

林鄉雨

7月
26
2024

一樣的月光照著一樣的我和你 《玫瑰騎士》

玫瑰騎士（NSO國家交響樂團提供／攝影陳威融）

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

國家交響樂團演出歌劇的困境

在筆者的印象中，國家交響樂團第一次演出理查·史特勞斯的《玫瑰騎士》，是當時音樂總監簡文彬的告別之作。時隔十七年，準·馬寇爾帶領國家交響樂團再次詮釋這遊走在虛實之間的情愛故事，忠實地呈現了理查·史特勞斯豐富多層次的音樂聲響。然而在國家音樂廳這個受限的場地之下，導演雖然已利用舞台高低製造出層次，試圖在歌手與樂團間營造出類似歌劇舞台空間的深度與廣度。但某些聲樂線條與音色轉換的細膩段落，還是相當遺憾地被樂團掩蓋掉其美好的瞬間。尤其影響到元帥夫人第一幕的詠嘆調〈所謂的歲月，到頭來都是空〉（Die Zeit im Grund Quinquin），讓安·匹德森（Ann Petersen）這位優秀的女高音細緻微妙的聲線掌控技巧，也跟著歌詞的內容一樣成了空。但即便在條件相對嚴苛的環境下，這幾位主要角色還是得以展現出美好的演唱功力。

精確掌握音樂的場面調度與燈光設計

日本導演太田麻衣子（Maiko Ota）將戲劇動線與音樂節奏掌握得精巧純熟，讓觀眾能夠輕鬆地深入戲中，感覺不到這是一齣長達四個小時的歌劇。不論角色大小導演皆能充分運用，讓每一個轉場都顯得緊湊又有趣，在場面調度上更能兼顧到歌手的戲劇與音樂表演，展現出令人驚艷的細膩與精準。燈光設計郭建豪的表現也值得一提，多年來他已走出屬於自己的風格與特質，美好而又恰如其分，純粹而不譁眾取寵，精準地跟著音樂中的節奏與和聲轉換，巧妙地讓舞台上的戲劇呈現顯得更引人入勝！然而演員的服裝卻會讓觀眾在視覺上出戲，看不出跟節目冊的設計手稿有何關聯。服裝上欠缺的一貫性，就好像筆者身後的觀眾所言：不能理解這些角色到底身在什麼樣的時空背景？其實疫情後年代的觀眾見多識廣，眼界已大為不同，台灣近年來在表演藝術上服裝設計也已經發展至相當成熟的局面，不容我們再輕忽服裝造型的呈現，期許歌劇製作方以後在這方面能做更多努力。

玫瑰騎士（NSO國家交響樂團提供／攝影陳威融）

國內歌手的成長

回顧2007年國家交響樂團和德國萊茵歌劇院的合作，當時主要歌手幾乎皆是國外歌手的情況，此次準·馬寇爾將不少要角託付給台灣的年輕歌手擔綱，足見近年來國內聲樂環境已趨成熟。其中有幾位國內男性歌手的表現特別令人刮目相看，與國外歌手同台演出時毫不遜色，展現出絕佳的聲音水準。以飾演公證人的葉展毓為例，他的出場時間很短，但他的聲線立體，咬字清晰，極為自然的肢體表演著實令人印象深刻。而飾演法尼納的陳翰威一如往常的穩定表現，令人期待將來在聲音的延展性和豐富性上會有更為出色表現。最值得一提的，是飾演歌者的男高音王典，從單單一首詠嘆調中，就可以看見這位歌手對自我聲音鍛鍊的嚴謹與堅持，才能有此美好的表現，在台灣這種對於歌劇歌手而言相對艱難的環境中實屬不易，足以為後生晚輩樹立典範，讓大家看到歌劇演唱的技巧並非只有音量，還有對音樂的忠實詮釋。

歌劇在音色上統一的重要性

國外歌手中，飾演歐克斯子爵的男低音威廉·舒文哈莫爾（Wilhelm Schwinghammer）美好的音色、精湛的歌唱技巧與信手拈來的自然演技，精緻細膩地詮釋了如此精彩的反派角色，在謝幕時獲得台灣觀眾報以熱烈的掌聲。次女高音芭芭拉·科澤爾伊（Barbara Kozelj）更是一出場便以其充滿個性的溫暖音色風靡了在場的每一位觀眾。飾演蘇菲的女高音宮地江奈（Ena Miyachi），則是以甜美清亮的聲音，成功地詮釋了青澀少女情竇初開的天真。尤其在劇終元帥夫人、歐大維與蘇菲的三重唱，三位歌手純熟的演唱技巧與樂團聲線之間的層層堆疊交錯，綿延交織出三角關係中複雜的情感；在那一刻，歌手、指揮與樂團忠誠體現出了理查·史特勞斯用音樂凌駕文字所訴說的一切美好。在那令人屏息的瞬間，觀眾彷彿與台上的人事物，連同三重唱的音樂水乳交融。可惜的是第一幕中與其呼應的孤兒三重唱，在應該呈現聲音的層次上未達水準。並非要苛責三位合唱團團員的演出，台北室內合唱團是一個相當優秀的合唱團，三位合唱團團員也敬業並完整地完成了三重唱的演唱，但該團屬性就不是歌劇合唱團，所以在音色與聲線的呈現上，無法與同台其他歌手達到聽者希望獲得的和諧與聲音的統一性。

玫瑰騎士（NSO國家交響樂團提供／攝影陳威融）

期待一個更有自信的未來

誠如歐大維的開場所唱的台詞：「妳曾如何！現在又如何！」彷彿是在為國家交響樂團和台灣的歌劇歌手做了一個提問。在理查·史特勞斯的歌劇《玫瑰騎士》中，我們看到了國家交響樂團和台灣歌手一路走來的歷史足跡。從觀眾現場的反應可知，台灣的聲樂發展已足以撐起一片天，此刻起我們不須再憂心哪裡的月亮圓不圓，因為我們和世界看著的是同一個月亮。希望不需要再等一個十幾年，就可以看到完全由台灣歌手詮釋的《玫瑰騎士》。我們已經有在美國歌劇院穩定發展的女高音何佳陵可以飾演元帥夫人，在德國發光發熱的次女高音石易巧能夠完美詮釋歐大維，更有旅居比利時多年的女高音吳佳芬，或是在台灣深耕的女高音林慈音能飾演蘇菲……諸如此類令人憧憬的美好卡司。期許在不久的將來，我們的歌劇製作單位能夠讓這些優秀的台灣歌手在國家舞台上挑起大樑，讓台灣觀眾享受一樣的月光。

《玫瑰騎士》

演出 | NSO國家交響樂團

時間 | 2024/07/13 14:00

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

玫瑰騎士

NSO歌劇音樂會

NSO國家交響樂團

國家音樂廳

林鄉雨

0則留言 排序依據 最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

徐韻豐

煉成演歌劇的傳統 II ——NSO 歌劇音樂會《玫瑰騎士》

就整體視覺製作上，雖然國家交響樂團請來了日籍導演太田麻衣子，但整合其實相當不理想，國家音樂廳雖是一個…

音樂

專案 2023

玫瑰騎士

NSO歌劇音樂會

NSO國家交響樂團

👁 145

顏采騰

8月
02
2024

一壘安打的又一次「折衷案」 《玫瑰騎士》

整體來看，今年的《玫瑰騎士》和幾年相比，卡在一個尷尬的位置：著編導的介入，因此不能和單純的

音樂

駐站 2024

玫瑰騎士

NSO歌劇音樂會

NSO國家交響

👁 293

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

[關於我們](#)

[聯絡我們](#)

[投稿須知](#)

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

9月

14

2024

從心底輕輕地唱出響亮的希望 《石易巧與弗蘭克—我心輕輕唱著》

石易巧與弗蘭克—我心輕輕唱著（AMA 亞藝藝術提供／攝影彭薇）

1241 次瀏覽

 讚 84

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

以純淨的音樂，化不可能為可能

這場聲樂音樂會，從節目的安排便讓人眼睛一亮。音樂會上半場的曲目，《艾辛朵夫歌曲集》作品39（Liederkreis, Op. 39），出自舒曼（Robert Schumann）著名三大聯篇歌曲。演出的方式突破傳統通常由單一歌手的演唱的模式，靈活運用男、女歌手音色的不同特質搭配詩詞的特性，將十二首歌曲分派為次女高音獨唱、男高音獨唱，與男女聲重唱來詮釋，精緻巧妙地將音樂的藝術性提升至更高的層次。透過次女高音石易巧千錘百鍊的音色、清晰的咬字，與綿延婉轉的聲音線條，搭配男高音馬庫斯·弗蘭克（Markus Francke）的純淨音色與深思熟慮的咬字，細緻地擴展了這組聯篇歌曲的戲劇性，讓現場觀眾能輕易地從音樂中感受到舒曼對其妻子克拉拉（Clara Schumann）的深情愛意。這種饒富寓意的曲目，其聯篇藝術歌曲的形式過往常讓台灣的一般觀眾感到卻步，然而在兩位歌手的詮釋之下，卻是真真切切地用歌聲把音樂訴說成充滿畫面的故事，令觀眾屏息，也將音樂凝聚在美好的當下，讓大家絲毫感覺不到時間的流逝。

下半場的歌劇選曲則是誠意滿滿，兩位聲樂家火力全開，精湛的演唱技巧充分展現了劇院歌手純熟老練的演唱功力與舞台魅力。這場演出中，音樂家們沒有浮誇煽情、沒有刻意壯大音量，也沒有粗獷地炫技，只有堅實穩當的聲樂技巧，有時因深情而綿延婉轉，有時因激情而強烈嘹亮。整場演出展現出表演者忠於音樂，優雅深沉地以歌聲傳遞純淨的音樂，讓現場每一位觀眾的心隨其自在優游，堪稱以巧思和實力擊倒了一般以為聯篇藝術歌曲艱深難懂的刻板印象高牆，化眾人以為之不可能為可能。

石易巧與弗蘭克－我心輕輕唱著（AMA 亞藝藝術提供／攝影彭薇）

次女高音、男高音與鋼琴演奏的無間合作，交織出響亮的希望

石易巧的這場音樂會為台灣樂壇帶來了令人驚豔且具國際水準的演出，在場聆聽的觀眾除了感動之外，應該都會為她感到驕傲。透過她穩健的演唱技巧，石易巧用層次豐富的音色，表達出藝術歌曲的詩意與歌劇角色的深度。筆者深刻地感受到：這是一位有思想的聲樂家，她認真感受音樂，然後將其沉澱後的思緒轉換成歌聲，如此才能讓觀眾輕易進入她那如畫般的樂曲詮釋。要經歷過多少歷練才能具備如此游刃有餘的唱功？她在藝術歌曲與歌劇曲目上這種強大又深廣的演譯詮釋，令筆者動容。

弗蘭克在詮釋上半場的藝術歌曲時表現得中規中矩，與石易巧配搭得恰到好處，從他的聲音就可以聽出他對歌詞的精闢詮釋，藉由層次豐富且細緻的音色傳達出來，尤其是聯篇歌曲中的第五首歌曲〈月夜〉（Mondnacht），弗蘭克生動精緻的歌聲，把觀眾的心都收服了。下半場充滿戲劇張力的歌劇曲目，才見他火力全開，尤其在他演唱馬斯康

尼（Pietro Mascagni）歌劇《鄉村騎士》中的〈媽媽，這酒好烈〉（Mamma, quel vino è generoso）時，弗蘭克美好的男高音音色在這首詠嘆調中得以發揮到極致。而鋼琴家克雷門斯·穆勒（Clemens Müller）在上半場對於舒曼聯篇歌曲的詮釋，藉著細緻微妙的觸鍵，營造出豐沛多彩、激發無限想像的音色。這三位音樂家充滿默契和想法的音樂合作，這一夜在國家音樂廳裡，唱響了古典聲樂界的希望，為台下的我們開啟了全新的眼界。

石易巧與弗蘭克－我心輕輕唱著（AMA 亞藝藝術提供／攝影彭薇）

此等精緻有料的音樂會，怎麼可以叫好不叫座？

如此一場高品質、令台灣聲樂圈耳目一新，同時激盪出嶄新想法的音樂會，應該要讓更多人看到的，然而很遺憾的，卻是票房不甚理想。這樣一位在德國歌劇院發光發熱，在國外評價極佳的台灣聲樂家，為何在國內的媒體與網路平台卻沒有得到應有的聲量？是否在宣傳的方向或是力道上出了問題？台灣聲樂圈的演出活動模式似乎傾向於關起房門

來辦家家酒，這種做法是否造成古典聲樂圈畫地自限，無法走出自己的小圈圈？當天出席觀看演出的觀眾當中有的是大專院校的聲樂教授與在舞台上活躍的聲樂家，大家是否有辦法集思廣益，替「聲樂音樂會的宣傳」找出一條新路？

筆者注意到北部的一個高中音樂班與大學音樂系都曾替石易巧、弗蘭克和穆勒舉辦教學大師班，在臉書上也有一些頗接地氣的宣傳發文。然而該做的是否應該是更普遍地訴諸於大眾傳播媒介與新聞媒體，藉由報導與廣告放送，把石易巧的故事送出我們的舒適圈，以更廣闊的方式，向台灣人推銷這位本土聲樂家？筆者相信透過她努力的故事、透過她在台灣接受完整聲樂訓練的生命歷程，應當能吸引更多古典音樂圈以外的人注意到她，進而認識她。

今天這場音樂會當然不會是石易巧在台灣的最後一場演出，她一定還會再回來為台灣觀眾演唱，筆者衷心希望她的故事可以像海浪不輟拍打海岸那般，激勵更多學習聲樂的學子，讓更多懷有聲樂夢的年輕人找到信心，走上這一條不斷切磋砥礪的音樂之路。

《石易巧與弗蘭克—我心輕輕唱著》

演出 | 次女高音：石易巧、男高音：馬庫斯·弗蘭克 (Markus Francke)、鋼琴：
克雷門斯·穆勒 (Clemens Müller)

時間 | 2024/08/28 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

石易巧與弗蘭克—我心輕輕唱著

石易巧

馬庫斯·弗蘭克

克雷門斯·穆勒

林鄉雨

0則留言 排序依據 **最新**

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜…

音樂

專案 2024

光榮彌撒

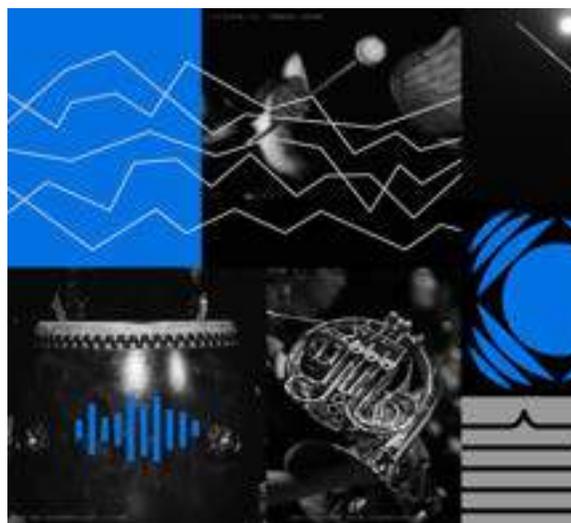
台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 220

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ·

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 I

👁 95

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國藝會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

9月

18

2024

一縷從靈魂深處唱出的深情 《華彩美聲—迪里拜爾獨唱會》

華彩美聲—迪里拜爾獨唱會 (AMA 亞藝藝術提供 / 攝影彭薇)

1103 次瀏覽

讚 65

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

昇華到藝術家層次的演唱家

具有「東方夜鶯」美名的女高音迪里拜爾 (Dilbèr Yunus)，睽違多年之後再次登上台灣國家音樂廳的舞台，年齡已經六十好幾的她，每次登台總令人驚豔，因為她的聲音永遠是如此的晶透乾淨，清新而又溫柔。而且她的每場演唱，都能精準地展現深厚的美聲技巧與充滿感情的音樂詮釋，這點著實令後生晚輩折服，讚嘆她在演唱之路上這種堅守完美的強大精神。這一夜，她依舊以精湛的技巧和絕佳的音樂性，讓在座的觀眾為之喝采。名揚國際的她，這次帶來了精緻深刻的法文藝術歌曲，和充滿情感的中國藝術歌曲。上半場的法文藝術歌曲在她唯美抒情的音色詮釋之下，用歌聲便能將這些歌曲中所蘊含的美感傳達至每一位觀眾的心底。

唱到佛瑞 (G. Fauré) 的藝術歌曲〈伊斯華翰的玫瑰〉 (“Les roses d’Ispahan”) 時，迪里拜爾用她那圓潤的母音和穩固的氣息，交織成涓涓細流般的聲線，伴隨著鋼琴的和聲色彩變化，她的演唱絕妙地呈現出象徵主義漸層式的朦朧美感。而另一曲〈祈禱〉 (“En Prière”)，透過她清澈透明的音色和清晰的咬字，完美揭露了佛瑞在此曲之中所欲呈現的那種充滿神性的崇高精神。拉威爾 (Ravel) 的〈哈阿奈拉形式的聲樂發聲曲〉 (“Vocalise-étude en forme de habanera”)，是迪里拜爾拿手的經典代表歌曲。她那精實的抒情美聲花腔技巧，毫無縫隙地連結了她透亮的高音區與溫潤的中低音域，她靈巧自由的演唱，神乎奇技地將技巧如遊戲般地運用，觀眾無不心神蕩漾於她迷幻的歌聲之中。

迪里拜爾將美聲技巧的藝術，精準地呈現在她演唱之中，做了最佳的示範。她的演出彰顯出的，是美聲藝術的精隨不在於音量大小，而是在於絕佳的氣息與聲線的控制。這些歌曲在她堅定的母音與氣息的搭配之下，呈現出豐富多彩又溫暖抒情的音色，讓她得以

將音樂性發揮到極至，透過她的聲音昇華至更高的藝術層次。今天晚上站在台上的，不單單只是一位聲樂家，而是一位千真萬確的美聲藝術家。

華彩美聲—迪里拜爾獨唱會（AMA 亞藝藝術提供／攝影彭薇）

精益求精的一代美聲典範

迪里拜爾的這場音樂會，為台灣觀眾演繹了如何將美聲藝術以舞台演出來實踐，也證明了美聲藝術的價值與意義。她那令人肅然起敬的演唱精神更是令筆者感觸良多。如果優秀如她、資深如她的這樣一位享譽國際的聲樂家，都還在不懈地努力與精進；那麼在聲樂道路上修練的年輕聲樂家們，怎麼能妄自菲薄或是面對精雕細琢的磨練過程就輕易洩氣？現今不少年輕歌手，在演唱修練的道路上，摒棄了美聲技巧的純粹，只追求快速達成的效果。在舞台上，用張牙舞爪的誇張肢體與表情，或是只粗糙地追求音量強度的聲音表現，著實輕忽了音樂的傳達必須先從奠定堅深穩固的美聲技術出發，而非只圖被看見或是被聽見的舞台表象。迪里拜爾今天之所以能夠神態自若地站在舞台上，一字一句

彷彿信手捻來地演唱，都是發自對於音樂如宗教般的虔誠意念，才能夠達到我們今天所看到的高度。她舉手投足的輕巧與優雅，完全來自於她對美聲技巧的堅持，與腳踏實地、經年累月的鍛鍊。

