

聆宜蘭《2018 春天，我們在慈林》音樂會有感

撰文：林衡哲

時間：2018 年 3 月 10 日下午 15：00

地點：慈林新館演藝廳

主辦：慈林教育基金會、台灣獨奏家交響樂團、楠弘貿易公司

協辦：愛智圖書

演出：台灣獨奏家交響樂團（團長：蘇振輝；音樂總監：蕭邦享）

這是一場充滿溫馨氣氛和雅俗共賞的音樂會，演出者都來自台灣南部的高雄，而聽眾大部分是宜蘭本地人，也有少數來自美國南加州的慈林基金會會友，大家共同享受一場《春天饗宴》的音樂會，除了音樂的精神糧食之外，還有豐富宜蘭美食的饗宴和各種形形色色的友誼交流，可說是一場賓主盡歡，心靈與胃口都收穫滿滿的心靈之旅，這也是為什麼我們從老遠的淡水，回到故鄉宜蘭欣賞這場音樂會的原因。

自從四年前，樂團團長蘇振輝先生，在反核行腳時，與林義雄先生熟識開始，而認同林義雄的理想：「在懷抱希望、慈悲、愛的堅持下，繼續串連起台灣民主改革的演進之路」，從此蘇團長每年都會率領，他所支持的《台灣獨奏家交響樂團》來宜蘭演出，每次他都被慈林的人文空間的氣氛與宜蘭群眾的投入所感動；特別是 2018 年元月一日《慈林學苑》在以型塑美麗的心靈為目標下動土擘建，因此他特別帶領《台灣獨奏家交響樂團》來宜蘭慈林演出，以獻上無限祝福，期盼藉著音樂的感染與穿透力，為宜蘭聽眾帶來正面的無窮能量。

我經常來慈林新館演藝廳，聽精彩的演講（例如李遠哲、謝里法等），但是聽室內樂音樂會，今天是第一次，跟上次李遠哲的演講一樣，也是全場幾乎爆滿，座無虛席，我們剛好坐在林奂均夫婦和五個女兒的後面，因此彷彿回到 Good Old Day，充滿溫馨的感覺。（80 年代我們在南加州爾灣時，經常有機會聽奂均的鋼琴演奏會。）音樂會在下午三時準時開始，今天的音樂會導聆，本來是蔣理容女士，她因為生病，臨時由男高音阮文池擔任，他老遠從苗栗趕來，他是已故作曲大師郭芝苑的親密戰友，他在故鄉苑裡成立《郭芝苑室內合唱團》，目的是以郭芝苑作品為主，推動台灣的民族音樂，他簡短的介紹今天的三大系列節目：「古典名曲系列」、「不朽的台灣歌謠系列」和「電影金曲系列」就開始演出。

五首《古典名曲系列》

今天的指揮蕭邦享出生嘉義卻活躍於高雄樂壇，曾受教於陳秋盛和亨利·梅哲，曾任高雄市交指揮多年，2000年起，在楠弘貿易公司董事長蘇振輝贊助下，號召南部樂界菁英成立《台灣獨奏家交響樂團》，這次他帶領室內弦樂團，演出前面四首有名作曲家的比較不知名的作品，最後與台灣吉他名家蔡世鴻合作下，演出廿世紀最感人最常演出的《阿蘭輝茲協奏曲》的慢板樂章，才結束上半場《古典名曲系列》的演出。

第一首是義大利近代作曲大師奧托里諾·雷史畢基（**Ottorino Respighi,1879-1936**），第三號古代風格舞曲《義大利舞曲》，義大利是歌劇王國，因此歌劇作曲大師名家輩出，例如：威爾第、浦契尼、羅西尼等。但是雷史畢基卻是廿世紀義大利器樂文藝復興的代表性人物，他深受俄國李姆斯基·哥薩可夫和德國布魯赫（**M. Bruch**）的薰陶和指導，加上他對義大利古樂的深刻研究，融合印象派和新古典主義風格，最後 23 年定居永恆之城—羅馬，並創作羅馬三部曲（羅馬之泉、羅馬之松、羅馬節日），成為廿世紀印象派的代表作，而今天演出的《義大利舞曲》，是他的新古典主義風格的代表作，事實上也是廿世紀室內樂的精品，在蕭邦享指揮下，16 位弦樂團員，把此曲淡淡的哀愁，和優雅的旋律以及魯特琴古典的風格，很柔美地呈現出來，一曲奏畢，聽眾給予熱烈的掌聲。

