

淺析盧炎藝術歌曲《雙溪戀歌》

馬定一

國立臺北藝術大學音樂學系 專任副教授

摘要

盧炎老師的《雙溪戀歌》是一首簡單、純真且充滿浪漫情懷的當代中文藝術歌曲；其整體音樂結構乃是建立在西方調性音樂的基礎上。在分析、討論這首歌曲的曲式、和聲結構和創作理念後，發現它有許多相同的音樂內容，產生多的重覆段落；它的和聲語言則是在主調 I - V - I 的和聲結構中，使用 III 級來延展主和弦；另外，有趣的是：盧炎老師對其《雙溪戀歌》的音樂設計似乎與 160 年前羅伯特·舒曼(Robert Schumann, 1810-1856)《艾辛朵夫歌曲集》(Eichendorff Liederkreis)，作品第 39 號第一首〈在異鄉〉(In der Fremde)的鋼琴伴奏音型有異曲同工之妙。

關鍵字：盧炎、林建隆、當代中文藝術歌曲、賢克分析法、艾辛朵夫歌曲集、在異鄉

Abstract

"The Love Song of Shuan Shi" by Lu, Yen is a contemporary Chinese lieder with simple, sincere characteristics and fulfilling with romantic atmosphere. Its structure is established on the base of tonal language in the common-practice period. After analyzing and discussing the form, harmonic structure, and the main ideas, the author found out that the lieder has a lot of identical contents, which cause much repeatable periods or sections. Its harmonic language in the I - V - I tonal structure is to extend the III to prolong the tonic triad. And it is interesting that the "arpeggio figure" in the "the Love Song of Shuan Shi" is similar to the design in the piano part of the Robert Schumann's "In der Fremde" from the *Eichendorff Liederkreis*.

Keywords : Lu, Yen, Lin, Chien-Long, contemporary Chinese lieder, Schenkerian analysis, *Eichendorff Liederkreis*, *In der Fremde*

一、前言

與《東吳大學百齡頌讚》同為慶祝東吳建校百年而作的《雙溪戀歌》創作於 2000 年，是盧炎老師（1930-2008）將東吳大學外語學院林建隆教授所寫的、紀念東吳大學建校一百年的新詩，譜寫成一首內容簡單、瀟灑著純真情懷的藝術歌曲¹。《雙溪戀歌》除了是盧炎老師生平所譜寫諸多藝術歌曲中的最後一首外，根據文化部國家文化資料庫中的資料：由於盧老師希望《雙溪戀歌》能讓學生在校園裡演唱，因此其寫作方式乃是採用較抒情、浪漫的風格²。

盧炎老師於 1976 年先受邀至東吳大學客座講學一年，後於 1979 年自美返國任教於東吳，至其 2008 年去世止，在東吳大學服務將近 30 年，歷經專、兼任和客座教授等職分，未曾動搖過他對東吳大學的感情，而《雙溪戀歌》正是盧老師表達對東吳深厚情感的最佳寫照。

