Liederabend 藝術歌曲之夜

愛唸詩的沃爾夫

抒情男高音林健吉聲樂獨唱會
Claude Lin Voice Recital

2018

10.05 Fri.

19:30

國家兩廳院演奏廳
台北市中山南路21-1號

沃爾夫（Hugo Wolf, 1860-1903）堪稱是浪漫派後期最偉大的德文藝術歌曲作曲家，其創作是以詩詞主導音樂，依詩詞內容情緒變化，來建構歌曲的形式與色彩，使其藝術歌曲更能呈現出「音樂與詩」的緊密結合。

演出曲目Program

沃爾夫(Hugo Wolf, 1860~1903)

《艾興多夫詩篇》
(Eichendorff Lieder)

《莫里克詩篇選曲六首》
(Mörike Lieder)

男高音Tenor／林健吉 Claude Lin
鋼　琴Piano／盧舒涵 Shu-Han Lu

主辦 歐普思音樂藝術 Music OPUS 02-2523-6638

贊助 文化藝術 NCAF 國藝會

節目冊 Program

【曲　目】

《Eichendorff Lieder》艾興多夫詩篇

Der Freund 友誼
Der Musikant 遊唱音樂人
Verschwigene Liebe 沉默的愛
Das Ständchen 小夜曲

Der Soldat Ⅰ 士兵一
Der Soldat Ⅱ 士兵二

Nachtzauber 夜之魔法
Der Schreckenberger 勇士
Der Glücksritter 幸運的騎士

Lieber Alles 親愛的所有人
Heimweh 鄉愁
Der Scholar 學者

中場休息

Der verzweifelte Liebhaber 絕望的戀人
Unfall 意外

Liebesglück 愛情的喜悅
Seemanns Abschied 水手的告別

Erwartung 等待
Die Nacht 夜

《Mörike Lieder》莫里克詩篇選曲六首

Begegnung 邂逅
Frage und Antwort 問與答

Peregrina Ⅰ 蓓瑞格麗娜之一
peregrina Ⅱ 蓓瑞格麗娜之二

Storchenbotschaft 送子鳥報信
Abschied 告別

演出的話

胡果•沃爾夫 Hugo Wolf 隨時手上帶本詩集，空閒閱讀，大聲朗讀唸詩，鑽研詩人的背景。

這樣的特殊性格也間接顯現他個人的人生觀滿是朝向無限揮灑的創意與對抗世俗價值，其音樂學習之路也是如此，餵養在華格納的音樂風潮，對偶像的熱情尊崇，無法忍受音樂院保守制式的作曲學習，最終仍是走在與偶像一樣的自學之路。

但他們也不過見了一次面，被摸頭鼓勵，從此在樂評寫作上一路反著布拉姆斯一派，雖走偏頗，卻也獲得「野狼」(Wild Wolf)的稱號，文學的素養與觀察力仍寫下三百多篇可共後輩參考的資料。

準備胡果•沃爾夫的歌曲反而讓我感受的是詩的咀嚼，練習時總是要與鋼琴家談論樂句，道白式說唱的語言色彩，音樂性呈現的邏輯性，詩詞的感受反而是練習後才在心中散開，因為沃爾夫的歌曲不那麼容易的在練習時就是有了一個圓滿的成效，思索他個人化的術語指示，沉澱心思也是一種練習。

《艾興多夫詩篇》(Gedichte von Joseoh von Eichendorf)的歌曲共二十首，此次音樂會則刪除〈吉普賽女郎〉(Der Zigeunerin)、〈林中少女〉(Waldmädchen) 兩首較為柔媚的歌曲，歌曲大多隱喻詩裡的人物塑造、愛情、痛苦，頗有仿效舒曼的浪漫特性。

這組詩篇不若印象中的沃爾夫歌曲那樣繁複的半音語彙及豐富的轉調，卻是首首動人的小品，〈靜默的愛〉(Verschwigene Liebe)是其中較為藝術歌曲愛好者所熟悉的名曲，夜晚寧靜的氣氛，田野美景的描繪，有了舒曼的影子。

節奏強烈的歌曲〈愛的幸福〉(Liebesglück)翻山越海，翱翔天際的心情與鋼琴帶來的振奮觸及內在的熱情，音樂裡總是引領一份堅毅的意志。幽默逗趣的故事也在其餘的歌曲中淋漓盡致表現了沃爾夫的才華。

