

樂曲解說

拉威爾：《五首希臘民歌》

Maurice Ravel: 〈5 Mélodies populaires grecques〉

歌詞由 米歇爾·迪米特里·卡爾沃科雷西（Michel Dimitri Calvocoressi）依據希臘傳統民歌改編。

拉威爾的《五首希臘民歌》中，最早的幾首寫於 1904 年，起因是皮耶·歐布里（Pierre Aubry）的急切請託。當時他正準備一場關於希臘民歌的演講，需要音樂作為示範說明。作為他與拉威爾共同友人的卡爾沃科雷西——他本人亦具有希臘血統——挑選了五首極具代表性的歌曲，而拉威爾竟在短短三十六小時內便為這些歌曲譜寫了鋼琴伴奏。卡爾沃科雷西對此「非凡的壯舉」深感驚嘆，隨後又另選三首，委託拉威爾一併譜曲。最後，從總共八首歌曲中選出的新版本，於 1906 年首次以希臘文演出，並以法文譯詞出版。

拉威爾後來曾開始著手將這組作品配器為管弦樂版本，但不久便失去了興趣；最終由羅森塔爾（Rosenthal）於 1935 年完成此項工作。此處所錄製的聲樂與豎琴版本，則是美國豎琴家卡洛斯·薩爾澤多（Carlos Salzedo）於 1930 年所改編，並獲得拉威爾本人完全認可。

這五首歌曲皆來自希俄斯島（Chios）的民間歌曲。希俄斯島位於土耳其外海，以生產乳香（mastic）聞名。作品內容兼具輕快詼諧與深刻情感：既有如〈多麼歡快！〉這般輕鬆活潑的歌曲，也有如〈教堂彼端〉這般深沉動人的篇章；題材則涵蓋新郎在婚禮當天最後的求愛小夜曲（「醒來吧」）、一位瀟灑情郎充滿自信的自我讚頌，以及對美麗的驚歎與讚美（「啊，我靈魂的喜悅」）。

1. Chanson de la mariée《新娘之歌》

Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne,

Ouvre au matin tes ailes.

Trois grains de beauté, mon coeur en est brûlé!

Vois le ruban d'or que je t'apporte,

Pour le nouer autour de tes cheveux.

Si tu veux, ma belle, viens nous marier!

Dans nos deux familles, tous sont alliés!

醒來吧！美麗的鶉鴉，

張開羽翼迎接那清晨來到。

你身上那三個美麗斑點，我心為之燃燒！

看，我為你帶來金黃髮帶，

讓你繫在你的髮上。

親愛的，如你願意，就嫁給我吧！

你我兩家因此而緊密結合！

2. Là-bas, vers l'église《教堂彼端》

Là-bas, vers l'église,
Vers l'église Ayio Sidéro,
L'église, ô Vierge sainte,
L'église Ayio Costandino,
Se sont réunis,
Rassemblés en nombre infini,
Du monde, ô Vierge sainte,
Du monde tous les plus braves!

在教堂彼端，
就在艾悠西德羅教堂，
那教堂，喔！聖母，
那艾悠康斯坦迪諾教堂，
無數信徒，
聚集，
世間，喔！聖母，
這些都是世間最勇敢的人！

3. Quel galant m'est comparable. Allegro《哪位勇士能與我匹敵》

Quel galant m'est comparable,
D'entre ceux qu'on voit passer?
Dis, dame Vassiliki?
Vois, pendus à ma ceinture,
Pistolets et sabre aigu ...
Et c'est toi que j'aime!

哪位勇士堪與我匹敵，
周遭有哪位可與我匹敵？
請找素我，瓦西莉吉女士？
看啊！我的腰帶上，
掛著短槍以及利劍...
我所愛的就是你啊！

4. Chanson des cueilleuses de lentisques. Lento《採拾乳香姑娘之歌》

Ô joie de mon âme, Joie de mon cœur,
Trésor qui m'est si cher;
Joie de l'âme et du cœur,
Toi que j'aime ardemment,
Tu es plus beau qu'un ange.
Ô lorsque tu parais,
Ange si doux
Devant nos yeux,
Comme un bel ange blond, Sous le clair soleil,
Hélas! tous nos pauvres cœurs soupirent!

