

獻給二二八受難者的音樂關懷 蕭泰然《一九四七序曲》和柯芳隆 《二二八安魂曲》

In Remembrance of 228 Victims

Tyzen Hsiao's *1947 Overture* and Fan-Long Ko's *228 Requiem*

賴彥陵 | Yen-Lin LAI
音樂賞析自由撰稿人

撕裂台灣的「二二八事件」

1945年8月中旬，日本宣布無條件投降後，第二次世界大戰正式結束。台灣由中華民國政府接收；同年十月，國軍大隊人馬前來接收，台灣百姓夾道歡呼迎接，人民因得以脫離日本統治，重獲自由而歡欣鼓舞，慶賀聲響徹雲霄，一心以為重回祖國懷抱可以過著更好的生活。但是，戰後台灣經濟陷入困境，失業情況十分嚴重。民生困苦，物價漸漸高漲。這時最需要的就是政府的重新整頓；誰知，當時國民政府縱容部屬敗壞紀律，加上特權橫行，靠關係獲得職位、升遷等情形普遍，經濟、政治、民生各方面不但未見好轉，反而更加嚴重。人民對政府由期望轉為失望，不滿的情緒與日俱增。

1947年2月27日，專賣局官員在台北大稻埕查緝到林江邁私賣香菸，竟不顧她帶著小孩苦苦哀求，反而打傷她。後來圍觀民眾越來越多，專賣局官員就開槍射殺了圍觀市民陳文溪。當晚，民眾因不滿而聚集到警察局要求懲兇，但得不到回應。第二天（2月28日）事情開始傳開，造成台北市部分地區罷工。民眾除了前往肇事查緝員所任職的專賣局分局抗議之外（發生零星焚燒事件與造成一名警察死亡），還集結在台灣省行政長官公署門口（今行政院）請願示威，卻遭到機關槍掃射致死。於是事情愈演愈烈，引發更多抗爭。地方上較有名望

1 二二八和平紀念公園中的二二八紀念碑（賴彥陵攝）

的醫生、律師等菁英仕紳為了和平而出面跟奉派來台的行政長官——陳儀協調，但陳儀假意邀請大家開會協商，私下卻向蔣中正請求派兵鎮壓。3月8日國民軍登陸後，立刻由北到南展開大規模的整肅行動，死傷難以估計，這便是「二二八事件」。

3月21日展開清鄉計畫，逐戶清查可疑分子，造成更多含冤入獄或私下被處死的受難者，「白色恐怖」瀰漫全台，本省的菁英失蹤或死亡者高達數萬人。陳儀一度在3月宣布戒嚴，隨即又因要討好台灣協商代表而在幾天後宣布解嚴；但是蔣中正在1949年5月再次宣布戒嚴，使得白色恐怖延續了四十多年。這些受難者家屬不僅失去親人，還要遭受無端的監視、求學或應徵工作所受的屈辱，甚至找不到工作的困境，其心中的痛與怨及擔心害怕的

恐懼，亦伴隨著日月星移。社會上更因而衍生出長達數十年本省人與外省人之間的心結與猜忌。

1987年，宣布解嚴後，要求調查二二八事件的呼聲日漸高漲。於是，專家、學者針對「二二八事件」的調查報告相繼出爐，也促成了二二八紀念碑（圖1）的設立。1987年，民間團體組成「二二八和平日促進會」，推動平反二二八；1988年，時任總統的李登輝在就職記者會上首次提及「二二八事件」；1992年，行政院二二八研究報告正式公布；1995年，時任總統的李登輝代表政府向受難者家屬致歉。1997年2月，台北市政府、行政院相繼宣布明訂每年2月28日為「和平紀念日」。不管是政府或民間所做的這些努力，目的都是要揭開「二二八事件」真相，讓受冤者平反。

在這段高壓下的悲慘歷史中，台灣的藝術家為後人留下了甚麼作品呢？美術家黃榮燦以版畫《恐怖的檢查》（圖2）記錄親眼所見的「二二八事件」中軍警鎮壓開槍射殺的一幕，是當時唯一一張具體描繪台灣人民受難的美術作品。可惜的是，黃榮燦在白色恐怖時期的1952年11月14日，以匪諜罪被槍決身亡。

「二二八事件」發生時，蕭泰然只有9歲。回憶起當時他在高雄老家，大街上都是中國士兵，他與家人因為聽見街上不時傳來的槍聲、抓人的喝斥聲，嚇得不敢出門。那時不懂事的他，忍不住透過玻璃窗向外探頭望，竟引來士兵不分青紅皂白拿著機關槍向著探出頭的他掃射，並上門盤查。直到他們確定只是個9歲的小孩好奇四處張望所致才放人離開。幾天後，蕭泰然聽到父親與友人討論著市政府與車站附近的死傷狀況，甚至還有律師朋友被抓去嚴刑拷問，雙手被電線電擊到潰爛，人才被放回來，受傷得嚴重到需要動三次植皮手術才能稍稍復原。這段歷史在他的心中留下深刻的印象。對照之後禁止返國與禁演作品的白色恐怖，不難想像蕭泰然是懷著怎樣忐忑不安的心，處在擔心自己與親

