

五首美麗島之歌 - 節目單

線上世界首演

大西洋時區：12月22日晚上7:30

台灣時區：12月23日上午7:30

免費網路點播一個月

maureenbatt.com/five-formosa-songs

女高音 | Maureen Batt

鋼琴 | Tara Scott

作曲 | 吳佳音

詩作 | 林沈默

製作人、後製工作 | Jeremy VanSlyke

錄音助理 | Ally Cribb

導演 | Luke Fraser

海報設計 | 林沁儀

詩作英譯 | 吳佳音

歌詞發音指導、文字修訂、翻譯 | 紀品志

節目解說

十六世紀，葡萄牙水手在海上看見當時尚未標記於航海圖上的臺灣島，便稱之為「Ilha Formosa」，意為「美麗之島」。《五首美麗島之歌》探索臺灣傳統台語音樂的聲響世界，深入其慣用旋律句型與音程運用等特色。同時，這套作品也與西方藝術歌曲傳統展開對話，探究兩種音樂傳統如何互相影響、豐富彼此。

本套聯篇歌曲藉由臺灣知名詩人林沈默先生犀利而深刻的詩作，描繪日常生活場景，並揭示臺灣過去與現在的社會、政治議題，包括長期籠罩這座島嶼的殖民陰影，以及對環境問題的關注。

演出者及人員簡介

Maureen Batt | 女高音

女高音 Maureen Batt 是一位錄音歌手、藝術總監與教育工作者。她致力於演唱並推廣當代作曲家的音樂，透過 2010 年共同創立的歌劇劇團 Essential Opera、2015 年創辦的 Crossing Borders 系列音樂會，以及屢獲殊榮的錄音專輯，持續呈現當代聲樂作品。她的唱片包括兩度榮獲加拿大東岸音樂獎 (ECMA) 的《Lighthouse》(與 Grej 合作)、入圍加拿大朱諾獎的《Breathing in the Shadows》，以及《Durme, Durme：四首拉迪諾語民謠》、《Aunt Helen》、《Mirror, Mirror》與《Lady of the Lake》等。近期與 Essential Opera 合作發行作品有《Etiquette》與《December》。Maureen Batt 曾於加拿大各地、美國、義大利與哥倫比亞演出。具有多倫多大學音樂碩士、達爾豪斯大學音樂學士，以及聖湯瑪斯大學語言學士學位。現擔任加拿大音樂中心 (Canadian Music Centre) 全國理事。教學方面，她專精於「身體化聲音」(embodied voice) 與性別肯認的聲音訓練。她在各項領導職務上，皆積極推動無障礙與多元包容的理念。

Tara Scott | 鋼琴

Tara Scott 是加拿大大西洋地區最受矚目的合作鋼琴家之一。因熱愛教學與演出，先後於達爾豪斯大學、西安大略大學、阿卡迪亞大學與蒙特埃利森大學擔任合作鋼琴家。Tara Scott 為 OperAtlantic 劇團共同藝術總監、哈利法克斯夏季歌劇節共同創辦人，以及 Maritime Concert Opera 歌劇團音樂總監兼首席鋼琴家。她曾與 Essential Opera、Eastern Front/Neptune、DalOpera 及 Opera Nova Scotia 等團體合作演出。加拿大歌劇季刊《Opera Canada》評論：「Tara Scott 是一位臻於完美的藝術家，在全本歌劇中的鋼琴伴奏穩健精準，令人讚嘆。」她曾以《KAMP》獲頒 Merritt Award 音樂指導獎。她的錄音作品包括 2022 年獲加拿大朱諾獎提名的《Breathing in the Shadows》，以及與女高音 Maureen Batt 合作的《Durme, Durme：四首拉迪諾語民謠》。其它唱片還有與 Essential Opera 錄製發行的《Etiquette》與《December》。Tara Scott 目前任教於海洋表演藝術學院 (Maritime Conservatory of Performing Arts)，並多次擔任加拿大海洋省份各地音樂節評審。

吳佳音 | 作曲

吳佳音，加拿大臺灣作曲家。她的音樂之路始於臺灣高雄鄉間的教會，受長老教會會眾與合唱傳統薰陶，並開始初步嘗試音樂創作。畢業於國立臺灣藝術專科學校，師事林金滿與林惠珍，修習鋼琴與聲樂。後赴加拿大麥吉爾大學攻讀作曲，師事 Brian Cherney、Jean Lesage 與 Christoph Neidhöfer，並於多倫多大學諾克斯學院研讀神學。作品曾在加拿大、臺灣與馬來西亞演出。

