

# 合唱詩篇《人生組曲》

## Choral Suite “The Song of Life”

(作品分析及介紹)

(張朝暉曲 鍾子美詞)

合唱詩篇《人生組曲》採用了多樂章大型合唱套曲形式，包括五個樂章：《成長》、《兩心重疊》、《挫折與雄飛》、《金秋》及《人生唱不完》。前四樂章描繪人生的不同階段，第五樂章是總結篇。各樂章均採用不同的音樂主題，在音樂結構及情緒上互有對比，是不同音樂形象的彙集，但又是一個完整構思下有著統一的內在聯繫。在聲樂表達形式上也很豐富，有混聲合唱、男女聲二重唱及混聲合唱、男中音及女聲合唱。各曲特色鮮明、風格各異，具有戲劇性、抒情性和豐富的音色表現等方面的特點。鋼琴伴奏的音樂與歌聲部份相互融合烘托，加強了調性及音樂色彩，配合塑造了曲調的性格，是作品藝術整體中有機的組成部份。

此作品於 2023 年由美聲合唱團委約，獲香港作曲家及作詞家協會轄下的「CASH 音樂基金」贊助。

### 第一樂章 成長 (Days of Youth) (混聲合唱)

晶瑩的藍天，  
擦亮人生第一眼。  
水墨的青山綠水，  
入駐心間。  
搖籃邊，  
母親的歌悠遠。

我與理想一起成長，  
理想繪宏圖  
氣象萬千；  
我與知識一起成長，  
知識展雙翼  
鵬程無邊。  
我擁抱長江黃河，  
站立在泰山之巔，  
向著未來  
一往無前，  
一往無前。

再看那藍天，  
擦亮家鄉萬千眼。  
水墨的青山綠水，  
長翠人間。  
啊母親，  
等我擁花凱旋。



此樂曲為三段體曲式結構，調性為G大調。前奏採用第一主題的旋律片段，但卻放在鋼琴織體結構層中的中間聲部，低音聲部以琶音和弦音型作烘托，高音層則在高八度作簡單的呼應、點綴主旋律。第一樂段由女高音帶出清雅幽遠的第一主題，鋼琴以柔和的琶音和弦及流動的分散和弦音型互相交替作陪襯，帶出美妙人生的開篇。接著男高加入，同女聲作同節奏織體合唱，男低則以長音伴和，深情敘述"母親的歌悠遠"。

第二樂段在屬調開始，充滿青春活力，織體寫法用了許多支聲複調來豐富主題的呈示，使音樂形象進一步深化。男聲及女聲二部先後帶出主題，節奏明朗。經過多次調性轉換，音樂情緒更趨熱烈，中部通過女高與男高聲部作自由卡農式的模仿，以對比複調的手法相互烘托，男女低音則分別作相關的呼應，形成互相交織的多個重疊音層的複調效果，增加了色彩和藝術感染力，歌唱乘著知識和理想的雙翼健康成長。最後的部分(從第56小節開始)更運用逆行對位的技法，把後段的原形主旋律作音高上的等距離前後翻轉，對樂思作延伸發展，把音樂推向高潮，高歌擁抱理想，一往無前。

第三樂段再現第一樂段的音樂素材，但在合唱的鋪排上用了旋律化的同節奏織體為主的手法。接著利用多次上五度及上二度的不同形式模仿，逐步增加音樂動力，造成情緒增長，最後匯合成四聲部雄渾的旋律及豐滿的和聲織體，深刻表達期盼以凱旋的鮮花獻給母親的情意。尾聲的鋼琴伴奏是一個迴響，在昂揚有力的"擁花凱旋"之後，情緒突然收縮，轉為弱聲，並運用鋼琴多層次織體的寫法，再現"等我擁花凱旋"的變奏旋律片段，和歌曲前部份遙相呼應，以無比的深情、豐滿而柔和的音響效果，表達對母親的感恩。

## 第二樂章 兩心重疊 (Two Hearts in One)

(男女聲二重唱及混聲合唱)

梅花上的輕雪，  
柳梢上的春月，  
那一眼那一瞥，  
我們的心  
雙雙重疊。

你的眼是  
梅花上的雪，  
晶瑩又清澈。  
你為什麼  
默默不語像梅雪？

你的心是  
柳梢上的月，  
周到又明澈，  
你為什麼  
默默不語像柳月？

我不言，我不語，  
因為已了  
心上千千結。

化了梅花輕雪，  
圓了柳梢春月。  
從今日日夜夜，  
我們的心  
雙雙重疊。

此樂章為女高音、男高音二重唱及混聲合唱的作品，三段體曲式結構，調性為G大調。鋼琴以分解和弦襯托女聲二部輕唱作引子，帶出男高音獨唱的主題，旋律跨度較大，綺思柔語，表達對戀人的愛戀。在音色佈局上，以女聲二部作伴唱，鋼琴以淡淡的琶音和弦彈奏，為男主角的柔情似水作鋪墊。接著在男聲二部的伴合中，女高獨唱以深情的樂音作回應，鋼琴轉以流動的分解和弦音型作輔。男主角加入作二重唱，共同傾訴愛情的甜美纏綿，四部合唱則作襯詞式配合，帶出樂段的小高潮。

