

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

拉爾森《求你審判，吾王我愛》研究

*A Study of Try Me, Good King: Last Words of the Wives
of Henry VIII by Libby Larsen*

研究生：蘇柏容

指導教授：蔡永凱 博士

中華民國一〇五年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：蘇柏容

拉爾森《求你審判，吾王我愛》研究

本畢業製作業經審查及評鑑合格特此證明

畢業製作考試委員：蔡永凱，指導教授 蔡永凱

徐以琳 徐以琳

鄭海芸 鄭海芸

李秀芬 李秀芬

中華民國一〇五年六月

誌謝

在東海的這六年時光終於要劃下句點，回想這些年的種種回憶，心裡只有滿滿的感激之意。感謝東海大學所給我的一切，使我有機會遇到這些認真的老師們以及能夠激勵彼此的同學們，讓我在這兩年苦悶的論文生活中，對音樂的熱情仍在，能繼續勇敢地往音樂之路前進。

在寫論文的過程中，最感謝我的論文指導教授蔡永凱老師，謝謝老師願意指導這篇如此複雜的論文，即便老師非常地忙碌，但他仍會抽出時間來指導我，每次都不厭其煩和認真地修改論文。雖然和老師的討論中，有幾次都沒有做到老師要的標準，當下讓我覺得很慚愧，但老師依舊不放棄我，反而是在我自己快要放棄的時候，老師都會激勵我去面對那些在寫論文中的意外，讓我能夠突破自己，使我覺得這篇論文的完成不是個遙不可及的目標，謝謝老師一同陪我完成。也非常謝謝我的聲樂指導老師徐以琳老師，在東海將近六年的指導下，謝謝老師在我要離開東海時，挑選了這組歌曲集給我，雖然在準備這組歌曲集的過程真的非常地艱辛，但現在回頭看，我才發覺自己得到了不少意想不到的成果，也謝謝老師這學期對我的包容，讓我能夠專心地準備論文和音樂會。另外，謝謝陳玫君老師的幫忙，在我一開始寫論文的音樂分析時，解答了其中的和聲分析；也非常感謝李秀芬老師和鄭海芸老師，在百忙之中抽空看完這篇論文並且幫我口試，非常地仔細提醒我該要注意的地方，老師們寶貴的意見讓我更加清楚瞭解論文中的方向，使這篇論文能夠更加地完整。

感謝陪伴我六年的徐家班，在音樂的路上每個人都是辛苦的，但有徐家班的陪伴下，大家想要一起變好的心情互相影響，讓我也能夠不畏懼地往前，而且在你們的陪伴下，也讓我覺得學音樂是件開心的事情。在寫論文的期間，謝

謝孟娟和冠均在我遇到瓶頸時，即便在大半夜還願意幫我看論文，提供很多意見給我，讓我能夠順利完成；也謝謝我的室友欣梅和雅慈，謝謝她們的陪伴和鼓勵，體諒我在寫論文時所發的脾氣，她們的體貼讓我能夠更加努力地完成這篇論文；另外，也謝謝我音樂會的鋼琴伙伴謝功彥，除了他能讓我放心地準備論文和音樂會外，在合作的過程中，我們不斷琢磨如何讓音樂能夠更好，他都會很有耐心地和我一同討論，讓我對音樂的角度有更多不同的想法。

最後，感謝一路陪我走來的家人，謝謝他們在背後默默的支持，給予我最大的鼓勵和包容，以及感謝男友樂陶的支持，當我遇到困難時總是竭盡所能地幫助我，即便他不是讀音樂科系，但我的論文遇到瓶頸時，他還是會努力地幫我解決以及激勵我完成，謝謝他對我始終如一。

謝謝大家在這段時間對我的幫助，畢業後又是一個全新的起點，期許自己不忘過往的感恩之情，繼續在音樂上充實自己，迎向未來。

蘇柏容

2016年7月謹識於東海大學音樂研究所

摘要

莉比·拉爾森 (Libby Larsen, 1950-) 為美國當代重要女性作曲家之一，喜愛創作聲樂作品，迄今已有超過兩百首的歌曲。而這組歌曲集《求你審判，吾王我愛》(Try Me, Good King) 創作於 2000 年，不同於傳統藝術歌曲的取材，拉爾森針對英國歷史中，亨利八世與他的五位妻子間的書信來譜曲，直接引用書信為歌詞，忠實還原了當時人物的情感。

這套作品結合了傳統與現代的音樂手法，前衛的和聲中卻有著英國文藝復興音樂的素材。拉爾森曾說過：「對我來說，最能夠吸引我的文字幾乎都是關於女性，在文字中展露了堅強、色彩以及無畏。」她以歌曲將皇后的性格、遭遇與心境展現得一覽無遺，成就了一部令人驚歎的現代聲樂作品。

本研究將進一步探討，拉爾森如何將自由散文體與音樂結合，以及如何表現題材情感與現代音樂手法。

Abstract

Being one of the most valuable and productive composers of contemporary American music who favors vocal works, Libby Larsen (1950-) has composed over 200 pieces of art songs. Created in 2000, the group *Try me, Good king* is representative of Larsen's vocal works. It is a combination of modern and traditional musical techniques where contemporary harmonic methods were applied to Renaissance British music forms.

Unlike conventional art songs, the group was composed accordingly to letters and prose writings of the five wives of Henry VIII, while the original words were directly referred as lyrics which faithfully restored emotions and surroundings of the figures. "*Text that reveal strong, colorful and fearless people, many times women, are especially attractive to me*", said Larsen, she was inspired by these five miserable but brave women, through music she presented us their characteristics, their lives and their inner struggles, forging this magnificent piece of art that represents contemporary vocal works.

In this thesis, Larsen's approach integrating forms of prose writings and vocal music as well as emotion expressions of the subject and modern musical techniques will be further discussed in order to provide thorough understanding and in-depth interpretation of Larsen's works.

內容目次

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2
第二章 拉爾森與二十世紀美國藝術歌曲.....	3
第一節 拉爾森之生平.....	3
第二節 拉爾森藝術歌曲之風格.....	5
壹、對散文題材的偏愛.....	5
貳、女性主義的影響.....	5
參、影響拉爾森創作之元素.....	6
一、廣泛的涉獵.....	6
二、三部歌劇之影響.....	7
第三節 拉爾森之前的二十世紀美國藝術歌曲作曲家.....	8
壹、查理士·艾伍士.....	8
貳、艾倫·柯普蘭.....	9
參、撒姆爾·巴伯.....	9

肆、奈德·羅倫.....	9
伍、多明尼克·阿爾堅多.....	10
陸、小結.....	10
第三章 歷史背景與樂曲分析.....	12
第一節 歷史背景.....	12
壹、歷史中的亨利八世.....	14
貳、亨利八世與魯特琴音樂.....	15
參、亨利八世與他的六位皇后.....	15
一、阿拉貢的凱薩琳.....	15
二、安·布琳.....	16
三、珍·西摩.....	18
四、克里維斯的安.....	18
五、凱薩琳·霍瓦德.....	19
六、凱薩琳·帕爾.....	20
第二節 創作背景.....	21
第三節 樂曲分析.....	22
壹、〈阿拉貢的凱薩琳〉.....	22
一、書信翻譯與詮釋.....	22
二、歌曲之音樂特色.....	23
1. 歌曲概述.....	23
2. 無小節線和拍號.....	24

3. 魯特琴之使用.....	24
4. 持續音的使用.....	29
5. C [#] 和 C 音之象徵.....	30
6. 鐘聲.....	33
貳、〈安·布琳〉.....	36
一、書信翻譯與詮釋.....	36
二、歌曲之音樂特色.....	40
1. 歌曲概述.....	40
2. 魯特琴之使用.....	41
3. 速度轉換.....	46
4. 下行之半音階.....	47
5. 抽象的鐘聲.....	50
6. 戲劇性的音樂張力.....	50
參、〈珍·西摩〉.....	53
一、書信翻譯與詮釋.....	53
二、歌曲之音樂特色.....	54
1. 歌曲概述.....	54
2. 魯特琴之使用.....	55
3. 鐘聲.....	63
4. 音樂術語表現.....	65
肆、〈克里維斯的安〉.....	67

一、書信翻譯與詮釋.....	67
二、歌曲之音樂特色.....	68
1. 歌曲概述.....	68
2. 魯特琴之使用.....	69
3. 音樂上之性格表現.....	71
伍、〈凱薩琳·霍瓦德〉.....	74
一、書信翻譯與詮釋.....	74
二、歌曲之音樂特色.....	75
1. 歌曲概述.....	75
2. 魯特琴之使用.....	76
3. 鐘聲.....	80
4. 戲劇性的音樂張力.....	82
第四章 結論.....	86
參考文獻.....	88
附錄一 樂譜勘誤表.....	91
附錄二 蘇柏容碩士音樂會節目單.....	92

附譜目次

【譜 3-3-1-1】杜蘭〈我被圍困在黑暗中〉第 4-6 小節.....	26
【譜 3-3-1-2】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 1 頁的第 1-2 行.....	26
【譜 3-3-1-3】杜蘭〈我被圍困在黑暗中〉第 7-9 小節.....	27
【譜 3-3-1-4】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 2 頁的第 1-2 行.....	27
【譜 3-3-1-5】杜蘭〈我被圍困在黑暗中〉第 10-12 小節.....	28
【譜 3-3-1-6】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 3 頁的第 3 行到第 4 頁的第 1 行.....	29
【譜 3-3-1-7】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 1 頁第 2-3 行.....	30
【譜 3-3-1-8】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 4 頁第 4 行.....	31
【譜 3-3-1-9】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 5 頁第 1 行.....	31
【譜 3-3-1-10】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 3 頁第 1-3 行.....	32
【譜 3-3-1-11】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 5 頁第 3-4 行.....	33
【譜 3-3-1-12】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 2 頁第 1 行.....	33
【譜 3-3-1-13】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉第 3 頁第 3 行.....	34
【譜 3-3-1-14】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 5 頁第 4 行.....	34
【譜 3-3-2-1】杜蘭〈若是我的抱怨〉第 1-5 小節.....	43
【譜 3-3-2-2】拉爾森〈安·布琳〉第 24-30 小節.....	44
【譜 3-3-2-3】杜蘭〈若是我的抱怨〉第 1-5 小節.....	44
【譜 3-3-2-4】拉爾森〈安·布琳〉第 9-12 小節.....	45
【譜 3-3-2-5】拉爾森〈安·布琳〉第 64-67 小節.....	45
【譜 3-3-2-6】杜蘭〈若是我的抱怨〉第 1-5 小節.....	46

【譜 3-3-2-7】拉爾森〈安·布琳〉第 68-75 小節.....	46
【譜 3-3-2-8】拉爾森〈安·布琳〉第 1-4 小節.....	47
【譜 3-3-2-9】拉爾森〈安·布琳〉第 5-8 小節.....	48
【譜 3-3-2-10】拉爾森〈安·布琳〉第 49-54 小節.....	49
【譜 3-3-2-11】拉爾森〈安·布琳〉第 55-60 小節.....	49
【譜 3-3-2-12】拉爾森〈安·布琳〉第 73-75 小節.....	50
【譜 3-3-2-13】拉爾森〈安·布琳〉第 13-16 小節.....	51
【譜 3-3-2-14】拉爾森〈安·布琳〉第 68-72 小節.....	51
【譜 3-3-2-15】拉爾森〈安·布琳〉第 73-75 小節.....	52
【譜 3-3-3-1】普雷托流斯〈看呀！如此盛開的一朵玫瑰〉第 1-5 小節.....	57
【譜 3-3-3-2】拉爾森〈珍·西摩〉第 1-3 小節.....	57
【譜 3-3-3-3】拉爾森〈珍·西摩〉第 4-6 小節.....	58
【譜 3-3-3-4】拉爾森〈珍·西摩〉第 9-14 小節.....	58
【譜 3-3-3-5】拉爾森〈珍·西摩〉第 25-30 小節.....	59
【譜 3-3-3-6】普雷托流斯〈看呀！如此盛開的一朵玫瑰〉第 9-16 小節.....	60
【譜 3-3-3-7】拉爾森〈珍·西摩〉第 12-17 小節.....	60
【譜 3-3-3-8】普雷托流斯〈看呀！如此盛開的一朵玫瑰〉第 13-20 小節.....	61
【譜 3-3-3-9】拉爾森〈珍·西摩〉第 15-20 小節.....	62
【譜 3-3-3-10】拉爾森〈珍·西摩〉第 9-11 小節.....	63
【譜 3-3-3-11】拉爾森〈珍·西摩〉第 15-17 小節.....	63
【譜 3-3-3-12】拉爾森〈珍·西摩〉第 12-14 小節.....	65
【譜 3-3-3-13】拉爾森〈珍·西摩〉第 15-20 小節.....	66
【譜 3-3-4-1】坎皮恩〈我不在乎這些少女〉第 1-8 小節.....	71
【譜 3-3-4-2】拉爾森〈克里維斯的安〉第 1-4 小節.....	71
【譜 3-3-4-3】拉爾森〈克里維斯的安〉第 1-4 小節.....	72
【譜 3-3-4-4】拉爾森〈克里維斯的安〉第 68-72 小節.....	72

【譜 3-3-4-5】拉爾森〈克里維斯的安〉第 19-23 小節.....	73
【譜 3-3-5-1】杜蘭〈我被圍困在黑暗中〉第 4-6 小節.....	77
【譜 3-3-5-2】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 4-7 小節.....	78
【譜 3-3-5-3】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 43-45 小節.....	79
【譜 3-3-5-4】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 45 小節.....	79
【譜 3-3-5-5】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 1-3 小節.....	80
【譜 3-3-5-6】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 10-11 小節.....	82
【譜 3-3-5-7】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 16-17 小節.....	83
【譜 3-3-5-8】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 33-35 小節.....	83
【譜 3-3-5-9】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 42 小節.....	84
【譜 3-3-5-10】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 41 小節.....	84
【譜 3-3-5-11】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉第 43-45 小節.....	85

