

美麗人生·燦爛人聲

雋永的合唱樂章之二

Beautiful Life · *Brilliant Voice*

青韻室內合唱團

時間 | 2009/24 星期一 19:30 | 25 星期二 19:30

地點 | 國家音樂廳演奏廳

主辦單位 | 青韻合唱團 www.chinyun.org.tw

承辦單位 | 亞藝藝術
02-2369-4802

贊助單位 | 財團法人|國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation 台北市文化局

節目單

演出的話

體察關懷人性、撫慰人心、傳達人情是音樂與藝術之所以存在最大的妙用，歌聲又特別能將人們最細微的情感與感受，以自己本身為樂器，親密地抒發表達出來。

在您所參與的這場音樂會中，我們試圖將「人聲」與「人生」做更為緊密的連結。詩人們雋永的詩作尤其將人生做了廣泛而細緻的描繪，因此我們安排了美麗的詩文所譜寫出的多種風格樂曲，描述君王加冕的榮景、愛情的美麗與哀愁、步入婚姻聖殿的虔敬與祈禱...等等人生百態。

這次我們邀請了兩位優秀的作曲家 - 李子聲、周鑫泉 - 與我們合作，以蘇軾詞和徐志摩詩為藍本，創作兩組新作，希望能為台灣合唱曲目拓展更開闊的視野與新聲。更為特別的是，兩位作曲家不只創作，也會登上舞台透過鋼琴與歌者相互唱和，以期激盪出燦爛的音樂火花。

※ ※ ※

前兩個禮拜，台灣遭逢了極為重大的災難，許許多多的人民失去了家園以及親人，並對未來的日子感到茫然失措。這可以說是上天帶給台灣人民的一個重大考驗。最近看到報紙專欄，有著下面一席話：

或許也正是面對這樣的處境，我們比任何時刻更需要音樂與藝術。「愛與感受何其豐富，言語無法表達，我們才有了音樂和藝術——而愛，是這世上唯一能戰勝死亡的力量。」

在這裡我們願以歌聲，將我們心中的愛與感懷，傳達給遠在台灣另一方的同胞；歌聲或許微弱，心意卻無比真摯。希望災民們在歷經自然所帶給我們的無情後，仍能堅定步伐、懷抱希望，迎向新的「美麗人生」！

青韻室內合唱團 團長

張成璞

2009.8.24.

曲目 Program

Coronation Anthem No.2, The King Shall Rejoice

第二號加冕頌歌《王必歡喜》

曲 / G. F. Handel 韓德爾

Spanisches Liederspiel Op.74

西班牙歌曲集 Op.74

獨唱：朱如鳳 / 張成璞

德文譯詩 / E. v. Geibel 蓋貝爾

曲 / R. Schumann 舒曼

Come Live With Me

詩 / C. Marlowe 馬洛

曲 / Sir W. S. Bennett 貝奈特

I My Best Beloved's Am

拉丁文婚禮經文

英文詩 / F. Quarles

曲 / J. Rutter 魯特

中場休息 Intermission

李子聲作品·三首蘇軾詞

水調歌頭

念奴嬌

水龍吟 獨唱：王雅政 / 薛孟函

曲 / 李子聲

詞 / 蘇軾

周鑫泉作品·三首徐志摩詩選

我不知道風是往哪個方向吹

去罷

雪花的快樂

曲 / 周鑫泉

詩 / 徐志摩

暗淡的月 獨唱：黃仰山

曲 / 吳晉淮 詞 / 葉俊麟

編曲 / 冉天豪

向前走 獨唱：廖偉曄

詞曲 / 林強

編曲 / 蔡昱嫻

晚安 Good night

演出者簡介

指揮 翁佳芬

國立台灣師範大學音樂系學士，主修聲樂，師事辛永秀教授；國立台灣師範大學音樂研究所碩士，主修管弦樂指揮，師事張大勝教授；美國奧斯汀德州大學(U. T. Austin) 合唱指揮博士，主修合唱指揮，師事 Dr. M. Beachy。

曾任台北仁愛國中、成功高中音樂教師，師大合唱團、台北市教師合唱團、高雄市教師合唱團、台北室內合唱團指揮，台北世紀合唱團、國立實驗合唱團客席指揮。現為國立中山大學音樂系教授與系主任，兼任於國立台灣師範大學音樂研究所指揮組，並擔任中山大學音樂系合唱團、高雄室內合唱團及青韻合唱團指揮；為美國合唱聯盟(ACDA)、世界合唱音樂聯盟(IFCM) 會員。

今年演出計畫：

- 3/15 指導高雄室內合唱團於高雄市文化中心至德堂演出「蕭泰然一九四七序曲」。
- 3/26 指揮國立交通、清華、陽明、政治大學合唱團於清華大學演藝廳演出四校聯合音樂會。
- 4/09 指揮國立交通、清華、陽明、政治大學合唱團於台北中山堂台演出四校聯合音樂會。
- 5/24 指導國立中山大學音樂系女聲合唱團於台東演藝廳與台東大學音樂系合唱團聯合演出。
- 5/28 指導國立中山大學音樂系女聲合唱團於高雄文化中心至善廳演出「聲東及西」音樂會。
- 6/07 指揮高雄室內合唱團於高雄市文化中心至德堂演出「世界拼圖」音樂會。
- 8/01 指揮高雄室內合唱團於台北國家音樂廳參與演出「2009 台北國際合唱音樂節」系列音樂會。
- 8/24,25 指揮青韻內合唱團於國家音樂廳演奏廳演出「美麗人生·燦爛人聲～雋永的合唱樂章二」
- 9/28 指揮國立中山大學音樂系女聲合唱團於中山大學逸仙館演出「教師節感恩」音樂會。
- 12/15 指揮高雄室內合唱團於高雄市文化中心至德堂演出。

鋼琴 楊妮蓉

台北市人，畢業於光仁中學音樂班、國立台灣藝術專科學校音樂科(現國立台灣藝術大學)、東吳大學音樂系、國立中山大學音樂研究所，主修鋼琴，曾師事李淑媛、許蓓芝、張靜枝、施勝譽、李文修、蔡奎一、陳俐慧、李美文教授。曾獲 1998 年台北縣音樂比賽鋼琴成人組第一名；就讀期間，以第二名之優異成績畢業於東吳大學；2003 年獲中山大學室內樂選拔，於高雄市至善廳演出鋼琴三重奏，就讀期間榮獲國科會獎助學金擔任音樂系主任李美文教授之助理。

