

拉繹人男聲合唱團

Humanity

拉 繚 人 藝 象 女 聲 合 唱 團 2 0 2 3 年 度 音 樂 會

Singing Like Birds

如鳥兒歌吟

2023
07.13 THU.
19:30

國家兩廳院演奏廳
臺北市中正區中山南路21-1號

- Antonio Lotti | Vere Languores Nostros 祂誠然擔當我們的憂患
- Felix Mendelssohn-Bartholdy | Hebe deine Augen auf 我要向山舉目
- Craig Courtney | Ukrainian Alleluia 獻給烏克蘭的哈利路亞
- Kim Andre Arnesen | Even When He is Silent 即使祂靜默無聲
- Kim Andre Arnesen | Flight Song 飛翔之歌
- Roger Emerson | Fields of Gold 金黃麥田
- Bob Chilcott | The Bird's Lullaby 鳥兒搖籃曲
- 張舒涵 | 髻髻花、老屋
- 石青如 | 世界恬靜落來的時
- 吳世馨 | 阿爹的飯包
- Sarah Quartel | Here on These Branches 在那枝桠上
- Ériks Ešenvalds | Only in Sleep 唯有在夢裡
- Ward Swingle | I God Rhythm 我掌握了節奏

■主辦單位保留變更修改節目演出內容之權利

票價 — 400 / 600 / 900

購票請洽 OPENTIX 或洽主辦單位 02-89132068

■兩廳院會員9折

■身障人士及陪同者1人、65歲以上長者，購票享5折優惠，進場須出示有效證件

指揮 —— 朱彥穎 鋼琴 —— 蔡巧儀 演唱 —— 拉繚人藝象女聲合唱團

主辦單位 | 拉繚人藝象女聲合唱團

贊助單位 | 台北市文訊局

印刷贊助 | 卡之屋

YMA 拉繚人

TAIWAN TOP

主辦單位粉專

拉繚人歌手 · 魅力男聲 II
Taipei Male Singers

日不落 ✦ 榮光

Where the SUN never sets

2023 8.28 Mon. 19:30 衛武營表演廳

票價 | 400、600、900

售票處 | 購票請洽 OPENTIX 或洽詢主辦單位 (02)8913-2068 #17 游先生
* 衛武營會員(無限卡、生活卡及青年卡)享9折優惠 * 團體票滿10張以上享8折優惠 * 身障者及65歲以上長者享5折優惠

演出人員 |
 ✦ 拉繚人歌手
 ✦ 客席藝術指導 | 林慈音
 ✦ 鋼琴 | 王思涵
 ✦ 大提琴 | 韋智盈
 ✦ 委託編曲 | 吳孟翰

指導單位 | 文化部 主辦單位 | YMA 拉繚人 贊助單位 | 高旗級級文化局 台北市文訊局 康股有限公司 GANG SONG 龍松股份有限公司 印刷贊助 | 卡之屋

上半場

拉繚人男聲合唱團、指揮 | 洪晴濛、鋼琴 | 王思涵

Lignum vitae (生命之樹) 詞 | 聖經箴言 曲 | Rihards Dubra

Widerspruch D. 865 (矛盾) 詞 | Johann Gabriel Seidl 曲 | Franz Schubert

Láska opravdivá (真愛) 詞 | 捷克民謠 曲 | Leoš Janáček

Sayareh (地球) 曲 | Jake Runestad

Fides, Spes, Amor, Amicitia
(信、望、愛、友誼) 拉丁文歌詞 | Angela Kliatchko
詞曲 | John August Pamintuan

Mis on inimene? (何謂人類?) 詞 | Doris Kareva 曲 | Pärt Uusberg

Gagòt (混亂) 詞 | Gabriel T. Guillaume 曲 | Sydney Guillaume

Please Stay (請留下) 詞 | 推特 #IKeptLiving 曲 | Jake Runestad

Kalkadoon (卡爾卡頓) 詞曲 | Stephen Leek
擊樂 | 吳沛奕、徐易達

~ 中場休息 Intermission ~

下半場

拉繚人男聲合唱團、指揮 | 洪晴濛、鋼琴 | 王思涵
女高音 | 蔣啟真、兒童合唱 | 秀朗國小合唱團
擊樂 | 吳沛奕、徐易達、人聲打擊 | 潘絃融

《西遊記》選曲 (世界首演)

文本創作 | 陳煒智

作曲 / 音樂設計 | 鍾耀光

第 0 回 序：蟠桃盛會

第 1 回 齊天大聖

第 2 回 大鬧天宮

~ 晚安 Goodnight ~

拉繹人男聲合唱團

德國樂評讚譽：「來自東方的聲音奇蹟」

中國時報：「震懾全場，直通宇宙」的天籟美聲

2008、2012、2016 傳藝金曲獎「最佳詮釋（演唱）」獎得主

拉繹人男聲合唱團（以下簡稱「拉繹人」），為臺灣知名的男聲合唱團，前身為成功高中校友合唱團，於1998年正式立案並更名為「拉繹人男聲合唱團」，歷經唐天鳴老師、聶焱岸老師，現由松下耕老師擔任藝術總監、洪晴濛老師擔任音樂總監暨指揮、王思涵老師擔任鋼琴合作。成立以來除了積極參與國內外合唱賽事，也致力於推廣合唱藝術及創新展演；近年來更進行專輯錄製與發行，以多種型式展現合唱藝術的魅力。

「拉繹人」之前身為「成功高中校友合唱團」，成立於1980年代；1998年，經校友吳國楨號召，立案為演藝團隊，正式更名為「拉繹人男聲合唱團」。「拉繹人」一詞來自成功高中合唱團創立者張為民老師的期許——在合唱的路上，要如同合作拉船的繹夫，同心協力，齊聲歌唱，「拉繹人」也秉持著這個精神，用著對音樂的熱忱與執著，一步步走出自己的路。

自成立以來，「拉繹人」積極參與國內外之合唱賽事，2002年10月參與「第二屆奧林匹克國際合唱比賽」，獲得「男聲室內合唱組」、「無伴奏民謠組」、「無伴奏宗教作品組」三面金牌，首度打響國際名號；之後也陸續參與多場國際重要合唱大賽，並多次獲得肯定，至今已榮獲國內外超過20座大獎。

除了參與國內外賽事，「拉繹人」也透過世界各地的邀演及巡演，發揚臺灣合唱的軟實力。2011年6月，參加德國「斯圖加特史提夫茲教堂音樂節」演出，為史上第一支受邀參加「與教會音樂有約Stunde der Kirchenmusik」音樂會的華人合唱團。2012年12月，「拉繹人」在創團十五週年音樂會上，以臺灣海洋立國為意念，邀集全世界13國共14位作曲家，以「海洋」為題委託創作《造海計畫》，在國際間造成轟動。2019年與理髮廳合唱大賽世界冠軍Ringmasters合作，在臺灣掀起一股理髮廳合唱新浪潮。多次與國際重要音樂節慶及合唱界大師合作的「拉繹人」，每每都有精彩的演出與概念呈現。

因應藝術展現型態的多樣化，也期待臺灣的合唱美聲能以更多形式被世界聽到，「拉繹人」透過錄製專輯，讓經典人聲得以永續流傳。2008年，「拉繹人」於創團十週年錄製首張專輯《暗戀男聲In Love with You》，之後陸續發行《千縷清風》、《Romantic Moments for Male Choir》及《Through Darkness to The Light》等專輯，多次獲得傳統暨藝術類金曲獎的提名，並成為擁有三座傳藝類最佳演唱獎的合唱團。

帶著獨有的溫暖特質，「拉繹人」從各個面向展開國際連結，並多次獲得國際樂壇肯定，未來以「更多元、更精緻的男聲合唱團」為目標邁進；而在不斷吸取國際的展演經驗後，「拉繹人」也透過委託創作、跨界合作等方式，讓世界看見臺灣合唱創作的實力與水準。

「唱歌好好，好好唱歌」，不斷成長、茁壯的「拉繹人」亦不忘創團的初衷，帶著溫暖、誠懇與對音樂的執著，持續用歌聲將臺灣帶向全世界。

團員名冊

團長 | 歐思賢

第一男高音 | 王毓勤 何冠緯 莊智文 陳駿騏 黃于洲 劉杰笙

第二男高音 | 吳宗軒 林立凱 林祖鑫 林聖偉 梁鈞傑 陳韋菘 曾冠捷 游博能 廖惇堅

男中音 | 方彥期 江佳穎 李維倫 周文安 陳暉叡 楊俊欣 蔡育愷 錢皓哲

男低音 | 吳孟翰 林煜晟 康基祐 許啟群 賈秉峻 榮孝洋 歐思賢 顏子鈞

音樂總監暨常任指揮 | 洪晴滢

臺灣南投縣人。輔仁大學音樂系研究所合唱指揮碩士，目前為輔仁大學合唱指揮博士生，師承蘇慶俊教授。國立台北教育大學芳蘭菁英傑出校友；新北市藝術教育貢獻獎「教學卓越」及「活動奉獻」雙料類別得主。曾任國立清華大學音樂系講師、國防醫學院源遠合唱團、輔大合唱團、福爾摩沙青年合唱團指揮。2014 受邀指揮拉繹少年兒童合唱團參與波蘭 Poznań 男聲合唱音樂藝術節。2017 受臺北世界大學運動會邀請，指揮拉繹人青年合唱團，擔任開、閉幕式「FISU 會歌」演出團隊。

