

狂人之血

戴洪軒談樂錄

狂人之血

戴洪軒
談樂錄

綠蠹魚叢書 YLC84

狂人之血：戴洪軒談樂錄

作者／戴洪軒
編選／陳家帶
主編／吳家恆
編輯／劉佳奇、郭昭君
封面設計／登曼波
攝影／登曼波
出版五部總監／林建興

發行人／王榮文
出版發行／遠流出版事業股份有限公司
地址：臺北市南昌路二段81號6樓
電話：(02) 2392-6899
傳真：(02) 2392-6658
郵撥：0189456-1

著作權顧問／蕭雄淋律師
法律顧問／董安丹律師
排版／極翔企業有限公司
2014年1月1日 初版一刷
行政院新聞局局版臺業字第1295號
新台幣售價350元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有 翻印必究 Printed in Taiwan
ISBN 978-957-32-7331-8

遠流博識網
<http://www.ylib.com>
E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

 國 | 藝 | 會 贊助出版
NCAF

戴洪軒

右手作曲，左手寫詩，嘴裡諄諄教誨
文音並茂，渾然天成的音樂導聆專家

曾任教於東吳大學、文化大學、實踐大學、政治大學
師大附中和光仁音樂班

在世五十二載

完成器樂曲二十首，聲樂曲十三首

著作《狂人之血》、《電影配樂漫談》、《洪軒論樂》，並有詩作及散文發表。

目錄

前言 狂狷之間戴洪軒／簡巧珍

代序 我的宣言／戴洪軒

·輯一 狂歌

孟德爾頌的人間天堂

白遼士的地獄之火

布魯克納的僧侶世界

蕭邦的水仙自鑑

舒曼的精神裸體

布拉姆斯的長鬍子

柴可夫斯基的憂鬱行板

莫索爾斯基的歌

57 52 48 45 41 33 28 24

19 7

沃爾夫的壺中獨白

法朗克的噴泉

佛斯特的美國夢

普契尼的帽子

德布西的印象

西貝流士的北國靈魂

拉赫曼尼諾夫的情燄

李查·史特勞斯的慾海

華格納的瘋狂

華格納的魔術

· 輯二 人子

義大利歌劇

杜蘭朵公主

磨坊少女

幻想交響曲

172 166 163 160

153 149 141 136 132 125 117 111 105 63

卡門之歌

飛行的荷蘭人

從亂世佳人到帕西法爾

超人與死

愛與死

宗教與死

浪漫・現代・永恆

米開蘭傑利

狂歡節

魯賓斯坦

日出時讓悲傷終結

芬妮與亞歷山大

大衛連的電影配樂

・輯三 之於

牡丹亭

旗亭宴飲

聽穎師彈琴

贈歌妓

盧炎幽寂的調子

許常惠·陳懋良·李泰祥

無聲音樂

披頭四與貝爾格

陽春白雪與下里巴人

寂寞的滋味

單純

平淡無奇

小女兒的笑

兩幅畫

情歌

南太平洋之籟

小人物

半音下行的人生

303

· 輯四 血性

我叫詹姆士·龐德

林中高樓

這個黃昏

劍士

酒攤閒話：寂寞、舞、神祕、夢仙、草之頌、

酒後的紅傘、上山、送葬、貓

咖啡座

臉譜

阿芬

340 337 331

附錄 音樂，搖撼我，治癒我，拯救我！

／ 戴洪軒·孫璋芒談樂錄

附錄 戴洪軒的音樂遊記／陳家帶

354 345

319 316 313 311 308

狂人之血

戴洪軒
談樂錄

目錄

前言 狂狷之間戴洪軒／簡巧珍

代序 我的宣言／戴洪軒

·輯一 狂歌

孟德爾頌的人間天堂

白遼士的地獄之火

