

中華民國聲樂家協會季刊

2024年12月刊

聲樂家

中庸 龔啟題

THE ASSOCIATION OF VOCAL ARTISTS
OF REPUBLIC OF CHINA

中華民國聲樂家協會暨聲協樂集組織成員

名譽理事長	中學庸		
名譽理事長	席慕德		
名譽理事長	孫清吉		
名譽理事長	楊艾琳		
理事長	裘尚芬		
常務理事	李葭儀	名譽法律顧問	林信和
常務理事	紀美仰	名譽法律顧問	林秋琴
常務理事	孫清吉	秘書長	陳景貽
常務理事	陳允宜	副秘書長	陳昭惠
常務理事	彭文几	副秘書長	李郁茹
常務理事	白玉光	執行秘書	許和明
理事	王望舒	財務長	郭玟均
理事	林芳瑜	學術出版組召集人	黃世欣
理事	林鄉雨	學術出版組副召集人	湛濠銘
理事	林孟君	聲協樂集活動專員	陳欣怡
理事	邱玉蘭	中區活動召集人	徐以琳
理事	洪翠蓮	中區活動召集人	林芳瑜
理事	陳詩縈	南區活動召集人	盧瓊蓉
理事	湯慧茹	南區活動召集人	湯慧茹
理事	黃世欣	南區活動召集人	洪翠蓮
理事	黃莉錦	東區活動召集人	陳景貽
理事	蔣啟真	國際特派員	林祺成
理事	鄧吉龍	國際特派員	石易巧
理事	鄭琪樺	國際特派員	古曉佩
理事	蕭涵		
常務監事	彭興讓		
監事	周美智		
監事	林義偉		
監事	張美莉		
監事	湛濠銘		

電話：02-33938779 傳真：02-33938829

網址：www.vocalistasso.org.tw

電子信箱：vocalistasso@gmail.com；vocalava@gmail.com

地址：100 台北市中正區忠孝東路二段 29 號 2 樓及 3 樓

目錄

【聲樂家協會工作人員】	1
【理事長的話】	3
【音樂會活動】	6
【領略聲音之美 204-208 場次】	13
【聲協記事】 中華民國聲樂家協會 2025 年活動預定表	26

理事長的話

裘尚芬

2024 真是一個必須認真慶祝，值得歡欣歌唱的年份！除了 7 月在巴黎舉行的第 33 屆夏季奧運比賽外，在世界的音樂盛事中則有 3 月 2 日的捷克作曲家史麥塔納（B. Smetana 1824~1884）200 歲生日，11 月 4 日法國作曲家佛瑞（G. Faure 1845~1924）的逝世 100 週年，11 月 29 日更是義大利作曲家普契尼（G. Puccini 1858~1924）逝世 100 週年的紀念日。

成立 32 週年的中華民國聲樂家協會，基於對歌唱藝術的學術研究信念，及培養優秀青年歌唱家的理想，特別為三位偉大的作曲家製作了三場意義非凡的演唱會，其中兩部歌劇都是第一次在台灣首演，都是非常值得了解及探討的作品。10 月 23 日首先登場的是史麥塔納的歌劇《被出賣的新娘，1866》，接續的是 11 月 4 日佛瑞的歌劇《佩內洛普，1913》，跨年前夕的 12 月 30 日《韋伯音樂中的普契尼》將為這一系列的歌唱藝術饗宴畫下美麗的句點。

捷克斯拉夫的人民熱愛歌唱，並且擁有悠遠的民謠傳統，捷克是個雙語國家，除了捷克語，德文也是官方語言，所以捷克歌曲旋律的發展風格，深深地受到德國藝術歌曲的影響。《被出賣的新娘》的音樂中，充分表現存如波卡舞、及火烈舞…等舞曲的特徵，而被視為非常典型精髓的捷克作品，史麥塔納譜寫的舞曲主要分為二種類型：快速的二拍子節奏及慢速的三拍子節奏；其劇本歌詞多呼應捷克語中第一音節自然重音的特性，音樂的譜作相對簡單樸質，富盈著民謠的特色。中華民國聲樂家協是個非營利音樂藝術組織，希望在有限的資源下，完成會員及歌唱大眾深切的期待。

拉威爾（Maurice Ravel，1875~1937）曾讚嘆：“佛瑞（Gabriel Faure，1845~1924）的歌曲旋律確實為人類體現了最美麗的天賦花朵！”（出自 Arbie Orenstein，《A Ravel Reader，387》）。中華民國聲樂家協會基於對歌唱藝術的學術研究信念，製作了佛瑞唯一但非常值得探索的詩劇《佩內洛普，Penelope，1913》，期許在發揚佛瑞法國藝術歌曲上的成就之外，更深刻地鑽鑿其歌唱戲劇的創作思維。

與早期的法國旋律相比，佛瑞的旋律表達了廣泛的情感、及多樣的音樂質感，也擴展了法國歌曲的音樂層次，佛瑞晚期的音樂更深刻啟發歌曲創作的新技术。音樂史學家們將佛瑞形容為一位技藝精湛的製錶大師，他的旋律極其精確，充滿微妙的差別性和精緻的細節性，他的創作思維優雅具率性感，處理情感的方式，不只是從字面上的感覺出發，這些元素更是構成法國式音樂的獨有特徵。