附表目次

【表 2-2-1】拉爾森以女性為主題的作品列表.....	6
【表 3-1-1】亨利八世與其妻子之簡介表.....	13
【表 3-3-1-1】〈阿拉貢的凱薩琳〉歌曲概述表.....	23
【表 3-3-1-2】〈阿拉貢的凱薩琳〉鐘聲與歌詞之連結表.....	35
【表 3-3-2-1】〈安·布琳〉歌詞來源表.....	37
【表 3-3-2-2】〈安·布琳〉歌曲概述表.....	40
【表 3-3-2-3】〈安·布琳〉歌曲分段表.....	40
【表 3-3-3-1】〈珍·西摩〉歌曲概述表.....	54
【表 3-3-3-2】〈珍·西摩〉歌曲分段表.....	55
【表 3-3-3-3】〈珍·西摩〉鐘聲與歌詞之連結表.....	65
【表 3-3-4-1】〈克里維斯的安〉歌曲概述表.....	68
【表 3-3-4-2】〈克里維斯的安〉歌曲分段表.....	68
【表 3-3-5-1】〈凱薩琳·霍瓦德〉歌曲概述表.....	75
【表 3-3-5-2】〈凱薩琳·霍瓦德〉歌曲分段表.....	76
【表 3-3-5-3】〈凱薩琳·霍瓦德〉鐘聲與歌詞之連結表.....	80
【表 3-3-5-4】〈凱薩琳·霍瓦德〉抽象鐘聲與歌詞之連結表.....	81

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

在美國的音樂史中，藝術歌曲的創作直至十九世紀中葉才受到重視，作曲家間掀起了前往德國和法國學習作曲的風氣，使得這時期的美國藝術歌曲有著濃厚的歐洲傳統，也湧現了一批由美國作曲家所創作的德文藝術歌曲。到了二十世紀，美國藝術歌曲作曲家終於發展出自己的曲風，在音樂中加入多元的音樂手法，例如會將爵士樂旋律整合於歌曲中，使得這些歌曲能被聽眾接受並受到歌者的喜愛，而不是一味效仿歐洲。而這篇論文所介紹的作曲家莉比·拉爾森（Libby Larsen, 1950-）也受到多元音樂手法的影響，她擅長結合傳統和現代的音樂手法，在《求你審判，吾王我愛》（*Try Me, Good King*）中，她將歷史與音樂結合，歌詞直接採用皇后們親筆所寫的书信或遺言，忠實地還原了皇后們當時的心境和時空背景。從十九世紀到現在興起的女性主義的背景下，這是一組藉由反省與控訴舊時君王依靠之絕對君權，以及同理與關懷女性的歌曲集。且不同於傳統的藝術歌曲，拉爾森不是使用韻文而是以散文體的書信來譜曲，可謂獨樹一格。以上諸多特點吸引著筆者，期望藉由本研究，探討作曲家創作所選用的歷史背景、音樂動機與和聲等手法，以建構作品中的相關知識背景，理解音樂的內涵。

第二節 研究範圍與方法

本論文範圍包括作曲家的生平與風格、二十世紀的美國藝術歌曲作曲家，和《求你審判，吾王我愛》歷史背景與樂曲分析。本論文的研究方法，主要由歷史、歌詞與音樂三個方面來切入。首先，在歷史背景的部分，由於歌詞是選自英國歷史中亨利八世之五位妻子所寫的文字，因此必須先了解人物之間的關聯與各個事件的來龍去脈，才能準確表達出這五位妻子對亨利八世的情感。藉由瞭解當時盛行的魯特琴歌曲，以求進一步觀察其與作品中的歌詞之關聯性。在歌詞翻譯的部分，由於這些歌詞都為自由的散文體，因此這五首的曲式皆為通作式（*through-composed*），不同於傳統的藝術歌曲有著詩歌的韻腳、音節及自然的分段結構，筆者則是依照音樂的脈絡來將歌詞分段。而在音樂方面，由於這組作品的和聲沒有明確的調性，因此著重於音樂動機的分析，並且對應歌詞中的意涵。

值得注意的是，在蒐集資料的過程中，並沒有發現專門研究拉爾森的書籍，再加上這組作品於 2000 年所創作，對於如此新穎的題材，目前沒有太多的研究資料可以提供參考¹。不過慶幸的是，由於拉爾森生活在資訊便利的時代，我們可以從拉爾森所創的個人官方網站²上，獲得作曲家的相關資訊，讓筆者對這組作品有更直接的了解。

¹ 針對此組作品所參考的有研討會論文為吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）。論文則有蕭涵。〈皇后的愛恨情仇 莉比·拉森以亨利八世皇后的書信所譜歌曲集《國王殿下，審判我吧！》之作品研究與詮釋〉（國立師範大學 音樂學系 碩士論文，民國 104 年）；Angela R. Day, "A Performer's Guide to Libby Larsen's *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII.*" (Ph.D. diss., Louisiana State University, 2008)。而期刊則為 Strempel, Eileen. "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007)

² <https://libbylarsen.com/>

第二章

拉爾森與二十世紀美國藝術歌曲

第一節 拉爾森之生平

拉爾森為美國當代傑出女性作曲家之一，以聲樂曲之多產為特色，有超過兩百首以上的作品，她的音樂中富含力度變化、深度的靈性以及美國當代文化精神，因此深受各大重要音樂機構的青睞，並經常受邀作曲。一個成功的作曲家的音樂內涵，必定來自他的生命經歷與音樂學習上的點點滴滴，因此，筆者將藉由介紹作曲家的音樂背景，以期能夠剖析音樂精神與風格。

拉爾森於1950年12月24日生於美國北卡羅來納州（North Carolina）的威爾明頓（Wilmington）。三歲時，拉爾森遷居到明尼蘇達州（Minnesota）的明尼波利斯（Minneapolis），至今仍居住於此。拉爾森出生於音樂世家，父親為迪克西蘭爵士樂隊（Dixieland band）³的豎笛演奏家，母親經常在家彈奏布基烏基鋼琴樂曲（boogie woogie piano）⁴，而她的姊妹皆有學習鋼琴，家中也經常播放著百老匯音樂劇（Broadway musical），讓她在多元的音樂風格中耳濡目染。

³ 迪克西蘭（Dixieland）為早期的爵士樂演奏風格，於十九世紀到1917年間在美國南方的新奧爾良（New Orleans）所形成。

⁴ 布基烏基（boogie woogie）為在1870年代流行於非籍美國人間的舞曲樂種。

拉爾森就讀天主教小學（Christ the King School），在唱詩班中受到 葛雷果聖歌（Gregorian Chant）的薰陶，讓拉爾森感受到詩歌的韻律感，使她於七歲時創作了人生中第一首歌曲。到了中學時期，經常於搖滾樂團及無伴奏合唱團（a cappella choir）中演唱，並開始嘗試為合唱團編曲。

拉爾森在1971年畢業於明尼蘇達大學（University of Minnesota），並分別在1975年與1978年取得音樂碩士學位及音樂哲學博士學位。求學期間，受教於多明尼克·阿爾堅多（Dominick Argento, 1927- ）、保羅·費特勒（Paul Fetler, 1920- ）、以及艾瑞克·史托克斯（Eric Stokes, 1930-1999）。

拉爾森在大學求學中，便意識到身為一位年輕的作曲家所遭遇的兩個困境，第一是缺乏合適的場合演出新的作品，第二則是愈來愈少演奏家願意在音樂會中發表新的創作。鑑於此現象，拉爾森與美國作曲家史蒂芬·保羅斯（Stephen Paulus, 1949-2014）於1973年創辦明尼蘇達作曲家論壇（Minnesota Composers Forum），現今更名為美國作曲家論壇（American Composers Forum），提供了美國作曲家與演奏家交流的平台⁵，拉爾森在1973年到1985年間擔任該協會的常務作曲家。拉爾森也曾擔任許多音樂機構的常駐作曲家，其中包含加州藝術學院（California Institute of the Arts）、阿諾·荀白克音樂院（Arnold Schönberg Institute）、辛辛那提音樂院（Cincinnati Conservatory）、明尼蘇達管絃樂團（Minnesota Orchestra）、夏洛特交響樂團（Charlotte Symphony Orchestra）以及科羅拉多交響樂團（Colorado Symphony Orchestra）等。⁶

⁵ Michael K. Slayton, *Women of Influence in Contemporary Music: Nine American Composers* (Maryland: Scarecrow Press, 2010), 192.

⁶ Mary Ann Feldman and Laura Greenwald Strom. "Larsen, Libby." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, accessed May 21, 2016, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2250015>.

第二節 拉爾森藝術歌曲之風格

拉爾森創作約三百首的作品，其中包含十一部歌劇作品、三十二首管弦樂曲、十三首管樂合奏曲、十五首聲樂與管弦樂之作品、九十九首合唱作品、四十八首聲樂曲和八十二首器樂作品。聲樂作品佔有超過一半的比例，由此可知拉爾森對於創作聲樂作品之喜愛與執著。

壹、對散文題材的偏愛

拉爾森喜愛以散文來譜曲，筆者推測是受到她的老師阿爾堅多的影響⁷，拉爾森曾說過：「當我要選擇以詩文或散文譜曲時，我會習慣以散文來描繪音樂，因為散文有著自由的節奏感以及坦率的情感。」⁸在歌詞中喜愛以平易近人的書信或日記當作題材，儘可能消除傳統藝術歌曲選材與聽眾之間的隔閡，拉近作曲家與聽眾間的距離，能夠更加直接表達歌曲中所富含的情感，亦使音樂本身不拘泥於詩歌的形式。因此，拉爾森在早期的聲樂曲中甚至會不斷改變拍號，進而達到散文中不規則的韻律感，人聲旋律的音域也偏向寬廣且半音階式的行進，音樂呈現了無拘無束的氛圍，但卻不失調性音樂的和諧。

貳、女性主義的影響

拉爾森曾經說過：「對我來說，最能夠吸引我的文字幾乎都是關於女性，在文字中展露了堅強、色彩以及無畏。」因此，拉爾森經常會以女性為創作對象，包括美國畫家瑪麗·卡薩特（Mary Cassatt, 1844-1926）、美國西部女性拓

⁷ 阿爾堅多的介紹，參見本論文第三章的第三節。

⁸ Carol Kimball, *Song: A Guide to Art Song Style and Literature* (Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2006), 331.

荒者凱拉米提·簡（Calamity Jane, 1852-1903）、美國政治家愛蓮娜·羅斯福（Eleanor Roosevelt, 1884-1962）、美國作家布蘭達·尤蘭達（Brenda Ueland, 1891-1985）與英國皇后等。她除了會運用傳統的鋼琴配器外，也會依照每個女性典範的背景來改變配器，同理每位女性中的遭遇，為這些女性創作出專屬於她們的音樂色彩。

【表 2-2-1】拉爾森以女性為主題的作品列表

人名	樂曲標題	編制
瑪麗·卡薩特 (Mary Cassatt)	《瑪麗·卡薩特》(Mary Cassatt, 1994)	次女高音、長號、管弦樂團與幻燈片
凱拉米提·簡 (Calamity Jane)	《信中附歌》(Songs From Letters, 1989)	女高音與鋼琴(或者室內樂)
愛蓮娜·羅斯福 (Eleanor Roosevelt)	《愛蓮娜·羅斯福》 (Eleanor Roosevelt, 1996)	四部合唱團、次女高音、說書人、單簧管、大提琴、鋼琴、由合唱團所演奏之擊樂
英國皇后	《求你審判，吾王我愛》 (Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII, 2000)	女高音與鋼琴
布蘭達·尤蘭達 (Brenda Ueland)	《我》(Me, 1987)	女高音與鋼琴

參、影響拉爾森創作之元素

一、廣泛的涉獵

除了拉爾森在求學時期的老師之外，她也受到其他不同類型音樂家的影響，從巴赫（J. S. Bach, 1685-1750）、白遼士（Hector Berlioz, 1803-69），到恰克·貝瑞（Chuck Berry, 1926-）和詹姆士·布朗（James Brown, 1933-2006）等音樂家，也因此，拉爾森的音樂中從巴洛克時期到浪漫時期，從現代的搖滾

音樂到黑人靈歌都可以尋見蹤跡，可見其涉獵之多元。同時拉爾森的創作也受到詩人、建築師、畫家和哲學家的影響⁹，在這多領域的啟發下，拉爾森對於自己的音樂風格和手法便有了自己一套的哲學理論。

二、三部歌劇之影響

不同於傳統藝術歌曲，在拉爾森的聲樂作品中，經常有近似小型歌劇的強烈戲劇張力，在創作的歷程中，拉爾森曾說過受到其中三齣歌劇的影響深遠，分別是普朗克（Francis Poulenc, 1899- 1963）的《人聲》（*La Voix humaine*）、荀白克（Arnold Schönberg, 1874-1951）的《期待》（*Erwartung*）以及貝爾格（Alban Berg, 1885-1935）的《伍采克》（*Wozzeck*）。拉爾森尤其喜愛這三齣歌劇以第一人稱的手法表現，對於顯露角色的激情與戲劇性有著鮮明的作用，在《人聲》中對絕望濃墨重彩的表現，在《期待》中災難來臨時對恐懼的詮釋，以及在《伍采克》中所彰顯的表現主義精神¹⁰，都促使拉爾森在聲樂作品中注入了人物間更多川流不止的情感，使聽眾身臨其境。

聲樂作品專輯《阿琳·奧格的藝術》（*The Art of Arleen Augér*）於1994年獲得葛萊美獎（Grammy Award），其中拉爾森的聯篇歌曲《葡萄牙人的十四行詩》（*Sonnets from the Portuguese*）也收錄於此。演唱者阿琳·奧格（*Arleen Augér*; 1939-93）曾對拉爾森說過：「莉比，當我每一次聽到我們的作品時，我都會更加著迷於此，妳總是能寫出那觸動人心的音樂。」由於拉爾森豐富的背景與涉獵，才讓她的音樂創作能夠與時代接軌，始終具有鮮活的生命力，也能夠讓演奏家與聽眾在她美好的音樂中能有新的獲益。

⁹ Angela R. Day, "A Performer's Guide to Libby Larsen's *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII*" (Ph.D. diss., Louisiana State University, 2008), 4-5.

¹⁰ Carol Kimball, *Song: A Guide to Art Song Style and Literature* (Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2006), 331.

