

從《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》、《憶·恆春四調》 探討歌謠素材與長笛技巧的特色

莊文達

國立臺灣師範大學音樂系 教授

juan1518@ntnu.edu.tw

華佩

臺灣鄧雨賢音樂文化協會 音樂總監

cat.flute@yahoo.com.tw

【摘要】

臺灣作曲家鄧雨賢(1906—1944)創作了近百首歌曲，作品中《雨夜花》、《望春風》、《月夜愁》、《四季紅》最為經典，這四首被人合稱為「四月望雨」，在本土創作歌謠發展史上，具有重要的地位。長笛演奏家華佩將此四首作品，輔以當代長笛演奏技巧，創編為《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》長笛獨奏曲，在朗朗上口的旋律中，配搭新穎的現代技巧，呈現喜怒哀樂情懷，令人耳目一新；而當代作曲家莊文達(1958—)創作之《憶·恆春四調》—為長笛與鋼琴二重奏，將道地的恆春民謠《思想起》、《四季春》、《牛尾伴》、《平埔調》，融入作品中，同樣地表達甜苦愉悅的韻致情緒，作品中也運用許多長笛的演奏技巧，因此，筆者將深入分析其中歌謠素材與長笛技巧如何融合鋪陳，作一歸納整理，並將兩首作品，做一介紹與比較，期望能給予現代作曲家一些啟發與創作靈感。

關鍵詞：鄧雨賢、「四」「月」「望」「雨」、憶·恆春四調、歌謠素材、長笛技巧

壹、前言

臺灣作曲家鄧雨賢創作了近百首歌曲，作品中以《雨夜花》、《望春風》、《月夜愁》、《四季紅》最為經典，這四首被人合稱為「四月望雨」，在本土創作歌謠發展史上，具有重要的地位。長笛演奏家華佩（1978—）將此四首作品，輔以當代長笛演奏技巧，創編為《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》長笛獨奏曲，在朗朗上口的旋律中，配搭新穎的現代技巧，呈現喜怒哀樂情懷，令人耳目一新；而當代作曲家莊文達（1958—）創作之《憶·恆春四調》一為長笛與鋼琴二重奏，將道地的恆春民謠《思想起》、《四季春》、《牛尾伴》、《平埔調》，融入作品中，同樣地表達甜苦愉悅的韻致情緒，作品中也運用許多長笛的演奏技巧，因此，筆者將深入分析其中歌謠素材與長笛技巧如何融合鋪陳，作一歸納整理，並將兩首作品，做一介紹與比較，期望能給予現代作曲家一些啟發與創作靈感。

貳、鄧雨賢生平事蹟及作品

鄧雨賢（1906—1944），生於桃園龍潭，祖籍新竹芎林，為客家人，是臺灣著名的歌謠作曲家，畢生創作七十多首歌曲，其所創作之大部分作品，諸如《雨夜花》、《望春風》、《月夜愁》、《四季紅》、《春宵吟》、《一個紅蛋》……等，經過多年後依然被廣泛大眾傳唱著，他的旋律伴隨著臺灣人民一同成長茁壯，相當具有臺灣鄉土情懷的指標性，因此被譽為臺灣歌謠之父、臺灣民謠之父。¹

鄧雨賢之父鄧盛猶，曾應聘為臺灣總督府臺北師範學校（校區當時在今臺北市立大學）漢文教師，因此鄧雨賢在三歲時隨父親北上臺北居住，並在臺北就學，先後進入艋舺公學校、臺灣總督府臺北師範學校就讀；在師範學校就學期間，鄧雨賢的鋼琴師承一條慎一郎，表現出優秀的音樂才華，他喜愛彈琴與歌唱，也因此奠定了他深厚的作曲風格。

關於鄧雨賢的生平事蹟及作品年代，筆者將其整理為表 1：

表 1【鄧雨賢年表】

年代	歲數	事蹟	作品
1906	0	◎7月21日出生於臺灣省桃園縣龍潭鄉，祖籍新竹芎林，為客家人。	
1909	3	◎隨父親遷居臺北。	
1914	8	◎入艋舺公學校(今臺北市萬華區老松國小)就讀。	
1921	15	◎進入臺灣總督府臺北師範學校就學，在這段期間接觸了風琴、曼陀林等西式樂器。	
1925	19	◎自師範院校畢業 ◎在臺北大稻埕的日新公學校(今臺北市大同區日新國小)擔任教職。	
1926	20	◎與畢業於中山女中的鍾有妹結婚。	

¹鍾肇政，《我與臺灣歌謠之父——鄧雨賢》（臺北：聯合文學，1984年），139-145。
〔該文章亦收錄於《鍾肇政回憶錄》（臺北：前衛，1998）。

年代	歲數	事蹟	作品
1927	21	◎長子鄧仁輔出生。	
1929	23	◎遠渡日本東京音樂學院，學習作曲。	
1932	26	◎加入文聲曲盤公司(位於臺北市永樂町/今大稻埕)。	《大稻埕行進曲》 《夜裡思情郎》 《十二步珠淚》《挽茶歌》 《汝不識我我不識汝》
1933	27	◎加入古倫美亞唱片公司。	《春天到(雨夜花)》 《月夜愁》《望春風》 《老青春》《跳舞時代》《橋上美人》
1934	28	◎和黃宗恕合作發表《單思調》，但並未獲得關注。	《青春讚》《春宵吟》 《單思調》《閒花嘆》 《文明女》《情炎的愛》 《梅前小曲》《碎心花》 《滿面春風》
1935	29	◎創作《南國花譜》，由當時當紅歌星純純、愛愛共同主唱，但後來曲譜流失。	《南國花譜》《風中煙》 《不滅的情》《一個紅蛋》 《梅前小曲》《對花》 《那著按呢》《月下思戀》 《和尚行進曲》《昏心鳥》 《你害我》《我愛你》 《月下思君》《春江曲》 《三姊妹》《情春小曲》 《稻江夜曲》《碟花夢》 《青春花鼓》《臨海曲》
1936	30		《異鄉之夜》《簷前雨》 《閨女嘆(怨)》《秋夜吟》 《夜夜愁》《姊妹心》 《孤鳥嘆》《女給哀歌》 《白夜賞月》《嘆環境》 《雨夜孤怨》《風中煙》
1937	31	◎日本殖民政府實行皇民化運動，所有漢文歌曲全遭禁唱。《望春風》、《雨夜花》等歌皆被強迫改編成日本軍歌，鄧雨賢雖無法認同，但迫於時勢只好接納。	《南風謠》《新娘的感情》 《愁人》《四季紅》
1938	32		《廣東夜曲》 《寄給哥哥的一封信》

