

中華民國聲樂家協會季刊

2024年8月刊

聲樂家

中學庸 敬題

THE ASSOCIATION OF VOCAL ARTISTS
OF REPUBLIC OF CHINA

聲樂家協會工作人員暨聯絡方式

名譽理事長	申學庸		
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	秘書長	陳景貽
常務理事	孫清吉	副秘書長	陳昭惠
常務理事	陳允宜	副秘書長	李郁茹
常務理事	彭文几	執行秘書	馬國倫
常務理事	白玉光	財務長	郭玟均
理事	王望舒	學術出版組召集人	黃世欣
理事	林芳瑜	學術出版組副召集人	湛濠銘
理事	林鄉雨	聲協樂集活動專員	鄭景庭
理事	林孟君	中區活動召集人	徐以琳
理事	邱玉蘭	中區活動召集人	林芳瑜
理事	洪翠蓮	南區活動召集人	盧瓊蓉
理事	紀美仰	南區活動召集人	湯慧茹
理事	孫清吉	南區活動召集人	洪翠蓮
理事	陳允宜	東區活動召集人	陳景貽
理事	陳詩縈	國際特派員	林祺成
理事	彭文几	國際特派員	石易巧
理事	湯慧茹	國際特派員	古曉佩
理事	黃世欣	中區活動召集人	徐以琳
理事	黃莉錦		
理事	蔣啟真		
理事	鄧吉龍		
理事	鄭琪樺		
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		

理事長的話

2024 是樂是歌～世界嗓音日與席琳狄翁 裘尚芬

2024 年是捷克作曲家史麥塔納 (B. Smetana, 1824-1884) 200 週年誕辰，也是國作曲家佛瑞 (G. Faure, 1845-1924) 及義大利作曲家普契尼 (G. Puccini, 1858-1924) 100 週年的逝世紀念，世界各國都舉辦豐富紮實的慶祝音樂會及研討會。中華民國聲樂家協會，依其成立宗旨，也將舉辦三場音樂會：史麥塔納的歌劇《被出賣的新娘，*Prodana nevesta*, 1866》、佛瑞的歌劇《潘娜洛普，*Penelope*, 1913》及《普契尼與韋伯》等，其中二場歌劇音樂會型式的製作，是台灣音樂界的首次正式演出，聲協還邀請著名音樂學學者徐玫玲院長（輔仁大學音樂學院）為會員們進行專題演講。三場音樂會將在製作人孫清吉教授、紀美仰教授及彭文几教授的策劃下，於 10 月、11 月及 12 月陸續舉行，敬請欣賞指導！

2024 年巴黎奧運會的開幕式首次將塞納河上的露天遊船取代了傳統的體育館，開幕式標誌著五屆葛萊美獎得主席琳狄翁備受期待的重返舞台。席琳狄翁為了在第 33 屆 2024 巴黎奧運會開幕典禮的表演，接受如職業運動員般的訓練，以克服 " 僵硬人症後群 *Stiff-Person Syndrome* " 所造成的不良影響。狄翁從閃閃發光的艾菲爾鐵塔中歌唱著由 Edith Piaf 所譜作的著名歌曲 " *Hymne a L'Amour* 愛的禮讚 "，以最感人又美麗歌聲帶至最高潮，也為開幕儀式劃下非凡的句點！

這是狄翁於 2022 年 12 月被診斷出患有 " 僵硬人症後群 " 以來首次的表演。根據遺傳和罕見疾病資訊中心的資料，在美國，患此罕見的自身免疫性神經系統疾病者不到 5000 人，其最常見的是導致肌肉僵硬和疼痛痙攣。在兩年半前的一段情緒化的 Instagram 影片中，狄翁分享她的病況，並宣布將推遲 2023 年的巡演，以專注於自身的健康。影片中，狄翁說 " 我必須承認這是一場戰爭，但我只知道唱歌，這是我一生都在做的事情，也是我喜歡且最擅長做的事情。狄翁說在分享她的診斷之前，已經處理了很長時間的健康問題，經歷的影響是深遠的，更不幸的是，這些痙攣僵硬已嚴重影響日常生活的方方面面，甚至在走路時，會造成困難，最糟糕的是，聲帶已不為我所習慣的方式唱歌了。

