

國立東華大學 2024 校慶音樂會

璀璨東華

樂曲解說

S. Rachmaninoff: Fantasy (Suite No.1) Op. 5, II. *A Night for Love*

拉赫曼尼諾夫：幻想曲（第一號雙鋼琴組曲）作品 5 第二樂章：夜與愛

謝爾蓋·瓦西里耶維奇·拉赫曼尼諾夫(Sergei Vasilyevich Rachmaninoff 1873-1943) 俄國作曲家、指揮家及鋼琴演奏家，他的作品甚富斯拉夫民族色彩，充滿激情、旋律優美，其鋼琴作品更是以難度見稱。

「雙鋼琴組曲第 1 號」(Suite No.1 for two pianos) 作品 5

拉赫瑪尼諾夫在 1893 年所作「雙鋼琴組曲第 1 號 g 小調」(Suite No.1 for two pianos) 作品 5。這作品又稱為「幻想繪畫」(Fantaisie-tableaux)。

這作品的首演是 1893 年 11 月 30 日在莫斯科，演奏者是拉赫瑪尼諾夫本人與另一位俄國鋼琴家帕普斯特(Pavel Pabst)。柴可夫斯基本來約定要來聽首演，可惜在首演的 5 個星期前去世。這作品獻給柴可夫斯基。全曲四樂章，各附有題詞，這對拉赫瑪尼諾夫來說是很少見的事情。音樂可以說是描述這些題詞，也從這些題詞得到作曲靈感。

第二樂章 A Night for Love「夜與愛」。持續的慢板 (Adagio sostenuto) D 大調，3/4 拍子。

「夜與愛」題詞 (拜倫，Lord Byron)

在樹枝間傳出夜鶯高音呢喃時，

情人的甜美細聲誓言，

還有微微的風聲與附近的水聲

傳到孤獨的耳朵裡成為樂音

J. Jongen: Aria et polonaise, Op. 128

約瑟夫·容根：宣敘調與波蘭舞曲，作品 128

約瑟夫·容根(Joseph Jongen 1873-1953)是比利時近代音樂的代表性音樂家，同時也是一位出色的管風琴、鋼琴演奏家、作曲家以及音樂教育家。容根以出色的管風琴演奏與作曲享譽樂壇；1897年，容根創作了一首清唱劇(Cantata)“Comala”獲得羅馬音樂大獎賽首獎。在跨世代的創作歷程中，容根的創作深富後期浪漫派以及新古典主義氣息。

詠嘆調是一段具有戲劇張力且情感豐沛的樂段，樂曲開頭使用近似柴可夫斯基的天鵝湖的主導動機，容根安排三段式詠嘆調(A-B-A'形式)即所謂「返始詠嘆調」(Da capo aria)。經過優美華麗的詠嘆調後，進入節奏律動感十分強烈的波蘭舞曲(英語:polonaise；波蘭語:polonez，chodzony；義大利語:polacca)，波蘭舞曲是一種3/4拍子的舞曲，重音通常落在每小節第2拍上，中等或偏慢速度的舞曲，此舞曲源於波蘭。

容根在此波蘭舞曲中，使用了大量的模進的手法，同時利用後半拍及緊湊的附點節奏帶出舞蹈的跳躍性與流暢性，是一部內容豐富相當精彩而動聽的長號經典作品。(撰文/王翎)

A. Beach : 3 Browning Songs, Op. 44

艾美·畢琪:《三首布朗寧之歌》作品 44

I. *The Year's at the Spring* 一年之始在於春

II. *Ah, Love, but a Day!* 啊!愛於一旦

III. *I Send My Heart up to Thee!* 我心獻予您

艾美·畢琪 (Amy Beach 1867-1944) 是美國當代女性作曲家，原本以鋼琴演奏出身的艾美·畢琪，在進入婚姻以後，在丈夫的認同鼓勵下，從台前的鋼琴演奏家轉為幕後的樂曲創作家。聲樂作品《三首布朗寧之歌，第 44 號》乃採用詩人羅伯特·布朗寧的詩作。這幾首歌曲是於她結婚初期所創作，旋律充滿浪漫而細膩的情感，特別是她豐富的和聲變化，巧妙的曲式轉呈，將人聲與鋼琴天衣無縫的呼應連結，將文學的意境，加疊地呈現出來，讓人聲與鋼琴兩者皆發揮淋漓至盡，艾美的作品實在令人讚嘆，值得細細品味！

