

S i n g

謠 地

A r o u n d

動 球

t h e

村

w o r l d



S i n g
謠 地
A r o u n d
動 球
t h e
村
w o r l d



演出日期：2014年06月30日（日）19：30 週一
演出地點：國家音樂廳
台北市中正區中山南路21之1號

指揮：彭孟賢
鋼琴：王乃加
演出：木樓合唱團

主辦單位：木樓合唱團
贊助單位：臺北市文化局、財團法人國家文化藝術基金會
特別感謝：臺北市古亭基督長老教會

演出 曲目

Jelenti magát Jézus 〈耶穌的聲音〉	Zoltán Kodály
Felszállt a páva 〈孔雀高踞市政廳上〉	Zoltán Kodály
Huszt 〈廢墟〉	Zoltán Kodály
Karádi Nóták 〈卡拉之歌〉	Zoltán Kodály

Vastlatalaulud 《懺悔節歌謠》	Veljo Tormis
└ Vistel-Vastel 〈懺悔星期二〉	
└ Liulaskmise-laul 〈雪橇歌〉	
Muistse Mere Laulud 〈古代海洋之歌〉	Veljo Tormis

Uti vår hage 〈在我們的花園裡〉	Hugo Alfvén
Och jungfrun hon går i ringen 〈少女拿著紅色金絲帶繞圈跳舞〉	Hugo Alfvén
Aftonen 〈傍晚〉	Hugo Alfvén

中場休息

Dalvi duoddar luoti 〈冬日的山谷〉	Seppo Paakkunainen
Pseudo-Yoik 〈擬薩米民歌〉	Jaakko Mäntyjärvi

Bushes and Briars 〈灌木與荊棘〉	Ralph Vaughan Williams
Shenandoah 〈山南多〉	Marshall Bartholomew & James Erb
Loch Lomond 〈羅莽湖畔〉	Jonathan Quick

牧歌	瞿希賢
等你到天明	瞿希賢
望春風	周鑫泉
獵人追逐	蔡昱珊

民謠傳唱，從採集之始、連結個人生活經驗、傳遞民族生命能量之美；民謠聲響，帶來奇幻與驚豔；民謠色彩，活力、溫婉、細膩、層次多元。民謠，是人類情感表述自我最真切的歌唱形式之一。以合唱語言述說著民謠內涵，表露情感、寄情於自然、帶著豁然哲思、在生命經驗痛苦荊棘後見著的自然美景，昇華了苦痛，進入了自由心靈的無限。

在合唱中的民謠曲目，層次與架構帶出宏觀，純淨的旋律動機，引出心的沉思與情感間的共鳴。造訪世界各地的民謠，彷彿搭上夢幻環遊列車，進入時間、地圖與影像的隧道中，望見多層次的生命樣貌，時而逗趣、時而嚴肅、時而擁有寬宏的情懷，彷彿真實經歷一場豐富的生命之旅，在各式真切情感流露中感到動容，更在大自然景象中，如北歐雪景、高原、依海為家的生活方式，與大自然對話，悟出生命哲思－活在當下，徜徉快活。而民謠琅琅上口、優美的旋律，饒富涵義的歌詞，使人不由自主的一聽再聽，並隨之唱和，或許，這正是民謠受人們喜愛、深具魅力而令人著迷的地方。

世界上各地獨特的地理條件和悠久歷史，孕育了當地的文化、語言，誕生出屬於各國、各地、別具一格的民謠。從民謠中，感受到其歷史與文化多層次的視野，從文字語言中，望見其思維方式、態度、理念、情感與價值觀，從音樂旋律裡，聽見音響、獨特音色、生命力的節奏、唱腔與民族性。民謠，從傳唱開始，形式由單純的單或複旋律，無伴奏或簡單的器樂、鼓聲伴奏，一點一滴的去蕪存菁、隨著採集，部分也出現改編成合唱、器樂或管弦樂版本，到後來，更展現了民謠與藝術之間密切的關聯性。這些饒富藝術性的民謠，深刻動聽，曲中呈現自然、動人的樸質智慧。

今晚，木樓合唱團將與您共享民謠最初的純摯、樸質與感動。藉由木樓的歌聲，進入環遊地球村的歡樂隧道中，望見舞台上時而活力奔放、抒情細膩、哀愁思情，款款而述那每每生命獨一的痕跡，留下的聲響與印記，在放開了糾結深沉的情感後，與無邊無際的宇宙、大自然融為一體，成為豁然般的寬廣，遁入一個靜謐安沉的永恆。感謝您的參與，民謠夢幻饗宴，與您聆賞世界的美、民謠色彩的豐麗與徜徉於心靈國度的自由。2014年度木樓合唱團年度公演「謠動地球村」——男聲民謠曲目的第一站，在此揭開序幕，願與您，一同經歷民謠聲響與生命之流的奇幻之美。

彭玉賢

演出人員
指揮 彭孟賢



木樓合唱團藝術總監

大愛之聲合唱團指揮

新北市立中正國中合唱團常任指揮

台北室內合唱團助理指揮

台灣省新北市人。師大音樂研究所合唱指揮碩士。曾就讀師大附中音樂班、師大音樂系，主修鋼琴、副修小提琴、聲樂。2004年以第一名成績進入師大音樂研究所碩士班合唱指揮組，師事翁佳芬教授。修業期間曾獲頒碩士生修業成績第一名獎學金。2005年赴美參加全美合唱指揮家研習營（America Choral Director Association）觀摩交流合唱經驗。指揮技巧曾向庫特·祖特納（Kurt Suttne）、阿貝多·葛勞（Alberto Grau）、丹尼斯·薩博（Denes Szabó）、佛瑞德·蕭柏格（Fred Sjöberg）、嘉保·豪勒隆（Gábor Hollerung）等教授們研習請益。2005年進入台北室內合唱團擔任助理指揮暨女高音，隨團參加匈牙利2006年「第二十二屆巴爾托克國際合唱大賽暨民謠藝術節」，獲室內組第一名與大賽總冠軍。2008年隨團接受世界合唱聯盟（IFCM）之邀，於丹麥哥本哈根「第八屆世界合唱音樂論壇」（The 8th World Symposium on Choral Music）進行演出。

彭孟賢秉持對合唱的熱愛與深耕臺灣合唱的理想，致力於合唱教學與推廣演出。2011年指揮大愛之聲合唱團參加「台灣國際重唱藝術節創新合唱比賽」獲得金牌獎，個人獲得「最佳指揮獎」。她指揮新北市立中正國中合唱團連續榮獲全國音樂比賽女聲合唱特優冠軍（2011－2014年）、新北市音樂比賽七次特優冠軍（2008－2014年）。近年來活躍於合唱講習分享，曾受邀擔任「TCMC學術交流——國內合唱論壇」〈國中合唱面面觀〉研討分享教師、晶晶兒童合唱音樂營〈現代音樂音效〉講師、第十屆政治大學文化盃指揮營講師，並應國立台灣

演出人員 指揮 彭孟賢

藝術教育館之邀請，擔任「臺灣本土音樂教材——合唱曲」推廣音樂會之國中組示範團隊。2012年受邀擔任「台灣國際重唱藝術節創新合唱樂齡組比賽」評審。

2013年接任木樓合唱團藝術總監暨指揮一職，與木樓合唱團於國家音樂廳演出《2013夢幻人聲 經典傳唱》、來自世界精彩的男聲民謠《2014謠動地球村》，推動男聲西方合唱音樂展演，接軌國際，於音樂中創造各樣合唱音色與聲響的光澤變化，融合生命哲思，在技巧與精神性中傳達深層的藝術價值。並秉持深耕本土的使命，自2013年與木樓合唱團啟動國人現代男聲合唱委託創作計畫，錄製《文字與音樂的對話》專輯，以男聲合唱向文壇前輩致敬。同年於新舞台演出《2013新聲音樂會系列——創生》，年底將於中山堂推出《2014新聲音樂會系列二——島嶼與喉結》，由國人作曲家與在地文學家的文思樂思碰撞，聆聽在地的聲音，由男聲合唱深刻展演台灣人文、風情、文化之美。透過木樓精緻獨具一格的演出，創造屬於臺灣男聲合唱的新聲音，奠定男聲合唱的藝術價值，傳達人文情懷中純粹深層的感動。



自三歲開始學習鋼琴，曾師事謝秋月、林得恩、徐頌仁、諸大明等教授。鋼琴家史蘭倩絲卡（Ruth Slenczenska）讚譽「擁有驚人的視譜能力，是位不可多得的伴奏家。」美國新英格蘭音樂院教授派翠希亞·桑德（Patricia Zander）讚賞「其演奏令人印象深刻，是位有潛力、天賦異稟的鋼琴家。」現任教於曉明女中、彰化高中、雙十國中、光復國小等音樂班，及木樓合唱團、台北室內合唱團、台北愛樂歌劇坊鋼琴伴奏。

