

衆妙

評 中國當代音樂作品

• 邵義強 •

• 品質上乘，物美價廉

上月（十月）在聯合報上看到由賴德和主持，舉行了「中國當代音樂作品」唱片「試聽會」的消息，像許常惠、史惟亮、張繼高等音樂界人士，都應邀參與盛會，並發表了一些感觸與期許。不久，我也收到了這套難能可貴的唱片。當天，迫不及待，暫時擱下別的工作，拆封試聽，聚精會神地聽完全部作品。

使我感到欣慰的是，每一首音樂，都頗具內容與創意，同時演奏與錄音，都令人滿意，但最大的快樂，却是製片良好，足以作為圖書館欣賞會之用。自此，我不必再擔心沒有高品質的唱片，用以向我國愛樂者介紹國人的作品了。在十月底的一次欣賞會上，我立即取用了許博允的「琵琶隨筆」，果然聽衆都顯示了濃厚的興趣與關切。

我不清楚這些唱片是由那一家工廠壓片的，儘管品質美好，聽不到臺灣唱片常有的噼啪聲，可是有很少的段落，還是會出現音槽變形後，發出的「刷刷」聲。儘管因此破壞了音樂優美的進行，所幸時間很短，全部四張唱片中，不會超過十處。我覺得，爲了精益求精，盼望今後如果發行第二輯，或類似的唱片時，能設法完全去除這些微疵。

起初看到雜誌上的廣告時，根本沒有料想這一輯唱片中所收

錄的曲目如此豐富，而且多彩多姿。由於廣告上未註明一盒共四張，或許有些人會誤以為只有一張，而且定價昂貴。事實上，只花二百五十元，所買到的却是附有印刷精美的中英文解說，放在硬紙盒中的四張高級唱片，每張只約花六十三元。由於洪建全教育文化基金會並不是一個營利機構，我們才得以拿出這麼少的代價，獲取如此美好的唱片。

●我國現代音樂的發展

在許常惠留法歸國之前，我國作曲界可以說一直停留於古典派的調性音樂中。不管是聲樂曲或器樂曲，甚至音樂科系的作曲課，也莫不如此。然後在民國四十八年，在巴黎隨岳禮維學習現代音樂作曲技巧的許常惠歸國後，一邊在藝專等校執教，一邊努力寫作具有濃厚民族色彩的現代音樂，於是為保守的中國樂壇，吹進一股新的生命力。

雖然，這一輯中所收錄的九首作品，並不能包羅與代表目前我國當前音樂作品的全貌，但藉此亦可看出作曲界的一班了。其中九位作曲家，除許博允與徐松榮外，其餘清一色是藝專畢業生（戴洪軒、馬水龍

、游昌發、沈錦堂、賴德和、李泰祥、溫隆信）。由這些頗具份量的作品看來，藝專確實培育了不少人才，為我國樂壇增添了有力的新血輪。

●多彩多姿，變化萬端

我個人並非作曲家，也不是音樂科系出身，但十多年來，一直從事音樂教育、唱片評介，以及音樂寫作的工作，對音樂欣賞的推展，不遺餘力。由於對現代音樂的作曲，沒有深入的研究，絕對不敢「班門弄斧」，在這裏，我只想以一個欣賞者的立場，略抒個人的感受。

在這套專輯裏所收錄的作品，在演奏的樂器編制上，頗富變化，其中弦樂四重奏共兩曲，長笛與琵琶獨奏曲各一首，聲樂曲四首，國樂器與打擊樂的合奏曲兩首（其中有一曲是加入人聲的），合奏曲兩首。部分採用的全是西洋樂器，部分是國樂器。

在作品風格上，有民族色彩較為淡薄的，也有極為濃厚的（如衆妙、龍舞），有些是較具調性的（如衆妙），有些是典型的無調音樂（如游昌發的聲樂曲、意念、龍舞、現象），有的只傾向於無調音樂（如

兩首弦樂四重奏），此外，也有印象色彩較深的（如長笛幻想曲）。

● 嚴謹小心，如履薄冰

第一張中灌錄的徐松榮與戴洪軒的兩首弦樂四重奏，都以傾向無調音樂的手法作成，其中戴洪軒的一個主題，仍保存着顯明的五聲音階曲調。

徐松榮的「雷驤主題弦樂四重奏」，是由神秘的序引開始的，四支弦樂器的配合與交替，較具變化，固執地反復的單純節奏，產生出輕快感。戴洪軒的「第一號弦樂四重奏」中，大提琴頗為活躍，擔任重要角色，儘管有俏皮、活潑的段落，但自始至終給人的感覺是，稍帶哀怨色彩，有明顯的小調感覺。

