

旅遊歐洲迸出的音樂火花

《淺談我的〈旅行者系列〉鋼琴作品曲集》

謝隆廣

有人說旅遊是一種生理需求。人類自古以來，或因為想尋覓較佳的生存環境而不斷的遷徙；或因異地通婚而互相往來；或因強烈的好奇心，不斷的去探索新事物。凡此種種不同的動機，會不斷的闖進新的境地，探尋和摸觸新事物，並且接受不同的文化。文明發達以後，也因為知識的交流，商業的來往等，而有各種頻繁的活動。到了近代，更因科學的發達，發展出了強大動能的交通工具，而把世界縮小，旅遊更發達了。

因此當人們進入一個和以往生活環境或經驗差異較多的地方，如果感覺比較舒適、輕鬆，空氣也較清新；加上公共設施也完善及安全；而且又有許多吸引人的景觀、新奇事物、文化或民俗活動；接觸的人們也大都親切、純樸或熱情。那常常會使人流連忘返，並且之後就會有重遊的衝動，甚至於因此而上癮。如此可說是我個人對歐洲迷戀的一番寫照。

自從1990年以來的二十多年之間，我差不多每年或隔年，都會和家人或朋友，或獨自一人前往歐洲旅遊，至今已將近有二十次的自由行。而且自2001年起，我隨身攜帶了數位攝影機，隨到隨拍，當場錄下影像、聲音及個人的感言，等於用它來寫日記。也因此啟動了我將這些感觸及感動，訴之於音樂的創作。

我的鋼琴曲的創作，涉入《旅行者系列》這個題材，是2004年開始的。至2013年為止，每年寫作一首，並全部於每年『璇音雅集』在台北市國家演奏廳的年度創作發表會中發表。至今已

累積了十首。其中有二首是發抒單身旅遊者的感慨，如《旅行者系列》卷一的『三首小品』；

《旅行者系列》卷三的『孤鳥單飛』。另外兩首是旅遊中偶發事情的描述，如《旅行者系列》卷五的『邂逅千古幻景』，《旅行者系列》卷八的『大事件』。其它六首則是對歐洲旅遊的直接描述。以下將這六首概分為三類加以敘述與介紹。

一、景觀文物的映照

《旅行者系列》卷四：『迪農三景』
(3 scenes de Dinan)

(迪農三景：深谷、古塔、教堂之窗)

法國西北部近海小城Dinan，是一個源自中世紀的古城，城的東方是非常深而壯麗的峽谷，谷中有Rance河通往海邊的 St.Malo城。自古城往下走，非常陡峭，上下落差達百公尺以上。深谷中

圖1：Dinan的深谷（2006）

圖2：Dinan的古塔（2006）

有公路盤旋交叉，甚為壯觀。這種奇特的地形與地貌，初看到時心中極受震撼。

古城市區正中，有一建於十四世紀的高塔，它的造型風格獨特，塔旁的鐘樓，每一刻鐘會奏出美妙的音樂。作者於2006年8月造訪古城，夜宿於古塔旁的小旅社，感覺它是與古塔一體的老建築，夜晚十分寧靜安詳，留下極為深刻的印象。

古塔的東北方不遠處，有城裡最古老的哥德式教堂，它建於十四世紀。作者造訪當天已近黃昏，當走進教堂的那一霎那間，感到眼睛一亮，頓時雀躍不已。原來陽光自教堂的彩繪玻璃窗穿入，帶來了五彩繽紛的萬丈光芒，大片的照射在教堂的牆上，景象輝煌鮮麗，令人驚喜異常。

本曲由一個四音或五音的上下行音型、半音階、音堆、及由一組十二音列鬆散展開的旋律作為本曲的主要素材。樂曲由一聲巨響的音堆開始，是深谷的音影，曲中上下起伏的大小樂句，是描述古城的地形景觀。吟誦的旋律，在敘述古城悠久流傳的故事。穿插出現的和絃音柱，是代表古塔雄偉屹立，及千古流遠的精神。終段出現的快速上下行樂句，則是描繪教堂裡變化萬千的彩光。它們構成了數個段落的曲式架構。

