

星月夜

魅力男聲 系列3
Enchanting Male Voice III Die Nacht

拉赫人歌手 × 保羅·菲尼斯
Taipei Male Singers X Paul Phoenix

星月夜

魅力男聲 系列3
Enchanting Male Voice III Die Nacht

拉赫人歌手 × 保羅·菲尼斯
Taipei Male Singers X Paul Phoenix

國外客座藝術指導 / 保羅·菲尼斯
音樂指導 / 進芳貝
鋼琴 / 李孟峰
拉赫人歌手

演出的話

拉繚人和保羅·菲尼斯的相遇在2011年的德國奧迪夏日音樂節。那年我們獲邀到奧迪汽車總部的所在地—印格市 (Ingolstadt) 演出，除了自己專場的音樂會外，還與優秀的歐洲青年歌手同台交流；節慶中，主辦方特地邀請德國黑森林歌手和英國的國王歌手擔任演唱嘉賓，並同時舉辦『重唱工作坊』，讓團隊能接受職業歌手的指導。

對於我們來說，那是一段如夢般的經驗，不僅能和我們的偶像近距離接觸，更重要的是學習到許多重唱歌手需具備的素養，對我來說，從沒有見過如此的拉繚人，能在短短的幾分鐘內即培養出絕佳的演唱默契、撼動人的音樂張力、以及帥氣穩健的台風，而當初擔任我們的導師就是這次訪台的保羅大師，相信曾參與過那次工作坊的團員，至今仍無法忘懷那短暫卻耀眼的交輝。

而那次的啟發，更堅定我們要成立『拉繚人歌手』的意念。如今，拉繚人歌手成立兩週年之際，終得如願以償，邀請到這位重唱界的大師來台傳授寶貴經驗，今晚保羅大師也將與拉繚人歌手同台獻藝，精采可期。

這次的音樂會曲目以『星』、『月』、『夜』為主題，將古今東西方相關的男聲曲目串連：有浪漫時期抒情的『夜』之藝術歌、雋永的電影或流行之改編曲、以及新編的中文『月亮組曲』...等等，同時因保羅大師更賦予歌曲英國紳士的高貴質感，相信今晚拉繚人的歌聲，能映照出您某個心情寫照，希望您也能感受到拉繚人與保羅大師所激盪出的音樂火花，讓今夜您心中的星空燦爛。

另外，也趁此機會與大家分享一個好消息：我們已於日前正式成立『拉繚人文化藝術基金會』，期許在未來能為各位朋友帶來更多豐富的節目，亦讓歌唱的藝術深入各個角落，所以，請各位繼續支持拉繚人，讓我們走得更好更遠。

拉繚人文化藝術基金會
執行長 林俊龍

演出曲目

Nachtgesang 夜之歌 曲 / Felix Mendelssohn
Die Nachtigall 夜鶯 詞 / Johann Karl Unger 曲 / Franz Schubert
Die Nacht 夜晚 詞 / Friedrich Adolf Krummacker 曲 / Franz Schubert

Kaksikpühendus 詩兩折 曲 / Veljo Tormis
1. Ühte laulu tahaks laulda 我想要唱首歌 詞 / Gustav Suits
2. Tähed 星光 詞 / Marie Under

Sure On This Shining Night 在這閃耀的夜晚 詞 / James Agee 曲 / Morten Lauridsen

Blackbird 黑鳥 曲 / Don Mclean 編曲 / Barnaby Smith 獨唱 / Paul Phoenix
Vincent 文森 詞曲 / Paul McCartney & John Lennon 編曲 / Daryl Runswick 獨唱 / Paul Phoenix

中場休息

見上げてごらん夜の星空を 仰望夜空之星 詞 / 永六輔 曲 / いずみたく 編曲 / 寺島尚彦
夜明けから日暮れまで 從清晨到夜晚 詩 / 和合亮一 曲 / 信長貴富

In The Still Of The Nite 在這寂靜的夜 詞曲 / Fred Parrish 編曲 / Ed Lojeski 獨唱 / 林義偉
Blue Moon 藍月 詞 / Lorenz Hart 曲 / Richard Rodgers 編曲 / David Nield 獨唱 / 姜佑融
Wimoweh (The lion sleeps tonight) 獅子今晚已經沈睡
曲 / Solomon Linda 編曲 / Ron Small 獨唱 / 游博能
Can you feel the love tonight 今晚妳感受到愛了嗎
詞 / Tim Rice 曲 / Elton John 編曲 / Mac Huff 獨唱 / Paul Phoenix

中文流行歌曲組曲：我愛月亮 編曲 / 李孟峰
1. 我愛月亮 詞曲 / 岳勳
2. 嚮往 詞曲 / 劉家昌
3. 月朦朧鳥朦朧 詞 / 瓊瑤 曲 / 古月 獨唱 / 黃世雄 林政勳
4. 誰在眨眼睛 詞曲 / 陳揚

演出人員

國外客席藝術指導 / 保羅·菲尼斯 Paul Phoenix

保羅出生於1967年，九歲時於聖保羅大教堂唱詩班開始他的音樂訓練，同時錄製數張暢銷專輯。其中包括1979年電視劇「工匠、裁縫師、士兵與間諜」的主題曲。

1991年自皇家北方音樂學院畢業後，他擔任了六年的自由歌手，工作經驗非常豐富多元，包括作為伊蓮佩姬的後台歌者、曼徹斯特大教堂合唱團和合唱團蒙特威爾第歌手，還執教過在威斯敏斯特唱學的校詩班等。保羅在1997年9月加入國王歌手，帶給他忙碌卻美好的生活經驗：在世界各地旅行並在各地最好的音樂廳、教堂演出，每年演出超過120場。

由於保羅的加入，使得國王歌手在曲目的多樣性及質感大大的提升，多年來受得到觀眾們的歡迎。2009年，他參與國王歌手「Simple Gift」專輯的製作與演出，獲得了葛萊美獎的殊榮；2011年再度以「Light and Gold」再度獲得葛萊美獎，並於2013年與國王歌手獲選“留聲機”名人堂。

保羅在與國王歌手超過2000場美好的演出後，於2014年8月正式告別了17年的國王歌手生涯，將他的歌唱事業轉移到作為世界各地特邀的獨唱家，並且專注於擔任歌手們歌唱教育、指導及訓練的工作，並分享他寶貴的合唱經驗。

演出人員

音樂指導 / 連芳貝 Fang-Pei Tracy Lien

從小接觸合唱音樂，政治大學社會系畢業後赴美攻讀音樂碩士學位，於科羅拉多大學音樂研究所主修合唱理論與指揮。跟隨Lynn Whitten、Lawrence Kaptein學習合唱音樂理論與合唱指揮。

1993年自美返台，任教於台南應用科技大學音樂系，1995至1998年任臺北愛樂合唱團副指揮。

1998年創立「音樂劇坊」擔任藝術總監及指揮，為臺灣音樂劇之先驅。2002至2010年任教於真理大學音樂應用學系。

2003年起擔任台大合唱團指導老師、2005年起任高雄醫學大學聲樂社指導老師。

演出人員

鋼琴 / 編曲 / 李孟峰 Meng-Feng Lee

1984年生於台北。2012年畢業於國立台北藝術大學音樂研究所，主修鋼琴，師事王美齡教授。在學期間擔任類型伴奏，包含器樂，聲樂，與合唱伴奏。曾任安坑長老教會、救恩長老教會、七張長老教會聖歌隊，漳和國中、復興高中合唱團伴奏；服役期間，擔任國防部示範樂隊及國宴樂團鋼琴手，2007年擔任「罕見天使楊玉欣」婚禮司琴。

2005年起加入拉絳人男聲合唱團至今，於各項演出中擔任伴奏。於2009年7月隨拉絳人男聲合唱團赴日本寶塚、神戶、東京演出。2012年隨拉絳人赴德國參加奧迪夏日音樂節(Audi Sommerkonzerte)演出。2013年隨拉絳人青年合唱團赴韓國參加第9屆釜山國際合唱節。現任拉絳人男聲合唱團、拉絳人歌手、拉絳人青年合唱團、拉絳人風雅頌合唱團鋼琴伴奏。

除職業伴奏外，同時致力於鋼琴教學、及音樂編曲製作。於2012年，將原作曲家尹詩涵的「今年夏天」，改編為同聲二部、混聲四部及管弦樂團伴奏版本，同時獲選為2012年全國音樂比賽國小組指定曲之一。同年間，參與警廣交通電台，台呼音樂配樂製作。2013年改編民歌「外婆的澎湖灣」。2014年參與錄製電影「只要一分鐘」的鋼琴配樂。同年間，受拉絳人歌手團委託改編民歌「阿美阿美」、「讓我們看雲去」、「木棉道」及「雨中即景」為男聲四部合唱版本。