【圖一】盧炎，《雙溪戀歌》封面

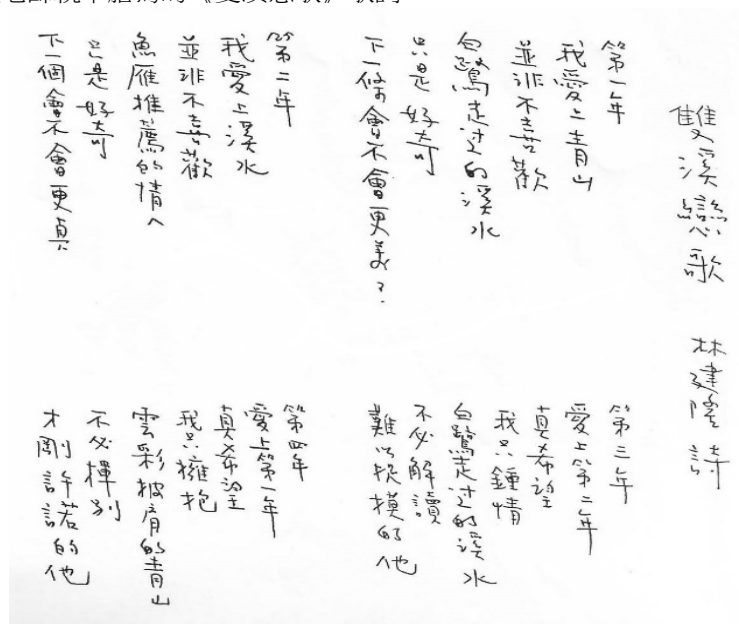

¹ 林建隆、王建輝主編，《船過水無痕：東吳大學建校百年紀念詩集》，台北市：書林出版社，民 89 年。

² 李子聲撰寫，〈林建隆 雙溪戀歌〉，11/09/2018 國家文化資料庫關鍵字搜尋：

http://nrch.culture.tw/view.aspx?keyword=%E9%9B%99%E6%BA%AA&s=139442&id=0005952390&proj=MOC_IMD_001#.

【圖二】盧炎老師親筆謄寫的《雙溪戀歌》歌詞

盧老師對《雙溪戀歌》的創作，在曲式結構和調性的設計上，大致呼應了林建隆教授所寫的詩，共分成四個大的段落 A、A、B 和 A，類似「起、承、轉、合」的曲式結構；但在這四個段落的前面、中間和尾部，各有導奏、間奏和尾奏彼此相聯，如：【表一】。

【表一】《雙溪戀歌》曲式和調性對照表

詩的段落		第一段	第二段		第三段		第四段	
音樂段落	導奏	A	A	間奏 1	B	間奏 2	A	尾奏
小節數	1-9	10-30	完全反覆 mm.10-30	31-36	37-57	58-66	67-87	88-90
調性	f minor	f minor	f minor	轉關係大調 (A ^b)	A ^b major	轉回 f minor	f minor	f minor
說明			因反覆記號所產生的段落	利用「共同和弦」轉調		與「導奏」段完全相同	與 mm.10-30 小節完全相同	f 小調主三和弦的琶音

從【表一】當中，可以發現到《雙溪戀歌》的「段落重複性」非常高：四段歌詞中第一、二和四段的音樂內容是相同的；另外，導奏和間奏 II 也是一樣的。唯一不同的是：間奏 I 和歌詞的第三段(曲式結構上的 B 段)，這兩個段落的調性和音樂內容均與其他段落不同：間奏 I 是主調 f 小調轉至其關係大調的過程；而 B 段是對比段，調性則是 A^b 大調。整體結構，敘述如下：

第 1-9 小節為鋼琴導奏，在導奏中，八分音符向上琶音音型以及右手所伴隨的四分音符倚音音型，形塑成此曲第一、二和四段主要的伴奏模式。聲樂從第 10 小節進入時，鋼琴伴奏維持導奏的音型，直到第一段的最後一句歌詞「下一條會不會更美」時轉至新的織體：以「符類對位(Fux Species Counterpoint)」一對一的協和音程進行，並以完全正格終止結束第一段。自第 10 小節起，歌者是以相同的樂段反覆，唱出第一、與第二段歌詞。第 31-36 小節是第一間奏段，樂曲在此過渡段逐漸地轉為較具明亮的風格。歌者在第 37 小節進入，以不斷上升的音型唱出第三段歌詞；而第三段的鋼琴伴奏主要是由右手平行三度音程和左手低音聲部重覆聲樂聲部，或與聲樂聲部以單純的同向五、六度音程進行來支撐主要聲部。第二間奏段自第 58 小節起，樂曲又回到最初的鋼琴導奏部分，9 小節後(第 67 小節)歌者和鋼琴伴奏再次以第一、二反覆段的音樂內容，唱出第四段，也是最後一段歌詞。最後音樂在第 88 小節進入尾奏，鋼琴左手聲部以延展出主三和弦的琶音結束全曲。

