盧炎合唱曲《大瓠》之啟發

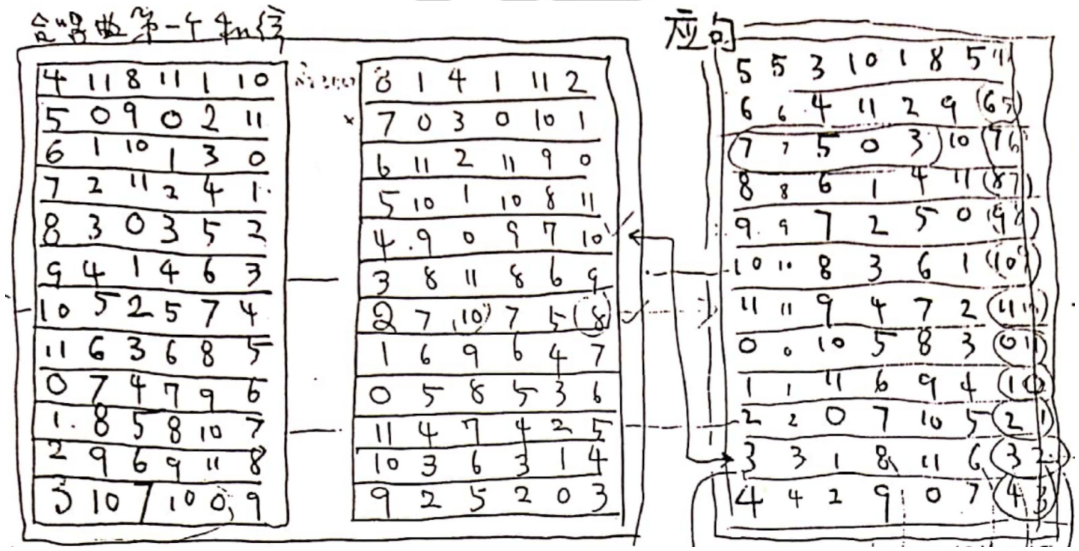
蔡凌蕙
國立臺北藝術大學傳統音樂學系 專任副教授兼系主任

作曲家盧炎於 2000 年完成〈大瓠〉，其編制為混聲十二部合唱，將《莊子・逍遙遊》中之「大瓠」典故（「無用之用是為大用」）[1]譜為樂曲，全長約十一分鐘。「無用」與「大用」有如一體兩面，作曲家也運用幾項不同技巧，使聽眾經常能在簡單的音樂中感受到二元對比。筆者將針對四個技巧層面（音高、織度、歌詞處理，以及引用）各舉數例，希望使讀者理解其趣味並獲得啟發。