演出人員

舞蹈編排 / 達姆拉·楚優吉

音樂劇演員·編舞者。現為StrongBerry團員。

演出合作團體：如果兒童劇團·廣藝劇場·愛樂劇工廠·果陀劇場·音樂時代劇場·全民大劇團·台南人劇團·師大表藝所·只是嚷嚷……等。

編舞作品：如果兒童劇團《隱形貓熊三女生無敵》《林旺爺爺》《微星山在哪裡》；巧虎劇場《123遊戲國》《冷冰冰王國》；海山劇團《阿隆的苦戀歌》；師大表藝所《花嫁的逆襲》《回家的路》《八美圖》；愛樂劇工廠《微風往事》；全民大劇團《2015新年就快樂》；淡江大學合唱團《獅子王》《悲慘世界》《冰雪奇緣》《貓》《西城故事》；Be劇團《哈囉凱蒂》等……。

拉縴人歌手 Taipei Male Singers

拉縴人男聲合唱團榮獲世界TOP 500合唱團之第六名，更在世界男聲合唱團排名中名列第一，躋身成為世界高水準的著名合唱團之一。首張專輯「In Love With You」，入圍2008年第19屆金曲獎中傳統暨藝術類「最佳古典音樂專輯獎、最佳演唱獎以及最佳專輯製作人獎」，並榮獲「最佳演唱獎」。2012年，再度以專輯「千縴清風」入圍23屆金曲獎「最佳古典音樂專輯獎、最佳演唱獎以及最佳專輯製作人獎」三項大獎，並榮獲「最佳演唱獎」。

多年來推廣男聲精緻合唱，多次與海內外知名合唱團、重唱團隊交流，發現男聲重唱的形式充滿難以言喻的魅力，可以沉穩內斂、也可以活潑俏皮，可以莊重、也可以詼諧，因為重唱團隊編制較小，推廣合唱上更具彈性。在過往的音樂會中，拉縴人男聲合唱團也曾以「銀河歌手」組合嚐試重唱演出模式，並參加國內重唱比賽，亦獲得比賽佳績與觀眾好評。幾次與世界知名重唱團「國王歌手」、「黑森林歌手」的交流，更加奠定歌手團成立的意念。多年來不間斷的籌備、策劃與徵選，「拉縴人歌手」終於在2014年正式成立。

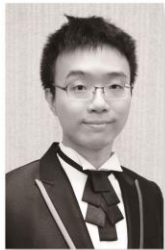
2015年3月，拉縴人歌手參加第八屆福島全日本重唱比賽，在127支優秀的團隊中，獲得初賽金賞，並成為活動舉辦以來，首支獲得決賽獎盃的國外團隊。拉縴人歌手希望能與世界接軌，並期許自己將台灣的聲音帶到全世界，因此，成立初期即聘請國外職業歌手擔任藝術指導及聲樂訓練，以培養拉縴人歌手的舞台魅力、專業性以及世界觀，也希望能更接近觀眾，將重唱藝術的美好帶給每個人。

演出人員

第一男高音First Tenor / 林義偉

現攻讀國立台北藝術大學音樂藝術聲樂演唱博士，事唐鎮教授。畢業於輔仁大學音樂系與台北藝術大學音樂系研究所。2009年赴義大利Università per Stranieri di Perugia進修，留義期間聲樂師事羅馬音樂院教授V.Paperi、申丹、米蘭音樂院教授L.Marzola。現任台大合唱團、拉繚人風雅頌合唱團、拉繚人男聲合唱團聲樂指導、拉繚人歌手團長、南德扶輪社合唱指導及中華民國聲樂家協會會員。

第一男高音First Tenor / 姜佑融

現就讀於台北市立大學英語教學系碩士班。自高中時期參加成功高中合唱團開始，曾為拉繚人男聲合唱團、不理人聲樂團、蔚藍之聲合唱團、台北愛樂合唱團、樂興之時圓桌武士、Charming Muses等音樂團體合唱團員或歌者；聲樂師事湯發凱老師及林義偉老師。在閒暇之餘練習阿卡貝拉編曲及圖像設計，希望有朝一日能夠製作出讓拉繚人歌手演出的作品。

第二男高音Second Tenor / 林政勛

國立高師大學國文系、高師大客家文化研究所從事表演藝術推廣研究，合唱啟蒙於新竹高中合唱團，先後受何碧玲、林芳俞、高雅芳、翁佳芬、沈新欽、陳安瑜、周妍姘、朱如鳳等老師指導，活躍於各合唱團體並擔任行政等職。聲樂師事詹喆君、湯發凱、林義偉。現任職於財團法人台北市客家文化基金會展演事務組，為台北市客家音樂戲劇中心年度節目企劃與策展人。

第二男高音Second Tenor / 游博能

畢業於國立臺灣師範大學國文學系。自國小開始接觸合唱音樂，曾為台北華新兒童合唱團、建中合唱團、師大合唱團、木樓合唱團、福爾摩沙合唱團之團員。2007年隨木樓合唱團赴日參加第23屆寶塚國際室內合唱比賽獲獎；2015年隨拉繚人歌手赴日參加第8屆福島全日本重唱大賽，獲得社會組金賞、綜合成績第五名。曾嘗試作曲，作品〈變色的風景〉獲得2009年台灣青年合唱團作曲比賽佳作、〈世界恬靜落來的時〉獲得2010年台灣青年合唱團作曲比賽佳作。

演出人員

男中音Baritone / 黃世雄

畢業於臺北市立成功高中、國立臺灣海洋大學食品科學系，現任職於財團法人拉繚人文化藝術基金會執行長。20年合唱經驗，為拉繚人男聲合唱團創始團員之一，曾任拉繚人男聲合唱團團長，第一男中音首席等職位，並曾以拉繚人男聲合唱團「當代無伴奏男聲合唱-千縷清風」專輯，入圍第23屆傳統暨藝術類金曲獎「最佳專輯製作人獎」。

男中音Baritone / 王仲群

國立臺灣大學人類學系畢業，現就讀於國立臺灣大學人類學研究所碩士班二年級。自幼學習鋼琴九年，國小、國中時期皆為合唱團團員。大學加入台大合唱團，定期參與學期公演、音樂比賽並與國內外知名團體交流聯演，收穫頗豐，同時深感合唱音樂之動人與魅力。曾任臺南市長榮中學農禱司琴、國中部合唱團團長、台大合唱團副團長。鋼琴師事黃滌滢老師、李菁文老師。聲樂師事林欣欣老師、車炎江老師、姚盈任老師，現師事林義偉老師。

男低音Bass / 廖文瑞

拉繚人男聲合唱團創始團員之一，曾任拉繚人男聲合唱團團長，銀河歌手，合唱及舞臺經歷超過20年，曾參與果陀劇團音樂劇"西哈諾"首演，台北市立交響樂團製作之多齣歌劇演出，並多次擔任拉繚人男聲合唱團國內外演出之獨唱角色。

男低音Bass / 彭志宇

輔仁大學義大利語文學系畢業。現就讀於輔仁大學音樂研究所碩士班，主修聲樂，師事張美莉教授。高中畢業即加入拉繚人男聲合唱團，積極隨團參與國內外各項比賽與交流，並多次與國外知名客席指揮、音樂家合作演出。2012年開始學習聲樂，啟蒙於林義偉老師。除古典合唱外，也曾跨足流行阿卡貝拉人聲樂團，廣泛涉獵各種人聲藝術。於拉繚人歌手創團音樂會「啟程」擔任《哈柏特D大調彌撒》男低音獨唱。

樂曲介紹

19世紀是人類文明的轉軸，自從18世紀之60年代啟動了工業革命，不論經濟、人文、科學都邁入了現代化的第一步。孟德爾頌與舒伯特，這兩位在19世紀留下驚人產量的作曲家，一位是人如其名「幸福」(Felix)生於漢堡的天之驕子孟德爾頌，另一位則是曾為世人寫下上千首「天籟」的舒伯特。兩位都躬逢其盛，拜工業革命之賜，讓更多中產階級的社會人士，得以有經濟能力來學習音樂，有閒暇來鑑賞藝術，有熱情來參與活動，於是各式各樣的音樂會每天不斷的推陳出新，合唱也成為當時業餘音樂愛好者最具時尚感的「平民運動」。

天之驕子雖比歌曲之王晚了12年，但仍能相向互行，不只在器樂曲的表現上令人津津樂道，在合唱音樂(在此為part song，無伴奏的四聲部)的創作上也竭心盡力的造福身邊的親朋好友。首先，孟德爾頌及他的姐姐芬妮(Fanny Mendelssohn, 1805-1847)的老師策爾特(Carl Friedrich Zelter, 1758-1832)就是一位熱衷合唱音樂的作曲家、指揮家、音樂教育家，除了孟氏兄妹以外，麥亞貝爾Giacomo Meyerbeer(1791-1864)也是他的學生，足以見其影響力。

