

國立東華大學校慶音樂會

樂曲解說

蘇佩：輕騎兵序曲

Franz von Suppé: *Light Cavalry Overture*

法蘭茲·馮·蘇佩 (Franz von Suppé, 1819 年 4 月 18 日—1895 年 5 月 21 日)，奧地利浪漫主義時期作曲家、指揮家，出生在今日的克羅埃西亞，少年時代已擅長演奏長笛，十三歲學習和聲，十四歲開始作曲。後隨母遷居維也納，並進入維也納音樂學院學習，畢業後主要擔任維也納各大劇場的指揮職務。其創作風格輕鬆明快、優雅動聽。作品以輕歌劇、喜劇配樂和舞劇為主，共計二百多部。他是維也納輕歌劇體裁的創始人之一。代表作品為輕歌劇《輕騎兵序曲》，《詩人與農夫序曲》等。

《輕騎兵序曲》乃蘇佩於 1886 年根據詩人卡爾·科斯塔 (Karl Costa, 1832-1907) 的劇本所作輕歌劇《輕騎兵》之序曲，時至今日，雖然歌劇本身已極少演出了，但本曲和《詩人與農夫序曲》卻成為作曲家流傳最廣的代表作品。

全曲分為三段：

音樂一開始，由小號和法國號以高亢嘹亮的號角性音調奏出輕騎兵主題，使人彷彿看到了一支英武瀟灑、精神煥發的輕騎兵隊伍。緊接着，長號用合奏與這一主題相呼應，形成了濃厚的軍營氣氛。隨後，小提琴以極快的速度和跳躍的節奏奏出一個輕捷明快的主題，表現了輕騎兵機敏歡悅的形象。由小號為主奏的進行曲主題緊接着就出現了，這一主題不僅充分發揮了加洛普 (Galop) 舞曲歡快的特點，而且還運用了模仿馬蹄聲的描寫性表現手法，生動逼真地表現了輕騎兵隊伍的行進，這是這部作品中最為人們所熟悉的旋律。樂曲中間轉為小調，小提琴奏出匈牙利吉普賽調式的主題，如歌的旋律寧靜而憂鬱，帶有悲歌的色彩，表現了歌劇中騎兵隊長回憶往事時百感交集的心情；樂曲第三部分是第一部分的再現。騎兵進行曲經過反覆和發展，再次形成歡樂的高潮。最後，以強而有力的全體奏 (tutti) 結束全曲。

參考資料來源：

<https://baike.baidu.com/item/%E8%BC%95%E9%A8%8E%E5%85%B5%E5%BA%8F%E6%9B%B2/11059895>

聖桑：骷髏之舞，作品 40

Charles Camille Saint-Saëns: *Danse macabre*, Op. 40

夏爾·卡米耶·聖桑 (Charles Camille Saint-Saëns, 1835 年 10 月 9 日—1921 年 12 月 16 日) 法國作曲家，鍵盤樂器演奏家。他的作品對法國樂壇及後世帶來深遠的影響，重要的作品有《動物狂歡節》、《骷髏之舞》、《參孫與大利拉》等。