友人身安全的恐懼下，懷著對音樂與台灣的熱忱，忠於自我的創作動人的音樂。更難得的是，他的音樂不強調那份惶恐、不挑撥族群。他用音樂安撫傷痛，強調去愛護台灣及島上的所有人們，激勵著大家走出歷史傷痛，用愛共同攜手向前，用希望代替仇恨，讓台灣能在國際上更加茁壯、被世人肯定。

「二二八事件」發生的那年，柯芳隆才出生，那時他的舅舅是鄉公所的科長，因「二二八事件」遭逮捕遭受殘暴的刑求—「灌糞便」。這不僅是對舅舅個人的傷害，而且，處在白色恐怖下的家人也受到外界異樣的眼光看待；村中也不時有仕紳、青年無故失蹤。在「二二八事件」哀痛及白色恐怖無所不在的壓力下成長的柯芳隆，用寬容仁慈的心看待這段過去，他用音樂撫慰那段傷痛，為紀念那些為台灣勇敢犧牲的受難者，安撫受難家屬的傷痛而寫下了這首《二二八安魂曲》。

祈求愛與希望降臨： 蕭泰然的《一九四七序曲》

蕭泰然（圖3），1938年1月1日出生於高

2 黃榮燦 恐怖的檢查

4 《一九四七序曲》的CD及DVD封面圖

3 作曲家蕭泰然

雄，五歲時由母親啟蒙學琴，又因為是基督教徒，從小便浸淫於教會音樂之中。他就讀於台南的長榮中學，曾短期受教於留日鋼琴家高錦花與聲樂家高雅美門下。之後，考上台灣省立師範學院音樂專修科（今臺灣師大音樂系前身），鋼琴由李富美指導；也受許常惠在音樂理論方面的教導，開始寫宗教歌曲、合唱曲等。1965年進入武藏野音樂學院鍵盤專修科。1970年開始向德明利姑娘（Miss Isabel Taylor）請益；也向蕭茲博士（Dr. Robert Scholz）學習，在鋼琴演奏和作曲方面受其啟示。1977年，蕭泰然移居美國亞特蘭大，1978年定居洛杉磯，接觸了許多海外同鄉，受委託改編了一些台灣民謠及創作台語歌曲。1980年因一曲《出頭天進行曲》被列入黑名單，而被限制入境；他的作品也被禁演。直到1992年2月20日，由前總統李登輝先生邀請回國演出，才解禁。1986年，蕭泰然以48歲

之齡進入加州州立大學洛杉磯分校（CSULA）音樂研究所深造，次年獲碩士學位，同時完成畢業作品《福爾摩莎交響曲》（1987）。

蕭泰然的作曲方向以「台灣民謠的精神為主體，融入西方古典、浪漫、印象及現代音域的技巧，來培育現代的台灣新音樂」。作品涵蓋宗教音樂、器樂曲、台語藝術歌曲、合唱曲、清唱劇、交響曲、協奏曲等。著名的作品包括：《D調小提琴協奏曲，op.50》（1988）、《C調大提琴協奏曲，op.52》（1990）、《c小調鋼琴協奏曲，op.53》（1992）；接著，蕭泰然開始創作紀念二二八事件的大型管弦樂曲《一九四七序曲》（1947 Overture, 1994）。2000年之後，蕭泰然因中風及心臟疾病，動了數次手術，健康每況愈下，眼力嚴重受損，以致無法繼續創作。但是，他的音樂卻不斷的受到喜愛與肯定，所得獎項除了早先的

台美基金會人文科學獎（1989）、新聞局第10屆金曲獎（1999）外，更獲得國家文藝獎（2004）、吳三連文藝獎（2005）、高雄市文藝獎（2006）、行政院文化獎（2008）以及金曲獎（傳統暨藝術音樂類）的「特別貢獻獎」（2011）等。

蕭泰然在台灣音樂史上的貢獻，包括：豐富了台語的教會音樂，創作了神劇《耶穌基督》（1971）、《上帝的恩惠》（2002）等；充分掌握台語音韻，奠定了台語藝術歌曲的地位；他打破了「白色恐怖」在音樂上無形的政治禁忌，寫出屬於台灣的音樂史詩。他誠懇的為台灣創作出許多具台灣風格的典雅音樂作品，使世人能從音樂，更加能親近這塊美麗的島嶼：福爾摩沙——台灣。