《莫里克詩篇》(Mörike)揀選了六首歌曲：〈邂逅〉(Begegnung)、〈蓓瑞格麗娜之一〉(Peregrina Ⅰ)、〈蓓瑞格麗娜之二〉(PeregrinaⅡ)、〈問與答〉(Frage und Antwort)、〈送子鳥報信〉(Storchenbotschaft)、〈告別〉(Abschied)，聽完五十三首歌曲就是沒緣由的第一印象吸引了我選了這些歌曲，因此練習盡是入了轉調的迷霧森林裡許久，才重新愛上歌曲的喜悅。

〈送子鳥報信〉(Storchenbotschaft)、〈告別〉(Abschied)兩首歌曲讓我回到演唱華格納樂劇時的德韻熟悉感，充滿挑戰，歌詞內容所展現的角色變化何止是表情豐富?簡直是拍案叫絕的精采好歌。

〈蓓瑞格麗娜〉表達詩人對初戀愛人的眷戀，或許有些人在情感生活因個性使然容易愛上失蹤的情人，流浪者 peregrinus 是另個名字，那就唱歌紀念心裡迷失的缺憾。

感謝國藝會的補助，使得沃爾夫系列的個人音樂會能持續下去，並感謝聆賞的聽眾，希望帶著美好的經驗感受沃爾夫的歌曲魅力。

林健吉 2018.10.01

【歌詞】

友誼

誰沉睡在碧波上
猶如搖籃裡的嬰孩
不知憂愁
入夢鄉前闔上眼睛
但是被狂舞慶祝
的暴風吸引著
黑暗沙漠
的海市蜃樓
他學著有勇氣的行動
穿越黑暗與懸崖
掌握著嚴肅的意念
是真實的內在
在喜樂與痛苦中測試
相信神與星辰
他應當成為我的掌舵者

遊唱音樂家

旅行是我生命中的最愛
我盡其所能活得好
既使我使盡心力
誠難全心適應

我知曉一首可人的老歌
在寒夜中，沒了鞋，
我彈起琴弦，
不知晚上該睡在哪

些許美麗的雙眼注視我
如同說著她很喜歡我
若我只成為值得的人
就不會只是個窮鬼

也許上帝許妳一個丈夫
有個家庭和房子
若我們一起生活
我將失去唱歌的欲望

沉默的愛

越過樹梢與田野
浸潤光輝
誰能猜度它們
誰能擄獲它們
思緒紛擾
夜晚寂靜
思想自由

只能猜想一人
有誰想著她
倚著沙響的樹林
若是無人醒著時

猶如浮雲飛行
我的愛是靜默的
且美麗如夜晚

小夜曲

月色透雲層
照在屋頂上
街上的學生
對著愛人的門歌唱

泉水低語潺潺
從山丘穿越森林的寂寥
正如古老美麗的時光

在我的年少日子
有數日夏夜
我也彈著魯特琴
且想著許多歡樂的歌曲

但是這沉默的門檻啊
已提著我的愛人安憩
而你,快樂的小夥子
唱啊！一直唱！

士兵（一）

我的小馬雖然不怎麼帥氣
卻是實在地聰明
他帶領我渡過黑夜
快速地抵達小城堡

小城堡不見得輝煌
進入門的花園
走進一位少女
且每晚守候
投以友善姿態

雖然她嬌小
不見得是世間最美女子
但這裡再也沒有
任何女子為我所喜愛

倘若要論婚嫁
我將躍上我的馬
我選擇自由
而她則待在城堡

士兵（二）

你必須大膽且矯健地帶走戰利品
我可以聽見徹夜行軍的聲音
迅速上馬且奔馳地狂吻
狂妄之女，快啊!
因此死亡是奔馳者的信徒

夜之魔法

你可聽到泉水聲流動
在岩石花叢間
流向靜謐的林間池塘
在美麗孤寂處
豎立著大理石雕像?

自山丘徐緩而下
喚醒古老的歌曲
奇妙的夜降臨
而大地再次閃耀
正如你常在夢境所見

你可知月光下山谷的花開
從萌芽、半開花苞、
展新枝芽，
嫩葉與紅花啊!

而夜鶯歌唱，
並冉冉繚繞著哀嘆
啊! 愛情臨死前的創傷
因著逝去的美好日子
來吧!
噢，來這寧靜的大地

勇士

祝我的女士無恙
見風轉舵是她的標誌
小運氣是她的名字
營地是她的宿舍

如果她持續善變
不會造成我的困擾
沒了騎兵
這世界將變的愚蠢

取代了紅色警戒與槍聲
是野外每間荒淫的小屋
在那聊八卦閒扯蛋
所有的情慾瀰漫那地方

小運氣憤怒前哭泣
眼淚如珍珠般落下
“有誰是勇士?
他就是另一位男人”

她把手臂伸向我
伴隨謠言的號角
我們上了
不朽的殿堂!

