

臺灣本土音樂教材 弦樂曲 編曲集

李和甫（文彬）

李和甫（文彬）

Wen-Pin Hope LEE

美國麻州波士頓大學音樂藝術博士（DMA, Boston University）
國立臺灣師範大學音樂系專任教授

於2006年榮獲新聞局舉辦第十七屆「金曲獎」-「傳統暨藝術音樂作品類-最佳作曲人獎」殊榮，2007年再度以《水鬼城隍爺-艋舺過水霞海城隍-數位音樂劇場-五幕舞劇》（2006）入圍第十八屆「金曲獎」-「傳統暨藝術音樂作品類-最佳專輯製作人獎」。

自幼學習鋼琴，由賴秋鏡老師啟蒙；十七歲時由林進祐教授啟蒙理論與作曲課程。隨後進入國立臺灣師範大學音樂系，先後隨曾興魁、陳茂萱及陳樹熙等教授學習。1993年負笈美國麻州波士頓大學（Boston University）繼續攻讀作曲及音樂理論，隨美國即興音樂創作前鋒，佛斯（Lukas Foss, b. 1922 —）、希臘現代音樂之父，安東尼奧（Theodore Antoniou, b. 1935 —）以及波士頓大學音樂系作曲組主任，瑪利曼（Majorie Merryman, b. 1951 —）等大師學習，於1999年1月取得音樂藝術博士學位（DMA）。現為國立臺灣師範大學音樂系專任教授，並兼任於天主教輔仁大學及國立師大附中音樂班。專長領域：作曲、數位創作藝術、電腦音樂與音樂理論。創作涵蓋各類型獨唱奏、室內樂、管絃樂、舞劇與流行音樂等等。近年並積極參與數位跨領域藝術創作，主要為結合影像互動，創作各類型音樂劇場作品。

♪ 代表作品

管絃樂：

- 《大悲咒 - 為大型混聲合唱團（獨唱群）與管絃樂團》（財團法人法鼓山文教基金會委託創作），2005
《客謠風情 - 三首源自高雄縣境內流傳的客家曲調》（行政院客家委員會委託創作），2007
《九腔十八調 臺灣系列 - 管絃樂篇》為小提琴獨奏與管絃樂團的協奏曲（源自六首客家民謠），2007
《我們的鄉 我的家 - 鹿港八景》（委託創作），2007
《聽障奧運 - 臺灣進行曲（五首管絃樂）》（財團法人 2009 年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金會委託創作），2009
《臺灣高山自然經典系列 - 臺灣高見 - 專題創作（管絃樂）》（委託創作），2011

室內樂：

- 《臺灣是寶島 - 六首為大提琴四重奏的福佬系民謠》（第 17 屆金曲獎得獎作品），2006
《臺灣地方小調 - 六首為大提琴二重奏的福佬系民謠》，2006
《九腔十八調 - 六首為單簧管、小提琴、大提琴與鋼琴四重奏的客家民謠》，2007
《第一號中提琴奏鳴曲 - 三首來自臺灣原住民的敘事曲》，2007
《福爾摩沙映象 - 臺灣系列十二首為音樂會的鋼琴獨奏曲》，2010
《福爾摩沙映象 - 三首為 2010 上海世博的音樂會小品》，2010
《臺灣 四季 - 為絃樂八重奏》，2011

舞劇音樂：

- 《風動 群起 - 單幕舞劇》（國立臺中體育學院 2005 年度公演委託創作），2005
《盲神來囉！ - 四幕舞劇音樂》（化踊舞輯委託創作），2005
《水鬼城隍爺 - 艋舺過水霞海城隍 - 數位音樂劇場 - 五幕舞劇》，2006