大病初癒的肺腑之作 《一九四七序曲》的創作源起

1991年，蕭泰然受到《太平洋時報》創辦人吳西面夫婦邀請，與鄭兒玉牧師、許丕龍、陳黃義敏牧師等人在洛杉磯餐敘。席間蕭泰然聊到在1984年到洛杉磯為奧林匹克世運的台灣選手加油，不禁感歎地說：「何時何日咱台灣選手，來此大會得一等獎時，大會就唱咱的國歌，又升咱的國旗咧？」此話一出，大家都不發一語。台灣的國際地位與歷史定位是多麼沈重的問題？需要多少時間的努力才有機會實踐呢？後來吳西面先生建議各盡其力，默默為台灣而努力，所以，期望鄭兒玉牧師作詞，蕭泰然作曲，創作一首理想中的國歌。因此，鄭兒玉牧師參考美、英、德、法、日，五國的國歌，經過12次的修改，終於在1993年10月定稿為現在這首〈台灣翠青〉：

太平洋西南海邊，美麗島台灣翠青。

早前受外邦統治，獨立今在出頭天。

共和國憲法的基礎，四族群平等相協助。

人類文化世界和平，國民向前貢獻才能。

蕭泰然收到這首詩之後深受感動，1993年聖誕節前夕開始著手創作。但是在寫了兩頁之後，就因為血管瘤破裂，需要動緊急手術。心繫這首《一九四七序曲》的蕭泰然，向上帝祈求：「上帝呀！拜託哎，祢讓我好好寫到完；祢如果不能等，一定要現在把我調回去，不能祢替我寫。」後來，他手術順利完成，大病初癒後更加堅定地繼續創作。

同年，二二八受難者林茂生之子林宗義醫生也希望蕭泰然能夠寫一首與台灣歷史相關的作品，催生了這首記述「二二八事件」的《一九四七序曲》（圖4）。因此，除了象徵國歌的〈台灣翠青〉，還加入了詩人李敏勇的〈愛與希望〉，以紀念那些「二二八事件」的犧牲者。蕭泰然期望透過〈愛與希望〉的詩詞，撫慰受害者家屬的傷痛，促進族群融合。最後，在1994年7月完成了這首《一九四七序曲》。

李敏勇的詩〈愛與希望〉

種一叢樹仔在咱的土地

不是為著恨 是為著愛

種一叢樹仔在咱的土地

不是為著死 是為著希望

二二八這一日 二二八這一日

你我做伙來思念失去的親人

從每一片葉子 愛與希望在成長

樹仔會釘根在咱的土地

樹仔會伸上咱的天

黑暗的時陣 看著天星 在樹頂在閃爍

《一九四七序曲》樂曲賞析

《一九四七序曲》音樂可分為序奏、管弦樂樂段、〈愛與希望〉與〈台灣翠青〉共四大部分。

表 1 《一九四七序曲》樂曲架構

樂段	拍號、調號、速度	樂曲主要內容
序奏	四四拍，E 大調，有節制的快板（Allegro Moderato）	悲嘆動機
管弦樂樂段	四四拍，A 大調，行板（Andante）	第一主題
	四四拍，G 大調，慢板（Adagio）	第二主題
	四四拍，a 小調，有節制的快板（Allegro Moderato）	再現第一主題，擴充發展尾奏
〈愛與希望〉	四四拍，C 大調，行板（Andante）	二段體
〈台灣翠青〉	四四拍，D 大調，中板（Moderato）	三段體

序奏：四四拍，有節制的快板（Allegro Moderato）。一開頭由低音號引出下行的悲嘆動機，接著低音提琴、長號、定音鼓的陪襯下，轉為略帶激動的悲鳴，彷彿台灣人民在長期被欺壓統治下的悲憤與怒吼。接著鋼琴一段強而有力的上行塊狀和絃表現出如同台灣人民的堅韌精神。

管弦樂樂段：四四拍，行板（Andante），首先是雙簧管吹著台灣民間傳統「哭調仔」發展改編的第一主題，之後木管部將先前悲嘆動機以對位方式與第一主題結合，傾訴出台灣人悲淒的命運；接著慢板（Adagio），第二主題在由弦樂團帶出一段較緩和的旋律，依稀聽得出台灣民謠的片段，敘述出台灣人民敦厚樸實的性格；最後的尾奏以長笛吹出《一隻鳥仔哮啾啾》民謠片段，單簧管微弱地接續吹出旋律，真實描繪出許多受難者家破人亡的慘況，面對「二二八事件」所造成的悲劇，心中的傷痛真是難以形容！接下來轉到 a 小調一段由管絃樂帶出長的過渡樂段，再現悲嘆動機與第一主題片段，並加以發展擴充，銅管加木管聲部輪流演奏出悲嘆動機的變形。