事實上就在兩個月前，在 今日秀上接受 Honda Kota 採訪時，說有一次痙攣非常嚴重，以致於他的肋骨斷了。四月，狄翁接受 Vogue France 雜誌訪問中強調，正在學習與這種疾病共存，每週五天接受運動身體和聲樂治療，以幫助控制症狀。她說：在我看來，我只有兩個選擇，要麼像個運動員一樣訓練，工作得超級努力，要不然我徹底關機，事情就結束了。我待在家裡，聽著自己的歌，站在鏡子前，為自己唱歌。狄翁選擇用身體和靈魂，從頭到腳，與醫療團隊一起工作，盡其所能，克服疼痛，期待回歸美好的歌唱舞台。當時，狄翁沒有評論是否會或者能夠重返舞台，但她堅定地決心繼續嘗試。有一件事永遠不會停止，那就是

意志力，也是夢想的決心，狄翁分享著：她的目標是再次看到艾菲爾鐵塔，再次以清亮厚實的嗓音感動世人！聲樂運動家（Vocal Athletes）將再次發光發熱！

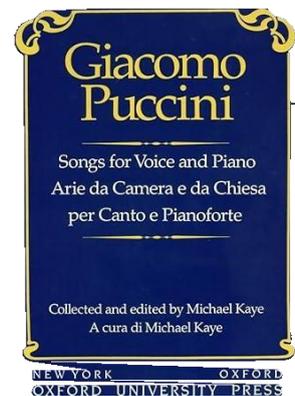
2024年4月16日全世界齊聚一堂慶祝世界嗓音日（World Voice Day 2024）。這個特殊日子是致力於認識人類聲音的非凡現象，並提供人們對影響聲音健康問題的認識。根據美國喉頭頸外科學會（American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery）的說法，2024年的主題是共鳴、教育、頌揚。作為中華民國聲樂家協會的我們，屬於這獨特的一份子，能夠認識並慶祝聲音的重要性和歌唱的變革力量。世界嗓音日，幫助我們集中我們獨特的知識，幫助我們周圍的人，認識聲音的重要性和力量。

浦契尼藝術歌曲與歌劇的關係

湯慧茹

勿庸置疑地，浦契尼（Giacomo Puccini）被公認為歷史上最偉大的義大利歌劇作曲家之一，其職業生涯幾乎完全與劇院密不可分。即便如此，他也欣賞史特勞斯（Richard Strauss）、佛瑞（Gabriel Fauré）、德布西（Claude Debussy）等音樂大師們的藝術歌曲創作，卻表明對寫作藝術歌曲缺乏熱忱，因為他對鑽研歌曲創作的手法不感興趣¹。然而，在某些因緣際會裡，他確實為聲樂和鋼琴寫下一些動人的歌曲。這些作品，最初由「紐約牛津大學出版社」New York [Oxford University Press](http://www.oxforduniversitypress.com), ISBN-10: 0193858266) 出版，她們被匯集成一本十四首的《浦契尼歌曲集》：**Arie da Camera e da Chiesa per Canto e Pianoforte (室內樂詠嘆調及宗教歌曲)**。其中有些是早年就讀於音樂院時期的學生作業，有些發表在期刊中，有些是受朋友委託，或為「午后沙龍音樂會」所作²。歌曲類型多樣，分為宗教和世俗兩大類，除非作曲家特別註明，否則不侷限於任何聲部或音域，男女皆適用。

值得探討的是：這些歌曲不僅反映了浦契尼人生不同階段所發展的個人音樂風格，而且提供了他後來歌劇中主題和旋律靈感的一部分。他以一種「自我引用」的方式，將這些歌曲中的音樂素材運用於自己的歌劇作品中³，並賦予角色更深層次的情感和戲劇性。