年代	歲數	事蹟	作品
			《梅前小曲》《對花》
1939	33	◎古倫美亞唱片公司老闆柏野正次郎喜愛《單思調》的意境，另請作詞家周添旺重新填詞，將歌名改為《想要彈同調》。	《黃昏愁/蕃社姑娘/姑娘十八一朵花》《菅芒花》 《純情夜曲》《滿面春風》 《小雨夜戀》《密林的黃昏》 《純情夜曲》《安平小調》 《天晴れ荒鷺》 《鄉土部隊的來信》
1940	34	◎辭去古倫美亞唱片公司的工作，遷居新竹芎林，在芎林公學校(今芎林國小)任教。	《南風謠》《望鄉之歌》 《來自南方之島》
1941	35		《離別故鄉》《空房思君》
1942	36	◎因皇民化運動被迫改名為東田曉雨。	
1944	38	◎6月12日因心肺疾病去世。	
1996	歿	◎國立彰化高級中學音樂館落成，取名為「雨賢館」，為全臺灣第一座以臺灣人物命名的高中校園建築物，也是全國各高中首創以本土音樂家為名的表演廳。	
2007	歿	國立臺北教育大學音樂系於民國93年提出將原練琴室改建為音樂演奏廳，民國96年2月完工，命名為「創意雨賢廳」，能容納約250人。	
	歿	桃園縣龍潭鄉三子坑大池處立有「鄧雨賢紀念銅像」，上刻有紀念碑文。為臺灣第一位被豎立銅像紀念的音樂家。	
	歿	原「陸軍八〇七野戰醫院」遷撤後，野草叢生。地方政府於是爭取將原址闢建為「鄧雨賢音樂文化紀念園區」。地址為：新竹縣芎林鄉文林村文山街238號。	
2010	歿	由王偉忠、房樹孝、楊忠衡、冉天豪、楊士平等創作演出歌劇《四月望雨》，內容為描述鄧雨賢的生平。	
2013	歿	◎國立中央大學鹿林天文台於2006年發現的小行星255989，以鄧雨賢的名字命名。	
創作年份 不詳之作品			《瓶中花》、《孤雁悲月》、《請你想看覓》、《再生緣》、《自君別後》、 《琴韻》、《空抱琵琶》、《對獨枕》、《五更譜》、《更深深》、《江上月

年代	歲數	事蹟	作品
			影》、《慰問袋》、《處女花》、《斷腸夜》、《落霞孤鳩》、《思春情》、《秋月吟》、《嘆世經》、《山歌小調》、《月光下的鼓浪嶼》、《南海的花嫁》、《黃昏戀》、《山歌小調》、《芎林小唄（調）》。

位於龍潭鄉的「鄧雨賢紀念銅像」上刻有碑文，內容如下：

龍潭的傳奇人物—鄧雨賢

鄧雨賢先生，日據時代明治 39 年（1906）年生於桃園龍潭的書香世家。台北師範學校畢業，曾任教職於芎林國小。一九三二年創作第一首台語歌曲《桃花泣血記》，以後陸續創作多首世人熟稔歌曲《望春風》、《雨夜花》等，曲曲動人心弦，半世紀以來傳唱不衰，深植人心，台灣人民已把它當做台灣民謠。

他的作品旋律優美動聽，且有誠摯的「台灣民謠風」，旋律曲風深切地反映出對時代、民族的關懷，可惜英年早逝，一九四四年因病逝於竹東時，年僅三十九歲。他的一生印證了「人生短暫，藝術永恆」這句名言，他不僅是龍潭人的驕傲，也可尊稱為臺灣歌謠界之父。

關於碑文的內容，與現實狀況有些出入，筆者在此補充說明。首先，《桃花泣血記》的作曲者是 1932 年由當時擔任「電影辯士」²的詹天馬，依據電影《桃花泣血記》的內容寫成歌詞，由同為「辯士」兼「伴樂士」的王雲峰作曲，作為電影的宣傳主題曲，因此該曲作曲者並非鄧雨賢；其次，鄧雨賢過世的地點應為竹東醫院，因為日據時期芎林被歸於「竹東郡」，因此現今大多說法為「鄧雨賢逝世於芎林」；最後，以臺灣歲數的算法，剛出生即為一歲（虛歲算法），因此目前多數說法為「鄧雨賢於三十九歲逝世」，但筆者所列之【鄧雨賢年表】中，以剛出生為零歲（實歲算法）做為整理年表的依據。

參、《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》的創作理念與結構

本曲改編自鄧雨賢的《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》四首作品，將所謂的「歌謠素材」的旋律架構，形塑為一首樂曲，並賦予生命力的長笛獨奏曲；《「四」「月」「望」「雨」》四首作品象徵人的喜怒哀樂，由長笛獨奏曲娓娓道來，有著慢與快、色彩與張力及長笛當代技法的對比，更增添原曲的生命力。茲分創作緣起、理念與技巧詳述如後：

一、「四」「月」「望」「雨」創作緣起

1933 年，李臨秋作詞、鄧雨賢譜曲的「望春風」，是他們在古倫美亞唱片公司首度合作作品，完成演出就造成轟動。這首作品在傳唱七十年後，儼然成為代表台語歌曲經典之作。李臨秋作詞的靈感是來自《西廂記》中，鶯鶯月下等候張君瑞的氛圍，那種「帶月西廂下，迎門戶半開，隔牆花影動，疑是玉人來」的悸動，有著既期待又不知所措的心情。第一段歌詞「獨夜無伴守燈下，清風對面吹，十七八歲未出嫁，遇著少年家。果然標緻面肉白，誰家人子弟，想要問伊驚歹勢，

² 「辯士」即「電影劇情講解員」。早期電影為黑白無聲的「默片」，需靠「辯士」與「伴樂士」來幫助觀眾了解劇情。

心內彈琵琶。」描繪遇見意中人，卻又礙於少女的矜持，不敢問其姓名，只能獨自懊惱。第二段歌詞「想要郎君作尪婿，意愛在心裡，等待何時君來採，青春花當開，聽見外面有人來，開門甲看覓，月娘笑阮憨大呆，乎風騙不知。」有著「隔牆花影動，疑是玉人來。」的氛圍（譜例1）。此首作品在二戰期間改編為《大地在招喚》，此一作法讓原作曲者鄧雨賢內心深感憤怒與不平，現實的無奈讓他後來轉任教職。

譜例1【《望春風》曲譜】

獨夜無伴守燈下 清風對面吹 十七八未出嫁
 見著少年家 果然標緻面肉白 誰家人子弟
 想要問伊驚歹勢 心內彈琵琶
 想要郎君作尪婿 意愛在心內
 待何時君來採 青春花當開 忽聽外頭有人來
 開門甲看覓 月老笑阮憨大呆 乎風騙不知

