

循大師足跡，
頌百年榮耀

Centennial Memoriam :
GLORY TO
THE MASTER

台大校友合唱團
2010年度公演

誰能遺忘杜鵑花？

—寫在台大校友合唱團紀念黃友棣先生「循大師足跡、頌百年榮耀」演出之前

沈冬

國立台灣大學音樂研究所 教授

2010年7月4日凌晨一點，黃友棣先生在高雄圓照寺他晚年安養的靜室裡安詳辭世。黃先生與民國同壽，陽曆生日是民國元年（1912）元月14日，按照中國算法，壽終時正是一百歲，是一位難得的，得享期頤高壽的音樂家。他的一生如同中國近代史的縮影，經歷了民國創建時的軍閥混戰，抗戰的烽火流徙，中晚年又遠離鄉邦，漂泊港臺；大環境已是艱難，他個人的際遇更是坎坷，黃先生兩歲喪父，自幼寄人籬下，在成長過程中嘗盡了世道辛酸、人情冷暖。他以半工半讀的方式，一路由廣州師範附小、附中、讀到大學，1934年，畢業於中山大學文學院教育系，畢業論文是《中小學藝術課程之改造》。在這段艱辛少年時，他以我們難以想像的自學苦練的方式，學成了鋼琴和小提琴，終於成為一位成功的作曲家、小提琴家、及音樂教育家。

黃友棣先生初入學校時，中國受到日本及德國影響，開始推動全盤西化的音樂教育。黃先生雖也接觸過傳統的廣東音樂，但吸引他的，卻是在課堂上學到的「學堂樂歌」，以及鋼琴、小提琴等西洋樂器，由此開啟了他的音樂生涯。抗戰時期，他創作了無數抗日救亡歌詠，〈杜鵑花〉是其中最膾炙人口的一曲；1949後移居香港，因為心繫故鄉，創作了〈北風〉、〈中秋怨〉、〈問鶯燕〉等寄寓鄉思之曲。也正是1950年代開始，黃先生開始與臺灣有了密切的關係，屢次應邀來臺，四處演講，創作了〈孔子紀念歌〉、〈當晚霞滿天〉等學校及合唱團必唱的經典曲目。1963年自義大利學成返港之後，更創作了〈琵琶行〉、〈聽董大彈胡笳弄〉、〈遺忘〉等名曲，並與費明儀女士的「明儀合唱團」合作，整編了許多廣受歡迎的民歌組曲。

1987年，黃友棣先生的生命有了一個大轉彎；他自香港珠海學院退休，孑然一身，於是選擇移居高雄，繼續創作新曲，指導合唱團。在夕陽向晚的暮年，黃先生開始寫作佛曲，〈心經〉、〈牧牛圖頌〉、清唱劇《曹溪聖光》等，都虔誠優美令人動容。他一貫認真，平易近人，對於作曲的請託有求必應，結交了不少港都在地的好友。大家對這位操著廣東口音，卻能寫優美臺語歌的老先生回報以尊敬和熱情，以侍奉長輩的心情，照顧他的生活起居，一直到生命的終點。

回顧黃先生的一生，涵蓋了三個清楚的階段：第一個38年在故鄉廣東，第二個38年落腳香港，76歲高齡才定居高雄，最終埋骨臺灣，與中港臺三地都結下了不解之緣。在他一百年的生命中，創作的曲目超過2000首，包括了眾多傳唱不輟的名曲，以數量而言，幾乎可與巴哈媲美。他有源源不斷的創作力及驚人的勤勉，除了作曲之外，還撰寫了《中國風格和聲與作曲》、《琴臺碎語》、《樂林葦露》等十餘本書。成就獲得華人世界一致肯定，獲獎無數，包括最為尊崇的行政院文化獎、中山文藝獎章等，至於海內外愛聽他的歌、演唱他的歌的人，更是不計其數。唯一的例外是中國，38歲離鄉以後，

黃先生再也不曾踏上故鄉的土地，在中國大陸，包括母校廣州中山大學，黃友棣三個字幾乎是默默無聞的。

2001年，因趙琴的介紹，我受託為黃友棣先生寫傳記。多次的長談中，我不只一次感受到，在他和藹可親的外表下，其實有著一分深深的孤獨感。當然，一個偉大的藝術家必定需要「獨上高樓，望盡天涯路」的孤獨，但不可諱言，也由於他自幼孤苦，產生了強烈的自我保護意識。因此，我在傳記的結論部分指出他性格中強烈的「邊陲性」：

他苦學音樂，多半靠自修，相對於正統學院派的音樂家，他就是邊陲；他年輕時一直生活在廣州，沒有去北京、上海這兩個主要的音樂中心參與活動，這也是一種邊陲性；即使抗戰時候，無可否認，重慶才是大後方的音樂中心，但他還是遠離了中心，在邊陲的廣東鄉下默默耕耘。

四九年以後，他移居香港，香港是個國際化的大都市，但在國共對峙的兩岸架構裡，香港依舊是屬於邊陲的；晚年他回臺定居，因為健康的因素，他選擇了高雄，依舊遠離了政治文化中心的臺北。

黃先生讀完初稿後打電給我，他在電話中反覆激動地說：「你了解了！你真的了解了！」後來又屢屢表達對這個觀點的欣賞，認為我寫出了他的真心真貌。

其實我是心虛的，因為以上邊陲性的觀察，只是著眼於空間地域；如果結合時間來看，讓人更為喟歎的是，在當今現代，黃友棣先生的邊陲性是更明顯的，屬於他的時代，其實早已過去了。他內心有知，豈能不因此而備感孤獨嗎？為了不讓老先生傷感，這一部分我隱而不發，沒有在書中寫出來。

黃友棣比黃自小8歲，比冼星海、劉雪庵小7歲，比李抱忱小5歲，與聶耳、馬思聰同歲，而比林聲翕大3歲。以上這些名字，在近代中國音樂史上提起來，每一位都是赫赫有名，令人肅然起敬的人物。黃友棣先生基本上跟這些人是同一輩的；他從李叔同「長亭外、古道邊」的「學堂樂歌」的年代，一直看到了周杰倫、蔡依林等人的引領風騷。與他同輩的音樂家們早已作古，外在的大環境不斷變化，屬於他的時代早已風流雲散，我可以由以下三個角度來詮釋：

一、學堂樂歌時代的逝去。學堂樂歌是近代中國音樂教育的起點，成長於斯的中國音樂家，大部分以創作學校歌曲、教授合唱團為音樂生涯的主體，他們極端重視音樂教育，如李抱忱先生認為「音樂為教育的最高峰」，黃友棣認為音樂教育是一種「全人教育」。這種觀點，以及他們所主要從事的活動，與現代的音樂家當然已有了極大的差別。

二、抗日救亡歌詠時代的逝去。抗戰時期黃友棣先生極為活躍，他創作了許多長篇的合唱曲敘寫抗戰，幾乎可以說是「以歌為史」。最著名的是1941年的〈杜鵑花〉，謝了又開的豔紅杜鵑，隱含了鮮血的顏色，戰亂中的青春兒女，以自己的鮮血和愛情為代價去保家衛國。然而，抗戰已是70年前的歷史，抗日救亡歌詠如今鮮少被人演唱，〈杜鵑花〉一曲，在中國大陸學者的研究裡竟被歸為「愛情作品」，不能不說，他的時代已

經一去不返了。

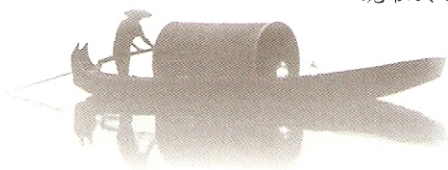
三、大中國想像的逝去。1949之後，黃先生來去港臺，創作了許多寄寓鄉思，或鼓舞大中國情懷的曲子。如〈問鶯燕〉，曲中的「佳麗」感歎春光易老、自問鶯燕，其實就是倦懷故國的知識分子的寫照。另一曲〈思我故鄉〉，遍寫中國大陸名山勝景，殷殷呼喚故鄉。這類歌曲充滿大中國想像，自臺灣本土意識興起，就顯得政治太不正確了，合唱團既不演唱，有些好曲子也就逐漸被淡忘了。

由此來看，百年長壽的黃友棣先生，在音樂道途上，面對了一次又一次的時代沖刷。從近代中國到臺灣，新的時代潮流將他「遺忘」。有許多時候，我覺得他是在不合宜的時代浪潮裡，孤獨地一路踽踽獨行。黃先生自己有一個比喻，他的長壽，被他喻為「留堂的孩子」，眼見同學紛紛下課返家，只有他，還在課堂內努力完成未竟的功課。如果由時代變遷的角度來看，我甚至覺得，留堂的孩子偏偏遇到了新老師和新功課，於是，他的挑戰比他早早回家的同學們，可說要多得太多了。

黃先生最後24年生活在高雄，不用說，這又是一次出於「邊陲性」的選擇。他在高雄，除了佛曲之外，還寫了〈高雄禮讚〉、〈屏東頌〉、〈耕農組曲〉、〈農村組曲〉等許多以臺灣為主題的作品，並且不辭年高，四處指導合唱團。這不但是他融入臺灣的方式，更重要的是，這還是他畢生信念的實踐。黃先生19歲即以音樂教育為職志，他篤信的不是科班出身，不是專業訓練，而是人人皆可欣賞享受，人人皆可以此提昇自我的「全人音樂教育」。由此而言，明知時代觀念都已轉變，90歲的黃友棣還執守著他19歲的信念，身體力行，不懈不悔，豈非他個人絕大的幸福？這分堅持豈不令人佩服？

整體來看，黃友棣先生因為長壽，因為不同時代的挑戰，所以在孤獨、邊陲中，完成了數量驚人、豐富多元的音樂創作，他的成就輝煌，在音樂史上自應有其位置。7月12日，高雄圓照寺為黃先生辦了盛大的喪禮，正午時分，數百人捧花執幡，送黃先生靈柩下山火化，滿山的擴音器裡播放著〈杜鵑花〉，映襯著出家人高聲的梵唄唱誦，許多人忍不住滿臉淚水。我想著：留堂的孩子完成了了不起的功課，現在終於回家了，我們是不會遺忘他的。

