

演出 的話

近年來，我透過各種方式（寫作、演講、廣播節目、音樂會演出），推廣臺灣當代聲樂作品，希望大家能聽到我們「這個時代的藝術歌曲」。以往的演出內容都是以挑選作曲家有其獨特語法或代表性的作品為主，自去年（2017年）開始，以詩人為主題的專場形式，製作了「因為風的緣故——洛夫詩選歌樂創作」。希望以這樣的音樂會形式，透過多位作曲家譜寫出各異其趣的作品，能夠讓觀眾對於詩人不同時期的風格有更進一步的認識。今年的「世界恬靜落來的時——向陽詩選歌樂創作」即是延續這個概念而產生。

本場的演出曲目，我從已被譜曲的作品中選出作曲家李和甫的〈搖子歌〉，謝宗仁的〈早時連暗時〉、〈有影的參無影的〉、〈夢見我的鏡〉、〈鏡是一片門〉，蕭泰然的〈阿母的頭髮〉，還有作曲家潘皇龍、陳瓊瑜、賴德和三個版本的〈世界恬靜落來的時〉，另外又委託創作了三首歌曲，分別是作曲家周久渝的〈念奴嬌〉、蕭慶瑜的〈問答〉及賴德和的〈咬舌詩〉。除了〈念奴嬌〉與〈問答〉是以中文演唱、〈咬舌詩〉是中文與臺語混用之外，其餘的作品皆以臺語詩作譜曲。

感謝向陽老師及本場音樂會的所有作曲家，還要謝謝聲樂家林孟君、黃莉錦、林義偉再度與我攜手完成夢想。

葉青青

- 李和莆
〈搖子歌〉 / 女高音 黃莉錦, 鋼琴 葉青青

- 謝宗仁
《向陽臺語詩四首》給女高音與鋼琴
〈早時連暗時〉 / 女高音 黃莉錦, 鋼琴 葉青青
〈有影的參無影的〉 / 女高音 黃莉錦, 鋼琴 葉青青
〈鏡是一片門〉 / 女高音 林孟君, 鋼琴 葉青青
〈夢見我的鏡〉 / 女高音 林孟君, 鋼琴 葉青青

- 周久渝
〈念奴嬌〉 / 女高音 黃莉錦, 鋼琴 葉青青 (世界首演)

- 蕭泰然
〈阿母的頭髮〉 / 男高音 林義偉, 鋼琴 葉青青

中 場 休 息

- 潘皇龍
〈世界恬靜落來的時〉 / 女高音 林孟君, 鋼琴 葉青青

- 陳瓊瑜
〈世界恬靜落來的時〉 / 女高音 黃莉錦, 鋼琴 葉青青

- 賴德和
〈世界恬靜落來的時〉 / 男高音 林義偉, 鋼琴 葉青青

- 蕭慶瑜
〈問答〉 / 女高音 林孟君, 鋼琴 葉青青 (世界首演)

- 賴德和
〈咬舌詩〉 / 男高音 林義偉, 鋼琴 葉青青 (世界首演)

演出者簡介

鋼琴/
葉青青

曾師事許瑞芬、王美齡、Dr. Michael Dellinger、Mr. Joseph Raieff、Dr. Arkady Aronov、Ms. Irina Morozova，亦曾接受法國鋼琴家 Raffi Petrossian 與聖彼得堡音樂院鋼琴教授 Vladimir Shakin 的指導，並隨 Edna Michelle 學習室內樂與 Carl Schachter 學習「宣克分析法」(Schenkerian Analysis)。於紐約曼尼斯音樂院 (The Mannes College of Music)，先後獲得鋼琴演奏碩士 (Master of Music) 與演奏專業文憑 (Professional Studies)。

留美期間擔任曼尼斯音樂院聲樂室內樂 (Vocal Chamber) 及德文藝術歌曲 (German Lieder) 兩個課程的專任鋼琴。1997年擔任作曲家瞿小松歌劇—《命若琴弦》之歌劇排練，1999年4月獲紐約國際藝術家 (Artists International Presentations, Inc) 的特別表演獎 (Special Presentation Award)，並獲邀於2000年在紐約卡內基—維而廳 (Carnegie-Weill Hall) 舉辦鋼琴獨奏會。

