

第三章 創作素材的來源

基本上，管絃樂曲《山韻行吟》是用來體現作者兒時記憶的聲音圖畫所揮不去的感動，所以此曲的素材來源可分為三部份：一、大自然的聲音意象；二、客家老山歌；三、跳躍的記憶畫面。

第一節 大自然的聲音意象

「聲音意象」一詞，用來說明一個經過主觀化參與的客觀存在的聲音；這個主觀化的過程，促使客觀的聲音轉為帶有「人」的意圖、情感的聲音意象⁶。在本文中的「大自然的聲音意象」，指的是環境存有的各式各樣的聲音，在人的主觀把握下所交感的結果，也就是從客觀的聲響材料，透過作者主觀參與作用下的產物——一種聲音意象。

此曲中，作者以記憶中之大自然環境聲響（包括鳥嘯、蟲鳴、風聲、雨聲、……等），作為管絃樂「風格化」意象的基礎，作為此曲寫作的來源。

⁶ 「一個意象是在一剎那時間裡呈現理智和情感的複合物。」參見王力堅，六朝唯美詩學，文津出版社，民國八十六年，頁 66。而本文中的「聲音意象」亦即在自然環境聲音（客體）本然顯現之時，經聆聽者（主體）主觀涉入，主、客體的對立統一情景的合融：情感的混合轉換，構成意象複合性之整體質。

在風格化的過程中，樂器音色的選擇與其相對應的環境聲音如下：

環境聲音	選擇的樂器音色	譜例
塊狀的靜寂之聲	定音鼓、磬、大鼓、鑼 (Tam-tam)、鋼琴、豎琴、弦樂撥奏、絃樂長音	譜例一
大地的低吟	大提琴、低音提琴	譜例一
風聲	金屬風鈴、鐘琴 (Glockenspiel) 滑奏	譜例一
	豎琴滑奏、鋼琴滑奏	譜例二
鳥鳴	豎笛、長笛、雙簧管、鋼琴、低音管	譜例三
	短笛	譜例四
零星的雨滴	馬林巴木琴 (Marimba)、西洋木魚 (Wood Blocks)、木管吹短音、絃樂撥奏、銅管吹短音、鋼琴彈奏八分音符、絃樂拉奏八分音符	譜例五
雨聲	絃樂、木管	譜例六
滂沱大雨	絃樂、木管、中鼓 (Tom-toms)、鐘琴、三角鐵、銅管、鋼琴	譜例七
雷聲	銅管、定音鼓、鐘琴、大鼓、中鼓、鋼琴、絃樂	譜例八
人踩在落葉上的聲音	沙鈴 (Maraca)	譜例四
山谷回音	絃樂、木管、馬林巴木琴	譜例九
林間的騷動	大鼓、西洋木魚、豎琴、絃樂演奏拋弓 (Ricochet)、絃樂演奏震音 (Tremolo)	譜例十
夜晚的蟲鳴及蟋蟀聲	短笛、雙簧管、長笛、豎笛	譜例十一

這些各種不同的聲音意象在曲子中此起彼落地綻放，使整首曲子像個環境音樂的「場」(field)⁷，其整體質 (the wholeness) 為其成份彼此消長共存且交感呼應於對立及變遷之結果。

⁷ 整個環境音樂就像個生機盎然的「場」(field)，它是其成份之間交感作用的結果，這個結果就是這個場的表情，也是決定其整體特性的來源。

譜例一：(1) 塊狀的靜寂之聲 (2) 大地的低吟 (3-1) 風聲 (3-2) 風聲

Adagio $\text{♩} = 60$ Hsu, Ming-yi

Flute I

Flute II

2 Oboes

2 Clarinets in B^b

2 Bassoons

2 Horns in F

2 Trumpets in B^b

2 Trombones

Tuba (1)

3 Timpani

Percussion I
T. Bell *mp* *ppp*

Percussion II
B. D. *mp*

Percussion III
Tam-tam *mp*

Piano

Harp
E# F# G# A
B C D#

Violin I
pizz. *mp* arco *p*

Violin II
pizz. *mp* arco *p*

Viola

Violincello
div. senza vib. *p*

Double Bass
div. senza vib. *p*

(1)

(2)

(3-1)

(3-2)

Gisp. *pp*

M. Ch. B. Ch. *mp*

M. Ch. *p*

B. D. Maraca B. Ch. *mp* *mf* *pp*

Tam-tam *p*

譜例二：風聲

14

(Whistle Tone)