2004 年自國立中山大學研究所畢業後，隨即榮獲全額獎學金赴美密西根州立大學 (Michigan State University) 攻讀音樂藝術博士學位 (Doctor of Musical Arts)，主修鋼琴演奏，師事美國范克萊本鋼琴大賽銀牌得主 Mr. Panayis Lyras 教授。在美期間活躍於各項音樂活動與演出，參與多場校外室內樂合作演出，並曾舉辦多場鋼琴獨奏會、室內樂音樂會以及解說音樂會，並榮獲全額獎學金擔任專任鋼琴伴奏助教，除器樂伴奏外，亦獲榮譽獎學金擔任聲樂伴奏。

2008 年 5 月取得鋼琴演奏博士學位榮譽歸國，隨即獲選國立中山大學 2008 西灣表演藝術季新秀系列，於中山大學蔣公行館西灣藝廊舉行個人鋼琴獨奏會，2008 年 9 月分別在國家中正文化中心演奏廳、南投縣立文化局演藝廳舉辦個人鋼琴獨奏會，並於 2009 年 4 月以傑出校友的身份返回國立中山大學逸仙館舉行雙鋼琴音樂會。現任教於國立中山大學音樂系、永生基督書院音樂系。

鋼琴 / 作曲 李子聲

作曲家李子聲，生於台北市，四歲起習鋼琴，高中起主修理論作曲，民國 77 年畢業於國立藝術學院音樂系 (現名國立台北藝術大學)。服役兩年後赴美，獲波士頓大學作曲音樂碩士、賓夕法尼亞大學作曲人文碩士及博士等學位，並為哈佛大學交換學人。作曲專業師事盧炎、潘皇龍、Theodore Antoniou、Lukas Foss、Richard Wernick 及 George Crumb 等教授。

大學期間，李子聲曾隨傳統藝術大師孫毓芹、侯佑宗、楊傳英等學習古琴、京劇鑼鼓、及戲曲唱腔等，使其在探索現代創作風格之聲響中，受到中國傳統音樂藝術菁華之滋養；並修習韓國鎮教授之世界音樂等課程，豐富文化視野。作品曾在美、加、波、荷、德、法、奧、紐、日、泰、及京、滬、港等地之音樂節中演出，亦獲選兩廳院「樂壇新秀」於 79 年 12 月 30 日台北國家演奏廳舉行個人作品發表會。作品曾獲獎於：六次行

政院文建會甄選音樂創作獎、教育部文藝創作獎、亞洲作曲家聯盟「入野義朗作曲紀念獎」、波士頓大學 Malloy Miller 作曲獎、賓夕法尼亞大學 David Halstead 音樂獎、美國作曲家與表演藝術家協會 (ASCAP) Raymond Hubbell 音樂獎、高雄市文藝獎最佳器樂曲類...等，並多次獲國家文化藝術基金會之音樂創作補助。

李子聲於民國 85 年夏返台後任教於國立中山大學音樂系，教授作曲與音樂理論，並兼任於台北市立師範學院暑期進修部與音樂藝術研究所、國立高雄師範大學音樂系、國立交通大學應用藝術研究所、高雄中學音樂班等校，期間曾二度榮獲中山大學文學院 88、89 學年度傑出教學獎。93 年夏起受聘為國立交通大學音樂研究所副教授。李子聲為台灣最具代表性作曲家之一，曾受邀擔任國立中正文化中心兩廳院節目評議委員與策展人，現任中華民國現代音樂學會秘書長。

李子聲將於今年十月九日於台北國家演奏廳舉行個人歌樂作品展。

鋼琴 / 作曲 周鑫泉

國立台灣師範大學音樂系畢業，主修鋼琴，師事李富美教授，大學期間並隨劉德義教授學習和聲和作曲。美國波士頓大學 (Boston University) 鋼琴演奏、大鍵琴演奏雙碩士，師事 Maria Clodes-Jaguaribe、Mark Kroll 以及 Martin Pearlman，並取得波士頓大學藝術學院早期音樂演奏博士學位。

曾任教於台北市仁愛國中音樂班，並曾於美國哈佛大學教授鋼琴四手聯彈及室內樂，於波士頓大學教授數字低音及大鍵琴彈奏法。此外除了在波士頓大學巴洛克樂團擔任大鍵琴師外，也曾受聘為新英格蘭歌劇院 (Opera New England) 鋼琴師，並陸續在波士頓大學、愛默森學院 (Emerson College)、以馬內利學院 (Emmanuel College) 擔任合唱及戲劇伴奏。現任麻州衛思頓高中 (Weston High School) 音樂科專任伴奏。

旅美求學期間曾連續多年獲得波士頓大學藝術學院院長獎學金，並曾獲得呂屈曼鋼琴比賽 (Aaron and Anne Richmond Piano Competition) 第三名及音樂季 Music in the Park 傑出伴奏等獎項，音樂成就受到肯定。經常受邀參與當地音樂季的演出，包括庫普蘭音樂季 (Festival François Couperin)、巴赫音樂季 (Festival Johann Sebastian Bach)、波士頓早期音樂系列 -- 古鋼琴音樂季、波士頓音樂教育協會會議、波士頓歌德學會大鍵琴音樂季等。並曾多次應邀參與百老匯音樂劇 Fiddler on the Roof、Les Misérables、Into the Woods、Wonderful Town、Kiss Me Kate 等劇的演出。

自幼在合唱環境中長大的周鑫泉，從參加台北兒童合唱團開始，就和合唱世界結下不解之緣。大學期間曾陸續在青韻合唱團及林福裕老師指揮的華南銀行合唱團擔任伴奏。目前在美國麻州 In Choro Novo 合唱團及 Weston Community Chorus 擔任伴奏及助理指揮。

並於 2001 年成為波士頓交響樂團的檀歌塢音樂季合唱團 (Tanglewood Festival Chorus) 團員。她的創作總突顯其對合唱音樂之情有獨鍾，曾創作之多首合唱曲，如《Old Irish Blessing》、《The Lake Isle of Innisfree》等，均為音樂會上極受歡迎的曲目。

青韻室內合唱團

青韻合唱團成立於 1973 年，前身為台大建中北一女校友合唱團，為台灣歷史最優久之合唱團體之一。歷年承陳建中、陳建華、陳樹熙、洪綺玲等多位老師指導，近十五年來則由李葭儀、翁佳芬、戴怡音及張成璞四位團員暨指揮，依音樂會之性質，輪流指導。