經年來累積豐富的演出經歷，曾與國立台灣交響樂團、台北愛樂室內合唱團、台北愛樂劇工廠、台北金穗合唱團合作演出，多次受邀於巴赫音樂節、國際合唱音樂節演出，並擔任Helmuth Rilling、Gabor Hollerung大師班鋼琴伴奏。2014年與台北愛樂歌劇坊演出威爾第《法斯塔夫》，2013年與天作之合演出創團劇《天堂邊緣》，與木樓合唱團錄製《文學與音樂的對話》專輯。2012年與台北愛樂室內合唱團受邀至大陸北京及西安等地演出。同年二月與台北愛樂歌劇坊於國家演奏廳由鋼琴伴奏演出全本《費加洛婚禮》。2010年與台北室內合唱團錄製《聽你·聽我》、《當代狂潮》專輯榮獲金曲獎，2009年與台北室內合唱團於香港、日本、台灣巡迴演出。2005年與金穗合唱團錄製《魅音台灣》專輯，展現編曲的才華。2007年受邀於湖南大學演出鋼琴獨奏。

東吳大學鋼琴演奏碩士畢業，1997年通過教育部甄試進入東吳大學音樂系，師事諸大明教授。研究所期間蟬連學術科第一名，多次獲得優秀學生獎學金，以及慈濟音樂類獎學金，YAMAHA功學社獎學金等榮譽獎項，並於2001年入圍華信愛樂鋼琴組菁英獎，接受古典愛樂電台專訪。

演出人員

助理指揮

林歡偉



台北市人，畢業台北市立建國中學，現就讀於國立臺灣大學獸醫學系五年級。自幼學習音樂，畢業於敦化國小音樂班，主修鋼琴，副修中提琴。國中時期擔任敦化國中合唱團伴奏，在翁建民老師的啟蒙之下接觸合唱至今。高中進入建國中學合唱團及木樓男聲合唱團，多次隨團於國內外巡迴演出。大學時期進入台大合唱團受連芳貝老師指導，更加開拓了對合唱音樂、表演藝術的視野，並傾注所有心力與熱情於唱歌之中。

現任木樓合唱團助理指揮。曾任台大合唱團學生指揮、建中合唱團學生指揮、人聲樂團愛發聲男中音、人聲樂團OVA男中音。鋼琴師事許瑞娟老師、李漱村老師、鄭雅容老師、林則薰老師。聲樂師事余彩雯老師、蘇裕峰老師。合唱指揮師事連芳貝老師。



木樓合唱團成立於1999年7月，由建國中學校友組成，為一室內男聲合唱團體；並於臺北市府文化局正式立案，取得業餘藝術表演團體資格。由游森棚校友擔任首任指揮，隨後數年由蘇慶俊老師擔任指揮。歷年來，承蒙翁建民、古育仲、張成璞、戴怡音、唐天鳴、戴宇音、翁佳芬等老師擔任客席指揮，薛映東、車炎江、林質修、周明宇、余彩雯等老師擔任聲樂指導。現由彭孟賢老師擔任藝術總監及常任指揮。

木樓合唱團成立至今即將邁入第十五年，秉持著追求精緻合唱藝術的信念，希望對於台灣合唱推廣貢獻心力。近年來，木樓逐漸將足跡拓展到海內外的合唱藝術比賽及國內巡迴演唱，並邀請台灣不同地區的合唱團體聯演，促進音樂交流。2007年，木樓赴日參加23屆寶塚國際室內合唱比賽，獲得民謠組金牌、浪漫組銀牌、綜合成績第二名的佳績，是木樓邁向國際的一大步。

2009年舉辦十週年紀念音樂會《拾穗·十歲》，並出版《In Spirits聲彩飛揚》專輯，以聲音留下木樓在合唱藝術上的足跡。2011年，木樓更以《Wandering in a Song流+轉》專輯得到第22屆金曲獎入圍的肯定。

2011年為嘗試多元化的演出，與國內知名音樂工作者冉天豪、知名校友指揮家古育仲合作，推出「合唱劇場」型式的音樂會《致愛》，突破傳統合唱團既有表現方式，融合戲劇、舞台、燈光、多媒體等元素，演出一整部以傳統安魂曲架構所譜出的大型合唱作品。2011年至2012年則與國內知名合唱指揮翁佳芬教授合作，除於台北國家音樂廳等地舉辦兩場音樂會外，更於2012年8月舉辦《東南亞巡迴音樂會》，於新加坡、馬來西亞新山、泰國曼谷等地演出，廣受國內外聽眾好評。

「木樓」之名，源自建國中學古老的木造音樂教室。數十年來，無數的建中人在音樂教室裡學習、歌唱、演奏，一代一代累積了許多共同的美好回憶。木樓會秉持對音樂的熱愛與尊重，持續不斷地努力，期望能夠為這個社會帶來更多動人的旋律。

木樓合唱團團員名單

Tenor 1：賴以恒 卜浩展 李昆穎 陸冠宇 陳柏勳 楊世暉 劉俊毅 蕭忠璋

Tenor 2：陳柏煜 王仲安 何宗陽 李陳福 林 岳 曾子家 楊志祥 魯以諾

Bass 1：包哲鴻 李岳峰 陳大中 陳柏宇 曾驛淳 許天耀 許家榕 鄭凱聯 魏志宇

Bass 2：劉昶志 吳嘉和 林歡偉 洪 茁 施行一 徐淳淵 陳彥宏 許家浚 張淳閔

（底線者為聲部負責人）

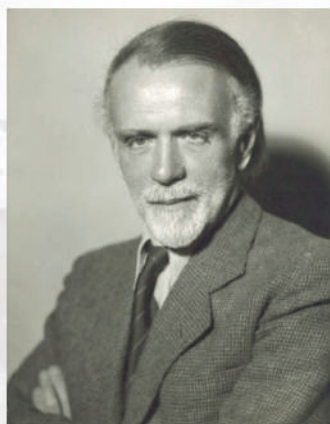
木樓合唱團

工作人員

總召集人：魯以諾
票務：王仲安 李昆穎
宣傳：包哲鴻 許家浚
曾子家 楊世暉
公關：許天耀
財務：魏志宇
文宣設計：陳泓佑
節目冊文書：林歡偉 施行一
節目冊排版：陳泓佑
錄音師：王昭惠
錄影師：楊豐嘉
攝影師：吳宏達
字幕製作：何宗陽
舞台人員：蘇屹 林哲宇 黃均暉
詹宗岳 潘國慶
票務人員：李昆穎 吳貞儀 張育桐
游博能 戴尹宣
場務人員：蔡瑪莉 王昱夫 何育修
郭殷瑋 陳囿晟 曾緯
張維麟 黃彥凱 謝存恩
蘇琬婷

組織架構

藝術總監：彭孟賢
藝術經理：李陳福
助理指揮：林歡偉
鋼琴排練：李岳峰 林歡偉
陳柏煜
譜務：陳大中
宣傳：包哲鴻 許家浚
曾子家 楊世暉
行政總監：吳嘉和
團長：包哲鴻
藝術行政：蔡瑪莉
文書：李昆穎
會計：陳莨璽
會納：魏志宇
出公關：許天耀



佐爾坦·柯大宜（Kodály Zoltán，1882—1967），為二十世紀極重要的匈牙利作曲家，亦是民族音樂收集家、語言學家、音樂教育家與哲學家。柯大宜從年少時就展露了對音樂的才能和興趣，培養出對匈牙利鄉間和民間傳統文化的熱愛。柯大宜曾取得著名的布達佩斯大學（Budapesti Tudományegyetem）匈牙利語及德語的語言學博士學位，其求學期間培養深厚的拉丁人文精神，都直接地反映在他日後的作品中。之後，柯大宜在布達佩斯李斯特音樂學院（Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem）獲得作曲與教學學位，並奠定日後作曲的音樂理論基礎。

柯大宜除了在音樂教育領域廣為人知的成就外，在匈牙利民族音樂保存上亦有著相當的貢獻。二十世紀初期，匈牙利的經濟和維也納相當密切，匈牙利貴族欣賞的是維也納的古典音樂，也使用德語溝通。然而，在地的農民卻喜好匈牙利民間的傳統音樂，口中說的也是匈牙利語。在這樣文化懸殊的狀況之下，柯大宜開始注意到民族音樂的問題，更進一步而研究匈牙利民謠中的結構，努力拉近匈牙利民間音樂和歐洲傳統音樂之間的差距。1905年起，柯大宜和作曲家巴爾托克（Béla Bartók，1881—1945）就開始造訪偏遠鄉村，利用留聲機錄製鄉間民謠，尤其是馬札爾（Magyar）民謠，並共同發表著作《匈牙利民歌集》，兩人復興民族音樂的貢獻，至今仍影響著世界民族音樂學的發展。

Jelenti Magát Jézus 〈耶穌的聲音〉

Kodály Zoltán / 曲

〈耶穌的聲音〉是由斯洛伐克境內尼特拉州自中世紀流傳的宗教民謠改編而成。本曲在時序上依循天主教的主要節慶，描寫一年之中各種自然現象，表現時間和大自然的流動，意象上則結合聖經耶穌受難流血而復活的故事，呈現自然中物質化為生命，生命戰勝死亡的過程。本曲在米索第利安調式上進行，主題不斷地反覆，有口述傳統的民歌特色。歌曲中出現聖誕節、復活節、逾越節、五旬節等節慶，以及神力引發的大雪、洪水、玫瑰盛開等景致，在在展現神支配萬物本質，身為無形主宰的概念，此乃中世紀基督宗教宇宙觀的展現。

〈耶穌的聲音〉以同一旋律反覆演唱不同的歌詞，在一段一段聲響的起伏中描寫季節的循環。一開始由民謠原始的主題進入，盛大的音響揭起序幕，旋律完整呈現之後，中聲部的獨立動機在神秘的氣氛中結束第一段。第二段由清亮的高聲部獨唱，代表初生的聖誕節，並由低音的聲音接續主旋律，中高聲部對其歌唱，讚頌受羔羊之血祝福而解放的逾越節，最後三個聲部合為齊聲讚美紅花盛開，耶穌復活後施恩的五旬節。接著第三段開始處聲響轉為密集，讚嘆聖誕節白色凝滯的大雪，又擴展轉而讚嘆逾越節多瑙河氣勢雄壯的氾濫，形成此曲的高潮。最後一段密集的歌聲之中，五旬節的玫瑰盛開，花團錦簇，最終音樂漸緩，樂曲結束於眾人對神力的虔心讚嘆之中。

Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben,
Jézus magát úgy jelentgeti már.
Először nagy karácsony napján.
Másodszor jelenti hangos húsvét napján.
Harmadszor jelenti piros pünkösd napján.
Nagykarácsony napján nagy hóeső esett.
Hangos husvét napján Duna megáradott.
Piros pünkösd napján rózsza megvirágzott.
Jézus magát úgy jelentgeti már.