《月夜愁》月夜愁曲調根據郭乃惇³、呂鈺秀⁴說法曲調來自平埔族歌謠，歌詞來自聖經〈路得記〉，共有 11 節。「拿阿美」為平埔族女子名「拿俄米」(Naomi) 之諧音，馬偕以此為歌名，頗能符合當地的民情習俗。⁵1933 年，知名作曲家鄧雨賢將其重新編曲，⁶並委由周添旺填詞後，交由林氏好（即林是好）公開演唱並錄製唱片。相較於鄧雨賢其他創作，《月夜愁》確實有不少獨特之處，一是弱起拍子、二為在旋律進行中，將此節奏嘎然而止、三為 F-E-F-G 這般的旋律進行是平埔曲調中不會出現的，這肯定是作曲者的巧思之處。⁷歌詞中的「三線路」指的是有安全島、種了樹的三線道。描繪 1930 年代，男女之間的情愛，在月光下，越到深夜，益使人感受到孤獨無依而且又傷感。周添旺即在此氛圍之下，心有所感，寫下失戀人的心情，配合哀愁的旋律，因此廣受歡迎。此曲調也隱約帶有另一種思鄉的哀愁，或許作曲者身為客家人的立場，藉以訴說客家族群長期遷居飄泊的懷鄉之情感吧（譜例 2）。日治時期，在「皇民化運動」緊鑼密鼓聲中，日本帝國政府派栗原白將「月夜愁」歌詞改為「軍夫之妻」，用以鼓勵、推廣台人踴躍捐軀報國。月夜愁的旋律在 1970 年代再度改詞為〈情人再見〉，由鄧麗君主唱灌錄唱片。《月夜愁》是一表達失戀心情的情歌，在戰後的時代背景下，被附會為表達對軍國主義的不滿。

³ 郭乃惇，《臺灣基督教音樂史綱》（臺北：橄欖基金會，1986），72。

⁴ 呂鈺秀，《臺灣音樂史》（臺北：五南書局，2003），87-89。

⁵ 駱維道，《臺灣音樂百科辭書》（臺北：遠流出版事業股份有限公司，2008），90。

⁶ 《月夜愁》是否由馬偕將所聽來的平埔族曲調改寫成三拍子的聖歌《拿阿美》，亦或鄧雨賢成聽過類似的旋律後，將之寫成四拍子的《月夜愁》，這都無損他是日治時期創作第一人的地位。引自顏綠芬、徐玫玲，《台灣的音樂》（臺北：允晨出版社，2006），112-113。

⁷ 徐玫玲，《解析臺語流行歌曲》（臺北：東河音樂出版社，2014），71。

譜例 2 【《月夜愁》曲譜】

月 色 照 在 三 線 路 風 吹 微 微 等 待 的
 敢 是 註 在 無 線 份 所 愛 的 微 伊 因 何 乎
 更 深 無 伴 獨 相 份 思 秋 蟬 哀 啼 月 光 所

人 那 袂 來 心 內 真 可 疑 想 不 出 那 個 人 啊
 阮 放 的 袂 離 夢 中 來 相 見 斷 腸 詩 唱 袂 止 啊
 照 的 樹 影 加 添 我 傷 悲 心 頭 酸 目 屎 滴 啊

怨 嘆 月 暝
 憂 愁 聊 月 月 暝

Fine
 D.S.

《雨夜花》是臺灣日治時期的臺語流行歌曲，由周添旺作詞、鄧雨賢作曲。1934年古倫美亞唱片公司推出的唱片，由旗下歌星純純主唱，以「花」來比喻人生乖舛命運的作品。這首歌曲原來一開始不稱為《雨夜花》，它的本名命名為《春天》，這原本是日治時期的台灣新文學健將廖漢臣在1933年為台灣兒童所寫的一首兒歌⁸，交由鄧雨賢譜曲。歌詞內容幽怨哀淒，描繪脆弱的花朵受風雨摧殘而早逝。後引申將失意女子的無奈、無助，以「雨夜花」相喻，令人悲憐。歌詞字數以三字、三字、五字的詞句，層層相扣，平易近人，以台語歌少有的四段詞，每段運用不同的韻腳，呈現女子被拋棄的乖舛命運（譜例3）。再者，從當時臺灣仍受日本人統治的角度而言，此首歌曲也道盡被統治者的悲戚與無奈的情懷。此外，二次大戰時也被日本人改編為日本軍歌《榮譽的軍夫》。

⁸ 廖漢臣所創作之歌曲，1931年響應當時新文學運動—「台灣囡仔唱自己的歌」，於是創作《春天》，內容為「春天到，百花開，紅薔薇，白茉莉，這邊幾叢，比邊幾枝開得真齊，真正美。」1933年周添旺進入古倫美亞唱片公司，改填此曲為《雨夜花》。

譜例 3 【《雨夜花》曲譜】

雨花雨 夜落無水 花土情滴 雨花雨 夜落無水 花土情滴 受有無引 風誰想阮 兩人阮入 吹通的受 落看前難 地額程池

無無並忘 人情無樣 看風看平 見雨額阮 暝誤軟離 日阮弱葉 怨前心離 嗟途性枝 花花乎水 謝蕊阮遠 落若前無 土落途人 不欲失通 再如先看 回何明見

Fine
D.C.

「四季謠」本來稱為「四季紅」，但是在台灣光復之初曾因「紅」字與對岸的「紅軍」引起相關聯想，而被要求更名為「四季謠」。1937年，由李臨秋和鄧雨賢創作，隔年由「日東唱片」灌錄並發表。「四季紅」是一首活潑輕快的歌曲，「春天花吐清香，雙人心頭齊震動」，「夏天風正輕鬆，雙人坐船在遊江」，「秋天月照紗窗，雙人相好有所望」，「冬天風真難當，雙人相好不驚凍」，以四季的變化來描述男女熱戀的情境，相當輕快、逗趣且輕鬆，尤其在男女對唱的部分，男生想對女生訴說情意，那種打情罵俏和眉目傳情的模樣，表現得真是淋漓盡致(譜例4)。

譜例 4 【《四季紅》曲譜】

6
11
17
22
28
33
37
42

春夏秋冬 天天天 花風月霜 清輕照雪 香鬆窗重 雙雙雙 人人人 心坐相燒 頭船好酒 齊在有飲 陣遊所袂 動江望茫

有有有 話話話 想想想 欲欲欲 對對對 你你你 講講講 不不不 知知知 通通通 抑抑抑 不不不 通通通 叨叨叨 一一一 項項項

甘甘甘 抑抑抑 有有有 別別別 項項項 肉肉肉 汶汶汶 笑笑笑 日日日 明明明 降降降 你水嘴青 我底唇春 戀日胭脂 花頭脂色 朱朱朱 朱朱朱 紅紅紅

To Coda
D.C.
Coda

二、《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》創作理念與技巧

本曲以《月夜愁》、《四季紅》、《雨夜花》、《望春風》四首作品，重新設計排序為〈怒〉、〈喜〉、〈哀〉、〈樂〉，並以此描繪人性中的四種情緒，長笛以溫柔明亮及富有特色的演奏技巧，呈現不同的風格與韻致，輔以舒緩及濃密的層次，融合傳統與現代的元素與素材，形塑特別的音響與意涵。樂曲為不間斷的組曲形式，速度以慢板、4/4拍為始，通過不同快慢，呈現相異的曲趣，本樂章之曲式分析統整為表 2：

表 2 【《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》曲式分析】

樂段	小節數	備註
導奏	mm.1-13	
A	mm.14-30	長笛奏出《月夜愁》的旋律
B	mm.31-65	長笛奏出《四季紅》的旋律
C	mm.66-89	長笛奏出《雨夜花》的旋律
D	mm.90-125	長笛奏出《望春風》的旋律
Coda	mm.125-129	

序奏拍速 4/4，♩ = 52(rubato)，五度音疊置(DAEB)為主幹音，素材包括快速的音群、音階，直至 a2 長音停留並作同音反覆後，速度的轉換(由慢到快)，營造樂曲的張力，主幹音長音停留時，加上震音(tremolo)效果，為下一段增添憤怒的氛圍（譜例 5）。

譜例 6 【《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》 mm.14-30】

♩ = 72

↓ 微分音(microtone) ↓ microtone ↓ vibrato 抖音

sa x無限 sa

↑ 多重音(multiphonic+雙吐)

↓ microtone ↓ multiphonic+雙吐 ↓ vibrato

sa ↑ multiphonic+雙吐

↓ microtone ↓ microtone

sa sa

不規則顫音 tremolo ↓ microtone sa rit.

