

【在聲中行旅】
國立東華大學音樂學系教授聯合音樂會
樂曲解說

阿斯托爾·皮亞佐拉/編曲：迪米崔·瓦瑞拉斯：夜總會 1960 年，選自
《探戈的歷史》給長笛與鋼琴

**Astor Piazzolla/ Dmitriy Varelas: Nightclub 1960 from "Histoire Du Tango"
Pour Flûte et Piano**

皮亞佐拉和探戈——這兩字幾乎是同義詞。作為一名年輕的作曲家，皮亞佐拉最初並沒有打算將自己的職業生涯集中在阿根廷本土舞蹈上。但獲得法國納迪亞布朗熱 (Nadia Boulanger) 資助學習的獎學金改變了他的一切。從那時起，皮亞佐拉將他的古典訓練運用到探戈的聲音和結構的實驗中，創造出了打破傳統、極具原創性的音樂，被稱為新探戈。

在《探戈的歷史》中，皮亞佐拉展現了探戈的各種歷史和演變，從 19 世紀妓院的熱情洋溢的音樂，到 20 世紀 30 年代較為柔和的咖啡館音樂，到 20 世紀中葉夜總會的喧鬧音樂，再到現代的音樂會探戈。皮亞佐拉在自己的筆記描述了這段音樂之旅：夜總會，1960 年：這是國際交流迅速擴大的時代，隨著巴西和阿根廷在布宜諾斯艾利斯相聚，探戈再次得到了發展。波薩諾瓦和新探戈正步調一致。觀眾紛紛湧向夜總會，認真聆聽新探戈。這標誌著探戈舞蹈的一些原始形式的一次革命和深刻的改變。

蓋歐格·韓德爾：我將為我的命運哭泣，選自《凱撒大帝》

Georg F. Händel: Piangerò la sorte mia from "Giulio Cesare"

這首動人心弦的詠嘆調，出自作曲家韓德爾的歌劇《凱撒大帝》。在劇中，埃及女王克麗奧佩特拉正面臨人生低谷：她被哥哥奪去王位，甚至被囚禁起來。孤獨無助的她，在牢中唱出這首哀傷的詠嘆調。「我將為我的命運哭泣」這首歌，旋律溫柔婉轉，帶著淡淡的哀愁，仿佛一位深陷絕望中的女子，在靜靜訴說她的痛苦與不甘。而中段旋律情緒突然轉強，克麗奧佩特拉憤怒地表示，即使死後，她的靈魂也不會放過背叛她的人，展現她內心的堅毅與復仇決心。

張曉峰：歡樂歌

江南絲竹八大名曲之一。它的旋律明快流暢、清新悠揚，富有濃郁的江南水鄉風格。樂曲的速度由慢漸快、逐漸高漲，表現了人們在喜慶節日時的歡樂情緒。樂曲創作上採用放慢加花的變奏技法，形成了變奏體結構。

喬·亨德森：記得我

Joe Henderson: *Recordame*

由爵士次中音薩克斯風演奏家喬·亨德森所創作的《記得我》一曲，洋溢波多黎各風味的拉丁韻律，最早收錄在其首張個人專輯《第一頁》（1963年由Blue Note唱片公司發行）。由低音提琴所演奏的前奏，進入帶有調式色彩的A段，並以連續全音下行的轉調方式進入B段，簡潔的弦律與鮮明的和聲進行相互交織，展開了即興的想像空間。以小提琴與低音提琴的編制演奏，則帶來富有巴洛克意象的對位筆觸，饒富融合之興。

奧斯汀·麥爾斯：在花園裏

C. Austin Miles: *In the Garden*

我獨自來到花園 當玫瑰上還殘留著露珠時 我聽到的聲音落在我耳邊 神的兒子透露

I come to the garden alone While the dew is still on the roses
And the voice I hear, falling on my ear
The son of God discloses

他與我同行 他和我說話 他告訴我我是他自己的 當我們停留在那裡時我們分享的喜悅
沒有其他人知道

And he walks with me And he talks with me And he tells me I am his own
And the joy we share as we tarry there
None other has ever known

我會和他一起待在水園裡 儘管我周圍的夜色正在降臨 但他叫我走 透過悲傷的聲音 他的聲音在呼喚我

I'd stay in the garden with him Though the night around me is falling
But he bids me go Through the voice of woe
His voice to me is calling

他與我同行 他和我說話 他告訴我我是他自己的 當我們停留在那裡時我們分享的喜悅
沒有其他人知道

And he walks with me And he talks with me And he tells me I am his own
And the joy we share as we tarry there
None other has ever known

