

盧炎《管弦幻想曲—海風與歌聲》中 西方現代作曲技法與台灣民謠元素應用之探討

林岑陵

摘要

台灣作曲家盧炎（1930~2008）1987 年 12 月 20 日於台北市完成了《管弦幻想曲—海風與歌聲》，版權由台北外雙溪老驢音樂出版社所擁有，而這一首作品是應國家交響樂團的前身—國家聯合實驗交響樂團指揮艾科卡先生之委託而作，是一首長度六分鐘的三管編制交響曲。

作品的創作動機來自於作曲家聆聽一位在日治時代就在南台灣農村走唱四十年的民間傳統樂人陳達先生之恆春民謠的錄音，民謠中的蒼涼孤獨感引發作曲家的聯想，聯想著恆春半島的海、海浪與海風，所以作曲家以現代音樂的技法來模仿海、海浪與海風，技巧中包含了非調性的音列、音組的建構，音響層面的營造，微分音與有限度自由即興演奏技法的應用，而在這些以新音樂語法模仿的海、海浪與海風聲的同時，安排以東方元素五聲音階所建構的古調風格旋律，是多線條多層次，富音色變化且相互的呼應、對唱、獨白著，表達出作曲家在聆聽錄音時所產生的蒼涼孤獨感，也呈現出作曲家在新的現代音樂技法中，巧妙運用台灣民謠的元素，為台灣新的現代音樂風格，開創出新的可能性。

筆者將依作曲家在創作動機中所寫的以『模仿海風海浪之音響為背景，在風浪聲中偶爾飄忽出一段歌謠』為分析的切入點，依歌謠旋律的建構，海浪、海浪聲與風聲的模仿技巧，觀察研究其創作的手段語法，並依整曲的速度變化來劃分不同的樂段，再依不同樂段來分析探討作品中創作技法與作曲家的美感意境。

關鍵詞：盧炎、海風與歌聲、陳達、恆春民謠、音響層面、微分音

前言

台灣作曲家盧炎（1930~2008）是台灣相當重要的作曲家，1965 年赴紐約曼尼斯音樂院專攻作曲，1971 年畢業；1977 年再赴費城賓州大學音樂研究所，1979 年獲碩士學位，同年返台任教於東吳大學音樂學系直到逝世。其所創作的作品，以西方的現代音樂語法，揉合了東方文化中的元素與美學，建構出前所未有的音樂風格，作品內容中中西音樂素材相互對比、推移、襯托，營造出全新的美感經驗，也為東方音樂的現代性，寫出一種風格發展的可能性；而在台灣作曲教育上，更是發揮了百年樹人的精神，培育出許多重要的年輕作曲家，影響甚鉅。筆者有幸在大學時代受教其門下，師生往來非常密切，在恩師身上學到的不只是作曲的專業知識，在為人處世之道也受到深深教誨。

盧炎的管弦樂作品代表作是完成於 1987 年的《管弦幻想曲—海風與歌聲》，這個標題是寫在手稿作品的封面，而作品的第一頁標題是《老驢幻想曲—管弦短曲一首》，作品署名為〈老驢作曲〉。「老驢」是作曲家盧炎對自己的暱稱，據他自己說明「驢」字是來自一次與另一位作曲家馬水龍的聚會，玩笑間將馬水龍的姓與自己的姓氏合體為「驢」，自此以老驢為筆名，在其他作品樂譜上也常以「老驢」為署名。而這首管絃樂作品是國家交響樂團的前身—國家聯合實驗交響樂團的指揮艾科卡所委託創作，在手稿作品的封底內頁，作曲家寫下了創作動機文字，片段如下：

「此曲乃應國家聯合實驗交響樂團指揮艾科卡先生之請而作。按艾指揮之原意，此曲應為一首四分鐘左右三管編制大型管弦樂短曲，但作者卻以略超過六分鐘之長完成此曲。此曲創作之動機，來自陳達先生之恆春民謠錄音，由恆春民謠而聯想到海—海浪、海風，所以本曲是以『模仿海風海浪之音響為背景，在風浪聲中偶爾飄忽出一段歌謠』這種構想組成。除了模仿聲音之外，作者尚運用其他少許音樂材料...」

筆者就以「模仿海風海浪之音響為背景，在風浪聲中偶爾飄忽出一段歌謠」這句創作動機的說明，作為分析觀察切入的面向，來探討作品寫作的手法與美學內涵，所以就以（一）古調旋律的建構、（二）海浪外形的模仿、（三）海浪聲音的模仿、（四）海風吹拂的模仿等這四個觀察切入的面向，一窺盧炎理性安排建構的材料元素與技法，及感性的東方文人美感經驗的世界。

筆者依照整曲的速度變化來劃分不同的樂段，將整曲分為九個樂段，並依照（一）古調旋律的建構、（二）海浪外形、（三）海浪聲音與（四）海風吹拂的模仿技巧作為觀察切入的分析點，探討作曲家如何用理性的作曲技法與台灣古調的民謠元素，建構出感性的美感意境。段落

區分如下：

- 第一段 $\text{♩} = \text{ca. } 76$ mm.1~21
- 第二段 $\text{♩} = \text{ca. } 104$ mm.22~39
- 第三段 $\text{♩} = \text{ca. } 76$ mm.40~51
- 第四段 $\text{♩} = \text{ca. } 104$ mm.52~60
- 第五段 $\text{♩} = \text{ca. } 76$ mm.61~75
- 第六段 $\text{♩} = \text{ca. } 116$ mm.76~92
- 第七段 $\text{♩} = \text{ca. } 48$ mm.93~97
- 第八段 $\text{♩} = \text{ca. } 104$ mm.98~102
- 第九段 $\text{♩} = \text{ca. } 52$ mm.103~135