〈喜〉的情緒—《四季紅》，拍速 4/4，♩ = 112，曲式為一段體，可細分 a(mm.31-34)、a'(mm.35-38)、b(mm.39-42)、a''(mm.43-45)等樂句。此段旋律雖運用了七聲構成(G、A、B、C、D、E、F七個音)，但整體效果仍屬五聲音階，B、F音都屬弱拍的裝飾音。同時，編曲者在4/4拍的第一拍重音，用了花舌(Flatterzung)代表喜的象徵，並呈現作曲家創作當下喜出望外的良好心境。此外也用彈舌(Pizzicato)，將一高一低的「呼應」遊戲間，添加幾分曖昧與淘氣的色彩。樂曲在問與答之間娓娓道出當時，青春男女兩情相悅的美好，也完全反映出鄧雨賢創作此旋律的熱情、純真的個性。輕快的速度，附點八分音符的節奏，恰巧呈現春、夏、秋、冬的景致；三度以上音程跳躍與交錯的同時，不斷向上延伸到五度、六度的大膽創作手法，是難得一見的音樂創作風格（譜例 7）。

譜例 7 【《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》 mm.31-62】

♩ = 112

↓ 花舌(flatterzung) ↓ flatterzung ↓ 雙吐

↓ 不規則顫音(tremolo)

彈舌(pizzicato) ↓ flatterzung

↓ flatterzung ↓ 無限延長的顫音(tremolo)

↓ flatterzung ↓ 噪音(noiseed sound)+雙吐

↓ 不規則顫音(tremolo) ↓ 滑奏(glissando)

pizzicato ↓ flatterzung

↓ microtone ↓ microtone ↓ microtone

〈哀〉的情緒—《雨夜花》，拍速 3/4，♩ = 72，曲式為一段體，可細分 a(mm.66-67)、a'(mm.68-70)、b(mm.71-72)、a''(mm.73-75)等樂句。此段旋律最美的地方，在於「樂句線條」的層次。音樂開頭就從大二度轉換為大六度，這是獨特的音樂詮釋。編曲者以氣聲(Breath Sound)配合抖音(vibrato)，呈現哀戚的氛圍；旋律第二次反覆時，以邊吹邊唱(playing with singing)作為鋪陳的主軸，更增添幽怨的情懷（譜例 8）。

譜例 8 【《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》 mm.66-89】

♩ = 72
「氣聲(breath sound)+抖音(vibrato)

「邊吹邊唱(play with singing)+雙吐

↑ 不規則抖音(vibrato)

〈樂〉的情緒—《望春風》，拍速 4/4，♩ = 72，曲式為一段體，可細分 a(mm.90-93)、a'(mm.94-97)、b(mm.98-101)、a''(mm.102-105)等樂句。《望春風》是「四、月、望、雨」中，鄧雨賢最早創作的歌曲；在整體的節奏律動來看，《望春風》最迷人之處，就是看似規律、重複的拍子裡，具變化的「附點拍型」巧妙地穿梭曲中；編曲者以彈舌(pizzicato)演奏，每一句尾音彈舌配合雙吐，呈現愉悅的氣息；第三句旋律(b)嵌入微分音(microtone)，直至第四句結束彈舌演奏；旋律第二次反覆加入變奏，同時配合顫音的技巧，增添快樂的情懷（譜例 9）。

譜例 9 【《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》 mm.66-89】

♩ = 60
「彈舌(pizzicato) ↓ pizzicato+雙吐

↓ 微分音(microtone) 慢到快的pizzicato
sa x無限

♩ = 120
↓ microtone ↓ microtone ↓ pizzicato+雙吐
sa sa

↓ microtone ↓ microtone 慢到快的pizzicato
sa sa x無限 彈舌結束

↑ pizzicato+雙吐

↑ 滑奏(glissando)

↓ 花舌(fatterzung)

29

肆、《憶·恆春四調》的創作理念與結構

《憶·恆春四調》—為長笛與鋼琴二重奏，採用「恆春四調」—《思想起》、《四季春》、《牛尾伴》、《平埔調》等民謠，融入作品中，同樣地表達人生充滿著甜苦愉悅的韻致情緒，作品中也運用許多長笛的演奏技巧，並與鋼琴的互相輝映，有著慢與快的織度、色彩與張力及長笛當代技法的對比，更增添樂曲的生命力。茲分創作緣起、理念與技巧詳述如後：

一、「恆春四調」民謠緣起

恆春地區包括今天的恆春鎮、車城鎮、滿洲鎮、枋山鄉及牡丹鄉等五鄉鎮。荷蘭人佔領台灣時統稱恆春地方排灣番社為 Lingkiauw。乾隆二十九年（1764）知縣王瑛曾輯重修鳳山縣志等方志所稱「瑯璫規劃生番十八社」居住地總稱。而「恆春」地方的由來則始於清光緒元年（1875）瑯璫地方設縣，因其氣候溫暖，四季如春；故名「恆春縣」，管轄區相當於今屏東縣恆春鎮、車城鄉、滿洲鄉、牡丹

鄉及枋山鄉等地。恆春地理環境三面環海（東邊太平洋、西邊台灣海峽、南邊巴士海峽），一面靠山的小半島。強烈的東北季風，即俗稱的「落山風」在入秋之後開始吹襲恆春，辛勤的先民從唐山過台灣墾殖荒，他們經由西部嘉南平原，而台北盆地，而逐步拓展到屏東恆春地區。可見此區地理環境較為閉塞獨立，而且本區居民的人種亦較為複雜，包括原住民族、平埔族、客家系及福佬系等。不同族系的混合明顯形成民俗上相當特殊的區域。同時這區的民情純樸和善，喜愛歌唱，保存了台灣最獨特的民歌——恆春調。

