樂曲解說

韋伯:羅曼史

Carl Maria von Weber: Romance for Trombone and Piano

德國歌劇之父,浪漫派音樂先驅的韋柏 Carl Maria von Weber(1786~1826)曲風有濃厚的 德國色彩,他的音樂處處描寫德國大地與森林之美,獨特的樂器與合聲效果,常能觸 及聽衆的心靈深處而使身受感動,後輩作曲家"華格納"、"舒曼"、"白遼士"、與"德步西"都欽佩他模仿他這種浪漫氣息,他確立了十九世紀初期浪漫樂派的風格。韋柏對 於歌劇的革新,在德國音樂史上佔有極重要的地位,他的歌劇取材自德國民間的古老傳說,加上些許神秘幻想的神奇渲染,歌詞文雅如詩,並以詠嘆獨唱或是朗誦代替對白台詞,歌唱的旋律優美活潑,伴奏的交響樂各樂器皆具特性,非常宏偉動聽,又有數個主題反覆出現以連貫全劇的情節,過去的義大利式歌劇卻從來沒有如此處理的。

這首寫給長號與鋼琴的羅曼史,富有韋伯喜愛的戲劇性與歌唱性,透過充滿男高音氣質的長號音色來詮釋最適合不過了。樂曲開頭由鋼琴獨奏帶出德國人特有的憂鬱氣息,彷彿對心愛的人滿腔的愛意卻不知對方是否會接受而心情沉重了起來。但是卻又想到假如對方接受了我的愛,接下來是多麼美好的事情,有如置身天堂一般的美妙。只不過在這短暫而美好的想像裡,最終也因爲沒表達出來而只有在自己的夢境裡結束了這美麗的幻影吧!

魯凱族民謠:《鬼湖之戀》

Rukai Folk Song: Love of the Ghost Lake

《鬼湖之戀》是一首富含傳說色彩的魯凱族民謠,其靈感來自魯凱 族部落世代流傳的神話故事,背景設於台灣南部山區神秘的「鬼湖」(也有說是霧台、嘉明湖一帶)。這首歌述說一段人與靈之間 不可思議的愛情故事——少女墜入深山湖泊,在靈界與戀人重逢,唯美而哀傷,宛如原住民版的悲劇戀歌。魯凱族是台灣南島語系原住民族之一,擅長以音樂、舞蹈與歌謠承 載文化與歷史記憶。《鬼湖之戀》的旋律哀婉動人,以魯凱語演唱,語音獨具抑揚頓挫,展現魯凱族語言的音樂性。旋律多使用五 聲音階,配合自然山林般的呼吸節奏,使聽衆仿佛置身雲霧繚繞的山谷與湖泊之間。這首民謠不僅是一首情歌,更是魯凱族人對自然、靈魂與祖靈連結 的象徵。透過這首歌,我們得以一窺台灣原住民族豐厚的精神世界與美學風格,也能感受到不同文化對「愛」與「命運」的詮釋與共鳴。

Ai lha ina makanaele, li katuwase nga ku, 親愛的爸媽與部落親人們, [Daughter sings] Dear father and mother, members of our tribe

lu ngi balidinlidingi ku lhenai lhi, 我將要走了,當妳們看到斗笠在轉時,

I have to leave, and if you see the back of my hat

lhi udane nga ku iae, 就是我進入鬼湖湖底的時刻

That means I have entered the Devil's Lake

ai ku senai lhi, pakelha lhumamilingi. 大家就再也看不到我了。

You will never see me again

Ai thalalai Balhenge, 我的寶貝,妳將要走了

[Mother sings] My darling daughterBalhenge, you will leave

li katuwase nga su, liugu ki legelege ki cekelhe ta, 嫁到鬼湖

And get married at the Devil's Lake

ki thareve muwa rhalhupalingi, 離開這裡的山、水及部落

You will these mountains, rivers and your tribe

ai ku cekelhe lhi, lha likaisu i yaa yae. 妳要常想念在部落的我們。

You have to think of us often.

詩卡爾沃柯雷西/曲拉威爾:《教堂彼端》選自《5首希臘民歌》

Maurice Ravel: "Là-bas, vers l'église" from 5 Mélodies populaires grecques (Poet: Michel-Dimitri Calvocoressi)

« Là-bas, vers l'église... » is the second song in Ravel's musical cycle Cinq mélodies populaires grecques (Five Greek Folk Songs) composed in 1906 Cinq mélodies populaires grecques are all strophic artistic folk arrangements. Many of the songs are in ancient modes, which give them a traditional Greek sound. Scored for voice and piano.