2

Fl. I *p* (Whistle Tone) *fz*

Fl. II *p* (Whistle Tone) *fz*

Ob. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *oboe: lay the reed back on its original place

Cl. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* 1. *a2*

Bsn. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz*

Hn. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz*

Tpt. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz*

Trb. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* con sord. *a2*

Tba. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz*

Timp. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* w/mallets *mf* *pp*

Perc. I *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* Mar. *mf* *f* *pp*

Perc. II *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* B. D. *mf* *f* *pp*

Perc. III *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* W. Bl. *mf* *f* *pp* Tom-Toms *mf* *f* *pp*

Piano *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* Inside the Piano *pizz.* *pp* ord. *mf* *f* *pp*

Hp. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *B^b D[#]* *natural harmonics gliss.* *mf* *f* *pp*

Vln. I *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *sul E* *pp* *natural harmonics gliss.* *mf* *f* *pp*

Vln. II *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *p* *natural harmonics gliss.* *mf* *f* *pp*

Vla. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *p* *natural harmonics gliss.* *mf* *f* *pp*

Vlc. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *p* *natural harmonics gliss.* *mf* *f* *pp*

D. B. *a2* (key slaps) *mf* *f* *fz* *pp* *ppp* ord. *mf* *f* *pp*

譜例三：鳥鳴

25

Fl. I

Fl. II

Ob.

Cl.

Bsn.

Hn.

Tpt.

Trb.

Tba.

Timp.

Perc. I

Perc. II

Perc. III

Piano

Hp.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D. B.

mp 9

mf 1.

mf 3 3

Mar. *p* 3 3

Gls. w/mallets *mp*

p 9

pp *mp* *p*

譜例四：(1-1) 鳥鳴 (1-2) 鳥鳴 (2) 人踩在落葉上的聲音

61

Fl. I *pp* (Whistle Tone) (1-1)

picc. *pp* (Whistle Tone)

Fl. II *pp* (Whistle Tone) (1-2)

Ob. *p* (air sounds) *f* *a2* (air sounds) *f*

Cl. *f*

Bsn. *f*

Hn.

Tpt.

Trb.

Tba.

Timp. (2)

Perc. I *p* Glsp. w/bow *mf* Vibra-slap

Perc. II *f* Maraca *mf* B. Ch. *f* Maraca *3*

Perc. III

Piano

Hp.

Vln. I *pp* *3*

Vln. II *pp* *3*

Vla. *pp* *3*

Vlc. *pp* sul A

D. B. *PPP*

譜例五：零星的雨滴

31 4 Andantino $\text{♩} = 84$

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

1.
1.
con sord. 1.
con sord. 1.
Gisp.
Mar.
Susp. Cymb. w/brush
W. Bl. w/mallets
pizz.
arco
pizz.

mp
mp
mp
mp
p
mp
f
p
mf
p
mp
p
pp
pp
f
p
pp
mp

譜例六：雨聲

40

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

mp *mp* *mp* *mf* *mf*
mp *mp* *mp* *mf*
mp *mp* *mp* *mf*
mp *mp* *mp* *mf*
p *mp* *cresc.* *f*
mp *p* *mp* *cresc.* *f*
p *cresc.* *f*
p *cresc.* *f*
p *cresc.* *f*

譜例七：滂沱大雨

52

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D. B.

譜例九：山谷回音

68

Fl. I *p* *mp* *cresc.*

Fl. II *p* *mp* *cresc.*

Ob. 1. *p* *mp* *cresc.*

Cl. 1. *p* *mp* *cresc.*

Bsn. *mp* *cresc.*

Hn. *con sord. 1.* *mp* *mf*

Tpt. *con sord. 1.*

Trb. *mp* *p*

Tba. *mp* *p*

Timp.

Perc. I *Mar. w/mallets* *p* *mp* *cresc.*

Perc. II

Perc. III

Piano

Hp.