幸運的騎士
當小運氣故作矜持
我就讓她安靜
我唱歌喝酒
而小運氣也鼓起勇氣
坐我身旁

但我沒注意到她
“嗨，另一位酒客在這兒呢”
我轉向她
向她及在旁的女人舉杯
極度惹惱了她

而她輕聲走向我說道
“你還有多的嗎?”
“如您所見，幾乎三罐滿的量，
而這是發泡醇厚的啤酒，
“我沒困難喝這酒”

她高雅的對我微笑
“你是個能幹的人”
呼喚侍者，吆喝上酒
到入我酒杯對喝

真是精緻的紅酒與白酒
她付了美酒與啤酒的費用
而我呢，感受特好
挽著她出酒吧
像一位騎士
所有人都脫帽致意!

親愛的所有人
成為一位士兵是危險的
艱困地學習
詩是甜美與細膩
在這任性的時代
詩人過於精煉
我寧願當個騎兵
一把好劍在身旁
右手提著魯特琴
學習者的熱心全力戰鬥著
生活是一匹野馬
馬蹄踢出火花
誰膽敢說實話
征服它!
而那處，會響起馬蹄聲!

鄉愁
凡是離家旅外漂泊者
他必定與愛人同行
歡呼隨侍
而獨自留著陌生人

你怎知道那往昔
樹梢上的美好時光?
噢，越過山巒就是我的家鄉
從這兒行走是多麼地遠

我最喜歡看星星
閃耀著如同我走去她那兒
我喜歡聽夜鶯啼鳴
它曾在我愛人的門口歌唱

明日!是我的喜悅
在平靜時刻佇立
我登上山峰
打從心底
祝福德國

學者
天氣晴朗
鳥兒歌唱
雨打在樹葉上
我只對自己唱歌

當閃電發光
我的眼睛看不到任何東西
旅行中沒什麼可以驚嚇
一個滿足的心情

這是自由的財富
我寧願繼續遊走於
知識的田地
嚴肅地思考並不時地
喝了滿口葡萄汁

閱讀疲倦時
當月亮徐緩的往前
那麼讓我來點音樂
在我甜心美人的門前

絕望的戀人
學習不再帶來什麼
我的外套不再縫補
我的齊特琴不再響
我的愛人不喜歡我了

我想和一位美女在草地散步
我願變成飛龍帶著她穿越藍天
我希望我正在武裝狩獵
我會把長槍準備好
且驅趕菲力士人
離開這美麗的世界

我希望我徜徉
在平靜且寬闊的天空
不用關心雜事
卻滿足地過活

意外
我曾有一晚在一個國家旅行
遇見一位青少年
一把短槍在手
充滿威脅地瞄準我

我衝向他
全然憤怒地衝向他
那搗蛋鬼開火
被打爛了鼻子

他嘲笑我的臉
那已受了重傷
邱比特是小巫師
搞得我非常惱怒

愛情的喜悅
我從心裡愛著小甜心
雙眼明亮如兩根蠟燭
且在原野嬉戲追逐
啊，這世界如此地喜氣閃光

猶如溝壑間的黑暗森林
突然陽光一現劃開山谷
小溪波光粼粼
蕭蕭朝天，荒野花開
那是我的心啊!

似如由山望海的凝視
彷彿海鷹，翱翔藍天
招喚昏暗的大地，
妳待在哪?
所以無法測度的是真愛

水手的告別
掰了，寶貝，妳不想要我
我對你來說太矮小了
有一天妳會想要月光伴著遊蕩
還有聆聽美妙的聲音:
是美人魚在歌唱
夜晚溫暖
雲兒靜靜地漫步
妳會想我的
那是我老婆
去找妳的小王吧!

掰了，大兵與狙擊手
我們騎著野馬
在岩石城堡前
幾乎摔馬翻滾
雷光閃電中人魚
現身於黑夜
鯊魚追捕
海鷗哭喊
這是一場歡樂的戰役

鋪蓋著熊皮
伸展你發懶的四肢
撇向窗外的天父
再次猛發洪水
將軍、騎士、狙擊手
全部淹沒囉!
同時吹著微風
我們全上了天堂

等待
打從心底問候
雙眼明亮又純淨
唇上的兩片玫瑰
陽光透著潔白的裙子

夜鶯哀愁哭泣
搖曳風姿的小樹林
全是我的最愛
你如此孤單地駐留何處?

