讓夢想起飛

臺大校友合唱團成立至今已經屆滿十一年了。在歷任團長的費心經營和團友們的共同努力之下,構築出這個讓愛樂伙友們盡情享受音樂的園地,一路走來,著實不易。

除了每週一次的練唱之外,年度公演更是本團最重要的大事。指導老師們除了精心挑選一些具難度與深度的歌曲來展現我們演唱的實力之外,也會選擇雅俗共賞的曲目,期待引起觀眾的共鳴,給我們指教與鼓勵。

今天的演唱會,上半場將演出兩首巴洛克時期經典曲目:〈巴赫第50號清唱劇〉, 以及有「天使之歌」稱譽的全本韋瓦第《榮耀頌》,由臺大校友交響樂團伴奏。兩團的 合作不僅能展現樂曲磅礴不凡的氣勢,也向社會交出台大愛樂人合力耕耘的成績。

下半場第一部分是美國當代作曲家的作品,包括惠特可的兩首傑作——〈達文西夢 見其飛行機器〉和〈小鳥〉。前者的難度特別高,是我們向上提升實力的挑戰,也是這 次公演主題「夢想·起飛」的由來。第三首〈樂聲,當餘音既渺〉是世界首演,作曲家 陳信佑是本團顧問陳立偉先生的公子。

第二部分要演唱新銳作曲家冉天豪的創作曲〈願〉,以及兩首老歌新編——〈靜心等〉和〈歡樂今宵〉。我們想傳達的是,只要有心,愛與活力不受年齡侷限。最後是黃友棣大師編曲的台灣歌謠組曲《勸世歌》,由團員江俊亮編寫情境和形塑人物,重現台灣市集風情,讓這些耳熟能詳的民謠更深入人心。

我謹代表全體團員,感謝本團音樂總監戴金泉教授和常任指揮莊舜旭教授的帶領,鋼琴家方怡婷老師美妙的鋼琴伴奏。同時也要向所有樂訓與團務幹部們的付出,和每一位共同參與練唱的團員致敬。感謝民視新聞部於今年八月前來採訪,製作《揮出永不畢業的青春》專題,於「民視異言堂」節目中播出,讓更多人看到臺大校友合唱團的努力。

我們也要感謝臺大校友交響樂團參與主辦,臺大校友總會協辦本次音樂會,感謝 楊泮池校長與各位師長蒞臨指導,感謝海內外校友學長支持協助本團發展,更感謝所有 與會嘉賓蒞臨欣賞,和我們一起沈醉在歌聲中。

歌聲,是我們夢想的翅膀。臺大校友合唱團今年起堂堂邁向第二個十年,我們還有更多追求音樂上成長的夢想。八十多名團員,風雨無阻,每個週六下午練唱,在繁忙的公務和家事空檔中努力練習,用歌聲表達自己追求感動的夢想。第二個夢想是,盼望臺大校友合唱團的年度音樂會能做爲聯繫所有校友與母校情感的藝術平台,更希望這項校友音樂會,日後能夠成爲臺大的重要傳統。第三個夢想是,有更多臺大校友們加入我們的行列,分享我們在音樂上最甜美的收穫,一同享受口唱心合的友誼。

夢想即將起飛!

坤

西洋宗教歌曲

指揮:莊舜旭/樂團:臺大校友交響樂團

Cantata BWV 50 (清唱劇BWV 50)

曲:Bach:/詞:???

指揮:戴金泉/樂團:臺大校友交響樂團

Gloria (榮耀頌)

曲: Antonio L. Vivaldi

Gloria in excelsis Deo (天主在天受光榮) I

Et in terra pax hominibus (主愛的人在世享平安) II.

Laudamus te (我們讚美廻) 《二重唱:陳文钰、李文雯》 III.

Gratias agimus tibi(感謝廻) IV.

Propter magnam gloriam (爲了廻無上的光榮) V.

Domine Deus (主,天主) VI.

《獨唱:陳文鈺》

Domine Fili Unigenite(主,獨生子) VII

VIII. Domine Deus, Agnus Dei

(主,天主,天主的羔羊) 《獨唱:魏多麗》

Qui tollis peccata mundi(除免世罪者) IX

X. Oui sedes ad dexteram(坐在聖父之右者) 《獨唱:劉惠雲》

Quoniam tu solus Sanctus (因爲只有廻是聖的) XI.

Cum Sancto Spiritu(廻和聖靈同享天主聖父的光榮) XII

- 中場休息 ~

二十世紀英文歌曲

指揮:莊舜旭/鋼琴:方怡婷

Leonardo Dreams of His Flying Machine

曲: Eric Whitacre / 詞: Charles Anthony Silvesti

《獨唱:李振文、劉惠雲、黃瓊彪/打擊樂:李文雯、郭曉玲、陳郁蓉》

國語歌曲

願 曲: 冉天豪 / 詞: 蔣勳

靜心等 曲:Merle Travis / 編曲:冉天豪 / 詞:司徒明

歡樂今宵 曲:洗華/編曲:冉天豪/詞:劉而其

勸世歌組曲

指揮:莊舜旭/鋼琴:方怡婷/三弦:游欣潔

編曲:黃友棣

編劇:江俊亮/導演:林士瑶

I. 勸世歌 江湖賣藥仔調

II. 一隻鳥仔哮啾啾 嘉義民歌

III. 乞食調 嘉義民謠

演員(依出場序):

女生:何依栖 男生:魏悌琨

鄉民甲:孔繁鐘 鄉民乙:蔡兆哲

小販甲:張抗生 小販乙:陳哲明

賣膏藥仔:黃瓊琥 義民頭仔:林威安 乞丐:黃政仁

~ 謝謝光臨 ~

演出者介紹

臺大校友合唱團

臺大校友合唱團的創建,得力於臺大合唱團跨屆畢業團友鍥而不捨的奔走。先是基於在校同團唱和的深厚情誼,團員畢業後不論人在天涯海角,總是與同屆、跨屆的團友保持聯繫,構成一個縱橫綿密的聯絡網,一有機緣便重聚歡唱;不時也興起糾合跨屆團友重溫舊夢的念頭。1980年代後期,呂勝雄(臺大合唱團創團團長)主導過多次創團的嘗試,曾經請徐天輝教授指導,於徐州路臺大校友會館練唱,可惜未能長久持續。直到2003年12月,呂勝雄與陳立偉、蔡義中等多屆團長共同籌劃,於臺大合唱團成立四十週年慶祝餐會上宣佈成立「臺大校友合唱團」,將團員資格由臺大合唱團畢業團友擴大爲全體臺大校友及眷屬。2004年1月10日召開成立大會,同年2月14日首次練唱。

本團成立之初即敦聘曾經指導臺大合唱團長達16年的戴金泉教授擔任指揮,並由本團團員、臺北市立教育大學音樂系教授郭曉玲擔任鋼琴伴奏;2007年起又聘請鋼琴家方怡婷小姐加入鋼琴伴奏行列;2009年起增聘本團團員、指揮家莊舜旭教授擔任駐團指揮。本團目前從海內外歸隊的團員已逾150人,經常練唱團員有60人。

本團成立近十年來,曾參加及舉辦多場音樂會:

- -2004年:
- ·6月於國家音樂廳與臺大合唱團聯合演出;
- ·11月於國父紀念館參加「和聲之美」音樂會;