我靈所喜，我心所悅，
你是我的至寶
我靈所喜，我心所悅，
我深愛你，
你比天使更為美麗。
喔！當你出現，這般溫柔的天使，
這般溫柔的天使
在我的眼前，
如同燦爛陽光下俊美的金髮天使，
啊！我等卑微的心不禁為之讚嘆！

5. Tout gai!. Allegro 《多麼歡快!》

Tout gai! gai, Ha, tout gai!
Belle jambe, tireli, qui danse;
Belle jambe, la vaisselle danse,
Tra la la la la ...

歡悅吧！歡悅吧！
美麗眾足歡然舞蹈；
杯盤也隨之舞動，
啦啦啦...

舒曼：C 大調觸技曲，作品 7

Robert Schumann: Toccata in C Major, Op. 7

《觸技曲》作品第 7 號 (Toccata in C Major, Op. 7) ，是舒曼 (Robert Schumann) 於 1830 年至 1833 年間創作，儘管是一首觸技曲，它同時兼具浪漫時期的豐富情感與古典形式的清晰邏輯，展示了舒曼對巴赫與李斯特風格的融合，而同時舒曼本人也曾戲稱這首曲子是寫給鋼琴最困難的作品之一。舒曼原本將這首曲子題獻給他的朋友—鋼琴家舒克 (Ludwig Schuncke) ，後來改為題獻給另一位作曲家朋友—默謝萊斯 (Ignaz Moscheles) 。

蓋西文：選曲自為鋼琴改編的《18 首歌曲集》

George Gershwin: Selected from Piano Transcription <18 Songbook>

蓋西文《18 首歌曲集》(18 Songbook) 指的是他所創作的一系列經典藝術歌曲，與百老匯風格的音樂劇歌曲，後來彙整為聲樂曲集，這些作品融合了古典技巧與爵士元素，是 20 世紀美國音樂的重要代表，蓋西文其後陸續地將其改編為鋼琴的獨奏曲目。蓋西文的改編建立於古典結構之上，同時注入爵士音樂的靈魂，例如，半音趨近 (Chromatic Approach)、調式色彩 (Modal Color)、延伸和弦 (Extended Chord)、重音轉移 (Syncopation Shift)...等，展示了蓋西文走向爵士空間，成為橋樑人物的進化足跡。今天所擷取的五首作品，橫跨了他運用爵士語彙的早中晚期: Swanee (1919)，Do it Again (1922)，Fascinating Rhythm (1924)，‘S Wonderful (1927)，I Got Rhythm (1930)。這五首的同質性，著重在旋律的吟唱，強調樂句的呼吸與線條，以及對低音節奏的掌握，呈現出不同風格的爵士脈動，雖然五首皆沉浸在搖擺樂 (Swing) 中，但每一首的濃烈程度不同，由少至多依序為 Swanee→Do it Again→Fascinating Rhythm→‘S Wonderful→I Got Rhythm。

卡薩多：無伴奏大提琴組曲

Gaspar Cassadó: Suite for Violoncello Solo

卡薩多 (Gaspar Cassadó, 1897-1966) 為西班牙大提琴家，獲獎學金赴法國受教於大提琴泰斗卡薩爾斯 (P. Casals, 1876-1973)。他在世頗富盛名，創作多首大提琴曲，也擅長改編曲目；並曾與許多樂團及指揮名家合作，錄製了許多唱片。無伴奏大提琴組曲，出版於 1926 年，題獻給德國大提琴家孟德爾頌 (F. v. Mendelssohn, 1901-1972)，共有三樂章，今日演出前二樂章。此曲為無伴奏大提琴重要曲目之一，除了由其恩師卡薩爾斯重新發現及推廣的巴赫 (J. S. Bach, 1685-1750) 六首無伴奏大提琴組曲外，另有匈牙利作曲家柯大宜 (Z. Kodály, 1882-1967) 於 1915 年所作之無伴奏大提琴奏鳴曲。因此，全曲除了帶有濃厚的西班牙風味，也採用巴洛克舞曲特質，並引用柯大宜及法國作曲家拉威爾 (M. Ravel, 1875-1937) 之作品旋律。第一樂章，序曲—幻想曲，行板，3/4 拍子，D 小調，薩拉邦舞曲風，重音在第二拍，全樂章可分為 ABABA 五段落，風格寫意自然，充分展現大提琴廣泛的音域，並大量應用和弦及泛音演奏技巧。第二樂章，薩達納舞曲，正確的快板，6/8 拍子，後轉為 2/4 拍子，D 大調，為加泰隆尼亞區 (Catalonia) 傳統舞曲。本樂章開頭以泛音模仿西班牙傳統木管樂器，之後廣泛應用雙音技巧，注重強弱分明，展現歡樂活潑的氣氛。