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vlc. *ord.* *p* *mp*

D. B. *unis.* *p* *mp*

譜例十：林間的騷動

75

Fl. I
Fl. II
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt. con sord. 1.
Trb.
Tba.
Timp.
Perc. I
Perc. II B. D.
Perc. III W. Bl.
Piano
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc. sul tasto -- ord. -- sul ponticello
D. B. sul tasto -- ord. -- sul ponticello

譜例十一：夜晚的蟲鳴及蟋蟀聲

109 **11** *Soave*

The musical score is for a piece titled "Soave" starting at measure 109. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score includes parts for:

- Fl. I: Treble clef, starting with a *p* dynamic and a trill.
- picc. Fl. II: Treble clef, starting with a *p* dynamic and a trill.
- Ob.: Treble clef, starting with a *pp* dynamic and a trill.
- Cl.: Treble clef, starting with a *pp* dynamic and a trill.
- Bsn.: Bass clef, rests.
- Hn.: Treble clef, rests.
- Tpt.: Treble clef, rests.
- Trb.: Bass clef, rests.
- Tba.: Bass clef, rests.
- Timp.: Bass clef, rests.
- Perc. I: Treble clef, playing a rhythmic pattern with a *mf* dynamic and a *Gisp.* (grasp) marking.
- Perc. II: Treble clef, rests.
- Perc. III: Treble clef, rests.
- Piano: Treble and Bass clefs, rests.
- Hp.: Treble and Bass clefs, playing a rhythmic pattern with a *mp* dynamic.
- Vln. I: Treble clef, rests, marked "ord.".
- Vln. II: Treble clef, rests, marked "ord.".
- Vla.: Bass clef, rests, marked "ord.".
- Vlc.: Bass clef, rests, marked "ord.".
- D. B.: Bass clef, rests, marked "ord.".

第二節 客家老山歌

此曲另一個重要素材，是作者記憶中的老山歌⁸。客家人的民歌，習慣上稱為山歌。山歌是尋常百姓的聲音，一種對周遭人、事、地、物，因其心有所感而發乎於聲的歌謠⁹；對於老山歌的記憶，來自兒時聽到父親的吟唱，曲中即興作詞、隨情吟詠，充滿真情感與生命力，因而此山歌於作者記憶中雖遙遠，但卻可被清晰追憶。

記憶裡，父親與姑姑在茶園工作時，會將生活對話以山歌的方式唱出，於工作中融入歌謠，增添工作時的樂趣。作者對於日常話語經由曲調的潤飾後，引發言語所不能表現之特殊韻味，印象深刻，因而想透過管絃樂豐富的色彩，描述童年記憶中印象深刻的老山歌。

老山歌又稱「大山歌」，其音樂特徵在於唱腔的自由性至大，節奏的彈性廣，在曲調及節拍上，演唱者能依當下的情思感受而即興唱出¹⁰。因此，在此論文作品中，作者以山歌的即興演唱方式，依寫作當下的情思反應，而寫下管絃樂裡山歌的旋律部份。

⁸ 參見楊兆禎，台灣客家系民歌，百科文化事業股份有限公司，民國七十一年，頁4。「客家民謠的曲調種類繁多，素有『九腔十八調』之稱，依客家人傳統的分法，有下列幾種：1.老山歌 2.山歌子 3.平板 4.其他歌曲。」

⁹ 參見苗栗縣全民精神建設叢書『客家山歌』編輯委員會，客家山歌，台榮印刷文具行，民國七十二年，頁4。「客家山歌，是來自民間的一種通俗文藝，一種口頭文學。就其內容而言，都是日常目見耳聞的鄉下地方鄉下人生活中事。就其表現方式而言，山歌是用口唱而不是用手寫的民間文學。亦即我口唱我心之意。相傳古有秀才羅穩，載一船山歌書找山歌名人劉三妹比唱，三妹笑謂『自古山歌從口出，那有山歌船載來？』歌從口出，即興作詞，這是山歌的特色。」

¹⁰ 參見楊兆禎，台灣客家系民歌，百科文化事業股份有限公司，民國七十一年，頁4。苗栗縣全民精神建設叢書『客家山歌』編輯委員會，客家山歌，台榮印刷文具行，民國七十二年，頁7。

管絃樂曲《山韻行吟》所引用之人文音樂素材 —— 「客家老山歌」其曲譜如下：

客家老山歌

(徐振琳唱，徐名儀記譜)

以下的例子用來說明，作者依原本曲譜所作的即興之旋律，它貫穿在不同意象環境音樂裡。

原本的曲譜	作者即興之旋律
	<p>bars 10-12</p>
	<p>bar 14</p>

	<p>bars 25-26</p> <p>Hp. </p>
	<p>bar 27</p> <p>Perc. I </p>
	<p>bars 28-29</p> <p>Perc. I </p>
	<p>bars 44-45</p> <p>Hn. </p>
	<p>bar 44</p> <p>Vlc. </p>
	<p>bars 65-67</p> <p>Hn. </p> <p>Tpt. </p> <p>Trb. </p>
	<p>bar 68</p> <p>Hn. </p> <p>Tpt. </p> <p>Trb. </p>

