

靜宜大學 100 學年第一學期表演藝術季

郭芝苑室內合唱團

尋找最美的聲音-郭芝苑大師九十巡迴之旅

主辦單位： 靜宜大學藝術中心
PROVIDENCE UNIVERSITY ART CENTER

承辦單位： 學務處課外活動指導組

演出時間： 2011 年 10 月 20 日 (四) 19 : 00

演出地點： 靜宜大學伯鐸樓小劇場

"郭芝苑室內合唱團簡介

一顆明亮含蓄的巨星

一群無名隕塵的熱情

觸發感人的溫馨

只因他們對音樂有意

對斯土有情

郭芝苑室內合唱團成立於 2001 年，由本校通識教育中心阮文池教授擔任指揮及聲樂指導老師。本著愛唱歌及對台灣本土音樂的執著，團員們從最基本的發聲，一步一腳印的走過訓練時的艱辛歷程，用西方的美聲唱法傳唱台語之美，透由歌聲來傳達對鄉土的認同，期待本土作曲家受到重視，本土音樂得以傳承。

為推廣台語歌曲的創作理念，這些年阮老師與郭老師兩人除了帶著合唱團團員們四處演講、演唱，並且用最克難的方式錄製了數張原味 CD 及樂譜，與大家分享喜悅的成果。而郭老師持續不斷整理樂譜及創作曲目，努力為台灣創造音樂史的認真態度與精神，正是郭芝苑室內合唱團能夠努力不懈的重要原因。

"作曲家郭芝苑老師介紹

郭芝苑出生於日治時代(一九二一年)，歷經過台灣幾個不同政權統治的世代，深刻感受台灣人民的處境與戰爭的迫害。在學習資源缺少與文化沙漠的失聲年代，一般民間僅知道郭芝苑是「心內事無人知」、「紅薔薇」和「楓橋夜泊」的作曲者。直到九〇年代隨著政治解嚴所帶來的文化復興，這位堅持一生的音樂創作者才得到遲來的掌聲，滿八十歲的生日當天（十二月五日）更獲頒為靜宜大學榮譽博士。

郭芝苑的創作內容包括歌劇、管絃樂、室內樂、鋼琴曲、歌曲等，作品獲獎無數：曾獲金曲獎的終身特別貢獻獎，另外交響組曲「天人師：釋迦傳上、下集」獲得第十九屆國家文藝獎音樂類(器樂)的殊榮，郭芝苑老師堪稱為現代民族音樂的開拓者，在台灣音樂史中扮演著舉足輕重的角色。

曲 目

一、合唱

1. 田中央 台灣民謠 / 郭芝苑曲

此首慢板的抒情民歌是採交加調創作，創作於 1972 年。

月娘月光光 起厝田中央
田螺做水缸 色褲做眠床 腳帛做大腸

2. 嬰仔睏 台灣民謠 / 郭芝苑曲

這是作曲家第一首搖籃歌，創作於 1971 年。這是一首慢板、台灣風格的民歌作品。

嬰仔睏 一暝大一寸 嬰仔惜 一暝大一尺
嬰仔搖 搖到三板橋 紅龜軟燒燒 豬腳雙邊料
嬰仔睏 一暝大一寸 嬰仔惜 一暝大一尺
嬰仔搖 搖到關公廟 燒香拜關公 給你做賢人

3. 卜卦調 台灣民歌 / 許丙丁配詞

作曲家童年時代常聽起時者唱這篇旋律，歌詞有許多版本。後來由許丙丁先生配卜卦的詞變成卜卦調。於 1965 年編成此曲。

(一) 手搖籤筒有三支要卜 新娘入門喜
現在有身三月日 包領會生莫嫌疑伊

(二) 頭枝五娘陳三兄 甘願做奴來掃廳
婚姻雖然能成事 一心歡喜一心驚伊

(三) 二支關公扶劉備 要問神明做生意
你若添香二百二 明年一定大趁錢伊

(四) 三支蜻蜓飛落網 這枝的財有較空
佛祖壇前來解厄 議員當選有希望伊

4. 高雄好 台灣民歌 / 郭芝苑編曲

屏東潮州民歌，輕鬆活潑。別名稱「萬枝調」，是以高雄市議員郭萬枝唱出。本曲編於 1998 年。

(一)聽人在講 高雄好 第一好是愛河
咱來座車去迫迫 哎呀 親愛的阿母仔 好不好

(二)聽人在講 高雄好 景色好澄清湖
咱來座車去迫迫 哎呀 親愛的阿爸仔 好不好

(三)聽人在講 高雄好 港內大隻船仔真多
咱來騎車去迫迫 哎呀 親愛的阿姐仔 好不好

(四)聽人在講 高雄好 空氣真好是柴山
咱來騎車去迫迫 哎呀 親愛的阿兄仔 好不好

5.秀才騎馬 臺灣民謠 / 郭芝苑曲

創作於1997年，是一首輕鬆活潑的民歌。

秀才秀才騎馬弄弄來 置馬頂跌落來 跌一下真厲害
嘴齒痛糊下懷 目周痛 糊目眉
腹肚痛糊肚臍 嘿！ 真厲害

二、鋼琴獨奏：陳丘祐

1.鋼琴組曲：(1)即興曲(2)東方舞

(1)即興曲：

第一段飄逸輕盈的飛翔音群，有如俄國作曲家史克里亞賓所慣用的，靈光一閃般自在遨翔的鋼琴寫作法；第二段，在低音域有如冥想祈禱般的詠唱，則是令人聯想到芬蘭作曲家西貝流士所譜寫的〈芬蘭頌〉第二主題(如今已成爲芬蘭國歌)。