耶穌，一年之中有三次
祢宣揚祢的名
第一次在聲音響亮的逾越節
第二次在聲音響亮的復活節
第三次在紅色的五旬節
祢在至高的聖誕節降下大雪
祢在復活節多瑙河大水氾濫
祢在五旬節讓玫瑰怒放
耶穌，祢宣揚祢無上的名

Fölszállott a páva 〈孔雀高踞市政廳上〉

Ady Endre / 詩 Kodály Zoltán / 曲

本曲歌詞為奧匈帝國詩人亞岱·安德烈（Ady Endre，1877—1919）的詩作，為延續古匈牙利民謠所做之詩譜寫而成。亞岱·安德烈是二十世紀初現代匈牙利詩的開創者，改變十九世紀匈牙利詩仿古之風，曾任匈國文學史上重要期刊〈西方〉（*Nyugat*）之編輯及精神領袖，並組織「明日」（*A Holnap*）文學社團，作品具有強烈政治意味。常以神、國家與為生存的奮鬥為主題，其風格承襲傳統匈牙利民謠，並引入法國象徵主義技法，至今仍被譽為匈牙利現代文學第一人。

〈孔雀高踞市政廳上〉將古謠的旋律作不斷的變奏，由此為整首歌曲的主幹，展現匈牙利馬札爾民族歷史上的各種面向。本曲從原始的民謠主題開始，隨後低音的對旋律跟上聲部綿長悲傷的主旋律，兩條旋律交疊起落，像

是對於前人的緬懷及憑弔，表現著馬札爾人面對不同民族侵入，不投降並誓死反抗的堅毅精神。接著音樂逐漸加速，情緒轉為高亢激昂，各聲部交替詠唱彷彿戰馬奔騰的蹄聲，隨後情緒緩緩沉靜下來，歌聲化為森林幽幽的風。隨後自渾厚的低音旋律開始，樂曲又回到較快的速度，三條旋律前仆後繼如犧牲的烈士，堆疊至合為一個節奏為止，歌聲整齊嘹亮地唱出，而又逐漸消滅，留下抵抗失敗的哀傷。而後，音樂甦醒過來，用連續的跳躍音程表現死而復生的希望，向前奔馳，最後又回到悠揚的民謠主題，加上高音聲部如絲般的和聲，在寧靜的氣氛中，音樂在空曠中漸漸消散。

"Fölszállott a páva, vármegye házára,
Sok szegény legénynek szabadulására."
Kényes, büszke pávák, Napszédítő tollak,
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap!
Másképpen lesz végre, másképpen lesz végre,
új arcok, új szemek kacagnak az égre.
Új szelek nyögetik az ős magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat!
Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig.
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.
Vagy lessz új értelmük a magyar ígéknek,
Vagy marad régiben a bús magyar élet.
Vagy láng csap az ódon, vad vármegyeházra,
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.
"Fölszállott a páva, vármegye házára,
A szegény raboknak szabadulására."

「孔雀高踞市政廳上，
牠是受迫吾民的自由象徵。」
讓驕傲、脆弱、光彩奪目的孔雀
宣告明日這一切將不復存在
明日，一切終將改變
在新來的戰鬥中，嶄新的眼將仰天而笑
新來的風將拂盪枯朽的馬札爾森林
吾輩將耐心等待，期盼新馬札爾神話到來
倘若吾等死去，就當作吾等愚不可及
倘若吾等存續，就證明吾等信念無可動搖
倘若馬札爾的言語無法產生新意
吾輩將繼續陷於死沉苦澀的日子
倘若腐舊的市政廳未能於火中傾倒
吾等的靈魂將永遠困於古老的桎梏
「孔雀高踞市政廳上，
牠是受迫吾民的自由象徵。」

Huszt 〈廢墟〉

Kölcsey Ferenc / 詩 Kodály Zoltán / 曲

〈廢墟〉原詩節選自克爾切伊·費倫茨（Kölcsey Ferenc，1790—1838）於1831年的同名詩作〈廢墟〉。費倫茨為匈牙利詩人、評論家、演說家，熱愛國家，擁有強烈道德意識，作品充分反映其為人。費倫茨的代表作《天佑匈牙利人》（*Himnusz*）即為匈牙利國歌歌詞。

〈廢墟〉一曲充分將詩詞的意境融入曲中，一開始低聲部以沉穩的低八度同音襯托出主旋律孤寂、悲傷之感，隨後加入高聲部逐漸上升的音程，有如緩緩升起的縹緲之月，短暫靜寂後各部以微風似流動的旋律在彼此間交融、穿梭，經過種種鋪陳後，溫暖的G大調彷彿說故事般帶領聽覺進入了幻影的低喃細語中，此時再次以與主旋律低八度的同音製造氛圍，並加入高八度的同音以輪唱方式更加凸顯出主題，隨著歌詞的意境推演，情緒漸漸激昂、壯闊，最後以燦爛的E大調使結尾煥發出充滿希望的光輝。

Bús düledékeiden,
Husztnek romvára, megállék,
Csend vala, felleg alól
Szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél
S a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak
Inte felém,
És mond:
Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Meszszé jövődővel komolyan
Vess össze jelen kort,
Hass, alkoss, gyarapíts,
A haza fényre derül!

在一個悲傷的夜晚
獨自踏入一座廢墟
寂靜地，從雲層中浮起
虛幻縹緲的月
一股微風升起
彷彿來自墓地般
穿越頹圯的梁柱
吹進月光滿盈的廳堂
在那兒，有個幻影向我招手，對我說：
「愛國者，為何流連於廢墟之中？
沉溺於過往榮耀，何用之有？
把握當下，放眼未來
此刻正是變革的大好時機
毫無保留地奮鬥吧！
唯有如此，你的土地才會煥發出光輝！」

Karádi Nóták 〈卡拉之歌〉

Kodály Zoltán / 曲

本曲為高大宜採集卡拉（Karád）地方民謠所創作的歌曲，分成四個部分，分別講述四個獨特的故事，音樂表現上則依故事情節轉換而產生明顯的變化，趣味十足。歌曲一開始，眾人飲酒作樂、喧鬧起鬨，呈現出歡愉的氣氛；次段情緒急轉直下，描繪升斗小民偷竊被捕的審判情節：內心忐忑不安的竊賊不斷央求貴族網開一面，希望以牲口換取自由；第三個故事講述養豬的男孩與少女如何調情嬉戲；最後一個則是帶錯東西被工人告狀而趕緊躲起來的男孩，最後整首歌在喧鬧的吆喝聲中作結。

(1)

Haj! Kocsmárosné, gyöngy violám!
Köszöntsön egy pohár bort rám!
De vizet ne töltsön bele,
Mert a kedvem tünik tőle.
Kocsmárosné, gyöngy violám!
Van-e hát egy hizó lúdja?
Vagyon Andris, de nincs készen,
Mindjárt megsütöm egészben.
Süsse még hát hamarosan,
Hadd lakhassunk jól lúdhússal!
Égyünk, igyunk, úgy mulassunk,
Mivel pandúrokkal vagyunk.
Égyünk, igyunk!

嘿！老闆娘，我的百合花！
敬我一杯酒吧！
不要在裡頭摻水喔
否則我會不高興的
嘿！老闆娘，我的百合花！
有沒有養肥的鵝啊？
有的，安德魯，但還沒準備好
我馬上去把牠烤起來
那就快去吧
讓我們飽餐一頓鵝肉吧！
吃吧！喝吧！我們快活的很
趁警察大人們還在我們身邊的時候
吃吧！喝吧！

(2)

Kormos Pistát Simontornyán megfogták,
Mingyár az urak elejbe hajtották.
Mind együtt volt viceispán, alispán,
Kérdik tőle: Hány lovat loptál, István?

Loptam lovat, ötöt, hatot, hetet is,
Mégsém jutott az uraknak csak egy is!
Loptam ötvent, hatvant, hetvent, is.
Jutott volna az uraknak csak egy is.
Kormos Pistát kísérik a börtönbe.
Szereteje az ablakon át nézte.
Né nézd, né nézd a gyászos életemet,
Mind téérted szenvedém most ezeket!