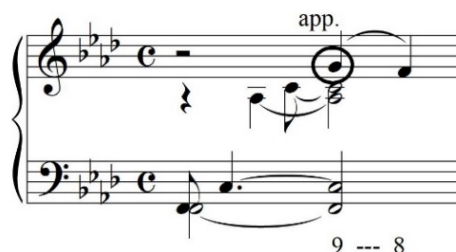
至於調性的設計：《雙溪戀歌》的主調為 f 小調，全曲一開始是以持續低音 F 的導奏段落，在反覆記號之前的第一、二段(段落 A)是 f 小調，反覆記號後與第三段開始之間有間奏 I 作為轉調用，音樂以共同和弦轉調的方法由 f 小調轉至 A^b 大調；第三段(段落 B)是 A^b 大調，但在第三段結束完全正格終止後，音樂卻停在 A^b 大調的 VI 級(f 小調的主三和弦)，直接轉回 f 小調；接在第三段後的間奏 II，其內容與導奏相同(持續低音 F)，連接著第四段(段落 A)，音樂又回到 f 小調，形成導奏 + 第一段 = 間奏 II + 第四段的現象，正好呼應了林建隆教授的詩句：「第四年愛上第一年」。整曲結構由導奏、第一和第二段(f 小調)出發，經間奏 I 轉調至 A^b 大調進入第三段，第三段是對比段，音樂建立在 A^b 大調上，但結束在 A^b 大調的 VI 級(也就是 f 小調的 I 級)；第三段結束後，音樂進行至間奏 II，其音樂內容與導奏完全相同，是以持續低音 F 為主的 f 小調→，接著進入第四段，其音樂內容又與第一、二段相同。整曲以 f 小調開始，架構出 I - I - III - I 的和聲進行；而且樂曲簡單、純真，以 4/4 拍中板(Moderato)速度，在彈、唱的交互配合下，從頭到尾一氣呵成，令人印象深刻。

三、「倚音」音型的設計

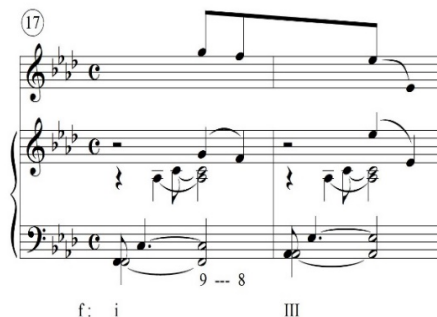
在《雙溪戀歌》的動機型中，最主要的設計之一就是「倚音」音型(appoggiatura, 縮寫 app.; 【譜例一】)。「倚音」音型的設計，除了第三樂段外，幾乎到處可見：從樂曲一開始，它就以一個伴奏型的型態，出現在鋼琴聲部，且連續出現直到第 18 小節 f 小調的 III 級時才改變(G - F - E^b, 【譜例二】)；接著在第 22 小節又再次出現，直到第一、二段反覆樂段的末尾(第 26 小節)才停在 f 小調的導音 E 上形成屬七和弦，接著轉成平行 10 度上行的音型，進入第一、二段的終止式，並於第 30 小節結束這個段落。另外，當進入第四段時，音樂內容又回到了第一段，此「倚音」音型再現，並以類似的方法結束全曲³。

