

聆聽郭芝苑大師的真情樂章 —用音樂填補本土歷史的空白

阮文池

【學歷】

紐約市大學聲樂碩士

【經歷】

台中教育大學音樂系、靜宜大學通識教育中心教授
文華高中教職員工合唱團、苑裡郭芝苑室內合唱團指揮
曾任台灣教師聯盟秘書長、現任郭芝苑室內合唱團團長

【現任】

靜宜大學通識教育中心教授

【著作】

〈郭芝苑台語歌曲集 I、II、III〉	〈郭芝苑台語兒童歌曲集〉
〈郭芝苑台語歌謠曲集〉	〈郭芝苑歌曲集〉
〈郭芝苑青少年歌劇（牛郎織女）〉	〈郭芝苑三首小提琴與鋼琴小品〉
〈郭芝苑狂想曲 為鋼琴與管弦樂〉	〈郭芝苑鋼琴獨奏曲集 II〉
〈郭芝苑小提琴奏鳴曲〉	〈郭芝苑鋼琴小協奏曲〉

【授課大綱】

介紹前輩作曲家郭芝苑老先生
演唱郭芝苑先生之歌曲 & 樂曲解說

【參考書目】

- 〈郭芝苑－沙漠中盛開的紅薔薇〉 陳郁秀著 時報文化出版
- 〈在野的紅薔薇－作曲家郭芝苑的音樂手札〉 郭芝苑 吳玲宜著/大呂
音樂叢刊
- 〈穿紅鞋的人生－永懷祖恩的郭芝苑先生〉 陳郁秀著 苗栗縣立文化
中心出版
- 〈郭芝苑－野地的紅薔薇〉 吳玲宜著 時報文化出版
- 〈台灣當代作曲家〉 顏綠芬策畫主編 玉山社出版
- 〈台灣前輩作曲家郭芝苑先生生命史研究〉 顏綠芬著 台北田園文
化基金會

【講義】

演 唱 曲 目

文／阮文池

指揮：阮文池 鋼琴伴奏：蔡佩君

參考曲目

一、民歌編曲

1. 百家春 領唱：鍾美惠
2. 天送貴子趕路上京 領唱：鍾美惠
3. 梁山伯祝英台 領唱：洪淑珍

二、創作台灣民歌

1. 田中央 領唱：謝育峰
2. 秀才騎馬 領唱：蕭耀松 蔡長雄
3. 嘉義查某領唱：王綵嬋
4. 阮若打開心內的門窗 領唱：謝育峰

三、歌謠編曲

1. 青春嶺 領唱：王綵嬋 蔡長雄
2. 秋風夜雨 領唱：蔡長雄
3. 河邊春夢 領唱：洪淑珍

四、童謠組曲

樂曲說明

郭芝苑先生創作的台語歌曲，大略分為四類，分別是「藝術歌曲」、「創作台灣民歌」、「創作歌謠」及「台灣歌謠及民謠編曲」。今天的音樂會因時間有限，我們選擇三個部份，與大家分享。

一、台灣民歌編曲

1. 百家春：此曲屬南管調，優雅的旋律，哀怨的歌詞，堪稱台灣民歌第一首名曲。本曲改編於 1954 年。
2. 天送貴子，趕路上京：此曲屬交加調。交加調屬南管，好像小調的五聲音階 (LA,DO,RE,MI,SO)；在台灣民俗戲劇中，郭芝苑先生認為教加調最具因樂性。本曲中的「天送貴子」市板優雅的曲風，「趕路上京」是輕鬆快板；現在幾乎看不到交加戲，因此不容易聽到「天送貴子」的曲調，而「趕路上京」還在歌仔戲中演唱，因此較有機會聽到。本曲改編於 1998 年。
3. 梁山伯、祝英台：此曲屬歌仔戲調。這首三部合唱曲旋律非常優美，獨唱的部份，是很歌仔戲的「哭調」，旋律淒美，聽了之後餘音繞樑，會感動。

二、創作台灣民歌

1. 田中央：慢板抒情民歌，郭芝苑先生以交加調譜曲，創作時間為 1972 年。
2. 秀才騎馬：本曲是採取台灣念唸謠所譜的歌曲。歌詞輕鬆逗趣，旋律輕快活潑，很適合當國小的台語教材。
3. 鯽仔魚要娶某：歌詞是大家耳熟能詳的唸謠「天黑黑，要下雨---」，熟悉的歌詞，輕快的旋律，像是一首存在已久的民歌。