她在下半場中文曲目的演出，更是令人驚豔。尤其是〈釵頭鳳〉這首歌：她輕輕送出絲絲縷縷的歌聲，輕巧如淡淡的一聲嘆息，將歌曲中的人去樓空，那種離所的愁緒和錦書難託的悲，一筆一畫用她細細如絲的聲線勾勒，從靈魂深處唱出耐人尋味的深情。她在台上隨著歌詞所落下的眼淚，正是應證她那股對音樂真切付出的熱愛，那樣的氛圍迴盪在音樂廳的空間裡，久久不散。另外的兩首新曲〈一片小舟〉和〈永恆的愛〉，在韓國鋼琴家徐庚延強烈多彩的鋼琴音色烘托下，成功的為演唱者營造出呼應歌詞的絕美意境。迪里拜爾的中文歌曲演唱，給人滿滿的情緒與感動，其音樂詮釋充滿藝術的底蘊，讓聞其聲者無不為之動容。她聲音中的情感渲染力如露水般悄悄的沁入人心，好似經歷了一場身心靈的洗滌淨化。沒有深厚的功夫絕對堆疊不出這樣的效果。她的演唱展露出博大精深的傳統美聲技巧，這樣的舞台實踐，實可堪稱為東方的一代美聲典範。

華彩美聲—迪里拜爾獨唱會 (AMA 亞藝藝術提供 / 攝影彭薇)

歌劇院有很多，但迪里拜爾只有一個

歷史上著名的瑞典名女高音比爾吉特·尼爾森 (Birgit Nilsson) 曾經這樣形容：「歌劇院有很多，但迪里拜爾只有一個」。這天晚上的最後三首安可曲，更是再次驗證了這句話。第一首安可曲，是出自小約翰·史特勞斯 (Johann Strauss II) 的輕歌劇《蝙蝠》 (*Die Fledermaus*) 中，女僕阿黛拉 (Adele) 所演唱的詠嘆調〈我親愛的侯爵〉 (“Mein Herr Marquis”) 。只見迪里拜爾站在台上，一個眼神和動作，配上她清脆圓潤的咬字，忠實地用年輕俏皮的音色，精準詮釋出了劇中人物的個性，獲得了觀眾滿堂的喝采。而第三首、也是最後一首安可曲，〈一杯美酒〉，迪里拜爾在第一段使用維吾爾族的母語來演唱，還加上了一段獨具風情的民族舞蹈，讓她充滿個人特質的舞台魅力綻放光彩。迪里拜爾精湛絢麗的花腔美聲技巧、虔敬真誠的音樂詮釋，與充滿情感渲染的舞台風範，真如比爾吉特·尼爾森所述，是前無古人、後無來者的存在。

《華彩美聲—迪里拜爾獨唱會》

演出 | 抒情華彩女高音：迪里拜爾、鋼琴：徐庚延

時間 | 2024/09/08 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

華彩美聲—迪里拜爾獨唱會

迪里拜爾

徐庚延

國家音樂廳

林鄉雨

0則留言 排序依據 最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

徐韻豐

夜鶯，五年不見《華彩美聲—迪里拜爾獨唱會》

而快板的〈卡迪斯姑娘〉相較於其他抒情曲目，實則容易得多，迪里拜爾用曲末一顆肯定的高音，告訴聽眾雖然整…

音樂

專案 2023

華彩美聲—迪里拜爾獨唱會

迪里拜爾

👁 340

林鄉雨

用青春向青春致意《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜

音樂

專案 2024

光榮彌撒

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 217

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

9月

25

2024

新生態興起新希望的《瑪儂·雷斯考》

瑪儂·雷斯考（衛武營國家藝術文化中心提供／攝影林峻永）

1040 次瀏覽

👍 讚 41

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

用名畫意境的畫面訴說故事

2024年是義大利歌劇作曲家普契尼逝世一百週年的紀念年，全世界各地歌劇院、古典聲樂圈充斥著以普契尼為主題連番上演的各類型演出。不能免俗的，衛武營2024年的歌劇旗艦製作，便選擇演出普契尼（G. Puccini, 1858~1924）的歌劇《瑪儂·雷斯考》（*Manon Lescaut*）。在這個製作版本中最成功的，莫過於舞台場景的設計與呈現。這種呈現方式讓觀眾隨著四幕劇情的發展，在視覺上彷彿參與了一場藝術史上的名畫饗宴。

從第一幕開始，動畫投影加上細緻微妙的燈光設計，舞台上演員服裝的配色搭配舞台上的實景安排，令筆者聯想到畫家戈爾曼（Jacob Gauermann, 1773~1843）在1821年的畫作《葛倫德爾湖畔的舞蹈》（*Polsterltanz am Grundlsee*）。導演運用燈光並連結動畫，以動態呈現粼粼湖水和微風搖曳的樹梢，營造出十八世紀小確幸的幸福氛圍。實在不得不讚賞這樣的畫面運作，沒有摒棄普契尼這齣寫實主義歌劇的精神主軸，卻又能勾著原著古典風格的美感發揮。這樣的畫面建構，手法高明又充滿藝術性。進入第二幕的巴黎宅邸中，其中所呈現的古典風格，則讓人想起法國畫家大衛（Jacques Louis-David, 1748~1825）的新古典主義的畫風。在道具和場佈的華麗效果中，對應了瑪儂從清純少女成為風流拜金女的轉變。

瑪儂·雷斯考（衛武營國家藝術文化中心提供／攝影林峻永）

到了第三幕的港口場景，晦暗不明的色調，讓筆者想到的是法國畫家傑立柯（Théodore Géricault, 1791~1824）的畫作《梅杜斯之筏》（*Le Radeau de la Méduse*, 1818~1819）。而在這個場景中，女囚服裝色彩與肢體姿態的構圖，卻可以讓人連結到德拉克洛瓦（Eugène Delacroix, 1798~1863）的著名畫作《自由女神引導人民》（*La Liberté guidant le peuple*, 1830）。如此一來，第三幕港口的場景，使用沉重色調與不對稱的畫面安排，呈現出可怕、震撼性的場景，脫離了前兩幕一貫的細緻優雅。其中士兵的一聲突如其來的槍響，肅殺的臨場感更是讓負面的情緒與暴力瞬間漫溢，成功地營造出第三幕中不穩定的戲劇效果。而第四幕的沙漠死亡場景，則讓筆者腦中浮現英國畫家透納（J. M. W. Turner, 1775~1851）畫作中，那種「大山大水，人物渺小」的畫面風格，立刻帶入瑪儂死亡場景的氣氛營造。尤其沙漠單調色彩的畫面設計，更是呼應了瑪儂死前歌詞中所唱的「獨自一人」、「迷失」、「被遺棄」的那種渺小無助的孤寂感。

恰如其分的聲音選角，精彩演活劇中人物

這次的歌手選擇，不由得佩服指揮簡文彬。過去不論是他在歐洲歌劇院的深耕，還是他認真花心思去研究、去琢磨台灣歌劇歌手們的聲音屬性，所累積出選用歌手的功力；使得每個角色一出場，便能透過歌手的音色，讓觀眾輕易在短時間內抓到角色的性格特色。台灣歌手中飾演女主角哥哥雷斯考（Lescaut）的陳翰威，一出場使用他的聲音吸引了觀眾的眼光。相較於上一齣在台北國家音樂廳演出的歌劇《玫瑰騎士》，他在短時間內有了不少在技巧上的調整與精進，這次成功地詮釋了雷斯考這個帶點詼諧和驚鈍的角色，在謝幕時受到了觀眾的熱烈喝采。另外一位年輕的歌手曾文奕，雖然這次擔綱的角色分量不大，出場時間也不多，但他那具國際水準的音色和恰到不做作的舞台肢體，不容小覷，是位令人期待的聲樂新秀。還有次女高音王郁馨，音色也是極為溫暖，不過因為她所飾演的音樂家在整體上較無可發揮的地方，只能期許未來可以看到她參與更多的歌劇演出。此外一人分飾多角的男高音林健吉，一出場時聲音略顯不穩，但演出經驗老道的他，很快地在後續演唱上做了調整與修正。

瑪儂·雷斯考（衛武營國家藝術文化中心提供／攝影林峻永）

而在外籍歌手中，韓籍男低音朴泰桓也是一人分飾兩個小角，即便他的戲分與演唱的分量不多，還是令筆者對其音色和富有戲劇性的演出，感到印象深刻。但筆者也不免好奇，台灣同類型音色的歌手有像是廖聰文、羅俊穎幾位優秀的聲樂家，為何這樣兩個出場時間不長的小角色，要捨近求遠地去找一位韓國籍的歌手來擔綱？另外飾演男主角騎士德·格里厄（Il Cavaliere Renato des Grieux）的希臘籍男高音安格羅斯·薩瑪齊斯（Angelos Samartzis），以其英雄男高音那種立體飽滿的音色特質，和符合角色性格的戲劇呈現，成功成為注目焦點。他毫不保留的演唱，的確塑造了角色熱情無懼的性格特色，但也因此在與樂團的配合中出現許多節拍上的不穩定，造成了他的音樂不夠精準的遺憾。這種舞台風格較為自我的歌劇歌手，對於與他對戲的歌手而言，會造成極大的壓力。一旦配合不當，就會影響到戲劇上或是聲音上的表現。然而單就音色而言，他隨著劇情的堆疊，聲音的表現確實令人驚豔，尤其是到了第三幕港口廣場，其聲音張力與音色詮釋皆很入戲到位。不過很令人錯愕地，他最後一個讓眾人都屏息期待的高音卻唱到破音，成了全劇最令人為之惋惜的瑕疵。

一個讓衛武營歌劇院成為亞洲歌劇中心的契機

筆者要特別讚賞飾演女主角瑪儂·雷斯考（Manon Lescaut）的年輕女高音耿立。年輕如她，面對男主角安格羅斯·薩瑪齊斯在聲音跟表演這麼強勢卻不穩定的歌手時，她聰明地利用技巧，堅定且完好地完成了自己的演出。在這樣的強大壓力下，筆者驚訝於她能夠冷靜並且精細縝密的在戲劇與聲音上，完整呈現她所詮釋的瑪儂。第一幕出場，對面男高音熱情奔放略為粗獷的演唱，她穩如泰山的用工整不突兀的音色和略為拘謹的肢體，去呈現她對於瑪儂這個角色所要表達的青澀純真。而到了第二幕巴黎宅邸中，耿立依舊使用較為輕巧明亮的音色，搭配她靈活俏皮的肢體表演，詮釋出巴黎拜金女的驕縱與放蕩，和能輕易擄獲人心的萬種風情。中場休息時，筆者觀察到不少樂迷在討論耿立音色和音量，說她變得較以往印象中輕亮。但到了下半場，這樣的說法便不攻自破。第三幕與第四幕隨著舞台在畫面上的轉變，耿立的聲線更為立體，並且在音色上也做了轉變，令筆者不由得在心中拍案叫絕：這才是一位真正可稱為聰明的歌劇女高音，高明地運用音色去表現角色在故事境遇和內心上的改變。尤其進到第四幕最後的死亡場景，清楚感受到她美聲技巧的紮實。不論坐姿或臥姿，那絲絲入扣的聲線以令人驚異的穩定性

呈現。在耿立的用心演繹下，她的聲音層次清晰透明，到位地詮釋出瑪儂這個角色面對死亡時，那種對生命迷失、被世界遺棄的複雜情緒。

綜觀這次台灣歌手們，從女主角耿立、其他次要角色，到短暫出場的小角色，他們不論在戲劇肢體上或是聲音和咬字上，都呈現出具有相當水準的表現。這次的製作讓筆者看到衛武營這個南方大場館，無論在建築本體上的空間規劃、嶄新的硬體技術，與台灣技術人員優秀的素質與執行能力，都已萬事俱備。期待衛武營歌劇製作方面接下來的發展與規劃；期許將羽翼漸豐的衛武營歌劇院未來能發展出具備管弦樂團、合唱團、舞團與簽約歌劇歌手的歌劇團隊。讓台灣能夠運用衛武營的館場特性，發展成為亞洲的歌劇中心。讓這樣的新興歌劇製作生態，為台灣歌劇界與聲樂圈興起新希望。

《瑪儂·雷斯考》

演出 | 指揮：簡文彬、導演：皮耶·弗朗切斯科·馬埃斯特里尼、聲樂家：耿立、陳翰威、安格羅斯·薩瑪齊斯、朴泰桓、林健吉、曾文奕、王郁馨、長榮交響樂團、微行星聲樂藝術工房

時間 | 2024/09/07 14:30

地點 | 衛武營國家藝術文化中心 歌劇院

音樂

專案 2024

瑪儂·雷斯考

衛武營國家藝術文化中心

簡文彬

衛武營旗艦歌劇

林鄉雨

0則留言 排序依據 最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

徐韻豐

在高雄的普契尼拼圖——衛武營旗艦歌劇《瑪儂·雷斯考》

導演馬埃斯特里尼（Pier Francesco Maestrini）已參與過十七個不同的《瑪儂·雷斯考》製作，對於文本有著不…

音樂

專案 2023

瑪儂·雷斯考

衛武營國家藝術文化中心

簡文彬

👁 561

林鄉雨

用青春向青春致意《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜

音樂

專案 2024

光榮彌撒

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 218

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

10月

04

2024

真誠多彩的義式榮光 《義大利式迴旋一男低音羅俊穎獨唱會》

義大利式迴旋一男低音羅俊穎獨唱會（羅俊穎提供）

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

一場經典的義式美聲饗宴

羅俊穎的這場獨唱會，上半場從美聲三傑——貝里尼（V. Bellini, 1801~1835）、董尼采第（G. Donizetti, 1797~1848）和羅西尼（G. Rossini, 1792~1868）出發，下半場所演唱的作品則是來自將義式美聲風格集大成的威爾第（G. Verdi, 1813~1901）。今天透過他的音樂，觀眾的情緒切確地被迷人的歌聲牽動，從這些聲樂作品中，與音樂家們一同經歷了國仇家恨、兒女情長、緊張懸疑與生離死別。對一般大眾而言是參與了一場經典的義式美聲饗宴。對音樂科班的學生而言，從曲目到節目冊中的樂曲解說，這場優秀的音樂會讓他們在技巧與學識上都得到豐富的收穫。讓筆者相當意外的是：羅俊穎寫出這麼有料的節目冊，竟然很佛心地免費贈送給大家，讓筆者除了感動之外，也稍稍替他擔心是否會影響音樂會的成本。

不過當天演出的上半場過程中，有一段烏龍的小插曲讓筆者不得不提起：當聲樂家演唱完羅西尼的三首歌曲之後，退場進入後台，不料此刻演奏廳的舞監竟誤開了觀眾席的燈，造成部分觀眾與前台工作人員誤以為是到了上半場的休息時間而起身、開門，殊不知還有一首精彩的羅西尼音樂會詠嘆調〈來自光榮的歌聲〉（“Alle voci della gloria”）尚未演唱，如此在演出者再次出場的過程中有了一些干擾和騷動。

筆者在這裡建議：倘若在節目冊的曲目排版中，將這首音樂會詠嘆調獨立出來標示，如同下半場威爾第的曲目排版安排，或許就可以避免讓烏龍事件的發生。另外也建議演出單位在投影字幕執行的節奏上，可以有些許調整。比如：當一曲的歌唱部分結束，但鋼琴尾奏音樂未完之際，不要立即收掉字幕，可以「讓音樂飛一會兒」，因為歌聲結束了、歌詞唱完了，音樂卻還沒結束，如果讓字幕跟著音樂的餘韻延續一會兒，給觀眾多一點時間去感受，才不會被字幕畫面切換而打斷了情緒。

義大利式迴旋—男低音羅俊穎獨唱會（羅俊穎提供）

強棒組合在舞台上迸發出璀璨的光彩

摒除上述令人莞爾的烏龍小插曲，羅俊穎在這場周日午後的音樂會中，無庸置疑地證明了他千真萬確是台灣當前最優秀的男低音。在舞台上搭配台灣著名的鋼琴家徐嘉琪，這樣的組合，真是所謂的強棒中的強棒！這兩位音樂家都有一種虛懷若谷的個性，與理性、感性兼備的音樂情懷。徐嘉琪總是能用細膩的觸鍵、靈敏的聽力，去感受歌手的演唱狀態，好似用她那溫暖又豐厚的音色，托住了聲樂家的聲線，給他們最強大、最穩健的支持。而且她更是以她豐富的經驗與對聲樂作品的研究為後盾，精準地將美聲時期的四位不同作曲家的音樂風格，不管是聲樂小品、聲樂室內樂作品，還是歌劇詠嘆調，各個都詮釋得精準到位又豐富多彩。

其中筆者最喜歡他們二人的羅西尼與威爾第的演出，尤其是上半場最後一曲羅西尼的〈來自光榮的歌聲〉。樂曲中充滿羅西尼式的炫技花腔，音色濃厚如羅俊穎，依然輕鬆駕馭這些花腔段落的演唱，濃郁醇厚的音色搭配上靈巧清楚的花腔，加上穿插著寬廣音域的旋律、充滿戲劇張力的段落，與徐嘉琪那默契十足又絢麗豐富的鋼琴音色，讓人聽

了跟著熱血沸騰，好不過癮。

而下半場威爾第的六首作品演出，無疑是羅俊穎在這整場音樂會中的最佳詮釋，也展現出他聲音的最佳狀態。師承著名男中音王凱蔚的他，真可謂習得了王凱蔚的真傳，將威爾第男低音音色的各項所需一把抓住。他細膩清晰的咬字，搭配上訓練完好的氣息控制與美聲技巧，將最後三首歌劇詠嘆調裡的音樂，用他高貴優雅的聲音，透過這些優美動聽的旋律，讓台下觀眾深深陷入義式美聲迴旋的美好之中。

義大利式迴旋—男低音羅俊穎獨唱會（羅俊穎提供）

來自心底真誠多彩的低鳴

男低音羅俊穎的音樂，誠如這場音樂會的主視覺，是一股來自心底濃烈多彩的低鳴。他的曲目安排除了能看到一位聲樂家對自我的嚴格要求與對音樂的用心之外，可貴的是讓筆者還感受到或許他考量到的不只是音樂本身，更為台下的觀眾花了更多的心思。因此也讓筆者不經意地想到：這些來自各層面的社會大眾，每天過著千篇一律的生活，他們為什麼要花錢走進音樂廳呢？我們是否應該更進一步的去思想：台上演出者與台下觀眾

之間的連結究竟是什麼？而今天似乎在羅俊穎的音樂中找到了答案。

他的演唱沒有絲毫的忸怩做作，坦誠又真切的將歌聲送入聽者的心中。他追求的不是舞台上的聚光燈，而是將音樂說成故事，聚焦在台下的每一位觀眾。就像他最後的安可曲是出自動畫電影《神隱少女》，由久石讓作曲，覺和歌子作詞的〈生命之名〉（〈いのちの名前〉），他用他男低音特有的音色來詮釋，更能感受到旋律中所埋藏的詩意，對生命、對記憶的那種深刻的呼喊，也為今天的這些音樂中的兒女情長和生離死別，做了最好的註解。

《義大利式迴旋—男低音羅俊穎獨唱會》

演出 | 男低音：羅俊穎、鋼琴：徐嘉琪

時間 | 2024/09/15 14:30

地點 | 國家兩廳院演奏廳

音樂

專案 2024

義大利式迴旋—男低音羅俊穎獨唱會

羅俊穎

徐嘉琪

國家兩廳院演奏廳

林鄉雨

0則留言 排序依據 最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜…

音樂

專案 2024

光榮彌撒

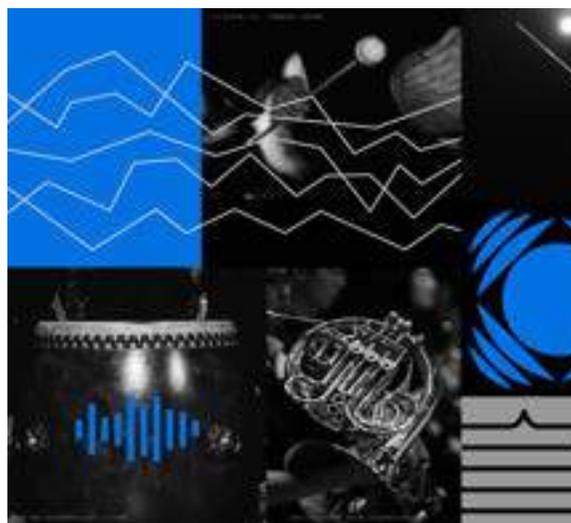
台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 218

