

La chanson de Roland

《羅蘭之歌》
- 我所創作的中世紀風格音樂

英千里文學轉譯競賽



啟發與創作靈感



我對歐洲中古世紀特別鍾愛，無論是相關的影視遊戲作品或是與該主題相關的藝術，我都會不自主地被吸引。

因為這樣的熱愛，我與夥伴們在台灣正經營著一個以中古世紀歐洲為主題的“沈浸式劇場體驗”品牌。我們會從歐洲專門的廠商進口歷史用品、器物與衣著，穿上中古世紀的歷史裝束（如圖下，符合歷史的長袍、腰帶與包款），架設中古世紀的營地（如圖上，此為中古世紀的騎士大帳）、用古代的方式來體驗與生活。

啟發與創作靈感



帶著這樣的興趣與熱愛，也修習了輔大法文系的“中世紀與文藝復興文學”這門課，課堂中老師介紹的中世紀史詩－《羅蘭之歌》就特別吸引我，除了中世紀戰爭主題外，貫穿文學作品中的騎士形象、騎士精神以及基於歷史所撰寫的背景，都讓我被這部作品吸引。

另外，在這門課中，老師為讓同學對中世紀與文藝復興歐洲有更全面的認識，請到了耕耘於歐洲古樂復興的專業音樂家－《微光古樂集》到學校講座，在這場講座中，透過音樂家的講解與示範，實際認識也聽到、看到了古樂器的音色，這讓同樣喜愛音樂領域的我獲益良多。

作品：中世紀風格音樂 - 羅蘭之歌



中世紀風格音樂 - 羅蘭之歌

不公開



史詩音樂 Epic Music Taiwan

83位訂閱者

已訂閱

0

分享

剪輯片段

...

[音樂連結點擊此處](#)



創作簡介



我透過《羅蘭之歌》的片段內容創作音樂，使用符合羅蘭之歌所講述年代，通行於西歐地區的中世紀樂器，如手搖琴、中世紀小提琴與曼陀林等為音樂的主體，帶領聽者在音樂中來到中世紀的氛圍之中。

我所創作的旋律受到中世紀民間音樂風格啟發，編曲中未使用現代樂器，希望能在音色上還原當年的聲音與氛圍，在古老色調、悲壯感的音樂中體會文學作品。



《羅蘭之歌》

以下為文本簡介



《羅蘭之歌》簡介

- 《羅蘭之歌》 (*La Chanson de Roland*) 是一首法蘭西11世紀的史詩，內容改編自查理曼統治時期發生的隆塞斯瓦耶斯隘口戰役(西元778年)。
- 《羅蘭之歌》是現存最古老的法語文學，在12世紀至14世紀間廣為流傳。
- 史詩記載八世紀時，信奉伊斯蘭教的奧米亞國王馬爾西留在伊比利半島與查理大帝的法蘭克大軍進行了曠日持久的艱苦奮戰。
- 《羅蘭之歌》本是描述查理曼與巴斯克人的戰爭，但是後來往往將巴斯克人換成伊斯蘭教徒或是西班牙人，因此後人會將其認為是一場宗教戰爭
- 《羅蘭之歌》主角羅蘭侯爵是查理大帝手下大將，十二聖騎士之一。

《羅蘭之歌》的時代背景

- 《羅蘭之歌》講述的年代是中世紀的歐洲，封建諸侯的割據與戰亂頻傳的背景下騎士制度的騎士精神的展現，而法蘭西正是出產騎士文學的重要地區。
- 騎士文學的創作與發展，和吟遊詩人有密切關係，騎士文學的主題是騎士的行俠仗義、英雄事蹟以及愛情故事。
- 《羅蘭之歌》的故事與史實有出入，但透過吟遊詩人的渲染與所添加的英雄色彩，羅蘭視死如歸與對基督信仰與國家忠心不二的形象，影響並奠基了日後對於理想騎士的典型。
- 《羅蘭之歌》問世後風靡一時，深受貴族騎士所歡迎，除風行於法國外，歐洲其他地區也有改寫或受其影響的作品出現，十二世紀的西班牙史詩《熙德之歌》(*El Cid*) 就是一例。