一、音高

盧炎在曲譜前附上音組列表，包括三組和絃與應句之音高素材：

圖 1：音類表，左為第一組和絃，右為應句

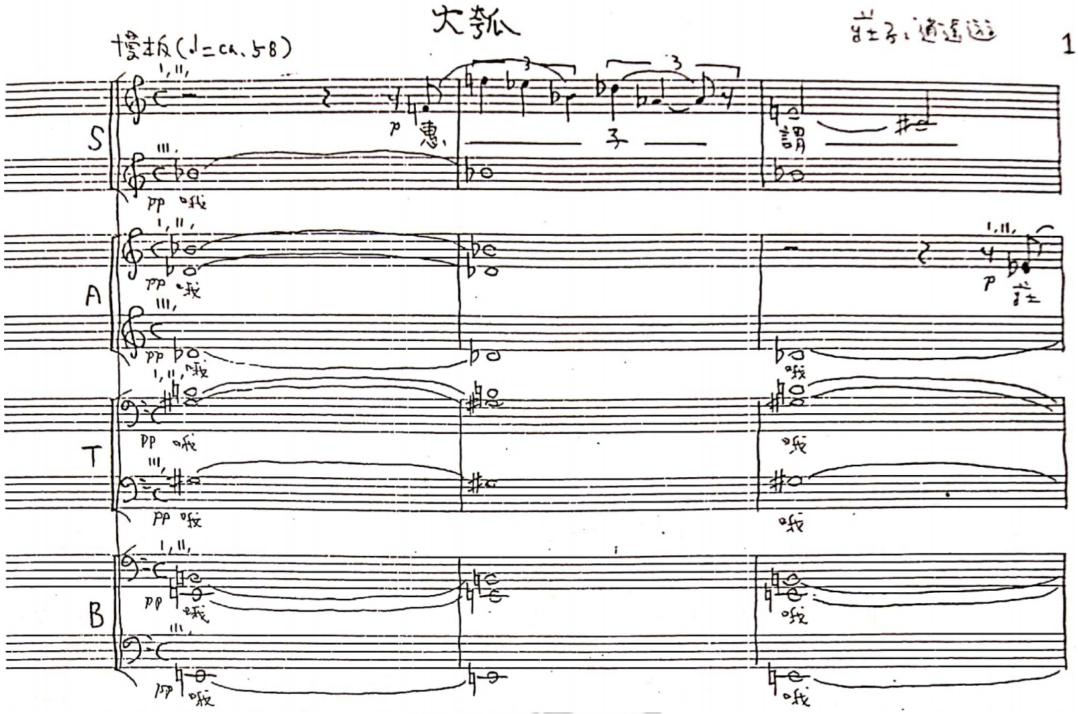


簡單說明「第一組和絃」，以及「應句」與「變應句」如下：

---

[1] **惠子謂莊子曰：「魏王貽我以大瓠之種，我樹之成，而實五石。以盛水漿，其堅不能自舉也。剖之以為瓢，則瓠落無所容。非不呺然大也，吾為其無用而掊之。」莊子曰：「夫子固拙於用大矣，宋人有善為不龜手之藥者，世世以洴澼洸為事。客聞之，請買其方百金。聚族而謀曰：『我世世為洴澼洸，不過數金；今一朝而鬻技百金，請與之。』客得之，以說吳王。越有難，吳王使之將，冬與越人水戰，大敗越人，裂地而封之。能不龜手一也，或以封，或不免於洴澼絖，則所用之異也。今子有五石之瓠，何不慮以為大樽而浮乎江湖？而憂其瓠落無所容，則夫子猶有蓬之心也夫！」**

譜 1：mm.1-7



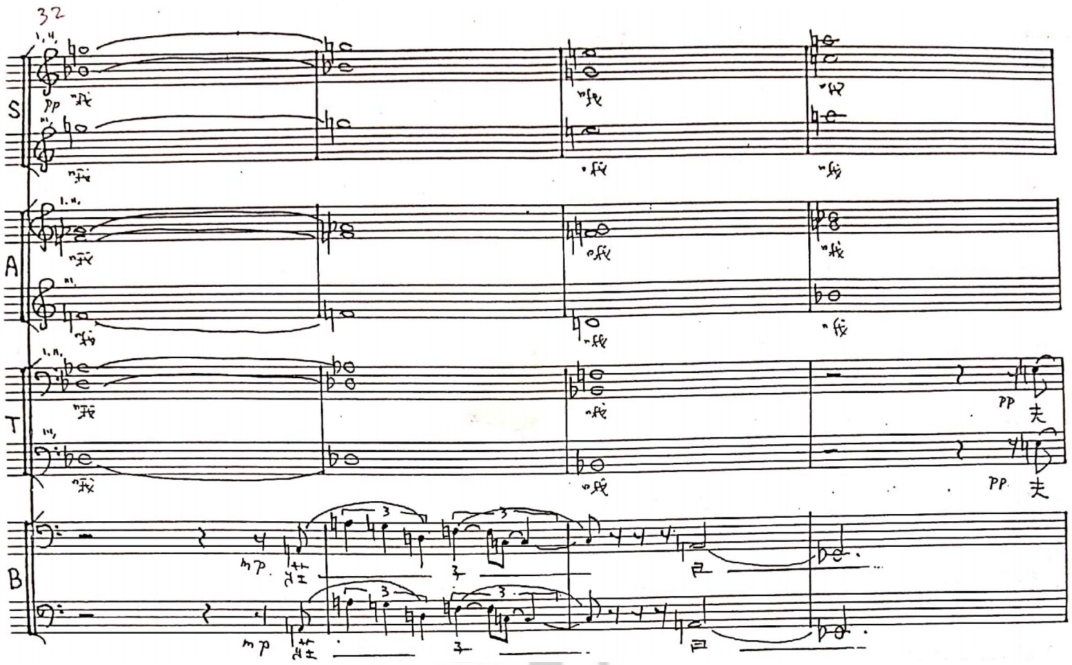
1. 「第一個和絃」：於 1-4 小節，女高音第三部（後文簡稱 S3）以降所演唱的長音和絃，即為音類表「第一個和絃」第一列：(4, 11, 8, 11, 1, 10)－由下而上，以一個大三和絃與一個大六度音程組成；
2. 「第一個和絃」之移位：於 5-6 小節，S3 聲部以降之長音，仍由音類表「第一個和絃」移位構成：(9, 4, 1, 4, 6, 3)，與第一列相距完全四度。
3. 「應句」(一個稍迂迴的中國五聲音階旋律)：第 1-4 小節之女高音第一、二部(後文簡稱 S1, S2)，音高來自音類表「應句」第一列：(5, 5, 3, 10, 1, 8)，並外加來自「第一個和絃」的(4,1)。