2018 年指揮拉繹人青年合唱團赴日參加「第 1 屆東京國際合唱比賽 (Tokyo International Chorus Competition)」，榮獲「青年組」、「當代音樂組」雙面金牌；以及「第 34 屆寶塚國際室內合唱大賽 (Takarazuka International Chamber Chorus Contest)」，榮獲「早期音樂組」銀牌（金獎從缺）、「當代音樂組」銅牌。同年受「第 13 屆日本輕井澤國際合唱節」邀請，指揮拉繹人少年兒童合唱團赴日演出並擔任大會「Singing Together」活動講師。2021 指揮拉繹人青年合唱團參加「桃園合唱藝術節合唱大賽」獲銀桃獎。

現任財團法人拉繹人文化藝術基金會音樂總監、拉繹人男聲合唱團、拉繹人青年合唱團及秀朗國小合唱團常任指揮、台灣合唱協會理事。近年來常受邀擔任各級比賽評審及合唱講座之講師，為國內相當活躍的指揮。

鋼琴 | 王思涵

德國萊比錫孟德爾頌音樂院 (Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig) 聲樂鋼琴合作碩士學位，師事 Prof. Alexander Schmalcz。自 4 歲習琴，畢業於臺北市立敦化國小音樂班，國立師大附中音樂班，國立臺北藝術大學音樂系。主修鋼琴，先後受教於鄭書芬、鍾家瑋、陳蓉慧、魏樂富教授。自德國返台後積極參與各類型的教學與演出，曾與台北愛樂歌劇坊演出歌劇《藝術家的生涯》、《卡門》、《霍夫曼的故事》、《弄臣》、《冒牌婚姻》、《丑角》、《頑童與魔法》。2017 年與拉繹人歌手赴俄羅斯參與 Petrozavodsk 的國際合唱節演出。2018 年與拉繹人青年合唱團赴日本參加「第 1 屆東京國際合唱大賽」榮獲青年組金牌。2019 年 10 月與拉繹人歌手赴深圳演出。現擔任拉繹人男聲合唱團、拉繹人歌手、拉繹人少年兒童合唱團以及台北愛樂歌劇坊鋼琴合作。

擊樂 | 吳沛奕

跨界擊樂演奏家，微宅 LITE SALON 創辦人，臺北藝術大學碩士。遊走在多元的展演領域，致力於世界音樂和打擊樂教學推廣，在許多流行音樂及電影配樂製作中也能看到其足跡。參與錄音《修行》電影原聲帶獲第三十三屆金曲獎：演奏類最佳專輯獎。曾任職百老匯音樂劇《獅子王》、TPO 爵士大樂團、上海迪士尼樂師隊長、朱宗慶打擊樂團團員等。

演出經歷：

2023 受邀赴越南參與 Six Senses Con Dao 戶外劇場秀製作《生命》，並擔任編創以及主奏、《魔法滿屋》電影交響音樂會指定打擊樂手。

2022 衛武營音樂劇場《湖底之鬼》、瘋戲樂工作室音樂劇《當金蓮成熟時》現場擊樂演奏。

2020 ~ 2021 《獅子王》電影交響音樂會指定打擊樂手、唐美雲歌仔戲團《光華之君》定音鼓手、世界音樂節。

2018 ~ 2019 澳門百老匯酒店亂打秀。

2016 ~ 2017 百老匯音樂劇《獅子王》現場擊樂演奏、上海迪士尼樂園樂師隊長。

2013 隨外交部赴西非聖多美普林西比和布吉納法索外交展演。

流行音樂方面，曾參與田馥甄《現在是什麼時辰了》錄音以及 MV 演出、蔡健雅《Breakdown》錄音等。

在配樂方面，合作的有國片《修行》、動畫片《島影》、越南電影《人性爆走課 ROM》、《落紅 The Third Wife》配樂錄音等。

擊樂 | 徐易達

徐君的學習背景橫跨中國傳統打擊樂、西洋古典打擊樂、世界民族打擊樂等，加上語言文學的創作專長，讓他樂於嘗試各種不同的表演形式，並於台灣各大職業中西樂團演出擔任協演人員，演出足跡遍布世界各地；並結合蒐集來自世界各地的珍奇樂器，不斷的開發、挑戰表演藝術的各種可能性，近年亦參與電影配樂之演奏，參與獲獎電影《返校》、《無聲》之電影原聲帶錄製。曾任臺北市立國樂團樂季協演人員、桃園市國樂團打擊樂演奏員，現任 DRUMILY 擊樂團團員、益響空間有限公司負責人。

獲獎獎項：

2017.06 以擊樂摔角劇場《揍樂》，獲選第二屆財團法人擊樂文教基金會《JPG 擊樂實驗室》合作團隊。

2013.01 台北市立國樂團菁英盃打擊樂比賽第六名。

2012.07 台北國際擊樂錦標大賽綜合打擊樂社會組金牌獎。

2012.06 組織並參與《神的孩子都在玩樂團》，獲第一屆台北市立國樂團《翻滾吧！我可能不會讓你》國樂創意合奏比賽第一名、最佳潛力獎、最佳造型獎。

重要演出經歷：

2019.02 於中壢藝術館演出打擊樂協奏曲《走出土家》，並收錄於桃園市立國樂團專輯《匯流》之中。

2018.09 於台北松山文化創意園區多功能展演廳製作並演出跨界製作—打擊樂與摔角複合音樂劇場《揍樂》，結合職業摔角與打擊樂，獲選第二屆財團法人擊樂文教基金會《JPG 擊樂實驗室》合作團隊，廣受各界好評。

2016.12 於台灣大學雅頌坊製作並演出音樂劇場《Différance》。

2015.02 於台北國家音樂廳擔任打擊樂與手風琴雙協奏曲《冬蟲夏草》世界首演。

女高音 | 蔣啟真

「女高音蔣啟真用明亮且自信的演唱技巧成功地駕馭了神仙教母寬廣音域的詠嘆調…」 - 馬斯奈《灰姑娘》(美國巴爾地摩太陽日報)

曾獲法國文化協會「法國聲樂大賽」菁英組冠軍、美國「Sylvia Green Voice Competition」評審獎，並曾入圍第十九屆金曲獎—最佳演唱獎。畢業於國立臺北藝術大學後，獲得資優獎學金赴美國約翰霍普金斯琵琶蒂音樂院取得碩士學位。於美期間，曾多次受邀參與史蒂佛歌劇院 (Stifel Theatre) 演出，擔綱重要角色，獲得當地好評。並曾獲選與布達佩斯管弦樂團於匈牙利國家歌劇院 (Magyar Állami Operaház) 演出歌劇選粹，擔任獨唱歌手。

返國後，頻繁受邀參與國內外大型製作：

2023 臺北歌劇劇場全本歌劇《莎芙》，飾演女主角莎芙

2022 臺北市立國樂團年度臺語歌劇《蔥仔開花》，飾演女主角張蔥仔

2021 衛武營藝術文化中心跨港臺輕歌劇製作《被遺忘的瑪麗亞》，飾女主角瑪麗亞

2021 中國文化大學歌劇製作《波西米亞人》，飾女主角咪咪

2020 臺中國家歌劇院與臺北歌劇劇場共製西班牙歌劇《短促的人生》中飾女主角莎露德，同年與西班牙合作演出轉播，獲得國際好評

2020-2021 簡文彬 X 國光劇團跨港臺製作《快雪時晴》飾主要角色高曼青，在港臺兩地巡迴演出，受到廣大迴響

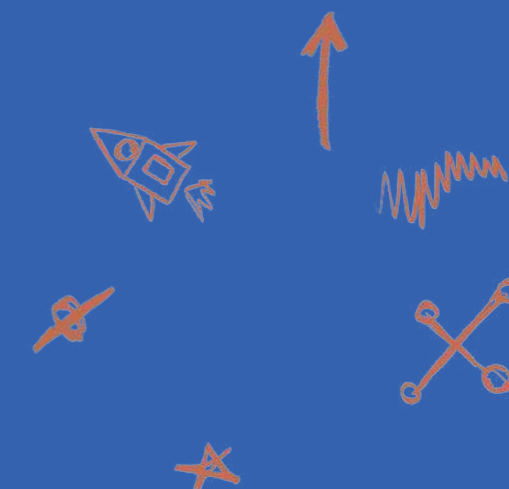
也曾於高雄市立交響樂團《波西米亞人》飾主要角色穆賽塔；臺北歌劇劇場《浮士德》中飾女主角瑪格麗特等。在國際交流上，今年受邀於東京豐洲音樂廳演出國際交流音樂會，並曾與上海音樂院師生於中國寧波大劇院演出文化交流音樂會，以及與江蘇省立交響樂團於南京合作演出歌劇選粹。在教學面，2021 年先後為台北愛樂管弦樂團以及衛武營藝術文化中心拍攝聲樂示範以及教學影片，並於中國文化大學以及光仁中學音樂班開設講座以及大師班。目前為於國立臺北藝術大學以及國立臺灣藝術大學音樂系兼任助理教授。