- ·12月25日主辦新希望教會耶誕音樂會;
- -2005年:
- ·6月於新舞臺舉行首屆公開演唱會「懷念合唱之美」;
- ·7月赴美西巡迴,舊金山、洛杉磯兩場演唱會座無虛席;
- -2006年:
- ·3月應教育部之邀,聯合師大音樂系合唱團及臺灣藝術大學管絃樂團,於紀念莫 札特誕辰250週年系列活動開幕式演出「加冕彌撒之夜」;
- ·6月應臺灣藝術大學邀請,於國家音樂廳聯合演出「莫札特之夜」;
- ·7月參加第七屆「臺北國際合唱音樂節」,與克羅埃西亞合唱團同場演出,深獲 好評;
- ·10月於新舞臺舉行第二屆年度公演「追尋與探索」;
- •12月於花蓮文化中心與花蓮合唱團聯合演出;
- -2007年:
- ·7月於「臺大交響樂團四十年暨高坂知武教授紀念音樂會」演唱貝多芬《第九號 交響曲-合唱》;
- ・8月於中山堂與香港美聲合唱團聯合演出「美聲獻寶島」;
- ・11月於新舞臺舉行第三屆年度公演「天上人間」;
- -2008年:
- ·7月參加第八屆「臺北國際合唱音樂節」,與職業團體「芬蘭室內合唱團」同場 演出;
- ·11月應母校之邀,合併本團第四屆年度公演,與臺大合唱團聯合演出「臺大80校 慶音樂會」;
- -2009年:
- ·7月參加第九屆「臺北國際合唱音樂節」,與菲律賓「雅典耀室內合唱團」同場 演出;
- ・10月25日,第五屆公演「詠眞情」,於新舞臺舉行;
- -2010年:
- ·3月28日與成大校友合唱團共同舉行「杜鵑慕榕,鳳凰醉月」聯合音樂會;
- ·9月26日,第六屆公演「循大師足跡,頌百年榮耀」,於中山堂舉行;
- ・12月11日,參加「臺大・椰林・歡樂頌」音樂會,與NSO及臺大合唱團演唱貝多 芬《第九號交響曲-合唱》;
- -2011年:
- ·9月25日於中山堂舉行第七屆公演「百年傳唱」,「馬來西亞留臺校友會聯合總會合唱團」訪臺參與演出;
- -2012年:
- ・10月14日於中山堂舉行第八屆公演「天・地・斯民」;

-2013年:

- ·5月10日於臺大藝文中心雅頌坊「意與象-馬水龍室內樂之夜」演唱馬水龍教授作品;
- ·7月13日與臺大合唱團、海外臺大校友合唱團舉行《海內外團友聯團音樂會》, 慶祝臺大合唱團成立五十週年、臺大校友合唱團成立十週年。
- ·11月24日於中山堂舉行第九屆公演「弦歌雅頌」;

-2014年:

·3月15日與日本男聲合唱團TOKYO LIEDERTAFEL 1925、永樂扶輪社合唱團於中山堂演出「台日合唱交流音樂會」。

臺大沒有音樂系,卻有一個歷史長達半世紀之久的臺大合唱團,在過去全國音樂比賽中屢獲佳績。團員中音樂素養深厚者不乏其人,如國家交響樂團現任音樂總監呂紹嘉、國立臺灣交響樂團前常任指揮邱君強,及本團現任駐團指揮莊舜旭教授、鋼琴家郭曉玲教授等,皆爲當年臺大合唱團的伴奏與樂訓。臺大校友合唱團的成立宗旨,一方面在延續臺大合唱團的傳統精神,追求卓越音樂品質;另一方面則以樂會友,聯繫校友間的情誼。除了固定練唱之外,本團也不定期舉辦各種研習及聯誼活動;團內所有的行政、樂訓工作,也都由團員主動分擔。合唱不光是融合聲音的技巧,更是交契心靈的藝術,而臺大校友合唱團正是這樣一個和睦融洽,聲情並美的大家庭。

竭誠歡迎

臺大校友與其配偶、直系眷屬試音加入本團。 臺大合唱團畢業團友也請踴躍歸隊。

●網址:www.ntuachorus.org

ulletE-mail: ntu_alumni@ntuachorus.org

●連絡電話:(02)2752-0930(羅仲智)

音樂總監、指揮/戴金泉

國立臺灣藝術專科學校(國立臺灣藝術大學前身)音樂科理論作曲組畢業。 奧地利國立維也納音樂及表演藝術學院合唱教育班畢業。早年曾任李抱忱博士、 R.Scholz博士助理指揮;歷任國立臺灣藝術專科學校音樂系主任,中央電臺合唱 團、榮星兒童合唱團、臺大合唱團、國立實驗合唱團常任指揮。

戴教授精深的合唱音樂造詣及對樂曲內涵的獨到詮釋聞名海內外,在國際合唱界享有盛名,曾應邀擔任國立漢城合唱團、美國聖荷西市新聲管絃樂團、西谷成人合唱團、維也納多瑙河合唱團、日本京都市愛樂合唱團、西山合唱團、香港愛樂、明儀、雅歌、聖保羅、音專合唱團、福建省交響樂團、音協室內合唱團、廣州市天河合唱團、上海市工人文化宮茉莉花合唱團等知名樂團及合唱團的客席指揮。自2004年臺大校友合唱團創團開始,便擔任常任指揮迄今。

指揮/莊舜旭

生於臺中市,幼習鋼琴及大提琴。就讀臺大化工系時即活躍於臺大交響樂團及合唱團,擔任大提琴首席及合唱團樂訓,期間並隨陳秋盛老師學習指揮,隨陳思照老師學習聲樂。大學畢業後決心專攻音樂,先插班考入東海大學音樂系,進修一年後便申請到美國依士曼音樂院攻讀碩士,隨大都會女高音Rita Shane、男高音Seth McCoy學習聲樂,隨指揮大師David Effron 學習樂團及歌劇指揮,並隨Donald Neuen教授學合唱指揮。1992及1993年分別取得聲樂及指揮碩士學位,並獲聲樂系教授一致通過授予演唱家文憑。

1993年回臺擔任臺北市立交響樂團助理指揮,期間指揮多場音樂會,包括在國家音樂廳指揮貝里尼歌劇《羅密歐與茱麗葉》、「協奏曲之夜」、「序曲與詠嘆調之夜」等全場音樂會,頗受好評。1994年再度赴美,入辛辛那提大學音樂院攻讀管絃樂指揮博士,師事Gerhard Samuel教授,並擔任辛辛那提音樂院現代樂集助理指揮,於1998年取得博士學位,期間並隨男高音David Adams教授學習聲樂。返國後專任於朝陽科技大學通識教育中心至今,並兼任於東海大學及臺中教育大學音樂系。此外曾客席指揮或指導國內許多樂團、合唱團及音樂班,同時也不遺餘力地推廣古典音樂,曾主持臺中古典音樂臺「音樂達文西」、「尋找音樂地圖」等節目,並經常受邀舉辦古典音樂講座,廣受歡迎。

