有完成，後來由林姆斯基-高沙可夫和格拉祖諾夫接力寫完，1890 年在聖彼得堡首演。

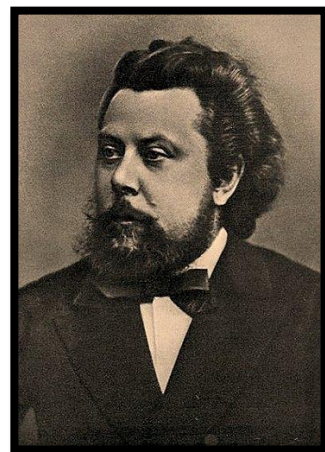
第二幕《韃靼人舞曲》(Polovtsian Dances) 經常被獨立出來演出，劇情是伊果王子被打敗並俘虜後，遭遊說一起聯手征服其他國家，但是伊果不肯出賣自己的同胞。這段音樂描寫了伊果王子雖處在喧鬧的歌舞聲中，但仍掩蓋不住他的思鄉情緒。

穆索斯基 (Modest Petrovich Mussorgsky, 1839-1881)

俄國國民樂派作曲家。他以歌劇《包利斯·郭德諾夫》交響詩《荒山之夜》和鋼琴組曲《展覽會之畫》著名，是 19 世紀典型的俄羅斯本土作曲家。穆索斯基早逝，大部分作品都未完成，待由其他作曲家的改編和配器下才得以與大眾見面，其身後留下很多未完成或未配器的作品，是由林姆斯基·高沙可夫、格拉祖諾夫以及拉威爾 (J.M.Ravel) 等人補充完成。

穆索斯基與五人組夥伴們反對學術壟斷，提倡俄國的音樂應建立在俄國的民族之上，可惜當時的俄國民眾並未對此表現出理解和支持，以致這一理想未能遂終。

「音樂是用於溝通，而非自娛自樂。」這一理念體現在指穆索斯基的所有創造性的作品之中。他確信音樂並非單是感覺的再現，而是人類語言的再現。

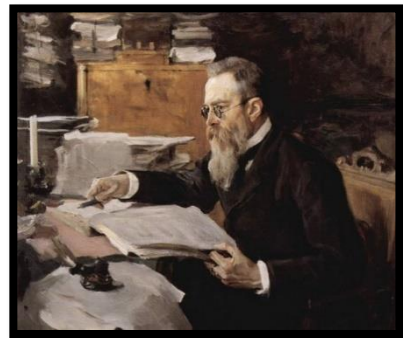
穆索斯基《展覽會之畫》(Pictures at an Exhibition)

穆索斯基於 1874 年寫下鋼琴組曲《展覽會之畫》，其靈感來自一次畫作展覽會，會上展出的是穆索爾斯基一位已逝世的朋友哈特曼 (V.Hartmann) 的畫作。曲中分為漫步、侏儒、古堡、杜樂利花園、牛車、雛雞之舞、窮富猶太人、市集、墓窟、女巫的小屋、基輔城門 10 段。其中的「漫步」穿插於全曲，加強了作品的整體性。

原曲為鋼琴組曲、但經後世音樂家改為管弦樂版本後，吸引更多的聽眾，最有名的版本為拉威爾所改編。

林姆斯基-高沙可夫 (Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov, 1844-1908)

俄國國民樂派作曲家、音樂教育家。林姆斯基-高沙可夫原先的志願是要當個軍人，十二歲時就進入海軍學校。1861 年結識巴拉基雷夫後，開始認真的學習音樂，並加入俄國五人組，期間他的作品受到民族主義思想影響較深。

1871 年，年僅 27 歲的林姆斯基-高沙可夫受聘為聖彼得堡音樂院院教授，並在職 40 年之久；1874 年擔任音樂院院長，直到 1908 年去世為止。

林姆斯基-高沙可夫擅長描繪各種神奇的情境，許多歌劇的題材有許多都是以童話為主。最成熟的幾部管弦樂曲《西班牙隨響曲》、《俄羅斯復活節序曲》寫於 1887 年至 1888 年。另還有有許多優秀的室內管弦樂作品是改編自己的歌劇的組曲，如《大黃蜂的飛行》。

林姆斯基-高沙可夫《西班牙隨想曲》(Spanish Caprice)

林姆斯基-高沙可夫 1887 年基於西班牙曲調所寫成的管弦樂曲。他原本有意將之寫成一首小提琴協奏曲，但後來認為純管弦樂曲會比小提琴協奏曲發出更好的聲響，所以放棄了當初的概念。樂曲色彩豔麗，具備印象主義和俄國風味之餘亦富有異國情調。《西班牙隨想曲》分為五個樂章，並以第三和第四樂章為界，分為兩個部分。樂曲需用到大量的敲擊樂，而且很多樂器在各個樂章都有獨奏。

