

當莎翁躍然於音符之間

「五線譜上的莎翁」講座音樂會紀實

文——呂岱衛 樂音私塾創辦人、古典音樂台「蒙德里安調色盤」節目主持人 攝影——王吉瑞

「五線譜上的莎翁」從音樂的角度出發，
從許多西方音樂家的觀點去剖析莎士比亞的作品，
讓原本該在劇場裡演出的戲寶成為音樂廳裡用耳朵聆聽的經典。
這樣的藝術轉型在史上不僅罕見，同時也極為珍貴。

當我在半年前接到國立臺灣文學館的邀請，策劃這場「五線譜上的莎翁」講座音樂會時，內心是十分興奮的。興奮的原因除了難得有機會與喜愛音樂及文學的朋友們分享古典音樂史上許多經典的莎翁改編作品外，更重要的是能夠從音樂的角度出發、從許多西方音樂家的觀點去剖析莎士比亞的作品，讓原本該在劇場裡演出的戲寶成為音樂廳裡用耳朵聆聽的經典。而這樣的藝術轉型在史上不僅罕見，同時也極為珍貴。因此在這場音樂會中的曲目規劃與編製安排就成了極為重要的核心任務。

曲目規劃與編製

而在經過了幾番篩選與演出音樂家的協調溝通後，最後我們挑選出了從舒伯特到理查·史特勞斯的藝術歌曲選輯、20世紀奧國音樂家康果爾德著名的《無事生非組曲》、法國浪漫時期歌劇大師古諾的《羅密歐與茱麗葉》詠嘆調精彩選段、小提琴大師恩斯特的炫技名曲《奧泰羅主題變奏曲》以及伯恩斯坦音樂劇《西城故事組曲》。如此豐富且精彩的曲目讓演出音樂家們在排練時不僅大呼過癮，同時也發揮了巧思重新設計安排了編制與橋段，讓曲目能有更多元化的展現以貼近觀眾。

在這場音樂會中我邀請了國內三位知名的音樂家一同獻藝，分別是小提琴家路耀祖博士、鋼琴家梁竹君博士與聲樂家戴曉君老師。三位音樂家不僅演奏演唱技巧精湛，更在合作中激盪出不少火花，而這些排練中產生的靈感、構想與默契終於在演出當天為整場音樂會做了最完美的呈現。

世界一舞台：莎士比亞在臺灣特展

《無事生非組曲》開場

當天演出前，工作人員原本評估受登革熱影響，到場觀眾可能不如預期。但沒想到在開演前就已有許多熱情的樂迷朋友在音樂廳外等待，而在開放進場後更是瞬間滿座，府城樂迷朋友對音樂的熱情可見一斑。

開場的第一首樂曲即是由小提琴家路耀祖與鋼琴家梁竹君所共同演出的康果爾德著名《無事生非組曲》。這首作品輕快動聽，組曲中的四首樂曲分別以莎翁名劇《無事生非》中的四個著名場景寫下配樂，在小提琴與鋼琴優美的琴音搭配下顯得格外動人。之後則是由聲樂家戴曉君演唱數首莎士比亞著名藝術歌曲。首先是英國作曲家奎爾特所寫的《三首莎士比亞之歌》。奎爾特是英國著名的藝術歌曲的作曲家，在英國享有崇高聲望，被譽為「為聲樂家而存在的作曲家」。這組創作於1905年的《三首莎士比亞之歌》分別收錄了《快來吧，死亡》、《噢我的姑娘》與《吹吧，冬天的風》等三首歌曲，其素材取自莎士比亞的戲劇《第十二夜》與《皆大歡喜》，曲風清新脫俗，在聲樂家戴曉君的詮釋下顯得細膩優雅。而接下來由歌曲之王舒伯特所創作的藝術歌曲《致席爾薇亞》更是古典音樂中經典的聲樂小品。此曲出於莎翁戲劇《維洛那二紳士》中的第四幕第二景，故事敘述兩位來自維洛那的青年華倫泰和波羅提烏斯共同喜愛上席爾維雅的有趣情節。歌詞中盡是奉承諂媚，但由舒伯特輕快明亮的旋律搭配歌詞卻顯得格外動聽悅耳，實在有趣。

