

創作者簡介

柯芳隆

1947 年出生於台灣台中，1972 年畢業於國立台灣師範大學音樂系。

1969~1972

年隨許常惠教授初習作曲。1980 年赴德國，進入德國柏林藝術大學，主修理論作曲，師事 F.M.Beyer, Isang Yun, Dieter Schnebel 等教授。1985 年畢業回國，任教於台灣師大音樂系迄今，2004—2008 任音樂系主任。1994—1995 年任中華民國現代音樂協會理事長。2002 年獲得吳三連音樂獎。

作品融合了東方的傳統與西方的技巧，表現出其個人特色及本土的色彩；室內樂作品《五重奏 II》曾在歐美各地演出，獲得極高的評價；管弦樂作品《哭泣的美人魚》是國內演出最頻繁的現代音樂作品；交響曲《2000 年之夢》大型合唱與管弦樂作品，自發表以來，已經演出了十幾次，每次都要動員兩三百人參與演出，深受聽眾的喜愛。2008 年在國家音樂廳發表《二二八安魂曲》六個樂章合唱與管弦樂之作品。

莊文達

莊文達，畢業於國立臺灣師範大學音樂系及音樂研究所，考取教育部公費留學獎學金，負笈美國求學獲得美國北科羅拉多大學理論作曲音樂藝術博士學位，先後師事曾興魁、柯芳隆、許常惠與 Dr. R. Evan Copley 等教授，目前為國立臺灣師範大學音樂系專任教授。

作品曾發表於美國、日本、大陸及臺灣等地，創作體裁包括管弦樂、室內樂、獨奏、聲樂曲及合唱作品等。創作理念著重發揚本土民俗音樂之情懷，例如：交響曲《福爾摩沙》(Formosa Symphony)中運用了大量的台灣原住民及南北管的音樂素材；《2008 交響曲—蛻變》則描繪原住民知足常樂的簡樸生活及先民渡海來台的艱辛過程與披荊斬棘的生活情景；管弦樂曲《蓬萊序曲》、《南島之音》、《閩之蟄》、《犁之翼—為鋼琴與管弦樂曲》、《黑水溝》及

《八里隨想曲》等作品融合臺灣傳統音樂韻味，塑造新穎的和聲與管弦樂色彩。

陳瓊瑜

出生於 1969 年，自四歲起進入 YAMAHA 兒童音樂班、電子琴班與作曲班，陸續學習音樂理論、鋼琴、電子琴、二胡以及理論與作曲，也曾經是臺北基督教兒童合唱團的團員。1983 年考進國立師大附中音樂班，主修理論作曲，曾師事於陳茂萱教授以及盧炎教授。1986 年考進國立臺灣師範大學音樂系，主修理論作曲，曾師事於柯芳隆教授。1991 年以理論作曲組第一名之畢業成績，獲頒藝術學士學位。1994 年進入美國賓州大學(University of Pennsylvania)音樂

研究所主修理論作曲，並獲得全額獎學金，以三年半時間完成學業，於 1997 年 12 月獲頒理論作曲哲學博士學位。曾師事二十世紀現代作曲泰斗 George Crumb，以及 Richard Wernick、Jay Reise、James Primosch 等教授。自 1998 年回國以來曾任職於實踐大學音樂系擔任專任助理教授，教授理論作曲、和聲學、曲式學、樂曲分析、管弦樂法與鍵盤和聲等課程；並且在國立臺灣師範大學音樂系、國立台北教育大學音樂研究所任教，教授理論作曲、和聲學與音樂分析等課程。自 2008 年二月起轉職為國立臺灣師範大學音樂系專任副教授，教授理論作曲、和聲學、對位法與樂曲分析等課程。音樂風格涵蓋了室內樂，管弦樂及聲樂作品，也經常接受委托編曲或委託創作，除了每年定期於國內發表作品外，其作品亦應邀至美國、日本以及歐洲等地發表演出。