因為四周昏暗
我看到許多光線
現在清澈亮光圍繞
我必待在黑暗中

旭日不昇
沉眠不起
整日渴望
黑夜再臨

愛情翱翔空中
遠處追逐摯愛
越過山與海
而她終將屬於我

夜
夜就如寧靜海
歡樂和哀愁
以及愛情的哀嘆
在海浪擊打下
變得迷茫了

欲望就如浮雲
船駛進了寂靜的空間
在晚風中誰能理解
他們是否在思考抑或是做夢?

既使現在封了心和嘴
仍願向星空哀嘆
悄然地在心底深處
被海浪擊打著

邂逅
昨夜狂風
直到清晨才停止
猶如一支不請自來的掃把
清潔了煙囪和巷道

街上來了一位少女
半分羞怯遊目四顧
像玫瑰被風吹過
她臉頰紅潤

一位帥哥步步朝向她
他狂喜地靠近她
多麼地歡樂和難為情
不期而遇的小淘氣

他以溫柔的心詰問
他重新梳理她的髮辮
昨夜進入小房間
風吹亂了秀髮

少年夢想著那
與她甜蜜地交融的吻
呆立街頭
迷於她的嫵媚
而她速地過街角消失了

問與答
你問我，
心中焦慮的愛來自何方?
又為什麼我不早
將這痛苦的芒刺拔除

蓓瑞格麗娜之一
真誠的鏡子、棕色的眼睛
正如映照著心靈的黃金
取自幽豁心底深處
那裏黃金在聖潔的憂傷裡閃耀
使我沉入這黑夜的眼神
純真的孩子，你私自邀請我
決意，我輕狂地將我倆燃燒
微笑著，
遞給我死亡的罪惡之杯!

蓓瑞格麗娜之二
為什麼，愛人，現在我突然想起你
留下千滴眼淚
而心中不得安寧
且願盡情舒展胸懷?

啊，昨日，
在那明亮的遊戲室中
在華麗的燭光火焰裡
當我迷失在噪音與玩笑中
你進來了，美麗而痛苦的形象
那是你的魂魄
它坐下用餐
陌生地，
我們在沉默和痛苦中靜坐
最後我大聲哭泣
而我們手牽手
一起離開了那房子

告訴我，為什麼幽靈般的神速
是風揮動了羽翼
那甘泉之水
是隱密地流自何處?

你靜止旅程吧
當風正全速挺進
用你的魔丈止住
甘泉噴湧!

送子鳥報信　　（席慕德教授譯）
牧羊人的小屋有兩個輪子
高高的佇立山坡上，從早到晚；
多少人但求有如此夜宿之處
牧羊人也不想和國王換床

如果晚上有怪事發生
他就祈禱幾句，然後入睡
不管是小鬼，女巫，
還是頑皮的妖精
來叫門，他都不理睬

可是有一次，鬧得實在太過火:
門窗震動，狗隻哀號
於是牧羊人打開門栓——
哎呀，看啦!
原來是兩隻送子鳥，一隻公的和它的伴

這一對，有禮的一鞠躬
好像還想講話，啊，可惜不會!
這兩個傢伙到底要什麼?——你聽過這種事嗎?
也許牠們帶來好消息

你們來自萊茵河畔吧?
你們給了我愛人一個孩子嗎?
所以現在孩子在哭，媽媽更甚
她渴望愛人回到身邊吧?

她還想為洗禮有所準備
一隻小羊，一根香腸，
一小袋的錢?
那麼告訴她，
我兩、三天就回家
替我親親我的兒子
拌一下他的麥粥!

但是，等一下!
為什麼你們成雙而來?
不會吧，我希望不是，雙胞胎吧?
於是送子鳥噼啪鼓翼
一路點頭又鞠躬
歡欣地離去

告別　　（席慕德教授譯）
有一晚一位紳士不敲門就登堂入室:
“我很榮幸做你的評鑑者”
他立即把燈拿過去
觀察牆上我的影子良久
有時近有時遠:
“現在，親愛的年輕人，請你從側面看看你的鼻子，你承認它是一堆贅肉吧!”
這個? 不得了，你有理!
哎天啦!我沒想到
一輩子也沒想到
我臉上有這樣一個世界級的鼻子!