隨後戴曉君繼續演唱了上半場的壓軸曲目，那是法國歌劇大師古諾著名的歌劇《羅密歐與茱麗

葉》中第一幕茱麗葉登場時所演唱的精彩詠嘆調《我願活在美夢裡》。這首曲子是茱麗葉自許將生命寄託於美夢中、而非走進婚姻裡的少女綺想。整首歌曲以華麗的花腔與輕盈的旋律構成，充分發揮了歌劇女高音驚人的演唱技巧與詮釋功力。而當天在戴曉君老師極富戲劇張力與絢爛花腔的演唱下果然引起臺下觀眾熱烈的喝采，同時也結束了上半場精彩的演出。

由於這場音樂會採現場講座導聆方式進行，因此在每首曲目中我都曾以輕鬆活潑的口吻引領觀眾進入莎翁筆下生動且發人深省的戲劇世界，當然更會與樂迷一起用音樂來理解後世作曲家對這些戲劇作品的再詮釋觀點與藝術轉型。每每在導聆時總能看到臺下許多求知欣喜的目光，這都讓我感動萬分，因為這正是熱愛藝術的朋友們最期待能參與的音樂饗宴啊！

《奧泰羅華麗幻想曲》壓軸

到了下半場的曲目更是引人入勝，開場的音樂劇《西城故事》選萃是取材自百老匯著名音樂劇《西城故事》當中的多首經典歌曲。改編自莎士比亞著名劇作《羅密歐與茱麗葉》的音樂劇《西城故事》是百老匯史上最引人津津樂道的奇蹟。1957年上演時，參與這部音樂劇製作的創作者全都是初出茅廬的年輕人，但後來他們卻都成為了在美國文化界擁有一席之地的偉大藝術家。在本場音樂會安排的三首歌曲分別為女主角瑪莉亞為期待與情人約會所演唱的《I Feel Pretty》以及在音樂劇中十分著名的後巷相會場景，由男主角東尼與女主角瑪莉亞所共同演唱的《Tonight》，最後則是幕終前兩人最後的

「五線譜上的莎翁」講座音樂會由呂岱衡（音樂導聆，左1）、戴曉君（女高音，左2）、梁竹君（鋼琴，右2）及路耀祖（小提琴，右1）合作演出。

合唱《Somewhere》。這三首歌曲由三位音樂家共同演出，在鋼琴與小提琴的伴奏下，戴曉君載歌載舞、唱作俱佳的表現真是精采無比。此後戴曉君又繼續演唱了理查·史特勞斯為《哈姆雷特》中的女性悲劇角色奧菲莉亞所寫下的《奧菲莉亞之歌》，這首歌曲演唱技巧之艱深難以想像，然而戴曉君卻如輕舟過重山般的游刃有餘讓全場觀眾如癡如醉、一同為奧菲莉亞的悲劇性下場而哀悼。

最後全場音樂會的壓軸由路耀祖演出恩斯特炫技名曲《奧泰羅華麗幻想曲》，這首樂曲是奧國小提琴家恩斯特根據羅西尼的歌劇《奧泰羅》當中第一幕主題與最終幕的《柳樹之歌》作為素材加以改編的幻想曲風變奏曲。演奏技巧高超艱難，更要求細膩的音色處理與豐富的感情變化，可說是大師級的音樂會曲目。路耀祖的演奏技巧精湛沈穩，在艱難樂段不愠不火的演奏更讓臺下觀眾大開眼界，從音樂中同時獲得了聽覺與視覺的雙重享受，而整場音樂會最後也在不絕於耳的掌聲中完美劃下句點。

在這次籌辦音樂會以及演出的過程中，我與三位音樂家們都感受到了主辦單位積極且有效率的工作熱忱與配合，更重要的是府城人極高的欣賞水準與品味。在未來，還盼能有機會多多來到府城，為愛樂的朋友介紹更多精彩的音樂與動人的故事，期盼在古色古香中帶來美好的音樂，共享藝術與文化交織的美好生活體驗。✎

