

中文藝術歌曲《黃鸝》之鋼琴伴奏編曲研究

陳佳欣

中華醫事科技大學 調理保健系

摘要

本研究的主旨，是以徐志摩的詩《黃鸝》，和素人作曲者林志明創作的旋律為架構，探討如何編寫這首藝術歌曲的鋼琴伴奏部份，使其更能適切地表達出詩詞文學的意境和旋律之美。旋律的作者非音樂科班背景，如何以尊重原作者的創意為前提，在需要調整的部份稍做適當的潤飾及修改，讓音樂的進行更加流暢順利。

關鍵詞：中文藝術歌曲、林志明、徐志摩、黃鸝、鋼琴合作編曲

A Study on the Arrangement of the Piano Collaboration of Chinese Art Song “Oriole”

Chia-Hsin Chen

Department of Acupressure Technology , Chung Hwa University of Medical Technology

ABSTRACT

The research aims to discuss how to arrange the piano collaborative part of the song basic on the poem Oriole written by Chih-Mo Hsu , melody written by an amateur composer Chih-Ming Lin, to express the atmosphere of the poem and the beauty of the melody appropriately. The composer of the melody doesn't have music background, it does matter to respect the original ideas of the composer when some of the parts of the music need to be fixed or to be embellished, to make the music goes more smoothly.

Key words: Arrangement of the Piano Collaboration; Chih-Ming Lin; Chih-Mo Hsu; Chinese Art Song; Oriole

壹、前言

喜愛音樂，是人的天性；讀到感人的詩詞，進而想把它歌詠出來，非音樂家的專利。本篇的撰寫背景是關於非音樂本科背景的素人作曲者林志明。他基於對詩詞的喜愛，藉著歌詠在腦海裡化成音符，進而寫成旋律，然而他未受過正統的和聲學訓練，且對於音樂理論的瞭解也稍嫌不足，這樣非經音樂本科訓練的愛樂者，有機會寫出藝術歌曲嗎？答案是肯定的！只要找到溝通無礙理念相近的專業音樂人協助編寫鋼琴部份，必要時將原稿稍作修飾，讓音樂的進行更加順暢，成就優美動聽的藝術歌曲不是夢。

在西洋音樂史上，聲樂歌曲發展到古典及浪漫時期，形成了音樂與德國文學緊密結合的德文藝術歌曲，作曲家從詩獲得靈感或是在樂曲中引用文學題材，譜出不朽的歌曲作品。莫札特和貝多芬所寫作的歌曲即為藝術歌曲的濫觴，直到歌曲之王舒伯特，才正式為藝術歌曲型式建立了典範，在文字與音樂間找到新的平衡，對於聲樂，也就是文字所表達的意念，與鋼琴，也就是音樂語言的呈現，兩者相互輝映，相得益彰。自此藝術歌曲，泛指作曲家用詩人的詩為歌詞，以特定形式表達作曲家想法的歌曲，在 1770 年開始以器樂及鋼琴為伴奏之獨唱歌曲而稱之。德奧藝術歌曲常被引用的詩人有：歌德（Goethe）、海涅（Heine）和席勒（Schiller）等。

藝術歌曲形式發展到華人地區，不乏傑出的作曲家譜出優秀的作品，像中國的李叔同、沈心工、黃自、趙元任、賀綠汀、劉雪庵等，台灣的呂泉生、郭芝苑、黃友隸、蕭泰然、李泰祥等，可謂人才輩出。從古至今，文辭優美意境深遠的華文詩詞歌賦，俯拾皆是，若將此寶貴資產化為旋律，賦與其新生命而廣為傳唱，豈不是美事一樁！

