

王心心作場

江畔·相逢

Meeting the Poet by the Riverside

這個時代我們需要從容不迫的聲音來達到方寸不亂

蔣勳——導讀/朗讀

王心心——作曲/吟唱

演出時間

2019/12/14 Sat. 16:00 〈琵琶行〉Pipa Lute

2019/12/15 Sun. 16:00 〈春江花月夜〉A Moonlight Night on the Spring River

演出地點：雲門劇場

演出全長：14日120分鐘、15日110分鐘

中場休息20分鐘

本節目演唱中不設字幕

弦外之音——轉軸撥弦三兩聲

王心心——創作口述

盧健英——編輯整理

2006年，林懷民老師交付我《琵琶行》創作，他鼓勵我：「你一個人就是一個劇場，你的彈撥就是舞蹈，你的眼神就是戲劇。」因為與唐詩相遇，我有機會嘗試用南管曲牌建構自己的音樂表達，寫曲是我與詩人相遇的方法。

傳統南管講究合奏者間的綿延和諧，不越位不逾矩，不突出個人，也不強調曲詩的表現。做為獨奏者，自彈唱的自由度及挑戰加大，14日的〈琵琶行〉重唱功，在行腔轉韻中投射人物交集的心理變化，15日的〈春江花月夜〉則挑戰以南音琵琶音響造景，回應江月扁舟，滄海一粟的巨大空間感。

能由蔣老師導讀文學，讓我忐忑不敢稍懈。我的第一堂文學課就是蔣老師為我惡補〈琵琶行〉，原來白居易的詩不難啊，場景與人物躍然紙上，一是琵琶女，一是知音人，我為知音人譜曲，跟隨詩人的起伏情感，用了包括中滾、聲聲鬧、廷姨疊、相思引、福馬、短相思、中潮、序滾等八個曲牌，韻腳在各個曲牌銜接時皆平仄合宜，渾然天成。在唱到「別有幽愁暗恨生 此時無聲勝有聲」時，寂靜，恰是整首詩最扣人心弦之處，我總愛在此時享受現場的一片閒靜，吐息之間，胸臆激流湧動，每個人都遇到屬於自己的心事。下一秒指敲琴腹，琵琶錚錚然奏出「銀瓶乍破水漿迸 鐵騎突出刀槍鳴 曲終收撥當心畫 四弦一聲如裂帛」，快手寫就〈琵琶行〉，過程亦正如白居易所寫「相逢何必曾相識」的酣快暢然，甚為得意。

但〈春江花月夜〉讓我難以入曲，躊躇失眠，它的文字音樂性不若〈琵琶行〉的豐富，經泉州語轉換，沒有哪兩個曲牌能順暢銜接，以致我寫了又撕，撕了又寫，總無疾而終，有好幾個月我囚禁在這三十六句的牢籠裡無法脫身。帶著蔣老師的《品味唐詩》一書，八月去了江陰朋友家小住學習古琴，江陰是在長江邊上的小縣城，開車十幾分鐘即可到外灘，觀察碎波粼粼的海天一色，漸漸定調了「潮水」、「小船」、「輪迴」是我想抓住的主題與感覺。

我借用古琴指法，在一開場時，以輪指與滑弦引出汨汨不絕的潮聲疊疊，開展出「春江潮水連海平 海上明月共潮生」盪人胸懷的氣勢，之後以南管譜〈三不和〉的骨架套入，說也奇怪，文字在此就彷彿浮槩找到它的船，再也換不了別的曲牌，只能不斷反覆素材，音樂歸於平靜和緩，沒有結束也沒有開始，直到尾聲以音色低沈的〈四不應〉搖曳細碎的月光收尾。

〈三不和〉因為演奏中要轉弦換軸，又要音準到位，除非腹笥飽厚有自信掌握的老樂人，一般較少演奏。但它與詩的碰撞產生兩種獨特的音響，一是轉軸的木頭聲也恰似槳聲欸乃；只是轉軸最難的就是一轉就要到位，考驗我在須臾間降弦調音精準的功力。轉完軸之後，滑音會帶出類似嗚咽的水聲；二是疊拍，一再的重覆，大家在聆聽時會不斷聽到轉調之後出現單泛指，彈出音階一再變化的兩聲咚咚，總共有十八次之多，迴旋重覆去回應詩人「人生代代無窮已 江月年年只相似」，說出人世總變異但宇宙四時不變的相互對照。

琵琶行

文——蔣勳 摘自有鹿出版《品味唐詩》一書

——白居易在這裡聽到的不止是琵琶聲，更聽到一個生命從繁華到沒落的感傷。

我覺得〈琵琶行〉對於詩歌用字用句的講究可能超過了〈長恨歌〉。〈琵琶行〉完全是音樂性的傳達，技巧上非常難。離開了事件以後，去做結構的鋪排更困難。白居易在敘事過程中是一步一步推進的，結構很嚴謹。他可以用這麼細密的方法去描述一個人彈奏音樂的過程。