人聲打擊 | 潘絃融

為遠東科技大學流行音樂產業管理學系助理教授，國家音樂廳講師，高雄師範大學音樂系講師，中山大學音樂系講師，榮獲高雄師範大學 108 學年度卓越貢獻校友。

曾入圍金曲獎第 28 屆「最佳演唱組合」，入圍美國合唱界葛萊美獎 CARA 錄音獎項「最佳亞洲專輯」，入圍全球最大人聲音樂協會 CASA「最佳爵士歌曲」、「最佳職業團影片」，受邀 TEDxTaipei 論壇演說，北京蜂巢音樂節「最佳現場演繹獎」，獲得 2010、2015 新加坡國際賽冠軍，自 2010 年至今在台灣現代阿卡貝拉大賽每年連續獲得 18 項金牌之殊榮，其指導及所屬團隊 MV 瀏覽次數超過千萬點閱率。

秀朗國小合唱團

增加孩子多元學習及發展是未來教育趨勢，透過有制度及專業的團隊訓練，將能培養孩子勇於面對各項挑戰。學習團隊合作精神，盡力爭取榮譽，並從中訓練孩子的挫折容忍度，及提升個人自信心及企圖心，以達到自我肯定是秀朗國小合唱團長期以來努力的目標。在各項比賽及表演活動中，皆獲得極佳的評價。

2019.04 全國鄉土歌謠比賽，榮獲國小客家語系特優 / 東南亞語系優等

2019.10 獲邀參與臺北市客委會舉辦《奇幻的旅程 - 兒童青少年合唱阿卡音樂會》演出

2019.11 新北市鄉土歌謠比賽，榮獲國小客家語系優等 / 東南亞語系特優並代表參加全國賽

2020.10 獲邀參與德國在臺協會舉辦之德國統一紀念日慶祝晚會，與臺師大音樂系室內樂團演出

2020.11 獲邀參與臺北市客委會舉辦《收冬之盡 - 客家感恩派對音樂會》於臺北市客家文化主題公園演出

2020.11 新北市鄉土歌謠比賽，國小閩南語系特優 / 客家語系特優第一並代表參加全國賽

110 學年度代表新北市參加鄉土歌謠全國賽，榮獲閩南語系及客家語系特優

111 學年度榮獲新北市鄉土歌謠閩南語系特優代表參加全國賽，客家語系因連續兩年獲全國特優，逕行進入全國賽

團員名冊

賴柏茵 吳驊峻 李亭萱 洪悅瑄 蔡松穎 楊鎮哲 張峻嘉 樂允延 宋昱廷
劉子寧 葉芯言 林歆婕 周以晏 張晉旗 羅苡甄 黃昱瑄 鄭晴如 張童恩
顏子宸 林妘宣 卓 玥 林宜宸 潘詩叡 黃威智 呂珮妤 戴若鈞 余承吳
王唯馨 鄭晴如 張詠甯 張晉旗 吳驊峻 朱香頤 許雅津 曹恩綾 鄭乙安

Lignum vitae 〈生命之樹〉

「人類的生命，如同樹一般茁壯成長，枝繁葉茂，總是伴隨著造物主的智慧降臨。」帶著這樣的哲思，拉脫維亞作曲家杜普拉（Rihards Dubra, b. 1964）以舊約聖經的詩歌智慧書中的《箴言》（Book of Proverbs）第三章內容為核心，描繪出基督宗教中著名的「生命之樹」。從舊約聖經回溯到猶太教的希伯來聖經《塔納赫》（Tanakh），不得不提到猶太教中古老的哲學觀「卡巴拉」（Kabbalah），用於解釋永恆的造物主與有限的宇宙之間的關係，其中帶有強烈神秘色彩的「生命之樹」分別闡述了生命通往上帝的路徑與上帝從無中創造世界的方式。不論從何種觀點來看，生命之樹作為人類自我的實踐、對他人的施惠、對上主的崇敬以及來自造物主的持守，都是極為具象、貼切的象徵。

杜普拉所創作的六部男聲無伴奏合唱〈生命之樹〉，題獻給好友日本合唱指揮家、作曲家松下耕（b.1962），樂曲一開始以強而有力的齊唱宣告著上主的全知全能，光明燦爛的和聲築起了生命之樹的藍圖，作曲家接著透過下行的音型象徵深淵、圓潤的高低聲部對比象徵甘露，在天與地之間撐起生命之樹，成為人與神的溝通橋樑。伴隨著三組先後出現帶有卡農式結構的織度，音型逐漸密集，生命之樹含苞待放，智慧之果成熟，最後一段以廣闊的音域展現出對世人的祝福，也是生命中最神聖的幸福。

Dominus sapientiae fundavit terram,
Stabilivit caelos prudentia.
Sapientia illius eruperunt abyssi,
Et nubes rore concrepant.
Beatus homo, qui invenit sapientiam,
Et quid affluit prudentia;
Melior est acquisitio eius negotiatione argenti,
Et auri primi et purissimi fructus eius;
Lignum vitae est his,
Qui apprehenderit eam,
Et qui tenuerit eam,
Beatus!

耶和華以智慧立地，
以聰明定天。
以知識使深淵裂開，
使天空滴下甘露。
得智慧，得聰明的，
這人便為有福；
因為得智慧勝過得銀子，
其利益強如精金；
他與持守他的作生命樹；
持定他的，
俱各有福。
祝福你。

Widerspruch D. 865 〈矛盾〉

被稱為「藝術歌曲之王」的舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828），在合唱作品的積累上亦是輝煌的一頁，逾百首的男聲合唱作品更奠定了後世男聲合唱創作的基石。同時，舒伯特帶有文學氣質的敘事手法，為其作品注入一股獨特的情境，精妙的和聲運用為其在浪漫時期音樂中走出獨樹一幟的溫醇風格。在舒伯特的作品中，「矛盾」一直是其探討的重要議題之一，也是舒伯特在生命中遭遇兩難的寫照，轉化為樂曲中時常可見的矛盾元素。在〈矛盾〉這首男聲合唱作品中，舒伯特使用了奧地利詩人塞德爾（Johann Gabriel Seidl, 1804-1875）的詩集《狩獵之歌》（Jägerlieder）中的一篇，描述著面對自由與壓迫下的矛盾感。從鋼琴前奏開始，舒伯特以大調色彩展現了明快的風格，甚至結合了模仿獵場號角聲的音型，緊接著以四部和聲的方式述說著自由的天地，那是他所追求的寬廣無垠。樂曲中段轉至平行小調，站在山巔往下俯視時的恐懼、不安，空氣凝結與束縛，帶來心理與生理上的壓迫，是觸及自由後的必然，舒伯特在如此矛盾的景況中不斷的改變調性色彩，鋼琴平行八度所營造的空洞感敲擊著脆弱的心靈，期待著內心的庇護所。塞德爾的原詩在這份壓迫下終結，但舒伯特卻再次導回了開頭的大調段落，解除了那份不安與恐懼，釋放被囚禁的心靈，朝向自由飛翔。

Wenn ich durch Busch und Zweig
Brech auf beschränktem Steig,
Wird mir so weit, so frei,
Will mir das Herz entzwei.

當我穿越草叢樹林
從狹窄的小徑穿出時，
我感到如此的寬廣、如此的自由，
但我的心也碎了。

Rings dann im Waldeshaus
Rücken die Wänd' hinaus,
Wölbt sich das Laubgemach
Hoch mir zum Schwindeldach.
Webt sich der Blätterschier
Jedes zur Schwinge mir,
Dass sich mein Herz so weit,
Sehnt nach Unendlichkeit.

然而，在森林小屋內
四周牆壁佈滿著，
擴散的繁茂樹葉
拱起形成令人目眩的高聳屋頂。
每片交織的葉子
向我擺動著，
我內心隨之遠去，
追隨那無限與寬廣。

Doch wann im weiten Raum
Hoch am Gebirgessaum
Über dem Tal ich steh,
Nieder zum Tale seh,

即使身處寬闊之處，
我站在山谷之上
從山脈高處
向下俯視，

Ach, wie beschränkt, wie eng,
Wird mir's im Luftgedräng;
Rings auf mein Haupt so schwer
Nicken die Wolken her,

啊！空氣壓迫著我，
如此狹隘，如此侷促；
身旁的雲
沈重地落在我的頭上。

Nieder zu stürzen droht
Rings mir das Abendrot,
Und in ein Kämmerlein
Sehnt sich mein Herz hinein.

夕陽在我身旁
緊緊籠罩，
我的心
渴望進入一間小屋。

Láska opravdivá 〈真愛〉

與德佛札克（Antonín Dvořák, 1841-1904）、史麥塔納（Bedřich Smetana, 1824-1884）並列為「捷克三傑」的捷克作曲家楊納傑克（Leoš Janáček, 1854-1928）同屬國民樂派作曲家，相較於其他兩位捷克作曲家，楊納傑克的作品更富寫實感，同時由於楊納傑克時常將採集的民謠運用於作品中，甚至包含口語音調與自然聲響，形塑出獨特的民族音樂語彙，開創出獨特的音樂色彩與風格。

〈真愛〉一曲創作於1876年，是楊納傑克早期的作品，當時的楊納傑克剛結束學生生活，基於從小對人聲與合唱的喜愛，除了教職外也擔任許多業餘合唱團的指揮，並結識了後來成為妻子的舒爾佐娃（Zdenka Schulzová, 1865-1938），儘管後來有許多的風風雨雨，但年輕的兩人卻充滿了對彼此真摯的愛。

為男聲合唱而作的〈真愛〉使用捷克語演唱，樂曲分為兩段，結構與調性色彩單純，但在節奏上卻擺脫了制式節奏的框架，帶有強烈葛雷果聖歌的風格，以四部和聲的聖詠式織度為主，每段都由兩短兩長的樂句所構成，第一段表達了純粹的愛，第二段則是將愛放在內心中滋長，楊納傑克以純粹的和聲色彩與帶有宗教感的表述方式，傳遞出愛情的純潔與對愛的信仰。

Miluješ-li mňa, eště já tebe viac,
že já neviem, šuhaj, ani vypovědat.