	<p>bars 68-70</p>
	<p>bars 68-70</p>
	<p>bars 69-70</p>
	<p>bars 79-81</p>
	<p>bar 91</p>
	<p>bar 92</p>

	<p>bar 100</p> <p>Cl. </p>
	<p>bar 94</p> <p>Tpt. </p>
	<p>bar 96</p> <p>Tpt. </p>
	<p>bars 109-114</p> <p>Perc. I </p> <p>Perc. I </p>
	<p>bars 116-117</p> <p>Tpt. </p>

	<p>bars 119-122</p> <p>Tpt. <i>senza sord. 1.</i> <i>mp</i></p> <p>Tpt. <i>senza sord. 1.</i> <i>mp</i></p> <p>Tpt. <i>senza sord. 1.</i> <i>mp</i></p>
---	---

第三節 跳躍的記憶畫面

如前所述之大自然與人文環境音樂的諸般情景，總依其個別特色之深淺，忽出忽入於作者記憶當中，形成如夢中跳躍的場景；這些跳躍的景色與畫面，成為此曲第三個重要的素材來源，作為此管絃樂曲語法的依據。

此曲中，作者嘗試將記憶中的景色與畫面，轉化作為樂曲裡的聲音符號或意象單元，這些聲音意象單元皆以一種「獨立自足」(self-contained)的樣態呈現在整體的樂曲中。每個聲音意象單元在樂曲中皆向下個意象單元開放，卻又完滿於自身，不受主／屬、因／果的階層或推衍關係影響，更以某種不變特質的音樂變數（如：音高結構、組織方式、節奏型態、音色、織體、發聲方式、… …等）展開各自獨特的象貌，使單元本身呈現一種「靜態的結構化形式」¹¹。

這些記憶中畫面的連接形式，也類似電影蒙太奇（Montage）手法操控下的鏡頭，將各個畫面孤立的在時間的流動中併貼，畫面與畫面之間不具有直接的關係，但當它們被組接在一起而連續出現時，又會產生超越各個畫面單獨存在時所具有的含義。

¹¹ 參見Boulez, Pierre. *Orientalisms, Collected Writings*. Edited by Tean-Tacques Nattiez and Translated by Martin Cooper. Cambridge: Harvard University Press, 1985, pp. 90-96. 「靜態（static）結構化形式」用來與「動態（dynamic）結構化形式」作對照，「動態結構化形式」講求有機的整體，樂曲有一個核心的主題象貌，作為之後單元的開展基礎，各單元在整體中有其「功能」的定位，如主題、樂句、樂段、過渡、發展、再現、結尾句、… …等。這是有別於「靜態結構化形式」中，對個別聲音意象單元之獨立自足的「質」的凸顯，如音高結構、組織方式、節奏型態、音色、織體(texture)、發聲方式(articulation)、… …等。

這種手法亦接近中國詩一些孤立性語法¹²下的詩句，如：元·馬致遠《天淨沙·秋思》：

「枯藤老樹昏鴉，
小橋流水人家，
古道西風瘦馬。
夕陽西下，
斷腸人在天涯。」

全詩雖然只有短短的五行，可是前四行卻連寫了十種不同景物，這些並列的名詞片語之間，並無第四行帶有句子般的主—動—受詞的關聯，但由於這種缺乏因果、方向、目的的關係，它們能以意象的方式向我們揭露它們自己，又能營造出整首詩帶有秋天般淒美的整體氛圍。

同樣的，此首管絃樂曲的語法，作者意圖藉著音符形構成心中的畫面，而跟隨內心記憶畫面行經的路徑，形成此曲音樂的流動與開展。這些意象畫面與意象畫面之間，缺乏一條彼此因果聯繫的線索來形成它們的關係網絡，所以其意象畫面的連接順序，不在於事件的客觀邏輯性，而源於作者潛在情感的流動和跳躍的思緒。有時其大幅度的跳躍，反增加了音樂內部的留白，給聆聽者留下無窮的想像空間。