Kérem alázatosan az urakat,
Engedjék el ezt a csekély bajomat!
Hajtok bárányt, hajtok pörgét az urnak,
Csak engemet bocsásson el szabadnak!
Kérem alázatosan az urakat,
Engedjék el ezt a csekély bajomat!
Hajtok lovat harminchármat, feketét.
Kivel felszántom az urak mezejét.
Kérem alázatosan az urakat,
Engedjék el ezt a csekély bajomat!
Hajtok olyan daruszőrü paripát,
Hét vármegye nem találja fél párját.

皮旭塔在錫孟托揚附近被捕
立刻被帶到地主面前
當地所有的大人物都來了
他們問：「你偷了幾匹馬？」

我偷了五匹、六匹或七匹的馬
但我一匹也不會給你們！
要是我偷了五十、六十或七十匹馬
那我願意給你們一匹馬
皮旭塔被關進大牢
透過窗戶，他的情人望著他
啊！別看著我的不幸
我做的一切都是為了你！

地主啊！容我卑微地請求你
寬恕我這微不足道的罪吧！
只要你放了我
我就偷些羊給你
地主啊！容我卑微地請求你
請寬恕我這微不足道的罪吧！
我會為你偷來三十三隻黑馬
牠們可以去犁你的田
地主啊！容我卑微地請求你
請寬恕我這微不足道的罪吧！
我會為你偷一隻鐵灰色的駿馬
在附近七個鄉鎮內保證找不到相同的

(3)

Mégismerni a kanászt cifra járásáról,	瞧他走路的模樣，和那雙皺皮靴
Űzött fűzött bocskoráról tarisznaszijáról,	還有綁糧袋的袋子，就知道他是養豬人
Hüccs ki disznó a berékből!	從樹叢中出來吧，小豬們！
Csak a füle látszik,	拱形的耳朵露了出來
Kanászbojtár bokor alatt	養豬的男孩與少女
Mönyecskevel játszik.	在草叢中玩耍

(4)

Borsót vittem a malomba,	我帶著豆子來磨坊
Azt gondoltam tiszta búza.	我以為帶的是麥子
Fölöntöttem a garatra,	我喝得爛醉
Azt gondoltam tiszta búza	我以為帶的是麥子
Még is mondtam a mólnárnak,	我告訴磨坊工人
Hogy el ne csacsogja másnak.	不要告訴其他人
De a mónár azt fogadta,	但磨坊工人食了言
Az anyjának elcsacsogta.	告訴我媽媽

(Dújj el, dújj el dújj, Dunyhám alá jól elbújj!)

(躲起來，躲起來，躲到我的棉被裡！)

維列爾·托爾米斯 作曲家簡介



維列爾·托爾米斯（Veljo Tormis，1930—）為國際知名愛沙尼亞作曲家，合唱作品逾三百首，主要為無伴奏合唱作品，其中半數皆屬於歷史悠久的傳統愛沙尼亞歌謠（regilaulud）。如同匈牙利的巴爾托克和高大宜，托爾米斯畢其一生於民謠採集的工作，遊歷愛沙尼亞和波羅的海一帶，致力於尋覓僅剩極少數人所口述傳唱的民謠詞曲，可謂身兼作曲家與民族音樂學家。在民謠採集的過程中，托爾米斯發展出個人創作風格，造就了芬蘭—巴爾幹地區民族獨一無二的音響，也奠定了托爾米斯在世界民謠合唱的崇高地位。

托爾米斯從小在合唱中長大，父親為合唱指揮，母親為合唱團員，在音樂的薰陶之下，曾立志成為合唱指揮。他在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）音樂學院學習管風琴，但因蘇維埃政權入侵被迫中斷，之後轉而學習作曲。托爾米斯十歲以前，愛沙尼亞為獨立國家，然後自此之後，愛沙尼亞經歷德國納粹、蘇聯政權高壓統治，直到1991年才再次獨立；此時，托爾米斯已經61歲。在蘇維埃時代，音樂為愛沙尼亞人提供一張安全網，即便在鐵幕統治下，仍能擁有民族自信與國家尊嚴。托爾米斯是愛沙尼亞民族音樂的代表人物，他曾說：「是民謠造就了我，不是我造就了民謠。」

Vastlalaaulud 《懺悔節歌集》

Veljo Tormis / 曲

托爾米斯採集愛沙尼亞一帶民間歌謠，創作了《愛沙尼亞時令曲集》（Eesti kalendrilaaulud）共五組連篇歌集。本場音樂會演唱第三組《懺悔節歌集》（Vastlalaaulud）的第一與第三首：〈懺悔星期二〉（Vistel-Vastel）與〈滑雪橇之歌〉（Liulaskmise-laul）。

懺悔節（Shrovetide）為天主教重要的節日，日期為四旬期（Lent）的前三天，其中第三天稱作懺悔星期二（Shrove Tuesday），傳統上舉辦各式慶祝活動，也是民眾飽餐一頓的最後時機。隔一天即為聖灰星期三（Ash Wednesday），正式進入為期四十天的四旬期，直至復活節（Easter）前一天結束。天主教徒以齋戒、施捨、克己及刻苦等方式，紀念耶穌基督死而復生的事蹟。

〈懺悔星期二〉一曲來自北愛沙尼亞錫穆納教區（Simuna parish），歌詞描述愛沙尼亞人的傳統民俗活動——滑雪橇。這一天，愛沙尼亞人來到白雪皚皚的山坡上，乘著雪橇（以鍋蓋代替也無妨）一路從山坡上滑下去。據說，滑得愈遠的人，明年夏天種植的亞麻就會茂盛無比。歌曲之初，大夥兒歡欣鼓舞地宣告懺悔節的到來，音樂藉由緊密音堆呈現出一片熱鬧的氣氛；男高音與男低音持續如吆喝般地反覆唱著vistel-vastel，呈現逗趣的節奏感和生動的音景。

〈滑雪橇之歌〉源自南愛沙尼亞的山給斯特教區（Sangaste parish），藉著liuge、lauge複唱詞（refrain word），聽覺上以八分音符與四分音符的組合呈現，描繪雪橇滑行的速度感；彷彿冷風從兩旁急速吹過，眼前雪景一幕幕變換，營造出雪地嬉戲的趣味。誇張的滑音與富有力度的狀聲詞，更展現托爾米斯童心未泯的作曲安排。

Vistel-vastel 〈懺悔星期二〉

Täna on meil visteli,
Homme on meil vasteli,
Tunahomme tuhkapäeva.
Vistel-vastel, vennikene,
Pistel-pastel, poisikene.

Ei vastel toassa istu,
Vastel vahib vaini'ulla,
Kükitab küla vahella,
Külmakinda'ad käessa,
Külmakirjad kinnastessa,
Ootab liu laskijaida,
Kelgu paele istu jaida.

Vastel laulab vaini'ulla:
Linad saavad liulaskijadle,
Kelgu peale istujaile,
Ebemed eesvedajaile,
Takud taga, taga, taga tõukajaile.

Kes ei tule laskma,
Sel lined liguje jäägu,
Seina äärde seenetagu,
Aia alla hallitagu.

嘿！今天是懺悔星期一
明天是懺悔星期二
再過一天就是聖灰星期三
Vistel-vastel，小兄弟！
Pistel-pastel，小伙子！

懺悔節才不會窩在家裡
它遠眺外頭綠油油的草原
蹲在村莊一棟棟房屋之間
戴著結霜的露指手套
手套上布滿冰霜結晶
它等著大家來滑雪橇
還有坐在雪橇上的人

懺悔節在草原上高歌：
來滑雪橇的人有亞麻呦
坐在雪橇上的人也有呦
前面拉雪橇的人有亞麻羽絨呦
後面推雪橇的人有亞麻絲束呦

至於那些沒來的人
詛咒他們的亞麻長年潮濕
倒在牆邊腐爛
倚著籬笆發霉

Liulaskmise-laul 〈滑雪橇之歌〉

Livvelgeme, lavvelgeme, liuge, lauge,
Nii pikäs meie lina, liuge, lauge,
Kui sii riitlikene, liuge, lauge,
Liuge, lauge, liuge, laug--eeh, aah, ooh!
Liuu-uh-uh-uh! Uh!
Köstri lina küüvitsass, liuge, lauge,
Papi lina pajupiitsass, liuge, lauge!
Liuge, lauge, Uu!
Livvelgeme, lavvelgeme, liuge, lauge!

