

陳茂萱的音樂創作與他的藝術歌曲

莊效文

陳茂萱出身台灣雲林北港的音樂世族，曾參與史惟亮與許常惠所發起的「民歌採集」運動。他與幾位音樂家們在一九六三年共組的「江浪樂集」是台灣音樂創作歷史的重要事件之一，這種「樂集精神」被陳茂萱延續在一九八三年成立的「台灣璇音雅集」上，直到今日仍定期舉行作品發表會，是現今台灣唯一職志於音樂創作與發表的樂集組織。陳茂萱也是近三、四十年來台灣音樂教育系統的建構者之一，他的創作也根基於自己在教育上的思考，使得他許多的作品都建立在教育之功能與目的之上。他目前是真理大學音樂應用學系的講座教授，是 2013 年國家文藝獎音樂類獎項的得主。

陳茂萱應該是台灣當代創作當中一個非常特別的現象，他的音樂理想與實踐與戰後台灣音樂的現代化近程有著密切關係。因此，我們若要真實的對這位作曲家與他的作品有一點的了解，就必要從整個台灣的、特別是戰後的音樂開展歷程來看，如此才能對陳茂萱～這位對台灣音樂環境有著重要影響的人與他的音樂～有一點最根本的理解與認識。

我們大致上可以將二戰後的台灣藝術音樂創作分成幾個階段：首先是戰後到一九六〇年代以前，政權的轉移與國家的重新建構，使得日治培養的作曲家退居幕後，取而代之的是自中遷徙來台的音樂家們主導整個音樂的教育環境。一九六〇年代是台灣創作的甦醒年代，史惟亮與許常惠帶回歐洲二十世紀前半葉的音樂，他們以匈牙利的巴爾托克以及法國的德布西作為模範，期以建構一種屬於台灣（中國）的新音樂創作。一九八〇年代則是台灣音樂創作的現代主義時期，主要是潘皇龍的引領以及其前後幾位作曲家的影響，他們所帶回來的音樂則屬於二十世紀後半葉的、屬於那個「當代」的音樂，主要是以當時最活躍的幾位歐美作曲家為楷模。

然不論六〇或八〇年代，他們都不約而同的選擇了「二十世紀的歐洲」作為台灣新音樂創作的原點，但是不論「早」或者「晚」的二十世紀，對於站在台灣本土本地角度的人來看來，這些無疑都是一種平行移植而來的「摩登」，這些「現代」不僅與傳統之間是斷裂的，選擇性移植的結果也讓當代的藝術音樂與台灣庶民之間有著相當的隔閡。面對如此環境的陳茂萱有種憂心，他觀察到問題並且提出自己的看法：「當時，很多作曲的同儕都被教成要寫作「新」的音樂，殊不知當代的藝術其實是建立在最堅實的傳統基礎之上。沒有調性根基的「現代」作曲是不會成就大家的。即使是歐洲最前衛的作曲家，我們都可以聽到他們的創新，其實是建立在傳統調性扎實的基礎之上的……我們的音樂歷史沒有經驗過歐洲的古典與浪漫或者國民樂派等等，因此我們需要對這些歷史的東西有一點的補充…」陳茂萱認為，每個作曲家都將是歷史的一部份，都必然面對一種必要的傳承結果，這是一種對歷史的負責。陳茂萱做了更多地解釋：「...我們需要留下什

磨給後人，在現代化的過程當中，也能夠理解與保存那些既有的，特別是我們自己的東西。傳統文化的保存有許多種可能，以創作的形式流傳下來也是一種可能，這也是我自選的方式。」

也就是說，陳茂堂從他對台灣音樂創作的一種回顧與反思，使得他做了一個與前這作曲家都不一樣的決定。他想，既然我們可以二十世紀的歐洲作為台灣當代音樂的起點，那麼我自然也可以把這個起點更向「前」一點。也許可以說一個台灣創作歷史的「補遺」；於是，陳茂堂選擇了海頓、莫札特與貝多芬的時代，以古典那種平衡、對稱的框架融攝自有的傳統，如果問題陳茂堂關於他的音樂與理想，他是這麼說的：「我是將自身傳統音樂的元素，例如中國音階與調式、節奏與節拍，以及其它民間樂聲的各式素材等等，置於西方那些俱備歷史累積的形式或樂種類型之下，這就是我音樂陳述的架構。」

基於這樣的思考，我們可以觀察與解析出陳茂堂的作品的一般性特徵：一、使用大小調性或者中國五聲音階調式，有時是兩者或多者的混用，或將調式以大小調性的概念來處理。二、恪守歐洲古典外在形式作為基礎，必要的時候選擇節奏不合於形式與不合置入的部分。三、一個曲子盡量地保持以單一或少數的織度與表情之內，較少在速度、力度等等方面做過於誇張或激動的表现。四、雖然喜愛切分音與變化拍，運用混合拍與交錯拍的技巧，製作不尋常對比的節奏等以成就一種「複雜性」，但他的一首曲子總是保持在相對穩定的節拍上。五、陳茂堂一貫的手法之一是：將樂句則處理成某種模糊性（Vagueness）或模糊而可（Ambiguity）的性質。