氛圍漸漸沉穩，由鋼琴連結帶出合唱團唱出『Ilha Formosa』，這是來自於荷蘭人發現台灣時

讚嘆之聲。也利用這讚嘆，將悲傷的氣氛轉換，由鋼琴彈著三連音的分散和弦，彷彿溫和的浪花拍打著，雙簧管吹出如海鷗的音色，女高音唱出〈愛與希望〉。

〈愛與希望〉在 C 大調開始由鋼琴獨奏，從中央音域的塊狀和弦切分音開始，低音下行，女高音溫柔地唱出歌詞。接著合唱團與弦樂加入，重複第一段歌詞。「二二八這一日」開始漸強，將音樂推向高潮「你我做伙來思念失去的親人」，優美的女高音將思念之情誠懇的唱出來，讓聽眾能感受到思念失去親人的心情。音樂開始模進，由連續的七和弦製作出張力，在「樹仔會伸上咱的天」以上行旋律帶出，特別強調「咱的天」這句，成為整段的高潮。之後，隨著歌詞意境開始轉調，音量轉弱，女高音在十六分音符流暢的伴奏中唱出「黑暗的時陣 看著天星 在樹頂在閃爍」，音樂在輕柔的女高音與鋼琴上行琶音中結束。引導聽眾彷彿看著閃爍的星星，好像看見台灣的希望一樣，讓人動容。

空氣中還迴盪著〈愛與希望〉的餘韻，突然強烈的銅管以漸快、漸強方式回憶悲嘆動機，管弦樂團反覆先前出現似「哭調仔」的第一主題與第二主題。和先前一樣，合唱團唱出『Ilha Formosa』，鋼琴彈著三連音的分散和弦，彷彿浪花拍打著，雙簧管吹出如海鷗的音色，馬上由鋼琴彈出上行分散和弦音型旋律，低音下行使和聲產生不同色彩，帶出 D 大調的〈台灣翠青〉主題。

〈台灣翠青〉氣氛轉為莊嚴，第一次由管弦樂團先合奏出全部主題；第二次再由合唱團女聲唱出「太平洋西南海邊，美麗島台灣翠青」，之後再加入男聲部。在「早前受外邦統治，獨立今在出頭天」時，以弱音開始，代表被欺壓的無奈，相對於出頭天的高昂、振奮。「共和國憲法的基礎，四族群平等相協助」曲風轉為簡潔有力；接著「國民向

5 作曲家柯芳隆（賴彥陵攝於台北，2012 / 8 / 31）

6 《二二八安魂曲》的 DVD 封面

前」旋律高昂，最後懇切的唱出應為台灣所付出的「貢獻才能」。這首曲子在E大調上再重複了一次，以大合唱勾起眾人那份深愛台灣的心情。音樂最後特別運用管鐘的音色，強調和平的鐘聲響徹整個台灣，再次由大合唱方式唱出「Ilha Formosa」，更是畫龍點睛，讓聽眾深受感動，不自覺起身鼓掌，感謝前人的犧牲奉獻，換來現在台灣安逸的生活，也由衷愛護著這片土地，福爾摩沙。

用清唱劇慰藉犧牲的英靈： 柯芳隆的《二二八安魂曲》

柯芳隆（圖5）出生於1947年6月30日的台中縣大安鄉。他家中務農，故自幼幫忙家中放牛，因此，熟悉台灣田園生態，喜愛親近大自然。當時

他最大的樂趣就是到廟口欣賞歌仔戲與傳統戲曲，也將台灣傳統音樂深深印入腦海中。他正式接觸音樂是在就讀新竹師範學校時，師事楊兆禎，學習鋼琴與理論作曲。楊兆禎老師成為了他選擇以音樂做未來志業的一個典範。畢業後，他被分發至台北東園國小任教，但他下定決定繼續朝音樂方面深造，努力自修而考上了台灣師範大學音樂學系。

在就讀師大音樂系時，因當時沒有個別指導的作曲課程，所以，他追隨許常惠老師學習作曲。許常惠老師時常鼓勵學生要多多創作，並要有自己民族音樂的特色，這點也深深影響了柯芳隆，催生了他第一部作品《醺》。1972年他從師大畢業後，到馬祖當完兵後進入新竹師專擔任好幾年的助教。1978年與同是助教的陳淑文結婚，成為他音樂創作的幕後推手。1980年他赴德國柏林藝術大學深

造，師事拜爾（F. M. Beyer）主修理論作曲；同時也向席內博教授（D. Schnebel）與韓國作曲家尹伊桑（Isang Yun）學習樂曲分析。受到尹伊桑的影響，強調以西方現代語法寫出自己的風格，所以，他想用現代音樂語法把家鄉的音樂呈現出來。1985年，回國任教台灣師範大學音樂學系，之後，升等教授，2004至2008年間接任系主任。

柯芳隆2003年獲得吳三連音樂獎，代表作有室內樂《五重奏II》（為小提琴、大提琴、長笛、長號與打擊）（1992）、管弦樂作品《哭泣的美人魚》（1993）、交響曲《2000年之夢》（2000）、《二二八安魂曲》（2007）等大型作品。

他的音樂特色正如同他在《鄉音鄉土情》中自述：「鄉音，台灣民間音樂，是我創作的泉源；鄉土，對台灣這塊土地的關懷，是我創作時的中心信仰。鄉音與鄉土，無時無刻，迴盪耳際，浮現眼簾，一直是我心中的最愛與最痛。」音樂作品中充滿對台灣的關懷，注重環保議題。他也著手改編不少台灣歌謠，提升台灣民謠的藝術地位。柯芳隆除了春風化雨地指導學生之外，還鼓勵年輕音樂家創作屬於台灣的音樂作品，是一位令人尊敬的音樂家。

