

東吳大學音樂系碩士班九十八學年第二學期

音樂見習與賞析—3

時間：2010年3月25日，星期四，第3,4節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：江玉玲、范德騰、張玉樹、王青雲

主持暨彙整：謝沛妤（音二）

演出曲目

作曲：王亭云【DreAm】

作曲：陳佩蓉：五重奏【飛躍】

編制：法國號、打擊樂（Wind Chime、Triangle、Maracas、Rain Stick、Tambourine、6 Wood Block、3 Tom-Tom、2 Bonge、1 Snare Drume、1 Suspend Cymbal）、豎琴、鋼琴、大提琴五重奏

演出人員：陳映竹（法國號）、林明儀（打擊樂）、戴思寧（豎琴）、楊乃潔（鋼琴）、趙聖婕（大提琴）

聲樂：游澤宜 鋼琴：陳彥蓉

沃爾夫【喝醉的燒炭女工】選自《老調子—凱勒六首詩選》第五首
Hugo Wolf (1860-1903): "Das Köhlerweib ist trinken" from
Alte Weisen, Sechs Gedichte von Keller, No.5 (1891)

特別節目：范德騰【彈琴說愛】

樂曲解說

◎王亭云—【DreAm】

聲音脈絡的連接，音場的對比，試圖融合真實與虛的聲音。在橫向的時間軸裡尋找更多縱向的可能性。起始音及呈現了多數主要素材的原樣，之後陸續發展素材的可能性與對比的展延，利用現實與非現實的方式處理某些片段的構成。

◎陳佩蓉—五重奏【飛躍】

《飛躍》完成於2009年歲末。這是一首源自於對自我生命期許的室內樂作品，然而這首樂曲，其中也包涵著對生命沉潛後，有著一份淨化與省思的感受。全曲以A-B-C-Coda的結構形式來鋪陳，A段的音樂由豎琴流動的聲響展開，矇矓中由鋼琴的長音延續這份寧靜，揭開著飛躍生命的一幕。B段的音樂則透過肯定的點狀聲響，展開更為濃烈挑戰生命的動力。C段則是在靜寂的聲響中，有份靜默的力量。爾後Coda樂段試圖喚起人們在歷經生命的幽谷，回顧生命處處是驚喜的感嘆心境。

◎沃爾夫：【喝醉的燒炭女工】選自《老調子－凱勒六首詩選》第五首

作曲家簡介：沃爾夫（Hugo Wolf, 1860-1903）是浪漫樂派後期的德國作曲家，也有人說是文學家兼音樂家。他的一生雖然短暫，但是沿襲舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828）、舒曼（Robert Schumann, 1810-1856）的傳統，加上華格納（Richard Wagner, 1813-1883）的影響，使得沃爾夫對於音樂創作有自己獨特的見解，將音樂與詩詞更進一步的結合。

作品相關簡介：曲目是取自沃爾夫的聯篇歌曲老調子：凱勒六首詩中的第五首，這篇當時沃爾夫寫來為凱樂慶祝六十大壽的，很可惜沃爾夫還沒完成凱勒已經過世了。凱勒主要都以鄉土生活為題材。

Alte Weisen, Sechs Gedichte von Keller

Das köhlerweib ist trunken

Das Köhlerweib ist trunken Und singt im Wald;
Hört, wie die Stimme gellend Im Grünen hallt!
Sie war die schönste Blume, Berühmt im Land;
Es warben Reich' und Arme Um ihre Hand.

Sie trat in Gürtelketten So stolz einher;
Den Bräutigam zu wählen, Fiel ihr zu schwer.

Da hat sie überlistet Der rote Wein Wie müssen
alle Dinge Vergänglich sein!

Das Köhlerweib ist trunken Und singt im Wald;
Wie durch die Dämmerung gellend Ihr Lied
erschallt!

老調子：凱勒六首詩

燒炭女工喝醉了

燒炭女工醉在樹林裡；
狂笑的回聲陣陣從遠方傳過來！
她曾是這地方的村花；
即使是皇后也難以與她比美。

她一心想下架王子貴族；
然而那似狐狸般誘人的酒卻毀了她。
她醉得身子如泥，美姿艷色都消失

燒炭女工醉在樹林裡，她在森林吼唱，
聽唷！那從森林中傳過來的回聲

◎范德騰【彈琴說愛】

此作品創作於 2009 年。在八個月期間內范德騰、許哲誠、丁乃箏，用集體即興創作的方式，從藍調到巴哈，流行到前衛，製作出一齣全新的音樂舞台劇。這齣表演中結合了各式的元素，包括古典鋼琴、流行音樂、現代相聲...等等，試圖展現另一種顛覆傳統的說唱藝術。

片段一：最折磨觀眾的音樂

片段二：四手聯彈

盲人與美國人 相聲彈琴說愛

【聯合報／記者何定照／台北報導】2010.03.08

國父紀念歌首句「我們國父」、電影「修女也瘋狂」主題曲 I Will Follow Him、流行名曲 Take My Breath Away 有何關連？三句曲調都一樣。盲人鋼琴家許哲誠和他的美國鋼琴老師范德騰將聯手演出「彈琴說愛」，大彈（談）彼此對生活及藝術的觀感。

「這節目有如當盲人遇見美國人，碰撞出來的感想！」范德騰說，他教許哲誠 11 年，感情甚篤，近年偶然發現兩人都愛相聲，於是找上以相聲戲劇聞名的表演工作坊表達學習意願，未料導演丁乃箏看了他們演出，另有想法，逐漸發展出結合彈琴、說話、唱歌、演戲的「談琴說愛」。

