

中文藝術歌曲《今生今世，母難日三題之一》之 鋼琴伴奏編曲探究

陳佳欣

中華醫事科技大學 調理保健系

摘要

本研究的主旨，是以余光中的詩《今生今世，母難日三題之一》，和素人作曲者林志明創作的旋律為架構，探討如何編寫出具有深刻情感張力的鋼琴伴奏以及如何利用鋼琴伴奏的編曲，將詩詞與音樂做一緊密的結合。筆者將在本文中，對於和聲架構、低音進行，以及間奏與尾奏的編寫，做深入的闡述，同時對於非音樂科班背景的旋律作者林老師的創作，以尊重原作者的創意為前提，如何在需要調整的部份做潤飾與修改，也會一併在本文提及修改的方式及依據。

關鍵詞：中文藝術歌曲、今生今世、余光中、林志明、鋼琴合作編曲

A Study on the Arrangement of the Piano Collaboration of Chinese Art Song “In this Life, Day of Mother’s Disaster Episode One of Three”

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 “In this life, day of mother’s disaster episode one of three” written by Guang-Zhong Yu, melody by an amateur composer Chih-Ming Lin, to express the emotional tension of the poem and how to combine the poem and the music closely by the arrangement. Will also mention about the harmonic architecture, how the bass going and how to arrange the interlude and coda in the article. 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, will mention about the way and the music theory based on to fix and embellish in the article.

Key words: Arrangement of the Piano Collaboration; Chih-Ming Lin; Chinese Art Song; Guang-Zhong Yu; In this Life

壹、前言

筆者初接到這首「今生今世，母難日三題之一」的手稿時，先詳讀余光中的詩句，被其深刻真摯對母親離世的悲痛情感震撼得不能自已，當下就決定要把這首曲子的情緒張力，藉由鋼琴合作的編曲烘托出來。編寫的過程，嘗試多種的和聲進行方式，最後決定以採用半音進行、低音級進、雙手廣音域、附屬和絃、減七和絃等手法，來表達其晦暗、沉重、回憶及悲傷的心情。余光中在詩選（第二卷，1982-1998）的自序提及這首「母難日，今生今世」是親情詩，為本書的後期詩選。

母難日三題之一 今生今世 余光中

我最忘情的哭聲有兩次

一次，在我生命的開始

一次，在你生命的告終

第一次，我不會記得，是聽你說的

第二次，你不曾曉得，我說也沒用

但兩次哭聲的中間啊

有無窮無盡的笑聲

一遍一遍又一遍

迴盪了整整三十年

你都曉得，我都記得

這首「今生今世」的構成，是以兩段哭聲為開始與告終。第一次的哭聲是孩子呱呱墜地時的哭聲，自己早已忘了，但母親記得；第二次的哭聲是母親離世，孩子不捨的哭聲，但母親聽不到了，只能將滿懷的傷感寄情於詩詞，「妳不會曉得，我說也沒用」，有一種樹欲靜而風不止，子欲養而親不待的心境。接下來的詩句，余光中增添了母親具體的形象：「有無窮無盡的笑聲，一遍一遍又一遍，迴盪了整整三十年」，讓摯愛的母親形象，藉層層疊疊的是描述，更顯鮮明。當母親過世了，余光中只記得那段與母親相處最快樂的時光。最後的「妳都曉得，

我都記得」，描述母子間難以言喻的默契，這三十年的相處，所有的甜蜜回憶，點點滴滴在心頭，雖然母親離去了，但孩子的感念是永遠常駐在心頭的。

這首詩詞的形式非常對稱完整，可分成兩大段，各包含五行詩句，第一段描述的是哭的起點與終點，第二段描述的是起點與終點的過程，因此音樂也配和詩的形式，分為四個段落。此篇的鋼琴編曲研究，以余光中的詩《今生今世—母難日三題之一》，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，來表達這首歌曲的情感張力並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《今生今世—母難日三題之一》旋律創作手稿

2020.2.25 曲 /

今生今世

NO.