聽完這兩位的作品後，促使我又拿起拉威爾、布瑞頓、和新維也納樂派（包括荀白格、貝爾格與魏本）的弦樂四重奏唱片，重新聆賞了一次。結果給我的感觸是：徐松榮與戴洪軒的作品，不管是作曲或演奏，都顯得嚴謹、小心，稍有如履薄冰之感，未能充分發揮機智與創新。可能由於演奏時使用的樂器並不是「名琴」，錄音後的音色就不太明麗，細膩，銳

利。

弦樂四重奏的樂趣，一般說來，並不在聽衆，而是在演奏者本身。要譜出能吸引大衆的作品，實非易事。而且通常的情況是，唯有年近不惑者，或領受過孤寂感的人，才會去欣賞它。海頓的作品，充滿快活、風趣的情調；莫札特則以優美的旋律吸引人；貝多芬是承受苦難人生與孤獨意境後發出的心聲。而現代作曲家，如荀白格、貝爾格、魏本、巴爾托克和布瑞頓等，則以無調風格或十二音技法，另尋蹊徑，以獨特風格與機智取勝。

第二張中馬水龍的「長笛幻想曲」，是一首相當美好的作品，作者在解說中表示，此曲是從李白的「夜思」獲得靈感的，雖然這是一首著名的五言絕句，可是若能把它附印出來，對一時想不出原詩的聆賞者一定有幫助。此詩就是婦孺皆知的「牀前明月光。疑是地上霜。舉頭望明月。低頭思故鄉」。

此曲的唯一憾事，就是錄音較差，是全輯中唯一不相稱的。儘管斯泰茵的長笛吹奏非常出色、傳神，但若能重新找一位國內的名手吹奏錄音，或許就會更好。

● 積極培養演唱人才

這個全集中，給我印象最深刻的作品之一，就是游昌發的四聲樂曲，包括①牧羊女；②小蜘蛛；③草葉；和④廢棄的車站。在這些作品中，詩句意境的表現深刻、巧妙，靜與動、悲與喜的對比鮮明，鋼琴對氣息的暗示與襯托，都有極佳效果。同時，歌聲與琴聲，也是密不可分，猶如人體上的血與肉。

像「牧羊女」中，前半以民歌風譜出的「姑娘帶花與少年馳馬」，真是充滿了青春氣息。洋溢着無限的遐思。但一到後半「懶了，累了」時，音樂真的平了下來，靜了下來。「小蜘蛛」中，急欲黏住蚊蠅的兩句歌詞，像「急口令」般快速反復多次，實在令人拍案叫絕，醞釀出有趣的戲劇效果。中段提醒蜜蜂姐姐不要飛近處，則顯得嬌媚、關切。這種新鮮的情節變化，即使你不習慣於聆聽無調的聲樂曲，也會享受到相當的樂趣。

游昌發的這些獨唱曲，是由日本女高音高橋雅子所唱，雷巴鋼琴伴奏。中國字本來就不容易咬清楚，外國人要把捲舌音唱準，實在很難，尤其像「小蜘蛛

」中急口令的句子，更是不易。而高橋雅子居然能唱得如此純熟，也能美好地傳達出詩詞的不同意境，真是難能可貴。只是聽她演唱的歌詞時，總是有些不够味的感覺，這是無可厚非的。

此事使我想起來，游昌發所以要請外國人演唱這些作品，原因很可能是，國內找不到適當的聲樂家，來演唱這些「無調聲樂曲」。目前，正如這套「中國當代音樂作品」所顯示的，年輕的作曲家已賣力地要迎頭趕上世界潮流，創作非調性的、或前衛派作品，那麼音樂科系在訓練演奏與演唱人才時，也必須相互配合，趕上時代。

我在前面已經提過，不管演奏或演唱無調音樂，都是一件艱難的工作，但年輕人的可塑性很高，只要給予良好的指導與訓練，必可造就必需的人才。要推廣現代音樂，必須三方面同時並進，那就是作曲、演奏與聽眾的培育，若是短缺其中的任何一環，就難以生存。

● 東方人的思想與色彩

沈錦堂不僅在作曲方面，有豐碩的成果（不一定

只是在現代風格的器樂曲上），據我所知，也是一位很好的作曲教師。這次收錄在此輯中的「意念」，是用小提琴、鋼琴、大提琴和打擊樂器合奏的，也就是在通常的「鋼琴三重奏」上，再配上打擊樂器。

