

超越兩千年的藝文跨界

專輯：伶歌
編號：瑞鳴音樂 RXRCD-008

相信聽過或看過這張專輯的人一定會對這標題感到疑惑，明明這張專輯就是邀請戲曲界名伶搭配樂團演唱中國傳統歌曲，何來【超越兩千年跨界】之有？當答應版主要寫這張專輯拿到手放入CD播放後，心中不禁暗道”慘了！”這專輯或許以一般音響評論的角度寫很容易描述：錄音發燒、空間感好、各種樂器的形體描述得極佳，喜愛傳統中國音樂的朋友趕快跑步去買！頂多認真點再加上各曲內搭配之不同樂器及歌者唱腔的描述。

但對學習國樂一段不算短時間的筆者而言（在台灣叫國樂；內地叫民樂；香港叫中樂；東南亞叫做華樂…光名字就知道很難統一…），這張專輯可算是中國傳統藝術的一大創舉，以全新的企畫概念揉合了傳統藝術中的戲曲、詩詞及音樂。自古文人多相輕，藝文界（包括文人）當然更是不遑多讓，想看看天生狂放的李白怎可能爲了個樂師創作的新曲填詞？戲曲名伶也不會請嵇康（彈奏廣陵散最著名的人）幫他伴奏！

但對學習國樂一段不算短時間的筆者而言（在台灣叫國樂；內地叫民樂；香港叫中樂；東南亞叫做華樂…光名字就知道很難統一…），這張專輯可算是中國傳統藝術的一大創舉，以全新的企畫概念揉合了傳統藝術中的戲曲、詩詞及音樂。自古文人多相輕，藝文界（包括文人）當然更是不遑多讓，想看看天生狂放的李白怎可能爲了個樂師創作的新曲填詞？戲曲名伶也不會請嵇康（彈奏廣陵散最著名的人）幫他伴奏！

因此，**詩詞入樂、樂入詩詞**，並透過**名伶演繹**，至少在中華傳統藝文中有記載的演出紀錄以來實爲罕見，本專輯中摘錄的古曲最早的應爲漢朝的『關山月』，距今超過兩千年，就讓筆者來試著描述這超越兩千年的跨界音樂吧！

瑞鳴音樂在這張專輯中，邀請到著名的戲曲音樂家 孟慶華先生（編按：音響界較爲著名的創作也是瑞鳴音樂發行的『粉墨是夢』）爲專輯內的將進酒、憫農兩首作曲、爲江河水、梅花三弄、漁舟唱晚、關山月等曲填詞及全部十首曲目重新編曲。這等全才功力實讓筆者大爲嘆服！

既然專輯企畫案以跨界爲主要意涵，除專輯內各曲的聆聽心得外，筆者將嘗試依序就其中曲目追本溯源，並推薦錄音可接受的延伸聆聽曲目：

曲目對照

延伸聆聽

1. 『將進酒』

“君不見 黃河之水天上來…”這篇李白的千古名詞大家應該都聽過，在孟慶華先生巧妙的編曲之下，並由京劇名角 關棟天演繹，將詞中的狂放顛嘯詮釋得淋漓盡致！歌者聲底清亮醇厚，感染力奇佳！音樂起始的古箏下行音階搭配笙的和弦襯底真讓人有黃河之水天上來的畫面，而歌者的驚天一句，更將曲子的氣勢拉抬到最高點！中間一段朗誦部分，僅有古箏襯底伴奏，但韻味十足，將詞中的癡狂展現得充分淋漓。

(黃河大合唱 Philips 4220131)
除曲名外無太大關連，但朗誦樂段與曲中感染力差可比擬。

2. 『醜末寅初』

本曲為傳唱幾代之京韻大鼓傳統唱段，描述的是丑末寅初（編按：約下午三四點）的世人百態，本首曲子俏皮輕快，其中中阮的錄音極有韻味，一般人常常分不出阮咸與吉他的不同，聽到本曲中阮的錄音應可輕易辨別中阮共鳴較少但醇厚的音色；另本曲的京胡錄音也是罕見的好，一般錄音的京胡聲音大多沒有琴筒且頗為刮耳，但本曲中的京胡不僅琴筒共鳴明顯可聞，帶出的弓毛摩擦聲音也極為真實！

