

溪水吟唱的戀歌

舒伯特連篇歌曲《美麗的磨坊少女》

文 / 吳毓庭 (美國印第安納大學布魯明頓分校演奏碩士) 圖 / Marco Chen

每到傍晚，桃園市中壢區就會出現「漂浮的五線譜」，原來是貫穿城市的老街溪，有一條會發亮的河堤步道。這麼美的路，我也是長大後才走過。表娟轉頭對初次來桃園玩的小朋友和靜宜說。

三十多年前，為了發展觀光與活絡商業活動，在河道上蓋起水泥屋。結果水質惡化，招商又失敗，整條河澈底被忽視。

直到二〇一一年，環境意識抬頭，當時的縣政府決定「開蓋」，讓河水重新活過來。於是河的兩側鋪起人行道，種滿樹木，家家戶戶原本臨河水的後門，也重新開啟，很多人更掛上燈飾，成為主要出入的地方。

表娟忍不住哼起一段

曲調。「這是舒伯特的歌曲吧？」小風問。「每次回家，我總想起連篇歌曲《美麗的磨坊少女》。老街溪的變化，倒映中壢人的夢想，就像這部作品，舒伯特透過溪水變化，表現主角的愛。」

詩句歌詞與曲呼應

《美麗的磨坊少女》是奧地利作曲家舒伯特二十六歲時的創作，其實他在不到二十歲的年紀，已經採用德語文學巨擘歌德的詩創作〈魔王〉。以豐富的和聲變化，刻畫父親、兒子、魔鬼和旁白四個角色的表情及心境，讓聽者在奔騰伴奏中，屏息聆聽。

(例曲二)。才華沒有讓舒伯特立刻獲得名氣與財富，卻讓他擁有一大群知音好友，甚至組成「舒伯特

小圈圈」。這個圈子裡有歌手、律師、劇作家、畫家、詩人等，大家彼此交流，讓舒伯特養成敏銳的藝術品味。舒伯特用當時蓬勃發展的德語抒情詩作為歌詞，寫下大量歌曲。他

的詞和曲相呼應，而不是追求好聽的旋律，使音符和歌詞失去關聯，再加上鋪陳情境的鋼琴伴奏，最後奠定了一種「藝術歌曲」的形式。《美麗的磨坊少女》共有二十首歌，歌詞都

來自和舒伯特同時代的詩人繆勒的詩集。這些詩的劇情連貫，描述當磨坊學徒的少年準備遊歷各處，增廣見聞，卻在途中被磨坊主人的女兒吸引。他初嘗愛情的甜美和苦澀，可惜女孩沒喜歡上他，少年最終只能對小溪說話。

展現少年戀愛心境

音樂從〈遨遊〉開始，氣氛爽朗、明亮，鋼琴演奏的首符就像水車運轉(例曲一：0:39)，節奏穩定，顯示小溪生氣勃勃的流動。少年在這樣的背景中登場，他的歌詞經常重複，非常簡單，舒伯特用民謠的純樸表現少年的純真。

同樣明亮的〈去哪裡？

〉和〈駐足〉後，來到比較慢的第四首〈感謝小溪

〉。此時氣氛變得柔軟，少年問小溪：「你是在告訴我去磨坊少女那裡嗎？」

這段對話中，舒伯特讓鋼琴的起伏不規則，製造忽隱忽現的不確定感，和第一首的落落大方完全不同(例曲一：6:50)。中

段為了表現：「是少女要你來叫我的嗎？」音樂轉成小調(例曲一：7:54)，這是樂曲第一次出現擔心的感受，就像第一次為愛情擔心。

第七首〈焦急〉表現少年見到女孩的激動，鋼琴用快速的重複和弦，刻畫臉紅心跳(例曲一：10:12)。

二)，歌詞唱出：「我的心屬於你，並且永遠如此！然而，女孩喜歡的不是少年，而是獵人。所以

第十八首〈枯萎的花朵〉鋼琴開頭的和弦彷彿少年的腳步失去方向(例曲一：16:04)，心碎的唱出：

「這些花朵為什麼都如此乾枯、蒼白？」而最後更讓人心疼的，是舒伯特

用大調，說反話鋪陳：「花謝了會化作養分，女孩

明年再來時又會看見新的小花。」

結

音樂

掃描QR Code，聆聽舒伯特以詩為歌詞創作的樂曲。

主編 唐子涵 藝術版：週五、週六刊出。