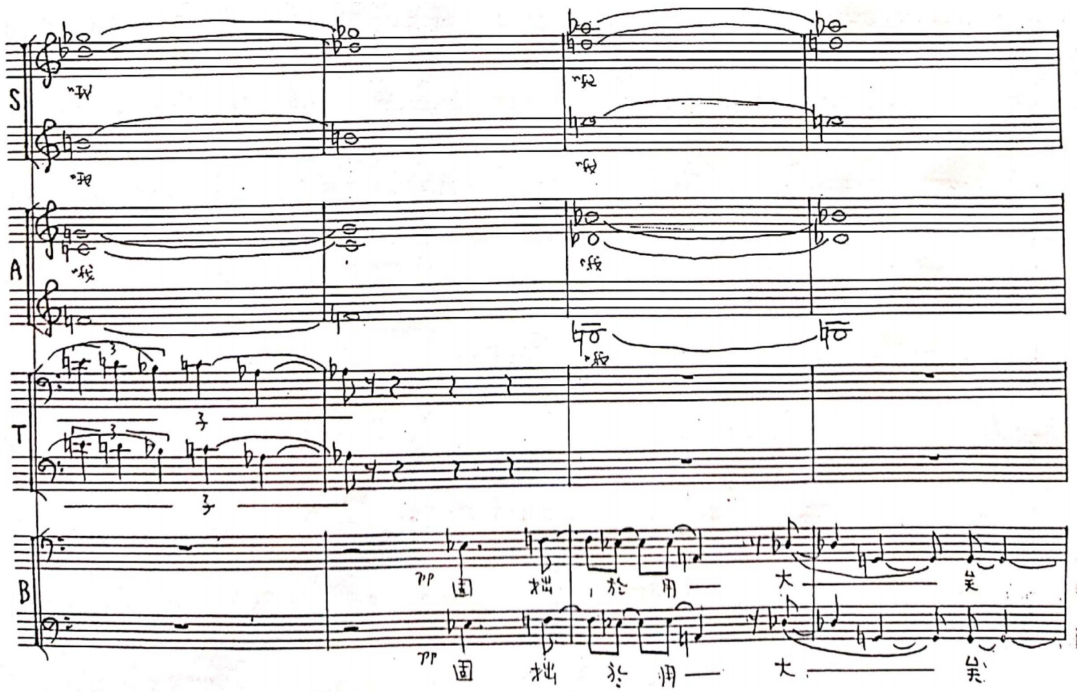
「變應句」:第 4-6 小節，女低音第一、二部(A1, A2)音高來自第一列:(3, 3, 1, 9, 11, 7, 2, 8)。雖與上例「應句」音列相異，但作曲家將此二處設計為一對平行的樂句。

根據上述第 1, 2 點的觀察，可發現兩組和絃相距完全四度，使得此八個聲部於 mm.4-5 的平移完全四度，正好能與第 3 點的五聲音階旋律的兩組下行完全四度呼應。第 3, 4 點之平行樂句，則是為了使歌詞中的「惠子謂」「莊子曰」形成對稱結構。

上述結構，於此曲第 32 小節起再現，將譜 1 的和絃移高大六度，「應句」和截短的「變應句」聲部移低，先後由男低音、男高音呈現，唱出「莊子曰：夫子...」。一高一低，結構對稱，不僅提示聽眾上一段的「惠子謂」，亦顯示「惠子」與「莊子」兩人地位相當。其後第 37-39 小節男低音的「固拙於用大矣」音高亦來自變應句，但改變音高順序。