法國女高音克萊兒·克魯薩（Claire Croiza，1882～1946）是佛瑞最忠實的詮釋者之一，曾多次在他的詩劇（Poeme Lyrique）《佩內洛普，1913》中演唱主角，她曾多次在大師班上，描述佛瑞的音樂風格：這些歌曲是溫柔的，但充滿陽剛之氣，且絕不感傷，它們閃耀著精神和肉體的光芒，音樂中完美的平衡法國的貴族氣質，謹慎而寧靜，但又充滿了潛在的激情。

在他精心建構的樂譜中，佛瑞雖使用引人注目的華格納式主導動機，但卻以不同的方式處理之，這些動機多呈現於較安靜卻緊張的樂段，而非出現在音樂性強烈的高潮片段，其中單薄切割式的織度，則完全是佛瑞所自創的，看不出受到華格納之影響。佛瑞曾在給妻子的信件（1909/10/1）中埋怨過，他認為當時的音樂大眾，偏好的是如華格納式過度卻又合理的複音手法，如德布西式明暗的編織手段，及如馬斯奈式令人不適的情感扭曲感。只有在好友聖桑音樂中的”明透及坦率”，讓佛瑞得到深沈的感動。佛瑞運用一種樸素、簡約的音樂風格，創作出表面上平靜，但實質內在卻燃燒著高度熱烈的戲劇情感。佛瑞的唯一詩劇，從來就不是，為了試圖吸引更多廣泛的歌劇大眾而譜作的，但其深沈靜謐的音樂色彩，值得愛樂者一窺其中之奧妙。

英國音樂劇作曲奇才安德魯·勞埃德·韋伯（Andrew Lloyd Webber，1948～），生於一個充滿音樂的世家，父親威廉（William Lloyd Webber，1914-1982）是英國皇家音樂學院令人敬畏的老師，也是公認的浦契尼專家，母親簡（Jean Hermione Johnston's，1921-1993）是鋼琴老師，而他的弟弟是世界知名的大提琴家朱利安（Julian Lloyd Webber）。2018年韋伯出版名為《揭開面紗》

（Unmasked，2018）的回憶錄，這是部超過五百多頁內容豐富自我證明書，記錄著13歲時第一次聽到浦契尼的歌劇《托斯卡》時的感動，韋伯寫著：「我從來沒有聽過如此戲劇性，且旋律優美的音樂，音樂深觸我心，隨著音樂及劇情，屢屢讓我感動到淚流滿面，生命好似獲得了目的。」深受

浦契尼音樂的啓發後，韋伯開始大量欣賞其音樂，並閱讀由英國音樂學家莫斯科·卡納（Mosco Carner，1904-1985）著作的《浦契尼批判傳記，Puccini a Critical Biography》，韋伯經常思考著，一件作品是如何成為不可磨滅的藝術極品，更期許自己能窮盡一生努力達到浦契尼的音樂成就。

韋伯吸收並創新發揮浦契尼的四部歌劇《波西米亞人》、《蝴蝶夫人》、《托斯卡》、及《西部姑娘》中的音樂旋律，並以其個人的風格，巧妙地融入自己的創作中；兩位作曲家的歌曲音樂充滿記憶點，讓人記憶深刻，且能立刻使欣賞者琅琅上口，劇情的發展、角色的鮮明，形成令人難忘的詮釋，使音樂轉化成更強烈的情感傳遞。

感謝史麥塔納！

感恩佛瑞！

讚嘆韋伯及浦契尼！

在此紀念大師們的 2024 年，我們再次深刻地領略到您們不凡的音樂成就，多少創新，多少傳承，是您們讓音樂再次偉大（Make Music Great Again!）

中華民國聲樂家協會理事長 裘尚芬 於 2024 年 12 月

《被出賣的新娘》歌劇音樂會製作後記

彭文几 紀美仰

2024/11/23

聲協在 2024 下半年舉辦的三場歌劇音樂會中，捷克作曲家斯梅塔納最著名的歌劇作品《被出賣的新娘》於 10 月 23 日率先登場，並順利成功歡樂地完成了此場演出，並得到許多觀眾的正面迴響予評價！

回想今年三月時承裘理事長之邀，我們接下了此歌劇音樂會製作人的任務。這部受到全世界廣大樂迷喜愛的喜歌劇《被出賣的新娘》，在台仍鮮少被排上舞台；因此在決定演出的形式時，我們希望仍保有完整歌劇的樣貌演出，在考慮全劇展演時間較長，基於製作上各種客觀條件的考量下，在彼此充分討論後，此次演出曲目做了部分刪節，以不影響劇情的完整為前提，音樂與戲劇皆保持著無縫銜接，宣敘調部分則改以中文對白編排呈現，希望觀眾更容易直接融入劇情！

我們的演出團隊：聲樂教練及鋼琴邀請到謝欣容老師，演唱者邀請到現今活躍在台灣聲樂舞台上的女高音蔡滢宣、男高音林健吉、男低音黃譯陞、男中音林政勳、次女高音張筑鈞、男高音張殷齊，還有優秀的年輕歌手們：男中音魏新佑、女高音鄭云柔、男高音卓冠甫、女高音魏彤，合唱歌手則有丁玉鳳、蕭麗芬、李瑋倫、鄧翰章；能邀請到傑出又充滿活力的謝老師與演唱者們，實屬幸運與感謝！在一切就緒後，由於此劇有相當多的重唱部分，謝老師自八月陸續開始的排練中掌握了排練進度，溫柔堅定且非常有耐心的引領著歌手們，在音樂上有著非常精準的排練，期於演出時能有完美呈現！此劇在舞台呈現方面，我們除了給予走位的排定指引，歌手們自身對戲劇的自我呈現著實令人驚艷不已！今年國內歌劇演出蓬勃，歌手們在繁忙行程也都努力配合！這次的服裝在歌手們一起討論發揮創意之下，以努力展現歌劇中的一抹民族色彩。台上五個活動立體方塊道具，則是非常感謝鄭琪樺老師的鼎力相助，在跟鄭老師商借時，她二話不說竟親自將方塊組合運送到協會，讓我們在最後兩星期皆能順利排練！感謝鄭老師的無私相挺！