今生今世 我最忘情的哭聲

入有兩次 一次在我生命的前端 一次在

你生命的告終 第一次我不會記得 是聽你

說的 第二次你 不會曉得 我說也沒有用

說也沒有用 但兩次

NO. 2

哭聲的中间呀 有无穷无尽的哭声 有无穷无尽的

盡的哭声 一遍一遍又一遍一遍

一遍又一遍 迴盪了整整三十年

重複 你都曉得你都曉得 我都記得

重複 我都記得

貳、編曲實務與詞曲詮釋

筆者在編曲時，先琢磨歌詞的意境與旋律的轉折，將這首「今生今世」分做四段。第一段為第 1~28 小節；第二段為第 29~52 小節；第三段為第 53~68 小節；第四段包括尾聲為第 69 小節~131 小節。第 1、2 小節的鋼琴前奏，相較於林老師的手稿提供的 E 小三和絃琶音，筆者做了調整，在鋼琴右手部份採

用手稿第 3~6 小節的聲樂旋律動機 B、升 A、B、升 F，以減值的型態為接下來的主動機作預告。第 3、4 小節的「今」二分音符 B，「生」二分音符升 A，鋼琴在此時休止不作聲；第 5、6 小節的「今」二分音符 B，「世」二分音符升 F，採用 B 大三和絃琶音，鋼琴的第 3~6 小節的純淨音響，讓一開始的關鍵詩句由歌者以近乎朗誦的方式呈現。第 9~12 小節「我最忘情的哭聲」的鋼琴左手部份，採分解和絃，右手則設計一段對應林老師旋律的副旋律，讓鋼琴的部份不只是伴奏，而是能豐富樂曲層次的合作。第 13、14 小節的右手間奏採用林老師手稿上的建議，左手維持先前的分解和絃方式（譜例一）。

譜例一

今生今世
母難日三題之一

余光中 詩
林志明 作曲 2020.02.25
陳佳欣 編曲 2020.02.29

Adagio

10

情 的 哭 聲 有 兩

第 15~17 小節「有兩次」的鋼琴部份採用 D 大三和絃及 D 屬七和絃的八分音符伴奏方式，接著在第 17、18 小節使用織度較高的十六分音符反覆彈奏 b¹、

g^1 、升 f^1 、 g^1 、 d^1 、 g^1 、升 f^1 、 g^1 等音，多次的小二度音程以密度較高的十六分音符彈奏，表達其內心的感傷及糾結，也為接下來較高昂的第 19~23 小節的「一次在我生命的開始」，醞釀深厚的情感。第 19~25 小節，這 7 個小節的每個小節左手起音為下行 B、A、G、E、D、C、A，做此設計是為表達詩中悲傷，心一直往下沉的情緒，接下來第 26、27 小節的左手第一音分別為升 A 和 B，配上歌詞「的告終」，有轉折的意味。第 26 小節用屬和絃之附屬減七和絃 vii°/V ，解決到第 27 小節的屬和絃 V，第 28 小節的鋼琴尾音採用林老師手稿所建議的裝飾音型（譜例二）。

譜例二

10

情的哭聲 有兩

17

次 一次在我生命的開始

23

一次在妳生命的告終 第一次

第 29~39 小節「第一次，我不會記得，是聽妳說的。第二次，妳不會曉得」的鋼琴左手採用較密集的十六分音符上行分解和絃，在第 29 及第 35 小節採用了二度音程的 E 小三和絃，也就是 E 小三和絃加上和聲外音升 f；在第 30 及第 36 小節採用了二度音程的 C 大三和絃，也就是 C 大三和絃加上和聲外音 d；第 31 小節採用了二度音程的 A 小三和絃，也就是 A 小三和絃加上和聲外音 B，以上的作法是增加和聲的豐富性，來描述歌詞中糾結無奈的心境。第 29~32 小節，這 4 個小節的每個小節左手起音為 E、C、A₁、B₁，其和絃級數分別為主和絃 i、六級和絃 VI、下屬和絃 iv 和屬和絃 V，第 33 小節停留在 B 屬七和絃，第一拍採 B 屬七上行琶音，第 29~33 的和聲進行為半終止，第 33 小節的第二拍，鋼琴留白，獨讓歌者唱出較高昂的「是聽妳說」。第 29~39 小節的鋼琴右手，與歌者的旋律相同，但在旋律下方加上適當的和聲，以增加此段色彩的豐富性。第 37 小節的左手第一拍、第二拍及第 38 小節左手第一拍的起音分別為 A₁、升 A₁ 和 B₁，為上行半音的進行方式，所對應的級數為下屬和絃 iv、屬和絃之附屬減七和絃 vii₇ / V 及屬和絃 V，其屬和絃之附屬減七和絃 vii₇ / V 可以帶來更強的情緒張力，來呼應歌詞「第二次妳不會曉得」的情感。第 40 小節林老師的鋼琴間奏建議同音重覆的四分音符升 f¹，我把它調整為八分音符下行 b¹、a¹、g¹、升 f¹，以維持先前較密集的織度（譜例三至譜例四的第一小節）。

