

人聲 很南管

南管

×

A Cappella

心心南管樂坊 & Voco Novo爵諾歌手 攜手同唱

是啊！確實是打著這個主意來告訴你，
阿卡貝拉也可以唱南管，
南管也可以唱小情歌。
你怎麼知道 王心心不能唱熱情沙漠？！
（唉，真的不能）

宋詞雖有平仄，但情詩不必刻板
總有亙古不變的濃情與閒愁，
讓詞人／詩人一下筆便傳頌千年。

驀然回首，
情人眼裡出珍珠的那一瞬間，
誰寫得過老辛辛棄疾？

才下眉頭卻上心頭，
遠距戀情猶疑之苦，
李清照用八個字就寫出傳神；

還有那柳永，井水處皆能歌柳詞，
百搭金句：

「衣帶漸寬終不悔，爲伊消得人憔悴」，
分明就是台語歌說的 愛到無命不知驚。

心心 + 爵諾歌手最早的合作始於 2014 年，
雙方也像試探中的初戀，不敢太過用力，
以余光中老師欽點的新詩《鄉愁》開始交往。

心心與雙雙（劉郁如）用人聲
編織出由遠而近的層層海浪與風聲；
唱到「我在這頭 新娘在那頭」時，
阿卡貝拉的船笛響起；
再唱到「我在外頭，母親在裏頭」時，
心心幽咽的嗓音往往重擊聽者心頭，拍岸不已。

互相深入了解之後，
南管人熟悉的傳統器樂曲《八駿馬》，
雙雙大膽地加入了 beatbox 及人聲合唱，
就像 4D 動畫的宋朝古畫，
竹葉沙沙動起來了，馬蹄達達，馬鞭聲催，
配合著南管的簫絃，由慢而快，
最後成爲一幅肥瘦豐姿馳騁林間的野外風光。

本場音樂會挑選了包括歐陽修、柳永、余光中等人
共計九首新詩古詞及傳統曲譜，
展現了東西方兩種人聲藝術在聲腔、咬字、
共鳴及和聲上的異同與諧調。

你可以說我不讀詩，
但很少人會說我不唱歌吧。
我們讀著宋詞，
它就是一千年多前的流行歌詞。
在字裡行間，你總找得到懂你的詩句，
穿越千年撞你而來。
如果能以音樂重溫古詞，
就是這場音樂會最大的享受了。

演出曲目

音樂原創 / 編曲 王心心 劉郁如

解說人 盧健英 陳午明

《蝶戀花——庭院深深》 歐陽修

分別演唱：Voco Novo 歌手／王心心

庭院深深深幾許
楊柳堆煙 簾幕無重數
玉勒雕鞍遊冶處
樓高不見章臺路
雨橫風狂三月暮 門掩黃昏
無計留春住
淚眼問花花不語
亂紅飛過鞦韆去

《迢迢牽牛星》 無名

分別演唱：Voco Novo 歌手

迢迢牽牛星 皎皎河漢女
纖纖擢素手 札札弄機杼
終日不成章 泣涕零如雨
河漢清且淺 相去復幾許
盈盈一水間 脈脈不得語

《青玉案·元夕——驀然回首》
辛棄疾

演唱：Voco Novo 歌手

東風夜放花千樹 更吹落星如雨
寶馬雕車香滿路
鳳簫聲動 玉壺光轉 一夜魚龍舞
蛾兒雪柳黃金縷 笑語盈盈暗香去
眾裡尋他千百度
驀然回首
那人卻在 燈火闌珊處

《一剪梅——月滿西樓》
李清照

獨唱：王心心

紅藕香殘玉簟秋
輕解羅裳 獨上蘭舟
雲中誰寄錦書來
雁字回時 月滿西樓
花自飄零水自流
一種相思 兩處閒愁
此情無計可消除
才下眉頭 卻上心頭

《鄉愁》
余光中

演唱：王心心 + Voco Novo 歌手

小時侯 鄉愁是一枚小小的郵票
我在這頭 母親在那頭

長大後 鄉愁是一張窄窄的船票
我在這頭 新娘在那頭

後來啊 鄉愁是一方矮矮的墳墓
我在外頭 母親在裏頭

而現在 鄉愁是一灣淺淺的海峽
我在這頭 大陸在那頭

中場休息

《五湖遊》

演奏：心心南管樂坊

南管傳統譜，共有五個樂段，又稱《五面金錢經》。

首段〈金錢經〉，從沉靜緩慢開始發展，隨著音樂不知不覺漸快，到末節〈小採茶〉，結束於歡快的民歌。全曲主題由聖到俗，又有相通的音樂性，展現了南管涵容契合的特色。

心心南管樂坊

南管為中國現存最古老的合奏樂種之一。樂制曲譜包容了中國儒家哲學與美學思想，其抑揚綿延，一唱三嘆的特色深深打動現代人的心靈。

2003年由創辦人王心心創立，致力於南管與當代藝術跨領域的創新與合作，長期合作的藝術家包括舞蹈家吳素君、服裝設計師洪麗芬、布衣藝術家鄭惠中等人。

2015年王心心與長期夥伴盧健英提出「當代南管」新觀點，期許以曲牌為體的「創造性傳承」，替代長久以來的「保存性傳承」，除了作品推陳出新，並從現代人身心安頓的角度，進行音樂的社會實踐與應用。2017年於台灣凍頂茶鄉鹿谷內湖國小，推出整合社區人文特色的「當代南管泥土計劃」，2018年提出「聆聽工作坊」，以五感體驗轉化南管的應用與推廣，持續致力於在南管演繹、創作、及推廣中注入新的時代意識。