——她的情緒感染了白居易，白居易因此感覺到人生從繁華到最後幻滅，其實是一件重要的事。他說：「我聞琵琶已歎息，又聞此語重唧唧」。原本聽了琵琶聲已經非常感傷，又聽了這樣的故事，他有些難過。最重要的句子出來了：「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」。一個做官的人竟然跟一個老去的歌妓說我們都是落魄於世間的人，見面何必一定要是舊識。我們會感覺到，陌生會變成熟悉，是因為人與人之間有共同的生命默契。我們都在生死中流浪，是知，己也是陌路擦肩而過。

導讀朗讀——蔣勳 琵琶吟唱——王心心 原文——白居易

元和十年，予左遷九江郡司馬。明年秋，送客湓浦口，聞舟中夜彈琵琶者，聽其音，鏗鏘然有京都聲。問其人，本長安倡女，嘗學琵琶於穆、曹二善才，年長色衰，委身為賈人婦。遂命酒，使快彈數曲。曲罷憫然，自敘少小時歡樂事，今漂淪憔悴，轉徙於江湖間。予出官二年，恬然自安，感斯人言，是夕始覺有遷謫意。因為長句，歌以贈之，凡六百一十六言，命曰《琵琶行》。

潯陽江頭夜送客	楓葉荻花秋瑟瑟	曲罷曾教善才服	妝成每被秋娘妒
主人下馬客在船	舉酒欲飲無管絃	五陵年少爭纏頭	一曲紅綃不知數
醉不成歡慘將別	別時茫茫江浸月	鈿頭銀篦擊節碎	血色羅裙翻酒污
忽聞水上琵琶聲	主人忘歸客不發	今年歡笑復明年	秋月春風等閒度
尋聲暗問彈者誰	琵琶聲停欲語遲	弟走從軍阿姨死	暮去朝來顏色故
移船相近邀相見	添酒回燈重開宴	門前冷落鞍馬稀	老大嫁作商人婦
千呼萬喚始出來	猶抱琵琶半遮面	商人重利輕別離	前月浮梁買茶去
轉軸撥弦三兩聲	未成曲調先有情	去來江口守空船	繞船月明江水寒
弦弦掩抑聲聲思	似訴平生不得志	夜深忽夢少年事	夢啼妝淚紅闌干
低眉信手續續彈	說盡心中無限事	我聞琵琶已歎息	又聞此語重唧唧
輕攏慢撚抹復挑	初為霓裳後六么	同是天涯淪落人	相逢何必曾相識
大弦嘈嘈如急雨	小弦切切如私語	我從去年辭帝京	謫居臥病潯陽城
嘈嘈切切錯雜彈	大珠小珠落玉盤	潯陽地僻無音樂	終歲不聞絲竹聲
間關鶯語花底滑	幽咽泉流水下灘	住近湓江地低濕	黃蘆苦竹繞宅生
水泉冷澀弦凝絕	凝絕不通聲暫歇	其間旦暮聞何物	杜鵑啼血猿哀鳴
別有幽愁暗恨生	此時無聲勝有聲	春江花朝秋月夜	往往取酒還獨傾
銀瓶乍破水漿迸	鐵騎突出刀槍鳴	豈無山歌與村笛	嘔啞嘲哳難為聽
曲終收撥當心畫	四弦一聲如裂帛	今夜聞君琵琶語	如聽仙樂耳暫明
東舟西舫悄無言	唯見江心秋月白	莫辭更坐彈一曲	為君翻作琵琶行
沉吟放撥插弦中	整頓衣裳起斂容	感我此言良久立	卻坐促弦弦轉急
自言本是京城女	家在蝦蟆陵下住	淒淒不似向前聲	滿座重聞皆掩泣
十三學得琵琶成	名屬教坊第一部	座中泣下誰最多	江州司馬青衫濕

春江花月夜

文 | 蔣勳

—— 孤獨感其實並不容易瞭解。我們常常講到孤獨，但又害怕與自己生命對話的狀態。唐詩中的生命可以彼此互相欣賞，是因為每個生命都實現了自我完成。我為什麼把〈春江花月夜〉的題目斷在春、江、花、月、夜五個詞？因為我覺得這是五個不相干的主題。我不喜歡用春天形容江水，也不喜歡用花朵、月亮形容夜晚，因為它們各自獨立。這些彼此獨立的主題所發生的互動，是五個主題之間的對照。它們相聚又散開，令我們看到宇宙間因與果的互動。