合唱方面曾指導臺大合唱團、美國羅聲華人合唱團、東海大學音樂系合唱團、清 水牛罵頭合唱團、南投鐸聲室內合唱團等,目前並擔任臺大校友合唱團駐團指揮。

鋼琴ノ方怡婷

畢業於國立臺北藝術大學音樂學系、音樂研究所碩士班,主修鋼琴演奏,先後師事郭姿好老師及知名鋼琴家王美齡教授;副修大鍵琴,師事林麗卿老師。就學期間除了積極參與校內外各項演出,也對室內樂及聲樂、器樂伴奏產生相當濃厚的興趣,曾跟隨徐頌仁教授、陳威稜教授及蘇顯達教授修習室內樂課程,並隨葉思嘉老師學習聲樂伴奏,及魏宇梅老師學習器樂伴奏。目前任教於臺北市私立華岡藝術學校,並活躍於國內各種音樂演出,擔任鋼琴獨奏及伴奏。2007年3月起應聘擔任臺大校友合唱團鋼琴伴奏迄今。

臺大校友合唱團第九屆幹部名單

團 長:范豐民

副 團 長:黃瓊瓏

顧 問:蔡義中 陳立偉(海外)

執行經理:羅仲智 團務秘書:何之敏

樂訓組

組 長:陳文鈺

樂 訓:李蝶菲 林士瑤

聲部負責人:王麗惠 李淑冠 董小玲

何之敏 劉惠雲 魏多麗

林士瑤 蔡兆哲 彭仁輝 黃瓊琥

鋼 琴:方怡婷(外聘)郭曉玲

周雅文 劉惠雲 劉聰貞

譜 務:林威安

資管組

組 長:陳明哲 資訊管理:彭仁輝

公關推廣組

組 長:李蝶菲

校 外:陳哲明

校 內:凌鴻儀

媒 體:劉家馴

社群粉絲:成家瑜 辛紹祺

演出行政組

組 長:羅仲智

專案經理:蔡兆哲 李淑冠 楊怡眞

活動聯絡組

組 長:魏多麗

票 務: 闕碧瑩

聯 絡:成家瑜

財務組

組 長:蕭如珊

會 計:蕭如珊

出 納:黃怡娟

演出團員

(註:按姓氏筆劃序排列,聲部負責人置於各聲部名單前,以*標示)

Soprano:

王麗惠* 李淑冠* 董小玲* 王儷玲 平青雲 成家瑜 何亞威 李文雯 李光眞 李振文 李蝶菲 周敏慧 林芳民 呂麗雪 林麗梅 邱絹琇 翁麗俐 郭淑雅 陳文鈺 陳毓潔 黃怡娟 黄素貞 楊怡眞 劉書萍 鄭家齊 鄭惠芬 蕭如珊 關碧瑩

Alto:

何之敏* 劉惠雲* 魏多麗 何依栖 吳如琇 吳碧珠 呂秀姳 林文馨 凌鴻儀 郭曉玲 陳文姜 陳芊斐 陳郁蓉 周大經 劉家馴 蔡其南 賴湘君 謝其眞 黃乃芬

Tenor:

林士瑶* 蔡兆哲* 孔繁鐘 方新疇 江俊亮 邱碩堯 洪朝明 張抗生 黄政仁 劉文政 潘岳濂 衛悌琨 魏廷仰

Bass:

黃瓊琥* 彭仁輝* 辛紹祺 林永志 林威安 姜 葳 洪立南 范豐民 俞人傑 袁祝平 陳明哲 陳哲明 羅仲智

國立臺灣大學校友交響樂團

國立臺灣大學師生於1960年成立臺大交響樂團,草創初期僅有弦樂,1963年成立臺大管弦樂團,但成立一年後即解散,直到1968年才重組臺大交響樂團,迄今已將近五十年,曾參與樂團活動的師生及音樂家近千人,許多畢業校友仍保持練樂器的習慣,更有人希望組成樂團,享受學生時期團練的快樂。2012年8月31日,熱心的校友們共同發起籌組校友團的聚會,並計畫籌組國立台灣大學校友交響樂團(National Taiwan University Alumni Philharmonia ,NTUAP),於當年11月3日在第二學生活動中心舉行首次練習。

臺大交響與臺大合唱交流甚密,1969年10月30日首次兩團在臺大體育館聯合演出「林二作品發表會」,次年的3月10日及7月29日,分別在臺北中山堂和金門中學聯合演出,而較近的聯合演出在2006年暑假,臺大交響樂團與臺大合唱團及校友合唱團在國家音樂廳合演貝多芬第九號交響曲-合唱。

2013年11月校友合唱團邀請草創的校友交響樂團於中山堂共同合作表演,能再次合作甚感榮幸。成立校友交響樂團之目的在聯絡校友感情及享受音樂的快樂,竭誠歡迎校友們及愛樂朋友們加入,共襄盛舉。

榮譽顧問 陳振陽(53昆蟲)

趙辛哲(62政治)

余松培(62商學系講師)

王藹侯(62醫學)

鍾孝文(72電機)

指揮 黃東漢(87政治) 王年愷(90外文)

首席 夏紹軒(71醫學)

團長 葉信甫(97森林所)

副團長 薛涵中(92醫學) 陳佾昌(92醫學)

李雨衡(97社會)

執行經理 楊景旭(94生科)

財務 林榕芳(91財經) 洪崇方(96會計)

公關 黃威霖(93生技) 劉知昂(97機械)

法務 彭師佑(91法律) 歐陽儀(95法律)

企劃 徐小涵(93日文) 王敏而(96植微)

文宣 黃毓倫(94日文) 劉瀚方(95地質)

活動 游婉翎(97日文)

資管 鍾蕙宇(95資管)

第一小提琴 夏紹軒(71醫學)

陳佾昌(92醫學) 劉瀚方(95地質)

李宛霖(92心理) 何頤(88電機)

廖治豪

第二小提琴 葉信甫(93森林)

李孟倫(92生科) 曾令明(91心理)

巫婉曦 林怡賢

中提琴 李雨衡(97社會)

安育瑭(101哲學所)

張克平(94醫學) 陳懷恩

大提琴 王年愷(90外文) 王敏而(96植微)

張杰方(100電機) 何信璇(100農化)

低音提琴 顏安(100機械)

雙簧管 鍾蕙宇(95資管) 林策 林羿珮

小號 謝聖光 藍國能 吳紹凱

打擊 曹友樵(98地質)

感謝名單:陳振陽教授、臺大校友合唱團、黃東漢指揮、王年愷指揮、莊子瑩同學、何君恆老師(雅弦音樂苑),以及曾經參與協助校友團事務的團友們。

樂曲解說

審定/戴金泉教授 莊舜旭教授 編撰/何之敏 吳芸真 姜 葳 凌鴻儀 陳芊斐 陳明哲 黃瓊璇

Cantata BWV 50 (清唱劇BWV 50)

曲: Johann Sebastian Bach (巴赫) 詞:新約聖經啓示録第12章第10節

西洋音樂的巴洛克時期始於西元十七世紀初年,持續至十八世紀中葉,上承 文藝復興時代複音音樂的遺風,下啓古典主義音樂之端緒。長達一百五十年的這段 歷史經過義大利主宰的早期和深受法國影響的中期,最終熔鑄地域、國別風格於一 爐,進入璀燦輝煌的晚期。

晚期巴洛克音樂在現今古典音樂愛好者的心目中有四大名家,分別是義大利的章瓦第(A. Vivaldi, 1678~1741),德國的巴赫(J. S. Bach, 1685~1750)和帖勒曼(G. P. Telemann,1681-1767),以及英國(德人歸化英籍)的韓德爾(G. F. Handel, 1685~1759)。其中巴赫更是備受專業音樂家推崇,公認他的作品對後世影響之鉅,歷史上無人能出其右。

