

合唱詩篇 《海韻詩情》

張朝暉曲 許昭華詞

這部作品採用了"合唱詩篇"的組曲形式，包括五個樂章：《大海曉天》、《大海嘯聲》、《大海歸帆》、《大海夜曲》及《大海讚歌》。這五部合唱曲特色鮮明、風格各異，前四個樂章描繪了大海不同時間段的景象，最後一個樂章《大海讚歌》是總結性的頌歌。五個樂章各有獨立的旋律動機和主題，各樂章之間的內容、結構、音樂形象和表現形式則有強烈的對比，但都充滿大海的詩情、畫意和氣韻！

整部組曲採用多種琶音式伴奏織體，作為作品的核心節奏型，模仿海浪的動感，也加強了各樂曲之間的延續性及藝術整體性。

第一樂章 "大海曉天" (混聲四部合唱)

旭日徐徐昇起，
如同騰躍的火焰。
金輝灑在海面，
水天一色。

宇高憑鳥飛，
海闊任魚翔，
波光粼粼，
晨風把浪花托起。

飛霞浪巔繞，
千網撒海空，
百舸爭流，
帆影隨波濤蕩漾。

浩瀚無邊的大海啊！
雄偉壯觀，
吹響嘹亮雄壯的晨號，
開啟生機蓬勃新的一天。

此樂章是帶重複的二部曲式結構，調性為降G大調。

開始的前奏以低音彈奏平靜抒情的主旋律，高音以弱奏震音作襯托；繼以淡淡的三連音樂音，描繪破曉時分的大海，是那麼寧靜迷人。鋼琴伴奏以主和弦及屬和弦交替的快速的三和弦流動音型，展現海面的波光粼粼，帶出第一樂段開始部份略帶朦朧色彩的合唱聲部，刻劃出清波蕩漾，剛從沉睡中醒來的大海，水天一色。合唱的配置基本上是採用和聲性織體的手法；接着是女聲二部唱出主旋律，男聲二部作伴唱襯托；再匯合成由男女高音共同唱主旋律的混合式的混聲合唱織體。此外，附加的四小節是以更高昂的樂音再重複"晨風把浪花托起"，為第一樂段的音樂作總結。鋼琴間奏延續前面快速的三和弦流動音型，引入一段減縮了的重複，由男聲二部唱主旋律，女聲二部作自由卡農式的模仿，形成男女聲互相交錯，互相推動的效果。最後再現前面的音樂處理，進一步展現大海逐漸甦醒，帆影隨波濤蕩漾的迷

人景象。

第二樂段開始的鋼琴間奏以更急促的分解和弦流動音型及利用調性的兩次轉換，帶出整齊的柱式和聲合唱織體，以飽滿的混聲音響效果，讚頌大海的浩瀚無邊，充滿活力。鋼琴伴奏則用強而有力的密集三連音和弦及模仿晨號聲的音型作襯托，接着女聲二部及男聲二部以對答的形式，互相呼應，歡唱"開啟生機蓬勃新的一天"，把音樂推進到全曲的最高潮。最後鋼琴彈奏的尾聲又再現前奏出現過的淡淡的三連音音型，為第二樂章的進入作了鋪墊。

第二樂章 "大海嘯聲" (男聲三部合唱)

神奇的大海，
蘊藏着無窮的力量，
捲起百尺浪濤，
一排排向前奔湧。

潮起，潮落，
洶湧澎湃的海浪，
聲如雷霆萬鈞。

潮起，潮落，
無邊無際的戰場，
勢如萬馬奔騰。

神奇的大海，
蘊藏着無窮的力量，
捲起百尺浪濤，
一排排向前奔湧。

風雲激蕩，
潮湧浪翻千年。
聽，獅子在吼嘯，
狂飆在疾走。

此樂章是含變奏的多段體結構的男聲三部合唱，調性為G小調。

開始以深沉雄渾的鋼琴伴奏，形象地刻劃蘊藏着無窮力量的大海，是潮湧浪翻前的寂靜，也為音樂的發展埋下伏筆。第一樂段由全體男聲齊唱主旋律，然後再發展成為旋律化的同節奏合唱織體，聲音力度也由p逐漸推進到f，雄壯地表達"洶湧澎湃的海浪，聲如雷霆萬鈞"；鋼琴伴奏鏗鏘有力，對合唱部份形成重要的支持。

