

飛竹舞蝶 傳遞悠揚臺中樂聲—— 台灣揚琴樂團「高美夕照」 合奏作品音樂會觀後感

文 / 蘇治綱（中國文化大學中國音樂學系碩士生）

台灣揚琴樂團由鐘泉波團長於2002年創立至今，在揚琴合奏藝術已耕耘20餘載。創立初期，樂器與樂譜對於新型態編制的樂團是一大挑戰。樂器部分，團長與樂器廠歷經一次次的樂器改革與試煉，開發出高音、中音與低音等不同音域之揚琴，提升揚琴重奏的聲響層次，而近年止音器的使用與普及，使揚琴重奏的演奏層次更加分明，在樂句劃分及餘音控制等越發精確，讓演奏上愈加統一、整齊；樂譜部分，創團初期多為鐘泉波團長及少量委託創作或改編、移植作品，近年在藝文創作補助支持下，邀請專業作曲背景的作曲家為台灣揚琴樂團量身創作樂曲，運用臺灣的音樂素材，並嘗試使用各種技巧以及開發揚琴聲音的可能性，寫下首首動聽的樂曲。

台灣揚琴樂團於2024年10月26日在臺中國家歌劇院小劇場舉辦「高美夕照」揚琴合奏作品音樂會，特邀臺灣國樂團副指揮周聖文，以及桃園市國樂團揚琴演奏家廖紫伶連袂演出，共安排8首樂曲，其中4首為委託創作首演2首海外作曲家作品首演，以及2首進年委託創樂曲的再次演出。本場演出另一亮點，邀請國立臺北藝術大學電影創作學系鄭琦穎拍攝短片，以敘事般地影像紀錄臺中這片土地的歲月點滴，藉由影片的引導，讓觀眾更能進入樂曲想要傳達的意念。而樂團編制部分近年大抵定型，本場音樂會編制包含高音揚琴2人、402揚琴1部3人、402揚琴2部2人、中音揚琴1人、低音揚琴1人、大提琴1人以及擊樂1人等，並隨不同樂曲需求，進行彈性調整。

上半場演出第一首《思念歌》由台灣揚琴樂團執行長廖盈蓄以泰雅族古調《思念》所創作的揚琴二重奏，曲中運用反竹與手指撥弦等技巧，在音色上做出多層次的變化，慢板營造出靜謐氛圍，而快板則更加歡快熱烈，展現排灣族的歌舞樣貌。而第二首為中國揚琴演奏家、作曲家熊俊杰所創作的《吉普賽火焰》，該曲為典型的吉普賽風格樂曲，樂曲一開始即以熱烈奔放的節奏及表現旋律；樂曲中段由揚琴2部領奏李翎喬獨奏，運用揉弦技巧展現吉普賽人泣訴貧苦的流浪生活，而後揚琴1部領奏廖紫伶承接情緒，以堅毅音色與揚琴2部對話，宛若鼓勵著同伴一起堅強邁向未來；中後段樂團加入象徵著一起樂觀面對未來，在樂曲最後速度突快，以激烈歡暢情緒結束全曲，展現出吉普賽人豪放、樂觀的天性；第三首為大陸揚琴演奏家、作曲家魏硯銘的《夢境南洋》，利用揚琴樂器特性展現海洋樣貌，以低音揚琴為基底，象徵著沉穩的海洋，402揚琴表現波光粼粼海平面，並以滑音指套加上鍵尾撥弦，模仿海鷗盤旋鳴叫的聲音，樂曲中大量使用聲部接力，呈現出陣陣海浪，全曲充滿著南洋風情；第四首委託青年作曲家黃信哲的《花語飄香-天女散花》，以京劇《天女散花》為素材進行創作，運用點狀的顆粒、輪音與快速音群產生的線條旋律，描繪天女下凡的曼妙姿態。