本文將依各段落做觀察分析探討如下：

一、 第一段 $\text{♩} = \text{ca. } 76$ mm.1~21

（一）古調旋律的建構：

在 m.8 到 m.21 是作者在整首作品中，安排最複雜的多聲部對位旋律相互對唱呼應的樂段，但旋律的各音高之間，利用不同的滑奏技巧或是微分音的演奏法，來打破旋律音高的清晰明確性，也用來表達這些旋律透過海風從遠方傳來，而產生一種漂泊不定、黯淡孤愁之感。

（二）海浪外形的模仿：

在打擊樂、定音鼓及低音提琴的聲部，以長音來建構源源不絕的海浪，而這樂段的音量多為 *pp* 的音量，也代表著比較安靜而平靜的海浪聲；例如在 m.1 到 m.10 打擊樂長音音型的建構，m.13 到 m.17 低音提琴的持續長音。

（三）海浪聲音的模仿：

作者以塊狀和弦的織度，來表現出海浪的拍打聲，而這拍打聲的設計，有大有小、此起彼落，也相互交織對唱呼應著，這些海浪拍打聲以 *p* 的音量來表現出安靜平靜的海洋中傳來小而碎的海浪拍打聲。例如 m.7 豎琴的和弦音型，m.12 到 m.15 在打擊聲部不同樂器相互呼應的短音型。

（四）海風吹拂的模仿：

弦樂群在 m.6 到 m.7，m.11 到 m.12，m.19 到 m.21，以大音程的滑奏演奏法，來模仿風吹拂的感覺，並且以 *pp* 的音量來表現，意調著恆春的南風徐徐的吹拂著。

在這個樂段，可以清楚看出盧炎利用各樂器的特性，來模仿自然界中海的聲音、海浪的拍

【譜例一】 mm.1~21

22

2

m. 7

The musical score for m. 7 includes the following instruments and annotations:

- Flute (flute):** Solo, non legato (staccato), pp, flt. portamento.
- Oboe (ob.):** Solo, pp, flt. portamento.
- Clarinet (cl.):** Solo, pp, flt. portamento.
- Bassoon (bsn.):** Solo, pp, flt. portamento.
- Trumpet (trump):** B.C.D.E.F., L.V., p.
- Clarinete (clarinet):** B.C.D.E.F., L.V., p.
- Violin (VN):** ord., p.
- Viola (Va):** ord., p.
- Violoncello (VC):** (div.) ord., p.
- Double Bass (DB):** (div.) ord., p.
- Timpani (timp.):** pp.
- Wind Chime (wind chime):** mp.
- Violoncello (VC):** * col legno, mf.
- Double Bass (DB):** * col legno, mf.

Annotations and markings include:

- 古調旋律的建構** (Construction of ancient melody): Points to the flute and oboe parts.
- 海浪聲音的模仿** (Imitation of wave sounds): Points to the flute and oboe parts.
- 海浪外形的模仿** (Imitation of wave shapes): Points to the clarinet and bassoon parts.
- 海風吹拂的模仿** (Imitation of sea breeze blowing): Points to the violin and viola parts.
- 海風吹拂的模仿** (Imitation of sea breeze blowing): Points to the violoncello and double bass parts.

4

m. 17

Handwritten musical score for measures 17-20, featuring various instruments and descriptive annotations in Chinese.

Annotations:

- 古調旋律的建構** (Construction of ancient melody): Points to the PR and CL staves in measures 17-18.
- 海浪聲音的模仿** (Imitation of sea wave sounds): Points to the Tbn. I, II, III, IV staff in measures 19-20.
- 海浪外形的模仿** (Imitation of sea wave shapes): Points to the Percussion staff in measures 17-18.
- 海風吹拂的模仿** (Imitation of sea breeze blowing): Points to the VN and VA staves in measures 19-20.
- 海浪外形的模仿** (Imitation of sea wave shapes): Points to the VC and VB staves in measures 19-20.

Instrumental Parts:

- PR (Percussion):** Features a melodic line in measures 17-18, marked with *p* and *mp*.
- CL (Clarinet):** Features a melodic line in measures 17-18, marked with *ca. 1.* and *pp*.
- Tbn. I, II, III, IV (Tuba):** Features a melodic line in measures 19-20, marked with *pp* and *mp*.
- Percussion:** Features a melodic line in measures 17-18, marked with *ppp* and *mp*.
- VN (Violin):** Features a melodic line in measures 19-20, marked with *pp* and *gliss.*
- VA (Viola):** Features a melodic line in measures 19-20, marked with *pp* and *gliss.*
- VC (Violoncello):** Features a melodic line in measures 19-20, marked with *pp* and *gliss.*
- VB (Double Bass):** Features a melodic line in measures 19-20, marked with *pp* and *gliss.*

Other markings:

- z.* (Zongzi)
- 3* (Triplet)
- pp* (Pianissimo)
- mp* (Mezzo-piano)
- ppp* (Pianississimo)
- gliss.* (Glissando)
- sul tasto* (On the string)
- zantam* (Zantam)
- temple chimel(m)* (Temple chimel(m))
- L.V.* (Larghetto)