文本與音樂作品

選擇羅蘭之歌的原因



接觸到《羅蘭之歌》

在所選修的法國中世紀與文藝復興文學課堂中，接觸到了部分《羅蘭之歌》的內容，關於戰事與激勵，情緒較為高亢激昂的部份，以下課堂中所閱讀的文本節錄：

- 在此段落中伯爵奧利維爾描述敵人數量的眾多與強大：『你們將會經歷一場前所未有的戰鬥，法蘭西領主們，願上帝賜給你們力量！堅持住，免得我們敗陣下來！』
- 更詳盡地描述敵人兵力壯盛，羅蘭一行人以寡敵眾，這樣鮮明的對比卻更激勵了羅蘭。羅蘭回答：『我變得更加地熱血，上帝和祂的天使都不願因為我而讓法國失去她的榮耀！我寧願死，也不願蒙羞！查理曼大帝會更愛我們，因著我們驍勇不屈的表現。』

文本內容

課堂外，我閱讀了這部作品的其他部分，其中對於戰爭結束之時，羅蘭與聖騎士們壯烈犧牲的段落最有感觸，並以此作為啟發創作出了音樂作品，內容重點如下：

- 戰事曠日費時，後來奧米亞王國的馬爾西留表面講和，實則要襲擊將撤退的法蘭克軍隊。羅蘭的繼父加尼隆伯爵與馬爾西留裡應外合，決心除掉羅蘭。
- 撤軍回法蘭克時羅蘭被設計擔當殿後任務，羅蘭與追隨他的十二聖騎士被蒙在鼓裡，光榮接受了這項任務。
- 當到達隆司佛嶺時，兩萬人的殿後部隊要抵抗超過十萬人的敵軍，伯爵奧利維耶大呼要求援，但羅蘭為了騎士的榮譽拒絕，選擇以犧牲性命來讓法蘭克的大部隊大軍安全撤退。是十二騎士就決心與敵人奮戰到底。
- 羅蘭與聖騎士們拚死搏鬥，十二聖騎士全數戰死，羅蘭戰致重傷時曾想把傳奇配劍杜蘭達爾破壞，以免落入敵軍手中，然而卻發現寶劍無法被破壞，看到此景，羅蘭覺得自己應跟聖劍一樣勇敢與堅毅，拖著重傷做出最後的反抗，寧死不屈。

文本內容

在戰爭的末尾，羅蘭遭致親人背叛，而陷入艱難絕望的境地，即便如此，他仍堅守心中作為騎士的信仰、堅毅與勇氣，寧願保全名譽與榮耀也不願屈膝求援而要殊死抵抗、打一場注定會失敗的戰役，拿一場勝利的敗仗。

這樣的行為也許讓人覺得固執或難以同理，但於我而言，我深深被這樣的信念與情緒所感動。在理解背景與人物心理活動的變化後，面對所處困境，英雄人物羅蘭已被逼入絕望的境地中，我認為在他自己心理的這關他是沒有選擇的，如同他的算計者所盤算的——無論如何羅蘭都會堅守內心的信仰與作為騎士效忠上帝與祖國的責任，因此即便犧牲生命，也得如此發展，這樣的悲壯讓我感慨。

文本內容

我從不覺得描寫戰爭、描寫英雄、描寫愛國情懷與史詩場景的作品就是要激昂、激動、激勵人心，尤其在《羅蘭之歌》這部作品中，我所看到與感受到的更多是悲壯與面對絕望處境時令人動容的堅守和對信念的執著。

如果站在書中主角的視角中，剛經歷背叛，在四面楚歌中，心情會是如何的複雜呢？在我所想像中是看著眼前戰事急迫與緊張的同時，心中的憤怒夾雜著被背叛的難過與失望，且同時因為有所堅持的信仰，不得不把自己推向犧牲的結局，即便情緒激昂與高亢，在負重傷將死之前，孑然一身倒臥沙場，用盡最後一絲力氣祈禱，那會是多麼悲壯深沈的情緒。

這是羅蘭之歌中最觸動我的段落，帶著這樣的情緒與啟發，使我創作出這首作品。



中世紀音樂

以下將逐一介紹在音樂中所使用的樂器

中世紀小提琴



Cantigas de Santa Maria (codex MS T.I. 1). Two vielles (left) and a citole. Spain, c. 1280.