一部歌劇的製作相較繁複，需要許多人一起完成！此次的製作我們邀請到吳彥葶女士擔任執行製作，以彥葶的經驗與行政上的熟練度，在排練協調及各種行政上煩瑣的大小事，彥葶都能全力以赴、迎刃而解，感謝有她！而所有的演出都需要有協會的支持協助，感謝聲協樂集的專員景庭提供了各種協助！感謝裘理事長的支持！更感謝聲協大家庭的鼓勵與支持！感謝指導單位文化部，以及贊助單位：台北市文化局、上海商業儲蓄銀行文教基金會、愛樂者馬先生的支持！這次的歌劇製作確實不容易，但與這麼多傑出、熱情的演出夥伴們，在愉悅融洽的氛圍裡，我們一起呈現了這部優美溫馨歡樂的喜歌劇，這真是個令人開心難忘的製作與演出！讓我們一起繼續為推動歌劇藝術而努力！

活動照片

蓄勢待發

於聲協排練片段

總彩一景

上場前的集氣

謝幕

謝幕

歡樂 Ending

感謝聲協大家庭

被遺忘的歌劇《佩內洛普》（Pénélope）臺灣首演

佛瑞逝世一百週年紀念

陳詩縈

中華民國聲樂家協會為紀念法國作曲家佛瑞（Gabriel Fauré, 1845年5月12日-1924年11月4日），特別推出其歌劇《佩內洛普》（Pénélope），這也是此作品在臺灣的首次演出。此劇由裘尚芬理事長發想，她秉持著聲樂藝術傳承及聲協推播聲樂作品的責任，找到了這部世界少演的歌劇，為此，在四月的會員大會當日，理事長聘請輔大音樂學徐玫玲教授到協會做一場佛瑞《佩內洛普》專題演講，本場講座對後續製作有很大助益，非常感謝。本場音樂會旨在向這位偉大的作曲家致敬，讓更多人重新認識這部被遺忘的歌劇，在臺灣首演，極具意義與學術價值。這場音樂會不僅是對佛瑞的崇高敬意，也是對古典音樂文化傳承與發展的一次重要推動。此次中華民國聲樂家協會的聲樂家們精心演繹，透過這次演出，觀眾將有機會親身感受這部歌劇的獨特，讓更多人有機會感受到佛瑞音樂的魅力與深情。

法國作曲家佛瑞被公認為最能代表法國精緻與優雅傳統的作曲家，《佩內洛普》創作靈感源於古希臘詩人荷馬的史詩《奧德賽》。佛瑞使用了法國知名劇作家佛書瓦（René Fauchois）創作的三幕抒情詩劇作為底本，並在1913年完成了這部作品。歌劇講述了奧德修斯在特洛伊戰爭結束後，歷經十年漂泊，最終回到家鄉與妻子佩內洛普重逢的故事。在奧德修斯漫長的旅途中，她的妻子佩內洛普在家鄉留守，由於奧德修斯久未歸來，大家以為他死了，一些放肆的求婚者向美麗的佩內洛普求婚，但她想為丈夫守貞，於是心生一計，說要替丈夫死去的父親織喪布，織完後再找一人改嫁，藉以拖延時間。但很快追求者發現她織完又拆，於是拆穿她的計謀，以致面臨非改嫁不可的窘境，只好答應，誰能拉動奧德修斯留下來的巨大弓並穿越十二把斧頭的環，就嫁給誰。奧德修斯佯裝成又老又髒的乞丐，想看看佩內洛普是否貞節，而追求者們都無法拉開弓，但乞丐很輕易的拉動了弓，並表明身分完成復仇，全劇就在兩人重逢的大團圓中結束。歌劇中展現了佩內洛普的忠貞與智慧，以及奧德修斯的勇敢與堅韌。佛瑞在此劇中運用了他獨特的音樂語言，將這段史詩般的愛情故事描繪得淋漓盡致。音樂中既保留了佛瑞一貫的抒情風格，又融合了戲劇性的表達手法，使得整部作品

充滿了詩意和張力。

從四月會員大會後開始籌備至演出約七個月，11/04 演出當日正是佛瑞逝世的日子，別具意義。在聲協有限的人力和資源下，這部首演不是容易的事，尤其對歌者們是不小的挑戰，大家除了原有的教學及演唱工作外，都需利用時間完成。尤其是這部劇的困難，特別在，管弦樂伴奏就像背景音樂，音樂的織度製造出情境與氛圍，帶著劇情時間的流動；而歌者詩意般的對話歌詞又必須和音樂同步，又抽象又寫實又不能解離的作品，對歌者而言，除了音基大考驗，還要對音樂中的每個聲響都要足夠敏銳才能駕馭，本場演出的歌者們再忙都願意抽出時間為演出努力，感謝聲協歌者們專業好態度，才能如此佳評完成。