I. The Year's at the Spring 一年之始在於春 (Op. 44, no.1)

英 詩：布朗寧 中譯：林斐文

he year's at the spring	一年之始在於春
And day's at the morn;	一日之始在清晨
Morning's at seven;	辰時之際；山坡上點綴着珍珠般的露珠兒；
The hillside's dew-pearled	雲雀乘風翱翔；
The lark's on the wing	蝸牛緩行在神的寶座前
The snail's on the thorn	上帝在祂的天堂攝理全地，
God's in his heaven	順天者昌，世界因而進入祥和神聖的次序中。
All's right with the world.	

II. Ah, Love But a Day (Op. 44, no.2)

啊!愛於一旦 英 詩：布朗寧 中譯：林斐文

Ah, Love, but a day,	啊！愛，於一日間，我的世界變了！
And the world has changed!	太陽消逝，鳥兒離去，風也靜默，
The sun's away,	天地昏亂，夏日告終。
And the bird estranged;	望入我的雙眼！
The wind has dropped,	您也將變卦嗎？
And the sky's deranged;	我難道要害怕這吃驚？
Summer has stopped.	我實在要覺察這一切的新變局
Look in my eyes!	那曾在往昔的親密裡，
Wilt thou change too?	在美善和真實中，在這變遷不定的歲月中？
Should I fear surprise?	
Shall I find aught new	
In the old and dear,	
In the good and true,	
With the changing year?	

III. I Send My Heart Up To Thee (Op. 44, no.3)

我心獻予您 英詩：布朗寧 中譯：林斐文

I send my heart up to thee, all my heart	我將我心獻予您，
In this my singing.	全心全意在我歌聲中。
For the stars help me, and the sea, and the sea bears part;	因著星星的幫助，還有大海， 海的共擔；
The very night is clinging	這難忘的夜幕降臨
Closer to Venice' streets to leave one space	緊貼著威尼斯的街道，僅留一處空白
Above me, whence thy face	在我心上，從何而來竟是你的臉龐
May light my joyous heart to thee, to thee its dwelling place.	願我的喜樂之心照亮你， 照亮你的居所。

F. Busoni: Sonatine No. 6 “*The Chamber Fantasy after Carmen*” BV. 284

布梭尼：第六號小奏鳴曲 卡門幻想曲

費魯喬·布梭尼（Ferruccio Busoni 1866-1924）的《第六號小奏鳴曲“卡門幻想曲”》是一首極具技術性與戲劇性的樂曲，他將比才知名歌劇「卡門」的經典旋律與自己的鋼琴寫作風格相結合，創造出一部充滿活力、富有表現力的作品。這首作品展示了布梭尼作為鋼琴家的高超技巧和作曲家對鋼琴音色的敏感性。

此曲創作於 1909 年，這首小奏鳴曲不是傳統意義上的奏鳴曲，而是幻想曲形式，表現出不同主題之間的自由流動。樂曲的結構並不像傳統的奏鳴曲形式，而更像是一個自由的幻想曲，貫穿了《卡門》中的多個經典主題。它的核心由不同的旋律片段組成，如《卡門》的“哈巴涅拉”（Habanera）、“鬥牛士之歌（Toreador Song）等。布梭尼在這些主題之間運用了巧妙的過渡，使各個片段自然銜接，形成一個流暢的整體。

這首作品對演奏者的技巧要求極高，展示了布梭尼對鋼琴表現力的深刻理解。鋼琴家需要具備極高的速度、靈活性以及對音色的控制能力，以應對旋律快速轉變和多聲部的複雜編織。作品中的快速音階、和弦與顛覆傳統的聲音效果都使得演奏變得充滿挑戰。此外，左手的豐富音響與右手的裝飾性旋律交織在一起，營造出令人目不暇給的音樂效果。

布梭尼在這首作品中不僅展現了對原作旋律的尊重，還賦予了這些旋律新的表現手法。比如，“哈巴涅拉”的旋律在布梭尼的改編中變得更加輕盈、流暢，並且增加了更多裝飾音，使得旋律更加具有活力與色彩。在“鬥牛士之歌”部分，布梭尼通過大段的和弦與豐富的音響效果，強調了原作中所表現的力量與榮耀感。