發展三十五年，有感於合唱世界之多樣及浩瀚，除大型曲目之演出以外，青韻並朝小而精緻之合唱音樂努力，青韻室內合唱團即基於此宗旨於 2003 年 9 月成立，由翁佳芬指揮，青韻室內合唱團期待團員在音樂及合唱上精益求精，在不同的音樂形式和演出經驗中，淬鍊出更美好的音樂。

2004 年『青韻合唱團三十週年音樂會』青韻室內合唱團演出陳樹熙之《原住民組曲》，同年的『靜謐的詩詞之夜』演出多種語言的詩詞，包括首演任真慧之《定風波》，自此奠定以藝術歌曲及詩詞作品為主要演出曲目的方向。2008 年 3 月於青韻合唱團三十五週年音樂會上演出兩首委託創作作品陳樹熙之《一種年輕的雀躍自遠方奔來》及任真慧之《故事》，同年 8 月亦假國家音樂廳演奏廳演出『愛與希望之歌～雋永的合唱樂章』，委託周鑫泉及張成璞重新編寫了《再別康橋》及《台北的天空》兩首作品。目前青韻室內合唱團的委託創作計畫仍持續進行中，期待能為台灣的合唱園地注入更多新鮮的活力。

演出人員：

指 揮 翁佳芬

鋼 琴 楊妮蓉

女高音 王雅政 章韶純 鄭佩宜 林宗穎 薛孟函 朱如鳳 黃士甄
黃紹宜

女低音 陳子苡 許瑋芳 韓巧玲 張紋菱 陳禹任 林映孜 王昱涵

男高音 林岱宏 張成璞 鄭博文 鄭為之 劉軒志 吳怡安

男低音 陳正民 黃仰山 廖偉曄 楊雨樵 周靖順 王鏡嘉

曲目解說

Coronation Anthem No.2, The King Shall Rejoice

第二號加冕頌歌《王必歡喜》

喬治·弗里德里克·韓德爾 (George Frideric Handel, 1685-1759) 出生於德國的哈勒，但他一生中大部分的時間都待在英國倫敦布魯克街的華廈中，且在此完成了許多出色的作品。他的作品處處反映出英國音樂特有的簡潔、質樸風格，因此也被視為英國作曲家。其作品包括 46 部歌劇、32 部神劇和為數頗多的管弦樂作品，與巴哈並列為巴洛克大師。

韓德爾曾為英皇喬治二世 (George II) 1727 年於西敏寺的加冕典禮寫了四組頌歌。當時的典禮可謂盛況空前，韓德爾的音樂更為典禮增色許多，其音樂甚至到了下一次 (1761 年) 的加冕典禮依舊令人記憶猶新，1761 年負責加冕典禮音樂的作曲家威廉·柏伊斯 (William Boyce, 1771-79)，就曾讚美稱 1727 年的加冕典禮乃是「第一個偉大的音樂盛宴」。

第二號加冕頌歌《王必歡喜》用於典禮的重頭戲「加冕」的時刻。整部作品可以分為四個樂章，前三樂章歌詞由聖經詩篇中歡慶的段落構成。音樂承襲了韓德爾宮庭音樂大塊豐美和聲的特質，表現出加冕時宏偉崇高的氣勢；間或採用模仿對位將主題於各聲部串連，如同民眾對新皇的不絕稱頌。第四樂章則以「哈利路亞」總結全曲，將樂曲推向壯闊的高峰，為加冕典禮帶來盛大的聽覺饗宴。

I Psalm 21:1 (First half)

The King shall rejoice in Thy strength, O Lord!

第一樂章 詩篇 21:1 前半

耶和華啊，王必因你的能力歡喜

II Psalm 21:1 (Second half)

Exceeding glad shall he be of Thy salvation;

第二樂章 詩篇 21:1 後半

因你的救恩，他的快樂何其大！

III Psalm 21:5 & 3

Glory and great worship hast Thou laid upon him
Thou hast prevented him with the blessings of
goodness and hast set a crown of pure gold upon
his head.

第三樂章 詩篇 21:5 & 3

他因你的救恩大有榮耀；你又將尊榮威
嚴加在他身上。
你以美福迎接他，
把精金的冠冕戴在他頭上。

IV

Alleluia!

第四樂章

哈利路亞

Spanisches Liederpiel Op.74 《西班牙歌曲集》

羅伯特·舒曼 (Robert Schumann, 1810~56) 是浪漫派德國的作曲家及音樂評論者。舒曼最精采的作品就是他的鋼琴音樂及藝術歌曲。舒曼對於文學及音樂上的天賦及興趣，使舒曼在音樂評論上及作曲形式上，對後世有著十分深遠的影響，並成為浪漫主義非常重要的代表人物。

由舒伯特所確立的德國藝術歌曲世界，在舒曼手上更加發揚光大。舒曼不僅使詩與旋律更趨一致，必要時也加以變形，以符合音樂上的效果。此外由於舒曼自己早年以成為鋼琴家為職志，又有一位非常優秀的鋼琴家夫人，舒曼歌曲的鋼琴部分非常具有份量及表現力，使聲樂與鋼琴部分達到完美的融合。《西班牙歌曲集 op.74》創作於 1849 年，為舒曼的德勒斯登時期，也是舒曼創作力非常旺盛的一年，作品數量極豐，因為著手創作歌劇《潔諾微娃》(Genoveva, Op.81，1847 開始創作，1850 年首演)，激起舒曼對戲劇主題的興趣，1849 年舒曼創作了一些重唱及合唱分部歌曲 (part songs)，與早期「歌曲之年」(1840) 浪漫奔放的特質不同，舒曼晚期，尤其在德勒斯登時代晚期的許多歌曲，由於已經通過創作交響樂、室內樂及歌劇的過程，開始出現較大規模的結構，且受到精神病的影響，也出現潛沉深入內心世界的趨向。

《西班牙歌曲集 op.74》是舒曼第一部為獨唱、重唱與合唱而創作的歌曲集，歌詞採用德國詩人兼劇作家蓋貝爾 (Emanuel von Geibel) 由佚名的西班牙詩翻譯而來的德文詩詞，譜寫成九首歌曲及一首附加歌曲的《西班牙歌曲集 op.74》，於 1849 年完成並出版，整部作品充滿了豐富的戲劇張力及動人的旋律。