例1、晨曲(mattinata) *Sole e amore* 〈陽光和愛〉，發表於 1888 年帕格尼尼音樂雜誌(II Paganini)，浦契尼將全曲 38 小節全部引用於 1896 年歌劇 *La Bohème* 《波西米亞人》首演，第三幕終了 Mimì 告別 Rodolfo 的四重唱。浦契尼親自於最後一句詩詞落款：“Al Paganini, G. Puccini.”（此致 帕格尼尼，浦契尼），小詩加入了俏皮風趣的問候與署名，不禁讓人聯想詩人就是浦契尼本人⁴。

例2、譜寫於 1882 年米蘭音樂院就讀時的學生作業 *Salve Regina* 〈萬福聖母〉，副標：For Soprano e Organo o Armonio（給女高音和管風琴或風琴），全曲被引用於 1884 年他的首部芭蕾舞劇(Opera - Balletto) *Le Villi*(女巫之舞)的 一幕最後的三重唱 “Pregheria: Dio, che i vanni rivolgi al ciel stasera”（祈禱文：上主，願你今晚垂憐）。

1 Micheal Kaye, *introduzione, Giacomo Puccini, songs for Voice and and Piano*, New York: Oxford University Press, 1985, p. vi

2 當時義大利一些著名的音樂期刊，或為提供讀者額外福利而設計的「單行本」（Numero Unico），會將「午后沙龍音樂會」首次發表的歌曲，印製其中。

3 Micheal Kaye, *The Unknown Puccini*, New York: Oxford University Press, 1987. p. 53

4 Micheal Kaye, *introduzione, Giacomo Puccini, songs for Voice and and Piano*, New York: Oxford University Press, 1985, p. viii

- 例3、創作年代約為 1917 年 *Morire?* 〈何謂死亡?〉，是第一次世界大戰時，浦契尼響應數位義大利作曲家的歌曲集，義賣所得全數捐給義大利紅十字會的歌曲。其主題樂句被取用於 1920 年的歌劇 *La Rondine* 第二版男高音 *Ruggero* 第一幕進場詠嘆調。
- 例4、1896 年的歌曲 *Avanti Urania!* 〈前進天王星號!〉，是為朋友兼贊助者 *Marchese Carlo Ginori-Lisci* 的鋼鐵螺旋蒸氣船「天王星號」下水典禮而作。其旋律也出現於歌劇 *Tosca*, 1900 《托斯卡》和 *Madama Butterfly*, 1904 《蝴蝶夫人》。
- 例5、*Storiella d'amore, Melodia* 〈愛的傳說曲調〉，1883 年 10 月 4 日發表於 *La Musica Popolare* 《時尚音樂》週刊，全曲幾乎被引用於 1889 年他的第二齣歌劇 *Edgar* 《艾德加》第三幕大型送葬場面的三重唱。
- 例6、*Mentia l'avviso* 是 1883 年他為米蘭音樂院期末考創作的歌曲，副標：*Recitativo e Aria Per Tenore e Pianoforte* (給鋼琴和男高音的宣敘調與詠嘆調)。此曲包含了的序奏、宣敘調與詠嘆調三個段落，詠嘆調後來成為 1893 年的歌劇 *Manon Lescaut* 男高音 *Renato des Grieux* 第一幕的著名詠嘆調：“*Donna non vidi mai*” 〈我從未見如此的女人〉前身。
- 例7、1904 年在 *Torre del Lago* (托雷湖鎮)⁵所編寫的 *Canto d'anime* 〈靈魂之歌〉，乃受邀於義大利留聲機與打字機工廠的老闆 *Alfred Michaelis* 而作，其節奏形式與主題旋律是歌劇 *Gianni Schicchi* 《強尼·史基基》*Rinuccio* 的詠嘆調“*Firenze è come un albero fiorito*” (斐冷翠有如繁花盛開的樹) 靈感來源。