然而巴赫在世時,他的作品並未廣獲時人認知,只受到同時代極少數音樂家的看重。他出生於德國中部路德教派城市愛森阿赫(Eisenach)的一個音樂大家族,祖上及後代出了許多職業樂師。巴赫一生定居與旅遊所到之處,大約在威瑪市(Weimar)東北不出三百公里平方的德國境內,是個道道地地的「本土」音樂家,不像韓德爾有機會遠赴音樂聖殿的義大利去取經,最終在歐陸邊陲的英倫三島建立了自己的神劇王國。他也不像韋瓦第盛名遠播,能以音樂作品干謁奧皇。然而本著根柢深厚的家學、精湛的大鍵琴技藝和虔誠的基督教信仰,這位看似不具國際優勢的地方教區樂師用聆賞、讀譜、抄錄的方式自修作曲,最終以對位法與賦格藝術的高妙造詣,創作了大量各種形式的傑作傳世。

可惜由於巴洛克晚期人們欣賞音樂的品味丕變,巴赫過世之後,作品逐漸乏人問津,幾乎湮在故紙堆中。不過有好些知名作曲家像貝多芬、舒伯特、蕭邦等人,卻能從他的作品裡窺見對位與和聲的堂奧;其中尤以孟德爾頌(F. Mendelssohn)更是他的知音與忠實樂迷,一生提倡巴赫音樂不遺餘力。孟氏在1829年指揮首演《馬太受難曲》,首度在社會上掀起「復興巴赫音樂」(Bach Renaissance)的熱潮。1850年「巴赫協會」(Bach-Gesellschaft)成立於萊比錫,以出版巴赫的全部作品爲宗旨。巴赫的音樂至此才擺脫了幾乎失傳的厄運,聆賞與

研究其作品的風潮由德國而傳遍歐陸,終至擴及於全世界,成爲舉世愛樂者所共享的資產。

巴赫一生除了未曾寫作歌劇之外,凡是當時已經成熟的各種音樂形式,他幾乎都有作品問世。在編列高達一千餘號的全部作品當中,人聲樂曲佔了一半以上,其中又以多達224首的「清唱劇」(Cantata)爲最大宗。清唱劇是有唱詞的人聲樂曲,以器樂伴奏,結構上有宣敘調、詠嘆調、獨唱、合唱、樂器間奏等變化,用以表述宗教題材或世俗文本。這次本團選唱的Cantata BWV 50是由兩個混聲四部合唱團演唱,以室內樂編制的小型管絃樂團伴奏,歌詞擷自《新約聖經》〈啓示錄〉第12章第10節裡的章句。全曲長度雖然只有136小節,卻運用了巴洛克音樂精雕細琢的各種技法,迸發亮麗的音響與壯奺的氣勢,顯現聖經經文所啓示的「聽見天上有巨大的聲音如是說」的異象。歌詞及其中譯如下:

Nun ist das Heil / und die Kraft / und das Reich / und die Macht unsers Gottes / seines Christus worden / weil der verworfen ist / der sie verklagete tag und nacht vor Gott. /

如今神的救恩/力量/國度/和權柄,/都歸屬基督,/因爲那晝夜在神面前控訴我們弟兄的(撒旦),/已經被擲出天庭。/

Gloria in D(D大調榮耀頌)

曲:Antonio L. Vivaldi(韋瓦第) 詞:傳統彌撒經文

章瓦第(Antonio L. Vivaldi;1678~1741)是歐洲巴洛克時期(大約西元十七世紀起至十八世紀中葉)曲風圓熟年代的巨匠,一生創作了包括《四季》在內的四百五十餘首協奏曲,至少48齣有正式上演記錄的歌劇,以及六十餘種各類型的聖樂作品。在他藝術生命的顚峰時期,威尼斯因他而成爲整個歐陸的音樂首都,慕名而來的王公、貴族、縉紳、藝文人士絡繹於途;他也曾巡迴於義大利各地和德、荷、奧等國的大城演出,贏得廣大樂迷的熱愛。

晚年的韋瓦第卻因爲威尼斯人音樂口味的丕變而再難獲得群眾青睞;而樞機主教也以他從事音樂和涉及俗世情愛,長期曠廢神職爲理由,對他的演出活動和音樂職位刻意刁難;加上隨後歌劇演出的失利快速消蝕了他先前累積的資產……種種因素迫使這位年逾六十的一代宗師拋別故里,前往維也納投靠神聖羅馬帝國皇帝查爾斯六世。沒想到曾授予他騎士榮銜的這位贊助者突然駕崩,韋瓦第終於潦倒以**殁**,草草落葬於維也納近郊的貧民墳場。

章瓦第的音樂在他身故之後被埋沒了超過一個半世紀之久,其間偶有論者提及,不過幾句輕詆,有些評論甚至無視於他的存在。只有集巴洛克音樂之大成如巴 赫者,方能窺見章瓦第音樂的堂奧,曾經悉心研究其調性與和聲變化,並擷取若干 小提琴協奏曲改編爲鍵盤演奏曲。這是對韋瓦第音樂的最有力的肯定。

巴洛克音樂在二十世紀三〇年代重新贏得世人喜愛,而收藏在聖卡羅修道院的大量韋瓦第作品手稿也適時在1926年重見天日,其中便有這首《榮耀頌》在內。1939年人們以這次發現的作品舉行了一場音樂會,但是所演出的《榮耀頌》卻有許多地方被主事者擅加竄改;真正忠於原貌的RV589版本,要等到1957年才在美國紐約首演。從此以後,韋瓦第的這部《榮耀頌》一躍而爲全球演出最頻繁的聖樂作品,人們對它的熱愛歷半世紀而不衰。

《榮耀頌》是傳統彌撒經文的第二章。韋瓦第並未打算以全部經文做成一部完整的彌撒曲,而是將第二章當做獨立的單元來處理,以它的拉丁文經句,寫成一部由十二首曲子組成的清唱劇(cantata)形式的作品,用小型絃樂隊和一支小號、一支雙簧管伴奏,聲樂部分則有混聲合唱、女高音獨唱、女中音獨唱和女聲二重唱等編制。這部著重女聲表現的聖樂作品,見證了韋瓦第在威尼斯一所專門收容孤女與私生女的慈善醫院(Ospedale della Pietà)附設的音樂傳習所,長年擔任教席與從事創作的偉大成就。在他的指導下,這個音樂傳習所造就了許多頂尖的女性歌唱家和演奏家,它的女子管絃樂團的水準享譽全歐,而韋瓦第的許多傑作都在這裡誕生和首演。《榮耀頌》的拉丁文歌詞及其中文翻譯如下:

- Glória in excélsis Deo. / 天主在天受光榮。 /
- II. Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. / 主爱的人在世上享平安。 /
- III. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te. / 我們讚美廻,稱頌廻,崇拜廻,顯揚廻。 /
- IV. Grátias ágimus tibi. / 感謝廻。/
- V. Propter magnam glóriam tuam. / 爲了廻無上的光榮。 /
- VI. Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. / 至高無上的天主,天上的君王,全能的天主聖父。 /
- VII. Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe. / 聖父之子,唯一的,耶穌基督。 /
- VIII. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; / 至高無上的天主,天主的羔羊,聖父之子,背負世人之罪者,求廻垂憐我們。 /
- IX. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. / 背負世人之罪者,求迥俯聽我們的祈禱。/