第二首曲子是現代阿根廷作曲家阿斯托爾·皮亞佐拉（**Astor Piazzolla,1921-1992**）的《遺忘的沈醉》（**Oblivion**），阿根廷是南美洲文化水準最高的國家，指揮家兼鋼琴家巴倫波姆（**Daniel Barenboim,1942-**）、鋼琴大師阿格麗希（**Martha Argerich,1941-**）、作曲大師希那斯特拉（**Alberto Ginastera,1916-1983**）等都是阿根廷人。而皮亞佐拉可以說是廿世紀拉丁美洲最著名的作曲家兼手風琴演奏家，他把阿根廷探戈的前衛風格和爵士樂，完美地融入古典音樂中。他在 33 歲曾經到法國，師事一代名師布蘭傑（**Nadia Boulanger**），回國後組織《皮亞佐拉五重奏樂團》，到處演出，並且創作大量作品。他被尊稱為《探戈之父》，他的作品影響了整個近代音樂史，今天演出的《遺忘的沈醉》，是他流傳最廣的作品。而《台灣獨奏家交響樂團》的演出，也恰如其分點出樂曲間流洩出的悲傷與惆悵，讓這位拉丁美洲作曲家的樂風，印象深刻地留在聽眾的腦海裏。

第三首曲子是出生瑞士的猶太裔作曲家布洛赫（**Ernest Bloch,1880-1959**）的《猶太人生活第一號：祈禱者》。他在瑞士日內瓦接受音樂啟蒙教育，15 歲就譜出《東方風交響曲》，接著到布魯塞爾音樂院與小提琴大師 **Eugene Ysaye** 學小提

琴，和 Francois Rasse 學作曲，接著又到法蘭克福、慕尼黑和巴黎深造，29 歲時譜出歌劇《馬克白》，30 歲返回瑞士，到處指揮自己的創作，並開始創作濃厚猶太民族色彩的作品：《以色列交響曲》、《詩篇 22 號》、三首猶太詩曲；其中以《希伯來狂想曲》（所羅門大提琴協奏曲）（1915-16）最有名。35 歲他就任日內瓦音樂院，講授《音樂美學》，36 歲赴美發展，如魚得水，與柯普蘭、伯恩斯坦成為美國最傑出的猶太裔作曲家，44 歲是他創作的黃金時代，不但譜出感人的小提琴奏鳴曲《巴爾盛》（Baal Shem），同時也創作了今天演出的《猶太人的生活》三首：「祈禱者」、「懇求」、「猶太歌曲」（今天只演出第一首），在創作此曲時，布洛赫說：「創作此曲的目的，不是要重建真正的猶太音樂或旋律，而是要捕捉複雜、熱情的猶太精神與靈魂。」這點與流落美國的高雄作曲家蕭泰然一樣，他的作品也是想熱情地捕捉台灣精神與靈魂。布洛赫大部分作品的靈感來自舊約聖經，蕭泰然除聖經之外，也採用大量台灣民謠，《台灣獨奏家交響樂團》充滿感性地演出這首充滿猶太精神的作品，感動了台下所有充滿台灣精神的聽眾。

第四首曲子是德國浪漫派大師布魯赫（Max Bruch,1838-1920）的《E 小調雙協奏曲，第一樂章行板》，他可以說是孟德爾頌和舒曼的浪漫派接班人，在他漫長的一生，寫下二百多首曲子，但大部分作品已被後世所遺忘，目前廣為人知的僅有《G 小調第一號小提琴協奏曲》、《蘇格蘭幻想曲》、《晚禱》（為大提琴和管弦樂所寫的希伯來旋律慢板）。七〇年代我在紐約，就聽過鄭京和等演出非常浪漫動人的布魯赫的《G 小調小提琴協奏曲》，以及林昭亮等演出《蘇格蘭幻想曲》的感人經驗。但是今天這首布魯赫為他兒子所寫的雙協奏曲，卻是生平第一次聽到。此曲由小提琴陳依萱和中提琴莊孟勳合作演出，這兩位功力深厚的留美博士，把此曲多彩的音樂旋律和華美的配器，生動感人地展現出來。這麼美的曲子，為什麼今天才首次聽到，這就是我們老遠從淡水回來宜蘭的原因吧！《音樂是上帝的語言》是布魯赫的墓誌銘，他的音樂確實是上帝的語言。

