

2021我喜愛的歌

李秀芬與林中光的英美藝術歌曲之夜

Songs I Love An Evening of British and American Art Songs

次女高音 | 李秀芬

男中音 | 林中光

鋼琴合作 | 徐嘉琪

大提琴 | 劉聖文

作曲家 | 李和莆

作曲家 | D. Hamilton

主辦單位 |

林中光音樂基金會

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
Department of Cultural Affairs

PROGRAM

Theodore Chanler selected songs from *Eight Epitaphs*

Words by Walter de la Mare

1. Alice Rodd
3. Three Sisters
5. A Midget
8. Be Very Quiet Now

Theodore Chanler *The Children*

Words by Leonard Feeny

1. The children
2. Once upon a time
3. Wind
4. Sleep
5. Grandma
6. Moo is cow (duet)

David Hamilton *Childhood* (commissioned work, world premiere)

For Mezzo Soprano, Baritone and Piano

1. Welcoming Song, words by Margaret Mahy
2. Infant Joy, words by William Blake
3. Piping Down the Valleys Wild, words by William Blake
4. Norse Lullaby, words by Eugene Field
5. Child of My Heart, words by Edwin Markham
6. The Tapestry of Leaves, words by Michael R Burch
7. Dirty Jim, words by Jane Taylor
8. Children, Children, words by John Wain
9. Second Childhood, words by Robert William Service

INTERMISSION

Wen-Pin Hope Lee *You Who Forgets how to write Poems*

For Baritone, Cello and Piano (commissioned work, world premiere)

You Who Forgets how to write Poems

For Mezzo Soprano, Baritone, Cello and Piano (commissioned work, world premiere)

Leonardo Bernstein selected songs from *Songfest*

2. The Pennycandystore Beyond The El, words by Lawrence Ferlinghetti
4. To What You Said (With Cello), words by Walt Whitman
5. I, Too, Sing America, words by Langston Hughes
Okay "Negroes", words by June Jordan
9. Music I Heard With You, words by Conard Aiken
11. Sonnet: What lips my Lips have Kissed, words by Edna St. Vincent Millay

Ben Moore

I am glad I'm Not a Tenor

GOOD NIGHT

曲 目

錢勒：四首選自《八首墓誌銘》的歌曲

詞取材自梅爾詩作

1. 〈愛麗絲·洛德〉
3. 〈三姐妹〉
5. 〈侏儒〉
8. 〈請保持非常非常安靜〉

錢勒：《孩子們》

詞取材自芬內詩作

1. 〈孩子們〉
2. 〈很久以前〉
3. 〈風〉
4. 〈睡眠〉
5. 〈奶奶老了〉
6. 〈哞是一頭牛〉二重唱

戴維·漢密爾頓：《童貞》（委託創作 世界首演）

為次女高音、男中音及鋼琴

1. 〈歡迎歌〉詞取材自瑪格麗特·瑪希
2. 〈嬰兒的快樂〉詞取材自威廉·布雷克
3. 〈沿著荒野的山谷吹著排笛〉詞取材自威廉·布雷克
4. 〈挪威的搖籃曲〉詞取材自尤金·菲爾德
5. 〈我心愛的孩子〉詞取材自埃德溫·馬克漢姆
6. 〈樹葉織成的掛毯〉詞取材自邁克爾·伯奇
7. 〈骯髒的吉姆〉詞取材自珍·泰勒
8. 〈孩子，孩子〉詞取材自約翰·韋恩
9. 〈第二個童年〉詞取材自羅伯特·瑟維斯

~~中場休息~~

李和甫：《給忘記寫詩的你》（委託創作 世界首演）

為男中音、大提琴及鋼琴 大提琴／劉聖文

李和甫：《給忘記寫詩的你》（委託創作 世界首演）

為次女高音、男中音、大提琴及鋼琴 大提琴／劉聖文

伯恩斯坦：五首選自《歌曲慶典》的歌曲

2. 〈在埃爾那頭的一便士糖果舖〉詞取材自勞倫斯·弗林蓋蒂詩作
4. 〈致你所曾說的〉詞取材自華特·惠特曼詩作 大提琴／劉聖文
5. 〈我，也，為美國歌唱〉詞取材自朗斯頓·休斯詩作
〈好的，黑鬼們〉詞取材自瓊·喬丹詩作
9. 〈我曾與你同聽的音樂〉詞取材自康拉德·艾肯詩作
11. 〈我雙唇吻過的唇是什麼〉詞曲取材自埃德娜·聖文森特·米萊詩作

摩爾：《我很高興我不是個男高音》

~~晚 安~~

次女高音 李秀芬

美國紐約市曼哈頓音樂院學士及碩士。

學成歸國後，除了致力於教學之外，其演唱也備受各方矚目。曾獲得第十四屆中興文藝獎。多年來為提升國人對精緻音樂藝術文化的認識與了解，及本著藝術家對社會的使命感，李秀芬秉持一貫認真鑽研的態度，陸續推出多國語言的藝術歌曲獨唱會，以期拓展國人的聲樂藝術層面。

除了卓越的演唱能力外，李秀芬在音樂教育上的成就更是斐然，她專心做學的態度及幽默風趣的教學手法，使她培育出大量的優秀青年歌唱家，除了獲得國內外聲樂比賽獎項外，也活躍國內外舞台或是致力聲樂教學於各大學音樂系所繼續傳承聲樂藝術教育。著有專書：法文語韻與聲樂技巧研究（全音出版社）。

退休後繼續致力於聲樂教學及演唱會。現為中華民國聲樂家學會會員、台中室內合唱團聲樂指導、東海大學及台中教育大學兼任副教授。

男中音 林中光

國立臺灣師範大學音樂學系藝術學博士、東海大學音樂研究所碩士，UCSB Vocal Institute 結業並獲 Excellence 證書。主修聲樂曾師事陳思照、王凱蔚、E. Lanza、E. Mannion、W. Scheidt、R. Döring、李秀芬及陳榮貴等諸位教授，博士論文由陳漢金教授指導。現為國立臺灣師範大學及中國文化大學音樂系之兼任助理教授、成大校友合唱團及青韻合唱團之聲樂指導、並為聲樂家協會基本會員。

近年來多次與國內各大交響樂團合作，主演或演出歌劇角色超過三十部歌劇，如：羅西尼《塞爾維亞的理髮師》，史特勞斯《蝙蝠》，威爾第《茶花女》、《弄臣》、《假面舞會》等。亦曾擔任眾多神劇、清唱劇、現代作品發表等音樂會之獨唱，如：巴赫《聖誕神劇》、《咖啡清唱劇》，貝多芬《合唱幻想曲》與《C小調彌撒》，孟德爾頌《以利亞》，布列頓《戰爭安魂曲》，佛瑞《安魂曲》等。

林中光更是國內目前極富盛名的歌劇導演，曾執導巴哈《咖啡清唱劇》；珀瑟爾歌劇《戴朵與艾涅阿斯》；莫札特歌劇《女人皆如此》精粹、《魔笛》、《後宮誘逃》、《阿波羅與亞欽圖斯》、《劇院經理》；羅西尼歌劇《塞維里亞理髮師》；威爾第歌劇《茶花女》；普契尼歌劇《蝴蝶夫人》第二幕、《波希米亞人》精粹、《強尼·史基基》；韋伯歌劇《魔彈射手》；小約翰·史特勞斯輕歌劇《蝙蝠》；雷哈爾輕歌劇《風流寡婦》選粹；奧芬巴哈《天堂與地獄》選粹；薩利文《密卡多》選粹；梅諾第歌劇《電話》與伯恩斯坦輕歌劇《西城故事》選粹等等。2017年七月創辦第一屆「青聲高唱~青少年歌劇工作坊」，執導莫札特歌劇《阿波羅與風信子》、珀瑟爾歌劇《戴朵與阿涅亞斯》；2019年首次與「我們的劇團」聯合創作並執導跨界歌劇戲劇《純愛乙女-戰國浮生蝴蝶夢》，獲得一致好評，2021年將再版演出。2019年七月舉辦第二屆「青聲高唱~青少年歌劇工作坊」，執導莫札特歌劇《劇院經理》與薩利文輕歌劇《密卡多》選粹；2020年九月於師大音樂節「強尼今夜不打電話」中，重新製作執導《電話》與《強尼·史基基》，三天演出觀眾滿場，深受各界好評。