來滑雪橇吧，liuge lauge！
這樣亞麻會長得又高又大
跟雪橇滑行的距離一樣長
liuge lauge！溜啊！
溜啊溜，溜啊溜！
教堂司事的亞麻會爛掉
牧師的亞麻也會爛掉
liuge lauge，溜啊！
來滑雪橇吧，liuge lauge！

註：牧師和教堂司事不出門滑雪橇，所以他們的亞麻田將會潮濕腐爛。

Muistse mere laulud 〈古代海洋之歌〉

Veljo Tormis／曲

對托密斯而言，海是重要的靈感來源，家鄉就在海岸邊的他，也創作過許多有關海的作品。〈古代海洋之歌〉創作於1979年，是為了隔年莫斯科奧運在塔林（Tallin）舉辦的帆船競賽所作。這首曲子取材自數首愛沙尼亞的古魯尼語（Rune）民謠，重新組合而成。古魯尼語民謠為愛沙尼亞地區十八世紀前廣為傳唱的民謠形式，歌詞多以一種稱為regivärss的詩詞格律所寫成，十八世紀後被節奏性較強的民謠取代。

曲中用海鷗啼叫、風呼嘯聲、海浪的低語與狂吼來描繪海洋的陰晴不定、航行與打魚謀生的艱辛。歌曲尾聲，眾人祈求好天氣來臨，在一片祥和劃下句點。

lilid tõusevad idasta
Teised tõusevad kagusta
Kolmandad veel lõuna' asta
Kui need kolmed kokku saavad
Siis nad vihma veeretavad
Pilved laineida lasevad
Sajavad savised pilved
Tinakarvased tibavad
Mustad muidu hirmutavad

Mina aga mees meremehe
Peoga kallis mees kalamehe
Peoga küll mina tunnen
Tuuled nõuda mered sõuda
Põhjatuulta purjetada
Lõunatuulta lüüa loovi
Servi tuulta seisatada
Vastu päevada puhata

(Purjed üles!)

Purjetan Punasta merda
Rohelista Rootsi merda
Tormilista Turja merda
Hargilista Harju merda
Viru merda virgejada
Oma merda õigejada

有些風從東方來
有些從東南吹來
有些從南方
當這三者會合
雨因此產生
雲使浪濤洶湧
烏雲使水汽凝結成
鉛灰色的雨
黑雲即將來臨

我是個男人
水手之子
一個自由的漁夫之子
我知道
風從哪裡吹過
我能在海上揚帆而行
我了解北風
也能控制側風

(啟航吧!)

我曾在深紅的海上航行
翠綠的瑞典海
暴風不止的Turja海
從不寧靜的Harju海
Viru海
和我自己的海

Tule aga tule tursukene
Mere põhja pörsukene
Tule minu kuldse koogu
Otsa hõbedase õnge otsa
Meri meid söötne
Meri meid jootnud
Merion võtnud mitu meest

無憂無慮的鱈魚，來吧
從海洋深處來的寶貝
來把我銀色釣竿上的
金色鉤子取走吧
這片海已經奪走
許多人的生命
這片海也供給我們食物和水源

Oli mul kolmi vennakesta
Ühe mina saatsin karjamaale
Teise saatsin marjamaale
Kolmanda kalamerele

我有三個親愛的兄弟
第一個送去草原放牧
第二個送去森林狩獵
第三個送去海上捕魚

Vend tuli koju karjamaalta
Teine venda marjamaalta
Ei tulnud kalamerelta
Vesi oli viined multa venna
Vesi viinud tuul ajanud
Kallas kõrge kaotanud
Kuu ma nutsin venna kuube
Päeva nutsin venna pärga
Eluaja vennakesta

第一個兄弟從牧場上回來
第二個從森林裡回來
第三個再也沒從海上回來過
這惡水奪走了我的兄弟
水將他淹沒，風使他漂流
高聳的懸崖隱身其後
我為他哀悼整晚
一整個月
整個人生

Ei saa rannassa magada
Rannas on mere mürina
(kajak kajak kajak)
Hüüdvad hülged laulvad lagled
Karjuvad mere kajakad
Tõuske üles rannarahvas
ärgake mereisandad
ärgage mereemandad
Tõuske võrku võttemaie
Kalanoota katsumaie

(Ankur, legoo!)
Meri tõuseb tormamaie
Randa hakkab raksumaie
Merekivid kilkamaie
Rannapaed paukumaie
Ei ole luba tuulel tulla
Tuulel tulla lainel lassa
Lainel lassa saul sadada
Pahal ilmal paugudella

Mul on vendani vesillä
Ode on mere onilla
Taati on mere tagana
Emä hellä Helsingistä

沒有人能在海灘上睡著
因為海洋喧噪不已
(海鷗叫聲)
海豹低鳴，天鵝唱著
灰色的海鷗嘶喊著
叫醒了岸邊的人們
叫醒了海洋的統治者
叫醒了海洋的母親
把網向上拉
收起拖網吧

(下錨，我們上岸吧！)
海浪漲起
敲擊著岸邊
岸上的小圓石歡呼著
石灰峭壁則發出怒吼
風不再吹
浪不再碎裂
雨不再下
雷聲不響

我的兄弟在這片海上
我的姊妹在深海裡
我的父親在遙遠海域的另一方
我的母親在美麗的赫爾辛基

Las tuleb vendani vesiltä
Ode tuleb mere onilta
Taati tuleb mere taganta
Emä hellä Helsingistä
Siis on luba tuulel tulla
Tuulel tulla lainel lassa

我的兄弟可能從這片海上回來
我的姊妹可能從深海裡回來
我的父親可能從遙遠的海上回來
我的母親可能會從美麗的赫爾辛基回來
在那裡有風吹起
浪花會破碎

Selgi selgi ilmakene
Selgi ilma selgeeksi
Klaari taevas lahkeeksi
Vaali taevas valgeeksi
Selgi selgi ilmakene

天氣轉好吧
轉好吧
天空放晴吧
變得溫和而潔白
天氣轉好吧



雨果·阿爾芬 (Hugo Alfvén, 1872—1960) 為著名的浪漫後期瑞典作曲家、指揮家與小提琴家，曾於瑞典皇家管弦樂團 (Kungliga Hovkapellet) 演奏小提琴，也曾任教於斯德哥爾摩皇家音樂院 (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) 以及烏普薩拉大學 (Uppsala universitet)。如同葛利格之於挪威、西貝流士之於芬蘭，阿爾芬豐富的民謠音樂以及如歌的旋律，深受瑞典人民的喜愛及敬重。

阿爾芬除了自幼學習小提琴，也在十六歲時開始修習繪畫，直到二十一歲才決定放棄繪畫，潛心投入音樂。他曾經帶領瑞典具有超過百年歷史的歐菲·德朗加爾男聲合唱團 (Orphei Drängar) 長達30餘年，並為其創作為數眾多的男聲合唱曲目；他認為男聲合唱的音色適合描寫現代人的生活經歷。他也同樣喜愛混聲合唱的豐富性，因此大部份的合唱作品都同時撰寫男聲與混聲版本。或許因為曾修習繪畫的緣故，阿爾芬的作品如精心繪製的圖畫般，條理清晰且富有色彩，且具有濃郁的北歐風格與浪漫的國族情懷。著名作品包括第一號瑞典狂想曲《仲夏守夜》 (Midsommarvaka) 及瑞典民謠合唱。

Uti vår hage 〈在我們的花園裡〉

Hugo Alfvén / 編曲

本曲源自哥特蘭島（Gotland），該島是波羅的海最大的島嶼，主要以農業和觀光聞名。哥特蘭島的民俗傳統延續已久，深刻反映島民務農的生活模式，許多作曲家來此採集歌謠並帶回瑞典本土，本曲即為一例。1890年，一位哥特蘭島學生在烏普薩拉大學求學時即出版這首歌；到了1923年，阿爾芬為其編曲，立刻獲得熱烈迴響，至今已成為瑞典的小學音樂教材，也是公認具有代表性的瑞典民謠。

本曲歌詞平易近人，經由作曲家的巧思譜曲後，音樂展現繽紛的意境及色彩。歌曲以小調為主軸，共分成四段，由相似的旋律組成，藉由略微不同的速度和力度變化，一次次反覆交織營造出鮮明的意象，各聲部之間的交錯疊合，讓畫面更加絢目。每段均以漸慢收尾，其中男低音以八分音符帶動整體節奏感，和聲漸漸收攏，描繪出細膩的情感。最後一段速度趨緩，調性轉為柔和溫暖的大調，花團錦簇的景致忽然宛若夢境般虛幻，令人神往。

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.

我們的花園裡長出了藍莓
心愛的，來到我的身旁吧！
想見我的話，就在那兒碰面吧

Kom liljor och akvileja,
Kom rosor och salivia,
Kom ljuva krusmynta,
Kom hjärtans fröjd!

來吧，百合花和夢幻草
來吧，玫瑰和紫丁香
來吧，美麗的綠薄荷
心愛的，來到我的身旁吧！

Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du så binder jag åt dig en krans.

美麗的小花向我們邀舞
心愛的，來到我的身旁吧！
若你願意，讓我為你編織一頂花冠

Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig, är.

我們的花園裡長滿了花朵和漿果
心愛的，來到我的身旁吧！
無論如何，你都是我的最愛

Och jungfrun hon går i ringen 〈少女拿著紅色金絲帶繞圈跳舞〉

Hugo Alfvén / 編曲

本曲結合民謠旋律和瑞典傳統舞蹈（Svensk danslek）。歌詞分為四段，每段反覆呈現主旋律，由各聲部輪流演唱。前兩段以活潑輕快的節奏勾勒出少女迴旋的舞姿，求愛的青春喜悅。第三段以輪唱手法描繪出少年奔跑的速度感，第四段則使用狀聲詞模擬此起彼落的槍聲，在詼諧歡樂的氣氛下結束全曲。

Och jungfrun hon går i ringen, med rödan gullband.
Det binder hon om sin kärastes arm.
Men kära min lilla jungfru,
Knyt inte så hårdt.
Jag ämnar ej att rymma bort.