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ·

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 I

👁 95

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

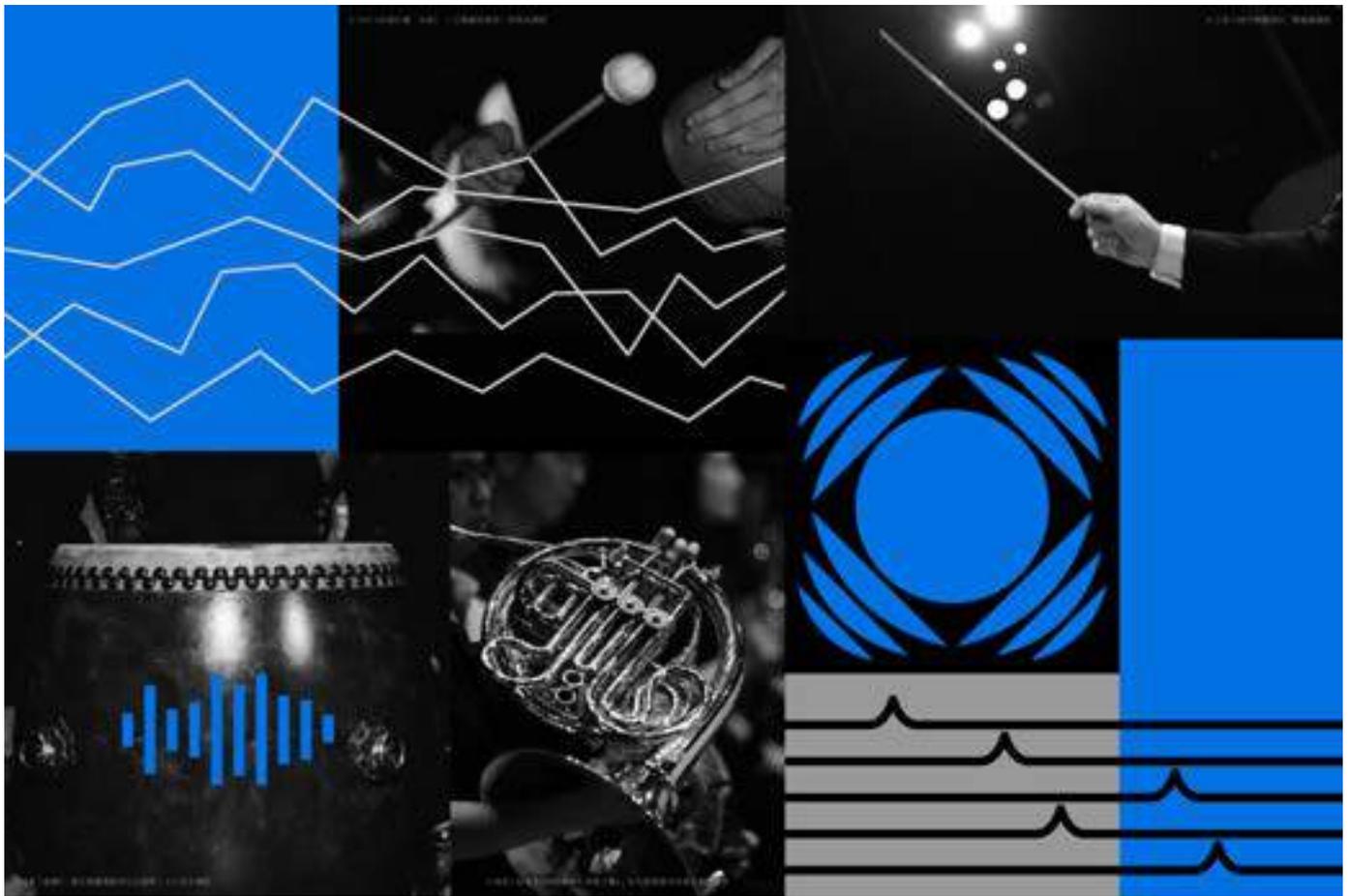
林鄉雨

10月

04

2024

普契尼傻傻分不清！？《Puccini vs. Puccini - 公主的逆襲 普契尼徹夜未眠》

授權公版圖片 / 王景銘設計

瀏覽

讚 35

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

筆者要向女高音羅明芳致敬，我想台灣應該沒有其他的女高音，能夠「為了藝術，為了愛」，這樣毫不保留地在短短的九十分鐘的節目裡，把普契尼（G. Puccini, 1858~1924）歌劇的幾個大角色，誠意十足地為觀眾原汁原味地詮釋。不愧是東方美聲代表朱苔麗老師的得意門生，羅明芳功夫深厚的技巧，完成了令筆者肅然起敬的演出。

而林健吉的乾淨音色和細膩演唱，則掩蓋了他在戲劇表演上的不足，可惜的是當他在演唱歌劇《蝴蝶夫人》（*Madama Butterfly*, 1904）的男主角平克頓時，卻在觀眾屏息期待的高音上出現了破音。更可惜的是，在演唱歌劇《波西米亞人》（*La Bohème*, 1896）中，男主角魯道夫與女主角咪咪經典的愛情二重唱，林健吉最後的高音也沒有照傳統唱上去。儘管明顯地不完美，但算是聰明之舉。因為鮮少見到一個在舞台上有多台詞的男高音，中間還要連續演唱普契尼這麼多首份量驚人的詠嘆調。看到這樣因劇情需求對男高音歌手的安排，筆者感到十分驚訝，不敢想像要克服多少心理跟生理的壓力才能上台演出。對角色吃重的羅明芳和林健吉而言，這場就是拿出搏命般的力氣和意志力在演唱。

然而卻有一位形同擺設的說書人，在舞台上沒有盡其訴說故事的功能來幫忙襯托歌手，反倒是令人摸不著頭緒地以歌手之姿演唱了起來？雖然說以素人來看，表現得還算差強人意，但與其他聲樂家在聲音上的落差，則顯得有些突兀了。這些在音樂上有趣的安排，倒也真的「逆襲」了筆者腦海中對普契尼的認識。

其實普契尼的歌劇故事中，那些看不見的潛台詞、角色動機，是要透過音樂中的和聲、節奏……等作曲手法，才能明白作曲家所欲表達的真正意涵。而這夜觀眾卻不見得會專注在他音樂中細膩的戲劇深度，而更像是看八卦新聞般地透過歌劇中的幾個橋段，去看到他現實生活中和幾個女人之間的情感拉扯。如果這個製作要讓觀眾認識的普契尼，就

是這樣一個愛競爭、愛比較，一個始亂終棄、隨時亂撒情種的渣男，那麼今天這個演出也算是成功了。作曲家如同一個罪人，活生生地被攤在觀眾面前公審，借此告諸大眾：其實音樂家跟一般人也沒什麼兩樣，甚至更糟。

而整體製作中唯一讓筆者感到清新氣息的设计，是服装统筹陈玉玫，她若非深谙这几齣義大利經典歌劇的重要精髓，定無法在這樣有限的條件下，利用服装創造出令人一目了然的角色性格特徵。尤其是她在配件上畫龍點睛的搭配，既理解歌手演唱時的需要，又能夠符合故事發展的走向，這樣的巧思值得讚賞與學習。反觀燈光和影像设计，就顯得雜亂繁複。筆者可以理解，他們希望藉由影像去補強在短時間內演示超過四部以上的歌劇故事，還要很順便地講完普契尼的一生的需要。不過在中山堂這種繁複巴洛克式的建築結構中，過多的色彩與塞滿空間的投影，只會讓人眼花撩亂失去焦點。

整個製作中讓筆者最為感動的戲劇環節，是小男孩騎車環繞全場的開場，最終再由飾演普契尼的林健吉騎單車環繞全場作結。這個前後呼應的橋段，是最具有詩意的畫面。樂興之時和導演鴻鴻的勇敢實驗精神，似乎為台下眾多樂興之時的樂迷，提供了一個有趣的夜晚。然而在激情過後，在解構了普契尼的歌劇之後，我們還是得思考一下：普契尼音樂中純粹的藝術性崩解後，就像時興的分子料理一樣，巧思之後究竟還剩下什麼？讓我們傻傻分不清的：究竟是誰逆襲了普契尼，讓他徹夜未眠呢？

《Puccini vs. Puccini - 公主的逆襲 普契尼徹夜未眠》

演出 | 樂興之時管絃樂團

時間 | 2024/09/13 19:30

地點 | 臺北市中山堂光復廳

音樂

專案 2024

Puccini vs. Puccini - 公主的逆襲 普契尼徹夜未眠

樂興之時管絃樂團

臺北市中山堂光復廳

林鄉雨

0則留言 排序依據 **最新** ▾

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜…

音樂

專案 2024

光榮彌撒

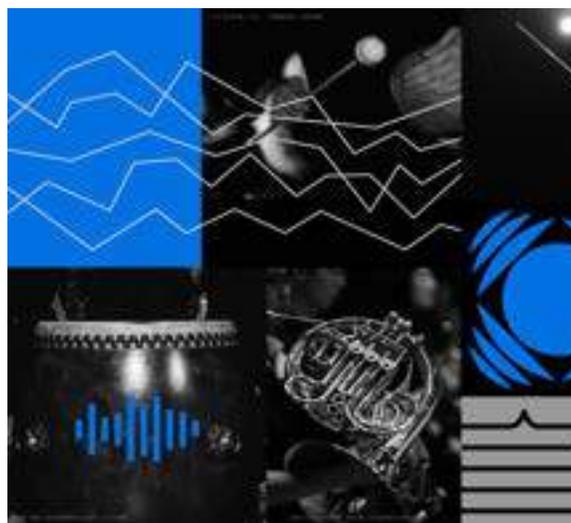
台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 218

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ·

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 I

👁 95

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

10月

14

2024

風起雲湧的古樂復興風潮 《璀璨巴赫》

璀璨巴赫（台北室內合唱團提供／攝影鄭達敬）

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

巴赫清唱劇中的巴洛克精神

在巴赫 (J. S. Bach, 1685~1750) 的宗教音樂為數最多的清唱劇 (Cantata) 中，大量的便是宗教清唱劇 (Sacred Cantata)。巴赫在1723年到1729年間完成了三組 (Cycle) 清唱劇集，每組中各有六十部的清唱劇。其餘則是在1730年代和1740年代之間所完成的第五組清唱劇集。另外還有零星的一些是在慕豪森 (Mühlhausen) 和威瑪時期 (Weimar, 1708~1717) 完成的清唱劇。迄今有莫約二百部的清唱劇留存下來。

今日音樂會的整場曲目，是聚焦在巴赫創作的第四時期 (1723~1730)，當時巴赫服務於萊比錫的聖尼古拉教堂和聖湯瑪斯教堂。這些教堂主要的禮拜日和慶典日都需要清唱劇，因此直接影響了巴赫清唱劇的創作數量。【1】虔誠的巴赫自認音樂天賦是上帝所賦予，故致力將最美的音樂奉獻給主。因此創作出數量壯觀的教會清唱劇 (Church Cantata)。教會清唱劇在巴赫的作品中，有著至關重要的地位；也是代表巴洛克時期一種典型的產物。

教會清唱劇源自十七世紀時期，使用德文歌詞的宗教協奏曲 (Sacred Concerto)，充分顯現了當代的競奏精神。其中有著獨唱與合唱之間、人聲與器樂之間的競奏和對話。也提供了人聲擁有炫技的空間，利用聲音取代文字，而有了在情感與藝術層面中更深一層的表達。【2】

璀璨巴赫（台北室內合唱團提供／攝影鄭達敬）

精雕細琢的法蘭西古樂團與台北室內合唱團

在這場音樂會中清晰可見巴赫清唱劇中所存在的手法和素材上的多樣性。更能聽到音樂中存著新教聖詠曲與天主教複音音樂的作曲手法，在音樂形式上也隱含了義大利的協奏（唱）奏鳴曲中的重現段落形式（Ritornello form），以及三重奏鳴曲（Trio Sonata）中，三個聲部對位線條的處理。【3】

在皮耶·韓岱（Pierre Hantaï）的指揮和帶領之下，法蘭西古樂團（Le Concert Français）音樂中的聲響和線條，清楚詮釋出上述巴赫音樂中的融會貫通和自成新局。巴赫的音樂融合了南方義大利和法國音樂中細膩的音樂色彩和線條處理，連結了巴赫所處北方和聲式的、厚重塊狀的聲響處理手法。確實地給予今晚的聽眾，帶來了有著璀璨色彩並且靈性充滿的聽覺感受。從樂團今晚的演出，也可以看見在巴赫清唱劇中的器樂被提升了重要性，其線條不再只是所謂的伴奏線條，更有針對歌詞而產生自有宗教意涵

的美好旋律。

而台北室內合唱團，在兩位人聲工作坊講師法國男中音馬克·慕雍（Marc Mauillon）和今天的男中音獨唱馬蒂亞斯·維爾（Matthias Vieweg）的指導和調整之下，精實地唱出在台灣頗為珍稀的古樂合唱音色。他們的音色乾淨溫純，聲部間的線條層次分明，好似用耳朵「看見」了在巴赫樂譜中的旋律架構，也將巴赫作曲中的繪詞法（word-painting）恰當合宜地清楚呈現。

璀璨巴赫（台北室內合唱團提供／攝影鄭達敬）

獨唱家展現不朽古樂的璀璨人聲

今天四位獨唱家在這五部清唱劇中，完美展現了古樂不朽的價值。透過他們的演唱，經典地詮釋出巴赫清唱劇中的風格與精神。其中女中音瑪格特·奧辛格（Margot Oitzinger），在下半場最後一部清唱劇《永恆之火，愛之泉源》（*O ewiges Feuer, o*

Ursprung der Liebe, BWV 34) 的詠唱調〈你們有福了，嘉美的靈魂〉（“Wohl euch, ihr auserwählten Seelen”）中，以其專業精準的演唱，加上深刻穩定的氣息控制，利用她溫暖的音色，成功地營造出歌詞中所欲呈現的那種從神而來的安穩力量。

另外令人印象深刻的，是男高音弗羅里安·西弗斯（Florian Sievers）於上半場演出聖詠清唱劇《你為何要自尋煩惱》（*Was willst du dich betrüben*, BWV 107）的第六首詠唱調〈因此我順服於祂〉（“Drum ich mich ihm ergebe”），他以美好乾淨的音色，完美演繹了古樂男高音精湛的聲樂技巧。還有從上半場最後一部清唱劇《應當稱頌主，我的上帝》（*Gelobet sei der Herr, mein Gott*, BWV 129）的第二首詠唱調〈應當稱頌主，我的上帝，我的救恩，我的命〉（“Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben”）中，可以聽見巴赫藉著歌詞，提供了人聲不少的花腔炫技段落，旋律中更置入許多大跳音程的音型，因此並不是一首極好掌握的詠唱調。

但今晚的男中音馬蒂亞斯·維爾，卻感覺十分輕省地便完成了精確而美好的演唱，著實令人驚艷。而女高音朵洛西·梅爾蒂（Dorothee Mields）不愧是十七、十八世紀音樂的頂尖詮釋者之一，尤其在這齣清唱劇中第三首女高音詠唱調〈應當稱頌主，我的上帝，我的安慰，我的命〉（“Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben”），她充分展現其運用得當的演唱技巧，清楚地傳達出古樂演唱法的精隨。

璀璨巴赫（台北室內合唱團提供／攝影鄭達敬）

風氣雲湧的古樂復興風潮

巴赫的音樂藝術，無論在大型作品或是器樂作品，甚或今晚的宗教清唱劇中，他都能將相異的元素重組，並使其連成一氣。巴赫可謂是巴洛克時期最偉大的音樂家，他的實驗性手法與嚴謹不出格的作曲技術，將不同區域、不同國家的音樂風格連結，在這些變化中求統一感。如此一位兼具國際性，持續產出作品的音樂家，能不斷接收新的音樂風格，靈活運用、兼容並蓄並異中求同，將音樂藝術與風格融會貫通，造就了巴赫在音樂史上的重要地位。

走過三年「音樂本真行動」計畫的台北室內合唱團，他們實踐了巴赫音樂中的這些精神，連結了歐洲古樂演奏家、演唱家與台灣的音樂學者陳漢金教授等人，舉辦了一系列的工作坊、講座、大師班和音樂會巡演，從今晚在國家音樂廳極好的票房反應中，看到了他們耕耘後的成果。也藉此培養出新的一群古樂欣賞的觀眾，更是筆者在本季所參與

觀賞的聲樂演出中，最佳票房的音樂會。足以證明台灣的古樂欣賞人口，在各方的努力之下，有了極為亮眼的成績。台灣的古樂的復興，的確存有盼望，正是風起雲湧的時刻，這老而不朽的古樂和創新努力的台北室內合唱團，其後續的發展令人十分期待。

注解

1、J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, *A History of Western Music* (New York: Norton, 2014), p.443.

2、Karl Geiringer, *Johann Sebastian Bach: The Culmination of an Era* (New York: Oxford University Press, 1966), p. 111.

3、Karl Geiringer, op. cit., 1966, pp.133-134.