留堂的孩子完成了了不起的功課，
現在終於回家了，我們是不會遺忘他的。
～沈冬

祝 台大校友合唱團第六屆公演盛大成功

心靈相契
聲情並美

台大合唱團旅居美國東岸地區歷屆團友

黃紹光、戴海龍、王贊紹、黃瑞煊、鄭英彥、徐大本、王彩玲、俞蕙明
劉理成、胡本潔、李慧媛、潘維娟、楊婉青、謝曉龍、李莉莉、黃金仁 敬賀
李致名、葉斯欣、吳紹璋

祝 台大校友合唱團2010年年度公演 誌慶

大師仙去傷別離
我輩長歌杜鵑花

台大合唱團旅居美國南加州地區歷屆團友

吳牧也、潘文慧、杜松福、楊奉天、田曉真、周優美、鄭淑真、陳秀瑛
項大琳、曾玲美、陳立偉、李簡竹、童小南、周曉明、許中生、嚴凱蒂
陳慧娟、謝佩卿、呂碧蓉、陳懷東、陳仁先、歐英彥、胡安澄、徐澄玲 敬賀
李小珠、鄭英傑、黃樂琪、姜漪萍、江慧娜、張聖得、李簡美、陳 敵
黃翠玉、劉翼翹、蘇昭鳳、范姜善平、黃成惇、段嘉慧、陳澤仁、彭文鴻
楊定學、張晏蓉、謝方穎、涂雯棋、蔡慧美、姚芬芳

演出曲目

【從文藝復興到現代流行】

指揮：莊舜旭/鋼琴：方怡婷

西洋宗教歌曲

- Gloria (榮耀頌) 曲：Claudio Monteverdi
- Lift Thine Eyes (舉目瞻望) (女聲) 選自神劇《以利亞》
曲：Felix Mendelssohn/詞：William Bartholomew
- For God So Loved the World (神愛世人) (男聲) 曲：James McGranahan
- Pie Jesu (慈悲的耶穌) 選自《安魂彌撒曲》
曲：Andrew Lloyd Webber/編曲：John Leavitt

西洋通俗歌曲

- When I Fall in Love (當我墜入情網) 曲：Victor Young/詞：Edward Heyman
《獨唱：魏多麗》 編曲：Kirby Shaw
- Tonight (今夜) 選自音樂劇《西城故事》
詞/曲：Leonard Bernstein, Stephen Sondheim/編曲：William Stickles
《重唱：何亞威、黃素貞、李振文、陳文鈺、李文雯、魏多麗》
- Come Go with Me (與我同往) 詞/曲：C. E. Quick/編曲：Ed Lojeski
- Mamma Mia (媽媽咪呀！) 詞/曲：Benny Andersson, Stig Anderson
& Björn Ulvaeus/編曲：Ralph Allwood & Lora Sansun
- Insalata Italiana (義大利沙拉) 詞/曲：Richard Genée
《獨唱：陳文鈺、林士瑤、屠世天、陳美伶 編導：陳文鈺》

～ 中場休息 ～

【紀念黃友棣大師】
指揮：戴金泉/鋼琴：方怡婷/導聆：李蝶菲

黃友棣改編名曲專輯

- 教我如何不想他 曲：趙元任/詞：劉半農
- 本事 曲：黃自/詞：盧前
- 採蓮謠 曲：黃自/詞：韋瀚章
- 農村組曲(台語)
農村曲 曲：蘇桐/詞：陳達儒
望春風 曲：鄧雨賢/詞：李臨秋
丟丟銅仔 宜蘭民歌/呂泉生採譜
《特別來賓：台大校友合唱團寶貝團》

黃友棣經典作品精選

- 傷別離 曲：黃友棣/詞：辛棄疾
- 遺忘 曲：黃友棣/詞：鍾梅音
《獨唱：黃素貞》
- 聽董大彈胡笳弄 曲：黃友棣/詞：李頎
《獨誦：李蝶菲》
- 三寶歌 曲：釋弘一(李叔同)/詞：釋太虛/編曲：黃友棣
- 般若波羅蜜多心經 曲：黃友棣/詞：玄奘法師譯

～ 晚 安 ～

演出者介紹

台大校友合唱團

8

台大校友合唱團係2003年12月，於台大合唱團成立四十週年慶祝餐會上宣佈成立，並於2004年1月10日召開成立大會，同年2月14日首次練唱。本團成立之初即敦聘曾經指導台大合唱團長達16年的戴金泉教授擔任指揮，並由本團團員、台北市立教育大學音樂系教授郭曉玲擔任鋼琴伴奏；2007年起又聘請鋼琴家方怡婷小姐加入鋼琴伴奏行列；2009年起增聘本團團員、指揮家莊舜旭教授擔任駐團指揮。本團目前從海內外歸隊的團員已逾150人，經常練唱團員有60人。團員以台大合唱團畢業團友為主，也歡迎對歌唱有興趣的台大校友與其配偶、直系親屬加入。

本團成立近七年來，曾參加及舉辦多場音樂會：

—2004年：

- 6月於國家音樂廳與台大合唱團聯合演出；
- 11月於國父紀念館參加「和聲之美」音樂會；
- 12月25日主辦新希望教會耶誕音樂會；

—2005年：

- 6月於新舞臺舉行首屆公開演唱會「懷念合唱之美」；
- 7月赴美西巡迴，舊金山、洛杉磯兩場演唱會座無虛席，把美麗的聲音帶到海外；

—2006年：

- 3月應教育部之邀，聯合師大音樂系合唱團及台灣藝術大學管絃樂團，於紀念莫札特誕辰250週年系列活動開幕式演出「加冕彌撒之夜」；
- 6月應台灣藝術大學邀請，於國家音樂廳聯合演出「莫札特之夜」；
- 7月參加第七屆「台北國際合唱音樂節」，與克羅埃西亞合唱團同場演出，深獲好評；
- 10月於新舞臺舉行第二屆年度公演「追尋與探索」；
- 12月於花蓮文化中心與花蓮合唱團聯合演出；

—2007年：

- 7月於「台大交響樂團四十年暨高坂知武教授紀念音樂會」演唱貝多芬《第九號交響曲--合唱》；
- 8月於中山堂與香港美聲合唱團聯合演出「美聲獻寶島」；
- 11月於新舞臺舉行第三屆年度公演「天上人間」；

—2008年：

- 7月參加第八屆「台北國際合唱音樂節」，與職業團體「芬蘭室內合唱團」同場演出；
- 11月應母校之邀，合併本團第四屆年度公演，與台大合唱團聯合演出「台大80校慶音樂會」；

—2009年：

- 7月參加第九屆「台北國際合唱音樂節」，與菲律賓「雅典耀室內合唱團」同場演出；
- 10月25日，第五屆公演「詠真情」，於新舞台舉行。

—2010年：

- 3月28日與成大校友合唱團共同舉行「杜鵑慕榕，鳳凰醉月」聯合音樂會；
- 9月26日，第六屆公演「循大師足跡，頌百年榮耀」，於中山堂舉行。

台大沒有音樂系，卻有一個具46年歷史的台大合唱團，在過去全國音樂比賽中屢獲佳績。團員中音樂素養深厚者不乏其人，如國際知名指揮家呂紹嘉、邱君強，及現任駐團指揮莊舜旭教授、鋼琴家郭曉玲教授等，皆為當年台大合唱團的伴奏與樂訓。台大校友合唱團的成立宗旨，一方面在延續台大合唱團的傳統精神，追求卓越音樂品質；另一方面則以樂會友，聯繫校友間的情誼。除了兩週一次的固定練唱之外，本團也不定期舉辦各種研習及聯誼活動；團內所有的行政、樂訓工作，也都由團員主動分擔。合唱不光是融合聲音的技巧，更是交契心靈的藝術，而台大校友合唱團正是這樣一個和睦融洽，聲情並美的大家庭。

國立台灣藝術專科學校（國立台灣藝術大學前身）音樂科理論作曲組畢業。奧地利國立維也納音樂及表演藝術學院合唱教育班畢業。早年曾任李抱忱博士、R. Scholz博士助理指揮；歷任國立台灣藝術專科學校音樂系主任，中央電台合唱團、榮星兒童合唱團、台大合唱團、國立實驗合唱團常任指揮。

音樂總監 / 戴金泉

國立台灣藝術專科學校（國立台灣藝術大學前身）音樂科理論作曲組畢業。奧地利國立維也納音樂及表演藝術學院合唱教育班畢業。早年曾任李抱忱博士、R. Scholz 博士助理指揮；歷任國立台灣藝術專科學校音樂系主任，中央電台合唱團、榮星兒童合唱團、台大合唱團、國立實驗合唱團常任指揮。

戴教授精深的合唱音樂造詣及對樂曲內涵的獨到詮釋聞名海內外，在國際合唱界享有盛名，曾應邀擔任國立漢城合唱團、美國聖荷西市新聲管絃樂團、西谷成人合唱團、維也納多瑙河合唱團、日本京都市愛樂合唱團、西山合唱團、香港愛樂、明儀、雅歌、聖保羅、音專合唱團、福建省交響樂團、音協室內合唱團、廣州市天河合唱團、上海市工人文化宮茉莉花合唱團等知名樂團及合唱團的客席指揮。現任國立台灣藝術大學音樂系教授；並自 2004 年台大校友合唱團創團開始，便擔任常任指揮迄今。

指揮 / 花舜旭

生於台中市，幼習鋼琴及大提琴。就讀台大化工系時即活躍於台大交響樂團及合唱團，擔任大提琴首席及合唱團樂訓，期間並隨陳秋盛老師學習指揮，隨陳思照老師學習聲樂。大學畢業後決心專攻音樂，先插班考入東海大學音樂系，進修一年後便申請到美國依士曼音樂院攻讀碩士，隨大都會女高音 Rita Shane、男高音 Seth McCoy 學習聲樂，隨指揮大師 David Efron 學習樂團及歌劇指揮，並隨 Donald Neuen 教授學合唱指揮。1992 及 1993 年分別取得聲樂及指揮碩士學位，並獲聲樂系教授一致通過授予演唱家文憑。

1993 年回台擔任台北市立交響樂團助理指揮，期間指揮多場音樂會，包括在國家音樂廳指揮貝里尼歌劇《羅密歐與茱麗葉》、「協奏曲之夜」、「序曲與詠嘆調之夜」等全場音樂會，頗受好評。1994 年再度赴美，入辛辛那提大學音樂院攻讀管絃樂指揮博士，師事 Gerhard Samuel 教授，並擔任辛辛那提音樂院現代樂集助理指揮，於 1998 年取得博士學位，期間並隨男高音 David Adams 教授學習聲樂。返國後專任於朝陽科技大學通識教育中心至今，並兼任於東海大學及台中教育大學音樂系。此外曾客席指揮或指導國內許多樂團、合唱團及音樂班，同時也不遺餘力地推廣古典音樂，曾主持台中古典音樂台「音樂達文西」、「尋找音樂地圖」等節目，並經常受邀舉辦古典音樂講座，廣受歡迎。