3. 『江河水』

相信對常聆聽中國音樂的樂友對這首曲子都很熟，尤其是閔惠芬老師的二胡版本，曾讓小澤征爾感動得伏案痛哭，傳為一時佳話！

本曲本為民間樂曲在二胡版本出名前為管子的獨奏曲，描述寡婦哭墳，面對無言江水，飽嚙心碎回憶，眼見送葬隊伍遠去，僅剩滾滾江水陪伴之悲戚…。後由黃海懷改編為二胡曲，改為描述百姓對苛政壓迫下的辛酸感受。

而本曲在重新編曲下，轉為描述萬古川流的哲理探問，悲淒的感覺減低不少，卻多了一分的禪意。曲中由大提琴主

秦兵馬俑

(雨果唱片 HRP 761-2)
想聽江河水的管子協奏曲版本，請參考本 CD 第七軌，真是悲哀淒苦到不行。

奏，洞簫與之呼應，並與歌者的聲音融合為一，帶來圓融的意境。前奏的古箏連揉弦的手指摩擦音都清晰可聞，您覺得錄音會不好嗎？

4. 『梅花三弄』

晉朝時即有此曲，原為笛曲，晉代桓伊即以吹奏此曲聞名，後由唐代顏師古改編為古琴曲流傳至今，曲意為頌讚君子如梅花高潔。

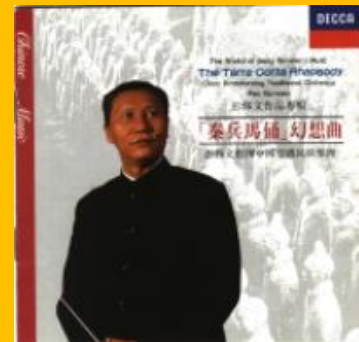
本曲以大批弦樂群撥弦為襯底，很考音響的中低頻解析，若解析不足則中低頻很容易糊成一團、轟隆作響，影響到洞簫及古琴在中低頻的表現。另其中古琴的錄音殘響完整但形體大小恰如古琴的體積，不似一般發燒國樂錄音為求收錄完整殘響而將麥克風擺在琴邊，造成錄下的形體巨大地橫跨在音場中間，本專輯各式中國樂器形體與音場對比大小都相當接近真實，TAS 入選的錄音師李小沛果然有超凡的錄音功力！

5. 『憫農』

『鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦』。這首大家從小就耳熟能詳，被長輩拿來告誡要珍惜糧食的詩，沒想到也經過譜曲後收錄在這張專輯中。值得一提的是本曲演唱者是年僅九歲的京劇神童 陶陽，他的演唱中氣十足，以童聲老氣橫秋地使用京劇唱腔演唱，實在堪稱一絕。但可能年紀尚小，與大樂團合作經驗較少，演唱又是新曲子，跟樂團的搭配上仍有磨合的空間。

(天弦 天弦唱片 TX-XR24)
江河水二胡版代言人：閔惠芬老師發燒決定版

(秦兵馬俑幻想曲 福茂 2006)
這張已絕版且號稱難以播放的國樂發燒片，第四軌編鐘與樂團合奏版本堪稱一絕，梅花的清冽芬芳透過編鐘通透又內斂的音色展現無疑。

小陶陽練唱檔案照

6. 『蘇武牧羊』

這首歌，相信很多朋友一定以為是自漢代即開始傳唱頌讚蘇武在匈奴地牧羊 19 年而不辱國權的愛國志節。實際上這首歌曲是民國初年在北京學堂內由學堂教師發表的一首愛國歌曲。