第三節 拉爾森之前的二十世紀美國藝術歌曲作曲家

美國為一個開放的移民國家，其高度的包容性造就了多元的文化，其中美國藝術歌曲也隨著美國歷史中多元文化的碰撞與交融，在不同時期產生了不同的轉折。美國藝術歌曲最早是十九世紀中葉的民謠作曲家史提芬·佛斯特

（Stephen Foster, 1826-1864）開始發展，而後美國作曲家紛紛至德國和法國留學，使得美國歌曲在十九世紀後期到二十世紀初期中有著歐洲式的音樂風格。

經歷了十九世紀美國對歐洲的模仿，美國藝術歌曲在二十世紀則呈現多樣的風景。筆者在研究美國藝術歌曲的發展中，發現針對二十世紀的美國藝術歌曲發展的資料非常少，因此筆者挑出五位重要的二十世紀美國藝術歌曲作曲家，研究他們的音樂風格，以期能夠歸納美國藝術歌曲承先啟後的發展歷程。

壹、查理士·艾伍士（Charles Ives, 1874-1954）

艾伍士的音樂風格受到他的家鄉新英格蘭傳統的影響，他的音樂風格近似聖歌旋律和鄉村音樂，再加上他的父親為樂隊指揮，因此自幼對聲音有著敏銳的洞察力和多調性音樂的概念。學成之後，他能夠自由地以非傳統的作曲技巧創作，以詩韻的轉換、獨特而密集的音調組織及多調性的和絃，讓他的音樂充滿創新和實驗性，創造出令人耳目一新的作品。

貳、艾倫·柯普蘭 (Aaron Copland, 1900-1990)

柯普蘭在求學歷程中對歐洲晚期的古典音樂十分嚮往，曾到法國留學並受教於娜迪亞·布朗惹 (Nadia Boulanger, 1887-1979)，不只學習傳統的音樂風格，也學習到現代前衛的手法。除了在歐洲汲取當時最新的音樂資訊外，他對推廣新音樂不遺餘力。柯普蘭想開創代表美國的音樂風格，而非承襲歐洲的傳統音樂，在他的音樂中常將美國的風景描繪於作品中，讓人喚起對於美國文化的情感，清新而直率的作風使他成為美國的代表作曲家之一，後期更將爵士樂旋律與美國民謠融入創作中，成功地將美國音樂推廣到全世界的舞台。

參、撒姆爾·巴伯 (Samuel Barber, 1910-1981)

巴伯音樂的旋律特徵為抒情優雅，在表現手法上卻有著美國藝術歌曲中典型的直率和簡潔，歌曲容易讓人理解，旋律令人琅琅上口。巴伯在創作歌曲時，主要以浪漫主義的詩文來配合音樂，並且依照詩文中的韻律編排。從他的觀點來說，最重要的是讓聽眾能夠理解這些詩文，巴伯有著語言的天賦以及對詩文的熱愛，造就了他在聲樂作品中非凡的表現力以及獨特的技巧。

肆、奈德·羅倫 (Ned Rorem, 1923-)

羅倫曾旅居法國，他的歌曲中獨具法國藝術歌曲的清晰與優雅。他所選用的抒情詩，篇幅通常短小，取材也都是貼近大眾生活的主題：「愛」、「死亡」、「自然」等。他擅於表達抒情詩中的意境，自然地將詩文配置於音樂中，將其中的抑揚頓挫表現得淋漓盡致，同時豐富的和弦變化亦是他的強項所在。音樂發展偏向長線條的動機，較少使用垂直式的和聲，他絕大多數的聲樂作品中，

聲樂旋律與鋼琴有著多聲部的音響效果。羅倫到了創作晚期，開始注重音響色彩，大膽運用不和諧的聲響，但卻不會偏離調性音樂。如此豐富的音樂色彩讓羅倫成為第一位以美國藝術歌曲聞名國際的作曲家。

伍、多明尼克·阿爾堅多（Dominick Argento, 1927-）

阿爾堅多就在學期間曾遠赴義大利學習，因此在他的音樂中，除了美國的浪漫主義，還有歐洲二戰後的形式主義，他的歌劇《亞斯本的文件》（*The Aspern Papers*, 1987）便結合了美聲和後現代的十二音列，創造出多樣化的風格。在他的音樂中，豐富且不矯揉造作的戲劇張力，能夠使聽眾耳目一新。因此，阿爾堅多成為美國當代抒情歌劇的重要作曲家，引領了歐美歌劇界的風潮，而他的其他聲樂作品也獲得國際樂壇的肯定。在歌曲的歌詞選擇上，比起傳統的詩文，他更喜歡用散文來譜寫聯篇歌曲，因為他認為散文有更多自由表現的空間，不會有固定的抑揚頓挫，使作曲家不會侷限於歌詞的形式。

陸、小結

十九世紀的美國藝術歌曲作曲家幾乎都曾到歐洲深造，儘管受到了當時歐洲音樂的薰陶，但是仍然難以獨樹一幟。不過，經過前人一個多世紀的努力，藉由美國本身多元化、開放與包容的特性，使得二十世紀的美國藝術歌曲不斷匯入更多迥異而濃厚的音樂色彩，也誕生了一大批優秀並具有獨特美式風格的藝術歌曲作曲家，而拉爾森也為其中非常重要且極具代表性的一位。她的音樂除了有典型美國藝術歌曲的風格外，亦增強了英文的語韻感，她曾說過：「我們自己的美國語言有很漂亮的節奏韻律在其中；我的音樂語言終究是存在著這

樣的美國方言以及我們美國生活的節奏韻律。」¹¹，在音樂中重視自然的語韻感，並且，在筆者的推測下，拉爾森受到她的老師阿爾堅多的影響，也喜愛用聽眾易懂的散文或書信當作題材，縮短了聽眾與藝術歌曲的距離，能夠直接且自然表達內心的情感，而這篇論文的歌曲也正是以書信為題材。拉爾森在音樂中尋覓並展現美國文化，也不斷嘗試音樂中的各種可能，不論是新穎的配器或是題材，也在歌曲風格上不斷創新，延續著傳統的美國藝術歌曲中那多元、包容的精神。

¹¹ 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）：252。

第三章

歷史背景與樂曲分析

第一節 歷史背景

《求你審判，吾王我愛》的歌詞節選英國史中，亨利八世的六任妻子中的五任妻子所寫的最後一封書信或遺言。這五位妻子分別為阿拉貢的凱薩琳（Katherine of Aragon, 1485-1536）、安·布琳（Anne Boleyn, 1501-36）、珍·西摩（Jane Seymour, 1508-37）、克里維斯的安（Anne of Cleves, 1515-57）以及凱薩琳·霍瓦德（Katherine Howard, 1523-42）。拉爾森未將亨利八世的最後一任妻子凱薩琳·帕爾（Katherine Parr, 1512-48）的書信當作歌詞，是因為最後一任妻子活得比亨利八世久，再加上婚姻關係中她帶給亨利心靈上的溫暖，並沒有大起大落的歷程。作曲家將這組歌曲集著重於戲劇張力的表現，彷彿為一齣亨利八世與妻子間那痛苦和權力拉扯的獨角戲¹²。

在拉爾森這組將歷史事件以現代藝術歌曲手法表現的歌曲集中，表現的情感和韻律都與所描述的歷史環境有極大關聯，甚至有很多元素都直接引用，因此，熟悉當時歷史背景可以幫助研究者和表演者深入瞭解，以及融匯作曲家真實的動機和意圖，更好地挖掘和詮釋其中的精神，以及整組歌曲背後的意義。

¹² Libby Larsen, *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII*, (New York: Oxford University Press, 2003)

【表 3-1-1】亨利八世與其妻子之簡介表

	皇后 在位 順序	出生	在位	逝世	死因	與亨利 八世之 子嗣
亨利八世		1491 年	1509 年-1547 年	1547 年 1 月 28 日	病逝	
阿拉貢的凱薩琳	一	1458 年	1509 年-1533 年	1536 年 1 月 7 日	病逝	瑪麗 一世 (女兒)
安·布琳	二	1501 年	1533 年-1536 年	1536 年 5 月 19 日	斬首	伊麗莎 白一世 (女兒)
珍·西摩	三	1508 年	1536 年-1537 年	1537 年 10 月 24 日	病逝	愛德華 六世 (兒子)
克里維斯的安	四	1515 年	1540 年 (未被加冕為 皇后)	1557 年 7 月 16 日	病逝	無
凱薩琳·霍瓦德	五	1523 年	1540 年-1542 年	1542 年 2 月 13 日	斬首	無
凱薩琳·帕爾	六	1512 年	1543 年-1547 年	1548 年 9 月 5 日	病逝	無

筆者將亨利八世與他的六位妻子整理成表，能夠更加直接地展現他們之間的關係和命運。亨利在位時共有六位妻子，年齡分布從十七歲到五十一歲，她們的性格與教育背景也大相徑庭，但不同於人們想像中皇后雍容華貴的生活，相反的，她們與亨利八世成婚後的生活無異於一齣齣鬧劇，充斥著各種矛盾、悲憤與無奈，

其中更多是亨利八世出於求子心切的偏激和殘忍，讓這些無辜女子在他的淫威之下惶惶不可終日。其中第一任妻子與第二任妻子就因為沒有為亨利生下兒子，而分別遭到離婚與斬首的命運。

壹、歷史中的亨利八世

亨利八世為都鐸王朝¹³的第二任國王，他是個不可一世的國王，除了好大喜功四處征戰外，由於要延續新興都鐸王朝的血脈，一心一意努力得到王儲。但當時的衛生條件極差，亨利的第一任妻子阿拉貢的凱薩琳只成功生下一個女兒瑪麗（Mary Stuar, 1516-58）公主，其他的孩子不是死胎便是一出生馬上夭折。亨利八世求子不得，便認為這一定是因為凱薩琳曾經嫁給兄長亞瑟（Arthur Tudor, 1486-1502）所受到的上天詛咒。因此，他要求教宗取消這二十四年的婚姻，好另娶其他女人生下王儲。整個天主教社會反對亨利八世的要求，但是他心意已決，所以帶領整個英國離開天主教後並自創新教。新教的權力不在教宗而在國王身上，所以亨利八世自己取消了與凱薩琳的婚姻，迎娶安·布琳當王后。

亨利對後世的重大影響在於英國宗教改革。西元 1533 年，他脫離羅馬教廷後所產生的影響，遠超過都鐸王朝本身的價值。儘管亨利最初動機是解決王朝和自身的繼承人問題，但事實上，他從未放棄天主教信仰的本質，他的改革是所有英國君主中最激進且最具決定性。另一方面，英國轉變為獨特且生氣蓬勃的國家，修道院被解散和土地財產充公，更使英國經濟政治的權力重心從教會移到貴族，造成的社會效應非常深遠。

¹³ 為在 1485 年至 1603 年間統治英格蘭王國和其領土的王朝，該王朝的首位君王為亨利七世（Henry VII, 1457-1509），而最後一任君王為伊麗莎白一世（Elizabeth I, 1533-1603）。都鐸王朝為英國封建主義邁向資本主義的關鍵時期，也被認為是英國君主專制歷史上的黃金時期。

貳、亨利八世與魯特琴歌曲

亨利自幼受到良好的教育，他懂得拉丁文、法文和義大利文，對於西班牙文和希臘文亦有涉獵，他愛好詩歌與音樂，並能作曲演奏。而其中亨利與第二任妻子安·布琳在位時，由於兩人皆對演奏和作曲頗有造詣，在當時英國的世俗音樂蓬勃發展的背景下，這段有著短暫幸福的婚姻也留下了一些情歌與詩詞。而在英國伊麗莎白一世時期（1558-1603）中，著名的魯特琴作曲家約翰·杜蘭（John Dowland, 1562-1626）與托馬斯·康皮翁（Thomas Campion, 1567-1620）為這段黃金時期中最具代表性的音樂家，他們的音樂至今依然流傳。因此，在這組歌曲集中，拉爾森就有使用這兩位作曲家的魯特琴歌曲，將魯特琴歌曲比喻為說書人的角色，雖然沒有引用這些魯特琴歌曲中的歌詞，但歌中的氛圍卻能真實地呼應這些皇后的宿命，以期能用這些魯特琴歌曲呈現當時的音樂藝術環境，筆者也將會在這篇論文中第三章的第三節樂曲分析中詳細介紹這些魯特琴歌曲。

參、亨利八世與他的六位妻子

一、阿拉貢的凱薩琳

阿拉貢的凱薩琳為西班牙皇室阿拉貢國王斐迪南二世（Ferdinand II, 1452-1516）與伊莎貝拉一世（Isabella I, 1451-1504）的女兒，她擁有良好的教育環境，並且是位虔誠的天主教徒。西元 1501 年，因政治因素與亨利七世的長子亞瑟王子結婚。由於英格蘭的都鐸王朝建立不久，亨利七世為了鞏固英格蘭在歐洲的地位，因此拉攏西班牙來增強對英格蘭的庇護。但沒有想到，在亞瑟王子與凱薩琳結婚後一年，亞瑟王子驟然逝世。凱薩琳成為寡婦之後，照理應該直接返回她的家鄉西班牙，但亨利七世在政治利益的考量下，於 1503 年的夏季時分，讓自己

的小兒子亨利八世娶凱薩琳為妻，為的便是維持英格蘭與西班牙同盟的關係。¹⁴

亨利八世於新婚的五年中，一直鍾情於凱薩琳，他們曾一起譜寫樂曲，互相唱給彼此，也曾在大自然中一起打獵和放鷹。但凱薩琳連續生了幾個孩子都相繼夭折，只留下一個女兒瑪麗。¹⁵亨利八世一直等不到男性繼承人的到來，因此他決定尋覓新歡。此時，亨利注意到凱薩琳身旁的侍女安·布琳，為了能與安名正言順的在一起，不惜跟羅馬教廷對抗，爭取與凱薩琳離婚的權利，亨利便以凱薩琳無法生育以及凱薩琳結婚前已不是處女為由，向羅馬教廷提出離婚的請求，但卻遭到拒絕。因此，亨利八世創立英國國教（Church of England），宣布英格蘭從此脫離羅馬教廷，於 1533 年與凱薩琳果斷離婚，無視凱薩琳頑強的抗議，強烈的態度讓她被迫搬離皇宮，並於 1536 年 1 月 7 日因病逝世。

這組作品的第一首歌曲〈阿拉貢的凱薩琳〉的歌詞選自她被迫與亨利八世分開後，寫給亨利的最後一封書信。

二、安·布琳

安為英格蘭伯爵湯瑪斯·布琳（Thomas Boleyn, 1477-1539）與伊麗莎白·布琳（Elizabeth Boleyn, 1480-1538）的二女兒。安曾於 1514 至 1521 年擔任法國克勞德皇后（Queen Claude of France, 1499-1524）的侍女，深受皇后的喜愛，因此受過非常完善的教育，造就安聰明、多才多藝且善於心計的個性。

安在 1521 年回到英格蘭，她的父親叫她擔任亨利八世的第一任妻子凱薩琳的侍女，安的機靈聰穎漸漸吸引亨利八世。其實安在回到英格蘭前，亨利和安的姐姐瑪麗·布琳（Mary Boleyn, 1499-1543）有過一段戀情，但因為瑪麗無法為亨利生

¹⁴ Eileen Strempe, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 12.