陳茂堂有自己對於音樂作品美的概念，他的音樂有一種客觀、盡量避免自己過於主觀的情緒的介入的特質與表現，即使這些都是自己的音樂創作，陳茂堂依然有一種先決定外在風格與形式等等以後，再決定譜入的聲響與內容。據此，他的作品並不取悅於自己過多的主觀情感，像是悲傷、憂愁、快樂、痛苦、感傷、孤獨、憔悴、悲傷……等等這些我們尋常以為之藝術的美感經驗，往往不是陳茂堂認為在意的部分，也不是他的藝術作品中吸引閱人注目的。陳茂堂的作品成為作曲家自己理想與思考的實踐，這些作品承載了作曲家對於台灣音樂創作的思考，想法與理念，成為這些東西的載體，這與大多數承載了作曲家情感的作品有著非常不同的不同，也因為這些作品乃作為載體而存在，它的形式必須需要能夠合於承載物的形式。

陳茂堂常常說自己的音樂是「絕對音樂」。對於陳茂堂「絕對音樂」的理解，我感覺可以有兩個層次的，第一個層次就是我們一般所說的，也是陳茂堂原初的意思，這是以「絕對音樂」相對的那個絕對音樂的意義，也大約是西方古典時期音樂的形式美。另外一個層次，我覺得是一種潛在的，作曲家自己並沒有意識到的部分，這個部分是前面我所提到的，陳茂堂的作品是他自己對於台灣音樂創作的思考，而這些作品也承載了他的這些思考，成為作曲家的理念的載體而祇祇自處於更多層面上的表現與意義。

因此，陳茂堂的音樂創作似乎有意無意的隔絕著作為藝術的音樂的許多特質，他

的作品反成了作曲家對「台灣當代音樂創作」之「具有歷史性的思考」的表露與呈現（Vorstellung），不論如何，這兩者都有一種客觀的、拒絕過多作曲家自我介入的傾向。相對於「絕對音樂」作品經常有著對聲響之外的它者有所指涉性之例如，浪漫主義的許多作曲家對於語言文字之與音樂的某種「共生」（common sense）感到興趣，使得作曲家們創作了許多不朽的藝術歌曲與歌劇，並且在十九世紀大啟異影~絕對音樂所說明的，是聲響的起落與張合等等這些「聲響的行為」，建立了音樂的意義，是我們透過聆聽而尋得音樂聲響結構與自身經驗的一種吻合而產生共鳴，有了美感，用康德（Immanuel Kant）所講的話就是藝術品與生命經驗之「形式的合目的性」（Forma finalis）。也就是說，音樂是自圓（self-contained）的，其意義來自於那些聲響的行為，而非源自音樂之外的其他指涉。這種音樂的美學應該更貼近陳茂堂對音樂藝術本質上的理解。因此，陳茂堂幾乎不主動的為他的這些作品寫什麼文字的說明，這似乎帶著一種「讓作品自己說話」的意義與思考。

既然傾向絕對音樂的美學觀，那麼陳茂堂又為何寫作藝術歌曲？藝術歌曲這樣帶著詩詞的音樂作品是否更接近「絕對音樂」呢？或者，根本就是一種標題音樂，因為這種音樂多少都描寫著歌劇！我想，對陳茂堂而言，與標題或流行的、娛樂為標的歌曲最大的不同是，藝術歌曲~就像莫札特、貝多芬、舒伯特、舒曼與勃拉姆斯等人的偉大作品相同的~其文字是音樂的載體，音樂並非為著文字而存在，自然也非為了服務文字而成為對文字的描繪，說明與補充。雖然，作曲家通常先從一首詩文獲得所謂的靈感而寫作音樂，但更重要的是，作曲家的決定寫作藝術歌曲時候，已經理解這首歌曲的內容必須符合載體的形式以為融入，以成就一個音樂上的藝術形式。

因此，我們可以理解陳茂堂的創作藝術歌曲的思考。陳茂堂的藝術歌曲除了以當代中文詞入樂外，歌曲當中更處處可見一種貼近「屬於東方」的聲響，而曲種（Genre）上則為舒伯特（F. Schubert, 1797-1828）以來西方藝術歌曲的承接與延續。這當然也包含了前述那種民族主義與個人思考之反映。除此以外，我們觀察陳茂堂藝術歌曲的呈現這種特徵：他的每一首歌曲幾乎都是一字（或一音節）一音的處理，而鋼琴聲部與人聲經常以不同的表情不同的織度進行。另外，陳茂堂大都選用當代詩人或文學家的創作，較少以古典詩詞類型的古典詩文入樂。

大部分的時間裡，我們可以感覺到陳茂堂總刻意的迴避「抒情」與「戲劇」此二元，試圖尋求這兩者之間或之外的另類可能。這也是我認為他的創作總是站在一種非常客觀的立場，而拒絕主觀情感介入。陳茂堂非常重視具有哲理的詩人的文字，這就來就他最喜愛的創作的陳與功，就陳（不繫之舟）這首藝術歌曲便是作曲家閱讀了林冷的同名詩作，從而感覺一種可以從空闊的限定當中脫離，或者得到從身體內部的解放的瀟灑，那是真實「自由」（Freiheit）的意義，《不繫之舟》是陳茂堂為了心中那一份「自由」而譜寫成曲。

儘管在《不繫之舟》這首二〇一四的新作當中，陳茂堂使用了比較平常的

自然音階（Diatonic）外的變化音（Chromatic），但是他依然以框架形式為導，與大多數包含他的藝術歌曲作品相同的，他選擇一貫的保持著一種客觀的理性。有時，陳茂堂也悄悄地「越軌」自己給自己的那一道界線，就像在《靜夜》當中他悄悄的使用了無調性（atonality）的語言與聲響，品嘗一種現代的氛圍與氣息，節奏上有一著著頭如吟嘆與宣敘的表現，《此刻之後》則是一首浪漫主義風格的二重唱，鋼琴則總是閃爍著管弦樂的色彩。