林沈默 | 詩人

台灣詩人、小說家林沈默，被評論者譽為「臺語文學新高山」以及臺灣新社會寫實主義的先驅。曾與友人創辦《八掌溪》詩刊，並著有十餘本詩集。林沈默長年從事媒體新聞工作，曾任《漢廣》詩刊主編及《中國時報週刊》主任。他積極耕耘臺灣本土文學，自 1980 年代起投入本土文學的推展，以臺語創作現代詩、地方唸謠、童詩。曾榮獲中華民國青年詩獎、中華文學敘述詩獎、台灣文藝吳濁流文學獎。

紀品志 | 歌詞發音指導

出身臺灣、旅居加拿大，從事翻譯、教學及語言學相關工作。畢業於荷蘭萊頓大學語言學研究所，取得碩士學位。安大略省口筆譯協會 (ATIO) 認證合格英中筆譯員，為加拿大口筆譯暨術語協會 (CTTIC) 附屬會員。亦擔任社區口譯工作，協助民眾溝通並取得法律、社會與醫療等公共服務。能使用數種語文，但對台語文工作投入尤深。任多倫多臺灣語文中心講師，並為「Bite-size Taiwanese 一嘴台語」共同創辦人，協助製作 podcast 節目並出版台語材料。著有《Short Takes: A Scene-based Taiwanese Vocabulary Builder》，合譯有《福摩思探偵案精選》（台英雙語讀本），協助校編有楊千鶴《花開時節》華日台英四語文新版。

藝術總監的話

「Crossing Borders」系列音樂會由 Maureen Batt 創辦，主要演出加拿大在世作曲家及世界各地音樂家的當代作品。節目以同理、沉思、美感、孤獨、幽暗、療癒、溫暖為主題，並透過幽默、希望、懷舊的視角，反映現代社會觀點以及傳統文化脈絡。本系列宗旨在呈現新的加拿大作品，同時向過去的人物、聲音致敬，透過多重視角與層次的交錯，連結過去、現在與未來。

Crossing Borders 節目演出主要類型為藝術歌曲，也常涵蓋歌劇、音樂劇與電子音樂，至今已發表十八次世界首演作品。

本次影音演出及其委託製作，感謝加拿大藝術委員會 (Canada Council for the Arts) 與新斯科細亞省藝術委員會 (Arts Nova Scotia) 贊助。

個人感言：

2021 年有一次對話討論到全新的聯篇歌曲，於是開啟了這項合作計畫。幾年下來，我結交了一些新朋友，也與原本的合作夥伴加深了情誼。衷心感謝整個團隊對這項合作的信任，以及在各階段給予的支持。

感謝林沈默先生，允許本團隊使用您優美而充滿意象的詩作，能夠細讀您的文字，是非常榮幸的事。我很有幸能參與這項藝術合作，與大家一同讚頌臺灣以及臺灣的人情、文化和語言之美。特別感謝佟佳安於 2023-2024 年間擔任語言指導，帶領我進入台語的聲音世界。品志，謝謝你在歌詞發音、語言顧問與翻譯上各方面的投入，你的參與對這套聲樂作品意義重大，也讓我得以親近不同語言文化。Tara，謝謝你答應參與這項計畫，你出色的音樂才華，總讓我覺得有你在身旁，沒有做不到的事。

佳音，感謝你邀請我演出這套豐富而細膩的作品，帶領我一同參與這段意義深遠的創作旅程和藝術交流。你的大方、耐心與同理心，使這次合作成為我藝術生涯中最有意義的經驗之一。

最後，感謝 Jeremy VanSlyke 與 Leaf Music 製作本次影音演出以及即將推出的歌曲錄音 EP。我們希望將這些音樂分享給更多人，也謝謝 Leaf Music 為本作品提供存放與發行的平台。

—— Maureen Batt

訪談文字稿及翻譯

吳佳音：台語藝術歌曲和聯篇歌曲，一向是東西方融合的產物，並不是在地原生的藝術形式。也就是說，從西方汲取新元素，再把這些元素融入自己的文化中，這對我們來說是習以為常的。音樂上，有一點我覺得特別有意思。不僅是就古典藝術歌曲而言，而是與西洋古典音樂整體特性有關，就是嘗試結合兩種文化的音樂特色：一方面是台灣音樂的旋律，另一方面是西洋古典樂的和聲。這一點之所以很有意思，是因為台灣有多種傳統音樂，其中源頭來自漢文化的傳統音樂，比如說我們這套曲子裡所探索的台語音樂，嚴格來說並沒有和聲的概念。所以對我來說，有趣之處是在於探索如何將西洋的和聲融入台灣的旋律中，讓和聲能夠搭配旋律，不致於產生衝突，甚至從中激發出新的可能性。我很喜歡古典藝術歌曲的另一個原因是，古典藝術歌曲靈活多樣、包羅萬象。可以是詩、可以是敘事，也可以用各種方式呈現不同主題。藝術歌曲可以用來強調某個重要時刻或畫面，也可以用來敘述一件事，如果寫成聯篇歌曲甚至可以講一個長篇的故事。這種靈活的彈性，確實影響了我的作曲方式。