根據許常惠教授所著《台灣音樂史初稿》(1994)《恆春調》包括《台東調》（又稱平埔調）、《思想起》、《四季春》及《牛尾擺》四種不同曲調，⁹陳俊斌在所著之碩士論文《恆春調民謠研究》論及《恆春調》之名，包括《思想起》、《四季春》、《五孔調》、《平埔調》與《牛尾絆》等五種民謠曲調。滿洲鄉學者鍾明昆在其所著《台灣恆春民謠“思想起”的研究》一文中，將流行於恆春地區的民謠調區分為《思想起》、《四季春》、《牛母伴》、《五孔小調》、《楓港小調》及《守牛調》等七首傳統民謠。¹⁰以上所述無論是四個曲調、五個曲調，或是七個曲調，這些都是恆春地區的人們工作之餘或是生活中各種場合，即興作詞唱出自己的心聲。筆者擬以許常惠教授之分類為論述重點。

(一)《思想起》

是恆春地區人人掛在嘴上的歌謠，更是全國家喻戶曉的民謠。根據鍾明昆的研究；思想起的調名就有「思雙枝」、「自雙枝」、「士雙枝」、「思鄉起」、「思想枝」、「自想枝」、「思雙起」...等，唱法也有 50 餘種之多，但基本上恆春人演唱此首曲子時是以唱詞為主體，強調「二字詞」、「七字一枝聯詞」、「三句詞」、「七字雙枝聯」、「七字四句詞」、「七字五句詞」六種形式。其中又以「七字四句詞」為最常用，每首四句，每句七字，其特色為歌詞之前另外加上「思想起」三字之演唱。其餘第二、三、四句末還會固定地加上「呀喂」或「哎啲喂」等聲詞，並且這些固定附加的字，都有固定的旋律音形。¹¹崛起於恆春的已故民歌手陳達，對《思想起》的唱腔和詮釋最富特色。有關「思想起」的由來有多種不同說法，其一為鄭成功理台期間來到瑯嶠（恆春），站在龜山頂遙望西邊大海，一時感慨唱出的。車城鄉林天發則表示，鄭氏領台即有《思想起》的傳唱，《思想起》的曲調還有「公、母」之分，「母的思想起」由鄭成功的宮女傳入恆春。以鄭氏理台之政治中心台南府城未曾聽聞《思想起》可見此說未必正確說：其二根據郭賜郎編著之《恆春風物》（民國 56 年 1 月出版）提及瑯嶠設縣後，大陸移民日益增多，當時汕頭人巫阿東、巫永生父子，與同鄉多人再跳石山頂燒木炭為生，為抒發思鄉之情而譜成《思想起》曲調。其三為在明末清初，由於閩南地區天災、戰亂頻繁百姓流離失所，紛紛逃離家鄉，廣東省普寧縣後庄人巫元東一家六口，隨鄭成功第

⁹許常惠，《台灣音樂史初稿》。（臺北：全音樂譜出版社，2005），124。

¹⁰鍾明昆，《台灣恆春民謠“思想起”的研究》（屏東：「屏東研究」學術研討會，2002），5。

¹¹同上註。

三梯次人馬於明朝永曆十五年間來到台灣，輾轉流離又來到瑯瑯（現名恆春）南灣跳石山上定居，以燒木炭為生，空餘時間則釀酒自享或送給鄰居朋友。當時恆春尚未開發，林木參天，雜草叢生，極為荒涼，每當日落黃昏時，蟬兒齊鳴，鳥兒歸巢，海面上點點歸帆，此情此景對於一個離鄉背井的人，最易勾起思鄉的情懷，不由地哼出家鄉熟稔歌兒來。那種哀怨幽揚而優美的旋律，令人感動，而引起許多人的喜愛與共鳴，因而廣傳，成為恆春地區的一種特殊文化。以後逐漸傳遍恆春百姓生活中或茶餘飯後的休閒活動，無論是在山上，在田間工作，結婚喜慶中...到處都可以聽到旋律優美的《思想枝》。另根據恆春鎮張新傳表示，「思想起」應是「思想枝」之誤，係當年來台墾拓的先民在山上伐木燒炭時，因見恆春山區有極多相思樹，其樹枝似家鄉的柳枝，而與思鄉之情，所以唱出《思想起》曲調。（譜例 10）

譜例 10 【《思想起》曲譜】

思 啊 想 (雙) 啊 一 枝 一 阮 來 出 世 啊 啊 是 愛 啊 一 唱 一

6
歌 庄 內 一 行 踏 啊 啊 一 是 來 無 出 啊 一 外 一 是 哎 啞

11
喂! 手 提 一 啊 一 彼 個 月 琴 哪 一 倚 心 啊 一 肝 是 哎 育 一

16
喂 哎 育 一 一 手 一 做 音 啊 啊 一 一 啦 手 一 彈 啊 一 唉 育 一 喂!

(二)四季春

此名稱由來大致有兩種說法。其一為朱丁順、尤平生及董廷廷的解釋為代表，「四季春」就是四季如春，也就是恆春的意思。另一種說法為車城鄉林天發所述，他認為「四季春」實為「四句春」（春之意為「有餘」之意）。四季春歌詞也是每首四句，每句七字。其曲調雖有固定的曲調結構（譜例 11），但並沒有固定的旋律骨幹，故此旋律的起伏變化較大，往往因地因人而有不同的唱法，「楓港小調」就是其中的代表。「楓港小調」其實就是「四季春」的唱法之一，在恆春唱「四季春」的人多，唱「楓港小調」的人少；但滿洲鄉則相反，唱「楓港小調」的人多，而唱「四季春」的人少。

譜例 11 【《四季春》曲譜】

啊第 一 個 景 色 一 是 頂 樓 頂 樓 對 西 貓 鼻 仔 頭。

5 下 底 石 鑼 石 鼓 叮 噹 一 一 啊 一 嘿 風 景 美 麗 一 也 一 比 一 較。

9 呀 國 立 園 公 一 來 設 舉 了 一 舉 了 對 東 真 一 社 頂。

13 喔 各 位 來 一 遊 覽 一 就 一 心 一 會 清 總 統 紀 念 大 八 (米) 景 味。

17 喔 呀 一 車 城 對 一 東 一 西 一 重 一 溪 生 一 成 地 理 一。

21 生 一 好 仔 勢 又 設 瓊 泉 要 合 一 人 一 洗 一 治 這 個 一 爛 瘡 和 一 爛 一 疥 一。

(三)牛尾伴

此首曲調是恆春最早出現的古老民謠，可能是漢人受到排灣族古老的曲調影響而出現。演唱時尾音常提高八度音程，並以「M」哼唱，曲調淒美哀怨，聞聽者沒有不感染其心傷之情。「牛尾伴」曲調，詞曲均為二句，每句字數不定。(譜例 12)「牛尾伴」的演唱，旋律極為綿長，不能用月琴伴奏。據說，從前在恆春地區男女嫁娶時，「牛尾伴」曲調常做為婚嫁前夕女方親朋、長輩和新嫁娘的答唱之用，因為一唱一答好像牛尾擺來擺去擺個不停，所以稱為「牛尾伴」，這是有關「牛尾伴」曲調名稱最常見的說法。滿洲鄉學者鍾明昆表示，該曲調名稱有另一說法：唱這首歌調時並無固定形式，唱的人，隨情緒思潮，真假變聲，高低長短，唱到極悲痛時，音域超過兩個八度，可以說變幻莫測，動人心弦。後來這種「唱曲」曲調，被簡化成一段式，應用到女兒出嫁前夕「出嫁前夕惜別宴會」或「新娘臨轎前姊妹會」唱曲時，是以「準新娘」為主角，以「母性」為主題，整個惜別宴都以「準新娘」為主題對唱著，所有親朋戚友，除了叮嚀、安慰、祝福之外，就是說好說壞要「準新娘」歡歡喜喜嫁出，好像在森林中、要一群自然移動的牛群，都跟著牛母後頭走出森林一樣，所以稱它為「牛母伴」。