1999年9月回國擔任國立藝術學院 (今國立臺北藝術大學) 音樂研究所課程「中文藝術歌曲」、「德文藝術歌曲」及研究生的鋼琴伴奏，10月再返美參加曼尼斯音樂院所舉辦的蕭邦音樂節。2001年為比利時音樂院長笛教授 G. Noack-M.-H. van Belle 在臺灣舉辦大師班音樂會鋼琴伴奏。2002年底與國立臺灣藝術大學音樂系管弦樂團演出《浦朗克：雙鋼琴與管弦樂團協奏曲》。

2006年10月在臺灣首演全本胡果·沃爾夫《義大利歌曲集》。2008年獲得由中華民國聲樂家協會、臺北德國文化中心所主辦的德文藝術歌曲大賽「最佳伴奏獎」。2016年5月獲得中華民國聲樂家協會舉辦之德文藝術歌曲獎學金甄選「鋼琴合作獎」。

近年來積極推廣臺灣當代聲樂作品，音樂會演出自2014年5月在國家圖書館的「趨勢文學說演劇場——跳躍在音符上的詩情」、12月在國立臺北藝術大學音樂廳演出的「跳躍在音符上的詩情——葉青青與臺語藝術歌曲」，2015、2016、2018年應中原大學風雅頌藝文中心邀請的三場演講式音樂會「詩與樂的結合——中文藝術歌曲」、「音樂與文學——中文藝術歌曲」、「洛夫詩作當代藝術歌曲專場音樂會」，以及與女高音李葭儀合作的「詠懷——李葭儀2015冬獨唱會」，2016年10月「音樂與文學——葉青青與中文藝術歌曲」與年底在警專學校的「音樂與文學——當代中文藝術歌曲」，至2017年由中華民國現代音樂協會主辦的【臺北國際現代音樂節】「因為風的緣故——洛夫詩選歌樂創作」。

在著作方面，2012年至2013年4月曾為國立臺灣交響樂團期刊《樂覽》撰寫「音樂/文學」專欄，內容涵蓋德文、法文與中文藝術歌曲。著有《胡果·沃爾夫的歌樂世界—義大利歌曲集鋼琴詮釋》與《跳躍在音符上的詩情》。專任於國立臺南藝術大學應用音樂學系。

女高音/
林孟君

聲樂由李君重教授啟蒙，畢業於國立臺灣師範大學音樂系及國立藝術學院（現為國立臺北藝術大學）音樂碩士班藝術歌曲組；曾師事陳榮光、黃俊妹、劉塞雲、Barbara Honn 教授，目前為美國辛辛那提大學音樂博士候選人（University of Cincinnati, College-Conservatory of Music）。

曾獲2001臺北德文藝術歌曲大賽專業組第四名，第十四屆奇美文化基金會聲樂類藝術人才培訓獎金，2003聲協新秀，音契文化基金會“巴赫新聲”；2003年與國家交響樂團於花蓮演出莫札特作品一六五號經文歌，於臺北國家演奏廳「2003你的歌我來唱—作曲家聲樂家面對面系列5—創作歌曲發表會」首演張炫文教授的作品。2004年考取教育部公費留學獎學金，並獲辛辛那提大學 Emilie Dieterle Chair Scholarship三年。2005年獲Tanglewood Music Center Vocal Fellowship，參加暑假夏令營及音樂會演出。

2006年獲美國聲樂教師協會比賽（NATSAA）俄亥俄州第一獎，於辛辛那提大學演出歌劇L'oiseau rebelle（Une petite Carmen）飾演Micaëla，再度受邀參加Tanglewood Music Center暑假夏令營，並參與挪威作曲家Thomas Stanghelle的音樂歌劇Some Sunny Night美國以及歐洲首演，飾演Jing。2007年代表辛辛那提大學參加Marilyn Horne Master Class Series，在紐約卡內基廳接受Barbara Cook指導，大受好評；並受邀Challenging Performance in Cincinnati獨唱會系列表演。2008年應邀參與Florestan Recital Project於美國賓州Carlisle城Dickinson College演出俄文藝術歌曲音樂會—“Echoes of Pushkin and His People”。2009年二度受邀Challenging Performance in Cincinnati獨唱會系列表演，且受Concertnova室內樂團邀請，擔任荀白克室內樂音樂會獨唱。

