

【文薈篇】海外來鴻

天籟之音人間尋 美麗心靈造福群

天惠合唱團 呂麗莉教授專訪

張尚瑩 專訪

前言

一貫道基礎忠恕瑞周天惠單位，在陳阿味老點傳師慈示下，成立天惠道德文教基金會，內設有長青班，並成立合唱團，讓喜愛音樂的道親有個「用音樂來修身養性」的園地，由黃成德、呂寶華二位點傳師全權負責、劉美團長領隊，更聘請馳名中外的優秀聲樂家、國內三大女高音

△動靜皆宜的蝴蝶夫人—呂教授。

之一的呂麗莉教授(外號「蝴蝶夫人」)來指導，相信讀者前賢並不陌生，今有榮幸訪問呂教授，暢談音樂與宗教、人生理想，以下是本刊的專訪。

學音樂的背景

從小，呂教授的父親在大陸山東振華文學院擔任藝術系主任，教的是表演藝術，家有傳承(家中出入的都是演藝界人士)，從小耳濡目染。上台就像回家裡一樣自然，三、四歲還不會唱歌，就上台演童星戲，這對在大陸出生、台灣高雄成長的呂教授來說，兩岸的泥土和文化都浸潤，深覺：對舞台上的感動是與生具來的！

「我父親擅長唱京劇，到台灣成了小學校長，受到影響，我從小開始走音樂路線。小學時，常常夢到自己

在拍音樂片：在大樹下唱歌，肢體動作自然而生動，充分展現歌曲意境，心裡早就渴望有表演的舞台，從小到大自然發展，不受限制。到了高中（高雄女子師範學校，重視音樂的學校），音樂老師太強勢，扼殺了我的興趣；老師見我長得高瘦，對我言辭尖銳，甚至音樂科不及格而留級。以後我就告訴自己：不要對學生刻薄！留級後的音樂老師非常鼓勵照顧我，讓我把十幾歲以來累積的力量爆發出來，所有的束縛力解除後，海闊天空，開始代表學校參加比賽。」侃侃而談音樂背景的呂教授，眉宇間顯現穩重的笑意。

高中畢業後，當國小老師服務了三年，後北上於台北實踐大學主修聲樂、鋼琴。「剛回國教學時，很計較學生的學習成績，總不如我們預期，後來反省：學生本身的稟賦資質不同，要雕塑一樣好是不可能的！要找到一位質好、有潛力、可塑性高的學生（樂壇新秀），是千載難逢。我們的上一輩沒有活潑的音樂氣氛，表演藝術也不發達，我們這一輩適逢台灣經濟起飛，政府大力推動藝術。相較之下，對現代年輕人而言，台灣經濟有些衰退、民心社會不安定，對音

△呂教授受獎肯定無數。

樂藝術較不關心，音樂環境不夠平衡，故我們盡量培養音樂藝術，給年輕人這方面的機會和環境。」呂教授語重心長地分析，她更擔任聲樂協會理事一職，為推動台灣更好的音樂環境而努力。

展露音樂的光芒

基於對文學、戲劇、音樂的濃厚興趣，感受到早期談話性、文化節目內涵不深刻，優秀的呂教授於大學時期即考進電視台，主持音樂性及人文教性節目多年，希望提升全民素養，並得到全國歌劇比賽「金像獎」、全國獨唱比賽「第一名」，參加多場演唱會。光芒燦爛的生涯後，暫歸平靜，回憶道：「當時同學們都紛紛到國外進修，我結婚、生子，留在家照顧孩子、唱搖籃曲。每逢外國音樂家到台灣演出，聆聽完回來後，總

△呂教授（中左）於大型音樂會中演出。

是沉浸在音樂境界中，先生不忍，便鼓勵我再出國進修。」呂教授便展開另一段豐富而充實的音樂之旅。

「1970年代開始，支身到義大利——聲樂發展最好的國度，藝術表達是赤裸裸的，生活環境和台灣南部一樣，人性草根而熱情（與我的演出情境相吻合），珍惜求學機會，連打代跑、緊湊地進修三年。非常喜歡義大利的環境，在國外也有表演，並參加國際比賽，得到一些榮耀回來！感恩總是有機會做想要做的事。

「在義大利學更深入的表達能力和表現效果。因見多識廣，累積自己的思想，與一般初出茅廬的留學生不同，在當地遇到日本、韓國的留學生（他們在自己國家都已經小有名氣）做深度交流，激盪出不同的火花，他