2021年除了與恩師李秀芬教授舉辦藝術歌曲聯合音樂會外，五月更將於台中國家歌劇院中劇院，與我們的劇團共同製作大型完全跨界創作《純愛乙女 2.0~戰國雙蝶》，本製作更是「青聲高唱~青少年歌劇工作坊」首度進軍國家級場館，精彩可期。

近 10 年展演活動：

- 2019.06.15 次女高音李秀芬聲樂獨唱會 臺中國家歌劇院 中劇院
- 2018.12.07 古諾與德布西百年紀念音樂會 臺北國家演奏廳
- 2018.10.26 東海大學音樂系教師聯合音樂會 臺中國家歌劇院 中劇院
- 2018.12.13 琴聲和鳴 中原大學風雅頌藝文廳
- 2017.10.06-07 臺中教育大學製作《糖果屋》臺中中山堂
- 2016.12.25 臺中愛樂合唱團歌劇製作《女高音之死》臺中中山堂
- 2016.04.22 海峽兩岸交流活動 東海大學 & 河南師範大學交流活動音樂會
- 2015.03.15 《1874-1914 的歐亞榮景與衝突》東海大學音樂系國際藝術節暨學術研討會
《法國佛瑞藝術歌曲》音樂會 東海大學音樂系演奏廳
- 2014.10.13 《美好年代 法國之旅》臺北國家音樂廳
- 2013.12.23 《聖誕，亮起來》路思義合唱家聖誕音樂會 東海大學路思義教堂
- 2013.11.10-12 臺灣與古典音樂文化禮讚音樂會 Ruth Talor concert Hall(TX)
- 2012.06.28 上海商業銀行 領略聲音之美 音樂饗宴五十五場 臺北聲樂家協會演奏廳
- 2012.05.01 東海大學音樂系教師聯合音樂會 東海大學音樂系演奏廳
- 2012.04.01 日本姊妹校訪問聲樂交流演奏會 日本德島文理大學及日本東京音樂大學
- 2011.07.02-10 《我的美國夢》澎湖縣爭府文化局演奏廳及東吳大學松怡廳
- 2011.05.19 東海大學創系 40 週年音樂會 臺中中山堂

鋼琴 徐嘉琪

為國內少數與國際級演奏名家維持長年合作之誼的鋼琴家。從小在台灣接受完整音樂班教育，畢業於國立藝專音樂科（現國立台灣藝術大學），美國琵琶地音樂院鋼琴演奏學士與碩士。鋼琴師事 Vera Danchenko, Ellen Mack, 法文聲樂作品詮釋師從 Thomas Grubb。曾獲頒全額歌劇伴奏助教獎學金、克拉拉艾雪費爾德伴奏獎及 2001 台北德文藝術歌曲大賽專業組最佳伴奏獎。

從 2000 年至 2020 年，她已陸續與長笛名家 Peter Lukas-Graf, Trevor Wye, Robert Aitken, Shigenori Kudo, Amy Porter, Sharon Bezaly, Judith Mendenhall, Karl Kraber, Philippe Bernold, Loïc Schneider, Vincent Lukas, Sarah Louvion, Gaby Pas-Von Riet, Andrea Oliva, Paul Edmund-Davies, Michael Martin Kofler, 2007 年柴可夫斯基小提琴大賽冠軍神尾真由子、前柏林愛樂豎笛首席 Karl Leister, 吉他大師福田進一、世界知名女高音 Sumi Jo, 英國男高音 Justin Lavender, 義大利女高音 Susanna Rigacci, 日本男高音 John Ken Nuzzo 等合作演出。曾擔任 2007~2017 年國家兩廳院歌劇工作坊鋼琴排練暨鋼琴演出、2016, 2017 新加坡國際小提琴音樂節專屬鋼琴家、2017 高雄春天藝術節旗艦歌劇及創世歌劇團十年鉅獻，比才《卡門》聲樂指導，2018 高雄春天藝術節旗艦歌劇，普契尼《波希米亞人》聲樂指導。2020 年應台北敦南藝術講堂之邀，製作並講授貝多芬 250 週年專題系列講座暨課程。

現任教於國立臺灣師範大學、國立臺北教育大學及實踐大學等音樂系所，教授鋼琴、伴奏法、歌劇伴奏及總譜彈奏等演奏相關實作課程，個人布拉姆斯鋼琴作品演奏專輯由上揚唱片發行中。

大提琴 劉聖文

美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂院音樂藝術博士劉聖文，七歲由阮惠玫老師啟蒙鋼琴，先後師事周靜孜、卓甫見、阮琬璵、董學渝、陳郁秀老師；九歲開始學大提琴，師承饒大鷗及林秀三老師。畢業於福星國小、南門國中、師大附中音樂班，於鋼琴及大提琴兩項樂器上均有傑出表現曾獲台灣區音樂比賽大提琴獨奏青少年組冠軍，翌年並獲鋼琴獨奏青少年組第三名。1988 年通過教育部甄試，以第一名成績保送台灣師範大學音樂系，主修鋼琴；同年夏天赴美參加 Aspen 音樂節，師事鋼琴大師 John Perry。1989 年獲獎學金赴美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂院就讀，隨 Lillian Freundlich 及 Yoheved Kaplinsky 學習鋼琴。1991 年經著名大提琴家，1966 年柴可夫斯基大賽得主 Stephen Kates 教授力薦，開始雙主大提琴與鋼琴演奏，兩年內取得雙學士學位，並以優異成績考入該校大提琴和鋼琴碩士班就讀。1995 年順利取得大提琴演奏碩士，2000 年 5 月取得琵琶第音樂院之音樂藝術博士學位，之後移居加州舊金山灣區，任教於桑尼維爾音樂院。

和 Stephen Kates 教授學習長達十年的劉聖文，承襲了一代大師 Gregor Piatigorsky 嫡傳的獨特音樂觀，加上自身的鋼琴造詣，發展出更全面的音樂性格。旅美期間除多次舉辦個人鋼琴及大提琴獨奏會外，更參與琵琶第巴洛克樂團，跟隨 Ann Morgan 及 Webb Wiggins 學習，擔任巴洛克大提琴手，並向前茱莉亞弦樂四重奏小提琴手 Earl Carlyss 研習室內樂。旅居舊金山期間，四度受邀與舊金山市民交響樂團 (San Francisco Civic Symphony) 及指揮家 Garret Gerritsen 合作柴可夫斯基、舒曼及拉羅等多位名家譜寫之協奏曲，引起聽眾熱烈迴響；亦與眾多中西音樂家合作，於矽谷地區多次演出室內樂音樂會，備受讚譽。返台後，每年舉辦獨奏會，並曾與台灣藝術大學弦樂團，以及台灣藝術大學交響樂團演出協奏曲。

現任教於台灣藝術大學音樂系，及中正高中、新北高中、南門國中等音樂班，同時並為 Muzik 謬斯客古典樂刊主筆及音契合唱管絃樂團之大提琴首席，音樂密契人聲室內樂集 Mysterium Musicum 音樂總監，演奏錄音收錄於音契之《尋 --- 美的相遇》CD。近年更與眾多國內知名音樂家有室內樂的合作演出，與小提琴家余道明、鋼琴家丁心茹成立了「行家室內樂集」。在繁忙的演出行程之餘，亦曾擔任『社團法人台灣健康演奏技巧推廣學會』理事長，致力於推動國內健康的音樂學習環境與認知。

作曲家 DAVID HAMILTON

New Zealand composer David Hamilton (b.1955) was Head of Music at Epsom Girls Grammar School until the end of 2001 where he conducted the award-winning girls choir Opus. He was Deputy Music Director of Auckland Choral (1996-2011). He has been Composer-in-Residence with the Auckland Philharmonia Orchestra (1999), and at both Sing Aotearoa (2013) and the NZ Singing School (2015). He concentrates on composing while maintaining part-time involvement in music education as a composition tutor and choral conductor. He is

well-known as a choral conductor, adjudicator, workshop leader and clinician.

He is well-known as a choral composer and conductor, workshop leader and adjudicator. His choral music is widely performed, and is published in the UK, USA, Germany, Spain and Finland. His music has won numerous composer competitions in New Zealand, and also in Italy (2000), the USA (2005, 2006, 2008, 2016 and 2019), Israel (2007), and the UK (2008). In 2016 "American Triptych" took 1st place in a competition for the Stockton Chorale (USA). In 2017 "Are We There Yet?" for viola ensemble took 1st place in the Australia and NZ Viola Society composer's competition, and "Cling to Me" was placed third in the 4th Komos Choral Composition Competition (Bologna, Italy). In 2018 he was awarded the SOUNZ Community Commission for a new work for youth groups in Taranaki.