如果你愛我，我會更愛你。
親愛的，我無法用言語形容我的愛。

Znáš, že pravá láska v ústech neprebývá,
v tichom srdci bydlí láska opravdivá.

真愛不在言語中流露，
而在內心深處靜靜滋長。

Sayareh 〈地球〉

2016年，美國作曲家盧恩史塔德（Jake Runestad, b. 1986）受到邁阿密大學男聲合唱團（Miami University Men's Glee Club）的委託，創作這首〈地球〉。曲名採用的標題「Sayareh」為波斯語，但實際上樂曲中並沒有具有意義的歌詞，而是以各種字符組成的虛擬文字來模擬作曲家想呈現的聲響，也如同作曲家想在這首作品中所嘗試的，各種獨特的人聲聲響與鮮明的節奏感，形塑出獨特的音樂語彙與氛圍感。

樂曲第一段以泛音為基底，打造出寬廣無垠的宇宙畫面，一位獨唱者，彷彿是領唱又像是敘述者，唱出帶有原始感的旋律線，而在背景綿延的泛音中失去了時間與空間的座標，只剩下這段民謠般的旋律在獨唱與男高音合唱中持續蔓延。視角慢慢地拉近，從浩瀚的宇宙看見了地球，蔚藍色的星體展現的是勃勃生機，鮮明的節奏感取代泛音，陌生的字詞卻帶著力量，是來自原始的生命與脈動，伴隨著二度堆疊的音堆逐漸擴張，在一串上行的全音音階後加入了擊掌，除了生命力與節奏感之外，內在旋律的起伏與雜訊般的字詞，構成了更多元、豐富的世界，獨唱帶著一點疏離感，游離在這個時光的載體之外，看著白雲蒼狗、世事變化，從蠻荒遠古直至生命萌發，那是你我所在的地球，因為生命而有奇蹟。

歌詞無意義

Fides, Spes, Amor, Amicitia 〈信、望、愛、友誼〉

菲律賓作曲家帕敏圖安（John August Pamintuan, b. 1972）於 2022 年為日本著名合唱指揮家、作曲家好友松下耕（b. 1962）的 60 歲生日創作了這首〈信、望、愛、友誼〉，並以松下耕指揮的兩個男聲合唱團「真實之聲」（Voces Veritas）與「奧菲斯歌手」（Orpheus Singers）為標的量身打造。歌詞部分亦由帕敏圖安所作，原詞使用英文創作，再將其翻譯為拉丁文並運用於作品中，展現出作曲家本人與松下耕、日本歌手間的友誼。

樂曲可分為四個段落，從展現「友誼」的段落開始，鋼琴以一組固定的音型持續且穩定的向前推進，人聲則是帶有大跳音程的旋律線齊唱為主，濃郁的小調色彩刻畫出友誼的深刻與情感；第二段從友誼延伸到「愛」，始於一組明確的大調色彩，伴隨著友誼在愛中盛開的明亮感，旋律更為柔美，鋼琴伴奏也從固定音型轉為流動性的結構，在背景和聲的填入下，織度逐漸豐富；第三段從「希望」開展，完整的四部和聲結構結合鋼琴寬廣、流動的線條，堆疊出如浪潮般的情緒，慢慢累積成為濃烈的色彩，唱出全曲最激昂的「信任是友誼的基石」；彷彿一個迴圈，在短暫的寧靜後回到開頭的「友誼」片段，進入第四樂段，所有的主題旋律再現，流動於人聲與琴聲中，在相信、希望、愛與友誼中輪轉演化與昇華。

Efflorescit amicitia,
Efflorescit cum amore.

友誼
在愛中盛開。

Enutritus est,
Est amor in spe,

愛
在希望中滋養。

Confirmata est spes por fide,
Est fides fundamentum por amicitia.

希望，透過信任而鞏固著，
信任則是友誼的基石。

Efflorescit amicitia,
Enutritus est amor in spe.
Fides, Spes, Amor, Amicitia.

友誼綻放，
愛，在希望中滋養。
信、望、愛與友誼。

Mis on inimene? 〈何謂人類？〉

愛沙尼亞作曲家尤斯貝格（Pärt Uusberg, b. 1986），從小在合唱團中成長，母親烏芙·尤斯貝格（Urve Uusberg, b. 1953）是一名著名的合唱指揮家，同時也是心理學家，在母親的薰陶下，尤斯貝格除了音樂上的訓練外，也影響了其作品對於心理層面的探討，轉化為其獨有的創作源泉。〈何謂人類？〉為尤斯貝格採用愛沙尼亞女詩人卡列娃（Doris Kareva, b. 1958）的詩作，透過簡約的文字，從「何謂人類？」開始的連續三個問句，試圖看見這個名為「人類」的深淵，從神性與靈性的角度探詢，或許我們無法定義與釋義，但是卡列娃卻從不同的角度看待你我生而為人，並且鼓勵人們勇往直前。

尤斯貝格在〈何謂人類？〉一曲中展現出精美的和聲色彩，全曲以大調為基底但卻脫離了傳統的功能和聲，樂曲無轉調也未使用非調性內的變化和絃，但卻透過緊密的和聲織度與擺脫主屬關係的和聲機能，在調性的框架中營造出獨特的氛圍。而在節奏上，自由的節奏轉換與長線條的樂句延伸，帶有聖詠般的影子，在吟唱中發出詢問，在歌唱中尋求解答。樂曲結構為 ABA 三段式，頭尾兩段緩緩問著「何謂人類？」，中段如同「上帝的風」般吹拂著，直至全曲核心的「當你需要時，世界會照顧你的」化為最高潮處，鼓舞、振奮人心，讓我們帶著希望往下走，感受生命的美妙。

Mis on inimene?
Kas ingli vari?
Või igatsushüüd hingeütsuse poole?

人是什麼？
是天使的影子嗎？
還是對靈魂渴望的呼喚？

Igäüks meist on pill,
Läbi mille võrratuid vise vilistab jumala tuul:
Hoja, küll siis hoitakse sind.

我們每個人就像音符般，
透過上帝的風吹拂，奏出美妙旋律：
加油！當你需要時，世界會照顧你的。

Gagòt 〈混亂〉

海地裔美國籍作曲家紀堯姆 (Sydney Guillaume, b. 1982) 創作了許多不同編制的作品，但以合唱作品最為著名，而在這些合唱作品中，有許多都是採用其父親加布里·紀堯姆 (Gabriel Guillaume) 創作的詩作，這首〈混亂〉便是紀堯姆請父親創作的文字。創作的當下，加布里·紀堯姆表示自己正處在一團混亂中，紀堯姆感受到何嘗不以「混亂」為主題進行創作呢？因此這首以海地克里奧爾語夾雜法語寫成，在混亂與平靜中尋得平衡的獨特作品應運而生。

樂曲一開始透過連綿不絕的八分音符展現出混亂感，四個聲部彷彿四條支線彼此交纏，營造出的急迫感甚至帶著些許神經質，自然小音階呈現出獨特的民族感，在頻繁變化的節奏中各種事件紛至沓來，隨著紀堯姆加入更多細碎節奏使得混亂感加劇後，交纏的線捲為亂麻，突然間，大喊著歌詞「何等混亂！」彷彿是個訊號，織度轉換為和聲式結構，在與混亂交戰過後，逐漸轉為平靜，在這團混亂的迷霧中找尋著解套的線頭，試圖抽絲剝繭，釐清思緒，伴隨著心靈的沈澱逐漸找到平和、安詳的內在世界，隔絕了外在的紛紛擾擾，回歸內心的澄淨。而人生不是也是如此嗎？在匆忙的生活中走馬看花，現代社會的紛亂使人心力交瘁，如同你我混亂、繁瑣的人生，一切都需要回歸最深處的平和，向內在探尋，找到解開雜亂糾結的線頭，或許才能在混亂的外在世界中讓心找到休息之所。

Depi maten m'leve m'ape monte desann,
Mwen kouri toupatou tankou yon chyen ki fou.
Mwen pale, mwen chante,
mwen dòmi, mwen leve;
Mwen priye, mwen rele,
se gagòt sou gagòt.

今晨起床後我經歷了高低起伏
像條瘋狗似的忙得團團轉
我說話，我唱歌，
我睡著，我起床
我祈禱，我尖叫，
卻只是一團混亂彼此糾纏

Gagòt isit, gagòt lòtbò.
Gagòt anwo, gagòt anba,
Gagòt toupatou, se gagòt sou gagòt.

此處是混亂，彼處也是
上方是混亂，下方也是
四處皆是混亂，一團混亂彼此糾纏

Gagòt nan lide mwen,
Gagòt nan zak mwen yo,
Gagòt nan paròl mwen,
Gagòt nan vizyon mwen.