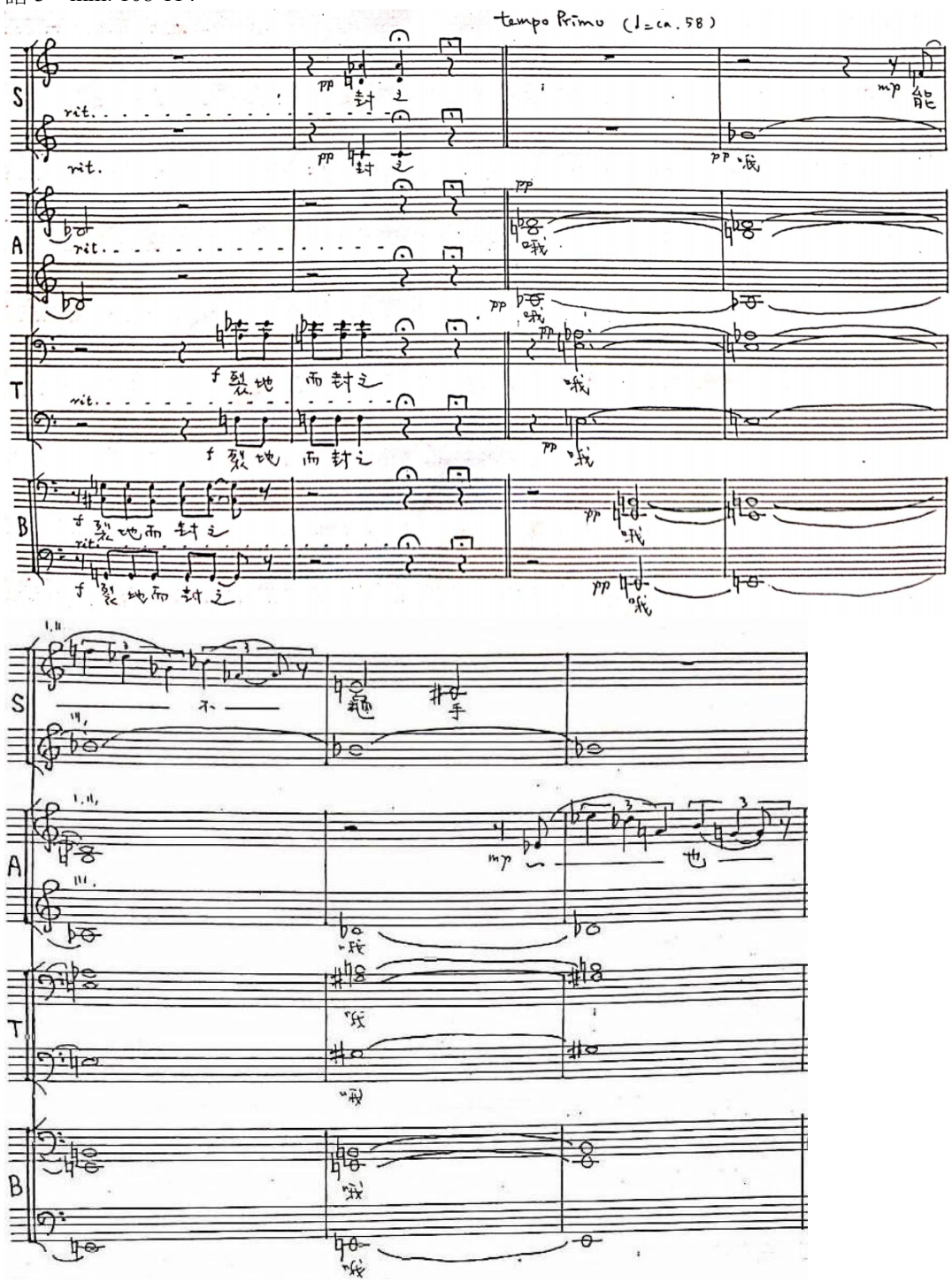
譜 2：mm. 32-39





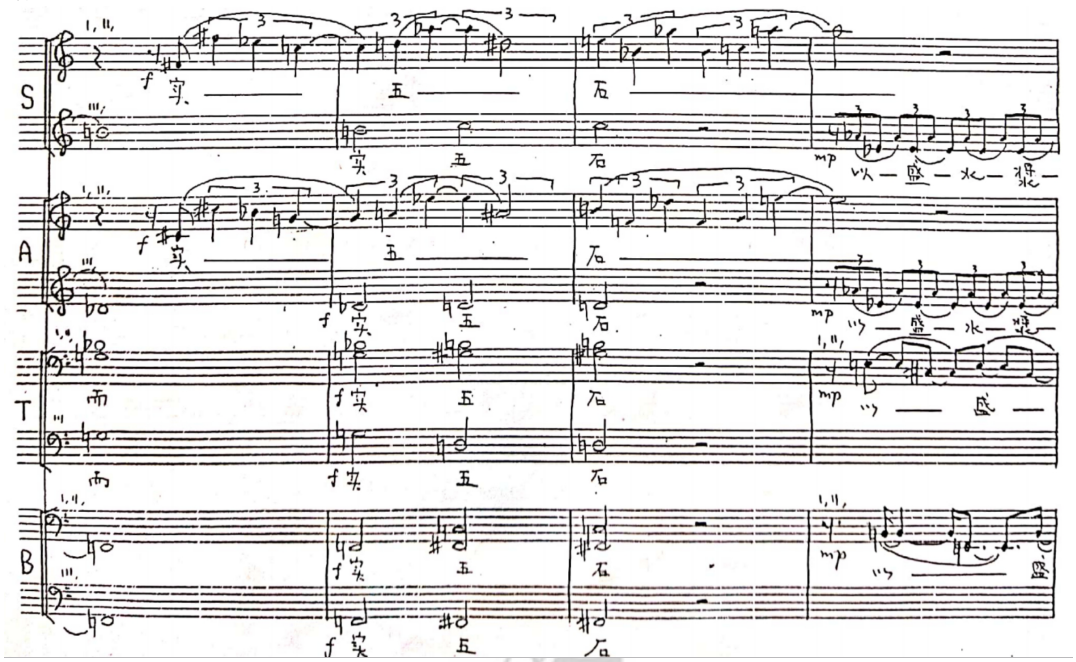
作曲家於第 109 小節一個延長的休止之後，以第 110-111 兩小節的堆疊開始，再次於 112-114 小節以原音高結構再現「能不龜手，一也」，以提醒聽眾此處為全曲題旨。