- X. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. /坐在聖父之右者,求廻垂憐我們。/
- XI. Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Jesu Christe. / 因只有廻是聖的,只有廻是主,只有廻是至高無上的,耶穌基督。/

Little Birds (小鳥)

美國作曲家、指揮家艾里克·惠特可(Eric Whitacre, 1970~)以合唱、管弦樂、管樂作曲聞名。他生於內華達州雷諾市,幼習鋼琴,初中參加鼓號樂隊,曾在電子熱門樂團演奏電子琴,立志做熱門音樂歌手。入學內華達大學拉斯維加斯分校主修音樂教育之初,甚至不會視譜,自承因追女孩子而加入合唱團,卻因演唱莫札特《安魂曲》而感動涕泣不能自已:「kyrie第一道音符響起那一刹那,我的人生由黑白展化爲彩色!」從此迷戀合唱。

他在1990年寫成第一首合唱曲〈Go, lovely rose〉(去吧!可愛的玫瑰),獻給引領他進入音樂殿堂的老師大衛•懷樂(David Weiller)。1993年寫了首齣管樂曲〈Ghost Train〉(幽靈列車),廣受歡迎。1995年大學畢業,赴茱利亞音樂學院主修作曲;1997年獲碩士學位,遷居洛杉磯專職作曲。其音樂劇《Paradise Lost: Shadows and Wings》(失樂園:陰影與翅膀)依據密爾頓《失樂園》寫就,於2007年首演,獲獎無數。2009年他首次透過視訊集合世界各地歌者組成「擬眞合唱團」,至今已四度成軍,網羅101國近六千人一起演出。2010年他推出首張專輯《Lux Aurumque》(光與金),兼任指揮、作曲,奪下英美古典樂曲排行榜首,並獲2012年葛拉美最佳合唱碟獎。2011年參與電影《神鬼奇航4:幽靈海》作曲。同年創辦「Soaring Leap」(飛躍)作坊,每年一天邀請歌唱家、指揮、作曲家演出他的作品。目前與家人定居倫敦。其曲風融合各種領域的技法,善用電子科技,爲當前西方青壯作曲家之佼佼者。

本曲是根據1990諾貝爾文學獎得主墨西哥詩人奧塔維歐·帕茲(Octavio Paz, 1914~1998)的詩作而譜成。詩人是墨西哥第一位獲此殊榮的西班牙語作家,十九歲便出版了第一本詩集,一生出版過二十多本詩集,以及二十多本散文及論述,包括《太陽石》、《孤獨的迷宮》、《語言下的自由》、《回歸》、《弓與琴》等。此外他也曾翻譯過一些中國古代詩人的作品,並曾在1960年出任墨西哥駐印度大使。1968年他因抗議墨西哥軍政府鎮壓學生運動,忿而辭去大使一職;之後在英美著名大學講學;1971年回國後繼續創作不輟,並創辦雜誌推展其文學、文化及批評的理想。

帕茲童年時除了閱讀,最喜歡的是獨坐樹上沉思及聆聽鳥鳴,所以他的詩歌或散文,充滿了以文學與哲學語言交織的興味與靈光。對他而言,詩是最純粹的語言。因爲受到東方古典詩歌的啓示,他的詩作由早期的繁複返璞爲具體而明澈,而他的語彙往往建立在幾個基本意象上一一水、火、空氣、泥土、夢、鏡子、光、樹、鳥。這些個別的意象充滿了活力與想像力。例如這首〈小鳥〉,由光影的不動帶到時間靜止如透明;然後光影舞動,彷彿連鳥群也在高歌,頗有「空山不見人,但聞鳥語響」的禪趣。

正是這些意象及想像力吸引了作曲家兼指揮家惠特可。除了美國詩人Emily Dickinson及E. E. Cummings,惠特可也非常喜歡帕茲。他以帕茲的詩爲本,相繼譜寫了〈沁水之夜〉(Water Night)、〈男孩與女孩〉(A Boy and A Girl)、〈暴雨〉(Cloudbursts)及〈小鳥〉(Little Birds)等合唱曲。惠特可作品多次獲獎,是當今美國炙手可熱的作曲家之一。樂評盛讚他的音樂瑰麗而充滿奇想。其樂曲本身風格獨特,變化豐富,時有繽紛卻又不和諧的和絃,四度音程、音堆、音畫、舞曲節奏元素等不一而足。但這些看似隨興的曲風卻充滿詩意,帶給聽眾奇特的聲響體驗。〈小鳥〉一曲中的人聲和鋼琴,及模擬鳥聲的口哨,帶有神祕魔幻的音效。惠特可曾多次親自指揮此曲,曲罷兩手一拍,團員便抖動紙張,模擬光影中鳥群在林中飛舞震動的聲響意象,可謂別出心裁。原詩及中譯如下:

(Noon) La luz no parpadea, / El tiempo se vacía de minutos / se ha detenido un pájaro en el aire. /

(正午) 晴光如如不動/寸陰皆空/一隻小鳥刹那間凝止於空中/

(Later) Se despeña la luz, / Despiertan las columas y, / sin moverse, bailan. /

(午后) 光瀑傾瀉而下/列柱乍醒/率皆不動而舞/

(Full Sun) La hora es transparente:/ Vemos, si es invisible el pájaro,

/ el color de su canto. /

(烈日) 時間如是澄澈 /小鳥即使未見蹤影 / 仍教觀知啁啾的色彩 /

Leonardo Dreams of His Flying Machine (達文西夢見其飛行機器)

詞:Charles Anthony Silvestri(修韋斯迪)

本曲的作詞者查爾斯·修韋斯迪(Charles Anthony Silvestri, 1965~)生於美國拉斯維加斯,擁有南加州大學古代史與中古史博士學位,善於以詩作(尤其是拉丁文)創作歌詞,曾爲惠特可〈Sleep〉(眠)一曲作詞。〈達文西夢見其

飛行機器〉這首歌是惠特可於2002年接受美國合唱指揮協會(American Choral Directors Association)委託,爲雷蒙•布洛克紀念合唱系列(Raymond W. Brock Memorial Choral Series)該年在德州聖安東紐市舉行大會而作。惠氏特別邀請修章斯迪以文藝復興奇才達文西(Leonardo da Vinci 1452~1519)發明飛行機器的史實作詩。這是惠氏計劃以水、氣、土、火四大元素爲主題的作曲構想——1992的〈Cloudburst〉(暴雨)賦水;〈達文西夢見其飛行機器〉則賦氣,描述氣之精靈呼喚達芬奇展翅飛行。歌詞及其中譯如下:

Leonardo Dreams of his Flying Machine… / 李奧納多夢見他的飛行機器…… /

Tormented by visions of flight and falling, / More wondrous and terrible each than the last, / Master Leonardo imagines an engine / To carry a man up into the sun… / And as he's dreaming the heavens call him, / softly whispering their siren-song: / "Leonardo. Leonardo, vieni á volare". / L'uomo colle sua congiegniate e grandi ale, / facciendo forza contro alla resistente aria. / 飽受飛行與墜落觀想的折磨,/夢境一次比一次更奇幻、更可怕。 / 大師李奧納多發想一部機器能載人飛向太陽…… / 當他耽溺於夢想之際,上天傳來呼喚,/ 迷人魔音向他耳邊低語: / 「李奧納多,李奧納多,來飛吧!」 / 人體緊繫牢固組裝的巨大翅膀,/應該能夠克服空氣阻力。 /

