

〈盧炎心中的一首歌—大提琴獨奏曲《歌》之探究〉

林岑陵

東吳大學音樂學系兼任助理教授

壹、前言

盧炎於 1997 年 9 月 24 日完成了大提琴獨奏曲《歌》，此曲於筆者第一次聆聽時，勾勒出一些意象，諸如茫茫大海中的孤帆、形影孤單的人影、落單的飛鳥、孤獨的身世，也可以感受到盧炎對人間冷暖的體驗，在傾訴那揮之不去的鄉愁，而那份淒清的苦澀美感，在大提琴的聲響中娓娓的道來。

貳、樂曲架構與解析

此曲有九次的速度變化，筆者依其各不同的速度術語，將整曲區分為九個段落，而此曲有些段落為無小節線的自由節奏記譜，所以筆者依五線譜的行數將整曲標示為行 1 到行 20。

各段落及行數分析如下：

第一段 悠然之板：行 1—行 4

第二段 *non legato*：行 5—行 7

第三段 *Allegro*：行 7—行 8

第四段 *Cantabile*：行 8—行 10

第五段 悠然之板：行 10—行 12

第六段 呼吸自由：行 12—行 14

第七段 *Legato*：行 14—行 15

第八段 *Cantabile*：行 15—行 17

第九段 *Lento*：行 17—行 20

筆者觀察樂曲速度的設計及音高、節奏材料不同應用，將九個段落歸類整理為 A A' Coda 三個大段落。A 段落為第一段落的悠然之板到第四段落 *Cantabile*，A' 段落為第五段落的悠然之板到第八段落的 *Cantabile*，Coda 為第九段落。可以觀察到 A 與 A' 大段都以悠然之板開頭，以 *Cantabile* 為結尾，帶出盧炎心中的那一首歌，那一首孤獨與充滿鄉愁的歌，最後以 *Lento* 的速度作為結束。傳達出如茫茫大海中的孤帆，孤單的身世，道出對人生的感慨。

接下來將依照區分出來的九個段落，來分析各段落在材料上的安排與設計。

一、A 的第一段：悠然之板：行 1—行 4（如譜例一）

（一）音程變化設計：

1. 行 1：

- (1) 空心五度音程為開頭，第一個樂句結束在 D 音，與前方五度音程之低音 G，形成增四度，在音程音響張力上形成諧和五度與不諧和增四度，也停在一種未解決的不諧和音響張力中。
- (2) 第二樂句以增四度為開頭，停在一個大二度的音程，前後兩種音程形成變化對比，而開頭的增四度也延續了前樂句結束在增四度的音響張力。

2. 行 2：

- (1) 前樂句只有單音 E，但以揉弦的變化，建構出單音的表情，E 與行 1 的最後一音降 B 音，也形成減五度的音程，延續行 1 中增四度的音程音響張力。
- (2) 後樂句以增四度為開頭，結尾在 E 與升 C 音，形成首次出現的小三度。

3. 行 3：

- (1) 前樂句以泛音演奏出節奏單純的旋律，前段由五聲音階 G、F、B、C 組成，後段由增四度 A、降 E、D、降 A 所組成。
- (2) 後樂句在大提琴的高音域奏出 C、降 G、降 D 的旋律，此旋律片段，音程組合為減五度與空心五度。表達出此曲重要的音程對比，完全五度與增四度，不同的音程音力。

4. 行 4：

- (1) 前樂句以大二度音程的震音音型呈現，並在增四度的音高上又模進演奏一次。
- (2) 後樂句以複旋律，各自奏出了大二度的音程。

(二) 音高的設計：

在上一段文章音程設計的分析，可看到此作品目前以完全五度，增四度及大二度的垂直音程或旋律音程為主，而現在筆者將分析探討音高之設計。

1. 行 1：

- (1) 第一樂句以空弦 G 為起音最低音，然後五度相生，產生了 G、D、A、E 之音高使用，停在與 E 差小二度的降 D。
- (2) 後樂句則以前樂句最高音 E 相差小二度的降 E 為起音，以減五度使用 A 音，以大二度模進使用 B 與 F 音，模進音型停在 B 音，以小二度下行運用了 C 及大二度的降 B 音高。

2. 行 2：

- (1) 前樂句使用 E 音，與行 1 最後一音降 B 形成減五度。
- (2) 後樂句以降 A 音為和弦的最低音，然後四度相生，產生 A、D、G、C 四音，但加入臨時記號，形成二組增四度音程，之後以 C 的大二度，運用了降 B 音，再以減五度運用了 E，最後停在與 E 差小三度的升 C 音。

