

「九歌--2011 薪傳打擊樂團擊樂劇場音樂會」

委託洪千惠創作作品曲解

〈序奏〉

《九歌》是流行於楚國的一種套曲。這種套曲將歌辭、音樂、舞蹈三者結合起來，是類似歌劇、舞劇的藝術形式，用於當時經常舉行的祭祀活動。

此曲以樂舞結合概念出發，刻意捨棄一般經常使用的打擊樂器，使用藤枝藤杖為主要演奏工具，將人類崇拜神明的舞蹈運用在音樂表演上，以藤枝甩擊地板；藤杖甩擊中國大鼓結合人聲吶喊，營造出原始又氣勢磅礴的影音畫面。

（本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助）

〈東皇太一〉

東皇太一乃楚人最尊崇的天神，就是天帝。它的地位相當於上帝。是開天闢地創造和主宰萬物的神。古人認為春的方位在東方，所以稱天神造物主為東皇。太，是始原的意思，其哲學概念指的是宇宙的本體；一，唯一，獨尊。《史記：封禪書》「天神貴者太一，太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一東南郊。」由此可以想見，東皇太一在楚人的心目中，是極為尊貴偉大的神。

遠方傳來祭司清幽的吟唱，伴隨著厚沉的步伐，群眾莊嚴地獻上一陣陣心香鼓韻，崇拜著開創之神東皇太一，時而穩如泰山，時而氣勢萬千。

〈東君〉

東君就是太陽神，據甲骨文記載，殷人經常舉行迎日的祭祀儀式，直到漢代迎日仍然是重要的祭典之一。在篤信鬼神、巫風盛行的楚國，祭日的活動可以想見是很隆重的。

木製太平鼓此起彼落著，伴隨著金黃般的鈴環的回應，春天之神東君，以清靈的神韻起舞，撼動著大地，綻放一朵朵春嫣紅艷，繁華似錦，而尾段的雲鑼更是交織著東風溫暖歡愉的旋律，讓人婆娑起舞的鼓樂節奏，象徵春回大地。

（本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助）

〈雲中君〉

雲中君是雲神。有雲才有雨，雨量的多寡、降雨是否及時，關係著禾稼的生長和年成的好壞。所以古人祭祀雲神，祈求賜予豐年，是由來已久的事。

此曲以定音鼓為主奏樂器，曲初以快速音群的臨時調音高難度技巧，結合平劇鑼

鼓的四位協奏者，營造雲中君的神龍見首不見尾又瀟灑自若的磅礴氣勢。中段部份以風管的運用刻畫烏雲密佈的神秘與陰晴不定，尾段則回到迅雷般的飆速，加上人類崇拜遙遠未知的神靈的人聲詭譎吟唱，猶如雲中君捉摸難定的個性。

〈湘水之神〉

本篇乃祭祀湘水神的祭歌。湘君和湘夫人都是湘江水神，湘君是男神，湘夫人乃是女神。湘君等候湘夫人不至，於是駕舟前去尋找她，歷覽江流，遠遠地望見了湘夫人的影子。但湘夫人曇花一現，隨即飄然遠引，終於未遇。湘君在悵然失意之餘，却更思念湘夫人了。這種神祇間的真情摯意反映了楚國沅湘一帶人民戀愛生活的一段側影。

《九歌》所謂湘夫人稱帝子是也。「釋湘夫人為天帝的女兒比較合理，因天帝之女本來就是楚地人民心目中的女神，居於洞庭，作為水神出現是很自然的。」

此曲以六台鍵盤打擊樂器的旋律與和聲，從低吟思念的曲調呈現出發，發展至濃情依依的相互眷念，如雙影翩翩般的歡愉，生動描寫湘君與湘夫人之間的柔情愛緒。

〈大小司命〉

大司命是生命之神，主掌人的生死壽夭。古人祭祀大司命，大抵是為著祈求長壽延年的。少司命是司愛之神。上古時代曾有過在神前婚構或「會男女」的習俗，實行之前必先祭神。

此曲一如曲名般，正反刻畫極端不同的司命之神，以氣勢萬千的鼓類樂器節奏結合半音階為主的現代曲調，營造大司命掌管生死的極端權威；而以人聲輕吟醉愛文詞伴以柔美琴聲和韻，細膩描寫少司命掌管愛情的緣牽縈迴。

〈山鬼與河伯〉

河伯是江河的水神。〈河伯〉描寫男性水神與某女性水神的愛情故事。

山鬼即山中女神之意。〈山鬼〉生動地刻畫了一位傾倒在纏綿悱惻的愛情中的女神形象。她在深山密竹裡過著幽寂孤冷的生活，思念意中人輾轉不寐，她誠實善良、堅貞純潔、忠於愛情。

〈河伯〉與〈山鬼〉一陽一陰、一剛一柔、一明一暗，在音樂上形成強烈的對比。同為歌頌「愛情」的兩首詩，卻傳達完全不同的感受；就像兩段音樂雖有各自的主題，但作曲家卻選擇採用同樣的編制、以打擊樂團多變的可能性來比喻詩人屈原豐富的內心世界。

〈河伯〉選擇格局較四四拍寬闊的六四拍來形容黃河的「廣」。鐵琴演奏者以七和弦的分解琶音自最高音域下行，雙手如水流般纏繞出自天上的黃河之水、又像是從天而降的兩位水神。鑼與鈸的渲染效果與鐘琴閃亮的金屬音色將音樂的畫面，描繪出

「日光」與「水晶宮」。扮演主角「河伯」的定音鼓一同登場，向心儀的女神誇耀他那座富麗堂皇的宮殿。

〈山鬼〉一曲的創作主要圍繞著詩中的「思慕之情」作為發展，用音色豐富的打擊樂器營造出「雨夜」的劇場意象。把抽象而晦澀的情感轉化成具體的線狀旋律，並用木琴綿密的滾奏、鐵琴婉約的延音唱出淒美動人的愛情。

〈國殤〉

國殤，為國捐軀之意。本篇乃悼念楚軍陣亡將士的詩歌。〈國殤〉沒有祭祀的歌舞場面，沒有祭巫出現。

如若曲名，戰亂畫面以不同角度貫穿整曲，雖颯悍的節奏毫無止息般的相互交織，卻總難掩悲絕的氣氛。中段以玻璃紙掩面吟唱銷魂的悲曲，猶似扭曲變形魂飛魄散的戰士之面容。

〈禮魂〉

禮魂，猶言敬神魂、敬神靈。〈禮魂〉是在祭典時結束時合唱的祭歌。祭祀九神的典禮完畢後，鼓樂齊鳴，祭巫們傳遞著眾神的花枝，唱著〈禮魂〉翩翩起舞，表示對諸神的敬意，以結束整個祭典。

創造之神東皇太一低聲吟唱，蚺行的人類漸漸爬起，鳴鼓崇拜眾神的偉大，在馨香花瓣的飛舞中，禮敬之意，昇達神界。