

【昂揚縱谷，共織未來】

國立東華大學音樂學系教授聯合音樂會

樂曲解說

加洛斯·瓜斯塔維諾：三首阿根廷浪漫曲

Carlos Guastavino：*Tres Romances Argentinos*

加洛斯·瓜斯塔維諾(Carlos Guastavino, 1912-2000)，出生於聖達菲(Santa Fé)，為1960年代著名阿根廷作曲家。初習化學工程，1938年於布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)進入國家音樂學院，師事作曲家阿托斯·帕爾馬(Athos Palma, 1891-1951)。瓜斯塔維諾音樂風格植基於十九世紀晚期的浪漫民族主義，深受阿根廷民間音樂與作曲家朱利安·艾古維爾(Julian Aguirre, 1868-1924)精雕細琢且平易的創作手法影響，作品在嚴謹中透現甜美浪漫的調性色彩民族性格。

瓜斯塔維諾一生中創作了200多首作品，其中多數為歌曲形式，並以此負盛名，被稱為「彭巴草原的舒伯特」("the Schubert of the Pampas")。其鋼琴作品，亦本著優美意濃、調性豐富多彩、精緻細膩的特質發展。此《三首阿根廷浪漫曲》("Tres Romances Argentinos")，於1951年為雙鋼琴所作，1956年BBC交響樂團首演管弦樂版本。

第一首〈Las Niñas〉(“女孩們”)，題獻給海蒂·佐丹奴(Haydee Giordano)，降e小調，3/4拍，行板，內容呈現拉美舞曲節奏特色，具有精緻華麗動人的管弦樂色彩。第三首〈Baile〉(“舞蹈”)，升F大調，6/8拍，以第一首樂曲之等音主音大調思維發展明顯的對比風格。

安德魯·洛伊·韋伯：《想著我》選自音樂劇《歌劇魅影》

Andrew Lloyd Webber Think：*of me from Phantom of the Opera*

《想起我》是安德魯·韋伯音樂劇《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera)中一首美麗且具代表性的歌曲。在音樂劇中，克麗斯汀在歌劇舞台上首次登台演唱出這首歌曲。在樂曲中，克麗斯汀表達了她的希望和夢想，同時向拉烏爾告別。她用這首歌表達對她的戀人的深情思念並請求拉烏爾在她離開時保持對她的記憶，並在心中永遠留下她的影子。歌曲充滿了溫柔和感傷，表達了克麗斯汀對拉烏爾的深愛和希望他永遠珍惜她的心願。這首歌的旋律美麗動人，歌詞喚起了愛情、渴望和時間流逝的主題。它展示了克麗斯汀的聲樂才華，並成為音樂劇中的一個高光的時刻。

弗雷德里克·洛威：《我可以整夜跳舞》選自音樂劇《窈窕淑女》

Frederick Loewe：*I could have danced all night from My Fair Lady*

《我可以整晚跳著舞》是百老匯著名音樂劇《窈窕淑女》(My Fair Lady)中膾炙人口的經典歌曲。在音樂劇中，艾麗莎是一個在倫敦賣花的女生，她接受亨利教授的課程，使她成為一個合格的淑女。在她的課程和轉變過程中，艾麗莎被高等社會的優雅和精緻所吸引。這首歌曲是艾麗莎在參加大使舞會後演唱的，她在那裡第一次體驗到高等社會，並與她的追求者弗雷迪共舞。這首歌表達了她對剛剛經歷的神奇夜晚的興奮和喜悅。艾麗莎感到如此活力四射和光彩照人，以至於她本可以繼續翩翩起舞。

羅伯特·舒曼：獻詞（李斯特改編）

Robert Schumann： *Widmung* (arr. Franz Liszt)

「你是我心，我的全部
你是我的喜樂，也是我的悲傷
你是我的世界，我悠游其中
我的天空，我自由翱翔
你是我的安息之所，我在那兒放下悲傷
你是平和，你是安詳，你是上天所賜予的
由於你愛我，使我尊敬自己
你的目光，使我平靜
你幫助我超越自己，成為更善良，優美的我」