The sound of "Là-bas, vers l'église" is evident by the melancholic G-sharp-Phrygian mode. This song is an inward reflection and displays the importance of the church in traditional Greek society.

Là-bas, vers l'église,
vers l'église Ayio Sidéro,
l'église, O Vierge sainte,
l'église Ayio Costanndino,
se sont réuinis,
rassemblés en nombre infini,
du monde, O Vierge sainte,
du monde tous les plus braves!

Over there, by the church,
by the church Ayio Sidero,
the church, o holy Virgin,
the church Ayio Costanndino,
have assembled,
gathered together in countless numbers,
people, o holy Virgin,
all the very bravest people!

詩海杜克/曲德弗札克:《母親教我的歌》選自《吉普賽之歌》作品55 Antonín Dvořák: "Když mne stará matka" from Cigánské Melodie Op. 55 (Poet: Adolf Heyduk)

《Songs My Mother Taught Me》德弗札克(Antonín Dvořák)是19世紀晚期最具代表性的捷克作曲家之一,擅長融合民族風格與浪漫主義精神。在《吉普賽之歌》這組作品中,他以簡潔而深情的語彙,描繪了吉普賽人的生活、情感與靈魂。其中第4首《母親教我的歌》最爲動人,也最廣爲流傳。 這首歌由捷克詩人阿道夫·海杜克(Adolf Heyduk)作詞,描述一位子女回憶起童年時光,母親在家中教他唱歌的情景。歌詞中,母親不僅傳授歌聲,也傳遞了情感、記憶與靈魂的共鳴。德弗札克以溫潤如水的旋律、細膩的和聲與簡潔的鋼琴伴奏,描繪出一幅靜謐而深情的畫面。 這首歌之所以歷久不衰,不僅因其旋律優美,更因它觸動人心的情感核心——母愛與記憶的力量。無論在捷克、歐洲或遠至亞洲,這首歌都跨越語言與文化界線,傳達出深刻的人性共鳴。

Když mne stará matka zpívat učívala, podivno, že často, často slzívala.

A teď také pláčem snědé líce mučím, když cigánské děti hrát a zpívat učím!

李斯特:B小調第二號敍事曲,作品171

Franz Liszt: Ballade No. 2 in B minor, S.171

19世紀匈牙利巨擘音樂家-李斯特,同爲作曲與鋼琴演奏的泰斗,經常奔波於歐洲各地演出;他文質彬彬,善於交際,在音樂概念上,支持蕭邦(Frédéric Chopin)、白遼士(Hector Berlioz)和華格納(Wilhelm Wagner)的作曲風格,並積極探索鋼琴的演奏技巧,靈活地運用轉調與音色變化。李斯特在十九世紀當時,立下了華麗的演奏典範,正如德國音樂家孟德爾頌(Felix Mendelssohn)所說:「他的演奏無與倫比,我從未見過能夠在瞬間把音樂的感受傳達到指尖的演奏家,其音感之敏銳,當今世上難有匹敵。」

第二號 B 小調敍事曲創作於 1853 年,當時出版的版本編號為 S.170a,隨後於同年修訂後再版,編號即為現在的 S.171。這部 B 小調,6/4 拍,中速的快板 (Allegro Moderato),是一部結構宏大的史詩風格作品,音樂發展跌宕起伏,扣人心弦且具強烈的戲劇表現,感人至深;李斯特獨有的手法,以陰暗諭示般的半音階開始,將深摯與不諧和的半音巧妙融合,描繪出色彩斑斕的詩意。

韓德爾:《讓光輝的熾天使》選自神劇《參孫》

Georg Friedrich Händel: "Let the Bright Seraphim" from Samson

詞:Newburgh Hamilton (1691-1761)/曲:George Frideric Handel (1685-1759)

韓德爾在創作完《彌賽亞》後繼續開始創作《參孫》,並在1741年創作完成。神劇《參孫》 採用 Hamilton 的詩作爲劇本,其中典故來自聖經審判(the Book of Judges)中參孫的 記載。這首歌曲選自神劇《參孫》的第三幕尾段,重獲神力的參孫把兩根柱子推倒後, 自己也被壓死。以色列的子民在葬禮上哀嘆他的死,慶賀歌劇結局,耶和華透過參孫 敗部復活,打敗以色列人的仇敵非利士人,所以他們歡呼,熾天使列隊吹號,頌讚神 拯救祂的選民,得著最後的勝利。

曲式是 ABA, A 段節奏活潑充滿活力,對應熾天使光輝響亮的號角聲; B 段則是溫和甜美,表現智天使和諧美妙的豎琴聲。

Let the bright seraphim in burning row,

Their loud uplifted Angel-trumpets blow;

Let the Cherubic host, in tuneful choirs,

Touch their immortal harps in golden wires.

