

國立交通大學

音樂研究所 作曲組

碩士論文

許凱斐作品發表會

含輔助文件

室內樂作品《希望井・預約的幸福》創作理念

Compositions by Kai-Fei Hsu
with a supporting paper

The Musical Idea of My Chamber Music Work

The Well of Hope • An Appoiment with Happiness

研究生：許凱斐

指導教授：李子聲

97年7月

許凱斐作品發表會

含輔助文件

室內樂作品《希望井・預約的幸福》創作理念

Compositions by Kai- Fei Hsu

with a supporting paper

The Musical Idea of My Chamber Music Work

The Well of Hope • An Appoiment with Happiness

研究生：許凱斐 Student: Kai-Fei Hsu

指導教授：李子聲 Advisor: Tzyy-Sheng Lee

音樂研究所 作曲組

碩士論文

A Thesis Submitted to
the Institute of Music
College of Humanities and Social Sciences
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of
Master of Art
(Composition)

Hsinchu, Taiwan

July 2008

中華民國 九十七年七月

許凱斐作品發表會

Compositions by Kai- Fei Hsu

研究生：許凱斐 Student: Kai-Fei Hsu

指導教授：李子聲 Advisor: Tzyy-Sheng Lee

作品發表會曲目

《醞·孕·韻》 (2005) 為柳琴、雙簧管、大提琴與打擊

《失語的羽翼》 (2006) 為長笛、大提琴與豎琴

《繭》 (2005) 琵琶獨奏

《希望井·預約的幸福》 (2007/08) 為女聲、中音薩克斯風、小提琴、大提琴與鋼琴

Brewing • Breeding • Charming (2005)
for liuqin, oboe, violoncello and percussion

Wings Without Words (2006)
for flute, violoncello and harp

Cocoon (2005)
for pipa solo

Well of Hope • An Appoiment with Happiness (2007/08)
for female voice, alto saxphone, violin, violoncello and piano

上列曲目已於二〇〇八年五月十八日下午三點在國立交通大學演奏廳演出，該場作品發表會錄音之 CD 將附錄於本文。

The program above was performed on Sunday, May 18, 2008, 3:00 pm in the Recital Hall of the National Chiao Tung University. The recording CD of the recital is appended on this paper.

許凱斐作品發表會錄音 CD 曲目表

時間：二〇〇八年五月十八日（日）下午三點

地點：國立交通大學活動中心二樓 演藝廳

曲目

- 1 《醞·孕·韻》 (2005) 為柳琴、雙簧管、大提琴與打擊 8'15"

Brewing · Breeding · Charming for liuqin, oboe, violoncello and percussion

Liuqin/馬欣好 Ob./林詩婕 Vc./魏佩瑩 Perc./游丹綾

- 2 《失語的羽翼》 (2006) 為長笛、大提琴與豎琴 9'

Wings Without Words for flute, violoncello and harp

Fl./李佳芸 Vc./江昭穎 Harp/丁怡文

- 3 《繭》 (2005) 琵琶獨奏 10'

Cacoon for pipa solo

Pipa/蘇美諭

- 4 《希望井·預約的幸福》 (2007/08) 11'36"

為女聲、中音薩克斯風、小提琴、大提琴與鋼琴

Well of Hope · An Appoiment with Happiness

for female voice, alto saxophone, violin, violoncello and piano

Female voice/陳映如 Sax./謝欣歆 Vl./吳芸臻 Vc./江昭穎 Pno./徐幼齡

輔助文件摘要

本文可分為兩個部分：第一部份為輔助文件室內樂作品《希望井·預約的幸福》的創作理念，第二部份為碩士學位音樂會作品之樂譜附錄，分別是為柳琴、雙簧管、大提琴與打擊的《醞·孕·韻》、琵琶獨奏曲《蘭》、為長笛、大提琴與豎琴的《失語的羽翼》及為女聲、薩克斯風、小提琴、大提琴與鋼琴的《希望井·預約的幸福》。

《希望井·預約的幸福》是一首包含聲樂的室內樂作品，作品中運用了《希望井》及《預約的幸福》兩首現代詩的部分文詞，依照作曲者自己的想法將兩首詩揉合為一個愛情故事。本文將探討此作品對於詩詞與音樂結合的手法，以及轉化為各種樂念的體現與創作手法。

Supporting Paper Abstract

This supporting paper can be divided into two parts. The first part discusses the compositional ideas of my work for chamber ensemble, *The Well of Hope • An Appoiment with Happiness* and the second part is the music scores which were performed during my master's degree concert : *Brewing • Breeding • Charming* for liuqin, oboe, violoncello and percussion, *Cacoon* for pipa solo, *Wings Without Words* for flute, violoncello and harp, *The Well of Hope • An Appoiment with Happiness* for female voice, alto saxphone, violin, violoncello and piano.

The Well of Hope • An Appoiment with Happiness is a piece for chamber ensemble with female voice. The text of this piece is quoted from two poems: *The Well of Hope* and *An Appoiment with Happiness* which were written by the Taiwanese poets Jimmy and Shu-Ling Horng repectively. For this composition I have integrated words from these two poems into a fictitious love story. This paper discusses how the music and text are combined as well as how this interaction helped inspire me while composing this piece.

誌 謝

感謝歷經我生命軌道中的所有人，有你們的支持，讓我能鼓舞著自己持續不斷追尋生命中更多的永恆與幸福。

首先，感謝我最愛的父母親，您們辛勤的栽培我和妹妹，給我們滿滿的愛，不論生活、課業、感情上都時時提點我們，當我們最強而有力的臂膀，能當您們的小孩，真的是世界上最幸福的事了。感謝我最愛的妹妹芝綺，鑽研美術的妳，仍能給予我的當代音樂作品許多意見，妳永遠鼓勵並支持著我，讓我能更勇敢的朝著自己的夢想前進。感謝我最愛的老公志弘，給我許多創作的養分，這段日子以來，常陪我在書房熬夜打譜、寫論文，幫我照顧愛唱歌的小妞妞並分擔許多家務。感謝我所有親愛的家人們，謝謝你們。

感謝李子聲老師的指導，您為我開拓了當代音樂的視野，從不侷限學生作曲手法的您，讓我保有更多自己的想像空間。跟隨您學習作曲，讓我增添許多生活上的磨練，感謝您一直包容我的有話直說，辛苦您了。感謝交大音樂所為我灌溉豐富音樂知識的老師們：吳丁連老師讓我開始學習著沈澱心靈，楊建章老師在做學問及生活上給予我許多的幫助，金立群老師賦予我許多寶貴的意見。尤其感謝上學期細心指導我的董昭民老師，謝謝您包容了因蠟燭 n 頭燒而不够認真專注學習的我，跟您學習作曲是相當愉悅的過程。最後要謝謝大學時期指導我作曲的桑磊柏老師，在研究所寫作論文階段仍給予我許多的鼓勵與建議，謝謝您。

感謝許多曾幫助過我及陪伴著我的同學、親友與同事，尤其是身在異地卻仍保持聯繫與關心的羊羊、小維、小貞、阿婆、婉琪、佩娟、秀媚與民生姊妹們。最後要感謝願意接受我的音樂荼毒，並辛勤幫我練習的所有學妹及演奏家，謝謝你們，賦予我的樂曲最美的靈魂。