此場紀念佛瑞歌劇由孫清吉教授擔任製作人，留法女高音陳詩縈老師擔任執行製作，邀請留法女高音王喬怡飾演佩內洛普女主角、男高音湯發凱飾演男主角兼導演、次女高音王郁馨、男高音王廷煜、男中音廖宇盟、低男中音林灝、男高音謝奇儔、女高音張之千等聲樂家共同演出，貫穿全場音樂的留法鋼琴家林晏馳老師以高超的技巧和音樂情感演繹管弦樂配器改編的鋼琴版伴奏。雖然在演奏廳演出為鋼琴舞台形式，男高音湯發凱導演，設計平台不同角度堆疊與層次感，演唱者除舞台走位並由場外進入觀眾席，延伸可用舞台方式，加上簡易道具，商請師大表藝學生擔任舞者協演，請來專業打造藝人演唱會舞台燈光舞監之團隊協助，佐以舞台設計、視覺效果、光影打造等，增強觀眾的沉浸體驗。女主角喬怡老師每次需從台南北上排練，唱一整天仍保持美麗聲線且活力滿滿；郁馨老師在排練過程奔波幾部其它大廳歌劇角色及任務；宇盟老師、奇儔老師、林灝、廷昱、之千也是百忙中認真盡力配合演出；加上現場中文字幕投影，才能讓觀眾快速理解劇本中的優美對白及角色的喜怒哀樂。

一部劇的完成是許多人的共同付出，這樣的製作需要龐大的排練和舞台設計，才能充分展現歌劇的戲劇性和視覺效果，感謝付出最多的導演湯發凱老師，以及參與演出歌者們的自主練習，幕後行政的後台聲協行政人員，還有理事長及理監事老師們的支持協助。演出當晚貴賓雲集，邀請到聲協成立推手 96 歲的申學庸教授、台北市副市長林奕華女士、國際扶輪第 3482 地區 DG Jessica 陳正玲

總監暨尊眷 PP Michael、前駐梵諦岡杜筑生大使暨兩廳院前副總監邱大環教授、佛光大學創意與科技學院謝元富院長、上海商業銀行文教基金會呂毓卿秘書長、台北客家社徐光輝助理總監、台中省都社胡志瑋社長暨夫人、台北城中扶輪社 PP Alloy 游祥發前社長暨夫人、PP James 陳俊雄前社長暨夫人等貴賓到場觀劇支持，並對此次的歌劇演出表示高度評價。感謝指導單位文化部及贊助單位：財團法人台北市音樂歌劇暨藝術文化基金會、上海商業儲蓄銀行文教基金會、台北市文化局、海立電器、河合鋼琴、國際扶輪第 3482 地區 前總監 PDG Electronics 謝炎盛先生、台北城中扶輪社游祥發前社長、中華民國聲樂家協會 後援會翁素蕙會長等。希望本次的首演能讓大眾被此作品的優雅沉靜音樂魅力打動並增加對歌劇的認識和接受度，達到協會對歌劇推廣的意義，以及未來能再接再厲，繼續推廣歌劇藝術文化。

總策劃：裘尚芬理事長

製作人：孫清吉教授

執行製作：陳詩榮

導演：湯發凱

佩內洛普 女高音：王喬怡

尤利西斯 男高音：湯發凱

歐律克蕾 次女高音：王郁馨

歐律馬克 男中音：廖宇盟

安堤諾斯 男高音：王廷煜

雷奧德斯 男高音：謝奇儔

牧羊人 低男中音：林 灝

牧童 女高音：張之千

鋼琴合奏：林晏馳

企劃：鄭景庭、馬國倫

活動照片

整排花絮 1

整排花絮 2

謝幕

全體歌手和製作團隊

聲協大家庭合影

名譽理事長申學庸教授親臨指導

「領略聲音之美」第 204 場 【璀璨的歌詠】

製作人暨導聆：林孟君老師

演唱者：林孟君、許雅萍、劉書妤

鋼琴合作：王婕芸、劉潔、蔡哲璋

時間：113 年 08 月 14 日 星期三 19:00~21:00

地點：上海商業銀行民權總行二樓音樂廳

古典聲樂美聲作品中，為女高音所創作的曲目，應該是數量最為龐大的，女高音能展現柔美抒情，或雍容圓潤的音色與情感，更有許多鑽石般、超越尋常音域的燦爛華美，由林孟君、許雅萍、劉書妤三位女高音，為大家演唱從十七世紀古典美聲唱法發跡的巴洛克時期，到二十一世紀當代音樂劇盛行的現在，四百年期間不同時期、不同語言的藝術歌曲及歌劇詠嘆調，隨著三位女高音亮麗但各有千秋的音色，與王婕芸、劉潔、蔡哲璋三位鋼琴家青春亮麗的琴聲，帶領觀眾聆賞用歌聲展現：日、月、星辰、青春、愛等，各種美好的璀璨光芒。

上半場共 11 首歌曲，時期從巴洛克到現代，語言有拉丁文、義大利文、英文、法文，跟捷克文，歌曲的主題則是圍繞著日月星辰與青春人生，以二重唱頌讚神的榮光開場，三位女高音及各自的鋼琴合作輪流演唱閃著銀光、柔美優雅的歌曲！下半場演唱四首浪漫派的德文藝術歌曲，及五首近現代中文藝術歌曲，宋清詩詞與近代歌詞的東方形而上哲學思，借物託情、借物抒情，各種器皿不同的璀璨光輝在歌聲樂音裡展現，音樂會的最後以一首選自二十一世紀的音樂劇作品《女巫前傳》的二重唱，歌詠友誼的璀璨與美好，即使經歷風風雨雨及吵架誤解，彼此的人生因此而變得不同，珍惜相處的時光，由於觀眾反應熱烈，預備的兩首安可曲〈見上げて ごらん〉（仰望星空）及 'Zueignung'（獻詞）由三位女高音一起演唱，感謝觀眾回饋的支持與美好的愛。

