

《基隆·Ketagalan》混聲合唱、鋼琴、曲笛/直笛/長笛與擊樂作品

之土地、人文與情感樂想

李明勳

Ketagalan，凱達格蘭原住民族語意為「看得到海的地方」，此詩意般的形容，貼切描繪基隆「Kelan」這塊位於台灣北端連接山城與大海的美麗之境。本曲以先民對大海的吶喊開始，在多重時空交錯的意境中，藉由鋼琴與曲笛的音樂對話呈現異國文化的生命律動。樂曲帶領聽眾走入基隆舊街，體驗蚵仔頂魚市糶手充滿活力的叫賣聲，接下來由人聲頌唱著許多基隆人歷史記憶的景點、從巷弄美食中尋找幸福的味道。曲笛間奏表現黑鳶在天空自在翱翔、飛舞的綺想。伴隨曲笛，人們祈想即使遇到落雨與茫霧而看不清路時，仍能勇敢向前，讓希望持續飛翔。曲末以鏗鏘熱情、富有活力的節奏禮讚基隆這充滿故事和人文情感的山海之城，盼能藉由音樂凝聚人心，共同守護這片土地。

此曲以四度、五度音程多重的運用方式與創作技巧，作為架構音樂主題和動機發展的基本素材，其曲式結構如下：

〔序曲〕—〔A〕—過門—〔B〕—〔間奏〕—〔C〕—過門—終曲
(Introduction—A—Transition—B—Interlude—C—Transition—Finale)。

樂曲開始，由鋼琴彈奏饒富意境的旋律線條，浮游於接續進行的低音轉位和聲上方緩慢地流動，創作者在序曲裏意欲鋪陳一種悠遠、寬闊的空間聲響，來呈現先民對大海吶喊的音樂想像（譜例一：第 1-12 小節）。在重疊的時空與意境來回交錯中，翱翔於基隆上空的黑鳶化身為曲笛音樂間奏主題與鋼琴的音樂對話（譜例二：第 14-28 小節），呈現異國文化所曾留下的生命律動。

【譜例一】

基隆 • Ketagalan

李明勳 詞曲

$\text{♩} = 48-52$

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Alto Recorder
or Flute
or D調曲笛

小鈸
六吋鈴鼓
沙鈴
十吋鈴鼓

Piano

Solo or Soli 有穿透力的 projective

Ke-ta-ga-

$\text{♩} = 48-52$

p

Solo or Soli

S

A

T

B

Pno.

mf 看會著海的所在

lan 欸

pp 欸

基隆 • Ketagalan ~ 01

$\text{♩} = 69-72$

S

A

T

B

喔

喔

喔

喔

【譜例二】

11 $\text{♩} = 69-72$

S 喔

A 喔

T 喔

B 喔

Fl. 意境悠遠的

Pno. 音樂向前流動

17

23

Fl. *pp Smorz.*

Pno. *pp Smorz.*

基隆 - Ketagalan ~ 02

緊接的〔A 段〕為勞工之歌（譜例三：第 29-53 小節），樂曲帶領聽眾走入基隆舊街，體驗坎仔頂魚市糶手充滿活力的叫賣聲，歌頌勞工們不畏風雨、刻苦耐勞生活的精神。

【譜例三】

$\text{♩} = 66-69$
con brio 充滿活力的

T
天未光 就來去，攞料補貨做工去，毋驚風 毋驚雨，為著生活勇敢拚 落去- 欸

B
毋驚風 毋驚雨，為著生活勇敢拚 落去- 欸

Pno.

S
炭仔頂魚市轉鬧熱 賣魚糶手來喊聲！

A
炭仔頂魚市轉鬧熱 賣魚糶手來喊聲！

T
拚落去！
兩百-，欸兩百，欸

B
拚落去！

Pno.

T
兩百兩百八，欸 百八 百八 百六 百六 百六 百六 百五，欸 百五- 欸百五，欸 百五 百五 百六 百六

Pno.