二、第二段 $\text{♩} = \text{ca.}104 \text{ mm.}22\sim39$

（一）古調旋律的建構：

第二樂段在旋律的設計比第一段少，而且長度比較短，也多了以單音長音做為主題的設計。例如在 m.32 與 m.36，在 m.36 豎笛聲部只有兩拍長度的 solo 樂句，在 m.22、m.35、m.37、m.38 均可見木管聲部演奏單音長音的 solo 樂句。所以在這個樂段，旋律性的樂句稀稀落落的出現，不像第一段呼應性強的對唱式旋律設計，而且此段的旋律音高主要建構在 G 音上，與 m.32、m.36 的豎笛旋律，m.39 的長笛旋律音高，形成一個五聲音階的音階素材，將音樂帶出了隱約而飄渺具有東方色彩的音響。

（二）海浪外形的模仿：

在第一段中，以小聲的長音來模仿安靜平靜的海，而此段改變表現的織度，以從 *pp* 到 *f* 再回到 *pp* 的音量及指定音高快速自由奏的音型，在弦樂聲部即興奏出，模仿海浪從遠到近的聲響及快速流動的海水狀態。例如 m.22 到 m.36 弦樂聲部的記譜中，可以很清楚的看到盧炎的設計。

（三）海浪聲音的模仿：

在第一段中，盧炎以塊狀和弦來表現海浪的拍打聲，而在第二段也用相同的手法。例如在法國號的聲部中 m.22 到 m.27，m.33 與 m.37；長號聲部中 m.24 到 m.26，m.33 到 m.34，在這兩組銅管樂器中，以 *p* 的音量，塊狀和弦的織度，穿插在這個樂段中，也做為此樂段的底層和聲，支撐填滿豐富樂段的音響。

（四）海風吹拂的模仿：

在第一段，以弦樂群大音程的滑奏，來模仿風聲，而在這一段，以相同的大音程滑奏演奏法，在第一部小號 *p* 的音量來演奏，表現出較弱的微風；而在 m.27 到 m.28，鐵琴及豎琴以 *f* 的音量奏出滑奏，表現出一個陣風之模仿，做為風聲的變化。

在第二樂段中，可以看到作曲家有做一些改變與設計，一樣有海浪、海浪聲、風聲的模仿，但改變了樂器變化其音色，改變了織度，建構出不同的聲響，也營造出這些自然界的聲響，進而帶出了片段的東方旋律，在風聲、海浪聲穿透傳出，讓聽眾引發一些思古情懷。（如譜例二）

東吳大學音樂系

28

7

m.32

古調旋律的建構

m.32

古調旋律的建構

[35] solo p

fl.

ob.

古調旋律的建構

solo pp

bassoon

海浪聲音的模仿

p

f

tpt.

pp

fl.t.

tpn

海浪聲音的模仿

p

marimba [solo]

karp

B.D.

Tan-tan

S. Lyon

L.V.

mf

wind bag

Chinese drama - I-LS X(L)

gva

ximp

VN

VP

VA

VC

PB

PP

sol part. div. a4

y4P b7

p

古調旋律的建構

三 海浪外形的模仿

二、 第三段 $\text{♩} = \text{ca.76 mm.40~51}$

（一）古調旋律的建構：

此段在速度上又回到第一段的速度，旋律對位式的對唱性雖然沒有第一段那麼多層次與密集，但也將旋律的表現，設計為重要的呈現層面；而這些旋律也以五聲音階為素材，傳達東方的旋律感。例如 m.41 到 m.42，雙簧管所使用的音高為 F, A $\flat$, B $\flat$ ，m.40 到 m.41，單簧管所使用的音高為 E $\flat$, D $\flat$, B $\flat$ ，這兩個聲部音高組合合起來即為五聲音階 F, A $\flat$, B $\flat$, D $\flat$, E $\flat$ ，兩種樂器相互對唱呼應，敘述著一個古老的旋律。

（二）海浪外形的模仿：

此段海浪外形模仿在 m.43 才開始建構，打擊樂器及大提琴聲部，都以 *pp* 音量的長音來表現，在 m.45 也加入低音提琴以 *p* 音量的長音進行模仿，直到此段最後一小節 m.51，而整段長音的音量都維持在 *p* 的範圍，以表現出比較安靜、平靜的海。

（三）海浪聲音的模仿：

在 m.40 到 m.42 的弦樂及打擊鍵盤樂上，出現稍大音量且節奏稍快的和弦音型，模仿著碎浪拍的拍打聲，而在這音型的前後，以弦樂高把位快速的泛音奏，模仿出海浪拍打之後而產生細碎的泡泡聲，此種技巧在此作品只在這個樂段出現，如 m.38 到 m.39 和 m.42 到 m.44 弦樂群高把位快速泛音的演奏。

（四）海風吹拂的模仿：

第一段與第二段，都是以大音程滑奏來模仿風，但在此樂段，並未出現此技法，卻以滑奏與微分音的演奏法，來表現風的姿態。例如 m.39 到 m.41 小號的演奏技法，m.43 到 m.46 長號的演奏技法，都是利用微分音高與滑奏技巧，來呈現風中傳來不清楚不穩定的旋律，並以 *pp* 音量來吹奏，更是想表達出一種悠遠空曠之感。

此段可說是第一段的再現，但加入了一些新素材，變化了一些織度與旋律語法，讓聽眾可再回味聆聽到片段的旋律，喚起對第一段音樂一些聽覺的記憶。（如譜例三）

۵۰

m.37

The image shows a detailed musical score for a symphony orchestra. The score is written for various instruments, including woodwinds (flutes, oboes, clarinets, bassoons), brass (horns, trumpets, trombones), percussion (timpani, marimba, xylophone, triangle, cymbals, snare drum, tom-toms, chimes, vibraphone), and strings. The notation includes standard musical symbols such as notes, rests, dynamics (e.g., pp, p, f), articulation marks, and performance instructions. Handwritten annotations in Chinese and English provide additional context and guidance. Key features include:

- Handwritten Annotations:**
 - Chinese: "古調旋律的建構" (Construction of ancient melody), "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing), "海浪聲音的模仿" (Imitation of sea wave sounds).
 - English: "solo", "pp", "p", "f", "con sord.", "legato gliss.", "div. a4", "press with strange FEEL", "vibr. [Colt]", "Chimes drums - (6)", "tempo break", "arco uni."
- Boxed Sections:** Several musical phrases are enclosed in boxes, likely indicating important passages or specific techniques.
- Performance Instructions:** Various markings such as "con sord." (con sordina) and "arco uni." (arco unisono) are present throughout the score.

Handwritten musical score for "The Wind and the Waves" by Shao-cheng Chen. The score is for a full orchestra and includes various annotations in Chinese and English. The score is divided into three main sections: "古調旋律的建構" (Construction of Ancient Melody), "海風吹拂的模仿" (Imitation of the Wind Blowing), and "海浪聲音的模仿" (Imitation of the Sound of Waves). The score includes parts for Piccolo, Oboe, Clarinet, Flute, Harp, Trombone, Tuba, Violin, Viola, Violoncello, Double Bass, and Percussion. The score is written in 2/4 time and includes various dynamics and articulations.

Section 1: 古調旋律的建構 (Construction of Ancient Melody)

Section 2: 海風吹拂的模仿 (Imitation of the Wind Blowing)

Section 3: 海浪聲音的模仿 (Imitation of the Sound of Waves)

34

m.51

- poco - - - - (♩ = ca. 104)

improvise freely with the notes in the box (in varied orders)

take piccolo

poco

solo

con sord. (Harmon mute)

con sord. (straight)

tuba

vibr.

celesta

poco - - - - (♩ = ca. 104)

pair of maracas

Chinese D.

temple blocks

maracas

celista

* col legno gliss.

* col legno gliss.

* col legno gliss.

海 浪 外 形 的 模 仿

四、第四段 ♩ca.104 mm.52~60

（一）古調旋律的建構：

此段的速度與第二段相同，為較快的樂段，但在旋律的節奏安排較為密集，與第二段明顯不同；音量的設計與安排比第二段少了對比音量，此段幾乎都在 *p* 的音量中營造音樂意象。旋律在 m.52 以較快節奏在中提琴呈現，後由 m.52 的木管群接續，再由 m.53 的小提琴聲部承接，續由 m.54 打擊鍵盤樂與豎琴接棒，在 m.57 到 m.60 再加入木管聲部帶有滑奏技巧的旋律與其對唱；而這四小節之中，單簧管與雙簧管所奏出的旋律，為 A, E, F[♯] 與 F, A[♭], B[♭] 兩組具五聲音階的特徵，而這兩組五聲音階元素的旋律，與另一組非調性音階所建構的旋律相互呼應與對唱，在模仿海浪與海風的音響中歌唱著。

（二）海浪外形的模仿：

此段海浪外形的模仿也與前幾段使用相同的手法，以長音來表現，如 m.52 到 m.60 打擊聲部的長音與 m.53 到 m.55 低音提琴的長音。而流動的海浪之感則以三個聲部的長笛，以指定音高在低音域的快速自由奏，形成一個音響層面，來模仿表現海浪的動態，如 m.53 到 m.60。上述的這些聲部均以 *pp* 的音量呈現，描繪出一個平靜安定的海洋。

（三）海浪聲音的模仿：

此段海浪的拍打聲，也是以塊狀和弦的織度來表現，如 m.53 的銅管聲部，以及 m.58 到 m.60 的法國號聲部；而比較細碎的海浪拍打聲則安排在 m.53 到 m.54 與 m.57 到 m.60 的打擊聲部，以及 m.60 的弦樂聲部來表現。

（四）海風吹拂的模仿：

風聲的模仿延續第一段的配器，主要以弦樂聲部來做大音程滑奏效果，如 m.55 到 m.60 的弦樂聲部，再加入 m.57 到 m.59 帶有微分音高與滑奏演奏法之長號聲部，表現出在風中傳來的變形旋律；而這個長號聲部是被安排為裝上弱音器的 *pp* 音量演奏，也呈現出此旋律是來自遠方的孤愁音調。

此樂段與前些樂段最不一樣的是在旋律出現較密集節奏的安排，而且貫穿整個樂段，為此樂段帶來了一些節奏張力，營造了一個較不穩定且具有動力的聲部，也是為了後續會出現的高潮張力樂段做開場準備，慢慢建構出音樂的高潮樂段。（如譜例四）

