

金穗合唱團 2005 年夏季音樂會暨美加巡迴公演

緣起：

金穗合唱團秉持著「發揚合唱藝術、提倡合唱風氣」的理念，不斷嘗試新曲目，且定期推出音樂會，將精緻的合唱音樂呈現給社會大眾。本團近來涉獵各國曲目，透過音樂，也和聽眾們一起領略了世界各地各民族的文化及風情。在瀏覽過英國、法國、德國，乃至於非洲等等各種音樂之後，我們迫切的希望能夠深入探索一份屬於自己的聲音，因此策劃了【魅音台灣--Made in Taiwan】，期待藉著海內外的演出及有聲出版，推展台灣的音樂文化到世界各個角落，讓世界齊來傾聽台灣的聲音，感受台灣音樂的魅力。

節目介紹：

【台灣歌謠】

一般將歌謠劃分成自然歌謠與創作歌謠兩大類。自然歌謠根植於土地，反映大時代背景。其起因包括言情、提振士氣、增進友誼等等。1943 年後呂泉生開始採集民間歌謠，編寫為合唱曲而流傳下來，成為我們熟悉的旋律。創作歌謠則可上溯至 1920 年代非武裝抗日時期的社會運動，如蔡培火的《台灣自治歌》。1930 年代從《桃花泣血記》開始，古倫美亞唱片致力於台灣流行歌曲，作詞者如：林清月、李臨秋、周添旺，作曲者有王雲峰、鄧雨賢、邱再福、蘇桐；所創著名歌曲包括《望春風》、《雨夜花》、《月夜愁》等。1940 年以後，日本的【皇民化運動】壓制台灣的藝術活動，一些台灣流行曲調則被改成日文歌詞的軍歌。

戰後初期由於國民政府的高壓政治，歌謠的創作量較少，代表作品如：《望你早歸》、《補破網》、《燒肉粽》、《杯底不可飼金魚》，皆深刻反映出大時代的背景。國民政府遷台後，國語流行歌曲自香港輸入台灣，到 1960 年代幾乎壟斷音樂市場，代表作如《紫丁香》、《月亮代表我的心》等。此時河洛歌謠由於政策的不支持和國語運動大力推行，陷入萎縮的現象，直到 1977 年鄉土意識覺醒，河洛歌謠才再度受到關注。至今隨著社會的開放，台灣創作歌曲已進入百家爭鳴的時代，但由於年輕一輩多不熟悉閩南語，具文學性的創作歌謠作品就不多見了。

除了上述的河洛歌謠，客家歌謠亦在台灣歌謠占有不可取代的地位。客家山歌內容種類繁多，旨在抒發所見、所聽、所思、所感。客家民謠依曲調可分為老山歌、山歌子、平板及其他小調，因為數量眾多而有九腔十八調之稱；而其歌詞的最大特色是即興，此外常用雙關語及加入插字襯腔。一首好的客家歌謠歌詞與曲調是相輔相成的，這些作品比起藝術歌曲毫不遜色。客家山歌有一百年以上的歷史，若能保留傳統曲調，而以合唱或器樂方式表現，將使之開花結果，意義深遠。

【原住民歌曲】

台灣原住民音樂的量頗為豐富，大都蘊含著十足的原始色調，及未經文明污染的大自然美感，質樸純潔，有如天籟。原住民的音樂始於大自然，因此充滿大地的氣息和活力。以布農族為例，相傳自然和音起源於模仿樹洞中的蜜蜂翅膀震動的聲音，亦有模仿瀑布或鳥翅震動聲的說法。音樂是原住民文化中極重要的一部份，對族群的延續有關鍵性的影響。

原住民歌曲各有特色：泰雅族曲調愴涼，令人聽來有憂傷之感。賽夏族音調冗長，沉緩而又哀痛。曹族音樂豪邁雄壯。布農族音調野味十足。排灣、魯凱和卑南族之歌曲有漢族風味及田園氣息。蘭嶼的雅美族還停留在半唱半誦階段，樸實而和善。分布在花蓮、台東沿海的阿美族是十族中文化最高的一族，音樂豐富而多采多姿，為台灣原住民之冠，因其曲調簡潔，旋律動人，節奏明朗有力，聽來韻味十足，又可適合載歌載舞之用，自然就易於為人接受。故目前一般平地所聽到的原住民歌曲以阿美族曲子最多。