¹⁵ 高繼海，《歷史文學中的英國王室》（北京：中國社會科學出版社，2004，初版），109。

下男嬰而漸漸冷落了她，讓亨利再次尋求其他情人的安慰。

安回到宮廷後，最初是不斷拒絕亨利的追求，歷史上一說是因不願背叛姐姐，另一說則為對亨利欲擒故縱。安的拒絕讓亨利更加猛烈的追求，但是安不願只作亨利的情婦，因此亨利下定決心要與現任妻子凱薩琳離婚。亨利不惜一切代價離開了羅馬教廷，自創英國國教，將離婚合法化，在 1533 年 6 月 1 日安終於被宣告為英格蘭皇后。

婚後的三個月後生下了女兒伊麗莎白一世。亨利對這個結果感到心灰意冷，因為冒著可能喪失皇位甚至於生命的危險與安結婚，卻換來女兒。三年過去了，安再也沒有懷孕，亨利因而萌生與別的女人廝守終生的念頭。雖然安為水性楊花的女人，但還是會嫉妒亨利八世的愛意被別的女人瓜分，她曾經目睹過她的侍女珍·西摩坐在亨利的膝上，安的憤怒肆虐整個皇宮並斥責珍，但亨利竟沒有一絲的懊悔與同情，而是冷眼旁觀地離安遠去。雖然她懺悔於她的出言不遜，但亨利已決心要脫離安，當他目睹到安與其他男士相處時，他便逮到機會散佈謠言，並於 1536 年 4 月 29 日以通姦和叛國罪來逮捕安，讓安於 1536 年 5 月 19 日在倫敦塔（Tower of London）的死刑台上斬首示眾，安於千人中道出她的遺言，這段遺言也變成作曲家於音樂〈安·布琳〉中的歌詞來源之一。¹⁶

拉爾森除了將遺言當作歌詞外，這組作品的第二首歌曲〈安·布琳〉的歌詞還另外節選她的兩封書信，分別為亨利寫給安的情書以及安囚禁於倫敦塔時所寫給亨利的書信。

¹⁶ Eileen Stempel, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 14.

三、珍·西摩

在亨利與第一任妻子凱薩琳離婚前，珍·西摩曾於宮中擔任凱薩琳的侍女，隨著亨利第一次的離婚，珍順理成章成為亨利的第二任妻子安的侍女。而亨利對安的厭倦轉而投向了安那溫文儒雅的侍女珍·西摩，亨利無視於安的妒忌不斷向珍表達愛意。

當安於 1536 年 5 月 19 日被斬首於倫敦塔後，在她死後的十一天，便娶珍為妻，兩人過著幸福美滿的生活，並於婚後的隔年誕下亨利朝思暮想的皇子愛德華六世，但沒想到珍因生產後高燒不退，於產後的十二天就撒手人寰。

這組作品的第三首歌曲〈珍·西摩〉的歌詞選自珍生下皇子後，寫給英國議會的書信。

四、克里維斯的安

亨利在經過喪妻之痛後，英格蘭在 1539 年面臨外交危機，當時的英格蘭面臨著法國和神聖羅馬帝國這兩大強敵，而亨利並不想單獨面對如此強大的攻勢。因此，他的信臣克倫威爾（Thomas Cromwell, 1485-1540）深知其中的利弊，努力尋求同盟國來解決現況，但由於亨利拒絕在教義和禮儀上，順應歐洲大陸的路德派（Lutheranism）¹⁷，克倫威爾轉向與英格蘭有共同宗教立場的德意志北部路德派建立同盟，藉由聯姻來達成共勢。克倫威爾命著名的宮廷畫師為德意志公主克里維斯的安作畫，據說當時畫家美化了安的外貌，為的就是讓兩國姻親能夠成功。但當亨利實際看到安後大失所望，他所期待的絕代美人既醜陋又刻板，直接了當地表達

¹⁷ 由馬丁·路德所創的新教派基督教，於西元 1517 年發表《九十五條論綱》公開辯論贖罪卷的問題，引發歐洲歷史上著名的宗教改革。

厭惡的情感。¹⁸這時，安也察覺到國王對她的冷漠，加上早有耳聞亨利對於男性繼承人的渴求，因此她非常識相地宣稱兩人並無發生親密關係，主動迎合國王想要結束這段婚姻的念頭。亨利對安的舉動大為讚賞，因而授予「國王的姊妹」的頭銜，並賞賜安城堡及財富，她之後雖然沒有再婚，但也度過了富足的生活，被世人認為是亨利八世裡最聰明的妻子。¹⁹

這組作品的第四首歌曲〈克里維斯的安〉的歌詞選自安決定離開亨利時所寫的信。

五、凱薩琳·霍瓦德

凱薩琳為亨利第二任妻子安的表妹，在她十八歲（1539年）時從英格蘭北方的林肯郡（Lincolnshire）來到倫敦投靠她的舅舅諾弗克公爵（Duke of Norfolk），被安排在亨利的女兒瑪麗一世旁擔任侍女。亨利八世每週都會探望他的女兒瑪麗，因此他注意到在瑪麗身邊那耀眼而博學多聞的凱薩琳，不由自主地愛上了她。

當英格蘭外交危機一過，亨利立即和克里維斯的安離婚，並在1540年7月28日把安排這場婚事的大臣克倫威爾處以死刑，並在當天與凱薩琳結為連理。當時凱薩琳是以十九歲的年紀嫁給五十歲的亨利八世，凱薩琳的年輕美貌深深吸引著亨利。不過，婚後凱薩琳雖然擁有數不盡的榮華富貴，但她很快就厭倦了年邁的亨利八世，並與亨利身旁的大臣托馬斯·卡爾佩勃（Thomas Culpeper, 1514-41）私通姦情。當時亨利身邊的大臣看到凱薩琳的得寵而心生不滿，因而透過當時的坎特伯里大主教²⁰（Archbishop of Canterbury）湯瑪斯·克蘭默（Thomas Cranmer,

¹⁸ 蔡騏，《英國宗教改革研究》（湖南：湖南師範大學出版社，1997，初版），75。

¹⁹ 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）：248。

²⁰ 為亨利八世所創的英格蘭聖公會之領袖。

1489-1556) 向亨利揭發凱薩琳的婚外情，將不貞的證據送到亨利面前。亨利知道此事後便痛不欲生，除了是自己心愛的妻子紅杏出牆外，再加上卡爾佩勃是亨利的心腹，遭到他們雙雙的背叛。因此亨利將他們判以死刑，於 1542 年 2 月 13 日凱薩琳落得和她的表姊安同樣的命運，被斬首於倫敦塔前的死刑台上。

這組作品的第五首歌曲〈凱薩琳·霍瓦德〉的歌詞選自凱薩琳於倫敦塔的死刑台上所發表的遺言。

六、凱薩琳·帕爾

凱薩琳·帕爾的母親是亨利第一任妻子阿拉貢的凱薩琳的侍女，因此凱薩琳·帕爾與瑪麗公主自幼一同長大，亨利看著凱薩琳·帕爾逐漸成熟後，直到凱薩琳·帕爾的第二任丈夫去世，亨利便展開追求，兩人於 1543 年 7 月 12 日成親。²¹當時的亨利已是個病弱的老人，因此他的最後一任妻子凱薩琳與其說是妻子，倒不如說是照顧亨利的保母。亨利晚年致力於國際事務，取得了對法國戰爭的勝利，而凱薩琳也妥善地照顧亨利的三個孩子，提供了家庭的溫暖。

²¹ 蕭涵。〈皇后的愛恨情仇 莉比·拉爾森以亨利八世皇后的書信所譜歌曲集《國王殿下，審判我吧！》之作品研究與詮釋〉（國立師範大學音樂學系碩士論文，民國 104 年），30。

第二節 創作背景

拉爾森於 2000 年受到美國瑪莉蓮·霍恩基金會（The Marilyn Horne Foundation）的邀約，為 1999 年大都會歌劇院聲樂比賽得主女高音梅根·米勒（Meagan Miller）創作歌曲集。拉爾森最初收到基金會對作品的要求為「一組寫給戲劇花腔女高音的歌曲，並有很多的高音」，基金會認為當代的藝術歌曲中並沒有符合這樣條件的作品。²²

拉爾森於個人的官方網站²³中，介紹這組歌曲集時曾說過：「離異，被砍頭，死去，離異，被砍頭，死去。我第一次知道英格蘭 1509 年到 1547 年的國王，亨利八世的六個妻子的故事時，覺得像是個小學生的記憶遊戲。從那時起，我就迷上了這降臨在都鐸家族上，因為個人極權的惡果，以及宗教與國家一連串的政治陰謀，扭曲了七個人的人生。」拉爾森成功將傳統的歷史背景與現代的音樂手法結合，音樂極富歌劇式的高潮迭起，因此這五首歌曲也被稱為「皇后離別之詠歎調」（exit aria）²⁴。將這五位妻子的心境以音樂來訴說，讓這些歷史不再只是書上的知識，也能夠以音樂來感受妻子內心的愛恨情仇。

女高音米勒與鋼琴家布萊恩·齊格（Brian Zeger）於 2001 年 1 月 19 日在紐約市茱莉亞劇院（Juilliard Theatre）首演這組作品。

特別注意的是，作曲家在出版這組歌曲集後，還在個人的官方網站上放樂譜的勘誤表，筆者將會放於附錄一供讀者查看。

²² 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）：241。

²³ <https://libbylarsen.com/index.php?contentID=241&profileID=1369&startRange=0>

²⁴ Eileen Strempe, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 11.

第三節 樂曲分析

壹、〈阿拉貢的凱薩琳〉

一、書信翻譯與詮釋

這封書信寫於 1536 年的 1 月 7 日，當時凱薩琳臥病在床，經由凱薩琳口述後，由她的隨身侍女代筆寫出這封書信，再轉交給亨利八世。在書寫這封信的當天，凱薩琳就病逝了。

這封書信原為不分段的形式，但為了讓歌曲脈絡和結構更加清晰明瞭，筆者從音樂和文字的觀察後，將這封書信分為五個段落。

My most dear lord, king and husband,
the hour of my death now drawing on,
the tender love I owe you
forces me to commend myself unto you
and to put you in remembrance
of the health and welfare of your soul.

致我摯愛的君主、國王亦丈夫，
當死亡的陰霾逐漸將我籠罩，
那些我所辜負於你的愛啊
脅迫著我，唯你是從
驅使著我，時刻掛念著
掛念著你的幸福與安康

My most dear lord, king and husband,
you have cast me into many calamities
and yourself into many troubles.

致我摯愛的君主、國王亦丈夫，
那些不復的劫難啊，你所讓我遭受的，
你自己又何曾脫離。

For my part, I pardon you ev'rything,
and I wish to devoutly pray God
that He will pardon you also.

至於我，我寬容你的一切作為，
並且，我希望我還能向上蒼祈禱
祈禱祂也寬恕你，就像我寬容你一樣。

For the rest, I commend unto you
our daughter, Mary,
beseeching you to be a good father unto her.

至於她，我便託付於你，
我們的女兒瑪麗，
我只懇求你恪為人父，好生養育。

Lastly I make this vow,
that my eyes desire you above all things
above all things.

最後，我在此立誓，
僅有你的身影，才是我眼中摯愛，
必然勝過世間的萬萬千千。

這封書信中，凱薩琳對亨利八世述說了對他的所有情感，全篇雖然顯示凱薩琳有著高雅的風度和虔誠的宗教信仰，但她終究忘不了她們之間的情誼。第一段的文字裡描述對亨利的祝福，雖然凱薩琳將要面對死亡，但還是希望亨利能夠過著幸福無恙的生活。第二段裡，道出無奈的感懷，責怪亨利讓她們陷入無盡的折磨中。第三段裡，她決定原諒亨利的所作所為，也祈求上天能夠寬恕亨利。第四段裡，將她的遺願闡述給亨利，懇求他能妥善地養育他們的女兒瑪麗。在最後的第五段裡，凱薩琳表現心中的渴望，仍然深愛著亨利，讓她無法忘懷，透露了內心極度的不甘。

二、歌曲之音樂特色

1. 歌曲概述

【表 3-3-1-1】〈阿拉貢的凱薩琳〉歌曲概述表

曲式	通作式
音域	F4-A5 ²⁵
拍號	無
速度	♩ = 50
引用的魯特琴歌曲	約翰·杜蘭《我被圍困在黑暗中》

這首歌曲最特別的地方為沒有小節線和拍號，筆者將會在以下的音樂特色中解釋使用此手法的用意。

²⁵ 在論文中的音高，筆者以科學音高標記法（Scientific pitch notation）來表示。

2. 無小節線和拍號

全曲沒有小節線和拍號，讓人聯想到中世紀的葛利果聖歌（Gregorian chant）。葛利果聖歌沒有固定的節奏，音樂本身並不是用來欣賞，而是單純為宗教禮儀而創作，為天主教最具代表性的歌曲。這個音樂手法間接反映出凱薩琳是位虔誠的天主教徒，此手法也使音樂不斷前進，讓和聲沒有解決的方向，聽眾會有心理上的壓力，不斷傳遞著女主角痛苦的掙扎。²⁶

3. 魯特琴歌曲之使用

a. 魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》的歌曲介紹

拉爾森將文藝復興時期的英國作曲家杜蘭（John Dowland, 1562-1626）的魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》（*In Darkness Let Me Dwell*）穿插於歌曲〈阿拉貢的凱薩琳〉中。《我被圍困在黑暗中》於 1610 年出版，他的兒子羅伯特·杜蘭（Robert Dowland, 1591-1641）將這首歌曲編入《音樂的盛宴》（*A Musical Banquet*）中的第 10 首歌曲。《音樂的盛宴》收集了當代知名的魯特琴歌曲，其中包含英文歌、法文歌、西班牙文歌和義大利文歌。《我被圍困在黑暗中》的作詞者為佚名，原本的詩文總共有兩段，不過杜蘭只選第一段詩文。內容描述生活在黑暗中的絕望，使人生漸漸邁向死亡的盡頭。音樂的曲式為通作式，經常使用音畫手法來表現，音樂結尾以首尾呼應的手法，再重複一次第一句歌詞和人聲旋律，更加強調依舊留在黑暗中的絕望。

²⁶ Eileen Strempele, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 13.

b. 使用魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》的用意

以《我被圍困在黑暗中》來描述凱薩琳當時的心境。西元 1533 年，亨利與凱薩琳的侍女安·布琳秘密結婚，此時安已經懷有四個月的身孕，在同年的六月安被加冕為皇后，凱薩琳被迫退位。到了 1535 年，凱薩琳被迫遷於偏遠的金柏頓宮（Kimbolton Castle），並且不能和自己的女兒瑪麗有任何的聯繫，凱薩琳過著極為痛苦的生活。²⁷作曲家將《我被圍困在黑暗中》當作凱薩琳的內心獨白，將歌詞中孤獨絕望的心境對應凱薩臨死前的孤寂酸楚。

In darkness let me dwell,
the ground shall sorrow be,
The roof despair, to bar all cheerful light
from me;
The walls of marble black
that moistened still shall weep,
My music hellish jarring sounds to banish
friendly sleep:
Thus wedded to my woes, and bedded to
my tomb
O let me living die, till death do come.

