

〈舒鬆悠然的盧炎世界—《長笛獨奏曲一首》的探究〉

林岑陵
東吳大學音樂系兼任助理教授

摘要

盧炎於 1994 年 11 月 21 日，完成了《長笛獨奏曲一首》署名老驢試作，樂曲速度標示為慢板，樂曲的表情術語標示為舒鬆悠然。而舒鬆悠然是中國文人美學上的極高感性境界，本文將試著以音程的關係、節奏的應用、旋律的走向、音量的設計、音域的使用，來探討這首樂曲的理性結構設計，也試著探討盧炎心中的美學世界，探究盧炎如何以冷靜、內斂、潛沉的理性結構設計，來表現中國文人極高的美學態度—「舒鬆悠然」，同時也開展出盧炎心中的美感世界，能讓聽眾在盧炎所建構出的音響空間中，去感受到盧炎世界的時間流。

關鍵字：盧炎、長笛獨奏曲、舒鬆悠然、音響空間

舒鬆悠然的盧炎世界—《長笛獨奏曲一首》的探究

林岑陵

壹、前言

《長笛獨奏曲一首》首演發表時，與盧炎老師比鄰而坐，樂曲一開始，長笛以 *pp* 的音量帶出了一個連續五度的音程，有如雲霧飄渺般的和弦音響，從演奏廳的舞台緩緩地升起，也就輕輕地落入那一年還年輕的作者的心靈底層裡。音樂會結束後，有一位指揮家趨前向盧炎老師致意，也同時提出了一個問題，問道：「為何在曲子的中間段落，吹出了一個大三和弦與小三和弦？」，盧炎老師笑而未答，返家的路上，才跟作者提出了他的回答，說道：「大三、小三和弦一樣可以當作一個創作材料上的應用，有何不能使用呢！」

17 年後，在為盧炎老師所舉辦研討會的機緣下，作者找出了樂譜，細細慢慢的讀著這首曲子的樂譜，速度標示為「慢板」，樂曲表情寫著「舒鬆悠然」，作曲者的屬名寫著「老驢試作 1994/11/21」。本文將以音程、節奏、旋律、音量、音域等的角度，來分析探討盧炎老師在這首作品的安排設計，如何以這些安排設計，形成「舒鬆悠然」的音樂意境。

貳、舒鬆悠然中潛藏的理性結構

整首樂曲共有 74 小節，作者在分析這作品時，觀察到音程材料的設計，有其理性的安排，首先以這首作品的音程材料來區分段落，段落如下：

第一段：mm.1-7 (五度音程的運用)

「悠然音形 1」：mm.8-10 (減五、小三度音程的運用)(如譜例一)

譜例一

1. 本作品在每個樂句後所銜接的尾奏，其舒緩的節奏，向下進行的旋律、樂器低音區的使用及音量的極弱音表現，此種音型在本文分析中作者把它稱為「悠然音型」。

第二段：m.11-m.15 第 2 拍 (四度音程運用)

「悠然音形」：m.15 第 4 拍-m.19 第 3 拍

(大二、小三、小二度音程的運用)(如譜例二)

譜例二

第三段：m.19 第 4 拍-m.24 第 2 拍 (C#EG#B 小七和弦運用)

「悠然音形」：第一句：m.24 第 3 拍-m.29 第 1 拍(大二度音程應用)

第二句：m.29 第 3 拍-m.31 第 2 拍(小二、增四度音程應用)(如譜例三)

譜例三

第四段：有如第四段的序奏，第一句：m.31 第 1 拍-m.34 第 2 拍

(音高只有 C 音的應用利用節奏來強調它)(如譜例四)

譜例四

第二句：1.m.34-m.35 (CEG 大三和弦的應用)

2.m.36-m.37 第 3 拍 (CE^bG 小三和弦的應用)

3.m.37 第 4 拍-m.39 (E^bGB^b 大三和弦的應用)

4.m.40-m.41 (E^bG^bB^b 小三和弦的應用)

第三句：m.42-m.48 (只有強調的 G 音，利用音色的變化來強化，有如第四段的尾奏)

第五段：唯一有比較緊湊節奏安排的段落 (如譜例五)

譜例五

第一句：m.48 第 3 拍-m.50，以 C[#]EGB^b 減七和弦的音高變化來強調 C[#]G 的五度音程。

第二句：m.51-m.53，以 CEGB 大七和弦的音高變化來強調 G 音，也呼應第四段第三句的尾奏音型的 G 音音高關係。

第六段：在第五段較為緊湊的節奏音型後，第六段安排了較為悠閒的「悠然音型」。(如譜例六)