筆者近幾年從事中文藝術歌曲的鋼琴編寫工作，其聲樂主旋律部分的創作出自一位飽讀詩書的愛樂者林志明老師，他非音樂科班出身，其學習音樂的歷程為大學時期（非音樂科系）曾跟隨戴序倫老師、翁綠萍老師及林寬老師學習聲樂。鋼琴程度相當初淺且無和聲學概念，但他對於詩詞有敏銳的感受力，讀詩讀著就自然唱起來化為旋律，再將旋律寫成手稿（表一）。但只有單旋律無法形成完整的歌曲，於是委託筆者編寫鋼琴部分並打印成正式的樂譜，再請聲樂家演唱，讓更多聽眾體會文學結合音樂的美好。

此篇的鋼琴編曲研究，以徐志摩的詩《黃鸝》以及林志明老師創作的旋律為主軸，探討如何編寫合適的鋼琴部分，將詩的意境恰如其分地表達出來，也更能襯托林志明老師譜寫的旋律。

圖一、林志明老師《黃鸝》旋律創作手稿

黃鸝 P.

徐志摩 詩

2018.6.25 曲

$\text{♩} = 120$ 黃鸝 *eva(?)*

P. $\text{♩} = 120$ 3/4

一 掠 顏 色 能 上 樹 看 一 隻 黃 鸝

有 人 說 翹 着 尾 尖 它 不 作 聲 它 不 作

聲 點 點 照 亮 了 濃 密 艷

果 照 亮 了 濃 密 家 像 是 唇 光 火 焰

像 是 熱 情 等 候 它

黃鵬 P.2

唱 等候它唱 我們靜着望

怕驚了它 怕驚了它 但它一展展

翅 衝破濃密化一朵彩雲 它飛了

不見了 沒了 像是春光 火焰

像是熱情

8va B.

貳、編曲實務與詞曲詮釋

徐志摩的《黃鸝》歌詞：

一掠顏色飛上了樹。

「看，一隻黃鸝！」有人說。

翹著尾尖，它不作聲，

艷異照亮了濃密——

像是春光，火焰，像是熱情：

等候它唱，我們靜著望，怕驚了它。

但它一展翅，衝破濃密，化一朵彩雲；

它飛了，不見了，沒有了——

像是春光，火焰，像是熱情。

《黃鸝》這首詩最初刊載於 1930 年 2 月 10 日《新月》月刊第 2 卷第 12 號上，後收入《猛虎集》，寫作時間在 1929 年。當時徐志摩在上海光華大學及南京中央大學同時擔任教授，並兼任中華書局編輯。據當時的學生回憶，春天到了，學生請求徐志摩老師把課堂移至校園，因為校園有許多小鳥兒啁啾地唱著歌，於是徐志摩依在梧樹幹上，唸起了詩，且多所感慨。他把住在這世界上的人，不想高飛遠走的人，諷刺為芙蓉雀，並舉起了他的右手，指著碧藍的天空，風動的樹林說：「讓我們有一天，大家變做鷓鴣，一齊到偉大的天空，去度過我們自由輕快的生涯吧，這空氣的牢籠是不夠我們翱翔的」。¹(張磊，2019)。以上是徐志摩學生的追憶，是這首《黃鸝》產生的背景。

這首詩寫的黃鸝，是匆匆飛來又匆匆飛去的，充滿希望和失望交織的情懷。如上述寫作背景所示，這首詩表現的就是一種衝破牢籠、遠走高飛，追求自由生活的渴望。徐志摩寫這首詩時，正值南北奔波教課賺錢，與陸小曼的婚姻生活也有許多難言的苦處。他曾說，「最近這幾年生活不僅是極平凡，簡直是到了枯窘的深處」(張磊，2019)。然而，大自然的風光，這樹林，這黃鸝，又不時無意中喚醒了他久蟄的性靈，這便「像是春光，火焰，像是熱情」，在瞬間「艷異照亮了濃密」，但「它飛了，不見了，沒了」，一閃即逝，惆悵啊！徐志摩在《猛虎