吳佳音：我在讀林沈默先生的詩集時，心裡覺得很激動，整本詩集好像一支萬花筒，裡頭飄著多彩的碎片，拼湊出一張生動的台灣生活圖像。當時我就覺得說不定可以用這些詩，做成一個音樂的萬花筒，讓聽眾能夠透過這個音樂萬花筒窺見一點台灣的社會樣貌、歷史、生活方式，以及人們所關心的種種議題。於是，我從詩集中選了五首詩，這幾首作品一來是題材讓我特別有共鳴，二來是我覺得也適合譜成音樂。然後我將作品排列組合，營造出層層遞進、有高潮起伏的故事曲線，讓這套聯篇歌曲由輕到重，最後再輕輕結束。

吳佳音：就像大部分東亞傳統音樂一樣，台語音樂是以五聲音階為基礎，所以這個作品也以五聲音階為主幹。樂曲中，尤其人聲的部分，大量運用了五聲音階。除此之外，作品中還有一些台語音樂的特色，例如使用了一些細緻的裝飾音，還有一些典型的音程形式，像是小三度再加上大二度，再接一個小三度與完全四度。聽起來就像這樣。這是很有台灣味的旋律線。

吳佳音：我們一開始討論的時候，我曾經跟你分享過我的看法。我認為對於自身以外的文化，如果能夠抱持真心的好奇和欣賞，並且想從中學習，那是很美好的事，無論在藝術方面或是對人本身來說，都能給彼此很多正面的力量。因此我做這個計畫的動力，就是一份想要分享的心情，想要邀請其他不同文化背景的音樂家和聽眾走進我的文化。我也希望這個計畫是一個沈浸的體驗，也就是讓台灣的音樂家與非台灣音樂家一起合作，互相交流，豐富彼此的音樂文化實踐。我真的很有福氣，有 Maureen、Tara 你們兩位在多元文化曲目方面經驗豐富的音樂家。你花了無數個小時，從零開始學習台語，實在很了不起。我們也很幸運，有佳安 (Victor) 和品志，這兩位優秀的歌詞發音指導，給我們很大的幫助。過程中，我們對於詩、文化、歷史、咬字發音等等，有許多熱烈的討論。這絕對是我覺得最愉快的合作經驗之一。

林沈默：我這個詩集，總共19首詩，其實是在仿造中國古典文學裡頭的古詩19首。古詩19首，它就是滿庶民、滿土地的、滿生活面向的。我在這裡頭收集的，也差不多是這一些面向。

林沈默：我寫的詩，不是要讓你忘記。就是剛好相反。有些人的東西，是要讓你讀了以後，忘記很多的苦痛或是怎樣，讓你可以更安慰，然後更泰然。可是沒有。我的詩剛好相反，我要讓你記住。不是忘記，是記住。記住這個土地上發生了什麼事，記住這個土地對你發出了什麼信號。記住這個人民，弱勢的人，在他們的生活的過程上，面臨了多少的苦痛，你應該用同理心來對待他們。這是我寫詩的目的。

林沈默：我一直想要替這個土地來發出聲音。土地是不會講話的。

林沈默：我剛開始寫作的時候是用華語，沒有錯。是用中文來寫作。其實，我的中文那時候就已經非常接近了台語。為什麼？因為我的中文寫作充滿了叛逆。叛逆，就是已經想要革命了。就是已經來到了一個臨界點了。台灣那時候等於是……台語來講，就是「有音無字」，沒有字。所以說，那字典非常少。再加上沒有一些環境。因為在外面發表，等於是報紙上的發表，都沒有空間了。所有都把你封殺。你只要寫台語，投來給我，我都不要。最後全部都被封殺了。所以說，你也不會想說，來寫一個東西，然後到時候沒有人幫你出版，又沒有人幫你發表。你應該不會想做這個。到了，等於是鄉土文學論戰了以後，台灣爆發了鄉土文學論戰。大概是70年代到80年代這一段時間，等於是本土的意識開始噴發。噴發出來了之後，就有一些人，我算是很早的。我們大概有七八個詩人，就開始想說用母語來寫作，寫看看。那時候只有一些雜誌，像是台灣文藝，這些空間。或者那時候的報紙，只有自立晚報，裡頭有個副刊叫做本土副刊，願意來刊登。慢慢、慢慢來累積起來。所以，我們才開始放膽，開始來創作。