跨領域數位藝術創作：

- 《雨滴的聯想》，描寫臺灣生態環境的影音互動作品
《面像》，數位虛擬影像結合宗教儀式方式呈現的音樂劇場作品
《盲神來囉！》，影像結合音樂將音樂劇場表演數位虛擬化的四幕舞劇作品
《白賊七傳奇》，結合文學並融合臺灣民間傳奇故事的戲劇、舞蹈與互動影像音樂劇場作品
《臺灣倪仔歌系列 聲東擊西 影像互動虛擬音樂劇場 為人聲、預製鋼琴（含擴音與效果器）與打擊樂四重奏》結合文學（童詩）、電腦音樂與互動影像的作品

出版品：

- 《4 把大提琴的 Adventure 歐陽伶宜 First Taiwanese Cello Quartet》【CD】
（收錄作品：臺灣是寶島 - 六首為大提琴四重奏的福佬系民謠（2006），第 17 屆金曲獎最佳作曲人獎得獎作品）
《水鬼城隍爺 - 艋舺過水霞海城隍》【CD, DVD】（入圍第 18 屆金曲獎最佳專輯製作人與最佳演奏獎）
《侃侃而談 - 從臺灣談起》【CD】（收錄作品：臺灣地方小調 - 六首為鋼琴四重奏的福佬系民謠）
《探索福爾摩沙 臺灣當代作曲家 系列》【傳記類專書】
An Exploration of the FORMOSA -Series of Contemporary Composers of Taiwan

臺灣本土音樂教材 弦樂曲 編曲集

採茶歌

♪ 《採茶歌》為絃樂團（臺灣客家歌謠）樂曲解說¹

「聽見山歌，就令人聯想到客家」，臺灣的客家系住民主要是指來自廣東惠州和嘉應州為主的漢族移民。它們分佈於臺灣北部桃園、新竹、苗栗以及南部高雄和屏東的丘陵地區，以種植茶業為生。男女村民在種茶的時候，常常以山歌對唱的方式彼此唱答，互訴傾慕之意。所以客家人通常以山歌或採茶歌泛指他們的民歌。客家系民歌曲調種類繁多，素有「九腔十八調」之稱。「老山歌」是客家民謠中最古老的一種曲調，在古時候是這一座山的人唱給那一座山的人聽的歌。所以它聲音唱得最高，拉得最長。

「山歌仔」則是由老山歌、老腔山歌演變而來，可一曲配不同歌詞；至於「平板」是由老式採茶，也就是老腔平板改變而來，所以又稱為「改良調」或「採茶調」，是最大眾化的曲調，也是客家採茶大戲的基本曲調。

〈採茶歌〉是客家民謠中最為人所熟知的，因為〈採茶歌〉不僅是客家人勞動時哼唱的歌曲，同時也是廟會喜慶時的舞蹈戲曲之一，由於劇中人物通常為二旦一醜，一生扮演茶郎、一旦扮演茶郎妻、一醜扮演茶郎妹，所以又稱為「三腳戲」。相傳，這首歌曲的原始作者是唐朝宮中一位歌舞大師雷光華，他因某事觸犯了唐明皇，而潛逃至江西福建交接的山區，隱姓埋名，以種茶為生。在與當地居民共同生活中，將自身的歌舞才華和採茶動作融合，因而創造出「採茶歌」，開始融入茶農生活。演奏時間大約5分。歌詞如下：

天頂哪哩落雨仔呀，
彈呀雷囉公伊呀，
溪仔底哪哩無水仔呀，
魚囉這個亂呀撞囉啊，
愛著哪哩阿娘仔呀不呀敢囉講伊呀，
找仔無哪哩媒人仔呀，
鬥囉這哩牽呀空囉啊，
大只哪哩水牛仔呀細呀條囉索伊呀，
大仔漢哪哩阿娘仔呀，
細囉這個漢呀哥囉啊，
大漢哪哩阿娘仔呀不呀識囉寶伊呀，
細仔粒哪哩幹樂仔呀，
較囉這哩賢呀翔囉啊。

¹ 資料引用來源：<http://www.eyoou.com/cwh/csw/200910/24424.html>.