----取自 呂克特《愛之春》

《獻詞》(Widmung) 的文字，是採用德國浪漫主義詩人呂克特 (Friedrich Rückert, 1788-1866)，於1823年發表的詩集《愛之春》(Liebesfrühling) 中的一首詩，其蘊含張力的字句交織在舒曼的旋律中，飽滿地歌頌著愛情的誓言與喜悅。

1840年9月12日，克拉拉依照德國傳統，頭戴桃金娘花冠，在萊比錫附近的鄉村教堂，與舒曼共結連理，舒曼節選了當年創作中的26首歌曲，並以此構想，組成歌曲集《桃金娘》(Myrthen, Op.25)，送給克拉拉作為結婚禮物，而《獻詞》，就是這部曲集的第一首作品。

隨著十九世紀鋼琴的改良，衍生出許多新創的鋼琴演奏技法。其中，匈牙利鋼琴家暨作曲家李斯特 (Franz Liszt, 1811-1886)，憑藉自身的舞台魅力，將各種形式的樂曲加以改編，以鋼琴獨奏的形式演出，並在不改變原作旋律與和聲的原則下，運用個人特有的聲部語彙，展現絢爛的技巧及豐潤的聲響，進而使鋼琴作品蔓延出管弦樂的織度。

艾美·畢琦：我心獻予你

Amy Beach： *I send my heart up to thee!*

《我心獻予你》是女性作曲家，艾美·畢琦(Amy Beach, 1867-1944) 的聲樂作品 Op.44, No.3。選自〈三首布朗寧藝術歌曲〉中的第三首。這些藝術歌曲是於她結婚初期所創作的，旋律充滿浪漫而細膩的情感，加上原本以鋼琴演奏出身的艾美·畢琦，更將聲樂主旋律與鋼琴襯托，配搭地和諧而巧妙。

歌詞：

I send my heart up to thee, all my heart
In this my singing,
For the stars help me, and the sea,
and the sea bears part;
The very night is clinging
Closer to Venice' streets to leave on space
Above me, whence thy face
May light my joyous heart to thee, to thee its
dwelling place.

我將我的心獻予你，全心全意
在我的這歌聲中，
因著星星的幫助我，還有大海，大海的共擔；
夜幕降臨
緊貼著威尼斯的街道，僅留一處空白
在我心上，從何而來竟是你的臉龐
願我的喜樂之心照亮你，照亮你的居所。

理查·華格納：晚星之歌

Richard Wagner : *O Du mein holde Abendstären*

此曲選自德國樂劇大師理查·華格納(Richard Wagner, 1813-1883) 1845年首演於德列斯登的三幕德文樂劇《唐懷瑟 Tannhäuser》，故事發生在十三世紀初期，靠近埃森納赫 Eisenach 山谷的瓦爾特堡 Wartburg。原本在愛神維納斯的溫柔宮殿裡、享受著日日奢華生活的唐懷瑟 Tannhäuser。因思鄉而返回凡塵。遇到心儀的小郡主伊莉莎白 Elisabeth，為表示愛她的決心，發願追隨苦行僧徒步遠赴羅馬、尋求教宗諒解與賜福。在第三幕第二景瓦爾特堡裡，唐懷瑟的好友沃夫朗 Wolfram von Eschenbach 是一名遊唱詩人，看到伊莉莎白小郡主跪在聖母神像跟前，虔誠為遠行羅馬未歸的唐懷瑟祈禱。等到她悄然離去後，這位正直的遊唱詩人對著天上星辰、和緩唱出這首「晚星之歌」。他知道病重的伊莉莎白將不久人世，用惋惜而悲嘆的心思，詠唱出這首如聖詩般的德文樂劇著名歌曲。

歌詞：

Aria

Wie Todesahnung Dämrung deckt die Lande,
umhüllt das Tal mit schwäzlichem Gewande;
der Seele, die nach jenen Höh'n verlangt,
vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt.
Da scheinst du, o lieblichster der Sterne,
dein Sanftes Licht entsendest du der Ferne;
die näht'ge Dämmlung teilt dein lieber Strahl,
und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal.
O du, mein holder Abendstern,
wohl grüsst'ich immer dich so gern:
vom Herzen, das sie nie verriet,