首樂章晨歌 (Alborada) 是基於西班牙阿斯圖里亞斯 (Asturies) 地區用來迎接日出的傳統舞曲所寫成，整體氣氛熱情澎湃，甚有節慶氣息。第二樂章名為變奏曲 (Variazioni)，圓號奏出此樂章的主題旋律，然後再由各種樂器重複、模仿。第三樂章和首樂章一樣稱為晨歌，兩個樂章大體上相同，只是在配器和音調上有所分別。第四樂章場景和吉普賽歌謠 (Scena e canto gitano) 由數種樂器的華彩樂段 (cadenza) 打開序幕，並伴以敲擊樂器推上高潮。第五樂章是阿斯圖里亞斯風格的方登戈舞 (Fandango asturiano)，是西班牙舞曲的一種。終樂章充滿活力朝氣，引用了很多首樂章的樂句旋律，可說是整首隨想曲的重現。

林姆斯基-高沙可夫《天方夜譚》(Scheherazade)

《天方夜譚》是一部融合三百多篇故事的庶民文學百科全書，時間約於西元 900 年到 1500 年之間，發生地點包括印度、波斯、阿拉伯、埃及等中東、西亞一帶。故事蒐集多是口述傳說，再以手抄本紀錄流傳下來。《天方夜譚》結構龐雜、無所不包，大故事裡包含小故事，彼此環環相扣，撲朔迷離、高潮迭起不斷地延伸情節，在種種離奇的過程中，展現真善美以及醜惡間的對比，整部作品充滿天馬行空、華麗幻想的揮灑空間，自由不受限的題材，反而成為此文學作品歷久不衰的魅力所在。

《天方夜譚》交響組曲創作於 1888 年，由四個樂章組成的交響組曲。初次出版樂譜時，有簡單的提示，再次出版時他把各段標題刪去，不希望聽眾因為標題的書寫，而阻礙個人自由的想像力，樂曲中的和聲以及管絃樂的色彩表現才是此曲的真正價值所在。

柴可夫斯基 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893)

俄羅斯帝國的作曲家。他的許多作品在有生之年就享譽國際，至今仍是重要的浪漫主義音樂代表之一。最著名的作品包括 D 大調小提琴協奏曲、Bb 小調第 1 號鋼琴協奏曲、《1812 序曲》，以及歌劇作品《葉甫蓋尼·奧涅金》、芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》、《胡桃鉗》等。

在音樂創作上，柴可夫斯基很崇拜莫扎特 (W.A.Mozart)，尤其其他對旋律性的重視。對於華格納(W.R.Wagner)音樂中的一些特性他卻很反感，認為華格納過於重視管弦樂團而忽略了聲樂，柴可夫斯基主張用現實主義手法來表現歌劇，主導動機只用以描寫心理感情等內在方面。

柴可夫斯基與俄國五人組

俄國五人組就俄羅斯音樂民族主義的一致共識，是以葛令卡 (M. Glinka) 為範本融入民間音樂元素，拒絕傳統西方音樂做法並且使用非西方的和聲方法。他們認為西式音樂學院對於培養俄國本土人才來說是不必要的，並對之感到反感。安東·魯賓斯坦 (A. Rubinstein) 批評他們在音樂創作中強調業餘努力，五人組之首巴拉基雷夫和成員們則攻擊魯賓斯坦的音樂保守主義和對專業音樂訓練的信仰。柴可夫斯基與音樂學院學生因而身陷兩種立場之間。

雖然對五人組大部分音樂持矛盾態度，但柴可夫斯基與其大多數成員仍保持友好關係。1869 年，他和巴拉基列夫合作創作了他首個廣獲好評的作品《羅密歐與朱麗葉幻想序曲》；五人組共同全心全意地擁護這部作品。五人組還歡迎他的第二交響曲，因其副標題為「小俄羅斯」。

儘管獲得五人組成員們的支持，柴可夫斯基還是做出了相當大的努力，以確保他的音樂創作，能夠獨立於該團體以及聖彼得堡音樂學院的保守派之間。

柴可夫斯基與芭蕾舞劇

柴可夫斯基三大芭蕾舞劇分別為《天鵝湖》(Swan Lake, Op.20)、《睡美人》(Sleeping Beauty, Op.66)、《胡桃鉗》(Nutcracker, Op.71)。芭蕾舞音樂必須清楚地表達人物的舞姿、情感動作、節奏、時間、性格，最重要的是搭配舞蹈動作：跳躍、旋轉與姿勢。但在19世紀中期，芭蕾舞音樂被認為是最低階的音樂創作，鮮少作曲家專為芭蕾舞編寫音樂，唯獨柴可夫斯基對芭蕾舞相當熱情，致力於創作芭蕾舞劇及音樂。

1876年柴可夫斯基創作第一部芭蕾舞劇《天鵝湖》，《天鵝湖》不僅是俄羅斯，更是世界古典芭蕾發展新階段開始，音樂不再只是為舞蹈伴奏，更是展現芭蕾的主要思想，詮釋其劇情的內涵，帶動戲劇劇情發展，讓舞蹈位居表演核心位置。

1888年，聖彼得堡馬林斯基劇院(Мариинский театр)總監維賽夫羅斯基(I.Vsevolozhsky)與柴可夫斯基聯絡，討論創作一齣新的芭蕾舞劇，原本故事希望以《水妖》(Undine)作為主題。經過討論後，柴可夫斯基決定改以法國童話作家夏爾·佩羅(C.Perrault)的《林中睡美人》(La Belle au bois Dormant)。對於此項委託，柴可夫斯基毫不猶豫地接受了，並於1889年完成作品。

