

樂舞青春-飛向世界的台灣囡仔

台灣四季-曲目解析

黃世沛老師 文

早川正昭

Masaaki Hayakawa

日本作曲家、指揮家、編曲家早川正昭 (Masaaki Hayakawa, 1934 -) 為千葉縣市川市 (いちかわし) 人，東京韋瓦第室內樂團 (Tokyo Vivaldi Ensemble, TVE) 創始者。自幼便展現過人音樂天分的早川正昭，自東京大學 (The University of Tokyo) 取得農學學位後、毅然進入東京藝術大學 (Tokyo University of the Arts)，作曲師事長谷川良夫 (はせがわ よしお，1907 - 1981)、指揮師從渡邊暁雄 (わたなべ あけ

お (1919 - 1990)，1960 年代早川正昭便是日本樂壇活躍的指揮家之一，提升國內樂團之演奏水準之餘、更率團至歐洲演出，指揮功力頗受歐洲樂界好評；1978 年早川正昭遠赴維也納和慕尼黑進修，更就此與巴洛克音樂展開不解之緣，對此類音樂著迷不已的作曲家，日後成為日本國內研究韋瓦第 (Antonio Lucio Vivaldi, 1678 - 1741) 之權威。早川的創作仍以歐陸正統之技法、配器與和聲為主，但當中仍包含日本傳統音樂之元素、及日式風味的摻入，使作品別富趣味，創作面向多元，除豎琴、長號等獨奏或重奏作品外，還有小提琴協奏曲與馬林巴協奏曲等大型作品，更將觸角延伸至吉他、曼陀林樂團，甚至有日本樂器 - 尺八加入之作品，而作品中最著名的，可說是以巴洛克風

格所譜寫、向韋瓦第致敬的《日本四季》與《台灣四季》了。

身為日本樂壇韋瓦第研究權威的早川正昭，對於巴洛克式音樂風格，甚至是韋瓦第的技巧、語法，可說是了然於胸、信手拈來，韋瓦第之《四季》依春、夏、秋、冬季節排序，搭配十四行詩文字說明，每季皆有三樂章、並以快 - 慢 - 快之巧妙速度安排增添曲趣，成為作曲家生涯代表作；早川正昭依照此模式，選出十二首臺灣民謠，亦以三樂章形式，將臺灣之人文美景、風土感情藉由《台灣四季》呈現予聽者，讓聽者感動於寶島瑰麗篇章之同時，又能細細品味作品中之風韻。

〈春〉

第一樂章

四季紅 Loving the Year Round

宣揚般的序奏脫胎自民謠末句，附點節奏帶優雅宮廷氣息，隨後以歌唱語氣將序奏句作結；小提琴如鳥語絮叨般的震音對答，揭開了春天的序幕，鮮活的民謠弦律、以音階級進式的低音、滿是活力的陪襯，更顯春天的欣欣向榮，主題先是熱烈呈現、再內斂輕聲宣示一次，短震音動機的裝飾增添風華；其後序奏樂句再現，以屬調再次呈現主題開頭，並以此為做出曲思的延伸，模進手法之後，主題於是再現，強調並裝飾結尾動機後、以序奏樂句結束樂章。

第二樂章

蝶戀花 Butterfly Nectar

由單聲部同音重複、以相同節奏持續增添聲部數量、堆疊至全樂團，是為本樂章的起始模式，並成為樂章的主軸，短暫停歇後，小提琴悠然唱出主題的愁緒，而相同的伴奏模式腳步持續不歇，且和聲色彩不停轉換，更顯瑰麗風采，一度數字低音聲部的加入增加音響豐厚度，但又回到較純粹的輕聲伴和；中段則由大鍵琴持續節奏步伐，弦樂聲部展開長線條歌唱旋律的交纏與流動，並回到略為低沉的主題再現，本次呈現由於低音聲的圓融連貫、使得音響效果又更顯多元，最後如首尾呼應般以樂章起始模式結束樂章。