除了上述例子，其他歌曲亦不乏「自我引用」的音樂片段，他清楚地展示早期藝術歌曲作品成功地為後來的歌劇提供創作泉源，且豐富了歌劇角色。浦契尼身處義大利尊崇威爾第 (*Giuseppe Verdi*) 和「寫實主義」風潮盛行的時代背景，但他既不承襲前輩作曲家的傳統，也不與同時期其他作曲家靠攏，更不拘泥於任何特定的音樂派別；相反地，他融合了「浪漫主義」情感與「寫實主義」的表現手法，塑造了獨具魅力與深度的音樂風格，透過歌劇舞台的傳播力量，確立了自己在音樂史上的不朽地位。

5 *Torre del Lago* (托雷湖鎮)，屬托斯卡納 (Toscana) 盧卡省 (Luca)。浦契尼居住二十多年的故居，《蝴蝶夫人》在此地創作。

春風化雨— 席慕德老師紀念音樂會暨文物展

黃世欣

席慕德教授出生於北京，1958年入台灣省立師範大學音樂系(今國立台灣師範大學音樂系)，1966年德國慕尼黑音樂學院畢業，旅居歐美演唱近二十年。兩度由歌德學院(Goethe-Institut,德國文化機構)慕尼黑總部選派巡迴東南亞各國，演唱德國藝術歌曲成為第一位參與此項文化交流工作的非德籍藝術家。旅美期間於紐約出版個人演唱專輯唱片。席教授1985年重返國立台灣師範大學音樂系任教；1999至2006年榮任「中華民國聲樂家協會」理事長亦長期致力於「現代中文藝術歌曲」與「德文藝術歌曲」的研究推廣。席教授文筆流暢、著作多樣兼具音樂文采，擅長演唱評論與歌譜編選。2017年獲入選國立傳統藝術中心臺灣音樂館「臺灣音樂家手稿史料保存計畫」臺灣音樂群像資料庫，席教授多年以來的演唱節目單、樂評、海報、錄音、相片等資料，均已由國立台灣師範大學數位中心數位化並典藏在臺音館收存。

我與席老師結緣始於2002年，當時著手博士論文需要採訪整理一些台灣聲樂教師的教學心得，我很感謝席老師在我論文的內容給了我非常多的想法與熱誠。回國後陸續在一些音樂會之前會找席老師幫我修飾聲音，老師對教學的執著與生活的達觀，總是讓人覺得她是一位非常幸福的人。2023年初席老師跌倒後身體狀況每下愈況，到了四月份我聽說老師已住院，心裡浮現無論如何老師的樣態如何我都不在乎，到了醫院看到老師無精神在床上躺著，心中好難過，但是我們還是相約出院後再一起慶祝；可惜接下來的兩個月席老師的狀況一直沒有好轉，在6月20號就回到主的懷抱。

席老師已去天家一年了，過去在聲協的點點滴滴相處時光偶爾都會浮上心頭，從開會、聚餐、聽音樂會等去老師家聊天上課，以往的日子彷彿歷歷在目卻又一晃即過，令人倍加感傷嘆息。席老師很早就有文物保存的觀念，年輕時代的照片、樂評、節目單或報導都如數家珍地保存完整也因此老師的文物相當的多，她也非常有遠見地在2017年捐贈個人文物到臺灣音樂館做更為完善的收藏，臺灣音樂館同時委託國立台灣師範大學數位中心完成數位典藏並於2019年整編。2024年6月21日這一天，席老師的親朋好友學生舊雨來到臺灣音樂館二樓懷想老師對聲樂教育、現代中文歌曲以及德文藝術歌曲的貢獻，我則邀請了席老師生前的得意門生王望舒教授與李金熹老師，鋼琴林瑞萍老師以鋼琴伴奏與老師節的緣分，以及席老師在2001年創辦的德文藝術歌曲大賽得獎者鄧吉龍教授共同來現場先以口頭分享他們與老師的過往時光與難忘回憶，再演唱老師曾指導他們的歌曲。在場嘉賓包括我自己也是現場第一次聽到他們靈活靈現又生動自然的分享，當下恍惚間我似乎也感覺席老師在台下笑嘻嘻地看著我們為她舉辦的所有活動，她是一位非常成功的歌者也是一位對教學極有熱誠的教育家，席老師，您永遠活在我們的心中～