活動照片

觀眾依序排隊入場

專心投入的觀眾

安可曲演唱

六位演出者與蒞臨的孫清吉名譽理事長
及常務理事李葭儀老師及紀美仰老師
與上銀文教基金會呂秘書長合影

「領略聲音之美」第 205 場 【聲聲漫遊在巴黎】

製作人暨導聆：黎蓉櫻老師

演唱者：黎蓉櫻、賈皓雪、蘇冠華、林子筠

鋼琴合作：呂宜珊

時間：113 年 09 月 2 日 星期一 19:00~21:00

地點：上海商業銀行民權總行二樓

2024 年 9 月 2 日，上海商銀總行的演藝廳裡，燈光柔和，空氣中彷彿瀰漫著巴黎的浪漫氛圍。在這個美麗的夜晚，由黎蓉櫻教授領銜的演出帶領我們踏上了一場充滿法國經典音樂的旅程。當晚的音樂會充滿了法國作曲家的經典作品，演唱者包括女高音賈皓雪、蘇冠華與林子筠以及鋼琴呂宜珊老師。幾位音樂家的演繹，不僅展現了作品的情感深度，也帶領觀眾進入了一個充滿歷史與文化的巴黎世界。

在開場導聆後，歌者首先演唱由白遼士和黛爾阿葵所寫的兩首不同的《牧歌》，清新優美的旋律，如同法式的開胃菜般帶領著觀眾進入這場音樂的旅程。接著，音樂會進入了另一位法國作曲家馬斯奈的作品，他的《悲歌》與《睜開你的藍色眼睛》帶來了一種深沉的情感波動。特別是在《悲歌》中的音樂旋律中，演唱者將那份哀傷與懷念完美呈現，彷彿聽見巴黎黃昏的微光，溫柔而悠長。

隨著演奏進行，觀眾又聽到了德布西的幾首經典作品。用輕盈而充滿戲劇性的旋律，展現了巴黎風情與華麗的舞台感，進一步帶領我們進入更為夢幻、抽象的音樂世界，感受那種從音樂中湧現出的清新與纖細。德布西的作品，總是那麼充滿畫面感，彷彿每個音符都能引領著我們走入他的音樂畫作。接下來，聽眾又被帶入了西班牙的熱情與浪漫。德布西的二重唱《西班牙之歌》充滿了異國情調，兩個聲部激昂澎湃的花腔，展現了豐富和熱情，將我們的心靈帶到那片陽光燦爛的土地。接續著女高音二重唱，歌者演唱了兩首由著名作曲佛瑞的創作《塔朗泰拉》與《如同在這的每個靈魂》，以其輕快的旋律和深邃的情感，展現了福雷作品中的優雅與精緻。特別是《如同在這的每個靈魂》，以其深情的歌詞和和聲，讓人沉醉於那份憂傷與希望交織的情感之中。

中場休息後，音樂會再次引領聽眾沉浸於法國音樂的魅力之中。浦朗克的《巴黎之旅》讓我們跟隨著音符漫遊巴黎，感受那座城市的悠揚與細膩。隨後，《小提琴》和《愛的小徑》更進一步展現了浦朗克音樂的獨特氣質，充滿了愛與迷戀的氛圍。

在這些經典之後，歌唱家們演繹了法國其他作曲家如韓以及薩替的作品。這些詩意的歌詞與旋律，無不散發出一種無限的溫柔與浪漫，且帶來了更具現代感的法式情懷，那種簡約而充滿情感的音樂，使得整場音樂會的氛圍更加多樣而豐富。

音樂會的尾聲，還有一些經典法國歌劇的選段，其中包括選自歌劇《羅密歐與茱麗葉》的《我願活在夢中》、選自歌劇《浮士德》的《珠寶之歌》以及選自《拉克美》的二重唱《花之歌》等，這些歌劇選段以其動人的旋律和戲劇張力，為整場音樂會畫上了完美的句號。在這個充滿法國音樂魅力的夜晚，觀眾不僅沉浸於每一位作曲家的音樂世界，也與歌唱家們共同感受到了那份跨越時空的巴黎浪漫。每一首歌、每一段旋律，都是一次心靈的觸動與巴黎精神的傳遞。

《領略聲音之美》第 206 彰化場《不只是男高音》

製作人：李達人老師/國立嘉義大學音樂系講師

演唱者：李達人、蔣佩真、曾文奕

大提琴合作：潘玉婷

鋼琴合作：洪雅菁

時間：2024 年 09 月 15 日（週日）下午 19:00-21:00

地點：彰化基督長老教會（彰化市中華路 195 號）

記得是去年 4 月在東海大學評審完聲樂家協會主辦的聲樂比賽後，口頭上接受理事長裘老師的邀約，預備在中部彰化地區或者嘉義地區辦理一場領略聲音之美的聲樂推廣音樂會。當時一方面心中很高興，理事長對中部地區的聲樂環境確實是有一份關心的，而且也真的付出行動要澆水施肥。另一方面卻是頗為惶恐，向來音樂會都是別人辦理，我只負責出聲音而已；現在不僅要準備曲目唱，還要主導整個音樂會的行政工作，實在有點擔心自己經驗不足！