3.行 3：

- (1) 前樂句以 G 為起音，與行 2 最後一音升 C 形成減五度，並以五聲音階音高思維，運用了 F、G、降 B、C 音高及相差增四度的 A 與降 E 和 D 與降 A 的二組音高。
- (2) 後樂句應用了 C 的減五度降 G，及降 G 的完全五度降 D 音。

4.行 4：以弱起拍之概念，從行 3 之最後為樂句的開頭。

- (1) 音高也接續行 3 樂句最後一音降 D，以降 D 之大 2 度降 E，形成大二度進行，形成以降 D 與降 E，模進為 A 與 B 音高。
- (2) 後樂句以增四度模進，在降 E 與 F 呈現大二度之音高關係，與另一聲部 A 與 G 之大二度相互呼應音高關係。

(三) 單音的表情：

在第一段中，觀察到作曲家在使用單音時，都賦予單音有所表情，來增加其音色變化或音響的豐性。

1.行 1：

- (1) 前樂句停在降 D 音，使用 pizz.，加入慢揉弦。
- (2) 後樂句停在降 B 音，使用 pizz.，加入升 1/4 音高的滑奏效果。

2.行 2：

- (1) 前樂句只有單音 E，使用快速到慢速，再到快速的抖音變化，增加其聲韻的變化。
- (2) 後樂句停在升 C 音，以漸弱為收尾音響。

3.行 3：

- (1) 前樂句以震音來變化出現二次的單音降 D 與 A。
- (2) 後樂句停在 A 與 F 音高上，以 Let vibrato 來結尾。

(四) 音階的運用：

在分析第一段的音高使用安排，也觀察到作曲家在其音高的取用，可能來自不同音階材料的使用。

1.行 1：

- (1) 前樂句所使用的音高，可組合成五聲音階 G、A、D、E。
- (2) 後樂句所使用的音高，可組合成六聲音階降 E、F、A、B。

2.行 2：

- (1) 後樂句所使用的音高，可組合成六聲音階降 G、降 A、C、D。

3.行 3：

- (1) 前樂句所使用的音高，可組合成五聲音階 F、G、降 B、C。

4.行 4：

(1) 前樂句所使用的音高，可組成六聲音階 A、B、降 D、降 E。

(2) 後樂句所使用的音高，可組成六聲音階降 E、F、G、A。

【譜例一】 悠然之板：行 1-行 4

悠然之板

可 大提琴獨奏

盧安作曲

© Copyright by Lu An 1999 Taipei, Taiwan

二、A 的第二段：non Legato：行 5-行 7（如譜例二）

（一）音程的對比設計：

1. 行 5：

(1) 長音群以小二度的組合為主。

(2) 短音群以大二度、大三度為主。

2. 行 6：樂段從行 5 最後樂句開始，為弱起拍概念。

(1) 琶音音群以大三、小三、增四度音程組合為主。

(2) 下行旋律線也以大三、小三音程組合為主。

3. 行 7：下行分解和弦之音型以各種不同音程組合為主，音程設計依序為大三、大二、小二、

增四、大二、增四音程，如此形成音程的快速變化。

(二) 音高的安排設計

1. 行 5：

- (1) 長音群：以相差小二度來推算下一個音高的取用，如 B—C—升 C—D。
- (2) 短音群：以相差大二度、大三度來推算下一個音高的取用，如降 A 接降 G、C 接 E...等。

2. 行 6：

- (1) 琶音音群：以不同音程的銜接來取用下一個音高的設計，如降 E 完全五度產生降 B，接增四度產生 E，接減四度產生降 A...等。
- (2) 下行旋律線，以連續的大三度，來設計下一個音高的取用，音程設計依序為 D—降 B—降 G—E 的音高。

3. 行 7：下行分解和弦之音型，以不同之銜接音程作為下一個音高的取用，如降 D 的大三度為 F，接大二度為 G，接小二度為降 G，接增四度為 C，接大二度為 D，接增四度為降 A 的音高。

(三) 音階的使用：在樂曲第二段中，筆者也觀察到一些音階片段的使用。

1. 行 5：下行四分音符旋律，可組合成六音音階降 A、降 G、E、C。
2. 行 6：下行四分音符旋律，可組合成六音音階 D、降 B、降 G、E。

【譜例二】 non legato：行 5—行 7

Handwritten musical score for three staves (行5, 行6, 行7) in a non legato style. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. Above the first staff, there are labels: "行5", "non legato", "Sul pont.", "accal.", "rit.", and "p". Above the second staff, there are labels: "行6", "Sul pont.", "rit.", and "p". Above the third staff, there are labels: "行7", "Allegro (♩ = ca. 114)", and "p". The score is written in a single system with three staves.