我們還可以在幾首作品聽見作曲家無意之間的一種個人化的、屬於比較感性與浪漫語言的「遺露」，散落在這些音樂當中，提供了我們窺見作曲家真實而美麗的心靈的圖地。例如《一腳麻衣紅》這首台語的藝術歌曲中，我們可以在鋼琴聲部如鳥語輕盈的細的與人聲帶著一種惆悵而美麗的旋律上，聽見作曲家最深層情感的流露：八分音符為主的人聲，伴奏以鋼琴則十六分音符為主，它的左右聲部在節奏上的交錯與律動，實際聲響的縱橫交錯與起落張合的層次遠遠超越了樂譜表面所呈現的簡與單純，宛如一種聯想的心情。《蓮花》贈以中國的五聲音階，小巧而優雅，在行板（Andante）速度下人聲與鋼琴是既為「緊拉慢唱」卻又不或不除的合作！它宛如珠行吟嘯或彈詞的調細，更有昆曲「調用水磨，拍板冷板」的細膩與婉轉，又有著京戲青衣聲韻的美。另外，《出塞曲》是陳茂堂作品中少數較為戲劇性的音樂，讓我們想起作曲家的兩首《幻想敘事曲》那般具有某種情節性的進行，例如鋼琴令人感到沉重的、頑固而不移動的音型，是一種呼應歌詞「遺忘了的古老言語」的低吟；另一首《踴躍踏》鋼琴極富動感的節奏，是作曲家對於「踴躍」聲響的想像與擬擬，不僅僅是「踴躍」動作的聲響化，也是歌詞語言的音樂化。

那麼，在這幾個作品之外的其它呢？我們怎麼聽或欣賞這些音樂？有什麼是可以讓我們更容易理解今晚演出的這些藝術歌曲的？我想，或許歌詞提供某些線索讓我們思考作曲家之所以創作這個音樂，但是，誠如陳茂堂「絕對音樂」的理念，這個理念告訴我們，文字的歌這可能是多麼累贅的無用，更多時候不限制於我們聆賞的可能，更多是對作曲家一種超越文字之想像的窄化與扭曲，何不讓音樂為自己說話！而我們需要的，只是靜靜的聆聽這些作品，因為他們是作曲家的結晶，是文字無法說的一種最美麗的境界。

莊效文
國立臺北藝術大學音樂學哲學博士，現任教於真理大學音樂應用學系。

曲 目

一、 女高音獨唱 《靜夜》 《旅店口占》	女高音/許雅萍
二、 女中音獨唱 《蓮花》 《等待》（世界首演）	女中音/楊艾琳
三、 女高音獨唱 《一腳麻衣紅》（臺語） 《一技算》（臺語）	女高音/王望舒
四、 二重唱 《此刻之後》 《出塞曲》 《山路》	男高音/楊磊 女高音/許雅萍
中場休息	
五、 男中音獨唱 《在多風的夜晚》 《南朝的時候—致李煜》	男中音/林中光
六、 女高音獨唱 《無題》 《絲嘆調》 《踴躍踏》	女高音/王望舒
七、 男高音獨唱 《梨丹的玫瑰》 《大雁之歌》	男高音/楊磊
八、 女中音獨唱 《偶遇》（世界首演） 《不繫之舟》（世界首演）	女中音/楊艾琳

* 整場鋼琴/蔡孟磊

作曲家／陳茂萱 CHEN, Mao-Shuen

2013 年獲國家文藝獎音樂類得主
現任教於台北市立大學音樂系、
真理大學音樂應用學系。

重要經歷：

- ※ 國立台灣師範大學音樂研究所所長、音樂系主任
- ※ 「中華民國音樂教育學會」創辦人、理事長及常務理事
- ※ 「中華民國作曲家協會」常務理事
- ※ 實驗交響樂團副團長
- ※ 文建會音樂委員
- ※ 教育部課程修訂委員
- ※ 「嚴音雅集-台灣作曲家聯盟」創辦人
- ※ 致凡音樂院院長。

重要作品：

- ※ 《妙天音》序曲
- ※ 第一號交響曲
- ※ 第二號交響曲
- ※ 為弦樂的交響曲
- ※ 兩首鋼琴幻想故事曲
- ※ 交響詩《Y=X(X+Y)》
- ※ 為木管與弦樂的奏鳴曲
- ※ 小提琴二重奏
- ※ 小提琴與大提琴的二重奏
- ※ 兩支小提琴與大提琴的三重奏
- ※ 二十首藝術歌曲
- ※ 三十四首鋼琴小奏鳴曲
- ※ 十四首鋼琴奏鳴曲
- ※ 兩首鋼琴夜曲
- ※ 交響詩《彌》
- ※ 小號協奏曲
- ※ 雙簧管協奏曲
- ※ 大提琴協奏曲
- ※ 鋼琴協奏曲
- ※ 舞劇音樂《遠隔與相遇》管弦樂版

- ※ 為長笛、單簧管、小提琴與大提琴的四重奏
- ※ 為小提琴、大提琴、法國號、單簧管、定音鼓與木琴的六重奏
- ※ 低音琴奏鳴曲
- ※ 鋼琴四重奏
- ※ 為兩把小號與兩把長號的四重奏

主要教育作品：

- ※ 基礎節奏訓練
- ※ 慢板節奏訓練
- ※ 曲調與節奏練習
- ※ 聽力訓練系列教材
- ※ 音樂基本訓練系列教材
- ※ 鋼琴視奏教本
- ※ 不平均分比(2:3)、(3:4)鋼琴教本
- ※ 視唱教本 6 冊
- ※ 復節拍節奏練習
- ※ 樂理練習篇

演奏家簡介 (依演出順序排列)