合唱方面曾指導台大合唱團、美國羅聲華人合唱團、東海大學音樂系合唱團、清水牛罵頭合唱團、南投鐸聲室內合唱團等，目前並擔任台大校友合唱團駐團指揮。

鋼琴 / 方怡婷

畢業於國立台北藝術大學音樂學系、音樂研究所碩士班，主修鋼琴演奏，先後師事郭姿妤老師及知名鋼琴家王美齡教授；副修大鍵琴，師事林麗卿老師。就學期間除了積極參與校內外各項演出，也對室內樂及聲樂、器樂伴奏產生相當濃厚的興趣，曾跟隨徐頌仁教授、陳威稜教授及蘇顯達教授修習室內樂課程，並隨葉思嘉老師學習聲樂伴奏，及魏宇梅老師學習器樂伴奏。目前任教於台北市私立華岡藝術學校，並活躍於國內各種音樂演出，擔任鋼琴獨奏及伴奏。2007年3月起應聘擔任台大校友合唱團鋼琴伴奏迄今。

台大校友合唱團第六屆組織暨幹部名單

音樂總監：戴金泉

常任指揮：戴金泉 莊舜旭

團長：魏多麗

副團長：彭仁輝 陳文鈺 吳哲生

顧問：蔡義中 陳立偉（海外）

執行經理：羅仲智

團務秘書：何之敏

鋼琴：方怡婷（外聘） 郭曉玲（兼）

樂訓組：

組長：陳文鈺（兼）

樂訓：林士瑤

聲樂及發聲指導：陳美伶

聲部負責人：

陳美伶 陳毓潔 成家瑜 郭曉玲 李文雯

吳哲生 林士瑤 黃瓊瓏 屠世天

活動組：

組長：吳哲生（兼）

組員：黃政仁 林芳民 張翠華 劉書萍
石曉華 黃素貞 闕碧瑩 王麗惠 徐純敏
羅燕儂

文宣編輯組：

組長：陳明哲

組員：方新疇 李光真 何亞威 何之敏
姜 葳 鄭惠芬

行政組：

組長：陳哲明 企劃：陳芊斐 何亞威

財務：何依栖 法務：陳文鈺

資管組：

組長：彭仁輝（兼） 資料存檔：何之敏

旋律編輯：何亞威 網頁維護：成家瑜

演出團員名單

Soprano :

成家瑜* 陳美伶* 陳毓潔* 王麗惠 平青雲 何亞威 呂麗雪
 李光真 李振文 李蝶菲 李瓊瑛 周敏慧 林芳民 邱綢琇
 徐純敏 黃素貞 陳文鈺 鄭家齊 鄭惠芬 蕭如珊 關碧瑩

Alto :

李文雯* 郭曉玲* 王逸琪 何之敏 何依栖 吳如琇 吳碧珠
 李開敏 俞 華 凌鴻儀 張翠華 陳芊斐 陳慧蓉 陳慧婷
 董小玲 蔡其南 賴湘君 魏多麗 羅燕儂

Tenor :

吳哲生* 林士瑤* 孔繁鐘 白宛傑 方新疇 江俊亮 林永志
 洪朝明 許世平 麥光溥 黃政仁 蔡義中 衛悌琨 魏廷仰

Bass :

屠世天* 黃瓊曦* 辛紹祺 林威安 周賢福 姜 葳 洪立南
 袁祝平 梁公偉 陳明哲 陳治明 陳哲明 彭仁輝 羅仲智

台大校友合唱團寶貝團：

利 旻 姜米華 姜西君 劉健婷 魏里耘 魏里蓁 羅亭寓

註：演出團員名單依姓氏筆劃序排列，聲部負責人置於各聲部名單前，以*表示。

西洋宗教歌曲

Gloria (榮耀頌)

作曲：Claudio Monteverdi

蒙特威爾第，1567年出生於義大利北部，自幼參加教堂詩班，展露音樂天分。1589年他加入曼圖亞（Mantua）宮廷樂隊，1601年獲任樂隊指揮；1613年任職威尼斯聖馬可教堂樂隊指揮；1632年成為教士。在音樂史上，他是由複音音樂時代過渡到巴洛克時期的巨擘，作品之豐富多元與技法之卓越，同時代無人能出其右。他也是公認最早認知歌劇表現潛力的作曲家，其1607年所作的《奧菲歐》（L'Orfeo）被推尊為近代歌劇的開山之作。

〈榮耀頌〉（Gloria）通常是一部完整彌撒曲的第二樂章；但是也有作曲家特別把這一章寫成獨立的大型作品，將它的每一句禱詞都發展為頗長的樂段或篇章，構成一部包含多達十二首曲子的鉅作。我們選唱的這部〈榮耀頌〉屬於後者，全曲由十二個樂段組成，每個段落雖都不長，卻各有起承轉合，而且由兩個混聲合唱團以卡農和賦格的方式踵追蹈進，技法之複雜與音響之獨特，在在流露複音音樂的遺緒，也初現巴洛克樂風的濫觴。其歌詞及譯文如下：

Gloria in excelsis Deo. / Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. / Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. / Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. / Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. / Domine fili unigenite, Jesu Christe. / Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. / Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. / Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. / Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. / Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. / Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. /

天主在天受光榮，/主愛的人在世享平安。/讚美祢，稱頌祢，朝拜祢，顯揚祢。/我們為了祢無上的光榮感謝祢。/主，天主，全能的天主聖父。/獨生聖子，耶穌基督。/主，天主的羔羊，聖父之子。/免除世罪者，求祢垂憐我們。/免除世罪者，求祢俯聽我們的祈禱。/坐在聖父之右者，求祢垂憐我們。/因為只有祢是聖的，只有祢是主，只有祢是至高無上的。耶穌基督。/祢和聖神，同享天主聖父的光榮。阿門。/

Lift Thine Eyes (舉目瞻望)

作曲：Felix Mendelssohn

選自孟德爾頌神劇《以利亞》(Elijah) 第28首

孟德爾頌 (Felix Mendelssohn, 1809~1847) 是集作曲家、鋼琴家、指揮家和教育家於一身的音樂全才。在浪漫主義美學與新潮音樂理論風起雲湧的 1830 年代，許多知名作曲家都以激越的熱情帶領時潮，唯有他堅持自己的品味，宗法古典曲式與樂風，大力宣揚巴哈音樂，成為保守復古的中流砥柱。他早慧的天分，短促的生年，一生創作了各類形式的大量作品，樂風典麗而明暢，這些特徵在在都讓人聯想到音樂神童莫札特。在反猶太運動席卷歐陸的年代，他的反潮流作風遭到詆毀與批判，成就被漠視，作品也受到冷凍長達一世紀之久，直到二次世界大戰以後才重獲肯定。根據非正式統計，現今古典音樂市場的需求，不論是現場演出、播放或發行的頻度與數量，孟德爾頌都高居第二位，僅次於莫札特。

1846 年孟德爾頌為英國伯明罕慶典創作了神劇《以利亞》，劇情描述先知以利亞憑著對耶和華神力的信念，獨力對抗腐蝕人心的邪教信仰的一生事蹟。這是他追摹巴哈《馬太受難曲》與韓德爾神劇所譜寫的一部鉅作，其中這首女聲三部合唱曲〈Lift Thine Eyes〉最是短小精緻，然而旋律優美明暢，是天使們從雲端向曠野裡心力交瘁的以利亞所發出的溫柔召喚。歌詞幾乎完全採用《舊約聖經》〈詩篇〉第 121 篇的章句，原文及譯文如下：

Lift thine eyes, / O lift thine eyes to the mountains, / whence cometh help. /
Thy help cometh from the Lord, / the Maker of heaven and earth. /
He hath said, / thy foot shall not be moved. / Thy Keeper will never slumber. /
舉目瞻望！ / 啊！你當舉目瞻望山巔， / 向那助力從來之處。 /
那助力來自上主， / 祂是創造天地的神。 /
祂已應許， / 必不教你的腳跟動搖。 / 你的守護者必不瞌睡。 /

For God So Loved the World (神愛世人)

作曲：James McGranahan

〈For God So Loved the World〉這首饒富興味，早期在大學合唱團廣為流傳的無伴奏男聲合唱曲，出自美國福音詩歌作曲家麥格翰 (James McGranahan, 1840~1907) 專為男聲所寫的福音合唱曲集。

麥格翰出身賓州農家，具音樂稟賦，年少時在鄉里音樂學校學習，以歌聲及低音提琴見長，19 歲已成為當地知名的音樂教師。隨後赴紐約州音樂師範學校進修，並以歌曲創作、合唱指揮、音樂教育享譽紐約及賓州地區。麥格翰同時也是一位出色的男高音，在師長鼓勵下，曾有意朝歌劇界發展。然而他的摯友白利士 (Philip Bliss)，在貢獻其音

樂才華於福音歌曲創作，並以歌聲佈道多年後，奉勸麥格翰：「別再繼續磨鐮刀了，直接投身麥田，為主收割吧！」不久，白利士在一次鐵路斷橋事件中意外身亡，促使麥格翰決心繼承白利士的志業，成為傑出的福音詩歌作曲家。

麥格翰是使用男聲合唱於福音歌曲的先驅，曾於倫敦組織百人的男聲合唱團，也曾出版男聲合唱曲集。本曲歌詞取自《新約聖經》〈約翰福音〉第3章16節：

For God so loved the world, / that he gave his only begotten Son, / that whosoever believeth in him / should not perish, / but have everlasting life. /

神愛世人，/甚至將祂的獨生子賜給他們，/叫一切信祂的，/不至滅亡，/反得永生。/

Pie Jesu (慈悲的耶穌)

作曲：Andrew Lloyd Webber 編曲：John Leavitt

「Pie Jesu」原本是天主教《安魂彌撒曲》(Requiem)〈主怒之日〉(Dies irae 或稱「末日經」即最後審判之日)一章裡的最後唱段，只有四句歌詞。本曲作者安德魯·洛伊德·韋伯 (Andrew Lloyd Webber, 1948~) 採用的歌詞，多加了〈羔羊頌〉(Agnus Dei) 的兩句，使得祈求更謙卑虔誠。

安德魯·洛伊德·韋伯是當代音樂劇泰斗，六歲開始創作音樂，九歲發表第一部組曲作品；名作包括音樂劇《耶穌基督天王巨星》(Jesus Christ Superstar, 1970)、《艾薇塔》(Evita, 1976)、《貓》(Cats, 1981)、《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera, 1986) 等，都是膾炙人口的好戲，能連演十數年不衰。歷年來他獲獎無數，公認是史上商業成就最高的作曲家。