曲長：約9分鐘

圖3：Dinan的教堂（2006）

首演：2007年1月於台北國家演奏廳

演奏者：林玉淳教授

《旅行者系列》卷六：『羅馬帝國之印記』 (The Seals of Rome)

古代羅馬帝國氣勢鼎盛之時，征戰歐洲各地，所向披靡，到處興建堡壘、競技場、城門、高塔等，至今在歐洲各地仍遺留下許多遺跡。作曲者近年來遊歷德、法、義、西等國各地，除了法國南部Arles城和Nimes城的Les Arenes（競技場），與附近著名的Pont du Gard（水道橋）外，也常在其他大小城鎮，觀覽到一些較不具規模的遺址。

圖4：法國Provence小城Nimes的古羅馬競技場（Arena）
（1997）

圖5：法國Provence的古代水道橋（Pont du Gard）（1997）

圖6：法國中部小城Autun的羅馬時代古城門（Porte St. Andre）（2008）

2008年夏，作曲者到法國豐饒多山丘的Burgundy及附近地區旅遊，參觀了許多古羅馬的遺跡，如Auxerre城的St.Germain修道院、Besancon城的Porte Noire（黑城門）、Autun城的Theatre Romain（羅馬劇場）和La pierre de Couhard（墳場）及Porte St. Andre（城門）等，深深感受到古羅馬強大的能量與威勢，乃思考以抽象的語法來想像描述當時的盛景。

樂曲由輕微而漸漸鳴放的一組 12 音音列，所構成的導奏開始。接著是由遠而近的特殊音響，它是以左手指輕觸琴弦，右手彈奏琴鍵所構成。象徵著羅馬的鐵騎大軍，將要由遠而至。接著轟轟烈烈的行軍開始，由行進般的數小樂段組成，中間夾雜著行進與起伏。樂曲終了前，曲首的特

殊音響又再出現一次。全曲的素材，主要由最開始的12音列，以不十分嚴格的方式所發展而成。

曲長：約7分鐘

首演：2009年1月於台北國家演奏廳

演奏者：林瑋祺博士

二、民俗活動的感動

《旅行者系列》卷七：『舞吧！阿瓦隆』
(Dance! Avallon)

2008年九月我在法國Burgundy地區旅遊時，在該地區中的古城Avallon，很偶然而幸運觀賞到的民俗歌舞。當時直覺得真是千載難逢的機會，乃興奮的以數位攝影機將其大部份場面拍下來。回國後細細品賞，終決定將其編寫成一首鋼琴曲。

這些小舞曲都已流傳了數百年。演出時，是在進入古城前的一個小公園裡，由附近某個村落，老老少少全部穿起中世紀的傳統服裝，腳上穿著木鞋一起熱舞，而且全用歐洲傳統樂器伴奏。這些樂器有小型風笛（bagpipe）、手風琴（accordion）、鍵盤絃樂器（hurdy-gurdy）、及單簧管等。雖然曲調極為純樸單純，但是節奏豐富，使用了各種單、複拍子，極富特殊的風格。

寫作本鋼琴曲時，為了儘量呈現其原始風味，所以與本人前六個系列採用 12 音自由調性的寫法大異其趣。全曲揀選當日演出的十幾首舞曲當中的8首曲調來寫作。當然，因他們表演時，除了合唱曲有和聲外，舞曲的伴奏只有單旋律的齊奏，因此我寫作時只單純採用它的曲調。本樂曲中的前奏、間奏、過門及終曲裡的裝飾段落，和全曲的和聲及對位曲調，皆是本人的創作。