女高音／許雅萍 HSU, Ya-Ping

- 畢業於國立台灣師範大學音樂系研究所演唱演唱組，主修聲樂，曾師事蘇冰瑛老師、黎琴櫻老師及楊麗英老師，自大學起師事廖德教授至今。
- 2013 年 獲張清郡台灣藝術歌曲演唱大賽 首獎，並參與張清郡教授紀念音樂會
- 2012 年 於東吳大學松怡廳演出【2012 聲協新秀音樂會】
- 於國家音樂廳參與【我們的詩人，我們的歌】當代重唱曲發表，你的歌
- 我來唱系列七音樂會
- 於國家音樂廳參與【字裡行間】德文藝術歌曲優異者音樂會
- 與國立台灣師範大學音樂系管弦樂團合作演出「協奏曲之夜」
- 2011 年 獲選為中華民國聲樂家協會 2012 聲協新秀
- 獲國立台灣師範大學協奏曲比賽碩士組獎項
- 獲國立台灣師範大學 2011 席慕德教授德文藝術歌曲獎學金 首獎
- 獲上海扶輪社聲樂獎學金碩士組 第二名
- 於國家音樂廳參與「兩廳院樂典-國人音樂創作甄選」室內樂、聲樂獨唱作品演出
- 2010 年 獲中華民國聲樂家協會德文藝術歌曲獎學金甄選 第二名
- 與國立台灣師範大學音樂系管弦樂團合作演出「協奏曲之夜」
- 2009 年 獲國立台灣師範大學協奏曲比賽第二名
- 台北市音樂比賽南區大專八組女聲獨唱女高音組 第二名
- 獲南海扶輪社聲樂獎學金第四名

鋼琴／蔡孟慈 TSAL, Meng-Tzu

- 奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學 (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) 鋼琴演奏最高藝術文憑。師事前維也納音樂暨表演藝術大學鍵盤系主任 Heinz Medjimorec 教授。
- 由劉正容老師啟蒙學習鋼琴，之後跟隨王穎教授研習鋼琴。2001 年考取奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學鋼琴演奏科，師事名鋼琴家 Rudolf Serkin 的門生 Wolfgang Watzinger 教授；同時跟隨 Marielena Fernandes

教授研習室內樂，並在 2005 年榮獲歐盟 Sokrates Erasmus 獎學金，以交換學生資格至德國科隆音樂院 (Hochschule für Musik Köln) 就讀，師事俄國鋼琴家 Vasily Lobanov，之後以優異成績取得奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學鋼琴演奏藝術碩士及鋼琴演奏最高藝術文憑。

觀學期間曾獲 Alieja Psleta Bugo、Noel Flores、Marianne Jacobs、Alexander Jenner、Krasimira Jordan、Zoya Kacharskaya、Herbert Kefer、Johannes Meissl、Ilmo Ranta、Erik T. Tawaststjerna 等多位鋼琴家及教育家的指導。

曾在德國、奧地利、波蘭、義大利、希臘、日本與台灣等地演奏，除了致力於鋼琴教學、獨奏、伴奏及室內樂演奏外，並積極參與各項音樂活動，多次音樂比賽及國內外演出中獲得不錯的評語。

目前任教於真理大學音樂應用學系、國立台灣藝術大學音樂系。

獲獎紀錄

- 2008 年第 23 屆義大利國際音樂比賽室內樂 Rovere d'Oro 獎第五名。
- 2007 年榮獲第 17 屆希臘 Thessaloniki 國際室內樂大賽第一名。
- 2004 年在奧地利國際音樂賽 "Allegro Vivo" 鋼琴三重奏得獎。
- 2000 年行天宮明日之星比賽入圍獎。
- 1999 年台北市北區青少年鋼琴獨奏第二名。
- 1997 年台北縣少年鋼琴獨奏第一名、台灣區優等入選。
- 1995 年台北縣兒童鋼琴獨奏第一名。

演出紀錄

- 2011 年 6 月於日本東京泉之森會館舉辦音樂會。
- 2011 年 5 月於國立台灣藝術大學舉辦鋼琴大師班，並受邀至北京現代音樂節表演。
- 2010 年 7 月在日本東京都民教會舉辦音樂會。
- 2010 年 4 月於台北國家音樂廳與真理大學交響樂團合演貝多芬三重奏奏曲。
- 2009 年 12 月於台北縣政府多功能會堂與真理大學小禮堂表演。
- 2009 年 3 月於維也納音樂協會 (Musikverein) 與 Pottendorfer 的青年活動中心獨奏及室內樂演出。
- 2009 年 2 月通過台北音研巴赫廳甄選，舉辦鋼琴獨奏會。
- 2008 年 5 月應鋼琴家 Meinhard Prinz 臨時委託，代替原定演出者上台，在奧地利音樂戲劇協會音樂廳 (Gesellschaft für Musiktheater) 演出。
- 2008 年 2 月於維也納 Vienna School for the Performing Arts 演出 "Blue Gulu Music" 系列的室內樂音樂會。
- 2007 年 11 月獲選於德國 Mannheim 莫札特音樂節表演。
- 2007 年 10 月於維也納 Vienna School for the Performing Arts 演出 "Blue Gulu Music" 系列的室內樂音樂會。
- 2007 年 5 月於維也納舊市政廳 (Altes Rathaus) 演出室內樂。

