中央研究院 2024 藝文活動甄選申請

節目名稱：還我那一年被消失的音樂課

- 人文藝術跨域美聲劇場

Songs of Our Memory

提案單位：張琳琳美聲劇坊 LinLin Chang Bel Canto Theatre

聯絡人：張琳琳 0912716300

E-mail：linsoprano@hotmail.com

一、 節目名稱：還我那一年被消失的音樂課－人文藝術跨域美聲劇場

Songs of Our Memory－Humanities and Arts Cross-Domain Bel Canto Theater

緣起

本節目表演主題《還我那一年被消失的音樂課》,企劃動機來自劇坊總監張琳琳所捕捉到，來自日常生活中身邊一些微小的聲音。在幾次的朋友聚會中，大家天南地北不僅聊得盡興更話當年。每每聊到當年上的音樂課與美術課時，總是有人冒出哀怨嘆息與表情，感嘆課程都被借去考試。更有忿忿不平者(通常是男性)，無奈地發出不平之鳴，說到自己變聲期還被音樂老師規定要他不要發怪聲。讓本該作為陶養性靈的音樂與美術，因為這些時空意外的錯置，不僅造成科目學習功利化(考試科目優先)，更使部份人的藝文養成歷程因青春期的躁動也隨之變調。

翻開當今的藝文課程，學習內容已經與過去有相當大的差距，多元的教材與活潑的教學方式，讓音樂課/聽覺藝術與美術課/視覺藝術的特點適得其所。學生能在充分尊重與美學教養氛圍下獲得人文涵養與藝術美的薰陶。從教育舞台的角度張琳琳觀察到，自 1960 年代台灣經濟慢慢發展，1968 年九年國民教育計畫開始，到 1997 國立編譯館退出中小學教科書編輯，時代變遷與社會觀念上對美育的需求與美學的想法也有機地演變。據此她進一步把美學教育現場的思考連結到社會審美觀的思考，最後將其濃縮成為表演舞台上的作品。期盼藉由跨域創演《還我那一年被消失的音樂課》－人文藝術跨域美聲劇場，作為不分台上與台下，以美好聲響與視覺創造連結你我生命歷程的探索與共通彼此美感經驗的溯源。

美是一輩子的生命好禮，曾經錯置的可以歸正、曾經放手的勇敢再探、曾經歡喜的更值得再回味擁抱。這場演出將以美聲劇場形態，讓那一年被消失的音樂與美術養分，透過當代台灣優秀的音樂家與詩人、畫家和舞蹈家們，以奔放跳躍的藝術創意，共同打造最有趣的藝文嬉遊空間。我們以詩文敘說故事、以歌樂超越時間、以舞蹈貫穿空間、以美術解放色彩光影，當然還要加上有你/觀眾與我們一起互動嬉遊。

創立於 2007 年的張琳琳美聲劇坊長期致力於讓音樂教育平易化與古典歌樂創新演繹的欣賞推廣，投入跨域創意展演表演舞台超過 20 年。擅長營造的表演型態融合古今中外多元歌樂風格，並結合異質表演藝術形式，從專業音樂表演廳到歷史古蹟建物、美術場館、三合院稻埕、

社區鄰里、各級學校到偏鄉，致力解構舞台框架以環境劇場概念結合劇樂表演，期許將藝術與生活融匯於身心靈一體，讓「美」成為人的核心價值。

二、 演出節目內容

本演出將從「歌樂+美術+詩詞+肢體」的概念為基底，以人文詩樂劇場形式為本兼融表演與互動共享的觀演方式。曲目內容從 1968-1997 年間的國立編譯館音樂課本中為基底，融入世界民族的詩歌文學與繪畫，加以舞蹈串接形成多層次的視覺與聽覺欣賞趣味，將引領觀眾從音樂時光廊，進入青澀單純的學生時期藝文課，重新體驗與回味《還我那一年被消失的音樂課》五味雜陳的美育時光，並也持續同步科技時代五花八門的美育滋長。

節目名稱：還我那一年被消失的音樂課

節目總長：約 90 分鐘 (含中場休息)

預期演出：2024 年 5-7 月份

預期場地：中研院平面演講室或戶外草坪

節目內容：(預計全場分成四段主題)