In 2019 "Electric" for chamber ensemble was a winner in the Atlanta Contemporary Ensemble's composer's contest. In 2020 "Night Songs III" won the Delta Omicron Composition Competition (USA), choral works took 1st, 2nd and 3rd places in the IX Amadeus International Choral Composition Competition 2020 (Spain), "Canticle 6: Fragments from Lorca" won the Philip Neill Memorial Prize in Music (NZ), and "Whirligig" won the Orpheus Music Composition Competition 2020 (Australia).

www.dbhmusic.co.nz

紐西蘭作曲家戴維·漢密爾頓 (David B. Hamilton, 1955 -) 曾經擔任艾普森女子文理學校音樂系主任，並指導 Opus 女聲合唱團獲得多項殊榮。1996-2011 年擔任奧克蘭合唱團副音樂總監。先後受邀擔任奧克蘭愛樂樂團 (1999)、紐西蘭合唱音樂節 Sing Aotearoa (2013) 和紐西蘭歌唱學校 (2015) 之駐團作曲家。除了專注於音樂創作，同時兼任作曲家、合唱指揮，同時也是音樂教育者。

目前為知名的合唱指揮、評審、工作坊負責人和培訓教師。其合唱音樂被廣泛演出，並在英國、美國、德國、西班牙和芬蘭等地出版。其作品除了在紐西蘭贏得多項獎項，更於義大利 (2000)、美國 (2005、2006、2008、2016、2019)、以色列 (2007) 和英國 (2008) 等地獲得許多殊榮。2016 年作品《美國三聯畫》(American Triptych) 在美國斯托克頓合唱比賽中獲得冠軍，2017 年中提琴合奏作品〈我們還在那裡嗎？〉(Are We There Yet?) 於紐澳地區中提琴學會作曲比賽贏得冠軍，〈向我傾訴〉(Cling to Me) 在義大利第四屆 Komos 合唱作品競賽中獲得第三名。2018 年擔任塔拉納基 SOUNZ 社群委員會賦予輔導青年團體的新工作。

2019 年室內樂作品〈電〉(Electric) 在亞特蘭大當代室內樂作曲比賽中獲獎。2020 年，《夜之歌第三冊》(Night Songs III) 贏得了美國 Delta Omicron 作曲大賽，合唱作品分別在 2020 西班牙第九屆阿瑪迪斯國際合唱作曲大賽分別獲得了前三名的殊榮；此外，《頌歌 6：洛爾卡的吉光片羽》(Canticle 6: Fragments from Lorca) 獲得了紐西蘭菲利普尼爾音樂紀念獎和〈旋轉〉(Whirligig) 於澳洲 Orpheus 音樂作曲比賽獲獎。

作曲家 李和甫

國立臺灣師範大學教授。於 2006 年榮獲新聞局舉辦第十七屆【金曲獎】-『傳統暨藝術音樂作品類 - 最佳作曲人獎』殊榮，2007 年再度以「水鬼城隍爺 - 艋舺過水霞海城隍 - 數位音樂劇場 - 五幕舞劇 (2006)」入圍第十八屆【金曲獎】-『傳統暨藝術音樂作品類 - 最佳專輯製作人獎』，2013 與財團法人中央廣播電臺合作的「幸福進行曲」拿下第 48 屆廣播金鐘獎。自幼學習鋼琴，由賴秋鏡老師啟蒙；十七歲時

由林進祐教授啟蒙理論與作曲課程。隨後進入國立臺灣師範大學音樂系，先後隨曾興魁、陳茂萱及陳樹熙教授學習。1993 年負笈美國麻州波士頓大學 (Boston University) 繼續攻讀作曲及音樂理論，隨美國即興音樂創作前鋒，佛斯 (Lukas Foss, b. 1922 — 2009)、希臘現代音樂之父，安東尼奧 (Theodore Antoniou, b. 1935 — 2019) 以及波士頓大學音樂系作曲組主任，瑪利曼 (Majorie Merryman, b. 1951 —) 等大師學習，於 1999 年 1 月取得音樂藝術博士學位 (DMA)，2013 獲選為美國波士頓大學維基百科網站 (BU WIKI) 唯一臺灣知名校友 (Notable Alumni)。現為國立臺灣師範大學音樂系終身免評鑑專任教授。兼任於國立師大附中音樂班。專長領域：作曲、數位創作藝術、電腦音樂與音樂理論，亦積極參與結合影像互動的數位跨領域藝術創作。創作涵蓋各類型古典獨唱 (奏)、室內樂、管絃樂、舞劇及音樂劇場。近年更在音樂劇、流行音樂與商業配樂有大量作品出產，成為國內跨界音樂創作的重要作曲家之一。

2004 年開始個人創作，主要以「臺灣系列」為主題創作，重要代表管絃樂作品有：

「Thanksgiving- 為人聲與管絃樂」(2020)【青海無上師 委託創作】

「許石 - 台灣鄉土交響曲 (創作編曲)」【國立臺灣師範大學 委託創作】

「國立臺灣師範大學 97 周年慶 專題創作展 大學慶典序曲 師大大師 交響綺想

女高音 次女高音 男高音 男中音 混聲合唱團 / 交響樂團 (2019)」【國立臺灣師範大學 委託創作】

「南瀛傳說 安平南都 (2019)」【臺北市立國樂團 委託創作】

「除了我，就是這個世界 - 中提琴協奏曲 (2017)」【陽光台北交響樂團 委託創作】

曲解

錢勒 (Theodore Chanler, 1902-1961)

出生於羅德島，曾在紐約、克理夫蘭與牛津大學攻讀音樂，亦曾在巴黎追隨娜迪亞·布朗惹 (Nadia Boulanger, 1887-1979) 學習作曲，達三年之久；之後，在琵琶地音樂院任教。錢勒擅長寫小品式的藝術歌曲，風格饒富趣味，既幽默又詼諧，是音樂會中相當受到歡迎的曲目。《八首墓誌銘》(Eight Epitaphs) 與《孩子們》(The Children) 是他作品中最受歡迎的小品式藝術歌曲。

梅爾 (Walter de la Mare, 1873-1956)

英國詩人，擅寫短篇故事與小說，以為兒童所創作的詩《傾聽者》(The Listeners) 聞名。此外，他也擅長寫作關於心理的恐怖小說，1947 年的作品《給孩子的故事選》(Collected Stories for Children) 曾獲卡內基獎章。錢勒選了八首梅爾創作關於墓誌銘的短詩，譜寫了《八首墓誌銘》，本次演出將演唱其中四首。

芬內 (Leonard Feeney, 1897 - 1978)

美國耶穌會的神職人員、詩人、歌詞創作者與散文作家。宗教上嚴厲保守的立場與對政治的批判，使他成為特色鮮明的僧侶。錢勒選了芬內六首充滿比喻與想像的詩作，譜寫了組曲《孩子們》

4 songs from *Eight Epitaphs*

1. Alice Rodd

Here lyeth our infant, Alice Rodd;
She was so small
Scarce aught at all,
But a mere breath of Sweetness sent from God.

3. Three Sisters

Three sisters rest beneath
This cypress shade,
Sprightly Rebecca, Anne,
And Adelaide.

Gentle their hearts to all
On earth, save Man;
In Him, they said, all Grief,
All Woe began.

Spinsters they lived, and spinsters
Here are laid;
Sprightly Rebecca, Anne,
And Adelaide.

5. A Midget

Just a span and half a span
From head to heel was this little man.
Scarcely a capful of small bones
Raised up erect this Midget once.
Yet not a knuckle was askew;
Inches for feet God made him true;
And something handsome put between
His coal-black hair and beardless chin.
But now, forsooth, with mole and mouse,
He keeps his own small darkened house.

8. Be Very Quiet Now

Be very quiet now:
A child's asleep
In this small cradle,
In this shadow deep!