隨著時間過去，這事似乎快要不相干了，但就在今年 3 月初，協會正式再給我發出一份邀請，正是理事長去年對中部地區的承諾。我想，接下來做就是了，一步一步摸清楚步驟，不至於做不到的；並且為耕耘中部觀眾對聲樂的認識盡一份心力也是應該的！然後這一段時間以來，跟協會開始有比較多的 email 往返，並且有機會請教了幾位曾經辦理過的老師們，讓我獲益良多。後來還幸運地有小天使出現，幫我處理了許多我不擅長的文字部分，讓我能在邀約歌手和個人練唱上能專心進行。這些都讓我有無限的感激！

在 9 月 15 日當天下午，還有稍早的排練日程中，也要多多謝謝場地方彰化教會的支持，沒有時間限制，冷氣也全時間供應，讓我們的彩排能順利又順心進行。甚至當天的禮拜用台前插花，都還考慮到要用能持續擺設到晚上的花材，讓我們的演出畫面增色不少！然後教會還出動姊妹們來做招待，出動弟兄們來維持交通，真的是愛護有加！

音樂會是由製作人開始第一首曲子，然後其他歌手上場，順利進行下去，上半場以藝術歌曲為主，中場休息 10 分鐘;下半場則以歌劇獨唱和重唱為主。受委託的主持人適當、風趣地與觀眾互動，對曲子的介紹也長短適中，他若上台唱歌會是個男高音，但今天在台上暫時沒有男高音，我們要呈現的就是透過精彩的演出，可以證明不只是男高音才能聚焦觀眾的眼睛和耳朵。據線民回報，觀眾有 113 人左右，都聚精會神在聽，甚至安可曲也有觀眾聽了落淚，所以應該是有耕耘到觀眾，希望他們對這場音樂會留下深刻的印象，成為新一批的聲樂藝術愛好者！

最後，一定要再感謝聲協樂集的大力支持與協助，這場音樂會才能順利安排完成！也感謝上海商銀文教基金會和彰基牙科部陳良誠醫師的贊助，讓演出者的邀請和場地租借、文宣印刷等得以順利進行！當然，所有相關工作人員的竭力付出，也是令人不敢或忘的！

活動照片

領略聲音之美」第 207 台北場【深夜小酒館】

活動時間：2024 年 10 月 7 日（一）晚上 19:00-21:00

活動地點：上海商業銀行民權總行二樓演藝廳（台北市中山區民權東路一段 2 號）

製作 | 鄭琪樺老師/國立臺北藝術大學音樂系副教授

演唱者 | 湯琇傑、魏彤、余柔汗、劉治華

鋼琴 | 林書涵、鐘明仁

鄭琪樺

這場音樂會曲目皆為「酒館歌曲」(Cabaret Songs)，曲序以歷史為縱軸，從酒館文化的故鄉法國啟程，演唱薩梯 (Erik Satie, 1866-1925) 及 普朗克 (Francis Poulenc, 1899-1963) 的作品，接續演唱德國作曲家荀貝格 (Arnold Schönberg, 1874-1951) 和維爾 (Kurt Weill, 1900-1950) 的酒館歌曲；下半場則為英國作曲家布瑞頓 (Benjamin Britten, 1913-76)、美國作曲家蓋西文 (George Gershwin, 1898-1937) 和 波康 (William Bolcom, b.1938) 的酒館歌曲。演出方式則嘗試以通俗趣味的劇情將歌曲串起來，讓觀眾對表演更容易有代入感，創造一個「無酒精」的酒館場景，在輕鬆的氛圍中讓觀眾認識酒館歌曲。

卡巴萊歌曲的歷史源流

Cabaret 的中文翻譯為酒館，但 Cabaret Songs 遠不只是顧名思義的酒館歌曲，而是二十世紀席捲歐美的次文化潮流。本文遂以音譯「卡巴萊」稱呼，避免混淆。至於為何有卡巴萊次文化產生，得追溯到 1870 年的普法戰爭。當時的德國是由鬆散的邦聯組成，其中最為強大的是普魯士邦，為了立威一統德國，普魯士對法國發動了普法戰爭。戰爭結果普魯士勝利，統一德國成為德意志帝國。法國戰敗，法蘭西第二帝國覆滅，第三共和取而代之。然而戰敗國割地賠款造成民不聊生，法國國內仇恨主義興起，人民不滿政府無能，痛恨當時的德國人。然而在這樣民生消費緊縮，生意難做的世道中，巴黎蒙馬特區一家名為「黑貓」(Le Chat Noir) 的酒館卻一隻獨秀，老闆薩里 (Rodolphe Salis, 1851-97) 開啟了新的運營模式：他邀請藝術家，包含演員、詩人、音樂家駐店演出。他撤掉菜單上的餐點，只留酒水。客人只需要支付酒錢，即可享受一晚的演出。如此一來，酒館省去餐食備料的成本，藝術家有舞台展現自我，民眾花費少許的錢就能藉由欣賞整晚的表演，形成酒館、藝術家、客

人三贏的局面。「黑貓」的運營模式大受歡迎，到 1900 年，光是巴黎地區就有上百家卡巴萊，形成一股次文化潮流。而這股卡巴萊風潮也從法國吹至德國、英國，乃至大洋彼岸的美國。