為了符合當時的情景，樂譜中有一段，在演奏到某一處時，演奏者必須喊叫出類似牛仔牧牛時，所哮叫出的聲響。

圖7：法國古城Avallon的民俗舞蹈（2008）

圖9：Siena賽馬會進場時的擁擠情況（2003）

圖8：法國古城Avallon的民俗舞蹈伴奏樂師（2008）

圖10：Siena賽馬會前各區遊行經過首府大廈前（2003）

曲長：約8分鐘

首演：2010年1月於台北國家演奏廳

演奏者：林瑋祺博士

《旅行者系列》卷十：『西耶納的賽馬會』 （The Race in Siena）

本曲是描述 2003 年旅遊義大利古城西耶那（Siena）時，所遇到的情景。經過了多年，我以當時拍攝的影音，來回憶呈現其情境。所以曲中出現的樂隊演奏曲調，是實際反映當時的演奏。

那是非常喧鬧的場面，平時很寧靜的古城，處處可見各區的旗幟，大街小巷到處是遊客。比賽是在府前廣場（IL Campo）舉行，因為場內人山人海，而且擠進太多人，常有推擠的情況，真

是我畢生從未遇過的震撼場面。

比賽前，各區隊伍穿著中世紀以來的傳統古裝，敲著大鑼，舞著大旗的繞場遊行，更是稀奇驚豔。遊行後，樂隊聲響起，群眾情緒開始高昂，接著長官致詞及介紹比賽者，這些騎士都穿著代表各區的傳統古裝上場。群眾早已不太耐煩了，經過一陣很短暫而詭異的寧靜，忽然，槍聲一響，開跑了！

跑到終點的騎士，有人歡呼，有人抗議，因為起跑前，騎士們和馬是互相推擠的，每人都要搶佔有利的位置。所以賽後的紛爭很多，也很激烈。不過總是賽完了，樂隊響起終曲，群眾也只好慢慢出場，漸漸離去，古城又回復了平時的寧靜。

作曲時以盡量描述真實的情境為主，用半抽象的方式，來呈現喧鬧中又有紀律的情景。樂曲開始，

採用了一首讓人能容易辨識它的所在地的義大利民謠，將它的片段陸陸續續，隱約的出現在行人走動的動機中，這個行人動機主宰著整首樂曲，直到終了。

曲長：約10分鐘

首演：20013年3月於台北國家演奏廳

演奏者：林瑋祺博士

三、文化思想的刻畫：

《旅行者系列》卷二：『為薩替捎個訊息給史托克豪森』（Send a message for Satie to Stockhausen）

法國作曲家Erik Satie（1866-1925）可以說是法國現代音樂的催生者，由於他的啟發與影響，激起了法國六人組的興起，開創了法國音樂的新紀元。Satie的曲風慣以明晰的旋律，塊狀的和聲及簡潔的曲式，寫出膾炙人口的音樂。例如他的三首簡短的Gymnopedie，及數百首鋼琴曲，至今仍為世

圖11：我與Stockhausen在德國Kuersten交談的情景（2006）

圖12：法國作曲家Erik Satie（1866-1925）（from Wikipedia）

人傳聆不輟。

德國現代作曲大師 Karlheinz Stockhausen（1928-2007）則是二十世紀現代音樂的先鋒，素以不斷創新，及開拓各種作曲的可能性為其最高理念。直到二十一世紀仍孜孜不倦努力創作。雖於2007年12月5日不幸逝世，現今作品仍在世界各地不斷公演。堪稱為現代音樂最偉大的作曲家之一。他晚年以自創的格式作曲法（Formel Composition），寫作了七部規模浩大的現代歌劇。

筆者自2001年起，曾經4次到德國小鎮 Kuersten，參加史氏每年所舉辦的作曲大師班，因此對他的作曲理念與手法有些瞭解。創作此曲時，除了運用描述Satie曲風所創出的主題外，曲中出現了Stockhausen近三十幾年來，作曲所使用的三個Formel，即Michael formel、Eva formel及Luzifer formel的主要動機。並且也模仿他的一部份作曲技法，運用音堆（Tone cluster）及音堆滑奏（Tone cluster glissando）等現代音樂演奏技法。加上我本身的作曲慣用手法及音樂語言，乃構成了本樂曲。曲名則是在反映兩位大師風格在樂曲中的交替出現。