四首選自《八首墓誌銘》的歌曲

1. 〈愛麗絲·洛德〉

我們的寶貝愛麗絲·洛德在此長眠；
她是如此的嬌小
稀少且珍貴，
但上帝卻僅僅給她一次甜蜜的呼吸。

3. 〈三姐妹〉

三姐妹長眠於
柏樹蔭下，
活潑的瑞貝卡、安，
與阿德蕾。

她們以溫柔的心對待世界
拯救了一人；
他們卻說，所有的悲傷
禍患都將由他而起。

她們倏地活著
倏地長眠：
活潑的瑞貝卡、安，
與阿德蕾。

5. 〈侏儒〉

僅是跨一步或半步
就是這小人兒從頭到腳的身高。
小小的骨架沒有多大的力氣
但這侏儒卻是頂天立地。
連指節也不彎曲；
上帝造的雙腳只有幾吋長；
在他炭黑的頭髮與無鬚的下巴間
看得出帥氣的樣子。
而今，他堅決的，與痣及老鼠，
守著他陰暗的小房屋。

8. 〈請保持非常非常安靜〉

請保持非常非常安靜：
孩子睡了
睡在小小搖籃，
與陰影深處！

The Children

1. The Children

We are the children who play in the park
All the day long from the dawn till the dark;
We are the children.
We will grow older, as everyone knows,
And when we grow older,
What do you suppose
Will become of the children?
Will there be children again,
When we who are children are women and men?
Yes!
Surely the world will love children no less.
Children will come when we children are gone,
Out of the darkness and into the dawn,
Taking our places,
Bearing our brightness and lightness of limbs,
And our laughter and love in their faces.

2. Once upon a time

Once upon a time,
Mary went to call the cattle home;
Once upon a time,
Nero played a fiddle
while they burned down Rome;
Once upon a time,
Noah built the ark when it started to rain,
Launcelot loved Elaine,
Christopher Columbus grew tired of Spain,
Once upon a time.

Once upon a time,
The dish ran away with the spoon;
Once upon a time,
The butterfly came from the cocoon,
Once upon a time.
There wasn't any you and there wasn't any I,
But Washington never told a lie,
And four and twenty blackbirds were baked in a pie,
Once upon a time.

Once upon a time,
A turtle beat a rabbit in a race,
Once upon a time;
Everything remarkable always took place
Once upon a time;
Someone wrote a song about an old gray mare,
Simple Simon met a pie man going to a Fair;
Isn't it unfortunate
we couldn't have been there?
Once upon a time.

《孩子們》

1. 〈孩子們〉

我們是在公園裡玩耍的孩子們
終日從早玩到晚；
我們是孩子。
我們會長大，大家都知道，
當我們漸漸長大，
你認為呢？
孩子們會怎樣？
還會有孩子嗎，
當我們誰是孩子是女人還是男人？
是的！
世界對孩子的愛肯定不會減少。
當我們這些孩子走了，孩子們還會來，
走出黑暗，走向黎明，
代替我們，
承載著我們四肢的光輝和輕盈，
我們的歡笑和愛在他們的臉上。

2. 〈很久以前〉

很久以前，
瑪麗去喊牛回家；
很久以前，
當他們燒毀羅馬時，
尼祿在拉小提琴；
很久以前，
諾亞在開始下雨的時候建造了方舟，
藍西愛著艾琳，
克里斯托弗·哥倫布厭倦了西班牙
很久以前。

很久以前，
盤子帶著勺子跑了；
很久以前，
蝴蝶從繭裡出來，
很久以前。
沒有所謂的你和我，
但華盛頓從未說謊，
二十四隻黑鳥被放在餡餅裡烤，
很久以前。

很久以前，
烏龜在賽跑中打敗了兔子，
從前；
每一件非凡的事情總是發生
從前；
有人寫了一首關於一匹灰色老母馬的歌，
單純的西蒙在集市上遇到了一個賣餡餅的人；
我們沒能去那裡
是不是很不幸？
很久以前。

3. Wind

Wind is to snow How a thing can blow,
And especially through trees;
When it is fast It is called a blast,
And it's otherwise known as a breeze.

It begins somewhere in the sky,
Like a sigh,
Then it turns to a roar.
And returns to a sigh once more,
Wind is the air In your hair,
When you stand on the sand by the shore.

Wind will shake the lattices late at night,
It will make the clouds go by;
Anything easy that's hard to do,
It is pretty sure to try:
Blow down a pine,
Clothes from a line,
Tumble a chimney top.
Wind is the general sound,
You hear around,
That suddenly likes to stop.

4. Sleep

Sleep is not something you worry about;
Sleep is just something you do.
Don't make resolutions to figure it out,
But love it like children
and sleep will come true.

We never go to sleep to dream;
We go to sleep to go to sleep.
Unusual as it may seem,
We never spend our time counting sheep.

A little confidence does the trick
When we climb into our beds,
Instead of filling our heads
With a lot of animals and arithmetic.

We love the way we love to go to sleep;
To sink into a slumber
that is always pretty deep,
To go sailing off to a star,
To be buried in a field of hay,
To stop remembering who we are

When we're finished
with our prayers and our play,
After we have given you a goodnight kiss
And closed our eyes like this:
It's an awful lot of fun,
And it's restful too;
Do you see how it's done?
Do you?

3. 〈風〉

風就像雪一樣會舞動，
尤其是穿過樹林；
當它速度很快時，就被稱為疾風，
它也被稱為微風。

它始於天空中的某個地方，
像一聲嘆息，
然後它變成了一聲吼叫。
又一次化為嘆息，
風是你髮間的空氣，
當你站在沙灘上的時候。

風會在深夜吹動這些格子，
它會讓雲彩飄過；
任何容易卻難做的事，
它肯定去嘗試：
吹倒一棵松樹，
到晾衣繩上的衣服，
在煙囪頂翻滾。
風是最平常的聲音，
在哪都聽得到，
卻突然會停止。

4. 〈睡眠〉

睡眠不是你需要擔心的事情；
睡眠就是你要做的事。
不要下定決心去解決它，
但像愛孩子一樣愛它，
睡眠就會變成現實。

我們入睡不是為了做夢；
我們去睡覺，是為了去睡覺。
雖然看起來很不尋常，
我們從不把時間花在數羊上。

一點自信就是秘訣
當我們爬上床時，
而不是讓我們的腦袋
裝滿動物和算術。

我們都有自己喜愛的睡覺方式；
陷入一種總是
很深的睡眠，
駛向一顆星星，
被埋葬在一片乾草地裡，
不再記得我們是誰

當我們做完
禱告和遊戲，
在我們給你一個晚安之吻後
然後像這樣閉上眼睛
這是非常有趣的，
它也很安靜；
你明白是怎麼做到的嗎？
你呢？

5. Grandma

Grandma is old
And she does not like the cold;
She prefers the spring and summer to the fall;
And the winter she prefers the least of all.
Grandma's hair is white,
And she loves to sit
In her rocking chair,
And knit
And talk
And almost rock,
And see you dimly with her poor eyesight.

Grandma says
That God is good,
But that
His ways
Are old
And cannot be always understood.
But after she has taken a cookie from the shelf,
And given it to you
And smiled,
You know that she herself
Was once a little child,
And had a grandma too.

6. Moo is a cow

Moo is a cow
When she makes a bow
To a meadow-full of hay;
Shoo is a hen
When she's back again
And you want her to go away;

Peek-a-boo
Is maybe I don't see you
But I'm sure you can't see me;
Splash is a stone
When a big one's thrown
In a river or lake or sea.

Snap is a twig;
Grunt is a pig,
Baa is the tune of a sheep:
There's a melody hid
In the katy-did,
And the cricket that likes to peep.

5. 〈奶奶老了〉

奶奶老了
她不喜歡寒冷；
比起秋天她更喜歡春天和夏天；
而她最不喜歡冬天。
奶奶的頭髮是白色的，
她喜歡坐著
坐在她的搖椅上，
針織，
說話，
幾乎一成不變，
她視力不好，看你看得很模糊。

奶奶說
上帝是善良的，
但是，
他的方法
都是讓人變老
而且不可能總是被理解。
但當她從架子上拿起餅乾後，
把它給了你
笑了笑，
你知道她自己
也曾經是個孩子，
也曾有個奶奶。

6. 〈哞是一頭牛〉

哞是一頭牛
當她低頭
對著滿是乾草的草地吃草；
咩是一隻母雞
等她再回來的時候
你卻想讓她離開；

躲貓貓
也許我看不到你
但我肯定你絕對看不見我；
水花是石頭
當扔出一個大的
在河流，湖泊或大海裡。

折斷聲是樹枝；
汞汞叫的是豬，
咩咩是羊的叫聲；
裡面藏著一段
紡織娘的旋律
還有喜歡唧唧喳喳的蟋蟀。

Hush is your lip
When your finger-tip
Says you shouldn't make a sound;
Hop is a toad
Right across the road,
Without stopping to look around;

Pit-a-pat is rain
On the window-pane;
Buzz-a-buzz a busy bee;
Creak is a stair,
When you ask "Who's there?"
And there's no one to say "It's me" .

