

我寫「聲聲慢」

曾興魁

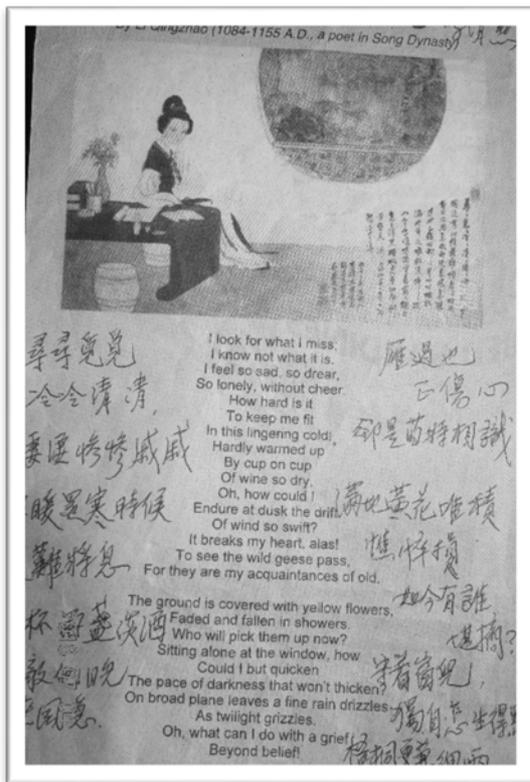
2015年筆者參加在菲律賓舉辦的第33屆亞太音樂節(33rd Asian Composer League Festival and Conference, Philippin)時，回程怕無聊而買了一份英文報紙，看到一篇中國仕女的詩，讀來似曾相識，再看作者確定是李清照的聲聲慢(圖一)，下飛機前剪下留作日後創作材料。

《聲聲慢》是北宋女詩人李清照(1084~1155)膾炙人口的名詩，大家耳熟能詳，法文由 Leang P'ei-tchen 翻譯¹。原詩及法文翻譯如下：

尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚。
乍暖還寒時候，最難將息。
三杯兩盞淡酒，怎敵他、晚來風急？
雁過也，正傷心，
卻是舊時相識。
滿地黃花堆積。
憔悴損、如今有誰堪摘？
守著窗兒，
獨自怎生得黑？
梧桐更兼細雨，
到黃昏、點點滴滴。
這次第，怎一個、愁字了得！

*SUR L'AIR «LENTE PSALMODIE»**Li, Ts'ing tchao*

*En chercheuse recherche, enquête et quête,
Par la froide froidure, et la claire clarté,
Mon tourment me tourmente et ma peine me
peine.
Tiédeurs soudaines, poussées de froid : repos pé-
nible,
Et bien dur à passer.
Avec trois coupes, avec deux bols de vin léger,
Comment tenir, ce soir, contre le vent furieux ?
Au passage des oies,
Mon cœur se brise :
Ce sont des amies d'autrefois.
Jonchant le sol, les fleurs jaunes s'entassent,
Flétries, meurtries ;
Car aujourd'hui, qui se soucie de les cueillir ?
A la fenêtre, sans bouger,
Comment pourrai-je, toute seule, attendre les
ténèbres?
Les sterculiers ... et, par surcroît, cette pluie
fine...
Qui, dans le crépuscule, tombe, tombe, goutte à
goutte...
Ma condition,
Le mot : douleur suffirait à l'exprimer ?*



圖一：英文報紙上的《聲聲慢》。

次年(2016)現代音樂協會舉辦「台北現代國際現代音樂節」，擬寫為二樂章中英文並陳的藝術歌曲「聲聲慢」，迫於時間只完成第一樂章歌詞中文詩，隔年(2017)在台灣再接再厲完成第二樂章，歌詞則使用 Leang P'ei-tchen 翻譯的法文版。

第一樂章聲樂部份以南管風格為依歸，如 Articulation、強音 accent、子音 consonant、喉音唱法(throat singing, Hoomei)，建議以古閩南語演唱，伴奏樂器為腳踏風琴，4~5 八度有強弱音控制器(最好附有音栓 Stops-Registers)，以電腦 AudioSculpt 軟體(法國 IRCAM 專利)