在這首無調音樂中，作曲者把生與死，情與慾的輪迴、糾纏，表現得淋漓盡緻。這種題材，乃是東方人才有的「禪」的思想。從曲中效果奇絕的打擊樂器上，使我們頓悟到，中國人在寫作現代式錯綜複雜的節奏方面，也能有優異的表現。

接著，就是這套唱片的策劃人兼主編賴德和的「衆妙」。如解說中所說的，此曲原是應洪建全教育文化基金會的委託，在民國六十四年，為林懷民的「雲門舞集」所演出的中國民間故事舞劇「許仙」所作的舞蹈音樂。

這是全輯中，中國色彩最濃厚的作品，原因除了使用的樂器清一色是中國之外，曲調、色彩與氣氛，全是典型的中國味道。賴德和之借用現代的作曲手法，譜寫出中國氣息如此強烈的音樂，實在令人由衷欽佩。

像「衆妙」之利用國樂器（包括胡琴、簫、箏與

琵琶的旋律樂器，羊皮鼓、掌鼓、小鑼、鈸、木魚、鈴等的打擊樂器），居然很成功地表現出現代音樂特有的效果，足見國樂器只要由傑出的作曲家，好好去領會，發掘與創新其性能與音色，適當而生動地加以驅使、運用，照樣可以成為表現力豐富的優秀樂器。

我認為這正是在積極的，有創造精神的意義上，藉着傳統的樂器與色彩，去發揚我國固有的文化。因此，他的這個創意與成就，是值得大家給予喝采的。而國樂器不要只拿來演奏老曲子。這是中國作曲家的特權，也是大家可以走的，應該走的創作之路。

「衆妙」的錄音與成音，由葉合鳴擔任，他的成就，也令人感到欣慰，因為他把每一種樂器的不同音色，音響所傳達出的神奇意境，以及部分打擊樂器的衝刺與威力，全都生動地捕捉了。此外，這全集中由溫隆信所負責錄音的各曲，也同樣有傑出的表現，使得這套唱片的欣賞價值，提高了不少。

「衆妙」雖然可以離開舞蹈，而成為獨立的樂曲，畢竟起初在創作時，就是意識着為「許仙」的舞蹈情景而作曲的，那麼，解說中如果能把舞劇「許仙」

（我國民間故事「白蛇傳」中的男主角）的故事也印刷出來，一定可以增進愛樂者的聆賞興趣、幻想與領悟。

許博允的這首「琵琶隨筆」，也是積極地開拓中國固有樂器的新表現領域的傑出作品。許博允以嶄新的技巧，扣人心弦的心理攻勢，藉着一支琵琶，生動地表現出張力、密度與感情的對比，波譎雲詭，充滿懸疑。

• 恐怖也是一種美嗎？

「爸爸你在聽什麼鬼音樂？使人聽了毛骨悚然，請你把音量關小些好嗎？」

這是我試聽李泰祥的「龍舞」時，女兒的第一個反應與抗議。我的家人，由於耳濡目染，大都能接受現代的無調音樂。但以前聽周文中的「變」（喻卦），或史托克豪森的「來自七重天」等音樂時，他們也發出類似的抗議，說這些全是惡魔的恐怖配樂。

猶如我們面對着布煦（Bosch）、夏格爾（Chagall）和畢卡索的一些恐怖、醜惡、原始、野獸式的、支離破碎的，變貌的畫面時，不禁產生「難道

恐怖與醜惡也算是一種美嗎？也可以拿來欣賞嗎？」那樣，當我們接觸到李泰祥的「龍舞」開頭那陰森森的恐怖前奏時，同樣會發出這樣的疑問。

但不可否認的事實是，恐怖在人世間確實存在，因此，在音樂中忠實地重現它，不足以大驚小怪。何況這是做為「解決」之用，由恐怖（龍在出現前的驚人景象）而進入雄然偉立。

不過，話又說回來，李泰祥的這首用國樂器演奏（有胡琴、笛、嗩吶，以及各種打擊樂器），加入京戲唱調念出詩句（葉維廉的詩）的前衛手法的作品，不論是題材或意境，已確實地把大陸的、閩南的、高山同胞的色彩，熔為一爐了。

首先給人印象最深的，就是序幕中吹出哀調的嗩吶。胡琴那破碎的，陰森森的音響，再加上令人不寒而慄的人聲哀嚎與不祥的嗩吶與鼓聲，把每一個聆賞者帶入了鬼域，即使是穆梭爾斯基的「荒山之夜」，也不曾表現出這樣可怕的景象。而這樣的恐怖情景，乃是由暗轉明的過程中所必須的。