³ 比較《雙溪戀歌》第一、二反覆段的第 17-26 小節和第四段的第 73-83 小節，兩處的和聲設計與進行，基本上是相同的。

【譜例一】「倚音」音型

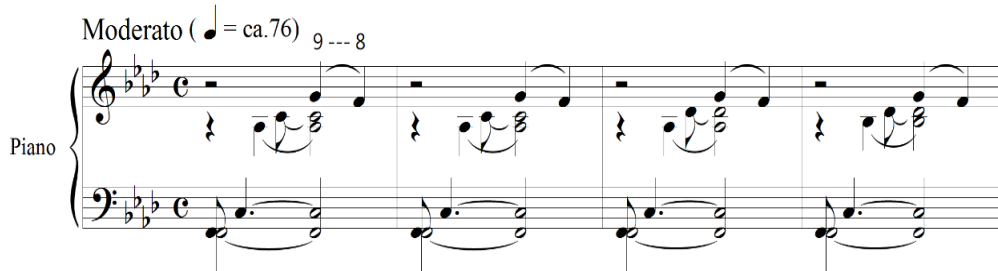

【譜例二】「倚音」音型的「解決」

對於這個「倚音」音型的靈感，值得深入探討的是：盧炎《雙溪戀歌》的「倚音」音型，其想法似乎來自羅伯特·舒曼(Robert Schumann, 1810-1856)《艾辛朵夫歌曲集》(Eichendorff Liederkreis)，作品第 39 號第一首〈在異鄉〉(In der Fremde)的鋼琴伴奏音型。盧炎從舒曼〈在異鄉〉的琶音伴奏音型得到想法(idea)，將其音符時值增值地用在《雙溪戀歌》一開始的鋼琴導奏中；小三和弦的聲響由琶音音型持續地延伸，而在弱拍上 9--8 的掛留，有「強音」的意義；反觀舒曼，則是在小三和弦的琶音音型上，直接在弱拍加上個強音記號；兩者的差異只是在盧炎使用「倚音」音型的設計來強調在弱拍上的強音，而舒曼則是使用強音記號(【譜例三 a、b】)。

【譜例三 a】《雙溪戀歌》一開始的「鋼琴導奏」動機音型

【譜例三 b】舒曼《艾辛朵夫歌曲集》作品第 39 號的第一首〈在異鄉〉的第 1-3 小節

另外，舒曼〈在異鄉〉的歌詞表現了漂泊者獨自身在異鄉哀愁的心聲，而其「在弱拍上的強音」的鋼琴伴奏設計，似乎是對歌詞意境——在異鄉的游子「思鄉」的情境——的描述⁴；林建隆教授以「大學四年」為主要敘述的《雙溪戀歌》，其重心似乎也置於「思念」的情緒表現上，兩者有異曲同工之妙；所以，盧炎老師使用類似舒曼〈在異鄉〉的音型設計是如出一轍的創作想法。

四、和聲語法的探討

《雙溪戀歌》的和聲架構是建立在 f 小調 I - III - I - ii6 - V - I 的和聲進行上，如：【圖一】；而形成這個架構的和聲語法主要有下面兩點：

【圖一】《雙溪戀歌》背景結構圖

1. 持續低音的使用：

在《雙溪戀歌》的和聲語言中，無疑地「持續低音」是最主要延展主和弦的和聲手法。從一開始的導奏段、大部分的反覆段落、間奏 II 和第四段，盧炎都單純地使用「持續低音」的方式延伸主和弦。而明顯有和聲運動的音樂段落，則發生在反覆段的後半段（mm.18-30）、間奏 I 和第三段⁵。

2. 由琶音所形成的主調擴展：

除了使用「持續低音」外，《雙溪戀歌》的另一個和聲語匯是使用「琶音」的和聲進行。盧老師在主調擴張 I - V - I 進行中的主、屬間使用 III 級，形成低音部聲部導進的琶音音型來擴張主和弦。如：反覆段的後半段（mm.18-30）使用 I - III - V - I 和 I - III - ii6 - V - I 的和聲進行來延展主和弦。【圖二】是整個反覆段的賢克分析前景圖，我們可以看到前面第 1

⁴ 舒曼〈在異鄉〉歌詞的中文翻譯如下：「雲從遙遠的故鄉飄來，我的父母早已亡故，那裡無人認識我。安靜休息的時間已到，美麗的森林孤寂的沙沙作聲，這裡無人認識我，這裡無人認識我。」摘錄自陳威，《舒曼聲樂套曲〈歌環〉Op.39 詞曲解讀及演唱技法剖析》，武漢音樂學院聲樂系碩士論文，2014年，第5頁。