李魁賢的史詩《二二八安魂曲》

《二二八安魂曲》主要採取詩人李魁賢（1937生）的詩作。李魁賢的作品始終關懷社會、關懷弱勢。他雖畢業於台北工業專科學校，但自1953年就開始發表詩作。1976年參加英國劍橋的國際詩人學會（後改為世界文學學會），1987年創立台灣筆會。陸續出版6卷《李魁賢詩集》（2001）、《李魁賢文集》（2002）。他精通多國語言，譯有《賢譯詩集》（2003）等。

李魁賢多次獲獎，2001年獲賴和文學獎與行政院文化獎，同年獲印度國際詩人學會提名諾貝爾文學獎候選人。他也在2005至2007年擔任國家文化藝術基金會董事長。

針對台灣歷史悲劇「二二八事件」，李魁賢寫下了二百二十八行的歷史長詩《二二八安魂曲》。這首詩的創作，先以華語發表，後以台語發表，歷

時多年，創作歷程頗為特殊。全詩的特色在於運用第一人稱來描述二二八事件發生的始末，隨著詩詞中角色的轉換，使閱聽者更親身體驗在時代悲劇下的無助與無奈，「正義」對受難者來說只是一個遙不可及的名詞；「擔心受怕」更是受難者家屬無時無刻在經歷的感受。

這首《二二八安魂曲》的誕生，是因為另一位作曲家游昌發告訴李魁賢久尋不著適合編為清唱劇的「二二八事件」相關詩詞。當李魁賢瞭解他的想法後便開始構思，完成了先以華語寫成的史詩。後來，游昌發只把第一章〈寒夜〉譜曲，於2002年6月15日在台灣文資中心首演。之後，李魁賢將整首史詩發表於2003年2月28日《自由時報》上，前一晚由台灣北社安排在二二八紀念公園紀念晚會朗誦。

李魁賢於2006年2月28日將台語版的《二二八安魂曲》發表在《台灣日報》，之後，便將該詩贈予給柯芳隆。柯芳隆收下這首意義重大的史詩後，如獲至寶地用心創作。雖然當時身兼音樂系主任，教學與公務繁忙，他仍督促自己投入創作。前後花了他近一年的時間，才完成這部《二二八安魂曲》（圖6）。在2008年4月7日，由師大音樂系師生等協力演出下，於國家音樂廳舉行首演。

柯芳隆的清唱劇《二二八安魂曲》樂曲賞析

這部音樂作品一共分為六樂章，演出長度約四十分鐘，內容採用李魁賢《二二八安魂曲》的台語詩詞。第一章〈寒夜〉用以描寫受難者；第二章〈消息〉描寫受難者的遺孀；第三章〈呼喚〉描寫受難者的女兒成長歷程；第四章〈輪迴〉敘述一個遺腹子的感受；第五章〈審判〉，描寫亡靈回來說話，讓它產生一種戲劇性效果；第六章〈安魂〉，由詩人為亡靈安魂。以朗讀、合唱、獨唱、四重唱與管弦樂的組合，創作出結合詩詞的安魂曲，唱出「二二八事件」的怨與悲，也希望能夠正視這個事件，撫平受難者遺族的傷痛，慰藉那些受難者的靈魂。

表 2 《一九四七序曲》樂曲架構

樂段	拍號、調號、速度	樂曲主要內容
第一樂章 〈寒夜〉	四四拍，降 B 大調角調式，行板（Andante）	合唱，描寫受難者的遭遇和心境。
第二樂章 〈消息〉	四四拍，D 大調商調式，稍快板（Allegretto）	女高音獨唱，描寫受難者遺孀的心路歷程。
第三樂章 〈呼喚〉	四四拍，降 B 大調宮調式，慢板（Largo）	合唱，描寫受難者的女兒成長歷程。
第四樂章 〈輪迴〉	四四拍，C 大調宮調式，小快板（Allegretto）	四重唱詠誦地敘述一個遺腹子的成長。
	四四拍，D 大調宮調式，小快板（Allegretto）	身為遺腹子背負著二二八沉重歷史包袱的心聲。
第五樂章 〈審判〉	四四拍，降 B 大調宮調式，慢板（Largo）	合唱，描寫受難者的亡靈仍在守護台灣，也在等待歷史的審判。
第六樂章 〈安魂〉	四四拍，D 大調宮調式，行板（Andante）	合唱，以肯定、鼓勵的態度向受難者亡靈致敬。
	四四拍，降 B 大調，行板（Andante）	結尾大合唱讓亡靈能得到安息，也繼續守護台灣，自由民主、族群融合能深植在台灣人心中。