我被圍困在黑暗中，
腳下的地面都顯得悲痛，
絕望的屋頂將一切希望之光
隔絕於我，
大理石的牆壁泛著濕氣，
好像也在哭泣，
我的音樂尖銳刺耳，
令人難以入眠：
因此它們伴隨著我的悲痛，隨我進入
墳墓
噢，就讓我生不如死吧，直到我終得
解脫。

c. 如何使用魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》在歌曲〈阿拉貢的凱薩琳〉裡

拉爾森擷取了魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》的第一句、第二句和第三句歌詞的人聲旋律，譜寫於歌曲〈阿拉貢的凱薩琳〉中。

²⁷ Karen Lindsey, *Divorced, Beheaded, Survived: A Feminist Reinterpretation of the Wives of Henry VIII* (United States: Da Capo Press, 1995), 109.

作曲家先使用《我被圍困在黑暗中》第一句歌詞的前五個音當作此曲〈阿拉貢的凱薩琳〉的前奏。【譜 3-3-1-1】

【譜 3-3-1-1】杜蘭《我被圍困在黑暗中》，第 4-6 小節

《我被圍困在黑暗中》的第一句歌詞出現在〈阿拉貢的凱薩琳〉第一頁第一行的鋼琴右手聲部，把旋律移高半音後，以八度的音程呈現，節奏則是較為自由的表現。【譜 3-3-1-2】

【譜 3-3-1-2】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 1 頁的第 1-2 行

接著，《我被圍困在黑暗中》第二句歌詞的旋律【譜 3-3-1-3】則是出現在〈阿拉貢的凱薩琳〉的第二頁第一行到第二行中的鋼琴右手之最高聲部，有著相同的旋律線條，並以六度的音程呈現，節奏為不規則的形式。【譜 3-3-1-4】

【譜 3-3-1-3】杜蘭《我被圍困在黑暗中》，第 7-9 小節

7

— dwell The ground, the ground shall sor - row sor - row be.

This musical score shows three staves. The top staff is the vocal line with lyrics. A red box highlights the melody for 'The ground, the ground shall sorrow sorrow be.' The middle staff is the piano right hand, and the bottom staff is the piano left hand.

【譜 3-3-1-4】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 2 頁的第 1-2 行

gently 下行音型，六度音程
the ten - der love I owe you

bell-toll
f sub. *p*
Ped. II

gradually becoming stern
forc - es me to com - mend my - self un - to you and to

bell-toll
Ped. II

This musical score shows two systems. The first system includes a vocal line with lyrics and piano accompaniment. A red box highlights a descending six-degree interval in the piano right hand. The second system continues the vocal line and piano accompaniment, with another red box highlighting a similar interval.

而《我被圍困在黑暗中》第三句歌詞的旋律【譜 3-3-1-5】則是出現在〈阿拉貢的凱薩琳〉的第三頁第三行到第四頁第一行中的鋼琴之右手部分，相同的旋律線條，加上如同魯特琴撥奏的裝飾音，並以八度的音程呈現【譜 3-3-1-6】，八度音程與六度音程【譜 3-3-1-4】都透露出拉爾森受到了早期中古世紀及文藝復興經文歌的創作風格影響²⁸。

【譜 3-3-1-5】杜蘭《我被圍困在黑暗中》，第 10-12 小節

10

The roof — de-spair to bar all, all cheer-ful

The image shows a musical score for three staves. The top staff is the vocal line, starting with a rest in the first measure, followed by a melody for the lyrics 'The roof — de-spair to bar all, all cheer-ful'. A red box highlights the melody for 'de-spair to bar all'. The middle staff is the piano right hand, and the bottom staff is the piano left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4.

²⁸ 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）：245。

【譜 3-3-1-6】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 3 頁的第 3 行到第 4 頁的第 1 行

旋律一樣，但以八度音程表現

troubles.

bell-toll

ff

pp

Ped. II

For my part, I par-don you

ev-ry-thing and I wish to de-vout-ly pray God

bell-toll

f

4. 持續音的使用

鋼琴的左手皆是音高為 F3 的十六分音符持續音（Pedal Point），營造出中世紀及文藝復興經文歌的朗誦效果²⁹。表達死亡不斷地逼近³⁰，象徵凱薩琳躲不過死亡的命運，在書寫此信的當天即逝世。

²⁹ 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）：252。

³⁰ Eileen Stempel, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 13.

5. C#和C音之象徵

人聲旋律中經常出現 C#和 C 這兩個音，這兩個音分別代表著希望和死亡。³¹

當唱到歌詞中希望的字眼「主」(Lord)【譜 3-3-1-7】、「國王」(king)【譜 3-3-1-7】、凱薩琳的女兒「瑪麗」(Mary)【譜 3-3-1-8】及「父親」(father)【譜 3-3-1-9】時人聲旋律中會出現 C#的音。

【譜 3-3-1-7】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 1 頁第 2-3 行

「主」

My most dear lord.

imploing

Detailed description: This musical score shows a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are "My most dear lord." The word "lord." is enclosed in a red box, and the C# note above it is circled in red. The word "imploing" is written above the final notes. The piano accompaniment is in bass clef with a key signature of one sharp, featuring a steady eighth-note bass line and chords in the right hand.

「國王」

king. and hus-band, the hour of my death now draw - ing on.

mf

Ped II

Detailed description: This musical score shows a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp. The lyrics are "king. and hus-band, the hour of my death now draw - ing on." The word "king." is enclosed in a red box, and the C# note above it is circled in red. The piano accompaniment is in bass clef with a key signature of one sharp, featuring a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. The dynamic marking "mf" is present, and "Ped II" is indicated at the bottom.

³¹ Angela R. Day, "A Performer's Guide to Libby Larsen's *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII*" (Ph.D. diss., Louisiana State University, 2008), 37.

【譜 3-3-1-8】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 4 頁第 4 行

「瑪麗」

Mar - y, be - seech - ing you to be a good

bell-toll *3* *3* *bell-toll*

Ped. II

【譜 3-3-1-9】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 5 頁第 1 行

「父親」

fath - er un - to her. Last - ly

mp *gently*

Ped. II

不過，唱到歌詞中痛苦的「折磨」（troubles）及「災難」（calamities）時旋律會出現 C 的音，將剛剛唱到希望字眼時的 C[#]音降低半音。【譜 3-3-1-10】

【譜 3-3-1-10】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 3 頁第 1-3 行

hus - band, you have cast me in-to man - - - y ca -

freely.....
5

bell-toll
f *p sub.*

「災難」

la - mi - ties and your - self in-to man - - - - - y

freely.....
6

bell-toll
f

「折磨」

troubles.

bell-toll
ff *pp*

Ped. II

C[#]和C 這兩個音只有半音之差，音樂快結束時也只以這兩個音來歌唱【譜 3-3-1-11】，象徵著凱薩琳離死亡只有一線之隔。

【譜 3-3-1-11】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 5 頁第 3-4 行

C[#]與C交錯

The image shows two systems of a musical score. The first system features a vocal line with lyrics 'a - bove all things, a-bove' and a piano accompaniment. A red box highlights the vocal line where the notes for 'things,' and 'a-bove' are written, showing the alternation between C# and C. The piano part includes markings for 'bell-toll' and 'bell-toll to end'. The second system continues the vocal line with 'all things.' and the piano accompaniment, with a red box highlighting the notes for 'all' and 'things.'. Both systems include a 'Ped. II' marking at the bottom.

6. 鐘聲

a. 鐘聲的音型

曲子中不時出現鐘聲的動機音型，作曲家清楚地標記在樂譜上。從弱起拍開始，讓人有出其不意的效果。音型為 F 的增三和弦 (F-A-C[#]) 【譜 3-3-1-12】。

【譜 3-3-1-12】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 2 頁第 1 行

The image shows the first system of a musical score. The vocal line has lyrics 'the ten - der love I owe you' and is marked 'gently'. The piano accompaniment features a 'bell-toll' motif. A red box highlights the piano part, and a blue circle highlights the notes F, A, and C# in the bass line, which form an augmented triad. The piano part is marked 'f sub.' and 'P'. A 'Ped. II' marking is at the bottom.

有些鐘聲的音型會加上 G 的增三和弦（G-B-D[#]），而這兩個增三和弦就形成一個完整的 B 調全音階，每一次鐘聲的尾音都停在 A。【譜 3-3-1-13】

【譜 3-3-1-13】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 3 頁第 3 行
多加 G 的增三和弦（G-B-D[#]），形成 B 的全音階

The image shows a musical score for 'Catherine of Aragon' by Leroy Anderson. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has the lyrics 'troubles.' and 'bell-toll'. The piano accompaniment has a bell-toll motif in the right hand and a rhythmic pattern in the left hand. A red box highlights the bell-toll motif, and a blue circle highlights the final note 'A' in the right hand. The score includes dynamic markings 'ff' and 'pp', and a 'Ped. II' instruction.

這首歌曲的鋼琴右手部分最後也停留在 A 音【譜 3-3-1-14】，表示凱薩琳依舊躲不過喪鐘的命運，在書寫此信的當天便病逝於金柏頓宮中。

【譜 3-3-1-14】拉爾森〈阿拉貢的凱薩琳〉，第 5 頁第 4 行

The image shows a musical score for 'Catherine of Aragon' by Leroy Anderson. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has the lyrics 'all things.' and 'rit.'. The piano accompaniment has a bell-toll motif in the right hand and a rhythmic pattern in the left hand. A blue circle highlights the final note 'A' in the right hand. The score includes dynamic markings 'rit.' and 'Ped. II'.

b. 鐘聲與歌詞的連結

【表 3-3-1-2】〈阿拉貢的凱薩琳〉鐘聲與歌詞之連結表

鐘聲出現的地方	與鐘聲對應的關鍵詞
第二頁的第一行	「鄰近」(drawing on) (第一段)
第二頁的第二行	「你」(you) (第一段)
第二頁的第四行	「你的靈魂」(your soul) (第一段)
第三頁的第一行	「丈夫」(husband) (第二段)
第三頁的第二行	「災難」(calamities) (第二段)
第三頁的第三行	「折磨」(troubles) (第二段)
第四頁的第一行	「主」(God) (第三段)
第四頁的第二行	「也」(also) (第三段)
第四頁的第四行	「瑪麗」(Mary) (第四段)
第四頁的第四行	「父親」(father) (第四段)
第五頁的第二行	「你」(you) (第五段)
第五頁的第三行	「全部」(all) (第五段)
第五頁的第三行	「勝過一切」(above all things) (第五段)

筆者將〈阿拉貢的凱薩琳〉中有出現鐘聲的地方，與歌詞相互對應。在這十三次的鐘聲裡，和歌詞對應次數最多的角色為亨利八世，顯示了凱薩琳心裡最重要的人還是亨利八世，但也意味著最後讓凱薩琳邁向死亡的亦是亨利八世。

在這組《求你審判，吾王我愛》歌曲集中，〈阿拉貢的凱薩琳〉出現十三次的鐘聲，為出現最多次鐘聲的歌曲，顯示凱薩琳雖然是在位最久的皇后，但是她卻時時生活在死亡的恐懼中，以鐘聲來顯示離死亡已經不遠了。

貳、〈安·布琳〉

一、書信翻譯與詮釋

這首歌曲的歌詞選自兩封書信和一段遺言。第一封書信創作於 1536 年的 5 月 6 日，當時安被關進倫敦塔（Tower of London）後的第五天寫給亨利八世的書信；第二封書信則選自亨利八世寫給安的情書；而遺言則是安在 1536 年的 5 月 19 日在倫敦塔前的斷頭臺上所發表的遺言。³²筆者將在書信翻譯中清楚標明歌詞中書信的來源。

³² 蕭涵。〈皇后的愛恨情仇 莉比·拉爾森以亨利八世皇后的書信所譜歌曲集《國王殿下，審判我吧！》之作品研究與詮釋〉（國立師範大學音樂學系碩士論文，民國 104 年），50。

【表 3-3-2-1】〈安·布琳〉歌詞來源表

段落	歌詞翻譯	來源
一	<p>Try me, good king, and let me have a lawful trial and let not my enemies sit as my accusers and judges. Try me, good king, let me receive an open trial for my truth shall fear no open shame. Never a prince had a wife more loyal, more loyal in all duty, Never a prince had a wife more loyal, more loyal in all true affection, Never a prince had a wife more loyal than you have found in Anne Bulen.</p>	1
二	<p>You have chosen me from low estate to be your wife and companion.</p>	
	<p>Do you not remember the words of your own true hand?</p>	*
	<p>“My own darling, I would you were in my arms for I think it long since I kissed you, my mistress and friend.”</p>	2
	<p>Do you not remember the words of your own true hand?</p>	*
	<p>Try me, good king,</p>	1
三	<p>Try me. If ever I have found favor in your sight,</p>	

	<p>if ever the name of Anne Bulen has been pleasing to your ears, let me obtain this request and my innocence shall be known. Let me obtain this request and my innocence shall be cleared. Try me.</p>	<p>若是安·布琳這名曾讓你有一絲心動， 我祈求你， 使我的清白為人所知。 我祈求你， 使我的冤屈得以洗清。 求你審判。</p>	
四	<p>Good Christian people, I come hither to die and by the law I am judged to die I pray God, I pray God save the King. I hear the executioner's good, and my neck is so little.</p>	<p>善良的基督徒們，在此，我將死去， 依吾王的法，我得判極刑。 我謹祈禱，天佑吾王。 聽聞刀斧手深諳其道， 也幸好我有一根細脖子。</p>	3