卡巴萊文化的特徵與影響

一、 型式多元

卡巴萊的演出形式多元，有戲劇、舞蹈、詩作朗讀、演說、音樂、馬戲，或各類型表演的結合。

二、 內容聚焦於當代

卡巴萊文化著重即時與觀眾共鳴，因此除非要以古鑑今，不會談論希臘神話或歷史英雄等有距離的主題。表演主題經常環繞於當世的政經情勢、文化環境、特定族群、或是包含情色等大膽的內容。

三、 表現手法幽默諧謔

承第二點，雖然卡巴萊表演經常討論政治經濟等嚴肅議題，但表現的形式多為諷刺詼諧，借演員的嘴替觀眾發難，同時以幽默的口吻安撫觀眾在現實遭受的磨難。創造人心的港灣與出口，是卡巴萊文化在漫天烽火的二十世紀，逆勢成功的要素。

四、 文化保存者

卡巴萊駐店演出者為藝術家，自然吸引藝文愛好者前往。無論是店主，駐店藝術家或客人，在動盪不安的二十世紀對於文化保存有相當的使命感，例如法國「黑貓」酒館復興了十九世紀末幾乎失傳的法國皮影戲，影響深遠。

五、 社會運動搖籃

相對於歐洲各國，美國的卡巴萊發展略有不同。高峰為 1920 年代，恰巧是禁酒令頒布的時期，地下酒館猖獗，酒館中的樂手多半為非裔族群，自然就將黑人的爵士/藍調/繁音拍子等元素融合進歐洲卡巴萊的音樂風格，成為與歐洲完全不同的風情。另外，在美國卡巴萊孕育出許多種族與性別平權運動，例如哈林文藝復興，將非裔美籍藝術家推進大眾視野，也間接成就種族融合。

但無論是哪裡的卡巴萊，都有一個中心精神：抗爭!

法國的卡巴萊對政府/外邦抗爭；德國的卡巴萊對政治體制抗爭；英國的卡巴萊為反戰抗爭；美國則為種族性別議題抗爭。卡巴萊是一個勇於和主流及霸權抗爭的次文化潮流，是二十世紀人本精神的覺醒。

活動照片

演出團隊暨聲協理事長理監事
與上海商銀文教基金會呂毓卿先生合影

演出人員謝幕

《領略聲音之美》第 208 場：《歌唱動物園》

製作人/企畫/主講：林芳瑜

演唱者：張美珊、蔡昀彤、袁柔惠、陳芃、張欣慈、廖上凱、溫穎傑

鋼琴合作：吳紹齊

時間：113 年 10 月 7 日 星期一 19:00-21:00

地點：東海大學音樂系演奏廳

古往今來，人類跟自然萬物一同生活，各種昆蟲與動物和我們同為地球上的住民，有些「毛小孩」也成為如同家人般的陪伴。在歌樂作品中，有許多歌詠動物的作品；有些以牠們的視角看世界，有些以動物比擬自身情感，藉物抒情。本場音樂會即以動物為發想，集結東西方相關主題的歌樂曲目，邀請七位、分屬四種聲部且各具特色的青年歌手演唱，以「帶領觀眾一同走進動物園」為主軸，呈現此場音樂會。特別感謝台中基督徒榮中禮拜堂的王婉貞女士及蔡明典傳道，以各種可愛的動物造型佈景幫我們妝點舞台，讓觀眾一進場就有走進動物園的氛圍；也感謝歌手們不但有精彩的演唱，還特別花心思商借各種適合情境的 cosplay（角色扮演）服裝及道具，讓觀眾驚喜連連。

一走進《歌唱動物園》就是「可愛動物區」，兩位作曲家巴哈（J. S. Bach）及荷以比(L. Hoiby)呈現羊咩咩們不同的樣態；雖然都是溫暖動人的調性音樂，歌詞也都有強烈的宗教意涵聯結，但兩位相隔 200 多年的作曲家有截然不同的表達方式。接下來由小愛神邱比特帶領觀眾一同進入「鳥園」，聽聽來自德國、法國、美國及西班牙的作曲家們，怎麼以音樂表現杜鵑鳥、夜鶯、蜂鳥、貓頭鷹、鴿子及孔雀的樣態：杜鵑在馬勒（G. Mahler）的歌曲中代表了不安及背叛，而夜鶯的歌聲撫慰了受傷的心靈、蕭頌（E. Chausson）的蜂鳥是詩人為愛而死的象徵、杭德利(R. Hundley)以黑色幽默的口吻製造貓頭鷹「微恐怖」又帶點可愛的感覺、乘著哈巴奈拉舞曲節奏飛翔的「鴿子」，將為心上人帶去愛情的信息、而拉威爾(M. Ravel)則用音樂栩栩如生地「畫」出一隻自以為是的孔雀，日復一日昂首闊步、顧影自憐。