譜例三

2
23

一次在妳生命的告終 第一次

30

我不會記得 是聽妳說

35

的 第二次妳不會曉得

第 40~43 小節的歌詞「我說也沒有用」的鋼琴右手採十六分音符 E 小調自然小音階下行，第 44 小節的鋼琴右手採十六分音符採 E 小調和聲小音階下行，這些帶有心境跌落意味的下行音階作法，其目的是為了呈現「我說也沒有用」的無奈。第 45~47 小節「說也沒有用」，相較余光中的詩，林老師在此重覆「說也沒有用」，再次強調詩中描述母親過世了，說也沒有用的痛苦，所以第 45~47 小節的鋼琴右手與歌者的旋律相同，且在旋律下方加上適當的和聲以豐富色

彩，輔以左手十六分音符上行的分解和絃，來突顯第二次「說也沒有用」的強烈失落感。第 48~52 小節的間奏，採用林老師手稿建議的旋律，並在旋律下方配置主和絃 i 、六級和絃 VI 、下屬和絃 iv 、附屬和絃 V / V 、主和絃第二轉位 i 、屬和絃的附屬減七和絃 vii_7 / V 、屬和絃 V 至主和絃 i ，其和聲進行為 E 小三和絃、 C 大三和絃、 A 小三和絃、升 F 屬七和絃、 E 小三和絃、升 A 減七和絃、 B 大三和絃解決至主和絃 E 小三和絃（譜例四）。

譜例四

40

我 說 也 沒 有 用

45

說 也 沒 有 用

51

但 兩 次 哭 聲 的 中 間

第 53~64 小節「但兩次哭聲的中間啊，有無窮無盡的笑聲」，此段的歌詞在回憶打從娘胎出生到母親過世的這段日子，有無窮無盡的甜蜜快樂時光，此段的鋼琴左手部份採不間斷的十六分音符伴奏方式，來表達其綿綿不絕的思念。第 57 及第 61 小節，林老師未寫間奏，所以筆者在這兩個小節分別加入八分音符下行升 f^1 、 e^1 、 d^1 、 c^1 及織度更密的升 f^1 、 e^1 、升 d^1 、升 f^1 、 e^1 、升 d^1 、升 e^1 ，來填補樂句之間的空缺。第 58 及 59 小節之間的左手進行為小二度 e 和升 d ；第 59 及 60 小節之間的左手進行為大二度 d 和 c ，這種小節間的二度下行之進行方式，用意在表達其「有無窮無盡的笑聲」詞意中滿懷的思念。相較余光中的原作，林老師在第 61~64 小節再次重覆「有無窮無盡的笑聲」，其音型與第一次的「有無窮無盡的笑聲」相同，但低了三度，「笑聲」低了四度，彷彿失魂落魄喃喃唸著、回憶著當年快樂的景象，所以第 61~64 小節，這四個小節之每個小節的鋼琴左手的第一個音分別為升 c 、本位 c 、升 A 、 B ，其音程的進行為增一度、減三度、小二度，這樣的以半音為主的音程進行，加上仍以半音進行為主軸的右手升 C 、升 D 、升 C 、本位 C 、升 C 、 E 、升 D ，其營造出的音樂色彩為深深的憂傷，雖然歌詞字面上為「有無窮無盡的笑聲」，但其內涵的心情卻是感傷的。第 65~68 小節的間奏採用林老師手稿上的建議，第 65 及 66 小節的左手採二分音符琶音伴奏型態，第 67 及 68 小節的左手做了與右手呼應的答句變化，讓音樂進行更有方向，以帶出最後一段歌詞（譜例五）。