返台之後，除每年舉辦個人獨唱會之外，並多次受邀參與國家交響樂團（NSO）2011-12 / 2012-13 / 2013-14 / 2014-15樂季及中華民國聲樂家協會演出，並擔任2013NSO歐洲巡演女高音。

演出曲目含括巴洛克至二十一世紀，尤其擅長聲樂室內樂以及現代音樂曲目，為聲樂家協會基本會員兼任秘書長，國家交響樂團（NSO）2011-12 / 2012-13 / 2013-14 / 2014-15 / 2015-16樂季合作女高音；演出之餘，致力於聲樂教學以及合唱音樂與藝術通識教育的推廣，目前任教於國立臺灣師範大學音樂系，國立臺北藝術大學音樂系，實踐大學音樂學系暨碩士班，東吳大學音樂系，以及臺北城市科技大學，並擔任臺聲合唱團、臺北YWCA Young無限樂團及附中校友合唱團指導老師。

女高音/
黃莉錦

2006年以第一獎畢業於法國國立巴黎高等音樂院（Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris，簡寫為CNSM de Paris），同時也是臺灣目前唯一一位聲樂家畢業於此校，2008年獲得歐洲最高演奏家文憑。2006-2007為法國馬賽歌劇院Opera Studio成員；2007-2009年獲奇美藝術獎學金；2007年榮獲法國馬賽第十屆聲樂國際大賽之評審獎；2008年榮獲西班牙第四屆若姆·阿拉加（Jaume Aragall）國際聲樂比賽第二名並當選臺灣兩廳院樂壇新秀；2015年10月應兩廳院室內樂系列邀請，與女高音石易巧攜手演出經典歌劇選粹。

留歐期間黃莉錦與音樂經紀公司MusicaGlutz及Cedelle合作，在法國歌劇院Théâtre Limonge、Opéra Dijon、La Filature de Mulhouse、Théâtre Saint Étienne、Théâtre de Besançon、Opéra Marseille、Théâtres de Bordeaux、Opéra d'Avignon、Cité de la Musique等演出重要角色。更受邀在許多國際音樂節裡，演出個人音樂會或受邀擔任獨唱。如 Festival de Musique de Saint Victor à Marseille、義大利Verona室內樂團音樂節、Festival Musiques Vivantes à Vichy、馬賽聖樂音樂節（Festival de la musique sacrée）、Aix-en-Provence Festival...等。更與國際級的指揮大師如Kurt Mazur、Alain Altinoglu、Nicolau De Figueriedo、Rani Calderon、Franco Trinca、Dominique Trottin、André Bernard、Théodor Guschbauer、Sigiswald Kuijken、Laurence Equilbey、Lucas Vis、Christian Jost、Joël Schubiette、Philippe Caillard、George Valaiculescu、呂紹嘉.....等合作演出。

目前專任於私立東吳大學音樂學系。

男高音/
林義偉

現攻讀國立臺北藝術大學音樂藝術聲樂演唱博士，師事唐鎮、李葭儀與徐以琳教授。2017年7月攻讀奧地利國立薩爾茲堡莫札特音樂大學（Universität Mozarteum Salzburg）藝術歌曲最高演唱文憑（Lied und Oratorium Postgraduate），師事Pauliina Tukiainen與Christoph Strehl。

2006年畢業於私立天主教輔仁大學音樂系，師事張美莉教授，同年考上國立臺北藝術大學音樂系研究所。2009年赴義大利Università per Stranieri di Perugia進修，留義期間師事V.Paperi、L.Marzola、申丹。

曾獲臺灣區音樂比賽男高音獨唱第一名、輔仁大學音樂系協奏曲比賽及國立臺北藝術大學音樂系「協奏曲」、「室內樂」優勝、兩廳院歌劇工作坊成員、永豐愛樂古典菁英獎獲永豐獎、中華民國聲樂家協會德文藝術歌曲獎學金比賽首獎、臺灣盃中文藝術歌曲菁英組首獎、最佳閩南語藝術歌曲詮釋獎。也曾擔任歌劇《愛情靈藥》、《波希米亞人》、《女高音也瘋狂》、《牧羊人王》、《劇院經理》、《灰姑娘》、《女人皆如此》，孟德爾頌神劇《以利亞》、貝多芬《C大調彌撒》、莫札特《安魂曲kv626》、Joseph Bodin de Boismortier《Don Quichotte chez la Duchesse》、Christoph Schoenherr《Hezekiah》等獨唱角色演出。