東華大學音樂系

三 海浪聲音的模仿

五、第五段 $\text{♩} = \text{ca. } 76 \text{ mm. } 61 \sim 75$

（一）古調旋律的建構：

此段為第四段樂段的延續，也是為最高潮的第六樂段做準備。旋律從第四段最後一小節 m.60 的低音管聲部就開始建構，在 m.61 到 m.65 之木管樂器都有相互呼應的對唱旋律，而這些旋律的特色都是以五聲音階素材構成。例如 m.60 低音管聲部的 B, G $\sharp$, C $\sharp$ ，m.61 低音管聲部的 F $\sharp$, B, G $\sharp$ ，m.62 低音豎笛聲部的 D, F, B $\flat$, G，m.63 豎笛聲部的 A, C, E，以上木管各聲部都是運用五聲音階元素為設計的旋律線條，而這些木管聲部也呈現出複音音樂的織度。雖然這些五聲音階來自不同調式，但也暗示著一種東方音樂的特性。在 m.61 到 m.65 安排以五聲音階素材相互呼應的複音音樂織度之後，在 m.68 到 m.69 與 m.74 到 m.75，小提琴聲部以節奏較密，音量為 *f* 的非調性旋律，作為五聲音階的對比材料，特別是在 m.74 到 m.75 弦樂群的非調性語言，與節奏的推波助瀾和 *f* 音量的演奏下，將音樂帶入了最高潮的第六段。

（二）海浪外形的模仿：

在 m.61 到 m.75 打擊樂聲部與弦樂聲部有持續長音的設計，在 m.63 到 m.75 打擊鍵盤樂聲部和 m.71 到 m.75 豎笛聲部加入了指定音高的快速即興持續演奏，形成一個動態的長音效果。而這些聲部所建構出的持續長音效果，形成了海浪的意象，在音量上也有漸強漸弱的設計，也描繪出此時的海浪是比較具有動態的意象。

（三）海浪聲音的模仿：

在此段海的意象寫作已經進入較具動態不穩之感，所以盧炎沒有安排長音值的和弦織度聲響，只有安排零碎但 *f* 音量的短和弦織度，來模仿此時的海浪因沒有那麼平靜，所以多了一些海浪拍打聲。例如 m.67 到 m.75 在木管與銅管聲部均可觀察到短時值和弦的織度用斷奏演奏法以 *f* 音量奏出，表現出較有力量的海浪拍打聲。

（四）海風吹拂的模仿：

在前幾個樂段風聲的模仿大部分都以弦樂大音程的滑奏來表現，而在此樂段，作曲家沒有做這樣的設計安排，只有在 m.60 到 m.65 木管群演奏多層次線條的旋律上，加入了滑奏技巧，用來表現這些旋律是由風中傳遞而來。另外在此樂段的最後一小節 m.75，弦樂群以 *f* 音量來演奏滑奏技巧，形成一個突然陣風之感，將音樂帶入下個樂段。（如譜例五）

13

東華大學音樂系

41

m.71

acc. - - - - - poco - - - - - a - - - - - poco - - - - -

FR.

(piccolo)

ob.

cl.

as fast as possible

mf

ff

ff

海浪聲音的模仿

acc. - - - - - poco - - - - - a - - - - - poco - - - - -

trp. I

trp. II

tuba

vibr.

mar.

cel.

harp

BD

海浪外形的模仿

acc. - - - - - poco - - - - - a - - - - - poco - - - - -

gimp.

vn.

va.

vc.

db.

古調旋律的建構

海風吹拂的模仿

東吳大學音樂系

六、第六段 $\text{♩} = \text{ca.}116 \text{ mm.}76\sim92$

(一) 古調旋律的建構：

此樂段是這個作品最富音響效果的樂段，很多聲部運用了指定音高快速即興演奏的作曲手段，來營造出大風大浪的海象，而在這動盪不安的海象中，唯獨在 m.82 到 m.91 由雙簧管奏出了比指定速度 $\text{♩ca.}116$ 更慢 $\text{♩ca.}72$ 且單純平淡的古調風格五聲旋律，音高為 C, A, D, G，這個旋律在模仿大風浪海象的音響效果中，娓娓的唱出平淡單純的五聲旋律，對比著複雜的一片音響層面，也暗喻了作曲家在這滾滾紅塵與世無爭的處世態度，也道出了孤獨之心。

(二) 海浪外形的模仿：

為了營造動盪不安的海象，作曲家在各聲部大量的使用指定音高快速演奏的即興手法，例如 m.76 到 m.92 的單簧管聲部，m.76 到 m.92 的打擊鍵盤聲部，m.76 到 m.92 的打擊樂器四個聲部，m.78 到 m.92 的弦樂聲部，m.81 到 m.92 的長笛，低音豎笛及低音管聲部等，以 *p* 的音量慢慢營造累積到 m.92 *fff* 的音效力量，過程中並做多次的音量起伏變化，描繪出多變且大浪起伏的意象。

(三) 海浪聲音的模仿：

在這個大浪起伏變化中當然少不了海浪的拍打聲，前幾個樂段，海浪聲以長短變化對比的和弦織度樂句呈現，在 m.81 長號與低音號聲部依樣以這方式表達；但在 m.81 長笛、小號、長號、低音號以極快速的節奏即興吹奏著，也暗示描繪伴隨大浪而來的急促海浪拍打聲，也是這個作品中唯一一次使用此種記譜演奏方法的樂段。而在 m.82 到 m.91 表達海浪聲的和弦織度變化昇華為聖詠合唱織度，由低音管、法國號、長號、低音號等聲部擔任，也表達出一種宗教式的沉穩、安靜、崇高、純潔之美感音響，與雙簧管奏出的古調風格五聲音階旋律，形成對比，相互襯托彼此的音樂意境。

(四) 海風吹拂的模仿：

在 m.76 到 m.77，弦樂群以大音程滑奏來表達風的聲音，之後的 m.78 到 m.92 沒有出現這種模仿手法，也意謂在 m.78 到 m.92 海浪的聲音或許蓋過風的聲音，獨留在 m.76 到 m.77 的風聲模仿，在 m.78 之後由模仿海浪手法取代風聲模仿的技巧，透過多聲部的海浪模仿，重疊累積出變化且具張力的音響效果。