鋼琴家林瑞萍老師分享時光

聲樂家王望舒教授分享時光

聲樂家鄧吉龍老師分享時光

聲樂家李金熹老師分享時光

聲協老師同影

聲協老師同影

「領略聲音之美」第 201 場

【遊唱巴黎—從咖啡館到歌劇院】

製作人 陳詩縈老師

演唱者：陳詩縈、李增銘、謝曉嵐、簡曉琪、林子馨

鋼琴：李燕宜、鄭宜芬

製作：陳詩縈 老師

時間：113 年 06 月 03 日星期一 19:00~21:00

地點：台北永約教會

遊唱巴黎-從咖啡館到歌劇院 " 演唱經典法文香頌、藝術歌曲、輕歌劇及音樂劇選曲，曲目從巴黎蒙馬特區黑貓咖啡館彈琴賺錢的作曲家薩替和紅磨坊康康舞音樂始祖奧芬巴哈，還有大家熟悉的著名法國女歌手 " 小麻雀 " Édith Piaf 的經典歌曲等。本場作品大多為美好年代時期所創作，美好年代從 19 世紀末開始，這個時期被上流階級認為是一個黃金時代，歐洲處於一個相對和平的時期，藝術及生活方式等漸漸成熟。而此時法國巴黎，劇院和咖啡館林立，演員、名人與商業藝術家合作設計海報，大量印刷並張貼於街道上，塑造出偶像形象。上半場以輕歌劇及藝術歌曲為主，作曲家 J.Offenbach、E.Satie、M.Ravel，由於全場為法文演唱，為了使聆賞者能感受並理解法國音樂，全場除了中法文歌詞翻譯投影之外，導聆時介紹作曲及創作內容，也佐以作曲家肖像及創作背景圖片投影或小故事引導，使聽眾可進入法式音樂無距離感。下半場則為音樂劇及香頌歌曲，玫瑰人生、秋葉、愛情的喜悅及音樂劇-鐘樓怪人、驢皮公主、悲慘世界等選曲，演唱者們以帽子造型出場，將音樂會帶入輕鬆浪漫氣氛，最後合唱曲以無伴奏形式選唱一首全世界每個人都知道的歌曲《Frère Jacques》，在臺灣曲名為《兩隻老虎》，雖然大家普遍認為它是一首來歷不明的民謠，但法國音樂學家 西維·布伊蘇 Syvie Bouissou 斷言事實並非如此，她多年研究，有了意義重大的發現得出結論，肯定了這首世界名曲的作曲者是法國巴洛克時期作曲家拉摩 Rameau 所寫的經典。

本場演唱者除了製作人之外，其它參與演唱者皆為年輕歌者—謝曉嵐、簡曉琪、林子馨，以年輕活力歌聲詮釋法文歌曲，另為了平衡 too many sopranos，特邀男中音李增銘加入演唱法文藝術歌曲，鋼琴則由台師大表演藝術所李燕宜副教授及其赴美進修回國的學生鄭宜芬一同演出。結束後觀眾熱情給予安可，我們直接以 Frère Jacques 這首民謠法文教學，讓全場以法文一起演唱，再將大家分成兩部輪唱，沒想到現場聽眾立即唱出正確又準確的法文輪唱，可見長期以來的聲樂推廣有極好的成效，不再曲高和寡。為了增強互動，上下半場各設一題有獎問答，聽眾反應快又熱烈，可見普遍的文化藝術素養提升，也非常感謝及肯定上海商銀文教基金會長期支持及播種領略聲音之美，才有今日之成效碩果。