1. Erste Begegnung 最初的邂逅

3/4 拍 a 小調節奏輕快的女聲兩部歌曲，女聲兩部一直以同樣的旋律線條節奏前進，全曲分成兩大段，聲樂與鋼琴部分互相呼應，而鋼琴八分音符不停的斷奏描繪少女心中對於奔走於花叢的美少年的興奮心情。

Von dem Rosenbusch, o Mutter,	從那玫瑰叢，噢，媽媽，
Von den Rosen komm' ich.	我從玫瑰處來。
An den Ufern jenes Wassers	在岸邊
Sah ich Rosen steh'n und Knospen;	我看到玫瑰含苞；
An den Ufern jenes Flusses	在岸邊
Sah ich Rosen steh'n in Blüte,	我看到玫瑰綻放。
Brach mit Seufzen mir die Rosen.	我嘆息著摘下玫瑰。
Und am Rosenbusch, o Mutter,	在那玫瑰叢，噢，媽媽，
Einen Jüngling sah ich.	我看到一個少年。
An den Ufern jenes Wassers	在岸邊
Einen schlanken Jüngling sah ich,	我看到一個消瘦的少年

An den Ufern jenes Flusses	在岸邊
Sucht' nach Rosen auch der Jüngling,	這少年也在尋覓玫瑰
Viele Rosen pflückt' er.	他摘了許多玫瑰
Und mit Lächeln brach die schönste er,	他含笑摘下那最美的
Gab mit Seufzen mir die Rose.	嘆息著將玫瑰給了我

2. Intermezzo 間奏曲

3/4 拍 F 大調的男聲二部歌曲，兩部男聲以優美的合聲唱出抒情的旋律線條前進，鋼琴部分則以綿長不絕的分解和絃，烘托優美深情的歌聲。

Und schläfst du, mein Mädchen,	睡了嗎？我的女孩，
Auf! öffne du mir;	快起來！幫我開門。
Denn die Stund' ist gekommen,	因為時候到了，
Da wir wandern von hier.	是出去走走的時候了。
Und bist ohne Sohlen,	你沒穿鞋
Leg' keine dir an;	就赤腳吧。
Durch reissende Wasser	穿過急流
Geht unsere Bahn.	走上我們的路
Durch die tief tiefen Wasser	涉過瓜達幾維河
des Guadalquivir;	的深水
Denn die Stund' ist gekommen,	因為時候到了
Da wir wandern von hier.	是出去走走的時候了
Auf! öffne du mir.	快起來幫我開門吧

3. Liebesgram 愛之悲

4/4 拍 g 小調情緒強烈的女聲二部歌曲，一開始即以九度與七度的大跳音程及力度變化對比表達歌詞中的痛苦，中段以 g 小調到 G 大調的改變，描繪了截然不同的情緒。

Dereinst, dereinst, o Gedanke mein,	噢，我的心總有一天
Wirst ruhig sein.	會平靜的。
Lässt Liebesgluth	若愛情的火焰
Dich still nicht werden,	使你無法平靜，
In kühler Erden,	那麼在冰冷的地裡
Da schläfst du gut und ohne Pein	你會安詳沉睡
Was du im Leben	在你一生中
Nicht hast gefunden,	還沒找到的
Wenn es entschwunden,	如果生命消逝了
Wird dir's gegeben,	會被送給你

dann ohne Wunden
Wirst ruhig sein.

然後你不會再受傷害
能靜靜安息

4. In der Nacht 夜裡

這首 3/4 拍 g 小調的女高音與男高音二部對唱，舒曼給予的註記是「速度緩慢」，鋼琴部分綿延不絕的分解和絃帶來音響顏色及情緒的變化，聲樂部分的大跳音程除了是歌唱技術上的考驗，也是心情張力的抒發。

Alle gingen, Herz, zur Ruh',	心啊，大家都安歇了
alle schlafen, nur nicht du.	大家都睡了，只有你還醒著。
Denn der hoffnungslose Kummer	因為絕望的關心
Scheucht von deinem Bett den Schlummer,	使你夜不成眠
und dein Sinnen schweift in stummer Sorge seiner Liebe	而你的思緒靜靜地為愛牽掛
zu.	

5. Es ist verraten 藏不住

這是一首降 B 大調、標準混聲四部的波麗露節奏歌曲，全曲也是分成兩大段，每個段落又分成 AB 兩段，強烈的節奏與繁複的和聲變化使這首曲子聽起來非常豐富，鋼琴部分亦十分華麗。

Daß ihr steht in Liebesgluth,	你愛火熊熊，
Schlaue, laßt sich leicht gewahren,	狡猾如你，還是輕易被發現，
denn die Wangen offenbaren,	因為你的臉頰洩漏了
was geheim im Herzen ruht.	心底的秘密。

Stets an Seufzern sich zu weiden,	總是在嘆息，
stets zu weinen statt zu singen,	總是哭而不歌，
wach die Nächte hinzubringen	又徹夜未眠，
und den süßen Schlaf zu meiden;	不肯進入甜蜜的夢鄉。

das sind Zeichen jener Gluth,	這些都是愛火燃燒的徵兆，
die dein Antlitz läßt gewahren,	看你的樣子就知道，
und die Wangen offenbaren,	因為你的臉頰洩漏了
was geheim im Herzen ruht.	心底的秘密。

Liebe, Geld und Kummer halt' ich	我認為愛情、金錢與擔憂
für am schwersten zu verhehlen,	是最難隱藏的，
denn auch bei den strengsten Seelen	不管靈魂如何堅固
drängen sie sich vor gewaltig.	也關不住他們。

Jener unruhvolle Mut
lässt zu deutlich sie gewahren,
denn die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.

那無窮的力量，
是很容易察覺到的。
因為你的臉頰洩漏了
心底的秘密。

6. Melancholie 憂鬱

獨唱 朱如鳳

這一首 3/4 拍 d 小調的女高音獨唱，薩拉邦德舞曲風格 (Sarabande Style)，在優雅的慢板中，以極度誇張的音程，表現了愁思及富戲劇性的張力。

Wann, wann erscheint der Morgen, wann denn!
der mein Leben löst aus diesen Banden?

何時，何時，究竟何時
解放我的早晨才會到來？

Ihr Augen, vom Leide so trübe,
Saht nur Qual für Liebe,
Saht nicht eine Freude,
Saht nur Wunde auf Wunde,
Schmerz auf Schmerz mir geben.