少女拿著紅色金絲帶繞圈跳舞
她將絲帶綁在意中人的手臂上
我親愛的小姑娘
別綁得這麼緊哪
我沒打算逃跑呀

Och jungfru hon går och lossar på rödan gullband. 少女一鬆開紅色金絲帶
Så hastigt den skälmen åt skogen då sprang. 少年立刻衝進樹林
Då sköto de efter honom 這時大夥兒拿起十五把
med femton gevär. 獵槍朝他發射
Och vill ni mig något, 你們想怎麼樣都好
Så ha ni mig här. 我就在這兒

Aftonen 〈傍晚〉

Herman Säterberg / 詩 Hugo Alfvén / 曲

本曲採用瑞典詩人赫爾曼·賽德堡（Herman Säterberg，1812—1897）的詩詞，賽德堡的詩作以描繪自然為主，同時也有戲劇與史詩作品。

〈傍晚〉是阿爾芬為其帶領的歐菲·德朗加爾男聲合唱團所譜寫的作品，全曲使用綿長的旋律線描繪詩中所描述傍晚時分的寧靜，並用九和弦加以點綴豐富其色彩變化，每一段結尾反覆出現的三連音主題宛若牧羊人從遠處吹奏而傳來的角笛聲，展現出鳥鳴山更幽般畫龍點睛的效果。

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör, huru tjugande vallhornet lullar.
Kvällsolns bloss sig stilla sänker,
Sänker sig ner uti den lugna, klara våg.
Ibland dälдер, gröna kullar,
Eko kring neiden far.

森林靜靜地矗立著，天空一片晴朗
動人的角笛聲低鳴著
夕陽的光芒漸漸黯淡
慢慢沉入清澈的水波中
在峽谷與翠綠的山丘之間
傳來了陣陣水流的回聲

Pseudo-Yoik 〈擬薩米民歌〉

Jaakko Mäntyjärvi／曲

本曲為芬蘭當代作曲家雅可·曼提耶爾維（Jaakko Mäntyjärvi，1963—）所做，曼提耶爾維於芬蘭赫爾辛基大學研讀英語和語言學，又於西貝流士學院學習音樂理論及合唱指揮，曾在1988至1993年指導Savolaisen Osakunnan Laulajat學生合唱團，並在1998至2004年擔任塔比奧拉室內合唱團（Tapiola Chamber Choir）的副指揮。

薩米人（Sami）是北歐斯堪地納維亞半島地區的原住民，以畜牧為生。Yoik 在薩米語裡是對「歌曲」的泛稱，特色是在四到五度音的範圍內，有不斷重覆的旋律主題出現。通常會搭配簡短或無義的歌詞，將薩米人對特定人事物的感情灌注於曲中。

作曲家在作曲動機裡解釋，這首〈擬薩米民歌〉跟傳統的 Yoik 並無直接關聯，歌詞本身並無意義，只是傳達他對薩米音樂的印象。曲中大量運用鼻音、口簧琴聲及催眠般的咒語聲，創造出非常奇異的音響效果。

Dalvi Duoddar Luohiti 〈冬日的山谷〉

Seppo Paakkunainen／曲

塞波·帕庫耐嫩（Seppo Paakkunainen），是芬蘭的爵士音樂家以及作曲家，他在二十歲出頭時，進入西貝流士學院，隨後在百克里音樂學院（Berklee College of Music）強化音樂方面的學術知識。帕庫耐嫩致力於投注於傳統芬蘭音樂與芬蘭原住民族薩米人的音樂，並以此為創作靈感。

〈冬日的山谷〉取材自薩米人傳統歌曲（Yoik）的旋律，歌詞由演唱者隨意哼唱而成，沒有特殊的意義。全曲除演唱者的哼唱外，亦加入特殊的泛音唱法（Overtone singing），模擬「迪吉里杜號角」（Didgeridoo）的聲音，使整首樂曲充滿魔幻而不可思議的氛圍與聲響效果。

Bushes and Briars 〈灌木與荊棘〉

Vaughan Williams／曲

雷夫·佛漢·威廉斯（Ralph Vaughan Williams, 1872-1958）為英國作曲家，受到家庭教育的熏陶，自幼便學習音樂並喜愛莎士比亞的文學作品。十八歲進入皇家音樂學院，跟隨休伯特·帕里（Hubert Parry）爵士學習音樂，認識英國合唱傳統的高貴與偉大；之後前往法國巴黎，跟隨莫里斯·拉威爾（Maurice Ravel）學習管弦樂配器技巧。佛漢·威廉斯曾擔任英文詩歌作品集（*English Hymnal*）編輯，深入研究都鐸王朝（Tudor dynasty）與伊麗莎白時期作曲家的音樂，對於日後的創作帶來深遠的影響。佛漢·威廉斯的創作風格揉和民謠與浪漫派音樂的特質，旋律美麗樸實，有著和韻的音樂語言，以及富戲劇效果的情緒張力。除了創作之外，他也致力於英國民謠的收集與編曲，代表作品共有九首交響曲、《綠袖子幻想曲》（*Fantasia on Greensleeves*）與多首民謠編曲。

〈灌木與荊棘〉與佛漢·威廉斯的初遇是在1903年，地點在埃塞克斯郡（Essex）的英葛雷夫（Ingrave）小鎮，當地教區牧師的女兒邀請他參加為當地年長者所舉辦的茶會，讓他有機會與一些傳統歌手會面。〈灌木與荊棘〉就是當時他聽到一位柏蒂弗先生（Mr. Pottipher）所演唱，之後加以記錄而完成的編曲作品。

本曲瀰漫著淡淡的惆悵，令人為之動容，感嘆愛情的美麗與哀愁。愛在尚未說出口之前，多的是懊惱與自我懷疑，好似數著花瓣喃喃自語「他愛我，他不愛我……」，卻總是拿不定主意，徒增遺憾與嘆息。

Through bushes and through briars
I've lately took my way.
All for to hear the small birds sing
And the lambs to skip and play.
I overheard my own true love,
Her voice it was so clear.
"Long time I have been waiting
For the coming of my dear.
Sometimes I am uneasy
And troubled in my mind.
Sometimes I think I' ll go to my love
And tell to him my mind.
And if I should go to my love,
He will say nay.
If I show him my boldness,
He' ll ne' er love me again."

不久以前
我走在灌木荊棘遍佈的羊腸小徑上
只為聆聽鳥兒歌唱
瞧成群的小羊嬉戲
無意間，我聽見意中人的話語聲
清楚地傳到耳中：
「我終日等待
意中人的到來
有時候，我為此感到不安
內心久久無法平靜
有時候，我想乾脆把心一橫
傾訴深藏已久的愛意
而我若這麼做
他一定會拒絕我
要是我真的這麼做
他一定不會愛我」

Shenandoah 〈山南多〉

Marshall Bartholomew & James Erb / 曲

馬歇爾·巴索羅繆（Marshall Bartholomew，1885—1978），曾帶領歷史悠久的耶魯大學合唱團（Yale Glee Club）三十餘年，其擔任總監期間，為合唱團編寫過許多靈歌及民謠作品。

詹姆斯·爾伯（James Erb，1926—）為美國作曲家與指揮家，曾帶領過美國維吉尼亞州瑞奇蒙大學（University of Richmond）校內的合唱團，並指揮瑞奇蒙交響樂團長達35年。

〈山南多〉是一首美國西部經典民謠，歌名源自印第安語，意為「星星之女」（Daughter of the Stars）。這首歌的起源，至少可追溯至十九世紀初密西西比河和密蘇里河流域之間，歌詞經長時間廣為傳唱有許多版本，各有不同的解釋。一般常見的版本是一個白人商人愛上印第安酋長山南多的女兒，但無奈密蘇里河太過寬闊，阻隔了濃烈的思緒。其他常見的版本，有表達一個來自山南多河谷拓荒者的鄉愁；有南北戰爭解放的黑奴，為感念洶湧的河水消散他們的氣味擺脫追蹤，而感恩高歌。

本次演出參考香緹克麗合唱團（Chanticleer），融合了兩位編曲家的版本。全曲第一段由中低男聲起頭，其他聲部慢慢地呼應進來，前半部用比較豐富的合聲，層層堆疊情感，後半部則用大量的輪唱，讓同一個旋律在不同聲部交織出濃濃的思念之情。

O Shenandoah, I long to see you,
And hear your rolling river,
O Shenandoah, I long to see you,
Away, we' re bound away,
Across the wide Missouri.

I long to see your smiling valley,
And hear your rolling river,
I long to see your smiling valley,
Away, we' re bound away,
Across the wide Missouri.

'Tis seven long years since last I see you,
And hear your rolling river,
'Tis seven long years since last I see you,
Away, we' re bound away,
Across the wide Missouri.