第二樂段是前樂段的變奏，先簡單重複，在後半部份先由男高及男低音聲部以和聲形式唱出旋律，男中音聲部作卡農模仿，造成一種互相追趕的效果，形象地描繪"潮起潮落"的景象。接着再匯合成奔放的同節奏合唱織體，兼而利用調性的轉換，更深刻地表現大海的嘯聲，勢如萬馬奔騰的戰場。

第三樂段在上五度重複第一樂段的主旋律，並作嚴格的節奏模仿，男低音聲部配以襯詞作呼應，把音樂推向全曲的第一個高潮，讚頌"風雲激蕩，潮湧浪翻千年"的大海。此樂段最後結束在較含蓄的G小調上，也為讓音樂進入更激烈的第四樂段作對比性的準備。

第四樂段開始以呼喚式的表現手法，唱出兩組共四個"獅子在吼嘯"的和聲樂句，每組的

第二句是前句的上五度模仿。除了男低音聲部仍以襯詞作呼應外，更採用模仿獅吼式的鋼琴伴奏音型配合聲樂部份達至音樂形象的表達，頗具立體感。最後通過採用三次推進式的"狂飆在疾走"及利用調性的變化，逐步增加音樂的動力，情緒更見激昂，並達至全曲的第二個高潮。尾聲是高潮部份的一個回響。

第三樂章《大海歸帆》 (女聲三部合唱)

抬望眼，
天際一線蔚藍的銜接，
感歎大自然的的神奇壯麗！

博大深邃，
永恆無限；
曲曲的漁歌，
在寥廓無際的海空繚繞。

夕陽漸斜，
漁舟滿載；
片片的歸帆，
回到夜色蒼茫的港灣邊。

海風輕輕吹拂，
銀盤似的月亮露出笑臉，
大海換上了晚裝。

此樂章為三部曲式結構的女聲三部合唱，調性為降A大調。

開始的引子先由鋼琴彈奏，素材取自本曲第一主旋律，接着加入女聲三部和聲，用"啊"音輕唱，柔美而悠長，猶如晚風在輕輕吹拂。

第一樂段開始於降A大調，節奏先緊後寬、合唱聲部先合後分。由女高音帶領的三部和聲先以溫柔婉秀的旋律，描繪夕陽漸斜的大海，水天連成一片蔚藍。後半部份整個音樂節奏拉寬，三個聲部先後以節奏模仿的合唱織體構成優美流動、互相呼應的音樂效果，感嘆大自然的神奇壯麗！接着更通過多次的調性轉換，增加音樂的色彩對比及層次感。

第二樂段由鋼琴間奏預先呈示出第二主旋律，帶出女聲和聲性的同節奏三部合唱，這段旋律歡快輕盈、富彈性，和第一樂段的音樂成強烈的對比，表達歸帆點點，漁舟滿載的歡樂情緒。第二樂段再次重複時，在相同的素材上，採用了不同的表現手法，先由女低音聲部帶領輪唱，後部份再由女高音用長音襯托其他兩個聲部的主旋律合唱，使整個音樂情緒更顯得輕鬆熱烈。

第三樂段在降A大調上開始，是第一樂段的倒裝式變奏，節奏先寬後緊、合唱聲部先分後合。音樂一開始便用三次急速的轉調手法，重現第一樂段後半部三個聲部慢速互相呼應，及作節奏模仿的合唱織體；但卻把原來的旋律作了壓縮，音樂優美歡暢，形象地呈現漁民捕魚歸來後，輕鬆享受大海黃昏日落的情景。最後再匯合成樂曲開始時溫柔抒懷的音樂情緒，並逐漸回歸平靜。

尾聲和第三樂段的結束部份是重疊的，採用第一樂章"大海曉天"結束部份的慢速三連音素材，既有前後呼應的作用，又為第四樂章"大海夜曲"鋪墊寧靜的氛圍。

第四樂章 "大海夜曲" (女高音、男中音二重唱及混聲合唱)