• 第一樂章〈寒夜〉

合唱，行板（First Movement: The Freezing Night- Andante, Choir）。

序奏開始，音樂由低音號的旋律搭配上定音鼓的低沉且微弱的輪鼓和弦樂的泛音，氣氛詭譎不定，彷彿黑夜中即將要發生甚麼大事了。接著弦樂團與朗誦者搭配的一段敘述前文「話頭」：

晚頭仔，二月二十七，無風無雨，彼是一九四七年風雨亂紛紛的年代。太平洋戰爭結束，在太平洋的島嶼台灣，主權換人，無共款文化體質互相衝激。中國內亂和政治激烈變化，影響台灣，物價大起，社會不安，亂象越來越明顯。二月二十七，晚頭仔，天馬茶房亭仔腳，台北市南京西路繁華的所在，查間的警察揀數倒攤販林江邁的菸攤仔，路過的人議論紛紛，警員著驚，舉槍亂濺，旁觀者僥倖著槍子，群眾激動。第二日，全台灣齊震動，就安爾發生風雨狂狂滾的二二八事件。

隨著朗誦漸漸到結尾的高潮，銅管與木管紛紛加入一句接一句的，就像是文中提到的『議論紛紛』，甚至到最後演變成腥風血雨的大事件。

朗誦：

官方宣佈戒嚴，動用軍隊鎮壓民眾、掠人，社會菁英和頭兄、無經過調問、無經過查證、無經過辯護，台灣進入白色恐怖時期，一片淒風慘雨……

音樂從整個樂團總奏（Tutti）的強烈激動中，在講述到了『一片淒風慘雨』時，只剩下弦樂以半音階下行漸弱來陪襯這個情境。混聲四部時而輪唱、時而重唱帶出詩詞『寒夜』，打擊樂鐘聲、鈴鼓等加強了詩詞所描繪的情景：『寒夜，鐘槓一聲。掀開燒燒的棉被……』。

接下來只有鈴鼓與鐵琴長震音襯托下面七句詩詞，讓聽眾感受那種孤單無助、寒冷又害怕的感覺：『我逮生份人，生份人逮我。四籬圍暗漠漠……淒冷的槍聲，並寒夜復較冷』。

之後，銅管樂、定音鼓和鈴鼓加強了心中波濤洶湧，熱血沸騰的激動，最後在 *ff* 的力度下再重複唱著：『我的血自然燒 燒 燒起來』，說出那時慷慨赴義地熱血。柯芳隆將之前男高音熱血沸騰、激昂的情緒轉換，暗示那些為民奉獻的精英們已經慷慨赴義地走在黃泉的路上。三把長號以極弱的長音襯托男低音與女低音唱出：『就是行到奈何橋頭，無法度回頭的陰陽界』。之後，女高音加入，四部重唱，法國號吹奏出一段上行的句子，定音鼓以緊湊的節奏相互呼應：『給世界的遺言，到嘴口就被寒夜凍結，未赴發出聲音』。樂團總奏，小號嘹亮的旋律，好像是替這些受難者發聲，吶喊出內心的話，他們有太多想要為國家為社會付出，但是如今失去了性命，連對家人的遺言都來不及交待，讓人聽聞更加感慨。

• 第二樂章〈消息〉

女高音獨唱，稍快板（Second Movement: News-Allegretto, Sop. Solo）。

朗誦者帶出白色恐怖時期社會上經常發生被誣陷而遭逮捕、刑求，或失蹤的案例，造成人心惶惶。

人命日時不敢保暗時，有人早起時出門，就安爾不知何位去，有人晚頭仔倒轉來，半暝被魔神仔掠去，就安爾無消無息。……受難家屬無地救人，要見人，人無地見，要見屍，屍無地存。天公伯仔不時在流目水……

柯芳隆在朗誦時，只以似打更聲的楔子固定四拍敲一下，營造淒涼的氣氛。楔子敲一下後，接著長笛、單簧管與雙簧管輪流吹出有倚音的高音，彷彿深夜中找不到家人的鳥兒，無助地叫著。女高音以唸唱的方式，悲傷地唱出受難者妻子的遺憾：『未赴給他披一領外衫……我的血……冷霜去』。

接著長笛與單簧管以顫音反覆唱著「la si」，彷彿為人妻、為人母的女性們青春就像小鳥一樣一去不復返，獨守著那份思念的情意，難免會有怨。音樂漸漸隨詩句而增加張力。

樂句以漸強模進上行，將高潮安排在下句的『無消息，是唯一的消息』，弦樂與低音管再現過渡的上行琶音，銅管以強又短促的音符加強悲憤的情緒，長笛與單簧管維持相互應的顫音。之後，音樂轉為安靜，在弱音的弦樂聲中，女高音無奈的唱出這一生的命運：「我的青春也就安爾無消息，我唯一的等待就是消息」。

