

一種文學啟示性的音樂創作： 以作曲家楊聰賢為例

彭宇薰

摘 要

音樂與文學雖然是不同的藝術型態，自古以來互為啟示之例卻所在多有。綜觀臺灣的嚴肅音樂創作者，在創作中「與文學作品對話」而知名的楊聰賢，可說是一位秉持著高度熱情閱讀文學作品，且積極從中攫取養分、深化思考並援引入樂的作曲家。其中日本作家川端康成、捷克作家昆德拉、義大利作家卡爾維諾與臺灣作家舞鶴，均扮演重要的引領角色，舞鶴的影響力尤為深刻。筆者與楊聰賢進行訪談，閱讀對其影響重大的文學作品，聆聽其三十年來的創作，最後綜整其音樂與文學關係的探討。

本文先從川端作品美與傷悲的特質中，論及楊聰賢個人性格中的憂傷底蘊；之後提出舞鶴所追尋的三種自由，如何在其作品中呈現，並給予楊聰賢情感的激發與寫作技法上的啟示；最後進行楊聰賢作品的特色分析，從《山水寮札記》、《傷逝》、《含悲調》、《舞亂歌 迷鶴》與《失落之歌》等作品，探看楊聰賢如何從音樂望向文學的迂迴敘事中，逐漸由生澀轉向成熟，而能在適切融合的語彙中表達對社會的關懷，並持續向大開大闢之自由的音樂境界邁進。

關鍵詞：音樂與文學、楊聰賢、舞鶴、川端康成、臺灣當代音樂

Music Composition Inspired by Literary Works: The Example of Composer Tsung-Hsien Yang

Yushun Elisa PONG

Abstract

Music and literature are two distinct art forms, yet there are countless ways in which the two sister arts interact and inspire each other since antiquity. Among contemporary Taiwanese composers, Tsung-Hsien Yang is known for his passion to take on “dialogues with literary works” in his musical compositions. He is an avid reader of literary works and absorbs nutrients from his readings to deepen the ideas in his works. Novelists important to him include Yasunari Kawabata, Milan Kundera, Italo Calvino, and Wu He. Through interviews with Tsung-Hsien Yang and re-readings of literary works he loved, the author reexamines the works of the musician written during the last three decades to explore the relationship between literature and his compositions.

The article starts with the discussion on the aesthetics of melancholy in Kawabata and relates it to the pensive undercurrents in the personality trait of Yang. The author continues to investigate how the three types of freedom which Wu He pursues serve as emotional stimulation and technical inspiration for Yang’s musical creations. Finally, an analysis on the features of Yang’s musical works is done through a study on five of his works, *Albumblätter from Sansui Shack* for solo piano, *Grieving the Evanescing* for orchestra, *Lacrimosa*, a duet for one oboe player with a pre-recorded oboe part, *Danse-extatique / Chant / Enigmatique-grue* for solo clarinet and *Song of Losses*, an Oboe Concerto. With the discursive narratives incorporated into his works, Yang develops a unique musical vocabulary which expresses his concern for the society and achieves greater freedom in his mature style.

Keywords: Music and Literature, Tsung-Hsien Yang, Wu He, Yasunari Kawabata, Taiwanese Contemporary Music

參考文獻

一、樂譜

楊聰賢。《山水寮札記》。臺北：小雅，2006。

【Yang, Tsung-Hsien. *Albumblätter from Sansui Shack*. Taipei: Hsiao Ya Music, 2006.】

——。《失落之歌》。原稿。由作曲家提供。

【——. *Song of Losses*. Manuscript. Possessed by the composer.】

——。《含悲調》。原稿。由作曲家提供。

【——. *Lacrimosa*. Manuscript. Possessed by the composer.】

——。《傷逝》。原稿。由作曲家提供。

【——. *Grieving the Evanescing*. Manuscript. Possessed by the composer.】

——。《舞亂歌 迷鶴》。原稿。由作曲家提供。

【——. *Danse-extatique / Chant / Enigmatique-grue*. Manuscript. Possessed by the composer.】