三、A 的第三段：Allegro：行 7-行 8（如譜例三）

（一）音程變化的設計：

- 1.行 7：以不同的音程變化來組合，如增四-小三-大三-增二-減五-小二-大二的音程變化。
- 2.行 8：樂段從行 7 的尾段開始，為弱起拍的概念。以完全五度的垂直音程為主，做不同音域的模進。

（二）音高的安排設計

- 1.行 7：以不同的音程變化來組合，如增四-小三-大三-增二-減五-小二-大二的音程變化。
- 2.行 8：樂段從行 7 的尾段開始，為弱起拍的概念。以完全五度的垂直音程為主，做不同音域的模進。

（三）音高的安排設計

- 1.行 7：以不同的音程變化來取用下一個音高，如降 E 之增四度產生 A，其小三度為 C，接大三度產生 E，接增二度產生降 D，減五度產生 G，接小二度產生降 A，再以大二度產生降 G 的音高。
- 2.行 8：樂句從行 7 開始，每個和弦以低音疊上方完全五度，形成使用的音高。而橫向的和弦低音進行以減五度接大三或小三度為取用的音高。如升 F 接小三度為 A，再接減五度為降 E；接大三為 G，再接減五為降 D；接大三為 F，再接增四為 B 音高。以此作為移動的完全五度音程的低音進行建構。

【譜例三】Allegro：行 7-行 8

Handwritten musical score for Allegro, measures 7 and 8. Measure 7 is marked "Allegro (♩ = ca. 114)" and measure 8 is marked "cantabile (♩ = ca. 76)". The score includes treble and bass staves with various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "p" and "mf".

四、A 的第四段：Cantabile：行 8—行 10（如譜例四）

（一）音程變化的設計：

- 1.行 8：此樂句以空心四度開頭，後接大二度，形成 BED 五聲音階片段，作為 Cantabile 的主要音程材料。
- 2.行 9：以樂句結尾在大二度，完全四度與小三度的音程上，呼應行 8 樂句開頭的五聲音程材料。
- 3.行 10：此樂段開始於行 9，為弱起拍之概念。行 9 尾段以完全五度呈現，行 10 以增四度呈現其音程音響的設計。

（二）音高安排的設計：

- 1.行 8：
 - (1) 此樂句以五聲音階片段為主要音程材料，因此，以 B 之完全四度取得 E，其大二度取得 D 音高。
 - (2) 此樂句後半段以六聲音階片段為材料，如 E 接大二取得 D，接連續大二度取得降 B，再以大二度取得降 A 音高。
- 2.行 9：以五聲音階片段材料為主，如 E 的完全四度得音高 B，接小三度得 D，大二度得 E，再以完全四度得 A 音高。
- 3.行 10：垂直音程以完全五度來呈現，其橫向音程以大二度來取得音高，如以 C 之大二度取得降 B 音高。

（三）音階的使用：

- 1.行 8：
 - (1) 在音高的使用上，觀察到五聲音階的使用，如 B、E、D。
 - (2) 在音高的使用上，觀察到六聲音階的使用，如 E、D、降 B、降 A。
- 2.行 9：在主旋律音高的使用上，觀察到五聲音階的使用，如升 F、E、B、D 與 B、A、E、G。
- 3.行 10：在垂直音程音高的使用，可觀察到六聲音階的使用，如降 B、C、E、降 G。

【譜例四】 Cantabile：行 8—行 10

行8

cantabile (♩ = ca. 76)

rit.

pp

f

mf

p

pp

行9

行10

tempo primo (悠然3板)

rit.

pp

più mosso

f

五、A'的第五段：悠然之板：行 10—行 12（如譜例五）

此段為 A 的第一段（行 1—行 4）之再現。

【谱例五】 悠然之板：行 10—行 12

行10

tempo primo (悠然3板)

pizz.

pizz. rubato

f.

行11

pizz.

con sentimento

pp

arco

ca. 8"

行12

tr.

nit.