喔！山南多，我渴望再見到你
也渴望再傾聽你那滾滾河流
喔！山南多，我渴望再見你
然而，我們必須離去
遠渡寬廣的密蘇里河

我渴望再見到你微笑般的山谷
也渴望再傾聽你那滾滾河流
我渴望再見你微笑般的山谷
然而，我們必須離去
遠渡寬廣的密蘇里河

自從上次見到你
傾聽你那滾滾河流
已過了久久七年
然而，我們必須離去
遠渡寬廣的密蘇里河

Loch Lomond 〈羅莽湖畔〉

Jonathan Quick / 編曲

編曲者強納森·快克（Jonathan Quick，1970—），加拿大人，於不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）學習聲樂、指揮與作曲，並取得音樂學士與教育學士學位。快克在音樂領域涉獵廣泛，同時身兼優秀的指揮、歌手、編曲、音響工程師，並參與多個加拿大合唱團體。此編曲為快克為加拿大合唱團Musica Intima所編。

在此曲優美的旋律背後，其實蘊藏著蘇格蘭歷上慘烈的一頁。西元1745年，蘇格蘭詹姆士黨的叛軍起義失敗，許多蘇格蘭士兵被英軍俘虜囚禁於蘇格蘭邊界的卡萊爾（Carlisle）城，有些被吊死，少數幸運的則需跋山涉水回到蘇格蘭。對於此曲有許多解釋，其中一說是一位即將被處死的士兵，寫下這首〈羅莽湖畔〉，託付給幸運獲釋的牢友帶會蘇格蘭給自己在羅莽湖畔的情人，他的牢友將走崎嶇難行的「高地」（high road），而他的靈魂則會從「低地」（low road）比他的戰友更快回到他北方的家鄉，但儘管如此，他也無法再與他的情人相見。

這首離情依依的蘇格蘭民謠，以兩個不同動機的樂段組合而成：前段採用平穩和緩的速度，敘述著緻麗的湖光山色，即將離去的情人與少女，在羅莽湖畔道別的情景；後段以附點節奏的進行曲風，與前段形成明顯的情感對比，呈現離去的決心、及無法再與摯愛相見的痛苦。

By yon bonnie banks and by yon bonnie braes,	傍著青青的山依著碧綠的水
Where the sun shines bright on Loch Lomond,	陽光照耀在羅莽湖上
Where me and my true love were ever want to gae,	我和我的愛人時常徘徊
On the bonnie, bonnie banks o' Loch Lomond.	在那最美麗的羅莽湖岸上
Twas then that we parted in yon shady glen,	回想我們分手在幽暗的山谷裡
On the steep, steep side o' Ben Lomond,	分手在峻峭的羅莽山旁
Where in purple hue the Highland hills we view,	看見高山籠罩著紫色霞光
And the moon coming out in the glooming.	又見明月在那黃昏中升起

Oh, ye'll take the high road and I'll take the low road, 哦，你走高地，我走低地
And I'll be in Scotland afore ye 我要比你先到蘇格蘭
But me and my true love will never meet again 但我和我的愛人永不能再相見
On the bonnie, bonnie banks o' Loch Lomond. 在那最美麗的羅莽湖岸上
There the wild flowers spring and the wee birdies sing, 鳥兒在歌唱，野花在綻放
And in sunshine the waters are sleeping, 陽光下面湖水已入夢鄉
But my broken heart it kens nae second spring again, 雖然春天能使憂愁的心歡唱
Though the waeful may cease frae their greeting. 破碎的心靈再也看不到春光

牧歌

曲／瞿希賢

編曲家瞿希賢（1919—2008）為中國近代著名女作曲家，主要作品為合唱、獨唱和兒童歌曲等，其作品風格多樣，音樂語言清新生動，具有鮮明的民族特色。

這是流傳於東蒙昭烏達盟的一首典型蒙古民族民歌，描繪出蒙古人民馳騁草原、徜徉青天的意象，簡潔的旋律與字裡行間中流露出對草原和生活的熱愛。悠揚飄逸的高音，彷彿是藍天上飄著朵朵白雲，而後婉轉的低音旋律猶如草原上一片片羊群，和東蒙草原牧區美麗、寬廣的景象。全曲利用複調自由卡農手法，將歌聲無止盡地播送於天地之間。

翠綠的草地上 跑著白羊
羊群像珍珠 灑在綠絨上
無邊的草原 是我們的故鄉
白雲和青天 是我們的蓬帳
早霞迎接我 自由地歌唱
生活是這樣 幸福歡暢

等你到天明

曲／瞿希賢

這是一首新疆哈薩克民歌。描述牧羊人在遼闊的草原上娓娓道出對心上人的思慕，表現出獨特的含蓄之美，也格外動人心弦。歌詞穿插著草原的遼闊景物與思慕的伊人，將兩者的意象結合，使等待之情宏大而堅貞，並以「從黑夜等妳到天明」收尾，唱出了男子對伊人堅定的信念。

曲風緩慢而流暢，以男低音齊唱開頭，緊接著展開寬闊的和弦，表現出夜晚草原的靜謐與壯闊。在柔美的旋律中，有許多富有民族色彩的裝飾音，使全曲樸素而不單調、緩慢而不凝滯。

塔里木湖水在奔騰，孤雁飛繞天空
黃昏裡不見妳的身影，卻飄盪著妳的歌聲
那羊兒睡在草中，在天邊閃爍著星星
我的心像岸邊的孤燈，凝望著茫茫的夜空
美麗的姑娘啊！從黑夜等妳到天明

難忘那岸邊的春風，送來花香陣陣
和妳那清脆歌聲，幸福來到我的心中
那月兒高掛在天空，讚美我們的愛情
想起妳那可愛的笑容，把我帶入了夢境
美麗的姑娘啊！從黑夜等妳到天明

望春風

鄧雨賢／曲 李臨秋／詞 周鑫泉／編曲

作曲者鄧雨賢（1906—1944），為台灣日治時期的重要的流行音樂人，畢生創作五十餘曲，其中以〈雨夜花〉、〈望春風〉、〈月夜愁〉、〈四季紅〉最為聞名，這四首被人合稱為「四月望雨」。

作詞者李臨秋（1909—1979），為台灣日治時期的重要的流行音樂人。除了望春風外，〈四季紅〉、〈補破網〉等著名歌曲的歌詞也出自李臨秋之手。

編曲者周鑫泉，國立台灣師範大學音樂系畢業，美國波士頓大學鋼琴演奏、大鍵琴演奏雙碩士，並取得波士頓大學藝術學院早期音樂演奏博士。經常受邀委託創作的周鑫泉老師，在美或在台皆著有多首合唱、獨唱作品及編曲，如：〈O Come, O Come, Emmanuel〉、〈雪花的快樂〉、〈去罷〉、〈難得〉、〈聽泉〉、〈萍聚〉、〈望春風〉等，均為音樂會上極受歡迎的曲目。

本曲原為相當知名的台灣閩南語歌曲。日治時期，古倫美亞唱片負責人柏野政次郎出版歌曲〈桃花泣血記〉大發利市，決定往臺語流行歌曲發展，遂委由鄧雨賢作曲、李臨秋作詞。歌詞方面，描寫少女思春，據作詞者李臨秋晚年回憶與學者考據，應是源自《西廂記》中，「隔牆花影動，疑是玉人來」。

原曲採用五聲音階的傳統譜曲方法，彰顯了迥異於其他流行歌曲的優美意境。此編曲的版本，歌詞上經過了潤飾及修改。先由說書人的一段引言帶領聽眾進入故事。而後曲子則依歌詞被分成了兩段，前段以思春少女的身份娓娓道出對少年的傾慕、冀盼愛情的渴望，流水般的鋼琴伴奏恰似少女心緒的起伏不定；後段則以第三者的角度描述少女聽見外頭風聲誤以為是少年的拜訪所產生的雀躍、期待，曲風亦轉為輕快，而在出門發

現真相後，情緒又隨樂曲轉趨平靜。溫婉的曲調在四部男聲合唱的演繹下，被賦予了新的生命。

獨夜無伴守燈下，清風對面吹
十七八歲未出嫁，當著少年家
果然標緻面肉白，誰家儂子弟
想欲問伊驚歹勢，心內彈琵琶

想欲郎君做翁婿，意愛在心裡
等待何時君來採，青春花當開
聽見外面有儂來，開門共看覓
月娘笑伊蠢大呆，予風騙毋知

Ma pu A su si Ngnal 〈獵人追逐〉

蔡昱姍／曲

作曲者蔡昱姍，1985年赴美求學，1988年進入琵琶第音樂學院攻讀鋼琴演奏學士及碩士。近年則為台灣各時期民謠編曲，含福佬、客家、原住民作品。如〈花樹下〉、〈糖刁刁〉、〈天烏烏〉、〈向前走〉等膾炙人口的曲目，為臺灣日漸失傳的母語歌曲開啟了新的詮釋及傳承。

本曲取材自布農族傳統民謠，首段以各聲部交疊的呼喊吆喝聲，描述打獵前獵人群聚準備出發的景象。次段則以各種快速音群及擬聲的音效，模仿打獵時緊張的氣氛及獵物竄動的聲響。第三段改編自〈*Sima tisbung baav*〉（誰在山上放槍？），為家人聽到山上傳來表示打獵豐收槍聲所唱的歌。傳統布農族打獵常常需要冒著危險，花費七、八天時間，因此獵人返回部落前會先鳴槍表示豐收、平安，族人聽到槍聲後則會結隊迎接。末段則改編自〈*Tuza tu manasgal*〉（歡聚歌），布農族人一年到頭都圍繞在小

米的生長時節，少有休閒娛樂。一旦慶典來臨，族人聚集在一起，除了滿心的快樂與滿足之外還是快樂，歌詞內容盡是快樂、快樂，反覆的快樂，布農生活心情寫照可見一斑。全曲流露出滿滿的生氣與野性，以男聲合唱的形式表演更能傳神地表現出原住民的朝氣與精神。

Tu av

Mabisgava

Su

Sin a bav

A na na to o

Saynjin i saynjin

去看

快一點

你

你（其他的獵人或獵狗）

慢慢來（背東西）

這裡 在這裡

Sima tisbung baav?