• 第三樂章〈呼喚〉

合唱，慢板（Third Movement: Evocation- Largo, Chorus）。

朗誦：

事件造成若濟家庭破滅，超過戰爭的衝擊，害著無

辜的下一代，失去家庭扶持依靠，紅字貼在身軀頂，給人當作叛徒的子兒，行到何位就遇到歹看的目色，給人指指拉拉。風聲雨聲統在身軀邊攪吵…

朗誦的詩詞點出「二二八事件」對台灣的衝擊遠比世界大戰還要多，死傷與失蹤的人口已超過一萬人，造成家庭破碎之外，影響族群和諧。這個樂章柯芳隆運用管絃樂的層次渲染，讓音樂述說出身為受難者之女的無奈與悲憤。混聲四部男低音部與男高音聲部先唱，由女高音與女低音聲部合音：「看到阿母的白頭毛……阿母的青春，永遠無消息……看到阿爸在我眠夢中……阿爸的青春原在。」

詩詞呼應前一樂章阿母的青春耗在等待父親的消息上。接著大鼓、小鈸與大鑼接連敲擊出，象徵被鐘聲驚醒。混聲四部合唱出：「半眠，鐘撞一聲，我也會驚清醒……」。之後，由合唱團時而齊唱時而輪唱述說著求學、求職所遭受的欺侮：「在學校兮，有的同學加我創治……吃頭路時，有的同事對我鄙相的眼光，還復在偷講後壁話……」

之後，男低音聲部配著低音提琴獨奏出「阿爸青春的歲月，還復在無定著的歷史中」，彷彿是無奈的心情，帶出合唱團齊唱「找未著位置」。之後，管弦樂團回憶著第三樂章一開始的管弦樂主題，但是，這裡插入一句由長號與低音號下行如嘆息般音型，但最後仍以上行緊湊的三連音堅定的結束這個樂章。

• 第四樂章〈輪迴〉

四重唱，小快板（Fourth Movement: Reincarnation-Allegretto, Quartet）。

柯芳隆以詠諧曲的方式創作第四樂章，讓弦樂以次斷音、撥奏表現稍輕快的曲風，轉換一下先前沉重的安魂曲氛圍。這也象徵在當年出生的孩子對於「二二八事件」似懂非懂的天真。朗誦點出主

角是「二二八事件」當年才出生的遺腹子：

「一九四七年出生的紅嬰仔，被人稱呼做冤魂轉世。受難者不願安息，轉來要求公理和正義……，對不明不白的社會、不明不白的遭遇，除了掛念信望愛，……」

這個樂章可分為兩段：

第一段在 C 大調上，四重唱大多以輪唱方式表現，主要以弦樂團伴奏，從「我在半暝出世，……結婚時連丈人丈姆統不敢出席婚禮」為止。

第二段在 D 大調上，弦樂一改前面的輕快詼諧，以富表情的長樂句與男中音相對應，從「探聽阿爸的行蹤……，千單知也答答滴滴」，高音與女低音相互對唱「對不會怨恨，社會上的苦難」，弦樂又轉為較輕快的八分音符伴奏。最後，低音部以附點節奏表現音樂張力；加上法國號與小號吹奏出上行堆疊的和聲，彷彿述說雖然一出生就失去父愛，但是在母愛的關愛及繼承父親對土地的堅持，遺腹子仍會用信、望、愛來愛台灣。

• 第五樂章〈審判〉

合唱，慢板（Fifth Movement: Justice-Largo, Chorus）。

朗誦說出犧牲生命的英靈們尚未安息，仍在等待歷史給他們公正的定位。弦樂團以簡單的長音伴著男聲兩部輪唱出：「我的神魂飄浪，在台灣的天頂，找不到地位……」之後，管樂穿插短樂句，混聲四部以重唱方式：「看到同志和牽手……我看到後代子孫，受風受雨……每日受到赤炎炎的日頭」。混聲四部的旋律改與木管相同唱出：「為著台灣這塊土地，是天生的命運」，以堅定的態度面對為台灣犧牲的光榮宿命。下一段配器上以定音鼓敲擊頑固附點節奏，弦樂低音部與之相對應，男低音部像是進行曲般堅定地唱出：「我的神魂猶

原在飄浪，……期待歷史會做出最後的審判……」

接著女聲加入合唱帶出這樂章的高潮：「我要追求的是，生命在歷史中產生什麼款的意義」尾奏中音樂呈現英勇卻悲壯的氣氛。

• 第六樂章〈安魂〉

合唱，行板（Sixth Movement: Andante, Chorus）。

管弦樂與定音鼓奏出低沉的悲鳴配合朗誦，強調半音上行的低音線條：

「幾千幾萬條人命，在一片黑天暗地的波浪中，有的即刻身亡……無論是冤魂，終歸也是該容納入歷史的主流。宇宙的真理，永遠是：雲過日出，雨過天清……」。男低音以唸唱方式唱出，定音鼓、小鼓與雙音木魚敲出象徵審判的聲響：「面對嚴肅的歷史，誰敢隨便審判，誰會當審判，誰是審判者？誰該被人審判？」