當時最大宗的合唱呈現形式，除了在教會敬拜時的聖歌隊，通常是以混聲合唱團的方式進行，男聲四部的合唱就像是精緻的四重奏一樣的精緻而有互動性，形成另一股清流。這股業餘合唱的風潮，早在1600年，當時的商店還沒有所謂的背景音樂，英國的理髮廳中的理髮師為不使客人在理髮漫長的等待過程中感到無趣，於是自娛娛人的彈起西特恩(cittern，一種魯特琴)，有些客人也會因著某一旋律而應和，這就形成了風行好幾世紀的「理髮廳四重唱」(barbershop quartet)，在同聲重唱的領域中也形成了一股影響力。

除此之外，男聲重唱也於歐陸的校園蔚為風尚，尤其在1787年於倫敦甚為興盛，是為Glee clubs (合唱俱樂部)，甚至也飄洋過海受到美國人的青睞，如1858所成立的 Harvard Glee Club就是最佳範例。如此次受邀擔任藝術指導的Mr. Paul Phoenix之前所屬的國王歌手(The King's Singers)，創團早年也是在校園中所認識志同道合的朋友所組成的六人團，傳為佳話。孟德爾頌〈夜之歌〉(Nachtgesang)完成於1842年，是以和聲式及詩節式的方式表現，平易近人的民歌曲風(folklore)，以和聲變換與歌詞的緊密關係，表現出令人心醉神迷的夜色，一個渴望愛的靈魂在這些飽滿的和弦中獲得永恆的、最溫柔的擁抱與呵護，但有時卻像是謎一般的糾結，只好在結尾的「跟隨著你們啊！」(Nach, euch nach)，抱以延長記號來表示對未來的期待及向大自然發出讚嘆!

Nachtgesang 夜之歌

夜晚是寧靜的、神秘的、美麗的、夢幻的、富想像力的。所以舒伯特也寫下了夜的頌讚。〈夜鶯〉(Die Nachtigall, op. 11, no. 2, D.724)是以溫格(Johann Karl Unger, 1771 -1836)的詩譜曲。對舒伯特有著知遇之恩的溫格是一位出生於匈牙利的作家兼業餘音樂家。當時他在維也納特蕾西亞學校(Theresianum)教授法律史。與埃斯特哈茲伯爵(Count Esterházy)家族私交甚篤。他大力推薦舒伯特擔任兩位公主的音樂教師。後來舒伯特用兩個夏天的時間住在匈牙利的慈利茲(Zseliz)鄉間別墅。在那裡他享受大自然的擁抱。沐浴於田園的幽雅寧靜。豐富了他的創作靈感。

Schlummernd an des Vaters Brust ruht die Flur in nächt' gem Schweigen,
在寧靜的夜裡。田野倚在天父的胸懷歇息
wie sich leis die Wipfel neigen, träumend von des Tages Lust, Blumen,
樹梢微微的俯身。沉湎在白日的歡愉
die zu Glanz und Pracht früh des Morgens Ruf erweckte,
早就在深夜沉睡的花朵身披著露珠
als sie Perletau bedeckte, schlafen längst in stiller Nacht.
被清晨的光華喚醒

Doch auf ihrer Blütenbahn sendet dankbar noch die Erde,
心懷感謝的大地乘著花之列車
von dem großen Opferherde Balsamdüfte himmelan,
像天際傳遞子民奉獻的乳香
Und sie steigen leicht und rein durch des Äthers blaue Meere
輕拂吹入湛藍的天空
aufwärts zu dem Sternenheere, das uns glänzt im ew' gen Schein.
直達以永恆之光照耀我們的繁星

Nach, euch nach!
跟隨著你們啊！
Entflieht noch nicht!
請先不要遠離！

Leiht uns Schwingen, Blumendüfte, tragt uns, milde Himmelslüfte,
花香。賜給我們羽翼。天上的微風。請帶領著我們
aufwärts aus der Nacht zum Licht.
從黑夜迎向光明

(歌詞中譯：拉練人提供)

Die Nachtigall 夜鶯

舒伯特用溫格的詩譜寫了兩首合唱曲，第一首為〈生命的樂趣〉(Die Geselligkeit, D.609)，第二首就是這首〈夜鶯〉，於1821年4月22日在維也納坎納索劇院(Kärntnertortheater)首演，之後也成為舒伯特相當受歡迎的曲目之一。音樂中加入了鋼琴像是撥弦樂器般的伴奏，中間更以聲部接連出現、堆疊的方式來邀約「朋友，安歇吧！這些來自在天堂的歌聲將四處傳揚，當月神辛蒂亞的熱情驅散黑暗...」(So, Freunde, verhalte Manch' himmlisches Lied. Wenn Cynthias Feuer...)，呈現出音樂的生動及精彩性。

Bescheiden, verborgen im buschichten Gang

小心翼翼的隱藏於灌木叢中，

Erhob Philomele den Zaubergesang;

斐羅米娜迷人的歌聲，自林中突然響起，

Er schildert der Treue beglückenden Lohn

那是歌頌貞節，讚美的祝禱。

In hallenden Schlägen, im wirbelnden Ton!

以輕快的節拍和動人的音符轉繞而出。

Sanft gleitet die Stimme aus schwellender Brust

輕柔的歌聲，從她胸懷緩緩滑出，

Als Hauch der Gefühle, als Zeuge der Lust;

充滿情感的低語，見證心中滿溢的喜悅。

Ach horcht, wie der Seufzer der Sehnsucht verhallt,

聽啊！那是他的嘆息，隨著渴望逐漸消失，

Wenn lieblicher Einklang der Seelen erschallt.

在靈魂深處，也以甜美的和聲應和著。

So, Freunde, verhalte manch' himmlischer Lied,
親愛的朋友，安歇吧！這些來自在天堂的歌聲將四處傳揚，

Wenn Cynthias Feuer die Finsternis schied,

當月神辛蒂亞的熱情驅散黑暗。

Es wehte mit Frieden uns wonnigen Schmerz

苦盡甘來的狂喜與和平

Aus Schwingen der Töne ins fühlende Herz!

將隨著悠揚的音符，流駐你我多感的心中。

(歌詞中譯參考《男聲合唱的魅力》專輯)

Die Nacht 夜晚

另一首要呈現的舒伯特合唱曲是用德國19世紀宗教改革者、哲學家、作家克魯馬赫爾 (Friedrich Adolf Krummacher, 1767-1845) 的詩譜寫的〈夜晚〉(Die Nacht)，是選自於為男聲四部所寫的四首歌曲 (Vier Gesänge für vier Männerstimmen) 當中的第四首 (op.17, no 4, D.983C)。一樣是詩節式的歌詞，共有兩段歌詞，以慢板 (langsam) 的節奏在8/6拍的小節中不斷歌頌著，所有對夜晚的讚嘆，似乎都包藏在每一個延長記號中，從音樂感受到文字的張力，如此美麗而靜謐。

Wie schön bist du,
你是如此的美麗。
Freundliche Stille,
美好的恬靜。
himmlische Ruh' !
天堂般的寂靜。

Sehet wie die klaren Sterne
看那閃爍繁星
Wandeln in des Himmels Auen
如何漫步進入銀河
Und auf uns hernieder schauen,
並向下俯瞰著我們。
Schweigend aus der blauen Ferne.
默默地從那藍色的遠方。

Wie schön bist du,
你是如此的美麗。
Freundliche Stille,
美好的恬靜。
himmlische Ruh' !
天堂般的寂靜。

Schweigend naht des Lenzes Milde
柔和的春日默默地來到
Sich der Erde weichem Schooß,
大地之母溫柔的懷抱。
Kränzt den Silberquell mit Moos
為清澈的泉水飾以青苔
Und mit Blumen die Gefilde.
為清澈的泉水飾以青苔

(歌詞中譯：拉練人提供)

Kaksikühendus 詩兩折

文化與文明之間的漫長時空，承載了千年的傳奇，文學是具象的表現形式，但藉由音樂更能細膩的滲透到心中。

在托密斯的音樂中，原本表達情感輪廓的詩歌，更有力與透徹的表現出文字的張力。〈詩兩折〉包括了“Ühte laulu tahaks laulda” (我想要唱首歌)及Tähed(星光)，分別為Gustav Suits (1883-1956)及 Marie Under (1883-1980) 的詩作，兩者皆為愛沙尼亞文學運動(Noor-Eesti)領導者。

作曲家使用宣敘式的簡短樂句來「歌唱」，並以同音八度、音堆(譜例一)、三和絃(譜例二)的交錯來表現文字的色彩，所以在這兩折詩當中，會聽到重疊、重覆性的音型，人聲當做管弦樂來調色，就是這首「唯一的歌」成就了無限大的力量，並且「激起一股強大的海波」。