雙眼啊，你們因悲傷而朦朧，
只看到愛的痛苦，
看不到一絲喜悅，
只看到我傷了又傷，
痛上加痛。

Und im langen Leben
Keine frohe Stunde.
Wenn es endlich doch geschähe,
Dass ich säh' die Stunde,
Wo ich nimmer sähe!

在我長長的一生中，
沒有高興的時候。
如果我終於
能有那樣的時刻，
就是在我死去的時候。

7. Geständnis 內心的告白

獨唱 張成璞

這首 4/4 拍 G 大調的歌曲，鋼琴部分以源源不斷的十六分音符表達著無窮的渴慕，男高音則不停歇地唱著其奔放的熱情。

Also lieb' ich Euch, Geliebte,
Dass mein Herz es nicht mag wagen,
Irgend einen Wunsch zu tragen,
Also lieb' ich Euch!

親愛的，我愛你
我不會冒險
癡心妄想
我愛你！

Denn wenn ich zu wünschen wagte,
Hoffen würd' ich auch zugleich;
Wenn ich nicht zu hoffen zagte,
Weiss ich wohl, erzürnt' ich Euch.

若我膽敢祝願
我會抱著希望；
若我遲疑著不抱希望
我知道我會使你生氣的。

Darum ruf' ich ganz alleine
Nur dem Tod, dass er erscheine,
Weil mein Herz es nicht mag wagen,
Einen andern Wunsch zu tragen,
Also lieb' ich Euch!

所以我能作的，
只有呼喚死亡的到來
因為我不會冒險
癡心妄想
我愛你！

8. Botschaft 信使

3/4 拍 D 大調，是這九首歌曲中規模最大的女聲二部歌曲，女聲兩部以輪唱的方式互相呼應前進，音樂中包含著兩種情緒，詩人託花寄情，而作曲家運用和聲色彩的轉換，投射出少女心中的不安。

Nelken wind' ich und Jasmin,
und es denkt mein Herz an ihn.

我捲著康乃馨和茉莉，
心裡想著他。

Nelken all', ihr flammenroten,
die der Morgen mir beschert,
zu ihm send' ich euch als Boten
jener Gluth, die mich verzehrt.

早晨為我帶來的
火紅的康乃馨啊，
我把你們當作火焰的信使寄給他，
這吞噬我的愛火。

Und ihr weissen Blüten wert,
sanft mit Düften grüßet ihn,
sagt ihm, daß ich bleich vor Sehnen,
daß ich auf ihn harr' in Tränen.

白色的茉莉啊，
你要帶著香氣溫柔地向他問候，
告訴他，我因渴望而蒼白，
我含淚在等待。

Tausend Blumen, thauumflossen,
find' ich neu im Tal erwacht;
alle sind erst heut' entsprossen,
aber hin ist ihre Pracht,
wenn der nächste Morgen lacht.

我在谷中發現的
千百朵滿是露水的花，
都是今天首度綻開，
但到明天早晨
就不再燦爛。

Sprich du duftiger Jasmin,
sprecht ihr flammenroten Nelken,
kann so schnell auch Liebe welken?

說吧，芬芳的茉莉，
說吧，火紅的康乃馨，
愛情也會這麼快就枯萎嗎？

Nelken wind' ich und Jasmin,
Ach es denkt mein Herz an ihn!

我捲著康乃馨和茉莉，
心裡想著他呀！

9. Ich bin geliebt 我被愛上了

2/2 拍的樂曲建構於 A 大調及 a 小調上，奔放動感的 a 小調段落描繪著叨唸不休的詞意，而安定沉穩的 A 大調，則表達了對愛與被愛的期待。全曲節奏明快，力度變化大，充滿了趣味感。

Mögen alle bösen Zungen
immer sprechen, was beliebt:
wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich lieb' und bin geliebt.

惡毒的舌頭
隨便你們怎麼講。
有人愛上我，我就愛回去，
我愛，也被愛。

Schlimme, schlimme Reden flüstern
eure Zungen schonungslos,
doch ich weiss es, sie sind lüstern
nach unschuldigem Blute bloss.

沒良心的舌頭
就繼續嘖嘖喳喳好了，
反正我知道你們就是很想
陷害無辜的人。

Nimmer soll es mich bekümmern,
schwätzt so viel es euch beliebt;
wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich lieb' und bin geliebt.

你們愛講什麼都請便，
我永遠都沒什麼好煩的。
有人愛上我，我就愛回去
我愛，也被愛。

Zur Verleumdung sich verstehtet nur,
wem Lieb' und Gunst gebracht,
weil's ihm selber elend gehet
und ihn niemand nimmt und mag.

苦惱著愛情與恩典的人
就只會中傷誹謗，
因為自己過得很悲慘
沒人理也沒人愛。

Darum denk' ich, daß die Liebe,
drum sie schmähn, mir Ehre giebt;
wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich lieb' und bin geliebt.

所以我認為，他們所咒罵的愛情
給予我榮耀，
有人愛上我，我就愛回去
我愛，也被愛。

Wenn ich wär' aus Stein und Eisen,
möchtet ihr darauf bestehn,
dass ich sollte von mir weisen
Liebesgruß und Liebesfleh'n.

如果我是鐵石作的，
你們就會堅決認為
我應該拒絕
愛的問候與請求。

Doch mein Herzlein ist nun leider weich,
wie's Gott uns Menschen giebt.
wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich lieb' und bin geliebt.

可惜我小小的心真是非常柔軟，
就跟上帝給我們的一樣。
有人愛上我，我就愛回去，
我愛，也被愛。

Come Live With Me 《來與我同住》

班奈特爵士 (Sir William Sterndale Bennett, 1816~75) 為英國的作曲家與鋼琴家。這首輕快的歌曲共分為兩大段，共分為兩大段，大二拍的節奏令人想隨著音樂翩翩起舞。採用了十六世紀伊莉莎白女王一世時代著名的劇作家兼詩人馬洛 (Christopher Marlowe, 1564~93) 於 1590 年寫的詩，早逝的馬洛在他的時代與莎士比亞 (William Shakespeare, 1564~1616) 齊名。這首 Come Live With Me 俏皮可愛，訴說著青年人求愛的動人情景。

Come live with me and be my Love,
And we will all the pleasures prove,
That hill and valley, dale and field,
And all the craggy mountains yield.
There will we sit upon the rocks,
And see the shepherds feed their flocks,
By shallow rivers, to whose falls
Melodious birds sing madrigals.
And if these pleasures may thee move,
Then live with me, and be my love,

There will I make thee beds of roses,
With a thousand fragrant posies,
A cap of flowers, and a kirtle
Embroider'd all with leaves of myrtle,
The shepherd swains shall dance and sing
For thy delight each May morning,
If these delights thy mind may move,
Then live with me and be my love.