二、書籍與書籍文章

(一) 中文

川端康成。《美的存在與發現》。葉渭渠譯。川端康成文集。北京：中國社會科學出版社，1996。

【Kawabata, Yasunari. *The Existence and Discovery of Beauty*. Translated by Wei-Qu Ye. Selected Works of Yasunari Kawabata. Beijing: China Social Sciences Press, 1996.】

——。《獨影自命》。金海曙等譯。川端康成文集。北京：中國社會科學出版社，1996。

【——. *Dokuei Jimei*. Translated by Hai-Shu Jin et al. Selected Works of Yasunari Kawabata. Beijing: China Social Sciences Press, 1996.】

- 王文興。《家變》。臺北：洪範，1978。
- 【Wang, Wen-Hsing. *Family Catastrophe*. Taipei: Hongfan, 1978.】
- 王德威。〈原鄉人裡的異鄉人——重讀舞鶴的《悲傷》〉。收錄於《悲傷》，舞鶴著，3-8。臺北：麥田，2001。
- 【Wang, Der-Wei. “A Stranger among Natives: Rereading Wu He’s *Sorrow*.” In *Sorrow*, by Wu He, 3-8. Taipei: Rye Field, 2001.】
- 朱天文。〈舞鶴，與我們〉。收錄於《餘生》，舞鶴著，5-27。臺北：麥田，2000。
- 【Chu, Tien-Wen. “Wu He, and Us.” In *Remains of Life*, by Wu He, 5-27. Taipei: Rye Field, 2000.】
- 吳潛誠。〈導言，《如果在冬夜，一個旅人》：後現代小說的閱讀與愛戀〉。收錄於《如果在冬夜，一個旅人》，卡爾維諾著，吳潛誠譯，7-18。臺北：時報，2000。
- 【Wu, Chien-Cheng. Foreword to *Se una notte d’inverno un viaggiatore*, by Italo Calvino, translated by Chien-Cheng Wu, 7-18. Taipei: China Times, 2000.】
- 李永熾。〈川端康成及其作品〉。收錄於《山之音》，川端康成著、李永熾譯，1-16。新店：書華，2000。
- 【Li, Yong-Chi. “Yasunari Kawabata and His Works.” In *The Sound of the Mountain*, by Yasunari Kawabata, translated by Yong-Chi Li, 1-16. Xindian: Shuhua, 2000.】
- 李娜。《舞鶴台灣：舞鶴創作與現代台灣》。臺北：麥田，2015。
- 【Li, Na. *Wu He’s Creations and the Modern Taiwan*. Taipei: Rye Field, 2015.】
- 沈清松。《呂格爾》。臺北：東大圖書，2000。
- 【Shen, Vincent. *Paul Ricoeur*. Taipei: Grand East Book, 2000.】
- 昆德拉。《小說的藝術》。尉遲秀譯。臺北：皇冠，2004。
- 【Milan Kundera. *L’Art du roman*. Translated by Xiu Yu Chi. Taipei: Crown Culture, 2004.】
- 。《被背叛的遺囑》。翁德明譯。臺北：皇冠，2004。
- 【Milan Kundera. *Les testaments trahis*. Translated by De-Ming Weng. Taipei: Crown Culture, 2004.】
- 林麗如。《歷史與記憶：舞鶴小說研究》。臺北：大安，2008。