們都很有自己的思想，於此也鼓勵國內大學生要加強深度思想的訓練、及音樂上的判斷，對自我見解和別人見解的落差要有很深刻的了解，日、韓音樂的造詣是不可忽略的強國。」

♫ 談宗教與音樂

教授的嗓音是渾然天成，獲得國際樂壇肯定。回到國內，先接觸專業團體，自己演、唱、製作，並協助吳文修教授成立「首都歌劇團」擔任執行長，創造音樂環境與機會。每年設計歌劇，讓世界各地歌手來同台演出，在呂教授的老師：申學庸（前文建會主委）、吳文修（聲樂老師、彰化人，在國際舞台上第一位演唱的台灣人。）的引領下，一起為國內聲樂界的先驅帶動者。

接觸各團體、各宗教合作的經驗：「這些業餘團體可塑性強，但缺乏音樂基礎、資質不足，故紮實的教學有紮實的效果，要做變化就有困難，需要很長的時間（給教授很強的挑戰性），以一貫道天惠合唱團為例，成軍五年，才稍微達到我的要求，這是因為團員平日生活缺乏藝術性涵養，是業餘的演唱者。他們虛心練習，但是體會比較慢，要求、理解、思想都需要時間與耐性（教授的耐心非常夠），後來自我檢討：需要時間與空間的等待、包容，也是磨練自己，因為學生唱不好而著急動怒時，換個角度和心境、水準來要求，就慢慢釋懷。求好心切的個性，在音樂藝術的要求尚無法達到滿足，還有更長的學習與訓練，但是好學精神，勤能補拙是值得肯定的。

「維持教學熱忱緣於深切的『使命感』，團員們是修道人，透過教學，發現許多道歌都傳達仙佛的傳道意旨、音韻優美，讓修道人用美好的妙音來弘法、感化眾生，我也算功德一件。此外，一貫道的精神我很佩服，低調、無為，不與其他宗教敵對、對立、無排他性。

「我一生與宗教緣分濃厚：在天主教國家義大利米蘭音樂院學聲樂，住修道院，接觸神父、修女，在基督教學校教書（東吳大學）、幫唱詩班唱歌，在女青年會擔任15年義工教授，身兼佛教音樂協會理事長、創作推廣宗教音樂，目前是一貫道天惠合唱團指導，也與「世界佛教創價學會」在宗教音樂領域合作多年。當年我在全國巡迴演唱『蝴蝶夫人』歌劇時，創價學會各地會員、技術人員全力配合演出，是所有宗教團體中最重視文化藝術的團體。2000年慶祝總統就

△天惠合唱團精彩演出。

職，於桃園巨蛋、動用2000多人表演貝多芬第九交響曲「快樂頌」，邀請文化大學交響樂團一起演出。工作人員多達1000多人，以及世界各地請來的音樂人，都是專業化走向。一貫道於今年九月將在桃園巨蛋舉辦大型

△熱衷公益活動的呂教授（右三）。

慶祝會「師尊成道60週年紀念」，有機會走音樂、戲劇、朗誦、演奏等模式，一方面做精緻化，與專業合作，提高水準，另一方面做普及化，朝此兩方向發展。」呂教授企圖讓音樂與宗教做完美的結合。

月 音樂與修身之道

刻正受到台北市政府委託，寫「台北市誌」的呂教授解釋：「紀錄台北市從明清鄭成功開始，一直到現在，分類有文化、藝術、攝影、雕刻、電影、公益、紡織、交通，總共將近200位教授執筆，我負責音樂類，從1970-2000年部分，我在這階段成長，也最熟悉，很喜歡這份工作，因為它呈現出台灣音樂發展史的脈落、來龍去脈，透過活動發現與台灣社會變遷的關係，民心與社會風氣要提升，音樂帶來的力量與功能不可忽視。」

談到音樂與修身養性的關係，呂教授的心得：「常常從外面回到家，電視、收音機都不開，放一段音樂，心馬上沉靜下來，這是很必須，沉澱一下自己。寧靜一行爲舉止維持一定，澄靜一心靜下來，思慮會很活潑、不混亂，常常澄靜是很必要的。

推薦德國樂派、義大利音樂，如藝術歌曲、著名藝術家的詩詞作品，藝術又典雅，平衡日常生活中的庸俗，這些音樂能夠昇華環境中給不了的境界。

「家是寧靜的空間，常覺得口一直動（講話），身、意（心）就降低其功能，要修身口意。張老前人提倡『止語養氣』很有道理，疲勞時，靜止不講話，就能夠把氣調回來，這是修行的體會，簡單又深刻。社會的節奏太快，身爲修道一份子，看到社會顯像、政治紛亂、台上下不一致，十分擔憂，常想：心和靈的層次幾多面，社會需要裡外合一、呼應群眾與天地、與國際接軌的思維、風範和作法，這是需要修行的，天下才會太平。」