採茶歌 絃樂團

客家流傳曲調

國立臺灣藝術教育館委託改編

Pick Tea Song (Taiwan Hakka Song) for String Orchestra Hakka Traditional Tune

Commissioned by National Taiwan Arts Education Center

李和蕭(文彬)

Wen Pin Hope LEE

01/20-2011

Allegretto con moto (ca. ♩ = 112)

The musical score is written for a string orchestra in 4/4 time. It consists of five staves: Violin 1, Violin 2, Viola, Cello, and Contrabass. The tempo is marked 'Allegretto con moto' with a metronome marking of approximately 112 beats per minute. The score is divided into five measures. The first measure features a piano (*p*) dynamic for the violins and a forte (*f*) dynamic for the violas and cellos. The second measure transitions to a piano (*p*) dynamic for all instruments. The third measure returns to a forte (*f*) dynamic. The fourth measure is marked mezzo-piano (*mp*). The fifth measure concludes with a piano (*p*) dynamic. The Viola and Cello parts include markings for *pizz.* (pizzicato) and *arco* (arco). The Contrabass part also includes *pizz.* markings. The score uses various dynamic markings (*p*, *f*, *mp*, *mf*) and articulation symbols like accents and slurs to guide the performance.

採茶歌 Pick Tea Song

Musical score for measures 6-8 of 'Pick Tea Song'. The score is for a string quartet, including Violin 1 (Vln. 1), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Cello (Cello), and Contrabass (Cb.).

- Vln. 1:** Treble clef, starting at measure 6 with a forte (*f*) dynamic. The melody consists of eighth and sixteenth notes with slurs.
- Vln. 2:** Treble clef, starting at measure 6 with a piano (*p*) dynamic. The part features a rhythmic pattern of eighth notes with slurs.
- Vla.:** Bass clef, starting at measure 6 with a piano (*p*) dynamic. The part features a rhythmic pattern of eighth notes with slurs.
- Cello:** Bass clef, starting at measure 6 with a piano (*p*) dynamic. The part features a rhythmic pattern of eighth notes with slurs, including triplets and accents. It includes markings for *pizz.* (pizzicato) and *arco* (arco). There are also triplet markings (3) under some notes.
- Cb.:** Bass clef, starting at measure 6 with a piano (*p*) dynamic. The part features a rhythmic pattern of eighth notes with slurs.

Musical score for measures 9-10 of 'Pick Tea Song'. The score is for a string quartet, including Violin 1 (Vln. 1), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Cello (Cello), and Contrabass (Cb.).

- Vln. 1:** Treble clef, starting at measure 9 with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The melody consists of eighth and sixteenth notes with slurs.
- Vln. 2:** Treble clef, starting at measure 9 with a rest.
- Vla.:** Bass clef, starting at measure 9 with a rest.
- Cello:** Bass clef, starting at measure 9 with a piano (*p*) dynamic. The part features a rhythmic pattern of eighth notes with slurs, including triplets and accents. It includes markings for *arco* (arco). There are also triplet markings (3) under some notes. The dynamic changes to forte (*f*) in measure 10 and back to piano (*p*) in measure 11.
- Cb.:** Bass clef, starting at measure 9 with a rest.

採茶歌 Pick Tea Song

Musical score for measures 11-13. The score is for five instruments: Vln. 1, Vln. 2, Vla., Cello, and Cb. Measure 11 starts with a double bar line and a fermata. Vln. 1 has a fermata, then enters with a forte (*f*) dynamic and a crescendo (*cresc.*) marking. Vln. 2 and Vla. play pizzicato (*pizz.*) with a forte (*f*) dynamic. Vln. 2 switches to arco (*arco*) with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. Vla. switches to arco (*arco*) with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. Cello and Cb. play pizzicato (*pizz.*) with a forte (*f*) dynamic. Cello switches to arco (*arco*) with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. Cb. switches to arco (*arco*) with a sforzando (*sfz*) dynamic. Measure 12 continues with similar dynamics and articulation. Measure 13 concludes with a mezzo-piano (*mp*) dynamic.

