

絲竹文學・紅樓夢

文 / 劉馬利（輔仁大學、東華大學音樂系兼任助理教授）

圖 / 臺北市立國樂團

TCO 首席指揮將以細膩的詮釋，帶來唯美的「紅樓夢」音樂會

臺北市立國樂團（以下簡稱「北市國」），在2024年1月7日即將獻上一場充滿文學性的音樂饗宴「紅樓夢」音樂會，以文學為主軸，呈現出多重美學，蘊含深刻的情感，做為音樂會的核心精神。

樂讀文學，傾聽「紅樓夢」

對於《紅樓夢組曲》，音樂的演繹是一種文學的後設思維，也就是用音符珍視古典文學的光照，講求的都是情感上的拿捏，與藝術的美感。

現任首席指揮張宇安談到這場音樂會曲目安排，雖是以《紅樓夢組曲》為主體，但整場音樂會的曲目其實是緊扣文學，希望能以國樂帶領觀眾，用不同的角度解讀人世間的百樣情，因為古典文學本身就蘊含了深刻的意境。「我覺得對於不管是《紅樓夢》文本或者是國樂曲，曹雪芹的詞本身就是很深刻的，而《紅樓夢組曲》的每一個段落都很精彩，不管是女生獨唱還是合唱的部份，都一直是非常受到各界喜愛的一部作品……」

特邀女高音演唱家林湘玲擔綱《紅樓夢》組曲多首樂曲獨唱

說起《紅樓夢組曲》，原先是王立平為電視劇《紅樓夢》所譜曲，在1987年首播之後，隨即引起轟動，其中音樂設計相當令人印象深刻。全曲共分15個樂章，其中〈分骨肉〉、〈寶黛情〉、〈葬花吟〉等最為人所熟知。

王立平筆下的《紅樓夢組曲》，猶如少年不識愁滋味，對命運提出曖昧的質疑與探問。這一段段的起承轉合，猶如一首首對於過往青春感逝傷懷，誠如《紅樓夢》第一回所寫「滿紙荒唐言，一把辛酸淚，都云作者痴，誰解其中味。」是用唯美、幸福、迷惘、孤寂所鑲嵌了多重的意涵。

就音樂上而言，王立平在寫作《紅樓夢組曲》，就跟當初在設計電視劇配樂的理念類似，「每個人都有他自己對《紅樓夢》這個文本的想法，然後透過某種藝術形式把他們的想法傳遞出去，你不一定要完完全全相信他們的那一套，你也可以對《紅樓夢》的文本有自己的詮釋想法，但是我覺得只要他能言之有物，就能夠引起他人的共鳴」。曹雪芹筆下的《紅樓夢》是以一段由興盛轉衰微的故事為主軸，帶領我們展開人生的螺旋式潛探，小說如此，音樂亦然。

張宇安以其中的〈大出殯〉為例，「賈蓉的太太秦可卿是十二金釵當中第一位過世的，為什麼是公公賈珍比較傷心，這些錯綜複雜的情感刻劃，在王立平老師的筆下都是環環相扣的。」

這場演出，北市國與民族聲樂家林湘玲首次合作。「我們邀請林老師來演唱《紅樓夢組曲》的女生領唱，陳麗芬老師指導的北市國附設合唱團，不但會演唱《紅樓夢組曲》，在開場時也會加入何訓田老師《達勃河隨想曲》，這場音樂會裡，陳麗晶與王子齊也會擔任領奏與獨奏，兩位都是我們臺北市立國樂團的團員。」張宇安由衷希望用不同的方式詮釋，在跨越時空的長河中，碰撞出各種精彩的聲響。

TCO 琵琶演奏家陳麗晶將擔任周娟《半緣君》琵琶領奏

半緣修道、半緣君，詩人筆下的真摯情感

同樣也是對於生命成長、悵然思念的深刻描繪，唐代詩人元稹與妻子韋叢鶼鶼情深，然好景不長，多年後韋叢因病逝世，元稹痛失摯愛，以托物寄情的比興手法、凝鍊的字句，寫下多首動人的悼亡之作，抒發對亡妻忠貞不渝的愛情和刻骨的思念。其中《離思五首》第四首：「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。取次花叢懶回顧，半緣修道半緣君。」最廣為流傳亦為其代表詩作。中國作曲家周娟即是以此詩作中「半緣君」為創作動機，於2014年譜寫琵琶與樂隊作品《半緣君》。

周娟擅用女性題材來譜曲，這首《半緣君》與《胡笳吟》、《自由花》，稱為「巾幗三部曲」，表現出剛柔並濟的情感描繪。張宇安認為：「周娟把古典文學的意境寫在他這個作品裡面，我覺得國樂團絕對可以表現出強烈、熱鬧，以及衝擊力與爆發力的聲音，同時也能將細膩的意境表現出來。」

TCO 擊樂演奏家王子齊將擔綱王辰威打擊協奏曲《商銅》打擊獨奏

筆下詩韻，宅殷土芒芒

王辰威的打擊樂協奏曲《商銅》，是由北市國委託創作，完成於2019年，同年6月2日於臺北市中山堂中正廳舉行首演。運用三個樂章描摹鉞、爵、鼎等三種銅器。宇安提到：「王辰威為了瞭解青銅器，還特別飛來臺北的故宮尋找靈感，之後他擷取了《詩經·玄鳥》的這一段，是寫到關於天命，原文是『天命玄鳥，降而生商，宅殷土芒芒。古帝命武湯，正域彼四方。』」可見王辰威在樂曲創作下足功夫，廣泛閱覽文史資料，就為讓樂曲更貼切當時候之文化。

王辰威對於文學的語韻與時代的文化背景，曾下過很深的工夫研究，亦有其獨到的見解。他使用古漢語去唸誦《詩經·玄鳥》的歌詞。「他覺得西周初年至春秋中葉的那些文字，唸法跟我們現在不太一樣，會有不同的語韻。……也就是當時那些人腦中的文字語韻，跟我們現代想到的是不一樣的……」

綜觀整場音樂會，以文學入絲竹，而文學又是兼具視覺性與聽覺性，文學所傳遞的情感，透過聲響流動的過程，演奏家再將演繹的過程賦予視覺化的美感，解構抽象藝術與實相世界所撞擊出的辯證，因此不論是運用匏土革，或是木石金、絲竹，都能推敲出文學與音樂所激盪出的互文性，藉由音樂裡的每一個起、落、張、合，讓我們浸潤於文字含英咀華的語韻之中，以及在創作與演奏之間所激起的共振。