序	曲　　目	時間	曲目解說
懷想起 17:30			
1	〈本事〉	3:30	黃自(1904-1938)曲/盧前-盧冀野(1905-1951)詞 1904 年出生上海後於美國專攻作曲的音樂家黃自，學成返國後從事音樂教育及創作，被稱為「中國現代音樂之父」。作詞者是一生有大量文史作品產出，「江南才子」之稱的盧前所創作。
2	〈西風的話〉+舞蹈	2:30	黃自 曲/廖輔叔(1907-2002) 詞 新教育時代的音樂學習以學堂樂歌形式推行，留洋國的黃自全力為當時的音樂教育多所貢

			獻。廖輔叔亦是朱國重要的音樂歷史學家與教育家。
3	〈教我如何不想他〉	6:00	劉半農(1891-1934) 曲/趙元任(1892-1982)/ 黃有棣(1912-2010) 合唱編曲 這首歌詞是劉半農於 1920 年在英國留學時所寫，他長期投入對民歌的蒐集、整理與保存，並創作現代白話詩。1926 年有「漢語言學」之父稱號的趙元任將其譜成歌曲，受到相當的歡迎並廣為流傳。
4	〈回憶〉 [思念是一間暖房]	5:30	郭子究(1919-1999) 曲/陳崑 呂佩琳 詞(國)/陳黎(b. 1954) 詞(台) /黃力奎 詩 這首當年被指定為合唱比賽的熱門曲目，本場將以國語和台語兩種語言加上當代新詩重新配器編製。
童年的小世界大視野 18:30			
5	〈河水〉	3:30	林福裕(1931-2004) 曲/ 培爾雅(原 法國民謠) 早期的兒歌借鏡西方的民謠旋律以中文加以填詞，簡約質樸的曲調加上親切的文字，易學易唱，是開啟許多孩子音樂視覺想像的最佳導引。
6	〈小小姑娘〉+舞蹈	2:30	原曲調來自美國民謠《Oh My Darling, Clementine》演出將以三種語言呈現，包括粵語版、英文版和
7	〈桑塔露琪亞〉	4:00	蕭而化(1906-1985) 詞 / T. Cottrau 曲 (原 拿坡里民謠)
8	〈卡布里島〉	3:30	Wilhelm Grosz 曲 (澳大利亞) / Jimmy Kennedy 詞 (愛爾蘭) /中譯 佚名
9	〈送別〉 [安眠的月光]	5:00	李叔同(弘一大師) 詞 / 約翰・奧德威 曲(John Pond Ordway) (原 美國歌曲《夢見家和母親》_ | 黃力奎 詩 這是首耳熟能詳的好歌，由當年人在日本的弘一大師以日本教育家犬童球西的〈鄉愁〉而填寫成中文版本。本場將融入當代新詩演出。

遙念地方的民歌 21:30			
10	〈在那遙遠的地方〉	5:30	王洛賓(1913-1996) 改編 填詞 / 哈薩克民歌 原是首中國西北地區哈薩克民歌《悲慘的時代》，由音樂家王洛賓整理改編。
11	掀起妳的蓋頭來+舞蹈	3:00	王洛賓 改編 填詞/烏茲別克(或 維吾爾)民歌 1939 年王洛賓與劇團到河西走廊，在酒泉喀什地區蒐集到的南疆民族舞曲。
12	〈野馬之歌〉	5:00	張炫文(1942-2008) 曲 / 席慕蓉(b. 1943) 詩 本曲創作於 2002 年採用席慕蓉 2000 年收錄於詩集《迷途失冊》以鄉愁為題的詩作。
13	〈念故鄉〉 [自由鳥]	4:00	德弗札克 曲 《新世界交響曲》第二樂章 李抱忱(1909-1979) 填詞 | 黃力奎 詩 這首原曲調是當時定居美國的捷克作曲家德佛札克新世界交響曲第二樂章當中的主旋律，據說靈感來自黑人靈歌。由中國音樂教育家李抱忱填詞。
14	康定情歌	4:00	吳文季 採編/ 江定先 編配 / 西康康定民歌 1946 年吳文季魚甘孜任職軍隊音樂教官，當時他蒐集兩百多首民歌，1947 年江定先編配伴奏後便廣為傳唱。
花花草草二三事 14:00			
15	〈踏雪尋梅〉	2:30	黃自 曲/劉雪庵(1905-1985) 詞 這首活潑輕快的冬景好歌，出自黃自之手。由同期音樂家劉雪庵創作歌詞。
16	〈採蓮謠〉	2:30	黃自 曲/韋瀚章(1906-1993) 詞 由韋瀚章寫詞的採蓮謠一說有三個不同作曲家的版本包黃自、陳田鶴與劉雪庵。最廣為流傳的版本是黃自的曲調。
17	〈十八姑娘〉+舞蹈 [初戀]	6’00”	鄧雨賢 曲(1906-1944) /謝宇威 詞/蔡昱珊 編曲 | 黃力奎 詩 原曲由鄧雨賢創作，後幾經改版，1960 年由文