在演奏這首作品時，鋼琴家需要注意旋律與節奏的張力與釋放。在演奏中需要強調旋律的歌唱性，同時展現鋼琴豐富的音色變化。同時，由於其幻想曲的結構，演奏者需要靈活處理不同段落的轉換，使得作品聽起來既統一又多樣。

此曲體現了布梭尼對於傳統素材的創新性處理。這首作品不僅展示了鋼琴技術的極限，也體現了布梭尼對音樂表現力和結構的深刻理解。此作品後來影響了許多鋼琴家，他們往往將其作為演奏會的炫技曲目，展示自己在音樂表現力與技巧上的掌控能力。總的來說，布梭尼的《第6號小奏鳴曲"卡門幻想曲"》是一首富有戲劇性與技巧性的大師級作品，既表現了比才的原作魅力，又透過鋼琴的形式展現了音樂的豐富層次與色彩。

M. Ravel: 2 Mélodies hébraïques, M. A22

拉威爾：《兩首猶太歌曲》

《兩首希伯來旋律》是莫里斯·拉威爾於1914年創作的，基於傳統歌曲（詞和旋律）。其中《卡迪什》用阿拉米語寫成，而《永恆之謎》則用意第緒語寫成。

I. *Kaddish* 猶太頌禱

Yithgaddal weyithkaddash scheméh
rabba be'olmâ
Diverâ 'khire' outhé veyamli'kh
mal'khouté behayyé'khön,
ouvezome'khôu ouve'hayyé de'khol beth
yisraël
ba'agalâ ouvizman qariw weimrou:
Amen.
Yithbara'kh Weyisctaba'h weyith paêr
weyithromam
weyithnassé weyithhaddar weyith'allé
weyithhallal
scheméh dequoudschâ beri'kh hou, l'êla
ule'êla
min kol bir'khatha weschiratha
touschbehatha
wene'hamathâ daamirân ah! Be'olma ah!
We ïmrou: Amen.

願祂的名在這世界上被尊崇和神聖化，
祂的旨意和榮耀被彰顯，
祂的國度在你們的生命中臨到，
在祂選民全家的生命中臨到，
願祂的國度快快到來，並說：
阿門。
願祂的名被祝福、讚美、尊崇和高舉，
願祂的榮耀被提升，被榮耀，被稱頌，祂是聖潔的，
應當被讚美，超越所有的祝福、詩歌、讚美和安慰，在這個世界上，並說：阿門。

II. *L'Enigme éternelle* 永遠的謎

Frägt die Velt die alte Casche

世界問著那古老的問題

Tra la tra la la la la

啦啦啦啦啦啦

Ent fernt men

人們回答著

Tra la la...

啦啦啦...

Un as men will kennen sagen

當人們想要說出來時

Tra la la ...

啦啦啦...

Frägt die Velt die alte Casche

世界問著那古老的問題

Tra la la...

啦啦啦...

F. Liszt: Les années de pèlerinage I, Suisse, S. 160, VI. Vallée d'Obermann

李斯特：《奧柏曼之谷》選自(巡禮之年):第一年 瑞士

《巡禮之年》為三冊為鋼琴獨奏而寫的感性的音樂畫作，反映了李斯特身為技術高超的鋼琴名家四處旅行的歲月。

<歐柏曼山谷>出自第一冊《瑞士》第六首，背後的文學關連是法國作家瑟南谷（Étienne-Jean-Baptiste-Pierre-Ignace Pivert de Sénancour, 1770-1846）的充滿頹廢甚至於厭世色調的書信體小說《歐柏曼》（Obermann）。李斯特引用了其中一段描述歐柏曼內心的文字「我盼望什麼？我是什麼人？在自然裡能尋找到什麼？」

結構上《歐柏曼山谷》是一個帶有尾聲的二部曲式。第一部分包含三個樂段，第一樂段是全曲的第一主題，其後兩個樂段都是基於第一主題的變形發展，主要調性為 e 小調。隨後的 34-74 小節則為這個部分的整體反復。

第二部分由七個段落加上尾聲組成。具體劃分為 74—94 小節，95-118 小節，119-169 小節，170—179 小節，180—187 小節，188-194 小節，195-199 小節，200 小節以後是尾聲部分。其中 74-94 小節是全曲的第二主題，調性為 C 大調；119-169 小節是第一主題的變形發展，調性為 e 小調；170 小節至尾聲部分都是第二主題的再現與變形發展，調性為 E 大調。藉由改變主題的不同音樂要素如力度、織度、速度、旋律的音區、伴奏音型等，李斯特建構出富麗堂皇、充滿自信、燦爛的結尾。