第五首曲子是西班牙最傑出吉他作曲家羅德·瑞格（Joaquin Rodrigo,1901-1999），在 1939 年創作的《阿蘭輝茲協奏曲》第二樂章。這首曲子是廿世紀最有名、最感人的吉他協奏曲。尤其是第二樂章，可以說是百聽不厭，也是蘇振輝團長特別為曾經痛失愛女的林義雄夫婦而選的曲子，因為這首曲子是這位西班牙民族音樂大師，在痛失愛子劇痛的過程中最扣人心弦的真情創作。透過我們台灣傑出的吉他泰斗－蔡世鴻指尖溫柔、深情的演出，撫慰了全場聽眾的心靈，在高潮中結束了上半場的節目，阮文池教授把五張一套的《蔡世鴻吉他專輯》，拿出來義賣給慈林基金會時，不到三秒鐘全部售罄！

六首《不朽的台灣歌謠系列》

《台灣民謠》是近代台灣人所創造最寶貴的文化資產與文化特色，它來自廣大的民間，因此最能感動廣大的人民，不分階級和知識水準。而台灣民謠雖然有強烈的民族性及地域性，但也最能被國際人士接受與欣賞，顯然今天的節目聽眾最享受的就是這六首《不朽的台灣歌謠系列》。其中由女高音蔣啓真演唱的《望春風》、《阮若打開心內的門窗》更是令人感動！蔣女士出身美國著名的琵琶地音樂院碩士，她去年才在歌劇大師曾道雄導演下，在歌劇《浮士德》中擔任女主角。今天她駕輕就熟地從內心的深處，唱出這兩首台灣歌謠，感動了大家的台灣心，尤其唱到《阮若打開心內的門窗》時，因為作詞的王昶雄是我的忘年之交，更讓我回憶起過去的種種愉快往事。

如果說西方音樂史上，最有名《飲酒歌》是義大利歌劇大師威爾第《茶花女》中的《飲酒歌》，那麼台灣音樂史上最有名的《飲酒歌》，大概就是呂泉生在 1949 年發表的《杯底不可飼金魚》，當時是二二八事變後不久，他擔任《台灣廣播電台》(中廣前身)演藝股長，眼見電台共事的台籍主管一一被羅織入罪，只有自己倖免，在見證此歷史悲劇後，認為如果人人都能夠赤誠相見，便能化干戈為玉帛，因而他創作了這首《飲酒歌》，希望人們在以酒解憂澆愁的同時，也能藉酒打破隔閡和衝突，以化解彼此仇恨，破除省籍藩籬，成為第一首為《二二八歷史悲劇》而寫的藝術歌曲。其後蕭泰然創作《1947 序曲》、金希文《第三交響曲—台灣》、柯芳隆《二二八安魂曲》、魏樂富為紀念二二八七十週年創作的《暗夜的螃蟹》等，他們共同的靈感都來自《二二八歷史悲劇》，但最常在音樂會聽到的是，呂泉生這首《杯底不可飼金魚》，我個人印象最深的一次是，1994 年《台灣樂展》時，在溫哥華交響樂團伴奏下，男高音吳文修演唱的那一場，轟動溫哥華樂壇，今天美中不足的是，沒有邀請到宜蘭有名的男中音巫白玉璽來唱這首呂泉生的不朽之作。

日治時代，最出色的二位作詞家，就是《望春風》的作詞者李臨秋，和今天演出的三首民謠《滿面春風》(鄧雨賢曲)、《孤戀花》(楊三郎曲)和《河邊春夢》，都是由一代詞人周添旺(1910-1988)所創作，他 24 歲時，與鄧雨賢一起進入古倫美亞唱片公司，任文藝部主任，深受重用，他是才華洋溢的音樂詞曲創作者，他的作品都是反映時代之作，除了《滿面春風》之外，他與鄧雨賢合作他二首最重要的作品《雨夜花》和《月夜愁》，鄧雨賢英年早逝之後，周添旺與楊三郎合作寫了《孤戀花》、《秋風秋雨》、《思念故鄉》、《異鄉夜月》等，當《台灣獨奏家交響樂團》精彩地演出三首周添旺作詞的曲子時，使聽眾回想

起過往北台灣的風華年代，如同一場歷史地理探索之旅，充滿鄉情的回味，這是任何外國作曲家無法做到的，在熱烈的掌聲中，依依不捨地結束了《台灣歌謠系列》的演出。

三首電影金曲精選

最後的三首曲子，都是大家耳熟能詳的電影金曲精選，也非常受聽眾的歡迎，第一首是美國電影配樂大師約翰·威廉斯（John Williams,1932-），他是美國最出色的電影配樂家，同時也是指揮家兼鋼琴家，導演史匹爾伯格（Steven Spielberg）的重要電影：《星球大戰系列》、《外星人》、《辛德勒名單》、《大白鯊》等都是由威廉斯配樂，他更是奧斯卡、金球獎、葛萊美的滿貫王，他每年夏天都會來好萊塢碗（Hollywood Bowl），指揮他自己的作品，我們也常常去恭逢盛會，因此今天聽到這首電影《航站情緣》（The Terminal）的插曲，頗有他鄉遇故知的感覺，擔任單簧管獨奏的陳怡君，技巧高超，她以爵士樂的俏皮風格，把男主角溫暖友善的個性以及一個人困守在航站時徬徨無助的心情，維妙維肖地表現出來。