			夏轉為台語〈十八姑娘一朵花〉。本場演出採用謝宇威填寫的客語歌詞。
18	〈遊子回鄉〉	3’00”	蕭泰然(1938-2015) 曲/鄭兒玉 詞 台灣音樂家蕭泰然於旅居海外期間，擅長描寫思鄉曲調，他的音樂撫慰許多異鄉遊子漂泊思念的心情。本曲歌詞由鄭兒玉牧師創作
安可曲 7:00			
19	《花非花》	3:00	黃自 曲 / 白居易 詩
20	《你儂我儂》	4:00	李抱忱 曲 詞

三、演出團體

【張琳琳美聲劇坊】 LinLin Chang Bel Canto Theatre 成立於二○○七年，由美國邁阿密大學音樂藝術博士張琳琳所創，美聲歌唱家張博士以「one man show」表演劇場概念在台灣走出獨特跨界風格，以製作與推廣〈分享美麗聲音〉為表演藝術宗旨的團體，並擅長結合跨域創意，創作滿富想像的多元音樂概念舞台表演。基於熱情追求至真、至善、至美生活質地而結合的團隊默契，讓美聲劇坊的作品不僅與時代語言交融，更能觸動人性「愛美」的本能，提供優質表演藝術欣賞累積個人的美感體驗，進而主動擁抱生命中一切美好的恩賜。

創團首部作品【情奔—李泰祥最新創作】，至今已推出十齣原創美聲劇。近年更以「情．人」三部曲獨立製作演出的聯篇美聲劇，突破傳統古典音樂會欣賞的格局。這三部作品內涵反應在音樂詮釋的特色中，以藝術家特有敏銳多感的性格本質主動貼進社會觀察，進而提出反思後的真實感受與挺身質問。為讓古典音樂欣賞注入現代與創新的精神，於創作上廣泛運用各類藝術素材，以及多樣化的歌樂，進而加以融人文題材，演出高達九成的票房獲得社會大眾高度

讚賞及肯定。近期更致力將精緻藝術平易化，主動帶領團隊走入社區角落與偏鄉，實踐藝術來自生活的美感體現與聽的分享。

【宗旨】製作與推展『分享美麗人聲』。以「one man show」表演劇場概念為基礎，獨立創發與製演跨界風格的美聲劇場。

【信念】樂如其人-音樂即生活

【行動】音樂展演與音樂教育推廣。專業奉獻與藝術家社會責任。表演觸角延伸社區角落與偏鄉地區。開拓音樂舞台表演更多可能性。跨界合作。

四、演出者介紹

作曲+鋼琴+即興 / 李世揚

擅長即興演奏音樂創作的臺灣鋼琴家。跨足於古典音樂與即興演奏的鋼琴家，其合作過的藝術家來自於各領域，含括音樂、戲劇、舞蹈、繪畫、多媒體等。2012 年他與驫舞劇場合作的《兩男關係》，獲選為第十一屆台新藝術獎表演 藝術類年度十大。此外，2013 年夏季他曾受邀至法國米魯斯 MÉTÉO 音樂節與歐洲即興鋼琴巨擘 Fred Van Hove 合作演出，是三十年來首位榮登該音樂節的臺灣人，並且一起發行《冬至》(Galactic Alignment)，獲得美國 The New York City Jazz Record 年度新發行榮譽提名。目前為「卡到音即興樂團」的召集人，該團首張專輯《四字成語》,2012 年獲文化部主辦之第三屆金音創作獎兩項殊榮(最佳爵士專輯、最佳爵士單曲)，並入圍最佳新人(團)獎，《慢》勇奪第 25 屆傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯」。現場錄音專輯《樂無歇》入圍第二十六屆流行金曲獎三項提名。他是第六屆金音獎「最佳樂手」得主。此外，也擔任策畫「臺馬音樂新勢力」、「混沌身響」、「即興集樂聚」等系列活動，並與朋友創辦「臺灣國際即興音樂節」擔任藝術總監。