下半場第一首《萊園尋幽》由自幼學習揚琴的臺灣作曲家王韻雅，以霧峰林家花園發想創作，以樂曲帶領觀眾遊歷萊園，樂曲中運用崑劇《牡丹亭》中【遊園】曲牌，清雅秀麗的曲調，描繪著杜麗娘與春香遊賞花園，此刻彷彿古今一線，串連了起來；第二首《畫在地上的媽媽》由台灣揚琴樂團鐘泉波團長為樂團創作的樂曲，以閩南語歌謠《搖籃歌》為素材，歌詞展現父母對於子女的關愛，如今母親因地震亡故，以此旋律動機，加深失恃的孩子們對於母親的思念；第三首為青年作曲家卓綺柔所創作的《落水長歌》，全曲以客家民謠《天空落水》為主要素材，在優美的旋律中，作曲家運用揚琴點狀音色、手指撥弦、鍵尾撥弦、琴板敲擊以及止音器悶音敲擊等多樣技巧與聲響點綴，展現不同樣態的「雨」；壓軸樂曲《高美夕照》係委託作曲家何立仁進行創作，作曲家藉由多次與揚琴樂團合作經驗，越發瞭解各型制揚琴音色與特性。本曲運用音堆、多調性及對位手法，描繪夕陽下的高美濕地，並透過指套滑弦加上鍵尾撥弦擬聲模仿，海浪與海鳥鳴叫，快板中各聲部不同的節奏錯落，考驗著演奏者彼此間的默契，彷彿呈現高美濕地多元生態，既各自美麗，又能共好，形塑作曲家心中高美溼地的美景。

台灣揚琴樂團在指揮周聖文率領下，樂團整體的音量平衡、速度變化與層次的堆疊等，恰如其分，每個聲部與聲響皆能適切的表達。然揚琴這項樂器，雖歷經多年改良，各型制揚琴的共鳴與殘響逐漸改善，但整體仍有幾處挑戰著指揮的功力，如《高美夕照》的中、低音揚琴演奏力度考驗著演奏家，快板中由於速度快及音群多，因此造成比較多的殘響，聆聽起來則較為混濁，讓樂團整體聽起來是較混亂的；而樂團在樂曲的快板片段，聽起來演奏力度張力有限，弱奏部分演奏家都能完好的掌握，但在強奏或漸強，樂團整體聽起來是有瓶頸的，無法再更強，倘若力度上能再推進，或許可再提升展現出情感層次。揚琴合奏發展至今20餘載，在演奏家及樂器改良的努力下，愈發成熟，現況雖仍有所侷限，但相信在各界努力下，必定可以讓揚琴合奏藝術再往前邁一大步。

該場演出音樂風格多元，有排灣族古調、吉普賽音樂、南洋風、京劇、崑劇、閩南語歌謠及客家歌謠等，作曲家們運用揚琴的各種特色技巧及聲部的安排，讓樂曲聽起來更加立體且具有想像畫面與空間，卻又不失原曲的精神，反而加深、擴大其情感。其中以青年作曲家卓綺柔所創作的《落水長歌》令筆者最印象深刻，樂曲以客家民謠《天空落水》旋律為基底，運用音型、聲部的堆疊及揚琴技巧表現出小雨、大雨的樣貌，彷彿在場館中聽見雨滴的聲音，十分令人驚豔。

今年度的合奏作品音樂會，又為臺灣留下4首動聽的原創作品，運用臺中相關的音樂素材進行發想創作，以音樂作為地方文化載體，藉由演奏家承襲、傳播文化，讓更多人看見地方文化與特色。此外，由這些作品也可看見作曲家越發認識與瞭解揚琴這樣樂器，並嘗試開發與實驗各種音色，在演奏家手上完成實現，並達到效果，讓樂曲帶來更多的層次，大大提升揚琴表現力與可能性，期盼未來作曲家與台灣揚琴樂團能再衝撞激盪，帶來令人耳目一新的驚奇作品。

參考資料

- 張馨尹。〈約翰尼斯·布拉姆斯「吉普賽之歌作品103」之研究〉。國立臺南大學音樂學系碩士論文。2010。
 劉夢雲。〈揚琴重奏演奏藝術研究——以四首重奏作品為例〉。南京師範大學藝術碩士論文。2020。
 台灣揚琴樂團官網。www.taiwanyangqin.tw，讀取於2024年11月5日。
 「高美夕照」揚琴合奏作品音樂會節目單。周聖文指揮台灣揚琴樂團，臺中國家歌劇院小劇場，2024年10月26日。