在這個張力的樂段，即興演奏的音響，宗教合唱聖詠的和弦織度音響，與古調風格的五聲音階旋律，三個層面相互交疊呼應，感知著彼此的音樂內涵，也影射了作曲家具有複雜、宗教、純潔、孤獨、淡默的人生哲學。（如譜例六）

【譜例六】 mm.76~92

16

m.76
(♩ = ca. 116)

18

海浪外形的模仿

海風吹拂的模仿

海浪外形的模仿

Handwritten musical score for measures 76-92. The score is written for a large ensemble, including strings (Violins I, Violins II, Violas, Cellos, Double Basses), woodwinds (Flutes, Oboes, Clarinets, Bassoons), brass (Trumpets, Trombones, Tuba/Euphonium), and percussion (Timpani, Snare, Cymbals, Triangle, Tambourine, Maracas, Castanets). The tempo is marked as ♩ = ca. 116. The score features various musical notations, including dynamics (f, p, mp, mf, cresc., decresc.), articulation (accents, staccato), and performance instructions (e.g., "improvise freely with moderate speed", "as Tchaikovsky's 'The Swan'"). The score is divided into two systems, with measures 76-84 in the first system and measures 85-92 in the second system. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The time signature is 4/4.

17

31 m.81 海浪聲音、海浪外形的模仿

Handwritten musical score for m.81, titled "31 m.81 海浪聲音、海浪外形的模仿" (31 m.81 Imitation of the Sound and Shape of the Sea). The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, strings, and percussion. The tempo is marked "ca. 3" (approximately 3 beats per minute). The score is divided into two main sections: "海浪聲音的模仿" (Imitation of the Sound of the Sea) and "海浪外形的模仿" (Imitation of the Shape of the Sea).

The "Imitation of the Sound of the Sea" section features a series of rhythmic patterns, including a sequence of notes marked "as fast as possible" and "start as fast as possible". The "Imitation of the Shape of the Sea" section features a series of wavy lines, representing the shape of the sea, with notes marked "as fast as possible" and "start as fast as possible".

The score includes various musical notations, such as notes, rests, and dynamic markings (e.g., *mf*, *f*, *pp*). It also includes a section for "海浪聲音的模仿" (Imitation of the Sound of the Sea) and a section for "海浪外形的模仿" (Imitation of the Shape of the Sea). The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, strings, and percussion.

Handwritten musical score for m.81, titled "31 m.81 海浪聲音、海浪外形的模仿" (31 m.81 Imitation of the Sound and Shape of the Sea). The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, strings, and percussion. The tempo is marked "ca. 3" (approximately 3 beats per minute). The score is divided into two main sections: "海浪聲音的模仿" (Imitation of the Sound of the Sea) and "海浪外形的模仿" (Imitation of the Shape of the Sea).

The "Imitation of the Sound of the Sea" section features a series of rhythmic patterns, including a sequence of notes marked "as fast as possible" and "start as fast as possible". The "Imitation of the Shape of the Sea" section features a series of wavy lines, representing the shape of the sea, with notes marked "as fast as possible" and "start as fast as possible".

The score includes various musical notations, such as notes, rests, and dynamic markings (e.g., *mf*, *f*, *pp*). It also includes a section for "海浪聲音的模仿" (Imitation of the Sound of the Sea) and a section for "海浪外形的模仿" (Imitation of the Shape of the Sea). The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, strings, and percussion.

m.81

古調旋律的建構

m.86

The image shows a page from a musical score, likely for a symphony. The score is written on multiple staves, each representing a different instrument or voice part. The instruments listed on the left include: fl. (flute), piccol. (piccolo), ob. (oboe), cl. (clarinet), b.c. (bassoon), b.c. & e.b. (bassoon and euphonium), h. (horn), tpt. (trumpet), tbn. (trombone), tuba, vib. (vibraphone), marimba, perc. (percussion), k. (kettle drum), vn. (violin), v. (viola), vc. (violin), and db. (double bass). The score includes various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings such as *ff* (fortissimo) and *mp* (mezzo-piano). There are also some text annotations in Chinese, such as "海浪外形的模仿" (imitation of the shape of waves) and "海浪聲音的模仿 (聖詠織度)" (imitation of the sound of waves (hymn texture)). A large, faint watermark is visible in the center of the page, reading "NAXOS".

東吳大學音樂系

20

m.92

海浪聲音的模仿

七、第七段 $\text{♩} = \text{ca. } 48$ mm.93~97

此樂段可說是第六樂段的尾聲，速度為緩版，音量漸弱到 *pp* 的音量，整個樂段沒有安排旋律的聲部，只有延續前樂段模仿海浪的長音音型，在 m.93 到 m.97，打擊樂器聲部有持續長音的音響，在弦樂聲群也延續前樂段指定音高自由的即興演奏，兩種長音音型結合成為海浪的模仿聲，在漸弱的音量中，將音樂帶入下一個樂段。（如譜例七）

【譜例七】 mm.93~97

20

20

92 m.92 $\text{♩} = \text{ca. } 48$ 95

海 浪 外 形 的 模 仿

The musical score for measures 93-97 is presented on multiple staves. The instruments listed on the left include: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (B. Cl.), Percussion (Perc.), Trumpet (Tpt.), Horn (Hr.), Trombone (Tbn.), Vibraphone (Vibr.), Maracas (Mar.), Snare Drum (S.D.), Cymbal (Cym.), and various strings (VN, VA, VC, VB). The score includes dynamic markings such as *fff*, *f*, *mp*, and *pp*, as well as performance instructions like *dim.* (diminuendo) and *gliss.* (glissando). A large, stylized wavy line is drawn across the bottom of the score, labeled '海浪外形的模仿' (Mimicry of the shape of a sea wave). The tempo is marked as $\text{♩} = \text{ca. } 48$.