目 錄

作品發表會曲目.....	i
作品發表會錄音 CD 曲目表	ii
輔助文件摘要.....	iii
Supporting Paper Abstract.....	iv
誌謝.....	v
目錄.....	vi
表目錄.....	vii
樂譜目錄.....	viii
第一章 前言.....	1
第二章 《希望井・預約的幸福》詩與樂的結合.....	2
第一節 音樂創作與文字.....	2
第二節 來自詩作《希望井》與《預約的幸福》的創作靈感.....	6
第三節 《希望井・預約的幸福》樂曲之情緒鋪陳與架構.....	8
第三章 《希望井・預約的幸福》樂念與其體現	11
第一節 「深井」樂念的表現手法.....	11
第二節 「幻想」樂念的表現手法.....	14
第三節 「暗夜」樂念的表現手法.....	17
第四節 「約會」樂念的表現手法.....	21
第四章 《希望井・預約的幸福》聲樂與鋼琴之語彙.....	26
第一節 聲樂寫作手法.....	26
第二節 鋼琴寫作手法.....	28
第五章 結語	33
參考文獻	35
樂譜附錄	36

表目錄

表 1	各樂段詩詞選用及聲樂使用手法.....	10
表 2	第三樂段，情緒張力設計.....	18
表 3	第三樂段，鋼琴各種演奏技巧	31

樂譜目錄

譜例 1	《希望井・預約的幸福》，mm. 1-3.....	12
譜例 2	《希望井・預約的幸福》，mm. 10-12.....	13
譜例 3	《希望井・預約的幸福》，mm. 19-24.....	14
譜例 4	《希望井・預約的幸福》，mm. 28-30.....	15
譜例 5	《希望井・預約的幸福》，mm. 31-35.....	16
譜例 6	《希望井・預約的幸福》，mm. 36-38 黑夜	17
譜例 7	《希望井・預約的幸福》，mm. 59-62 聲樂	19
譜例 8	《希望井・預約的幸福》，mm. 61-65 絃樂、鋼琴比喻繁星	20
譜例 9	《希望井・預約的幸福》，mm. 66-71 我們並肩	21
譜例 10	《希望井・預約的幸福》，mm. 72-73 我們並肩「看」	22
譜例 11	《希望井・預約的幸福》，mm. 74-76 夕陽	22
譜例 12	《希望井・預約的幸福》，mm. 77-79 星月	23
譜例 13	《希望井・預約的幸福》，mm. 80-85 曙光	24
譜例 14	《希望井・預約的幸福》，mm. 100-107 樂曲尾聲	25
譜例 15	《希望井・預約的幸福》，mm. 1-6 聲樂鼻音字母與韻腳轉換，彈舌	27
譜例 16	《希望井・預約的幸福》，m. 13 先彈奏實音，再按絃以發出泛音	29
譜例 17	《希望井・預約的幸福》，mm. 19-20 泛音→實音→按絃發出泛音	29
譜例 18	《希望井・預約的幸福》，mm. 29-35 鋼琴各種虛音	30
譜例 19	《希望井・預約的幸福》，mm. 41-46 鋼琴的音堆與音色變化	32
譜例 20	《希望井・預約的幸福》，mm. 48-54 鋼琴模仿蟲鳴	32

第一章 前言

為聲樂與四件樂器的室內樂曲《希望井·預約的幸福》，靈感來自幾米的繪本創作《我的心中開出一朵花》¹中的短詩《希望井》與洪淑苓詩集《預約的幸福》²的同名詩作《預約的幸福》³。當筆者正忙碌的籌備著婚事，沈醉喜悅中的同時，深深地被這兩首標題看似幸福滿溢且充滿希望的詩所吸引，於是以自己的想像揉合了這兩首詩，剪輯拼貼成虛擬杜撰的故事情境，並將其轉化為表達自我的音樂語彙。此曲創作動機為筆者對詩中所表達「意境」的情感轉化。此曲中的聲樂部份，除了慣用的發聲方式，並賦予一些較為特殊的演唱表達方式，在構思此曲時，上述提及的慣用與特殊兩種手法不斷的在筆者腦海中拉扯，最後衍生出《希望井·預約的幸福》特有的聲樂語法。

在此曲中，筆者選擇了以單純的器樂織度以及女聲以無歌詞的「人聲器樂化手法」來呈現《希望井》詩中的情境，而無詩文的演唱；其餘的樂段則擷取部份詩文來闡述《預約的幸福》一詩，當中的女聲部份，時而一字字的唸或唱著歌詞，時而吟唱無詩詞的聲響。以上兩種迥異之女聲表現手法的運用對作曲者及聲樂演唱者都是個新鮮有趣的挑戰。

¹ 幾米繪本創作《我的心中開出一朵花》，大塊文化，2000年出版。

² 洪淑苓詩集《預約的幸福》，河童出版社，2001年出版。作者在序中提到此書名暗示自己對溫婉抒情的重視。

³ 《預約的幸福》，首次發表為200.2.12刊登於聯合報副刊。

第二章《希望井·預約的幸福》詩與樂的結合

第一節 音樂創作與文字

在中國，詩是最早誕生的文學體裁，早在公元兩千多年前，黃河流域一帶，即開始見證並伴隨著時代的進展而不停演化。從古詩，到唐詩，到二十世紀初的現代詩（新詩），詩以多樣的面貌在我們面前展現。人們用詩來記錄事件，表達情緒，傾訴愛意。詩的外在呈現，不外乎吟唱與朗誦，故“詩”與“樂”的關係，向來是密切而不可分割。

在西方，音樂學家歐吉阿得斯（Thrasybulos Georgiades）⁴認為：

Musiké⁵一字同時包含了今日的語言與音樂兩字的意思，並不是一個名詞，而是形容詞，形容一種行為與一種狀態。Musiké一詞在古希臘文是節奏、音樂、詩句和舞蹈的根源，這是最早闡述音樂與文字相互結合的證明。而 Musiké 一詞在日後的歐洲文化中，才分為散文、詩文和音樂。⁶

歷史上有許多將文學與音樂相互比較的文獻。在音樂學家王次炤的著作《音樂美學新論》一書中，就統整了許多文學家與音樂家的看法。本文將列舉如下：

英國的文學家柯克曾以「音樂語言」為題寫過一篇專著，闡述音樂的音調所具有各種語義因素，對音樂的表述和語言的表述做了對應性的研究。俄國文學家屠格涅夫也曾表達音樂與語言藝術的關係，其小說《春潮》中寫到：「我們無法描寫薩寧

⁴ Thrasybulos Georgiades，希臘裔音樂學家。

⁵ Musiké，古希臘文，今引伸為音樂之意。

⁶ 此段引用羅基敏著作的《文化/文化音樂》，（台北：高談文化，1999年），頁234。

(小說中的男主角)讀了這封信後的內心感受，沒有一種言詞可以充分表達出這些深刻而強烈的並且是不太清晰的、難以用語言表達的情感，只有用音樂才能把這些感情表現出來。」作曲家孟德爾頌也把音樂當作一種至高無上的語言方式。他認為音樂之所以不能用文字來表述，是因為它太豐富了。他曾說：「語言在我看來是含糊的，模糊的，容易誤解的，而真正的音樂卻能將千百種美好的事物灌注心田，勝過語言……。」⁷