二胡+即興 / 廖珮妤

國立臺灣藝術大學中國音樂學系二胡碩士。現任職於桃園市國樂團高胡兼京胡演奏員、采虹樂集團長。演出經驗豐富。2011 年受聘擔任永和社區大學二胡講師至今。屢次舉辦二胡獨奏會，演奏足跡遍佈臺灣各地，連續三次受邀代表台灣前往日本演出賑災音樂會。2015 年受邀至馬來西亞檳城表演藝術中心舉辦個人胡琴獨奏會－<胡說八道>。除了二胡演奏之外，也善長京胡與板胡。得獎紀錄包括：2007 年榮獲中華民國國樂學會器樂大賽二胡成人組第一名。2010 年獲選九歌民族管絃樂團二胡新秀第二名。2014 年獲選九歌民族管絃樂團板胡新秀第一名、兩岸民族音樂節暨敦煌盃－民族器樂大賽銀獎。2015 年榮獲首屆台灣日月潭盃音樂大賽金獎、兩岸台海盃音樂大賽亞軍。此外還擔任「采虹樂集」負責人，2023 年發行《經典・名曲－魅力五款胡琴》演奏專輯。

美聲女高音+創意 / 張琳琳

張琳琳為美國邁阿密大學音樂藝術博士，抒情花腔女高音，專攻西洋聲樂表演，舞台經驗豐富。曾受教於著名男高音 Eddy Ruhl，學習正統義大利美聲唱法。以及接受邁阿密大學音樂系聲樂部主任 Dr. David Alt 指導，研習百老匯音樂劇唱腔。對古典與現代歌唱法雙領域的研究成果，獲得極高的讚賞。張琳琳以「one man show」的戲劇表演概念，發展「獨唱劇」(Recital Theatre)，近年更提升為「美聲劇」(Bel Canto Theatre)的創作層次。已完成 2016《情•人—II》、2015《情•人》、2012《傾聽　寧靜》、2008《疼我，別擰》等十幾齣主要作品。2007 年成立「張琳琳美聲劇坊」(LinLin Chang Bel Canto Theatre)，於紅樓劇場製作演出創作型音樂會：《情奔—李泰祥最新創作》。根基於音樂表演對社會責任的省

思，張琳琳近年更積極主動走入社區偏鄉與街頭，採無框架舞台作法將美聲藝術以雅緻與通俗兼備的表演形式深入群眾。長期投入對音樂教育的推廣與堅持創作的努力，期盼能藉由製作與推展跨領域【美聲劇場】的藝術推廣理念，與大眾分享美麗人聲的體驗。願與熱衷探索生命旅程意義的你，共同追求與擁抱生命中的一切美好。

為開拓舞台表演更多可能性，主動將精緻音樂藝術平易化帶入社區角落與偏鄉。近期企劃與執行演出包括：2019 台東市寶桑路老屋「舊事巷弄生活節」、2019 台東縣池上客家文化園區「台東有大咖」、2019 凝識特展「母愛」美聲劇場、2019 台東縣成功鎮新港教會老屋「造夢」音樂分享會、2018「生之旅」跨界舞蹈劇場、2018「因為愛樂的緣故」音樂會、2018「台灣歌 臺灣情」音樂會等。2023 年出版音樂跨域表演專書《戲論人聲－美聲劇藝思探究與情•人三部曲實踐》五南出版社發行。

詩人+吟誦與說書　/ 黃力奎

輔仁大學大眾傳播系畢，現為麥斯康媒體事業有限公司創意總監，台灣微電影創作協會監事。從事兩岸文創交流，推動藝文團隊與企業合作，並為微電影劇本創作。曾任城邦集團專欄作家與資策會「數位內容學院」講師，並為中華卡通公司參與多部動畫片企劃暨編劇。擔任台灣 X 檔案俱樂部主席、古文明蒐秘研究室負責人、科幻研究。歷年金鐘、金曲、金馬獎各大晚會編導、電影評論；電視、廣播、動畫、偶戲等劇本創作；以及「中廣廣播訓練營講師」，節目製作、企劃、創意訓練講師。經常受邀各大專院校講授節目製作、企劃、創意訓練等課程，同時亦駐校擔任「劇本寫作」講師，經常結合時事觀察於網路發表新詩創作。為積極推廣唐詩，致力「唱遊唐詩」之新曲創作。近年受邀參與跨界演出包括：2019「情滿意長詠詩歌」故宮南院下午茶音樂會、2019 凝識特展「母愛」美聲劇場、2019「詩意太滿就唱情歌」行天宮附設玄空圖書館、2018「因為愛樂的緣故」臺北市音樂沙龍、2016「情・人 II-徐志摩與仨」美聲劇演出等。