第三樂章

桃花鄉 Plum Blossom Country

熱烈的氛圍來自充滿希望般的主題
旋律屬性、與抖擻且貫串主題呈現的節奏動
機 - 四拍為循環且第二拍為雙短拍，躍動式
氛圍巧妙詮釋春天的生命力，裝飾性意味讓
民謠主題更為華麗，期間動機之間的追逐跟
隨展現曲思之妙；調性轉為屬調，主題前部
成為動機馳騁的能源，因此做出維持相同步
伐的開展，過渡式和聲一度坐落於上主音關
係小調、上主音調、再回至屬調，動機追逐
之後巧妙回至主調，再次主題宣揚後結束樂
章。

〈夏〉

第四樂章

牛犁歌 The Ploughman's Song

雙音下行動機搭配主 - 屬和弦構成簡短起始動機，一高一低問答之後，轉為關係大調再以其他音程呈現一次，並轉回主調以同動機延伸、止於屬和弦的詢問，其後相同樂句再複述一次，但結束於主和弦且詳加琢磨一番，最後由低音聲部呈現主題構成音、襯於高音聲部之下。其後以類似變奏曲方式呈現，首先細碎音型來自於高音聲部的同音重複、低音部則以切分節奏增加張力，中聲部以跳躍之姿呈現民謠主題，高音聲部接手並與之對答。急促步伐一滯，轉為長線條般的歌唱旋律，和聲色綺麗迷人。高音的絮絮

叨叨以三連音快節奏呈現，接續以獨奏小提琴即興式的高音流竄，其後細碎三連音與固定腳步構成高密度的輕聲絮語；高音伴襯音型由三連音轉回二分法，低音聲部承接重任，雄壯般呈現主題句型。序奏雙音動機再現，以此為基礎襯托主題旋律，伴襯音型轉為連續如音階式的古風對位，如遙想複音音樂之風華般；低音聲部再次宣揚主題，並工整般的以此為路線、強調主調下行音階結束樂章。

第五樂章

賣肉粽 Meat Sumplings

直接了當般的以主題旋律單聲部呈現、來開始此樂章，隨即其他聲部以倍數符值加入，構成鮮明的序奏；主題呈現音響飽滿豐厚，搭配附點節奏更添優雅宮廷氣息；調性再轉至屬調並持續推動主題，並以模進手法做出調性之推移，移至屬調關係調後再以模進手法回到屬調；主題旋律單聲部再現，各部逐句加入、堆疊至飽滿之織度並回到主調，再以主調推動一次主題旋律；最後如回憶般、速度轉慢後小心翼翼地以最後一次主題、作為尾奏結束樂章。

第六樂章

西北雨直直落

In the Cold Pouring Rain

帶有下行八度音音程與同音重複之動機型、向前輩致敬般的音型巧妙描寫夏季之午後驟雨；以小調色彩、較高密度節奏與快速度呈現民謠主題，彷彿雨勢略歇，主題充滿活力的跳躍般推送，並以點狀大跳音程伴和、隱含對位之勢，強調密集之短動機加以模進升高、營造出更多張力；移至屬調後持續以小調色彩再次推動主題，並加以延伸開展、擷取主題當中部分加以呈現曲思之巧妙安排，模進手法、動機重複及和聲變化讓氛圍滾動醞釀，期間移至上主音調、下屬音調；其後進入曲意的延伸拓展、以主題為材，織出一片色彩，以下屬音調推動之，終至單一聲部的分解和弦將調性回至主調，且以開

頭模式重申主題，並以琶音與重複音方式強調主和弦結束樂章。

〈秋〉

第七樂章

寶島四季謠 Formosan Evergreen

以優雅的步伐將主題旋律如宣告般呈現，前半句完整呈現主題，後半部則做出和聲色彩轉換與樂句延伸，掛留節奏與對位手法讓豐富度更增；移至屬調關係調後，以小調色彩推動主題，最後仍回至主調。速度轉為輕鬆帶流動感，以單一聲部先呈現完一賦格主題後，其他聲部一加入行列彼此追逐、遁展，主題呈現後是為模進手法與調性轉換；交錯紛呈聲部稍稍整理、再次由主調展開賦格手法，並加入序奏之句型結束樂章。