Musician Angel by Luca Signorelli, Sacresty of St. John (1481-1485)

中世紀小提琴有四條與五條弦的形制，現代小提琴由此樂器演變而來，調音方式與現代的中提琴一樣。

多名中世紀作家及畫家的作品證明，羊腸是當時西方的主要絃樂材料，不僅用於豎琴，也用於一般的絃樂器。

羊腸線具有生物性，與現代小提琴所使用的鋼弦相比更不穩定、難以保養，但音色更優美哀婉。



手搖琴



. Manuscript illumination from the Cantigas de Santa Maria (late 13th century). Madrid, Escorial Monastery MS b.I.2.

手搖琴，又稱絞弦琴，是一種流傳於歐洲各地的古老弦樂器，通過樂手轉動樂器上的手柄，連動樹脂包裹的輪子來摩擦琴弦，從而震動發聲。

出現時間大約是11世紀左右，它最早是教堂裏使用的宗教樂器，體積大，需要兩個樂手合作才能演奏。

這個樂器最特別的地方是，它有一根旋律弦和兩根伴音絃(非主旋律的弦)，演奏旋律的同時其他兩條弦會發出持續且相同的音作為伴奏，可以產生一種類似風笛的持續音，所以手搖琴也非常適合作為歌唱的伴奏樂器。



曼陀林



Oud with a rebab from the Iberian Cantigas de Santa María, 1257–83



曼陀林是一種彈撥樂器，演奏方式類似於現代的吉他，如同現代的提琴家族，魯特琴有不同的大小對應不同的音域，它是由歐洲的魯特琴演變而來的，一般會用撥片來彈奏。

而曼陀林是發展自魯特琴，魯特琴在更早之前是源自阿拉伯烏德琴，烏德琴這個字就是阿拉伯語中木頭的意思。

曼陀林最大的特色是它的“雙弦”，曼陀林總共有八條弦，每兩條弦一組，共四組，同一組的兩條弦是同一個音，要一起彈，細微的音高差異會造就曼陀林獨有的特殊音色。

中世紀鼓



歐洲中世紀打擊樂器中所常見的鼓，鼓框以木頭製成、裹上獸皮(通常是牛皮或羊皮，提供足夠的韌性與厚度)，再以繩子與皮革繃緊。

體積較小的鼓會有相對較高的音色，演奏者會將鼓背在身上，或是拿在小手臂的位置，敲擊鼓皮處來演奏。

搭配上，鼓與笛子是相當常見的組合，會由同一個人演奏。



圖中可以看到構成中世紀鼓的要件 - 鼓皮、木框和繩

中世紀豎琴

豎琴是一個具有古老歷史、根據發展的地區具有不同形制的樂器，直觀的演奏方式讓它深受喜愛，並且出現於不同的作品中。

13世紀初的中世紀文學《特里斯坦和伊塞爾特》Tristan and Iseult legend in Middle High German中也提到了豎琴，英雄特里斯坦參觀了King Mark of Cornwall的城堡時，並被命彈豎琴。

reminded of the heavenly harmony.
Pietro di Domenico da Montepulciano,
Italy, 1420. Met Museum, New York.