Musical score for measures 14-16. Measure 14 starts with a double bar line and a fermata. Vln. 1 has a fermata, then enters with a fortissimo (*ff*) dynamic, which then decays to a forte (*f*) dynamic. Vln. 2 has a forte (*f*) dynamic that decays to a piano (*p*) dynamic. Vla. has a piano (*p*) dynamic that increases to a forte (*f*) dynamic, then returns to piano (*p*). Cello and Cb. play pizzicato (*pizz.*) with a forte (*f*) dynamic that increases to a sforzando (*sfz*) dynamic, then switches to arco (*arco*) with a piano (*p*) dynamic that increases to a forte (*f*) dynamic. Cello and Cb. also feature triplets (*3*) in measure 15. Measure 16 concludes with a mezzo-piano (*mp*) dynamic.

採茶歌 Pick Tea Song

Musical score for measures 18-19 of 'Pick Tea Song'. The score is arranged for five instruments: Violin 1 (Vln. 1), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Cello, and Contrabass (Cb.).

- Vln. 1:** Starts at measure 18 with a *mf* dynamic. The melody features a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and a half note. The dynamic changes to *f* in measure 19.
- Vln. 2:** Starts at measure 18 with a *mf cantabile* dynamic. The melody consists of quarter notes and half notes.
- Vla.:** Starts at measure 18 with a *mf cantabile* dynamic. The melody consists of quarter notes and half notes.
- Cello:** Starts at measure 18 with a *pp* dynamic. The part features a continuous sixteenth-note pattern. A *mp* dynamic marking is present in measure 19.
- Cb.:** Starts at measure 18 with a *pp* dynamic. The part is mostly silent, with a few notes in measure 19.

Musical score for measures 20-21 of 'Pick Tea Song'. The score is arranged for five instruments: Violin 1 (Vln. 1), Violin 2 (Vln. 2), Viola (Vla.), Cello, and Contrabass (Cb.).

- Vln. 1:** Starts at measure 20 with a *mp* dynamic. The melody features a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and a half note.
- Vln. 2:** Starts at measure 20 with a *mp* dynamic. The melody consists of quarter notes and half notes.
- Vla.:** Starts at measure 20 with a *mp* dynamic. The melody consists of quarter notes and half notes.
- Cello:** Starts at measure 20 with a *pp* dynamic. The part features a continuous sixteenth-note pattern. A *mf* dynamic marking is present in measure 21.
- Cb.:** Starts at measure 20 with a *pp* dynamic. The part is mostly silent, with a few notes in measure 21.

採茶歌 Pick Tea Song

22

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Cello

Cb.

cresc.

pizz.

f

(*pizz.*)

f

Detailed description: This system contains measures 22 and 23. Vln. 1 has a melodic line with a slur. Vln. 2 and Vla. play a rhythmic pattern of eighth notes with a slur. Cello has a complex rhythmic pattern of sixteenth notes with a slur and a *cresc.* marking. Cb. has a rhythmic pattern of eighth notes with a slur and a *(pizz.)* marking. All string parts end with a *f* dynamic and a *pizz.* marking in measure 23.

24

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Cello

Cb.

f

cresc.

arco

p

f

sfz

arco

p

p < f

arco

mf

pizz.

f

sfz

p < f

sfz

arco

p

f

p < f

Detailed description: This system contains measures 24, 25, 26, and 27. Vln. 1 starts with *f* and *cresc.* Vln. 2 starts with *arco* and *p*. Vla. starts with *sfz* and *arco*. Cello starts with *sfz* and *arco*. Cb. starts with *sfz*. Dynamics change throughout the measures, including *f*, *p*, *mf*, *pizz.*, *sfz*, and *p < f*. The system ends with *arco* and *p < f* markings.