第八樂章

月夜愁 Moonlight Sorrow

絕佳的氛圍建築在如場景般、具有感染力的動人音響整體效果上，樂章以大鍵琴的分解和弦琶音式音型透露出愁緒，如同月光傾灑而下一般，和聲的轉換在聽者心中足以泛起一波波漣漪，長線條的歌唱句型凝聚起溫柔的張力、如傾如訴，將民謠主題娓娓道來；五度挪移的和聲進行暈染出屬於巴洛克式的光華、與傳統台灣民謠卻是如此契合，過渡式樂句後、主題接著以獨奏小提琴呈現之，其餘聲部跟著加進、並寧靜的、回想般的結束樂章。

第九樂章

秋怨 Autumn Melancholy

與前樂章構成對比之趣，本樂章以輕快、活潑的三拍子舞曲風格呈現，搭配附點節奏之使用，使得流動性與律動更增，但仍以巴洛式典型風格呈現之，聲部的數量、厚度與音域之增減、濃淡、配置及堆疊，構築出頗具層次感之篇章；轉至屬調繼續推動主題、並以對位法加入主題之擴展，其後開始以調性之轉換、持續使主題閃爍不同色彩，屬調關係調使得主題又有一番新風味；接著是以主題中素材，用動機發展、模進及調性挪移的過渡式樂句，不知不覺接引回至主調的主題再現，尾句最後以略為漸慢之姿、優雅結束樂章。

〈冬〉

第十樂章

碎心花 Bittersweet Flowers

較為緩慢的步伐不顯沉重、有的卻是溫柔堅定向前邁進的想望，是為本樂章之序奏；速度轉快，不同固定短節奏動機於不同樂句固執般的襯和，構成主題輪廓清晰之樂句，大調色彩中，聲部的對答與配合增添豐富效果；於是主題在一次重申，呈現後順勢以主題中素材擴展延伸之，默默將調性移至屬調關係小調，再導入屬調、卻又旋即以模進轉回屬調關係調，弦樂聲部與大鍵琴先是一來一往對話、再進入弦樂聲部的交錯編織，模進手法中將調性轉回主調；回至主調，主題重現後漸慢將樂章作結。

第十一樂章

港邊惜別 Dockside Farewell

小調色彩與低音聲部沉重之步伐，從樂章開頭便營造出如同哀傷踱步般之氛圍，低音聲部以第一、二、四拍節奏與下行八度大跳音程提供架構，其餘聲部則是齊聲以短音重複推動和聲，大鍵琴略帶即興風格的裝飾風樂句，構成別具畫面感的序奏樂句；此模式繼續推動，眾所齊視的是由獨奏小提琴所詮釋、蕩氣迴腸之主題旋律，主題第一次結束於主和弦、第二次則止於主和弦之皮卡第三和弦，以此觸發一連串美妙動人的和聲轉換；至屬調再次推送主題，本次伴和之聲部先是以單薄、孤寂的中高音，再引導低音聲部加入，並就此展開連續的模進手法與和聲挪移；曲勢的再次收整是以屬調之主和弦

之皮卡第三和弦，接著進入過渡式和聲，獨奏小提琴繼續傾訴著主題，並以詠唱調風格道出最後的哀思，結束此樂章。

第十二樂章

雨中鳥 The Rain-Soaked Bird

相較前樂章節奏密度大上許多，速度與流動感也明顯與前樂章不同，本樂章一開始便展現精神與活力；主題旋律現身，樂章基本路線仍持續不墜，點狀的低音聲部、與短節奏動機持續出現的各聲部，營造此起彼落的豐富與華麗感；主題亦是兩次呈現，並進入發展樂段，動機擴展仍遵照樂章的風格，和聲的向上挪移堆疊能量，五度和聲的降進則獲得釋放，屬調色彩中、主題的呈現便是如此自然；主題很快又再現身，樂句走勢漸顯高昂、堂皇般結束全曲。