基隆・Ketagalan ~ 03

經鋼琴演奏簡短的過門 (transition) 後，「B 段」由人聲感性頌唱著許多基隆人歷史記憶的景點、從巷弄美食中尋找幸福的味道（譜例四：第 58-69 小節）。

【譜例四】

54 *rit.* *rit.* *Alto Solo or Soli* $\text{♩} = 69$ *cantabile* 懷舊的 *reminiscent*
A *mf* 白米甕 舊砲台,
Pno. *mf* *rit.* *rit.* *pp*
基隆・Ketagalan -- 04

59
S 和平島、大沙灣，海港山城在眼內。
A 一坎一坎看落來，和平島、大沙灣，海港山城在眼內。
T 和平島、大沙灣，海港山城在眼內。
B 和平島、大沙灣，海港山城在眼內。
Pno.

63
S 鹹圓仔湯、甜不辣、菜脯仔標、廟口路邊擔，一碗清羹一塊肉，幸福原來在心內，
A 鹹圓仔湯、甜不辣、菜脯仔標、廟口路邊擔，一碗清羹一塊肉，幸福原來在心內，
T 鹹圓仔湯、甜不辣、菜脯仔標、廟口路邊擔，一碗清羹一塊肉，幸福原來在心內，
B 鹹圓仔湯、甜不辣、菜脯仔標、廟口路邊擔，一碗清羹一塊肉，幸福原來在心內，
Pno.

基隆・Ketagalan -- 05

〔B 段〕後的曲笛間奏 (interlude)，其源自於序曲中所出現的主題輪廓及動機素材在此刻以更自由的姿態發展與變化，表現黑鳶在天空自在翱翔、飛舞的綺想（譜例五:第 70 小節起）。

【譜例五】

68 *rit. rit. rubato*

S *p* 幸福原來在心內。

A *p* 幸福原來在心內。

T *p* 幸福原來在心內。

B *p* 幸福原來在心內。

Fl. *p* *rubato*

Pno. *p* *rit. rit.* *pp* *pp*

8va

73

Fl. *p*

Pno. *p* *8va*

基隆・Ketagalan ~ 06

〔C 段〕進入全曲中最富內省精神的樂段（譜例六:第 101 小節）：伴隨曲笛，人們祈想即使遇到落雨與茫霧而看不清路時，仍能勇敢向前，讓希望持續飛翔。

【譜例六】

♩ = 69-72
內省的 introspective

99

p 雨 有時會直直落 ,

p 雨 有時會直直落 ,

p 雨 有時會直直落 ,

99

rit. *pp*

♩ = 69-72

103

望 黑 鳶 帶我的 心 飛大

霧 來看無遠方的 路, 望 黑 鳶 帶我的 心 飛大

霧 來看無遠方的 路, 望 黑 鳶 帶我的 心 飛大

霧 來看無遠方的 路, 望 黑 鳶 帶我的 心 飛大

103

dolce mp

終曲 (Finale)，先前樂段運用的動機素材在此重現、匯聚（譜例七：第 121 小節起），以鏗鏘熱情、富有活力的節奏禮讚基隆這充滿故事和人文情感的山海之城，盼能藉由音樂凝聚人心，共同守護這片土地。

【譜例七】

♩ = 84-88
Animato 精神煥發的

121 Pno. *p* *f*

126 S A T B *f* Ke - ta - ga - lan, 看會著海哟

126 Pno. *f* *crusc.*

基隆 • Ketagalan ~ 10

130 S A T B 呼 嘿 呼 呼 嘿 呼 嘿 呼 嘿 呼
作 伙 打 拚 咱 的 幸 福
作 伙 打 拚 咱 的 幸 福

130 六吋鈴鼓 沙鈴

※樂曲首演之 YouTube 連結網址—

<https://www.youtube.com/watch?v=xewZ1s3xSbE>

《基隆·Ketagalan》台語歌詞發音對照

Ketagalan 欸~, 看 會 著 海 的 所 在 喔~

Ketagalan eh~, khuànn-ē- tiòh hái ê sóo-tsāi ooh~

天 未 光 就 來 去, 攢 料 補 貨 做 工 去,

thinn-bē-kng tiòh lâi-khì, tshuân liâu póo-huè tsò-kang-khì,

毋 驚 風 毋 驚 雨, 為 著 生 活 勇 敢 拚 落 去,

m̄-kiann-hong m̄-kiann-hōo, uī-tiòh sing-uah íong-kám piànn-lòh-khì,

欸~ 拚 落 去!

eh~ piànn-lòh-khì!

炭 仔 頂 魚 市 轉 鬧 熱, 賣 魚 糶 手 來 喊 聲!

Khàm-á-tíng hî-tshī tng lâu-jiát, bē-hî thiò-tshiú lâi-huah-siann!