¹ 「這空氣的牢籠是不夠我們翱翔的」與《黃鸝》原詩的「但它一展翅，衝破濃密，化一朵彩雲；它飛了，不見了，沒有了」在心理上的渴求與意念是相符的。

集》序中說：「痛苦與歡樂是渾成的一片」，這即是《黃鸝》的註腳，其流露出來的痛苦是久遠的，而歡樂僅僅是短暫的。

徐志摩的這首現代詩藉由故事的敘述來反映他當時的心理狀態與渴望，而林志明老師譜寫的旋律也恰如其分地呈現故事的轉折。《黃鸝》的曲式為 through-composed 通譜體，詩詞與旋律的對應可分四個段落，第一段歌詞：一掠顏色飛上了樹。「看，一隻黃鸝！」有人說。翹著尾尖，它不作聲，此段描述初次看到黃鸝的客觀景象，對應的樂曲為第 1~29 小節。第二段歌詞：艷異照亮了濃密——像是春光，火焰，像是熱情，此段主觀地敘述黃鸝帶給作者如火焰般熱情華麗的印象，對應的樂曲為第 30~56 小節。第三段歌詞：等候它唱，我們靜著望，怕驚了它。但它一展翅，衝破濃密，化一朵彩雲；

它飛了，不見了，沒有了—— 此段一開始讓讀者感受到深深的期待，等候黃鸝開金口，但剎那間，黃鸝頭也不回地遠走高飛所帶來的惆悵，林志明老師譜寫的旋律有生動的描述，對應的樂曲為第 57~105 小節。最後一個段落：像是春光，火焰，像是熱情。此段部分重複第二段的歌詞，再次描述黃鸝鮮明的形象來做為結尾的呼應，對應的樂曲為第 106~122 小節。

根據林志明老師《黃鸝》的旋律創作手稿，前奏的起音原本是高音譜表第二線的 g^1 ，彈給林老師聽過後，作曲者本人覺得移高八度更能顯現黃鸝的輕巧，於是在編曲上做了修正，同時在第 5、6 小節加上開頭的動機，讓第 7 小節開始的女高音旋律順利接進來。第 9、10 小節的歌詞「飛上了樹」所對應的旋律，由接下來第 11、12 小節的鋼琴右手來作呼應，並在節奏上做調整（譜例一）。

譜例一

黃鸝

林志明 作曲 2018.06.25
陳佳欣 編曲 2020.02.28
徐志摩 詩

♩ = 120

7

一 掠 顏 色 飛 上 了 樹

第 13、14 小節「看，一隻黃鸝！」，為配合語氣「看，」，作曲者在第二拍停頓，以符合敘述者的語氣，所以鋼琴的編寫，右手也在第二拍停頓，但左手仍彈出 F 小三和絃使樂曲流暢進行。第 14 小節的歌詞「黃鸝」所對應的旋律由接下來的第 15、16 小節的鋼琴右手旋律做增值，以呼應第 14 小節的歌詞「黃鸝」。第 17、18 小節的歌詞「有人說」，接下來第 19 小節的鋼琴右手重覆交替的 G 和降 A，左手未配置伴奏，且在第 20 小節的第 2、3 拍的左手重覆彈奏 G 音，以營造歌詞「有人說」的神秘感（譜例二）。

譜例二

13

看 一隻黃鸝 有 人說

2 19

翹 著尾尖 它 不作聲

第 21~24 小節的歌詞「翹著尾尖，它不作聲」，林老師的旋律依著歌詞的意境，一直上行，但第 27、28 小節再次強調「它不作聲」，所以兩句「它不作聲」之間的第 25、26 小節的鋼琴右手就停留在「聲」所對應的最高音 g^2 上，以待第二次的「它不作聲」的結果（譜例三）。

譜例三

2
19

翹 著 尾 尖 它 不 作 聲

25

它 不 作 聲

在下一句歌詞「豔異照亮了濃密」之前四個小節的鋼琴間奏旋律是由林老師譜寫，筆者在左手加上稍厚實的八度音型，以預告接下來歌詞所描述的「豔異、照亮、濃密」等氛圍，並且在第 34~44 小節描述上述氛圍的鋼琴部份，雙手的織度較第 30 小節前濃密，以襯托此句歌詞的性格（譜例四）。

