

指揮家的工作體驗

目標：

了解指揮家實際的工作內容以及該具備的音樂素養

核心內容與活動設計(音樂素養+增廣見聞)：

1. 布列頓-青少年管絃樂入門的樂曲認識

(搭配課本第四單元p.62-63)

2. 了解樂團的座位編排以及各樂器間的關係

3. 學會總譜的閱讀及指揮棒的拿法

4. 實際練習指揮樂曲

(搭配課本第四單元p.73)

5. 世界級指揮家特色討論

(搭配課本第四單元p.61)

6. 指揮大爆笑、豆豆先生的指揮影片欣賞

需準備的素材

各指揮家的影片、指揮大爆笑、豆豆先生的指揮影片

布列頓生平資料、指揮棒

A wide-angle photograph of a symphony orchestra performing in a grand concert hall. The orchestra is arranged in several rows on a wooden stage, with musicians playing various instruments including violins, violas, cellos, double basses, woodwinds, brass, and percussion. In the background, a large, ornate pipe organ with many tall, silver pipes is visible. The hall has dark wood paneling and a balcony with a floral arrangement. The lighting is warm and focused on the stage.

原本擔任樂團指揮的杜菲美生病了，
二周後的演出需要由你代打上場，
因此你需要接受指揮家特訓。

PS.建議製作跨頁 完整呈現交響樂團的編制

A large orchestra is performing in a grand concert hall. The musicians are arranged in several rows on a wooden stage, playing various instruments including violins, violas, cellos, double basses, woodwinds, brass, and percussion. In the background, a large, ornate pipe organ with many tall, silver pipes and golden accents is visible. The hall has dark wood paneling and a balcony with a floral arrangement. The lighting is warm and focused on the stage.

杜菲美的助理艾咪會擔任你的訓練指導者
協助你順利完成這個任務!

指揮家們接到一場演出會怎麼做呢？

艾咪說：先了解這次要演奏的曲目吧！

曲目是：『青少年管絃樂入門』

你知道這是誰的作品嗎？

「青少年管弦樂入門」

作曲者：英國作曲家布瑞頓(Benjamin Britten, 1913-1976)

完成於1945年

此曲的原名為「青少年管弦樂入門 - 普賽爾主題變奏曲與復格曲 (The Young Person's Guide to the Orchestra - Variations and Fugue on a Theme by Purcell, op. 34) 」

此曲是以普賽爾的戲劇配樂「阿布德拉薩爾或摩爾人的復仇」(Abdelazer or The Moor 's Revenge) 的輪旋曲為主題寫成的變奏曲與復格曲。整首樂曲可視為採用奏鳴曲式，主題呈示部為所有樂器的全體演奏與樂器的合奏，發展部為變奏曲與賦格曲，還有再現部與尾聲部等共4部。

這首音樂，是英國廣播協會(BBC)製作音樂教學電影「管弦樂團的樂器」(Instruments of the Orchestra) 時，由布瑞頓在1945年12月中旬到31日深夜之間作曲後，使用在電影中。電影在1946年11月29日公開上映，在電影中由沙建特爵士 (Sir Harold Malcolm Watts Sargent, 1895 - 1967) 指揮兼旁白，倫敦交響樂團演奏。不過此曲的首演在電影公開上映之前，於當年10月15日由沙建特爵士指揮利物浦愛樂管弦樂團，艾立克·克羅傑 (Eric Crozier) 擔任旁白舉行。

曲中變奏曲部分，配置管弦樂所使用的各種樂器群單獨演奏主旋律。這種形式非常特別。演奏時附有解說，以介紹管弦樂的各種樂器，不過也可以省略解說演奏。全曲演奏時間需要15~20分鐘。

資料來源<http://mypaper.pchome.com.tw/binjen/post/1326311642>

← **Benjamin Britten**

wikipedia.com

Henry Purcell →

OrSymphony.org

我們來了解一下布列頓

姓名	生卒	國籍	樂派時期
生平(身家背景)/ 特殊事蹟			
作品			

艾咪：我們先來聽一遍吧!