第二樂段由男主角在e小調唱出熱情洋溢的第二主題，傾訴對戀人怦然心動。鋼琴採用兩段急促而且跨度較大的組合音型作伴，渲染男主角的情緒背景。接著利用調性的轉換，由激情奔放展衍為男主角稍帶忐忑且斷續的音樂旋律，關懷為何戀人默默不語？女聲二部以副動機的形式，作填充式的陪襯，豐富了整體音色效果。女主角終於唱出了心底話，其嬌柔旖旎的旋律素材雖然由男主角的問句發展而來，但又具有其對立統一的特點，表達以心相許、羞人答答的音樂形象。男主角及合唱加入表白，調性也回歸到e小調，在變格補充終止中結束樂段。

第三樂段在G大調開始，是第一樂段的擴展變化再現，男女主角以輕柔而甜美的二重唱表達從今日日夜夜，兩心雙雙重疊。女聲二部作襯詞式呼應，男聲二部以哼鳴作和聲式配合。最後是四部合唱的擴展小樂段，表達一對愛人情投意合，陶醉在浪漫的愛河中，並再現男女主角深情唱出"雙雙重疊"的樂句作結，盪氣迴腸，令人久久回味。

### 第三樂章 挫折與雄飛 (Triumphs and Tribulations) (混聲合唱)

春水瀟洄  
旭日升  
長風吹  
彩雲追  
一覽美景舍我其誰？  
志滿意得  
不醉無歸

我從高空落墜  
傷翎骨摧  
我在深淵掙扎  
天地暗晦。  
永不言敗  
永不氣餒  
我將百折不回！  
高山巍巍

驕陽照  
碧空輝  
大雲垂  
陪伴山川我再雄飛！  
我心謙卑  
永遠雄飛！

此樂曲為三段體曲式結構，調性為 b 小調。前奏採用第一主題的旋律片段，以輕快的鋼琴伴奏音型作配合。第一樂段以豐富的柱式四部合唱的聲部配置手法為主，男女高音共同或交替演唱主旋律，低音作同節奏和聲式伴和，自信地表達在這人生的高峰期，事業成功，躊躇滿志。

第二樂段為雙主題的對比性中段，間奏通過多個連續的琶音和弦及速度的變化，使第一樂段的歡快情緒急轉直下，經過兩次轉調，女聲唱出憂傷的 e 小調第一主題，宣洩從事業高峰墜落之痛苦，男聲相隔兩拍後作有終卡農式的同度自由模仿，加深在失敗深淵中掙扎的悲痛。鋼琴以逐漸強烈的節奏變化過渡到 D 大調，音樂情緒由失落沉鬱逐漸轉為堅定，音樂素材則以第一主題的旋律為基礎，運用逆行的作曲技法，派生出新的主題(第 66-76 小節)，將原形旋律(第 48-61 小節)作前後反轉，雖然節奏形態改變了，但仍然保留各音之間的基本橫向音程關係，在對比、發展中取得藝術上的統一。最後在樂段的終止式中採用重屬和弦濃化了音響的效果，表達永不言敗、百折不回的決心。

第三樂段是回到 b 小調的帶變化的再現樂段。但聲部配置方面增加了男女聲的對比，又採用男女聲部重複的手法產生複合音色，加強主旋律的力度，表達"我再雄飛"的決心。後部分採用複調模進的技法，女高在上二度作上行模進、男低在下三度同時作上行模進；而中間聲部的女低及男高音，則互作反向倒影式的橫向旋律進行，鋼琴在節奏上和合唱作互補對比，兩組模進音組統合成一個整體，把音樂情緒拉緊，推向高潮。最後採用複式終止並以皮卡蒂三度，在大主和弦上作結束，以明亮豐富的音響效果彰顯永遠雄飛的努力及成功！

## 第四樂章 金秋 (Golden years) (男中音及女聲合唱)

靜靜，靜靜，  
走進金秋。  
晚楓如丹，  
金果璀璨。

大山大海，  
風光旖旎，  
晚來心事斑斕。  
今夜明月照我還！

靜靜，靜靜，  
走進金秋。  
桂花香遠，  
金菊煥煥。

高樓港灣，  
霓燈閃閃，

晚來心事翻騰。  
今夜明月照我還！

此樂章為男中音及女聲二部合唱。是帶尾聲的簡單二段體曲式結構，調性為 e 小調(e 羽調)。由旋律平和的引子帶出女聲二部演唱的寧靜的主題，鋼琴以淡靜的分散和弦音型作襯托，謳歌人生的金秋，十分愜意，但在音樂中，也隱含內心深處的無限感慨。隨著樂思的發展，歌唱人生晚楓如丹，金果璀璨，鋼琴伴奏織體轉為流暢而明朗，在大調上結束樂段。