譜例四

25

它 不 作 聲

31

艷 異 照 亮 了

37

濃 密 艷 異 照 亮 了 濃

43

密 *cresc.* 像 是 春

第 45、46 小節的鋼琴間奏採用漸強的顫音，為後續的歌詞「像是春光，火焰，像是熱情」做鋪陳，第 47～51 小節的鋼琴雙手織度猶較第 33～44 更加濃烈，但第 52 小節只剩右手，讓聽者稍加喘口氣，以迎接第 53～56 小節的「像是熱情」（譜例五）。

譜例五

3

43

密 像是春

cresc. *tr.* *tr.*

49

光 火 焰 像 是 熱

55

情

dim.

第 57～60 小節的鋼琴間奏採用連續重覆的八分音符音型，並在第 59 小節漸弱，以接續第 61～63 小節的歌詞「等候它唱」。第 59、60 小節的間奏，相較於手稿，筆者做了些音符上調整，讓音樂有個方向進行到下一句「等候它唱」，

因需屏氣凝神等候黃鸝開金口唱歌，所以這句歌詞以弱音詮釋。第 65~67 小節再次「等候它唱」，這兩句中間，第 63、64 小節及第 67、68 小節的鋼琴間奏，採用連續 G 和降 A 的三連音，以模仿鳥類振翅的聲音（譜例六）。

譜例六

55
情

61
p
等 候 它 唱 等

66
候 它 唱 我們 靜 著 望

第 68~71 小節的歌詞「我們靜著望」，鋼琴第 69 小節彈奏 C 小三和絃琶音，第 70 小節全休止符，第 71 小節彈奏 G 大三和絃琶音，以單純的琶音和絃來詮釋「靜著望」的安靜氛圍。第 72~74 小節的鋼琴右手旋律為第 70、71

小節女高音「靜著望」旋律的增值，做為呼應。第 75 小節的鋼琴部份，相較於手稿，筆者在右手部份先提示第 76、77 小節的歌詞「怕驚了它」的旋律，讓樂曲多些層次堆疊的趣味。其後第 77、78 小節的鋼琴右手連續的 d^2 音，描繪大家安靜等待黃鸝唱歌，極度安靜下，只聽到自己的心跳聲。第 79、80 小節再次「怕驚了它」，鋼琴在第 80、81 小節及第 82、83 小節的左手旋律以模進手法再次詮釋「怕驚了它」，然後在第 81 小節及第 83 小節，連續的 b^1 音及 g^1 音再度模擬心跳聲，描繪在極度安靜的環境下，隱藏巨大、無形的壓力（譜例七）。

譜例七

4

66

候 它 唱 我 們 靜 著 望

73

怕 驚 了 它 怕 驚 了

80

它 但 它

tr

石破天驚的第 84、85 小節的鋼琴漸強震音，打破了沉默，為接下來的第 85~95 小節的歌詞「但它一展翅，衝破濃密，化一朵彩雲」提供轉換情緒的橋樑，相較於手稿，筆者將第 85 小節的顫音 g 提高八度音至 g^1 ，以描繪黃鸝振翅往上飛向天際的情景。第 85~92 小節的鋼琴編寫，採用如第 34~39 小節般的分解和絃及織度模式，並在第 93、94 小節「化一朵彩雲」採用和聲停留在半終止來詮釋，以描繪遠走高飛的黃鸝帶給人們心中的錯愕及遺憾，並在第 95~98 小節做八分音符及連續三連音之上行音群處理，來描寫人們看到黃鸝拍拍翅膀，飛向天際直至消失，所引發內心盪漾的餘韻（譜例八）。

譜例八

80

它 但它

87

一 展 翅 衝 破 濃 密

93

化 一 朵 彩 雲 它 飛 了

第 98~103 小節的歌詞「它飛了，不見了，沒了」，鋼琴編寫再度以安靜的每小節一個滑音和絃，詮釋黃鸝飛走了，不帶走一片雲彩，徒留惆悵在滿懷期待的人們心中。第 101 小節的鋼琴右手旋律為第 100 小節的女高音旋律之迴盪（譜例九）。