我的思緒混亂
我的行動混亂
我的言語混亂
我的視野混亂

Tout bagay yo mele:
Lapenn ak lajwa, ledout ak lafwa,
Degoutans ak lespwa, lebyen avèk lemal.
Tèt mwen vire, li vire,
Tout bagay yo mele.
Gad'on gagòt!

所有事物皆纏繞糾纏
痛苦與歡愉，懷疑與信仰
厭憎與希望，善良與邪惡
我的頭不停旋轉
所有事物皆纏繞糾纏
何等混亂

Maten apre maten, m'ap livre yon batay;
Kontredans lavi-a rekòmanse chak jou.
Mwen chante, mwen danse,
Mwen rele: "Viv lavi!"

亂啊！日復一日，我皆努力搏鬥
人生的行列舞每日重新開始
我唱歌，我跳舞，
我大叫：「生命何等驚奇！」

Bridsoukou sanzatan mwen tounen nan gagòt.

突然間我又隨即回歸一團混亂之中

Nan mitan gagòt sa mwen deside chèche,
Chèche, chèche konnen, konnen sa k'ap pase.
Mwen fouye, mwen mande, mwen fini pa trouve
Jouk andedan kè mwen
Solisyon gagòt sa:

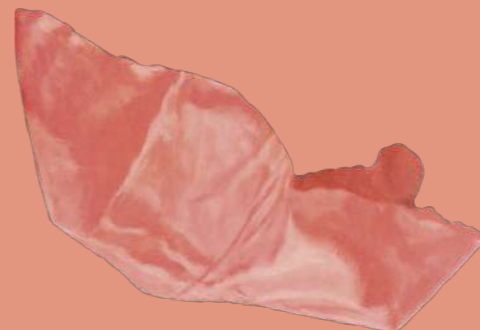
在這混亂中，我決定開始探索
試圖理解眼前所見所聞
我挖掘，我探詢，終於發現
我心最深處所給出的
這團混亂的解方

La vie d'ici-bas est un combat de tout instant
Que l'on ne peut gagner qu'un moment à la fois.

生命在結束前，本就是每一個片刻的戰爭
全盤勝利不存在，只能盡力掌握每個時刻

Apre lannuit se la jounen.
Apre lapli solèy leve.
Apre gagòt, apre gagòt... se kè poze.
Se jefò nan soufrans ki pote delivrans.
Ah! Ainsi soit-il!

夜晚之後是白晝
雨過之後是天晴
混亂之後，混亂之後……心自會安定
受難之中的掙扎則帶來救贖
啊！誠如所願

Please Stay 〈請留下〉

生命有許多苦難、困頓與黑暗時刻，在這條踽踽獨行的路上，儘管再多的回憶閃現，那些侵蝕自我的闕黑是否仍存在呢？面臨前行無路的困境，或許死亡是種解脫，但是否遺忘了那些愛、溫暖與良善，支撐我們走下去的生命力量呢？據調查，2013 年在美國有超過四萬人死於自殺，伴隨著社會文明的進步，人類心靈的健康似乎沒有足夠的成長，逐漸成為現今社會極需重視的問題。為了鼓勵更多徬徨的心靈走向生命的道路，美國非營利組織「在她的手臂寫上愛」（To Write Love on Her Arms）在 2016 年響應世界自殺防治日舉辦了「而我仍活著」（And So I Kept Living）活動，以「#IKeptLiving」為標籤，在推特上搜集了上千名曾面對生死掙扎並且選擇活著的人的生命分享，試圖讓那些心靈被困囹圄的人看見些許陽光。美國作曲家盧恩史塔德（Jake Runestad, b. 1986）將這個活動的字句化為歌詞，並且創作了這首〈請留下〉，樂曲一開始便以震撼的和聲唱出「不！別走！」，接著獨唱溫柔地唱出對生命的嚮往與鼓勵，勸慰著那些面臨困境的靈魂，慢慢地音樂轉為和聲式結構，鋼琴加入了穩定的固定音型，象徵著生命持續向前行走，盧恩史塔德獨特的和聲色彩，彷彿你我生命中曾經歷過的悲喜，其中是否看見了生存的勇氣？樂曲最後，盧恩史塔德將從「而我仍活著」活動中選取出的字句，交由歌者朗誦，希望藉由這些與生命奮戰並活下來的字句，鼓舞那些還在掙扎中的人們。

如果聽完有所感，請試著以「#IKeptLiving」標籤去找找那些感人的故事，也分享你所經歷過的生命故事，使用「#ReasonsToStay」為標籤，給那些還在徬徨無措的人們一些力量吧！

No! Don't go!

不！別走！

Don't let your worst day be your last.
The storm is strong, but it will pass.
You think you can't go on another day,
But please stay. Just stay.

別讓你最糟的一天成為終日
風暴雖猛烈，但終將過去
或許你覺得無法撐到下一天
但，請留下，只求你留下

Hope is real. Help is real.
You are breath, you are life,
You are beauty, you are light.

希望是真實的，援助是真切的
你是氣息、生命
你是美好、光明

Your story is not over.
You are not a burden to anyone.

你的故事尚未完結
你不會成為任何人的負擔

Please stay. Just stay.

請留下，只要留下

My happiness is no longer in the hands of someone else.

我的幸福不再被別人掌控

I realized that what people say about me reflects who they are, not who I am.

我意識到人們對我的評價反映了他們是誰，而不是我是誰

It's okay to be a work-in-progress.

還沒找到最好的自己也沒有關係

Sharing your feelings doesn't make you weak.

分享你的感受不會讓你變得軟弱

Some days are still such a struggle.

有些日子還是會很辛苦

I decided to ask for help instead of going through it alone.

我決定要尋求幫助而非獨自面對

It was hard as hell, but I kept living.

雖然生命如地獄般艱困，但我仍然活著

One person took the time to listen and understand. Sometimes that's all it takes.

有人花時間傾聽我、理解我，那就足夠了

Kalkadoon 〈卡爾卡頓〉

李克 (Stephen Leek, b. 1959) 為澳洲作曲家、指揮家與教育家，在當代澳洲音樂界中具有相當重要的份量，特別是在合唱音樂方面。其作品風格吸收來自歐美的前衛實驗派聲響與來自亞洲的聲響空間感，結合澳洲本土流傳的民謠與原住民族音樂與節奏，開拓出獨特的音樂語彙，呈現在其大量的合唱創作上。

歷史上在殖民與被殖民之間發生的血淚多不勝數，在澳洲這塊土地尤為嚴重，面對帶著先進武器的白人帝國，手無寸鐵的澳洲原住民被鎮壓、屠戮，從 1794 年起發生了超過 270 起原住民大屠殺，無異於一場場悲歌哀鳴著。1884 年，居住在昆士蘭 (Queensland) 州克朗克里河 (Cloncurry) 流域的原住民族部落卡爾卡頓，遭受白人士兵的侵略，為了捍衛家園，卡爾卡頓部族的男女老幼為自己的最後故土而戰，手持著原始的木矛、石塊對上侵略者的堅甲利兵，卡爾卡頓慘遭屠戮滅族，鮮活的生命化為一抔黃土，在血與淚中隨風而逝。在這些染血的土地上，侵略與被侵略、戰鬥與抗爭、生命與死亡，交織成晦暗的史書，卻不禁讓人反思，人類有多偉大抑或多渺小。

李克透過音樂來紀念戰死的卡爾卡頓部族，藉由男聲合唱、擊樂與鋼琴的編制，繪染出卡爾卡頓的勇氣、戰爭的殘酷與生命的悲哀。樂曲由以中心音反覆、低語呢喃的段落與節奏鮮明、流動性強烈的兩組段落交替構成，如同李克慣用的音樂手法，帶有些許低限主義 (Minimalism) 色彩的風格結合自由節奏營造出的空間感，在低語段落特別充滿了蕭索的情緒，節奏段落則展現出原始感。樂曲最後落在一個明亮的大三和絃上，卻化為高濃度的哭喊與低語，化為風聲在耳邊低語著：不要忘記這段血與淚的過往。

When the moon casts long deep shadows,
Kalkadoon voices rise,
From beneath the rocky mountain,
Ancient voices, ancient cries.

當月亮投下長而深的影子時，
卡爾卡頓的聲音響起，
古老的聲音、
古老的哭聲從岩石山下傳來。

Kalkadoon, proud men,
Here they stood to fight for freedom.
Kalkadoon, brave men,
Now voices in the wind.

卡爾卡頓，驕傲的人，
他們站在這裡為自由而戰。
卡爾卡頓，勇敢的人，
化作風中的聲音。

After welcoming foreign guest,
to share their food and ritual sites,
The Kalkadoon died.

在歡迎外賓、
分享食物和儀式場所後，
卡爾卡頓就死了。

When the wind screams round the valleys
where the bloody battles were fought.
You can here the ancient voices,
Voices that were brutally cut short.

當風在血腥戰鬥發生的山谷周圍呼嘯時。
你可以在這裡聽到古老的聲音，
被粗暴地截斷的聲音。

Kalkadoon, proud men,
Fought to save their ancient culture.
Kalkadoon, brave men,
Now voices in the wind.