馬洛特：主禱文

Albert Hay Malotte: The Lord Prayer

《主禱文》是耶穌教導門徒的禱告範本，記載於聖經馬太福音 6 章 9~13 節，核心包含尊崇神的名、祈求神的國與旨意成就、日用飲食、赦罪與免債、以及脫離兇惡，並以榮耀頌作結。古今中外許多作曲家都熱愛以「主禱文」為題材來創作譜曲，本節目中的《主禱文》是選擇中外耳熟能詳的詩歌版本，原曲以英文來演唱，英中歌詞內容如下：

Our Father which art in heaven, Hallowed be Thy name.

Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts, As we forgive our debtors.

And lead us not into temptation, But deliver us from the evil one.

For Thine is the kingdom and the power and the glory forever.

「我們在天上的父：願人都尊你的名為聖。

願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。

我們日用的飲食，今日賜給我們。

免我們的債，如同我們免了人的債。

不叫我們遇見試探；救我們脫離兇惡。

因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們。」

斯普拉&博羅/編曲 巴爾克爾：維亞 多勒羅沙

Billy Sprague&Niles Borop: Via Dolorosa(arr. Ken Barker)

維亞多勒羅沙（拉丁語：Via Dolorosa），因為原本就有「受苦難的道路」的意思又譯為苦路，是耶路撒冷舊城的一條街道，耶穌曾經背著十字架前往十字架受死的路。

《維亞多勒羅沙》由 Billy Luz Sprague 及 Niles Borop 共同作詞作曲，原文以英語演唱，但也被世界各國翻唱成不同語言。英文及中文歌詞內容如下：

Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day
The soldiers tried to clear the narrow street
But the crowd pressed in to see
The Man condemned to die on Calvary

Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

He was bleeding from a beating, there were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns upon His head
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death

Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of
His love for you and me.

Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
The blood that would cleanse the souls of all men
Made its way to the heart of Jerusalem.

Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King
But He chose to walk that road out of His love for you and me
Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

走過維亞多勒羅沙那日在耶路撒冷，兵丁們嘗試開出一窄路，但群眾擁擠想看，這
將要死在加略山的人。走過維亞多勒羅沙稱做受難的道路，基督君王祂來像贖罪
羔羊，但祂選擇走這條路，因著愛，爲你和我…，走過維亞多勒羅沙一路到那加
略山。

莫札特：《哈利路亞》選自經文歌《歡樂頌》K.165

Wolfgang Amadeus Mozart: “Alleluja” from *Exsultate, jubilate*, K. 165

莫札特的《阿利路亞》（Alleluia，即哈利路亞）出自其著名經文歌《Exsultate, jubilate》

（歡呼，踴躍），作品號 K.165。這是一首充滿活力、歡欣鼓舞的聲樂作品，通常由女高音演唱，是莫札特年輕時（1773 年）的經典傑作。

蕭邦：升 C 小調幻想即興曲 作品 66

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu in C-sharp minor, Op. 66

此曲為「鋼琴詩人」菲德烈·蕭邦(1810-1849)最具代表性的鋼琴作品之一，融合即興的自由與精緻的結構。作品採三段式（ABA），樂曲開始以急速流動的音型與左手三連音形成節奏對比，展現不安與激動的情緒；中段則轉入溫暖明亮的降 D 大調，旋律如歌，帶來片刻的寧靜與抒情。全曲在強烈的動靜對比中推進，既展現炫技性的光彩，也蘊含內斂而深刻的詩意。結尾逐漸回歸平靜，彷彿夢境消散，留下淡淡餘韻。

格林費爾德：《維也納之夜》作品 56

Alfred Grünfeld: Soiree de Vienne Op. 56

此曲是由奧地利鋼琴家及作曲家阿爾弗雷德·格倫菲爾德(1852-1924)取材改編選自小約翰史特勞斯之多首圓舞曲旋律，巧妙的融合舞蹈性與歌唱性。華麗迷人的作品透過裝飾音型、流動琶音及雙音與八度技巧，建構豐富的音色層次與聲響空間，並在快速音群與大跨度配置中累積音樂張力。詮釋上著重彈性速度與圓舞曲風格之掌握，透過觸鍵與踏板細膩運用，塑造近似樂團之音響層次，呈現手指技巧與音色之整合。炫目的超技之下兼具精緻及優雅，在在展現出維也納世紀末華麗之精隨。