Tiang ha na dau

Mat ban a hun

Hangvang li bus ha na dau

Min gu gua

Minabutu mumudun

Tubaia Haisul ma bazua dilas

Na dasun hanup

Mais ga i sa hanup

Maisi saupa ludun

Mata bautu a taki hangvanglibus

誰在山上放槍？

原來是Tiang

打的是什麼呢？

原來是在打山鹿

現在長得如何了？

鹿角已漸長出了

叫Haisul去搗小米

準備帶去打獵

要往哪裡去呢？

往深山裡頭去

堆滿山鹿大便的那裡啊！

Tuza tu manasgal

Nasgal tu hanian

Na mu-anpuk gaimin saynjin

真的很快樂

現在真的很快樂

我們相聚在這裡，不分男女老少一起歡樂！

木樓合唱團團員甄選

想登上國家音樂廳的舞台大聲歌唱？

接受國內青年指揮的指導？

嘗試最新最前衛的現代音樂作品？

木樓合唱團歡迎你的加入！

木樓合唱團是國內極少數純男聲團體之一，

2007 年，受蘇慶俊老師指導，於日本寶塚國際比賽獲得一金一銀。

2010 年，出版《流轉》專輯，入圍金曲獎。

2011 年 7 月與古育仲老師、王友輝老師、作曲家冉天豪、導演陳威宇

合作演出《致愛》合唱音樂劇。

2012 年 5 月與幕聲合唱團聯合演出國內第一部大型清唱劇《長恨歌》，大獲好評。

2012 年 8 月，在翁佳芬老師帶領之下前往泰馬新三地巡迴演出。

2012 年 12 月，與古育仲老師及作曲家黃俊達合作，

首演《文學與音樂的對話》系列作品，反應熱烈！

2013 年 7 月，常任指揮彭孟賢老師製作《夢幻人聲·經典傳唱》，獲得廣大迴響！

2013 年 12 月，《新聲系列音樂會：創生》委託國內多位知名作曲家譜曲，

用音樂謳歌台灣這美麗的土地！

我們計劃進一步提升自己：

2014 年 12 月	吹動島嶼的風 台北市中山堂	接續「我們的土地，我們的歌」委託創作計劃，帶來一 系列以台灣離島為主題的全新合唱歌曲。
2015 年 5 月	浪漫男聲 國家音樂廳(暫定)	帶領所有聽眾跨越十九世紀與二十世紀，穿越歐洲不同 地區，與七位浪漫時期的作曲家相會。

甄試條件：18 歲以上男性，具歌唱經驗、視譜能力者佳

甄試內容：1.視唱 2.自選曲一首（可自備伴奏） 3.面談

甄試地址：報名後回電通知。

甄試時間：報名後回電通知。

報名方式：請於臉書專頁下載報名表，填妥後 email 至 mullerevent@gmail.com 即可。

洽詢電話：0978-765-563 包先生

臉書專頁：<https://www.facebook.com/mullertaiwan>

官方信箱：mullerevent@gmail.com

木樓之友專案

創生・聲聲不息

木樓合唱團追求合唱音樂的精緻與極致將邁入第十五年，您的關注與支持不分大小都是使木樓生生不息的力量。懇請熱心的朋友可以繼續支持我們，有您的慷慨捐助，每一分參與將使我們得以更致力創造更多屬於台灣合唱的好聲音！

贊助木樓之友權益

捐款	購票折扣	出版品優惠	貴賓券	贈送 CD	節目單感謝	感謝狀	節目單廣告
2 仟	8 折	✓	X	X	✓		
6 仟	8 折	✓	2 張	1 張	✓		
1 萬	8 折	✓	4 張	2 張	✓		
5 萬	7 折	✓	12 張	4 張	✓	✓	
10 萬 (含以上)	7 折	✓	20 張	8 張	✓	✓	✓

場地出租

地理位置：羅斯福路師大路口，近捷運台電大樓站三號出口(羅斯福路三段 135 號 2 樓)，交通、機能皆方便。

空間格局：獨立方正室內空間 18 坪，挑高 3 米排練空間。有做音場優化處理，隔音佳，適合作為團練／個人練習使用，或為會議用途。

硬體設備：備有直立式鋼琴一架、折疊椅、冷氣機、飲水機及盥洗室。

聯絡方式：02-23658943，0931-226487 包先生

贊助方式

匯款郵局：台大郵局(代碼 700)

郵局帳號：0001236-0542481

郵局戶名：木樓合唱團

電子郵件：mullerevent@gmail.com

連絡電話：0935-301049 許先生

官方網站：<http://www.muller.org.tw/>

粉絲專頁：請至臉書搜尋「木樓合唱團」



特別感謝

郭倍宏 先生

余亞玲 小姐

王雅琪 小姐

許英昌 先生

蘇宏洋 先生

余亞玲 小姐

林芬蘭 小姐

李康馨 先生

陳妙玉 小姐

鄭秀瑩 小姐

鄭純怡 小姐

饒月琴 小姐

吳榮達 先生

永大文教基金會

唐德晉文教基金會

欣運旅行社

建中校友會

委託創作:

金門I
金門II:童謠
馬祖I
馬祖II:默娘
綠島
小琉球
蘭嶼
澎湖I
澎湖II:祈禱文

島嶼與喉結

島嶼是一顆綠色的喉結
不斷作漲落的發聲練習

作詞:《島嶼與喉結》

委託陳柏煜作詞。

陳柏煜受到英國語文學系的訓練,不僅對文字極高的敏感度,對作品往往也有獨到的角度切入書寫,曾經一口氣獲得道南文學獎現代散文、現代詩、短篇小說三類首獎。他會從什麼樣的角度看離島,令人期待。



劉聖賢

臺灣省屏東縣人,畢業於國立交通大學音樂所音樂科技組,以及東吳大學音樂系,主修鋼琴。在音樂演奏領域,身兼鋼琴家、擊樂家與木笛演奏家;音樂創作方面包含藝術音樂與商用音樂,並致力於臺灣民謠作品改編為管弦樂版本,由長榮交響樂團長期於各地演出。商用音樂的合作對象包括蘭陽舞蹈團、哇哇劇場、公共電視、鳴石唱片公司、遊戲配樂、廣告音樂等。藝術音樂的創作,擅長管弦樂、室內樂、擊樂與獨奏樂器之作品。現任國立中山大學音樂系、國立高雄師範大學音樂系、高鳳數位內容學院動漫系、慈惠醫護專科學校數位媒體創意設計科之兼任講師,長榮交響樂團約聘編曲家。

作曲:《島嶼與喉結》

委託

冉天豪

任真慧

林明杰

周鑫泉

劉聖賢

等作曲家共同創作。



周鑫泉

畢業於國立台灣師範大學音樂系畢業,主修鋼琴,師事李富美教授,大學期間並隨劉德義教授學習和聲和作曲,隨後赴美進修,並取得波士頓大學藝術學院早期音樂演奏博士學位。並陸續在波士頓大學、愛默森學院、以馬內利學院擔任合唱及戲劇伴奏。現任麻州衛恩頓高中音樂科專任伴奏。



冉天豪

畢業於國立政治大學英語系,現為全職音樂創作者,致力於中文音樂劇與合唱音樂兩大領域,天作之合劇場藝術總監,實踐大學音樂系助理教授,曾任福爾摩沙合唱團、台北男聲合唱團、T42 Singers駐團編曲,現為台北愛樂合唱團、台灣原聲童聲合唱團等特約編曲。2003年開始從事管絃樂團編曲,為長榮交響樂團、廣藝愛樂管弦樂團等特約編曲。近期重要作品包括《交響詩—少年太魯閣》、《大稻埕進行曲》等。音樂創作之外,亦不定期撰寫專欄並舉辦講座,曾任「古典音樂雜誌」歌劇暨聲樂主筆(1994~2002)、華納唱片古典部企劃(2000~2002)。2002年獲台灣重唱大賽最佳編曲獎,2010年受邀擔任母校政治大學駐校藝術家,2011年獲選為中國時報「台灣潛力100」。



木樓合唱團
Müller Chamber Choir

吹動島嶼的風

2014

延續之前未完的主題「我們的土地，我們的歌」系列。但是，這一年我們會把焦點鎖定在離島：金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、與小琉球。這些島嶼和台灣本島之間隔著遼闊的大海，因為阻隔，所以保留了屬於自己獨特的文化。這些文化反映在建築、語言、服裝等各個方面。而木樓則是用文字紀錄下這些離島的獨特，然後將其譜寫成曲，用合唱音樂記錄這些離島的獨特，也用合唱音樂詠嘆這些離島的文化。

急需贊助計畫

●巡迴音樂會

時間：2014.11.16
地點：台中葫蘆墩

●音樂會

時間：2014.12.15
地點：臺北中山堂

●專輯錄製

●樂譜出版