湯華英

苗栗縣頭屋鄉頭屋村人，典型客家兒郎，自幼受父親影響最大，立志從事教育。

◎新竹師專音樂組，國立新竹師院初教系畢業，國立台灣師大教育研究所結業。

◎就讀新竹師專時受教於楊兆禎教授，受益匪淺。

◎歷任桃園縣僑愛、西門國民小學音樂教師，指導節奏樂隊曾多次獲桃園縣第一名及台灣區優、甲等佳績，擔任桃園縣國教輔導團音樂科輔導員 12 年，舉辦十餘次全縣性音樂科教材教法研習，參加教師計 1200 人次，成果輝煌。

◎組織桃園愛樂合唱團及桃園教師口琴樂團，擔任團長兼指揮，多次參加音樂比賽均有傑出表現，曾獲第 14 屆鐸聲獎歌唱比賽第一名！並於 85、86、87、88、89 年暑假應邀赴馬來西亞、印尼、日本、泰國舉行音樂會，載譽歸國。

◎表現傑出，曾獲 81 年特殊優良教師「師鐸獎」、83 年教育部「教學優良獎」，並當選 1998 竹師傑出校友。

◎曾任大埔國小教導主任 7 年半、東門國小輔導主任 1 年半，光華國小校長二年，觀音鄉富林國小校長四年大溪鎮南興國小校長七年。

◎九十九年八月調任桃園市東門國小校長。

◎醉心音樂，常於研習時擔任理論作曲，音樂史、音樂欣賞、器樂指導、合唱指導、音樂科教學等方面講師，與教師、同好分享心得。

◎自竹師畢業後創作聲樂曲、合唱曲、管絃樂曲、器樂曲，室內樂、音樂劇等為數甚多，多次參加作曲比賽屢獲大獎，如全國運動會歌、合唱曲、獨唱曲等獲獎五十餘首。十年來在各地共舉辦 48 場作品發表會，也受許多學校委託創作校歌，出版十餘本創作樂曲集，至今仍全力投入作曲工作，樂此不疲。

◎獲客委會「2013 客家貢獻獎—傑出貢獻獎」被譽為傑出客家音樂家

林岑陵 智慧

國立台灣師範大學音樂研究所作曲博士，代表作品、獨唱曲《鳥鳴澗》、《一

頭痴》、《一張舊批》、獨奏曲《單簧管的記憶》、二重奏《白鷺鷥的故鄉》、三重奏《靜》、弦樂四重奏《否極泰來》、木管五重奏《逝水年華》、五重奏《起心動念》、國樂六重奏《幽境》、《浮光掠影》、《南島微風》、六重奏《非陌生的聲音》、七重奏《天地悠悠》、《燈火闌珊處》、管絃樂曲《蝶戀花》、《快板》、《我來自遠方》、小提琴協奏曲《古老時間中的獨白》、柳琴協奏曲《無止境的等待》、電腦音樂《一個世紀的淬煉》、《單簧管的記憶》單簧管與 Max/MSP/Jitter 電腦即時互動影音系統。在台北、洛杉磯、華盛頓、紐約、葛拉茲、柏林、科隆等地發表過作品。2008 年前往美國德州的 University of North Texas 進行一年的學術研究。作曲曾師事盧炎、李子聲、曾興魁、金希文、柯芳隆、Cindy McTee(UNT)教授。曾獲得 2003 年教育部文藝創作獎優選、2004 年行政院文建會福爾摩沙小提琴協奏曲作曲比賽佳作、2009 年行政院文建會「建置音樂創作與行銷平台計畫」之鼓勵原創獎、2009 年 University of North Texas 音樂院管絃樂作曲比賽首獎、2010 年行政院文建會「建置音樂創作與行銷平台計畫」之鼓勵原創獎、2011 年管絃樂《我來自遠方》獲選為亞洲作曲家聯盟亞太音樂節管絃樂徵曲獎。現兼任於國立臺灣藝術大學音樂系、東吳大學音樂系、國立台中教育大學音樂系助理教授。