今晚的演出將演出第二部分，由希望的化身第二主題開始，藉以傳達演奏者個人賦予此段音樂的特殊情境與意義：生活在花東山谷與海洋之間這片後山地區的民眾，今年著實受到大自然無情的打擊和摧殘，李斯特的這段音樂，除了生動的以音樂模擬了無奈、憤怒和懷疑，卻也流露出希望、堅強與韌性。

城裡的月光

詞曲/陳佳明 編曲/劉聖賢 管弦樂編曲/洪于茜

歌詞講述歌者對於遠在他方的情人無盡的思念，並透過對於月光的傾訴，希望藉由月光的照映，溫暖著遠方情人的心；充滿敘事性的緩轉旋律，寄託濃烈的情感。

月光有團圓之意「人有悲歡離合、月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。」《城裡的月光》可以說是把蘇軾的《水調歌頭》白話簡化了。

歌詞

每顆心上某一個地方，總有個記憶揮不散，
每個深夜某一個地方，總有著最深的思量。
世間萬千的變幻，愛把有情的人分兩端，
心若知道靈犀的方向，哪怕不能夠朝夕相伴。
城裡的月光把夢照亮，請溫暖他心房，
看透了人間聚散，能不能多點快樂片段？
城裡的月光把夢照亮，請守護它身旁，
若有一天能重逢，讓幸福撒滿整個夜晚。
每顆心上某一個地方，總有個記憶揮不散，
每個深夜某一個地方，總有著最深的思量。
世間萬千的變幻，愛把有情的人分兩端，
心若知道靈犀的方向，哪怕不能夠朝夕相伴。

王明哲:天送伯也

詞/黃勁連 編曲/黃俞憲 管弦樂編曲/藍沛琦

改編自同名台灣閩南語童詩，歌詞描述「天送伯」騎著腳踏車去逛街的情景。饒有趣味的歌詞令人會心一笑，輕鬆有趣的旋律，彰顯童謠的可愛與樸實。

序奏由鋼琴輕快的搖擺節奏展開，描摹天送伯騎車左搖右晃的滑稽模樣，人聲加入後增強活潑愉快的情緒，營造出眾人笑鬧的歡樂感。

歌詞

天送伯也穿皮鞋 騎鐵馬去躉街

天送伯也穿皮鞋 搖搖擺擺真聳勢

天送伯也穿皮鞋 騎鐵馬去躉街

天送伯也穿皮鞋 搖搖擺擺真聳勢

天送伯跔踏仔 踏無好 摔一下擦破皮

跔踏仔 踏無好 叫阿娘攔叫老父

天送伯也穿皮鞋 騎鐵馬去躉街

天送伯也摔一下 叫一聲阿娘喂

許瀚君:忘了我是誰

詞/李敖 曲/許瀚君 編曲/冉天豪 管弦樂編曲/謝宗翰

這首《忘了我是誰》中淺顯易懂卻有著深厚情意的歌詞，正是李敖當年在獄中所寫。從字面上來看，多數人會以為《忘了我是誰》的歌詞是李敖寫給心儀的對象，但背後的真實故事其實是當年李敖拜託監獄管理員替他拿報紙，管理員要求李敖能寫點東西作為回饋，李敖才寫了《忘了我是誰》。

歌詞

不看你的眼，不看你的眉，
看了心裡都是你，忘了我是誰，
不看你的眼，不看你的眉，
看的時候心裡跳，看過以後眼淚垂。
不看你的眼，不看你的眉，
不看你也愛上你，忘了我是誰，
忘了我是誰。
不看你的眼，不看你的眉，
看了心裡都是你，忘了我是誰，
不看你的眼，不看你的眉，
看的時候心裡跳，看過以後眼淚垂。
不看你的眼，不看你的眉，
看的時候心裡跳，看過以後眼淚垂。

J. Brahms: Hungarian Dance No. 5 in G minor, WoO1

布拉姆斯：第五號匈牙利舞曲

《匈牙利舞曲》第五號，這是布拉姆斯全部作品中最廣為人知的樂曲，音樂表現出吉卜賽人的熱情奔放，旋律具有明顯的匈牙利「查爾達什舞曲」(Zardas)中，快速段落的特徵。您可透過此份教案欣賞匈牙利音樂以及打擊樂器的特點。