來與我同住，成為我的愛人吧，
我們將享盡所有的歡樂
在山谷、草地、小山、田野、
以及陡峭的群山之間。
我們將坐在岩石上
看著牧羊人餵養他們的羊群
從清淺的河邊到瀑布傾瀉之處，
鳴鳥們輕啼著優美情歌。
如果這些歡愉能使妳動心，
那就來與我同住，成為我的愛人吧

我將為妳鋪設玫瑰花床
繫上千把芬芳花束，
編一頂花帽，和一件
以香桃木葉鑲邊的裙。
年輕的牧羊人們將為妳載歌載舞，
在每一個五月的清晨取悅妳。
如果這些歡愉能使妳動心，
那就來與我同住，成為我的愛人

I My Best Beloved's Am 《我屬我的至愛》

1999 年，John Rutter 受邀為英國 BBC Singers 慶祝 75 週年慶之委託創作「七種聖禮典所使用的音樂」之作品，John Rutter 接到的委託主題為「婚禮」。

本曲的歌詞由拉丁文與英文組成。拉丁文的部份取自天主教的 Tridentine rite (Tridentine Mass：脫利騰彌撒：指脫利騰 (特倫多) 大公會議所制定的彌撒禮儀) 當中，婚禮上所用的應答詠，由男高音與男低音演唱。英文的部份則採用英國宗教詩人 Francis Quarles (1592 - 1644) 的詩作後半段，本詩採用舊約聖經的雅歌書二章十六節的

句子「My beloved is mine, and I am his」為主題，以情詩體裁表達信仰。

全曲以彌撒中神父與會眾的應答方式開始，由男高音獨唱領唱，而男聲合唱回應，平靜的樂曲行進有著葛利果聖歌的風格，接著女聲合唱加入，甜美的旋律對應著歌詞中的深情宣告，和男聲用另外一種應答的方式交織出深情豐富的和聲，最後，在「我屬我的至愛，他也屬我 / 求上主垂憐」的再次宣告中結束。

Confirma hoc, Deus,
Quod operatus es in nobis.
A templo sancto tuo quod est in Jerusalem.
Kyrie eleison. Christe eleison.

喔主啊，求祢堅立
祢在我們當中所做的工
為了祢在耶路撒冷的聖殿
求主賜下憐憫

Nor time, nor place, nor chance, nor death
can bow
My least desires unto the least remove
He's firmly mine by oath, I his by vow;
He's mine by water, I am his by wine;
Thus I my Best-Beloved's am, thus he is
mine.

無論時空、地點、際遇或是死亡，
都絲毫無法改變我的戀慕；
藉著誓約，他確實屬於我，藉著宣告，
我也屬於他；
藉著洗禮，他屬於我，藉著聖餐，我也
屬於他；
如此，我屬我的至愛，我的至愛也屬我。

Salvos fac servos tuos.
Deus meus, sperantes in te.
Mitte eis, Domine, auxilium de sancto;
Et de Sion tuere eos

祢向祢的僕人們施行拯救
我主是他們所盼望的
求祢從祢的聖所為他們派遣援助
自錫安來保守看顧他們

He is my altar, I his holy place;
I am his guest, and he my living food;
I'm his by penitence, he mine by grace;
I'm his by purchase, he is mine by blood;
He's my supporting elm, and I his vine;
Thus I my Best Beloved's am, thus he is
mine.

他是我的祭壇，我是他的聖所
我是他的嘉賓，他是我的生命之糧
藉著認罪，我屬於他，因著恩典，他屬
於我
他以重價贖我，因著他的寶血，他也屬
於我
他是喬木，我是絲蘿
如此，我屬我的至愛，我的至愛也屬我。

Esto eis Domine, turris fortitudinis:
A facie inimici.
Domine, exaudi orationem meam:
Et clamor meus ad te veniat.
Amen.

主啊，請在他們敵人的面前
成為他們力量的堡壘
主啊，請垂聽我的禱告
讓我的頌揚來到祢面前
阿們

He gives me wealth, I give him all my vows;	他賜我富足，我獻上我的忠誠
I give him songs, he gives me length of days;	我向他獻上頌歌，他賜我一生的年月
With wreaths of grace he crowns my conquering brows	他為我絕美的容顏戴上恩典的榮冠
And I his temples with a crown of praise, Which he accepts as an everlasting sign, That I my Best-Beloved's am, that he is mine.	我成為他充滿頌讚的聖殿 他以此做為永恆的記號 表明我屬我的至愛，我的至愛也屬我。
Amen.	阿們

李子聲作品·三首蘇軾詞 (混聲四部合唱曲)

- 《水調歌頭》 甚為延緩的中板 *Moderato molto sostenuto*
 《念奴嬌》 莊嚴的行板 *Andante maestoso*
 《水龍吟》 活潑的稍快板 - 稍行板 - 如南管般細緻的稍慢板
Allegretto leggiero-Andantino-Adagietto delicato quasi Nanquan

此組《三首蘇軾詞》為混聲四部與鋼琴的合唱作品，採用了三首蘇軾最為膾炙人口的詩詞入樂，創作期程長達廿年；《水調歌頭》寫於民國七十八年春，並獲當年度教育部文藝創作獎音樂類第二名（首獎、三獎從缺），《念奴嬌》寫於五年後的冬日歲末，而《水龍吟》特為此次翁佳芬教授指揮青韻室內合唱團的音樂會而創作於今年初夏。