劇中，兩人藉諸如「國父紀念歌」和外國流行歌的類比、台灣民謠及藍調的對比，傳達彼此眼中的中西音樂異同，例如美國藍調源於黑奴哀嘆，歌聲常奔放卻哀傷，但同樣含著悲傷的台灣民謠則常具歡樂曲調，如怨嘆心上人另嫁的「內山姑娘要出嫁」。

兩人也在劇中說唱、演出生活經驗，范德騰笑說，剛來台時，他總不明白為何晚上常定時出現貝多芬「給愛麗絲」及另首名曲「少女的祈禱」，後來才知是垃圾車配樂；許哲誠則以小故事表白身為盲人的感想，「社會總認為盲人看不見真相，但我覺得這不公平，難道我都活在假象中？」

范德騰更強調，「最重要的是很好笑」，讓觀眾看了沒壓力。該劇將於 4 月 16 日至 22 日在台北誠品信義店 6 樓展演廳演出。

編劇、導演◎丁乃箏**演員**◎

范德騰(John Vaughan)、許哲誠、杜冠瑩、林妤柔、楊蕙瑄、趙敏孜

舞台、燈光設計◎李智翔**美術/視覺統籌**◎丁雲海**影像設計**◎Don't Believe in Style
John Wong**編舞**◎陳武康**藝術總監**◎賴聲川**監製**◎丁乃箏**製作人**◎謝明昌**梳化妝**◎鈴鹿玉靜**燈光音響工程**◎

聚光燈光音響公司

演出場次

◆臺北／誠品信義店 6F 展演廳

◎2010 年 4 月 16 日至 17 日，7:30pm

◎2010 年 4 月 17 日至 18 日，2:30pm

◎2010 年 4 月 20 日至 22 日，7:30pm

前週資料彙整與回顧（謝沛妤）

第一個演出的節目為作曲組劉光芸的電腦音樂作品【Scream!!!And Laughing】。此作品為作曲者的第一首電腦音樂作品。江老師首先提問，像此類的作品除了可用於配樂外，是否還有其他的功能？光芸認為現在的電腦音樂，許多是純聲音的作品，而不結合其他多媒體或與樂器合成，因此這類作品不需經由演奏者來演奏，可由作曲者獨自完成，所表現出來的聲音與作曲者的想法理念是不會有誤差的。然而此類作品除了能作為配樂使用外，能否有其他的用途，光芸也仍舊在思索此問題的答案。另外，江老師請問張老師如何去看待或評斷此類電腦音樂作品？張老師認為可看其趣味性與變化性，並從中學習技術性的手法。但因為沒有經由演奏者來演出，可能會面臨到市場上的問題，例如沒有觀眾願意花錢來欣賞。因此作曲者可以嘗試結合其他的效果來產生互動，如舞臺的聲光影像、觀眾的反應等等。

第二個演出的節目為涂琮瑋演奏易沙意【第四號小提琴奏鳴曲】，作品 27 的第一樂章。博鴻首先提出建議，認為段落性可以在明顯些，在節奏、旋律及情緒的走向方面需再多加思考與設計。范老師認為段落性是非常重要的，必需要清楚段落何處結束、從何處開始，樂曲中的延長記號可再做得多一些。另外，范老師建議演奏者不要怕「安靜」，「安靜」是觀眾需要有的。張老師與范老師也提到了「呼吸」的問題，在樂句的結束與下一樂句的開始，需要用「呼吸」來區分與表現不同的情緒。同時也鼓勵演奏者不要害怕表現，可以再做得更多更豐富些。

第三個演出的節目為林承翰所演唱史博的【音】，選自《六首歌曲》中的第三首。昭國首先提出建議，認為此首為室內樂樂曲，所以聲樂、鋼琴以及小提琴三位演奏者的表現應該要更協調。筑君則認為在情緒上的處理可在更為細膩。江老師提到重音的問題，提醒演唱者許多的尾音太過於強調。張老師則說明每首樂曲都有其張力最大的地方，必需要正確的表達出來，而張力最大的地方就是此作品心臟的位置，是相當重要的。

短篇樂評（謝沛好）

劉光芸的電腦音樂作品【Scream!!! And Laughing】，以笑聲與叫聲兩素材展現出豐富的變化。由單純的聲音素材，堆疊出不同的層次感，其中加入作曲者對聲音的想像，如蟲鳴鳥叫與海浪聲，不僅營造出一種特殊的氛圍，也使整首樂曲增添了幾分的趣味性。

涂琮瑋演奏易沙意的【第四號小提琴奏鳴曲】，作品 27 的第一樂章。此曲為非常高難度的獨奏曲，演奏者對其技巧與音準上有著相當純熟的掌控度，唯樂曲的段落性可再更為清楚，整首樂曲強弱的對比如能表現得更為大膽些，相信會是一個相當精采的表演！

林承翰所演唱史博的【音】，其音色相當的優美，展現出此曲優美的旋律線。但因此曲為聲樂、鋼琴、與小提琴的室內樂組合，其三位演奏（唱）者相互的表現需更為協調與彼此呼應，方可展現出更多樂曲的張力。

下週曲目預告

聲 樂：康昭國

馬斯康尼：【正如你所知道的，噢！媽媽】。選自《鄉村騎士》
P. Mascagni (1863-1945): "Voi lo sapete, o mamma" from *Cavalleria Rusticana* (1890)

聲 樂：林承翰

巴赫：【祂投下神力】。選自《聖母讚主曲》
J. S. Bach (1685-1750): "Deposuit potentes" from *Magnificat* in D BWV243 (1728-1733)

聲 樂：游澤宜、張殷齊

比才：【我為您跳舞】。選自《卡門》
G. Bizet (1838-1875): "Je vais danser en votre honneur" from *Carmen* (1875)