Leonardo Dreams of his Flying Machine… / 李奧納多夢見他的飛行機器…… /

As the candles burn low he paces and writes, / Releasing purchased pigeons one by one / Into the golden Tuscan sunrise… / And as he dreams, again the call, / The very air itself gives voice: / "Leonardo. Leonardo, vieni á volare". / Vicina all' elemento del fuoco… / Scratching quill on crumpled paper, / Rete, canna, filo, carta. / Images of wing and frame and fabric fastened tightly. / … sulla suprema sottile aria. /

蠟炬漸短,他徘徊室內,時而伏案疾書,/放飛買來的鴿子一隻又一隻,/飛向托斯卡尼的金色朝陽……/當他沉緬於夢想,呼喚再次響起,/氣之精靈親身召喚:/「李奧納多,李奧納多,來飛吧!」/從接近那顆元素火球的遠處傳來……/大師用羽筆刮畫在皺褶紙上,/網線、木條、繩索、紙張,/將翅膀、骨架、布料的圖像緊密組合,/……在最高、最稀薄的大氣層翱翔。/

Master Leonardo Da Vinci Dreams of his Flying Machine… / 李奧納多•達文西大師夢見他的飛行機器…… /

As the midnight watchtower tolls, / Over rooftop, street and dome, / The triumph of a human being ascending / In the dreaming of a mortal man. / Leonardo steels himself, / takes one last breath, / and leaps… / "Leonardo, Vieni á Volare! Leonardo, Sognare!" /

當午夜望樓鐘聲響起,/響徹屋宇、街道、穹頂,/人類飛升的偉業獲勝,/在一個凡人的夢想裡大功告成。/李奧納多堅心似鐵,/吸飽最後一口氣,/奮力躍出……/「李奧納多,來飛吧!李奧納多,來夢想吧!」/

Music, when soft voices die (樂聲,當餘音既渺)

曲:Raymond E. Chen(陳信佑) 詞:Percy Bysshe Shelley(雪萊)

青年作曲家陳信佑(Raymond Chen, 1981~)畢業於哈佛大學,主修生物化學;2008年於加州大學柏克萊分校獲得分子及細胞生物學博士學位;目前在史丹佛大學擔任大學部學術主任。他是臺大合唱團第八屆團長陳立偉的長公子,從小在父母的啓發督促下勤習鋼琴、小提琴和長笛,又加入父親所創辦的美國加州北橙縣兒童合唱團,接受合唱音樂的薰陶。他在學術生涯之外,特別熱愛音樂,目前持續在舊金山灣區參加合唱團,並在北加州臺大校友合唱團擔任鋼琴伴奏。近年來他所創作和改編的合唱曲,多次在舊金山灣區、南加州,以及臺灣的合唱團演出。

這首〈樂聲,當餘音既渺〉是作曲者無伴奏混聲合唱組曲《Rose Leaves》五首中的最後一首。「詩中以樂聲餘韻迴盪比喻對離去愛人的無盡纏綿思念,表現在曲中,則以重複出現的旋律貫穿全曲,最後在"Love"與"Music"相互映襯中達到高潮。"Heap'd"這個字生動、豐富的意象衝擊著我,在我譜寫主旋律時,堆疊滿溢的玫瑰花瓣的畫面,不時浮現在腦海中。」

歌詞是英國浪漫主義詩人雪萊(Percy Bysshe Shelley, 1792~1822)的作品。雪萊出生於英格蘭薩塞克斯郡(West Sussex, England),8歲就開始嘗試寫作,1810年進入牛津大學學習,因發表哲學論文〈無神論的必然性〉被學校開除。後因其進步立場遭統治者仇視,被迫離開祖國,移居義大利。1822年二十九歲的雪萊乘坐自己建造的小船「唐璜」,在海上遭遇風暴,舟覆溺水而亡,結束詩人短暫的一生。雪萊著作甚豐,除了詩作之外,並有劇本、散文、論文傳世。

〈Music, When Soft Voices Die〉(當音韻漸消)原題爲〈To---〉(致---),寫 於1821年,是雪萊最常被收錄的知名詩作之一。由於文字優美,富含音樂性,歷來 有多位作曲家將它譜寫成歌,包括許多合唱版本。詩人在第一節敘述樂聲消逝, 餘音仍在;花朵凋零,香味猶存。第2節再以玫瑰花凋落之後,花瓣堆疊成愛人眠床,曉喻本詩的主旨:愛人雖已遠離,情思仍然縈繞心懷。原詩及其中譯如下:

Music, when soft voices die, / Vibrates in the memory; / Odours, when sweet violets sicken, / Live within the sense they quicken. /

樂聲,當餘音既渺,/仍舊在記憶中迴盪;/香氣,便秀堇殘凋,/於意念中依然芬芳。/

Rose leaves, when the rose is dead, / Are heaped for the beloved's bed; / And so thy thoughts, when thou art gone, / Love itself shall slumber on. /

花瓣,當玫瑰魂銷,/惜取堆飾愛人馨床;/思君情永,縱逝去,/摯愛仍將長駐夢鄉。/

願

曲: 冉天豪 詞: 蔣勳

冉天豪(1973~)畢業於政大英語系,1994年開始從事創作及改編合唱歌曲,至今已有超過百首作品發表,廣爲海內外華人合唱團傳唱。他曾任福爾摩沙合唱團、臺北男聲合唱團、T42 Singers駐團編曲家,現任實踐大學音樂系兼任助理教授,也是全職音樂創作者,擔任臺北愛樂合唱團、臺灣原聲童聲合唱團特約編曲家。

他在2001年開始投入中文音樂劇作曲,至今已完成15部全本音樂劇。2006年 底與劇場同好成立「天作之合劇場」,首創華人世界全中文音樂劇演唱會,擔任藝 術總監與駐團作曲家;2013年推出創團音樂劇《天堂邊緣》。此外他也自2003年起 從事管絃樂編曲,爲長榮交響樂團、廣藝愛樂管絃樂團等特約編曲,近期作品包括 《交響詩一少年太魯閣》、《大稻埕進行曲》等。

除了音樂創作之外,冉天豪也不定期撰寫專欄並舉辦講座,曾任《古典音樂雜誌》歌劇暨聲樂主筆(1994~2002)、華納唱片古典部企劃(2000~2002);2002年獲臺灣重唱大賽最佳編曲獎;2010年受邀擔任母校政治大學駐校藝術家;2011年獲選得到中國時報「臺灣潛力100」榮銜。

冉天豪曾應臺大合唱團委託創作《深別晚天-林徽音詩四首》,於2013年7月9日該團50週年音樂會上首演。他在創作感言中表示,以文學作品進行音樂創作,對他而言是一件極度嚴肅卻又欣喜異常的事——「詩與歌,琴瑟和鳴的加乘力量,其力道往往讓人驚嘆!」

而《交響詩——少年太魯閣》之創作則始於太魯閣國家公園管理處的「人文山河」影片計畫,試圖以文學、繪畫、舞蹈、音樂四種人間藝術創作形式,共同描繪太魯閣這個自然絕美的聖地。在這部交響詩中,冉天豪邀請蔣勳特別從舊作中挑出詩作〈願〉,與席慕蓉的新作〈時光的雕刀〉巧妙呼應,是他「以新詩入樂」的創作典範。