詠嘆調

像死亡般的黑幕、正籠罩著大地，
用黑色的衣裳覆蓋山谷。
脆弱膽怯的靈魂，
害怕在黑暗和驚恐中飛越。
此刻你發出亮光，我最親愛的晚星。
從遠方綻放柔美的光芒，
那溫馨的光線照亮了黑夜，
親切的指引山谷中的道路。
喔，我親愛的晚星，
我樂願向你致上永恆的敬意：
你發乎真誠、以光芒引導人群，
人們經過你的下方、會向你致敬，
你從大地山谷暮色裡消失時，

grüsse sie, wenn sie vorbei dir zieht,
wenn sie entschwebt dem Tal der Erden,
ein sel'ger Engel dort zu werden!

便成為天堂裡的一個天使！

林道生：你來

詞：呂佩琳 曲：林道生

林道生 1934 年生於彰化市，花蓮師範學校畢業。在花師期間受張人模老師啟蒙，自修苦學民族音樂創作與研究，作品以獨唱、合唱曲為主。1973 年加入亞洲作曲家聯盟，開始創作鋼琴曲、室內樂、協奏曲、交響詩等大型器樂作品。由於他在原住民音樂領域之貢獻，曾獲中國文藝協會音樂榮譽獎章、花蓮縣文化薪傳獎特別貢獻獎。2023 年，獲國立東華大學頒授名譽教育學博士。

林老師創作的「你來」獨唱曲、和郭子究老師的「你來」合唱曲，同樣採用呂佩琳老師的甜美初戀歌詞。林老師版本獨具濃郁阿美族韻味旋律，將音樂時空直接定調於花蓮原鄉，運用小提琴和鋼琴重奏般音樂背景，細膩襯托出初戀情人秘密約會的濃情蜜意。

歌詞：

你來，在清晨裡悄悄地來，趁晨曦還未照上樓台
你踏著滿園的露水，折下一隻帶露的玫瑰
聽我向你細訴昨夜的夢
夢中回到故園，故園是遍地落葉與秋風
你來，在午後裡靜靜地來，燦爛的陽光在樹影間徘徊
鳥兒也昏昏欲睡，暫時收起那嘹亮的歌聲
小心呀！不要驚醒牠們，牠們的歌聲，添我鄉愁重重
你來，在黃昏後慢慢地來，等晚霞漸漸隱入暮靄
月光剛剛爬上窗台，我正在窗前等待
你彈起悠揚的琴弦
那兒時古老的曲調，常使我淚流滿腮

朱勒·穆給：《潘神之笛》長笛與鋼琴奏鳴曲，作品 15 號，第二樂章

〈潘神與鳥兒〉

Jules Mouquet : La flûte de Pan, sonate pour flûte et piano, op. 15,

II. Pan et les oiseaux

朱勒·穆給(Jules Mouquet, 1867-1946)出生於法國十九世紀晚期，在時空的影響下，其音樂結合浪漫主義及印象樂派的風格。穆給的創作常發想自希臘神話角色，其中創作於 1906 年的《潘神之笛》長笛奏鳴曲第十五號是經典代表，同時也是後浪漫時期長笛重要的作品之一。此曲共三個樂章，主軸描繪素有大自然、鄉村音樂之神的「潘」，敞洋在鄉野和森林中獨特且幻妙的主題。今晚演出的第二樂章潘神與鳥兒，

敘述潘神吹奏笛音和鳥兒一起對話。音樂穿梭著在時而活潑的鳥兒主題和潘神聲聲呼喚之旋律，營造和諧自然的美妙氣氛。

莫里斯·拉威爾：《西班牙民謠》選自《民謠集》

Maurice Ravel : *Chanson espagnole from Chants Populaires*

《民謠集》是法國作曲家莫里斯·拉威爾(Maurice Ravel, 1875- 1937)於1910年創作的作品。該作品包括四首歌曲，分別是西班牙民謠(Chanson Espagnole)、法國民謠(Chanson française)、義大利民謠(Chanson italienne)和希伯來民謠(Chanson hébraïque)。作為法國配器法大師，拉威爾在這些作品中展現了獨特的創作手法。在西班牙民謠中，他使用了弗拉門哥舞曲節奏，並以管弦樂法的思維，巧妙地利用鋼琴模仿了響板和吉他的聲音。這樣的創作手法也在拉威爾的鋼琴組曲《鏡》中的〈小丑的晨歌〉中得以展現，展現了西班牙音樂的獨特特色和魅力。