在聽的時候，你要特別留意

1.主題部分：

每一次主題出現是由哪一類的樂器擔任，建議你一邊聽，一邊紀錄這些擔任主題演奏的樂器順序，這樣你在指揮的時候，才能更清楚該給那些聲部樂器提示。

2.接在主題之後的變奏曲，會由各種樂器擔任，你必須認得所有演奏的樂器，所以也請你記錄下來，我可以幫你檢查是否正確無誤。

A decorative frame with a brown border, featuring a wooden clothespin at the top, a pink star at the top right, a blue star at the bottom left, and a pink star at the bottom right. Inside the frame, the text reads:

主題出現順序

第一次：全體合奏

第二次：_____

第三次：_____

第四次：弦樂合奏

第五次：_____

第六次：全體合奏

主題之後的變奏曲樂器出現順序

木管

THE WOODWIND FAMILY

CLARINET

OBOE

FLUTE

PHONE

BASS

弦樂

Viola

Violin

Harp

Double Bass

Cello

艾咪：音樂都聽熟了吧！

樂器出場的順序也都記錄好了，

接下來我們要練習看這首曲子的總譜。

你看過總譜嗎？

總譜就是指揮在看的譜，

所有要演奏的樂器譜都記錄在上面，

這樣指揮對於樂曲便可以一目了然，清楚知道現在演奏到哪裡、是哪些樂器應該演奏。

總譜的樂器排列順序有一定的規格，最上面一定是木管家族，接著是銅管家族、打擊家族，最後則是弦樂家族。

如果這首曲子有13種樂器演奏，通常每一個樂器是一行譜，那一頁就會有13行譜。不過，因為打擊樂器種類很多，所以通常定音鼓會自己使用一行譜，其他就會好幾種小樂器共用一行譜。

你能看出各種樂器家族的排列嗎?

The young person's guide to the orchestra

Benjamin Britten

The image displays a musical score for Benjamin Britten's 'The young person's guide to the orchestra'. The score is organized into several sections, each highlighted with a colored box to represent different instrument families:

- Orange box (Woodwinds):** Piccolo, Flute I, Flute II, Oboes, Clarinets in Bb, Clarinets in A, Bassoons.
- Blue box (Brass):** Horns in F, Trumpets in C, Trombone 1, 2, Trombone 3, Tuba.
- Red box (Percussion):** Timpani, Percussion 1, Percussion 2, Percussion 3.
- Green box (Strings and Harp):** Harp 1, Harp 2, Tempo, Violin I, Violin II, Viola, Cello, Bass.

The score is written in 3/4 time and features a variety of musical notations, including treble and bass clefs, key signatures, and dynamic markings. The percussion parts are particularly detailed, showing complex rhythmic patterns.

我陪你一邊聽音樂一邊對照著看總譜，
你一定很快就可以適應～

The musical score consists of 18 systems of staves. Each system typically contains a pair of staves (treble and bass clef) for a single instrument, with some systems having more than two staves. The notation includes various note values, rests, and dynamic markings. The score is presented in a clean, professional layout with clear staff lines and musical symbols.

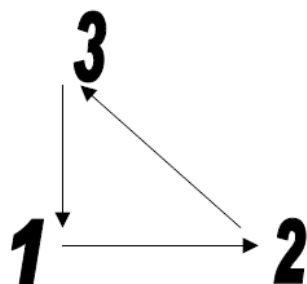
This page contains musical notation for an orchestra. It features 24 staves, each with a clef and a key signature of one flat (B-flat). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The first few staves show active musical parts, while the remaining staves are mostly empty, indicating that the music for those instruments begins on a subsequent page. The notation is arranged in a standard orchestral format, with the first staff likely representing the first violin part and the last staff representing the double bass part.

This page contains a musical score for an orchestra, consisting of 16 staves. The notation includes treble and bass clefs, time signatures, and various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The score is organized into systems, with some staves containing specific musical passages while others are mostly empty. The notation is detailed, showing individual notes and rests for each instrument part.

好，譜看熟了，
接著我要訓練你的指揮。

這首樂曲的拍號是 $\frac{3}{2}$ ，
表示它是3拍子的樂曲，
你知道3拍子的指揮法動作嗎？

對了!你知道指揮棒要怎麼拿嗎？

熟記動作了嗎?我們跟著音樂來練習3拍子的指揮!

你做的很棒!