當我們停留在那裡時我們分享的喜悅 沒有其他人知道

And the joy we share as we tarry there
None other has ever known

劉穎：是這份愛

詞曲：劉穎

是這份愛 主祢走向十架

是這份情 主祢甘心捨命

是這份愛 主祢默然無怨

是這份情 主祢愛我到底

主祢愛拯救了我

救我脫離罪惡

帶領我進入光明中

享受主豐盛的生命

是這份愛 主祢躡山越嶺

是這份情 主祢門外等候

是這份愛 主祢深情呼喊

我的佳偶 起來與我同去

冬天雨水已止住

地上百花開放

深願我佳偶能相隨

天涯海角永不分離

冬天雨水已止住

地上百花開放

深願我佳偶能相隨

天涯海角永不分離

是祢 是祢 輕輕耳邊呼喚

是祢的愛 擦乾臉龐淚水

是祢 是祢 醫治破碎心靈

是祢的愛 我願奉獻一生

主祢愛溫暖我心

恩典一生相隨

惟願我緊跟主腳步

天涯海角永不分離

主祢愛拯救了我
救我脫離罪惡
帶領我進入光明中
享受主豐盛的生命
主祢愛溫暖我心
恩典一生相隨
惟願我緊跟主腳步
天涯海角永不分離

小約翰史特勞斯/詞：薛艾美：詩篇 150 藍色多瑙河

Johann B. Strauss II/ Amy Sit: *Psalm 150 Blue Danube*

詞: Amy Sit

曲: J. Strauss II

讚美耶穌，哈利路亞！
他是我力量，哈利路亞！
他是我詩歌，哈利路亞！
他是我拯救，哈利路亞！
我要稱謝你，你應允我。

The Lord is my strength

Alleluia

The Lord is my song

Alleluia

The Lord is become my salvation

Alleluia!

I will praise Thee.

Thou hast heart me.

Alleluia

用角聲贊美他，吹簫彈琴贊美他

擊鼓跳舞贊美他，用高聲鑼先贊美他

O praise Him with the trumpet, praise Him with the cymbals,
praise Him with harp and the timbrel and dance. Alleluia!

凡有氣息的都要贊美他。

Let every thing that hath breath

Praise Him praise the Lord.

要在神聖所贊美他在他穹蒼贊美他

要因他作為贊美他，大能的作為

O praise Him in His sanctuary

Praise Him in His firmament of His power, Alleluia!

I will praise the Lord for His power, for His mighty acts, Alleluia!

向我主耶穌唱，哈利路亞

Sing Alleluia to Jesus my Lord. Sing Alleluia.

我心稱頌主，不可忘記他一切恩惠

他赦免你罪孽，他醫治你一切疾病

Belss the Lord. O my soul, and forget not all His benefits.

He forgives all your sins Alleluia. All your sickness He heals.

神啊，我樂意照你旨意

你的律法藏在我心裡

願一切尋求你的都因你高興歡喜

贊美主，哈利路亞！

I delight to do Thy will, Yea,

Thy law is within my heart. Let all those that seek Thee rejoice and be glad in Thee.

O my God.

Praise the Lord, Alleluia.

弗雷德里克·蕭邦：降 E 大調流暢的行板與華麗的大波蘭舞曲，作品 22

Frédéric F. Chopin: *Andante Spianato and Grande Polonaise Brillante* in E-flat Major, Op.22

《流暢的行板與華麗的大波蘭舞曲》原為鋼琴與樂團而作，但因樂團部分比較簡單，而且常常是長時間的休止，故目前一般的演奏方式皆使用鋼琴來代替樂團部分，只作為鋼琴獨奏作品演出。作品呈現給狄斯特男爵夫人，分為流暢的行板和波蘭舞曲兩部分，其中的波蘭舞曲部分，寫於 1830-1831 年；行板部分則作於 1834 年。據說這是因為蕭邦對波羅奈斯舞曲的部分非常滿意，之後又在它前面加了一段引子，也就是行板部分，構成了現在的 Op.22 全曲，於 1836 年發表。

第一部分 流暢的行板 寧靜而抒情的引子是 G 大調，6/8 拍，平靜而流暢的行板。尼克斯的評價是：“令人想起悠閒安靜、光芒四射的湖，輕快的小船滑行在透明平靜的湖面上，偶爾有岸邊的倒影，然後小船又繼續滑行。”

第二部分 華麗的大波蘭舞曲 是蕭邦最大型的波羅奈斯舞曲之一，降 E 大調，3/4 拍，三段體，擴大的尾聲是第四段。第一段，第一主題降 E 大調、降 B 大調；第二段，由降 E 大調轉 f 小調、g 小調而回歸 E 大調，副主題降 E 大調、c 小調；第三段為第一段重複。此曲篇幅巨大，具有民間節日的氛圍、燦爛的技巧性、豐富多彩的織體、精雕細琢的裝飾音，音響飽滿，充滿力量，是蕭邦最成熟的音樂會作品之一。

高登·詹金斯/詞：強尼·莫瑟：P.S. 我愛妳

Gordon Jenkins/ Johnny Mercer: *P.S. I Love You*

由高登·詹金斯(Gordon Jenkins)作曲、約翰尼·默瑟(Johnny Mercer)填詞的〈P.S. I Love You〉，是一首自 1934 年發表以來便深受喜愛的爵士經典。這首歌的誕生，正值美國大蕭條時期，卻以輕柔婉約的旋律和深情款款的歌詞，帶來一絲溫暖慰藉。

歌曲以書信為靈感，以簡短的「附言 - P.S.」輕輕訴說心底最深的情感。歌詞字字句句平實卻動人，彷彿在耳邊輕聲細語，傳遞著無法親口說出的思念與柔情。而「P.S. I Love You」這句話，也成了無數戀人書信中最動人的結尾。樂曲的旋律線條流暢溫潤，極富抒情性，特別適合以慢板爵士的敘事曲(Ballad)或中版搖擺(Medium Swing)風格演繹，讓聽者彷彿置身於柔和燈光下的舊時咖啡館中，聆聽著過去的戀曲。

歷年來，包括比莉·哈樂黛(Billie Holiday)、平·克勞斯貝(Bing Crosby)、法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、李·摩根(Lee Morgan) 等無數巨星皆曾翻錄過，賦予這首歌不同的情感色彩，而它也成為爵士樂迷心中的不朽標準曲。