林茵茵

林茵茵，由呂文慈教授啟蒙，畢業於師大附中音樂班，師事盧炎教授。畢業於國

立臺灣師範大學音樂學系研究所，現就讀博士班四年級，主修理論作曲，師事柯芳隆教授（曾師事潘世姬教授一年）。

曾榮獲九十年度至九十八年度教育部文藝創作獎的數個獎項（包括特優、優等、

第三名與佳作）。二〇〇六年榮獲「許常惠音樂創作獎聲樂類」佳作；並於二〇〇七年二月十五日代表台灣青年作曲家參加在紐西蘭舉行的亞太音樂節，及「聯合國教科文組織音樂評議會」。

二〇〇九年入選「二〇〇八年台灣本土音樂教材創作甄選」國中組合唱曲以及由

國立臺灣交響樂團所舉辦的「建置音樂創作與行銷平台」音樂作品徵選第三名，二〇一〇年入選「二〇〇九年台灣本土音樂教材創作甄選」中級組管樂曲。近二年，其作品《在弦與弦之間》及台語小型音樂劇：《人生的滋味》在國家演奏廳發表演出。二〇一一年，其作品《客家心韻》榮獲「2011TMC 國際作曲大賽」之首獎「NCO 獎」。

楊語庭

楊語庭，由黃永璋老師啟蒙，畢業於桃園中壢高中音樂班，師事張俊彥老師。

畢業於國立台灣師範大學音樂系，主修理論作曲，曾師事趙菁文教授，現師事柯芳隆教授。目前就讀於國立台灣師範大學音樂系碩士班三年級作曲組。

95 學年度全國學生音樂比賽個人組高中職 A 組樂曲創作或歌曲創作第三名(優等)2009 聲音藝廊入選作品《奔「one to many」》。99 學年度臺北市學生音樂比賽大專個人組音樂班(A 組)樂曲或歌曲創作—【南區決賽】優等第 1 名。

2010-2011 作品《憫》入選兩廳院樂典—國人音樂創作甄選初選室內樂類。
100 年度作品《蝶舞》獲得台灣交響樂團「建置音樂創作與行銷平台」第二名暨觀眾票選獎。

樂曲解說

老鼠仔

為混聲四部合唱與鋼琴

歌詞選自林武憲之詩集《鹹酸甜-人生的滋味》

老鼠仔，老鼠仔，
不知對佢來，
避在倉庫內。

倉庫內，米真濟，
老鼠仔，偷食米，
食米無打緊，
攞佢阮咬布袋；

布袋咬甲破糊糊，
害阮貯米無布袋，
無布袋啊無布袋。唉，

老鼠仔，拜託咧，
阮厝予你住，
阮米分你食，
倉庫攞予你做運動埕，
免做穡，免感謝，
請你不好生傷濟。
請你勿愛攞咬布袋！
拜託咧，老鼠仔。

古早事

歌詞描寫台灣早期的農業社會，經濟不發達，生活簡樸，但是百姓們卻能夠知足常樂，安居樂業，滿心歡喜的生活著。

古早蕃薯吃到飽 只有過年才吃肉
等待過年穿新衫 去捉田螺來煮湯
去摘野菜來配飯 若豬搶就拼代先
古早蕃薯吃到飽 不幸年前遭賊偷

雞鴨捉到沒半隻 今年過年沒肉吃
阿母帶去阿舅家 人講外甥吃母舅
親像老人吃豆腐 歡喜輕鬆過新年

七姑星，七姐妹

因《七姑星，七姐妹》歌詞為客家童謠，故本曲為客家發音。作曲者設計了兩種版本，其音樂精神與素材皆相似，皆描述歌詞中歡樂喜慶、歡樂俏皮的氣氛；唯為了因應演唱者的音域、樂曲難易度，與相應的調性之考量，故在調性與段落過渡處有所相異；實際演唱時請自由選用。為求得整體的韻律感，作曲者另加了客家音樂中常用的襯字。本曲為無伴奏合唱曲，但若日後有機會，亦可為其加上北管的鑼鼓點段落以及傳統樂器之伴奏部分。