《骷髏之舞》是聖桑根據昂利·卡薩利斯的詩作創作而成的交響詩，詩中描寫中世紀一個廣泛流傳的傳說，在每年的萬聖節 (11 月 1 日) 午夜，死神現身

並演奏小提琴，從墳墓中召喚逝去的死者為它舞蹈，這場骷髏之舞將一直持續到破曉，已亡者才會再度回到它們的墳墓。

詩篇原文為法文，中文譯詞如下：

咕咕！咕咕！咕咕！
腳跟隨著節拍起舞，
死神也敲著基石。
在深夜裡猛奏舞蹈的音符，
咕咕！咕咕！咕咕！
這是死亡之舞。

深夜寒風呼叫，
菩提樹的呻吟像海浪呼嘯。
發亮的骨骸，
帶著帷帳在東奔西跳。

咕咕！咕咕！咕咕！
骷髏擁抱狂舞，
帶給人們恐懼和受苦。

噓！舞蹈的浪聲已停止！
骷髏們倉皇地逃跑，
因為已雞鳴破曉。

提博：序奏—主題與變奏

Georg Tibor: *Introduzione - Tema e Variazioni*

由作曲家喬治·提博（Georg Tibor, 1918~1988）所創作的這首曲目，非常受人喜愛之故有眾多演出版本，今晚演出的是長號四重奏的編制。序奏由第一聲部在中、高音域雄偉地奏出完整的米索利地安調式（Mixolydian mode）四四拍旋律，隨後主題建立在伊奧利安調式（Aeolian mode）的三大拍節奏律動中，緊接著有八段變奏展現作曲家的巧思。順序如下：第一變奏以三四拍三連音為節奏型、第二變奏以二四拍八分音符節奏型為其呈現方式，第三變奏來到一個四四拍的小行板，第二個樂句旋律線有明顯的變化及發展。第四變奏在二四拍上呈現 ABA 的曲式，並有色彩上的轉變，轉為多里安調式（Dorian mode）。第五變奏用加弱音器的音色奏出複拍子（九八拍）迷人的小行板旋律，第六變奏在二四拍類似進行曲風的節奏型上，第七變奏以寬廣雄偉的大齊奏為開始，接著在音量上有強大的戲劇張力，第八變奏以急板快速音群的炫技為主，為全曲畫下精彩的句點。

特爾涅：四月的巴黎（魏森伯格改編）

Charles Trenet: *En avril à Paris* (arr. by A. Weissenberg)

最棒的法國旅遊季節是 4-6 月以及 9-11 月。香頌《四月的巴黎》主唱 Charles Trenet，由 Alexis Weissenberg 改編成鋼琴曲。歌詞如下：

當巴黎在四月醒來
當太陽從流放歸來
當甜蜜的空气孕育年輕的浪漫
當春天真正開始

這就是巴黎的入口

從世界各地
被愛魅惑
從北到南
法國歡唱燦笑
四月的巴黎

在聖米歇爾塞納河

忘掉舊愁吧
於盧森堡的中心
鳥兒歌唱著愛
在長凳上珍妮和皮埃爾回到一起

太好了 我的甜心

讓它們忌妒吧
用我們的吻
獻上春天的禮讚

貝多芬：給愛麗絲（烏斯蘭改編）

Ludwig van Beethoven: *Für Elise* jazz transcription (arr. by E. Uslan)

貝多芬的鋼琴名曲《給愛麗絲》創作於 1810 年，關於曲名中「愛麗絲」是誰，迄今仍沒有定論，惟貝多芬女學生 Therese 被視為此曲的題獻對象。之後由獲得三次 Old-Time Piano Playing 世界冠軍得主美國 ragtime/jazz 鋼琴家 Ethan Uslan 改編，以 1920 年代爵士風格彈奏，希望帶給聽眾不一樣的詮釋方式及聽覺享受。

莫斯曼：雷兄弟

Michael Philip Mossman: *Brother Ray*

邁可·菲利普·莫斯曼 (Michael Philip Mossman, 1959 年 10 月 12 日出生～) 是美國爵士樂小號手、作曲家、編曲家、指揮家，他的音樂才華在爵士樂界被廣泛認可，也曾在多所重要的音樂學院任教過，目前為紐約市立大學皇后學院專任教授，並同時任教於茱莉亞音樂院，對音樂教育作出巨大貢獻。

莫斯曼從傳統的大樂隊編曲到拉丁爵士樂，在多種音樂形式中都有著卓越的表現，如世界指標性的爵士大樂團「德國的 WDR 爵士大樂團」更是多次例行性的與莫斯曼合作音樂會與發行錄音。本曲是他為拉丁爵士大師 Ray Baretto 作的一首非常吸引人的恰恰曲風樂曲，此版本以兩支管樂器搭配節奏組，輕鬆的節奏但卻具有張力且旋律鮮明，為莫斯曼重要的代表作之一。

李抱忱：汨羅江上、旅人的心

李抱忱博士 (1907-1979) 是近代著名作曲家、合唱指揮家及音樂教育家，生於河北保定、逝世於臺北。李博士創作的《汨羅江上》及《旅人的心》兩首藝術歌曲，皆取材現代詩人方殷 (本名常鐘元, 1913-1982) 的白話新詩。