譜例六

第一句：m.54-m.55 第 3 拍，使用 C[#]G[#] 的五度音程

第二句：m.55 第 4 拍-m.57 第 3 拍，使用 ED 的二度音程

第三句：m.57 第 4 拍-m.60 第 1 拍，使用 AE 的四度音程

第七段：以 BDF[#]A 小七和弦的音高作為音高材料(如譜例七)

譜例七

第一句：m.60 第 3 拍-m.61 第 3 拍

「悠然音形」：m.61 第 4 拍-m.62 第 2 拍

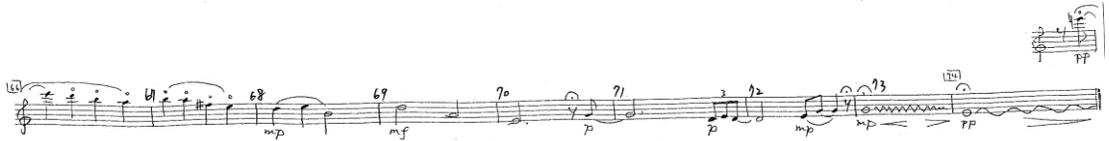
第二句：m.62 第 3 拍-m.63 第 3 拍

「悠然音形」：m.63 第 4 拍-m.64 第 2 拍

第三句：m.64 第 3 拍-m.65 第 3 拍，為再一次的「悠然音形」。

第八段：為樂曲的尾段（如譜例八）

譜例八

第一句：m.65 第 4 拍-m.67 第 4 拍，音高使用是 EDBA 與 BAF#E，以五聲音階填補而成的五度音程，對照第一段五度音程的材料。

第二句：m.68-m.72 第 2 拍，音高使用是 EB、DAE、GD 的四度音程，對照第二段四度音程的材料

第三句：m.72 第 3 拍-m.74，以 EG 小三度所形成的悠然音型，作為一個尾段的結束句。

作者以音程材料來區分段落，共分為八段，也可再區分為三段式，A 段為第一、二、三段，B 段為第四段，A'段為第五、六、七段，尾段為第八個段落，如此劃分為 ABA' coda 等段落，A 段與 A'段都用非三和弦的音程材料，而 B 段是唯一，而且特別強調、強化的表現出三和弦的材料，那麼就可以了解盧炎老師利用 B 段，也是樂曲長度的中間段落，呈現出大三、小三和弦的材料，做為 A 段音程材料的對比，也因為有 A 段音程材料的醞釀，才能大大方方、舒鬆悠閒的吹出西方音樂最重要、最具色彩對比的大三和弦與小三和弦，也更可以理解盧炎老師所說的「大三、小三和弦一樣可以當作一個創作材料上的應用」。

參、舒鬆悠然的營造

這首樂曲表情記號標示為「舒鬆悠然」，所以作者就分析觀察下列各點，來探討盧炎老師是如何來設計安排，營造出舒鬆悠然的意境。

一、舒鬆悠然的節奏安排：

- 第一段：以 4 拍長音為主。(如譜例一)
- 第二段：以 2 拍 3 連音後接 4 拍長音為主。(如譜例二)
- 第三段：以 1 拍 1 音或 2 音為主。(如譜例三)
- 第四段：第一句由疏到密到疏到長音的節奏。(如譜例四)
- 第二句以 1 拍 2 音後接長音或 2 拍 3 連音後接長音為主。
(如譜例四)
- 第三句以 4 拍長音為主。(如譜例四)
- 第五段：每個樂句都是由疏到密到疏的安排。(如譜例五)
- 第六段：從 1.5 拍接 2 拍接 3 拍接 3.5 拍接 5.5 拍的節奏增值安排。
(如譜例六)
- 第七段：第一句：半拍接 $\frac{3}{4}$ 拍接「悠然音型」。(如譜例七)
- 第二句：半拍接 $\frac{3}{4}$ 拍接「悠然音型」。(如譜例七)
- 第三句：半拍接長音接「悠然音型」。(如譜例七)
- 第八段：第一句：以 1 拍為主。(如譜例八)
- 第二句：以 1 拍接 2 拍接 3 拍的長音。(如譜例八)
- 第三句：半拍接 4 拍長音。(如譜例八)