Tick is a clock,
Click is a lock
After you've closed the door;
And a soft tiptoe
Is to let you know
You have fallen asleep once more.

Bounce is a ball
Up against a wall,
When you've given it a throw.
Rip is a tear
In a thing you wear,
That your mother will want to sew;

Rub-a-dub-dub-dubls a drummer-boy,
When a band goes marching by;
Twinkle's a bright
Little star at night,
Or a funny look in your eye.

Ouch is a pain,
Toot is a train,
Sneeze is perhaps a cold;
And a My, oh my
Is: I wonder why
You will never do what you're told.

沉默是你的嘴唇
當你的指尖
說你不應該發出聲音；
跳來跳去是蟾蜍
就在馬路對面，
沒有停下來環顧四周；

唏哩嘩啦的是雨
在窗櫺上；
嗡嗡是蜜蜂；
嘎吱嘎吱響的是樓梯，
當你問「誰在那裡？」
沒人會說「是我」。

滴答是一個時鐘，
啣嗒是鎖住
在你關上門之後；
還有柔軟的腳尖
是讓你知道嗎
你又睡着了。

彈彈跳跳是一個球
當你對著牆，
把它扔出去。
撕裂就是撕裂了
你穿著你媽媽，
會想要縫的衣服；

敲敲打打是鼓手，
當樂隊遊行時；
閃爍的明亮的
晚上的小星星，
或者你的眼中有趣的神采。

哎喲是一種疼痛，
嘟嘟是一列火車，
打噴嚏也許是感冒；
我的天啊
我想知道為什麼
你永遠不會按我說的去。

DAVID HAMILTON : CHILDHOOD (2020)

關於童年的詩作不知凡幾，有的甜美動人、多愁善感，有的平淡無奇、樸實無華。聯篇歌曲《童年》(Childhood)由男中音林中光邀請我為他的恩師與他創作一組關於兒時的聯篇歌曲，將帶領聽眾從初生的喜悅一路唱到老，相信重溫童年也絕非是件壞事！

第一首〈歡迎歌〉採用紐西蘭詩人兼作家瑪格麗特·瑪希 (Margaret Mahy, 1936 – 2012) 所創作的詩來譜曲。儘管嬰兒的名字是個秘密，仍愉悅的歡迎新的生命進入這個家庭與世界。

第二首〈嬰兒的快樂〉取材自威廉·布雷克 (William Blake, 1757 – 1827) 的詩作，出自於《純真之歌》(Songs of Innocence)，以母親和新生兒對話的情境充分表現對於初生的喜悅與期待。

第三首〈沿著狂野的山谷鋪設管道〉亦取材自威廉·布雷克的詩作，以第一人稱方式，描述吹笛者在穿過森林進入山谷時演奏排簫，遇見一位天使般的孩子站在雲上歡笑，請他演奏一曲象徵著青春和溫柔的小羊曲調，並將它們寫成一本書，即為《純真之歌》。

第四首〈挪威的搖籃曲〉取材自美國詩人尤金·菲爾德 (Eugene Field, 1850 – 1895) 的詩詞，想像以“暴風王”代表狂風暴雨的夜晚，以柔和的懇求使孩子入睡。

第五首〈我心愛的孩子〉取材自美國詩人埃德溫·馬克漢姆 (Edwin Markham, 1852 – 1940) 的詩作。直接詢問新生嬰兒的來歷，並對於生命何去何從有所疑問。

第六首〈樹葉織成的掛毯〉選自當代美國詩人邁克爾·伯奇 (Michael Burch, 1958-) 為其兒子撰寫的書《樹葉的掛毯》，以樹葉的生長與凋落談到生與死的循環。

第七首〈骯髒的吉姆〉是 19 世紀初期典型幽默的道德詩。壞男孩是骯髒的，儘管有朋友的幫助，還是保持骯髒，而好男孩卻總是保持自己的清潔！

第八首〈孩子，孩子〉選自 20 世紀詩人約翰·韋恩 (John Wain, 1925 – 1994) 的詩作。描述了兒童的各種外表、行為和遊戲方式。他還觀察到，儘管所有人都由愛而生，仍可能接受到燃燒或被遺忘的愛。

第九首〈第二個童年〉採用 20 世紀初詩人羅伯特·瑟維斯 (Robert Service, 1947 -) 的詩作。本作品中充分表達了詩人自己的聲音，視人生觀就如孩子一般，更期待體驗“第二個童年”。

聯篇歌曲《童年》獻給男中音林中光與其恩師李秀芬教授。

The Childhood

1. Welcoming Song

Dance upon silver, Dance upon gold,
We have a baby, one day old.

Dance on a peacock, dance on a pearl,
The baby's a sister, because it's a girl.

Dance upon velvet, dance upon silk,
It sleeps in its cradle and dreams about milk.

Dance upon butterflies, dance upon bells,
Its little curled hands are like little pink shells.

"Its name?"
the wind asks in a whispery tongue.
But its name is a secret too dear to be sung.

2. Infant Joy

I have no name
I am but two days old.
What shall I call thee?
I happy am
Joy is my name,
Sweet joy be fall thee!

Pretty joy!
Sweet joy but two days old,
Sweet joy I call thee;
Thou dost smile.
I sing the while
Sweet joy be fall thee.

3. Piping Down the Valleys Wild

Piping down the valleys wild,
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me:
"Pipe a song about a lamb:"
So I piped with merry cheer.

"Piper, pipe that song again:"
So I piped: he wept to hear.
"Drop thy pipe, thy happy pipe,
Sing thy songs of happy cheer!"
So I sang the same again,
While he wept with joy to hear.

"Piper, sit thee down and write
In a book, that all may read"
So he vanished from my sight;
And I plucked a hollow reed,
And I made a rural pen,
And I stained the water clear,
And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear.

《童貞》

1. 〈歡迎歌〉

在銀上跳舞，在金上跳舞，
我們有個嬰兒，才出生一天。

在孔雀上跳舞，在珍珠上跳舞，
這寶貝是妹妹，因為是個女孩。

在天鵝絨上跳舞，在絲綢上跳舞，
它睡在搖籃裡，夢見牛奶。

在蝴蝶上跳舞，在鐘聲上跳舞，
它捲曲的小手像粉紅色的小貝殼。

「它的名字是？」
風用低語的舌頭問道。
但它的名字是個甜美到無法唱出的秘密。

2. 〈嬰兒的快樂〉

我沒有名字
我才出生兩天，
我該怎麼稱呼你呢？
我快樂
快樂是我的名字，
甜蜜的歡樂降臨在你身上！

非常快樂！
只有兩天的甜蜜快樂，
我稱你為甜美的快樂；
你的微笑。
讓我唱著歌
就讓甜蜜的歡樂降臨在你身上。

3. 〈沿著荒野的山谷吹著排笛〉

沿著荒野的山谷吹著排笛，
吹著歡快的歌曲，
我在雲端看到一個孩子，
他笑著對我說：
「吹奏一首關於小羊的歌；」
所以我興高采烈地吹著排笛。

「風笛手，再吹一遍那首歌；」
於是我吹了排笛，他聽了哭了。
「放下你的排笛，你快樂的排笛，
唱你的歡樂的歌吧！」
所以我又唱了一遍，
他淚中帶笑的聆聽。

「風笛手，你坐下來寫吧
寫在一本書裡，所有人都可以讀到」
就這樣，他從我的視線中消失了；
我摘下一根空心的蘆葦，
我做了一支鄉村風的筆，
我把水弄乾淨了，
我寫了快樂的歌
每個孩子聽了都會高興。

4. Norse Lullaby

The sky is dark and the hills are white
As the storm-king speeds from the north to-night,
And this is the song the storm-king sings,
As over the world his cloak he flings:
"Sleep, sleep, little one, sleep;"
He rustles his wings and gruffly sings:
"Sleep, little one, sleep."

On yonder mountain-side a vine
Clings at the foot of a mother pine;
The tree bends over the trembling thing,
And only the vine can hear her sing:
"Sleep, sleep, little one, sleep;
What shall you fear when I am here?
Sleep, little one, sleep."