就屠格涅夫與孟德爾頌的論述，音樂藝術應該是超越語言的，音樂中蘊含的想像空間，是語言所無法表達的，也因此音樂的感性凌駕語言之上。

荀白克在其文章《和文字的關係》中，提及：「音樂是一種語言，也是一種藝術，正如同文學家用語言思考畫家用顏色思考一般，音樂家係以音樂來思考的。」⁸

如同文字是文學的工具，音符也是音樂展現的工具之一。中西音樂史上，有許多音樂與語言結合的例子，如西方的聲樂曲、歌劇；中國的說唱、戲曲等。二十世紀後的許多作曲家，更是致力於拓展語言與音樂結合的手法。荀白克的《月光小丑》⁹首開先例，打破了傳統聲樂作品的創作手法，啟用了「唸唱法」¹⁰，擴充了聲樂的領域，亦啟發了爾後聲樂「抽象語言的極端表現主義」之誕生¹¹。李給替的《冒險》¹³更是將聲樂的表現推向極致，將語言抽象化。融合了樂音與噪音，甚至連喘息、清喉嚨、笑聲、哭聲、嗚噎、呻吟、咳嗽、呼吸困難……等聲響都化做聲樂的表現手法。

在許多中文與現代音樂語彙相互結合的聲樂作品當中，除了使用唸唱法於中文聲樂作品外，更有作曲家將戲曲唱腔運用其中。作曲家瞿小松曾說：「20 世紀的西方音樂有個特點，有個清晰的願望：擺脫它的傳統。所以使人聲器樂化是有意做的，有意進入一個新的領域。西方的傳統演唱方式是基於旋律的，比較單一。而中國的傳統演唱方式

⁷ 此段引用王次炤《音樂美學新論》，(台北：萬象圖書，1997)，頁 216-217。

⁸ 此段引用羅基敏著作的《文化/文化音樂》，(台北：高談文化，1999 年)，頁 253。

⁹ 月光小丑 (*Pierrot Lunaire*)，荀白克作品第二十一號，創作於 1912 年，為朗誦者、鋼琴、長笛 (兼短笛)、豎笛 (兼低音豎笛)、小提琴 (兼中提琴) 與大提琴。

¹⁰ 唸唱法，*Sprechgesang*，是一種介於歌唱和演說之間的發聲類型。

¹¹ 引用潘皇龍《現代音樂的焦點》，(台北：全音，1999)，頁 30。

則不然，比如昆曲、蘇州平彈等的演唱方式，不只是注重旋律，還注重對一個字的處理，這點我覺得是很多人都沒有注意到的，很多中國人都不知道有這麼一種文化存在。希望這種狀況能夠慢慢改變，多一些中國作曲家能夠看到這一點。」¹²。

在音樂學家羅基敏的著作《文化/文化音樂》中的〈由聲樂作品中的音樂與語言看台灣當代文化的多元發展〉，即探討許多台灣當代作曲家的聲樂作品，文中提到：

使用「以語言為音樂」(Sprache als Musik)¹³的作品，如馬水龍的《夜思》(1973)的最後三小節，聲樂以朗誦的方式依據樂譜標明的節奏唸出「低頭思故鄉」。記譜上雖無音高的標示，但由語言所產生的音高變化，再賦予節奏上的變化，便能充分展現出中文的特質，因此也有許多作曲家喜歡將此種手法運用於中文聲樂作品中。運用傳統戲曲唱腔的如盧炎的《浪淘沙》(1976)，大量使用一字多音的旋律，亦或在樂句結束處標示顫音。¹⁴

除了運用各種作曲技巧於中文聲樂曲外，以人聲加上傳統樂器編制的聲樂曲，如馬水龍為中國蕭與九樣打擊樂器的《我是》(1985)，潘皇龍為人聲、擊樂與傳統樂器的《螳螂捕蟬·黃雀在後》¹⁵(2000/2001)，皆因傳統器樂編制的運用而充分展現中文詩詞的獨特韻味。

作曲靈感源自後現代新詩的作品，如香港作曲家陳明志的《醉眼看西貢》¹⁶(1998)，編制為朗誦者與國樂團，樂曲中多處營造詩中所表達的旨趣，亦運用了與觀眾互動的手法。

¹² 引用瞿小松訪談(訪談者：李如一，時間：2000.6.4，地點：深圳京都酒店)，參考網址為 <http://www.sinologic.com/newmusic/sub/pics/quxiaosong.html>

¹³ Schumann 《Zwielicht》一曲中最早使用到以唸詞來代替歌詞的演唱，Dieter Schnebe 稱此種手法為 *Sprache als Musik*。(引用羅基敏《文化/文化音樂》，頁 246)

¹⁴ 引用羅基敏《文化/文化音樂》，頁 246-252。

¹⁵ 《螳螂捕蟬·黃雀在後》為人聲、長笛、單簧管、雙簧管、小提琴與大提琴的六重奏(2000/2001)，2001.5.11 於台北人室內樂團假台北國家演奏廳主辦之「潘皇龍樂展」中首演。2002.11.13 由采風樂團於德國演出傳統樂器編制的版本(2000/2001)。

¹⁶ 《醉眼看西貢》，此曲的靈感源自陳中禧的同名詩作，這首後現代詩，透過曾在不同時空出現的樂壇、文壇人物，加上香港獨特的環境及不同的語言，編織了一種非常獨特的藝術氛圍。(引用陳明志編著，《中樂音您而更動聽—民族管弦樂導賞(下冊)》，香港：三聯書店，2004，頁 266。)

這些成功的當代中文聲樂作品，也為後來的作曲家們，開啓了以現代作曲技巧結合傳統文化來寫作中文聲樂作品的大門。筆者的室內樂曲《希望井·預約的幸福》，亦試圖實驗另一種當代中文聲樂作品的新風貌。

第二節 來自詩作《希望井》與《預約的幸福》的創作靈感

作曲家的靈感除了來自外在生活的體驗，還有內在心靈的感召。內在心靈又包含了許多無意識或潛意識的深層記憶。對事物的感觸、對大自然聲音的共鳴、欣賞各類藝術所產生的悸動、自然流露的情感…等，都能作為作曲家的創作動機。

室內樂曲《希望井·預約的幸福》的靈感來自兩首詩作，首先吸引筆者的是這兩篇詩作的名稱。嵌有「希望」、「幸福」的詩名是我同時選用兩首詩來作曲的關鍵。帶有希望的同時，就是一種幸福感召。

筆者選用幾米《希望井》與洪淑苓《預約的幸福》之部分詩文，藉由自己的想像揉合了這兩首詩，剪輯拼貼成筆者虛擬杜撰的故事情境，並將此故事情境轉化成音符，依照此意念來開展《希望井·預約的幸福》一曲。

《希望井》乃源自幾米的繪本創作《我的心中開出一朵花》中的一則短詩。原詩文如下：

掉落深井，我大聲呼喊，等待救援…

天黑了，黯然低頭，才發現水面滿是閃爍的星光。

我總在最深的絕望裡，遇見最美麗的驚喜。

詩文所帶給筆者感受是：一開頭就突然陷入了絕境，孤立無援；當逐漸放棄希望的同時，卻獲得出乎意料的驚喜。起初的“意外”感染了“絕望”，另一個“意外”則捎來了“希望”。研讀此詩作的同時，亦勾勒出筆者心中對此首樂曲的無限希望與想像。

《預約的幸福》出自洪淑苓詩集《預約的幸福》。原詩文如下：

《預約的幸福》

這是預約的幸福

如果你是我下輩子的情人

黃昏的約會

我在窗口

泡一壺茶等你

你可以帶鮮花和巧克力

但請不要帶魚來

因為我並不想作晚餐

我們並肩

看夕陽星月

直到溫柔的曙光為我們

蓋上一記香軟的吻

這首詩描寫一名女子對愛情的渴望與想像。“預約的”暗喻這輩子可能得不到這份愛情，而只好將希望寄託在下輩子。文章中的場景與互動，也意味著詩中主角這輩子想要但卻沒能得到的遺憾。從另一個角度看此詩，則可解讀為這對戀人約定下輩子再延續此生與對方的愛情。在此曲，筆者選擇了詮釋後者的意境。