《璀璨巴赫》

演出 | 台北室內合唱團 & 法蘭西古樂團

時間 | 2024/09/25 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

璀璨巴赫

台北室內合唱團

法蘭西古樂團

國家音樂廳

林鄉雨

0則留言 排序依據 最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜…

音樂

專案 2024

光榮彌撒

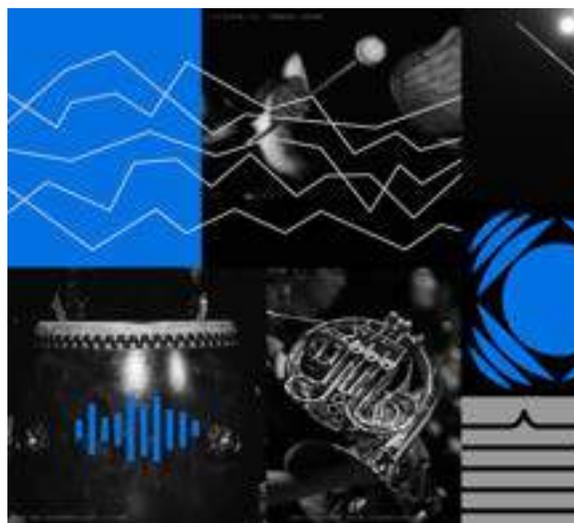
台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 218

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ·

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 I

👁 95

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

10月

23

2024

寫實主義的不寫實演出？北市交年度歌劇 《波希米亞人》

波西米亞人（臺北市立交響樂團提供）

638 次瀏覽

 讚 52

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

歌劇聲樂指導 (Vocal Coach) 在哪裡？

今年適逢浦契尼逝世一百周年，台灣歌劇圈也與世界接軌，先是由南台灣的衛武營在九月呈現了年度歌劇《瑪儂·雷斯考》 (*Manon Lescaut*)，緊接著在十月，台北市立交響樂團也獻上了膾炙人口的《波希米亞人》 (*La Bohème*，又名《藝術家的生涯》)。北市交算是國人自製歌劇的老字號招牌，於是筆者早早預備好崇敬的心情，前往觀賞這齣本該在各方面都很難「觸雷」的歌劇。坐定位之後，筆者開始仔細閱讀節目冊內容，除了讚賞簡單而不譁眾取寵的大方設計之外，其中陳漢金教授精闢的撰文、邢子青深入淺出的劇情介紹，還有導演與指揮對於這齣歌劇的文字敘述，都相當具有參考價值。

唯獨一件事困擾著筆者：翻遍了節目冊，就是沒有找到聲樂指導 (Vocal Coach) 的蹤影。這個至關緊要的一員，其任務在於調整語韻、幫助歌手找到較好的詮釋，甚至解決一些在音樂處理上的困難，幫助導演和指揮能夠順利進行音樂與戲劇上的排練，統整重唱段落聲部間的協調性等等功能。今天在北市交這部歌劇的製作中，這樣的角色竟然不存在？是因為這齣歌劇耳熟能詳而大意了嗎？結果筆者觀看的這場演出中，幾個重要角色之間的音色調和與樂句處理就不甚完美，尤其是男女主角之間在聲音的配搭，更是時常出現極為不平衡的狀態，也難怪他們的演唱會顯得鬆散，甚至是給人不協調的感覺。四位主要男性角色之間的重唱，也似乎帶著某種沉重的疲憊感。而筆者提到的這些關於音樂上的細膩修飾與處理，如果有聲樂指導的幫助，應該可以得到更好的結果。

歌劇是一種龐大的表演製作，需要尊重專業、尊重必要的分工，不太可能寄望把一切都交由義大利籍的指揮，去把所有的問題在短時間內解決。畢竟這些歌劇歌手並不像北市交的音樂家們可以在固定職位下，有固定的排練時間日日精進，歌手在有限的排練期之

中，必須要馬上進入狀況，快速進入角色和戲劇排練。這就是台灣歌劇歌手的窘境，沒有人是常備人員，每一場演出都得靠主辦方邀約各方好手齊聚，在短時間內激發出效率與默契去完成一個需要團隊合作的作品。今天站在舞台上的，都是喊得出名字來的歌劇好手，他們這次真的就是憑藉著自己歌劇專業的本能，使盡氣力把音樂、演唱和肢體兜攏在一起。筆者必須提出，部分歌手在肢體上難以融入音樂或是表演過於僵硬，很大可能就是因為沒有一位聲樂指導能在音樂上給予歌手幫助。結果就是歌手因為太奮力表演而肢體緊張，或是陷在不夠協調的重唱音樂中，使得整體的演出因為不夠自然的戲劇表演而顯得失真、失焦了。另外，男、女主角在第一幕那段令觀眾屏息期待的愛情二重唱中，可以看見指揮就好像持著馬鞭的駕車手，相當費力地要讓魯道夫——馬提歐·羅瑪（Matteo Roma）這位偶有狀況的脫韁之馬跟樂團跑在同一條軌道上。

講到這裡就有必要讚揚一下北市交，他們的音樂顯露出極佳的穩定性，而浦契尼在這部歌劇中賦予獨奏器樂的一些重要橋段，樂團完好的演出都能成功引領觀眾走在故事的戲劇氛圍中。甚至可以說樂團是這次年度歌劇演出中穩住大局的功臣。而另外值得一提的是北市交的歌劇合唱團，這次演出的表現令人驚艷，讓筆者終於聽到符合自己心中標準的「歌劇合唱團」音色！就連金華國小的兒童合唱團，無論在聲音的整齊度、義大利文的咬字，都表現得可圈可點！兩位合唱指導老師，李增銘和蘇佩誼，真的是功不可沒。

波西米亞人（臺北市立交響樂團提供）

國外的月亮真的沒有比較圓！

筆者仔細閱讀節目冊，發現這次從國外邀請來的三位歌劇歌手：男高音馬提歐·羅瑪、飾演女主角咪咪的女高音瑪麗亞·傑利克（Marija Jelić），和飾演第二女主角穆塞塔的達利亞·瑞巴克（Daria Rybak），年紀算輕，演出資歷也不算豐厚。不是說年輕不好，但若說要提攜後進，這樣一個台灣的舞台、台灣的製作，為什麼不用台灣歌手？當然今晚男高音馬提歐·羅瑪的表現也算不俗，但以他的音色來詮釋魯道夫這個角色，是顯得略輕了一些，而他在角色的詮釋上則有些撐不起這個內心愛恨交織的詩人角色，肢體表現得比較像是情竇初開的少年維特。

但最令人無法接受的，是飾演女主角咪咪女高音瑪麗亞·傑利克，她確實天生擁有一副分量十足的嗓音，但是在技巧上卻有音色不統一的問題，尤其中高音域會出現不自然的鼻腔音色。雖然她多次特意在某些演唱段落的高音處展現「長音漸強漸弱」（*messa di*

voce) 的演唱方法，但或許是因為太年輕，對這項技巧的控制尚未成熟，會讓人覺得這個演唱法的藝術性價值在過度使用中下滑了。而她戲劇上的詮釋，則在觀眾面前呈現出一個過度健康的咪咪，與一個聲音相對較輕、動作又像青少年的魯道夫一同躺在床上，筆者真不知道該哪一個才是病到快嚥氣的人！

嚴格說來，外國歌手中只有女高音達利亞·瑞巴克具有值得邀演的水準。她雖然也年輕，但在音樂和戲劇上的詮釋還算令人眼睛一亮！國外的製作中，也常見到演唱穆塞塔的女高音在下一檔的歌劇製作中飾演咪咪，這樣的角色交替算是常態。因此今天如果是女高音達利亞·瑞巴克來飾演咪咪，而國內多的是技巧、演技和顏值都均佳的歌劇女歌手可以擔當穆塞塔這個角色。如果這樣安排，也許能將今晚的演出提升到更好的狀態。在此筆者又要重申：國外的月亮真的沒有比較圓！今天如果是邀請女高音請安娜·聶翠科 (Anna Netrebko) 來飾演咪咪，喬納斯·考夫曼 (Jonas Kaufmann) 來飾演魯道夫，我想沒有人會質疑其正當性，當然這是比較誇張的說法。

不過讓我們認真看看在舞台上的其他歌手：有來自韓國的丁一憲，他沉穩的有力的音色，精準富有情緒的咬字，自然的演技比起其他三位外國歌手，真的是大獲全勝！而男中音趙方豪或是舞台上最年輕的台灣歌手曾文奕，甚至是出場時間不長、只飾演房東的李增銘，哪一個聲音不健康？又有哪一個技巧有問題的呢？筆者要強調的是：不是不能邀請外國聲樂家，而是邀請的標準應該要更高一點，尤其以北市交這樣的一個公家單位，必須去謹慎思考所謂的跨國製作，重點是要能夠彼此切磋進步，以求提升台灣的歌劇水準，為觀眾帶來品質更好的演出才是。

波西米亞人（臺北市立交響樂團提供）

一齣寫實歌劇的不寫實演出？

歌劇製作在台灣遇上負面評價時，最常聽到的理由就是「經費吃緊」。但如若經費花在刀口上，真的會不足嗎？如果排練開始前的製作會議、技術、設計和導演方的會議有花時間去執行，經過在風格上的協調溝通之後，整體作品的呈現，在所提供的經費範圍內應該是具有一致性的，即便經費有限，應該還是能夠展現出導演心目中的作品樣貌。這些受邀來台的國外導演，因為身分是客人，在面對不能苟同的設計，還加上語言的隔閡時，大部分也只能想開一點，只要整體製作不要相去太遠，到最後也不會再去堅持什麼。

演出當天進場時，筆者按慣例前往購買節目冊，付費時感到相當驚訝：除了一本節目冊，還附贈了一個相當精美的《波西米亞人》證件套夾加吊帶，尚未入場便給人極大的驚喜與期待。但在觀賞演出之後，筆者心中卻生出疑問：所以錢都花到這些地方去了

嗎？花大把經費聘請了不夠成熟的外國聲樂家，買節目冊還附贈不必要的周邊「用品」。難道是因為這樣所以我們才會看到不夠精緻和時代風格上不盡統一的視覺呈現？才會請不起專業的聲樂指導？還要辛苦一位在舞台上要演出的聲樂家，去兼職擔任指導合唱團的職務？對筆者而言，這一切顯得相當不可思議，甚至是不可理喻。導致很多在舞台上令人出戲的結果。

浦契尼的《波希米亞人》之於義大利歌劇導演，就像義大利麵之於義大利人一般，信手捻來都是如呼吸一般自然的經典，那為什麼在服裝和舞台設計上讓觀眾有進入劇情的障礙？明明導演的設定是流行文化上辨識度極高的1960年代，為什麼這樣一齣「寫實歌劇」，在視覺與戲劇上的呈現卻充滿了不寫實感？雖然國外歌手不盡完美，但要是有個聲樂指導，事情很可能就會發展得不一樣！能找到義大利導演與指揮是件好事，卻漏掉了聲樂指導這一枚重要的棋子，就好像握有一手好牌，卻莫名其妙地輸掉了牌局。今年，全世界都在為了紀念浦契尼輪番上演這齣經典歌劇，北市交在節目冊開頭還擺上了過往多次演出《波西米亞人》的歷史紀錄，可是明明是經驗豐富的台灣歌劇製作單位，怎麼會有這些令人摸不著頭緒的瑕疵？或許北市交需要的是一位稱職的聲樂指導，來突破目前的瓶頸？台灣歌劇製作的確不易，但北市交的樂團和歌劇合唱團的表現上走出了一條令人期待的道路的此時，筆者相信經過檢討與修正後，北市交的歌劇未來還是相當值得期待的！

《波希米亞人》

演出 | 臺北市立交響樂團

時間 | 2024/10/04 19:30

地點 | 臺北表演藝術中心大劇院

音樂

專案 2024

波希米亞人

藝術家的生涯

臺北市立交響樂團

TSO年度歌劇

林鄉雨

0則留言 排序依據 **最新**

新增回應……

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜…

音樂

專案 2024

光榮彌撒

台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 218

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ·

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 I

👁 95

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

表演藝術評論台
REVIEWING PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

10月

28

2024

聽，有仙女在歌唱！《綠水淼淼》

綠水淼淼（幕聲合唱團提供／攝影陳宥中）

讚 62

綠水森森 環境與人文關懷的音樂會

會認識幕聲合唱團，是因為筆者在2020年時注意到她們那場以永續森林的環保概念出發的《木林之森》音樂會，才開始持續追蹤她們的臉書動態。今年這場音樂會的一連串饒富靈性的文字宣傳，也深深吸引了筆者。背後沒有經紀公司支撐，也沒有專業廣告操作的幕聲合唱團，單靠著對歌唱的熱情，一步一步走出獨樹一格的品牌形象。閱讀她們的宣傳文字，就跟聆聽她們的歌聲一樣，令人感到清新美好，彷彿飲下了充滿仙氣的山泉。這群在舞台上迷人的仙女，從「地球表面有70%覆蓋著水，人體也包含著70%的水分」這樣的宣傳文字結合富有教育意義的「永續海洋教育計劃」，教導年輕一代守護海洋的重要性，進而邀請大家來傾聽水的聲音。這些文字吸引了喜愛她們的樂迷，齊聚在國家音樂廳參與這場慶典般的演出盛宴，聆聽幕聲仙女，用她們真、善、美的歌聲，娓娓道來關於水的故事。國家音樂廳接近滿座的九成觀眾，證明了這群美好聰慧的女子，不僅在舞台上看起來像音樂仙女，更是懂得經營自己的才女！

綠水森森（幕聲合唱團提供／攝影陳宥中）

一場充滿善的詩與歌對話

今天上半場演出的《水之絮語》組曲，包含了九首以水為主題的歌曲，其中筆者相當喜歡作詞人鄭詠珊的文字，充滿情感的溫度，深深觸及靈魂深處。單看這些詩文般的歌詞，語韻精緻又保富生命力，字裡行間充滿著令人神往的哲理。筆者特別喜歡其中的第二首〈神鳥的六滴眼淚〉，內容來自阿美族傳說，描繪一隻報恩的神鳥，解決了古早時代阿美族人遭遇到的乾旱問題。歌詞中巧妙地置入日語發音的一、二、三、四、五、六，以子音與母音的聲響效果將人聲器樂化，加上旋律利用聲部之間的錯落，讓人好似看見眼淚一滴滴落下的畫面，音樂與文字完美的契合，讓整首曲子充滿濃濃的詩意。此外，在整組作品中，透過指揮陳麗芬老師的指揮，並運用管風琴、鋼琴還有人聲與旋律交織出的豐富聲響，加上充滿漸層效果的和聲色彩，讓人好似在看這群愛唱歌的仙女用歌聲編織出色彩斑斕的織錦畫作。

下半場的曲目則是更有活力，其中〈海洋之歌〉的打擊樂與人聲製造出互相呼應的節奏，模仿自然界中各種水聲，精彩而生動。另外一首〈我和湖水握握手〉的歌詞與旋律則是充滿了童趣，合唱團的肢體動作更是讓觀眾看得會心一笑，彷彿跟著音樂回到了童年時光。承襲過往幕聲的傳統，音樂會最後兩首歌曲也是教會聖詩：〈詩篇第100篇〉與〈祢真偉大〉。在說完水的故事之後。安排這樣的樂曲確實頗具寓意：整場音樂會頌讚了天地之間的水，最後將感謝歸予創造世界的上帝。而這兩首曲子在管風琴家尚傑生（Sean Jackson）出色的演奏之下，與幕聲合唱團豐滿立體的歌聲相輔相成，將音樂提昇到性靈的境界。

綠水淼淼（幕聲合唱團提供／攝影陳宥中）

一群愛唱歌的仙女

幕聲合唱團應該是全台唯一由音樂系聲樂主修的純女聲組成的專業合唱團。她們專精的聲樂演唱技巧，學院舞台肢體訓練的出身，在舞台上展現出令人印象深刻的風貌。團員們擁有極為細緻多變的音色，更有能力詮釋不同風格、時期或語言的曲目，這些作品對她們而言不是一座座需要奮力攀爬的高峰，而是一件件可以用心雕琢的藝術品。她們在舞台上說唱就唱、要演就演，常常是全場背譜，還能一手包辦幕前幕後行政工作，同時成功地形塑品牌、行銷音樂會與她們所欲傳遞的善念，真的是一群了不起的奇女子。她們各個都有獨唱家的能力與本錢，因為愛唱歌齊聚在一起，不分彼此，好似葡萄藤的枝子彼此連結、相互配搭，在舞台上每個人臉上都閃爍著對於唱歌的純愛，觀眾一定感受到她們的真心。所以筆者不禁想到，樂迷喊她們是仙女也是很自然的，因為她們的歌聲所傳達的，就是天使般良善美好的存在！祝福幕聲合唱團能秉持著同樣的信念，一代一代的傳唱下去。

TWC幕聲合唱團2024年度音樂會《綠水淼淼》

演出 | 幕聲合唱團

時間 | 2024/10/10 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

綠水淼淼

幕聲合唱團

國家音樂廳

林鄉雨

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜…

音樂

專案 2024

光榮彌撒

台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

👁 218

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ·

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 I

👁 95

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國|藝|會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

1月

13

2025

「土博士」學術鍛鍊下的精緻與卓越
《伊比利花園之夜》

伊比利花園之夜（土撥鼠室內樂群提供）

1591 次瀏覽

讚 76

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

精心別緻的演出模式——室內樂群充滿默契的合作

土撥鼠室內樂群近年的主題，多鎖定在一次一個國家，而今天晚上的這場音樂會便是聚焦在「西班牙」。說到西班牙音樂，除了一定會想到他們獨具特色的舞曲之外，再來就是他們獨特民俗風味的聲樂曲了。這次在音樂會的一開場，他們便為觀眾帶來了歐柏拉都斯（Fernando Obradors, 1897~1945）被聲樂家們廣為傳唱的《西班牙古典歌曲集》第一卷（*Canciones Clásicas Españolas*, Vol.1）。這組曲目如同節目冊中所介紹，其音樂風格甜美，曲趣盎然，由女高音凌孟汶甜美的音色與清亮的高音，搭配上清晰的咬字，她來詮釋這組作品頗具有

清新脫俗之感。但若要提起其中的小缺憾，就是因為年紀較輕，在某些筆者認為非常重要的裝飾音群段落，小音符的演唱略為不夠清晰。另外便是在技巧上，偶有將共鳴過度集中在鼻腔的位置，使得旋律線條顯得僵硬，而失去了音樂中的律動感。但身為聲樂界後起之秀的她，今晚的演出算是相當的成功且亮眼，也獲得了滿場觀眾的喜愛與掌聲。筆者在現場更能感受到，與會觀眾們相當喜歡這類搭配聲樂演唱的室內樂組合。

接下來的節目中，還揀選了改編自法雅（Manuel de Falla, 1876~1946）在1905年完成的二幕歌劇《短促的人生》（*La Vida Breve*），其中最著名〈西班牙舞曲〉（“Danse Espagnole”）的鋼琴四手聯彈版本。蔡世豪與陳昭惠兩人，以其精湛的技

巧和控制良好的觸鍵，用他們的琴聲唱出了這個西班牙作品中特有的生命力，也好似用他們的手在琴鍵上舞出了一段精彩的西班牙之舞。他們的演奏除了令人驚豔的默契之外，更是讓人深深感動於他們那股來自靈魂深處，滿滿對音樂的熱愛之情。陳昭惠與蔡世豪如此爆發力十足的演奏，將西班牙音樂中濃烈的情感、舞曲多變的和聲色彩和極具特色的節奏風格，詮釋得如同朵朵綻放的鮮豔玫瑰，既炫彩又奪目。

伊比利花園之夜（土撥鼠室內樂群提供）

而另外幾位弦樂演奏家，在不同的曲目中各有其精彩的表現。其中葛拉納多斯（Enrique Granados, 1867~1916）的C大調鋼琴三重奏（Piano Trio in C major, Op. 50）小提琴家林一忻的演奏，其音色如歌般的優雅令人陶醉，而他與陳昱翰大提琴的演奏之間，有如愛情二重唱般的配搭。最後再與鋼琴家三人進入極為華麗精彩的終曲段落，時而富有強烈節奏的激情，時而湧現柔情婉轉的抒情旋律，盡情展露西班牙音樂的那種強烈又矛盾衝突的特色。另外在圖里納（Joaquín Turina, 1882~1949）的A小調鋼琴四重奏（Piano Quartet in A minor, Op.