The king may sing in his bitter flight,
The tree may croon to the vine to-night,
But the little snowflake at my breast
Liketh the song I sing the best,
Sleep, sleep, little one, sleep;
Weary thou art, a next my heart
Sleep, little one, sleep.

5. Child of My Heart

Child-heart!
Child-heart!
What can I bring you.
What can I sing you,
You who have come from a glory afar,
Called into Time from a secret star?

Fleet one!
Sweet one!
Whose was the wild hand
Shaped you in child-land,
Framing the flesh with a flash of desire,
Pouring the soul as a fearful fire?

Strong child!
Song child!
Who can unravel
All your long travel
Out of the Mystery, birth after birth-
Out of the dim words deeper than Earth?

Mad thing!
Glad thing!
How will Life tame you?
How will God name you?
All that I know is that you are to me
Wind over water, star on the sea.

4. 〈挪威的搖籃曲〉

天空是黑暗的，山丘是白色的
今晚風暴王從北方疾馳而來，
這是風暴之王唱的歌，
他把披風拋向世界：
「睡吧，睡吧，小寶貝，睡吧；」
他揮舞翅膀，粗聲粗氣地唱著：
「睡吧，小寶貝，睡吧。」

山坡上有一棵藤蔓
依附在一棵松樹的腳下；
樹俯伏在顫抖的東西上，
只有藤蔓能聽到她的歌聲：
「睡吧，睡吧，小寶貝，睡吧；」
我在這裡，你怕什麼？
睡吧，小寶貝，睡吧。」

國王也許會在痛苦的飛翔中歌唱，
今夜，大樹可能對藤蔓低吟，
但我胸前的小雪花
最喜歡我唱的歌，-
睡吧，睡吧，小寶貝，睡吧；
疲倦的你，在我的心旁邊
睡吧，小寶貝，睡吧。

5. 〈我心愛的孩子〉

孩子的心！
孩子的心！
我能為您帶些什麼？
我能為你唱什麼，
你們從遠方榮耀而來，
從一個秘密星球召喚來的時間？

如此敏捷！
如此甜蜜！
是誰的狂野之手
在孩子的天堂塑造了你，
用一閃而過的想望構築肉體，
把靈魂澆鑄成可怕的火焰？

堅強的孩子！
歌的孩子！
誰能解開
你所有的長途旅行
揭開神秘的面紗，生生不息
從比地球更深的模糊話語中？

瘋狂的事！
高興的事！
生命將如何馴服你？
上帝將如何稱呼你？
我只知道你是我的一切
風在水上，星在海上。

6. The Tapestry of Leaves

Leaves unfold
As life is sold,
Or bartered, for a moment in the sun.

The interchange
Of lives is strange:
What reason - life - when death leaves all undone?

O, earthly son,
When rest is won
And wrested from this ground,
then through my clay's

Soft mortal soot
Thrust forth your root
Until your leaves embrace the sun's bright rays.

7. Dirty Jim

There was one little Jim,
'Tis reported of him,
And must be to his lasting disgrace,
That he never was seen
With hands at all clean,
Nor yet ever clean was his face……

His friends were much hurt
To see so much dirt,
And often they made him quite clean;
But all was in vain,
He got dirty again,
And not at all fit to be seen.

It gave him no pain
To hear them complain,
Nor his own dirty clothes to survey:
His indolent mind
No pleasure could find
In tidy and whole some array.

The idle and bad,
Like this little lad,
May love dirty ways, to be sure;
But good boys are seen
To be decent and clean,
Although they are ever so poor.

6. 〈樹葉織成的掛毯〉

葉子展開
如同生命被出賣，
或者是在陽光下的片刻交換。

彼此交換生活
是奇怪的：
生 - 是什麼理由 - 當死亡把一切都拋諸腦後？

啊，塵世之子，
當你贏得了休息
在這片土地上搏鬥，
再從我造你的泥土中離去

飄忽凡俗的煙塵
拔出你的根吧
直到你的葉子沐浴在陽光下。

7. 〈骯髒的吉姆〉

有一個小吉姆，
關於他的總結是，
他就是讓人不滿，
沒人見過他
雙手乾淨，
他的臉也從來不乾淨

看到他身上這麼多泥土
令他的朋友很受傷，
他們常常把他洗得乾乾淨淨。
但這一切都是徒勞的，
他又弄髒了，
一點也不適合讓人看見。

聽他們抱怨
並沒有使他感到痛苦，
也不會去檢視自己的髒衣服：
他懶惰的思想
令整齊衛生這件事
無法找到快樂。

懶惰和壞的，
就像這個小傢伙，
當然，他就是愛骯髒；
但是從好孩子身上可以看到
雖然他們很窮，
卻體面且乾淨。

創作是延續一個國家民族文化的重要歷程，但是創作也是一種苦悶的象徵。一位對於自我文化無法感動的人，是不會將這種苦悶透過創作形式傳達出來。因此，詩人創作文字，作曲家創作音符。

《給忘記寫詩的你》，是作曲家第一次嘗試創作寫詩以及譜曲。

You Who Forgets How to Write Poems

Afraid to lose you again
Thus, writing a poem for you
Hoping to see you again
Thus, writing a poem for you
After all, this is love!
But, I could only stand at the intersection alone
Waiting for you
The one who left me...
Suddenly came to mind
The one who turned away from me...
Still resided in my heart
Walking past the alley
Still feel you were there
Waiting for me

《給忘記寫詩的你》

害怕再錯過你
所以寫詩送你
希望能遇到你
所以寫詩給你
原來這就是愛
但是只能孤獨 站在街口
等你
離開我的那個人啊
突然湧上心頭
轉身離我遠去的人啊
依然浮上心頭
走過當初的巷口
感覺你還在那邊
等我

8. Children, Children

Children, children
The dull and the clever
Like a tide coming in
For ever and ever.

Children, children
Ugly ones and pretty ones
Children, children
Country ones and city ones.

Each of them someone's son or daughter
Leaping and shining like restless water
Mouths and noses, eyes and ears
Ready for laughter, ready for tears:

Minds and bodies always moving:
Where do they come from?
They come from loving.

All those heads
And all those faces
They come from loving
In secret places:

From heat of love
All were begotten:
From love still burning
Or love forgotten.

9. Second Childhood

Some deem I'm gentle, some I'm kind:
It may be so,--I cannot say.
I know I have a simple mind
And see things in a simple way;
And like a child I love to play.

I love to toy with pretty words
And syllable them into rhyme;
To make them sing like sunny birds
In happy droves with silver chime,
In dulcet groves in summer time.

I pray, with hair more white than grey,
And second childhood coming on,
That yet with wonderment I may
See life as in its lucent dawn,
And be by beauty so beguiled
I'll sing as sings a child.

8. 〈孩子，孩子〉

孩子，孩子
愚笨的和聰明的
就像潮水湧來
直到永遠。

孩子，孩子
醜陋的和漂亮的
孩子，孩子
鄉村的和城市的。

每個人都是某人的兒子或女兒
跳躍著，像不止息的水一樣閃耀著
嘴和鼻子，眼睛和耳朵
準備好歡笑，準備好流淚：

思想和身體總是在移動：
他們來自哪裡？
它們來自愛。

所有這些頭
所有這些臉
它們來自愛
在隱密處：

自愛而起的炙熱
皆已誕生：
然而愛還在燃燒
或著，愛已被遺忘。

9. 〈第二個童年〉

有人認為我溫柔，有人認為我善良：
也許會這樣，不過我不能說。
我知道我思慮單純
用簡單的方式看待事物；
像個孩子一樣，我喜歡玩。

我喜歡展現美麗詞藻
把它們念成韻；
讓他們像陽光明媚的鳥兒一樣歌唱
快活成群，發出銀鈴聲韻，
在夏日的樹林裡。

我祈求，白髮多於白髮，
第二個童年將臨，
我可以帶著驚奇
把生命看作它那燦爛的黎明，
而被美所迷惑
我要像孩子一樣唱歌。

里奧拿得·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918 - 1990)

生於麻省，卒於紐約市。將流行音樂、爵士樂、藍調及猶太、拉丁、非洲等民謠融入藝術音樂的創作中，開拓了美國劇院音樂的新風格。本作品原本是為了慶祝美國二百週年紀念日（1976）而創作的，但未能及時完成。伯恩斯坦透過詩人的話來表達，主要述說藝術家的經歷、婚姻家庭與少數族裔問題，如：黑人、婦女，同性戀者等。