此組合唱曲創作理念首重中文語韻的彰顯，及多聲部之間的自主性與協調性之關係。音樂語彙中有為數不少傳統戲曲唱腔之呈現，特別是尾韻與餘韻的趣味，以及西式調性游離轉換所產生的色彩變化與張力。在最新之作《水龍吟》中，其樂曲結構形式甚為龐大嚴密，已接近「奏鳴曲式」之態，主要主題巧妙重疊出歌詞之重複字產生模仿對位形式，而天外飛來一筆如「夢」般的仿南管樂風，支聲複音（heterophony）手法的運用引發出迷戀之幻境。值得一提的是，在樂曲進入到所謂的黃金比例時，短暫地出現了最為洋化的聲響，乃是刻意引用了某位十九世紀末作曲大師之絕筆作品中終曲樂章如圖騰般的主題和絃，或許只是作曲者企圖優游於古、今、中、外的悠然罷了……。（李子聲自述）

水調歌頭

宋神宗熙寧九年(1076)中秋，東坡與當權者政治理念不合，四處輾轉為官。顛沛之際，適至密州為官，常思念與弟蘇轍的情誼，想多與弟相聚。無奈造化弄人，此心願始終無法得償。當著一輪明月，酒後將一肚愁腸化為千古相思。

明月幾時有，把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間。

轉朱閣，低綺戶，照無眠。不應有恨，何事長向別時圓。人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。

念奴嬌 赤壁懷古

宋元豐五年(1082)蘇軾被貶黃州，途經黃岡赤壁，繼而緬懷起赤壁一戰中的諸位歷史傳奇人物。相對於自己的困境，東坡將心中那被迫隱忍多時的橫槊氣概，全發乎筆上。

大江東去，浪淘盡，千古風流人物。故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。亂石崩雲，驚濤裂岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。

遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑我，早生華髮。人生如夢，一樽還酹江月。

水龍吟

此闕詞可見蘇軾除了狂狷風流外，不缺細筆柔情，藉由楊花，從其姿態的描寫，到推敲其情感，而後將自己的心意寄託其上；結構清楚完整，但是用詞卻氣韻生動毫無阻滯。楊花的美也顧到了，自己的心也寫透了。

似花還似非花，也無人惜從教墜。拋家傍路，思量卻是，無情有思。縈損柔腸，困酣嬌眼，欲開還閉。夢隨風萬裡，尋郎去處，又還被鶯呼起。

不恨此花飛盡，恨西園落紅難綴。曉來雨過，遺蹤何在，一池萍碎。春色三分，二分塵土，一分流水。細看來，不是楊花，點點是離人淚。

周鑫泉作品·三首徐志摩詩選

2008年周鑫泉為『雋永的合唱樂章』系列編寫《再別康橋》合唱曲，此作獲得愛樂者的廣大迴響。今年她再度接受青韻合唱團之委任，特別創作兩首徐志摩的詩選《雪花的快樂》和《去罷》。並在這場音樂會中，將其2009年四月才在美國首演、深受樂壇好評的《我不知道風是在那一個方向吹》，首次呈現在國人面前。

我不知道風是在那一個方向吹

是2008年受邀為美國麻州衛思頓藝術協會創作的委託作品。全曲採ABA三段式創作，恰好將原詩的六段詩節平均安排其中。然而誠如風的吹向難以猜臆，聽似傳統調式的旋律竟繪以藍調爵士的色彩。節拍與調性也隨著時而為愛歌、時而為愛泣的詞文，在二分、三分與大調、小調間不斷逡尋最終安歇的去處。(周鑫泉自述)

我不知道風是在哪一個方向吹

— 我是在夢中，她的溫存，我的迷醉。

我不知道風是在哪一個方向吹

— 我是在夢中，在夢的輕波裡依洄。

我不知道風是在哪一個方向吹

— 我是在夢中，甜美是夢裡的光輝。

我不知道風是在哪一個方向吹

— 我是在夢中，她的負心，我的傷悲。

我不知道風是在哪一個方向吹

— 我是在夢中，在夢的悲哀裡心碎！

我不知道風是在哪一個方向吹

— 我是在夢中，黯淡是夢裡的光輝。

去罷

採合唱歌曲中較罕用的「一氣呵成」-- Through-composed -- 手法創作。整闕詩詞的四個段落不僅以簡單的旋律線條貫穿，鋼琴伴奏更以一種近乎固執的音型向著周遭的一切抗議、吶喊。當『人間』、『青年』和『夢鄉』都不再在意之後，男低音卻在『種種』與『一切』上依舊堅守著屬音的根基。直到末了無伴奏的四部人聲，才教貝多芬《命運

交響曲》為之見證，在最後的長音中留下『無窮的無窮』的可能。(周鑫泉自述)

去罷，人間，去罷！
我獨立在高山的峰上；
去罷，人間，去罷！
我面對著無極的穹蒼。

去罷，青年，去罷！
與幽谷的香草同理；
去罷，青年，去罷！
悲哀付與暮天的群鴉。

去罷，夢鄉，去罷！
我把幻景的玉杯摔碎；
去罷，夢鄉，去罷！
我笑受山風與海濤之賀。

去罷，種種，去罷！
當前有插天的高峰！
去罷，種種，去罷！
當前有無窮的無窮！

雪花的快樂

是一首瀟灑溫柔而又優美纏綿的詩作。全曲在創作上與徐志摩的四段詩節密切契合；除了保留原詩啟承轉合的章法結構外，更在音型與和聲上特別配合詩文中的韻律與鏗鏘。從涓涓清流般的鋼琴導奏開始，清新自然地描繪出代替詩人出場的雪花：潔白、單純。隨後跟著詩中的九個『飛颺』和三個『消溶』，雪花旋轉、延宕、卻堅定執著，直到抵達最終的歸宿。而全曲也在流暢的樂韻中時而輕靈、時而豪爽，創造出一種既悠然歡愉又令人嚮往美好未來的淳樸境界。(周鑫泉自述)

假若我是一朵雪花，
翩翩的在半空裡瀟灑，
我一定認清我的方向
—— 飛颺，飛颺，飛颺，
這地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷，

不去那淒清的山麓，
也不上荒街去惆悵
—— 飛颺，飛颺，飛颺，
你看，我有我的方向！

在半空裡娟娟的飛舞，
認明瞭那清幽的住處，
等著她來花園裡探望
—— 飛颺，飛颺，飛颺，
啊，她身上有硃砂梅的清香！

那時我憑藉我的身輕，
盈盈的，沾住了她的衣襟，
貼近她柔波似的心胸
—— 消溶，消溶，消溶
溶入了她柔波似的心胸。

暗淡的月

著名的台灣歌謠作家葉俊麟(1921-98)曾與歌手洪一峰合作，發表了《舊情綿綿》、《思慕的人》等多首經典，並於1994年獲頒金曲獎之「特別貢獻獎」。完成於1957年的《暗淡的月》，歌詞描述一名被女人拋棄的男子悲憤不平的心境，在留日歌謠作曲家吳晉淮(1916-91)譜曲兼主唱低沉嘶吼的歌聲中，成為五〇年代相當轟動的流行歌。本曲與《關仔嶺之戀》奠定了吳晉淮在臺灣歌謠界的地位，並在冉天豪(1973-)帶爵士風格的編曲下，成為時尚浪漫兼具的合唱歌曲，娓娓道出失戀的心聲。