從上列的觀察分析，可以見到盧炎老師音值的使用，多以 1 拍、2 拍、3 拍、4 拍的音值居多，甚少用到細小音值的音，所以多以較長的音來形成舒鬆悠然的節奏。

二、舒鬆悠然的旋律走向：

- 第一段：每一個樂句都呈拋物線狀，而之後銜接的「悠然音型」為下行的旋律進行。(如譜例一)
- 第二段：每一個樂句都呈拋物線狀，之後銜接的「悠然音型」為下行的

旋律進行。(如譜例二)

第三段：每一個樂句都呈波浪型音形，之後銜接的「悠然音型」為下行的旋律進行。(如譜例三)

第四段：每一個樂句呈現的是以琶音形成的拋物線音形。(如譜例四)

第五段：樂句呈現出波浪型音型與上行音型二種不同的旋律音型。

(如譜例五)

第六段：每一個樂句呈現的都是下行音型。(如譜例六)

第七段：每一個樂句呈現出波浪音型，之後銜接小波浪音型形成回音效果的呼應樂句。(如譜例七)

第八段：每一個樂句呈現出下行音型，之後銜接「悠然音型」為小波浪音型。(如譜例八)

從上列的觀察分析，此曲所設計的旋律走向，多為拋物線進行或下行進行居多，與出現在現代樂曲中，旋律上下劇烈跳動的陌生化設計截然不同。

三、舒鬆悠然的音量設計

從樂曲中統計出強弱記號的使用如下：

<i>f</i>	3 次
<i>mf</i>	9 次
<i>mp</i>	10 次
<i>p</i>	9 次
<i>pp</i>	17 次
<i>ppp</i>	2 次

由上列的觀察分析，可以理解本曲以 *f* 音量以下的音量設計安排為主，整曲的音量是屬於較輕聲的，較柔和的音量設計。

四、舒鬆悠然的音域設計

從整曲音域的分析，絕大多數的音域出現在長笛的第一個與第二個八度的音域上，也就是說，整曲音域的展現多在長笛的中低音區，音色較為柔和、甜美、寬鬆，也略帶一點蒼傷、孤寂感吧。

綜觀上列四項的觀察角度，我們可以獲得盧炎老師以舒緩的節奏、拋物線或下行進行的旋律線、輕柔的音量與不高亢的音域來營造出「舒鬆悠然」的意境。

肆、結論

這首盧炎老師「試作」的長笛獨奏曲，在作者觀察分析探討時，處處充滿了驚喜與驚嘆。在樂曲第一、二、三段組合而成的 A 段中，呈現出多變的音程音響空間，在樂曲第四段構築出的 B 段中，聽到在現代樂曲創作中，每位作曲家都會盡量避開的大、小三和弦，而盧老師將它大大方方，舒鬆悠閒的吹奏出來，而且還模進反覆再強調了一次，可見盧老師自己的創作理念已超越一般的作曲規範，而有自己的定見。雖然這些設計是那麼的理性，但在聽覺的享受上，卻是如沐春風般的溫暖、柔順、謙和、寬闊。

整首樂曲總長約六分鐘，從長笛演奏的技術而言，是容易的，但在整首樂曲舒鬆悠閒、清淡意境的詮釋上，或許需要有一些體會及東方文人的涵養，才能有所表現。而從聽眾的聽覺而言，整曲的音域感受上沒有突出的音高，是柔順的，而節奏是舒緩的，不激烈的，旋律的進行是自然的，不刻意的雕塑，但是在音色的感受上是有變化的，也細緻的，在音程音響的張力上，充滿對比且多變。從作曲的構思而言，這是一首精心設計的樂曲，樂曲的所有面向都經過盧炎老師仔細的思考而設定。樂曲所傳達出來的美學也同於西方的美學觀，西方的美學觀是一種外顯，是突顯自我，強調自我；東方的美學是一種內顯，是一種自娛的表現，也是一種內在的反思活動，內在的對話方式，是精神上的寄託與安慰，而呈現出一種內斂，靜定，悠遊自在的東方文人精神境界。整首樂曲清幽的音量、內斂的旋律，悠閒的節奏、多彩的音色及多變的音響空間，非常不同於西方的長笛作品，有著不急不徐，氣定神閒的生命態度，也喚起那些年跟著盧炎老師聆聽印度竹笛的記憶，與練功時不急不徐，緩緩而動，以意帶氣及氣在骨中行的太極世界。

參考書目

盧炎(1994)。《長笛獨奏曲一首》。臺北：盧炎手稿影本。