本曲一開始的鈴鼓聲由遠至近，短短兩三秒即可輕易聽出系統對於形體感的描繪；在演唱的歌詞內巧妙地將前後兩段分由男女聲表現，展露出不同的韻味。而搭配的樂器中，低音提琴群深沈的襯底，表示遭外放而不能辱國的沈重，也考較著系統低頻的解析！若系統低頻解析不夠，聽到的將是一整片轟然作響的低頻，而感受不到 Cello 與 Double Bass 的擦弦聲。悲涼的蕭聲與琵琶穿插其間，在專輯冊子中寫說使用的樂器是洞蕭，但在筆者系統上聽到的與第三軌江河水的洞蕭聲明顯不同，江河水的洞蕭深沈，本曲中的蕭聲蒼涼，且在轉音時有明顯的金石摩擦聲，推測使用的樂器可能是管徑較為細長且管壁較薄的秦蕭，有興趣的朋友可比較一下不同軌中蕭的音色！

7. 『小放牛』

這首大家都耳熟能詳的曲子，是由第 5 軌的小陶陽與女童聲對唱，樂曲輕快、對唱內容充滿童趣。恰可化解聽完前軌蘇武牧羊的抑鬱之感。

8. 『漁舟唱晚』

本曲為著名箏曲，曲名取材自王羲之的滕王閣序，描述傍晚至入夜於觀看湖上漁舟旖旎的景致，由程派青衣名伶劉桂娟演唱。本曲女聲雖聽似軟語呢喃，但實際內力十足，若播放的聲量較大，唱至樂曲中段若遇到控制力不足的系統，人聲可能會悶住或是爆音。可作為測試系統控制力之用。

圖中是各式不同調性的蕭，文中提到的秦蕭是最左側那把，明顯與其他蕭家族的外觀不同。

(不屈的蘇武 HK 8.880026)

純國樂版的二胡協奏曲，採用相同的蘇武牧羊曲調，二胡的蒼勁、樂團的悲壯、放羊 19 年誠意推薦！

9. 『關山月』

本曲為漢代古樂府曲，此處將唐代詩人 李白的同名詩填入。既為古樂府曲，用於朝中演奏，曲式中正和平，演唱與前軌漁舟唱晚為同一人。若在心情不佳時聆聽此曲，有撫平情緒之效。

(彩雲追月 中國龍 JRAF 2061)
大樂團版本的關山月，錄音也很不賴

10. 『滿江紅』

果真是好酒沉甕底！本曲是筆者於本專輯中最為喜愛的一首！這闕岳飛的詞流傳千古，也收錄在國文課本中。一般大家都感受的是岳飛精忠報國的悲憤情懷與浩然正氣。但編曲者巧妙地將上下闕詞賦予不同的情感：上闕講的是尚未出征前滿懷雄心壯志，充滿希望與抱負。中間間奏由上闕後接的也是絲竹小調，描述人心的希望；而後銅管大噪、及接續落下的定音鼓聲，顯示了金戈鐵馬的作戰之音，弦樂連串急速下行音階及琵琶的絞弦奏法描述了戰況的激烈，戰事最後由大鼓幾番輪擊後帶出下闕詞，描述的是戰事成功後更添信心，失土收復指日可待的情懷溢於言表。演唱者與第 1 軌將進酒同。聲音的感染力一樣極佳，且 關棟天的高音域部分音質竟神似前陣子剛過世的男高音帕華洛帝，充滿著銅管的質感！

(三皇傳奇 HK 74321-27519-2)
專輯第 3 軌由 蕭白鏞 老師演奏的二胡協奏曲『滿江紅』也用上了相同的曲調，且曲子內容更為完整，直到岳飛著名的 風波亭事件。寫意派的蕭老師絕對是這首二胡協奏曲的最佳演繹者（編按：實際上此曲也是為他量身訂做），想聽岳飛的胸懷壯志、凌雲傲氣直至千古遺恨。聽這首就對啦！

蕭白鏞 老師在專輯中的照片，光看照片就知他的與一般二胡演奏家的特立獨行之處

<http://my-hiend.com>

MY-HIEND

沒想到，一張專輯竟然寫了十來頁，這張專輯，以錄音來說：絕對發燒！以音樂內容來說：也絕對是前無古人。無論您對中國傳統音樂或戲曲有無興趣，筆者都在這誠意推薦這張專輯！

cecer

2008.09.14