卡爾卡頓，驕傲的人，
為拯救他們古老的文化而戰。
卡爾卡頓，勇敢的人，
化作風中的聲音。

關於《西遊記》

拉繹人男聲合唱團成立二十多年來，在開拓當代原創曲目、引薦國際合唱團隊，以及推廣本土合唱等方面，皆有出色的成果。創團 15 周年音樂會時委託全球 13 國 14 位作曲家，以台灣「以海立國」之精神為題，委託創作共 15 首全新合唱作品的「造海計畫」；創團 20 周年更邀請英、德、美三大職業男聲重唱團來台，舉辦「舉四無雙」國際男聲合唱節，可謂合唱領域之創舉。

多年來持續在傳統合唱藝術領域鑽研之餘，我們開始思索：是否可能在維持原有合唱呈現的前提下，突破固有的合唱美學，讓觀眾獲得嶄新的合唱藝術體驗，因此，我們選擇以經典《西遊記》為出發點，開啟了文本重繹的製作發想。

《西遊記》與《水滸傳》、《金瓶梅》及《三國演義》並列為四大奇書，是中國第一部長篇章回神魔小說。自問世以來，《西遊記》在世界各地廣為流傳，被改編成各種地方戲曲、電影、電視劇、動畫片、漫畫等，其中孫悟空、唐僧、豬八戒、沙僧等角色更成為家喻戶曉的人物。

《西遊記》表面上以取經為主軸，實質上則是一部針砭當時政治環境的諷刺小說，闡述為官者寵信道士、喜好讒言、朝政昏亂的時代景象。而《西遊記》中另一位靈魂人物孫悟空，因其膽識過人、法術高強、勇於面對挑戰，充份彰顯了英雄的特質，使《西遊記》的內容高潮迭起、引人入勝，更增添了豐富的劇場性，成為劇場式合唱演出的最佳文本。

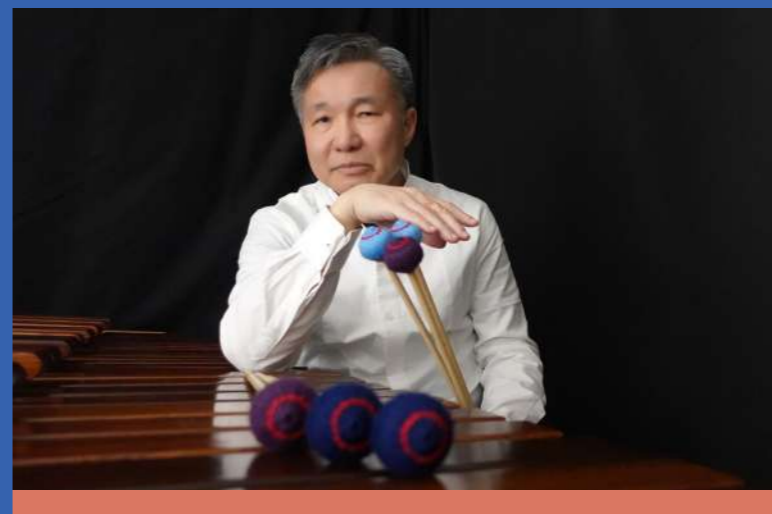
《西遊記》是一齣以「合唱」為主體，穿插獨唱、對唱、朗誦、歌詠、數來寶等不同的人聲表現，最後以劇場形式呈現的演出。「合唱劇場」本身並非新奇的嘗試，但本次的《西遊記》製作將「整合」傳統戲曲的寫意舞台、新創中文清唱劇的形式，以及當代科技的多媒體，透過音樂，雜揉各式視覺元素、推動敘事，帶領觀眾感受全新的合唱體驗。

《西遊記》文本創作 | 陳煒智

國立政治大學新聞學系、紐約大學藝術學院（Tisch School of Arts）電影研究所（Cinema Studies）畢業，2003 年至 2014 年於北美《世界日報》撰作「百老匯」每週專欄，累積文稿逾百萬字。2006 年起任教於上海戲劇學院暨戲曲學院、上海音樂學院，並於上海東方衛視《世說新語》節目策劃「發現音樂劇」專題。2017 年起於 IC 之音竹科廣播策劃、主持《臺灣電影筆記》節目，四年來先後三度入圍廣播金鐘獎，並於 2018 年獲頒廣播金鐘獎最佳藝術文化節目主持人獎。現為藝萌友有限公司執行長。

編劇、作詞人、導演。重要合唱作品包括《紅樓夢》英文清唱劇、《永州八記》、國立政治大學振聲合唱團六十週年紀念委創作品《振值青春時》三部曲等。重要音樂劇創作包括《小太陽：一個家的音樂劇》、《鳳凰翠色》沈從文之文學音樂劇、《明星咖啡館》等。

《西遊記》作曲 / 音樂設計 | 鍾耀光

從 2022 年 4 月開始，成為世界著名樂譜出版社 Universal Edition 作曲家。

曾任臺灣藝術大學音樂系教授與臺北市立國樂團團長。從 2007 年至 2015 年擔任團長八年內，曾為國際著名打擊樂家 Evelyn Glennie、長號名家 Christian Lindberg、薩克斯風名家 Claude Delangle、大提琴家 Mischa Maisky 與 Anssi Karttunen、長笛名家 Pierre-Yves Artaud 與 Sharon Bezaly、美國知名弦樂四重奏 Kronos Quartet 創作協奏曲，由臺北市立國樂團作世界首演。2012 年 6 月帶領並指揮臺北市立國樂團歐洲巡迴，在曼徹斯特 Bridgewater Hall 與巴黎 Théâtre du Châtelet（夏特雷劇院）等著名音樂廳演出；2014 年 10 月又受邀赴香港與澳門音樂節演出。此外，在 2009 到 2015 六年內，為樂團製作 6 張 CD 由瑞典 BIS 唱片公司錄音並全球發行，創造出這項臺灣音樂史上很難被打破的紀錄，同時讓臺北市立國樂團的國際知名度大幅提昇。

曾榮獲 2013 年第 24 屆金曲獎最佳作曲人獎和 2008 年第 19 屆金曲獎最佳編曲人獎。2010 年為世博臺灣館 4D 電影《自然城市》創作配樂。2000 年 3 月，大型國樂團作品《永恆之城》在香港奪得香港中樂團 21 世紀國際作曲比賽原創組冠軍。二首具創意與充滿活力的小品《大地之舞》與《草螟弄雞公》由馬友友擔任大提琴獨奏，收錄在臺灣 SONY 唱片公司發行的《超魅力馬友友》專輯中。

鍾耀光於 2022 年自國立臺灣藝術大學退休後，創作數量更多，並致力研發木琴多棒演奏技術。

鍾耀光談《西遊記》

文 | 鍾耀光

我的合唱音樂劇《西遊記》的創作理念是基於多元音樂風格的混合。

由於這部劇的劇本就是一個混合風格的劇本，因此它的音樂風格走向也必然是混合的。事實上，利用混合風格創作，俄國作曲家阿爾弗雷德·舒尼特克（Alfred Schnittke, 1834 - 1998）早就用過，舒尼特克的作品常常採用不同的和聲、節奏和旋律，這些元素來自於不同的音樂傳統，如古典音樂、現代音樂、民間音樂和爵士樂等。他通過使用這些元素來打破傳統音樂的界限，創造出具有獨特韻味的音樂作品。同樣地，我的合唱音樂劇《西遊記》也是用相同的風格混合手法來創作。

例如：

1. 序幕〈蟠桃盛會〉採用了類似傳統扮仙戲的風格，以呈現西遊記故事的神話背景。
2. 低限主義風格的唱段“茫茫大海中，有座傲來國”，簡單的旋律和和聲，帶有微妙的變化和漸進的音樂效果，使聽眾感受到花果山和水簾洞的寧靜和帶有神秘感的氛圍。
3. 京劇西皮風格的唱腔，用來表現孫悟空的個性和角色。這種風格通常具有高亢的音域和清晰的節奏，以突顯孫悟空的狂野和不羈。
4. 像很多近代前衛作曲家如盧恰諾·貝里奧（Luciano Berio, 1925 - 2003）、利蓋蒂·捷爾吉（György Ligeti, 1923 - 2006）的合唱作品，“廣大智慧真如性”這唱段著重元音母音色彩變化。
5. 〈初鬧天宮〉這首曲子充滿力量，以強烈的節奏和鋼琴的沉重低音為主要特色，將聽眾帶入了一個壯烈的戰鬥場景中。
6. 在〈再鬧天宮〉中，利用最常用的歐美流行曲的拼貼手法，在正常的合唱唱段中加插說書人以播報體育賽事的激情口吻描述戰況的手法，為整個曲子帶來了更多動感和趣味。
7. 在〈大鬧天宮〉中，主要運用了電影配音音效和現代音樂人聲音效的手法，讓聽眾感受到琳瑯滿目的聲音效果，例如：人聲打擊、掉水聲、射箭聲、肢體格鬥聲等等。這首曲子的節奏感和強烈的氛圍感，將人們帶入了一個充滿了冒險的戰鬥場景中。
8. 在〈大鬧天宮〉的結尾，運用類似佛教誦經曲的“我佛如來！慈悲為懷！”，為整段〈大鬧天宮〉的結束高潮增添了一份神聖和莊嚴。
9. 用來結束《西遊記》第一部份，類似艾力·韋塔克（Eric Whitacre, b.1970）合唱曲風格的“風悠悠，月一鉤”，旋律與歌詞緊密相扣，讓人聽了之後有種緬懷和感傷的感覺。儘管這首曲子在這次音樂會中沒有發表，但其所蘊含的深意和音樂表現力，希望在未來演出時讓人回味無窮。