譜例 12 【《牛尾伴》曲譜】

有 啊 父 有 母 親 像
天 頂 啊 粒 星
無 啊 父 無 母 親 像
首 井 啊 月 暗 冥

(四)平埔調

這首古老曲調在恆春居民的口中，有著不同的稱呼，關於來源說法也不一，但這些說法都顯示出此曲調與原住民的歌謠關係密切，其一說法為「傀儡調」(Ka Le a 意指原住民之意)，另有人提及「平埔調」是因滿州鄉里德村是恆春十八原住民社頭目居住地，在日據時期 (1904) 日人將「番人特別行政區」改為「普通行政區」，並視之以「熟番」對待，現今稱之為平埔族，滿州鄉平地原住民的人口幾乎佔屏東縣人口的半數，因此，當地人就把此首古曲調稱為「平埔調」(譜例 13)此首曲調另一種俗稱為「臺東調」，但根據故滿州國小曾辛得校長表示，「臺東調」其實是恆春人到台東開墾時哼唱出來的，故稱之「臺東調」並非最為恰當，民國四十一年八月 (1952) 曾辛得校長首次於「新選歌謠」發表「耕農歌」，此曲乃由「平埔族」改編而來，其實是當地人們都以閩南語吟唱此首旋律，後來 50 年代被改編成「青蚵仔嫂」及「三聲無奈」等流行歌曲，由此並可得知民歌的「流傳性」與「蛻變性」功能，此首曲調現今多以四句形式演唱，但分析其旋律其實只有兩句形式，可能後來受到「思想起」的影響吧！

譜例 13 【《平埔調》曲譜】

高 雄 寒 風 啊 透—— 落 海——

6
恆 春 落 山 像 風 颯——

11
大—— 家—— 作 夥—— 是—— 未 醜

16
希 望—— 啊 大 家—— 大 發—— 啊 財

恆春地區的民歌可謂是台灣純正的民歌，在演進的過程中，和客家人、平埔族（原住民族）等的文化產生融合、互動。綜觀《思想起》、《四季春》、《牛尾伴》和《平埔調》四首都屬於一段體，每一首動機常以自由並富有裝飾性的旋律演唱，節奏上也是自由並有變化的。唱詞以七字為原則並帶有大量的襯字和襯詞。演唱形式以單音民歌唱法及朗誦唱法為主。《思想起》和《四季春》講究押韻，《牛尾伴》和《平埔調》偏向唸誦的雜唸仔形式。雖然這四首基本民歌之間有些差異，但在風格上是相似的。已故民間藝人陳達就將恆春調四首歌融合成一套說唱曲牌，可謂獨樹一幟的風格。值得一提的是《平埔調》（或稱《台東調》）為故滿州國小校長曾辛得作詞並以其曲調為雛形改編及創作了《耕農歌》，並被徵選為國小音樂教材。實際上閩南語發音的《平埔調》進入城市後，為歌仔戲吸收成哭調曲牌《三聲無奈》，六十年代蛻變成流行歌曲《三聲無奈》，七〇年代再衍變為《青蚧仔嫂》，由此可見一首民歌的「傳承性」及「蛻變性」。

二、《憶·恆春四調》創作理念與技巧

此首作品為長笛與鋼琴二重奏，完成於2015年2月，創作動機是回憶人生的感情起伏，並運用「恆春四調」做為鋪陳的基本架構，以此氛圍孕育而成，分為四個樂章呈現。

第一樂章—〈甜美的思想起〉：運用《思想曲》的旋律片段，作為此樂章基本中心思維，回憶故鄉土地的芬芳與人情，雖遠離故鄉打拼，但忘不了故鄉土地的呼喚、人情的溫暖，對故鄉的依戀之情，油然而升。樂曲為三段體曲式，速度為中板，拍速為6/8拍，本樂章之曲式分析統整為表3：

表 3 【〈甜美的思想起〉曲式分析】

樂段	樂句	小節數	備註
前奏		mm.1-4	
A	a	mm.5-16	主要旋律在長笛聲部，奏出富有思鄉之主題。
	過門 1	mm.17-26	
	a'	mm.27-43	主要旋律再現，輔以鋼琴流動之琶音音型。
	過門 2	mm.43-69	鋼琴間奏四小節 (mm.43-46;57-63) 作文轉折之樂段，並導引出 B 段之主題。
B	b	mm.70-94	長笛奏出《思想曲》之主題，可細分 b(mm.70-77)、b'(mm.77-84)、b''(mm.85-87)、b'''(mm.88-94)等樂句。
	過門 3	mm.94-100	鋼琴間奏。
	a''	mm.101-136	運用 a 主題所發展的過門。
	b'	mm.136-158	運用《思想曲》之主題做變奏，並由鋼琴與長笛對話而出。
A1	間奏	mm.159-162	
	a	mm.163-179	
Coda		mm.180-190	鋼琴以音堆(tone cluster)融合快速的音群及長笛滑奏的音效烘托出高潮的結束。

A 大樂段 (mm.1-69) 的 a 小樂段，由長笛奏出 d 小調主旋律，富有思鄉之情懷 (譜例 14)，鋼琴則以塊狀和弦烘托，有著背景的聲效。B 大樂段中的 b 小樂段旋律 (mm.70-94) 以長笛奏出《思想起》之主題，可細分 b(mm.70-77)、b'(mm.77-84)、b''(mm.85-87)、b'''(mm.88-94)等樂句，鋼琴奏出頑固和弦，宛如作曲著心中的懷念悸動 (譜例 15)。b1(mm.136-158) 運用《思想起》之主題做變奏，並由鋼琴與長笛娓娓道出對故鄉不捨之情 (譜例 16)。A1 大樂段 (mm.159-190) 又回到原樂曲開始由鋼琴以和絃導引出甜蜜的感情，但鋼琴以快速的分解和絃流動、和絃色彩的更迭，主旋律由長笛奏出，在生活壓力的環繞下，音調轉為以尖銳的音堆(tone cluster)融合快速的音群及滑奏的音效，烘托出高潮的結束 (譜例 17)。

譜例 14 【〈甜美的思想起〉 mm.1-12 長笛奏出富有思鄉情懷之主題】

Musical score for Example 14, measures 1-12. The score is for Flute, Piano, and Flute II. The tempo is *Moderato*. The key signature has one sharp (F#). The flute part begins with a trill (*tr*) and a melody starting on G4. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. Dynamics include *mf* and *f*. A "flutter" marking is present in the flute II part.