- 2007年2月在維也納 Vienna School for the Performing Arts 演出第一場“Blue Gulu Music”系列音樂會。
- 2006年10月於貝森朵夫沙龍 (Bösendorfer-Stadtsalon) 舉辦室內樂音樂會。
- 2006年8月在日本東京、札幌及台北舉辦音樂會。
- 2005年5月在維也納音樂廳 (Konzerthaus) 演出。
- 2004年8月在奧地利國際室內樂音樂會“Allegro Vivo”的得獎者音樂會中表演，所演奏的曲目，獲得奧地利作曲家 Horst Ebenhöb 親自讚賞，也在國家廣播電台 (ORF) 中播放。
- 2004年3月在維也納演出第一場貝森朵夫青年音樂家系列音樂會 (Bösendorfer Young Artists Series)。
- 2003年8月於台北文化大學 城區部舉辦鋼琴獨奏會。
- 2002年10月在維也納老人院 (Haus Schönbrunn) 慈善義演。
- 2002年8月於台北十方樂集 舉辦鋼琴演奏會。
- 2001年12月在維也納老人院 (Haus Schönbrunn) 慈善義演。
- 2000年2月至波蘭參加華沙蕭邦音樂院國際音樂營，於發表會中演出。

女中音/楊艾琳 YANG, Irene

楊艾琳為高雄人，晚明女中畢業，師大音樂系主修聲樂專業。考取教育部分留學獎學金，負笈美國，獲美國威斯康辛大學伊斯曼音樂學院音樂學碩士及博士學位，返國後任教於國立臺北師範學院(現國立台北教育大學)音樂系，現為國立臺灣師範大學音樂系專任教授。曾任師事李若重、Mrs.Rice、辛永秀、李靜美、郭秀玲、Masako Torihara 及 Robert Spillman、劉雲岑。

曾多次與臺中YMCA聖樂團合作，擔任[聖城]、[韓德爾(彌賽亞)、莫札特(加冕彌撒)]、[安魂曲]、[十二號彌撒]、[孟德爾頌(以利亞)]等神劇女低音獨唱。亦曾與台灣師範大學、輔仁大學、榮光合唱團、臺北愛樂合唱團、世紀合唱團、臺北YMCA聖樂團、臺東愛樂合唱團、臺北聖家堂團體合作，擔任韓德爾(彌賽亞)、[多瑪]、[巴哈(聖母頌歌)]、[有一聲誦為我們而生]、[拿瓦瓦(讚頌頌)、貝多芬(C大調彌撒)]、[第九交響曲-合唱交響曲]、[孟德爾頌(以利亞)]、[蕭邦(耶穌基督)女低音獨唱]。

自聲樂協會成立以來，積極參與該會活動，曾於該會歌劇選粹之夜中擔任獨唱及重唱，及該會(現代藝術歌曲-德國)演唱貝格及布德德特歌曲，並參加1997年(師範特約之夜)演出，2000年擔任製作人，製作[近代藝術歌曲-美國]。

1996年擔任林榮德(小龍球夢的旅行)女低音獨唱，於美國細的林肯中心演出，1998年於二二八紀念音樂節(希望與和平)音樂劇首演時飾演維爾老板歌。

2000年4月28日與實驗合唱團合作，由她統籌台音聲樂會演出貝多芬第九交響曲，2001年獲選於國家音樂廳主辦優秀藝術家(薪傳系列-中生代)之[瓊瑤人聲]中演出，2003年並於曉明女中四十週年校慶音樂會中演出。

2002年六月赴約克大學交響樂團來台演出，由指揮馬殊指定擔任貝多芬第九交響曲女低音獨唱，十月隨慶音聲會亦擔任貝多芬第九交響曲女低音獨唱，2003年與高雄市立交響樂團合作，於跨年音樂會中擔任貝多芬第九交響曲女低音獨唱，2004年總統就職典禮中與實驗合唱團合作，擔任莫札特「加冕彌撒」女低音獨唱。

專書

- 1.《我國國小音樂師資培育課程的沿革》。
- 2.《國小兒童音樂能力發展與指導原則》。
- 3.《國民教育階段九年一貫課程藝術與人文領域教科書審查規準》。

女高音/王望舒 WANG, Wang-Sue

台灣省基隆市人。2008年獲「華僑藝術學校傑出校友獎」，1992年以「廚科優異獎」畢業於國立台北師範學院(現國立台北教育大學)音樂教育學系，曾師事唐鴻芬、金仁愛、李靜美、唐嘉德教授。1993-1998年赴美進修，取得琵琶聲樂學院演唱碩士及伊利諾大學普分校演唱博士。期間，1994年代表台灣赴香港參加「亞洲華人聲樂大賽」，獲「演唱優異獎」；也獲得第八屆及第十一屆奇美文化基金會「藝術人才培訓」聲樂獎學金。在美師承 Marianna Busching, Mark Markham, Ollie Watts Davis, Frances Crawford, John Wustman。

返台後舉辦多場獨唱會，包括在十方樂集之場【女高音王望舒獨唱會】，受基隆市文化中心邀請舉辦【王望舒-中國藝術歌曲之夜】及於國家演奏廳舉辦的【2001 Starry Night-女高音王望舒獨唱會】、【2005王望舒獨唱會-薪傳】、【2006王望舒獨唱會-Sure on this shining night】、【2007王望舒獨唱會-Auf dem Strom】、【2008王望舒獨唱會-Auf dem Wasser zu Singen】、【2010王望舒獨唱會-On this island】、【2011王望舒獨唱會-Genius Child】、【2013王望舒獨唱會-Love's Philosophy】。