第二首曲子是音樂劇《悲慘世界》中的一首主題曲《我有一個夢》，《悲慘世界》是法國音樂劇作曲家勳伯格（Claude Michel Schoenberg,1944-）和其老搭檔法國劇作家鮑伯利（Alain Boublil,1941-）攜手合作在1980年打造完成，根據文學大師雨果同名小說《悲慘世界》改編而成，演出後三十多年來歷久不衰，是歐美最具影響力的四大音樂劇：《貓》、《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西貢小姐》（也是他們的作品）之一，也許是高中時代就看完雨果的充滿人道主義精神的《悲慘世界》，1993年到巴黎參觀了《雨果紀念館》，1999年在倫敦欣賞菲律賓名女歌手 Lea Salonga 主演的《悲慘世界》音樂劇，不管是時代背景還是音樂，我對《悲慘世界》情有獨鍾，特別喜愛，而且女高音蔣啓真柔美而感人地唱出《我有一個夢》，唱作俱佳，感人肺腑，聽完這首歌，使我們有不虛此行之感。

最後一首曲子是我紐約時代的偶像伯恩斯坦（Leonard Bernstein,1918-1990）的音樂劇《西城故事》中的選曲《我覺得挺漂亮的》，今年是伯恩斯坦百歲冥誕，他是美國近百年來，最有才華、最知名的音樂家，也是第一個成名歐洲樂壇的美國指揮家，1968年10月我在林肯中心親聆他指揮貝多芬《彌撒曲》後，震撼我的心靈，覺得美國紐約是值得來的，在紐約十年，聽了將近五十場伯恩斯坦的音樂會，是我人生中最難忘的經驗，最大的遺憾是沒有聽過他指揮馬勒的交響樂，廿世紀馬勒音樂的復活，伯恩斯坦居功厥偉，他的《青少年音樂會》電

視節目，培養整個世代的音樂聽眾。他先後畢業於哈佛大學和寇蒂斯音樂院，他的指揮恩師：Fritz Reiner、Dimitri Mitropoulos、Sergei Koussevitsky 等，作曲恩師：Walter Piston、Aaron Copland 等，1943 年伯恩斯坦臨時代替患感冒的指揮大師 Bruno Walter 而轟動全美；同時他也創造了紐約愛樂的黃金時代（1958-1969），並成為他們的《桂冠指揮》，1989 年聖誕節時，適逢柏林圍牆倒下，伯恩斯坦在柏林音樂會堂，指揮演出貝多芬《歡樂頌》（伯恩斯坦臨時改為自由頌），轉播全球，有一億聽眾在欣賞，台裔大提琴家楊文信就坐在伯恩斯坦旁邊，做了歷史的見證，他說：「那是他一生中最難忘的貝多芬第九號的演出」。1990 年 8 月 25 日，一代音樂巨星，走完他多采多姿的人生，法國作曲家兼指揮家 Pierre Boulez 以馬勒第五交響曲《小慢板》，做最後的送別，希望他能夠在天堂見到他所崇拜的馬勒。

伯恩斯坦雖然寫了三首交響曲和小提琴協奏曲等，但是他最成功、最常演出的作品，卻是今天要演出的音樂劇《西城故事》，這是莎士比亞《羅密歐和茱麗葉》的現代版，只是伯恩斯坦把故事背景移到曼哈頓，貴族世家的恩怨變成了青少年街頭幫派鬥爭，劇情反映出美國在戰後快速發展社會背後種種問題，但是與莎翁名劇相同的是，青春少年男女主角對《永恆愛情》的盼望，當女高音蔣啓真唱出《西城故事》中女主角瑪麗亞，向她的閨蜜傾吐熱戀喜悅的心情時，全場動容，而這場象徵《春天》來臨的《慈林音樂會》也在高潮聲中結束，在聽眾熱烈的掌聲中，26 位台灣獨奏家交響樂團的音樂健將們，又為聽眾演出三首平易近人、耳熟能詳的名曲，才正式結束今天成功動人的音樂會。