67) 中，筆者尤其喜歡第二樂章，其中大提琴與中提琴的合唱加上小提琴的獨奏樂段，充滿了許多令人屏息的瞬間，幾位演奏家之間的默契與音色的契合，使人著迷於音樂中那些魔幻的精心時刻。

化危機為轉機——獨具匠心的曲目安排

而音樂會當天令筆者心頭一驚的時刻，便是鋼琴家陳昭惠向觀眾宣告：女高音演唱家李郁茹因身體不適無法演出。在獲得訊息的錯愕之中，想著莫約就是取消這個演出段落，會以其他曲目取代了吧！沒想到土撥鼠室內樂群竟然能化危機為轉機，將原先由女高音演唱的作品：法雅的《西班牙民歌組曲》（*Caciones Populares Españolas*），以維

持原曲目的方式，改為由中提琴與鋼琴演出的版本。雖說也可以很合理地將這個危機處理，歸之為恰巧的幸運，但不得不說那也要能夠想得到這點。若非經歷過學術研究的鍛鍊，恐怕也不容易能夠有這樣的解決方案出現。而中提琴演奏家蔡秉璋也有令人激賞的演出表現，他與鋼琴家在音樂的對話間，透過他精湛的技巧，詮釋出多彩豐富又滿有層次感的音樂，成功地將這組聲樂作品，用他美好的琴聲唱出了令人印象深刻的西班牙風情。

伊比利花園之夜（土撥鼠室內樂群提供）

台灣古典樂界的新浪潮——在地深耕的菁英演奏家

土撥鼠室內樂群是筆者近年來長期關注的一個室內樂團體。他們總是能夠在曲目上突破自我，也能夠為台灣的觀眾帶來不那麼熟悉卻又接受度極高的節目設計。仔細研究他們的固定成員組合，大部分都是由台灣音樂教育培訓出來的本土博士群所組成；也就是人們口中戲稱的：「土博士」。這幾位所謂的「土博士」打破了校際間的藩籬，將國立台

北藝術大學與國立臺灣師範大學近年畢業的一群演奏博士們聚集在一起，為台灣的觀眾提供了兼具深度與廣度的古典音樂演出。也可以看見，台灣古典音樂教育在其極為嚴謹的調教之下，已然有相當的能力，可以培訓出具有學術底蘊的菁英演奏家。今晚的土撥鼠室內樂群全員齊聚於舞台上，以他們多年深耕於台灣舞台的經驗，將不同的室內樂形式：四手聯彈、三重奏、四重奏……等等的多樣性呈現，為台灣觀眾量身訂製了這樣一場在聽覺上有著多重享受的「伊比利花園之夜」。

《伊比利花園之夜》

演出 | 土撥鼠室內樂群

時間 | 2024/12/27 19:30

地點 | 國家演奏廳

音樂

專案 2024

伊比利花園之夜

土撥鼠室內樂群

國家演奏廳

林鄉雨

0則留言

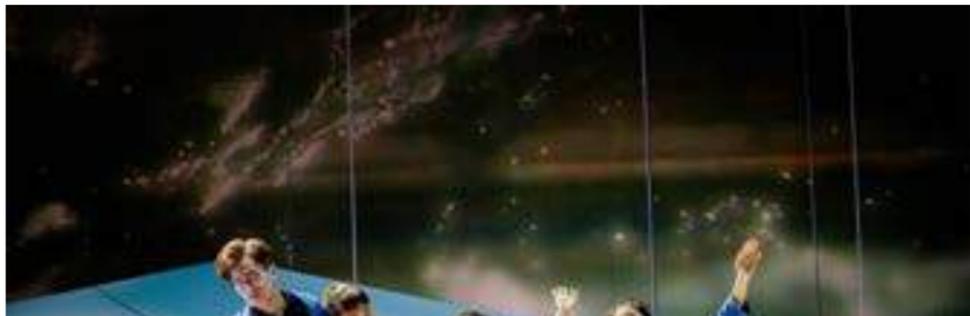
排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

朱純瑩

5月

13

2025

形式的喧囂與敘事的沉默 ——論《旗津白玫瑰·2…

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術…

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰·25紀事

國家戲劇院

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

1月

07

2025

用青春向青春致意 《光榮彌撒》

光榮彌撒（台北愛樂提供／攝影王冠東）

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

光照浦契尼的榮耀：曲目安排令人驚豔

台北愛樂這次的音樂會，光是看到曲目的安排，就已經讓人充滿期待。上半場是沃恩·威廉斯（Ralph Vaughan Williams, 1872~1958）的第三號交響曲《田園》（Symphony No. 3 “Pastorale”, 1922），這個作品充滿著靜謐純粹的懷舊之情。作曲家在樂團配器和音樂織度上的安排，充分地精巧而細膩。今晚的吳曜宇和台北愛樂青年管弦樂團，完美地駕馭了這個作品。而整場音樂會的主題，則是環繞在「浦契尼」的標題之下。台北愛樂以沃恩·威廉斯的這個表達對人性、生命與死亡省思的作品，來向作曲家浦契尼（Giacomo Puccini, 1858~1924）致意的這一點，著實令筆者讚賞他們在樂曲安排上的用心。浦契尼終其一生的歌劇作品中，總能透過他的音樂，去呈現出人性的脆弱與掙扎。尤其是他歌劇中，這些女高音角色們的經典詠唱調。如此來看，在沃恩·威廉斯第三號交響曲《田園》的最後樂章使用了女高音獨唱搭配管弦樂團，台北愛樂青年管弦樂團似乎是利用作品中這個編制上的特色，巧妙地呼應了下半場曲目的作曲家浦契尼和他的《光榮彌撒》（*Messa di Gloria*, 1880）。

而這個浦契尼年輕時期的創作，便是今日音樂會的主題和重頭戲。誠如上半場的《田園》，是作曲家對於戰爭所經歷生死與人性的音樂回響，下半場的《光榮彌撒》，其音樂的主題，後來又出現在浦契尼的歌劇之中，諸如：〈垂憐曲〉（“Kyrie”）中的音樂主題在歌劇《艾德加》（*Edgar*, 1889）中，而〈羔羊讚〉（“Agnus Dei”）的音樂素材，使用於日後1893年的歌劇《瑪農·雷斯考》（*Manon Lescaut*）裡。也就是說成熟期的浦契尼將自己年少時灌注在宗教作品中，那些對於神性與靈性的呼喊，後來將音樂中尋求上主垂憐的人性脆弱面，和這種「求神免除人罪，求主垂憐」的音樂主題，置入於他的寫實主義歌劇之中。再對應《光榮彌撒》中第三樂章的〈信經〉（“Credo”）訴說著赦罪的聖洗、審判與死與復活的主題，便知道浦契尼想要藉由強調人的脆弱與渺小，來彰顯神性、靈性的崇高與偉大。台北愛樂用浦契尼的這個作品來歌頌這位偉大的作曲家，在台灣古典樂壇一整年的浦契尼音樂紀念活動中，令人眼睛一

亮地脫穎而出，的確是一場相當有意義且不落俗套的呈現。

光榮彌撒（台北愛樂提供／攝影王冠東）

浦契尼紀念年的歲末慶典：獨唱家的美聲頌讚

今天演出的聲樂獨唱家們，各個都是一時之選。上半場的女高音何欣蘋，久未聆聽她的獨唱演出，今晚的演唱更因此顯得令人耳目一新。她的音色甜美乾淨，十分映襯沃恩·威廉斯這首田園交響曲的作品氛圍。而今晚這種在側台不在舞台上的演唱，對歌手而言的確是項挑戰。一則是較難看清楚指揮的手勢和拍點，另一個則是側台聲音的傳送，因為厚重布幕的吸音問題和歌手演唱的位置，都會增加聲音傳送的困難。雖說在這樣的環境受限之下，確實造成女高音在其中一次高音長音的推送上，有了一點瑕疵，但瑕不掩瑜，何欣蘋的聲線輕巧又富有感情。因此就整體演出而言，她的演唱還是十分令人激賞的。

而男高音王典，則是保持他從不令人失望的穩定水準，其明亮潤澤且具穿透力的音色、清楚卻不生硬的咬字與扎實的美聲技巧，充分地展現出浦契尼作品中對上主頌讚的崇高美好之情。另外，男中音葉展毓以他一貫誠摯溫和的個人舞台魅力，用其儒雅的音色，恰當地詮釋了浦契尼的這個作品。而他們兩人的二重唱部分，王典黃金般溫醇的音色，配上葉展毓溫暖不張揚的歌聲，好似讓人聽見了浦契尼音樂中，那種對神的虔敬與敬畏之心。筆者認為兩人的演唱，是相當完美且十分融洽的組合。

光榮彌撒（台北愛樂提供／攝影王冠東）

用青春向青春致意：吳曜宇與台北愛樂青年管弦樂團暨台北愛樂合唱團

筆者曾於2014年與指揮吳曜宇合作演出歌劇，當時便相當欣賞他年輕謙遜的工作態度，更是一個願意花時間去理解關於人聲與樂團間種種細節的一個青年指揮家。十年過去，除了在國際大賽中獲得肯定之外，他在舞台上亦累積了豐富的演出經驗。而在今天的這

場音樂會中，更是看到了他耕耘後所展現的技巧與實力。

台北愛樂青年管弦樂團的沃恩·威廉斯第三號交響曲《田園》，在他細緻地指揮之下，音樂就像是紡織機上的織線透過他靈巧的手，放射出絲絲縷縷般清晰的線條，勾勒出有如畫家透納（John Mallord William Turner, 1775~1851）特殊光線筆觸下的田園景色。而台北愛樂合唱團的演唱，不辜負其身經百戰錘鍊的盛名，今晚所演唱浦契尼的《光榮彌撒》，在指揮吳曜宇細膩的音樂處理下，精彩地詮釋了這部美好的作品。就像是吳曜宇偕台北愛樂青年管弦樂團和台北愛樂合唱團，用他們青春洋溢的音樂向那曾經青春的浦契尼致意。年輕的吳曜宇帶領著年輕的愛樂青年管弦樂團，和那音色充滿力與美的台北愛樂合唱團歌手們，用最醇美的心將充滿光彩的歌聲與音樂，遍灑在當晚音樂廳的每一個角落。

在這個浦契尼紀念年接近尾聲的時刻，用這樣的一場音樂會向作曲家浦契尼致意，真是一個充滿榮光的完美的句點，而在今晚的演出之後，也令人十分期待台北愛樂在新的一年里，會有什麼更令人驚豔的發展和演出！

《光榮彌撒》

演出 | 台北愛樂 X 吳曜宇

時間 | 2024/12/18 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

光榮彌撒

台北愛樂

吳曜宇

國家音樂廳

林鄉雨

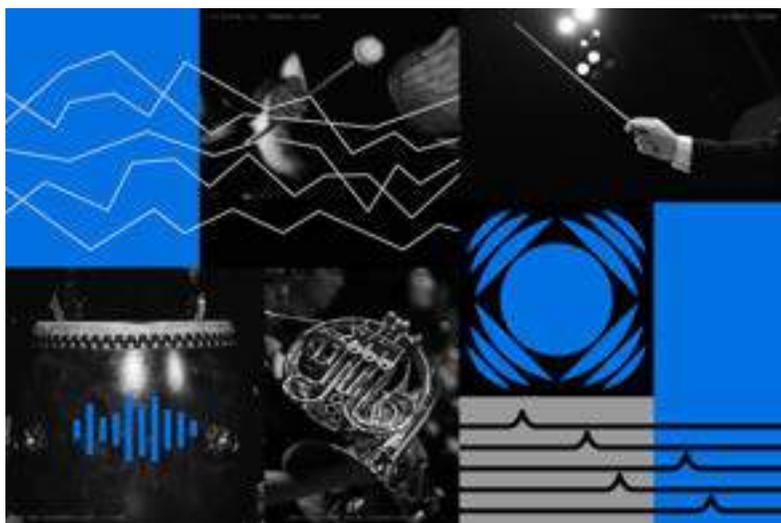
0則留言 排序依據 **最新**

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

孫秀蕙

女性樂手演奏女性創作 《Lucy & Girls' Melody ...

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領樂迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略...

音樂

專案 2024

Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III

👁 95

顏采騰

現代如何改變過去：談《賽門·拉圖爵士與巴伐利亞廣

一個演奏實踐是否有其創造性或獨特藝術價值、其中的技術層面（包含整頓奏的能力、演奏的技巧）是否頂尖、

音樂

駐站 2024

賽門·拉圖爵士

巴伐利亞廣播交響樂團

國家音樂

👁 200

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國藝會

NCAF30
國藝會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF Copyright © 2022

林鄉雨

1月

17

2025

用美聲迎新年 《名家歌劇選粹之夜》

名家歌劇選粹之夜（NSO國家交響樂團提供／攝影羅文傑）

720 次瀏覽

 讚 16

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

歲末年終的歌劇盛會——成為樂迷迎接新年的傳統

在上任總監呂紹嘉的帶領下，國家交響樂團（NSO）將「新年音樂會」的演出，走出了一條屬於自己品牌形象的道路。後來更是成為死忠樂迷們到了年末之時，興奮期盼的一大盛事。而古典樂壇也固定會在樂季展開的初時屏息以待，看看今年他們又會端出如何精彩又經典的重量級節目。過往的場場演出，好多都令人至今難以忘懷，諸如：歌劇《蝙蝠》、貝多芬的《第九號交響曲—歡樂頌》、馬勒《第二號交響曲—復活》、《威爾第之夜》，還有頗具巧思的孟德爾頌《仲夏夜之夢》，還特別邀請金馬影后張艾嘉擔任說書人，一人分飾十四個角色，在當時引起了廣大的迴響與好評。在這種熱鬧歡慶又充滿盼望的新年倒數時刻，國內外的確經常會以聲樂搭配管絃樂團的演出模式，加上精

采的曲目與表演，提供廣大樂迷一個難忘的新年音樂會。

國家交響樂團的新年（跨年）音樂會，在總監呂紹嘉的任內，創出了許多熱鬧卻不俗氣，有深度卻不冷場的音樂會節目。因此在筆者的心目中，國家交響樂團的新年音樂會，不僅是有著雅俗共賞的熱鬧，更不著痕跡地多了一層內在省思與人本關懷的味道在其中，既高明又獨具品味。這十年間，國家交響樂團的每一場充滿意義的新年音樂會，更是如同精品老店中品質保證的熱銷商品，基本上每年幾乎都是一票難求的情形。去年的新年音樂會，總監準·馬寇爾（Jun Märkl）和國家交響樂團，為樂迷們精心準備了兩場以舞曲為主題出發的《維也納之夜》和《月光下的華爾滋》兩場音樂會。而今年

和去年一樣，也是邀請了國外的指揮與聲樂家，帶來了女高音妮諾·瑪嘉伊澤與NSO《名家歌劇選粹之夜》和跨年夜當天的女高音妮諾·瑪嘉伊澤與NSO《跨年音樂會》。這兩場音樂會在曲目上的設計，跟過去的新年音樂會節目對照來看，今年的曲目相對是保守而安全的，熱鬧有餘但驚喜不足。

名家歌劇選粹之夜（NSO國家交響樂團提供／攝影羅文傑）

優秀的聲樂家與稱職的指揮—— 熱情展現美聲經典

跨年前一晚的這場演出，女高音妮諾·瑪嘉伊澤（Nino Machaidze）和低男中音桂多·洛孔索羅（Guido Loconsolo），帶來了分量十足的歌劇經典曲目。曲目是從莫札特、羅西尼、威爾第到浦契尼的歌劇選粹，確實是一場充滿誠意的歌劇盛宴。一開場是作曲家托瑪（Ambroise Thomas, 1811~1896）的《雷蒙德》序曲（Overture to Raymond），在卡羅·歌德斯坦（Carlo Goldstein）指揮下精準的音樂呈現，並且他

細緻地處理音樂中力度與張力的層次感，充分展現今晚曲目中的義式風情，令人印象深刻。

而接下來便是大家耳熟能詳，出自古諾（Charles Gounod, 1818~1893）歌劇《浮士德》（Faust, 1859）中的〈珠寶之歌〉（“Ah! je ris de me voir si belle”），這首是十分經典的抒情花腔女高音曲目，筆者相當期待能夠聽到如此具有溫暖胸聲的花腔女高音來演唱此曲。而女高音瑪嘉伊澤通透的跨度音域，花腔音符顆顆清楚飽滿，音色潤澤統一，穩紮穩打的美聲技巧震懾全場，讓人聽了好不過癮，是上半場演出中，筆者最為欣賞的演出段落。

接下來出場的低男中音洛孔索羅，則是演唱

莫札特（W. A. Mozart, 1756~1791）著名歌劇《唐·喬望尼》（*Don Giovanni*, 1787）中著名的〈小姐，這是我的名單〉（“Madamina, il catalogo è questo”），這是飾演唐·喬望尼的僕人雷波萊洛（Leporello）所演唱的歌曲。不過他所詮釋的這首詠唱調，倒不是十分符合筆者心中對於這個角色所期待的音色，但他中規中矩地唱來，整體表現還是具有水準的。另外兩人演唱的〈手拉手二重唱〉（“Là ci darem la mano”）時，會感覺歌手們好似受限於舞台上擺放的譜架，導致兩人沒有太多自由的表演空間，因此沒有呈現太令人驚豔的表演。

名家歌劇選粹之夜（NSO國家交響樂團提供／攝影羅文傑）

而到了下半場，樂團與指揮之間合作得愈發有默契，指揮對於樂團的掌控得宜，樂曲風格分明，將這些歌劇的序曲演奏得十分精彩，細緻又脫俗。可以聽見飽滿豐沛的情感從樂團中宣洩而出，甚或是從團員演奏的表情中，都可以感受到大家與指揮一同盡心也盡興地融入在音樂之中。而低男中音在下半

場的演出，則顯得較上半場來得精彩亮眼，尤其是他在演唱威爾第（Giuseppe Verdi, 1813~1901）歌劇《唐卡洛》（*Don Carlos*, 1867）中，著名的詠唱調〈她從未愛過我！〉（“Ella giammai m’ amò”）時，由於曲目相當合適他的音色，讓人能清楚感受到他極佳的演唱功力。

另外筆者也相當喜歡女高音在下半場豐富多變的歌劇演唱詮釋。在上半場的幾首抒情花腔的曲目後，下半場的演唱的則是偏重更為濃厚的抒情女高音曲目。而她音域寬廣的優勢，讓人不由得理解為什麼她可以如魚得水地既能夠演唱浦契尼（Giacomo. Puccini, 1858~1924）歌劇《托斯卡》（*Tosca*, 1900）的〈為了藝術為了愛〉（“Vissi d’ arte”），轉身又能用輕盈富有彈性的聲

音來演唱古諾的歌劇《羅密歐與茱麗葉》
（*Roméo et Juliette*, 1867）中著名的茱麗葉圓舞曲——〈啊！我願活在夢中〉（“Ah! Je veux vivre”）。

而到最後，兩位聲樂家則是演唱了董尼才第
（Gaetano Donizetti, 1797~1848）歌劇
《愛情靈藥》（*L'elisir d'amore*,
1832）中的重唱曲〈多麼偉大的愛情！我卻
如此薄情！〉（“Quanto amore, ed io
spietata”），二人間的演唱終於默契到
位，迸發出唱作俱佳的戲劇火花。

名家歌劇選粹之夜（NSO國家交響樂團提供／攝影羅文傑）

與力晶文化基金會合作——開創 古典樂壇的新世界

這是今年國家交響樂團與力晶文化基金會合作「力晶世紀美聲系列」的第二場音樂會，第一場是俄羅斯次女高音嘉蘭莎（Elīna Garanča）的《歌劇之夜》。而接下來新的一年，還會繼續邀請享譽國際的歌劇明星來臺灣演出。如此的合作，除了共同推出精彩的音樂演出之外，也開設聲樂大師班，提供

了臺灣的古典音樂教育與國際間名家的交流機會。這樣結合美與善的合作，相當地具有意義，也頗有深耕臺灣音樂教育的心意。國家交響樂團，不再只關注著墨於它們自己在臺灣本地的演出，除了近期開始走出臺灣，藉由國際巡迴演出讓世界看見之外，也將眼光轉向下一代古典音樂家的培育計畫。如此的耕耘，提升了臺灣古典音樂整體的水準。從今晚滿座的票房來看，這艘大船並沒有迷失在未知之地中，而是與其他單位在合作中開創出一條通往新大陸的航道，期待下一年的新年音樂會能有更為多樣且創新的節目設計可以呈現給廣大的樂迷們。