譜例九

93

化一朵彩雲 它飛了

100

不見了 沒了 像是

在第 106~116 小節的結尾歌詞「像是春光，火焰，像是熱情」的前兩個小節（104 及 105 小節），鋼琴右手以連續三連音及琶音和絃，打破先前的惆悵扼腕的情緒，帶出結尾歌詞對黃鸝帶來的那抹燦爛，所產生的火花。第 106~116 小節的鋼琴編寫，用了強烈的塊狀和弦及左手八度進行，來表達歌詞中對黃鸝澎湃的情感（譜例十）

譜例十

100

不 見 了 沒 了 像 是

107

春 光 火 焰 像 是 熱

115

情

第 117~122 小節的鋼琴尾奏，與第 1~6 小節的鋼琴前奏相呼應，呈現前後對稱的趣味（譜例十一）

譜例十一

參、結語

雖然筆者在這首《黃鸝》擔任的是編曲工作，但整個編寫過程實為一種「再創作」的歷程，筆者將旋律作者林志明老師所寫的三連音動機音型設計貫穿全曲，並採用豐富的和聲色彩，如第 4、33、73 小節使用增三和絃，第 45 小節使用義大利增六和絃、第 53、91、92、107、108、109 小節使用半減七和絃、第 58、87、100、113 小節使用小七和絃、第 59、88 小節使用大七和絃等，其他常見之大三和絃、小三和絃、減三和絃、屬七和絃及減七和絃就不在此敘述了。另外，第 3、28、44、95、96、104、119 小節有和聲小音階第 6、7 音增二度進行、第 18、24、37、41、51、52、54、60、89、90 小節有曲調小音階上行之進行，運用此 2 種不同的小音階來提升樂曲的多樣性。此外，靈活運用塊狀和

絃及分解和絃的對比及層次堆疊來呈現不同織度所產生的變化感，以及構思增值等手法來豐富樂曲的表現力，以上種種都令筆者絞盡腦汁，費盡心血才得以完成。這首《黃鸝》的旋律為林志明老師於 2018 年 6 月 25 日作曲，筆者 2020 年 2 月 28 日編曲完成。當時適逢新冠肺炎蔓延全球，國內外各種集會活動，包括體育賽事及音樂會都被迫取消，或改以線上音樂會的型態呈現，所以我們在構思如何發表這首歌曲時，也參酌最新最流行的表演型態：線上音樂會。在現今網路時代，不失為一種新的嘗試。

林志明老師把這首《黃鸝》設計為女高音獨唱，多方打聽合適的女高音人選後，決定邀請旅義的聲樂家耿立回台來詮釋這首曲子。女高音在經過 14 天的隔離後，終於在 2020 年 5 月 1 日與我們見面及排練，於 5 月 10 日進忠正錄音室錄影，並在 5 月 16 日發佈在 YouTube，網址為：

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1QOAwRE_5yLEtw-4o6jCaJkONGzoBumykrz8rUUWydgpixLBvaVz0jSxk&feature=share&v=p5NHDt0BtJ4

也可在 YouTube 搜尋：林志明中文藝術歌曲集 第四集(黃鸝)徐志摩 詩，林志明 曲，陳佳欣 編曲，耿立 演唱，陳佳欣 鋼琴。

除了藝術歌曲創作的推廣及擴展中文藝術歌曲的曲目，也希望藉由這樣的作曲、編曲及演唱的合作，讓優美的華文詩詞更廣泛地為世人所欣賞。

參考文獻

陳榮光（1995）。舒伯特獨唱歌曲之研究（二版）。台北市：全音樂譜出版社

徐志摩詩集（1992）再版。台南市：漢風出版社。

張磊（2019/04/15）。《黃鸝·徐志摩》全文與讀後感賞析。取自現代詩文-品詩文網 <https://m.pinshiwen.com/cidian/xiandai/201904158258.html>