自民國初年張福興開始採集原住民歌曲，之後有黑澤龍朝、許常惠、呂炳川等人的研究及錄音，以至於近年吳榮順等人的採集出版，使原住民歌曲得以保存和流傳。我們將更進一步推展這些具有特色的台灣原住民歌曲，由本團專任伴奏王乃加老師等人編寫為合唱曲，希望能以合唱的形式來表現部落的聲音，藉著飽滿的和聲詮釋原住民歌曲蘊含的力量，將更顯得壯闊偉大。

【歌詠詩詞--委託創作】

中國的古典文學蘊含大量千古不朽的文學作品，而「詩」與「詞」為中國文學的精髓，不但意義深遠，且充滿音律與節奏之美。隨著時間遞嬗，這些久經傳誦的詩詞作品依然熠熠生輝、引人入勝。馬勒因中國古詩集《中國之笛》的激發，寫下曠世傑作《大地之歌》。馬勒洞察了自然的哲理，完成這部跨越生死、覓得依歸的詩篇。唯美的詩句藉由貼切的樂曲結構流洩而出，表現出將生命放逐於大自然的豁達。馬勒在自然的生生不息中找到了寄託，而他留給後人的更是永恆的經典。

國人因詩詞而譜寫的作品同樣大放異彩：黃自的清唱劇《長恨歌》和張曉峰的琵琶小協奏曲《琵琶行》，讓白居易千年之後得遇知音。劉敦南的交響詩《幻想音詩》抱古音而譜新聲，為唐詩披以管絃。屈文中的《白雲歌送劉十六歸山》、《送友人》、《行路難》等等，至今傳唱不輟。這些現代作品，汲取詩詞之精華而化作妙樂，聽之恍如縱橫古今之際，浮游天地之間。

2001年12月金穗合唱團應實驗國樂團之邀，協演陳能濟的合唱交響曲《兵車行》，對於中國文字的音樂魅力深深著迷，同時震撼於文學與音樂激盪出的火花。浩瀚的詩詞寶庫等待今日的音樂家來相會，李白有詩云『浩歌對明月，曲盡已忘情』，我們願此委託創作與演出能夠將音樂推向更高的藝術境界，為台灣的音樂注入一股新力量。

【結語】

近來本土文化和音樂漸受重視，中小學也增加鄉土文化課程，以免這些寶貴的資產流失。

我們一方面努力保存及推廣既有的台灣音樂作品，將之發揚光大；一方面延續前人的薪傳，藉著委託創作豐富台灣的合唱歌曲。

本次演出及有聲出版作品中，我們精心規劃了台語合唱曲、客家合唱曲、中國民謠、亞洲歌曲、台灣原住民歌曲及流行中文歌曲改編之合唱曲，另有委請張俊彥老師及陳玫君老師創作的中國詩詞合唱曲。本計劃將由沈新欽老師與戴怡音老師共同指導。沈新欽老師指揮經驗豐富，帶領合唱團與聽眾做過數千場音樂文化之旅；而戴怡音老師對原住民歌謠、客家歌謠及台灣民謠的特色及樂曲詮釋有深厚的研究。其博士論文題目為【A Performance Guide to Taiwanese Folksong Arrangements for Western Choirs】，曾分析、翻譯各種本土合唱曲，並加以國際音標，希望能將其推廣於西方合唱世界。本團在這兩位老師的指導下，勢必能將本土音樂成功地介紹給海內外聽眾。近年來台灣以一蕞爾之地，創造了產業和經濟的奇蹟；今天我們努力耕耘台灣的音樂文化，期待這放份光熱也能推展到世界各個角落，讓世界齊來傾聽台灣的聲音，感受台灣音樂的魅力。