譜例五

51

但 兩 次 哭 聲 的 中 間

56

啊 有 無 窮 無 盡 的 笑 聲

61

有 無 窮 無 盡 的 笑 聲

4 67

一 遍 一 遍 又 一 遍 一 遍 一 遍

第 69~76 小節「一遍一遍又一遍」，相較余光中的原作，林老師重覆這句詩，並在第二次重覆的詩句之聲樂旋律，以相同的音型但以較低的音域來呈現；而鋼琴在第二次重覆的詩句，仍重覆第一次詩句的聲樂之旋律，形成模進(Sequence)的效果。筆者在編寫這段鋼琴部份時，對於林老師的巧思深感欽佩，但若完全參照林老師的手稿，勢必會在第 75 和 76 小節造成和聲學的大忌連續平行五度，所以筆者把林老師在第二次的「一遍一遍又一遍」所建議的鋼琴旋律稍做修改，由原來的 e^2 、 b^1 、 c^2 、 b^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 ，改成 e^2 、 b^1 、 c^2 、 a^1 、升 f^1 、 g^1 、 a^1 ，使其在與第二次的「一遍一遍又一遍」的聲樂部份搭配時，能同時顧及層層疊疊迴響的音型設計時，同時成功地避開連續平行五度所造成的音響上的空洞。第 77~80 小節的鋼琴間奏則參照林老師手稿上的建議，並在第 78 和 79 小節，這兩個小節的左手第一個音之進行為升 A_1 和 B_1 ，再次採用半音進行方式，且在第 78 小節使用屬和絃之附屬減七和絃 vii_7 / V 並在第 79 小節的第一拍解決至屬和絃，然後在第 79 小節的第二拍再度使用附屬和絃 V / V ，於第 80 小節進行至屬和絃 V ，並於第 81 小節導入主和絃 i ，以琶音彈奏 E 小三和絃，為下一句「迴盪了整整三十年」提供了穩固的支撐點。第 81~86 小節「迴盪了整整三十年」，其和聲進行為正格終止型態：主和絃、下屬和絃、屬和絃之附屬減七和絃、屬和絃至主和絃($i -- iv -- vii_7 / V -- V -- i$)。第 85 和 86 小節的左手為十六分音符之音群進行，以填補最後一字四拍歌詞「年」的空檔，使之順暢地進入鋼琴的間奏部份（譜例六）。

譜例六

4

67

一遍 一遍 又 一 遍 一 遍 一 遍

又 一 遍 迴盪了 整 整

83

三 十 年

關於第 87~94 的鋼琴間奏部份，林老師在手稿上的建議是四分音符 e^2 、 b^1 、 e^2 、 b^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 (二分音符)，這幾個音要反覆一次。筆者爲了增加變化，將以上單純的樂句做了變奏（第 87~90 小節），並在第 91~94 小節提高八度，但不是單純地將這四個小節移高八度複製貼上，而是做對應的答句，所以這段間奏，第 87~90 小節爲問句，第 91~94 小節爲答句（譜例七）。

譜例七

83

三 十 年

90

p

妳 都 曉 得 妳 都

第 95~98 小節，相較余光中的原作「妳都曉得」，林老師重覆兩次「妳都曉得」以加強語氣，鋼琴的部份順著林老師譜寫的旋律，在其下加上對應的和聲。但在第 99~102 小節的鋼琴間奏部份，相較於林老師的手稿建議的，重覆第 95~98 小節的聲樂部份的旋律，筆者將其織度做較密集的八分音符的變奏，並把在第 101 及 102 小節的左手往下拉，使其音域得以擴展。第 103 及 104 小節的「我都記得」之旋律，為之前「妳都曉得」的模進，高完全四度，第 112~117 小節的歌詞為重覆的「我都記得」，音型為上一句，第 103 及 104 小節的「我都記得」的模進，高大二度，且採用增值手法，以突顯最後一句歌詞之盪氣迴腸。鋼琴在第 103~108 小節，右手跟隨主旋律，並在旋律下方加上對應的和聲，左手在第 103 及 104 小節，依舊盤旋在低音，但從第 105 小節起，逐步拉高，逐漸拉近與右手的距離，從第 95 小節至第 108 小節，左手的音域跨了兩個半八度，此設計是為表現「妳都曉得，我都記得」的詞意中，母子相知、相惜、相憶之排山倒海的情感（譜例八）。