檻菊愁煙 蘭泣露
羅幕輕寒 燕子雙飛去
明月不諳離恨苦
斜光到曉穿朱戶
昨夜西風凋碧樹 獨上高樓
望盡天涯路
欲寄彩箋兼尺素
山長水闊知何處

演唱：王心心 + Voco Novo 歌手

《蝶戀花——獨上高樓》
晏殊

佇倚危樓風細細
望極春愁 黯黯生天際
草色煙光殘照裏
無言誰會憑闌意
擬把疏狂圖一醉
對酒當歌 強樂還無味
衣帶漸寬終不悔 為伊消得人憔悴

演唱：王心心 + Voco Novo 歌手

《蝶戀花——對酒當歌》
柳永

南管傳統譜，共有八個樂段。全曲表現駿馬奔騰的意象，以南管少見的滑音技巧與節奏型模擬馬蹄、馬鞭和馬嘶聲，饒富趣味。本次演出節選其中六段重新編曲，加入人聲創造的聲響與節奏，更增添栩栩豐富的活潑感。

演奏：王心心 + Voco Novo 歌手

《八駿馬》

爵諾歌手 VOCO NOVO

不需樂器伴奏來表演的阿卡貝拉樂團；成立於 2009 年，演唱技巧純熟、曲風多元，除了演唱流行與當代的人聲爵士音樂外，無國界的世界音樂以及源自生活經驗的創作曲更是 Voco Novo 的一大特色。

歌曲充滿畫面感與原創風格的 Voco Novo，榮獲 2015 芬蘭坦佩雷國際人聲音樂大賽亞軍、2012 奧地利 Vokal.Total 國際阿卡貝拉大賽爵士組、流行組雙料金牌。並以客家歌曲〈花樹下〉獲最佳編曲獎；2013 年榮獲 CARA 美國現代阿卡貝拉專輯獎《最佳亞洲專輯》以及《最佳世界音樂歌曲》提名（迢迢牽牛星）。

Voco Novo 活躍於跨域改編及創作，從古典音樂、戲劇、甚至中國最古老的南管音樂，都有的精彩跨界演繹。Voco Novo 也致力於編曲、教學與創作，以及與其它藝術形式合作，實現一個最「Voco（源自英文的「Vocal」，人聲） Novo（源自拉丁文，創新）」的新人聲合唱音樂願景，帶給您一場最不同的聽覺饗宴。讓聽眾「看」得到音樂、「聽」得到畫面。

導演

吳素君

吳素君是台灣現代舞蹈領域中最受尊崇的藝術家之一，曾任國立台北藝術大學舞蹈學系系主任，現任教於國立臺北藝術大學舞蹈學院。曾為雲門舞集與臺北越界舞團創始團員及主要舞者，演出舞碼涵蓋雲門與越界經典作品，並為白先勇製作的《青春版牡丹亭》及《孽子》舞台劇擔任舞蹈編創。

1995 年為漢唐樂府編創《艷歌行》，開創南管樂舞新類型，自始致力將傳統歌、舞、樂重新凝塑揉合，編創成為兼具精緻性與當代性的舞台表演形式，是台灣當代南管樂舞的創始者及重要推手。重要作品包括《艷歌行》、《後花園絮語》、《昭君出塞》、《琵琶X 3》、《南管詩意》等，長期參與心心南管樂坊作品擔任舞台編導。

服裝造型設計

洪麗芬

Sophie HONG 品牌創辦人兼服裝設計師，作品融合東西方文化特色，以其獨特的織品開發 Silk Hong(湘雲紗) 獲得歐美肯定，其創作跨越服裝、材質、裝置、表演與金工。

1997 年她的創作榮獲法國巴黎服裝博物館 (Musee Galliera - Musee de la Mode et du Costume) 及泳池藝術與工藝博物館 La Piscine 永久典藏。自創品牌以來，運用自古老工藝湘雲紗的材質創新的「洪絲 HONG Silk」於服裝創作中。2014 年贏得全球華人最頂尖設計獎項「Best of Golden Pin Design Award 2014 金點設計獎 - 年度最佳設計獎」。2010 年以 Sophie HONG 為名於巴黎古蹟宮殿展店，同年接任經營信鴿法國書店 (台灣第一家法文書專賣書店)，2012 年因推廣臺法文化交流之貢獻，獲頒法國國家功勳騎士勳章，2020 年並受邀至法國泳池藝術與工藝博物館舉行「以桑成絲 以時織衣」個展。