- 【Lin, Li-Ju. *History and Memory: A Study of Wu He's Fiction*. Taipei: Taan, 2008.】
- 楊聰賢。《行到水窮處，坐看雲起時》。臺北：樂韻，2000。
- 【Yang, Tsung-Hsien. *I will Walk Till the Water Checks My Path, then Sit and Watch the Rising Clouds*. Taipei: Yueyun, 2000.】
- 葉石濤。〈孤絕的作家，孤高的文學——序舞鶴《拾骨》〉。收錄於《拾骨》，舞鶴著，1-3。高雄：春暉，1995。
- 【Yeh, Shih-Tao. Foreword to *Bone Collecting*, by Wu He, 1-3. Kaohsiung: Chun-Hui Publish, 1995.】
- 舞鶴。《鬼兒與阿妖》。臺北：麥田，2000。
- 【Wu He. *Ghosts and Fairies*. Taipei: Rye Field, 2000.】
- 。《悲傷》。臺北：麥田，2001。
- 【——. *Sorrow*. Taipei: Rye Field, 2001.】
- 。《十七歲之海》。臺北：麥田，2002。
- 【——. *The Sea of the 17-Year-Old*. Taipei: Rye Field, 2002.】
- 。《舞鶴淡水》。臺北：麥田，2002。
- 【——. *Wu He Danshui*. Taipei: Rye Field, 2002.】
- 。《亂迷》。臺北：麥田，2007。
- 【——. *Mess and Loss*. Taipei: Rye Field, 2007.】
- 蔡凌蕙。《楊聰賢》。臺灣作曲家簡介手冊 10。臺北：臺灣音樂館，2015。
- 【Tsai, Ling-Huei. *Yang, Tsung-Hsien. An Introduction to Taiwanese Composer 10*. Taipei: Taiwan Music Institute, 2015.】
- 謝肇禎。《群慾亂舞：舞鶴小說中的性政治》。臺北：麥田，2003。
- 【Hsieh, Chao-Chen. *Sexual Politics in Wu He's Fiction*. Taipei: Rye Field, 2003.】

(二) 外文

- Acquisto, Joseph. *French Symbolist Poetry and the Idea of Music*. Aldershot, UK: Ashgate, 2006.
- Barenboim, Daniel, and Edward Said. *Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society*. Edited by Ara Guzelimian. New York: Pantheon Books, 2002.

Meyer, Leonard. *Emotion and Meaning in Music*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Ricoeur, Paul. *Oneself as Another*. Translated by Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

———. *Réflexion faite: Autobiographie intellectuelle*. Paris: Éditions Esprit, 1995.

三、期刊

林暉鈞。〈臺灣當代音樂創作的處境——楊聰賢專訪〉。《藝術觀點》第 49 期 (2012 年 1 月): 42-49。

【Lin, Hui-Chun. “The Situation of Contemporary Music in Taiwan: Interview with Composer Tsung-Hsien Yang.” *Art Critique of Taiwan*, no. 49 (January 2012): 42-49.】

四、學位論文

鄭雅慧。〈音樂作為情感符號及其在語意上之指引：楊聰賢《鋼琴小協奏曲》之詮釋初探〉。東吳大學碩士論文，2002。

【Cheng, Ya-Hui. “Music as Symbolic Sign of Feeling and Its Semantic References: A Preliminary Interpretation of Tsung-Hsien Yang’s *Concertino Pianissimo*.” Master’s thesis, Soochow University, 2002.】

五、大會手冊

財團法人吳三連獎基金會。〈第 33 屆吳三連獎贈獎典禮大會手冊〉。臺北國賓大飯店，2010 年 11 月 15 日。

【Wu San-Lien Awards Foundation. “Program Book for the 33rd Wu San-Lien Awards Ceremony.” Ambassador Hotel Taipei, November 15, 2010.】

財團法人東元科技文教基金會。〈第十屆東元科技獎頒獎典禮暨基金會十週年紀念音樂會大會手冊〉。臺北中油國光會議廳，2003 年 11 月 5 日。

【TECO Technology Foundation. “Program Book for the 10th TECO Award Ceremony and the 10th Anniversary Concert.” CPC’s Guoguang Conference Room, Taipei, November 5, 2003.】

六、訪談與通訊

楊聰賢。由作者訪談。2020年1月21日。

【Yang, Tsung-Hsien. Interview by author. January 21, 2020.】

——。由作者訪談。2020年2月10日。

【——. Interview by author. February 10, 2020.】

——。由作者訪談。2020年2月20日。

【——. Interview by author. February 20, 2020.】

——。由作者訪談。2020年3月21日。

【——. Interview by author. March 21, 2020.】

——。給作者的 Facebook Messenger 訊息。2020年4月13日。

【——. Facebook Messenger message to author. April 13, 2020.】

——。由作者訪談。2020年4月17日。

【——. Interview by author. April 17, 2020.】

——。給作者的 Facebook Messenger 訊息。2020年4月22日。

【——. Facebook Messenger message to author. April 22, 2020.】

——。給作者的 Facebook Messenger 訊息。2020年7月23日。

【——. Facebook Messenger message to author. July 23, 2020.】

七、網路

〈2015·秋·楊聰賢：《含悲調》為一位雙簧管演奏者的二重奏（2006）〉。

《春秋樂集》。2020年4月20日檢索。http://www.springautumnmusic.com/youtube_2015a_1.html。

【“2015. Autumn. Tsung-Hsien Yang: *Lacrimosa*, a duet for one oboe player (2006).” *Spring Autumn Music*. Accessed April 20, 2020. http://www.springautumnmusic.com/youtube_2015a_1.html.】