讓光輝的熾天使以熾焰列隊, 吹響祂們高舉的天使號角; 讓智天使在和諧的合唱聲中, 輕撥祂們永恆豎琴上的黃金琴弦。

萊曼:《眞神之愛》

Frederick Martin Lehman: The Love of God

詞/曲:Frederick Martin Lehman(1868-1953)

《眞神之愛》創作於1917年,由德裔美籍作曲家弗雷德里克·馬丁·萊曼所寫。當時他在加州經歷艱難的生活處境,白天於工廠勞動,夜晚仍以信仰爲力量,在紙片上記下詩句與旋律。歌曲原本僅有兩節,後來他在偶然間讀到一段古老詩文——相傳出自中世紀的猶太詩人——於是將其譯爲英語作爲第三節,使作品更具永恆的深度。詩中以詩意的語言描繪「神的愛」之浩瀚無邊,超越人類的言語與理解,象徵著那種不變的慈愛與寬恕,也表達人類在有限生命中對無限眞理的渴望。音樂旋律簡潔而眞摯,由靜默的冥想到高昂的頌讚,傳遞出深沉的感恩與平安。百年以來,《眞神之愛》不僅是教會中傳唱不息的詩歌,也常出現在音樂會舞台上,成爲以音樂詮釋「愛與信念」的經典之作。

- 1. 真神之愛,偉大無窮,口舌筆墨難以形容, 高超諸星,深過海洋,長闊高深無法測量, 始祖犯罪,惶恐低首,神遣愛子拯救, 使我罪人與神和好,赦免一切罪尤。
 - 2.縱然世代變更過去,帝位王權衰落敗亡, 頑梗世人仍不求神,卻向山石呼求保障, 眞神慈愛始終不變,偉大無限無量, 亞當後嗣得蒙救贖,天使聖徒頌揚。
 - 3.世上海洋當作墨水,諸天穹蒼作爲紙張, 世上萬莖用作筆桿,全球文人集合苦幹, 竭盡智力描繪神愛,海洋墨水用乾, 案卷雖長像天連天,仍難描述盡詳。

副歌: 真神之愛何等豐富, 偉大無限無量, 永遠不變,永遠堅定, 天使聖徒頌揚。

詞 葉薇心/ 曲 王麗玲:《耶穌愛你》選自《天韻詩歌集》

Ly-ling Wong: "Jesus Love You" from Heavenly Melody

(Lyric: Wei-Xin Yeh)

天韻詩班創辦人,彭蒙惠老師從葉薇心 14 歲時,就邀請她加入天韻合唱團。後來天韻 詩人葉薇心老師成爲金曲獎得主,但她說真正的填詞人是上帝,她只是與神同工的器 皿,她深知自己所有的才能、機會和音樂創作靈感,都是上帝給的,能與上帝同工,是她最大的榮耀和恩典。這首"耶穌愛你",是葉老師成爲上帝器皿,對人愛的召喚。 她引用英國作家魯益師(C.S. Lewis)說的話:「除了現在,我們將在那裡遇見永恆。」人 現在所做的事情,是可以存留到將來的。上帝設計每個人的生命有不同的呼召和藍圖,人人都要把握當下,好好地活出人生,也爲主而活。

