

---

# 從二胡協奏曲《臺北風華》 體現臺北傳統與現代風華

文 / 王辰威（新加坡華樂團駐團作曲家） 圖 / 王辰威

---

能受邀為 2023 年臺北市民族器樂大賽創作指定曲，我深感榮幸。由於是臺北市立國樂團的委託，我從一開始構思就在考慮如何寫一首以臺北為題材的二胡協奏曲。

若以某個地方、地標為主題，我會盡量在音樂素材上反映那裡特有的人文歷史。如我 2019 年創作的《澳門明信片》，就通過廣東、福建、荷蘭、葡萄牙及土生葡人音樂素材的融合，體現澳門（而非香港或廣州）獨特的風貌。

臺北是個匯集傳統與現代的都市。我希望通過三個樂章，展示三種不同的風華，並將臺灣本土的傳統音樂風格運用於二胡演奏中。



王辰威曾在新加坡湘靈音樂社學習南管的演奏及理論

## 第一樂章〈大稻埕〉

大稻埕一區擁有獨特的歷史、文化與建築風格。由於大稻埕戲苑常上演歌仔戲，我便將一些歌仔戲曲調的特徵融入旋律中。此樂章不試圖呈現歌仔戲的原真性，而是在我自創的旋律中穿插幾個特殊的動機。

第一段「老街漫步」：鱗次櫛比的閩南騎樓和紅磚洋樓是迪化街的特色。「閩南」主題受歌仔戲【七字調】啟發，代表同安人的風土民情，「巴洛克」主題則以同名歐洲樂風描繪奢華的巴洛克樓宇。隨後，兩主題以對位技法同時呈現，就如兩種風格迥異的建築群並存交融、相互輝映。我將此技巧稱為「對位性融合」（contrapuntal fusion）。音樂中的“fusion”最常見是將民族性的旋律配上西式和聲，而歌仔戲與巴洛克樂風的結合則是一種獨特的“fusion”。

第二段「歷史回望」：1860 年淡水港開埠，大稻埕隨著洋行的湧現，發展成當時臺北最繁忙的貿易樞紐。此樂段採用同期的歐洲浪漫主義樂風，並結合一些漢族五聲音階元素，主旋律由「閩南」主題放緩演變而成。樂曲同時具有兩種樂風的特徵，如同異族的父母生下混血兒，我稱之為「混血性融合」（hybrid fusion）。

第三段「舊城新顏」：再現第一段，並以絢麗的琶音結束。歷盡滄桑的大稻埕，百年商行在傳統與現代交織中煥發新生。歌仔戲、巴洛克及歐洲浪漫主義樂風的結合如同三顆定位衛星將本樂章所描述的地方鎖定於大稻埕。



王辰威於臺北市孔廟

## 第二樂章〈孔廟〉

近百年歷史的臺北市孔廟，是泉州風格的仿古宮殿式建築，奉祀至聖先師孔子和歷代賢儒。古樸肅穆的樂曲呈現莊嚴隆重的年度祭孔大典，二胡的人工泛音段落贊頌高尚的儒家思想。

本樂章選此地標，主要因為我想寫一個南管風格的樂章，而臺北市孔廟是常上演南管的場地。我曾於新加坡的湘靈音樂社學習南管，並將其語法運用於我的創作中。

被譽為「活化石」的南管也稱南音，保留了源自唐朝的演奏法及審美觀，與其他的國樂樂種有很大的差別。譬如，滑音和揉音是多數中華地方樂種最鮮明的特色，而南管卻沒有滑音（除了極少的例外），也不存在揉音。對於中西所有吹管樂器，吐音是最基本的練習，但吹奏南管洞簫卻不用吐音。非南管的管樂器演奏重複音時會以吐音區分，南管洞簫則是以手指打音區分。非南管的弦樂器演奏重複音時會分弓，南管二弦演奏重複音則是以手指打音區分。

南管最常見的合奏形式稱為「上四管」，用南管琵琶、三弦、洞簫、二弦四件樂器演奏，主要特點就是其「骨」加「肉」的異音（支聲復調）織體。琵琶和三弦兩個點狀樂器演奏骨幹音，洞簫、二弦兩個線狀樂器在骨幹音的基礎上加入裝飾音，形成「肉」的部分。相同地，我在旋律的配器中讓彈撥樂器只奏骨幹音，讓吹管與擦弦樂器只奏含加花的線條（譜例 1）。

南管的工尺譜稱為「工乂(ㄉㄤ) 譜」，只記載琵琶所彈的骨幹音、演奏技法及拍點。為了盡可能表現南管的原真性，我先以工乂譜創作旋律，後譯為五線譜並加以配器。此工乂譜（譜例 3）甚至可用南管樂器演奏。在不抵觸南管規則的前提下，我也應用了西方音樂與現代國樂常見的旋律結構，如勛伯格<sup>1</sup>及卡普林<sup>2</sup>所描述的“sentence”及“period”（譜例 1），因此現代聽眾可較容易記得〈孔廟〉的旋律結構。