歌詞：

Adios, men homino, adios,	再見，我的朋友，再見，
Ja qui te marchas pr'aguerra:	你現在走了為了戰爭：
Non t'olvides d'aprendina	不要忘記學到的一切，
Quiche qued' a can'a terra.	留下在這片土地上。
La la la la ...	啦啦啦～
Castellanos de Castilla,	卡斯蒂利亞的卡斯蒂利亞人，
Tratade ben os grallegos:	好好對待加利西亞人：
Cando van, van como rosas,	當他們走時，他們像玫瑰一樣，
Cando ven, ven como negros.	當他們回來時，他們像黑人一樣。
La la la la ...	啦啦啦～

曼努爾·德·法雅：《哀傷的阿斯杜里亞》選自《7首西班牙民謠》

Manuel de Falla : *Asturiana from Seven Spanish Folksongs*

《哀傷的阿斯杜里亞》是西班牙作曲家曼努埃爾·德·法雅(Manuel de Falla, 1876-1946)於1914年創作的《西班牙七首民歌曲》中的一首。這一作品是根據西班牙傳統民歌重新編曲而成，適用於女高音和鋼琴。《西班牙七首民歌曲》集合了西班牙各地的傳統歌曲，展示了法亞拉對西班牙音樂文化的獨特理解和表現。在《哀傷的阿斯杜里亞》中，法雅透過精心的編曲和情感豐富的旋律，展現了阿斯圖里亞斯地區獨特的音樂風格和情感表達。

歌詞：

Por ver si me consolaba,
Arrime a un pino verde,
Por ver si me consolaba.
Por verme llorar, lloraba.
Y el pino como era verde,
Por verme llorar, lloraba.

看看它是否能給我安慰
我倚靠著一棵綠色松樹
看看它是否能給我安慰
因為我哭泣，它也在落淚。
這棵松樹是如此地翠綠
因為我哭泣，它也在落淚

弗朗西斯·普朗克：C 大調即興曲第七首

Francis Poulenc : *Improvisation No. 7 in C Major*

法國知名作曲家暨鋼琴家弗朗西斯·普朗克(Francis Poulenc, 1899-1963)譜寫之旋律優美流暢，自由不拘，其音色音響呈現猶如調色盤。每一首似電影配樂般的迷人且有畫面。他曾說過：「我的《標準》就是本能；我沒有所謂的主義，故以此為榮；我沒有作曲方法上的體系，這是值得感謝的。」靈感是神祕的東西，沒有說明的必要。」

普朗克為鋼琴而做的《即興曲》Improvisations，是他的鋼琴代表作之一，共有 15 首。其中第 1 至 6 首完成於 1932 年，1933 年出版，編為第一集；第 7 至 15 首寫於 1933-1941 年，編為第二集；之後於 1958-1959 年又創作了 3 首。第七首 C 大調，不慢的中板，三段體，寫於 1933 年，獻給著名詩人諾埃悠伯爵夫人。古典風格小奏鳴曲第一樂章般的趣味開場，中段以 C 小調開始，從降 D 大調到降 A 小調，之後再現部引進拿坡里新旋律。

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特："土耳其進行曲"主題變奏曲(王羽佳改編)

Wolfgang Amadeus Mozart : *Turkish March* (arr. Yuja Wang)

《土耳其進行曲》是奧地利音樂家沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)的 A 大調第 11 號鋼琴奏鳴曲(KV.331)的第三樂章，也是一首可以單獨演奏的進行曲。王羽佳改編的此曲全名稱為《"土耳其進行曲"主題變奏曲》，是一首以"土耳其進行曲"為主題而馳名世界的變奏曲。王羽佳根據 Arcadi Volodos 改編的"土耳其進行曲"之基礎上再進行了一些改編，是結合輕鬆灑脫的爵士風格及驚人的炫技之作，效果極佳。