音樂會後的宜蘭味饗宴與未來的一個夢想

在音樂會的《精神饗宴》之後，我們也品嚐了媲美國宴的《宜蘭味饗宴》，席間碰到了昔日海外民主運動的戰友：游正博夫婦、游武雄、吳瑞信夫婦、張理邦夫婦和好友劉祥仁夫婦，大家有朋自遠方來不亦樂乎，聊得非常開心，更難得的是用台語與林奐均、印主列牧師與他們五個可愛的女兒互相寒暄，餐後我們與奐均全家七人一起合照留念，這也是我們此行最溫馨的收穫。

我只是業餘的音樂愛好者，本來只會聽西洋古典音樂，1982 年聽到蕭泰然和許丕龍合作舉辦的《南加州三千人音樂會》，才開始會欣賞多采多姿的台灣作曲家的作品，因為感激蕭泰然讓我瞭解台灣的音樂傳統，因此我在擔任《南加州台灣人聯合基金會》會長時（1988-1990），曾經催生了蕭泰然三首協奏曲（大、小提琴協奏曲和鋼琴協奏曲），使他由台灣民族樂派作曲家，變成國際級的浪漫

派大師，他的音樂不但充滿了《台灣味》，而且透露了四百年來台灣人民受壓迫者的心聲，因此當蕭泰然三首協奏曲和不朽的《1947 序曲》在美國與加拿大世界首演時，我就臨時扮演音樂記者的角色，報導台灣作曲家在國際樂壇發光發熱的歷史片刻，把我在音樂王國經歷的心路歷程，忠實地報導出來，與國人分享；2000 年蕭泰然遠征莫斯科，他的《1947 序曲》和《鋼琴協奏曲》在柴科夫斯基音樂廳盛大演出，征服莫斯科聽眾，國內媒體都沒有派記者到現場，我也臨時再充當一次音樂記者，寫了一篇《蕭泰然遠征莫斯科》，把這個歷史性的時刻，記錄下來與國人分享，因此我並非《音樂評論家》而只是業餘的《音樂愛好者》，1995 年後蕭泰然的音樂經常有機會在台灣演出，我就不再為這些蕭泰然音樂會寫聆後感，因為國人已經親臨現場聆賞蕭老師的感人作品，不必我畫足添蛇。但是今年元月 10 日，《台灣獨奏家交響樂團》和《慈林基金會》在國家音樂廳主辦一場《新年音樂會》，他們邀請到 1986 年柴科夫斯基大賽首獎，大提琴家 Kirill Rodin，他曾經到 50 多個國家演出，更難得的是他曾經與名指揮 Jordania 和蘇聯聯邦交響樂團灌製蕭泰然大提琴協奏曲，非常精彩動人，而我返台廿年來，從未聽過國外名家在台灣演出國人的協奏曲，因此很自然期待 Kirill Rodin 如能演出蕭泰然大提琴協奏曲，那將是歷史性的創舉，屆時相信是我會感動得動筆寫聆後感，結果他演出的是德沃札克大提琴協奏曲，這首曲子雖然是德沃札克在紐約時，懷念祖國與初戀情人的感人極品，但每年都有機會聽到楊文信、馬友友等人的精彩演出，因為聆賞疲乏，自然不會動手寫聆後感，不過我還是很感謝慈林基金會邀請我去聆賞《璀璨新世界》這場音樂會，德沃札克的國民樂派作品，是我們台灣作曲家學習的典範，雖然是描寫自己的故鄉與美國的新世界，卻感動全球的聽眾。

在蘇團長和蕭指揮密切合作下，《台灣獨奏家交響樂團》去年在高雄和台南精彩地演出，台灣當代留美作曲家石青如的《破曉—小提琴 & 鋼琴協奏曲》，他們甚至遠從高雄來宜蘭文化中心，聆賞宜蘭《蘭陽交響樂團》和小提琴大師蘇顯達、鋼琴名家葉綠娜合作演出《破曉》，這是一場非常感人的演出，出生高雄的作曲家石青如（她也是宜蘭媳婦）當天淚流滿面地接受獻花，很多聽眾也感動落淚，我從內心深處感到石青如也有能力寫出像德沃札克、美國作曲家巴伯（Samuel Barber）、蕭泰然等國際水準的小提琴協奏曲、大提琴協奏曲、鋼琴協奏曲等，期待在蘇團長、慈林基金會、蔣渭水基金會共同努力下，有一天我們能在美國迪士尼音樂廳、林肯中心和甘迺迪中心，聽到台灣作曲家石青如《超越蕭泰然》《超越梁祝》的小提琴協奏曲的演出，這是我晚年的人生大夢之一。（2018 年三月十八日於台灣淡水海揚社區）