筆者秉持「帶有希望的同時，就是一種幸福感召」之念頭，將兩首詩本身的情境加以轉化，在剪輯拼貼詩文的同時，不時以“希望”與“幸福”為主要意念來貫穿全曲，寫作出蘊含希冀之《希望井·預約的幸福》。

第三節 《希望井·預約的幸福》樂曲之情緒鋪陳與架構

筆者將文字與音樂相互結合，剪輯拼貼《希望井》與《預約的幸福》兩首現代詩文，穿插運用於室內樂曲《希望井·預約的幸福》中。以器樂及器樂化的人聲來描述《希望井》的詩文意境，並由聲樂演唱擷取自《預約的幸福》中的部分詩句，揉合其中。

筆者將兩首詩文相互穿插運用，「希望」為「經」，「幸福」是「緯」，投入自己想像的情境，揉合成一愛情故事，轉化為室內樂曲《希望井·預約的幸福》特有的情緒張力。此曲為五個樂段的架構，依照剪輯拼貼後之順序，將詩文運用其中。各樂段的詩文選用與情緒鋪陳如下面段落所示。

第一樂段以《希望井》原詩之首句「掉落深井，我大聲呼喊，等待救援……」做為樂曲開端，以器樂演奏加上器樂化的人聲來形容深井中幽暗的感覺，與不慎墜入井中的主角內心之感受，深井的空蕩迴響在此樂段持續著，聲樂傳達主角內心的恐懼一次次的吶喊求救，終至無力與絕望，僅剩深井內的水滴聲迴盪……。

第二樂段選用源自《預約的幸福》之詩句「這是預約的幸福，如果你是我下輩子的情人」，作為此樂段故事情節延展的靈感，以音樂來描繪主角在井中絕望後的想像與期盼。碰觸不到的對方，不斷錯過的兩人，一次又一次的追尋與錯過。最終，似乎在一起了，但，這其實只是主角在井裡的幻想罷了。

第三樂段選用源自《希望井》之詩句「天黑了，黯然低頭，才發現水面滿是閃爍的星光」。這段描述的不是天色漸暗，而是在主角幻想可以與深愛的人下輩子相守時，驀然驚覺天黑。黑夜瞬間吞噬了內心的希冀，蟲鳴帶來的不是恬靜舒適的感受，反而促使主角心中的恐懼愈趨強烈。在一陣驚恐與疲憊的狀態後，*黯然低頭，才發現水面滿是閃爍的星光*。彷彿真的看見了滿天的星斗般，心情雀躍舒適，星空盡訴了她的思念……。

第四樂段選用源自《預約的幸福》之詩句「我們並肩，看夕陽星月，直到溫柔的曙光為我們，蓋上一記香軟的吻」。這段是個若有似無情境，暗喻了主角跟深愛的人相守。在這個樂段中，將希望推至最高點，因此聲樂不再是扮演器樂化的角色。在此樂段中，

將所有內心的感受都訴諸文字，夕陽、星月、曙光，依時間軸來層層描述兩人共同分享的景致，也將濃烈的愛意化作曙光來闡述。

選用源自《希望井》之詩文「我總在最深的絕望裡，遇見最美麗的驚喜」的第五樂段，是全曲的尾聲樂段。由渾沌不明至撥雲見日，賦予人希望，為故事下了最美的結語。

聲樂除了單純的演唱，亦包含了器樂化、唸唱等手法。依照樂段而有不同的表現手法：第一樂段將聲樂器樂化，無詩詞的演唱；第二樂段擷取《預約的幸福》中的詩文來演唱；第三樂段將聲樂器樂化，無詩詞的演唱；第四樂段擷取《預約的幸福》中的詩文來演唱；此曲尾聲樂段僅唸《希望井》之部份詩文，而無人聲演唱。下列表 1 為各樂段選用之詩詞，與聲樂的使用手法。

【表 1】 各樂段詩詞選用及聲樂使用手法

段落	小節數	各樂段選用之詩詞	詩詞出處	聲樂 使用手法
第一 樂段	mm.1-12	掉落深井， 我大聲呼喊， 等待救援…	源自 《希望井》	人聲器樂化 無詩詞的演唱
第二 樂段	mm.13-35	這是預約的幸福，如果 你是我下輩子的情人	源自 《預約的幸福》	演唱詩詞
第三 樂段	mm.36-66	天黑了，黯然低頭， 才發現水面滿是 閃爍的星光	源自 《希望井》	人聲器樂化 無詩詞的演唱
第四 樂段	mm.66-100	我們並肩， 看夕陽星月，直到溫柔 的曙光為我們， 蓋上一記香軟的吻	源自 《預約的幸福》	演唱詩詞
第五 樂段 (尾聲)	mm.100-107	我總在最深的絕望 裡，遇見最美麗的驚喜	源自 《希望井》	唸出詩詞

第三章 《希望井·預約的幸福》樂念與其體現

筆者結合了文字與音樂，剪輯拼貼《希望井》與《預約的幸福》兩首現代詩文，穿插運用於室內樂曲《希望井·預約的幸福》中。以愛情故事為主軸的此曲，依剪輯拼貼後的詩文，來劃分各樂段主要樂念。第一樂段選用詩文「掉落深井，我大聲呼喊，等待救援…」，主要表達「深井」的意念；第二樂段選用詩文「這是預約的幸福，如果你是我下輩子的情人」，轉化為「幻想」的意念；第三樂段選用詩文「天黑了，黯然低頭，才發現水面滿是閃爍的星光」，描繪「深夜」之意念；第四樂段「我們並肩，看夕陽星月，直到溫柔的曙光為我們，蓋上一記香軟的吻」與第五樂段「我總在最深的絕望裡，遇見最美麗的驚喜」，以「約會」樂念貫穿兩樂段，為此愛情故事灑下美麗的結語。

第一節 「深井」樂念的表現手法

此曲選用女聲來詮釋此愛情故事中掉落深井、期待與愛人相守的主角心境。《希望井·預約的幸福》第一至十二小節的起始樂段，描繪深井中的聲響。此樂段將編制稍作更動為女聲、中音薩克斯風、小提琴演奏者兼奏南梆子、大提琴與鋼琴，由上述聲部共同闡述「掉落深井，我大聲呼喊，等待救援…」之詩文。

整個樂段在黑暗中展開，南梆子劃破寂靜，彷彿深井中具穿透力的水滴聲，持續的音響成了貫穿整個樂段的靈魂（見譜例 1）。南梆子放置於鋼琴琴箱內的中央發音孔上，由小提琴演奏者至鋼琴旁來敲奏，並藉鋼琴的踏板產生迴音，增添井內空盪盪的情境。

【譜例 1】 《希望井・預約的幸福》，mm. 1-3

整段略緩
迴響的 ♩ = 40

Female voice

Alto Sax.