《汨羅江上》用一氣呵成敘述詩般壯闊旋律，透過歌者內斂地唱出緬懷屈原投江的憂愁和江水無盡的怨尤。

《旅人的心》採歌劇宣敘調曲風，緩緩訴說人生旅途縱然接連有挑戰與考驗，旅人終須勇敢邁步穩健前行。

《汨羅江上》李抱忱 曲/方殷 詞

汨羅江水鬱鬱的流，

風吹著岸邊的草，

低訴著哀愁。

啊…你漫遊的舟子啊，

怎忍心在那兒長久停留？

兩千多年前屈子曾懷沙

自沉於罪惡的濁流，

那高潔的靈魂，

從此隨著魚群溜走。

你無知的沙石啊！

可曾曉得，

他究竟懷有甚麼怨憂？

他究竟懷有甚麼怨憂？

他那流浪者的酸淚，

究竟洒在何處？

今天、今天我站在這汨羅江上，

我要追問你哭泣著的流水啊！

可能答覆？ 可能答覆？

《旅人的心》李抱忱 曲/方殷 詞
在人生的路途上，我永久是一個旅人；
我至死也將是一個艱險的跋涉者、艱險的跋涉者。
你要問哪裡是我的歸宿嗎？
告訴你，我是循著真理的邊沿，
要一直走到它的盡頭的呢！
別以為我很快樂，你我的愁苦是一樣的深；
你我的命運同是熬煎在苦難中、熬煎在苦難中。
然而，那伸向天際、遙遠而又遙遠的路啊，
我們能不走嗎？我們能不走嗎？
走啊、走啊、走啊！堅實的腳是不怕泥塘和亂石的！

理查·史特勞斯：夜晚

Richard Strauss: *Die Nacht*, Op. 10, No. 3

這首〈夜晚〉(*Die Nacht*)寫作於1885年，乃是理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864年6月11日~1949年9月8日)早期的聲樂作品。它來自史特勞斯Opus 10的歌集《八首選自赫曼·吉勒姆“後凋之葉”的詩歌》(8 *Gedichte aus "Letzte Blätter" von Hermann Gilm*) 其中的第三首，此曲在敘述夜晚的降臨奪走了大地上的一切顏色，同時也暗喻了對於形同遭到剝奪的那種生離死別的憂懼。此曲具有流暢的旋律與簡明單純的鋼琴聲部，也充滿了史特勞斯典型的半音和聲與轉調之豐富色彩，是他最為人所熟知的藝術歌曲代表作之一。德、英對照歌詞如下：

Die Nacht

German source: Hermann von Gilm

Aus dem Walde tritt die Nacht,
Aus den Bäumen schleicht sie leise,
Schaut sich um in weitem Kreise,
Nun gib Acht!

Alle Lichter dieser Welt,
Alle Blumen, alle Farben
Löscht sie aus und stiehlt die Garben
Weg vom Feld.

Alles nimmt sie, was nur hold,
Nimmt das Silber weg des Stroms
Nimmt vom Kupferdach des Doms

Night

English translation © Richard Stokes

Night steps from the woods,
Slips softly from the trees,
Gazes about her in a wide arc,
Now beware!

All the lights of this world,
All the flowers, all the colours
She extinguishes and steals the sheaves
From the field.

She takes all that is fair,
Takes the silver from the stream,
Takes from the cathedral's copper roof

Weg das Gold.

The gold.

Ausgeplündert steht der Strauch:
Rücke näher, Seel' an Seele,
O die Nacht, mir bangt, sie stehle
Dich mir auch.

The bush stands plundered:
Draw closer, soul to soul,
Ah the night, I fear, will steal
You too from me.

Translation © Richard Stokes, author of
The Book of Lieder (Faber, 2005)

舒曼：在夜晚

Robert Schumann: *In der Nacht*, Op. 74, No. 4

〈在夜晚〉(*In der Nacht*)選自羅伯特·舒曼 (Robert Schumann, 1810年6月8日~1856年7月29日)的《西班牙歌曲劇》(*Spanisches Liederspiel*)作品第74號。整部作品包含了3首獨唱曲、5首二重唱與2首四重唱，總共10首樂曲，寫作於1849年。其中第四首的〈在夜晚〉是二重唱，歌詞大意在描述夜中不能寐、為愛悲愁的心。德、英對照歌詞如下：

In der Nacht

German source: Emanuel Geibel

Alle gingen, Herz, zur Ruh,
Alle schlafen, nur nicht du.