林沈默：我當然充滿了好奇。大家所知道的，其實台語有八音。比如說我們用一個口訣來講的話，就是「獅虎豹鰲猴狗象鹿」，有八個音，do-re-mi-fa-sol。反正就是有八個音，其實它是非常活跳的。所以，這個東西跟那個華語不一樣。華語只有四個音：「家庭主婦」，這四個音。要來看台語的話，我是覺得說，我相信台語一定是比華語還能更夠生動地表達。我比較好奇的是，從不同文化背景的人，如何藉著這種聲音來表達出來。來讓我們的這個聲音，等於是本土的聲音，這個花能夠開放到什麼程度，我真的是充滿著好奇。當然我也很期待，我是希望說能夠把台語的文化，甚至於台語的詩歌，能夠宣揚到全世界去。這也是我的期盼。謝謝。

詩

I. 春日雨後

風轉來。

羊蹄甲花，

慘感哭歸瞑。

早起時，

桃紅花瓣，

黏黏濕濕，

貼滿道路的床巾。

一隻流浪狗，

沿路鼻，沿路行過...

II. 看茶

泡一杯茶，

看樹，看花，

看青山崁雪，

看春花謝落，

看青春一去不再回。

泡一杯茶，

看前，看尾，

看紅塵鼎底，

看水火煎洗，

看紅水三杯黃反白。

泡一杯茶，

看天，看地，

看風雨吵過，

看雲煙流過，

看風雲雙雙轉眼過。

III. 赤崁秋月

聽過紅毛師疊磚的聲，
聽過鄭國姓戰鼓的聲，
聽過鴨母王磨刀的聲，
聽過清知縣斷案的聲，
聽過日本兵病疼的聲，
聽過國民黨走路的聲。

二〇〇九年， 中秋。
黃金， 豐滿的月娘，
用母親溫純的面龐，
侵著歷史的風火頭。

赤崁的暗夜，
只聽著一陣一陣，
沙沙沙沙—
榕仔葉摩擦的聲。

紅牆頂懸，
一隻烏貓，
無聲無說，
跔•腳•行•過.....

IV. 我詩予你看

我的詩，
毋是寫在雲端。
我的名，
寄佇土地人間。

我詩予你看—
親像野貓彼一般，
我的詩覘佇暗巷：
看著有錢咻甲面紅紅，
看著無錢褪甲身空空，
看著拈紙婆仔收破夢，
看著都市世界錢咬錢人食人。

我詩予你看—
親像鋤頭彼一般，
我的詩吊佇田岸：
看著一粒米二四點汗，
看著柳丁一斤三箍半，
看著青菜放佇田底爛，
看著農村草地一步一步崩盤。

我詩予你看—
親像飛鼠彼一般，
我的詩歇佇高山：
看著怪手破腹開溫泉，

看著塗石滾滾來起叛，
看著山羌啼哭揣無伴，
看著原住民祖靈高處不勝寒。

我詩予你看—
親像燈塔彼一般，
我的詩照佇港岸：
看著飼蠔的魚塭鹽灘，
看著討海人空船畏寒，
看著對岸笑面排飛彈，
看著海翁國家變做一尾魚干。

我詩予你看—
我是一個縛腳巾的刺客，
毋是頭戴桂冠的斯文人。
我的詩毋是七彩噴泉，
毋做畫山擦水的花盤。
橫直， 我的筆尾，
無芳水， 也揣無浪漫，
只有土味， 恰百姓臭酸汗。

這是用恁祖媽的母語打造，
生活， 戰鬥的扁鑽，
準備一針刺入.....
挖醒世間不公不義的心肝。

我詩予你看—
喂， 請你嘛詩予我看！

V. 夭壽靜的春天

四月燒風，
炊過彼欉老粿仔樹。
巴拉松的空罐仔，
佇風中唱歌...

今年春天，
稻仔無病蟲，
柳丁， 檯仔早弄花，
可惜揣無蜜蜂做媒人。
四界看無水雞影，
聽無斑鴿咕咕咕的聲。
蝶仔， 金龜， 田嬰...
一隻一隻毋知飛去佗藏？

圳溝仔邊，
鯽仔， 溪哥魚，
無緣無故反了白肚。
一葩葩福壽螺的卵，
沿著水路潑開紅色恐怖。

穀雨，
無雲無雨。
發袂出雜草的田岸，
有揸噴霧器的老人，
隱痾， 喘嗽巡過。
這是一個夭壽靜的春天。

巴拉松的空罐仔，
佇風中唱歌...