譜例 15 【〈甜美的思想起〉 mm.70-78 長笛奏出思想曲之主題】

Musical score for Example 15, measures 61-78. The score is for Flute and Piano. The tempo is *Moderato*. The key signature has one sharp (F#). The flute part begins with a trill (*tr*) and a melody starting on G4. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. Dynamics include *ff* and *mp*. A "trill" marking is present in the piano part.

譜例 16 【〈甜美的思想起〉 mm.136-150 運用《思想曲》之主題做變奏】

133

Fl.

Pno.

pp

139

Fl.

Pno.

145

Fl.

Pno.

譜例 17 【〈甜美的思想起〉 mm. mm.187-190 尖銳的音堆作高潮的結束】

第二樂章—「幽怨的四季春」：運用《四季春》的旋律片段，作為此樂章基本中心思維，《四季春》象徵一年四季如春；其次有著年年有餘的意涵。整首樂曲以「悲中有喜」的美學觀作為鋪陳中軸。樂曲為三段體曲式，速度為行慢板，拍速為 4/4 拍，本樂章之曲式分析統整為表 4：

表 4 【〈幽怨的四季春〉曲式分析】

樂段	樂句	小節數	備註
前奏		mm.1-9	沉重緩慢的步伐前進。
A	a	mm.10-21	長笛以苦澀哀怨的音調對應，偶而加入「微分音」(microtone)營造氛圍。
	b	mm.22-56	
B	過門	mm.57-61	
	c	mm.62-72	長笛奏出《四季春》旋律片段。
A1	a	mm.72-80	
	b	mm.81-94	

本樂章分為三個部分，A 樂段前奏鋼琴以沉重緩慢的步伐前進 (mm.1-9)，長笛以苦澀哀怨的音調對應，旋律以小二度輔以小三級增四度音程，形塑變化音程起伏，使這段音調在音與音之間描繪出哀怨的情懷 (譜例 18)，中段由長笛奏出富裝飾音 A 音始五聲音階的旋律。素材採自《四季春》旋律的片段，在前後樂段緩慢地進行中，以彈舌(pizzicato)音演奏，此段轉為激動的曲風有著對比 (mm.62-72)的效果，故取名「幽怨的四季春」(譜例 19)。

譜例 18 【〈幽怨的四季春〉 mm.1-15 以緩慢的音調鋪陳】

Flute

Piano

Fl.

Pno.

Fl.

Pno.

♩ = 65

mp

mf

play with singing

f

mp

f

譜例 19 【〈幽怨的四季春〉 mm.62-72 長笛奏出《四季春》旋律片段】

第三樂章－〈愉悅的牛尾伴〉：運用《牛尾伴》的旋律片段，作為此樂章基本中心思維，在恆春地區每當嫁女兒前夕，父母及親友對出嫁女兒會萬般叮嚀，唱出感人肺腑之《牛尾伴》音調，整首樂曲以「喜中有悲」的美學觀作為鋪陳主軸。樂曲為三段體曲式，速度為快板，拍速為3/4拍，本樂章之曲式分析統整為表5：

表 5 【〈愉悅的牛尾伴〉曲式分析】

樂段	樂句	小節數	備註
前奏		mm.1-16	輕快詼諧的三拍子節奏流洩而出，象徵著愉快的心情。
A	a	mm.17-24	
	b	mm.25-44	

樂段	樂句	小節數	備註
	b'	mm.45-67	
B	c	mm.68-97	長笛以邊吹邊唱奏出《牛尾伴》旋律，可細分 c(mm.68-71) 、c' (mm.72-76) 、c'' (mm.77-80)、c'''(mm.81-88) 、c''''(mm.89-97) 等樂句。
	間奏	mm.99-101	
A1	a'	mm.98-125	
	b'	mm.166-185	
尾奏		mm.166-185	三音動機不斷地模進進行。

本樂章曲風以輕快詼諧為特色，前奏部分鋼琴小二度音程，並輔以三拍子節奏流洩而出，象徵著愉快的心情，長笛與鋼琴時而對答、時而交織，或有時以鋼琴獨奏在在呈示真摯的感情（譜例 20）；B 大樂段長笛奏出《牛尾伴》旋律，並以邊吹邊唱(playing with singing)作為鋪陳的主軸，同時由 D 音始羽調式五聲音階(DFGACD)所構成（譜例 21），速度轉慢，宛如父母親真摯叮嚀出嫁女兒，在婚姻的相處要「相濡以愛，愛是接受」，並希望女兒幸福快樂。尾奏以三音動機不斷地模進進行，象徵著堅定的步伐往前邁進，迎接愉快的人生（譜例 22）。

譜例 20 【〈愉快的牛尾伴〉 mm.1-18 輕快詼諧的三拍子節奏】

$\text{♩} = 75$

Flute

Piano

mf

mf

6

Fl.

Pno.

mf

13

Fl.

Pno.

mf

譜例 21 【〈愉快的牛尾伴〉 mm.68-97 邊吹邊唱奏出《牛尾伴》旋律】

♩ = 72

playing with singing

譜例 22 【〈愉快的牛尾伴〉 mm.172-185 三音動機不斷地模進進行】

第四樂章—〈祝禱的平埔調〉：融合往時「甜美懷鄉」的氛圍、「悲中有喜」的心情與「喜中有悲」之感動，交織成一幅誠心「悲喜交加的祝禱」的畫面，長笛以更多舌顫音(flutter)呈現「幽怨」的意象，並以變形的「平埔調」主題做出對比旋律，鋼琴結合兩者的音調，在「疏」與「濃」、「強」與「弱」塑造出層次、對比之美。

本樂章運用《平埔調》的旋律，作為此樂章基本中心思維，樂曲為變奏曲式，速度為中板，拍速為 6/8 拍，本樂章之曲式分析統整為表 6：

表 6 【〈祝禱的平埔調〉曲式分析】

樂段	小節數	備註
前奏	mm.1-13	
a	mm.14-35	
b	mm.36-47	長笛奏出《平埔調》的旋律
間奏	mm.48-59	鋼琴以對位織度呈現
a'	mm.60-78	
a''	mm.79-88	
a'''	mm.89-107	鋼琴與長笛以對位織度對應
a''''	mm.108-117	
a'''''	mm.118-148	
Coda	mm.149-168	a 素材形變作為尾聲的結束

譜例 23 【〈祝禱的平埔調〉 mm.36-47 長笛奏出《平埔調》的旋律】

The musical score for Flute, measures 30-47, is presented in three staves. The first staff (measures 30-35) includes a trill (tr) and a tempo change to 'a tempo'. The second staff (measures 36-42) features a triplet (3) and flutter (fltter) ornaments. The third staff (measures 43-47) includes trills (tr) and ends with a 3/4 time signature change.

譜例 24 【〈祝禱的平埔調〉 mm.48-60 鋼琴以對位織度呈現】

The musical score consists of three systems, each with a Flute (Fl.) and Piano (Pno.) part. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. Measure numbers 49, 53, and 57 are indicated at the start of each system. The Flute part is mostly silent, with some melodic lines in measures 57-60. The Piano part provides a harmonic and rhythmic accompaniment. Dynamics include *mp* and *mf*.