(2)東方舞：

精神抖擻的節奏則是呼召了波西米亞地區蔚爲風行的〈波卡舞曲〉。

2.鋼琴小曲三首：(1)搖籃曲(2)鄉村舞曲(3)觸技曲

作曲家的創作風格出現了重大的變化和轉折，在樂曲的體裁上也出現了明顯的變換，除了外在的，民間氛圍的樂曲體裁之外，作曲家也專注於內在的，精神世界的描繪。在作曲的手法上也有了嶄新的發展，著重於印象樂派以及民族樂派的路線。

(1)搖籃曲：

搖籃曲是母親爲了讓孩子入睡所吟唱的歌謠，但它還可以有更深刻的引申：讓受苦難折磨的靈魂得以安息的歌詠。在這首搖籃曲中，我們可以聽見許多不協和的，彷彿是流淌著悲苦血淚的聲音，這是另一種形式的〈悲歌〉。

(2)鄉村舞曲：

令人聯想到波西米亞地區的〈波卡舞曲〉以及俄羅斯民間盛爲風行的〈圓環舞〉或者是〈特列帕克舞曲〉。

(3)觸技曲：

採用了印象樂派中全音音階的寫作手法，可與印象樂派作曲大師拉威爾的觸技曲相比擬。

3.台灣古樂幻想曲

這是以台灣戲曲交加調”水底魚”所譜寫的變奏曲。這是浪漫樂派的風格，李斯特燦爛華麗的鋼琴手法。而最後一段變奏，輝煌壯麗的八度音，依郭芝苑老師所言，這是柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲所運用的鋼琴技術了。

三、合唱

1.百家春 南管調 / 郭芝苑編曲

百家春是台灣古曲「南管調」與民間戲曲通行詞句組合而成；原本這些詞曲零散而不完整，郭芝苑老師將之編修成一首完整的歌曲，並配上鋼琴伴奏。郭老師曾經表示，這首曲子十分完美地表達了台灣本土情感與音樂性，其優雅的民族風格可視爲台灣歌曲作品中的經典之作。本曲改編於西元 1954 年，1978 編爲同聲三部合唱。

當春芳草地 萬物皆獻媚
為著什麼事 拋了妻 遊遠地 重別離
憶昔別離時 二八少年期 到如今 霜髮兩鬢垂
嘆一聲 青春不再來 夜來床上座 兩眼淚哀哀
君你設使亡異鄉 亦當作夢來
存亡不可知 將琴彈別調 又恐壞名節 多望春花開來深閨地
深閨終日 悽涼淚 滴心傷亦又心傷
空斷腸 苦夜長 淚沾濡 悲傷

2.天送貴子 趕路上京 交加調 / 郭芝苑編曲

交加調屬南管，好像小調的五聲音階(La, Do, Re, Mi, Sol)，在台灣民俗戲劇中，作曲家認爲交加調最具音樂性。本曲中「天送貴子」是中板優雅的曲風；「趕路上

京」是快板輕鬆。現在已幾乎看不到交加戲，故不易聽到「天送貴子」之曲調；而「趕路上京」還在歌仔戲中演唱，較有機會聽到。本曲於1998年編成。

恭喜恭喜 天送貴子是我大孫 聽我的言語 一看清水
一心總明賢讀書 食蔥算來是聰明
吟詩作對第一名 對席開彩先飲酒
一生富貴保長壽 對席開彩食齊備
生子傳代滿滿好育飼
趕路趕緊 伊…嘿…嘿嚕嘿 伊…單身上京考試
趕緊趕緊 考取進士 致蔭雙親 就是我的願望

3. 勸世歌 台灣民歌 / 郭芝苑編曲

這首勸世歌是採江湖調編曲，獨唱加同聲三部合唱，輕鬆逗趣，卻含勸世深意。

(一)我來唸歌囉 呼恁聽噫 毋免撿錢啊免著驚吓
勸恁做人著端正 虎死留皮啊人留名吓
講甲當今囉 的世間哩 烏為食亡 人為財啊死
想真做人著海海 死從何去生何來 噫噫噫

(二)咱來出世囉無半項哩 空手戽魚也攏相同吓
勸恁做人著打拼 惡毒害人啊仙不通吓
講甲人生囉 著愛想噫 忠孝做人啊 有卡長吓
榮華富貴不好想 總是想啊免憂愁 噫噫噫