曲長：約7分鐘

首演：2004年1月於台北國家演奏廳

演奏者：葉孟儒教授

《旅行者系列》卷九：『Guernica』（來自畢卡索的著名畫作-Guernica）

在我的書房，掛著一幅畢卡索的著名畫作，當然它只是複製品（約為原作的 1/11），是1990年我到西班牙旅遊，在馬德里參觀了 Prado博物館，在它的cason del Buen Petiro（本館附近）繼續參觀時看到的。當時讓我感到相當震撼，不只是畫作的超大幅（高3.5公尺寬7.8公尺），佔去了整面牆，畫中的內容更讓人動容。畫裡的人物及動物充滿了驚嚇的動作與痛苦的表情。最左邊在

牛頭的下方，是一位抱著死去的嬰兒而哀慟的婦女。畫作正中央一匹哀嚎快死亡的馬，壓在一名執著斷劍，已死去的士兵，劍上還長出了一朵小花。最上方有一似幽靈般的人頭探入場景，手持微亮的燈火似乎象徵一股宗教的神光。畫作只用了黑白及灰色，顯出Picasso作畫時內心的悲傷情緒。

西元1937年正當西班牙內戰之時，在4月26日這一天，Guernica遭受了人類有史以來最慘烈的轟炸。其慘況一傳出，震驚了全世界，當時由Franco將軍所領導的極右派陣營，大肆宣稱是左派紅軍所轟炸的，其實是聯絡當時的德國納粹空軍轟炸的。當年Picasso恰好奉國家指示，以其畫作代表西班牙，參加在巴黎所舉行的萬國博覽會。Picasso乃作此畫，於當年6月中旬提供展出。博覽會閉幕後，此畫作從北歐開始，輪流在歐洲各地博物館展出，1939年它被送往美國由MOMA（The museum of modern art in New York）收藏，並在各地展出。但是其後事實逐漸明朗，世人才知原來轟炸行動是由極右的德國納粹和義大利的墨索里尼政府所發動。所以直到1968年Franco將軍表達希望此畫作能送回西班牙時，Picasso堅持，在西班牙未獲得真正民主政體前，拒絕將此畫作送回祖國。最後一直到1981年，Franco與Picasso都已去逝後，西班牙也成為民主共和國，MOMA才依依不捨的遵照Picasso的遺願，送回西班牙Prado博物館典藏。

本樂曲採弓形曲式，約分為 A-B-C-B'-A' 五段。A段由莊嚴且帶有傷感的古典對位樂段所構成。B段由具有西班牙風味的曲調開始，逐漸變形為由12音構成的非調性曲調與和聲，象徵著慢慢近入Picasso畫作中的抽象風格。C段則利用中央C作中心，逐漸擴散出描述飛機轟炸時的慘況，是全曲最高潮的所在。它由劇烈的音堆，象徵飛機的轟炸，夾雜著驚恐的哀號與逃難的景象。到了B'段，是沉痛的哀歌，B段的節奏型態

圖13：西班牙首都Madrid的Prado是世界著名的美術館（1997）

圖14：『Guernica』：是Picasso的著名畫作

漫佈整個樂段，但卻以12音的非調性音列，穿插出現。在沉重的哀慟後，近入虔誠而具哀禱風格的A'段。此時我採用了16世紀西班牙最重要的作曲家Tomas Luis de Victoria（1548-1611）的彌撒曲“O Magnium Mysterium”，取其中的Kirie 第一段為主體，在莊嚴寧靜的聖詠中結束了全曲。

曲長：約9分鐘

首演：2012年1月於台北國家演奏廳。

演奏者：林瑋祺博士

以上簡述了我的鋼琴作品中，和旅遊歐洲有關的十首《旅行者系列》中的六首。當然還留有很多其他旅遊中的感觸，這些將會是我將來創作的題材。我的這一系列創作，也將會以每年至少寫作一首的繼續下去。

（本文作者為臺師大音樂系教授，本文作品可於以下網址試聽：<http://www.youtube.com/channel/UC7OK4dSRwoo1NOTpouvqHKA>，或於YouTube鍵入Formusica或「璇音雅集」搜尋。）