在史托克豪森與布烈茲的前衛作品中，早已有這種器樂合奏與人聲朗誦混合起來的作法，只是他們有

時還把某些樂器的聲音，再透過電子設備的變形，製造出更奇突的音響。可是在李泰祥的這首作品中，却具有外國作曲家所不可能具備的特色，那就是京戲式的、或誦經式的讀詩法，使得音樂變得更爲蒼茫、陰森，格外富於戲劇性。不用說，國樂器與打擊樂器的獨特音色，也功不可沒。

很特別的是到後半段，連噴吶也表現出歡樂的、開朗的氣氛，這時鑼鼓喧天，人聲吵嚷，一片太平盛世，繁花滿地的景象。在這種意境的轉換上，李泰祥的手法，無比優異，使我們忘掉了起初的恐怖。這是龍種之後的中國人才有的節慶氣氛，外國人是怎麼想也想不出的。

• 只可意會不可言傳

不管是現代繪畫，或現代音樂，有許許多多是「只可意會，不可言傳」的。像這專輯的最後一曲溫隆信的「現象Ⅱ」，正是典型的例子。不用說，溫隆信是中國年輕作曲家，第一位在國際作曲競賽裏，爭得優勝與榮譽的人，足見他在現代音樂創造方面的成就，已達國際水準，堪與外國人一爭長短，爲國人爭

光不少。

這首曾在歐洲演出，並獲佳評的「現象Ⅱ」，根據作曲家自己的解釋，這是由我國書法中四大要素：氣、韻、力、飛獲得靈感的，但這是徹頭徹尾的意象音樂，聆賞時，我建議各位找出一些名家墨寶，一邊聽着這首音樂，一邊觀賞着天馬行空的王羲之、瘦硬神通的歐陽詢，或是雄奇挺拔的顏魯公與柳公權等，然後去揣摩這首藉着靜與動、強與弱、以及剛與柔的對比譜出的前衛音樂，和書法中蘊藏的精神意境有什麼關連。

最後，我想建議一些剛接觸現代風格音樂的讀者，在欣賞這些作品時，自己調整一下聆賞的順序，若能大約照我下面所提的建議，你就比較容易領會從較有調性感的作品，逐漸摸清楚到無調的前衛音樂的發展過程了。我的構想是①賴德和的「衆妙」，②游昌發的聲樂曲；③許博允的「琵琶隨筆」，④馬水龍的「長笛幻想曲」；⑤沈錦堂的「意念」；⑥溫隆信的「現象Ⅱ」；⑦李泰祥的「龍舞」。最後再去聽聽兩首弦樂四重奏。

• 再接再厲繼往開來

總之，這次發行「中國當代音樂作品」第一輯，是一個好的開端，不僅意義深遠，而且相當成功，真是可喜可賀。從「第一輯」的字樣看來，不久之後，第二輯、第三輯必能相繼問世，為我國作曲界，留存可貴的紀錄，也可以藉此成果，刺激此後的作曲活動更為蓬勃，激發國內外愛樂者的注目，宣揚我國優秀的音樂文化。

如果要使此項有意義的工作，能做得更周密、使更多目前熱心從事作曲的人，都有機會把他們的精心創作，奉獻給國人，為中國樂壇增添更豐碩的果實，我個人有一些管見與建議。

為了使此項唱片收錄的作品，範曲能更為廣泛，首先應打破年齡界限（此輯只是三十歲到四十歲間的作曲家作品），最好由基金會聘請幾位專家組成評審委員會，分別邀請全國的作曲家，請他們把自己最滿意的作品（包括樂譜與演奏錄音）送交委員會，經大家客觀而公正的遴選後，再邀請合適的演奏家演奏錄

音（已有現成的效果良好的錄音者，可免重新演奏），並委託一位主編進行安排，編寫解說書的責任。

遇到已獲國際聲譽，而作品豐富並且變化（指各種曲類）者，應該發行專集。

今後此類國人作品的唱片錄音，曲目達到相當的數量後，可以邀請專家、評論家與原作曲家一起合作，仿照日本音樂之友社所發行的「名曲解說全集」分門別類（如管弦樂曲、協奏曲、室內樂、獨奏曲、聲樂曲、歌劇），把每一首作品的①作曲者經歷；②作曲經過；③首演；④樂器編制；⑤風格與特色；⑥樂曲內容（包括各樂章的分析與說明，主要的主題譜等）；以及⑦相關的故事（如舞劇配樂）等，以完整、中肯、詳盡的寫法，把有關的資料都翔實地記載下來，作歷史性的紀錄，供後學者研究之用，或一般欣賞者的參考。

這是很費神、費錢的工作，但很有意義，我深信洪建全教育文化基金會，只要人力許可之下，一定樂於考慮我的此項建議。