主持人/
車炎江

國立臺北藝術大學音樂學博士。於逢甲大學建築系畢業後轉習音樂，取得東海大學音樂系碩士。男中音職業演唱期間曾經多次擔綱演出音樂會獨唱、男聲朗誦與多齣歌劇或音樂劇要角。近期除了參與少數舞臺演出或錄影錄音工作，大多以西方音樂史暨音樂美學之教學研究為重心，並經常受邀主講音樂專題講座。近年多次為學界與業界知名音樂團體主持演出節目，撰寫演出節目冊樂曲解說，以及受邀擔任國家交響樂團（NSO）、國立臺灣交響樂團（NTSO）樂季主題系列音樂會導聆或講座主講人。現職國立臺北藝術大學音樂學研究所助理教授。

〈搖子歌〉/李和蕭

搖啊搖，毋通啼
 嬰仔一哭面紅若蕃薯
 疼你生驚號吱吱
 天頂的星也偷偷走來睇
 搖啊搖，啼啊啼
 天頂的星笑你號吱吱

搖啊搖，望你睇
 嬰仔勿免一暝大一寸
 惜你腳手圓滾滾
 山邊浮雲也趕來湊做陣
 搖啊搖，睇啊睇
 山邊浮雲隨你圓滾滾

搖啊搖，得疼惜
 嬰仔一暝勿免大一尺
 愛你夢中微微笑
 窗邊月娘也停困來相照
 搖啊啊，惜啊惜
 窗邊月娘陪你微微笑

《向陽臺語詩四首》給女高音與鋼琴/謝宗仁
 〈早時連暗時〉

每一工早起時
 我上愛揣鏡來照面
 鏡內底的囡仔
 生做白泡泡
 生做幼麵麵
 猶有紅記記的嘴胚
 我上愛這款有精神的囡仔

穀早，你好
 鏡內底的囡仔

每一工下昏暗時
 我嘛會揣鏡來照面
 鏡內底的囡仔
 目睷紅絳絳
 大頭激垂垂
 亦會開喙擘哈
 我上疼這款無精神的囡仔

趕緊，去睇
 鏡內底的囡仔

〈有影的參無影的〉

鏡內底的因仔
是無影的

鏡外口的因仔
是有影的

無影的因仔踎佇鏡內底
有影的因仔倚佇鏡外口

有影的因仔就是我
無影的因仔嘛是我

無影的我踎佇鏡內底
有影的我倚佇鏡外口

鏡內底的我
是無影的因仔

鏡外口的我
是有影的因仔

〈鏡是一片門〉

鏡是一片門
我倚佇這片
鏡內底的因仔
倚佇另外彼片

我攞手
招鏡內底的因仔
出來佻我要

鏡內底的因仔
嘛攞手
招我入去
佻伊要

鏡是一片門
一片拍袂開的門
毋管我按怎揀
毋管鏡內底的因仔按怎揀
攞揀袂開

〈夢見我的鏡〉

昨暝眠夢
夢見我的鏡醒過來
偷偷走來我的眠床前
看我醒眠
共我講歹勢
 共你吵起來囉

昨暝眠夢
夢見我的鏡
對壁面頂行落來
行到我的窗仔前
參天頂的星拍招呼
 等一下，阮欲來囉

昨暝眠夢
夢見我的鏡
親像地毯全款
載我飛出窗仔外
和天頂的星鬥陣耍
 啊，一个真趣味的夢

〈念奴嬌〉 / 周久渝

哎當時曾是哪曾是拍岸的兩尾思春的
魚在大屯的夜色中向山下的燈海高歌
若非此後執著於花原的印痕殞落的星
便不至於：再空對，千堆絕版的，雪

即使是星星也曉得舞沂如劍花般抖落
採蓮不必向濡溼的河道泅泳或者尋覓
在河谷上游峯嶽坍方夢是手足的相思
怎如今？竟尋不到落腳的，紅珊白礁

憤怒多半在子夜的曖昧裏江河般洶盪
有時念起日午的回眸會懷疑隔壁廂房
有人唸出商隱的無題掩飾落寞的嚙想
如果夢也像雨，兩廂中必有花，賁張