譜例八

90

妳都曉得妳都

98

曉得 我都記得

108

我都記得

第 109~111 小節的鋼琴右手空下來，獨留左手做三個小節的低音 E 的八度震音，由 P 漸強至 ff，模仿交響樂團定音鼓由弱音滾奏至強音的效果，將高漲的情緒帶到最後一句歌詞，第 112~117 小節的「我都記得」，其中第 112 及 113 小節的歌詞「我都」，維持強烈的 ff，但其後第 114 小節的歌詞「記」開始漸弱，到第 115 小節的第二拍已轉為弱音，第 116 及 117 小節的「得」已顯氣若游絲，

這樣的詮釋方式，是在與男高音林健吉老師排練時，一再反覆推敲，嚐試各種不同的詮釋方法，覺得這種詮釋更顯餘韻猶存，最後決定用漸弱的方式結束聲樂的部份。第 112~117 小節的鋼琴部份，右手跟著旋律，並在其下加上和聲，左手以八度強烈的震音，來表達其不捨的強烈情感，其和聲進行為：二級減三和絃、屬和絃之附屬減七和弦、屬七和絃至主和絃（ii -- vii₇ / V -- V₇ -- i），其左手低音的進行為：A₁、升 A₁、B₁、E，以半音上行的方式進入結尾的主音（譜例九）。

譜例九

108

dim. *p*

我 都 記 得

cresc. *p*

第 118~131 小節為 14 個小節的鋼琴尾奏，相較於林老師的手稿，他只寫了 9 個小節的尾奏。筆者將手稿上的八個小節的四分音符的尾奏，右手改寫成織度更密集的八分音符進行，左手則以相對應的四分音符八度來持續其澎湃的心情，並在第 124 和 125 小節，相較於手稿 e²、升 f²、e²、升 d²，筆者做個轉折，改為 e²、升 f²、g²、升 f²，後面接上與本曲第 48~52 小節相同之間奏旋律，再以高八度的型態進行收尾，讓整首曲子的情感，得以完美到位地展現（譜例十）。

譜例十

108

dim. *p*

我 都 記 得

cresc. *p*

119

126

參、結語

雖然筆者在這首《今生今世，母難三題之一》擔任的是編曲工作，但在整個編寫過程中，從仔細推敲旋律原創者的思路、揣摩詩人余光中的詩文內涵、構思和聲的進行及鋪陳全曲的情緒張力，種種皆為「再創作」的歷程。筆者採用許多減三和絃、減七和絃、附屬和絃、半減七和絃及屬七和絃來豐富這首曲子的和聲色彩；在大三和絃及小三和絃的琶音音型加上二度音程和聲外音來增強情緒張力；設計低音下行級進音型來使樂句進行更有方向；運用原創動機的增值、減值、

節奏變化及模進等手法來增加其層次感；交互使用十六分音符及八分音符的和聲小音階、自然小音階及琶音音型來使樂曲的織度更顯豐盈。

這首《今生今世，母難三題之一》為林志明老師於 2020 年 2 月 25 日作曲，筆者於 2020 年 2 月 29 日編曲完成。當時因新冠肺炎蔓延而不得不把作品發表會改為線上音樂會。林志明老師把這首《今生今世，母難三題之一》設定為男聲及女聲皆可，所以筆者備有適合男高音唱的 E 小調，及給女高音唱的升 F 小調的樂譜。男聲請知名男高音林健吉演唱，經過幾次的排練，於 2020 年 5 月 3 日進忠正錄音室錄影，並在 5 月 5 日發佈在 YouTube，網址為 https://youtu.be/c1j8Mn_VO3U

也可在 YouTube 搜尋：林志明中文藝術歌曲集 第四集《今生今世——母難三題之一》余光中 詩、林志明 作曲、陳佳欣 編曲、林健吉 演唱、陳佳欣 鋼琴。希望藉由線上音樂會，讓更多人欣賞中文詩詞及中文藝術歌曲之美。

參考文獻

余光中詩選第二卷：1982-1998。初版二印。台北市：洪範書店有限公司。

每天為你讀一首詩 網站（2015/02/20）《母難日三題之一今生今世》余光中。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2kcXpjYzsAhWIF6YKHUbMA3kQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcendalirit.blogspot.com%2F2015%2F02%2Fblog-post_20.html%3Fm%3D1&usg=AOvVaw0LiXDeFd0cLXrdAfWktRlc