兩 百~,欸~ 兩 百~,欸~ 兩 百、兩 百、百 八~,

nāng-pah, eh~ nāng-pah, eh~ nāng-pah nāng-pah pah-pueh,

欸~ 百 八 百 八 百 六 百 六、百 六 百 六 百 五~,

eh~ pah-pueh pah-pueh pah-lák pah-lák pah-lák pah-lák pah-gōo,

欸~ 百 五~欸~百 五~,欸~ 百 五 百 五 百 六 百 六

eh~ pah- gōo eh~pah-gōo eh~ pah- gōo pah- gōo pah-lák pah-lák

想 欲 買 魚 大 家 緊 來 倚~!

siünn-beh bé-hî ták-ke kín-lâi-uá~!

努 力! 愛 努 力! 欸~ 努 力 才 會 出 頭 天,

láo-lik! ài-láo-lik! eh~ láo-lik tsiah-ē tshut-thâu-thinn,

努 力! 愛 努 力! 欸~ 努 力 勇 敢 拚 出 名~,

láo-lik! ài-láo-lik eh~láo-lik íong-kám piànn-tshut-miâ,

愛努力~ 拚 出 名~。

ài- lóo-lik piànn-tshut-miâ。

白米甕舊砲台，一坎一坎看落來~，

pèh-bí-àng kū-phàu-tâi， tsit-khám tsit-khám khuànn-lòh-lâi，

和平島、大沙灣，海港山城在眼內。

hō-pîng-tó tuā-sua-uan hái-káng suann-siánn tsāi-gán- lâi。

鹹圓仔湯、甜不辣、菜脯仔粿、廟口路邊擔，

kiâm-înn-á-thng thián-pú-lah tshài-póo-á-kué biō-kháu lōo-pinn tàn，

一碗清羹一塊肉，幸福原來在心內。

tsit-uánn tshing-kenn tsit-tè-bah， hīng-hok guān-lâi tsāi-sim-lâi。

雨有時會直直落~ 霧來看無遠方的路~

Hōo ū-sî- ē-tit-tit-lòh bū-lâi khuànn-bô uán-hong ê lōo

望黑鳶帶我的心飛大海、飛向天~；

Bang oo-an tshuā-guá-ê- sim pue-tuā-hái pue-hiòng-thinn；

雨雖然有時會直直落~，茫霧會散~ 看會著路~

Hōo sui-jiân ū-sî- ē-tit-tit-lòh bông-bū ē-suánn khuànn- ē-tiòh lōo

你我會勇敢繼續守護行未來的路。

lí-guá -ē- ióng-kám kè-siók siú-hōo kiánn-bī-lâi-ê- lōo。

Ketagalan~ 看會著海哟~ 作伙打拼咱的幸福~

Ketagalan khuànn-ē- tiòh hái io~ tsò-hué phah-piànn lán-ê-hīng-hok

Ketagalan~ 看會著海哟~ 咱的所在! 咱的幸福!

Ketagalan khuànn-ē- tiòh hái io~ lán-ê- sóo-tsāi! lán-ê-hīng-hok!

Ketagalan~ 咱的所在! 咱的幸福!

Ketagalan lán-ê- sóo-tsāi! lán-ê- hīng-hok!

Oh~ 基隆! Ketagalan! Oh~ 基隆~!

Oh~ Ke-lâng! Ketagalan! Oh~ Ke-lâng~!

※Inspiration for composition—

Keelung, a beautiful harbor city on the northern coast of Taiwan, that its name was said to be derived from a word of Ketagalan meaning “a place where you can see the ocean”. This work starts with imagination of native Taiwanese’s calling: Ketagalan, that praises the spectacular view of ocean where surrounds Keelung. After the music of eagles’ flying performed by bamboo flute and piano, the labor song follows on singing and shouting with vitality by chorus to present the live atmosphere of Commadeon fish market in Keelung’s downtown area. Lyrics of the chorus not only depicts those famous historic sites such as Baimiweng Fort (Holland Castle), Heping Island, Da-Shawan, etc., but also describes many street-vendor foods around Biō-kháu market area to recall the taste of happiness. The solemn choral section projects the feeling that even the rain and fog in Keelung may block the views of our way, it will never stop us from moving forward to our dreams, like eagles’ flying to the sky. The final section is not only a praise for this city, but also a calling for the people to be unified, and to treasure the life and homeland we have.