舞者+ 編舞 / 黃庭婷

新古典舞團資深舞者，現任台北市永樂國小舞蹈教師。曾參與新古典舞團作品《曹操與甄宓》、《飛墨》、安納索克洛經典舞作《夢靨》、三十周年精華再現《布蘭詩歌》…等。其他包括新古典舞團新銳創作展作品《符號場》《時光複寫》《新古典電腦創作展－E 念之間…等。隨舞團赴法國、中國、俄羅斯等地演出。

舞台助理 / 王介芸

舞台助理 / 龔羿芳

五、有聲資料參考－網址連結(一分鐘)

張琳琳美聲劇坊 cf-LinLin Chang Bel Canto Theatre

https://www.youtube.com/watch?v=hzPdHplcy4k

(女高音 張琳琳 /鋼琴 李世揚 /二胡 廖珮妤 /詩人 黃力奎 /舞者 林威玲 / 影像 楊宗享)

六、宣傳行銷管道

演出宣傳除印製 DM 發送各藝文定點供民眾取用外，主要透過網際網路以電子文宣和拍攝演出預告短片於社群網站、中研院藝文活動專區、FB 粉絲專頁、IG 限動、電子媒體等處露出。

七、團體立案證明書

TAIPEI 臺北

臺北市演藝團體登記證

查　張琳琳　依照臺北市演藝團體輔導規則規定申請演藝團體『張琳琳美聲劇坊』登記經核相符，准予登記

此　證

登記事項如下：

團體名稱：張琳琳美聲劇坊

代 表 人：張琳琳

團　　址：臺北市中山區南京東路一段十三巷六弄十五號

局長李永萍

中華民國九十六年四月十三日

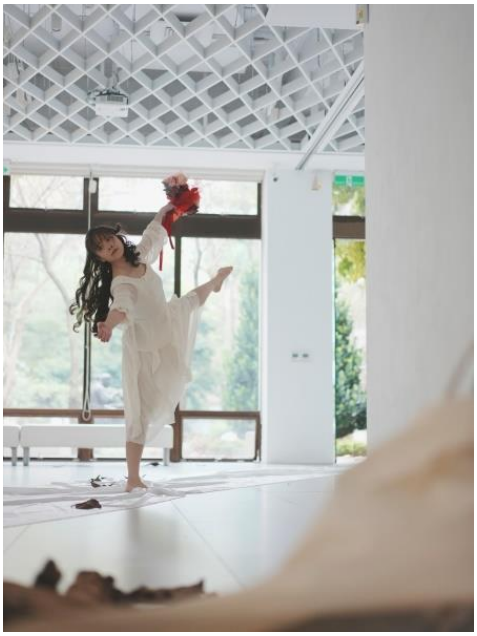
北市演藝團體第〇七二一字號

八、經費概算表

單位：元

項次	項目	單位	單價	數量	小計	備註
1	活動形象企宣與設計費	式	15,000	1	15,000	演出企劃與電子宣傳語文宣設計費
2	影片製作費	式	20,000	1	20,000	影片與上架費用
3	活動創意企劃與行政費	式	10,000	1	12,000	劇本與表演設計創作企劃書撰寫
4	樂器租用費	式	25,000	1	25,000	鋼琴租用搬運調音
5	演出費	場	10,000	5	50,000	演出含排練費編舞與音樂創作
	版權費	場	25,000	1	25,000	編舞與音樂版權費
7	音響租借費	場	15,000	1	15,000	視場地實際條件
8	專業助理費	場	3,500	2	7,000	協助後場與樂器管理
9	交通費	式	300	7	2,100	交通補助
10	活動保險費	式	2,750	1	2,750	演出當天室內
合計					173,850	各項費用得依實際情形調整

九、附件：演出影像紀錄

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>202304 情•人—III 多情應笑我美聲劇
Los Angeles USA, Vibrato -Grill Jazz

女高音 張琳琳 / 指揮 Alan Chan / 樂隊 ACJO 爵士大樂隊</td><td>202304《戲論人聲》跨域新書發表與展演
臺北科技大學藝文中心

舞者 黃庭婷 /女高音 張琳琳 /鋼琴 李世揚</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>202304《戲論人聲》跨域新書發表與展演
臺北科技大學藝文中心

女高音 張琳琳 / 二胡 廖珮妤 / 詩人 黃力奎 / 鋼琴 李世揚 / 導讀 王介芸</td><td>202007《我的名字叫金玉》-藝起來我家
台東縣鹿野鄉同田村金玉奶奶的三合院

女高音 張琳琳 / 鋼琴 周美君 /
龍田村吳金玉奶奶與鄉親們</td></tr>
</table>