*：此記號為作曲家自己創作的歌詞。

在【表 3-3-2-1】的最左邊的國字數字表示音樂段落，中間為歌詞翻譯，而最右邊的阿拉伯數字為歌詞來源的不同，看似完整的書信內容，其實是由三段文字拼湊而成。

從歌詞來源來看，第一次的數字 1 是從歌詞「求你審判，吾王我愛」到「你許我偕老時，我一無所有」，為當時安被關進倫敦塔後的第五天寫給亨利八世的書信；而米字號*只有一句歌詞為「這些錚錚誓言，你親筆所寫的，已然忘卻了嗎？」，這是作曲家自己增加的歌詞，像是替安發聲，強調安對亨利八世的渴望，提醒著國王不能如此輕易忘記與她的情誼；數字 2 是從「吾妻我愛」到「我的愛人亦摯友。」，為亨利從前寫給安的情書；第二次的數字 1 從「求你審判，吾王我愛」到「求你審判」，再次提到安於倫敦塔時所寫的書信；最後的數字 3 是從「善良的基督徒們，在此，我將死去」到「也幸好我有一根細脖子」，為安於斷頭臺上所發表的遺言。拉爾森在安排歌詞上，明顯與傳統作曲家不同，她不但是以拼貼的方式，而是以一句話為單位來構成歌詞，而不是以段落為單位來組成。最明顯的例子為段落二中的歌詞來源就有三種，營造出安當時被囚禁於倫敦塔時的混亂情緒。

從音樂段落來看，安不斷呼喊出「求你審判」，急於澄清自己的清白，並且想要挽回亨利八世的愛。在第一段中，安坦承自己的清白，向亨利求得正義的審判。第二段中，安憶起往事，想起與亨利那天真無邪的愛戀。第三段中，安期盼亨利能夠顧往過去的情分，憐憫安的境遇，再一次地哀求亨利能夠為她洗清冤屈。在最後的第四段中，安終究站上死刑台上，安為了亨利而向天禱告，

並慶幸劊子手能夠讓她死得乾脆，在世間不留遺憾。

二、歌曲之音樂特色

1. 歌曲概述

【表 3-3-2-2】〈安·布琳〉歌曲概述表

曲式	通作式
音域	E4-C6
拍號	4/4→5/4→3/2→3/4→4/4→6/4→3/4
速度	♩=138→♩=80→♩=138
引用的魯特琴歌曲	約翰·杜蘭《若是我的抱怨》

這首歌最特別的地方為經常變化拍號以及速度，由於它的歌詞是由兩封書信和一段遺言所組成，因此拉爾森用變化拍號及速度的手法來表示書信來源的轉換或安的情緒變化，筆者將會在以下的音樂特色中述說使用此手法的用意。

【表 3-3-2-3】〈安·布琳〉歌曲分段表

段落	小節	拍號	鋼琴
A	1-24	4/4→5/4	四分音符的直立式和弦→八分音符的三連音
B	25-45	3/2→3/4	二分音符的直立式和弦→四分音符的直立式和弦
A'	46-71	4/4→6/4 →4/4	四分音符的直立式和弦+些許八分音符的三連音
C	72-87	3/4	以右手的單旋律線條為主，左手則為下行音型

2. 魯特琴歌曲之使用

a. 魯特琴歌曲《若是我的抱怨》的歌曲介紹

拉爾森將英國作曲家杜蘭的魯特琴歌曲《若是我的抱怨》(*If My Complaints*) 穿插於歌曲〈安·布琳〉中。《若是我的抱怨》於 1597 年出版，出自杜蘭的《抒情詩曲第一冊》(*First Booke of Songs or Ayres*) 中的第四首歌曲。《抒情詩曲第一冊》的出版對英國音樂有著劃時代的意義，因為杜蘭將魯特琴歌曲的作品系統化，這也使得抒情詩曲(ayre)成為英國音樂特有的音樂形式，這部作品集主要是充滿活力的歌曲，讓人聯想到與當時的伊麗莎白一世女王的社交圈有關³³。《若是我的抱怨》的作詞者為佚名，詩文總共有兩段，內容描述主角對愛人投入全心全意的感情後，但卻不能獲得相同的回報，只能受到愛人的冷眼看待，但主角卻沒辦法停止對愛人的愛意，讓他只能生活在絕望的深淵。音樂的曲式為詩節式(strophic)，音樂總共有三個段落，在最後一段中，主角決定要放棄對愛人的愛意時，人聲的音域變寬，唱出了此曲的最高音，呼喊了對愛人最後的愛。

b. 使用魯特琴歌曲《若是我的抱怨》的用意

以《若是我的抱怨》來描述安當時書寫這封書信的心境。在 1533 年的 9 月 7 日，亨利八世、安、醫師以及占星師殷殷期盼著國王繼承人的誕生，但沒想到卻誕下了女嬰，名為伊麗莎白一世，這個結果使亨利八世大為失望。安在後

³³ 陳倩芬。〈探究英國伊莉莎白女王一世時期(1558-1603)魯特琴作曲大師約翰·杜蘭之歌曲〉(國立台北教育大學音樂學系 音樂教育 碩士學位班論文，民國 98 年)，23。

來的三次懷孕中都流產，因此亨利八世漸漸對安沒有任何期盼，他決定結束和安之間的婚姻關係³⁴。亨利八世的親信大臣克倫威爾（Thomas Cromwell, 1485-1540）為了幫助亨利八世，因此捏造了安的醜聞，於 1536 年 4 月 29 日控訴安有不只一段的婚外情，讓安犯下重婚的罪名³⁵。

公然的審判下讓安受盡污辱，再加上亨利八世婚後的第二年就經常和安的侍女珍·西摩公然調情³⁶，讓安的困境猶如雪上加霜。在魯特琴歌曲《若是我的抱怨》中敘述主角對愛情的忠貞，就如同安對亨利八世的愛一樣的真摯，而亨利八世也無情地離她遠去，在下述這首《若是我的抱怨》的歌詞中，充分表現出對愛情的渴望與絕望。

If my complaints could passions move,
Or make Love see wherein I suffer wrong:
My passions were enough to prove,
That my despairs had govern'd me too long.
O Love, I live and die in thee,
Thy grief in my deep sighs still speaks:
Thy wounds do freshly bleed in me,
My heart for thy unkindness breaks:
Yet thou dost hope when I despair,
And when I hope, thou mak'st me hope in vain.
Thou say'st thou canst my harms repair,
Yet for redress, thou let'st me still complain.

若是我的抱怨能使我振作，
亦或是讓愛知曉我的委屈：
我熾熱的情感就足以證明，
證明絕望已經支配我太久。
哦，我的愛，我為你生，我為你死，
你的憂愁，我會為你深深歎息：
你的傷痕，我會為你血流不止，
我的心因你的絕情而碎：
然而我越絕望你卻越變本加厲，
可當我重燃希望時，你又將它踩滅。
你說你會彌補我的傷痕，
但卻從未兌現，只留我不停的抱怨。

Can Love be rich, and yet I want?
Is Love my judge, and yet am I condemn'd?
Thou plenty hast, yet me dost scant:
Thou made a god, and yet thy pow'r contemn'd.

愛是如此的昂貴嗎，而我仍日思夜想？
愛是我的審判者嗎，而我已然被定罪？
你已經富足有餘，而我卻一無所有：
你已經創造神話，而你卻藐視權力，

³⁴ Angela R. Day, "A Performer's Guide to Libby Larsen's *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII*" (Ph.D. diss., Louisiana State University, 2008), 21.

³⁵ Eileen Stempel, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 14.

³⁶ Eileen Stempel, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 14.

That I do live, it is thy pow'r:
 That I desire it is thy worth:
 If Love doth make men's lives too sour,
 Let me not love, nor live henceforth.
 Die shall my hopes, but not my faith,
 May here despair, which truly saith,
 I was more true to Love than Love to me.

我的確活著，卻是由你所賜：
 希望我的生命，能對你意味一二：
 如果愛真的讓男人的生命變得一文不值，
 那就讓我不要愛了，今後也都不要了。
 我的希望會泯滅，但我的命運不會停滯，
 我多絕望啊，真的絕望，
 我對愛的忠貞，勝於愛對我的。

c. 如何使用魯特琴歌曲《若是我的抱怨》在歌曲〈安·布琳〉中

拉爾森擷取了《若是我的抱怨》的第一句歌詞【譜 3-3-2-1】的人聲旋律並譜寫於〈安·布琳〉中。《若是我的抱怨》的第一句歌詞出現在〈安·布琳〉第 25 小節到第 28 小節的鋼琴右手之最高聲部，旋律相同，節奏上也大致相同。

【譜 3-3-2-2】

【譜 3-3-2-1】杜蘭《若是我的抱怨》，第 1-5 小節

The image shows a musical score for the song 'If my complaints could passions move'. The score is written in 3/4 time and features a vocal line and a piano accompaniment. The first five measures of the vocal line are highlighted with a red box. The lyrics are: 'If my complaints could passions move, Or make Love / My passions were enough to prove That my des -'.

【譜 3-3-2-2】拉爾森〈安·布琳〉，第 24-30 小節

24 freely $\text{♩} = 80$ 旋律一樣，節奏大致相同
 than you have found in Anne Bu-len. You have chos-en me from low es-tate _

28 freely $\text{♩} = 80$ a tempo
 to be your wife and com-pan - ion. Do you not re - mem-ber the words of your own true hand?

d. 〈安·布琳〉中《若是我的抱怨》之動機³⁷

作曲家將《若是我的抱怨》中第一句的人聲旋律的前四個音當作《若是我的抱怨》之動機【譜 3-3-2-3】，將音移高小三度，節奏為不規則的形式出現在歌曲〈安·布琳〉中。

【譜 3-3-2-3】杜蘭《若是我的抱怨》，第 1-5 小節

動機
 If my com-plaints could pas - si - ons move, Or make Love
 My pas - sions were e - nough to prove That my des -

³⁷ Angela R. Day, "A Performer's Guide to Libby Larsen's *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII*" (Ph.D. diss., Louisiana State University, 2008), 42-43.

《若是我的抱怨》的動機出現在歌曲〈安·布琳〉的第 10 小節、第 12 小節【譜 3-3-2-4】和第 66 小節【譜 3-3-2-5】的人聲旋律，前面兩次的動機是在第一段的歌詞中，而最後一次則是出現在第三段的歌詞中，不時影射《若是我的抱怨》中那被愛情審判的無奈和絕望。

【譜 3-3-2-4】拉爾森〈安·布琳〉，第 9-12 小節

9 *a tempo*
 — me, good king. let me re-ceive an o-pen trial for my truth shall fear no
a tempo
p

【譜 3-3-2-5】拉爾森〈安·布琳〉，第 64-67 小節

64 *accel.*
 quest and my in-no-cence shall be cleared. Try me. Try
in desperation
accel.
p cresc.
f

不過，拉爾森還是有引用《若是我的抱怨》中第一句完整的人聲旋律【譜 3-3-2-6】於〈安·布琳〉最後一段的前奏【譜 3-3-2-7】中，將音高移低完全五度後，節奏為自由地表現，前奏只有《若是我的抱怨》中第一句的人聲旋律之單音，營造出安要面臨死刑前那荒涼的情境。

【譜 3-3-2-6】杜蘭《若是我的抱怨》，第 1-5 小節

If my com-plaints could pas-si-ons move, Or make Love
My pas-sions were e-nough to prove That my des-

【譜 3-3-2-7】拉爾森〈安·布琳〉，第 68-75 小節

me. Try me. Good Chris-tian peo-ple, I come hith-er to die

freely, recitative (pulse)

slowly

mf desolate

freely, recitative (pulse)

3. 速度轉換

整首歌曲的速度變化為 $\text{♩}=138 \rightarrow \text{♩}=80 \rightarrow \text{♩}=138$ ，作曲家將時空的轉換以速度來區分。速度為 $\text{♩}=138$ 時，為安在法庭被宣判死刑之際，拉爾森以急促的速度來表示安急於尋求亨利八世的審判，為的便是洗清自己的罪名。速度變為 $\text{♩}=80$ 時，為從前亨利八世與安那相愛的時光，那時未論及婚嫁，兩人保有對

愛情的忠誠，以較緩和的速度來表現他們悠遊在愛情的喜悅中。

速度記號也不斷在「自由地」（*freely*）和「回到原速」（*a tempo*）之間交錯，再加上四個段落間的強烈情緒對比，皆傳達出安鮮明的愛恨情仇之特質³⁸

4. 下行之半音階

下行的半音階經常出現在此首歌曲的鋼琴左手部分，而右手部分會以上行音型來表現安求救的呼喊，而左手低頻的下行半音階暗喻著愈來愈沈重的困境，讓安沒辦法掙脫於此。【譜 3-3-2-8】

【譜 3-3-2-8】拉爾森〈安·布琳〉，第 1-4 小節

The image shows a musical score for the first four measures of 'Anne Boleyn' by Ralph Vaughan Williams. The score is in 4/4 time with a tempo of 138. The vocal line (top) is marked 'freely' and 'f', with lyrics 'Try me, good king, let me have a law-ful trial'. The piano accompaniment (bottom) is also marked 'freely' and 'f'. A blue arrow labeled '上行' (ascending) points to the vocal line, and a red arrow labeled '半音階下行' (half-step descending) points to the piano's left hand. Dynamics include 'p' and 'f'.