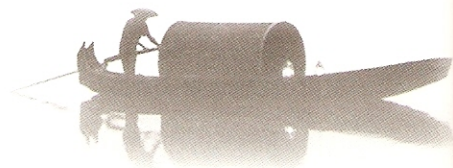
他在1984年作了一部《安魂彌撒曲》，獻給他1982年過世的父親威廉·洛伊德·韋伯 (William Lloyd Webber)。這部《安魂彌撒曲》是他唯一的古典音樂作品，音符中寄託了深切的孺慕之思，其中又以這首〈Pie Jesu〉最受歡迎，曾經高踞英國熱門排行榜。編曲者約翰·李維特 (John Leavitt) 1956年生於美國堪薩斯州，是一位作曲家、指揮家、音樂教育家及教會音樂家，在美國合唱界相當活躍。此曲原文歌詞及其中譯如下：

Pie Jesu, / Qui tollis peccata mundi, / Dona eis requiem. /

Agnus Dei, / Qui tollis peccata mundi, / Dona eis requiem sempiternam. /

慈悲的主耶穌，/除免世罪者，/讓他們安息吧。/

主的羔羊，/除免世罪者，/讓他們恆久安息吧。/

西洋通俗歌曲

When I Fall in Love (當我墜入情網)

作曲：Victor Young 作詞：Edward Heyman 編曲：Kirby Shaw

這首歌是美國流行歌壇的名曲，由作曲家維克多·楊（Victor Young）於1952年為電影《One Minute to Zero》而作，愛德華·海曼（Edward Heyman）填詞，並由好萊塢著名女星桃樂絲黛（Doris Day）灌錄唱片於同年出版，從此一炮而紅，歷年來經過無數的流行歌手翻唱。最令人印象深刻的幾個版本，包括1957年黑人男歌手納京高（Nat King Cole）的華美弦樂伴奏翻唱版，以及1992年在美国樂壇崛起的席琳·狄翁（Celine Dion）與克理夫·葛利芬（Clive Griffin）的男女對唱版本，收錄於電影《Sleepless in Seattle》（西雅圖夜未眠）中。藉著好萊塢金童玉女湯姆·漢克斯（Tom Hanks）與梅格·萊恩（Meg Ryan）攜手演出的這部浪漫喜劇，此曲更加贏得全球廣大樂迷的喜愛。

維克多·楊早年在波蘭華沙音樂學院受過正統音樂訓練，曾經為包括《戰地鐘聲》（For Whom the Bell Tolls）在內的多部好萊塢名片擔任配樂，榮獲二十次奧斯卡金像獎提名。此曲歌詞簡短平易而真摯，旋律十分抒情優美；歌曲結構不同於一般流行歌曲常見的A-A-B-A（即主歌兩段加副歌，再重複主歌）或A-A-B（即主歌兩段加副歌），而是只有簡單的A-B & A-B' 兩段；結尾也不落流行歌曲呆板反覆的俗套，而是以「When I fall in love」的三疊三變，導入「with you」的感性尾聲。

本次演唱的無伴奏四部合唱版本由作曲家克比·蕭（Kirby Shaw）改編。他本身也是純男聲爵士無伴奏合唱團「Just 4 kicks」的成員，擅長將流行歌曲與百老匯音樂劇名曲改編為無伴奏合唱曲。他巧妙運用無伴奏人聲合唱的特性，使這首簡短的情歌變得和聲豐富而訴求感人。歌詞及譯文如下：

When I fall in love, / It will be forever, / or I'll never fall in love. / In a restless world like this is, /
love is ended before it's begun. / And too many moonlight kisses, / seem to cool in the warmth of
the sun. / When I give my heart, / it will be completely, / or I'll never give my heart. / And the
moment I can feel that / you feel that way too, / is when I fall in love with you. /

當我愛上你，/那必然是永恆的，/否則我絕不墜入情網。/在如此擾攘的世界裡，/愛
苗總在萌芽前就已枯萎；/而太多月光下的親吻，/似乎在陽光的溫暖中便冷卻了。/
當我付出真心，/那必然是專一的，/否則我絕不以心相許。/當我感覺到，/你我心有
靈犀的那一刻，/正是我愛上你的時候。/

Tonight (今夜)

作曲：Leonard Bernstein 作詞：Stephen Sondheim 編曲：William Stickles

本曲出自 1961 年美國歌舞劇電影《西城故事》(West Side Story)。1949 年間，百老匯編舞家傑洛姆·羅賓斯 (Jerome Robbins)、音樂家李奧納多·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein) 與劇作家亞瑟·勞倫斯 (Arthur Laurents) 研議合作，將莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》改編成現代音樂劇。其後在 1957 年起以舞台劇方式在紐約百老匯和倫敦西區劇院演出多年，並且進一步拍成電影，在 1961 年首映，獲得當年最佳電影等十項奧斯卡金像獎殊榮，是電影史上獲奧斯卡獎最多者。

在美國都市社會中，中產階級多駕車進城上班，由於上午炫眼陽光來自東面，下班時則相反，故經濟環境較佳者多居住在城東，西區成為低下層級及外來移民聚居的區域。在紐約曼哈頓區西邊，兩夥少年幫派為了爭奪地盤，勢成水火。發生在他們之間少男少女的愛情事件，不幸成為衝突的導火線，最終釀成情侶犧牲的悲劇。

《西城故事》的多首插曲中包括了著名的〈今夜〉(Tonight)，在電影中一共出現了兩次。第一次是在男女主角深夜相會的時刻，熱情浪漫；第二次出現卻是在準備私奔和雙方幫派瀕臨決鬥的同一時刻。在情侶的深情呼應與敵意節節昇高的幫派份子叫罵下，交替出濃厚的戲劇性效果。本次音樂會演唱的就是後面的二重唱部份。

記憶中，電影「西城故事」最初在台灣是禁演的，理由據說是避免青少年受到幫派活動的污染。在大家爭相探討同樣以幫派為主題的本土電影《艋舺》的今天，或有值得我們思考的歷史意義。原文歌詞及譯文如下：

Tonight, tonight, / won't be just any night. / Tonight there will be no morning star. / Tonight, tonight, / I'll see my love tonight. / And for us stars will stop where they are. / Today the minutes seem like hours, / the hours go so slowly, / and still the sky is light. / O moon, burn bright, / and make this endless day, endless night tonight. /

今夜，今夜，/它不是尋常夜。/晨星將不會升起，讓今晚永夜不絕。/今夜，今夜，/為愛人我將赴約。/而星宿都將靜止，與我倆相偕。/今天我迫不及待，/辰光卻如此難捱，/天空依舊敞亮大開。/啊！明月終於出來，/將這漫漫長日，化作良夜無涯。/

Come Go with Me (與我同往)

作曲、作詞：C. E. Quick 編曲：Ed Lojeski

1940年代，美國東北部和中西部工業大城的黑人社區發展出一種嘟哇（Doo-wop）音樂，在隨後二十年間成為熱門音樂的主流。它是一種用人聲表現的節奏藍調（R&B）音樂，通常由一人主唱，數人以和聲伴唱，歌詞樸素質直，旋律柔美抒情，節奏擺盪搖曳，更利用和聲效果、肢體語言和隊形變化來烘托主唱的表演，很受時人喜愛。

這首〈Come Go With Me〉便是典型的嘟哇歌曲，詞曲均由「戴爾－維京人」（The Del-Vikings）人聲樂團的一位歌手奎克（C. E. Quick）所創作，並由該團於1956年錄音發行，隔年成為排行榜上高踞第四名的熱門歌曲。這首歌後來也被兩部電影拿來當做主題歌，也有其他樂團以它為專輯主題曲；《滾石雜誌》（Rolling Stone）在2004年評選「歷來500首最佳歌曲」（The 500 Greatest Songs of All Time）時，本曲被評定為第441名，其受歡迎的程度和歷久彌新的魅力可見一斑。

編曲者艾德·羅葉斯基（Ed Lojeski）是鋼琴家，曾與洛杉磯愛樂交響樂團合作擔任獨奏。他也是當代非常活躍的合唱編曲家、指揮家及節目製作人。本曲歌詞及譯文如下：

Love, love me, darlin', come and go with me, / please don't send me way beyond the sea; / I need you darlin', so come and go with me. / Come, come, come, come, come into my heart, / tell me, darlin', we will never part; / I need you darlin', so come go with me. / Yes, I need you, yes, I really need you, / please say you'll never leave me. / Well say, you never, yes, you really never, / you never give me a chance. / Come, come, come, come, come unto my heart, / tell me, darlin', we will never part; / I need you darlin', so come go with me. /

愛我吧，達令！來，和我同去！/別趕我到天涯海隅；/我需要你，達令！來吧！和我同去。/來吧！來吧！進到我心裡。/對我說，達令！你我永不分離；/我需要你，達令！來和我同去。/是的！我需要你，我真的需要你。/求你發誓絕不將我拋棄；/可是你從未，的確你真的從未，從未給我機會愛你！/來吧！來吧！進到我心裡。/對我說，達令！你我永不分離；/我需要你，達令！來和我同去。/

Mamma Mia (媽媽咪呀！)

編曲：Ralph Allwood、Lora Sansun

作曲、作詞：Benny Andersson、Björn Ulvaeus、Stig Anderson

「Mamma mia!」是義大利人吃驚或誇張時脫口而出的驚嘆句，視說話時的情境而有種種抑揚頓挫的聲調和手勢，意思總歸就是「我的媽呀！」。由於戲劇效果十足，這句口頭禪如今已經普及全世界，成為各個族裔都能會意的共同語言。

1974年瑞典四人流行歌手團體ABBA崛起，贏得眾所矚目的歐洲歌唱大賽（Eurovision

Song Contest) 冠軍，在流行樂界紅極一時，推出的歌曲幾乎每首都暢銷。這首〈Mamma Mia〉出自 ABBA 的第三張唱片，由該團成員 Benny Andersson、Björn Ulvaeus 和 Stig Anderson 所創作，1975 年發行時先在澳洲電視節目中一再被演唱；後來紅遍全球，成為許多國家排行榜上的暢銷曲，在台灣當然也不例外。1999 年，以十餘首 ABBA 暢銷曲所編寫的歌舞劇《Mamma Mia!》在英國倫敦首演，大受歡迎；2008 年又改編為同名電影，同樣非常轟動。

此次本團所演唱的鋼琴伴奏混聲四部合唱曲，是由 Ralph Allwood 與 Lora Sansun 所改編。前者自 1985 年起在英國 Eaton College 擔任聖歌領唱人與合唱指揮，是英國知名青年合唱指揮家。原文歌詞及譯文如下：

I've been cheated by you since I don't know when, / so I made up my mind it must come to an end, / look at me now, will I ever learn? / I don't know how, but I suddenly lose control, / there's a fire within my soul. / Just one look and I can hear a bell ring, / one more look and I forget everything, / Oh! woh! Mamma mia! here I go again, / my, my, how can I resist you? / Mamma mia, does it show again, / my, my, just how much I've missed you? / Yes, I've been broken hearted, / blue since the day we parted, / why, why did I ever let you go? / Mamma mia, now I really know, / my, my, I could never let you go. /

I've been angry and sad about things that you do, / I can't count all the times that I've told you we're through, / and when you go, when you slam the door, / I think you know that you won't be away too long, / you know that I'm not that strong. / Just one look and I can hear a bell ring, / one more look and I forget everything, / Oh! woh! Mamma mia! here I go again, / my, my, how can I resist you? / Mamma mia, does it show again, / my, my, just how much I've missed you? / Yes, I've been broken hearted, / blue since the day we parted, / why, why did I ever let you go? / Mamma mia, even if I say bye-bye, leave me now or never, / Mamma mia, it's a game we play, bye-bye doesn't mean forever. /

Mamma mia! here I go again, / my, my, how can I resist you? / Mamma mia, does it show again, / my, my, just how much I've missed you? / Yes, I've been broken hearted, / blue since the day we parted, / why, why did I ever let you go? / Mamma mia, now I really know, / my, my, I could never let you go. / Mamma mia!