天地混沌
茫渺繚亂
開闢鴻濛
清濁分斷
陽清為天
陰濁為地
聚散有序
四季長安

七仙女：

香霧風飄 碧天浩瀚接雲霄！
三月三日會蟠桃，姊妹們衣袂翩翩過虹橋。
紅桃鮮豔白桃嬌，只等那崑崙仙境貴客到。

福神：

福星光耀世尊前
福緣有慶與天連
福田深廣年年盛
福海無疆歲歲堅
福滿乾坤多福蔭
福增無量永周全

祿神：

祿添萬斛身康健
祿享千鍾世太平
祿俸齊天還永固
祿名如海更澄清
祿恩遠繼多瞻仰
祿爵無邊萬國興

壽神：

壽星獻彩生瑞靄
壽域光華自此開
壽詩清雅多奇妙
壽曲聲韻好捷才
壽命延長同日月
壽如山海更悠哉

財神：

財神到！財神到！
財神來到大門口！
見了財神交好運
金銀財寶滾滾來
大家歡迎財神到！
大家歡迎財神到！

福神：喜不自勝！

祿神：喜形於色！

壽神：喜怒無常？

喜神：談！

壽神：喜氣洋洋！

喜神：好！

財神：喜從天降！

福神祿神壽神財神：喜上眉梢！

喜神：五福臨門！

福祿壽喜財齊到！

同聲祝賀

風調雨順歲歲好

風調雨順歲歲好

三月三日會蟠桃，眾神仙衣袂翩翩過虹橋
紅桃鮮豔白桃嬌，來至在崑崙仙境多熱鬧

王母：

蟠桃盛會聚群仙！

鳳舞龍翔歌管弦，非凡美景在仙山
雲擁瑤台嘉賓集，天上人間笑開顏！

金童、玉女：

五色的祥雲飛翻翻

半空中又見大仙來！

若是問來了是哪一個？

孫大聖威風凜凜把雲開

一跟頭翻過十萬八千里

半跟頭轉眼就飛到瑤台

眾神仙：

王母一見大聖到
速命金童把酒端
群仙手執白玉盞
瓊漿玉液滿庭歡
大聖暢飲三十碗
舉目抬頭笑開懷

孫悟空：

聖僧取經歸來後
我盛會終能把酒乾
西天路，不平坦
九重九九劫難滿

王母：

護送師父真英雄
九重九九劫難滿
舉杯再把大聖敬

眾神仙：

萬水千山多少事
請君細細說將來

孫悟空：

群生仰至仁
萬物皆成善
西天路上多少事
待我老孫說將來
欲知造化會元功
請看《西遊釋厄傳》

大合唱：

群生仰至仁
萬物皆成善
西天路上多少事
且聽大聖說將來
欲知造化會元功
請看《西遊釋厄傳》

茫茫大海中，有座傲來國
國中有仙山，名為花果山
山巔一石卵，日照月光寒
天地匯靈秀，化成一石猴

朝遊峰洞間，夜來松下眠
翠樹抱彩雲，清流溯泉源
潺潺掛飛瀑，千尋雪浪飛
石猴縱身跳，朗朗新世界

霜雪全無懼，風雨好安身
花果山福地，水簾洞洞天

自封美猴王，春秋多徜徉
逍遙日雖久，難免憂無常
不老長生方寸動，立志潛心建大功
飄洋過海尋仙道，稱王稱霸任遨遊

菩提老祖：

難！難！難！
道最玄！

菩提老祖開金口

菩提老祖：

洗耳用心仔細聽，你今有緣我來說

空寂自然隨塵化，莫把金丹作等閒
真如本性任為之

菩提老祖：

難！難！難！

道最玄！

天罡三十六
地煞七十二
一片筋斗雲
十萬八千里

孫悟空：

不辭多勤力，學一個地煞變化七十二
(看我)變！變！變！

菩提老祖：

難！難！難！

道最玄！

「廣」、「大」、「智」、「慧」、
「真」、「如」、「性」
次第「海」、「影」、「悟」、「圓」、「覺」
開闢鴻蒙終得姓
打破頑空須悟空！

孫悟空：

去時凡骨凡胎重，今朝歸來步履輕

怎奈兩袖垂布衣，空有一身好本領

涎笑來至水晶宮，東海龍王廳上坐
金袍玉甲兩肩披，定海神鐵握在手

高一高，幾千丈；縮一縮，銀針樣
如意金箍是它的名，大小隨心耳內藏

孫悟空：

打遍宇宙無敵手

上至青天！下至地府！
幽冥界裡除生死，四海千山皆拜服

孫悟空：

變！變！變！

難！難！難！
道最玄！

山野一妖猴
聲威震九州
太白金星來招安
官封弼馬傲王侯
嫌官小，不願做
悟空再回水簾洞
高懸旌旗昭日月

上寫四字——
齊天大聖！
欲知詳情，下回分解！

變！變！變！
難！難！難！
變！變！變！
道最玄！

一、玉帝招安

天宮傳聖旨
玉帝來招安

太白金星迎猴王
南天門前雲飛翔
霞光朵朵遮暹開
聖威咫尺見玉皇

弼馬溫，弼馬溫
悟空當上弼馬溫
御馬監裡來當差

孫悟空：
天馬群中有老孫呀有老孫！
你看這馬呀

這一群嘶風逐電氣力長
那一群登雲踏霧精神壯
我且將冠袍衣履穿戴起
新官上任喜洋洋！

孫悟空：
老孫穿戴起來，可好看啊？有威風麼？
啊——哈哈哈哈哈！
老孫生來從也沒想要做官。
七十二變的本領樣樣精通，
可就是沒學過怎麼做官。
這弼馬溫，究竟是個什麼樣的官？官位幾品？
比起那玉皇大帝，又是如何呢？

玉皇大帝度量窄，誑我老孫為何來？
萬里請我上青天，養馬賤差將我派
奴僕帽兒我不戴，扯爛衣衫地下摔
耳中取出了金箍棒，毫毛變出千與百

「子孫們！」
「在！」
且把這玉皇大帝的凌霄殿
鬧得翻過來！

「筋斗雲！走！」

二、初鬧天宮

尖嘴齜牙弼馬溫，心高要做齊天聖
半個跟斗滾下界，花果山前勝負爭

托塔天王封元帥，殺氣森森陣勢排
哪吒太子點兵將，威風凜凜旌旗翻

「子孫們！」
「在！」
「咱們上！」

震耳欲聾殺聲喊
刀光眩目影團團
天兵天將難抵禦
猴王得勝凱旋還

三、再鬧天宮

太白金星：
玉帝有旨，特封孫悟空為……齊天大聖，准其
自在逍遙，無事閒遊，欽此，謝恩。

悟空再進南天門，逍遙神仙作將來
閒暇無事忙又忙，且把蟠桃園門開

結實纍纍初熟成，紅豔晶瑩多可愛
樹梢沉沉枝椏低，香甜酸鮮百味齊

左一口來又一口，唏哩呼嚕啃不停
一口一口再一口，飽嚼一聲笑嘻嘻

玉帝一怒似雷霆，金甲神兵汗如雨
三十三重天外天，火速捉拿潑猴精

昭惠二郎神
齊天孫大聖
兩個乍相逢
招招鬥死生

主述者：
各位朋友，在左手邊的這位是昭惠靈顯王二郎，
也就是二郎神、玉皇大帝的外甥，又稱「小聖」。

孫悟空：
哈哈！你是「小聖」！

主述者：
在我右手邊的這位是齊天大聖孫悟空。
跟牛魔王、蛟魔王、鵬魔王等等好多魔王義結金蘭，
皆稱「大聖」，
自作自為，自稱自號，各自玩耍。

孫悟空：
廢話少說，有種的就來！

主述者：
孫悟空口出狂言，二郎真君面不改色，雙邊正式開打。
那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，青面獠牙，朱紅頭髮，雙手高舉三尖兩刃神鋒，朝大聖兜頭就砍。好大聖，也使神通，彎彎腰，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，一條如意金箍棒抵住二郎。水簾洞外，神將張弓搭弩，妖猴神獸眾魔王拋戈棄甲，四散奔逃。那大聖收棒抽身，二郎真君見他敗走，大步趕上，朗聲高呼：「潑猴！哪裡走？」大聖心慌意亂，收起金箍棒，搖身一變——！

富貴功名，前緣分定，正大光明，忠良善果彌深。
斬妖台前，斬不了悟空分毫性命。
天火雷霆，燒不了悟空一絲皮髮。

四、大鬧天宮

太上老君八卦爐，關不住悟空好本領
不死仙丹一把吞，火眼金睛雙目睜

八卦爐翻悟空走，排空御氣如電奔
手執金箍棒一根，爛嚼毫毛張口噴

天地生成靈混仙，花果山中一老猿。
水簾洞裡為家業，拜友尋師悟太玄。
煉就長生多少法，學來變化廣無邊。
在因凡間嫌地窄，立心端要住瑤天。
強者為尊該讓我，英雄只此敢爭先。