▼ 譜例一

Üh - te lau - lu ta - haks laul - da, üh - te - ai - nu - kest:

pp marcato
同音八度 音堆

▼ 譜例二

aa

sub. ff
三和絃

Ühte laulu tahaks laulda 我想要唱首歌

Ühte laulu tahaks laulda
我想唱一首歌
Ühteainukest mis kui vägev
就是唯一的這首歌
merelaine kerkiks südamest
從我們的心中激起一股強大的海波
mis kui vägev merelaine veereks üle
這強大的海波將流過大地
maa, kohaks läbi rehva hingest
在人們的靈魂中颯颯地響著
keelata ei saa
無法抗拒

kohaks läbi rehva hingest,
在人們的靈魂中颯颯地響著
tõuseks meeste meel
提升了人們的心智
välguksid ju vaimumõõgad suurte tööde teel.
靈魂的劍將在偉大的成就上閃著光芒
Välguksid ju vaimumõõgad kodutaeva all
靈魂的劍將在故鄉的天空下閃著光芒
kumaksid öös kuldsemini tähed ühed üleval
天上的星星在夜裡閃的明亮如黃金

Ühte laulu tahaks laulda
我想唱一首歌
Ühteainukest mis kui vägev
就是唯一的這首歌
merelaine kerkiks südamest
從我們的心中激起一股強大的海波

(歌詞中譯：拉維人提供)

樂曲介紹

Tähed 星光

在〈星光〉裡，由於作曲家本身也是一位管風琴演奏家，在樂曲的前後兩段，除了在高音部持續以三連音的節奏及和聲交錯的方式移動，但低音部如同堅固的磐石，以持續音的方式，任憑高音部天馬行空的目炫神馳(譜例三)。

托密斯是愛沙尼亞相當德高望重的作曲家，在合唱作品的創作力驚人，總共有超過五百首的作品，他大量選用20世紀愛沙尼亞文學詩作，並以傳統的波羅的海地區的芬蘭語言及音樂風格(Balto-Finnic)為音樂概念，以宣敘的方式表現出獨特的音樂韻味。主要的旋律來自於民謠，和聲形式仍以傳統的三和弦為基礎，也不時的聽見建立在主音及其延伸的音堆(譜例三)，並以對比的力度及織度來表現音樂的立體感。

譜例三

The image shows a musical score for the piece 'Tähed' (Starry, Starry Night). It is a vocal score with two parts: Tenor (T. I, II) and Bass (B. I, II). The music is in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat). The vocal line is marked with a piano 'p' dynamic and includes lyrics in Estonian: 'Pal - ju täh - ti ak - na ta - ga.' The bass line is also marked with a piano 'p' dynamic and features a steady, rhythmic accompaniment with triplets. The score is presented on a white background with black musical notation.

對於大量使用愛沙尼亞音樂素材，托密斯一本初衷：「並非我在使用民謠，而是我為這些民謠所使用」，所以他的作品能夠代表出愛沙尼亞的民族精髓，哪怕只是在連續不斷的音符中稍加變換，那延續千年的古老旋律，在短短的幾頁樂譜中重獲新生。

樂曲介紹

Palju tähti akna taga
窗戶後面有許多星星
Palju tähti akna taga
窗戶後面有許多星星
ma ei maga
我還沒有睡著

kui veel hoidsin nukku süles, naersin teie poole üles.那
時我緊緊地擁著洋娃娃對著你微笑
Vaatlesin teid ammu enne kõike
在幸與不幸來臨之前
Õnnetust ja õnne
星星很早就注視著你

Vaatlen nüüdki imest ilma
他們直到現在仍看著這奇妙的世界
Imestelles teile silma.
對你的眼睛而言，它真是奇妙
Äratate härduskihku nagu
一股堅定的力量就會被喚醒
Nagu nutaks keegi pihku.
彷彿有人偷偷地暗自飲泣時

Oh neid tähti akna taga
哦！窗戶後面有許多星星
Ma ei maga
我還沒有睡著

(歌詞中譯：拉蘇人提供)

Sure On This Shining Night 在這閃耀的夜晚

有人說降D大調是最溫暖的音色，在深秋的夜裡，飄浮在鋼琴以八分音符規律的進行中，正如歌詞中「我為奇蹟熱淚盈眶，獨自漫步在這星辰的光影」，一切的庸庸碌碌，得到了深刻而溫馨的圓滿答案。勞里德森 (Morten Lauridsen, 1943-) 是當今相當受歡迎的作曲家，被美國國家文藝基金會 (National Endowment for the Arts) 譽為「美國合唱大師」 (American Choral Master)。目前任教於南加州大學桑頓音樂學校，在21世紀的音樂界有舉足輕重的地位。他的《夜曲》(Nocturne)是以三部曲的方式呈現，但卻可獨立演出，分別以20世紀最重要的來自不同國家的三位詩人的詩作譜曲：奧地利的利爾可 (Rainer Maria Rilke, 1875-1926)、智利的聶魯達 (Pablo Neruda, 1904-1973)、美國的艾吉 (James Agee, 1909-1955)。而今晚所要呈現的就是當中的第三首〈在這閃耀之夜〉。在降D大調的緩緩流洩八分音符裡，男聲合唱用綿延不斷的樂句彷彿在秋夜裡，彷彿觸摸到了天堂。

Sure on this shining night, of star made shadows round
在這閃耀之夜，星辰的影子光影圍繞
Kindness must watch for me this side the ground
慈悲恩典必守護著我，在大地的這一端

The late year lies down the north
歲末逝向北方
All is healed, all is health
一切療癒，一切康寧
High summer holds the earth
盛夏守護著大地
Hearts all whole
心靈完整合一

Sure on this shining night
在這閃耀之夜
I weep for wonder wand 'ring faralone of shadows on the stars
我為奇蹟熱淚盈眶，獨自漫步在這星辰的光影

樂曲介紹

Blackbird 黑鳥

人們終其一生所追求的不外乎是自由。最有名的一段話就是美國獨立運動倡導者派屈克·亨利 (Patrick Henry, 1736-1799) 曾說的:「不自由, 毋寧死!」(Give me liberty, or give me death!)。而一位猶太詩人於紀念二次大戰中被屠殺的猶太人的詩句中寫下的最後兩句話也再次令人陷入沉思:「我們現在獲得解放了, 但真正的自由呢?」

這首〈黑鳥〉從頭到尾可用“free”(自由)一語蔽之, 更有其雙關性。回到1960年代, 美國社會仍然公開歧視非裔美國人, 他們不被允許參加職棒, 或是公然在學校或其他機關隔離黑人等等。當時的保羅·麥卡尼在聽到美國又發生了黑人抗議事件之後, 與約翰·藍儂(John Lennon, 1940-1980)合力創作了這首歌。

為什麼這首歌不論是在原曲及達里爾·朗斯威克(Daryl Runswick)的編曲, 在男低音部份總是規律的以四分音符上下級進(step-wise)? 主要是當麥卡尼聽到巴赫為魯特琴所寫的第一號組曲(Lute Suite No 1, BWV 996)當中的布雷舞曲(Bourrée), 其中低音(bass)的和聲進行吸引了他, 於是激發了前奏的靈感, 在披頭四的版本中, 由麥卡尼親自所自彈自唱, 最迷人的除了歌詞及主旋律, 低音部份絕對值得再三玩味(譜例四)。

譜例四

朗斯威克是英國全方位的音樂家, 集作曲、編曲、製作、音樂教育於一身, 音樂風格廣泛多元, 今晚所演唱的版本就是由國王歌手委託編曲的混聲版, 除了保留當年原唱者的編曲風格, 中間的那幾段口哨聲, 難道不是一聲聲嚮往自由的雲淡風輕?