譜 3：mm. 108-114

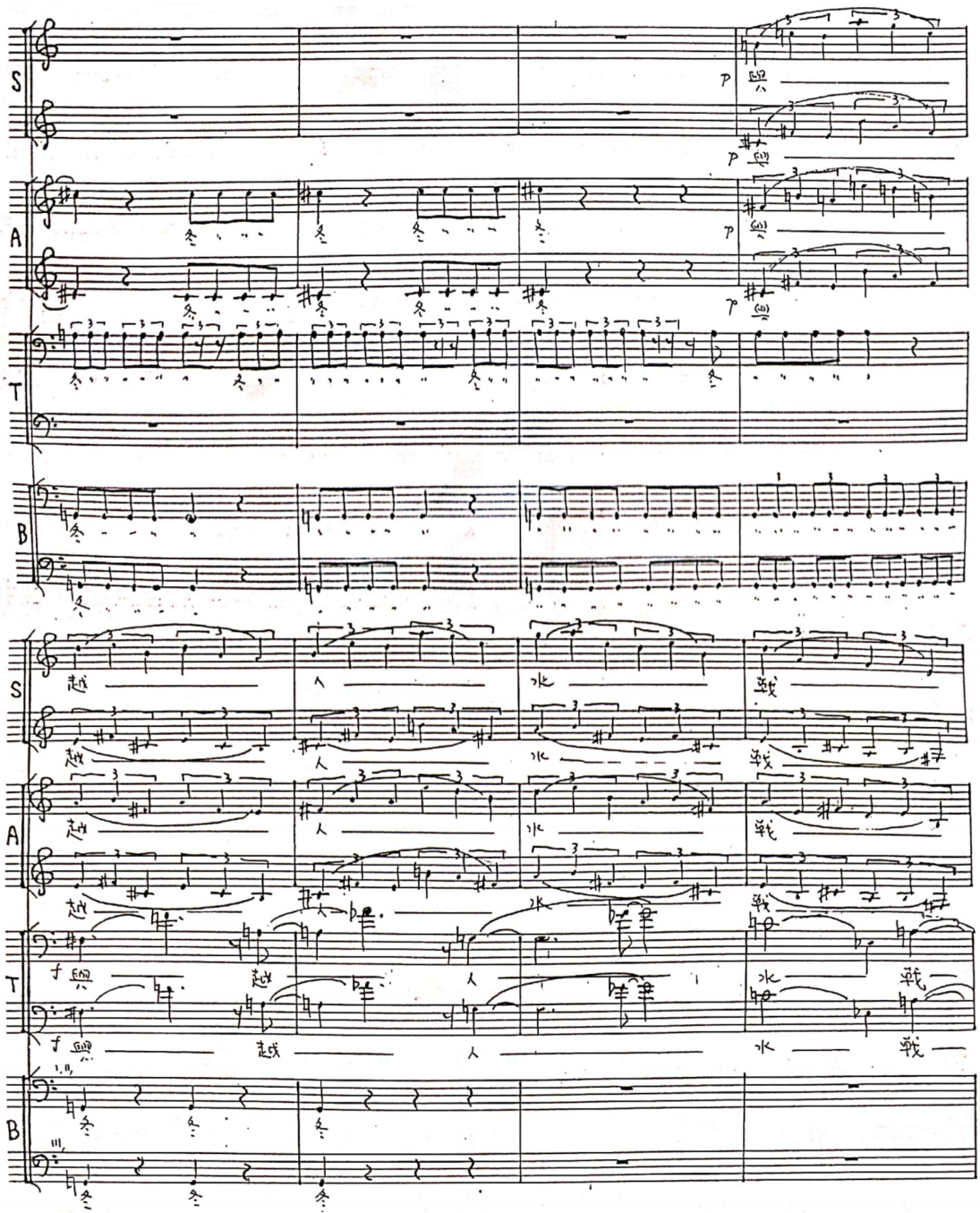


若於不同聲部以平行音程齊唱，則使該旋律保持清晰輪廓，但不限於單一音高。如譜 4 的 S1, S2, A1, A2 相隔完全四度音程平行演唱，其後 S3 與 A3 亦演唱完全四度音型，譜 5 的女聲樂句，以平行四度音程演唱，保有強烈五聲音階調式色彩而不屬於任一固定調式。