《名家歌劇選粹之夜》

演出 | NSO國家交響樂團

時間 | 2024/12/30 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

名家歌劇選粹之夜

妮諾·瑪嘉伊澤

桂多·洛孔索羅

力晶文化基金會

林鄉雨

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

朱純瑩

5月

13

2025

形式的喧囂與敘事的沉默 ——論《旗津白玫瑰·2…

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術…

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰 · 25紀事

國家戲劇院

👁 298

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

3月

15

2025

力臻完美的美聲戰士 《歌劇之夜》

歌劇之夜（國家兩廳院提供／攝影鄭達敬）

1476 次瀏覽

 讚 34

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

卓越的美聲技巧，戰勝疾病的侵擾

筆者在男高音尤納斯·考夫曼（Jonas Kaufmann）來臺演出前，便聽聞他因為重感冒，在香港的演出因此被迫取消了一場。帶著一絲擔心進入音樂廳，依然屏息期待著他的演出。他一出場便演唱普契尼（G. Puccini, 1858~1924）歌劇《托斯卡》（*Tosca*, 1900）中，經典的男高音詠唱調〈奇妙的和諧〉（“Recondita armonia”）。他英雄式穩健溫醇的音色，配上極其到位的咬字，以極致細膩的詮釋，完美地呈現了男主角卡瓦拉多西（Cavaradossi）的纏綿深情。他的演唱讓人完全忘卻了考夫曼正在疾病的煎熬中。而接下來他演唱了威爾第（G. Verdi, 1813~1901）的歌劇《阿依達》（*Aida*, 1871）中的詠唱調〈如果我是那位戰士……

聖潔的阿依達〉（“Se quel guerrier io fossi!... Celeste Aida”）。在此曲中，考夫曼以嚴謹的美聲技巧，在身體狀況不佳的情況下，唱出了精湛的音色，將此曲詮釋得精緻而動人。尤其在抒情段落中，時而以強烈的高音震懾人心，又時而以綿延婉轉的高音弱聲，唱得讓人揪心。他充滿層次的音色轉變，即便在不利的情况下，依然將音樂與情緒掌握得當，真不愧為當今的世界級男高音。

而馬斯卡尼（P. Mascagni, 1863~1945）歌劇《鄉村騎士》（*Cavalleria Rusticana*, 1890）中的詠唱調〈媽媽，這酒真濃烈！〉（“Mamma, quel vino è generoso”），考夫曼以其講究的義大利文咬字，在開頭的幾個小節的演唱，伶俐落地顯明了角色的個

性。再加上他扎實美聲技巧帶出的聲線，以其十足的戲劇性詮釋，抓住了在場每一位觀眾的心。而上半場的法文歌劇詠唱調，考夫曼演唱了比才（G. Bizet, 1838~1875）歌劇《卡門》（*Carmen*, 1875）中男主角唐荷西的愛情詠唱調〈妳拋給我的那朵花〉（“La fleur que tu m'avais jetée”）。他深情柔軟的音色，利用半聲弱音的演唱技巧，漸進式地將情緒推進並深入角色之中，尤其是在長樂句的詮釋中顯得十分動人。這也讓我們見證到：一個成功且努力修練的聲樂家，能用運用其卓越的美聲技術，在舞台上戰勝疾病的侵襲與干擾。

歌劇之夜（國家兩廳院提供／攝影鄭達敬）

全心全人的投入，詮釋精妙優雅

下半場的法文歌劇曲目中，考夫曼則是帶來了馬斯內（J. Massenet, 1842~1912）歌劇《領袖》（*Le Cid*, 1885）中的詠唱調〈啊！一切都要結束！……主啊，法官啊，父親啊！〉（“Ah! tout est bien fini!... Ô souverain, ô juge, ô père”）。相較於上半場的《卡門》，此曲演唱得更為精緻通

透，他的詮釋情緒飽滿，只可惜在一處中音域的音符上，出現了狀態不佳的小破音。若要比較考夫曼這次義大利文與法文的歌劇曲目；筆者認為，這次義大利的曲目演唱更勝法文曲目，考夫曼他完美展現了傳統美聲中的一項獨活技術：「覆蓋」（cover）。這個技術精在能夠潤飾不同聲區的聲音，以達到音色統一的效果。更因此能夠唱出極為完美且圓滑的長線條，音色溫潤而不尖銳。尤其在演唱狀況不佳的狀態中，這項技術也能在有限的條件下，遮掩聲音中的瑕疵。但相較之下，考夫曼的法文曲目則似乎處理得更為謹慎，聲音位置又更為集中，並且用了更多控制聲音的方式去演唱，不知是否是因為語言上母音的差異，加上感冒狀況不佳，使得他在今晚法文曲目的演唱中偶有一些小失

誤。

而音樂會最後的兩首義大利歌劇選曲：一是喬大諾（U. Giordano, 1867~1948）的歌劇《安德利亞·謝尼葉》（*Andrea Chénier*, 1896）中的〈眺望蔚藍的天空〉（“Improvviso”），他的演唱就相當的自由，充分展現他迷人的音色與深情的詮釋。今晚最後一首演出的普契尼歌劇《杜蘭朵》（*Turandot*, 1926）的詠唱調〈公主徹夜未眠〉（“Nessun dorma”），台下的觀眾明顯感受到考夫曼身體上的不舒服，和他用堅毅的意志力去控制幾次咳嗽的衝動，但如同美聲戰士的他，從第一首歌曲到最後一曲的這首可謂難中之難的男高音經典名曲，他沒有絲毫的保留，用他的全人與全心去演唱，使人真切地感受到國外評論所言：「全心

投入每一個角色，讓觀眾深信這就是他最後一次演出該作品」（法國《Telereama》周刊）。而最深刻動人之處，便是當他演唱到〈公主徹夜未眠〉中的合唱段落時，臺北市立交響樂團（TSO）的團員們，相當有默契地輕聲哼唱出合唱旋律，所有的美好凝結於當下，即便最後的高音出現了明顯的破音，在那樣的氛圍下，現場的觀眾均報以熱烈的掌聲與歡呼聲。在觀眾們的熱烈回應聲中，生病的考夫曼依然熱情地以三首安可曲獻給臺灣觀眾：歌劇《托斯卡》的〈今夜星空燦爛〉（“E lucevan le stelle”）、卡迪羅（S. Cardillo, 1874~1947）〈負心的人〉（“Core n’ grato,” 1911）和德·柯斯提（E. De Curtis, 1875~1937）的〈勿忘我〉（“Non ti scordar di me,” 1912），在這

三首誠意滿點與音色醇厚的歌聲中，結束了一個令人難忘的夜晚。

歌劇之夜（國家兩廳院提供／攝影鄭達敬）

TSO與指揮約亨·里德展現令人驚豔的音樂

今晚TSO的表現，是筆者幾次聆聽歌劇或是聲樂音樂會中，最令人驚艷的一場音樂會。在德國指揮約亨·里德（Jochen Rieder）線條清楚的音樂處理下，讓人聆聽到樂團前所未有飽滿而潤澤的音色，可說是一次相當成功的演出。在一開始貝里尼（V. Bellini, 1801~1835）歌劇《諾瑪》（*Norma*, 1831）序曲，小號與銅管之間有著完美的配搭，演奏令人耳目一新。到了法國作曲家吉霍（E. Guiraud, 1837~1892）改編的第一、二號《卡門組曲》（*Carmen Suite No. 1 & 2, 1882/1887*）時，TSO在此段演出中展現出豐沛的聲音色彩，聲響層次分明，器樂分部間有著其佳的搭配和默契。而接下來的管弦樂名曲《鄉村騎士》的間奏曲，雖然已經被演奏過無數次，但今晚他們的音樂如同夏

夜的月色，靜謐中蘊藏了溫潤的光彩，不過份奪目卻沁入人心。下半場威爾第歌劇《命運之力》（*La Forza del Destino*, 1862）中的樂團演奏段落，在指揮約亨·里德精準清晰的樂句分段處理下，TSO華彩絢麗地登場。而馬斯內選自神劇《聖母》（*La Vierge*, 1880）的〈聖母最後的沉睡〉（“*Le dernier sommeil de la Vierge*”）中大提琴的獨奏片段，其音色間透著一股脫俗的苦澀，令人印象深刻。另外普契尼歌劇《修女安潔莉卡》（*Suor Angelica*, 1918）的間奏曲，更是展現了TSO是一個多彩而合一的樂團，讓人聽了好不過癮。

如歌的TSO與美聲戰士考夫曼，用他們最真摯熱烈的那份愛音樂的心，不僅僅是讓人沐浴在音樂的美好之中，更是給我們音樂人上

了一課，不論任何時刻或是任何狀況，技巧深厚的功夫底子，更是可以抵擋諸多身體上的不適。在音樂中或是人生的道路上，我們總要不時地回到原點去找回初衷。看到名聲樂家考夫曼，這個當今全球最頂尖的男高音，這個把每一次都當成最後一次而唱的聲樂名家，即便在極為不利的情況下，依然用老道的經驗與熱烈的精神去完成演出。面對音樂抑或是面對人生，我們是否也能夠有這樣的專注力與對追求完美的心呢？謝謝TSO和男高音考夫曼，這一夜，給了我們許多的省思與充滿深度的感動。

《歌劇之夜》

演出 | 尤納斯·考夫曼 (Jonas Kaufmann)、約亨·里德 (Jochen Rieder)、臺北市立交響樂團

時間 | 2025/02/26 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

歌劇之夜

尤納斯·考夫曼

約亨·里德

臺北市立交響樂團

林鄉雨

0則留言 排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

朱純瑩

5月

13

2025

形式的喧囂與敘事的沉默 ——論《旗津白玫瑰·2…

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術…

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰 · 25紀事

國家戲劇院

👁 298

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

3月

17

2025

來自古樂的微微暖光 《天堂之響・早期巴洛克的榮光》

天堂之響・早期巴洛克的榮光（微光古樂集提供／攝影蔡宜蒨）

1759 次瀏覽

 讚 15

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

時間與地理脈絡交織——頗具匠

心的曲目安排

微光古樂集這次邀請了比利時無盡古樂團（Ensemble InAlto）來台共同演出，進行了一場台灣與比利時的古樂交流。這次的音樂會節目設計，微光古樂集秉持著一貫嚴謹、用心的水準，為與會觀眾帶來了深度與廣度俱足的古樂饗宴。

曲目以塔奎諾·梅魯拉（Tarquinio Merula, 1595~1665）為中心軸，平行延伸出與威尼斯聖馬可樂派相關的作曲家們。時間軸往上延伸至文藝復興與巴洛克的過渡期，扮演時代橋梁和先鋒者的蒙台威爾第（Claudio Monteverdi, 1567~1643），平行發展到與梅魯拉同期的亞利山大·格蘭第（Alessandro Grandi, 1590~1630），再往

下進入蒙台威爾第的學生法蘭切斯科·卡瓦利（Francesco Cavalli, 1602~1676）和同期的喬望尼·安東尼奧·里加提（Giovanni Antonio Rigatti, 1613~1648）……等等諸如此類的安排。用心推敲他們寓意深刻的安排，對於他們精心的設計感到欣喜，而實則是微光古樂集帶領觀眾，經歷了一場有意思的古樂時空旅行。

這也給了臺灣古典音樂家們新的刺激。綜觀目前音樂會的曲目設計，經常將曲目箝制在單一作曲家的刻板模式當中，呆板地在單一作曲家中尋找演出曲目的可能。如若如微光古樂集一樣，能利用音樂史多維度知識發展出多面向的曲目可能性，做出一場既有學術底蘊，又有音樂深度與人文溫度的音樂會節目。

天堂之響・早期巴洛克的榮光（微光古樂集提供／攝影蔡宜蒨）

古聲樂演唱技術的典範——女高音艾莉絲・佛庫勒

這次與微光古樂集合作的女高音艾莉絲・佛

庫勒 (Alice Focroulle) ，給臺灣聲樂教育圈帶來了極好的示範。這類型古樂的聲樂演唱中，常有一種錯誤的觀念：認為早期作品就是唱得很輕、演唱時只需要集中於頭腔共鳴的位置。由於古樂的音律調校比其他時期的古典樂低，加上古樂的聲樂曲多半沒有過高的高音，因此在演唱中低音域時更需要技巧的支持與身體的支撐。中音域的傳聲，在演唱上是更為重要的一環，如果過度聚焦在頭腔共鳴上，與古樂器合奏時就很容易產生音準上不協調的危機。而這種沒有顫音 (vibrato) 的演唱，更是需要更多的身體肌肉配合與更深的氣息來演唱。

而女高音艾莉絲·佛庫勒便是這樣的一個典範，她將這樣的古聲樂演唱技術，完美呈現給台灣觀眾。她演唱的聲線立體且通透，音

色飽滿統一，尤其今天演唱梅魯拉的〈現在該入睡了〉（“Hor che è tempo di dormire”），這樣一首哀歌搖籃曲，內容相當有張力地連結了基督的誕生與受難。她的聲音充滿情感，演唱出古樂中的戲劇張力，音色是屬於木質般純樸的光澤。與文藝復興角號和羊腸弦的古提琴之間的對話，更可印證巴洛克的弓和角號的音色具有模仿人聲與對話的特質。

天堂之響・早期巴洛克的榮光（微光古樂集提供／攝影蔡宜蒨）

古樂的播種者——微光古樂集

微光古樂集在台灣已經走出一條屬於他們自己的道路，也創造出他們獨特的品牌形象。他們屢次與國外古樂家們交流合作，所邀演的對象各個都是臥虎藏龍般的珍貴。而他們也從不吝惜廣傳、分享給不同層級的學校單位，無私且堅定地將古樂的音樂、樂器與作曲家分享給任何有興趣的人們。就如同這次邀演來的管風琴大師柏納德·佛庫勒（Bernard Foccroulle）除了是演奏家之外，更曾經是歌劇院總監、聲樂大賽主審和作曲家；還有文藝復興角號演奏家，也是無盡古樂團總監的蘭伯·柯爾森（Lambert

Colson) ，不但是歐洲著名的演奏家，在教學與研究上也有相當的名聲。演出過程中，由幾位演奏家還介紹了各自的樂器，從歷史與地理出發，講述樂器構造和聲音特色……等等。如此深入淺出，有趣又富有教育意義，足見這些古樂家們過往深耕於音樂教與研究中所種下的根基。

另外值得一提的是：就筆者的觀察，微光古樂集在這一路上辛苦經營所培養出來的樂迷族群，大多為一般大眾而非音樂圈內人。並且票房表現極佳，像今天這場演出就幾乎逼近滿場，在冷門曲目的古典音樂會類型中，是極為少見的成功例子！足以證明離開舒適圈的他們，用豐富的學養與智慧，走出一條屬於他們成功的道路。這也正正地提醒了其他的古典音樂家們，除了彼此在圈內宣傳、

消耗同一群消費者觀眾群，固守於制式的演出模式、刻板生硬的曲目安排，或是只專注於找到一個相當有噱頭、有梗的節目名稱的這些習慣之外，是否應該停下腳步看看身旁的這群努力經營的古樂家們，他們透過紮實的演奏技巧和豐厚的音樂研究來播種，才終有今天這般令人稱羨的豐收之景！

《天堂之響・早期巴洛克的榮光》

演出 | 微光古樂集、比利時無盡古樂團
(Ensemble InAlto)

時間 | 2025/03/08 14:30

地點 | 國家演奏廳

音樂

專案 2024

天堂之響・早期巴洛克的榮光

微光古樂集

比利時無盡古樂團

國家演奏廳

林鄉雨

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

朱純瑩

5月

13

2025

形式的喧囂與敘事的沉默 ——論《旗津白玫瑰·2...

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術...

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰·25紀事

國家戲劇院

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

NCAF 30
國藝會

國藝會

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

3月

21

2025

力與美的黃金美聲 《歌劇男高音泰特 曼與NSO》

授權公版圖片 / 王景銘設計

1447 次瀏覽

 讚 39

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

宛若歡慶新年的精彩曲目

歌劇男高音強納森·泰特曼（Jonathan Tetelman），應該是在力晶世紀美聲系列中，邀請來台演出最為年輕的一位聲樂家。除了令人激賞的嗓音，年輕且外型姣好的他，在這近兩三年間，迅速地崛起於世界舞台上。他的聲音與音樂中充滿了熱情和力量，這次為台灣觀眾帶來了份量十足又精彩的聲樂曲目。從一開始的普契尼（G. Puccini, 1858~1924）到威爾第（G. Verdi, 1813~1901）的經典歌劇選曲，之後再是小約翰·史特勞斯（J. Strauss II, 1852~1899）的《蝙蝠》（*Die Fledermaus*, 1874）序曲、雷哈爾（Franz Lehár, 1870~1894）、佛洛托（Friedrich von Flotow, 1812~1883）的輕歌劇作品，最後將觀眾帶入嘉年華慶典般的西班牙查瑞

拉（Zarzuella Style）風情之中，好似今夜才是一場真正所謂的美聲歌劇新年盛會。這場演出的選曲既經典又脫俗，聲樂家的演唱更是無懈可擊。但男高音泰特曼和指揮弗雷德里克·查斯林（Frédéric Chaslin）攜手帶來如此高水準的演出，票房卻不如前面幾場來得理想，甚是可惜。

另外，此次管絃樂的獨奏曲目，也是相當的有深度並且十分的討喜。一開場普契尼的〈交響前奏曲〉（“Preludio symphonico,” 1882），這個他年輕時期的創作，和他同期的宗教作品《光榮彌撒》（*Messa di Gloria*, 1880）一樣，是作曲家後續創作的歌劇作品中，借用的早期作品旋律元素。例如歌劇《瑪儂·雷斯考》（*Manon Lescaut*, 1893），便有作曲家將

前述的兩個作品元素，以自我借用的手法運用在其中的例證。這場音樂會，能夠如此高明地運用這種頗具意義的管弦樂作品，將觀眾漸進式地帶入普契尼的歌劇情感世界中，這樣的節目設計著實令人佩服。而下半場的西班牙選曲，豐沛的情感和充滿律動的節奏，又將全場的情緒抬昇至如豔陽般絢麗的熱度，觀眾在聽完如此一整場感官享受滿分的音樂會後，無不直呼這樣的演出，真是讓人感到值回票價的過癮！

指揮弗雷德里克·查斯林與NSO 細膩的音樂詮釋

此次音樂會中的驚喜，便是指揮家查斯林。通常這類型的音樂會，指揮與聲樂家間的搭配，多為綠葉角色的功能，以竭力配合聲樂

家的演出為最終目的。而查斯林卻是一位不容人忽視的超強指揮，除了他有著過人的記憶力，整場背譜指揮演出之外，他以深厚的功力控制樂團，使其迸發出色彩濃烈且情感強烈，又層次豐富的音樂。尤其是開場普契尼的〈交響前奏曲〉，算是台灣美聲歌劇音樂會中，較少聽見的曲目，音樂有深度，旋律又十分抒情而流暢，帶給觀眾耳目一新的感受。

而出自歌劇《薇麗》（*La villa*, 1884）的管弦樂片段：〈女巫的安息日：群妖圍舞〉（“*La Tregenda*”），在他的指揮之下，音樂段落交代清晰，更營造出超越想像的萬馬奔騰之感，音樂和聲響層次間的堆疊設計，讓整體演奏好似海浪不止地翻騰而上，音樂熱情又多彩。而威爾第的歌劇《馬克

白》序曲（*Overture form Macbeth*）中，指揮查斯林乾淨俐落的音樂處理，將音樂中的種種細節，處理得十分精緻，戲劇張力十足，並緊湊地順接泰特曼接下來歌劇《馬克白》詠唱調〈啊！慈父的手〉（“O figli, o figli miei! Ah, la paterna mano”）的演出。這般音樂間有效率的緊湊銜接之舉，實在絕妙！而下半場較為輕鬆的輕歌劇序曲和西班牙舞曲，其中法雅（Manuel de Falla, 1876~1946）的第一號西班牙舞曲《人生須臾》（*La Vida Breve*, 1913）讓人印象最為深刻，在查斯林的指揮下，音樂顯得更是輕巧流暢，他與NSO為在場的觀眾，精彩地演奏出西班牙舞曲中，那獨特又曼妙的音樂風情！