除定期舉行獨唱會外，王望舒也積極參與各類音樂會的演出，如【歡唱2000-聲樂家協會新秀聯合演唱會】、【你的歌我來唱-作曲家聲樂家面對面系列4】、【莫札特家庭音樂會】、海頓神劇《聖克萊爾彌撒》的女高音獨唱、巴哈《耶穌神劇》的女高音獨唱、約翰·李特《聖母頌歌》的女高音獨唱及蕭邦(1947序曲)的女高音獨唱，並多次受邀擔任現代作曲家新作發表演唱者。

主要的歌劇角色有《波西米亞人》(La Bohème)中的葛塔 (Musetta)、《費

加洛德維 (Le Nozze di Figaro) 中的蘇珊娜 (Susanna)、《唐喬望尼》(Don Giovanni) 中的艾爾薇拉 (Donna Elvira) 和《女人皆如此》(Cosi fan tutte) 中的費迪迪莉吉 (Fiordiligi)。相關研究發表包括“Selected Women Composer's Lieder Using Goethe's Poetry” (1999)、“莫札特(伊多曼尼歐)的音樂語言”(2002)及「葛利芬斯(三童童歌劇、馬克當德德)中的印象精神”(2008)。

現為中華民國聲樂協會會員、美國聲樂教師協會 (NATS) 會員、國立台灣師範大學音樂系專任副教授、國立台北教育大學音樂系及國立中山大學音樂系兼任副教授。

男高音/楊磊 YANG, Lei

自幼學習小提琴與鋼琴，1993年以優異的成績考入國立台灣藝術專科學校音樂科聲樂組；1995年10月參加菲律賓德堡聲樂大賽獲得金牌。1997年以第一名優異成績畢業於國立台灣藝術學院。1999年進入東海大學音樂研究所就讀。

演唱曲目除中、義、德、法藝術歌曲外神劇及歌劇包括韓德爾(彌賽亞)、海頓「創世紀」、「尼古萊、觀鳥集」。巴哈「降D小調彌撒」、「聖母頌歌」、孟德爾頌「以利亞」。莫札特「加冕彌撒」、「安魂曲」、「C小調彌撒」、「聖誕神劇」舒伯特「C大調彌撒」、「浦契尼「尤塞彌撒」貝多芬「第九交響曲」、「所羅門彌撒」。莫札特「可愛的牧羊女」擔任巴斯蒂安、「女人皆如此」擔任費南多、「依多美內歌」擔任阿爾巴切。莫尼采第「愛情聖樂」擔任內其里諾。浦契尼「強尼史基基」擔任李奴耶、「蝴蝶夫人」擔任五郎。威爾第「法斯塔夫」擔任巴爾達夫。雷吉卡格洛「丑角」擔任佩佩。 胡伯定克「漢賽與葛利特」擔任亞曼。許常德「國姓爺歌成功」擔任鄭成功、曾達雄「船單人與小偷」擔任田鼠。郭芝純「許仙與白蛇傳」擔任許仙。黃毓堂「西施」擔任文種。有聲出版品「可愛的牧羊女」、「拉梅摩爾的露琪亞」台北歌劇劇場「孔子2003」、「大唐西域記交響詩」普漢文化

男中音/林中光 LIN, Chung-Kuang

國立台灣師範大學音樂系表演藝術組聲樂演唱博士、東海大學音樂研究所碩士，UCSB Vocal Institute 畢業並獲 Excellence 證書。主修聲樂師李德恩、王凱蔚、E. Lanza、E. Mannion、W. Scheidt、R. Döling、李秀芬及陳榮貴等聲位教授。博士論文由陳漢金教授指導。現為國立台中教育大學音樂系兼任講師、成大校友合唱團及青春合唱團之聲樂指導，並為聲樂家協會基本會員。

林中光多次與國內各大交響樂團合作，主演或演出歌劇角色超過二十部歌劇，如：羅西尼《塞爾維亞的理髮師》、史特勞斯《蝙蝠》，威爾第《茶花女》、《弄臣》、薩里耶利《音樂會上》、莫札特《魔笛》、《伊多曼尼歐》、《女人皆如此》、貝多芬《費德里奧》、浦契尼《波西米亞人》、《托斯卡》、《強尼·史基基》、普契尼《賽斯與伊索德》、梅諾蒂《電話》、莫尼采第《愛情聖樂》、莫芬巴哈《葛塔曼的故事》、比才《卡門》、阿隆中國歌劇《西施》及金永文(福爾摩沙信笺-黑髮為信)。

曾與眾多交響樂團、室內樂團、合唱團與作曲家合作演出神劇、清唱劇、現代作品發表等音樂會。擔任獨唱如：巴哈《聖誕神劇》、《咖啡清唱劇》、貝多芬《合唱幻想曲》與《C小調彌撒》、亨得利《戰爭安魂曲》、佛瑞《安魂曲》、韓德爾《彌賽亞》、海頓《創世紀》、(尼爾遜彌撒)、羅伯「小彌撒」、莫札特《安魂曲》、普塞爾《頌歌》與《歡頌讚美》、馮·威爾第《五首神祕之歌》、荷白克《拿破崙頌歌》、屈文《黃山、奇美的山》、盧茨聲樂室內樂(月)、《游樂集》、張復原《戰爭詩篇》、《北冥有魚》、《幽蘭春歌》、《五羊經》、陳智聖《四首給男中音的歌》、王雅平《一角仙人》、李季聲《第三首五國詩》、李和甫《五首給男中音的台灣歌》、許常德《獅頭山的孩子》、謝隆廣《股市風雲》、蕭麗瑜《兩首李白的詩》、為男中音與鋼琴、及金永文《俄路》、《舞後無眠》等。