音樂可分為三大段落（在此以版本二的小節數為基準）。第一段（第一至第十七小節），此段以輕快的歌仔調為主要旋律及素材，並在旋律中多使用帶點滑音的後裝飾音加以裝飾，使其更為活潑生動。第一段後半部，係由各部相互唱出「七姑星，七姊妹」，推疊出第一次的長音和旋高潮；緊接著，藉由全體不斷地反覆、由慢至快地吟唱出「七姑星，七姊妹」，帶出另一高潮樂句，聚焦在獨唱與長音和旋對比的張力之上。

第二段（第十八至第三十九小節）則以客家音樂中少見的三拍子為主，塑造出不同於首段韻律的、愉悅輕快的跳舞氣氛。此段主要以簡單的卡農式對位手法寫成。其中，第二十七至三十一小節的樂句，透過全體和聲式合唱的手法，來強調歌詞中的重要句子「留到明年嫁滿姨」。第三十二小節由第一部開始的樂句，為重複第二段開頭的樂句，但此樂句之後，已慢慢融入第一段的各部相互推疊、進入之手法，預示將回到第一段之素材。

第三段（第四十至第四十六小節）簡短地再現第一段旋律，不同的是速度上更為輕快，最後結束在唱第二次的「食到嘴唇烏搭搭」樂句上，象徵童謠中滿姨的幸福生活。

作品中融合了歌仔調與些許西方音樂華爾滋舞曲的特色，以示本土音樂與文化的豐富多元及包容性。並藉由五聲音階為主、少數對比的不諧和為輔之音高素材，進而達到樂曲的統一性。

全曲歌詞如下：

七姑星，七姐妹，
你入園，捱摘菜；
摘一皮，留兩皮，
留到明年嫁滿姨；
莫嫁上，莫嫁下，

嫁到麟洛竹架下；
又有糖，又有蔗，
食到嘴脣烏搭搭。

含愁花

伊是一叢置山頂大漢的花蕊
清純的風 生甜的水
互伊活潑的性地目矚時常孵出
眈眈的笑意
一絲一絲遷來到嘴邊

不幸的運命
去互城市來的遊客
徒入城牆 將伊收藏
親像私人的藝品活置味沃置露水

的玻璃櫃
一日一日 將青春浪費
啊！被收藏的花蕊
人來的時 嘴角激笑意
目矚啥著紅紅的憂愁
人去的時 憂愁化珠淚
忍到暗暝湊湊滴
滴做春天的露水

原音

本曲旋律及歌詞採用臺灣原住民的民歌部分元素，包括布農族《祈禱小米豐收歌》、鄒族《迎神曲》、邵族《快樂的聚會》、阿美族《迎親歌》等素材，並加以融合，形塑本曲的精神底蘊。

樂曲一開始即以布農族《祈禱小米豐收歌》的聲響鋪陳表現氛圍，試圖展現原住民樂風的原始性與爆發力；樂曲富有輕快的主題並輔以四度的和聲，在交錯縱橫當中，原有主題嵌入固定音型，並導入新的主旋律，在變與不變中取得平衡的聲響效果；中段則轉為抒情的樂風，宛如在月光下品茗歌唱；緊接入獨唱的部分，以中文歌詞銜接，其內容為「祖先感謝您，賜與族人歡樂，保佑作物豐收，讓我們用最美妙的歌聲回報您」；末段則在輕快的旋律流洩中結束，並出現片段的導奏作一有力結尾。

阿爹的飯包

值得一提的是，合唱部分的旋律設計以聲調取向及節奏取向為主要的處理手法，使其歌詞能夠清楚地傳遞出來。而在音高組織方面，合唱部分以結合小二度音程的五聲音階作為主要的音高組織，鋼琴部分則因其象徵主角內心的衝突，故以不諧和音程作為主要的音高組織。

為呼應本首詩作實為一迷你懸疑劇的特質，音樂中，合唱與鋼琴分別詮釋詩中主人翁外在的表達與內在的心境。樂曲由小小的疑問開始，慢慢地鋪陳至懸疑的最高點，也就是二者衝突性最大之處；最後，當答案揭曉時，合唱與鋼琴二者融合在一起，一同歌詠出親情的偉大。