Blackbird singing in the dead of night
黑色的鳥, 在黑暗的夜, 偷偷唱著歌
Take these broken wings and learn to fly
牠們的翅膀受了傷, 卻想著要飛翔
All your life you were only waiting for this moment to arise
你們的一生, 都在等待這一刻

Black bird singing in the dead of night
像有些人一樣, 他們只能在黑夜低吟淺唱
Take these sunken eyes and learn to see
用深邃的眼, 想要看清楚前方的路
All your life you were only waiting for this moment to be free
你們的一生, 都在等待自由

Blackbird fly, Blackbird fly
黑鳥, 飛翔吧
Into the light of the dark black night.
你就要從黑暗中解脫了

(歌詞中譯來自網路)

樂曲介紹

Vincent 文森

這是一首為參與這場音樂會的朋友所量身訂做的祝福，由英國指揮家、作曲家、假聲男高音巴納比·史密斯(Barnaby Smith)為菲尼斯及拉繚人男聲合唱團所寫。相信很多的朋友對於這首經典老歌絕不陌生，自從唐·麥克林(Don McLean)在1972年發行之後，馬上引起廣大迴響，次年便成為英國單曲榜的冠軍和美國單曲排行榜的第12名，之後也由數不清的歌手將其翻唱，在很多的廣告媒體中也能聽見，合唱的編曲自然也不缺席。不論是用什麼樣的形式再現這首歌曲，總是能夠賦予其新的生命，正如李斯特將貝多芬的九大交響曲改編成鋼琴獨奏曲，拉威爾(Maurice Ravel, 1875-1937)與阿胥肯納吉(Vladimir Ashkenazy)先後將穆索斯基(Modest Mussorgsky, 1839~1881)《展覽會之畫》(Pictures at an Exhibition)由鋼琴曲編寫為管弦樂曲，除了聽到音樂本身帶給我們的訊息外，更藏著編曲家的用心及創意，既能呈現音樂上不同的美感，更希望能夠讓身邊的朋友也能親身參與其中。

歌詞首先以梵谷的名畫《星夜》(Starry Night)開頭，在唐·麥克林原唱中以簡單的分解和弦就伴奏，好像是與梵谷的私密對話，自比是梵谷的惟一知己來安慰他，難以忘懷的是唐麥克林自然清亮的嗓音，娓娓道來自己對於梵谷的感懷，或許一位真正的藝術家就是要勇敢的面對寂寞並且與現實生活不斷的挑戰。在這首為男聲合唱所新編的作品中，就像當年在《電報》雜誌(Telegraph)對於這首歌的評論「是用大小調和絃所做描繪的苦樂參半調色盤」(With its bittersweet palette of major and minor chords)，所以樂曲的一開始及結束使用了小三和絃(G音-降B音)(譜例五)，之後再由男高音獨唱，其他聲部以持續的和聲烘托氣氛。似乎空氣裡只剩下獨唱者與梵谷的對白，全世界都要安靜的聆聽。在史密斯的編曲中，再次感受到了音樂與文字排列組合出不一樣的「星夜」，充滿了感嘆，對於梵谷這位抑鬱而終的畫家，是否再次出現「相見恨晚」的感慨？

譜例五

The image shows a musical score for the song 'Vincent'. It features five staves: Tenor Solo, TENOR 1, TENOR 2, BASS 1, and BASS 2. The Tenor Solo part has lyrics: 'See-ry, star-ry night, paint your pal-ete'. The piano accompaniment is marked 'Whisper' and 'A Tempo'. The score includes dynamic markings like 'p' and 'mp', and a tempo marking 'quarter note = 99'. The key signature is one flat (B-flat). The score is marked with 'rit.' and 'p'.

樂曲介紹

Starry, starry night
繁星點點的夜裡
Paint your palette blue and gray
畫出你調色盤裡的藍與灰
Look out on a summer's day
在夏日裡出外探訪
With eyes that know the darkness in my soul
用你那洞悉我靈魂幽暗處的雙眼
Shadows on the hills
山丘上的陰影
Sketch the trees and daffodils
描繪出樹林與水仙花
Catch the breeze and the winter chills
捕捉微風與冬天的冷冽
In colors on the snowy linen land
用那雪地裡亞麻般的色彩

Now I understand what you tried to say to me
如今我才明白·你想說的是什麼
How you suffered for your sanity
當你清醒時你有多麼痛苦
How you tried to set them free
你努力的想讓它們得到解脫
They would not listen, they did not know how
但人們卻不理會·也不知該怎麼做
Perhaps, they'll listen now
也許·人們將學會傾聽

Starry, starry night
繁星點點的夜裡
Flaming flowers that brightly blaze
火紅的花朵燦爛的燃燒著
Swirling clouds in violet haze
漩渦似的雲飄在紫羅蘭色的霧裡
Reflect in Vincent's eyes of china blue
映照在文生湛藍的眼瞳裡
Colors changing hue
色彩變化萬千
Morning fields of amber grain
清晨的田園裡琥珀色的農作物
Weathered faces lined in pain
佈滿風霜的臉上羅列著痛苦
Are soothed beneath the artist's loving hand
在藝術家憐愛的手下得到撫慰

Now I understand what you tried to say to me
如今我才明白·你想說的是什麼
How you suffered for your sanity

當你清醒時你有多麼痛苦
And how you tried to set them free
你努力的想讓它們得到解脫
They would not listen, they did not know how
但人們卻不理會·也不知該怎麼做
Perhaps, they'll listen now
也許·現在人們將學會傾聽
For they could not love you
因為當初他們無法愛你
And still your love was true
但你的愛依然真切
And when no hope was left inside on that starry, starry night
當燦爛的星空裡不存一絲希望
You took your life as lovers often do
你像許多戀人一樣·結束了自己的生命
But I could have told you, Vincent
但願我能告訴你·文生
This world was never meant for one as beautiful as you
這個世界根本配不上一個美麗如你的人

Starry, starry night
繁星點點的夜裡
Portraits hung in empty hall
一幅幅的肖像懸掛在空盪盪的大廳裡
Frameless heads on nameless walls
無鑲框的臉倚靠在不知名的牆上
With eyes that watch the world and can't forget
配上一雙看遍世事且永不遺忘的雙眼
Like the strangers that you've met
就像你曾遇見的陌生人
The ragged man in ragged clothes
那些衣衫襤褸的人們
The silver thorn of bloody rose
也像血紅的玫瑰上銀色的刺
Lie crushed and broken on the virgin snow
斷裂並靜臥在初下的雪上

Now I think I know what you tried to say to me
我想我已明白·你想說的是什麼
How you suffered for your sanity
當你清醒時你有多麼痛苦
Then how you tried to set them free
你努力的想讓它們得到解脫
They would not listen, they're not listening still
但人們卻不理會·現在依然如此
Perhaps, they never will...
也許·他們永遠不會.....

(歌詞中譯來自網路)

見上げてごらん夜の星を 仰望夜空之星

當我們迷失在生活的平面空間時，何妨抬頭仰望浩瀚無窮的星空，在宇宙中，所渴望得到的就是那平凡的小確幸。

〈仰望夜空之星〉是一首日本家喻戶曉的流行歌曲，也是1963年是日本松竹電影公司一部同名作品的電影主題曲，起初由已故歌者坂本九唱紅，也曾出現在NHK紅白歌唱大賽，由平井堅隔空與坂本九的跨越時間合唱讓這首歌再度翻紅，在這前後，也有相當多的藝人如谷村新司、慎原敬之、B-B-Queens、加藤いづみ、オルリコ、Noon、伴都美子、夏川美里等也都分別翻唱過。後來也由作曲家改編為合唱曲，讓本來就是日本的平民運動--合唱，增添更多的暖意。

在這首短歌中不需任何的喧嚷，只要細細品味歌曲本身平易近人的旋律及歌詞的單純規律的語韻，自然而然的產生共鳴。

今年適逢當年震驚國際的日航123號航班空難屆滿30周年，從那一刻起，坂本九的歌聲永遠停留在我們的記憶中，伴隨我們的是他在歌詞當中的幸福與希望，化做一顆顆的繁星，在這繁華的落寞中，帶給所有追夢者的慰藉。

見上げてごらん 夜の星を
請你仰望天空 看看夜晚的星星
ボクらのように 名もない星が
就像我們一樣 一顆顆無名的小星星
ささやかな幸せを 祈ってる
彷彿祈求著小小的幸福

手をつなご ボクと
和我一起手牽手
おいかけよう 夢を
一起去追夢
二人なら 苦しくなんか ないさ
只要倆人在一起 就不會感到痛苦

(歌詞中譯來自網絡)

夜明けから日暮れまで 從清晨到夜晚

音樂常常能幫助我們深刻的體會生命的力量、情感的堅貞、安慰的美麗。大和民族是一個充滿想像力，又熱愛大自然的人們，所以日本有相當多的文學家以擬人化的方式，不論是表現在小說、詩詞、繪本、電影，用來描繪一般人最不願面對的生離死別。

這是日本在311地震後，作曲家信長貴富與作詞人和合亮一合作寫出這首歌來安慰每一顆受傷的靈魂，藉由大自然的擬人化，夜盡天明，希望這份安慰能進入每一個人的心中。作曲家特別使用平易近人且重覆的旋律，讓每一個人可以接受如此沉重的生命課題——生老病死。

信長貴富是日本具有高知名度的作曲家，於日本上智大學專攻文學，音樂則是自學有成。作品多元化，尤以合唱作品為其大宗，不論是日語或是其他外語，皆能經由他的精心雕琢，因此讓文字產生出音樂的獨特韻味，不斷的讓音樂與文字的結合，散發出無窮盡的生命張力...