近年來，林中光除了不斷的演出邀約外，他也開始往歌劇導演方面發展，曾擔任莫札特歌劇《唐·喬凡尼》、《伊多曼尼歐》之助理導演，亦曾指導莫札特歌劇《女人皆如此》選粹、《魔笛》精華、普契尼歌劇《蝴蝶夫人》第二幕、《波西米亞人》精華、全本《強尼·史基基》、全本梅諾蒂歌劇《電話》與伯恩斯坦歌劇《西城故事》選粹。國外邀約方面，曾受邀前往比利時、紐西蘭、韓國等國家舉辦獨唱會，深獲好評。2011年於台灣、紐西蘭等國演出莫札特《安魂曲》，並舉辦佛瑞藝術歌曲演唱會及藝術歌曲獨唱會；2012年指導美國歌劇選粹、《波西米亞人》精華與威爾第歌劇《茶花女》；2013年指導《女人皆如此》精華、巴哈《咖啡清唱劇》並舉辦蕭邦聲樂會、「2013我喜愛的歌-中創制歌曲之夜」獨唱會等。

樂曲歌詞 (依演出順序排列)

作詞家:黃用【靜夜】

靜夜的夜空 沉落在湖中
噢 我站立的地方 真合適
也可以仰望 也可以俯拾那些像是藍葡萄的果實
讓我帶一筐星星回家
眼一盪盪的夜送你
請在無心的時節 注入你寂寞的杯裏
然後 然後 然後告訴我那是不是靜靜的和風與月色的對語
或者是淡泊的如我們偶然的相遇

作詞家:潘勳【旅店口占】

昨夜我來這旅店落腳
懷著遠行的疲憊與寂寞
匆匆睡去
未看清窗外竟是一片紅蓮的泥沼
一到破曉 就如一群朋友的手在陽光下燦爛地搖
這睡去的一夜 風可好 月光可好
那落淚的少年 你可好

作詞家:蔡茂雄【蓮花】

你是蓮
站在噴水池裡 今晚
當綠色的樹 輕輕搖住池面
會有小星星來探望你 來探望你
淺淺的微笑
任紅色的紅蓓蕾 顛向白衣少女招手
任煙燻的杜鵑花 在春雨濺裡嚶泣
你是蓮
站在噴水池裡 今晚
當綠色的樹 輕輕搖住池面
會有小星星來探望你 來探望你
淺淺的微笑

而你是蓮
靜靜的蓮
默默的蓮

作詞家:廖真琴【等待】

如果昨天的河流是一首
長長的咏嘆調
我就是
那一處河心裡埋伏著的低音
而此刻之後 正在那一處密林間
慢慢趨離 空氣中
有一種潮濕而又溫熱的記憶
如藤曼般攀援岸址
即使你一時無法將我想起 這也無妨
時光悠長 等待已將我化為巨石
就守候在
你將要經過得流域 不曾離開

作詞家:宋澤來【一瓣雁來紅】(臺語)

水邊有一叢六角花
相入e時
我有講到 妳真穩
紫藍e花色親像好靈巧神祕e黑目珠
如今 我要拈一瓣六角花
想卜風中等子妳
一來報平安 二來長相思 三來願你過著好日子
山腳有一叢狗尾草
相入e時 我有講到 我愛妳
熱紅e花色 親像恁亂情迷e面容
如今 我要拈一瓣狗尾草
想卜風中等子妳
一來報平安 二來長相思 三來願你過著好日子
厝前有一叢三色雁來紅
分離e時 我有提起 咱e婚姻
紫紅白的花色 親像妳好閃爍不定e言語
如今 我願原要拈一叢雁來紅
想卜風中等子妳
一來報平安 二來長相思 三來願你過著好日子

作詞家:蘇柏林【一枝筆】(臺語)

只有一點點Y微微的光
只有一點點Y輕輕的風
只有小小的濼濼的露
玩就會一睜大一寸
雖然為著鋪路 來到這個都市
雖然為著生活 割著打拼進口無眼目
玩也時常懷念故鄉凍露的日子
只有一點點Y微微的光
只有一點點Y輕輕的風
只有小小的濼濼的露
我就會一睜大一寸
草葉的青翠草心的野味
流過多年的傷口
玩耍變成風雨落佇放腳的處斗

作詞家:廖真琴【此刻之後】

在古老單純的時光裏
一直有一句沒說完的話
像日裏夜裏的流水 也像山上海上的月光
反覆地來 反覆地去
讓我柔弱的心 始終在盼望 使終找不到棲身的地方
在古老單純的時光裏
一直有一句沒說完的話
而在此刻
你用靜默的聲音把他說完
我卻在踴躍不及的熱淚裏
發現此刻之後
青春終於一去不復返

作詞家:廖真琴【出塞曲】

請為我唱一首出塞曲
用那遺忘的古老的言語

請用美麗的顫音輕輕喚
我心中的大好河山
那只有長城外才有的清香
誰說出家裝的調子都太悲涼
如果你不愛聽
那是因為歌中沒有你的渴望
而我們總是要一再再唱
唱啊 想啊
唱啊 想啊
唱啊 想啊
唱著草原千里閃著金光
想著風沙呼嘯過大漠
想著黃河奔騰險山旁
英雄轉為 胡馬歸故鄉

作詞家:廖真琴【山路】

我好像答應過要和你一起走上那條美麗的山路
那坡上種滿了新茶 還有細密的相思樹
我好像答應過你 在一個遙遠的春日下午
而今夜在燈下 披我初白的髮
忽然記起了一些沒能實現的諾言
一些無法解釋的悲傷
在那條山路上
少年的你不是還在等我
還在急切地向來處張望