我佛如來！
慈悲為懷！

音樂會製作名單

製作統籌 | 拉緯人男聲合唱團

主 視 覺 | 林羅伯

樂曲介紹 | 王建為

歌詞翻譯 | 洪晴濛 游博能

影像紀錄 | 邱垂仁

錄音工程 | 風爵影像

錄影工程 | 風爵影像

音響工程 | 九聲有限公司

舞台監督 | 陳又慈

舞台助理 | 葉宜婕

字幕執行 | 周玉庭

前台組長 | 黃婉媛

前台服務 | 林政勛 徐宛璇 翁綾雲 蔡奇霖

特別感謝

文化部

國家文化藝術基金會

臺北市政府文化局

國家表演藝術中心國家兩廳院

曜翰有限公司

剛松股份有限公司

益響空間 負責人徐易達

台北新劇團 李寶春老師 李兆雲老師

秀朗國小合唱團

拉緯之友

國泰世華銀行基金會

王隆昌先生 江建龍先生 吳國楨先生 吳淑美女士 呂素蓮女士
宋正玲女士 李素琴女士 沈彥宏先生 林文菁女士 洪儷瑜女士
孫采瓊女士 徐人偉先生 徐小安先生 徐世忠先生 徐鈺婷女士
徐菘懋先生 高碧嫦女士 陳怡君女士 陳芳芳女士 陳美芳女士
陳慈心女士 陳昭憲先生 陸家珩女士 喻秀群女士 曾 媛女士
游安芸女士 程立敏女士 黃翠雀女士 詹維康先生 廖文瑞先生
趙珮含女士 蔡瑞美女士 蔡碧碧女士 鄭明生先生 賴吳美珠女士
賴建邑先生 戴忠毅先生 謝屏奚女士 鍾賜麟先生 蘇作樑先生

財團法人拉縉人文化藝術基金會

TMC Culture and Arts Foundation

「財團法人拉縉人文化藝術基金會」（以下簡稱本會）於 2015 年成立，致力推廣合唱藝術文化，拓展國際網絡及深耕基層教育，實踐「唱歌好好·好好歌唱」的組織宗旨。

本會指標團隊為自 1998 年由臺北市立成功高中之校友所組成的「拉縉人男聲合唱團」。歷年，榮獲國內外超過 20 座金獎肯定，被德國樂評讚譽為「來自東方的聲音奇蹟」，更於 2008、2012、2016 年獲得三屆傳藝類金曲「最佳演唱獎」殊榮，打下「拉縉人」的合唱品牌，期盼自身在合唱的路上，要如同合作拉船的縉夫，同心協力，齊聲歌唱。迄今，本會轄下擁有七個合唱團隊（拉縉人男聲合唱團、拉縉人青年合唱團、拉縉人少年兒童合唱團、拉縉人風雅頌合唱團、拉縉人歌手、拉縉人藝象女聲合唱團及上海拉縉人室內合唱團），扎根本土，開枝散葉。

本會為肩負藝文人才之培育，貢獻一己之力，善盡社會責任，自 2012 年起拉縉人透過文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，進駐澎湖與三所國小進行合唱種子的基層教育，取名為「菊島萌芽·聲聲不息」。為使合唱種子更普及，已連續九年舉辦拉縉人兒童合唱營，動員國內頂尖的合唱指揮、活躍於大螢幕前的表演老師並加入澎湖當地師資，超過百位學童口唱心合，將合唱的種子擴大播撒，盼帶動區域發展，落實藝術教育。

此外，本會更致力於在地人文的推廣及國際脈絡的串連，承辦多次的國際藝術節活動，藉此驅動各區域的表演藝術發展。例如：以「深耕在地、展望國際」為目標的「桃園合唱藝術節」，推動客家藝術文化發展的「2019 年國際唱客音樂交流計畫」、「客家 30- 唱響客家國際交流音樂會」和「義民 30- 唱響客家國際交流音樂會」，邀集國內外優質藝文團隊合作，相互學習，用音樂和彼此交朋友。

「人皆有夢，築夢踏實」，這句話正是拉縉人的寫照，秉持對合唱藝術的執著，用溫暖真摯的歌聲，將臺灣帶向全世界，發揚臺灣文化的軟實力。

大事紀

- 1998 年，拉縉人男聲合唱團成立。
- 2010 年，拉縉人青年合唱團、拉縉人少年兒童合唱團成立。
- 2013 年，拉縉人風雅頌合唱團成立。
- 2014 年，拉縉人歌手、上海拉縉人室內合唱團成立。
- 2015 年，拉縉人文化藝術基金會成立。
- 2016 年，拉縉人藝象女聲合唱團成立。

人事組織表

- | 榮譽顧問 | 申學庸
- | 董事長 | 李曜州
- | 董事 | 吳東瀛 翁昆湖 林俊龍 黃世雄 洪晴濛 聶焱庠 陳又慈 周文安
- | 藝術總監 | 松下耕
- | 音樂總監 | 洪晴濛
- | 執行長 | 林俊龍
- | 營運長 | 黃世雄
- | 財務長 | 徐人偉
- | 會計助理 | 徐宛璇
- | 團務經理 | 陳又慈 陳駿騏 蔡瑪莉 游博能
- | 團務助理 | 楊雅晴 邱奕鈞
- | 實習生 | 曾冠捷 葉宜婕
- | 志工團 | 黃婉媛
- | 指揮 | 洪晴濛 劉靜諭 朱彥穎 廖偉曄 鄭凱中 艾倫·樓幸
- | 鋼琴 | 王思涵 張絜宇 蔡巧儀 鐘涵雯 陳星妤 張曼君
- | 駐團作曲 | 吳孟翰 李建諭 李孟峰

- | 電話 | 02 - 89132068
- | 傳真 | 02 - 89132065
- | 電子信箱 | tmc@tmccaf.org.tw
- | 網站 | www.tmccaf.org.tw
- | 地址 | 231631 新北市新店區北新路三段 205-3 號 7 樓 B 室

拉絳人 2023 年度計畫

六月	6/28 6/30	吉貝國小－「澎湖群島·合唱列車」吉貝嶼
七月	7/04 7/08	澎湖縣演藝廳－第十屆拉絳人兒童合唱營
	7/13	國家兩廳院演奏廳－如鳥兒歌吟 演出團隊 拉絳人藝象女聲合唱團
	7/14 7/16	臺北市南港區修德國民小學－2023 開廂夏令營－拉絳人合唱營隊
八月	8/04 8/15	德國奧森豪森市－2023 歐洲青年歌唱節
	8/06	桃園市中壢區興仁親子公園－2023 桃園兒童藝術節 演出團隊 拉絳人歌手
	8/26	桃園市政府藝文設施管理中心－桃園平安七月節公益音樂會 演出團隊 拉絳人男聲合唱團
	8/28	衛武營國家藝術文化中心表演廳－日不落的榮光 客席藝術指導 林慈音 演出團隊 拉絳人歌手
九月	9/28 10/1	台北流行音樂中心－漢斯季默：好萊塢王者之音
十二月	12/17	國家音樂廳－向生命乾杯 演出團隊 拉絳人男聲合唱團

募集拉絳之友

涓涓細流終成浩瀚大海

「人皆有夢，築夢踏實」，這句話正是拉絳人的寫照。

我們致力於推廣合唱藝術文化，拓展國際網絡及深耕教育，實踐台灣文化的軟實力，用歌聲將臺灣帶向全世界。為追求更專業的發展及耕耘，懇請您支持拉絳人，定期小額的捐款，或是單筆一次性的贊助，我們都誠摯歡迎您加入拉絳之友，成為我們的一份子，隨著拉絳人一同築夢、追夢、圓夢！

| 贊助方案 | (一年)

項目	A	B	C	D	E
	300-800元/月	10,000元(含)以上/年	20,000元(含)以上/年	50,000元(含)以上/年	100,000元(含)以上/年
開立贊助收據	○	○	○	○	○
贊助人名錄	○	○	○	○	○
本會不定期演出資訊	○	○	○	○	○
本會主辦演出貴賓券 (享免費節目冊)	10張	16張	30張	60張	100張
本會主辦演出購票優惠	8折	8折	7折	7折	65折
本會出版品優惠	8折	8折	75折	75折	7折
免費參加本會主辦之非 售票藝文活動		○	○	○	○
致贈本會感謝狀乙張				○	○

| 如何贊助? |

專員服務

(請將此授權書傳真、郵寄或掃描交付本會)

贊助方案 | A B C D E

贊助期程 | 每月 每季 每半年 每年

贊助金額 | 新臺幣 _____ (元)

支付方式 |

信用卡

信用卡卡別 : VISA MASTER 其他 : _____

信用卡卡號 : _____ - _____ - _____ - _____

發卡銀行 : _____

有效期限 : ____ / ____

背面末三碼 : _____

信用卡簽名 : _____

銀行匯款 (含線上轉帳)

發卡銀行 : _____

銀行帳號後 5 碼 : _____

中國信託 (822) 北新店分行

帳號 : 772 - 540 - 160 - 466

戶名 : 財團法人拉絳人文化藝術基金會

線上信用卡支付

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 Email : _____

聯絡地址 : _____

聯絡電話 : _____

索取贊助收據

同意開立贊助收據並公開姓名及金額

同意開立贊助收據但不公開姓名及金額

無需開立贊助收據

關於拉絳之友的任何問題請於上班時間來電 (02-89132068) 或 Email (tmc@tmccaf.org.tw) 至本會電子信箱