三、改編歌謠

早期的台語流行歌曲，不乏優美感人的歌曲，郭芝苑先生特別為這些流行歌曲編寫合唱曲，並譜寫鋼琴及小提琴伴奏（伴奏的部份特別保留流行歌曲的節奏及型態），為這些優美的旋律注入新的生命，相信好的作品會經得起時代的考驗，傳唱後代。郭先生所改編的流行歌曲共 14 首，今天選的 3 首歌曲如下：

1. 河邊春夢：周添旺／詞，黎明／曲，郭芝苑／編曲
2. 秋風夜雨：陳逸儒／詞，吳成家／曲，郭芝苑／編曲
3. 青春嶺：陳逸如／詞，陳秋霖／曲，郭芝苑／編曲

四、童謠組曲

郭芝苑先生今年 89 歲了，依然創作不斷，他最近很重視童謠，他希望我們的小朋友能傳唱他的童謠。童謠取材都是與日常生活有關的事物，如「火金姑點燈仔火」、「田嬰」、「風吹」、「我的耳仔」、「中秋暝」等，聽了很有親切感。希望在座的小朋友會喜歡。

作曲家介紹：野地的紅薔薇－郭芝苑老師

在台灣一百年音樂史裡的第一代作曲家中，不管是來自中國或是台灣本土，在作品數量、種類、品質的水準上比較完整的，並且具現代性的作曲家，第一位是江文也，第二位就是郭芝苑了。

郭芝苑出生於日治時代(一九二一年)，一生走過幾個不同統治體時期的台灣，深刻感受到台灣人的悲哀，可說是真真正正的戰爭受害者。成長學習的時期因為戰爭的因素無法有完整的學習，也沒有豐富的新資訊來源；而戰後的台灣，至少有二十年的時間是文化的沙漠，無樂之邦。況且因為不適應中國的習慣與作風而沒有在大學音樂系任教，在整個大環境的劇烈改變下，這位萌芽於日治時代、活躍於戰後初期的台灣作曲家逐漸遠離音樂舞臺，真正變成郭芝苑自稱的「失聲的一代」！導致一般民間頂多只知道郭芝苑「心內事無人知」、「紅薔薇」和「楓橋夜泊」作曲者。

直到九〇年代隨著政治上解嚴所帶來文化上復興，這位堅持一生的音樂創作者才得到遲來的掌聲。陳郁秀說他「記錄了由小市民至知識份子，由廟口至音樂殿堂的所有心聲」，去年十二月五日郭芝苑滿八十歲的生日當天獲頒宜大學的榮譽博士，而苗栗縣苑裡鎮也認同他是苑裡鎮出身的第一代作曲家，因此日前發起一項運動希望將他家門前的「為公路」改名「芝苑路」以作為紀念。

郭芝苑是從歌劇、管絃樂、室內樂、鋼琴曲、歌曲等作品都包括，而且作品的質和量都有一定水準，並具有現代性的專業作曲家，曾獲不少獎項，除了今年得到金曲獎的終身特別貢獻獎外，交響組曲「天人師：釋迦傳上、下集」得到

第十九屆國家文藝獎音樂類(器樂)、「小協奏曲：爲鋼琴與絃樂隊」則得到一九八七年金鼎獎作曲獎、廿世紀華人經典作品和第十六屆吳三連藝術獎音樂類：還有，他的鋼琴獨奏曲與歌曲等也曾多次獲獎。

戰後初期，郭苑爲因應當時音樂界的情況而寫浪漫民族主義風格的作品，後來就寫現代技法的民族風格作品，例如管絃樂「三首交響練習曲」、鋼琴獨奏曲「六首鋼琴小品」、或藝術歌曲「五月」、「音樂」等都脫離古典浪漫的機能和聲，而採用印象派以後的現代技法。尤其是他在台灣第一位完成正歌劇(「許仙與白娘娘」，一九八四年十月八日完成)、第一位發表他的管絃樂曲(交響變奏曲「臺灣土風爲主題」，一九五五年七月由省交演出；一九五六年一月於台北市中山堂「台北市與美國印第安那州波里斯市交換演奏會」演出)、第一位寫鋼琴協奏曲(一九七三年作；一九七四年十月省交定期演奏會於台中中興堂演出，指揮李泰祥、鋼琴獨奏簡若芬)的作曲家，這在台灣音樂史上然是非常重要的。所以，郭芝苑可說是台灣現代民族音樂的開拓者，在台灣開始接觸西洋音樂之初，扮演著舉足輕重的角。(作者 阮文池/靜宜大學音樂講師)