無論你怎樣妖嬌美麗
我已經不再對你癡迷
你的形影 你的一切
總是引起我心裡的怨嗟
不管春風怎樣吹 也是吹未失
我～我～我滿腹的恨火
啊～～今夜又是出了暗淡的月

無論你怎樣情意對待
我已經看破了你心內
你的虛情 你的假愛
總是枉費我純情的目屎

不管命運怎安排 已經抹未消
我～我～我綿綿的悲哀
啊～～今夜又是浸在苦惱的海

向前走

林強 (1964~) 本名林志峰，彰化市人。早年以《向前走》及《春風少年兄》二曲為一向悲情的台語歌注入一股活水。不過他自認不適合當歌星，尤其對流行歌壇適應不良，因此日後還是選擇音樂製作與台灣音樂推廣工作。《向前走》發表於1990年，全曲以火車的輕快節奏承載年輕人勇闖天涯的豪情，其單純而飽滿的熱力使它至今仍傳唱不衰。編曲者蔡昱姍為美國琵琶第音樂學院鋼琴演奏碩士，近年嘗試合唱編曲，創作出許多膾炙人口的作品，風格多變、注重地域性且尊重原作精神。本曲以男高音獨唱領唱，四個合唱聲部則模仿火車行走的規律速度及節奏往前推進，曲中並有逗趣真實的口白呼喊，最後結束在火車汽笛聲中，使本曲饒富趣味。

火車漸漸在起走 再會我的故鄉和親戚
親愛的父母再會吧 到陣的朋友告辭啦
阮欲來去台北打拼 聽人講啥物好空的攏在那
朋友笑我是愛做暝夢的憨子 不管如何路是自己走
OH！再會吧！OH！啥物攏不驚
OH！再會吧！OH！向前行

車站一站一站過去啦 風景一幕一幕親像電影
把自己當作是男主角來扮 雲遊四海可比是小飛俠
不管是幼稚也是樂觀 後果若按怎自己就來擔
原諒不孝的子兒吧 趁我還少年趕緊來打拼
OH！再會吧！OH！啥物攏不驚
OH！再會吧！OH！向前行

台北台北台北車站到啦 欲下車的旅客請趕緊下車
頭前是現在的台北車頭 我的理想和希望攏在這
一棟一棟的高樓大廈 不知有住多少像我這款的憨子
卡早聽人唱台北不是我的家但是我一點攏無感覺
OH！再會吧！OH！啥物攏不驚
OH！再會吧！OH！向前行

曲目介紹及歌詞翻譯：

朱如鳳·周鑫泉·張成璞·陳子苡·許瑋芳·黃仰山·楊雨樵·鄭佩宜

特別感謝：

台灣基督教長老教會鯤鯓教會
拉絳人男聲合唱團
台北室內合唱團
台北世紀合唱團
台北當代合唱團
葉先生
許朝貴先生
郭淑慈女士
亞藝藝術
旭泓印刷

所給予我們的支持與協助

青韻室內合唱團幹部組織

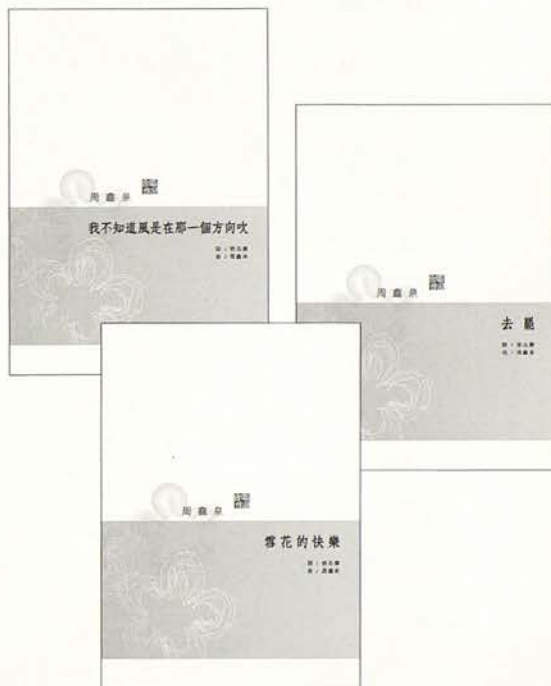
團長：張成璞
音樂部：王雅政
團務秘書：林宗穎

《美麗人生·燦爛人聲 ~ 雋永的合唱樂章之二》音樂會工作小組

負責人：章韶純
票務：韓巧玲·林映孜
節目單製作：陳子苡
前台工作：劉怡偉·唐思柔·林書宇·李莉儂·劉芳妤
後台場務：蘇士翔·林隆鑫
投影片製作及播放：黃哲浩·陳妙昕
DM 及節目單封面設計：章錦逸
錄音：王昭惠

我不知道風是往哪一個方向吹 去罷 雪花的快樂

每份 NT\$40 | 團體購買另有折扣
《再別康橋》(混聲版、同聲版) 即將發行

文化藝術股份有限公司 出版 / 發行

訂 譜 (02) 2771-1270
chorphilia@gmail.com

網 址 <http://chorphilia.blogspot.com/>

請聽我禱

李葭儀 與 青韻合唱團

2009/9/19 (六) 19:30 聖家堂 (台北市新生南路二段50號)

女高音 李葭儀

指揮 戴怡音 張成璞

鋼琴 蔡世豪 陳育志

主辦單位 / 天主教台北聖家堂 · 2009 恩寵之年音樂會系列三

孟德爾頌《請聽我禱》、朴志勳《短彌撒》選曲、德佛札克《聖經歌詠》、哈尤尤道《山海歡唱》、波特《聖方濟祈禱文》等聖樂作品

美麗人生·燦爛人聲

雋永的合唱樂章之二

Beautiful Life·*Brilliant Voice*