不知何時開始我就被你欺騙，/於是我決心和你的劃清界線。/你看我這回是否學到經驗？/而我不知何故失控於瞬間，/心中燃起一團烈焰。/你瞄我一眼，那幸運鐘聲我彷彿聽見；/再看一眼，我忘卻一切魂飛九天。/噢！噢！媽媽咪呀！我又再度淪陷；/天啊！我又怎能抗拒被你騙？/媽媽咪呀！這是否再度顯示，/天啊！我對你有多麼迷戀？/沒錯！我確實傷心欲絕，/自從那天你我決裂。/我埋怨自己為何要讓你走？/媽媽咪呀！現在我才知道，/天啊！我不可能和你分手。/

你的行為令我悲傷憤怒，/數不清多少次我跟你說我們到此結束；/然而當你摔門而去邁開大步，/我以為你知道，你不會被長久放逐，/你曉得我個性軟弱容易屈服。/

你瞄我一眼，那幸運鐘聲我彷彿聽見；/再看一眼，我忘卻一切魂飛九天。/噢！
噢！媽媽咪呀！我又再度淪陷；/天啊！我又怎能抗拒被你騙？/媽媽咪呀！這是否
再度顯示，/天啊！我對你有多麼迷戀？/沒錯！我確實傷心欲絕，/自從那天你我決
裂。/我埋怨自己為何要讓你走？/媽媽咪呀！儘管我說bye-bye你給我走或留，/媽媽
咪呀！那都是鬧著玩的藉口，/bye-bye並不代表永久。/

媽媽咪呀！我又再度淪陷；/天啊！我又怎能抗拒被你騙？/媽媽咪呀！這是否再度
顯示，/天啊！我對你有多麼迷戀？/沒錯！我確實傷心欲絕，/自從那天你我決裂。/
我埋怨自己為何要讓你走？/媽媽咪呀！現在我才知道，/天啊！我不可能和你分
手。/媽媽咪呀！/

Insalata Italiana (義大利沙拉)

作曲、作詞：Richard Genée

理查·吉內 (Richard Genée, 1823~1895) 是奧地利歌劇劇作家及作曲家。他父親是一位男低音歌劇演唱家，長期擔任波蘭但澤市立劇院總監。從小在歌劇氛圍中成長，吉內年輕時毅然放棄學醫，前往柏林拜師研習作曲；隨後便以音樂為終生職志，先後在列瓦 (Reval, 今屬芬蘭)、里加 (Riga, 拉脫維亞首都)、德國的科隆和杜賽多夫，以及荷蘭的阿姆斯特丹等地當過劇院樂團指揮。他從 1868 年起在維也納戲劇院擔任樂團指揮，歷十年之久退休。

吉內以指揮劇院樂團活躍於 19 世紀末葉的歐洲樂壇，與當時知名作曲家弗洛托 (Friedrich von Flotow, 1812~1883) 等人交好；又因在戲劇及歌劇方面經驗豐富，經常受邀為小約翰史特勞斯 (Johann Strauß, 1825~1899)、蘇佩 (F. Suppé, 1819~1895)、米洛克 (K. Millöcker, 1842~1899) 等作曲家編寫劇本與歌詞。他不僅是小史特勞斯的名作《蝙蝠》 (Die Fledermaus) 的共同編劇者之一，甚至對該劇的音樂創作也有相當貢獻。他自己寫過兩部輕歌劇，從編劇、作詞與作曲一手包辦，堪稱全才。

從此次選唱的這首諧仿歌劇場景的〈義大利沙拉〉，我們就能窺見吉內創作喜歌劇的才華。他擷取常用的義大利文音樂術語串綴成歌詞，再根據這些術語的意涵，譜成一首詞曲若合符節的大合唱，穿插一些宣敘調及詠歎調的獨唱片斷，宛然有劇情發展、場景轉變與角色互動的戲劇效果，噱頭十足。歌詞原文及其中譯如下：

(Chorus) : Piano, dolce, soave ed amabile, / Forte, piano, pianissimo! / Venite qua! / Forte, fortissimo! Fortepiano! Pianino! / Crescendo, stringendo, piu mosso! / Rinforzando! / Diminuendo, decrescendo, morendo, smorzando! /

(B. Solo) : Recitativo! / Coloratura! / A piacere! / Fermata! / espressivo ben marcato, con dolore, ben legato con espressione! /

(Chorus) : O Dio! / O cielo! / Io tremo! / Colla parte! / Lento con espressione, larghetto, sostenuto,

ritenuto! /

(Solo) : Ah! vibrato, mezza voce, appassionato! Precipitato! Sospirando, ritardando. /

(Chorus) : Pizzicato, con arco! /

(B. Solo) : Espressivo ben marcato, moderato sempre piu, ritardando sempre piu. /

(Chorus) : Sostenuto, ritenuto! /

(Chorus) : Tra ta ta ta.....Suona la tromba, / Tra ta ta ta.....a la vendetta! / Tromboni, timpani, Fagotti! / Contrabbassi, violini, clarinetti! /

(S. Solo) : Venite tutti, a la vendetta! /

(Chorus) : Si! Tra tatata..... a la vendetta! /

(Chorus) : Con fuoco! Staccato! Furioso! Calmato! / Assai scandaloso, non piu lamentoso! /

(Tenor Solo) : Bravo, bravissimo; sono contento; volti subito l' accompagnamento! /

(Chorus) : Schurumm! Tsching! Ratta ta ta! / Con rabbia, con furia, in tempo di Pollacca! / leggiero, un poco, con volubilita! / Con impeto, con scandalo, con grazia, con anima! / Agitato! /

(B-Solo) : Con delicatezza! /

(Chorus) : Da capo! / Tsching! Ratta ta ta! / Con rabbia, con furia, in tempo di Pollacca! /

Piu mosso stretto, fine dell' Opera! / Felicita! fine dell' Opera! /

(合唱)：小聲，溫柔，甜蜜又親切的，/ 大聲、小聲、極小聲！/ 來這裡！/

大聲、極大聲、大小聲、小小聲！/ 漸強、漸快、更快！/ 突強！/ 變弱、漸弱、消逝、消聲匿跡！/

(男低音獨唱)：宣敘調！/ 花腔！/ 嚴守節奏！/ 刻意延長！/ 富有感情並給予重音，帶著感傷，做出漂亮圓滑樂句，帶著豐富表情！/

(合唱)：上帝啊！/ 天啊！/ 我顫抖！/ 跟著獨唱者的速度！/ 舒緩而帶著感情，略慢，綿延不斷，突然放慢！/

(高音獨唱)：啊！顫音，音量減半，熱情的！急促的！嘆息的，漸慢。/

(合唱)：撥奏，/ 運弓！/

(男低音獨唱)：有感情而重音清楚，繼續更加溫和，繼續更加漸慢。/

(合唱)：綿延不斷，突然放慢！/

(合唱)：嗒嗒嗒...吹奏起小喇叭，/ 嗒嗒嗒...復仇吧！/ 長號、定音鼓、低音管！/ 低音提琴、小提琴、單簧管！/

(女高音獨唱)：一起來，復仇去！/

(合唱)：是！嗒嗒嗒...復仇去！/

(合唱)：火烈地！斷奏！暴怒地！平靜！/ 非常可恥，不再哀嘆！/

(男高音獨唱)：好！棒極了！我很滿意。伴奏馬上加入！/

(合唱)：咻倫！慶！喇嗒嗒！/ 生氣地、憤怒地、以波蘭舞曲的速度！/ 輕巧地、善變地！/ 衝動的、羞恥的、優雅的、有活力的！/ 激動的！/

(男低音獨唱)：細膩的！/

(合唱)：從頭來！/ 慶！喇嗒嗒！/ 生氣地、憤怒地、以波蘭舞曲的速度！/ 更快更緊湊，歌劇的終結！/ 幸福！歌劇的尾聲！/

點化音符為蓮花的菩薩——黃友棣教授的樂海慈航

與中華民國同壽，畢生以作曲、著述、推廣樂教和創作權益的無私分享，被愛樂者尊為「音樂菩薩」的黃友棣教授，今年7月4日以百齡高壽，在高雄圓照寺圓寂。他是縱貫我國近代音樂發展過程的一則傳奇，一位全心全意用音樂擁抱眾生的至人。

黃教授在中學時代就自己摸索學習演奏各種國樂器和小提琴，19歲決心投身音樂教育，從名師李玉葉學鋼琴、多諾夫教授學小提琴，並研習樂理與作曲，於25歲通過英國聖三一音樂學院高級提琴考試。抗戰期間他任教於中山大學師範學院，創作樂曲激勵抗日士氣，名曲〈杜鵑花〉、〈歸不得故鄉〉就是這個階段的代表作。大陸易幟後他遷居香港，〈黑霧〉、〈寒夜〉、〈當晚霞滿天〉、〈中華民國讚〉等作品寄託了他反對暴政，心向自由祖國的情懷。46歲到52歲期間，他前往羅馬進修，並遊歷英、德等國拜師及考察樂教，潛心研究中國古代調式與西洋教堂調式的演變，探討中國樂曲和聲的新出路。這個時期他根據中國古詩詞譜了不少藝術歌曲和〈琵琶行〉等合唱曲，也創作了《大禹治水》、《黃帝戰蚩尤》等舞劇。學成返回香港後，他把自己融會中西樂理的心得充分發揮在作品中，像〈思我故鄉〉、〈遺忘〉、〈思親曲〉等藝術歌曲，〈聽董大彈胡笳弄〉等以古詩詞入樂的大合唱作品，以及為鋼琴、小提琴所寫的器樂曲，都是中國風格和聲的實踐。76歲起，黃友棣教授定居台灣高雄，繼續發表多齣兒童劇、多首佛教歌曲和天主教讚歌，獻身樂教與創作的熱忱始終如一。而他的不自矜、不藏私，無償將作品獻給社會的「音樂菩薩」善行，以及返璞歸真的大師風範，贏得國人的一致愛戴和禮讚。