拍子能夠準確的表達，我相信你一定能勝任這場音樂會的指揮工作。

指揮在整個樂曲當中，並不是只負責給團員們準確的拍子而已，我們來觀摩一下這些厲害指揮家他們的動作，你一定會受益良多。

我幫你準備了這些世界級的名指揮家音樂會的影片，你可以特別留意他們是如何改變指揮動作來要求樂團演奏出音量以及速度的變化。

小澤征爾 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

卡拉揚 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

杜達美 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

阿巴多 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

賽門·拉圖 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

祖賓·梅塔 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

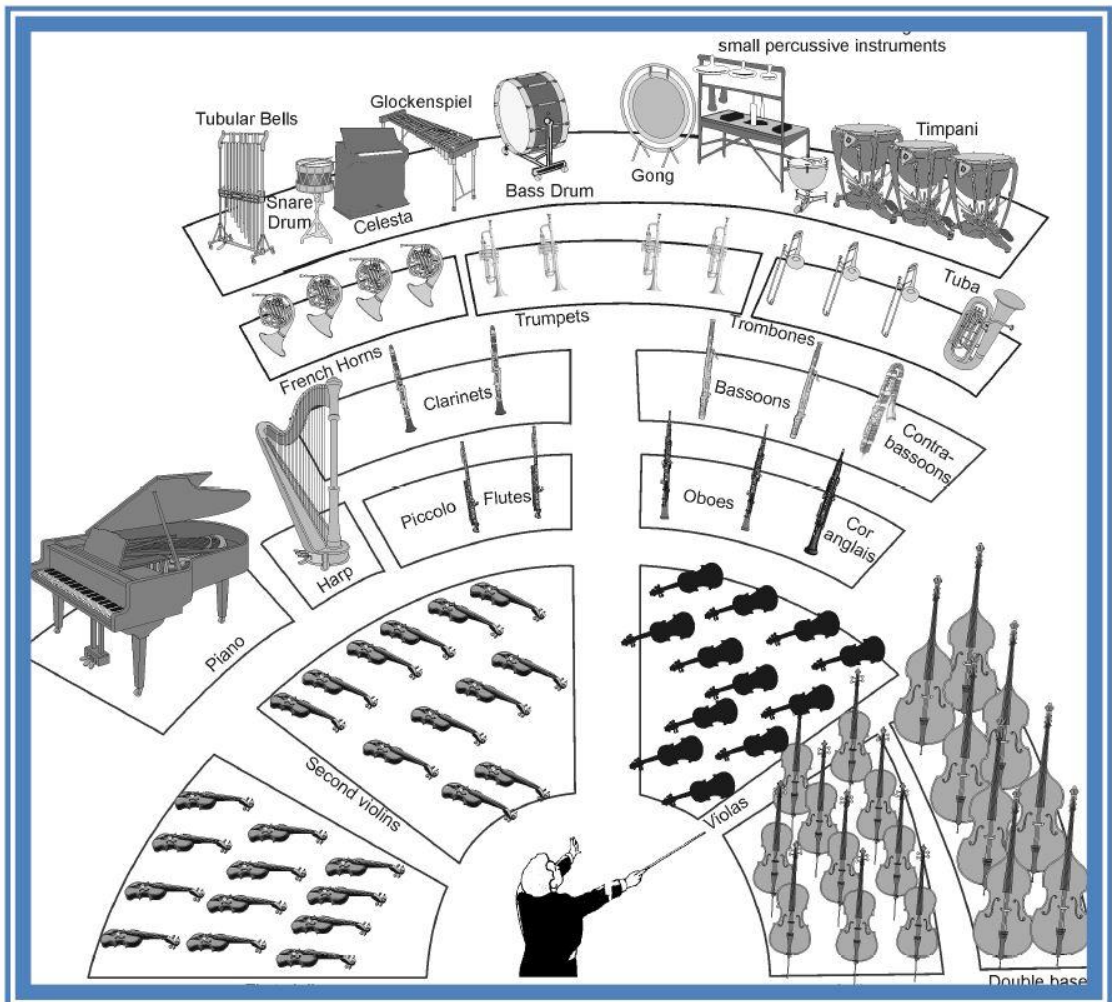
蕭提 國籍：_____

你觀摩他指揮的曲目是：

艾咪的口頭測驗時間

1. 觀摩了這麼多指揮的動作，
你有發現什麼嗎？它們每個人是否都有自己獨特的動作？
2. 對於交響樂團樂器擺放的位置，你有想過
為什麼它們會這樣排列嗎？考量的因素會是什麼？

恭喜你完成了指揮家特訓的所有練習，明天就要準備上場囉!

別擔心你的表現，曾經有一位美國演員丹尼·凱，是的你沒聽錯，是位演員!他親自指揮了世界三大樂團之一的紐約愛樂，完成一整場的慈善音樂會，他也是只有惡補一下下的時間哦~不過，你看了他的指揮之後，你就會感受到他是具備非常高音樂素養的演員，才能夠完成這項艱鉅的任務呢!

丹尼凱之夜

另一位豆豆先生，也曾經拍過指揮的逗趣短片，一起來欣賞!