沙貓貓。〈舞鶴的島國關懷：從餘生到亂迷——舞鶴 VS.林世煜座談紀錄〉。
《小小書房》(部落格)，2007 年 6 月 18 日。2020 年 4 月 20 日檢索。
<https://smallbooks.com.tw/2007/06/18/舞鶴的島國關懷：從餘生到亂迷-舞鶴 vs-林世煜/>。

【Sapphocat. “From Remains of Life to Mess and Loss: The Minutes at an Informal Discussion between Wu He and Michael Lin.” *Smallbooks* (blog), June 18, 2007. Accessed April 20, 2020. <https://smallbooks.com.tw/2007/06/18/舞鶴的島國關懷：從餘生到亂迷-舞鶴 vs-林世煜/>.】

薪傳打擊樂團。〈2018 高雄現代擊樂節《聆》給鐵琴獨奏(楊聰賢 作曲)〉。
YouTube 影片。2018 年 7 月 11 日上傳。2020 年 4 月 20 日檢索。
<https://youtu.be/zYmgjUWWzCE>。

【Succession Percussion Group. “2018 Kaohsiung Contemporary Percussion Festival *Contemplation* for Vibraphone Solo (Composed by Tsung-Hsien Yang).” YouTube video. Uploaded July 11, 2018. Accessed April 20, 2020. <https://youtu.be/zYmgjUWWzCE>.】

八、影音

楊聰賢。長笛獨奏曲《讚竹》。收錄於《風起：台灣作曲家作品集》，吹笛人室內樂團。上揚國際，2013。CD。

【Yang, Tsung-Hsien. *Chàn-Tek* for Flute Solo. In *Rustling in the Air*, Joueurs de Flûte Ensemble. Sunrise International, 2013. CD.】

——。《三更擊古》擊樂五重奏。魯千千、翁映涵、李翠芸、黃怡靜、高瀚諺。收錄於《2014 李登輝感恩音樂會》。李登輝基金會，2014。DVD。

【——. *Drumming Antiquity in the Dark* for Percussion Quintet. Chien Chien Lu, Ying-Han Weng, Tsui-Yun Lee, Sarah Huang, and Han-Yen Kao. In *2014 Concert in Honor of Former President Lee Teng-Hui*. Lee Teng-Hui Foundation, 2014. DVD.】

——。雙簧管協奏曲《失落之歌》。林望傑指揮，謝宛臻(雙簧管)、國家交響樂團。收錄於《樂典 10：楊聰賢、洪崇焜、曾毓忠、鍾耀光》。國家表演藝術中心，2014。CD。

- 【———. *Song of Losses*, an Oboe Concerto. Conducted by Jahja Ling, with Wan-Chen Hsieh (oboe) and the National Symphony Orchestra. In *The Voice of Taiwan 10: Tsung-Hsien Yang, Chung-Kun Hung, Yu-Chung Tseng, You-Kwong Chung*. National Performing Art Center, 2014. CD.】
- . 《傷逝》為管絃樂團。梶間聡夫指揮，北藝大管絃樂團。收錄於《北藝大管絃樂團 2017 春夏音樂會》。2017。DVD。
- 【———. *Grieving the Evanescing* for Orchestra. Conducted by Fusao Kajima, with TNUA Orchestra. In *TNUA Orchestra Spring-Summer Concert 2017*. 2017. DVD.】

彭宇薰，紐約市立大學音樂藝術博士，現為靜宜大學通識教育中心專任教授、藝術中心主任。研究專長為藝術跨領域與現代音樂研究。

Yushun Elisa PONG, Professor in the General Education and Director of Arts Center at Providence University. Her research interests are interdisciplinary study of arts and modern music.