離開了鳥園，觀眾一同走向河邊聽著舒伯特(F. Schubert)知名的鱒魚，再到「昆蟲區」聽聽法國作曲家蕭頌心中神格化的蟬，以及幻化成翩翩愛情的蝴蝶，還有德國作曲家沃爾夫(H. Wolf)及美國作曲家杜克(J. Duke)筆下截然不同的蜜蜂：沃爾夫的蜜蜂除了辛勤採蜜外還肩負著傳遞少年愛意的任務，而杜克則取用狄金森可愛的詩，讓蜜蜂成了「恰北北」蒼蠅的愛慕對象。接下來則是離人類生活圈更近的動物們：沃爾夫活靈活現的〈捕鼠咒〉以甜言蜜語誘騙老鼠，以及美國作曲家巴伯(S. Barber)、法國作曲家浦朗克(F. Poulenc)及義大利作曲家羅西尼(G. Rossini)活靈活現的貓咪曲目：有陪伴學者唸書的傲嬌貓、穿著靴子施展咒語的鞋貓、也有充滿想像力的「貓的二重唱」，以及英國作曲家布瑞頓(B. Britten)的「大貓」(老虎)。最後聽眾們一起走向室外，聽聽和馬有關的曲目：美國作曲家柯普蘭(A. Copland)的搖籃曲〈小馬〉及台灣作曲家張炫文的〈野馬之歌〉；最後是選自歌劇《卡門》，氣勢磅礴、全場為之瘋狂的〈鬥牛士之歌〉，再以柯普蘭逗趣的美國民謠〈我買了一隻貓〉，以歌中的動物群回顧主題，也以輕鬆好聽的音樂讓全場笑開懷，總結本場音樂會，也感謝全場觀眾們的熱情支持。

活動照片

演出人員和工作人員大合照

以羅西尼〈貓的二重唱〉發想的小故事

巴伯〈學者和他的貓〉, 選自《隱士之歌》

浦朗克〈Ba, Be, Bi, Bo, Bu〉(穿著靴子的貓),
選自《抽麥桿的遊戲》

迷倒眾生的〈鬥牛士之歌〉, 選自《卡門》

沃爾夫〈捕鼠咒〉用甜言蜜語誘騙老鼠一同跳舞

中華民國聲樂家協會 114 年度行事曆

年	月	日	星期	工作項目	主辦
114	1	1	三	元旦(放假一天)	
		13	一	領略聲音之美臺北場，陳昭惠老師製作：老師教我唱的歌	上海商銀
		27	一	農曆春節假期 1/27~2/2	
	2	8	六	補上班日	
		17	一	領略聲音之美臺北場，袁長穗老師製作：從拿坡里民謠認識歌劇王國義大利	上海商銀
		28	五	二二八和平紀念日(放假一天)	
	3	9	日	第十一屆第四次理事暨第三次監事會	本會
		10	一	領略聲音之美臺北場，黃世欣老師製作：雋永的巴洛克聲樂室內樂	上海商銀
		15	六	南海扶輪社聲樂獎學金比賽	南海扶輪社
	4	3	四	兒童節及民俗掃墓節(放假二天)	
		12	六	2026 新秀音樂會甄選	本會
		13	日	聲協會員大會	本會
		14	一	領略聲音之美臺北場，張美莉老師製作：歌詠詩情，美好時光	上海商銀
	5	1	四	勞動節(放假一天)	
		12	一	領略聲音之美臺北場，白玉光老師製作：軍歌的發展與演唱	上銀商銀
		30	五	端午節(放假一天)	
	6	9	一	領略聲音之美臺北場，陳景貽老師製作：待定	上銀商銀
	7	14	一	領略聲音之美臺北場，陳譽晨老師製作：愛情、香檳、華爾滋·輕歌劇選粹	上銀商銀
	8	11	一	領略聲音之美臺北場，李郁茹老師製作：當代台語藝術歌曲之夜	上銀商銀
	9	8	一	領略聲音之美臺北場，蔣啟真老師製作：小約翰史特勞斯誕辰 200 週年-輕歌劇《蝙蝠》選粹	上銀商銀
		21	日	第十一屆第五次理事會	本會
	10	6	一	中秋節(放假一天)	
		10	五	國慶日(放假一天)	
		13	一	領略聲音之美臺北場，林鄉雨老師製作：歌劇世界中的宮鬥劇	上銀商銀
	11	10	一	領略聲音之美臺北場，邱玉蘭老師製作：待定	上銀商銀
	12	8	一	領略聲音之美臺北場，陳允宜老師製作：花枝招展	上銀商銀
		14	日	第十一屆第六次理事暨第四次監事會	本會

領略聲音之美 2025 年外縣市場次：

項次	各縣市	月份	製作人	備註	主題
*	桃園	待定	賈皓雪	女高音/中華民國聲樂家協會會員	夏日假期
*	宜蘭	待定	林幼玲	女高音/中華民國聲樂家協會會員	詩歌 v.s.美聲
*	苗栗	待定	蔡雲任	國小教師/中華民國聲樂家協會會員	「樂」進你心
*	台中	待定	鍾心欣	女高音/中華民國聲樂家協會會員	在愛中旋舞
*	南投	暫定 十月	全昱	女高音/中華民國聲樂家協會會員	待定
*	高雄	待定	林健吉	台灣知名抒情男高音	待定
*	花蓮	待定	彭興讓	中華民國聲樂家協會常務監事 /東華大學音樂系教授	待定
*	台東	待定	郭美女	台東大學教授	歡唱吧!朋友

會員福利

聲協特別推薦由世界文物出版社編輯的經典系列《你的歌·我來唱》第一至第六冊，內含多首動人曲目。此外，聲協還提供其他優質出版品，包括義大利藝術歌曲集、法文歌曲集及世界歌曲集。

以上書籍樂譜均已納入聲協的專屬出版品，歡迎會員踴躍購買，會員購書將有 7 折優惠！數量有限，售完為止！