〈願〉是冉天豪作品《蔣勳詩三首》之一。2012年初,他正在構思交響詩《少年太魯閣》的譜曲時,有幸與蔣勳會面,並向他邀詞。蔣勳給了他三首不同時期寫的詩,看似互不相關,細讀卻發現其中巧妙的關聯乃在詠嘆山水的詩情中,蘊含著極爲細膩的人文關懷。這三首詩都讓冉天豪愛不釋手,後來選了〈願〉譜入交響詩。剛巧同一時間他也接到臺北愛樂合唱團四十周年的譜曲委託,於是決定續譜另外兩首——〈我祝飲山〉和〈寂寞如夜〉,讓這三首詩構成一部合唱組曲,做爲愛樂四十的獻禮。

〈願〉是蔣勳十分有名的詩作。詩人透過尋常生活風景,以祈願的口吻,表述那份無微不至的呵護之情;而每個「願」雖是自發所許,但無一不以成全對方爲念。這首詩作同時也收錄在蔣勳紀念母親的《此時眾生》一書中,表達詩人與母親的人倫至情。而在冉天豪譜寫的這部組曲裡,〈願〉是收束,也是開啓——祝願的心隨著投射的伊人,際遇起伏的一生,到終將入土時,又欣然再許一願,結生生世世的因緣。曲子的結構也與詩情呼應,始於悠遠,終於無盡;曲終人不見,願在自忘年。歌詞如下:

我願是滿山的杜鵑,只爲一次無憾的春天;/我願是繁星,捨給一個夏天的夜晚;/我願是千萬條江河,流向唯一的海洋;/我願是那月,爲你再一次圓滿。/如果你是島嶼,我願是環抱你的海洋;/如果你張起了船帆,我願是輕輕吹動的風浪;/如果你遠行,我願是那路,準備了平坦,隨你去到遠方。/當你走累了,我願是夜晚,/是路旁的客棧,/有乾淨的枕席,供你睡眠。/眠中有夢,我就是你枕上的淚痕。/

我願是手臂,讓你依靠,/雖然白髮蒼蒼,我仍願是你腳邊的爐火,/與你共話回憶的老年。/你是笑,我是應和你的歌聲。/你是淚,我是陪伴你的星光。/當你埋葬土中,我願是依伴你的青草。/你成灰,我便成塵。/如果,如果你對此生還有眷戀,/我就再許一願,與你結來世的因緣。/我願。/

靜心等

曲:Merle Travis(特拉維斯) 詞:司徒明 編曲:冉天豪

這首歌原本是美國流行歌謠〈Sixteen Tons〉(十六噸),最早於1946年由 村

歌手特拉維斯(Merle Travis, 1917~1983)所錄製,歌詞描寫煤礦工人的生活,輕鬆詼諧,旋律簡單素樸,節奏輕快,接近說唱的形式。歌曲發行後並未立刻走紅,直到1955年福特(Tennessee Ernie Ford, 1919~1991)所唱的版本贏得排行榜冠軍,才傳唱遐邇,而且很快翻唱爲各國語言版本問世。

國語版的這首歌由司徒明配詞,曲名叫做〈靜心等〉,歌詞第一段勵志勉人, 第二段振奮自我,與原曲內容的輕鬆逗趣迥異,精神向上提升的旨趣也和爵士搖擺 風的慵懶節奏並不契合,然而這種「混搭」趣味卻是它在流行樂界走紅的原因。自 從有「中國歌后」美譽的張露(張秀英,1932~2009,香港歌星杜德偉的母親)在 1956年錄製唱片以來,流行樂界歷代都有重量級歌手翻唱。

冉天豪將這首歌編爲合唱曲,正是實踐他將流行音樂提升到精緻藝術層次, 使之能在愛樂社群中被傳唱與欣賞的可貴用心。這也是音樂之爲純粹藝術,或爲普 羅娛樂的兩全其美的折衷。全曲以爵士節奏進行,配以人聲模仿小喇叭和沙鈴的音 效,很有歌臺舞榭的臨場感。歌詞如下:

你何必要説苦,何必要説苦?/快向前走,找尋你的生路。/找尋生路,要跨穩步,/要跨穩著步,才到安樂土。/

你要靜心等,振作精神,/要一步又一步,振作你的精神。/要快快撒開大步,把 難關渡;/要求幸福必須挨盡辛苦。/

我要做大丈夫,要做大丈夫,/要寿起頭,還要高聲歡呼。/撒開大步,就沒攔阻,/要撒開大步才到安樂土。/

你要靜心等,振作精神,/要一步又一步,振作你的精神。/要快快撒開大步,把 難關渡;/要求幸福必須挨盡辛苦。/

歡樂今宵

曲: 葛士培 詞: 葉綠 編曲: 冉天豪

電影《歡樂青春》是香港邵氏公司1966年發行的歌舞音樂片,爲了加強陣容,動員旗下紅星王羽、凌波、沈殿霞、蔣光超、鄭佩佩、潘迎紫、李麗華、嚴俊、葉楓、張後等客串。劇情說的是八個女校學生的青春愛情故事,而〈歡樂今宵〉是女主角邀請同學朋友在家轟趴的一支舞曲。

菲律賓樂師曾在30年代上海大夜總會獨霸一時;電影製片業和唱片工業重心南移香港後,他們更是影響力日隆,到了50年代已成樂隊演奏的主力,並開始分擔編曲、配器工作。從50到90年代,菲裔樂師、樂團在香港樂壇舉足輕重,他們對音樂的敏感、配樂編曲速度之快,早已是樂壇佳話。其中著名的一位是葛士培(Vic O.

Cristobal),其配樂風格揉和美國流行音樂和西班牙舞曲,很能迎合亞洲人的音樂口味,締造了時代傳奇。王福齡作曲的電影《不了情》主題曲就是由葛士培編曲,短短幾小節蕩氣迴腸的鋼琴序奏正是他的傑作。他也嘗試作曲,這首〈歡樂今宵〉即是他的作品。葛士培退休後定居加拿大溫哥華,在當地仍十分活躍,並繼續栽培提攜後進樂手。

葉綠(1908~2007)本名陳積勳,筆名有陳滌夷、狄薏、葉芳、梁佩瓊(其續絃夫人之名)……等,最爲人所知的當屬「陳蝶衣」。他是江蘇武進人,父親是前清秀才,民國後無法考狀元,只能到報館當書記員,薪水微薄難以養家。陳蝶衣15歲就輟學到報館當練習生,由檢字、校對一路幹到記者。報館裡大家都叫他「小弟弟」,「蝶衣」在上海話連讀就是「弟弟」,因以「蝶衣」爲筆名,本名遂漸漸無人提起。儘管中學即輟學,他卻博覽群書,學富五車,練就一手好文筆,詩、詞、劇本、小說、雜文,無所不通。26歲創辦《明星日報》,後又創辦《萬象雜誌》,也寫過電影劇本。張大千爲其書房題名「花窠」,有《花窠詩集》兩冊,收詩詞一千五百首。