第二首〈在埃爾那頭的一便士糖果舖〉(The Pennycandystore Beyond The El) 取材自美國詩人勞倫斯·弗林蓋蒂 (Lawrence Ferlinghetti, 1919 - 2021) 之作品，以成人的觀點憶起孩提時期沮喪的性遭遇，作品採用嚴格的 12 音列技法創作安靜且具爵士風格的詼諧曲。

第四首〈致你所曾說的〉／(To What You Said) 取材自華特·惠特曼 (Walt Whitman, 1819 - 1892) 的詩作，此詩作近期被發現卻從未出版，隱藏著詩人同性戀的秘密。作曲家以連續的中央 C 作為頑固低音循環呈現簡單的歌曲。

第五首〈我，也，為美國歌唱 / 好的，黑鬼們〉(I, too, sing America/ Okay Negroes) (此曲為二詩合併為一曲) 取材自朗斯頓·休斯 (Langston Hughes, 1902-1967) 與瓊·喬丹 (June Jordan, 1936 - 2002) 的詩作。作曲家以朗斯頓的詩搭配惠特曼〈高歌唱美國〉(singing America) 中的終身主題，表現黑人藝術家尋求一個論壇來美化他的身份；而喬丹的詩作則以新“黑人”的對比諷刺過時的“黑奴或黑鬼” (Negro) 說法。此種創作手法近似歌劇宣敘調式結合爵士樂中模擬器樂的擬聲歌曲。

第九首〈我曾與你同聽的音樂〉(Music I Heard With You) 取材自康拉德·艾肯 (Conrad Aiken, 1889 - 1973) 的詩作，回憶逝去親人的愛。本曲緊緊遵循了藝術歌曲的傳統，以全音階和 12 音列技法緊扣共存。

第十一首〈我雙唇吻過的唇是什麼〉(What Lips My Lips Have Kissed) 取材自埃德娜·聖文森特·米萊 (Edna St. Vincent Millay, 1892-1950) 的詩作，深受被遺忘的戀人所困擾，本詩作感人卻又心碎。樂曲以平靜的上行旋律進行，主要架構為 A、A1、A2、B、A3 的改編曲式。

曲目解說翻譯來源：Leonard Bernstein Office (LBO)
<https://leonardbernstein.com/works/view/61/songfest>

5 songs from Songfest

2 The Pennycandystore Beyond the El

The pennycandystore beyond the El
Is where I first
Fell in love
With unreality
Jellybeans glowed in the semi-gloom
Of that september afternoon
A cat upon the counter moved among
The licorice sticks
And tootsie rolls
And Oh Boy Gum

Outside the leaves were falling as they died
A wind had blown away the sun
A girl ran in
Her hair was rainy
Her breasts were breathless in the little room
Outside the leaves were falling
And they cried
Too soon! too soon!

4 To What You Said

To what you said, passionately clasping my hand,
this is my answer:
Though you have strayed hither, for my sake, you
can never belong to me
Nor I to you
Behold the customary loves and friendships the
cold guards
I am that rough and simple person
I am he who kisses his comrade lightly on the lips
at parting
And I am one who is kissed in return
I introduce that new American salute
Behold love choked, correct, polite, always
suspicious
Behold the received models of the parlors -- What
are they to me?
What to these young men that travel with me?

五首選自《歌曲慶典》的歌曲

2. 〈在埃爾那頭的一便士糖果舖〉

在埃爾那頭的一便士糖果舖
可是我第一次
不切實際的
墜入愛河之處
雷根糖在微微昏暗中閃著光
在那九月午後
貓兒在櫃檯穿梭來回
甘草糖棍
和嘟嘟牌乳脂糖
和男孩牌口香糖

外頭的樹葉像死亡般正在落下
一陣風將太陽吹跑
女孩跑進
她的頭髮滴著雨水
在這小房間裡，她的胸膛像是無法呼吸般起伏
外頭的樹葉正在落下
而他們呼號著
太快！太快了！

4. 〈致你所曾說的〉

致你所曾說的，
我熱情的拍著我的手，
這就是我的答案：
雖然你已迷失路途，因著我的緣故，
你永遠無法屬於我
我也無法屬於你
看！那冷酷守衛們
所慣常的愛與友誼
我則是那個草莽簡單的人
我是那在離開時
輕吻同袍雙唇之人
且我也是那，被回以親吻之人
這是我引入的新式美國禮儀
看！愛情因噎無語、所謂的正確、禮節，
永遠啟人疑竇
看！在廳堂內收到的制式問候—
對我來說，它們算是什麼？
對與我遠行的年輕男子們，他們又算是什麼？

5 I, Too, Sing America / Okay Negroes

[BARITONE] I, too, sing America
I am the darker brother

[MEZZO] Okay, okay, okay Negroes
American Negroes
American Negroes

[BARITONE] They send me to eat in the kitchen

[MEZZO] Looking for milk

[BARITONE] When company comes

[MEZZO] Crying out loud

[BARITONE] But I laugh And eat well

[MEZZO] In the nursery of Freedomland

[BARITONE] And grow strong

[MEZZO] The rides are rough

[BARITONE] Tomorrow
I'll sit at the table
When company comes
Nobody'll dare
Say to me "Eat in the kitchen,"
Then

[MEZZO] Tell me where you got that image
Of a male white mammy
God is vague and he don't take no sides

[BARITONE] Besides
They'll see how beautiful I am
And be ashamed —

[MEZZO] You think clean fingernails crossed legs
a smile
Shined shoes
A crucifix around your neck
Good manners
No more noise
You think who's gonna give you something?
You think who's gonna give you something?

5. 〈我，也，為美國歌唱 / 好的，黑鬼們〉
(此曲為二詩合併為一曲)

男中音：我，也，為美國歌唱
我是膚色較深的兄弟

次女高音：OK，OK，OK 黑鬼們
美國的黑鬼們
美國的黑鬼們

男中音：他們將我送去廚房裡吃飯

次女高音：到處尋找牛奶

男中音：當他們的親友同伴來時

次女高音：大聲的哭喊

男中音：但我開懷笑著，吃得痛快

次女高音：在自由之地的餵養之下

男中音：日益成長壯大

次女高音：這路何等荒蕪顛簸

男中音：明天
我將在桌邊坐著
當親友同伴來時
沒有人敢
對我說「去廚房吃」，
然後

次女高音：告訴我，你在哪兒可以看到這種
白種男人保姆的畫面
神是模糊的，卻也不偏袒任何一邊

男中音：除此之外
他們將看到我多麼美
並覺得羞恥—

次女高音：你認為指甲乾淨，然後環抱在腿上，給
個笑容
把鞋子擦得發亮
頸子上掛著十字架
有著良好禮貌
身旁再沒有雜音
你認為有誰可以給你些許？
你認為有誰可以給你些許？

9 Music I Heard With You

Music I heard with you was more than music
And bread I broke with you was more than bread;
Now that I am without you, all is desolate;
All that was once so beautiful is dead

Your hands once touched this table and this silver
And I have seen your fingers hold this glass
These things do not remember you, beloved
And yet your touch upon them will not pass

For it was in my heart that you moved among them
And blessed them with your hands and with your eyes;
And in my heart they will remember always, -
They knew you once, O beautiful and wise

11 What Lips My Lips Have Kissed

What lips my lips have kissed, and where, and why
I have forgotten, and what arms have lain
Under my head till morning; but the rain
Is full of ghosts tonight, that tap and sigh
Upon the glass and listen for reply
And in my heart there stirs a quiet pain
For unremembered lads that not again
Will turn to me at midnight with a cry

Thus in the winter stands the lonely tree
Nor knows what birds have vanished one by one
Yet knows its boughs more silent than before:
I cannot say what loves have come and gone
I only know that summer sang in me
A little while, that in me sings no more

9. 〈我曾與你同聽的音樂〉

我曾與你同聽的音樂，不單單是音樂
而我與你共享的麵包，不單單是麵包；
現在我失去了你，一切盡皆荒涼；
一切曾經的美麗也都死去

你的手曾碰觸這桌，和這銀器
我也曾見你的手指握著這玻璃杯
但這些東西不會記得你，我親愛的
然而你在它們身上的碰觸的痕跡，將不會消逝

因為在我心裡，你曾經在它們之間穿梭
且用你雙手為它們祝福，也用雙眼；

在我心裡，它們將永永遠遠記得，—
它們曾一度認識你，噢！美麗並且智慧。

11. 〈我雙唇吻過的唇是什麼〉

我雙唇吻過的唇是什麼？在哪裡？為什麼？
我已遺忘，我曾枕臥怎樣的臂彎
枕在我頭下直至天明；但那雨水
徹夜充滿魂靈，那輕敲與嘆息
在玻璃上，等待回覆而聆聽著
並在我心中攪擾起沈靜的痛
已無法憶起的小夥子們將不再
帶著哭號在午夜時分回頭找我