耶穌愛你,耶穌愛你,

在你生命中最大的盼望就是,耶穌祂能救你。 救你脫離脫離罪惡權勢,帶你進入進入光明國度, 哦,耶穌愛你,祂能救你,耶穌永遠愛你。

六月茉莉 台灣民謠 編曲/李哲藝

《六月茉莉》的旋律來自中國福建濱海地區,隨著先民渡海到台灣,由台灣本土作詞家許丙丁爲這首民謠填詞後,使其蛻變成這首台灣民謠,是彰南地區極具代表性的民謠之一。

彰化曾是台灣茉莉花的重要產地,歌詞中「六月茉莉真正美」借六月茉莉花花開時的清香與純潔,比喻正值年華的少女卻無人賞識。

此曲因爲旋律優美、傳唱度高,長久以來在民間廣泛流傳,也很常被改編成合唱或樂器獨奏的版本。這次演出的是由台灣作曲家李哲藝編曲的管弦樂版本。

朋友

詞/劉思銘 曲/劉志宏 編曲/劉聖賢 管弦樂編曲/匠海音樂製作團隊

《朋友》是周華健最具代表性的經典作品之一,自發表以來便成爲華語樂壇中傳唱不輟的經典歌曲,它以簡單而眞摯的旋律,搭配溫暖感人的歌詞,唱出了友情在人生旅程中的重要價值。歌曲表達的不僅是朋友之間的互相支持,更是在人生起伏中,彼此陪伴與理解所帶來的力量。

對許多人而言,《朋友》是青春記憶中的共同旋律,也是一首在任何時刻都能帶來安慰與力量的歌,合唱版本的《朋友》別具特色,多聲部的交織讓友情的情感更爲具象化,彷彿在音樂中看見人與人之間彼此的呼應。聲音的層次感,象徵著不同生命經驗的匯聚;和聲的融合,則呈現友情超越時間與距離的深厚。

透過合唱演繹,這首作品不再只是獨唱者的告白,而是衆人心聲的共同呼應,讓觀衆在音樂中感受到溫暖、凝聚與雋永。

這些年 一個人 風也過 雨也走 有過淚 有過錯 還記得堅持什麼 眞愛過 才會懂 會寂寞會回首 終有夢 終有你 在心中 朋友一生一起走 那些日子不再有 一句話 一輩子 一生情 一杯酒 朋友不曾孤單過 一聲朋友你會懂 還有傷 還有痛 還要走 還有我

風吹的願望(閩南語) 詞曲/謝誌豪 編曲/劉聖賢 管弦樂編曲/劉靜江

2003年,台語天后江蕙與江淑娜首次攜手合唱這首《風吹的願望》。歌曲展現一段姐妹 手足情深的真實寫照。音樂像一封訴說成長歷程的家書,將她們的生命故事與彼此支 持的力量娓娓道來。

歌詞以「風吹」爲意象,描繪人生從風平浪靜到風浪四起的轉折。當風勢漸起,人生如同一隻隨風漂盪的風箏,看似自由自在,卻始終依靠那唯一的線,才不致在風中迷失,這條「風箏線」,是家人、手足、摯友,更是人生旅途裡唯一能讓人安心依靠的情感。

編曲者劉聖賢老師透過細膩的和聲,將溫暖與哀愁、希望與無奈交織其中,使音樂更 具層次感。合唱的演繹則讓這首作品更進一步升華:不同聲部如同人生的多重面向, 有的沉穩如大地,有的淸亮似微風,彼此呼應,讓觀衆感受到在風中漂泊卻仍懷抱願 望的心境。

無風的時候你寫一張批 甲心內的話講出乎我知 內面有你的笑容 有你的目屎也有你純情的愛 有風的時候你牽一條線 惦惦甲另外那邊交乎我 牽到你就不孤單 我的心情你知影 風吹來一陣一陣的運命 你是一隻飛來飛去的風吹 親像鳥仔快樂隨風自由飛 你有時高有時低 尚驚有一天無小心打斷線 伴到你飛過一山又一山 牽到你飛過一嶺又一嶺 有一天你會看遍 這個花花世界 甘是你放底心內的願望

十八姑娘

詞/謝宇威 曲/鄧雨賢 編曲/蔡昱姗 管弦樂編曲/匠海音樂製作團隊

《十八姑娘》源自 1936年鄧雨賢爲周添旺歌詞《黃昏愁》譜曲的作品,原曲歷經多次改編 與演繹,從 1939年日本錄製的《蕃社の娘》,到 1959年莊奴塡詞的中文版《姑娘十八一 朶花》,再到 1960年代的台語版《十八姑娘》,改編爲多種語言版本,包括台語、粵語 及華語等,這首歌不僅是一首青春民謠,也承載了台灣原住民歷史與文化的脈絡,如 霧社事件背景的佐塚佐和子,曲子本身見證了族群、語言與音樂流傳的歷史。

謝宇威的客語版則將這段歷史帶回故鄉語言,以客家語重新演繹靑春少女的純眞與活力。旋律保持原曲輕快明朗的風格,展現十八歲少女的朝氣,這種設計不僅保留了原曲熟悉的旋律,也賦予現代觀衆更貼近母語文化的共鳴感。