音樂轉 D 大調，小鼓敲著八分音符節奏與混聲四部齊唱出較輕快的樂句：「台灣已經新生，……因為有若濟人犧牲……才成就台灣的偉大……形成團結的社會」。

接下來一段取用前一樂章素材形成的過渡樂段，主題動機輪流在木管、弦樂、小號上呈現，音樂在強音結束。音量隨即轉弱，合唱四部從弱音唱出：「若濟是非，會在歷史上清楚明白，法律無法度裁判」。低音管以上行音群漸強醞釀之後的高潮，合唱堅定地唱出：「政治無定著有強權，抵不會過藝術和詩歌的永久！」

管弦樂移到降 B 大調上，以高亢的樂句接到由弱音開始轉漸強的大合唱。尾奏中激昂地唱出由柯芳隆加入的唯一一句詩：「獻給你詩歌，眾神魂！守護台灣，守護台灣，自由、民主、族群融合」。

之後，以音量漸弱象徵安息，在弱音中女低音與男低音輕唱出：「眾神魂！安息呼！」柯芳隆

要求燈光在此時轉弱，以符合安息的意象，音樂在低音號與定音鼓安穩的長低音中結束。

柯芳隆注重台語語韻的變化，所以他在這首作品中仔細推敲合適台語語韻的旋律，區別六個樂章的不同主題，靈活運用管弦樂配器來表現詩詞的意境。此外，他還注意到整體音樂的流暢性和各樂章的對比，因此，聽眾在欣賞完近 40 分鐘的《二二八安魂曲》後，能深刻地瞭解「二二八事件」對受難者的影響，內心深受感動。

與詩詞相互配合，造就了不朽的音樂作品，供後人欣賞與紀念，用音樂修補歷史上的傷口。雖然「二二八事件」對台灣民眾的衝擊很大，但音樂家努力地用他們的創作慰藉死者在天之靈，撫平受難者家屬心中的創痛，目的都是為了「守護台灣，自由、民主、族群融合」——促進全民的團結，「Ilha Formosa」——讓福爾摩沙的明天會更好！

獻給二二八受難者與台灣的音樂

蕭泰然與柯芳隆這兩位音樂家用自己的音樂語法表達對於「二二八事件」的看法與感受，他們同樣透過詩詞與音樂的結合，讓聽者更確切的了解音樂與詩的內涵。作曲家嘔心瀝血地將旋律

名詞方塊

模進

模進是常用的作曲手法之一，主要用在旋律中，將音樂動機重現在不同的音高，例如：童謠小蜜蜂中第一句 sol mi mi，模進第二句為降低音高的 fa re re。

延伸閱讀

- 李筱峰（1998）：解讀二二八。台北市：玉山社。
 林衡哲（1999）：深情的浪漫：蕭泰然音樂世界選輯。台北市：望春風文化。
 邱斐顯（2010）：〈牧童作曲家柯芳隆——《二二八安魂曲》〉。想為台灣做一件事：台灣價值訪談及心情紀事。台北市：前衛。
 邱斐顯（2010）：〈詩人李魁賢——台灣詩走國際〉。想為台灣做一件事：台灣價值訪談及心情紀事。台北市：前衛。
 李魁賢（2010）：安魂曲。台北市：秀威資訊科技。
 蔡明雲（2006）：世界級的台灣音樂家：蕭泰然。台北市：玉山社。
 顏綠芬（2006）：不固定樂思。台北市：玉山社。
 顏綠芬、徐玫玲（2006）：台灣的音樂。台北縣淡水鎮：群策會李登輝學校。

【影音資料】

DVD

- 《留聲——華人音樂家》（2005）。台北市：財團法人公共電視文化事業基金會發行與製作。
- 《2002年二二八紀念音樂會》（2002），女高音傅上珍，金希文指揮音契合唱管弦樂團。台北市：財團法人蕭泰然文教基金會、望春風文化事業股份有限公司。
- 《台灣新聲：二二八安魂曲》（2008），陳允宜、楊艾琳、薛映東、陳榮貴獨唱，李魁賢朗誦，許靜心指揮台灣師友愛樂交響樂團、國立台灣師範大學音樂學系合唱團、台北世紀合唱團、蔚藍之聲合唱團。台灣師友愛樂協會製作。
- 《二二八安魂曲：柯芳隆樂展》（2012），陳允宜、楊艾琳、薛映東、蔡漢俞獨唱，李魁賢朗誦，許靜心指揮台灣師範大學音樂系交響樂團、國立台灣師範大學音樂學系合唱團、台北醫學大學合唱團（通識教育課程）、台大 EMBA 合唱團。柯芳隆製作。

CD

- 《蕭泰然作品精選集 2CD》（2003），瓦克坦、喬達尼亞（Vakhtang Jordania）指揮蘇俄聯邦交響樂團。台北市：財團法人蕭泰然文教基金會、望春風文化事業股份有限公司。

【樂譜】

- 柯芳隆（2009）《二二八安魂曲》。台北市：樂韻出版社。