⁵ 間奏 I 是主調 f 小調轉其關係大調的過程；而第三段的和聲進行則是建立在 A^b 大調上。

~ 17 小節的主和弦延展是使用「持續低音」的方式；而明顯的和聲運動發生在第 18 小節以後。

【圖二】：歌曲反覆段賢克分析前景圖

measure #: ① ⑬ ⑱ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙

FG

f minor: i^{9-8} III V i III ii° V i

《雙溪戀歌》的轉調相對於上述兩點和聲語法來說是簡單、明瞭的。整首歌曲由 f 小調出發，到間奏 I 的段落開始轉其關係大調 (A^b 大調)，如：【圖三】；接著整個第三段在 A^b 大調上，到了結尾處再轉回 f 小調，直到歌曲結束未再轉調，如：【圖四】。

【圖三】：間奏 I 的共同和弦轉調

measure #: ③① ③② ③③ ③④ ③⑤ ③⑥ ③⑦

f minor: i VII₆ III i A^b major: vi V I

【圖四】：第三段末尾轉回原調 f 小調

measure #: ⑤① ⑤② ⑤③ n. ⑤④ ⑤⑤ ⑤⑥ ⑤⑦ ⑤⑧

A^b 大調 Cadence A^b : I V I vi f: i

另外，《雙溪戀歌》的和聲結構有一個有趣的現象：比較【圖一】和【圖二】，第 1~30 小節（反覆記號以前的段落）與全曲的聲部進行（voice-leading）幾乎是相同的；因為整首樂曲第一、二和四段的音樂內容是一樣的，而且導奏和進入第四段前的間奏 II 也是相同的，這樣高重複性的音樂內容，產生「反覆段（第一、二段）的和聲結構是整曲和聲結構的縮影」的有趣現象。

五、結論

盧炎老師的《雙溪戀歌》採用東吳大學林建隆教授同名的新詩譜曲，是一首簡單、清新的當代中文藝術歌曲，它有別於盧老師其他藝術歌曲的創作，整首歌曲是建立在西方調性音樂的體系上。由於林建隆教授的新詩以大學四年中的每一年作為詩的段落，且詩意呈現出學子對東吳大學「思念」和「不捨」的情懷；因此，盧老師採用與舒曼《艾辛朵夫歌曲集》第一首〈在異鄉〉的鋼琴伴奏音型相類似的動機音型，以表達「思念」、「依依不捨」的情懷。另外，在曲式上盧老師則依循新詩的分段，採「起、承、轉、合」四段譜曲，且在四段聲樂的前面、中間和結束，分別有鋼琴聲部的導奏、間奏和小尾奏串聯；為求此守藝術歌曲的簡單性與易於傳唱，盧老師將聲樂段落的第一、二和四段，也就是「起、承、合」三段譜寫成相同的音樂內容。至於在《雙溪戀歌》的和聲結構方面，盧炎老師除了使用「持續低音」的和聲設計和主、屬功能和弦間的 III 級來延伸主調 f 小調外，他也在聲樂第三段時，將調區轉至 A^b 大調，形成對比段。以上種種均充分地表現出盧炎老師創作這首藝術歌曲的目的：希望《雙溪戀歌》能讓學生在校園裡演唱。

參考書目

【中文書目】

陳威，《舒曼聲樂套曲〈歌環〉Op.39 詞曲解讀及演唱技法剖析》，武漢音樂學院聲樂系碩士論文，2014 年。

林建隆、王建輝主編，《船過水無痕：東吳大學建校百年紀念詩集》，台北市：書林出版社，2000 年。

【樂譜】

盧炎，《雙溪戀歌》，台北市，內湖：老驢出版社，2000 年。

Schumann, Robert, “In der Fremde“ from “*Eichendorff Liederkreis*“ op.39, Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1900.

【網路資料】

李子聲撰寫，〈林建隆 雙溪戀歌〉，11/09/2018 國家文化資料庫關鍵字搜尋：

http://nrch.culture.tw/view.aspx?keyword=%E9%9B%99%E6%BA%AA&s=139442&id=0005952390&proj=MOC_IMD_001#.