風が はるかかなたから、吹いてきて いま
風，從遙遠的那頭，吹了過來，此時
わたしたちの間を、通り抜けていく、という 不思議
從我們之間，穿越而過，這樣的不可思議
山々が並び、雲に誘われて
峰巒層疊，受雲兒邀約
あなたは風になって、ぐるり 旅をして回り
你成為了風，轉呀轉，旅行了一圈
また ここへ戻る、あなたという場所へ
再次，回到這裡，到稱為你的地方
そして 風になったまま、戻ってこない人々を想う
然後，以風的姿態，思念著回不來的人們
わたし、わたしは誰
我，我是誰呢
です、夜明けです、
是呀，天亮了，

命が はるかかなたから、湧いてきて
生命從遙遠的那頭，湧了過來
此時、いま、わたしたちの間を、通り抜けている、という、不思議
從我們之間穿越而過，這樣的不可思議
野道が続き、風の先は虹
山徑綿延，風的前方是彩虹
わたしは雲になって、ぐるり 旅をして回り
我成為了雲，轉呀轉，旅行了一圈

樂曲介紹

また 这儿へ戻る, 丘という場所へ
再次・回到這裡・到稱為山丘的地方
そして 鳥になったまま, 戻ってこない人々を想う
然後以鳥的姿態・思念著回不來的人們
あなた, あなたは誰
你・你是誰呢?
あなたは季節知って燃え続ける, 野火
你是・知曉季節而不停燃燒的・野火
です, 夜明けです
是呀・天亮了

道を行け, 野を行け, 風に追われ, 雲を追って
往道路去吧往田野去吧・被風追逐・追逐著雲
野火を, 野火を求めよ
野火・希冀著野火呀
その先に, 夜明けがある
在前方・黎明就在那兒
海を行け, 風を行け, 雲に追われ, 空を追って
往海洋去吧! 往風兒去吧! 被雲追逐・追逐著天空
船よ, 銀河を背負い
船呀・背負著銀河
海原に, 帆をかかげよ
在汪洋中・陽起帆吧!
わたしわたしは誰
我・我是誰呢?
わたしは, 日付変更線の先の, 明日
我是・換日線前方的・明日
です, 夜明けです
是呀・天亮了

(歌詞中譯: 鍾維哲)

In the Still of the Nite 在這寂靜的夜

文明發展到了一個階段，「回顧」成為一種必要過程，要不然為何會有「文創」及「復古風」等等的名稱產生？為什麼這些經典老歌常常以不同的方式再次「翻唱」？這些推動者，總是想要分享音樂中的餘韻，讓更多與上一個世代擦身而過的人們，也能盪漾出對於那份懷舊的情感。

「啞哇音樂」(Doo-Wop)，從字面上便可感受到「擬聲、模仿」(onomatopoetic)的意味，這也是前述的「理髮廳四重唱」形式常用的音樂風格，起源於1940年代的非裔美國人之音樂團體，在50年至60年代達到高峰，之後也在美國爵士樂的發展上功不可沒，如搖滾樂(Rock and Roll)節奏藍調(R& B)的音樂概念很多都是來自於此。

通常採用無伴奏、慢速的搖擺(swing)及切分的節奏，AABA的樂曲型式，和聲的進行也以I-vi-IV-V為基準，低音聲部模仿低音撥絃樂器(如電貝斯)，如反覆唱出如“bah do dum do dum...”

，高音聲部則是模仿其他樂器的聲音(如小喇叭或是其他木管樂器等)，如“Shoo doop shoo be doo”，且讓旋律與和聲之間有更多的即興空間，經由幾個小節的蘊釀，此時，就是獨唱者粉墨登場的時刻(譜例六)。

譜例六

The image shows a musical score for the song "In the Still of the Nite". It includes parts for Tenor I, Tenor II, Baritone, and Bass. The vocal lines feature lyrics such as "Shoo doop shoo be doo, shoo doop shoo be doo" and "Do do do do... do dum bah do dum do dum". The score includes musical notation with notes, rests, and dynamic markings like *mf* and *dim.*

這首歌是由當年The Five Satins(美國50-60年代相當活躍的啞哇音樂團體)的成員之一Fred Parris填詞譜曲，1954年The Jones Boy專輯當中的單曲，一推出即產生熱烈的迴響。之後更有不少流行歌曲團體再次翻唱，這首經典老歌也常常可在大銀幕中再次重逢。今晚所要演唱的是由享譽國際的編曲家兼作曲家Ed Lojeski為男聲四部及男高音獨唱所編寫的版本，仍然保有了「啞哇音樂」的原汁原味--帶著濃濃的愛意、大大的擁擠，邀請大家慵懶的依偎在搖擺的三連音裡，正如歌詞最後兩句「全心全意的擁抱著我，在這寂靜的夜」。

樂曲介紹

In the still of the nite
在這寂靜的夜裡
I held you, held you tight
讓我緊緊擁抱妳
Oh! I love, love you so
喔! 我如此深愛著妳
Promise I'll never let you go
發誓絕不讓妳離去
In the still of the night
就在這寂靜的夜裡

I remember that nite in May
回憶五月的那一夜
The stars were bright above
星光在天上閃爍
I'll hope and I'll pray
我祈禱盼望著
To keep your precious love
能夠擁有妳那珍貴的愛情

So before to light, hold me again with all of your might
來吧! 在黎明前請再度全心全意的擁抱著我

In the still of the nite
就在這寂靜的夜裡

(歌詞中譯：《男聲合唱的魅力》專輯)

Blue Moon 藍月

英國有一句俗語 "once in a blue moon"(一旦到了藍月)，意思是指「希望渺茫」，這也是這首歌藉由「藍月」，以輕描淡寫的方式明確表達心中原有的無助，卻仍對未來抱持一線希望，終於美夢成真。這是由美國百老匯音樂經典組作曲家理查·羅傑斯(Richard Rodgers, 1902-1979)及作詞家勞倫茲·哈特(Lorenz Hart, 1895-1943)所合作的歌曲，原本是為1933年的電影《好萊塢派對》(Hollywood Party)所寫的歌曲，但當時這首歌並沒有發行，直到隔年在由雪莉·羅斯(Shirley Ross)所主演的電影《曼哈頓通俗劇》(Manhattan Melodrama)，哈特也為其改寫歌詞，後來雖然出版了歌譜，但仍未造成轟動。

後來，哈特在唱片公司的要求下，雖是半推半就心情下再次改寫歌詞，但這一改卻讓這首歌不脛而走，從此成為紅遍大街小巷的流行歌曲。隨之而來的，就是一連串的翻唱，其中最具代表性的莫過於1941年的Billy Eckstine & Mel Tormé，以及1961年流行音樂團體The Marcels(啞哇音樂演唱團體)。前面提到「啞哇音樂」，又在低音部搖擺了，編曲家David Nield的巧具心思，運用豐富的和聲與節奏的變換，讓音樂不再只有「對影成三人」的感慨，而是在降B大和弦上抱得美人歸！

Once upon a time, before I took up smiling

曾經，在我展開笑顏之前，

I hated the moonlight

我一直厭倦著月光

Shadows of the night that poets find beguiling

黑夜的影子是詩人用來迷惑眾人的，

Seemed flat as the noon light

午夜的光景是索然無味的。

With no one to stay up for

沒有人捨不得入睡，

I went to sleep at ten

十點就讓我進入夢鄉

Life was a bitter cup

生活就像一杯苦澀的咖啡

For the saddest of all men

對於極度傷感的人而言。

Blue moon

藍色的月亮，

You saw me standing alone

你看著我孤伶伶的站在街頭

Without a dream in my heart

沒有夢在我心裡，

Without a love of my own

缺乏愛的滋潤

Blue moon

藍色的月亮，

You know just what I was there for

你知道我待在那裡半晌，

You heard me saying a prayer for

你聽到了我的祈禱，

Someone I really could care for

某人佔據了我的心。

And then there suddenly appeared
before me

然後那個人突然出現在我眼前，

The only one, my arms will ever hold

那唯一的，我將擁抱她。

I heard somebody whisper, "Please adore
me"

我聽到某人的口哨聲，「請愛著我」

And when I looked, the moon had turned
to gold

然後我看到月光瞬間變成燦爛的金色。

Blue moon!