肆、二曲之探析

上述兩首作品，強調「歌謠素材」與「長笛技巧」的鋪陳，傳統的歌謠素材輔以當代的聲響及演奏技巧，形塑娓娓動人的樂曲，更符合現代人欣賞的美學觀。綜觀上述《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》及《憶·恆春四調》的敘述內容，筆者將兩者「歌謠素材」與「長笛技巧」架構做一統整比較，歸納為表 7：

表 7【二曲「歌謠素材」與「長笛技巧」之比較】

曲名	「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂	憶·恆春四調
作曲者	華佩(1978-)	莊文達(1958-)
發表年	2013	2015
素材	《鄧雨賢·四季紅》 《鄧雨賢·月夜愁》 《鄧雨賢·望春風》 《鄧雨賢·雨夜花》	《恆春民謠·思想起》 《恆春民謠·四季春》 《恆春民謠·牛尾伴》 《恆春民謠·平埔調》
樂章	〈怒一月夜愁〉	〈甜美的思想起〉

(段) 名稱	〈喜—四季紅〉	〈幽怨的四季春〉
	〈哀—雨夜花〉	〈愉悅的牛尾伴〉
	〈樂—望春風〉	〈祝禱的平埔調〉
長笛 技巧	微分音(microtone)	微分音(microtone)
	泛音(harmonic)	泛音(harmonic)
	抖音(vibrato)	抖音(vibrato)
	顫音(tremolo)	顫音(tremolo)
	滑音(glissando)	滑音(glissando)
	彈舌音(pizzicato)	彈舌音(pizzicato)
	花舌音(flatterzung)	花舌音(flatterzung)
	邊吹邊唱(singing & playing)	邊吹邊唱(singing & playing)
	噪音(noised sound)	
	氣聲(breath sound)	
	多重音(multiphonic)	

華佩將上述四首鄧雨賢創作歌謠融合為一首長笛獨奏曲，前有導奏，後有尾聲，同時輔以長笛特有的音色與技巧將之巧妙地結合為一首不間斷的組曲形式作品，雖然使用之素材為大眾耳熟能詳的歌曲，但經由華佩改編之後，竟能產生使聽眾耳目一新之感，實為一首應用素材創作之佳作；此首作品加了許多現代長笛技巧，在導奏的部分常使用「同音無限反覆」的技巧，再輔以長音的顫音，同時速度由慢到快做力度的變化，在〈怒—月夜愁〉的樂段中，一開始就使用了sa(微分音 microtone)、多重音(multiphonic)、抖音(vibrato)及不規則的顫音(tremolo)；在〈喜—四季紅〉的樂段中，一開始就使用花舌音(flatterzung)、不規則的顫音(tremolo)、彈舌音(pizzicato)、噪音(noised sound)、滑音(glissando)等；在〈哀—雨夜花〉樂段中，一開始就使用了氣聲(breath sound)加抖音(vibrato)，描繪出哀戚的感情，第二次反覆旋律時，採用邊吹邊唱(singing & playing)的技巧，加上雙吐及不規則的抖音(vibrato)，漸弱結束；在〈樂—望春風〉樂段中，以彈舌音(pizzicato)吹奏《望春風》的旋律，中段(m.98)開始，速度轉為快板，並配合微分音(microtone)、彈舌音(pizzicato)、滑音(glissando)及不規則的顫音(tremolo)結束此樂段。

《憶·恆春四調》分為四個樂章，第一樂章〈甜蜜的思想起〉運用了《思想曲》的旋律片段，運用了許多顫音(tremolo)、花舌音(flatterzung)的技巧，結束時則採用漸強的滑音(glissando)做高潮的結束；第二樂章〈幽怨的四季春〉一開始就使用了邊吹邊唱(singing & playing)、微分音(microtone)，中段以彈舌音(pizzicato)奏出《四季春》的旋律，並運用花舌音(flatterzung)銜接再現樂段；第三樂章〈愉悅的牛尾伴〉在輕快的韻律中，長笛加入了快速的滑音(glissando)技巧，呈現愉悅的氛圍，中段採用邊吹邊唱(singing & playing)的技巧演奏出《平埔調》的旋律，再現樂段則運用顫音(tremolo)與花舌音(flatterzung)裝飾聲響；第四樂章〈祝禱的平埔調〉一開始使用了極弱的泛音(harmonic)，象徵著向天祝禱的真摯感情，隨著樂曲的鋪陳，顫音(tremolo)及滑音(glissando)的裝飾效果呈現祝禱人內心的情感起伏，中段平埔調則輔以花舌音(flatterzung)，銜接鋼琴的對位最後做結束。

伍、結語

根據本研究之探析，筆者認為創作一首精緻的樂曲必須具備三種要素，其一為紮實的創作技巧，其二為良好的配器技巧與豐富的聲響效果，其三為深刻的思想意涵，將此三要素充分發揮及運用，並配合自身成長的環境背景，即可開拓並建立個人的音樂語言與風格。《「四」「月」「望」「雨」的喜怒哀樂》與《憶·恆春四調》，即以此三要素為基石做為分析探討的依據，鄧雨賢的歌曲有著真摯的情感抒發，旋律朗朗上口，歌詞與音樂配搭完美，是臺灣創作歌謠的瑰寶；而恆春民謠是道地的本土民歌，旋律與歌詞強調生活與生命的感動，情真而意摯；兩位作曲家將之形塑為長笛作品，呈現不同的風格與韻致，透過本文的分析與探討，期盼將此兩首作品的「歌謠素材」與「長笛技巧」做一完整的介紹與歸納整理，並鼓勵後繼作曲家開創更多有創意的靈感；也希望此研究能成為提供近現代音樂史研究的史料，並啟發後繼者持續創作與研究。

參考書目

- 呂鈺秀。《臺灣音樂史》。臺北：五南書局，2003。
- 林瑛琪。《台灣的音樂與音樂家》。臺北：台灣書房，2010。
- 徐玫玲。《解析臺語流行歌曲》。臺北：東河音樂出版社，2014。
- 郭乃惇。《臺灣基督教音樂史綱》。臺北：橄欖基金會，1986。
- 許常惠。《台灣音樂史初稿》。臺北：全音樂譜出版社，2005。
- 鄭恆隆·郭麗娟。《台灣歌謠臉譜》。臺北：玉山社出版事業股份有限公司，2002。
- 劉國煒。《台灣思想曲》。臺北：華豐文化事業有限公司，1998。
- 鍾肇政。《鍾肇政回憶錄》。臺北：前衛出版社，1998。
- 顏綠芬、徐玫玲，《台灣的音樂》。臺北：允晨出版社，2006。

碩士論文

- 陳俊斌。〈恆春調民謠研究〉。臺北：國立藝術學院音樂研究所，1993。
- 鄧泰超。〈鄧雨賢生平考究和史料更正〉。臺北：國立臺灣科技大學，2009。