m.97

(J=ca. 76)

100

Handwritten musical score for measures 97-100. The score includes staves for Flute (fl.), Oboe (ob.), Clarinet (cl.), Bassoon (bsn.), Horn (hmn.), Trumpet (tp.), Trombone (trb.), Tuba (tuba), Vibraphone (vibr.), Marimba (mar.), Cymbals (cym.), Percussion (perc.), and Timpani (timp.). The music features various instruments playing melodic and rhythmic lines. Key annotations include "can sord. (open)", "can sord. (Mormon)", "s. cym. (soft)", and "CHINESE D. 76". A box highlights measures 97-100.

八、第八段 ♩= ca.104 mm.98~102

（一）古調旋律的建構：

在這個只有五小節的樂段，作曲家安排了兩種語法的旋律，在 m.98 到 m.100，打擊樂鍵盤樂器演奏出非調性語法速度輕快的旋律，在 m.100 到 m.101，長號演奏出微分音的另一種語法旋律，兩個旋律都以 *pp* 的音量相互的對唱呼應著，也暗示著這些旋律式來自遠方，來自內心深處的獨白。

（二）海浪外形的模仿：

在 m.98 到 m.101 弦樂群與定音鼓延續長音音型來模仿海浪，此時的音量已是 *pp* 的力度，作曲家又利用各聲部依序的停止演奏，使音量更弱、音域更窄，為樂曲的最後樂段做準備。

（三）海浪聲音的模仿：

這個短樂段，出現兩種海浪聲的模仿，在 m.98 到 m.102 法國號與鋼片琴聲部都以和弦織度的長音來呈現，而短的海浪聲以打擊樂器的鼓聲來模仿，而這聲響都是 *pp* 的音量，表達出平穩寧靜的海。

（四）海風吹拂的模仿：

此樂段作曲家不用大音程的滑奏來模仿，而改用樂器的氣聲，如 m.97 到 m.103，低音管聲部直接以吹氣聲來模仿風的聲音，也是一種噪音音響的呈現，也是風聲貼切真實的模仿。

這個短樂段將此作品的重要材料均再現一次，如旋律、風...等素材，也為聽眾在欣賞的過程中作為一個再現提醒，也為最後一個樂段做準備。（如譜例八）

m.97 (J=ca.76) 100

fl.

ob.

cl.

海風吹拂的模仿

bsa.

(J=ca.76)

海浪聲音的模仿

can sord. (Morm)

can sord. (Morm)

pp

tp.

trn.

trn.

古調旋律的建構

can sord. (Morm)

pp

vib.

marimba (Solo)

古調旋律的建構

pp

celsta.

海浪聲音的模仿

pp

perc.

tan-tan block - 1 (4)

海浪外形的模仿

pp

100

vn.

pp

vn.

pp

vc.

pp

pb.

pp

22 m.102

(♩ = ca. 52)

ppp

piccolo

ppp

AIR 吹 3

mp

p

海風吹拂的模仿

(♩ = ca. 52)

ham.

海浪聲音的模仿

con sord. (straight)

ppp may play behind the stage.

con sord. (Hartman)

3. solo

ppp

AIR 吹 3

ppp

marimba

pp

海浪聲音的模仿

(♩ = ca. 52)

perc.

5. sym. [rit.]

wind chime (G)

pp

tempo chime

ppp

wind Gong

pp

(♩ = ca. 52)

div.

pp

gliss.

pp

gliss.

pp

九、第九段 ♩= ca.52 mm.103~135

（一）古調旋律的建構：

這個樂段為本曲最後的段落，前面樂段在旋律音高的素材，以五聲音階為主，以大二度、小三度、完全四度為主要的使用音程，而在這個段落也以五聲音階中大二度、小三度、完全四度為使用材料，但聚焦集中在大二度的使用。例如小號聲部 m.103, m.105, m.106, m.108, m.122, m.124, m.125, m.127 等，這些樂句的開頭都使用大二度作為主要的旋律音程；在雙簧管聲部的 m.114，低音豎笛聲部的 m.107，法國號聲部的 m.106, m.107 等樂句的開頭，都以大二度音程做為旋律的開頭音程，而大二度的使用，也使旋律的美感凝聚在東方音樂的風格特徵中。

（二）海浪外形的模仿：

在 m.103 到 m.135 打擊樂聲部，低音提琴聲部都有持續長音的建構，以 *pp* 的音量來表現出平靜且遼闊的海洋意象，再加上 m.103 到 m.107 長笛聲部，m.107 到 m.109 小提琴 I 的聲部，m.109 到 m.111 大提琴聲部，及 m.126 到 m.132 弦樂群聲部，都以指定音高快速即興的演奏，以 *ppp* 的音量來模仿平靜海洋中水的動態感。

（三）海浪聲音的模仿：

在前面的樂段，都以和弦的織度來模仿海浪拍打的聲音，而此段並未安排設計此種和弦織度的出現，只有設計零星的打擊樂聲來暗示海浪聲，並以 *pp* 的輕聲來表達平靜的海面。例如 m.116 到 m.121，m.122 到 m.123，m.126 到 m.131 等這些樂段上打擊樂的模仿暗示。