南椰子 (Violin)

Cello

Piano

小提琴演奏者站在鋼琴旁敲奏南椰子
南椰子放置在鋼琴琴箱內的中間音孔上，藉由鋼琴的延音踏板產生迴響

右手按琴鍵，左手觸絃發出泛音

用手指打絃(在大的音位上)

Spa

聲樂的彈舌及大提琴的撥絃奏，與南椰子的水滴聲相互呼應。聲樂彈舌的各種嘴型變換標示於中括號內，用以與演唱的字音做區分。聲樂在此樂段僅使用單一音高降 E 音，並在降 E 的長音上做各種的音色變化，大量運用 m、n 等字母強調鼻腔共鳴，靠嘴型的變換來改變每個音的韻腳。器樂則使用輕薄織度，襯托聲樂喃喃自語似的鳴唱。

為了營造深井中空蕩蕩的氛圍，在本樂段中，鋼琴皆使用泛音及手指打絃等虛音記法¹⁷，整個樂段的鋼琴皆彈奏降 A 的泛音，泛音的使用包含了 1/3、1/4、1/7 等分絃泛音以烘托深井中的朦朧音色，而手指打絃的技巧則象徵深井中不知哪兒經傳來的突兀聲響。

樂段鋪陳至第十、十一小節時，聲樂以快速的變換嘴型象徵著主角不斷呼喊求救，薩克斯風與鋼琴呼應了聲樂的緊張恐慌與掙扎，鋼琴手掌拍打著第四音區琴絃象徵掙扎

¹⁷ 虛音一詞始用於古琴的音色，古琴的空絃音謂之散音，散音與不加變化的按音統稱為實音，泛音則為虛音。在此將單純彈奏鋼琴鍵所發出的聲音視為實音，其他手指觸碰琴絃等技巧稱之為虛音。

與失落的情緒。第十二小節的聲樂在強奏（*f*）的力度上發出最後一聲，宣告主角用盡最後力氣吶喊求救後徹底絕望，在殘響聲中，南梆子的強奏再度帶出水滴的聲響……。（見譜例 2）

【譜例 2】 《希望井·預約的幸福》，mm. 10-12

20 以最快速 [u] [wa] 實聲變換 + 多腔吟唱
u wa u wa u wa in wa

20 長音加雜打鐘
mp *rob pp* *ff*

20 arco *mf* *f* *f* *mp*

20 (II) 以最快速度打任一絃
pp *mp* *ff*

(IV)

第二節 「幻想」樂念的表現手法

《希望井·預約的幸福》第二樂段（第十三至三十五小節）的中心樂念是「幻想」，承續了前一樂段的絕望收尾。在此樂段中，主角心情漸趨平穩並開始幻想，想像能與深愛的他碰面的情境。由現實生活兩人不斷的擦身而過為開端，直至最後相遇的情景，由聲樂唱出「這是預約幸福，如果你是我下輩子的情人」，然而，兩人重疊在一起的影像或許是主角自己的幻想罷了。

鋼琴的演奏法伴隨著聲樂而改變，此段主要可以分為兩種表現手法。第十三至二十八小節，在兩人不段錯過彼此的情景中，聲樂演唱無意義的子音與母音來陪襯器樂，鋼琴則以 C 音的泛音延伸各種音色變化。（見譜例 3）

聲樂角色逐漸鮮明，鋼琴在第二十八至三十五小節開始加入琶音，代表虛音的泛音、擦絃、滑絃、撥琴絃等音色也穿插使用，提醒這是幻覺而非真實。薩克斯管代表著主角深愛的人，當薩克斯管樂句的出現，預示兩人即將碰面，此時舞台上聲樂的眼睛望著遠方找尋薩克斯管（她的愛人），並露出了淺淺的微笑，表達內心的欣喜。（見譜例 4）

【譜例 3】 《希望井·預約的幸福》，mm. 19-24

The musical score for Example 3, measures 19-24, is presented in a five-staff format. The staves are labeled as follows: voice, A. Sax., Vln., Vc., and Pno. The voice part begins in measure 19 with a melodic line, marked with dynamics *mp* and *ppp*. The A. Sax. part starts in measure 20 with a melodic line, marked with *ppp*, *mf*, and *pp*. The Vln. part also starts in measure 20 with a melodic line, marked with *f*, *pp*, *mp*, and *ppp*. The Vc. part starts in measure 20 with a melodic line, marked with *mp*, *f*, and *pp*. The Pno. part starts in measure 20 with a melodic line, marked with *f* and *mp*. The score includes various musical notations such as dynamics, articulation marks (pizz., arco), and phrasing slurs.

當聲樂肯定的唱出「這是預約幸福，如果你是我下輩子的情人」，薩克斯管繼續與其相互呼應。第三十一至三十五小節的絃樂器以泛音來作背景音色。鋼琴在聲樂唱到「情人」時，演奏泛音音色與之對應，再次強調夢幻情境。(見譜例 5)

【譜例 5】 《希望井・預約的幸福》，mm. 31-35

The musical score for Example 5, measures 31-35, is presented in a multi-staff format. The staves are labeled as follows:

- voice:** Contains the vocal line with lyrics in Chinese: "這 是 預 約 的 幸 福 如 果 你 如 果 你 是 我 下 輩 子 的 情 人". Performance markings include *Rubato*, *a tempo*, and dynamic markings *mf*, *mp*, *f*, and *pp*.
- A. Sax.:** Contains the saxophone line with dynamic markings *pp*, *mp*, *ppp*, and *p*.
- Vln.:** Contains the violin line with dynamic marking *mp*.
- Vc.:** Contains the viola line with dynamic marking *mp*.
- Pno.:** Contains the piano line with dynamic markings *mp*, *p*, *f*, and *mp*. A red vertical line indicates a specific performance instruction: "以指腹演奏琴絃" (play with the tip of the finger).

Additional performance markings include *key slap* and *泛音* (harmonics). The score is marked with measure numbers 31, 32, 33, 34, and 35.

第三節 「暗夜」樂念的表現手法

第三樂段所選用之詩文為「天黑了，黯然低頭，才發現水面滿是閃爍的星光」。樂段開端由聲樂彈舌將情境拉回了現實的深井中，情緒鋪陳為主角在甜蜜的幻想後，因驚覺黑夜驟臨而感到恐懼。第三十六至三十八小節，大提琴近橋奏的長低音、鋼琴低音域的音堆與滑絃奏，象徵侵蝕美夢的黑夜，此樂段的恐懼氛圍就此展開。(見譜例 6)

【譜例 6】黑夜 mm. 36-38

The image shows a musical score for the piece "Night" (mm. 36-38). The score includes staves for voice, A. Sx. (Alto Saxophone), Vln. (Violin), Vc. (Violoncello), and Pno. (Piano). The score is annotated with various performance instructions and dynamics. Key annotations include:

- 緊張地** (Tense) and **暗燈 (Sop打聚光燈)** (Dim light (Sop spot)) at the beginning.
- 彈舌 (同時閉上眼)** (Tongue click (close eyes simultaneously)) for the voice part.
- 用喉音** (Use throat sound) for the voice part.
- Dynamics such as *ff*, *mp*, *mf*, *pp*, *f*, *s.p.*, and *ff^{sub}* are marked throughout the score.
- Performance techniques like *sul pont.* (sul ponticello) and *IV) 指甲掃絃奏* (IV) fingernail strumming) are indicated.
- A detailed annotation for the piano part: **左手手掌彈奏音堆(黑夜), 右手依序觸絃止音** (Left hand palm strums chord (night), right hand touches strings in sequence to stop sound).