第二樂段由男中音在 D 大調上唱出恣意徜徉的第二主題，曲調悠揚，旋律起伏跌宕，展示經過多年的人生奮鬥，事業有成，享受晚年生活的喜悅。女聲二部作和聲同節奏織體的襯托性伴和，豐富了音色的變化。鋼琴高音配以八度伴彈主旋律，烘托主人公心事斑斕的高昂豪情！樂段中間部分依稀可聽到《成長》的"站立在泰山之巔"的片段，表達在享受金秋碩果的時刻對父母親和祖國鄉土的感恩，前後呼應，達至藝術上的統一。接着以女聲二部變化性再現領唱的部分旋律，伴以第一樂段的鋼琴伴奏音型縮影，使到兩個樂段有機地結合起來。尾聲通過調性變化帶領情緒回歸，在女聲的伴和下，男中音在 e 小調上深情地歌唱"今夜明月照我還！"。

## 第五樂章 人生唱不完 (Never-Ending Song of Life) (混聲四部合唱)

懷抱風雲，  
歲月如歌，  
如歌。  
人生讀不完，  
人生唱不完，  
其中有你  
也有我。

一年又一年，  
春花秋果。  
一道又一道，  
風景婆娑。  
送去風雨，  
迎來彩虹，  
華麗人生不蹉跎。

忘不了啊忘不了，  
家鄉的情，  
父母的愛。  
忘不了啊忘不了，  
糾纏我一生的  
戀歌，戀歌。  
徹夜無眠，  
耿耿星河。

人生長路，

無懼坎坷，  
披星戴月，  
我們一起走過，  
一起走過。  
青春無悔，  
我們的才情，  
照亮丹青如火。

長風浩蕩，  
日月如梭，  
如梭。  
人生讀不完，  
人生唱不完，  
其中有你  
也有我。

此樂章為帶再現的多段結構 ABCDA，調性是 f 小調(f 羽調)。是整部合唱詩篇的總結篇，除了新的主題旋律外，各段落先後再現前四樂章的旋律音型或樂匯，加強了整部組曲的內在統一及完整的藝術效果。第一樂段由男聲二部唱出主題，接著女高及女低先後加入，以柱式四部合唱織體緬懷"人生唱不完，其中有你也有我"。第二樂段的主題是第一主題在其屬平行大調上的變體。承接前樂段的情緒，並作進一步展開，謳歌人生的春天繁花似錦。再採用《成長》的旋律及伴奏片段，通過男女高音與女低音作自由卡農式的節奏模仿，構成對比二重複調，相互烘托；男低則作對比節奏的呼應，形成相互交織的多個重疊音層的複調效果，增加了色彩和藝術感染力，志滿意得地歌唱"迎來彩虹，華麗人生不蹉跎"。

第三樂段回到 f 小調。以慢速深情的新樂思陳述"家鄉的情，父母的愛"。合唱織體採用了建立在四部模仿式複調寫法基礎上的賦格式片段。女高闡述的主題是樂思發展的核心，女低在下四度進行模仿，接著男低在下二度進行模仿，男高又在上五度對男低進行模仿。這些模仿在時間上的差距都間隔一小節，形成相互補充、呼應的對位效果，其中引入了《成長》的旋律片段，回應忘不了對家鄉的情和感恩父母的愛。最後再現《兩心重疊》的音樂動機，深刻感懷"糾纏我一生的戀歌"，情意綿綿。

第四樂段是以固定節奏的音型式伴奏織體帶出的快速樂段。開始由男聲以急速而富動感的節奏唱出"人生長路，無懼坎坷"，再彙集成四部合唱，以級進作反向及斜向推動，加上重屬和弦等和聲功能強化音樂的力度及緊張度，男低則以對比性的長音作伴合，造成複調的效果，豐富了音色表現，其中再現《挫折與雄飛》的語匯，高歌"我們一起走過，青春無悔"。最後以深情的語調，為第五樂段的進入作了鋪墊。第五樂段由女高再現第一樂段的主題，女低以和聲式輪唱輔之；帶出高亢的四部合唱，表達"人生唱不完，其中有你也有我"。最後情緒突轉，旋律更趨跌宕起伏，在《金秋》的柔和溫馨的伴奏音型配合下，以無限深情及感染力，欣慰地感懷豐富人生是一闕唱不完的歌。

張朝暉  
(完成於 2023 年)