呂教授認爲人還是要多讀書，書的範圍很廣：與專業者談專業，與

普羅大眾談宗教，完全沒有修為者、販夫走卒，要明白他為何如此表現；了解芸芸眾生、各階層，融合又自在。骨子裡草根性的她，透過宗教和藝術的修為，一路成長、不斷修正，最感謝先生的體諒和支持、鞭策、建議。

月走入人群作公益

人生之路精采豐富多面向，在求道、接觸合唱團後，不斷調整，修行之路對她的影響是，以前常態的慾望是：賺更多錢、青春永駐、更高地位（能發揮理想，做更多事），經過這幾年特別體會：「凡事但求過程努力，坦然接受結果，若不盡如人意，心態也不受影響，這是很大的改變。喜歡做公益，只要是對的、好的、需要我們的，就盡全力去做：出錢、出力，例如：新竹土石流、育幼院募款捐助等，登高呼籲，就有很多人響應，成果也很好。並不想出名，更常告訴自己：每天晚上躺在床上時，要沒有遺憾！」

呂教授號召力強、一片公心、打抱不平、賦正義感、主動積極、急公好義的性格非常鮮明。她自我分析：「應該是求道後，宗教幫助我的關係，希望能對社會公益和諧，發揮

更多的影響力。自己要更精進、EQ智慧更豐富、做法更好，有更多能力來處理事情，讓社會更理想。（呂教授真正用心經營生活，作每一件事。）

幽默、樂觀，往往從教學中發現，「有時幽默是內心轉換生氣的力量，這樣不傷害自己，也不傷害別人，也是修持涵養得來的功夫。」呂教授本身崇敬的仙佛：觀音菩薩、文

△位於彰化的大道場—天惠道院。

殊菩薩、彌勒祖師、阿彌陀佛，每天都做到「來參去辭」，生活歷練豐富的她，早已將修行與生活融合在一起，優游自得！

月後記

96年1月21日，實戰經驗豐富的
天惠合唱團開拔到彰化天惠道院參加「獎學金頒發暨音樂成果發表會」。登台那一刻，不禁回想起教授平日在指

導練唱時，總是告訴我們：練習時就當台下有幾百人看著你，用最敬業的精神來培養自己的歌唱實力，以及有效運用發聲法：採丹田和背脊力量發聲唱歌，而不傷及喉嚨（教授對於歌唱的生理活動及發聲共鳴法有豐碩的研究成果）。基於這樣的專業訓練，音樂背景雖薄弱，仍能有亮麗的成績表現，當日演出堪稱「餘音繞樑，三日不絕於耳」，尤其「阿里山之歌」，

△呂教授暢談音樂修行路的神情。

四部男女混聲合唱曲、陳功雄老師編曲，將高山青的台灣歌謠代表作，唱法發揮得淋漓盡致，其中教授的一段獨吟，引發全場意外驚喜、掌聲叫好，安可連連！文靜老師創作的「永遠懷念您」更令全場蕩氣迴腸，低迴不已！在靈魂人物呂教授的引導下，又一次成功漂亮的演出！！

月有關聲樂

在陽明山中國文化大學任教中國音樂系（國樂）多年的呂教授說明：不論國樂、西樂都有樂器和聲樂，學生須主修聲樂。西樂即一般西洋音樂，國樂像中國民謠、中國藝術歌曲、古曲。還特別開一門課：音聲生理學（從醫學的角度來剖析），及一般科系的通識課程：中西藝術通論，主要讓學生認識中國傳統的東西，與外國做比較，了解我們的優勢及缺點何在，中國的音樂很單薄，要如何才能像西方的音樂，成為世界主流市場，搬上台面，這是我們正在努力的。

學聲樂都是一對一教學，一般多喜歡西樂，但這幾年來中國音樂影響台灣很深，台灣對中國民謠的韻味、唱腔，比較難掌握得道地，兩岸音樂家交流後，有很多改變。由西洋聲樂的美聲法的角度看中國「民族唱腔」，顯得太尖銳、直接、鄉野味太濃，缺少含蓄；有真，但欠缺雅、美，希望能取擷中國音樂的感性化，兩者融合，改良成健康的發聲法！（部份相片感謝佛教張榮華小姐提供。）