此樂段依照各聲部合奏之力度、節奏、聲部使用的多寡…等因素，設計了六個小片段不同層次之情緒張力，並以數字來代表情緒張力等級之高與低，6 表示最高的情緒張力等級，1 則表示最低的情緒張力等級，依照樂曲演奏的順序，情緒張力等級的相對比例可列為 3：4：6：2：5：1。(見表 2) 第三十六至四時小節，主角驚覺黑夜吞噬，表現

手法有鋼琴音堆、聲樂低沈抖音與稀疏的蟲鳴，情緒張力等級設計為 3。第四十一至四十五小節，主角驚慌指數上升，表現手法有鋼琴音團音色變化、大量薩克斯風音叢¹⁸與密集蟲鳴，情緒張力等級設計為 4。第四十五至四十八小節，情緒已堆疊至高點近乎崩潰，表現手法有聲樂急促的呼吸聲、喉音喊叫，情緒張力等級設計為 6，是此樂段的高潮點。第四十八至五十六小節，情緒因聽到水滴聲而趨於緩和，表現手法有鋼琴與弦樂一同彈舌、聲樂模仿深井外的蟲鳴、鋼琴以無聲按鍵（silent keys）¹⁹取代踏板且模仿蟲鳴，情緒張力等級設計為 2。第五十六至六十一小節，慌亂再度情緒上揚，表現手法有聲樂與薩克斯風戲劇性音量相互呼應、鋼琴於IV音區的琴絃繞圈滑動、音頻高的蟲鳴、聲樂以手搗嘴，情緒張力等級設計為 5。六十一至六十五小節，主角心情因發現水面上閃爍星光而雀躍舒適，表現手法有絃樂器快速的撥絃奏表閃爍的星、鋼琴以軟頭木琴棒擊絃與滑絃交錯，情緒張力等級設計為 1。

【表 2】 第三樂段，情緒張力設計

情緒張力等級	小節數	主角情緒	表現手法
3	mm.36-40	驚覺黑夜吞噬	鋼琴音堆、 聲樂低沈抖音、 稀疏蟲鳴
4	mm.41-45	驚慌指數上升	鋼琴音團音色變化、 大量薩克斯風複音、 密集蟲鳴
6	mm.45-48	情緒近乎崩潰	聲樂急促的呼吸聲、 喉音喊叫

¹⁸ 音叢，multiphonic，薩克斯風以特殊指法吹奏出多音聲響。

¹⁹ 無聲按鍵，silent keys，輕壓住琴鍵而不發出聲響，使其他因彈奏時有延音與泛音的共鳴效果。

2	mm.48-56	情緒因聽到水滴聲 而趨於緩和	鋼琴與絃樂演奏者一同彈舌、 聲樂模仿井外蟲鳴、 鋼琴以無聲按鍵取代踏板 且模仿蟲鳴
5	mm.56-61	慌亂再度情緒上揚	聲樂與薩克斯風戲劇性 音量相互呼應、 鋼琴於IV音區的絃繞圈滑動、 音頻高的蟲鳴、 聲樂以手摀嘴
1	mm.61-65	發現水面上閃爍 星光 心情雀躍舒適	絃樂器快速的撥絃奏表 閃爍的星、 鋼琴以軟頭木琴棒擊絃奏與 滑絃奏交錯

聲樂演唱許多無意義的子音與母音來表示內心無助的吶喊，以大量喉音運用同時增添演唱者不舒服的情緒。嘖嘖聲與深井外的蟲鳴相互呼應，吸氣、吐氣強化主角緊張的呼吸聲，所有低沈的抖音，盡訴不安與恐懼感，各種音色交替使用。直到第五十九、六十小節，聲樂以驚慌的眼神，加上漸快的摀嘴動作，以視覺輔助聽覺，主角情緒愈趨慌張，黯然的慢慢將頭低了下去，聲樂突然失控的大叫一聲。到達恐慌情緒臨界點的同時，因發現水面滿是閃爍的星光而面露微笑。(見譜例7)

【譜例7】聲樂 mm. 59-62

絃樂器用來模仿蟲鳴，運用重壓琴絃的近橋奏、快速滑音的近橋奏、琴橋後方奏、巴爾托克撥絃、小提琴最高音的長音等演奏法，第六十一小節開始的快速自由撥奏代表著點點繁星（見譜例 8）。中音薩克斯風管以音叢、打鍵音、重複音型來呼應絃樂器之蟲鳴，偶以簡短的快速音群或戲劇性的抖音輔助聲樂的情緒。

【譜例 8】 絃樂、鋼琴比喻繁星 mm. 61-65

61 *mf* 微笑 (發現水面上 閃爍的星光)

voice *f*

A. Sax. *pppp*

Vln. *ppp* pizz. 快速的pizz,插入任意自由的休止符

Vc. *ppp* pizz. 快速的pizz,插入任意自由的休止符

Pno. *ppp* 手掌重拍琴絃 方向於琴絃上滑動 隨機以軟頭木琴棒擊琴絃奏出快速音群，並於曲線圖示處滑琴絃奏

silent keys

63

Vln.

Vc.

Pno.

65

第四節 「約會」樂念的表現手法

最後的兩個樂段「我們並肩，看夕陽星月，直到溫柔的曙光為我們，蓋上一記香軟的吻」敘述主角與深愛的人約會的情境，並以「我總在最深的絕望裡，遇見最美麗的驚喜」作為整首樂曲的結語。

以「並肩」作此樂段開頭強調“兩人在一起”，聲樂先唸出動詞「並」再以氣音念出「並肩」，氣音的用法展現些許害羞的情緒，當聲樂完整唱出「我們並肩」時，薩克斯風則以不同節奏吹奏出與聲樂相似的旋律，再次提醒聲樂與薩克斯風的角色：聲樂—主角，薩克斯風—主角深愛的人。（見譜例 9）

【譜例 9】我們並肩 mm. 66-69

The musical score for 'We Stand Together' (我們並肩) mm. 66-69 is presented in two systems. The first system covers measures 66-69, and the second system covers measures 70-71. The voice part is written in treble clef with lyrics in green and dynamic markings in red. The saxophone part is also in treble clef with dynamic markings in red. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and accents.

System 1 (mm. 66-69):

- voice:** 並 (mf), 並 (mp), 並肩 (mf), 肩 (mf), 並肩 (mp), 我 (p), 們 (p), 並 (p).
- A. Sx.:** pp, mp, sub:ppp, p, mp, pp.

System 2 (mm. 70-71):

- voice:** 肩 (f), 並 (f), 肩 (f).
- A. Sx.:** f.

聲樂演唱「看」時，其他樂器停止演奏，只留下鋼琴踏板所延續的聲響，讓聲樂的「看」字可以凸顯，期待我們並肩“看”到了什麼。（見譜例 10）

第七十七至七十九小節轉為星月的景致，絃樂器不再以撥奏來表示閃爍的星，空絃音加上顫音的片狀和聲彷彿星空及朦朧的月光，強弱的變換代表時而被雲遮住時而露面的月光，聲樂及薩克斯風的跳音表示閃爍的星，鋼琴也運用了點與線的聲響來代表星月，鋼琴的右手以自由的節奏彈著線狀的音響，左手則彈出點狀的閃爍星光。

(見譜例 12)

【譜例 12】 星月 mm. 77-79

The musical score for Example 12, 'Starry Moon' (mm. 77-79), features five staves: Voice, Alto Saxophone (A. Sx.), Violin (Vln.), Viola (Vc.), and Piano (Pno.). The Voice part includes lyrics '星' (Star) and '月' (Moon) with dynamic markings like *f* and *mf*. The Piano part has detailed performance instructions in Chinese: '任意順序與速度演奏此三組音型' (Play these three sound patterns in any order and speed), '按此音高順序演奏，節奏任選(介於)' (Play in this pitch order, rhythm is optional (between)), and '任意速度與音高演奏' (Play in any speed and pitch). The score also includes dynamic markings such as *pp*, *mp*, and *f* across various instruments.