—— 「江畔何人初見月」，張若虛在西元七世紀左右，站在春天的江邊看夜晚的月亮，然後他問：誰是第一個在江邊看見月亮的人？任何一個黃昏，我們在高雄西子灣看到晚霞，如果誰是第一個在這裡看到晚霞的，那就問到本質了。通常我們很少看到這麼重的句子，因為這完全是哲學上的追問，他忽然把人從現象中拉開、抽離，面對蒼茫的宇宙。我們大概只有在爬高山時才会有這種感覺——到達顛峰的時候，忽然感覺到巨大的孤獨感；視覺上無盡蒼茫的一刹那，會覺得的是「獨與天地精神往來」。

原文 — 張若虛

導讀朗讀 — 蔣勳 琵琶吟唱 — 王心心 洞簫吹奏 — 李冠儒

春江潮水連海平	海上明月共潮生	誰家今夜扁舟子	何處相思明月樓
滸滸隨波千萬里	何處春江無月明	可憐樓上月徘徊	應照離人妝鏡臺
江流宛轉遶芳甸	月照花林皆似霰	玉戶簾中卷不去	擣衣砧上拂還來
空裏流霜不覺飛	汀上白沙看不見	此時相望不相聞	願逐月華流照君
江天一色無纖塵	皎皎空中孤月輪	鴻雁長飛光不度	魚龍潛躍水成文
江畔何人初見月	江月何年初照人	昨夜閑潭夢落花	可憐春半不還家
人生代代無窮已	江月年年祇相似	江水流春去欲盡	江潭落月復西斜
不知江月待何人	但見長江送流水	斜月沉沉藏海霧	碣石瀟湘無限路
白雲一片去悠悠	青楓浦上不勝愁	不知乘月幾人歸	落月搖情滿江樹

蔣勳

福建長樂人，1947年生於西安，成長於台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業，並於1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所。曾任《雄獅》美術月刊主編、東海大學美術系主任，現任《聯合文學》社長。

多年來以文、以畫闡釋生活之美與生命之好，為台灣美學大師。寫作小說、散文、詩、藝術史，以及美學論述作品等，深入淺出引領人們進入美的殿堂，並多次舉辦畫展，深獲各界好評。近年專事兩岸美學教育的推廣。

林煜韓 攝影

劉慶隆 攝影

王心心

王心心生長於福建泉州，四歲由父親啟蒙學習，福建藝術專科學校泉州分校第一屆畢業，；精習指、譜、大曲及各項樂器，尤以歌唱著名。一九九二年定居於台灣，秉承南管當代傳唱的使命，勇於突破傳統的窠臼，二〇〇三年創辦心心南管樂坊，致力於南管與當代藝術跨領域的合作，並在南管吟唱與中國古典詩詞文學的結合創作上獨樹一幟。

其演出聲情並茂，形象動人。近年在南管的各種保存論述中，提出「當代南管」的創新主張與實踐方法，打破南管從民間傳承及學術研究的刻板美學，被譽為兩岸南管傳承第一人。

李冠儒

1996年生於臺灣桃園，臺灣大學植物病理與微生物學系畢業，目前就讀臺灣大學植物病理與微生物學研究所碩士班，現為台大薰風國樂團團員、臺中一中天籟國樂校友團公關、心心南管樂坊團員，曾任台大薰風國樂團指揮，民族吹管樂器專長，十歲起開始習笛，十二歲開始學校簫及嗩吶，二十一歲起隨王心心老師學習南管音樂，曾參與多場音樂會與各式演出。

製作人 | 盧健英
燈光設計 | 王耀崇
音響設計 | 田明欣、陳姿君
字幕設計 | 林煜韓
節目單設計 | 許銘文
影像紀錄 | 張皓然
執行製作 | 黃晏容、呂昶賢

主辦 | 心心南管樂坊
共同主辦 | CLOUD GATE 雲門劇場
協辦 | 自鹿文化 台灣好基金會
指導 | 文化部
贊助 | 國藝會

感謝名單 (以下按姓名筆畫順序)

文化部 台北市文化局 藝響空間 國藝會

台灣引興(股)公司 甲天下股份有限公司 全漢企業股份有限公司
志聖工業股份有限公司 佳必琪國際股份有限公司 洪建全教育文化基金會
勝堡村營造(股)公司 勤誠興業股份有限公司 德杰公益文教基金會

丁詩湖 王漢華 江宗怡 李琬玲 呂恩雅 卓尙一 周桂英 林秀梅 林淑玲
林懷民 林克華 林惠玲 洪韡茗 唐秋鈴 唐慧中 徐君如 常定華 張敏美
張舒眉 張愛珍 梁正賢 許悔之 陳九駱 陳香樺 陳碧娥 陳麗薰 黃玉蘭
彭鴻菲 游麗容 廖林秀蘭 楊蘋 葉寶鳳 鄧櫻姬 鄭玫玲 鄭乾池 鄭雅仁
簡淑女 藍采如