於是，冬日裡矗立著那孤獨的樹
無人知曉為何鳥兒逐隻消失
只知它的枝桠較之前更為寂靜；
為何愛情它來了卻又走了，我說不出
我只知夏日曾在我心中唱了
一會兒，現在卻已不再歌唱

班·摩爾 (Ben Moore, 1960 -)

出生於紐約錫拉丘茲 (Syracuse)，自漢密爾頓學院 (Hamilton College) 獲得學士學位，並於帕森斯設計學院取得視覺藝術學碩士 (MFA)，兼具作曲家與畫家的身分。其創作作品涉及廣泛包含藝術歌曲、音樂劇、室內樂、合唱和歌劇等。雜誌《古典歌手》曾寫道：「這位作曲家不畏過去，擁抱著最美的藝術傳承，將作品賦予個人的音色與色彩……他的音樂令人嘆為觀止。」

這是一首詼諧幽默，帶有音樂劇色彩的作品。摩爾寫作本曲是回應那些批評天生有著漂亮高音的男中音，卻不用像男高音那樣承受高音壓力；同時也揶揄了只有男高音才容易拿到好聽的旋律與作品。他刻意用最受歡迎的浦契尼歌劇詠唱調〈公主徹夜未眠〉的旋律當作歌曲的串連，同時舉出古諾《浮士德》、威爾第《遊唱詩人》、華格納《唐懷瑟》、羅西尼《賽維里亞理髮師》、比才《卡門》等歌劇中，著名的男中音詠唱調當作例證，最終在音樂本一家的想法下，澎湃的結束。

I'm Glad I'm not a Tenor

All the good tunes go to tenors in the opera world it would appear.
That tessitura can alone insure a gorgeous melody that people come to hear.
Well, I'm not hooked on "Nessun dorma" and to prove my case
I'll now perform a little song to make it absolutely clear...

I'm glad I'm not a tenor,
for anyone can see they're philistines and drama queens and rarely over five foot three.
Yes, I'm glad I'm not a tenor.
Why would I want it so?
To have to try to sing so high when it's so nice and comfy way down low.

Yet since my first voice lesson
I've heard: "You've got the stuff!"
But higher scales each session were never high enough!

So I'm glad I'm not a tenor, but people aren't convinced.
They say the things I've said to you, and nothing new like
"Tenors get the good tunes!"
Well, I am here to say that's just not true.

Take this tune which you'll agree has an awesome melody.
Tenors can argue, rant and hiss.
No tune of theirs comes even close to this.
Hear how it modulates,
What joy this noble tune creates,
And it's only one of so many greats all for the baritone.

《我很高興我不是個男高音》

所有美得冒泡的旋律都給了男高音
在歌劇界裡，倒也沒錯。
那個平均音域就是為了確保
觀眾都聽得到。
那個，我絕對不是指涉〈公主徹夜未眠〉
來證明我的論點
現在就讓我來唱首小歌
把此事徹底釐清

我很高興我不是個男高音，
大家都知道他們文化修養不佳
又愛小題大作，身高還很難超過五尺三
是，我就是很高興我不是個男高音
為什麼我會想當男高音
當我有美美好聽低音時
還得去嘗試飄高音？

當我上了第一堂聲樂課
我聽到的是：你聲音還不賴！
但是音階逐漸往上爬時
我唱得永遠不夠高

所以囉，我超高興我不是個男高音
但人們就是無法被說服
他們說的我剛說過，
毫無新意，像是：
男高音的旋律就是美
嗯，我在這裡要鄭重說明，那不是真的！

聽聽這個你會同意
這旋律實在太了不起
男高音盡可以爭辯、咆哮和嘶吼。
他們的曲子根本不可能有這樣的水準
瞧瞧這轉調的美妙
這高貴的曲調多令人喜悅
這不過是眾多男中音偉大作品中的
其中一首而已。

Why would I care to sing a tenor part at all with so much music at my beck and call,
when you've got tunes for baritones this strong,
you just can't go wrong...
Let's move along!

To those wondrous Verdi anthems, beautiful as any tenor tune you can name,
and the thrill as the rhythm changes makes you think of how truly strange
it is that some baritones wish that had led tenor lives in stead,
Let's skip ahead!

To Wagner the man who'll save the day.
His tunes could never go astray.
For they have simply no relation to that Italian cheap sensation.
But there is again!

No, no, this is not what this should be about and just there's no doubt,
I'll drown it out!

Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo a te fortuna non man che...

Torreador engar—

No!

I'm glad I'm not a tenor.
I'd never sink that low.
But one admits some tenor hits are sort of, well... agreeable
And so the only thing to say is

Vincero! Vincero!

我怎麼可能會想唱男高音
我身後可是有一大堆好音樂在呼喚
但當男中音得到這麼雄壯的曲調
怎樣也不可能出錯……
換下一首！

威爾第那些超讚的歌調，
比起任何一首男高音的曲子毫不遜色
節奏轉換的快感
真真令你意想不到的奇妙
致使有些男中音希望
能享有男高音的生活
快轉台！

華格納可是我特別為今天保留的
他的曲調絕對不會出差錯
因為這些曲調和義大利
俗氣的感官刺激，八竿子打不著關係
但，怎麼又來了！！

不，不，不該是這樣子
應該毫無疑問呀！
我要用音樂淹死它！

讚透了，費加洛是在是太幸運
太讚了……

鬥牛士全神貫……

不！！

我很高興我不是個男高音
我從不越陷越深。
但得承認，有些男高音唱得
誼，還真不錯
因為所以就是這樣，最後一句來到

勝利！大家都勝利啦！

純

2.0

愛

戰國雙蝶

演出地點
臺中國家歌劇院
中劇院

2021
五月七日 (五) 晚上七時三十分
五月八日 (六) 晚上七時三十分
五月九日 (日) 下午兩時三十分

乙

女

小蝶 / 鄭宇辰

美蝶 / 殷雪梅

蝴蝶夫人 / 林錦如

蝴蝶夫人 / 羅明芳

蝴蝶舞踊 / 林雪玉

鈴木 / 蘇美艷

肥貓 / 余政鴻

平克頓 / 林健吉

鈴木 / 范婷玉

製作人・導演・歌劇字幕 / 林中光 共同製作人・藝術總監・舞台暨服裝設計 / 曾更怡 音樂總監 / 謝欣容 戲劇指導 / 殷雪梅

行政總監 / 黃子玲 劇本撰寫 / 蘇美艷 舞台監督暨技術統籌 / 廖惇根 電腦音樂與音效設計 / 陳明儀 馬文中 影像設計 / 光源氏影像工作室

燈光設計 / 楊好婕 平面設計 / 吳宜瑾 妝髮設計 / 林峯廷 多媒體執行 / 郭昊儒 排練助理 / 戴唯捷 助理舞監 / 林怡君 行政助理 / 陳巧瑄

指揮 / 謝欣容 蝴蝶夫人 (女高音) / 林錦如 羅明芳 平克頓 飾織田部長 (男高音) / 林健吉 美蝶 / 殷雪梅 小蝶 / 鄭宇辰 鈴木 / 蘇美艷
鈴木 (次女高音) / 范婷玉 (5/7、9) 王思渝 (5/8) 肥貓 飾織田部長 / 余政鴻 蝴蝶舞踊 / 林雪玉 鋼琴合作 / 夏懿宣 少女 (女高音) / 張沛蓉
美國領事 飾佐佐木王子 (男中音) / 黃奎霖 五郎 飾富士山將軍 (男高音) / 戴唯捷 山鳥親王 飾拿波里公爵 叔父 飾黑將軍 (男中音) / 趙祈恩
宮女 (女高音) / 黃韻如 宮女 (次女高音) / 威朵·比令 宮女 (女高音) / 林宇晨 蝴蝶之子 / 林昱霏 (5/7、9) 林宸威 (5/8)

主辦單位： 林中光音樂文化基金會 我們的戲園 購票請洽： OPENTIX 台北 02-3393-9888
兩廳院文化生活 台中 04-2259-5358