《睡美人》之後，劇院總監維賽夫羅斯基繼續委託柴可夫斯基創作芭蕾舞劇。選自大仲馬(A.Dumas)所著的《胡桃鉗的故事》。而大仲馬的版本是改編自霍夫曼(E.T.A. Hoffmann)1816年的原創童話故事《胡桃鉗與老鼠王》(Nussknacker und Mausekönig)。1892年於俄羅斯聖彼得堡馬林斯基劇院首演。

【芭蕾舞劇《天鵝湖》劇照】

捌、參考資料

01. 國家教育研究院雙語詞彙：國民樂派 <http://gg.gg/13skqi>
- 02.MUZIK AIR：Romantic 浪漫·時期 <http://gg.gg/13sksv>
- 03.MUZIK AIR：我的名字叫巴拉基雷夫 <http://gg.gg/13sksz>
- 04.MUZIK AIR：《大黃蜂的飛行》可以飛多快 <http://gg.gg/13srx6>
- 05.古典星光大道：葛令卡 <http://gg.gg/13sxqh>
- 06.踴音樂：什麼是「俄國五人組」 <http://gg.gg/13skrd>
- 07.踴音樂：悲愴俄羅斯作曲家-柴可夫斯基 <http://gg.gg/13skrw>
- 08.顏綠芬：民族主義在音樂上的昔今 <http://gg.gg/13sxxb>
- 09.林仁斌：什麼是「俄國五人組」 <http://gg.gg/13skt7>
- 10.林宥辰：國民樂派特色與作曲家 <http://gg.gg/13sktg>
- 11.拾筆客：柴可夫斯基 <http://gg.gg/13sxq8>
- 12.黃惠華：芭蕾藝術與柴可夫斯基的音樂遺產 <http://gg.gg/13sxtl>
- 13.百科知識：民族樂派 <http://gg.gg/13sxs3>
- 14.百科知識：俄羅斯五人強力集團 <http://gg.gg/13skto>
- 15.百科知識：梁祝小提琴協奏曲 <http://gg.gg/13sxrv>
- 16.百度百科：强力集团 <http://gg.gg/13skts>
- 17.百度百科：冼星海和《黃河大合唱》 <http://gg.gg/13sxrr>
- 18.談美電子報：國民樂派 <http://gg.gg/13sxrk>

- 19.維基百科：國民樂派 <http://gg.gg/13sksf>
- 20.維基百科：俄國五人組/強力集團 <http://gg.gg/13sksp>
- 21.維基百科：米哈伊爾·格林卡 <http://gg.gg/13sku6>
- 22.維基百科：米利·巴拉基列夫 <http://gg.gg/13skua>
- 23.維基百科：策扎爾·居伊 <http://gg.gg/13skue>
- 24.維基百科：亞歷山大·鮑羅丁 <http://gg.gg/13skur>
- 25.維基百科：莫傑斯特·穆索斯基 <http://gg.gg/13skuu>
- 26.維基百科：尼古拉·林姆斯基-高沙可夫 <http://gg.gg/13skuz>
- 27.維基百科：彼得·柴可夫斯基 <http://gg.gg/13sxpt>
- 28.維基百科：彼得·柴可夫斯基與強力集團 <http://gg.gg/13sktz>

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed blue lines.

編著者介紹／柯逸凡

臺灣澎湖人，為澎湖縣馬公國小、國中、高中音樂班教育第一屆畢業生，後就讀於國立台南師範學院音樂教育學系及國立台灣師範大學音樂研究所。

目前服務於澎湖縣馬公國小音樂班任音教組長，澎湖縣國民教育輔導團藝術領域輔導員；專業領域擔任澎湖縣青少年交響樂團指揮暨行政總監，及文化部傑出演藝團隊：菊之音管絃樂團與菊之音小型表演歌劇坊行政總監。

參與 109-110 學年度的首屆教育部藝術才能專長領域輔導群，是為藝術教育的認同感與使命感，期望持續精進藝術教育專業人力資源，使運作效能最大化；透過「藝術才能教育」提昇學子藝術欣賞與參與的興趣，透過「專業藝術教育」培養學術兼備、品學兼優的全方位多元學習能力。以大手牽小手的精神，持續進化輔導群功能與能力，集結整合相互支援，訂定目標共同成長，力求突破攜手共進。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：音樂史論與素養-國民樂派②國民樂派俄國風

主 編 吳舜文

副 主 編 陳沁紅

編 著 者 柯逸凡

執行編輯 賴昱丞、鄭湘蓁

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段 162 號

電 話 02-77496519

指 導 教育部

執 行 教育部 111 至 112 年度藝術才能

專長領域輔導群工作計畫

電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。

本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。

如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導群

初 版 2023 年 7 月

I S B N 9786267053140 (PDF)

版權所有・翻印必究

教育部

藝術教育推動資源中心

教育部藝術才能專長領域輔導群