他在抗戰期間開始創作歌詞,發覺在所謂「靡靡之音」中,也有一些別含深意、抒發愛國心的作品,以隱晦曲折的方式表達對抗戰的支持,因此體會到「歌是活的、文是死的,只有歌曲能真正打動聽眾的心絃,影響力所及遠遠超過文字。」他一生創作歌詞三千多首,所以人們尊稱他「三千首」。名作信手捻來就有〈南屏晚鐘〉、〈情人的眼淚〉、〈我的心裡沒有他〉、〈鳳凰于飛〉、〈愛神的箭〉、〈春風吻上我的臉〉、〈我有一段情〉、〈採紅菱〉、〈山前山後百花開〉等。

冉士豪將這首流行名曲編爲混聲合唱,一開始就採用人聲模仿加了弱音器效果的小號,帶出舞池中蓬拆正酣的氣氛,切分音和爵士搖擺節奏一貫到底,俱見今宵正好,歡樂未央的青春氣象。歌詞如下:

喂!喂!你說什麼我不知道,/嘿!嘿!不要提起明朝。/你給什麼,喂!喂!你 給什麼我都不要,/

嘿!嘿!只要歡樂今宵。/

我們要,忘卻煩惱,/我們要,盡情歡笑,/來來來,你我在一起快樂逍遙。/你不要,囉嗦又嘮叨,/你不要,哭哭又笑,/有什麼話,留著到明朝。/

勸世歌組曲

曲:傳統臺灣民謠 詞:傳統臺灣歌謠 編曲:黃友棣

與中華民國同壽,畢生以作曲、著述、推廣樂教和創作權益的無私分享,被 愛樂者尊爲「音樂菩薩」的黃友棣(1912~2010)教授,是縱貫我國近代音樂發展 過程的一則傳奇,一位全心全意用音樂擁抱眾生的至人。在他成果豐碩的創作生涯 裡,他也投注了大量心血,爲社會大眾提供宜於口唱心和的好歌。這個部分的成績 具體表現在他所編的大量中國民歌合唱曲上,裡面也包括了相當份量的臺灣民謠。 尤以1987年自香港珠海書院教授職務上退休後,他定居臺灣高雄,受聘爲中山大學 講座教授以來,更是全心融入臺灣社會,爲在地音樂園地辛勤灌溉,編製了更多臺 灣民謠合唱曲問世。

本組曲由〈勸世歌〉、〈一隻鳥仔哮救救〉和〈乞食調〉三首臺灣傳統歌謠組成。「歌謠」是一個民族香火綿延過程中自然形成的歌樂,內容包含自然環境、季節更迭、生活雜事、喜慶宴樂、廟會祭祀等等,是庶民生活的集體記憶。臺灣傳統歌謠是我們生於斯、長於斯所孕育出來的特殊音樂資產。

一般而言,「歌」有唱詞和曲調兩種主要元素,音樂性比較明顯;「謠」是純粹吟誦的唸詞,雖有聲腔、語調和節奏的趣味,卻缺少旋律引人入勝之美。民間歌謠的形成,大多先有「謠」,再賦予唱和的旋律而成「歌」。而原本只是生活中休閒隨興的簡單歌謠,後來由於種種運用目的,再發展成江湖走唱或宣敘表演的「唸歌仔」,甚至添加戲劇情節而成爲「歌仔戲」。

組曲的第一首〈勸世歌〉,又名〈江湖賣藥調〉,是早年走方郎中招聚觀眾的暖場歌,因此唱歌是手段,賣藥才是目的。既然要唱歌,則吉祥語、奉承話當然要慷慨出口;既然要賣藥,則誇大療效也就成爲必要之惡。這中間如何一方面唱歌勸人向善,一方面又推銷假藥騙錢糊口,的確是需要不凡的口舌工夫。而聽眾也要心知肚明——夜市買來祖傳祕方固然無所不治,但要遵守「咀齒疼膏下頦,腹肚疼膏肚臍,目睭疼膏目眉」,則花錢消災,皆大歡喜。歌詞如下:

我來唸歌囉,呼恁聽噫,無欲撿錢啊免著驚뤒。/勸恁做人著端正,虎死留皮啊人留名뤒。/講甲當今囉的世間哩,鳥爲食亡啊人爲財뤒。/想真做人擱著海海,死從何去生何來,噫!/

咱來出世囉,無半項哩,空手轉去也攏相同뤒。/勸恁做人著打拚,惡毒害人啊仙不通뤒。/講甲人生囉著愛想噫,忠孝做人啊有卡長뤒。/榮華富貴不通想,總是命運免憂愁,噫!/

組曲第二首〈一隻鳥仔哮救救〉的起源,相傳是流行於嘉南平原的一首歌謠,原本是十分口語化的唸歌,經過多年傳誦演變,在節奏和旋律上成爲今日動人且帶幾分傷感的曲子。歌詞的寓意一說是直接解讀,完全不帶政治意味,由鳥兒的無依無靠,反映窮人的孤苦無依,甚至連棲身之所亦不得保全;另一說則是甲午戰爭後依馬關條約,臺灣割讓給日本,而臺灣人民抵死不從,群起抗日,卻不敵強虜而節節敗退。不甘淪爲亡國奴的臺灣人民表達內心的傷痛,自喻如同被弄破窠巢的小鳥一般,常常哀啼至三更半夜仍不休止,隨時想找出禍首不放他甘休。歌詞如下:

嘿!嘿!!嘿都一隻鳥仔哮救救,荷嘿荷!/哮到三更一半暝,找無巢,荷嘿荷!/ 嘿!嘿!嘿都什麼人啊甲阮弄破這個巢,都呢?/乎阮抓著不放伊甘休,荷嘿荷!/

組曲第三首〈乞食調〉,又稱〈狀元調〉,是歌仔戲形成之前就有的歌謠, 後來被運用於歌仔戲中,通常用於丑角的表演及乞丐行乞的場面。歌仔戲源於閩 南「錦歌」;錦歌中的「四空子」曲調,也就是現在「歌仔戲」中最普遍的「七字 調」,每一句都是七個字。爲什麼曲名拿乞食與狀元相提並論呢?因爲傳統戲劇中 的乞丐,往往獲得千金小姐青睞,發奮向學而高中狀元。這也是戲劇勸人上進的社 教功能。

「乞食調」就是乞丐行乞時沿街唸唱的謠歌。前半段歌詞以緩慢的速度訴苦、 乞求人們的憐憫施捨;後半段節奏加快,唱出乞丐認命與豁達的人生觀。歌詞 如下:

有量啊,頭家啊,來疼痛髮!/疼痛著阮啊,歹命的人嘿!/ 街頭巷尾伊都四界踅,/豎踮門邊來講好話;/求著啊一碗冷泔糜,/乎人看輕無問題,無問題。/

好心啊,阿嬸啊,來助贊뤏!/助贊著阮啊,懋討趁的人嘿!/ 一身襤褸伊攏不晟樣,/父母生阮就著破相;/欲踮啊世間愛忍受,/命中註定免 憂愁,免憂愁!/

組曲的尾聲再回到〈勸世歌〉的第三段唱詞,以正面積極的話語,奉勸世人誠心從業,不畏艱難,腳踏實地經營,必能耕耘出一片榮景。這段話在餿水油事件爆發不久的今天聽來,不得不令人服膺前人的智慧和遠見。歌詞如下:

我勸朋友囉,著做好哩,一生做人啊若眠夢鳧。/勸恁做人著有疼,志氣小生理啊會賺錢鳧。/講甲事業囉百百款哩,恁那莫嫌啊怎艱難鳧。/若我勸人做好代,打拚的人會發財。噫!/