黃教授在作曲生涯中也投注大量心血，為社會大眾提供宜於口唱心和的好歌。這個部分的成績具體表現在他所編的大量中國民歌合唱曲上。他根據何志浩將軍配詞所編的《中國民歌組曲集》第一集出版於民國61年，共有安徽、新疆、蒙古、西康、西藏、台灣、江蘇、湖南、雲南、粵北、東北等十一個地方的十三首合唱民謠組曲；第二集出版於民國62年，共有陝西、廣西、雲南、四川、粵北、廣東、貴州等地的十四首合唱及獨唱民謠組曲。兩集所收錄的民謠單曲凡八十首。這樣周延而密集的為民謠編曲，其熱忱是空前的，影響則是廣大而深遠的。而他並不以此為已足，在往後的創作生涯中，他仍然一本初衷，不斷有民謠編曲的新作發表；而在定居高雄之後，他也擷取通俗台語歌謠，編製了〈心酸酸組曲〉、〈滿山春色組曲〉等合唱曲，嘉惠愛樂的本土大眾。

黃教授謙稱「數十年來，我的工作目標只是要使『中國音樂中國化』。」其實他個人的這份職志，觸及的正是具有五千年悠久歷史的中國，何以唯獨在音樂發展上遠遜於歐西諸邦的癥結所在。民國肇造的這一百年來，為這個問題尋找答案的當然不只黃教授一人，解決之道當然也不是只有他的「中國風格和聲」理論；但是論信念之堅、持心之誠、致力之深與創作之豐，黃教授還真不辜負「我要用實際的作品來證明」的自我期許——我們的音樂菩薩，原是一介點化音符為蓮花的苦行僧！因此我們在唱習他的作品時，尤應體念他這番良苦用心。

黃友棣改編名曲專輯

成名的藝術家往往自矜成就，對他人的優秀作品吝於給予讚美；也有人堅持自我風格，不輕涉抄襲剽竊他人之嫌；或者惜墨如金，不願虛耗自己來輔成他人。這些在黃友棣而言都不是顧慮。也因此他一生花了不少精力、時間與才情，為別人的好歌作嫁，將它們改編為合唱曲，好在普羅大眾之間廣遠傳唱。棣公謙稱自己在這方面的作為是要「榮耀先賢」，實則正是他有一副菩薩心腸，時時以音樂渡化眾生為念。從此次選唱的四首名曲，我們便能窺見棣公在改編這些耳熟能詳的名曲時，完全不求炫耀自己的功力，而是始終著意凸顯原作優美的主旋律，讓它在四個聲部之間流暢地傳遞。這不僅符合他「榮耀先賢」的本衷，也見證了「音樂菩薩」的濟世功德。

教我如何不想他

原作曲：趙元任 作詞：劉半農

這首近代中國藝術歌曲的經典之作，歌詞源於劉半農（1891~1934）於1920年客居倫敦時寫的一首白話詩〈情歌〉，後收錄於新詩集《揚鞭集》，改名為〈教我如何不想她〉。趙元任（1892~1982）於1926年為這首新詩譜曲，並將題名改為〈教我如何不想他〉。

〈情歌〉初作之時，有人認為是一首普通的情詩；也有人認為是作者旅居海外，藉此詩抒發思念故國之情。〈教我如何不想他〉一曲以五聲音階為基礎，具有中國韻味；而趙元任以其語言學專長，將音韻與歌詞巧妙結合，唱來更是自然流暢。

24

劉半農與趙元任在1925年結合同好，成立研究音韻學的「數人社」，兩人相知相惜十年。1925年，兩人首次合作發表了歌曲〈織布〉，自此開啟由劉半農作詞、趙元任譜曲的「雙簧」創作生涯。1934年，劉半農遠赴塞外考察民俗及語言，途中染疾，不幸病逝北平。好友英年早逝，趙元任不免傷感，撰了一幅輓聯表達懷念：「十載湊雙簧，無詞今後難成曲；數人弱一個，教我如何不想他。」歌詞如下：

天上飄著些微雲，地上吹著些微風。/啊！微風吹動了我頭髮，教我如何不想他！/
月光戀愛著海洋，海洋戀愛著月光。/啊！這般蜜也似的銀夜，教我如何不想他！/
水面落花慢慢流，水底魚兒慢慢游。/啊！燕子，你說些什麼話？教我如何不想他！/
枯樹在冷風裡搖，野火在暮色中燒。/啊！西天還有些兒殘霞，教我如何不想他！/

本事

原作曲：黃自 作詞：盧前

這一首我們從小就琅琅上口的兒歌，是研究古詞曲的名家盧前在1922年前後所寫的白話詩，1934年時由作曲家黃自譜曲，因為旋律流暢，結構簡潔，所以至今盛唱不衰。

盧前（即盧冀野，1905~1951）自小聰穎，據說10歲能文章。師承吳梅，致力於戲曲史研究、詩詞曲創作，成為戲曲學大家，一生著述豐富。黃自（1904~1938）年僅12歲便進清華園就讀，受到新文化運動和五四運動的洗禮。20歲官費赴美國歐柏林學院藝術與科學學院學習心理學，畢業後留校學音樂理論、作曲與鋼琴。1928年轉入耶魯大學繼續學作曲，獲得音樂學士學位。回國後，1930年到國立音樂專科學校任作曲教授。除了創作，黃自還是音樂教育家，編寫不少音樂教材，其中與應尚能、韋瀚章、張玉珍等人合編的《復興初級中學音樂教科書》，成了政府遷台初期中學音樂課本的最佳範本。在全書69首歌曲中，黃自寫了28首，包括〈踏雪尋梅〉、〈西風的話〉、〈花非花〉、〈本事〉、〈採蓮謠〉、〈秋郊樂〉、〈燕語〉等。

「本事」就是本來的事，原來的事，小時候的事。歌詞中描繪出和平、寧靜、純樸的恬淡情懷，彷彿一幅水彩淡墨畫，有春風、鳥語、純真的友情、落花、美夢。全曲由三個樂句組成，C大調，3/4拍子，曲風平易但韻味無窮。黃友棣先生於1974年將這首清麗小品改為合唱曲。音樂結構上將前兩個樂句分別由女聲與男聲輪流唱出懷舊的情景，並配上「啦啦啦」的對位節奏，帶出童趣，然後由四個聲部再次唱出同樣的曲調，將懷念的心情堆疊推高，再轉而有如呢喃，說道睏覺，而且還不知道怎樣睡著了，多麼怡然自得！只是由來好夢最易醒——兒時故友今何在？思之令人悵惘。歌詞如下：

記得當時年紀小，/我愛談天你愛笑。/有一回並肩坐在桃樹下，/風在林梢鳥在叫/
我們不知怎樣睏覺了，/夢裡花兒落多少！/

採蓮謠

原作曲：黃自，作詞：韋瀚章

近代中國新音樂先驅黃自（1904~1938）於1929年自美學成返國，1930年應聘至上海音專（1956年改名為上海音樂學院）任教，與當時同在該校擔任註冊組長的詞家韋瀚章成為好友。1932年暮春，韋氏寫了一首懷念故園的小詩〈思鄉〉，持之以示黃自，沒想到數日之後，黃自已將它譜成一首藝術歌曲，並且在琴房親自為韋氏彈唱解說。這番因緣締結了兩人長達七年的詞曲合作，直到黃自染患時疫，英年病歿才畫下句點。他們合作的歌曲一直是我國樂壇的長青曲目，其中最為人所稱道的便是清唱劇《長恨歌》。

兩位詞曲大師在上海音專同事期間，商務印書館策劃出版一套《復興初中音樂》，邀請韋氏作詞，黃氏譜曲，這首〈採蓮謠〉便是其中之一。此曲歌詞平易曉暢，韻律天成，俱現古詩〈江南〉「蓮葉何田田」的風情；音樂是輕快的6/8拍子，搖曳如小舟輕盪，與歌詞的律動搭配得天衣無縫，無怪乎不論那個世代人人愛唱。棣公將它改編為混聲合唱曲，用輕巧的分割音符為主旋律伴唱，彷彿雨腳追著槳楫灑落，整個湖面響起一片蓮香洋溢的晚歌。歌詞如下：

夕陽斜，晚風飄，大家來唱採蓮謠。/紅花艷，白花嬌，撲面清香暑氣消。/你划槳，我撐篙，欸乃一聲過小橋。/船行快，歌聲高。/採得蓮花樂陶陶。/

農村組曲

原作曲：蘇桐、鄧兩賢、呂泉生 原作詞：陳達儒、李臨秋

黃友棣教授於1987年夏天自香港珠海書院教職退休，卜居台灣高雄，眼疾漸痊，便即著手整理文稿及作曲、編曲。到他辭世的2010年夏天為止，他做了23年道地的南台灣人，並且一貫以音樂親近斯土斯民。這首於1992年問世，用三首通俗台語歌曲編成的混聲合唱曲〈農村組曲〉，正是他與台灣結緣的最佳見證之一。

擷取若干小巧悅耳的民謠和小調，巧妙編成具有一定長度與演唱效果的組曲，好讓合唱歌聲重新激發它們傳唱不絕的生命潛力，這在棣公稱之為「串珠成鍊」，是他對社會極具意義的音樂奉獻。這首〈農村組曲〉採用了〈農村曲〉（蘇桐作曲 陳達儒作詞）、〈望春風〉（鄧兩賢作曲，李臨秋作詞）和〈丟丟銅仔〉（宜蘭小調，呂泉生採譜）等三首台灣民眾人人會唱的歌謠編成，用務農的苦樂為經線，串綴耕農的願景、閨女的戀慕和火車曳引而來的新世紀節奏；而棣公寄託於音符裡的感情，一言以蔽之，就是「愛台灣！」。全曲歌詞如下：