《十八姑娘》的故事不只是少女的青春,也是曲子百年流傳的文化縮影。從日本錄音室的初版,到現代客語重生,每一次演唱都是對歷史的呼應與文化的傳承。透過合唱,觀衆不僅聽到動人的旋律,也感受到跨越語言與年代的生命力,彷彿在音樂中看見十八歲的少女在光影中微笑、奔跑,唱出青春與夢想。

十八介姑娘一蕾花呀一蕾花白白介牙齒紅紅介嘴唇得人惜敢作得問你掛肚牽腸爲麼儕那位細阿哥按有福氣配鳳凰姑娘十八一蕾花十八介姑娘一蕾花呀一蕾花老妹妳就係芙蓉花呀芙蓉花呀茶が低芙蓉花呀芙蓉花呀猫山介花香桃花開來菊花黃盼世上鴛鴦雙對對情意長姑娘十八一蕾花

一蕾花

聽海

詞/林秋離 曲/涂惠源 編曲/劉聖賢 管弦樂編曲/劉靜江

《聽海》是張惠妹於1997年演唱的經典抒情歌曲,由林秋離作詞、凃惠源作曲。這首歌旋律悠揚、情感濃烈,是華語流行音樂中的經典之一。

由作曲家劉聖賢編曲的男聲合唱版本,保留原曲細膩哀愁的情感,透過男聲二部合唱的編制,展現出歌詞中的沉穩、內斂,以男聲展現不同於原唱的風格。

寫信告訴我今天海是什麼顏色 夜夜陪著你的海心情又如何 灰色是不想說 藍色是憂鬱 而漂泊的你 狂浪的心 停在哪裡 寫信告訴我今夜你想要夢什麼 夢裡外的我是否都讓你無從選擇 我揪著一顆心 整夜都閉不了眼睛 爲何你明明動了情 卻又不靠近 聽海哭的聲音 嘆息著誰又被傷了心 卻還不清醒 一定不是我 至少我很冷靜 可是淚水 就連淚水也都不相信 聽海哭的聲音 這片海未免也太多情 悲泣到天明 寫封信給我 就當最後約定

說你在離開我的時候 是怎樣的心情

一剪梅

詞/娃娃(陳玉貞) 曲/陳信義 編曲/劉聖賢 管弦樂編曲/匠海音樂製作團隊

《一剪梅》是費玉清於1983年收錄於專輯《長江水》的片頭曲,由陳信義作曲、娃娃(陳玉貞)填詞,是費玉清的代表作之一。中國風的歌曲,歌詞與李清照古詩詞《一剪梅·紅藕香殘玉簟秋》互文,爲此曲帶來濃厚的詩意。

2020年因爲歌詞「雪花飄飄、北風蕭蕭」在歐美地區的社交網絡中流行,曾登上多國流行音樂串流平台排行榜。

真情像草原廣闊 層層風雨不能阻隔 總有雲開日出時候 萬丈陽光照耀你我 真情像梅花開過 冷冷冰雪不能淹沒 就在最冷枝頭綻放 看見春天走向你和我 雪花飄飄北風蕭蕭 天地一片蒼茫 一剪寒梅傲立雪中 只為伊人飄香 愛我所愛無怨無悔 此情長留心間

外婆的澎湖灣 詞曲/葉佳修 編曲/劉聖賢 管弦編曲/匠海音樂製作團隊

由葉佳修作詞作曲,潘安邦演唱的流行歌,收錄在1979年的同名專輯《外婆的澎湖灣》。 作曲人葉佳修以潘安邦和外婆的故事和親情爲創作靈感,描繪澎湖灣美麗的自然風光 和祖孫之間温馨的互動。

歌詞中「陽光、沙灘、海浪、仙人掌,還有一位老船長」讓許多人對澎湖留下深刻的印象。澎湖縣政府也特別打造了「外婆的澎湖灣園區」,讓遊客感受歌曲的美景與意境。

晚風輕拂澎湖灣白浪逐沙灘 沒有椰林綴斜陽 只是一片海藍藍 坐在門前的矮牆上一遍遍懷想 也是黄昏的沙灘上有著腳印兩對半 那是外婆柱著杖 將我手輕輕挽 踩著薄暮走向餘暉 暖暖的澎湖灣 一個腳印是笑語一串消磨許多時光 直到夜色吞沒我倆在回家的路上 澎湖灣 澎湖灣 外婆的澎湖灣 有我許多的童年幻想 陽光 沙灘 海浪 仙人掌 還有一位老船長