嫦娥在遙遠的月宮憑窗眺望，
清澈的眸光融融，
投注在你潔淨無瑕的臉龐。

靜謐的夜，微波不興，
只有風兒在你的身旁吟唱。
趟過沙灘，撫着岩崖，
連串絮語多麼地柔美溫馨。

悠然悅耳的夜曲，
扣人心弦的海韻，
不經意間把我帶入甜蜜的夢鄉。

此樂章為三部曲式結構，調性為降B大調。

這是一部恬靜的、充滿了幻想的作品。開始的引子由鋼琴在高音區彈奏微弱的震音，低音則模仿溫柔的海浪擊岸之聲，引入男聲平緩的二部哼鳴，再帶出第一樂段的女高音領唱，旋律幽靜而抒懷，描繪月光投射在大海中，幻化出月宮嫦娥的情景。中段女低音聲部加入，同男聲一起對領唱作襯詞式的呼應，最後匯合為四部合唱織體結束此樂段。

第二樂段先由男中音領唱唱出飽滿深沉的第二主旋律，女聲二部則以輕柔而悠長的和聲作伴唱，進一步延伸第一樂段開始時的音色佈局，繼而再通過在G小調上的四部合唱帶出女高音和男中音領唱的對位式複調旋律，並以合唱及鋼琴伴奏作陪襯，塑造一種多維的立體空間，表達夜空下大海的謐靜和浪漫。

第三樂段是第一樂段的重複素材，但在合唱的鋪排上用了不同的處理手法，基本上以旋律化的同節奏合唱織體為主。尾聲部份先以男聲二部重現本曲開始引子中哼鳴的旋律及鋼琴模仿溫柔的海浪擊岸之聲，定格在寧靜和安祥的夜色下大海蒼茫的意境。

第五樂章 "大海讚歌" (混聲四部合唱)

我愛你，大海！
你默默無語的寧靜，
旭日初昇的火熱；
你潮汐澎湃的激情，
力拔千鈞的白練飛翻，
嶙峋的浪峰...

迎着風雨雷電，
斷裂的光，
沒有大海的波瀾壯闊，
就沒有大海的氣勢磅礴。

你的壯美，你的氣魄，

引發永遠的畫意與詩情。
你的內涵，
你的靈魂，
寄託古今無窮盡的遐思。

千年不變的姿態與熱情，
接納百川歸流；
千年不變的呼嘯與豪邁，
融入萬古風塵。
雄渾而蒼茫的大海啊，
你是生命的搖籃，民族的脊梁！

此樂章是整部組曲的總結，採用了前面四首作品的許多素材，再作進一步的發展及互相整合。結構上是對比式的多樂段體，分四大部份，可看成是一個大的"起、承、轉、合"的佈局。

第一樂段是"起"樂句，調性是降E大調，先由鋼琴彈奏具有號角式音型特點的前奏，引入四部合唱歡呼"我愛你，大海！"，揭開這首讚歌的序幕；接着是再現《大海曉天》的音樂情緒，先由女聲二部描繪大海旭日初昇的寧靜，繼而男聲再加入，表達潮汐澎湃的激情。

第二樂段是"承"樂句，通過多次調性轉換，先由男聲以雄渾豪邁的二部再現《大海嘯聲》的旋律片段，接着女聲加入演唱主旋律，男聲退而作句尾呼應，展現風雨雷電交加的大海的波瀾壯闊。

第三樂段是"轉"樂句，在C小調上開始，再現《大海歸帆》的節奏情緒，用快速而深情的旋律，歌唱大海的壯美和氣魄；接着轉到E大調，進一步推動音樂情緒的發展，採用男女聲互相呼應的手法，讚頌大海接納百川歸流的雄姿。合唱與鋼琴伴奏溶匯成一體，節奏強烈，旋律熱情奔放而富彈性及動感，層層推進，充滿活力，使人熱血沸騰，帶出這樂章的第一個高潮。

第四樂段是"合"樂句，鋼琴通過急促三連音音型及連續不穩定和聲的變換，形象地刻畫了大海千年不變的呼嘯與豪邁，進一步帶出各聲部雄渾而壯美的旋律及豐滿的和聲織體，並作自由卡農式的模仿，形成男女聲互相交織、互相推動的多個重疊音層的效果，也增加了對比的色彩和藝術感染力。最後部份的三連音和弦伴奏音型，強化了音響的緊張度，突出地表現了蒼茫的大海是生命的搖籃，民族的脊梁的恢弘的氣勢，以壯濶的音樂意境，最終再次達至全曲輝煌的高潮。尾聲再現開始時鋼琴彈奏的具有號角式音型特點的音樂作圓滿結束。

張朝暉

(此套合唱詩篇完成於2015年6月18日)

2015年10月美聲合唱團在大會堂音樂廳演唱《大海歸帆》（張朝暉指揮）