（農村曲）：透早就出門，天色漸漸光，/受苦無人問，行到田中央。/行到田中央，為著顧三頓，/顧三頓，毋驚田水冷酸酸。/炎天赤日頭，悽慘日中晝，/有時踏水車，有時著搓草。/希望好日後，每日巡田頭，/巡田頭，毋驚咀乾汗那流。/日頭若落山，工作才有煞，/有時歸身汗，忍著寒甲熱。/希望好年冬，稻仔快快大，/快快大，阮的心頭就快活。/

（望春風）：孤夜無伴守燈下，清風對面吹；/十七八歲未出嫁，當著少年家。/果然標緻面肉白，誰家人子弟；/想要問伊驚歹勢，心內彈琵琶。/想要郎君作尪婿，意愛在心裡；/等待何時君來採，青春花當開。/聽見外面有人來，開門甲看覓；/月娘笑阮憨大呆，被風騙不知。/

（丟丟銅仔）：火車行到伊都，阿末伊都丟，唉喲磅空內。/磅空的水伊都丟，丟丟銅仔伊都，阿末伊都丟仔伊都滴落來。/

黃友棣經典作品精選

黃友棣從27歲（1939年）發表〈杜鵑花〉等抗戰愛國歌曲開始，一直到他92高齡（2004年），每年都有新作品問世。在中國近代音樂園地裡，持志逾一甲子，從不問私我收穫而耕耘不輟的作曲家，大概只有棣公一位了。他創作的歌曲不僅數量多，題材廣，更有不少精品是他實踐個人音樂美學和貫徹創作理念的名山之作。例如〈傷別離〉（1989

年)和〈聽董大彈胡笳弄〉(1967)代表他為中國古詩詞注入音樂生命的志業，〈遺忘〉(1968年)代表他的唯美追求，〈心經〉和編配和聲的〈三寶歌〉則代表他以音樂濟世的大愛。此次演出的這幾首不過略舉一隅，盼愛樂大眾得門而窺棣公精神與藝事之堂奧。

傷別離

作曲：黃友棣 作詞：(宋)辛棄疾

南宋大詞人辛棄疾(1140~1207)字稼軒，少負奇氣，弱冠之年曾率數十死士，直入擁兵數萬的叛將營中生擒主帥，策動軍士投歸南宋。平生「以氣節自負，以功業自許」，於治軍、牧民皆能展佈長才；然而在積弱不振，一味求和的南宋朝廷中，備受當道排擠，彈謫凡七次，終難酬驅逐金兵，光復宋室的壯志。他的憂憤與文采全寄託在詞章裡，留下長短句六百餘首，質量冠絕南宋。評家認為他是在北宋蘇軾的基礎上，擴大了詞曲的題材範圍和表現，而雄奇豪放尤其是兩人最凸出的風格，歸為豪放派詩人，並稱「蘇辛」。

辛棄疾填詞長於運用典故，能夠「驅使莊騷經史，無一點斧鑿痕」(樓敬思語)，以有盡之言表達無窮之意，這是他讀書萬卷，才氣縱橫所致。這首〈傷別離〉原是按詞牌〈賀新郎〉所填，題註「送茂嘉十二弟」，王國維讚為「章法絕妙；且語語有境界，此能品而幾於神者。然非有意為之，故後人不能學也。」

黃友棣為這樣一首絕妙好詞作曲，首先就點出它的精神內涵而命名為〈傷別離〉，可見得對辛棄疾的心境體會至為深刻。的確，這闕詞無一字言及與弟作別，只用了五段生離死別的歷史故事，就間接傳達了自己的傷懷與憾恨。五段故事別離雖一，而愁心各異—有昭君為埋沒抱屈，有陳后因失寵不平，有戴嬌為無辜感傷，有李陵為沈冤負嘆，有荊軻為死義悲歌—興託的則是辛棄疾本人的「長使英雄淚滿襟」！

棣公在這首歌的音樂設計上也有許多神來之筆，能與詞家的高妙手法相得益彰。他在間奏樂段採用古曲〈昭君怨〉、〈蘇武牧羊〉和〈易水歌〉的旋律，暗示了典故的出處，又特別加了一段淒清哀婉的女聲合唱，把《詩經》〈燕燕〉歌詠莊姜送別戴嬌的情景也編進去，使得稼軒這首詞的別離之痛，特別凸顯在成為政爭犧牲品的兩位女性身上一別離之傷，確實沒有比迫於無奈更令人不忍的了。全曲歌詞及其音樂設計如下：

(合唱)綠樹聽鶉鴃。更那堪、鷓鴣聲住，杜鵑聲切。啼到春歸無尋處，苦恨芳菲都歇。算未抵、人間離別。/(女聲齊誦)馬上琵琶關塞黑，更長門，翠輦辭金闕。/

(合唱)看燕燕，送歸妾。/(女聲合唱)「燕燕于飛，差池其羽。之子于歸，遠送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。」/(男聲齊誦)將軍百戰身名裂，向河梁回頭萬里，故人長絕。易水蕭蕭西風冷，滿座衣冠似雪。/(男聲合唱)正壯士悲歌未徹。/

(合唱)啼鳥還知如許恨，料不啼清淚長啼血。/誰共我，醉明月？/

黃友棣於民國41年首度應邀從香港來台灣舉辦音樂會，得以結識鍾梅音，開啟了兩人詩與樂的合作。二人合作的第一首歌就是〈當晚霞滿天〉，成績斐然；而最為人難忘的則是這首〈遺忘〉。說起這首歌的誕生還頗有一番曲折。

民國46年，鍾梅音將她的詩作〈遺忘〉寄請黃友棣譜曲。詩中欲剪情絲理還亂的矛盾，讓樂癡黃友棣一時無法參透，加上忙著準備前往歐洲進修，只好將創作念頭暫時擱下。這一擱十一年，直到民國57年黃友棣再度來台講學，鍾梅音重提舊事，他才認真思考如何表達這份愛怨交織，卻又超俗絕美的情境。原來鍾梅音一度重病，心志頹喪，後來遇上一位名醫將她治好；她傾心愛上這位醫師，卻遭到他的婉拒，她於是將這份失落心情寫成詩句，矢志遺忘。在了解這段苦情並細讀歌詞後，黃友棣採用小快板中國風格的調式，將「遺忘」和「終夜繞著我」兩個題旨，以交互綢繆的手法呈現。例如一開始的鋼琴前奏出現「終夜繞著我」的主題，人聲便跟著唱出有如內心吶喊的「遺忘」；而當歌者唱到「只想把它遺忘」的時候，那「終夜繞著我」的迴音主題和連音，又適時由鋼琴隱約奏出，將人聲緊緊纏繞著，格外凸顯歌中人牽縈所愛，卻又亟思慧劍揮斬的苦惱。

整首歌從「只想把它遺忘」到「只為追尋遺忘」，又說「你似天上的星光，終夜繞著我徜徉」，接著又隨「隔岸的野火已滅」，以平行五度吟誦方式，有如喃喃自語，帶出寂寞傷感與絕望的心情；再由鋼琴輕輕彈出琶音，彷彿「將浮雲化作雙翼，載我向遺忘的宮殿飛去」。但這樣的想望並不可得，所以音樂順著歌詞的轉折變得激動——因為在那宮殿裡固然可以遺忘痛苦，卻也不復有快樂的記憶了——所以還是「迎接這痛苦吧」！音樂至此更加狂烈，直到全曲最高潮的「我寧飲下這盞苦杯」。而後女高音獨唱的一聲「啊」，劃破喧囂眾聲，讓激越的情緒得到宣洩而沈澱下來。這一聲「啊」蘊藏了無法言詮的心境轉折，緊接著「但是」的沈吟躊躇之後，一個無限延長的休止符，更將歌中人的遲疑不決放不下的矛盾表露無遺。然後最初的「遺忘」主題再度出現，一如春蠶吐絲，最終這纖小軀體，註定還是要陷溺在無比沉重的憂傷之繭裡。幽情暗恨終歸要更行更遠還生，豈能是一句「遺忘」了得？歌詞如下：

遺忘！遺忘！/若我不能遺忘，/這纖小軀體，又怎載得起如許沈重憂傷？！/人說愛情故事，值得終身想念；/但是我呀，只想把它遺忘。/遺忘！遺忘！/
 隔岸的野火在燒，冷風裡樹枝在搖；/我終夜躑躅堤上，只為追尋遺忘。/但是你呀，卻似天上的星光，終夜繞著我徜徉。/遺忘！遺忘！/
 隔岸的野火已滅，夜風裡蟲聲四起；/露濕苔痕，星月將沈。/
 誰能將浮雲化作雙翼，/載我向遺忘的宮殿飛去？/
 有時我恨這顆心是活，/是會跳躍，是會痛苦。/但我又怕遺忘的宮殿喲，/就連痛苦亦付闕如。/迎接這痛苦吧！/生命如像一瓢清水，/我寧飲下這盞苦杯。/

啊！/但是，/若我不能遺忘，/這纖小軀體，又怎載得起如許沉重憂傷？！/人說愛情故事，值得終身想念；/我還是呀，只想把它遺忘。/遺忘！遺忘！/

聽董大彈胡笳弄一兼寄語房給事

作曲：黃友棣 作詞：（唐）李頎

此曲歌詞為唐朝詩人李頎所作的七言古詩。「房給事」指的是唐玄宗時代擔任給事官職的房琯；「董大」指當時的古琴名家董庭蘭，是前者的門下清客。「胡笳弄」是以古琴彈奏蔡文姬所作的〈胡笳十八拍〉。

蔡文姬（名琰，字文姬）是東漢大儒蔡邕的女兒，博學能文，妙通音律。初嫁河東衛仲道，夫亡無子；漢末天下大亂時，被胡兵擄去獻給匈奴左賢王為妃，生了兩個兒子。迨曹操掃平北方群雄做了宰相，顧念蔡邕滿門被害，無人承嗣，乃遣使赴匈奴以重金贖回文姬。文姬掙扎於得返故國與捨棄骨肉的兩難之間，感慨自己在亂世中的不幸遭遇，寫下了感人至深的〈悲憤詩〉；又狀擬胡笳音色，創作了以古琴伴奏的一首悲歌〈胡笳十八拍〉。後世表演此曲大多只彈不唱，稱為〈胡笳弄〉（「弄」是琴曲的通稱）。詩人李頎以七言古詩記述在房琯家聆聽董大彈奏此曲的情景，不僅對樂曲的歷史背景、人物遭遇和感情掙扎都鋪敘周到；在描寫演奏者出神入化的琴藝時，更是筆墨淋漓，窮極文字形容之能事；全詩最後四句則揄揚主人房琯的社會地位與人品，把邀得名家獻藝的一番因緣也做了交代。這樣一篇面面俱到精彩樂評，確實是冠絕古今的知音之作。