譜 4：mm. 12-15



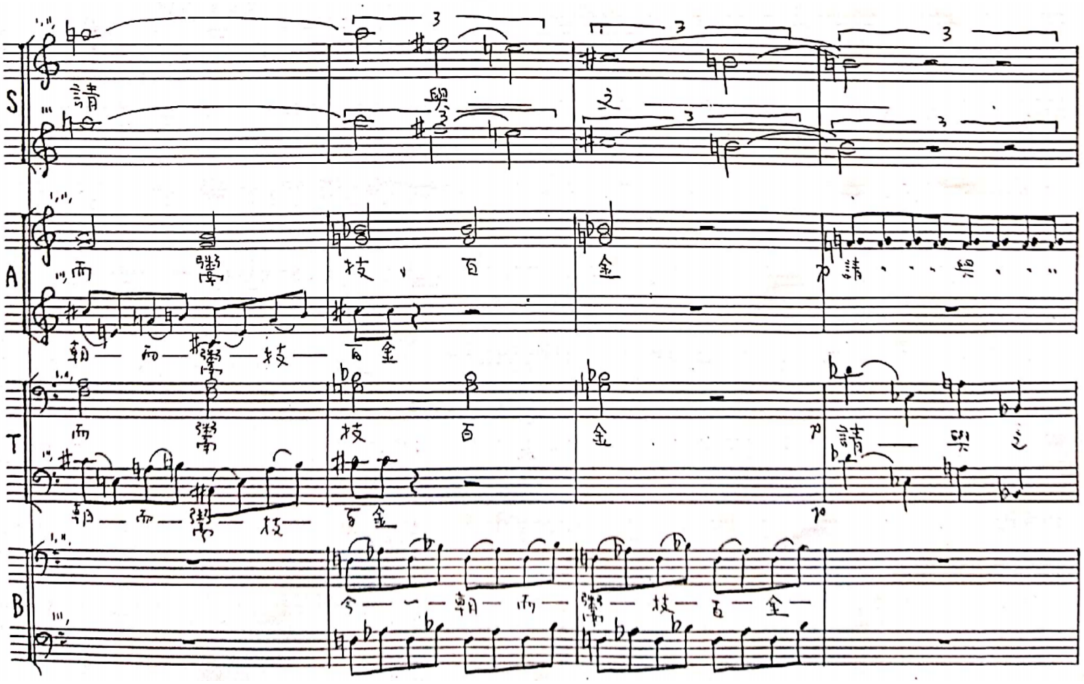
譜 5：mm. 92-99



二、織度

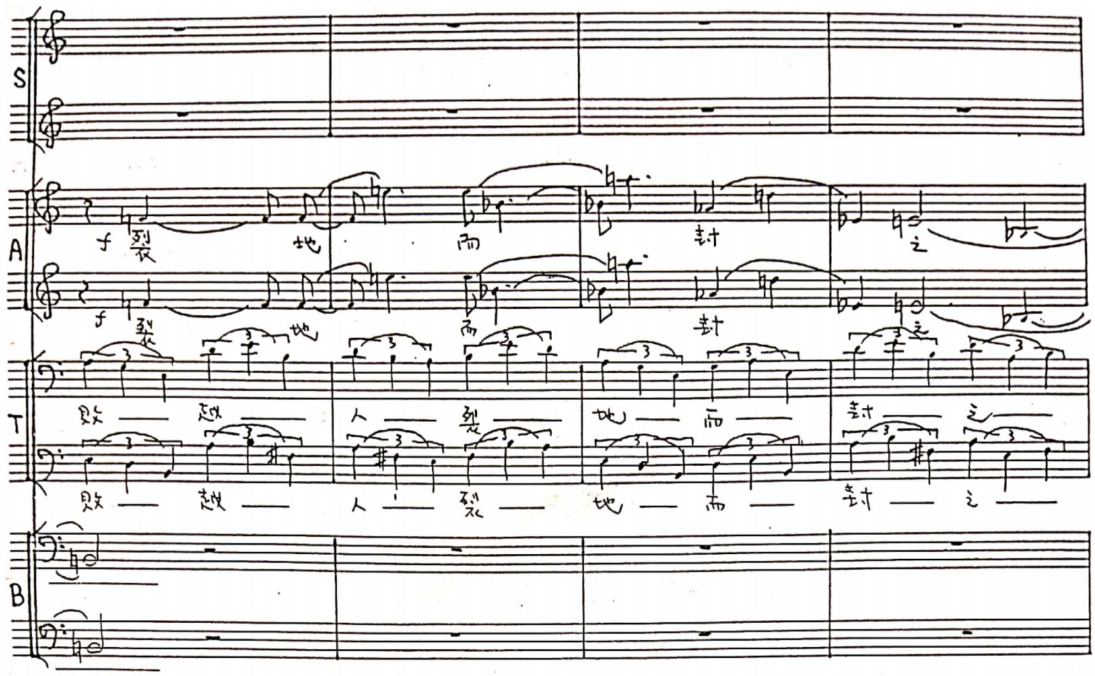
作曲家常以音高與歌詞的循環，設計為等值節奏並作為次要聲部，如「以盛水漿」、「剖之剖之」、「宋人有善為不龜手之藥者」、「世世以洴澼絖為事」。如譜 6 之男低音聲部「今一朝而鬻技百金」和女低音聲部的「請與之」，此時歌詞發音可能只是音高的載體，形成一個音色上的「底色」。在此底色之上，女高音和男高音模擬即興的旋律與歌詞，皆得以被凸顯。此手法同時也大大減低了歌唱的難度。

譜 6：mm. 68-71



又如譜 7 的男高音聲部「大敗越人裂地而封之」（音量為 *pp*），同樣以一個五聲音階組成的平行四度旋律，形成波動般的和聲底色，歌詞同樣僅具音色的功能，以便襯托女低音聲部的「裂地而封之」。