想此際或是一片隨風的銀杏緩緩飄落
在秋的甬道裏戚戚走失了桃花的源洞
若非前此希冀飄飛的印痕星隕的美姿
哎！或不至於，下棧草原隨風，吟誦

〈阿母的頭髮〉 / 蕭泰然

做姑娘的時陣，阿母的
頭髮，烏金柔軟又滑溜
親像鏡同款的溪仔水
流過每一位少年家的心肝頂

嫁給阿爹的時陣，阿母的
頭髮，活潑美麗又可愛
親像微微的春風
化解了一度浪子的阿爹

生了阮以後，阿母的
頭髮，端莊親切又溫暖
親像寒天的日頭
保護著幼穉軟弱的阮

阮大漢以後，阿母的
頭髮，已經失去光彩
親像入秋的天頂
普通的景色裡一層收成的偉大

〈世界恬靜落來的時〉 / 潘皇龍、陳瓊瑜、賴德和

世界恬靜落來的時
就是思念出聲的時
窗仔外的風陣陣地嚎
天頂的星閃閃啊熾
世界恬靜落來的時
我置醒過來的暗暝想起著你

我置睏未去的暗暝想著你
想起咱牽手行過的小路
 火金姑提燈照過的田墘
 竹林、茫霧和山埔
猶有輕聲細說的溪水
世界恬靜落來的時

〈問答〉 / 蕭慶瑜

深山的盛夏，一朵雲
悄悄避開烈日的追擊
隱入高岩上，蘭花的蕊裏
叩問：松子
何時？走過

盛夏的深山，一陣雨
遠遠掀起狂風的裙裾
飄到小徑中，落葉的脈上
回答：幽人
昨日！已眠

〈咬舌詩〉 / 賴德和

(粗體字為台語)

這是一個怎麼樣的年代？怎麼樣的一個年代？
這是啥麼款的一個世界？一個啥麼款的世界？
黃昏在昏黃的陽光下無代誌罔掠目蝨相咬，
城市在星星還沒出現前已經目矚花花，匏仔看做菜瓜，
平凡的我們不知欲變啥麼虻，創啥麼碗粿？
孤孤單單。做牛就愛拖，啊，做人就愛磨。

拖拖拖，磨磨磨，
拖拖磨磨，有拖就有磨。
這是一個喧嘩而孤獨的年代，一人一家代，公媽隨人差的世界。
你有你的大小號，我有我的長短調，
有人愛歎DoReMi，有人愛唱歌仔戲，
亦有人愛聽莫札特、杜布西，猶有彼個落落長的柴可夫斯基。
吃不盡漢堡牛排豬腳雞腿鴨賞、以及SaSiMi，
喝不完可樂咖啡紅茶綠茶烏龍、還有**嗨頭仔**白蘭地威士忌，
唉，這樣一個喧嘩而孤獨的年代，
搞不清楚我的白天比你的黑夜光明還是你的黑夜比我的白天美麗？

拖拖拖，磨磨磨，
拖拖磨磨，有拖就有磨。
這是一個快樂與悲哀同在的年代，七月半鴨不知死活的世界。
你醉你的紙醉，我迷我的金迷，你搔你的騷擾，我搞我的高潮，
庄腳愛簽六合彩，都市就來博職業棒賽，
母仔揣牛郎公仔揣幼齒，縱貫路邊檳榔西施滿滿是。
我得意地飆，飆不完飆車飆舞飆股票，外加公共工程十八標，
你快樂地盜，盜不盡盜山盜林盜國土，還有各地垃圾隨便倒，
唉，這樣一個快樂與悲哀同在的年代，
分不出來我的快樂比你的悲哀悲哀還是你的悲哀比我的快樂快樂？

快快樂樂。做牛就愛拖，啊，做人就愛磨。
平凡的我們不知欲變啥麼虻，創啥麼碗粿？
城市在星星還沒出現前已經目矚花花，匏仔看做菜瓜，
黃昏在昏黃的陽光下無代誌罔掠目蝨相咬，
這是啥麼款的一個世界？一個啥麼款的世界？
這是一個怎麼樣的年代？怎麼樣的一個年代？