(三)我叫朋友囉 著做好哩 人生做人啊若眠夢吓
勸恁做人著愛有志氣 小生理啊會賺錢吓
講甲人生囉 百百款哩 恁那沒嫌啊怎艱難吓
若我勸人做好代 打拼的人會發財 噫噫噫

啦啦啦……

4. 梁山伯祝英台 台灣民歌 / 郭芝苑編曲

這首歌以歌仔戲調譜曲，弦律淒美，中段獨唱部份就是歌仔戲中所謂的「哭調」，由女高音詮釋，餘音繞樑。

杭州啊 向前行 伊伊伊……
啦啦啦……嗨 武啊州城 唉嘮唉
枉費一路的心情 伊…
山伯 伊 一路 空行 伊伊伊……
山伯啊真失望 伊 啦啦啦……
鳴……

一拜梁兄喂 滿心悲哀啊 暝日思念你一人 袂食袂睏
二拜梁兄喂 真心真愛啊 你我雙人無緣份 離開這世
梁兄喂 你我同學啊 你一命為我亡啊 來世再結緣
山伯兄
彩虹萬里百花開 蝴蝶雙雙對對來
地老天荒心不變 梁山伯與祝英台 啊……

《中場休息》

四、鋼琴獨奏：陳丘祐

1. 台灣古樂變奏與賦格

以北管音樂所譜成的三段變奏加上以高雄民謠「高雄好」（或者是「鹽埕區長」）為主題所譜寫的賦格結合而成。賦格乃是 17 世紀巴洛克時期中技術相當高深的作曲手法，其中最為耀眼的範例就是巴哈所創作的「平均率」、「賦格的藝術」、「管風琴前奏曲與賦格」、「音樂的奉獻」等等。賦格的寫作乃是由一個主題在各個聲部上的展現，再搭配其他聲部嚴謹的對位法所寫成。

2. 台灣傳統曲調（1）亂彈調（2）卜卦調

取材於台灣民間的戲曲和歌謠，篇幅簡短，但卻生動盎然。

(1) 亂彈調：源自於北管。

(2) 卜卦調：流傳自民間歌謠。

3. 幻想曲·台灣交加調

是郭芝苑先生近期以來最為重要的鋼琴獨奏曲。所採用的主題乃是「天送貴子趕路上京」，此曲也出現在郭芝苑先生的合唱曲中。

五、歌舞劇鳳儀亭選曲

「鳳儀亭」是 1958 年郭芝苑先生為玉峰影業公司出品、由林博秋編劇的台語舞台劇《鳳儀亭(貂蟬)》編寫的台語歌舞劇。

歌劇內容：〈鳳儀亭(貂蟬)〉歌舞劇為作曲家郭芝苑所創作之台語歌劇。全場共有七幕：貂蟬拜月、連環計、貂蟬賞月、獻貂蟬、鳳儀亭、萬萬歲、郿塢城樓之露。

1. 更深月靜（貂蟬獨唱）

更深夜靜牡丹亭 傷心奇琴聲 琴聲微微心頭哀 我心無人知
本是一蕊白牡丹 不甘被人挽 跪在亭內合手拜 我心月娘知

2. 一點櫻桃 (王允獨唱)

一點櫻桃啟絳唇 兩行碎玉噴陽春
丁香舌吐銜鋼劍 要斬姦邪亂國臣

3. 茶糜開花

(貂蟬獨唱) 茶糜開花為人香 燭火點光照眾人
(合 唱) 為著國家百年計 老官更深跪在地
(貂蟬獨唱) 祈求月娘作明鏡 照護忠誠滅姦邪

4. 貂蟬賞月 (貂蟬獨唱、呂布答唱)

貂蟬

更深靜夜牡丹亭 心悶寄琴聲
琴聲微微心頭酸 有意無人問
好像一蕊茶糜花 有蜜無蜂尋
豎在亭頂合手拜 等待我君來

呂布

茶糜開花滿園香 千里由風送
聞風來到牡丹亭 聽著雅音聲
穩步行倚合歌唱 雙雙來欣賞
英雄得著美人心 世世被人欣

5. 卜花

花神應我望 賜我意中人 今日我君來 真情說兩愛
此緣若無結 此情難得滅 花啊我托汝 汝知我心意
此緣賜我合 此恩我必答

6. 鳳儀亭 (貂蟬獨唱、呂布答唱)

貂蟬

冬去春來君無來 我憂在房內
房內夢君面目憂 我心更憂愁
女人總是薄命花 有翅也難飛
君是英雄千里來 使我心頭哀

呂布

舊日初見牡丹亭 聽著雅琴聲
今日再見鳳儀亭 貂蟬嘆不幸
為著佳人生死戀 英雄心頭亂
目屎吞落心肝內 英雄的悲哀

7. 茶糜花

茶糜開花滿園香 挽來分雙人 雙人站在牡丹亭 含笑來說情
我君斬燭有立誓 真情願意嫁 可惜此世無姻緣，怨命無怨天
蓮花謝了茶糜開 貂娘流血淚 淚劍刺入君心內 雙雙殉情愛
此世姻緣無註定 好像郿塢城 燒盡惡夢總歸天 後世再結緣