¹² 參見高友工，梅祖麟著，「論唐詩的語法、用字與意象」，黃宣範譯，原載自哈佛亞洲研究，英文版，第三十一卷，299～366頁，民國六十年。文中將唐詩語法結構形式之意象分為三大類說明：第一類是「孤立」語法—靜態意象，第二類是「動作」語法—動態意象，第三類是「統一」語法—結合動、靜意象。此處舉例之元·馬致遠《天淨沙·秋思》屬孤立語法。「孤立語法」亦稱為「斷續性句法」、「散漫性句法」或「名詞並置法」，其是將具有意象潛力的名詞或名詞片語孤立並置，由於其間無任何語法的連繫，其各自孤立的狀態將有助於靜態的單純意象產生。

以下將列表說明曲中依序出現的記憶畫面，以及畫面中包含的聲音素材來源：

記憶畫面圖表

小節數	記憶畫面	素材來源
1	夜晚的山景	大自然的聲音意象
2-6	山中些微的騷動	
7	復歸寧靜，畫面轉換至黎明前的景象	
8-14	山中的風聲與黎明前寧靜的氣氛 (鐘琴暗示出山歌的旋律開頭(A, D))	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
15-16	林中一聲高音鳥鳴嘯，畫面轉換至清晨，也帶起新的騷動	大自然的聲音意象
17-22	大風起，撼動林木，枝葉臨風顫動、竹林也被吹彎了腰	
23-29	風兒過，萬物甦醒，林中眾鳥鳴啼叫 (豎琴、鐘琴暗示山歌的旋律開頭(A, D))	
30	老鷹出現	大自然的聲音意象
31-32	眾鳥鳴停，寧靜，畫面轉換至下一場景	
33-36	零星的雨滴	
37-42	雨越下越大	
43	雨聲嘎然而止	
44	萬籟俱寂，唯山歌旋律出現	
45-46	天邊出現閃電，山歌被打斷，人心慌亂	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
47-54	滂沱大雨	大自然的聲音意象
55	驚心的雷聲	
56-58	雨勢漸弱、漸緩，終至雨停	
59-64	雨停，空氣清新，涼爽的微風吹來，鳥鳴，人步出戶外(沙鈴象徵人踩在落葉上的聲音)	

65-67	人心平靜舒暢，吟唱山歌	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
68-70	山歌聲在山谷間造成回音	客家老山歌
71-78	回音隨著山谷間的傳遞，傳送到山間的每個住戶，人們在聽到山歌聲之後，紛紛開門探視，尋找山歌聲的來源	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
79-89	大家發現滂沱大雨已停歇，齊呼朋引伴步出戶外，呼吸新鮮的空氣，舒展筋骨，對唱山歌	
90	霎時間的寧靜，轉換到下個場景	
91-96	鐘琴敲奏出山歌變形的旋律，由第一支小號吹出客家老山歌	
97-99	第二支小號重複之前第一支小號的旋律，但用不同的音色及音調，彷彿客家山歌中男女對唱的情景	
100	突然的跳接至另一音調片段（由山歌變形而來），打斷之前的旋律，之後將再接回山歌的另一段落，似一跳板	客家老山歌
101-106	接回山歌的另一段落（並轉換至另一音調），大家齊唱山歌，與大自然的聲響齊鳴	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
107-108	一陣風起，有如小時候玩的「大風吹」遊戲，瞬間轉換了場景	大自然的聲音意象
109-114	夜晚的螢火蟲（鐘琴敲奏出山歌變形的旋律，暗示螢火蟲的閃閃螢光）與蟋蟀聲（短笛、雙簧管、長笛、單簧管）	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
115-122	陽光下的茶園，茶農（小號吹奏山歌變形的旋律）辛勤採茶，碧綠的茶葉隨風輕搖，在太陽底下發光（鋼琴、弦樂撥奏），雪白的梧桐花（鐘琴、三角鐵）為炎熱的夏天帶來一抹涼意	

123-124	自然界的風聲、窸窣微聲、與許多不知名的聲響	大自然的聲音意象
125-130	大家歡唱山歌，與模擬的割稻機聲（大鼓、掛鈸）、大自然的眾多聲響，呈現一片豐收的情景	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌
131-132	「大風吹」，吹向另一個畫面	大自然的聲音意象
133-142	萬物欣欣向榮，熱鬧且和樂的共處	
143	寧靜，萬籟俱寂	
144-154	隨著象徵大自然天地空間氛圍的聲音出現，由獨奏的大提琴奏出完整的山歌旋律。在山歌旋律的吟唱中，山中的聲響皆任意地出現，與人文山歌不相抵觸，反而非常的和諧，似「天人合一」的理念，傳達人與自然和諧共處的情景。曲終在大自然的聲響中，一切歸於平靜	1.大自然的聲音意象 2.客家老山歌