藍色的月亮

Now I'm no longer alone

我現不再是孑然一身

Without a dream in my heart

樂曲介紹

在我心中的不再是幻夢
Without a love of my own
不再自怨自憐

Once upon a time, my heart was just an organ
曾經·我的心靈只是一個毫無意義的器官·
My life had no mission
我的生命沒有任何導向
Now that I have you
現在我擁有了妳
To be as rich as Morgan
有如摩根一般的富足
Is my one ambition
這就是我人生的目標
Once I awoke at seven
現在的我七點就甦醒
Hating the morning light
我開始不想看到晨曦
Now I awake in Heaven
現在我在天堂裡甦醒
And all the world's all right
全世界都充滿了正面能量

Wimoweh (The lion sleeps tonight) 獅子今晚已經沈睡

電影動畫的最大功效除了寓教於樂，更可以讓世界變小。不用遠赴重洋，透過大螢幕也可感受到非洲文化。1994年推出的迪士尼動畫《獅子王》(The Lion King)紅極一時，相信很多朋友仍記憶猶新。這首曲子原是由祖魯籍作曲家所羅門·琳達(Solomon Linda, 1909-1962)在1920年代創作，1939年所發行的《獅子》(祖魯語“Mbube”)，之後在1950年代之後由眾多流行藝人及民歌手以各種不同的方式爭相翻唱，尤以「啞哇風格」聞名的淘金合唱團(The Tokens)在1961年發行的專輯名稱《獅子今晚已經沈睡》(The Lion Sleeps Tonight)最為人所熟知。

在聆聽上更值得注意的是琳達使用Zulu族的特有的“Isicathamiya”(南非的傳統無伴奏和聲音樂形式)，是一種發展於祖魯族南非移民生活中的夜間音樂，在19世紀中葉也盛行於福音音樂及黑人滑稽劇當中，有「輕聲慢步」或是「步步為營」的意思，所以從第13小節開始，便以曳步舞節奏(shuffle，一種類似搖擺的三連音節奏)悄然進場，並以對應式的(call-response)的方式呈現(譜例七)。

譜例七

所以在樂曲的表現上，會明顯的感受到慵懶的節奏性及和聲性，與身邊的親朋好友述說著森林之王獅子今晚已經沈睡，不用害怕，森林裡的動物及附近的村民，大家都可以放心地歡樂，渡過平安的夜晚。今晚演出的版本是由編曲家Ron Small在1996年所出版的男聲四部合唱曲，歌詞在不失原意的前提下做了一些微調，在彈性速度及搖擺的音符間，感受到來自印度洋西岸「野蠻的驕傲」，或許也意味著祖魯王國早年為英國殖民地，進入到19世紀後的南非歷史，「種族隔離政策」一直都是國際媒體聚焦所在。在一連串衝突中，祖魯人無樂不歌、無樂不做，一切寄情於音樂，這一首Wimoweh道盡了他們在紛亂的世界中的所爭取到的一絲「快樂空間」。

樂曲介紹

Wimoweh (The lion sleeps tonight)獅子今晚已經沈睡 曲 / Solomon Linda 編曲
/ Ron Small 獨唱 / 游博能

In the jungle, the mighty jungle
在巨大的叢林裡

The lion sleeps tonight
獅子今夜睡著了

In the jungle, the quiet jungle
在安靜的叢林裡

The lion sleeps tonight.
獅子今夜睡著了

Near the village, the peaceful village
在平靜的村落附近

The lion sleeps tonight.
獅子今夜睡著了

Near the village, the quiet village
在安靜的村落附近

The lion sleeps tonight.
獅子今夜睡著了

Hush my darling, don't fear my darling
別出聲·親愛的·不要害怕

The lion sleeps tonight
獅子今夜睡著了

Hush my darling, don't fear my darling
別出聲·親愛的·不要害怕

The lion sleeps tonight.
獅子今夜睡著了

(歌詞中譯來自於網絡)

Can you feel the love tonight 今晚妳感受到愛了嗎

同樣出現在《獅子王》還有這首由艾爾頓·約翰(Elton John)所唱紅的〈今晚妳感受到愛了嗎〉。曾於1994年榮獲奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎、葛萊美獎最佳流行男歌手、金球獎最佳原創歌曲。Mac Huff是經驗豐富的指揮家、作曲家、編曲家、音樂教育家、鋼琴伴奏家，多年來耕耘於電視電影音樂，活躍於各式各樣的音樂活動，獲獎無數，今晚所呈現的〈今晚妳感受到愛了嗎〉就是他的編曲，延續了動畫場景的幸福氛圍，在徬徨失措中、在忙碌擾攘裡，在降B大調的旋律裡，是寧靜的幸福。

There's a calm surrender to the rush of day

匆忙的白晝之下 潛藏著一股寧靜

When the heat of a rolling wind can be turned away

使狂風中的熱息 也轉了方向

An enchanted moment, and it sees me through

喜悅的時刻 引領著我前進

It's enough for this restless warrior just to be with you

只要與妳同在 對焦躁不安的我來說 那已足夠

And can you feel the love tonight

今晚 妳感受到愛了嗎

It is where we are

就在我倆四週

It's enough for this wide-eyed wanderer

對茫然若失的我來說 那已足夠

That we got this far

我們已走了這麼遠

And can you feel the love tonight

今晚 妳感受到愛了嗎

How it's laid to rest

如何能夠讓心平靜的休憩

It's enough to make kings and vagabonds believe the very best

擁有妳 能讓自信與失落再奮起 那已足夠

There's a time for everyone if they only learn

每個人都有機會 只要他們明白

That the twisting kaleidoscope moves us all in turn

變幻的美麗景緻依序地感動著我們

There's a rhyme and reason to the wild outdoors

狂野的大自然有其規律與意義

When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours

當命運多舛的航行者的心 與妳的心一同跳動著...

樂曲介紹

And can you feel the love tonight

今晚妳感受到愛了嗎

It is where we are

就在我倆四週

It's enough for this wide - eyed wanderer

對茫然若失的我來說 那已足夠

That we got this far

我們已走了這麼遠

And can you feel the love tonight

今晚妳感受到愛了嗎

How it's laid to rest

如何能夠讓心平靜的休憩

It's enough to make kings and vagabonds believe the very best

擁有妳 能讓自信與失落再奮起 那已足夠

(歌詞中譯來自網路)

中文流行歌曲組曲：我愛月亮

萬分感謝，有一位編曲家願意分享自己的創作力給身邊的朋友，用最熟悉的語言，帶領大家重溫從70年代至90年代的四首流行歌曲，曾經陪伴我們走過的流金歲月，或許在台上台下的你我都曾與這些歌曲擦身而過，甚至素昧平生，但透過訓練有素的編曲家以古典的編曲技法提昇其藝術性，不再只是人們眼中的「靡靡之音」，不論是感性的回憶或是理性的探究，都可在此「借道而行」才不虛此行。

翻開台灣流行歌唱史，1950至60年代乃為台語歌詞披上日文或英文歌詞的「混血歌曲」，1962年「群星會時代」獨領風騷十餘載，之後也因著台灣社會運動風起雲湧，在校園中的知識份子本著「唱自己的歌」的想法，紛紛投入國語通俗歌曲的創作，是為「台灣民歌運動」，這股清流也在1980年代末期「解嚴」後逐漸式微，各色各樣的聲音在流行音樂界散發萬丈光芒。

時代在不斷的改變、進化，但是留給人們最珍貴的禮物，就是回憶，是一個可以傳承世代的聲音。

今晚要演唱的四首歌包含了李珣菁〈我愛月亮〉(1976年)、歐陽菲菲〈嚮往〉(1977年)、鳳飛飛〈月朦朧鳥朦朧〉(1979年)、劉文正〈誰在眨眼睛〉(1981年)，每一位歌者與其歌曲都有其獨特性及時代的意義，在台灣的流行音樂界扮演承先啟後角色，因此，他們並未消失於記憶的長河中。

〈我愛月亮〉前奏以流暢的八分音符加上切分的節奏(syncopation,三對二)，合唱以中國民歌的元素，輕快閃爍的音符，一路玩味進入到帶點性感、幽默、欲拒還迎的「夢鄉」(〈嚮往〉的第一句歌詞)，一陣「挑逗」之後，溫柔帶領音樂進入〈月朦朧鳥朦朧〉，但是編曲家並沒有直接讓我們聽到「十足的圓滑線」，而是「月·朦朧，鳥·朦朧」，在這些極短的字句中再加上八分休止符，強調每一個字的音樂張力，讓音符也能隨著語韻來呼吸，就像是對話一般的清晰，相隔兩小節後再加上〈月亮代表我的心〉，「舉杯邀明月」之心不言而喻。「也許是一群頑皮的小精靈，也許是一位天上的小仙女，向我們傾訴永恆的愛」，或許就是一群「小精靈」就是星星，「小仙女」是月亮，或是只是「對影成三人」的幻覺，但是「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」，最後回到〈我愛月亮〉時，心中的熱情不斷堆積，正如月亮在盤古開天以來總是「盡忠職守」的高掛在天上，最後高喊的那一聲「月亮」的張力無限，由衷代表我們對月亮的情感及感激。