〈胡笳弄〉的音樂早已消失在歷史的長河裡。面對這首狀寫絕響的長詩，素以光大中國雅樂為己任的黃友棣大師嘔心瀝血，以混聲四部合唱、獨誦、齊誦、鋼琴獨奏等元素，重現了古詩的意境。他曾自述這首作品的設計，「是用朗誦來作旁白…，琴聲是用來替朗誦加以音樂上的詮釋。到了感情激動之處，乃用合唱的歌聲演唱出來。朗誦、琴聲、合唱三者能夠緊密合作，則聽者很容易欣賞詩人所到達的境界了。」原詩文句及其音樂設計如下：

（獨誦）蔡女昔造胡笳聲，一彈一十有八拍。/（合唱）胡人落淚沾邊草，漢使斷腸對歸客。古戍蒼蒼烽火寒，大荒陰沈飛雪白。/（獨誦）先拂商弦後角羽，四郊秋葉驚撼撼。/（齊誦）董夫子，通神明，深松竊聽來妖精。言遲更速皆應手，將往復旋如有情。/（合唱）空山百鳥散還合，萬里浮雲陰且晴。嘶酸離雁失群夜，斷絕胡兒戀母聲。川為靜其波，鳥亦罷其鳴。烏珠部落家鄉遠，邈娑沙塵哀怨生。/（齊誦）幽音變調忽飄灑，長風吹林雨墮瓦。迸泉颯颯飛木末，野鹿呦呦走堂下。/（合唱）長安城連東掖垣，鳳凰池對青瑣門。高才脫略名與利，日夕望君抱琴至。/

〈三寶歌〉是一首在佛教信徒及一般民眾間廣為傳唱的佛曲。據傳記所載，這是皈依後的李叔同（法號弘一）「為當時泉州慈兒院兒童早晚禮佛時所作的讚歌」。亦有一說此曲為1930年於廈門閩南佛學院，大醒、芝峰諸師等有感於國家有國歌，學校有校歌，唯佛教獨缺一首可以詮釋教義與光大佛法的教歌；適逢弘一法師亦駐錫該院，遂禮請其譜曲，並由太虛大師填作歌詞，將佛教思想濃縮為誦讚三寶。全曲旋律平和莊重，典雅溫潤；歌詞則微言大義，盪滌凡心。

李叔同（1880~1942）是我國第一位留學日本，專攻西洋音樂與西洋繪畫有成的新時代青年；同時由於家學淵源，他也是精通中國傳統藝術的名家。所謂「二十文章驚海內」，指的是他年甫弱冠，便以詩詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學的藝文全才名世。39歲毅然出家，苦心向佛，精研律宗，「以教印心，以律嚴身」，被佛門弟子奉為中興南山律宗的第十一代世祖。他在佛法中找到了與自己憂國憂民之心的契合，抗戰期間峻拒日人遊說前往東瀛弘法，自題居室門楣為「殉教堂」，多次手書「念佛不忘救國，救國必須念佛」，表達抗日決心。

弘一法師以其融會中西的學養與洞觀古今的慧覺，藉著〈三寶歌〉的創作，對佛教音樂自宋明以降的守舊衍古傳統，作了一次改革嘗試。這對佛教梵唄的改進發展是極有意義的。〈三寶歌〉全曲僅廿四小節，採用大調式的莊嚴旋律和問答句法，使人能在心平氣和中詠唱，心境自然莊嚴澄明，這正是師法歐西教堂音樂的長處。黃友棣將它改編為混聲合唱也是採用西洋和聲作曲技法，一如基督徒在教堂禮拜中合唱聖詩，透過和聲之美而昇華其信仰。

既然〈三寶歌〉的音樂完全建立在西洋樂理及技法上，何以聽來渾不似西洋聖歌，而是充滿中國佛教色彩的梵唄？這一方面是弘一大師譜曲時願心貫注，技法只是他以音樂渡人的載具而已；另一方面則是太虛大師的歌詞，不論佛理或文字造詣都微妙精湛，與樂曲形成絕配。「三寶」意指「佛、法、僧」，是佛教精義的骨架，通過這三個津梁，紅塵信眾才容易悟道而離苦得樂，故稱之為「寶」。後來塵空法師撰〈三寶歌廣釋〉，對歌詞涵義及其中佛教專門用語均有詳盡解釋。全曲歌詞如下：

人天長夜，宇宙黢暗，誰啟以光明？/三界火宅，眾苦煎迫，誰濟以安寧？/大悲大智大雄力，南無佛陀耶。/昭朗萬有，衽席群生，功德莫名。/今乃知，唯此是，真正皈依處。/盡形壽，獻身命，信受勤奉行。/二諦總持，三學增上，恢恢法界身。/淨德既圓，染患斯寂，蕩蕩涅槃城。/眾緣性空唯識現，南無達摩耶。/理無不彰，蔽無不解，煥乎其大明。/今乃知，唯此是，真正皈依處。/盡形壽，獻身命，信受勤奉行。/依淨律儀，成妙和合，靈山遺芳型。/修行證果，弘法利世，焰續佛燈明。/三乘聖

賢何濟濟，南無僧伽耶。/ 統理大眾，一切無礙，住持正法城。/ 今乃知，唯此是，
真正皈依處。/ 盡形壽，獻身命，信受勤奉行。/

般若波羅蜜多心經

作曲：黃友棣 譯詞：玄奘法師

〈般若波羅蜜多心經〉簡稱為〈心經〉。全名以白話文來說，就是使人到達彼岸的
智慧法門。這是佛教中非常重要的經典。有人認為大般若經的精義可以濃縮在五十字的
〈金剛經〉中，再進一步濃縮在〈心經〉中。有關此經的來源，最早的出處是後（姚）
秦時西域高僧鳩摩羅什所譯之〈摩訶般若波羅蜜大明咒經〉。本曲所用歌詞是最普及的
唐玄奘譯本，全文僅 260 字。

一說玄奘大師西行取經，途中得獲梵文原本，靠它渡過許多厄難；返回中原後他深
獲太宗皇帝信任，廣設講壇，收徒譯經。遺憾的是他的愛徒與公主發生私情，為皇上處
死。後來太宗皇帝病篤瀕危，玄奘趕在一天之內把梵文原經譯為漢文，冀望能寬慰聖衷，
可惜未能如願。有學者指出〈心經〉在歷史上一共有二十一種不同的漢譯本，除了玄奘
和鳩摩羅什的譯本外，其餘多保留了原來梵文本中的首尾段文字。

黃友棣教授有鑑於傳統佛曲大多欠缺音樂輔助，遂將〈心經〉分別譜寫為四部、三
部混聲合唱及獨唱曲，伴奏部分則完全相同，1993 年發表在《安詳之歌》樂集中，以有
助於這篇重要佛典的傳誦。經文中所強調的「色即是空」的「空」字，很容易被人狹隘
地解釋為一無所有的空虛，黃教授特別指出正解應為「太空」的「空」——並非沒有，
而是無窮無盡；不是斷滅，而是宇宙中唯一的真實永恆。詳細解說請參閱棣公所著《樂
浦珠還》一書第 17 篇。〈心經〉全文如下：

觀自在菩薩，/ 行深般若波羅蜜多時，/ 照見五蘊皆空，/ 度一切苦厄。/ 舍利子，/ 色
不異空，/ 空不異色，/ 色即是空，/ 空即是色，/ 受想行識，亦復如是。/ 舍利子，/ 是
諸法空相，/ 不生不滅、/ 不垢不淨、/ 不增不減。/ 是故空中無色，/ 無受、想、行、
識，/ 無眼、耳、鼻、舌、身、意，/ 無色、聲、香、味、觸、法。/ 無眼界乃至無意
識界，/ 無無明，亦無無明盡，/ 乃至無老死，/ 亦無老死盡；/ 無苦、集、滅、道，/
無智亦無得，/ 以無所得故，/ 菩提薩埵。/ 依般若波羅蜜多故，/ 心無罣礙。/ 無罣礙
故，/ 無有恐怖，/ 遠離顛倒夢想，/ 究竟涅槃。/ 三世諸佛，/ 依般若波羅蜜多故，/ 得
阿耨多羅，/ 三藐三菩提。/ 故知般若波羅蜜多是大神咒，/ 是大明咒，/ 是無上咒，/
是無等等咒，/ 能除一切苦，/ 真實不虛；/ 故說般若波羅蜜多咒，/ 即說咒曰：/ 揭諦
揭諦，/ 波羅揭諦，/ 波羅僧揭諦，/ 菩提薩婆訶。/

（樂曲解說執筆群：方新疇、何之敏、姜蕙、凌鴻儀、郭曉玲、
彭仁輝、陳文鈺、陳芊斐、陳明哲、陳哲明、董小玲、鄭惠芬）

祝 台大校友合唱團2010年年度公演 演出成功

同窗杜鵑城

同唱杜鵑花

北加州台大校友合唱團

南加州台大校友合唱團 同賀

定居美國的台大校友：

歡迎你和你的配偶、

子女加入各地區台大校友合唱團。

請去函下列郵址與執事者聯絡。

北加州林嘉孚 (barrylin88@yahoo.com)

南加州姜漪萍 (adelelum@yahoo.com)

恭賀台大校友合唱團2010年年度公演
並紀念音樂家黃友棣教授畢生貢獻

樂品精絕 四海傳頌唱遺忘 誰逾大師
椰林深處 淡淡三月歌杜鵑 唯我台大

華府台大校友合唱團全體團員敬賀

團長 賴瑞榮 指揮 陳金松

副團長 陳志堅 副指揮 許惠敏

2010年9月26日

懷念黃友棣先生

杜鵑花

曲：黃友棣／詞：方蕪軍

淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，
杜鵑花開在小溪畔；多美麗啊！
像村家的小姑娘，像村家的小姑娘。

去年，村家的小姑娘，走到山坡上，
和情郎唱支山歌，摘枝杜鵑花，插在頭髮上。
今年，村家的小姑娘，走到小溪畔，
杜鵑花謝了又開呀！記起了戰場上的情郎。

摘下一枝鮮紅的杜鵑，遙向著烽火的天邊：
“哥哥！你打勝仗回來，我把杜鵑花，
插在你的胸前，不再插在自己的頭髮上。”

淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，
杜鵑花開在小溪畔；多美麗啊！
像村家的小姑娘，像村家的小姑娘。
啊！啊！

2010 9/26 | 中山堂 中正廳