未來絕對值得期待的新生代世界級男高音

歌劇男高音泰特曼在整場音樂會中，運用其嘹亮的嗓音和深厚的美聲技巧，為台下觀眾精彩地展現了歌劇世界中，男高音的力與美。從這次來台的演出，可以預測在未來，他絕對是一個值得長期關注，且令人期待的世界級男高音。他一出場演的演唱：出自歌劇《托斯卡》（*Tosca*, 1900）的詠唱調〈奇妙的和諧〉（“Recondita Armonia”），便毫不保留地展現了他強而有力的高音。他的聲線通透自然，音色綿密細緻。在普契尼的歌劇選曲中，最令筆者讚賞的便是歌劇《瑪儂·雷斯考》的詠唱調〈不曾見過的美人〉（“Donna non vidi mai”），泰特曼

在曲中的演唱，完美詮釋出劇中人青春而陽光的角色性格。這首詠唱調由他來演唱，頗有一種憐人清新的氣質感。而他恰到其分的中低音域演唱，更是展現出其精實鍛鍊的美聲技巧。而他威爾第的歌劇選曲《阿伊達》（*Aida*, 1871）的〈聖潔的阿依達〉（“*Celeste Aida*”），唱來毫不費力，也沒有甚麼缺點破綻，但筆者認為，這首歌曲或許過了幾年之後他再來演唱，應該會有更為迷人的效果。

下半場的輕歌劇德文曲目，雷哈爾的兩首輕歌劇選曲，一是出自輕歌劇《裘蒂塔》（*Giuditta*, 1934）〈人生，值得走一遭〉（“*Freunde, das Leben ist lebenswert*”），和出自《微笑王國》（*Das Land des Lächelns*, 1929）的名曲

〈妳是我心的所有〉（“Dein ist mein ganzes herz”），唱來都是十分合適他的曲目。而最後的西班牙歌曲，更是將音樂會的氣氛帶至了高潮，在NSO的打擊樂和銅管的配合下，這些歌曲在泰特曼唱來，是相當地自由且自然。一整場充滿力與美的曲目之後，在觀眾的熱烈歡呼中，第一首的安可曲，他又完美演唱了歌劇《杜蘭朵》（*Turandot*, 1926）的〈公主徹夜未眠〉（“Nessun dorma”）。演出到了中間的合唱段落，指揮還轉身邀請觀眾一起哼唱旋律，現場氣氛此時堆疊到了頂點。而他最後以一曲〈喔！我的太陽〉（“O sole mio!”），為這夜的演出畫下了美好句點！期待不久的將來，兩位優秀的音樂家還能夠再度來台，為喜愛他們的樂迷登台演出！

《歌劇男高音泰特曼與NSO》

演出 | 強納森·泰特曼 (Jonathan Tetelman) 、弗雷德里克·查斯林 (Frédéric Chaslin) 、國家交響樂團

時間 | 2025/03/02 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

歌劇男高音泰特曼與NSO

強納森·泰特曼

弗雷德里克·查斯林

國家交響樂團

國家音樂廳

林鄉雨

Jonathan Tetelman

Frédéric Chaslin

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

推薦評論

朱純瑩

5月

13

2025

形式的喧囂與敘事的沉默 ——論《旗津白玫瑰·2…

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術…

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰·25紀事

國家戲劇院

👁️ 298

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術 評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

3月

28

2025

這一夜，讓我們來
見證當代典範《男
中音葛哈爾獨唱
會：舒曼藝術歌曲
世界》

男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界
(巴哈靈感提供／攝影鄭達敬)

1673 次瀏覽

讚 48

在音樂中窺見舒曼的時代畫面

這次巴哈靈感為台灣帶來了教科書等級的藝術歌曲名家：男中音葛哈爾（Christian Gerhaher）的獨唱音樂會。這場音樂會帶來了相當經典的曲目：舒曼（Robert Alexander Schumann, 1810~1856）的《艾辛朵夫歌曲集》（*Liederkreis*, Op. 39）。雖然筆者在之前的樂評中曾經討論過，關於音樂會曲目單一作曲家的框架和侷限，【1】但這些在葛哈爾與胡伯（Gerold Huber）精緻又誠摯的音樂中，凡夫俗子以為的框架與侷限，頓時瓦解殆盡。透過他們的演出，反而更是清楚地聽見了那來自舒曼的時代聲音。而這整場的舒曼藝術歌曲，在

葛哈爾的歌聲與胡伯的琴聲中，聽眾好似跟著畫家弗里德利希（Caspar David Friedrich, 1774~1840）那畫中的漂泊者，【2】一起登上了山巔，凝視那洶湧翻騰的雲海，啜一口「致青春」的那種渴望（Sehnsucht）和傷痛（Wehmut）。

葛哈爾透過如吟遊詩人般的唱誦，在淡抹濃妝皆相宜的詮釋中，將文字與音樂間的詩意，如同呼吸般自然的傾吐而出，其中充滿了關於人性多面向的刻畫。聽眾不自覺間，在他那充滿人性光輝的詮釋中，聽見了舒曼的音樂和艾辛朵夫（Joseph Freiherr von Eichendorff, 1788~1857）的詩，兩者緊密地的結合，昇華至神性的瞬間。好似音樂家們用舒曼的音樂與艾辛朵夫的詩，領著觀眾走進樹林，一同在音樂的當下，跟著歌詞自

我省思。又好似經過音樂的洗滌，在人生與芸芸眾生中的那些自我追尋的曾經，勾勒出一幅幅像是畫家透納（J. M. W. Turner, 1775~1851），他筆下那種「大山大水，唯人渺小」的山水畫作來。其中一首出自作品編號第39號《艾辛朵夫歌曲集》，第九首歌曲〈痛苦〉（“Wehmut”），筆者在葛哈爾演唱的當下，與歌詞產生共情效應，感受到曲中人的遺憾與苦楚，不由得跟著留下了幾滴的眼淚。

男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界
(巴哈靈感提供／攝影鄭達敬)

從音樂中感受十九世紀的哲學思維

十九世紀的歐洲，基督教開始了所謂自由的意識，這其中結合了自然神論，使得人們開始親近大自然，並認為這是神所創造看顧的美好神殿。透過進入大自然的追尋與接觸過程，就像是過往進入曠野四十天禁食禱告的耶穌基督，人們獨自面對上帝，相信經由禱告，可以對神傾訴種種的渴求和曾經的磨難。也因此十九世紀畫家透納的山水畫

中，他畫筆下那些壯闊的大自然，就是為了展現出偉大神性，更顯現了人的渺小與脆弱。當代的人們進入神的殿堂（大自然）中，透過崇拜神的禱告與傾訴之後，為的就是能夠忘卻一路經歷的苦痛與傷懷。這樣的思想，日後也影響了尼采、叔本華等人的哲學思維。

在巴哈靈感當晚販售的專書中，參與撰寫的東吳大學德文系教授萬壹遵和東海大學美術系老師羅頌恩，在他們的專文中皆不約而同地提及到上述的觀點。諸如萬教授文中提及：文字中的「詩我」也就是故事中的主人翁，他們通過走出社會，經歷一段學習與成長的旅程，後來因為在感情上受挫，藉由走入「森林」，面對自我的轉化（浪漫化）的終點時，將終點轉化為再出發的力量。【3】

而在羅頌恩老師的文中，清楚點明了在浪漫主義的北方藝術作品當中，這種象徵試探之地的「黑林」，其實是《聖經》典故在十九世紀歐洲的在地化現象。【4】「森林」的符號，就是象徵《聖經》中的荒漠或是曠野的靈修場景。而今晚在這些文字中所訴說的意念與情懷，被男中音葛哈爾的演唱成功地轉化為充滿哲學思維的詩意樂聲。

男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界
(巴哈靈感提供／攝影鄭達敬)

當代德文藝術歌曲的演唱典範

這次藉由巴哈靈感的促成，因而能夠親臨現場，一睹德文藝術歌曲當代大師的演唱。對於台灣的觀眾或是聲樂學子來說，實在是一個相當幸運，又富有收穫的經驗。葛哈爾的演唱，真的是繼男中音費雪－迪斯考（Dietrich Fischer-Dieskau, 1925~2012）之後的傳人典範。他在舞台上沒有誇張的咬字，或是奮力的肢體表現。其演唱就像是頂天立地的松柏，靜謐地在舞台上，用自己不張狂又充滿深度的聲音，和他精緻微妙的咬字，將詩詞與音樂中的故事娓娓道來。他精煉出極為潤澤平穩的聲音線條，溫醇透亮的

高音和溫暖的中低音域，如同畫筆一般，揮灑出舒曼音樂中的戲劇色彩。他極為控制並且利用音量的對比，去營造詩詞間的抑揚頓挫，更是睿智地運用子音的特性，去塑造文字中所欲表達的戲劇張力。而筆者必須要特別讚揚葛哈爾在德文語韻演唱技巧上所樹立的典範；他運用氣息與母音所製造出來的長線條，如同串珠般地連結貫穿於字與字之間的子音，演唱出相當漂亮的聲線，也恰好替年輕歌手示範了德文演唱的最佳範本。而不同於一些年輕歌手為了追求所謂的咬字清楚，過於刻意而適得其反，只專注在唇齒間的咬字，斬斷了旋律線條上該有的圓滑感。

之所以葛哈爾能夠如此穩如泰山地演唱這些舒曼的經典藝術歌曲，與他多年合作的鋼琴家胡伯厥功甚偉，筆者深信其琴聲便是他演

唱時最堅固的支撐與力量。胡伯與葛哈爾充滿默契的合作，在今晚的音樂中可以清楚感受到。尤其是鋼琴家與聲樂家的心意與聲音，結實地結合在每一個呼吸與樂句之間。就如在他演唱作品編號第90號《六首歌曲與安魂曲》（*Sechs Gedichte und Requiem*, Op. 90）中的第五首歌曲〈孤獨〉（“Einsamkeit”），當他演唱到歌詞「Herz」（心）時，他運用了字首的子音，唱出了一絲嘆息的語氣和滿有痛楚的音色。胡伯的琴聲，此時就如名畫《凝視雲海的漂泊者》中，漂泊者腳下的雲海，輕薄如紗卻綿延不盡地輕滾翻騰在人聲的線條之下。兩位音樂家的合作，將曲中那持續的悲嘆，如同雲海般地充滿在其中。再來筆者印象深刻的，是同一組作品中的〈安魂曲〉

（“Requiem”），筆者相當喜歡這個將作品第90號作為音樂會的最後一組演出的設計。似乎我們隨著葛哈爾與胡伯的腳步，在今夜也經歷了一場短暫的旅程。跟著音樂走入自己心中深處的那片黑林，或許裡面滿藏著過往的遺憾、曾經的深情，和那些說不出的懷鄉念舊之憶。在今晚用浪漫主義的精神，在自我內在的黑林中，透過舒曼的音樂與神對話；進而通過生命中的那些苦澀，得以重生而後轉化，在之中好似理解了生而為人的渺小，卸下了心中的重擔。透過音樂我們再次擁有力量，可以起步重新出發。

男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界 (巴哈靈感提供／攝影鄭達敬)

今夜的葛哈爾與胡伯，讓我們見證了音樂必須存在的理由。不論國籍、身分與性別，也不分古今，在藝術歌曲中那些深刻的，我們說不出的，經由這些哲理思維與音樂中的詩意，用葛哈爾的歌聲，讓每一個靈魂，都能找到一個能夠褪去傷痛、重新出發的出口。

注解

1、林鄉雨：〈來自古樂的微微暖光《天堂之響·早期巴洛克的榮光》〉，表演藝術評論台，2025年3月17日。

2、此指《凝視雲海的漂泊者》（*Der Wanderer über dem Nebelmeer*, 1818）。

3、萬壹遵：〈艾辛朵夫的美學空間：以舒曼的《歌曲環》作品39為例〉，蔡永凱主編：《聽森林絮語：舒曼的艾辛朵夫歌曲集》（台北：巴哈靈感音樂文化有限公司，2025年），頁31-32。

4、羅頌恩：〈北方樹林——風景畫之後群集意識的孕育之地〉，蔡永凱主編：《聽森林絮語：舒曼的艾辛朵夫歌曲集》，頁52。

《男中音葛哈爾獨唱會：舒曼 藝術歌曲世界》

演出 | 男中音：葛哈爾 (Christian Gerhaher)、鋼琴：胡伯 (Gerold Huber)

時間 | 2025/03/12 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

男中音葛哈爾獨唱會

舒曼藝術歌曲世界

巴哈靈感

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

朱純瑩

5月

12

形式的喧囂與敘事的沉默 ——論《旗津白玫瑰·2…

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術…

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰·25紀事

國家戲劇院

👁 299

表演藝術評論台

徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術 評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

4月

28

2025

詩意的重生與再現
《末日前的冬之旅》

末日前的冬之旅（黑眼睛跨劇團提供／攝影林政億）

1071 次瀏覽

 讚 24

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

男中音趙方豪用歌聲作詩

舒伯特（Franz Schubert, 1797~1828）所譜寫的聯篇歌曲《冬之旅》（*Winterreise*, D. 911, 1827~28），採用了德國詩人繆勒（Johann Ludwig Wilhelm Müller, 1794~1827）的詩詞。這組作品無論在分量與戲劇張力上，對歌手而言都是相當吃重的曲目。在聲樂指導王靜敏的帶領下，趙方豪的演唱，詮釋出動人心弦的音樂。再加上他過往在德國深造的淬鍊下，使其用歌聲寫詩，真心唱出屬於他的個人經典詮釋。筆者過往對趙方豪聲音的印象，多是停留在歌劇舞台的演唱。而今晚他的藝術歌曲，詮釋得細膩而且動人。在昏暗的舞台上，即便還夾雜著舞者、演員和音效聲響……等等的環境因素，他卻是嚴謹地專注於德文咬字和情緒控制，而成功地吸引了觀眾。尤其是歌曲

〈菩提樹〉（“Der Lindenbaum”），由他唱來更是令人印象深刻。

在那身大衣之下的趙方豪，讓人覺得像極了身處在人生末日中創作《冬之旅》的舒伯特。尤其是在故事第二段落中的歌曲〈在河上〉（“Auf dem Flusse”），趙方豪純熟的聲音技巧，其演唱充滿了戲劇張力，他那溫暖有彈性的音色，時而強烈，時而又轉換至柔軟的弱聲中，其完美表現實在令人驚豔。趙方豪在這部貫穿了二十四首不同主題歌曲的作品中，忠實地詮釋出富有層次的情緒，再加上劇場新形態的演出方式，趙方豪今晚的演出，確實展現出他音樂中卓越的藝術性，可謂其為相當成功的演唱！他精緻的德文咬字，富有詩意又兼具戲劇張力的聲音，深刻到位的詮釋，讓在場的每一位觀

眾，共同見證了一位認真的聲樂家，堅定地走在努力修練、持續沉穩精進的道路上。也因此更期待在未來，他能為觀眾們帶來更多突破自我的優秀演出。

末日前的冬之旅（黑眼睛跨劇團提供／攝影林政億）

導演鴻鴻用畫面寫詩

這次導演鴻鴻的創作，不難窺見他詩人的浪漫思維；透過他對這組作品的熱愛，透過音樂給他的感動，他用舞台的畫面，寫下了他自己的詩。他的舞台與戲劇上的設計，筆者感覺似乎是照應著金慶雲老師所翻譯的詩詞脈絡，來做其延伸與發展。畫面上，隨著不同的主題與詩詞，有著相當繁複的變化。但不變的，是斜放的十字架和深沉強烈的色調與燈光。例如在歌曲〈烏鴉〉（“Die Krähe”）中，舞台背景運用黑白影片的效果處理，令人印象深刻；歌曲〈幻影〉（“Täuschung”）中的影像設計，也巧妙地將觀眾拉進了與歌曲之間的距離。而筆者個人最感驚豔的，是歌曲〈旅店〉（“Das Wirtshaus”）中「外套」這個符號的運用；筆者認為這樣的設計，是相當具有詩意

的表現。

另外舞者與演員的配搭，的確替忙於詮釋與演唱的歌手，爭取了專注於音樂的空間與條件。透過他們的肢體與戲劇展現，看見了作品中欲將當代的社會現象，灌注在舒伯特《冬之旅》的時空之中。鴻鴻的處理手法，相當剛好地揭露了西方「藝術歌曲」中最微妙的一角：藝術歌曲的故事與歌劇故事不同，不受死板的空間與時間限制，反倒是更加容易聚焦在內化的心靈層面。也因此提供了劇場導演，更多維度的想像與發揮的空間。鴻鴻利用了現代物件的置入，諸如：飲料販賣機、玩具槍、工廠……等等的符號象徵，將現代人的身心狀態，應和了舒伯特音樂中的那時而和緩又忽然凌亂，幾經輕聲嘆息之後，卻又是孤寂襲上心頭的混亂現象。

這些看似破碎的畫面，卻巧妙地連結了這組共二十四首連篇藝術歌曲的精神。

末日前的冬之旅（黑眼睛跨劇團提供／攝影林政億）

詩意與寫實的衝突與拉鋸

若要說今晚的這個作品呈現，我們看到的是

古典樂與現代劇場，這新與舊之間，充滿著衝突美感的展現。如若站在純古典樂欣賞的角度上來說，趙方豪的演唱與詮釋絕對是成功的。但筆者卻也因為演出過程中的各種聲音效果，和演員在表演中的一些吶喊和呻吟，或舞者在一些舞蹈動作中與地板的重擊聲，或是在舞台上一些大道具突然而來的撞擊聲，讓人感覺這些過多的聲音資訊襲擊而來輾壓感。在舒伯特的音樂中，不只存有旋律，作曲家的和聲配置，旋律的設計或是埋藏在鋼琴部分的一些情緒動機或是劇情的預現，有時候會被舞台上的環境聲音給淹沒了。畢竟，德文藝術歌曲中的「詩意」，不只是看見歌詞，更重要還有一部分，是必須在音樂中聽見「詩意」。否則，這就不是舒伯特的《冬之旅》，而單單只是詩人繆勒，

甚或是金慶雲譯詞中的《冬之旅》了！

不過即便如此，我們還是看到了導演鴻鴻作品中的浪漫精神，更甚至讓筆者發現在某種程度上，導演鴻鴻接收了舒伯特與詩人繆勒暗藏在作品中的政治意涵。因此他將音樂中的詩意與現代人面對時局不安定感的寫實，融合為一個相當有意思、又會讓人不住地反覆回想與思索的演出。這樣的《冬之旅》，讓我們跟著作品，看了導演鴻鴻的戲，也讀了一夜詩人鴻鴻的《末日前的冬之旅》詩集！

《末日前的冬之旅》

演出 | 臺北表演藝術中心主辦、黑眼睛跨

劇團製作

時間 | 2025/04/19 19:30

地點 | 臺北表演藝術中心 球劇場

音樂

專案 2024

末日前的冬之旅

黑眼睛跨劇團

臺北表演藝術中心

北藝嚴選

林鄉雨

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

顏采騰

4月

30

2025

鴻鴻的閱讀心得報告—— 《末日前的冬之旅》

以我個人的經驗來說，所有的當代
意象詮釋在事後回想都十分有韻
味，但在觀演當下感受到的無趣…

音樂

駐站 2025

末日前的冬之旅

黑眼睛跨劇團

臺北表演藝術中心

👁 767

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

4月

29

2025

用生命謳歌的美麗
新世界《準·馬寇
爾、湯瑪斯·漢普
森與NSO》

準·馬寇爾、湯瑪斯·漢普森與NSO
(NSO國家交響樂團提供／攝影羅文傑)

814 次瀏覽

 讚 18

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

青春無懼的美麗新世界VS. 德意志精神的傳承

今晚音樂會的一開場，迎來的是由台積電文教基金會、國家交響樂團（NSO）與國立台北藝術大學共同合作的「樂無界計畫」之「一分鐘交響曲作曲」（One-minute Symphony）——何昱辰作品《不完美機器》（*Imperfect Machine*）的世界首演。NSO近年與企業和學校展開諸多的合作計畫，為台灣的古典音樂界灌注了更多在地與人文關懷，也對古典樂壇瞻望未來的年輕音樂學子與音樂家們，提供了許多與國際接軌的各種計畫與教育的環境。希望NSO如此有意義的善舉，能夠起到在音樂界示範的作用，使得更多有影響力的團體願意投入教育