「領略聲音之美」第 199 台北場
【歐洲風情畫—跟著音樂去旅行】

活動時間：2024 年 05 月 13 日（一）晚上 19:00-21:00

活動地點：永約教會（臺北市中山區松江路 101 號 8 樓）

製 作 | 王典 老師/中國文化大學音樂系副教授

演 唱 者 | 莊欣柔、董萱晴、吳翰、周慶峰

鋼 琴 | 林育生

這次由王典教授帶領五位聲樂組學生於永約教會演出，其中內容包含從法國、西班牙、義大利到德國，有作曲家的生平及趣事，也有當地的文化、建築、美食等介紹，法國由女高音莊欣柔及次女高音董萱晴以充滿法國浪漫風情香頌及《浮士德》的〈Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir〉，介紹了法國的文化底蘊及浪漫之都的風情。再藉由法文歌劇《卡門》中最經典的 *L'amour est un oiseau rebelle* 一曲過渡到其故事背景西班牙，演講內容也跟著來到有著陽光燦爛如同極畫的藍天的西班牙，城市裡到處都有精雕細琢又充滿歷史的建築物，熱情奔放的人文氣息，最後結束在男高音周慶峰演繹《塞維亞理髮師》的 *Ecco ridente in cielo* 也一同進入義大利的部分。義大利的第一首藝術歌曲是由男高音吳翰帶來義大利作曲家普契尼的 *sole e amore*，歷史文化豐富的義大利更是聲樂的發源地，其孕育了非常多的歌劇作曲家，在飲食上也有十分的講究，演講內容中也提到了許多。最後德國的介紹，更因為王典教授留德的經驗而十分豐富，其由自身經歷訴說的話語更具豐富性。這次的演出不僅提供了年輕學生發展的空間，更令觀眾加深對於歐洲文化及歷史底蘊的知識，未來去歐洲旅行也能更加理解當地文化及融入當地的生活背景為旅行增添一種別樣的風味。

中華民國聲樂家協會 113 年度下半年度工作計畫

月	日	星期	工作項目	主辦
9	2	一	領略聲音之美臺北場，黎蓉櫻老師製作：聲聲漫遊在巴黎	上海商銀
	7	六	2024 新秀音樂會 地點：東吳大學松怡廳	本會
	15	日	領略聲音之美彰化場：李達人老師製作：不只是男高音 地點：彰化基督長老教會	上海商銀
	16	一	9/16（一）至 9/17（二）中秋節放假二日	本會
	22	日	第十一屆第三次理事會	本會
10	7	一	領略聲音之美臺北場，鄭琪樺老師製作：深夜小酒館	本會
	7	一	領略聲音之美臺中場，林芳瑜老師製作：歌唱動物園 地點：東海大學音樂系演奏廳	上海商銀
	10	四	10/10（四）至 10/11（五）國慶日放假二日	上海商銀
	23	三	被出賣的新娘B. Smetana: Die verkaufte Braut 歌劇音樂會 地點：國家兩廳院演奏廳 售票系統：兩廳院售票系統	本會
11	4	一	佛瑞歌劇《佩內洛普》—紀念佛瑞逝世一百週年歌劇精粹 地點：國家兩廳院演奏廳 售票系統：兩廳院售票系統	本會
	11	一	領略聲音之美臺北場，紀美仰老師製作：秋之聲，漫漫風情	上海商銀
12	9	一	領略聲音之美臺北場，李葭儀老師製作：人生四季如歌	上海商銀
	22	日	聲樂家協會聲樂檢定考試	本會
	22	日	第十一屆第四次理事會暨第二次監事會暨聯席會議	本會
	29	日	領略聲音之美花蓮場，彭興讓老師製作	上海商銀
	30	一	韋伯音樂中的普契尼—普契尼逝世一百週年紀念音樂會 地點：國家兩廳院演奏廳 售票系統：兩廳院售票系	本會