本曲採用詩人向陽所作的台語詩《阿爹的飯包》而寫成，歌詞如下：

每一日早起時，天猶未光
阿爹就帶著飯包
騎著舊鐵馬，離開厝
出去溪埔替人搬沙石
每一暝阮攏在想
阿爹的飯包到底什麼款
早頓阮和阿兄食包仔配豆乳
阿爹的飯包起碼也有一粒蛋
若無安怎替人搬沙石
有一日早起時，天猶烏烏
阮偷偷走入去灶腳內，掀開
阿爹的飯包：無半粒蛋
三條菜脯，蕃薯籤參飯

給夢燒作一首詩

本首混聲四部合唱曲，歌詞選自《林央敏歌詩選》，主要呈現詩中以夢境的意象，描繪思念的情感，「化妝／做春夢／化我／做春蠶／恬恬吐絲將夢包起來／用一生的體溫來孵夢。」其內容如下：

透早，置生寒的空氣中，有汝的形影浮在目矚前，
想起，親像昨暝的一個夢，夢境刻置頭殼內，愈久愈明。

我給思念溫溫仔煉化，
化妝 做春夢，化我 作春蠶，
恬恬吐絲將夢包起來，用一生的體溫來孵夢。

春蠶牽絲孵春夢，假使春蠶吐血春夢碎，

願汝將我做成蠟，點火，給夢燒做一首詩！

海

這首台語詩是描述（臺灣）這個島嶼靜躺在母親（大海）的懷抱之中，因為是處在媽媽子宮內無比溫暖的環境裡，長久以來所沉積在潛意識內的傷痕與悲痛，彷彿得到心靈上的解說與慰藉。此曲是寫給無伴奏混聲六部合唱，一開始與最後的段落均以 A 為海浪各個波長之起始音，人聲以滑音的方式各自向上延伸，雖是象徵海一波接著一波有起伏地包覆臺灣島（樂曲中段部分），但深層之意象則是想要凸顯人們內心的起伏與怒吼。

海啊

你深藍的內底內底
究竟淤積若濟人間的憂愁咧
每擺寂靜下來的時陣
我就會聽到
從妳的心內底內底發出來
干若在哭的聲音

河壩水（客語）

河壩水，慢慢流，
流過了山壁，留過了平原，到底去奈位？
河壩水，慢慢流，
帶走故鄉人，帶來了愁慮，何時再相會？
流水日夜不停，捱介思念永遠不變，
河壩水，有流盡時，朋友會相逢，
只有光陰，一去不回！

蛤蟆同青蛙（客語）

op-op-ep-ep-op-op-ep-ep
op-op-ep-ep-op-op-ep-ep
田肚住一隻大蛤蟆，op-op-op-op 好唱歌，
捱生來頭大面四方，嘴闊肚圓好撐船。
op-op-ep-ep-op-op-ep-ep

op-op-ep-ep-op-op-ep-ep

圳溝戴一隻夾竹蛙，ep-ep-ep-ep 愛唱歌，
搵生來頭小腳脾長，一下跳到三尺高；
「op-op-ep-ep-op-op-ep-ep，唱歌快樂多。」

春之變奏（台語）

春花

春花大開了後
總是稀微
因為稀微
才會想起春花

春風

如果予妳憂煩
是因為春風的緣故

到底是春風甚弱

予妳憂
抑是春風甚強
予妳煩

免驚講話錯亂

恰如寫詩共款
常常無講什麼道理
親像春風共款
吹到心肝頭糟
免管憂抑煩

春霧

濛霧來適（tu）好時瞬
予霧霧的帥
更加一層霧霧的神秘

濕氣重

是回南的治事（ti tai）
春天恬恬鑽入心肝內
表示氣候就要燒熱

不免倒笑
濛霧無事惹事

無定著煽動故事
無定著引起花蕊拚開
許（he）不是歹事誌（tai chi）
春天若真是會做歹事誌
顛倒是一件好事誌