器樂在第八十至八十五小節，以上行的音形來表示曙光升起。(見譜例 13)

【譜例 13】 曙光 mm. 80-85

80

voice 到 溫 柔

A. Sx. *mf* *pp*

Vln. *pp* *ppp*

Vc. *fp* *p* *ppp*

Pno. *mp* *pp* *ppp* 快速反覆演奏此音型

83

voice 溫 柔 的 曙 光 為 我 們 蓋

A. Sx. *p* *mp* *p* *f* *mp* *f* *mp*

Vln. *pp* *mp* *mf* *mp*

Vc. *mf*

Pno. *ppp* *sempre* *mp* *p* *f* *pp* *mo to* *sfz*

「我總在最深的絕望裡，遇見最美麗的驚喜」作為全曲的結語，分成兩句不同的織度，鋼琴低沈的音堆表示最深的絕望，由聲樂唸出「我總在最深的絕望裡」，大提琴再以最低的近橋奏抖音與聲樂的「絕望」相呼應，近橋奏的泛音與鋼琴踏板延音相互碰撞出環繞的聲響彷彿又拉回深井底。器樂輕薄織度帶出耐人尋味的結語「遇見最美麗的驚喜」，小提琴與鋼琴樂句以突然的上行音作結尾，彷彿樂曲尚未結束，給人無限的想像空間。（見譜例 14）

【譜例 14】 樂曲尾聲 mm. 100-107

Score for measures 100-107. The voice part has the lyrics "我總在 最深的 絕望裡". The piano part includes dynamic markings *S^{mf}* and *S^{sub}*. The violin part has a *sul pont.* marking and a *ff* dynamic. The score includes a blue circular stamp with the year 1896.

Score for measures 104-107. The voice part has the lyrics "風鈴" and a *pp* dynamic. The saxophone part has dynamics *p*, *mp*, and *ppp*. The violin part has a *pp* dynamic. The piano part includes dynamics *S^{mf}*, *mf*, *p*, and *ppp*. A green note indicates: "速度自由的演奏 此音型(兩手速度要不同)". The score includes a blue circular stamp with the year 1896.

第四章 《希望井·預約的幸福》聲樂與鋼琴之語彙

在當代音樂中不乏結合音樂與文字的聲樂作品，不論是聲樂技巧的開展，亦或是將傳統戲曲唱腔運用其中，作曲家們趨之若鶩。《希望井·預約的幸福》為一首經過剪輯拼貼兩首現代詩文《希望井》與《預約的幸福》而成就的樂曲，筆者選擇了現代詩文並著重於故事情境的描繪，因此減少了此曲在中文字音上著墨的比重，重視器樂與人聲的各種表現手法的運用。本章節將以聲樂及鋼琴為例，探討室內樂曲《希望井·預約的幸福》各聲部之寫作手法。

第一節 聲樂寫作手法

自荀白克的《月光小丑》中啓用了「唸唱法」以來，李給替的《冒險》更是將聲樂的表現推向極致，將語言抽象化，融合了樂音與噪音，甚至連喘息、笑聲、哭聲……等聲響都化做聲樂的表現手法，台灣當代的作曲家，也將「人聲器樂化」的各種表現手法推展至極致。這些成功的作品都影響著我對人聲無限可能的想像，並以轉換為自我的創作手法來完成室內樂曲《希望井·預約的幸福》。

此樂曲中的聲樂部份，除了演唱詩詞外，亦演唱無意義的各種子音與母音來作為情緒之表達，且運用了彈舌等技巧來製造各種特殊聲響。將聲樂比擬器樂，使用於第一樂段、第三樂段與第四樂段，開拓人聲更多的可能性來表達此故事的所有情緒，「以音樂為語言」的手法也在此曲中應用。

第一樂段為闡述「掉落深井，我大聲呼喊，等待救援…」詩文之情境。聲樂在此樂段主要以鼻腔的共鳴來發聲，運用強調鼻音的字母，如 m、n...等，再加上韻腳的變換，

第二節 鋼琴寫作手法

鋼琴在此曲當中，許多演奏法設計，皆考慮到琴絃所能產生的音色變化，包括直接在琴絃上演奏，以及在琴絃上做變化來改變鋼琴本身彈奏的音色。此技巧的運用可回溯至二十世紀初的美國作曲家柯威爾（Henry Dixon Cowell, 1897-1965）。彭志敏著作的《新音樂作品分析教程（上）》書中有此論述，文章內容如下：

柯威爾首創鋼琴琴絃的演奏法，使用指尖、指甲、指頭及其他工具，來“掃、拂、撥、彈”琴絃，使鋼琴大大改變了原本的自然音色，而接近豎琴或其他彈撥樂器。為此，柯威爾甚至把鋼琴稱為“絃鋼琴”或“撥絃鋼琴”（string piano），把需要用這類方法演奏的作品，也專門標明是“為絃鋼琴而作”（for string piano）。在此類型的音樂中，柯威爾也規定了要用手掌、拳頭、和手臂去演奏，從而使鋼琴的效果接近打擊樂器。此外，柯威爾也嘗試運用厚紙板、金屬、螺絲帽、迴紋針等鑲嵌進琴絃的方法，以及變化多樣而處理細緻的踏板用法²²，來調整琴絃演奏的音量和音色，成為後來約翰·凱吉（John Cage）預置鋼琴（prepared piano）²³的先驅。²⁴

鋼琴在此曲的樂段 A 中，僅使用泛音及手指打絃兩種技巧。泛音的部份，整個樂段皆彈奏以降 A 為基音的泛音，分別是 1/3、1/4、1/7 等分絃泛音，產生降 A、降 E 與稍微低的降 G 三音高，泛音來烘托深井中的朦朧音色。手指打絃的技巧象則徵井內突兀的各種聲響，在指定的音區範圍內打絃，無設定音高。

鋼琴使用於第二樂段中的泛音技巧可分為三種：第一種是先彈奏實音，再以左手按

²² 自科威爾之後，鋼琴踏板的重要性才提升。包含“半踏板”、“厚踏板”、“急踏板”……等等的踏板處理手法。

²³ prepared piano，中文譯為「預置鋼琴」，又稱作「加料鋼琴」，加螺絲帽、橡皮擦…等各種異物置入鋼琴琴絃中，使其彈奏時發出特殊的聲響，彷彿打擊樂器的效果。

²⁴ 此段出處為彭志敏《新音樂作品分析教程（上）》，（湖南文藝出版社，2004），頁 126。

絃發出泛音（見譜例 16），第二種是單純的觸絃彈奏 1/2、1/3、1/5 等分絃泛音，第三種是將實音與泛音混合運用的手法（見譜例 17）。

【譜例 16】 m. 13 鋼琴先彈奏實音，再按絃以發出泛音

【譜例 17】 mm. 19-20 泛音→實音→按絃發出泛音

第二十八至三十五小節開始加入琶音，並穿插使用各種虛音的技巧，如使用於二十九小節之撥琴絃，三十小節之以筆頭摩擦琴絃，三十一小節之以筆在琴絃上滑奏，三十四小節之以手指指腹滑奏琴絃與三十五小節之泛音。（見譜例 18）

【譜例 18】鋼琴各種虛音 mm. 29-35

The image displays three staves of piano music, labeled 'Pno.' on the left. The first staff covers measures 29 to 35. It features a treble clef and a key signature of one flat. Annotations include '快速來回的琶音(加入自由的休止符)' (fast alternating arpeggios with free rests) in red, 'p' (piano), 'mf' (mezzo-forte), 'pizz.' (pizzicato), and '揉琴弦' (rubbing the strings) in red. The second staff covers measures 31 to 35. It includes '滑琴弦' (sliding the strings) in green, 'mp' (mezzo-piano), 'p' (piano), 'f' (forte), and 'pp' (pianissimo) in red. The third staff covers measures 34 to 35. It includes '以指腹演奏琴絃' (playing with the finger pads) in red and 'mp' (mezzo-piano) in red. A blue circular logo is visible in the background of the second staff.