與人才培育的計畫裡。

今天的「一分鐘交響曲」便是一個相當成功的例子。筆者過往對於年輕的現代古典樂作品，總是有種難以親近的刻版印象，但今天何昱辰的作品，在一開始的幾個小節，便成功地吸引觀眾的注意。他的音樂層次豐富，將銅管與打擊樂器之間的音色運用得極為巧妙，他青春無懼、恣意明亮的音樂筆觸，在音色轉換間，顯露出細膩的思維，是一個音樂線條豐富、節奏明快之作。就如他樂曲解說中所提及他使用七拍的律動放在4/4拍當中，利用音樂中的重複性展現標題中的「機械」。另外運用完全五度音程與標題「不完美」呼應。

這樣的作品安排，十分有趣，在筆者看來，

五度音程在古典時代中，可意味著調性、功能和聲……等等，好似承襲了所謂「古典」的傳統，也似乎呼應了今晚其他演出作曲家們的作品，諸如：後浪漫的布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833~1897），和兼容並蓄兩個世紀之間音樂的馬勒（Gustav Mahler, 1860~1911），以及「第二維也納樂派」的荀白克（Arnold Schönberg, 1874~1951）。這樣的開場安排，筆者認為具有相當的意義。NSO聰明地利用荀白克改編布拉姆斯的第一號鋼琴四重奏之管弦樂版，來呼應上半場的現代作品和今天音樂會的重頭戲：馬勒的《少年的魔法號角》（*Des Knaben Wunderhorn*, 1905）人聲與管弦樂版本。在指揮準·馬寇爾（Jun Märkl）的帶領下，NSO演奏出具有金屬光

澤色彩又層次豐富的音樂，著實是一場成功的演出。深刻感受到指揮的功力，加上幾位首席令人驚豔的獨奏片段，更是令人印象深刻。樂曲結束後觀眾的熱烈掌聲，便已說明了一切。

準·馬寇爾、湯瑪斯·漢普森與NSO
(NSO國家交響樂團提供／攝影羅文傑)

用歌聲寫詩的聲樂家——湯瑪斯·漢普森

男中音湯瑪斯·漢普森（Thomas Hampson）這次帶來了馬勒的《少年的魔法號角》選曲，選曲集中在馬勒的晚年創作時期，他當時處在被「世紀末」的末世感籠罩的大環境，當代暗潮洶湧與不安定的氛圍，也間接地隱藏在馬勒的這些作品之中。漢普森是用心研究馬勒作品的聲樂家，他對馬勒作品的理解十分通透，充分顯露在他今晚在曲目順序的安排上。

這五首選曲，道盡了末世的亂世現象：從第一首的〈萊茵河小傳說〉（“Rheinlegendchen,” 1893），歌曲雖有著宜人的律動感，意有所指的歌詞與明暗

交織的調性，七十歲的漢普森，運用他極佳的身體控制技巧，運用較輕音色，描繪出曲中人青澀與無奈的詩意感。第二首〈美麗的號聲吹響處〉（“Wo die schönen Trompeten blasen,” 1898），延續著前一曲的愛情主題，漢普森運用其中音色的豐富性，唱出極美的音色，完美詮釋了這首關於戰爭下的愛情悲歌。而第三首〈鼓手實習生〉（“Der Tamboursg'sell,” 1901），也是一首戰爭犧牲者的悲歌，尤其漢普森演唱到最後幾聲的「Gute Nacht」（晚安）時，從他的音色和咬字中，筆者深刻感受其歌聲中，所透露出的哀怨涼意，戲劇效果震懾人心。接下來的〈起床鼓〉（“Revelge,” 1899），是漢普森整場演唱中，音色變化最多、聲音最富有戲劇性的詮

釋之作。在他的歌聲中，讓人感受到他將自己的聲音，完全地融入於馬勒的音樂之中，而他聲音中特殊的「詩性」，經典地展現了曲中主人翁面對戰爭與死亡的無懼。

而今晚最令人驚豔之處，便是漢普森改變了原來節目單上的順序，將〈原光〉（“Urlicht,” 1893）改成最後一首來演唱，必須說這真是一個相當美好又具有詩意的安排。好似漢普森用他內心的柔軟，在一連串末世的戰爭、死亡與分離之後，對這組作品注入了對人性的關懷；最終將人性領到了神性的終點，主人翁的靈魂終得上帝的拯救，進入上帝的國，得著永恆的安息。當樂曲結束時，全場觀眾有那麼一兩秒屏息的瞬間，實在美好又令人難忘。而如此微妙地將曲目演出順序改變後所展現的，便是音樂家

獨具慧眼又頗有哲思的詩意。

《準·馬寇爾、湯瑪斯·漢普森與NSO》

演出 | 國家交響樂團、指揮：準·馬寇爾、男中音：湯瑪斯·漢普森

時間 | 2025/04/13 19:30

地點 | 國家音樂廳

音樂

專案 2024

準·馬寇爾

湯瑪斯·漢普森

NSO國家交響樂團

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

推薦評論

朱純瑩

5月

12

形式的喧囂與敘事的沉默

——論《旗津白玫瑰》· 2...

然而若對照團隊宣稱的「讓故事不再凝止於船難時刻」，本作恰恰陷入另一種凝視困境：當所有藝術…

音樂

投稿 2025

旗津白玫瑰 · 25紀事

國家戲劇院

👁 300

表演藝術評論台

徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術 評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

5月

20

2025

從靜謐之聲到魔幻
之旅《呂紹嘉、伊
莉莎白·詹森與
NSO》

呂紹嘉、伊莉莎白·詹森與NSO（NSO國家交響樂團提供／攝影林敬原）

1077 次瀏覽

讚 24

文 林鄉雨（2024年度專案評論人）

次女高音伊莉莎白·詹森與呂紹嘉的《悼亡兒之歌》

今日這場音樂會眾所注目的焦點，便是次女高音伊莉莎白·詹森（Elisabeth Jansson）演唱馬勒（Gustav Mahler, 1860~1911）的《悼亡兒之歌》（*Kindertotenlieder*, 1901~1904）。她的音樂與詮釋，就如同她今晚在舞台上所呈現的視覺形象：靜謐典雅。而她的歌聲像是一股來自心底深處，那堅定持續的暖流，即便是在演出結束後，依舊在心中久久不能散去。

當她演唱第一首歌曲〈此刻太陽如此明亮地升起〉（“Nun will die Sonn’ so hell

aufgeh' n") 時，開始的幾句，或許會使人誤以為她音量不大。實際上她有著極佳的演唱技巧，和清楚的聲音線條傳送。尤其當唱到了詩詞第二段中的「光亮」（Licht）一詞開始，她相當聰明地做了音色上的變化。她演唱的歌聲開始更為豐富通透，令人為之驚艷。到了第二首歌曲〈此刻我總算看清，火焰為何如此黯淡〉（“Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen”）中間的那句：「你們想帶著你們的光亮對我說」（Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen），她演唱出的弱音，其音色既溫暖又柔美，如此的詮釋，是細膩又令人印象深刻的。到了第三首歌曲〈當你的母親〉（“Wenn dein Mütterlein”），她的歌聲充滿豐富的色彩，從中低音域到高音域

間的音色通透，顯露出她演唱技巧的深厚。第四首歌曲〈我時常以為，她們只是外出而已！〉（“Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!”），在綿延優美的旋律中，聽見了次女高音詹森與指揮呂紹嘉之間默契極佳的合作，人聲與樂團之間的對唱，展現出歌曲中那陽光和煦的畫面。而最後一首〈在這樣的天氣裡〉（“In diesem Wetter”），在樂團如暴風雨的音樂中，詹森充滿戲劇性地唱出了，為人父母失去時，那滿溢的哀慟。曲終後，在場觀眾為詹森與NSO的演出，報以熱烈的掌聲。

呂紹嘉、伊莉莎白·詹森與NSO（NSO國家交響樂團提供／攝影林敬原）

呂紹嘉與NSO的蕭斯塔柯維契 《第十五號交響曲》

指揮呂紹嘉與NSO今晚的第一個演出曲目，是作曲家王怡雯充滿潑墨山水風情的作品《客家畫卷》。其作品結構清晰，節奏明快，充滿了民歌風情之風格。筆者對於段落三的〈藍染〉印象尤其深刻。作曲家在這段音樂中，運用弦樂營造出綿延、延展的聲音

效果，讓音樂顯現出獨具詩意的「渲染」意象。而其中裝置鋼琴與豎琴和打擊樂器的段落，更是那充滿漸層色彩且富有畫面的動人音樂。

但今晚真正令人無法忘卻的，是下半場蕭斯塔柯維契（Dmitri Shostakovich, 1906~1975）的《第十五號交響曲》（*Symphony No.15 in A major, Op.141*）。筆者相信當晚的觀眾都會同意，NSO今晚下半場的演出，絕對是極為成功的一場音樂會！在呂紹嘉的帶領下，器樂聲部間的合作，如行雲流水般的流暢，各個器樂的獨奏段落，也精彩得令人目不暇給。NSO好似站在山巔的巨人，以其虛懷若谷的心境，用蕭斯塔柯維契的音樂，帶著觀眾一起經歷了一場帶了點魔幻氛圍的音樂旅程。

NSO在作曲家稱為「玩具店」段落的演奏，讓筆者好像進入了《哈利波特》的斜角巷中，其中不時穿插著羅西尼（Gioachino Rossini, 1792~1868）歌劇《威廉泰爾》（*William Tell*, 1829）序曲的主題，讓人感到音樂充滿了詼諧卻又暗藏著詭譎又奇異的氛圍。

在第二樂章中，大提琴首席的獨奏段落，旋律唱出了作曲家心中的那些無法說出口的悲戚之情，而法國號在其獨奏段落的演奏，依然不令人失望，其音色溫潤又充滿光彩。到了第三樂章，樂團充滿節奏感的輪唱、對話與合唱，替前一樂章的昏暗帶來了一絲光亮。最後一個樂章，音樂領著觀眾走入了作曲家人生中某個被無情擊落的瞬間，又好似跟著作曲家深陷在音樂的迷霧中，此時打擊

樂與鋼片琴的段落，脆弱的生命在滴答滴答的聲響中流逝散盡。

呂紹嘉、伊莉莎白·詹森與NSO（NSO國家交響樂團提供／攝影林敬原）

小結

今天這場音樂會，是筆者近一年來對NSO與

聲樂家合作或是歌劇演出的觀察中，最為感動和喜愛的一場音樂會。或許過往曾經在筆下對NSO有著相對嚴厲的評斷，但是今夜的NSO就如同下半場的曲目蕭斯塔柯維契《第十五號交響曲》中所呈述的一般，在一連串魔幻的旅途中，他們找到了屬於自己的聲音。另外值得一提的是：呂紹嘉與聲樂家相當流暢的合作中，充分展現出他是一個能夠理解聲樂的優秀指揮，在他的指揮中，總是能夠接住聲樂家的聲音，更不會失去樂團與人聲之間的平衡。筆者也對指揮呂紹嘉在節目冊中的撰文感到驚艷；其文字不僅具有充滿學養的高度，更蘊藏著人文關懷的溫度，也因此私心地希望，未來能看到更多他對音樂想法的文字出品。

透過這場傑出的音樂呈現，必須再次提出：

國外的月亮真的沒有比較圓！近年來臺灣不斷地產出多位優秀的青年指揮家，也有如指揮呂紹嘉這般的資深指揮家存在。在他們指揮下的各個交響樂團，都盡能展現出相當卓越的音樂表現。除了這些指揮與樂團團員們擁有在語言上與文化上共同的交集之外，這些指揮家們更是透過他們的優秀，讓世界看見台灣樂團的實力。筆者並非反對國外知名指揮的存在或是邀演、亦或擔任客席指揮！但是必須極力地為台灣指揮們發聲；因為判別指揮能力的好與壞不在國籍，而是應該聚焦於：究竟誰能夠帶領樂團做出相對穩定和有質感的音樂？

而今天這場音樂會就是最好的證明！但唯獨可惜的是，不少觀眾沒有按照音樂會規定關閉手機和鬧鈴，在一些相當漂亮的音樂當

下，此起彼落的手機聲響破壞了當晚的美好。但筆者依然相信，今晚跟著呂紹嘉與NSO在音樂中所經歷了這段屬於蕭斯塔柯維契的「南柯一夢」，這絕對是值回票價又難忘的一晚！

《呂紹嘉、伊莉莎白·詹森與NSO》

演出 | 國家交響樂團 (NSO) 、指揮：
呂紹嘉、次女高音：伊莉莎白·詹森
(Elisabeth Jansson)

時間 | 2025/05/10 19:30

音樂

專案 2024

NSO國家交響樂團

伊莉莎白·詹森

呂紹嘉

國家音樂廳

林鄉雨

0則留言

排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

林鄉雨

5月

30

2025

充滿童趣又富含學術精神的 《乳牙之歌》

她那綿延溫暖的歌唱線條，串連著
既清楚又充滿顏色的咬字。她用心
鑽研出的文學底韻和多年嚴以律…

音樂

專案 2024

乳牙之歌

范婷玉

謝欣容

國家演奏廳

林鄉雨

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

NCAF

國 | 藝 | 會

NCAF30
國藝會

國藝會

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022

林鄉雨

5月

30

2025

充滿童趣又富含學術精神的《乳牙之歌》

授權公版圖片 / 王景銘設計

592 次瀏覽

 讚 37

文 林鄉雨 (2024年度專案評論人)

次女高音范婷玉深刻的文學底蘊

與精湛的演唱功夫

今晚的音樂會，次女高音范婷玉一出場，演唱舒曼（R. Schumann, 1810~1856）譜曲，取材自詩人海涅（H. Heine, 1797~1856）的兩首藝術歌曲《蓮花》（*Die Lotosblume*, op. 25, no. 7）和《你的容顏》（*Dein Angesicht*, op. 127, no.127）。她的演唱，展現如珍珠般色澤的音色和圓潤飽滿的聲線。從一開場的演唱中，便可窺見她一路走來對於演唱技巧的推敲與琢磨，其嚴謹的演唱技術令人著實敬佩。而她將對語言和德文語韻的講究，透過演唱精準且清晰地傳達給台下的觀眾。緊接在開場之後的第二組演出曲目，便是舒曼廣為人知的經典聯篇歌曲《詩人之戀》

(*Dichterliebe*, op. 48)。這組作品，或許在觀眾的印象中，多是由男高音來詮釋演唱。不過由於男高音的音域與次女高音的音域極為相近，所以近年來在國際上，也開始出現一些由次女高音來演唱的版本。而今晚由范婷玉來演唱這組作品，可說是相當精采又滿有深情的詮釋。觀眾像是和台上的音樂家，浸沐在舒曼的音樂中，共同閱讀了詩人海涅的心情故事。她那綿延溫暖的歌唱線條，串連著既清楚又充滿顏色的咬字。她用心鑽研出的文學底韻和多年嚴以律己所修鍊出的演唱技巧，透過今晚舒曼的音樂詮釋，完美展現。

充滿童趣又富含學術精神的曲目
安排

筆者相當推崇范婷玉今晚的曲目安排。她在上半場將音樂家舒曼、詩人海涅與其詩集《抒情間奏曲》（*Lyrisches Intermezzo*, 1827），在節目冊中，用她富有文采的筆觸，相當清楚地將這些作品和其中的關連性介紹給觀眾。由此可見，這應該是她過去在德國曾經攻讀聲樂教育學位的痕跡，和在臺灣獲得聲樂博士學位後耕耘於聲樂教育的成果。節目冊中有這麼一段出自舒曼日記的文字，其中寫道：「海涅的詩歌會戴上諷刺的面具，以掩蓋其對痛苦的運用……」，如此「諷刺中的隱喻」風格，似乎也讓我們找到了和下半場那些充滿童趣卻又富有哲思的現代作品中的關連性。如此精心的曲目安排，在與主題連結的相呼應之下，下半場的曲目，便是匈牙利裔奧籍作曲家艾洛德（Iván

Eröd, 1936~2019) 和德國作家布萊查赫 (Richard Bletschacher, b. 1936) 的《鱷魚之歌》 (*Krokodilslieder*, op. 28) 和《乳牙之歌》 (*Milchzahnlieder*, op. 17)。范婷玉下半場演出，可說是說學逗唱樣樣來的極致演出！在這辛勤努力的背後，我們可以看到一位身兼演唱家與教育者雙重身分的音樂人，將這些台灣不曾聽過，卻極有藝術價值的曲目，介紹在場的聲樂學子們，提供他們一個優質的學習機會。

范婷玉與謝欣容攜手共創高水準的演出

今晚聲樂家范婷玉與鋼琴家謝欣容的合作默契十足，在上半場經典的舒曼藝術歌曲，謝欣容的觸鍵與音色，如同溫柔的翅膀包覆著

范婷玉潤澤的歌聲。兩人的合作，創造出了許多令人動容的音樂片段。她們的音樂，不像是那種繽紛斑斕的喧鬧，倒像是啜飲一杯講究沖泡工法的溫潤老茶，音樂如茶香般地沁入人心，留下的餘音，又富饒後韻的耐人尋味。而下半場的現代作品，兩人又像是志趣相投的好友，童心未泯地遊玩在兩組充滿童趣和戲劇效果的歌曲之中。謝欣容的音樂穩穩地托住唱作俱佳的范婷玉，她們的演出，使得台下的觀眾無不為之大聲喝采。

更值得一提的，除了精緻用心的演出和充滿文采又極富學術參考價值的節目冊內容之外，范婷玉更是邀請2025年剛榮獲「波隆納插畫大獎」（2025 Finalist of BCBF Illustrators Exhibition）的范可欣，擔任這次音樂會的節目冊插畫與海報視覺設計。如

此藝術異業結合的合作模式，使得這場音樂會更顯得獨特又頗具吸引力！這場音樂會，不論在音樂本質上所展現的實力，或是在曲目安排上的用心，或是在視覺設計和節目冊內頁的插畫編排，甚至是為了呼應最後一首歌曲〈我們的神奇箱〉（“Unsere Kunstkästen”），也就是照相機，聲樂家拿出復古相機造型的立可拍，演唱完後為台下觀眾拍下合影的可愛舉動。以上種種在筆者看來，都是音樂家為了緊貼音樂會的主題精神，用心地將每一刻都涵蓋在表演之中！實在必須為這樣的用心，至上極高的敬意！

次女高音范婷玉2025獨唱會～

《乳牙之歌》

演出 | 次女高音：范婷玉、鋼琴合作：謝欣容

時間 | 2025/05/18 19:30

地點 | 國家演奏廳

音樂

專案 2024

乳牙之歌

范婷玉

謝欣容

國家演奏廳

林鄉雨

拉絳人文化藝術基金會

0則留言 排序依據

最新

新增回應……

 Facebook 留言外掛程式

推薦評論

顏采騰

5月

28

2025

音樂與情緒的想像訓練

《芯之旋律—A.I.小迷的…

雖然音樂在整部作品裡如此重要，
但也少有角色或劇情引導觀眾留心
聽覺，讓音樂始終停留在背景。…

音樂

駐站 2025

芯之旋律

A.I.小迷的實習筆記

臺灣國樂團

👁 261

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍
貴評論

我要投稿

表演藝術評論台

REVIEWING

PERFORMING ARTS TAIWAN

關於我們

聯絡我們

投稿須知

國 | 藝 | 會

國藝之友

All Rights Reserved by NCAF
Copyright © 2022