我多年來致力於將民族音樂學與作曲結合，希望通過新的創作發揚傳統民族音樂的內涵。本樂章嚴謹、甚至嚴格跟隨南管的規則、旨在讓國樂界認識在其它樂中已經失傳的古老中華音樂特徵，並將南管帶給更廣泛的觀眾。



王辰威於臺北 101

## 第三樂章 〈101〉

本樂章以臺北 101 大廈為題材，表現臺北現代的風華。曲風富有時代感，並採用了大量的爵士和弦及和聲進行。「101」用簡譜譯為兩個音中間加個休止符，作為本樂章的主要動機（譜例 2）。

各段落的描述如下：

節節高升：全體樂隊上行的和弦象徵臺北 101 貌似節節高升的勁竹直衝雲霄。

摩登大廈：D 小調的「101」主題富有朝氣和現代感。

極目千里：二胡獨奏到達高音區，翱翔的旋律展現從觀景臺俯瞰市容的壯麗景觀。

傲然聳立：狂風來襲，巨型調質阻尼器鎖住了結構的晃動。

商業繁榮：「101」主題進入 E 小調，動感的節奏呈現商業中心一片繁華的景象。

雲霧飄渺：二胡升到極高音區，由輕盈飄渺的顫音伴奏。

細雨婆娑：活潑的彈撥旋律如淅淅瀝瀝的雨滴在樓窗上濺躍起舞。

風華無限：G 大調的「101」主題表現此景點的魅力吸引著慕名前來的人潮。

跨年煙火：炫技的二胡獨奏如同絢麗的跨年煙火般璀璨綻放。

名勝地標：「101」主題以 D 大調推向高潮的尾聲，讚美臺北地標 101 大廈享譽天下。

## 總結

《臺北風華》在音樂風格上結合了古今與中外，體現臺北雖然是國際大都會，卻保留了豐富的傳統音樂及歷史名勝。作為比賽指定曲，《臺北風華》考驗演奏者的技術及藝術，包括傳統與現代樂風的雙重掌握。我由衷感謝所有參賽者傾情、傾力的精湛演奏，為這首曲給予了生命力！

---

<sup>1</sup> Schoenberg, A. (1967). *Fundamentals of musical composition*. London: Faber.

<sup>2</sup> Caplin, W. E. (1998). *Classical form: A theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. New York: Oxford University Press.

---

二胡獨奏  
彈撥

琵琶

二胡

琵琶

揚琴

引音  $\text{♩}=36$   $\text{♩}=38$  特殊組合 全跳/五腳跳 過渡音 塞音/疊音

甲 甲

basic idea basic idea

特殊組合  $\text{♩}=40$  反指

反指 反指

fragmentation fragmentation

人工汎音

cadential idea

“貫”組合：各長一拍的“點、挑、甲、全撩”

譜例 1：此譜例以黑色音符代表第二樂章〈孔廟〉主題的骨幹音，並以多種彩色音符標記不同類型的加花音，也注釋了勛伯格、卡普林理論中所闡述的“sentence”旋律結構。南管的做韻法由於主要靠口傳心授，因此不同的老師傳承了豐富多樣的詮釋。本作品根據王辰威所學的泉州風格南管。

摩登大廈

Vivo  $\text{♩}=180$

二胡獨奏

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

*p*

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

*mf*

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

*p* *f*

譜例 2：第三樂章〈101〉主題及「101」動機（簡譜譯為兩個音中間加個休止符）

# 臺北風華之孔廟

王辰威作曲

南管工乂譜

五空管

小節數對應樂隊總譜

86	78	70	61	J=46 52	J=44 41	J=42 32	J=40 23	J=38 15	J=36 1	連 小節
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
佧L	-L	工0	六	佧	佧0	佧0	-L	工0	工0	1
凡	凡	十	十	十	佧	佧	凡	十	、	2
佧	佧	、	工	佧	佧	佧	佧	、	、	3
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	4
佧	六	、	、	、	、	、	六	、	十	5
-L	工L	下	工	-	佧	佧	工L	下	、	6
凡	凡	、	十	十	佧	佧	凡	、	、	7
佧	、	、	、	、	、	、	、	、	、	8
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	9
六	下	十	、	十	佧	佧	下	十	-	10
工	士L	六0	、	、	、	、	士L	六0	、	11
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	12
六	下	、	、	、	、	、	下	、	、	13
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	14
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	15
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	16
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	17
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	18
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	19
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	20
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	21
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	22
、	、	、	、	、	、	、	、	、	、	23

譜例 3：王辰威先以南管工乂譜創作〈孔廟〉的旋律，後譯為五線譜並加以配器。