第三樂段（第三十六至六十五小節）中有豐富的音色與技巧變換，包含指甲撥絃滑奏（於音區IV）、手掌彈奏音堆再慢慢觸絃止掉某些音高、左手彈奏音堆時右手掌輕觸琴絃發出泛音堆、音堆的快速琶音、以尺來回刮奏琴絃、右手掌壓琴絃左手用力彈奏發出悶音(降E音不壓保留一個實音)、左手彈奏音堆時右手掌輕觸琴絃發出任意的泛音(降E音不碰保留一個實音)、右手掌壓琴絃左手用力彈奏發出悶音、右手掌輕碰琴絃產生泛音、彈奏實音後再按琴絃產生泛音、無聲按鍵（Silent keys，不發聲響的壓音堆，當作延音效果）、撥奏琴絃、手指在琴絃上以順時針方向繞圈滑動（由慢到快）、以軟頭木琴棒擊絃、以軟頭木琴棒在琴絃上滑奏。其中以手掌輕觸碰琴絃或重壓琴絃所產生的泛

音或悶音，因手掌觸碰琴絃的確切位置並無設定，故每次演奏所發出的泛音音高與數量也不盡相同。在下列表格中，彙整出此段落各種第一次使用之鋼琴技巧所對應的小節數。

【表三】 第三樂段中，鋼琴各種演奏技巧

	對應小節數 (第一次使用)	鋼琴技巧
1	m. 37	指甲撥絃滑奏（於音區IV）
2	m. 38	左手手掌彈奏音堆，右手再依序觸絃止音
3	m. 39	左手彈奏音堆時右手掌輕觸琴絃發出泛音堆
4	m. 40	音堆的快速琶音
5	m. 40	以尺來回刮奏琴絃
6	m. 42	右手掌壓琴絃左手用力彈奏，發出悶音 (降 E 音不壓保留一個實音)
7	m. 43	左手彈奏音堆時右手掌輕觸琴絃上發出泛音堆 (降 E 音不碰保留一個實音)
8	m. 45	右手掌壓琴絃左手用力彈奏，發出悶音
9	m. 47	彈奏實音後再按琴絃產生泛音
10	m. 49	無聲按鍵，不發聲響的壓音堆，當作延音效果
11	m. 58	撥奏琴絃
12	mm. 59、60	手指在琴絃上以順時針方向繞圈滑動 (由慢到快)
13	m. 62	以軟頭木琴棒擊絃
14	m. 62	以軟頭木琴棒在琴絃上滑奏

鋼琴的音堆，讓整個第三樂段都籠罩在黑夜之中。隨著織度設計的疏與密演奏不同技巧來產生音色變化（見譜例 19），模仿蟲鳴的手法除了刮奏琴絃、低音域的雙音，還有輕巧的高音域小二度雙音（見譜例 20）。手指在第IV音區琴絃上以順時針方向滑動，製造整片和聲音響，亦是黑夜的表徵。軟頭的木琴棒擊絃與在琴絃上滑奏象徵著點點繁星與浩瀚星空（見譜例 8，本文第 20 頁）。

【譜例 19】 鋼琴的音堆與音色變化 mm. 41-46

【譜例 20】 鋼琴模仿蟲鳴 mm. 48-54

第四章 結語

筆者十餘年來的創作常以音高為樂曲的主軸來開展，曾嘗試運用音列、複調性以及器樂延伸技巧…等二十世紀的手法來創作，寫作多聲部作品時，常忽略了器樂相互混合的音色是亦給予一首樂曲靈魂的重要要素之一，如同光線與色澤的掌握對於一幅畫的重要性。

從小跟隨畫家羅清雲²⁵老師學畫，在當時就知道運用一些非肉眼看到的顏色來創作，例如以紫色來畫樹葉，以對色彩的知覺及敏銳度來描繪出事物的另一種風貌。停筆不再繪畫後，似乎忘了當初作畫時那份單純勇敢的想像力，隨著年紀增長，那天馬行空的想像力也逐漸在我的樂曲中褪色。今日，試圖追回大學時期對音樂的執著，在歷經許多磨練，生命擁有接近「完整幸福」²⁶的此刻，希冀研究所時期的最後一首作品能再度富有想像力，同時也將我生命中幸福的滋味融入其中。在此曲中勇敢的面對過往創作的缺陷，並嘗試開展許多音色的可能性。

當筆者完成《希望井·預約的幸福》創作，再次翻閱幾米的繪本創作《我的心中開出一朵花》，赫然發現此繪本的有篇類似序的創作：

我站上大樹

學習向鳥一樣飛翔

當然知道有些事情不可能成真

但，我還是想試試！

風來了，我努力揮動著雙手

臨風起舞……

感到無比的幸福

²⁵ 羅清雲，生於 1934 年卒於 1995 年，是台灣近代重要的畫家。

²⁶ 完整幸福，是筆者自己對最高幸福滿意度的定義。

這段小短詩讓筆者心中激盪不已，嘗試那些不可能成真的夢，確實會觸使某些微妙的感覺在內心發酵。過去歷經的生命軌道中，我爲了自己的夢想而努力奮戰著，當初的那股堅持，至今仍不斷鼓舞著自己追尋生命中更多的永恆與幸福。儘管知道遺憾也能代表某種美感，我寧願選擇少了缺憾美的“完整”，因此賦予這首樂曲美好的結局，期待此曲也能帶給聆聽者無限的想像與憧憬。

參考文獻

- 幾米繪本創作，《我的心中開出一朵花》，台北：大塊文化，2000年。
- 洪淑苓詩集，《預約的幸福》，台北：河童出版社，2001年。
- 羅基敏，《文化/音樂文化》，台北：高談文化，1999年。
- 羅基敏主編，《彈音論樂》，台北：高談文化，2000年。
- 王次炤，《音樂美學新論》，台北：萬象圖書，1997年。
- 林勝儀譯，葛利菲斯（Griffiths Paul）原著，《現代音樂史-從德布西到布雷茲》。
台北：全音，1989年。
- 潘皇龍，《現代音樂的焦點》，三版，台北：全音，1999年。
- 陳明志，《中樂音您更動聽—民族管弦樂導賞（下冊）》，香港：三聯書店，2004年。
- 潘皇龍，《讓我們來欣賞現代音樂》，二版，台北：全音，1999年。
- 彭志敏，《新音樂作品分析教程（上）》，湖南：湖南文藝出版社，2004年。
- 李如一，〈瞿小松訪談〉，<http://www.sinologic.com/newmusic/sub/pics/quxiaosong.html>

樂譜附錄

1. 《希望井·預約的幸福》(*The Well of Hope • An Appoiment with Happiness*)
為女聲、中音薩克斯風、小提琴、大提琴與鋼琴 (2007/08)
2. 《繭》(*Cacoon*)
為琵琶獨奏 (2005)
3. 《醞·孕·韻》(*Brewing • Breeding • Charming*)
為柳琴、雙簧管、大提琴與打擊 (2005)
4. 《失語的羽翼》(*Wings without words*)
為長笛、大提琴與豎琴 (2006)