樂曲介紹

我愛月亮

有一個風雨的夜晚 我正在回家的路上
那風雨打在我臉龐 有一個念頭跑進我心坎

假如我是一個月亮 我願意高高掛天上
放出那柔和的光芒 溫暖了人們的心房
假如我是一個月亮 我願意高高掛天上
只因那失意的姑娘 教她們不要再徬徨

我照耀著那照耀著那微弱的光芒
我照耀著那照耀著那大城和小巷
我照耀著那照耀著那在那銀河畔
我照耀著那照耀著那山村到海港

假如我是一個月亮 我願意高高掛天上
在夜裡時常放光芒 願有情人兒都成雙

嚮往

夢鄉 你站在我的前方
擋住我的去向
夢鄉聽起來多麼迷惘 我卻不徬徨
每當我走近夢鄉 你在我身旁
每當我走出夢鄉 你不知去向
啊 夢鄉 我分秒都在等待
今夜走入夢鄉
夢鄉 因為那裡面有你
所以我才嚮往

樂曲介紹

月朦朧烏朦朧

月朦朧烏朦朧 螢火照夜空
山朦朧樹朦朧 秋蟲在呢嚶
花朦朧夜朦朧 晚風叩簾櫳
燈朦朧人朦朧 但願同入夢

誰在眨眼睛

高掛在黑天絨之外 是誰在眨眼睛
和夏夜螢火說的話 是誰那樣說個不停

我那青梅竹馬的愛人 對我默默不語又悄悄眨眼
因為悄悄話 多麼小小聲 還是會飄進那笑意中
因為悄悄話 多麼小小聲 還是會飄進那閃爍 閃爍笑眼中

嘿喲 誰在眨眼眨個不停
嘿喲 誰在眨眼眨個不停
也許是一群頑皮的小精靈
也許是一位天上的小仙女
向我們傾訴永恆的愛

撰文：劉馬利 資深音樂人、媒體人、文字工作者

活動預告

▶ **次女高音范婷玉2015獨唱會 ¡Baila, Canta, Española!**

104.12.13 (日) 19:30 國家演奏廳
次女高音 / 范婷玉 鋼琴 / 謝欣容

▶ **拉緯人青年合唱團 榮耀頌**

105.01.03 (日) 19:30 臺北市中山堂中正廳
指揮 / 聶焱庠 鋼琴 / 李孟峰 拉緯人青年合唱團
指揮 / 李沛絨 鋼琴 / 江曉珊 臺北市私立復興高級中學中學部合唱團
No Solution 無解全男子樂團

▶ **風華人聲2 永恆**

105.01.21 (四) 19:30 國家演奏廳
指揮 / 聶焱庠 鋼琴 / 李孟峰 拉緯人風雅頌合唱團

▶ **緯動人聲1 樂上海**

105.01.25 (一) 19:30 臺北市中山堂光復廳
指揮 / 聶焱庠 劉靜諭 洪晴潔 鋼琴 / 李孟峰 吳駿朋
上海拉緯人室內混聲合唱團 拉緯人風雅頌合唱團 拉緯人少年兒童合唱團

▶ **受邀演出 ~ NSO樂季精選 馬勒第六**

105.03.04 (五) 19:30 國家音樂廳
指揮 / 呂紹嘉 朗讀 / 蔡柏璋 合唱排練 / 聶焱庠
國家交響樂團 拉緯人男聲合唱團 語韻指導 / 魏樂富

▶ **男高音林義偉2016獨唱會**

105.03.26 (六) 14:30 國家演奏廳
男高音 / 林義偉 鋼琴 / 游適仔

▶ **拉緯人與亞洲桂冠指揮松下耕**

105.05.21 (六) 國家音樂廳
客席指揮 / 松下耕 鋼琴 / 李孟峰 拉緯人男聲合唱團

活動預告

- ▶ **魅力男聲系列4 以愛之名**
105.06.19 (日) 14:30 國家演奏廳
排練指導 / 連芳貝 鋼琴 / 李孟峰 拉絳人歌手

- ▶ **拉絳人青年合唱團2016音樂會**
105.09.07-08 (三) (四) 19:30 國家演奏廳
指揮 / 聶焱庠 鋼琴 / 李孟峰 拉絳人青年合唱團

- ▶ **男高音湯發凱2016獨唱會 莫札特的男高音**
105.10.6 (四) 19:30 國家演奏廳
男高音 / 湯發凱 鋼琴 / 謝欣容

- ▶ **法國文學中的浪漫**
105.11.05 (六) 14:30 國家演奏廳
男高音 / 林義偉 女高音 / 許育甄 鋼琴 / 謝欣容

- ▶ **次女高音范婷玉2016獨唱會**
105.11.27 (日) 19:30 國家演奏廳
次女高音 / 范婷玉 鋼琴 / 謝欣容

- ▶ **暗戀男聲29**
拉絳人的聖誕禮讚
105.12.26 (一) 19:30 國家音樂廳
指揮 / 聶焱庠 鋼琴 / 李孟峰 拉絳人男聲合唱團

工作人員 / 特別感謝

工作人員

藝術總監 聶焱岸
執行長 林俊龍
營運長 黃世雄
團務經理 陳又慈 陳駿騏
前台人員 吳孟珈 王薇婷 謝宗翔 孫育章
樂曲介紹 劉馬利
文宣設計 張庭瑀 雷雅如
攝影 吳梵霖
錄音工程 王昭惠

特別感謝

李耀州先生 黃翠雀女士 陳鳳文女士 江建龍先生 吳瓊文女士
宋正玲女士 周文華先生 陳美芳女士 張愷芯女士 黃婉嫻女士
張千沛女士 洪榮志先生 翁佳芬老師 劉馬利老師

卡之屋網路科技印刷有限公司

募集拉絳之友 ~ 涓涓細流終成浩瀚大海

拉絳人期望能夠擴大歌唱的力量，
 合唱豐富了我們的世界，也讓拉絳人的精神得以實現，
 我們追求更專業的發展，也希望資源能深根台灣各個角落。
 不論是定期小額的捐款，或是單筆一次性的資助，
 都歡迎您加入拉絳之友，成為我們的一份子，隨著我們一起圓夢。

我願意成為

涓流之友 (信用卡每月定額扣款贊助)			
認同卡	300 - 800元 / 月 (9,600元以下 / 年)	自製音樂會票券共10張 / 年	
		網頁商品85折優惠	贈送自製音樂會節目單
白金卡	800元以上 / 月 (10,000 - 19,999元 / 年)	自製音樂會票券(800元以上位區)共16張 / 年	
		網頁商品8折優惠	贈送自製音樂會節目單
長江之友			
黃金卡	20,000元(含)以上 / 年	自製音樂會票券(1000元以上位區)共30張 / 年	
		網頁商品75折優惠	贈送自製音樂會節目單
鑽石卡	50,000元(含)以上 / 年	自製音樂會票券(1200元以上位區)共60張 / 年	
		網頁商品7折優惠	贈送自製音樂會節目單 參加本團主辦大師講座
拉絳卡	100,000元(含)以上 / 年	自製音樂會票券(1200元以上位區)共100張 / 年	
		網頁商品65折優惠	贈送自製音樂會節目單 參加本團主辦大師講座、酒會

涓流之友： 每月 每季 每半年 每年 贊助新台幣_____元整，
 自民國__年__月__日起生效。

長江之友：單次贊助新台幣_____元整，於民國__年__月__日起生效。

贊助方式

信用卡扣款贊助：

信用卡卡別： VISA MASTER JCB 聯合信用卡

信用卡卡號：_____ -- _____ -- _____

發卡銀行：_____

效期限：__月__年 持卡人簽名：_____ (請與信用卡簽名處相同)

授權碼：_____ (本團填寫)

銀行匯款贊助：

台北富邦銀行 城中分行 帳號：500-210-000-324

戶名：拉絳人男聲合唱團

贊助者基本資料

姓名 / 單位：_____ 身分證字號 / 統編：_____

出生年月日：__年__月__日 電子信箱：_____

聯絡地址：_____

聯絡電話：(H) _____ (O) _____ (手機) _____

■ 本團依法開立捐款收據，作為年度報稅列舉扣除之憑證。
 ■ 信用卡打單授權扣款自撥付日起至授權取消或變更授權止。
 ■ 請將授權書傳真、郵寄或掃描交付本團。

TEL：(02)8913-2068 FAX：(02)8913-2065
 23143新北市新莊區北新街二段205-3號7樓B室
 www.tmccl.org.tw
 E-mail: tmcleiter@taipeimalechoir.org.tw

藝文團體的永續經營 需要您的支持

若您願意贊助，請劃撥至下列帳號並可依法開立捐款收據，
以供報稅時減免之依據，匯款後請以電話聯絡。

戶名：拉絳人男聲合唱團
銀行：台北富邦銀行 城中分行
帳號：500-210-000-324

23143新北市新店區北新路三段205-3號7樓B室
電話(02)8913-2068 傳真(02)8913-2065

www.tmccaf.org.tw