作詞家:余光中【在多風的夜晚】

在多風的夜晚
有一扇窗子沒有關閉
是誰的耳朵還不關閉
在多風的夜晚
有一盞星星還沒有休息
是誰的眼睛還不休息
在多風的夜晚
有一面旗子還沒有收起
是誰的靈魂還不收起

我向天邊吹熄了扇子
收下簾子 關上窗子
卻仍然發現
有一扇耳朵還沒有關閉
誰的簾子在多風的夜晚不能關閉
有一盞眼睛還沒有休息
誰的簾子在多風的夜晚不能休息
有一面靈魂還沒有收起
誰的簾子在多風的夜晚不能收起
在多風的夜晚

作詞家:易勤【南朝的時候—致李煜】

南朝的時候
我打此經過寫了幾首詩和子女調笑
他們戲稱我為帝王
歷史要教說我亡國的罪惡
但是我的罪何止亡國
我來是看繁華幻滅
看你是否美麗一如往昔
當北方軍隊到了城下
每一名女子都掩袖哭泣
我換了白色素服
故人說時間會從
我一直走到祖宗的墳前
匆匆一如首 匆匆向北而去
這次我來尋找絕世的詩魂
灰燼中可以辨識的只有一個字
記起那次轉世
便又淚如雨下

作詞家:林振岳【無題】

什麼時候再能有那一片靜
深深在春風中立著
面對著山
面對著小河流
什麼時候還能那樣滿懷著希望

披拂新絲 耳語似的詩思
登上層樓 更聽那一聲鐘響
什麼時候 又什麼時候
心才真能懂得
這時間的距離 山河的年歲
昨天的靜 鐘聲
昨天的人 怎樣又在今天裡劃下一道影

作詞家:廖景芬【咏嘆調】

不管我是要哭泣著
或是微笑著與你道別
人生原是一場難分悲喜的演出
而當燈光照過頭時
我就必須要唱出那最艱難的一幕
請你屏息靜聽
然後然後再熱烈地為我唱采歌
我終生所愛慕的人啊
曲終人散時
不管我是要哭泣著
或是微笑著與你道別
我都會慶幸曾與你同台

作詞家:李允中【踢踢踏】

踢踢踏 踢踢踏 踢踢踏 踢踢踏
給我一雙小木屐 一雙小木屐
讓我把童年敲醒 敲醒醒
使用笨笨的小樂器 從巷頭到巷底 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏
拉 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏拉
給我一雙小木屐 一雙小木屐
童年的夏天在叫我 在叫我
去追趕別的小把戲 從街頭到巷底 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏
拉
踢了蹺 踢了蹺 踢了蹺 踢了蹺
給我一雙小木屐 一雙小木屐

童年的夏天真熱鬧 真熱鬧
成群的木屐滿地地 滿地地
從日起到日落 踢了蹺蹺 踢了蹺蹺 踢了蹺蹺 踢了蹺蹺
踢踢踏 踢踢踏 踢踢踏 踢踢踏
給我一雙小木屐 一雙小木屐
魔幻的節奏帶領我走回童話的小天地
從巷頭到巷底 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏拉 踢力踏拉

作詞家:廖景芬【契丹的玫瑰】

若是書寫真能使昔日重回
多希望一首詩的生命能如一朵契丹的玫瑰
即使繁華都將煙滅
即使記憶漂浮如草原上的晨霧
多希望一首詩的生命能如一朵契丹的玫瑰
我依舊相信有些什麼在詩中一旦喚起初心
那些曾經屬於我們的美麗與幽微
也許就會重新甦醒
彷彿在那無邊的曠野之上
契丹人深愛的玫瑰 正靜靜綻放
那不可名狀的芳艷啊
正穿越過千年的時光

作詞家:廖景芬【大雁之聲】

祖先深愛的土地 已經是別人的了
可是天空還在
子孫勇猛的歌聲 也不再是自己的了
可是靈魂還在
黃金般寶貴的歷史 都被別人篡改了
可是記憶還在
我們因此而總是不能不沉默地注視著你
每當你在蒼天之上 緩緩飛展雙翼
就會刺痛 我們的靈魂 掀開我們的記憶
祖先深愛的土地 已經是別人的了
可是天空還在
子孫勇猛的歌聲 也不再是自己的了
可是靈魂還在

黃金般寶貴的歷史 都被別人篡改了
可是記憶還在
背負著夏日的夫僕啊
你要飛向那裡

作詞家:廖景芬【偶遇】

墜下 翻開陌生的書頁
初時一切平淡平靜
只覺得親切易懂
幾句之後 猝不及防的意象
如冰山從暗夜的海面森然顯現
無比的巨大與冷酷
其中深藏著你一生的痛苦
恍如對鏡
是何其遲來何其悔之不及的甦醒
只能這樣 也就是這樣了
你只是從此記住了一個詩人的名字
记住了他的一首詩 记住了
你讀書的這一刻 一如
記住這夜的窗外
曾經有過微微透明的月色

作詞家:林沂【不繫之舟】

沒有什麼使我停留
——除了目的
縱然岸旁有玫瑰
有綠蔭 有寧靜的港灣
我是不繫之舟
也許有一天
天空的遊盪 使我疲倦
在一個五月 燃著火焰的黃昏
我醒了 海也醒了
人間與我 又重新有了關係
我將悄悄自無涯返回有涯
然後 再悄悄離去
啊

也許有一天
忘記是我 不整之舟的我
沒有繩索和帆纜

2015 冬季 奧地利 深度音樂之旅

日期：2015/01/28-2015/02/09

說明會日期：2014/11/23 下午 4:00

主辦單位：致凡音樂院 洽詢電話：02-2362-6128

<http://www.wachmusic.com.tw>