（四）海風吹拂的模仿：

為了營造出樂曲中段的音響意境，所以作曲家以多種樂器吹奏氣聲，來模仿風聲。例如 m.103 到 m.105 單簧管的聲部，m.104 到 m.108 雙簧管的聲部，m.104 到 m.109 低音號及長號的聲部，m.106 到 m.115 法國號的聲部，m.109 到 m.117 低音管及長號的聲部，m.127 到 m.129 長號及低音號聲部，m.128 到 m.130 法國號聲部，m.130 到 m.133 長笛聲部等，這些以管樂器演奏氣聲模仿風聲效果的設計，幾乎貫穿了這個最後樂段。而在弦樂聲部也有運用 *pp* 音量的泛音自由滑奏的技巧來模仿風聲，例如 m.107 到 m.109，m.109 到 m.111 及 m.126 到 m.132 等樂句，皆以極弱音的泛音自由滑奏來模仿暗示風聲，而在這持續不斷的風聲模仿中，也營造出一種孤寂感的心境隱喻性。

在這個樂曲的尾段，海的意象是平靜的，獨留風聲的模仿，而在這風聲中演奏出斷斷續續的東方風格曲調，更傳達出作曲家欲表達的文人心境。（如譜例九）

【譜例九】 mm.103~135

22 m.102 海浪外形的模仿

Handwritten musical score for "The Windy Sea" (海風吹拂). The score is written on multiple staves, including vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and instrumental parts (Piano, Harp, Percussion, Wind Chimes, Gong, etc.). The tempo is marked as "Allegretto" (Alleg. 52). The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (ppp, mp, pp), and articulations (accents, slurs). There are also handwritten annotations in Chinese, such as "海風吹拂的模仿" (imitation of the wind blowing over the sea) and "海浪外形的模仿" (imitation of the shape of the sea waves). The score is divided into sections, with some parts enclosed in boxes.

m.106

海浪外形的模仿

[illegible]

57

夏吳大學音樂系

26 m.124

FR.

ob.

cl.

bsn.

horn.

tp.

tin.

I

II

perc.

III

IV

timp.

I

VN

II

VA

VC

DB

古調旋律的模仿 (大二度)

海風吹拂的模仿

海風吹拂的模仿

海浪聲音的模仿

海浪外形的模仿

海浪外形的模仿

海浪外形、海風吹拂的模仿

m.129

27

Handwritten musical score for m.129, featuring various instruments and sound effects. The score includes the following elements:

- Flute (fl.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing). Above the staff, there is a box containing the text "吹 AIR" and "P".
- Oboe (ob.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Clarinet (cl.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Bassoon (bss):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Trumpet (trp.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Drum (dr.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Chinese Dr. (chinese dr.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Wind Gong (wind gong):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Timpani (timp.):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- VN (Violoncello):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- VA (Viola):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- VC (Violoncello):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- DB (Double Bass):** Features a wavy line representing "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing).
- Handwritten Notes:**
 - "海風吹拂的模仿" (Imitation of sea breeze blowing) is written multiple times across the score.
 - "海浪聲音的模仿" (Imitation of sea wave sound) is written below the timpani staff.
 - "海浪外形、海風吹拂的模仿" (Imitation of sea wave shape and sea breeze blowing) is written below the VN staff.
 - "海浪外形的模仿" (Imitation of sea wave shape) is written below the VA staff.

東吳大學音樂系

m.135

海
浪
外
形
的
模
仿

musical notation details:
 - Woodwinds: Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Saxophone.
 - Strings: Violin I, Violin II, Viola, Cello, Double Bass.
 - Percussion: Chinese drums (1-5) (L), Dargos, Tam-tam, Gong.
 - Dynamics: pp, mp, mf, f, p, cresc., dim., smorzando.
 - Tempo/Style: B.P. (Ballet/Pastorale).

結論

盧炎在創作動機談到此曲的動機是來自陳達先生之恆春民謠錄音，陳達先生是一位民間樂人，以一把月琴伴奏，從日治時代起在高屏一帶的南台灣農村走唱了四十年的台灣唸歌，被喻為台灣最後一位傳統說唱藝人。其歌聲蒼涼，歌詞道盡人間百態，孤獨一生；而作曲家在聆聽陳達先生之錄音後，由恆春民謠而聯想到海、海浪、海風，藉由配器的手法來模仿傳達這些自然界的聲音，而這些蒼涼的旋律，以調式或非調性的語法相互的對唱、互應或孤立的呈現。作曲家藉由交響樂之寫作手法更強調深化在聆聽這些唸唱歌謠之後與自己內心所產生的共鳴，如同盧炎因國共內戰隻身來台之孤獨惆悵感，作曲家將此共鳴情感轉換成現代音樂語法來呈現，作品中除了應用新的音樂語言，如音列、音組...等音高之控制方法，也應用到音響學派之音響層面之建構技巧與微分音、即興演奏...等不確定音高的作曲手段，更具特色的是將東方音樂素材所建構成的旋律融入這些現代音響技法上。

在整首作品中，將台灣農村傳唱之唸唱歌謠的旋律元素與歌詞中的蒼涼意境，巧妙結合在現代音樂的音響技法上，也為具有台灣文化特色的新音樂語言，開創出一個新個可能性；更是為台灣這塊土地上，留下一首相當創新而且巧妙融入台灣唸唱歌謠元素的重要作品。

參考文獻

樂譜

盧炎《管弦幻想曲—海風與歌聲》未出版之作曲家手稿影本，1987。