音樂總監／編曲／演唱

王心心

成長於福建泉州的南管世家，90年代初移民台灣。長年累積及沈澱的藝術素養及演出功力，成為引領傳統南管創新的指標性藝術家，但王心心不固守舊局，在深厚的專業上追求更高的藝術突破，從曲風的實驗、題材的擴張、到燈光舞台的現代設計，每年都讓南管演出有令人意想不到的風貌。

2004年，王心心創立心心南管樂坊，除了致力清音雅樂的傳統傳承，也踏入南管與跨界藝術的合作與創新，深受包括林懷民、羅曼菲、吳素君等當代藝術家、文化學者如王鎮華、林谷芳之啟蒙，作品致力於在創作中注入新的時代意識，是兩岸文化界公認的當代南管傳承第一人。重要作品如《琵琶行》、《葬花吟》、《鄉愁》等一系列南管詩系列的創作，結合唐詩宋詞的南管曲韻，將南管從民間音樂提昇到人文音樂的層次。2008年受碧娜鮑許指定邀請於當年國際舞蹈節演出。

2021年林懷民鼓勵並指導王心心創作《長恨歌》，以不只是南管的企圖心擴大王心心全方位的表演能量，作品獲台新藝術獎十大入圍。

李冠儒

洞簫

臺大音樂學研究所碩士班就讀中。10歲開始習笛，12歲開始學習簫與嗩吶，大學時期參加台大薰風國樂團，並曾擔任該團指揮。大四時於台大音樂所開設之南管課程開始與王心心老師學習南管，王心心以「難得一見的南管新秀」形容之，2017年加入心心南管樂坊迄今。

何嘉萍

三絃

新北市金山區人，國立臺灣藝術大學中國音樂學系，現就讀於國立臺灣藝術大學中國音樂學系碩士。主修琵琶，副修鋼琴。於2018年開始多次參與小巨人絲竹樂團演出。於2020年開始加入心心南管樂坊。

廖若綾

二絃

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂學系南管組，現就讀國立臺灣師範大學民族音樂研究所，主修二胡。於2020年開始加入心心南管樂坊。

音樂總監／編曲／女中音

劉郁如

Voco Novo 爵諾歌手音樂總監、Vocal Asia Festival 藝術總監、台北聖家堂首席管風琴師及指導老師，以及大博爾青年合唱團指揮。為台灣知名阿卡貝拉音樂家與教會音樂管風琴師，

畢業於芝加哥 Northwestern University(西北大學) 主修作曲，後前往奧地利維也納 Kirchenmusik Konservatorium Wien(維也納教會音樂學院) 深造，學習教會音樂管風琴彈奏。在維也納的時期，擔任 Votivkirche（沃蒂夫教堂）天主教英文彌撒的首席管風琴師。2009 年回到台灣成立 Voco Novo 爵諾歌手，廣受好評與多項大獎肯定。

李有穎

女高音

畢業於國立台灣師範大學表演藝術研究所，現任 Voco Novo 爵諾歌手女高音、音樂劇演員，同時從事歌唱教學，及錄音配唱等工作。

梁詠鈞

男高音

畢業於國立臺灣師範大學音樂學系碩士班演唱組，主修聲樂。現任 Voco Novo 爵諾歌手男高音、巡禮之年音樂藝術歌唱指導，並任教於新竹縣立六家高中、苗栗全人實驗中學。

葛飛

(Sam Garcia)

男中音

來自美國波士頓，畢業於國立台灣大學攻讀音樂學研究所。大學於美國西北大學雙主修聲樂以及中華文化與語言。大學時曾任 Treblemakers 阿卡貝拉樂團經理，並組織團體首次亞洲巡演，於北京，首爾和香港演出。葛飛是位國際表演者，曾於威爾士、柏林、新加坡、曼谷、首爾、武漢、北京和瀋陽表演。

鄭淩翔

男低音

曾任新竹交響管樂團擊樂手、新韻竹男聲合唱團男低音、Resonance 留聲樂團男低音與人聲打擊。現任 Voco Novo 爵諾歌手男低音、仁聲學苑聲音教練與阿卡貝拉指導老師。

張羽和

人聲打擊

畢業於國立臺北大學企業管理學系，現任留聲樂團 Vocal Percussion（人聲打擊手）、學校老師，創價太平洋合唱團團員，經常參予各機關及私人單位活動演出，如：台灣 TISSOT 手錶新品發表會、澳洲客家懇親文化會 .. 等。

衷心感謝 (以下依姓名筆劃順序)

大隱開發建設股份有限公司

丁詩湖 王之樵 林惠玲 林翠華 高淑美 陳修平 陳碧娥

郭淑玲 張舒眉 葉寶鳳 游麗容 楊蘋 廖林秀蘭

製作團隊

舞台／燈光設計	王耀崇
音 響 工 程	多音藝術有限公司
平 面 攝 影	劉振祥
影 像 紀 錄	許紘源
平 面 設 計	許銘文
執 行 製 作	黃晏容 陳怡蓁
製 作 人	盧健英 陳午明