呼吸自由

mf

mf

mf

mf

六、A'的第六段：呼吸自由：行 12-行 14（如譜例六）

（一）音程的對比設計：

行 12 至行 14 為一連續不間斷的音群，其音程設計為連續的不同變化，如 D 接小二度的降 E，再接至大三度的 C，減三度的升 A，小二度的 B，增四度的 F...等的音程連續快速變化。

（二）音高的安排設計：

行 12 至行 14 為連續不間斷的音程變化，依其不同音程變化取得音高，如 D 以小二度取得降 E，再取以還原 E，接著以大三度取得 C，以減三取得升 A，再以小二度取得 B，增四度取得 F...等音高使用。

【譜例六】 呼吸自由：行 12-行 14

七、A'的第七段：legato：行 14-行 15（如譜例七）

（一）音程的對比設計：

1. 行 14：以下行二度的音程設計為主，如 D 接降 D，C 接 B，形成連續的小二度。
2. 行 15：此樂句為行 14 樂句低二個八度的再現。

（二）音高的安排設計：

1. 行 14：以連續小二度音程設計為主，其音高的取用如 D 的小二度取用降 D，接續小二度依序取用 C 和 B...等的音高安排設計。
2. 行 15：此樂句為行 14 樂句低二個八度的再現。

(三) 音階的使用：

行 14 與行 15：以連續下行小二度的音程為主要材料，因此可觀察到下行半音階片段的使用，如 D、降 D、C、B...等的下行半音階。

【譜例七】 legato：行 14-行 15

行 14

arco

legato con mistica (14 号有双音阶)

行 15

cantabile (♩=ca. 76)

八、A'的第八段：Cantabile：行 15-行 17（如譜例八）

此段為 A 的第四段樂段的再現。以五聲音階的旋律為主要線條，但把樂句再加長一些。

【譜例八】 Cantabile：行 15-行 17

行 15

cantabile (♩=ca. 76)

行 16

行 17

sol. part.

Lento (♩=ca. 48)

ovd.

九、尾段的第九段：Lento：行 17-行 20（如譜例九）

（一）音程的對比設計：

1. 行 17 與行 18：主要以完全五度的旋律音程為主，如 E-B、G-D 與 A-E...等，均呈現出完全五度的旋律音程。
2. 行 19 與行 20：主要以完全五度的旋律音程為主，如 FC、AE、GD...等，均呈現出完全五度的垂直音程。

（二）音高的安排設計：

1. 行 17 與行 18：以完全五度的旋律音程為主，因此可觀察到所取用音的安排設計，如 E 之完全五度為 B，G 之完全五度為 D，A 之完全五度為 E...等音高安排設計。
2. 行 19 與行 20：以完全五度的垂直音程為主，因此可觀察到所取用的垂直和聲音高，如 F 疊 C、A 疊 E、G 疊 D...等音高安排設計。

（三）音階的使用：

行 17 到行 20 主要以完全五度的旋律音程與垂直音程為主，因此可觀察出五聲音階的使用，如 D、E、G、A、B...等五聲音階的運用。

【譜例九】 Lento：行 17-行 20

Handwritten musical score for Lento, measures 17-20. The score is in G major, 4/4 time, with a tempo of Lento (♩ = ca. 48). Measure 17 features a melody in the right hand with notes E, G, A, B, D, E, and a bass line with notes C, F, C, G, F, C. Measure 18 continues the melody with notes B, D, E, G, A, B, and the bass line with notes D, G, D, C, B, D. Measure 19 features a melody with notes C, E, G, A, B, C, and the bass line with notes D, G, D, C, B, D. Measure 20 features a melody with notes D, E, G, A, B, C, and the bass line with notes D, G, D, C, B, D. The score includes various dynamics such as ppp, pp, mf, and f, and articulations like sul pont., can. cord., and arco.

參、結論

整曲曲式為 AA'Coda 的設計，A 與 A'之分割點為再現的悠然之板。而整曲最能道出傳統旋律線的則是前後二次的 Cantabile，這二次樂段都奏出了主要的五聲音階旋律，在整曲中彰顯它的獨特性與清幽旋律，這就是作曲家心中的那一首歌，在整曲其他材料的對比呼應下，更凸顯且明白作曲家盧炎心裏所要唱的那一首歌為鄉愁之歌。

而這首歌在甜美中帶有苦澀，因為作曲家總在清幽的五聲旋律後，接續了下行進行且時值較短的非五聲音階材料，來表達出生命中的苦澀。如行 8 在五聲材料出現的 C、B、F、E...等對比的音程音高設計，讓五聲旋律結尾在較不穩定、不安的音程音響變化；如行 9 在五聲旋律後也接續降 G、F、降 A、G、F、E、降 E...等音程音高材料，讓五聲音階樂句之後停在一個不諧和的尾韻中，表達出作曲家心中那一首有著苦澀美感的歌，亦為其生命中的寫照；諸如茫茫大海中的孤帆，形影孤單的人影，落單的飛鳥，孤獨的身世，也傾訴著那揮之不去的鄉愁。

參考資料

大提琴獨奏曲《歌》手稿 完稿於台灣台北東湖寓所 1997/9/24