這位先生說東又說西
我真的都不記得
也許他認為我該向他認罪
最後他站起來
我替他照明
當我們走到樓梯口時
我開心地從後面

踢了一腳 不得了 一陣連番帶滾 還加一個觔斗 我從未見過這等光景 這輩子不曾見過 一個人這麼快地下樓而去	

【演出者簡介】

鋼琴/盧舒涵

主修鋼琴，副修小提琴。曾就讀高雄新興國中、鳳新高中音樂班、國立台北藝術大學。於台灣曾師事許秋苳、品川曉子、Marina Drozdova、程彰及黎國媛老師。小提琴曾師事金貞吟老師、鄭斯鈞老師。大學求學期間，除廣受舉薦積極參與各式鋼琴伴奏及重奏演出，並曾受邀台北愛樂青年管弦樂團演出《羅馬之松》、《彼得羅西卡》等，亦考取其樂團小提琴團員，隨團參與數十場音樂會。

隨後即至美國深造，先後取得約翰霍普金斯大學琵琶第音樂院鋼琴演奏碩士、密西根州立大學鋼琴演奏博士以及鋼琴合作藝術碩士，並以全額獎學金之殊榮任職器樂及聲樂伴奏助教，先後師事 Brian Ganz、George Vatchnadze、Minsoo Sohn 及 Alan Nathan 教授。2010 年於密西根州立大學獲選為協奏曲比賽得主演出舒曼 a 小調鋼琴協奏曲。其鋼琴合作豐富的舞台經驗與對音色變化之細膩技巧，廣受各界好評。曾於 2010 受邀至義大利 Vianden Festival 音樂營擔任鋼琴助教，並於 2012 始連續多年受邀美國 Clarinetopia 音樂營擔任鋼琴助教並與豎笛名家 Charles Neidich、Caroline Hartig 多次合作演出。

現任教於高雄樹德科技大學表演藝術系、鳳新高中、新興國中、屏東女中、鳳西國中等音樂班。

抒情男高音/林健吉

花蓮縣阿美族原住民男高音，基爾日報（Kieler Nachrichten）曾評林健吉旅德時期的演唱「他是當晚神秘的明星!輕巧靈活的唱腔和華麗閃耀的頭聲共鳴，是羅西尼歌手的不二人選。」

林健吉音色柔美時而張力澎湃，擅長莫札特及義大利美聲劇碼，也逐漸觸及浪漫寫實歌劇，呈現舞台上的多樣性風貌，維持優質高貴的演唱；歌劇演出之外亦涉獵精緻優雅的室內樂聯篇歌曲如，美好的歌（La Bonne chanson/ G. ，Hymns/ R.V.Wlliams)等聯篇歌曲裡游刃有餘地唱出詩詞的深刻，並每年定期舉辦藝術歌曲音樂會及演唱新創中文藝術歌曲持續為聲樂藝術推廣不綴，去年並以德國後浪漫派作曲家胡果沃爾夫 Hugo Wolf 為專題展開音樂會，將預定演唱舒伯特的聯篇歌曲《天鵝之歌》。

近年重要演出包括與指揮大師簡文彬暨 NSO 國家交響樂團之樂劇《指環》，TSO 台北市立交響樂團之歌劇《魔笛》《唐喬望尼》，演唱 NTSO 國立台灣交響樂團歌劇音樂會，由指揮大師水藍演出旅美華人周龍獲普立茲獎的歌劇作品《白蛇傳》飾許仙，與對位室內樂團暨作曲家李子聲演出跨界現代室內樂歌劇《江文也與兩位夫人》飾江文也，且獲得台新藝術獎提名，2015/16 NTSO 開季歌劇音樂會《茶花女》飾男主角阿佛烈德。

2014 年主演歌劇《波西米亞人》展現詩人魯道夫迷情風貌，展現無懈可擊的演唱，2015 年高雄春天藝術節首檔歌劇《魔笛》飾王子塔米諾，有著莫札特純淨的演唱風格。與長榮交響樂團暨音樂總監葛諾．舒馬富斯合作《蝙蝠》，詮釋逗趣霸道的風流爵士，《後宮誘逃》深情英勇救情人的貴族，繼續合作歌劇《魔彈射手》獲得樂界好評，林健吉與新古典室內樂團合作文學音樂劇場《築詩•逐詩》呈現中文詩歌豐富的演出型態。

去年兩度獲邀至新加坡，由指揮大師林曜帶領於維多利亞音樂廳演唱羅西尼《聖母悼歌》，貝多芬第九號交響曲。

各項得獎包括維也納貝芙黛瑞歌唱大賽評審特別獎、第十九屆及二十屆奇美藝術獎、中華民國聲樂家協會第一屆年度新秀。

愛唸詩的沃爾夫

抒情男高音林健吉聲樂獨唱會

Claude Lin Voice Recital

歐普思音樂藝術 Music OPUS

02-2523-6638