1869 布拉姆斯開始出版《匈牙利舞曲集》，是由 21 首” 四手聯彈” 鋼琴小曲所組成的曲集，每一首樂曲的旋律和風格都不盡相同，卻都混合著匈牙利和吉卜賽民族音樂的特色；《匈牙利舞曲》第五號，這是布拉姆斯匈牙利舞曲集中最廣為人知的樂曲，音樂表現出吉卜賽人的熱情奔放，並具有明顯的匈牙利「查爾達什舞曲」(Zardas)的特色。

主要資料來源：

<http://archive.music.ntnu.edu.tw/chimeitp/db/html/MS052.html>

民歌組曲

編曲/李孟峰 管弦樂編曲/謝宗翰

《民歌組曲》包含四首 80 年代暢銷校園民歌—〈阿美阿美〉、〈讓我們看雲去〉、〈木棉道〉、〈雨中即景〉，本組曲由青年作曲家李孟峰改編為合唱組曲。

歌詞

(1). 阿美阿美 (詞曲/曾炳文)

阿美阿美幾時辦嫁妝 我急得快發狂
今天今天妳要老實講 我是否有希望
雖然我是個窮光蛋 人又長的不怎麼樣
但是妳要想一想 看看自己的長相
阿美阿美不要再徬徨 少女的青春短
今天今天妳不要倔強 快做我的新娘啊
雖然我沒汽車洋房 吃的粗茶又淡飯
只要妳陪我作伴 包妳白白又胖胖

(2). 讓我們看雲去 (詞/鍾麗莉 曲/黃大城)

女孩 為什麼哭泣 難道心中藏著不如意
女孩 為什麼嘆息 莫非心裡躲著憂鬱
年紀輕輕 不該輕嘆息 快樂年齡 不好輕哭泣
拋開憂鬱 忘掉那不如意 走出戶外 讓我們看雲去
女孩 為什麼哭泣 難道心中藏著不如意
女孩 為什麼嘆息 莫非心裡躲著憂鬱
年紀輕輕 不該輕嘆息 快樂年齡 不好輕哭泣
拋開憂鬱 忘掉那不如意 走出戶外 讓我們看雲去
年紀輕輕 不該輕嘆息 快樂年齡 不好輕哭泣
拋開憂鬱 忘掉那不如意 走出戶外 讓我們看雲去

(3). 木棉道(詞/洪光達 曲/馬兆駿)

紅紅的花 開滿了木棉道 長長的街 好像在燃燒
沉沉的夜 徘徊在木棉道 輕輕的風 吹過了樹梢
木棉道 我怎能忘了 那是去年夏天的高潮
木棉道 我怎能忘了 那是夢裡難忘的波濤
紅紅的花 開滿了木棉道 長長的街 好像在燃燒
沉沉的夜 徘徊在木棉道 輕輕的風 吹過了樹梢
木棉道 我怎能忘了 那是去年夏天的高潮
木棉道 我怎能忘了 那是夢裡難忘的波濤
啊愛情就像木棉道 季節過去就謝了
愛情就像那木棉道 蟬聲綿綿斷不了

(4). 雨中即景(詞曲/王夢麟)

嘩啦啦啦啦 下雨了 看到大家嘛都在跑

叭叭叭叭叭 計程車 他們的生意是特別好(你有錢坐不到)

嘩啦啦啦啦 淋濕了 好多人臉上嘛失去了笑

無奈何望著天 嘆嘆氣把頭搖

感覺天色不對 最好把雨傘帶好

不要等雨來了 見你又躲又跑(哈哈!)

轟隆隆隆隆 打雷了 膽小的人都不敢跑(怕怕!)

無奈何望著天 嘆嘆氣把頭搖

叭叭叭叭叭 計程車 他們的生意是特別好(你有錢坐不到)

嘩啦啦啦啦 淋濕了 好多人臉上嘛失去了笑

無奈何望著天 嘆嘆氣把頭搖

感覺天色不對 最好把雨傘帶好

不要等雨來了 見你又躲又跑啊

轟隆隆隆隆 打雷了 膽小的人都不敢跑(怕怕!)

無奈何望著天 嘆嘆氣把頭搖

無奈何望著天 嘆嘆氣把頭搖