布魯克納的僧侶世界

蕭邦的水仙自鑑

舒曼的精神裸體

布拉姆斯的長鬍子

柴可夫斯基的憂鬱行板

莫索爾斯基的歌

57 52 48 45 41 33 28 24

19 7

沃爾夫的壺中獨白

法朗克的噴泉

佛斯特的美國夢

普契尼的帽子

德布西的印象

西貝流士的北國靈魂

拉赫曼尼諾夫的情燄

李查·史特勞斯的慾海

華格納的瘋狂

華格納的魔術

· 輯二 人子

義大利歌劇

杜蘭朵公主

磨坊少女

幻想交響曲

172 166 163 160

153 149 141 136 132 125 117 111 105 63

卡門之歌

飛行的荷蘭人

從亂世佳人到帕西法爾

超人與死

愛與死

宗教與死

浪漫・現代・永恆

米開蘭傑利

狂歡節

魯賓斯坦

日出時讓悲傷終結

芬妮與亞歷山大

大衛連的電影配樂

・輯三 之於

牡丹亭

旗亭宴飲

聽穎師彈琴

贈歌妓

盧炎幽寂的調子

許常惠·陳懋良·李泰祥

無聲音樂

披頭四與貝爾格

陽春白雪與下里巴人

寂寞的滋味

單純

平淡無奇

小女兒的笑

兩幅畫

情歌

南太平洋之籟

小人物

半音下行的人生

303

· 輯四 血性

我叫詹姆士·龐德

林中高樓

308

這個黃昏

劍士

313

酒攤閒話：寂寞、舞、神祕、夢仙、草之頌、

酒後的紅傘、上山、送葬、貓

316

咖啡座

331

臉譜

337

阿芬

340

附錄 音樂，搖撼我，治癒我，拯救我！

／戴洪軒、孫瑋芒談樂錄

345

附錄 戴洪軒的音樂遊記／陳家帶

354

前言

狂狷之間戴洪軒

簡巧珍

《狂人之血》是作曲家、樂評人戴洪軒談樂論藝的成績報告。

戴洪軒，樂界公認的才子、酒仙，也是國內少數能將文學藝術與西方音樂融會貫通，而深得文人風範的人物，能為他寫序的前輩大有人在，因此這篇前言突然變得沉重。忝為戴老師學生的我，決定還是回歸到書寫原汁原味的「戴洪軒」。

戴洪軒從五線譜出發，事實上，他的文字著作卻多於音樂作品，他行文予人以「狂」的印象，音樂創作較諸同年代的作曲家卻是近乎「狷」。這種反差讓很多人不解，也忽略了他在台灣音樂社會化的過程中所曾努力與締造的影響，以及身為台灣本土作曲家所面臨的困境。事情總是經過歷史的沉澱而顯清明。我近期陸續整理戴老師的音樂與文字，列入專題研究之後，才

逐漸理解這些背景，繼而體認到他是有著「惟真為美，忠於自己」的清醒，以及「與眾樂樂」的熱情。

如果我們能回到他的年代，那麼或許可以從他的思維中，感受到更多的藝術情懷以及潛藏於文字背後的生命力，這也將是本書出版最可珍視的價值。

文字與音符共舞

戴洪軒（1942-1994）出生於廣東省遂溪縣，父親戴朝恩時任縣長，六年後辭世，年幼的戴洪軒跟隨母親戴羅桂芳移居香港，十四歲時再遷台灣，定居台北中和飛駝二村。由於喜愛音樂，高中時期曾與當時已在國立藝專音樂科就讀的王國樑學習樂理，一九五九年考入國立藝專音樂科理論作曲組。藝專是國內第一所以培養音樂專業人才為主的園地，戴洪軒是第三屆的學生，老師包括蕭而化、康謳、許常惠、盧炎，而同屆同學中日後為作曲家的尚有馬水龍及馬子民。

他畢業的年代正逢許常惠積極推動現代音樂，許氏曾發起成立「製樂小集」，這是新作品發表會的名稱，戴洪軒曾經參與「製樂小集」第三次的演出，發表聲樂作品《挽歌》、《桃花扇》。一九六七年，服完兵役的他於苗栗銅鑼文林國中任教，並開始投入文字創作，首先是