除了鋼琴左手的半音階下行和鋼琴右手的上行對比之外，作曲家不時會在鋼琴右手的上行線條中加上兩組相同半音。【譜 3-3-2-9】

³⁸ 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉（台南：國立台南藝術大學，2013）：247。

【譜 3-3-2-9】拉爾森〈安·布琳〉，第 5-8 小節

上行

兩組半音

freely

and let not my en - e - mies sit as my ac - cu - sers and jud - ges. Try me freely

p sub. *mf* *p sub.* *f*

半音階下行

如此掙扎的音型第一次是出現在第一段歌詞中，懇求亨利不要使她陷入敵方的欺騙中，因此唱完這組音型後歌詞立刻接到「求你審判」（Try me），安奮力一搏地央求亨利聽見她的呼喊。【譜 3-3-2-9】

拉爾斯將最後兩次的掙扎音型出現在歌詞的第三段，而歌詞皆為「若是安·布琳這名曾讓你有一絲心動」（if ever the name of Anne Bullen has been pleasing to your ears），彷彿安以過往的情誼向亨利乞求同情，但也讓安的心情矛盾於兩人之間純樸的愛不往如昔，內心充滿著掙扎。【譜 3-3-2-10】【譜 3-3-2-11】

【譜 3-3-2-10】拉爾森〈安·布琳〉，第 49-54 小節

49 上行

e - ver I have found fa - vor in your sight, if e - ver the name of

p *f* *p sub.*

52 兩組半音

Anne Bu - len has been pleas - ing to your ears, if e - ver I have found

半音階下行

【譜 3-3-2-11】拉爾森〈安·布琳〉，第 55-60 小節

55 上行

fa - vor in your sight, if e - ver the name of Anne Bu - len has been

f *p* *f* *f*

58 兩組半音

pleas - ing to your ears, let me ob - tain this re - quest

半音階下行

半音階下行

5. 抽象的鐘聲

在〈安·布琳〉中，作曲家雖然沒有清楚標明「鐘聲」(bell-toll)，但以裝飾音與快速的十六分音符來表示敲鐘【譜 3-3-2-12】。出現鐘聲的這段歌詞為安在死刑台前的遺言，鐘聲象徵著死亡之鐘，安終將面臨死亡的命運。

【譜 3-3-2-12】拉爾森〈安·布琳〉，第 73-75 小節

73

freely, recitative
(pulse)

Good Chris-tian peo-ple, I come hith-er to die

freely, recitative
(pulse)

p

6. 戲劇性的音樂張力

a. 鋼琴之三連音

在這首歌曲第一段中的第 14 小節開始，鋼琴的左手部分會有急促的三連音【譜 3-3-2-13】，表示安內心的恐慌，並且急於求助於亨利八世的審判，期盼自己可以逃離死神的魔掌。

【譜 3-3-2-13】拉爾森〈安·布琳〉，第 13-16 小節

13
o-pen shame. Ne-ver a prince had a wife more loy-al, more loy-al in all

b. 高潮處之表現

出現在這首歌曲的第三段中的第 68 小節，鋼琴部分先以切分節奏不斷逼迫著安面對死神的來臨，也象徵著安不斷掙扎在愛與死之間，人聲旋律也不斷上行推向了本曲的最高音，安用盡了最後的氣力吶喊著。但鋼琴最後並沒有與人聲一同激烈地結束，反而以小聲的和弦來終止此句，彷彿安不管如何的懇求，依舊無法改變她將被斬首的命運³⁹。【譜 3-3-2-14】

【譜 3-3-2-14】拉爾森〈安·布琳〉，第 68-72 小節

68
me. Try me.
slowly
me.
slowly
mf desolate
p

最高音+延長記號

切分節奏

小聲的和弦終止

³⁹ 蕭涵。〈皇后的愛恨情仇 莉比·拉爾森以亨利八世皇后的書信所譜歌曲集《國王殿下，審判我吧！》之作品研究與詮釋〉（國立師範大學 音樂學系 碩士論文，民國 104 年），62。

c. 宣敘調之表現

從〈安·布琳〉的第 72 小節進入本曲的最後一段，以鋼琴右手的單音旋律作為開頭，鋼琴變為較單薄的音型，歌曲的氛圍也從高亢激昂變為寂寥而沉重，表示安放棄了抵抗，內心充滿無助地站上死刑台，因此以如同講話般的宣敘調來訴說自己的遺言。【譜 3-3-2-15】

【譜 3-3-2-15】拉爾森〈安·布琳〉，第 73-75 小節

73

freely, **recitative** 宣敘調

(pulse)

Good Chris-tian peo-ple, I come hith-er to die

freely, recitative

(pulse)

p

參、〈珍·西摩〉

一、書信翻譯與詮釋

這首歌曲的歌詞選自一封書信和民謠《都鐸的玫瑰》（*Tudor Rose*）。歌詞中的第一段為珍於 1537 年 10 月 12 日寫給英國議會的書信，當日也是珍生下亨利八世的繼承人愛德華六世（Edward VI, 1537-53）的日子⁴⁰；而歌詞中的第二段為都鐸王朝的民謠《都鐸的玫瑰》，《都鐸的玫瑰》的作詞者為佚名，而都鐸王朝為亨利八世所屬的王朝，因此以此曲來象徵都鐸王朝繼承人的誕生。這首歌曲也是這組作品中，唯一一首不是以亨利八世為對象來書寫的歌曲。

Right trusty and Well beloved,
we greet you well,
for as much as be the inestimable
goodness of Almighty God,
we be delivered of a prince, a prince

不言而信又萬人景仰的主啊，
我們讚頌祢，
承蒙至高的主
無可比擬的祝福，
我們被賜予了一個王子，王子！

I love the rose both red and white,
to hear of them is my delight,
Joyed may we be, our prince to see,
and roses three!

無論你是紅玫瑰還是白玫瑰我都愛你們，
聽見你們的嬉鬧，使我無比的歡愉，
可每每看見我們的小王子，我們還是雀躍難抑，
因為我們的小玫瑰有了三朵！

歌詞中，第一段在讚嘆上天，讓珍能如願以償喜獲麟兒。第二段則在描述都鐸王朝建立的喜悅，歌詞中的紅玫瑰和白玫瑰分別代表蘭克斯特家族（House of Lancaster）和約克家族（House of York）。英國在西元 1455 年爆發玫瑰戰爭（Wars of the Roses），或稱為薔薇戰爭，當時英國的兩大貴族蘭克斯特家族和約克家族為了爭奪英國皇位而爭執不斷，最後是兩大家族聯姻合併後，

⁴⁰ Eileen Strempe, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 15.

於西元 1487 年才結束了鬥爭，建立了都鐸王朝⁴¹，因此玫瑰也為都鐸王朝的代表徽章。

二、歌曲之音樂特色

1. 歌曲概述

【表 3-3-3-1】〈珍·西摩〉歌曲概述表

曲式	通作式
音域	F4-A ^b 5
拍號	6/8→9/8→6/8
速度	♩=82
引用的魯特琴歌曲	米歇爾·普雷托流斯《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》

全曲的速度一致，營造出平和溫順的氛圍。音樂可以分成 A、B 兩段，拉爾森以鋼琴中重複的音型讓全曲充滿著幸福而安定的氛圍，到了 B 段開始出現鐘聲的音型，筆者將在此章節的音樂特色中述說使用此音型的用意。

⁴¹ 王偉峰，《中外歷史戰爭之謎：經典戰役背後的秘密》（台北市：德威國際文化，2008，初版），26

【表 3-3-3-2】〈珍·西摩〉歌曲分段表

段落	小節	拍號	鋼琴
A	1-15	6/8→9/8→6/8	音型為直立式和弦，節奏型為左右手二對三交替
B	16-30	6/8→9/8→6/8	音型為直立式和弦，節奏型為左右手二對三交替+快速音堆（鐘聲）

2. 魯特琴歌曲之使用

a. 魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》之歌曲介紹

拉爾森將德國作曲家米歇爾·普雷托流斯（Michael Praetorius, 1571-1621）的魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》（*Lo, How a Rose E'er Blooming*）穿插於歌曲〈珍·西摩〉中。《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的主旋律原為十五世紀的德文頌歌《如此盛開的玫瑰》（*Es ist ein Ros entsprungen*），不過，經由普雷托流斯改編後，創作出此首無伴奏的合唱作品。其後，美國音樂家貝克（Theodore Baker, 1851-1934）於 1894 年改編成英文版本。《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的詩文總共有兩段，內容在讚頌著耶穌的誕生如同玫瑰花綻放般的美好。音樂的曲式為詩節式，音樂總共有兩個段落，第一段幾乎為及進的音型，除了出現一組三度的音程外，整段呈現平鋪直敘且和平的氛圍。到了第二段後，音樂開始出現多組三度的音程，平均音高位於中音區，此時的歌詞提到玫瑰的盛開和上帝的慈愛，跳進的音程代表玫瑰花綻放時的生動，而中音音域則象徵著上帝那莊嚴的寬容。

b. 使用魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》之用意

以魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》來描述皇子誕辰的喜悅。珍於 1537 年 10 月 12 日生下亨利八世的繼承人愛德華六世，作曲家將魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》中救世主的誕生比喻為太子的出生。

Lo, how a Rose e'er blooming
from tender stem hath sprung!
Of Jesse's lineage coming,
as those of old have sung.
It came, a flow'ret bright,
amid the cold of winter,
When half spent was the night.

看呀！如此盛開的一朵玫瑰
吐露自柔軟的莖葉中！
它的血統來自傑西，
正如古人曾讚頌的。
它開了，充滿光采的小花，
在冬日的嚴寒中，
在那夜半時分。

Isaiah 'twas foretold it,
the Rose I have in mind;
With Mary we behold it,
the virgin mother kind.
To show God's love aright,
she bore to us a Savior,
When half spent was the night.

那我珍藏在心中的玫瑰，
先知以賽亞曾預言它的到來。
因著瑪利亞，
我們得以看見聖母純潔的寬容。
為了彰顯上帝的愛，
她為人們生了一位救世主，
在那夜半時分。

c. 如何使用魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》在歌曲〈珍·西摩〉中

拉爾森擷取了魯特琴歌曲《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的第一句、第五句、第六句以及第七句歌詞的女高音聲部旋律。而其中第一句歌詞的女高音聲部旋律【譜 3-3-3-1】曾出現在歌曲〈珍·西摩〉中四次。

【譜 3-3-3-1】普雷托流斯《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》，第 1-5 小節

Soprano
Alto
Tenor
Bass

1-Lo, how a rose e'er bloom - ing From
2-I - sa - iah 'twas fore - told it, The

第一次的《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的女高音聲部之第一句旋律出現在〈珍·西摩〉的前奏，在鋼琴右手部分的最髙聲部，把旋律移高小三度，節奏則是較為自由的表現。【譜 3-3-3-2】

【譜 3-3-3-2】拉爾森〈珍·西摩〉，第 1-3 小節

♩ = 82 升高小三度，節奏不規則

mf

第二次的《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的女高音聲部之第一句旋律則是出現在〈珍·西摩〉的人聲旋律開始的地方，在鋼琴的右手部分，把旋律移高六度後，節奏與【譜 3-3-3-2】中第 1-2 小節的鋼琴右手部分的高音聲部相同，不過卻是以八度的音程表現。【譜 3-3-3-3】

【譜 3-3-3-3】拉爾森〈珍·西摩〉，第4-6小節

音移高六度，並以八度音程表現

Right, trust - y and Well Be-lov - ed, we greet you well, ___

第三次的《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的女高音聲部之第一句旋律則在〈珍·西摩〉的間奏中，於鋼琴右手部分的最髙聲部，把旋律移高大六度後，並且改變原來的節奏，將每個音皆為等長的符值來強調每個音符，並以八度的音程表現。【譜 3-3-3-4】

【譜 3-3-3-4】拉爾森〈珍·西摩〉，第9-14小節

音移高大六度，以八度音程表現

we be de-liv-ered of a prince, bell-toll

12 rit. poco animato prince... poco animato

rit. darkly p sub. gently mf

而最後一次的《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》女高音聲部之第一句旋律則是出現在〈珍·西摩〉的人聲旋律結束的尾奏，在鋼琴的右手部分，把旋律移高大二度後，並以八度的音程表現，節奏型為這四次中最不規律的節奏，象徵著珍到最後依然沒辦法活在世上，在誕下皇子後的十二天就逝世了。【譜 3-3-3-5】

【譜 3-3-3-5】拉爾森〈珍·西摩〉，第 25-30 小節

音移高大二度，並以八度音程表現

25 a tempo
three.
a tempo
gently
p

28
rit.
(Hum)
rit.
bell-toll
p
very gently

《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》中的女高音聲部之第五句旋律【譜 3-3-3-6】出現在〈珍·西摩〉的第 14 小節中，在鋼琴右手部分的最高聲部，把旋律降低半音，節奏符值比例大致與原曲相同。【譜 3-3-3-7】

【譜 3-3-3-6】普雷托流斯《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》，第 9-16 小節

9

S
com - ing As pro - phets long have sung. it came, a flow - ret
hold it, The vir - gin Moth - er kind. To show God's love a -

A
com - ing As pro - phets long have sung. it came, a flow - ret
hold it, The vir - gin Moth - er kind. To show God's love a -

T
com - ing As pro - phets long have sung. it came, a flow - ret
hold it, The vir - gin Moth - er kind. To show God's love a -

B
com - ing As pro - phets long have sung. it came, a flow - ret
hold it, The vir - gin Moth - er kind. To show God's love a -

13

S
bright, right, A - mid the cold of win - ter, When half - spent was the
bright, right, She bore to us a Sav - ior, When half - spent was the

A
bright, right, A - mid the cold of win - ter, When half - spent was the
bright, right, She bore to us a Sav - ior, When half - spent was the

T
bright, right, A - mid the cold of win - ter, When half - spent was the
bright, right, She bore to us a Sav - ior, When half - spent was the

B
bright, right, A - mid the cold of win - ter, When half - spent was the
bright, right, She bore to us a Sav - ior, When half - spent was the

【譜 3-3-3-7】拉爾森〈珍·西摩〉，第 12-17 小節

12

rit. *poco animato*
a prince.
poco animato
mf

15
(lullaby)
I love the rose both
bell-toll
mp

《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》的女高音聲部之第六句和第七句歌詞旋律

【譜 3-3-3-8】出現在〈珍·西摩〉的第二段人聲歌詞中的鋼琴右手部分，旋律相同，節奏自由的表現，使得這段音樂中的搖籃曲氣氛也能夠自由地推動王子安心入睡，並以八度的音程表現。【譜 3-3-3-9】

【譜 3-3-3-8】普雷托流斯《看呀！如此盛開的一朵玫瑰》，第 13-20 小節

13

S
bright, A - mid the cold of win - ter, When half-spent was the
right, She bore to us a Sav - ior, When half-spent was the

A
bright, A - mid the cold of win - ter, When half - spent was the
right, She bore to us a Sav - ior, When half - spent was the

T
bright, A - mid the cold of win - ter, When half-spent was the
right, She bore to us a Sav - ior, When half-spent was the

B
bright, A - mid the cold of win - ter, When half-spent was the
right, She bore to us a Sav - ior, When half-spent was the

17

S
night. 3-O Flow'r, whose fra-grance
night.

A
night. 3-O Flow'r, whose fra-grance
night.

T
night. 3-O Flow'r, whose fra-grance
night.

B
night. 3-O Flow'r, whose fra-grance
night.

