

為大提琴獨奏與舞者《永遇樂》曲解

Joy of Eternal Union for Cello Solo and Dancer

蘇東坡在宋神宗元豐元年十月，有一次住在江蘇彭城燕子樓上，夢見了以前居住在這裡的關盼盼。燕子樓是唐朝的張尚書為名妓關盼盼所建的。盼盼面貌姣好，能歌善舞，談吐不俗。自從張氏死後，盼盼思念故人，於是獨居在小樓上十餘年不嫁。這首詞是這樣的：

明月如霜，好風如水，清景無限。曲港跳魚，圓荷瀉露，寂寞無人見。欸如三鼓，鏗然一葉，黯黯夢雲驚斷。夜茫茫、重尋無處，覺來小園行遍。

天涯倦客，山中歸路，望斷故園心眼。燕子樓空，佳人何在？空鎖樓中燕。古今如夢，何曾夢覺，但有舊歡新怨。異時對、黃樓夜景，為余浩嘆。

初讀這首作品，覺得蘇軾用了很美的聲音意象去烘托出詩中的情境，一切是在靜中靈巧的跳脫了出來，透過景物的堆砌，清脆的點點聲響躍然紙上。因為是在客中的夜晚，寂寞的心，夢醒後的失落感，悲憤中帶點淒涼，一切都因靜中的聲響而顯得真切。

而這首大提琴獨奏，便是嘗試著吟詠出蘇軾的心境與詩境。人說大提琴是最能表達寂寞與孤獨美的樂器，試想演奏者懷抱著琴優雅的低訴，演奏者必須觀照到自己細微的音色改變，讓情緒與氣的流動來牽引音樂的起伏，運弓須如運筆般揮灑自如，一句帶出一句，越來越快，推至頂點後又回到開頭的感覺，然後舒緩結束，飄邈而去。全曲一氣呵成，由幾個具有特色的動機重複出現，但每次均作一些改變，寓統一於變化，變化中又富統一，自成不可切割的整體。

在音樂的設計與曲式上而言，剛開始的節奏是最初鮮明的樂念，在全曲中它無處不在，但每次的出現皆被著不同的外衣：它可以是模進、累積高潮的素材，也可以是帶出主要旋律的引子，或拆解成和絃的形式。為了反映中國音樂的特質而不全然模仿，使用自由的十二音去突顯五聲音階的音響特質(如小二、大二、小三度等音程及小七和絃的音響隱約鑲嵌於旋律中)，卻不受旋宮轉調的限制，隨時可以自由的移走於各調。為了使音樂更富於韻味，在句首與句尾處常有裝飾性的加花，但為給予演奏者更大的自由度，在記譜上並不作太細部的表情指示，演奏者必須加入個人感性的詮釋，使用中國弦樂器左手按弦柔吟的技巧、與右手運弓擦弦輕重的改變去豐富音樂的生命。

無可諱言的，古琴音樂表現美的方式與對時空的思維確實給予本曲創作時很大的啟發。時間上，靜止的、不來不去、雖然外觀不同，但本質不變的東方哲思體現在本曲中，就是使用推演的一段式：全曲不分段，一個因帶出一個果，因果相連，綿延不絕。空間上，曲中常見虛中含實，實中含虛，虛實相映，互為襯托的音樂語言與聲響，來造成遠近的差異與體現陰陽互為表裡的精神。當然，大量的休止、泛音、sul tasto(近指板奏)所產生的虛音更是追求中國畫境中的留白之美。

2017/8/20 首演時曾邀請舞蹈家王珩為這首作品創作舞蹈的部分，舞者揮灑的白扇，彷彿與大提琴獨奏的弓法筆觸相呼應，抽象的揮灑出東方禪墨意境，並勾勒出那個詞中未曾出現卻無處不在的女主角身影。

這首作品曾獲 2004 年教育部文藝創作獎獨奏或獨唱曲類優等。

永遇樂

Adagio

$\text{♩} = 52$

1

p

5

p

9

mp *p* *mp*

13

pp *ppp* *sfz p* *f* *p* *mf*

16

f *pp* *ppp* *pp* *rit.*

19

sfz p *a tempo* *sfz p* *f* *vib.*

22

p *sul tasto* *pp* *pp* *rit.* *a tempo*