譜 7：mm. 104-107

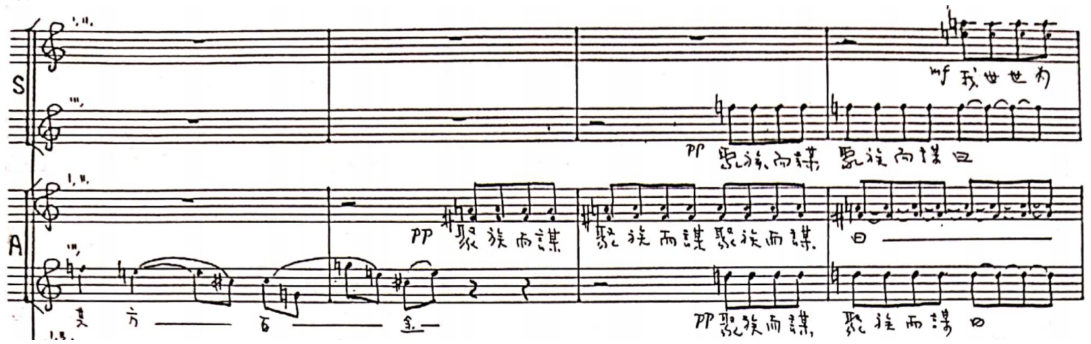


以上兩例，皆運用對位技法，使聲部層次與節奏上的稍具複雜度，同時凸顯一個主要聲部，使得歌詞清晰易懂。

三、歌詞處理

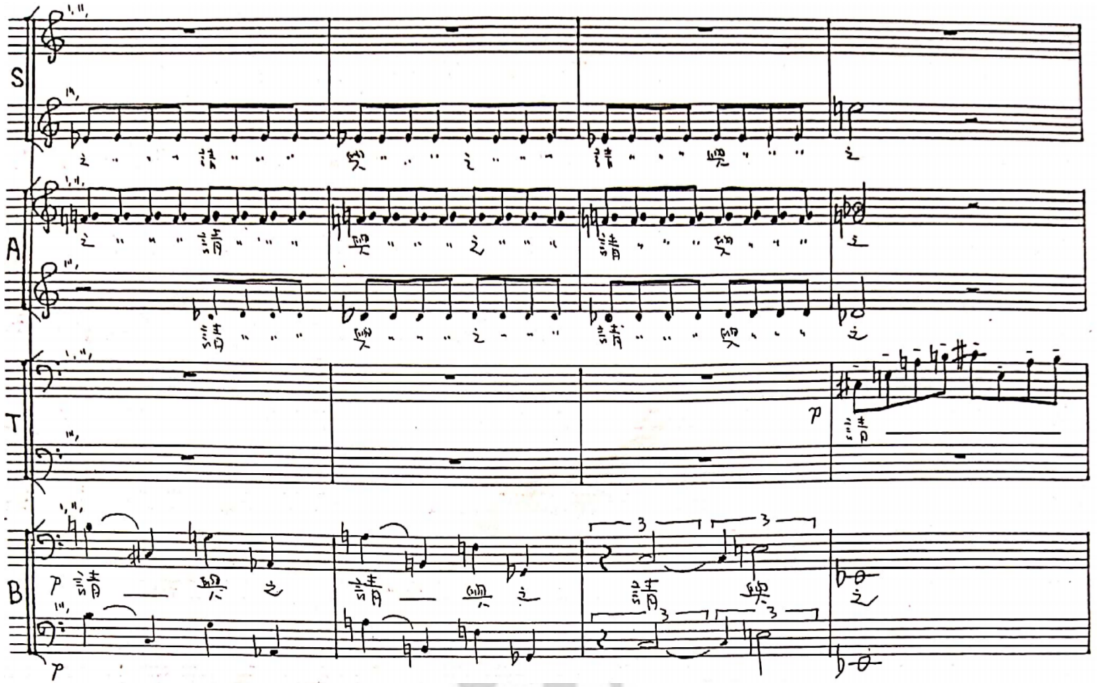
作曲家在此曲中段運用反覆歌詞、疊字與擬聲字，為原文增添新的趣味。如第 57-66 小節以「聚族而謀」「我世世為」「為洴澼絖」的循環，置於聲部之間模仿，除了擔任上文織度所言「底色」的功能，亦因為「聚」「族」「世」「洴」「澼」的唇音與齒音，而製造了特殊的音色與節奏。

譜 8：mm. 56-59

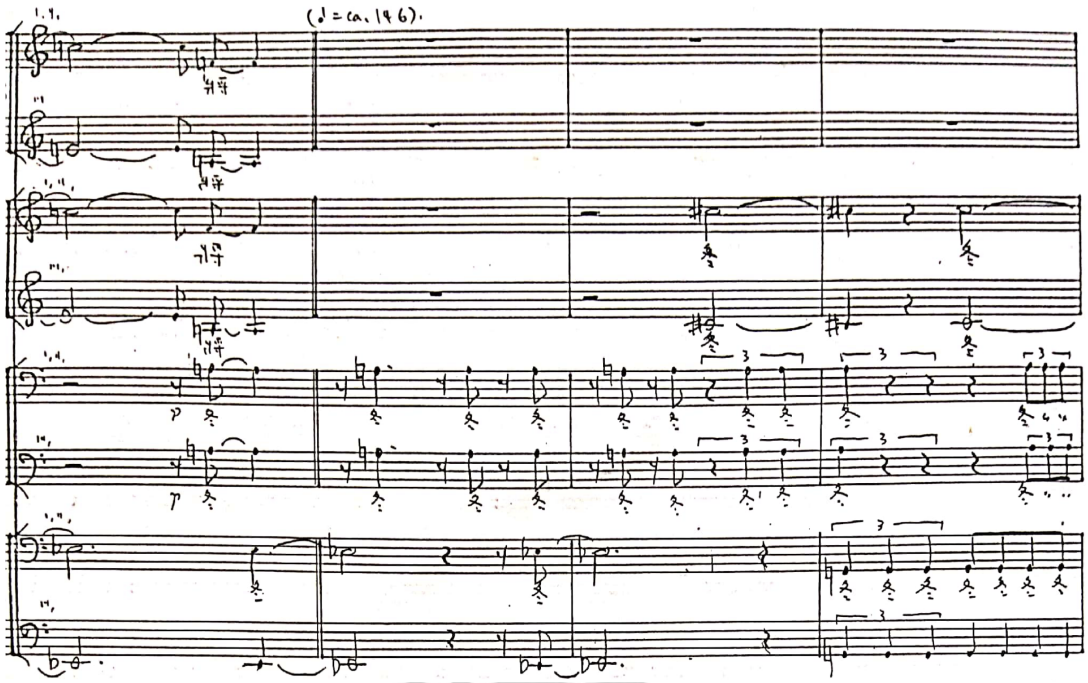


第 71-75 小節之女聲唱「請請請請」、「與與與與」、「之之之之」，製造了音色的層次（見譜 9）。又如「冬冬冬冬冬冬」（來自「冬與越人水戰」）不僅為疊字，亦將節奏設定為由慢漸快，製造擊樂擬聲效果，如第 88-97 小節之男高音聲部（見譜 10）。

