消逝的聲音

for

中題琴與鋼琴二重奏 (2016)

馬定一

怡誠國際藝術工作室委託創作 財團法人國家文化藝術基金會贊助

樂曲解說

《消逝的聲音》創作於 2016 年,其主要的創作靈感來自對原住民音樂的反思。

去年暑假有機會去屏東的山地門文化園區旅遊,園區的原住民歌舞表演,是以音樂劇的形式呈現,整場音樂的設計與安排隨著劇情的發展有著各種不同的原住民音樂與舞蹈,但令人失望的是:那些原住民音樂已失去原汁原味了。整株劇使用的樂器是兩把電吉他和一組 drum set:固定的大鼓拍點、簡單的和聲進行和幾個不斷循環的伴奏模式,bar form似的曲調進行,整個音樂像極了流行音樂。這使我懷疑這真是我們想聽到的原住民音樂嗎?抑或這是原住民部落對他們傳統音樂指出未來的發展方向?雖然我不是很懂得原住民音樂,但直覺上,台灣原住民音樂似乎已沒落了,甚至遺失了。這使我興起了這首中提琴和鋼琴二重奏的曲名,同時並決定以原住民音樂素材來創作這首二重奏曲。

《消逝的聲音》由五首小品組成,分別為 1. 祕境; 2. Kal Jaziyanan; 3. 戰舞; 4. 悲歌和 5. Der Abschied。這五首小品的架構如下:第一首是導奏,第二到第四首是這首曲子的主要部分,我分別從周明傑先生所寫的《力與美的交織---五個部落的排灣族勇士舞研究》論文中選出了三首排灣族歌曲的采風記譜,並在這三首小品中分別引用了部分曲調或節奏作為這中間三首小品的主要素材;第五首則是尾奏。

第一首〈祕境〉主要是描寫原住民的音樂對我而言是一個不孰悉的、神祕的世界,使用原住民音樂的素材,對我而言,好像走進了一個神祕的古老部落一般;另一方面也暗指著:對我而言,以原住民音樂素材來創作,像是將要去尋寶一般,踏入一個神祕的世界。第二首〈Kal Jaziyanan〉是排灣族的勇士歌,我用支聲複音的手法來寫作,整首音樂引用了排灣族勇士歌的片段旋律;第三首〈戰舞〉則是引用了排灣族勇士舞的前兩小節作為主要素材發展而成,全曲激昂澎湃,我試圖用音樂描寫排灣族勇士們,為即將到來的戰鬥,向他們的神祇,獻上戰舞,祈求戰爭的勝利;第四首〈悲歌〉的主要素材則是引用了一首排灣族情歌的動機。我刻意配以不同的和聲色彩來凸顯排灣族情侶因戰爭無法長相廝守的悲情;第五首〈Der Abschied〉以馬勒《大地之歌》最後一首〈告別〉的動機,作為這首小品的主要素材,因此曲名就用了與馬勒《大地之歌》第六首相同的曲名,我如此引用,乃是意指:傳統的原住民音樂到了今日,已成為只是紙上研究談論的題材,但在實際日常生活中,已逐漸消逝,不復存在了。此曲末尾的 Coda 段落,我引用了馬勒〈告別〉女中音唱出"e-wig"(中文乃「永恆」之意)的結尾段,意指:雖然傳統的原住民音樂已成為紙上研究談論的題材,但我仍希望它在大家的關注及齊心下,能逐漸復甦,得到普羅大眾的重視。

1. 秘 境