團長：阮文池老師，紐約市大學布魯克林學院音樂碩士 (主修聲樂)

阮文池老師畢業於文化大學音樂系，1978年起曾先後師事蔡永文、陳麗蟬、成明、林桃英、1990年至1993年赴美隨David Bariton、Richard Barret與火磊學習。於紐約市立大學取得演唱碩士〈主修聲樂〉，先後在美國舉行個人獨唱會及於Brooklyn歌劇中心擔任歌劇《蝴蝶夫人》的Goro角色及歌劇《Pagliacci》的Arguin角色。在學習音樂的過程中，他體會到真正感人的藝術作品必須要與生活結合在一起。

阮老師熱愛鄉土，堅持台灣要走自己的路，爲此他努力推行台灣語文運動，堅持用台語歌曲作爲合唱團教學的素材。當他認識同鄉的國寶級音樂家郭老先生後，深感以台灣文化背景創作樂曲的郭老前輩，在音樂園地裡踽踽獨行，台灣本土音樂文化難以在貧瘠的土壤中成長，遂發心跟隨郭老先生從事音樂推廣工作，一方面擔任苗栗縣苑裡鎮音樂家聯合音樂會「郭芝苑作品發表會專題演出」，自1994年起，即跟隨郭老師巡迴各地演出介紹台語藝術歌曲，到處發表郭老先生的台語歌曲；一方面提供郭老先生堅持以台灣文化背景作曲的動力資源。

這期間引介本土文化、本土生態、本土語文、本土詩文、本土政治、本土藝文、本土環保等各面向的工作者，與郭老先生認識，對其「本土性就是世界性，民族性就是國際性」的藝術觀點十分信服；另一方面先後指導苑農、通霄欣新、

文華高中、靜宜大學等數個合唱團，大量發表郭老先生的合唱曲。又成立郭芝苑音樂協進會及郭芝苑室內合唱團，近幾年來帶領郭芝苑室內合唱團到處演出，每一場次全都演唱郭老先生的樂曲，從無例外。

曾任嘉義吳鳳工商專校音樂講師、台中師範學院音樂講師。現任教於靜宜大學。阮老師積極投入本土教育的推廣工作，希望透過每次的演出，讓大家進一步感受並肯定本土的語言與文化的美；從郭芝苑老先生創作曲中，蘊含濃濃的台灣本土文化地土靈魂，牽引出台灣人內心蟄伏已久的本土情感！

團體簡介：郭芝苑室內合唱團

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

郭芝苑室內合唱團的前身為苑農合唱團、通霄鎮欣新合唱團及文華高中教職員工合唱團，分別成立於 1994、1995、1998 年。靜宜大學通識教育中心教授阮文池擔任指揮及聲樂指導老師。除了小提琴及鋼琴伴奏為音樂科班出身外，合唱團團員皆非科班出身。2001 年，數位團員本著愛唱歌及對台灣本土音樂的執著，每星期五在阮文池音樂工作加強練唱，一個小而美的室內合唱團於焉產生。他們從最基本的發聲，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。

唱歌本來是一群業餘歌者的興趣，團員從歌唱中找到人生的意義，就是用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。合唱團固定每個星期三、五固定練唱，風雨無阻，堅持的毅力就像郭老師 90 年歲月對音樂的執著，因為郭老師一生的願望就是創作屬於台灣的民族音樂。

1994 年阮文池老師自美返回故鄉苑裡，與郭芝苑老先生初識，雙方約定一起為推廣台語歌曲而努力，由郭老師創作台語歌曲，阮老師負責訓練團員及演出。室內合唱團成立後的這幾年，兩人帶著合唱團團員們四處演講、演唱，為了傳達台灣美麗歌曲的理念，並且用最克難的方式錄製了數片原味 CD 及樂譜，與大家分享喜悅的成果。

郭芝苑室內合唱團的每一個團員與作曲家有著相當程度的共同生活經驗，因此更能貼近作曲家的創作心境，有助於曲目的詮釋。此外，團員們非常感佩郭芝苑

先生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。因此，團員更有將此美麗的本土音樂及郭芝苑先生介紹給國人認識的強烈企圖心。這是郭芝苑室內合唱團能夠努力不懈的重要原因。