譜 9：mm. 72-75



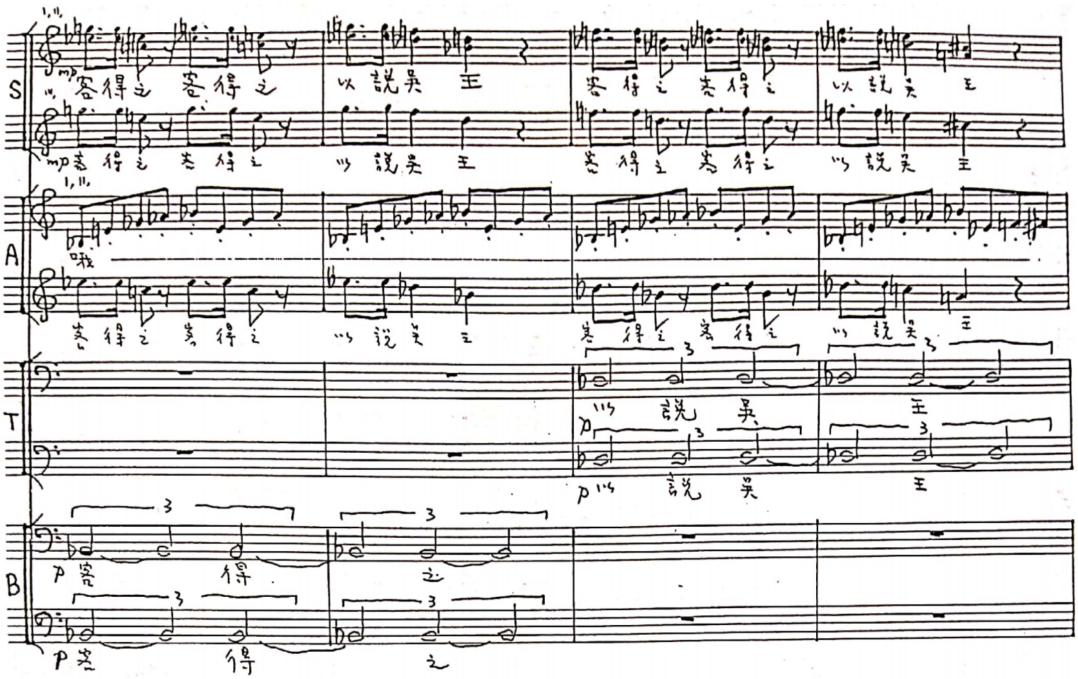
譜 10：mm. 88-91



四、引用

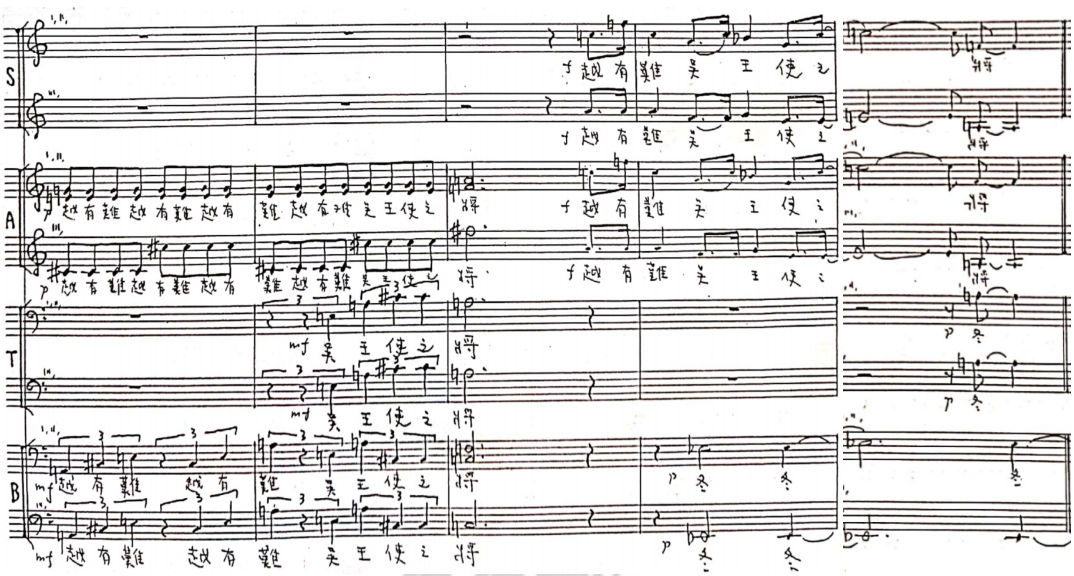
此曲第80-88小節「客得之，以說吳王」起，引用莫札特歌劇「費加洛婚禮」的Non piu andrai，借用原曲鼓勵從軍年輕人之活潑情境，在第 80-83 小節故意調整重拍並改變和聲，而顯得些許怪異（譜 11）。

譜 11：mm. 80-83



在第 84-88 小節，作曲家再藉由重疊樂句與無預警的移調，回到莫札特原來的弱起拍樂句，並且突然使用 F 大調的調性和聲，與前面的非調性色彩產生強烈差異，因此使「越有難，吳王使之將」一句受到凸顯，且製造了幽默感（譜 12）。

譜 12：mm. 84-88



五、結語

正如〈大瓠〉一文闡述：「有用」或「無用」的價值觀端視個人詮釋角度而定，作曲家盧炎引用經典樂曲時處理的方式，正好可以提醒我們：換一個角度（例如改變強弱拍或改變和聲），重新聆聽原來熟悉的音樂，將有完全不一樣的感受。

盧炎的〈大瓠〉一曲，因為上述音高、織度、歌詞處理、引用等四個技巧，使得此曲的結構層次分明，歌詞清晰易懂，聆賞時無須具備音類集理論等知識，亦能得到愉悅的欣賞經驗；當我們猶有餘裕注意到次要聲部時，則能進一步感受到作曲家正在以織度上的種種巧思，對願意更深入了解此曲的聽眾們致意。