Denn der hoffnungslose Kummer
Scheucht von deinem Bett den
Schlummer,
Und dein Sinnen schweift in stummer
Sorge seiner Liebe zu.

In the night

English translation © Richard Stokes

All have gone to their rest, O heart,
All are sleeping, all but you.

For hopeless grief
Frightens slumber away from your bed,
And your thoughts wander in silent
Sorrow to their love.

Translations by Richard Stokes, author
of *The Book of Lieder* (Faber, 2005)

石青如：佛手

蔣勳老師的詩作〈佛手〉，由石青如老師譜成合唱曲。本詩原出自詩集《多情應笑我》。在遭逢苦難之時，也許會驚慌、會哀痛、會焦躁、會埋怨，但佛祖告訴眾生：「靜默」。這恬淡自適的靜默，使苦難不能打擊、動搖我們分毫，佛手化成的花，在佛的胸前綻開，也在人們心中綻開。歌詞如下：

手是一朵花 在胸前綻開
它是在說 靜默
因為靜默 即使苦難
也只是微微一笑

克勞森：有生命及氣息者都讚美主

Renè Clausen: *All That Hath Life & Breath Praise Ye, the Lord*

此曲為美國作曲家 Renè Clausen (b. 1953) 最具代表的合唱作品之一，曾獲得 2013 年第 55 屆美國葛萊梅獎 (Grammy Award) 三座獎項。歌詞如下：

All that hath life and breath praise ye the lord,
凡有氣息生命的都當讚美
Shout to the Lord alleluia!
高聲呼喊哈利路亞
Praise the Lord with joyful song,
用喜樂的歌曲讚美主
Sing to the Lord with thanksgiving, alleluia, Praise him!
帶著感恩的心歌頌祂、讚美祂
Sing to the Lord a new made song,
當用新歌歌頌祂
Praise His name alleluia.
讚美祂、哈利路亞

Unto Thee, O Lord,
主啊、我們要對祢歌唱
Have I made supplication,
我是否已向祢懇求

And cried unto the rock of my salvation;
並哭倒在我救恩的磐石上
But Thou hast heard my voice,
而祢已聽見了我的呼喊
and renewed my weary spirit.
並使我疲憊的心靈更新

Praise to the Lord,
讚美主
The Almighty, the king of creation.
全能的造物主
O my soul praise Him

我的靈魂也當讚美祂
For He is thy health and salvation.
因祂是我們的救主

All that hath life and breath praise ye the Lord,
凡有氣息生命的都當讚美主
shout to the Lord alleluia!
高聲呼喊哈利路亞
Praise him, laud him,
榮耀主、讚美主
Alleluia!
哈利路亞！

鄭智仁：福爾摩沙頌

此曲創作於1993年，由著名作曲家鄭智仁醫師 (b. 1951) 在其父親鄭瑞堂醫師的指導下完成。這首作品以母親、先民、土地為架構，以母親哺育嬰兒般無怨無悔的心情，來吟唱出對台灣的疼惜與期待。

鄭智仁醫師四十歲結婚生子之後，開始用母語寫歌，其作品充滿著土地文學的感動，有親情、有大愛，對咱臺灣這塊孕育伊成長的土地有很深的疼惜與期待。他的作品，廣被傳唱於島內、校園以及全世界有臺灣人的角落。

《福爾摩沙頌》這首歌曲相信在臺灣是非常多的人會唱一首歌曲，2000年雪梨奧運受邀代表台灣的兒童合唱團演唱的曲目其中一首就是這首歌曲。此次演出是蔡昱姍改編的合唱版本，歌詞如下：

福爾摩沙咱的夢，咱的愛，
親像阿母叫阮的名；
搖呀搖呀搖，惜呀惜，
永遠抱著美麗的夢。

福爾摩沙咱的夢，咱的愛，
有咱祖先流過的汗；
搖呀搖呀搖，惜呀惜，
永遠抱著美麗的夢。

福爾摩沙咱的夢，咱的愛，
無怨無悔來期待；
搖呀搖呀搖，惜呀惜，
永遠抱著咱的夢。