左起為希臘的手持豎琴、埃及的開放式豎琴與中世紀豎琴。中世紀歐洲的豎琴是開放式的，目前最早的圖像是來自法國的《烏得勒支詩篇》中(最右側圖片)，可以看到歐洲豎琴的早期形式是三角形，沒有希臘豎琴的那種前柱，就像埃及角豎琴一樣。

中世紀直笛

La Virgen con el Niño (ca 1385)



直笛通常以木材製造成，是歐洲重要獨奏樂器。目前最古老的直笛製於14世紀，年代更久遠的畫作上亦有類似的樂器，不過最早出現的時間尚未有定論。

直笛在中世紀出現於歐洲，因為演奏容易，且音色動聽，是最盛行的笛類樂器，並且常扮演獨奏的角色。按形制與出現時間，可分為中世紀直笛、文藝復興式直笛、前巴洛克與巴洛克式笛等，即現在最常見的直笛。

一直到十八世紀，隨著長笛的出現，直笛的風行才漸漸消退。

音樂分析

以下將以音樂角度詳細解說這首音樂作品



靈感來源

音樂風格：

音樂風格的靈感啟發自中古世紀的影視與遊戲作品，參考如吟遊詩人在酒館演唱的民間音樂，或是中世紀樂器錄製的電影/遊戲原聲帶。

核心概念：

這首曲子沒有走史詩滂薄的風格，一是因電影配樂聽感的打擊樂與管弦樂並不符合時代背景，二是如前述內容，曲中所想傳達的不只是戰爭的壯觀激昂，也想描寫在戰事的懸殊狀態下，在艱難的處境中，英雄人物無畏赴死的堅決與壯烈。



音樂製作解說

通常一首音樂的製作會包含以下工作：

- 作曲 - 旋律與和聲
- 編曲 - 使用哪些樂器來合奏，它們分別演奏的內容為何
- 混音 - 聲音的後製與調整，包含各軌道的大小聲比例
- 母帶後期 - 最終的聲音修正與調整以符合上架平台規範



圖為所使用音樂製作軟體 - Logic Pro X 的畫面擷取

音樂製作解說

另會使用一種叫做『音源樂器』的軟體，即廠商會發行預錄好的樂器聲音，音樂製作人用主控鍵盤去演奏，再錄進軟體進行編輯與後製。

右圖為曲中主要使用的音源產品，是專門出產音樂製作相關軟體的Eastwest所出品的樂器音源包：

「RA - THE DEFINITIVE RARE AND UNIQUE WORLD INSTRUMENT COLLECTION」



音樂製作解說



軟體音源外所使用的真實樂器：
在這首曲子中，也使用我所擁有的真實樂器錄製的音軌，
分別為(左起)曼陀林、中世紀繩鼓與手鼓，此為打擊樂器的其中一部分。

音樂分析



(此為主歌的分軌播放)

主歌：
鼓像是行軍，
左右聲道分別是笛子與提琴，
像在原野中一步步地行軍，左右看到的風景，離鄉越遠，身赴戰場

此處的旋律欲傳達堅定的信念，身負宿命般地一步步堅定向前

音樂分析



副歌部分：

用音色粗糙悲愴的手搖琴擔當主旋律樂器，表現出更激動、更熱切的情緒釋放。

與主旋律呼應的弦樂與最後半段加進的豎琴，描寫戰場戰事加劇及眼花撩亂的情景。

音樂分析



副歌部份：

大鼓與小鼓組成行軍的節奏，用正拍的大鼓與反拍較高音的小鼓帶來音樂不斷前進的感覺，鈴鼓聲與銅鈸聲擬鐵器鎖鏈碰撞的鏗鏘聲。

另外在和聲的部分，使用了「附屬和弦，屬和絃，主和弦」的走勢，這樣的和聲行進會帶來一種“步步升高後迎向終局”的感受。



感謝收聽與收看

參考資料

參考資料：

微光古樂客 [Early Music.tw](#)網站

[Early Music Muse](#)網站

《羅蘭之歌》的擷取內容：

[La Chanson de Roland – analyse d'extraits -version moderne Joseph Bédier
1920](#)

段落號碼為 I、LXXXI、LXXXII、LXXXIII、LXXXVI、LXXXIX

樂器圖片、歷史資料與版面設計的圖片來源：

[Philippe Bolton, Recorder Maker - Medieval Recorders](#)

<https://diabolus.org/workshop/lap-harp/lap-harp.php>

[Lute - Wikipedia](#)

[Hurdy-gurdy - Wikipedia](#)

[Vielle - Wikipedia](#)