分析日本雅樂 Gagaku 的和聲為基礎，建構一連續性音響的織體，全曲有腳踏風箱部份的指示(正常速度、快、極快、停止讓空氣消失等，視音樂廳音響，可以決定是否增設擴音設備(Amplify-Speakers)。

本曲首演 2017 年 12 月 3 日發表於十方樂集由男中音蔡漢俞、合成器林育伶二位老師擔綱(因為主辦單位不提供風琴，必須作曲家租借搬運樂器，首演乃改使用個人的合成器 Roland JP-8000(見譜例 1、2)。

第二樂章方 SUR L'AIR «LENTE PSALM-ODIE»全曲留戀在泛調性(Métatonalité)間徘徊，#G(bA)持續音取自蕭邦雨滴前奏曲(op.28 no.15)的靈感(見譜例 3)，中間穿插了平劇唱腔、朗誦風(Narrator)、Sprechgesang 新音樂常用的手法(見譜例 5)，ABA'三段式，中段激動的快板，拍分與鋼琴脫離獨立希望更適合法文的聲韻音節(見譜例 4)。一、二樂章於 2017 年 12 月 16 日於國立師範大學音樂系演奏廳由男中音林中光、鋼琴伴奏謝欣容老師首演。

後記：二首曲子都屬慢版原為男中音(或女中音)而寫，後來移調有高音版本適合男女高音演唱。

(本文作者為留德、法作曲家、開南大學榮譽講座教授)

1. 法文由 Leang P'ei-tchen 翻譯，收錄在 Gallimard 出版社，Anthologie de la poésie chinoise classique sous la direction de Paul Demiéville no. 156.

Lento (♩ = 48) *in Nan-guan style*

Voice

Lento (♩ = 48) *in Ya-yüe style*

** P-13 Skrachy voice Bank of JP-8000

Harmonium

pedal (bellows)

normal

accel. faster

st

譜例一

in Nan-guan style

p 尋 尋 覓 覓

sfz-p

p

sfz *mp*

譜例二

core

Sur l'air <LENTE PSALMODIE>

聲聲慢

Li Ts'ing-tchao 詩
Leang P'ei-tchen 譯

Lento, douleur ♩ = 48

Shing-kwei Tzeng

me

p En cher-cheuse re-cherche

no

p

譜例三

Allegro Agitato ca. 60
B *f* Tié - deurs sou - daines, ssées de froid: *f*
no. *mf*
 6 3 5 6 3 5 6 3 5

Detailed description: This musical score is for Example 4. It consists of a vocal line (B) and a piano accompaniment (no.). The vocal line starts at measure 8 with a forte (*f*) dynamic and includes the lyrics 'Tié - deurs sou - daines, ssées de froid:'. The piano accompaniment begins at measure 9 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The right hand features a complex rhythmic pattern with triplets and sixteenth notes. The left hand includes a glissando effect and chordal accompaniment. The tempo is marked 'Allegro Agitato ca. 60' and the time signature changes from 4/4 to 5/8.

譜例四

Senza misura *mf* *p* *ad. lib.*
B Ce sont des amies d'autre - fois.
Pno. *Sprechgesang*
hold on a string and paly at the keyboard *mf* *Pizzicato inside piano*
 9
B *mf* Jon - chant le sol, les fleurs jaunes s'en - tas - sent,
chante comme opéra Pékin
Pno. *Tasten nieder drucken (Stumm)*
ped III

Detailed description: This musical score is for Example 5. It features a vocal line (B) and a piano accompaniment (Pno.). The vocal line starts at measure 8 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and includes the lyrics 'Ce sont des amies d'autre - fois.' and 'Jon - chant le sol, les fleurs jaunes s'en - tas - sent, chante comme opéra Pékin'. The piano accompaniment includes a 'Sprechgesang' section with instructions like 'hold on a string and paly at the keyboard' and 'Pizzicato inside piano'. The score includes various performance instructions such as 'Senza misura', 'ad. lib.', and 'Tasten nieder drucken (Stumm)'. The piano part features a 9-measure glissando in the left hand and specific pedaling instructions ('ped III').

譜例五