6

採茶歌 Pick Tea Song

The musical score for '採茶歌 Pick Tea Song' is arranged for a string quartet. It consists of five staves: Vln. 1, Vln. 2, Vla., Cello, and Cb. The score begins at measure 28. Vln. 1 has a melodic line with a slur over measures 28-30 and a dynamic marking of *ff* at measure 31. Vln. 2 and Vla. both start with a dynamic marking of *p* at measure 28 and transition to *f* at measure 31. The Cello and Cb. parts also start with *p* at measure 28 and transition to *f* at measure 31. The Cello and Cb. parts feature a crescendo line from measure 28 to 31. The score concludes at measure 32 with a repeat sign.

臺灣本土音樂教材 弦樂曲 編曲集

望春風

♪ 《望春風》絃樂團（臺灣創作歌謠）樂曲解說¹

〈望春風〉（白話字：Bāng Chhun-hong，臺通：Bhangx cunhongv）首度傳唱於1933年的日治時期臺灣，歌曲作曲者為知名作曲家鄧雨賢，作詞者為李臨秋，而原唱者為1930年代的古倫美亞唱片當紅歌星純純（本名：劉清香）。從1930年代初問世以來，望春風一直是臺灣最受歡迎的臺語流行歌曲、臺灣歌謠之一。2000年，一項由臺灣官方與民間媒體舉辦，超過220,000人參與的《歌謠百年臺灣》活動中，該曲獲得最受歡迎老歌的第一名。另外，該曲使用傳統五聲音階結合而成的特殊獨有優美旋律，亦為許多國家普遍認為是極具特色的「臺灣調」。

1933年，出版桃花泣血記唱片大發利市的古倫美亞唱片負責人柏野政次郎，決定繼續朝臺語流行歌曲發展。於是委由鄧雨賢作曲、李臨秋作詞的望春風問世。也因為柏野相當重視該曲，不僅將此曲交由新文學運動的陳君玉負責宣傳，並商請旗下歌手，也是桃花泣血記的主唱者純純（本名：劉清香（1914-1943））負責演唱錄製該曲。

在歌詞方面，該描寫少女思春的歌曲，據作詞者李臨秋晚年回憶與學者考據，應是源自《西廂記》中，「隔牆花影動，疑是玉人來」。而另外在歌曲方面，其歌曲七音程中忽略兩音程的傳統譜曲方法，不但與其他流行曲調比較起來，毫不遜色，且更加意境優美。也因此，曲調上具有臺語特殊高平調，高下調，低短調，等八音的望春風臺灣小調常被外國音樂家視為臺灣歌曲的最佳典範。

望春風自1933年（昭和8年）出版後，就普遍為臺灣民眾傳唱。而之後於1941年太平洋戰爭爆發後，臺灣總督府為了廣徵軍伙，該曲由越路詩郎改填為日語歌詞《大地は招く（大地在召喚）》、由霧島昇主唱。於是《大地在召喚（大地は招く）》就成為宣揚所謂偉大的「大東亞共榮圈」急就章日語版的納粹德國裝甲兵進行曲。

以臺語作詞，旋律為傳統五聲音階「宮」調式作曲的望春風，歌詞如下：

獨夜無伴守燈下，清風對面吹
十七八歲未出嫁，當（音dng）著少年家[3]
果然標緻面肉白，誰家人子弟
想要問伊驚歹勢，心內彈琵琶
想要郎君作姪婿，意愛在心裡
等待何時君來採，青春花當開
聽見外面有人來，開門該看覓
月娘笑阮憨大呆，被風騙不知
【驚歹勢：害怕不好意思】
演奏時間大約 5分。

¹ 資料引用來源：維基百科全書，<http://zh.wikipedia.org/zh/%E6%9C%9B%E6%98%A5%E9%A2%A8>。