【譜 3-3-3-9】拉爾森〈珍·西摩〉，第 15-20 小節 音高相同，

(lullaby)

bell-toll

mp

15

18

I love the rose both

red and white, to hear of them is my de-light,

3. 鐘聲

a. 鐘聲之音型

曲子中不時出現鐘聲的動機音型，分別有 a、b 兩種音型，音型 a 為八度音程之長音，音型 b 則為五連音，這兩種鐘聲音型作曲家皆清楚地標記在樂譜上。

(1) 八度音程之長音

鐘聲動機 a 為附點四分音符的八度長音【譜 3-3-3-10】，以長音來表示亨利八世長達二十八年的等待，最終盼到皇子的到來，並以八度音程來模擬教堂的鐘聲，宣告世人新生兒的誕生，在吳明靜的〈從莉比·拉爾森的作品〉（試試

我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉⁴²中便提及，以六度及八度音程來呈現，透露出作曲家拉爾森受到了早期中古世紀及文藝復興經文歌的創作風格影響，筆者認為在此也有相同的意涵。

【譜 3-3-3-10】拉爾森〈珍·西摩〉，第 9-11 小節

(2) 五連音

鐘聲動機 b 為三十二分音符的五連音【譜 3-3-3-11】，靈敏的五連音彷彿玫瑰花的盛開，也暗示都鐸王朝的玫瑰勳章。這個音型皆出現在鋼琴的高音譜號中，明亮的音域來表現以喜悅的心情迎接王子的到來。

【譜 3-3-3-11】拉爾森〈珍·西摩〉，第 15-17 小節

⁴² 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉(台南：國立台南藝術大學，2013)：245。

b. 鐘聲與歌詞的連結

【表 3-3-3-3】〈珍·西摩〉鐘聲與歌詞之連結表

鐘聲出現的地方	與鐘聲對應的關鍵詞
第 10 小節	「王子」(prince) (第一段)
第 16 小節	「我」(I) (第二段)
第 21 小節	「雀躍」(joyed) (第二段)
第 22 小節	「王子」(prince) (第二段)
第 24 小節	「玫瑰們」(roses) (第二段)
第 28 小節	無歌詞，只以哼聲 (Hum) 歌唱 (第二段)

筆者將〈珍·西摩〉中有出現鐘聲的地方，與歌詞相互對應。在這六次的鐘聲裡，和歌詞對應次數最多的角色為王子愛德華六世，更加佐證鐘聲為慶祝王子誕生的喜樂之鐘。不過，在最後一個鐘聲中，沒有歌詞對應，只是以哼聲 (Hum) 歌唱，此鐘聲在整首歌曲中的倒數第三小節的尾奏出現，也表示珍在生產後的十二天中因分娩後高燒不止而驟然逝世，以輕聲地哼唱結束整曲，間接表示珍的死去。

4. 音樂術語表現

a. 「陰暗地」(darkly)

這個術語出現在第 13 小節鋼琴的間奏中，其後所對應的歌詞為「王子」(prince)。在第 12 小節時，鋼琴先以「極強」(fortissimo) 的力度來表現，再對應到鐘聲動機 a，熱烈地慶祝亨利八世的繼承人之誕生。隨後到了第 13 小節，力度轉為「弱」(piano)，以及加上此術語「陰暗地」(darkly)，而在鋼琴左手部分出現兩組三全音(減五度)的音程，讓歌曲頓時籠罩著不詳的氛圍⁴³，暗喻著繼承人愛德華將在十五歲時英年早逝。【譜 3-3-3-12】

【譜 3-3-3-12】拉爾森〈珍·西摩〉，第 12-14 小節

「陰暗地」

「極強」

「弱」 三全音

⁴³ Eileen Stempel, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 15.

b. 「搖籃曲」(lullaby)

此術語出現在第 16 小節，而音樂從第 17 小節到第 20 小節中，拉爾森於每一小節鋼琴左手的第一拍都設置了一個低音，彷彿讓聽眾看到母親珍用雙手溫柔推動著愛德華王子，而鋼琴右手的旋律則是珍輕柔唱出安撫嬰兒的搖籃曲⁴⁵，讓孩子隨之入睡。【譜 3-3-3-13】

【譜 3-3-3-13】拉爾森〈珍·西摩〉，第 15-20 小節

15 (lullaby) 「搖籃曲」
I love the rose both
bell-toll
mp

18
red and white, to hear of them is my de-light,

⁴⁵ 吳明靜。〈從莉比·拉爾森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉〈2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集〉(台南：國立台南藝術大學，2013)：247。

肆、〈克里維斯的安〉

一、書信翻譯與詮釋

這首歌曲的歌詞選自克里維斯的安於 1540 年 7 月 11 日寫給亨利的第一封書信。

I have been informed by certain lords
of the doubts and questions which have been
found in our marriage
it may please your majesty to know
that, though this case be most hard and sorrowful
I have and do accept the clergy for my judges.

幾位大人告知我
對於我們的婚姻，
他們存有疑慮
或許陛下知道了會有些許欣慰
這件事儘管如此的艱辛與悲哀
我不得不接受這些教士來審判我。

So now the clergy hath given their sentence,
hath given their sentence,
I approve I neither can nor will
repute myself for your grace's wife,
yet it will please your highness
to take me for your sister, your sister,
for which I most humbly thank you.
Your majesty's most humble sister,
Anne, daughter of Cleves.

如今這些教士已然對我做了判決
已然做了判決，
我覺得我不配也不願
繼續作為陛下的妻子侍奉，
然而我相信陛下會有些許歡欣
能夠收我作為您的妹妹，您的妹妹，
我真誠的感激您。
陛下您卑微的妹妹，
安，克里維斯之女。

亨利與德意志公主安的初次相見在 1540 年的元旦時節，當時，安便窺見亨利絕望的心情，但因為英格蘭面臨外交危機，亨利才不得不妥協這場婚事。此時，安便識相地寫了這封書信給亨利，認為自己沒有資格擔當亨利的妻子，寧願以妹妹來相稱，來一圓亨利想要離婚的心願。

二、歌曲之音樂特色

1. 歌曲概述

【表 3-3-4-1】〈克里維斯的安〉歌曲概述表

曲式	通作式
音域	F4-C6
拍號	6/8
速度	$\downarrow = 112$
引用的魯特琴歌曲	托馬斯·康皮翁《我不在乎這些少女》

這首歌為作品中唯一沒有改變拍號的歌曲，以弱起拍開始，全曲充滿著滑稽頑皮的和聲色彩，為一首輕快愉悅的舞曲。而到了 B 段時，鋼琴的左右手交替有下行半音階的音型，更為這首歌曲添加了趣味性。

【表 3-3-4-2】〈克里維斯的安〉歌曲分段表

段落	小節	拍號	鋼琴
A	1-39	6/8	幾乎為直立式和弦
B	40-73	6/8	幾乎為直立式和弦+半音階下行音型

2. 魯特琴歌曲之使用

a. 魯特琴歌曲《我不在乎這些少女》的歌曲介紹

拉爾森將英國多產的魯特琴作曲家托馬斯·康皮翁（Thomas Campion, 1567-1620）的魯特琴歌曲《我不在乎這些少女》（*I care not for these ladies*）穿插於歌曲〈克里維斯的安〉中。《我不在乎這些少女》於 1601 年出版，出自康皮翁的《抒情詩曲》（*A Book of Ayres*）中的第三首歌曲。《我不在乎這些少女》的作詞者也為康皮翁，詩文總共有兩段，內容描述主角對愛人艾美利亞斯專一的愛意，即使有其他少女的追求，也依舊對艾美利亞斯忠心耿耿，因為他的愛人不會離他遠去。音樂的曲式為詩節式，總共有兩個段落，第一段音樂的節奏型規律，平鋪直述道出男主角不會受到其他少女的誘惑，到了第二段音樂轉為輕巧的舞曲節奏，出現八分音符的短符值音符，敘述著主角與愛人相處的歡愉。

b. 使用魯特琴歌曲《我不在乎這些少女》的用意

使用這首魯特琴歌曲的言下之意為亨利不在乎安這位妻子，亨利毫不掩飾失望的舉動另人心寒，但安反而順應亨利的心意，向亨利提出離婚的請求，因此作曲家將亨利的心情以這首輕鬆愉快的舞曲融入歌曲中。

I care not for these ladies,
That must be wooed and prayed:
Give me kind Amaryllis,
The wanton country maid.
Nature art disdaineth,
Her beauty is her own.

我不在乎這些少女，
一定受到不少追捧和祝福；
我要和善的艾美利亞斯，
那不羈的鄉下姑娘。
雖然普世的眼光輕視她，
但是她的美麗屬於她自己。

Her when we court and kiss,
She cries, "Forsooth, let go!"
But when we come where comfort is,
She never will say no.

當我們調情與親吻時，
她會哭，又放開了我：
可當我們彼此安慰時，
她從來都不會拒絕我。

If I love Amaryllis,
She gives me fruit and flowers:
But if we love these ladies,
We must give golden showers.
Give them gold, that sell love,
Give me the nut-brown lass,
Who, when we court and kiss,
She cries, "Forsooth, let go!"
But when we come where comfort is,
She never will say no.

若我愛的是艾美利亞斯
她會給我水果與鮮花：
但如果我們去愛這些少女，
我們必定花錢如流水。
因為她們會為了金錢，出賣愛情，
我要我核桃色皮膚的姑娘，
當我們調情與親吻時，
她會哭，又放開了我：
可當我們彼此安慰時，
她從來都不會拒絕我。

These ladies must have pillows,
And beds by strangers wrought;
Give me a bower of willows,
Of moss and leaves unbought,
And fresh Amaryllis,
With milk and honey fed;
Who, when we court and kiss,
She cries, "Forsooth, let go!"
But when we come where comfort is,
She never will say no.

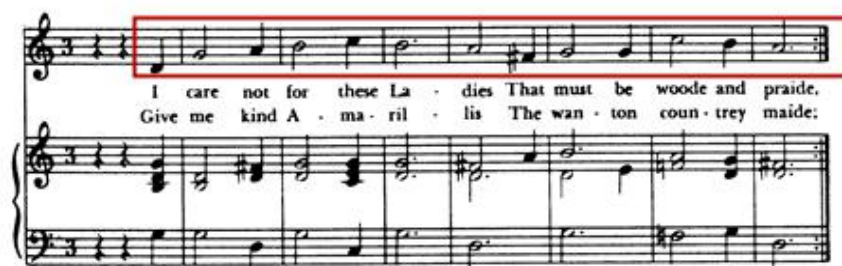
這些少女們一定有著枕頭，
和床鋪，都是陌生人為她們打造的；
而我只要一處柳樹的陰涼，
枕著的青苔和樹葉都是森林所賜，
還有朝氣蓬勃的艾美利亞斯
餵她喝著牛奶和蜂蜜；
當我們調情與親吻時，
她會哭，又放開了我：
可當我們彼此安慰時，
她從來都不會拒絕我。

c. 如何使用魯特琴歌曲《我不在乎這些少女》在歌曲〈克里維斯的安〉中

作曲家擷取了《我不在乎這些少女》的第一句歌詞的人聲旋律【譜 3-3-4-1】。

《我不在乎這些少女》的第一句歌詞出現在〈克里維斯的安〉第 1 小節到第 4 小節的鋼琴右手之最高聲部，音高移低二度，音型行進相同，而在節奏上，原本《我不在乎這些少女》的拍號為 3/3，〈克里維斯的安〉則為 6/8，因此作曲家改以舞曲的節奏來加以變化。【譜 3-3-4-2】

【譜 3-3-4-1】坎皮恩《我不在乎這些少女》，第 1-8 小節

I care not for these Ladies That must be wooed and praised.
Give me kind Amarielis The wanton countrymaide.

【譜 3-3-4-2】拉爾森〈克里維斯的安〉，第 1-4 小節

♩ = 112 出現在最高聲部，音高移低二度

as a matter of fact
I have been in -

f boisterously

3. 音樂上之性格表現

a. 無鐘聲

這首歌曲為作品中唯一沒有使用鐘聲的歌曲，反映出克里維斯的安沒有像亨利的其他妻子淪落到悽慘的下場，反而運用了她的聰明機智逃過一劫，並且還和亨利離婚後成為親密的好友，讓安的生活不虞匱乏，使她成為這六任妻子中壽命最長的妻子。因此，作曲家就以無鐘聲的形式來表達安的幸福人生。

b. 三全音之使用

全曲鋼琴以直立式和弦組成，經常使用不和諧的三全音（增四度或減五度），象徵亨利不滿易這場婚姻，而歌者經常是以無伴奏的方式唱出，表示安以她的聰明才智逃離這場婚姻，而不身陷其中刺耳的聲響中。【譜 3-3-4-3】

【譜 3-3-4-3】拉爾森〈克里維斯的安〉，第 1-4 小節

as a matter of fact
I have been in -

三全音

不過，到了曲末，鋼琴才出現和諧的完全四度音程，表示安順利逃過其他妻子悲慘的命運。【譜 3-3-4-4】

【譜 3-3-4-4】拉爾森〈克里維斯的安〉，第 68-72 小節

sis - ter, Anne, daugh-ter of Cleves.

完全四度

c. 術語之使用

音樂中先以術語「喧鬧地」(boisterously)營造氛圍，而鋼琴則是響徹著不和諧的和聲，開始了這齣說服國王的鬧劇。而歌中出現充滿諷刺的術語為「諷刺」(with irony)與「事實上」(as a matter of fact)，歌詞中看似妻子安充滿著無奈與悲傷，並且在現實生活中被人議論紛紛，但卻是在諷刺著安在日後反而能享有富裕的生活。【譜 3-3-4-5】

【譜 3-3-4-5】拉爾森〈克里維斯的安〉，第 19-23 小節

19 **「諷刺」** *with irony* though this case be most hard and sor-row-ful **「事實上」** *as a matter of fact* I have and

這件事儘管如此的艱辛與悲哀

mf

伍、〈凱薩琳·霍瓦德〉

一、書信翻譯與詮釋

這首歌曲的歌詞為凱薩琳·霍瓦德在 1541 年 2 月 13 日於倫敦塔的斷頭臺上所發表的遺言。

God have mercy on my soul.
Good people, I beg you pray for me.
By the journey upon which I am bound,
I have not wronged the King.
Brothers, I have not wronged the King,
I have not wronged the King.
But it is true that long before the King took me,
I loved Thomas Culpeper.

I wish to God I had done as Culpeper wished me,
for at the time the King wanted me,
Culpeper urged me to say that I was pledged to him.
Brothers, I wish to God I had done as he wished me,
for at the time the King wanted me,
Culpeper urged me to say that I was pledged to him.
If I had done as he wished me,
I should not die this death, nor would he

God have mercy on my soul.
Good people, I beg you pray for me
I die a Queen,
but I would rather die the wife of Culpeper.

願上蒼憐憫我的靈魂！
善良的人們啊，求你們為我祈禱。
在這我必行的路上，
我從未辜負國王。
兄弟們，我從未辜負國王，
我從未辜負國王。
儘管無可否認，早在國王佔有我之前，
我已深愛著托馬斯·卡爾佩勃。

天啊，我多後悔沒聽卡爾佩勃的話，
國王想要佔有我之時，
卡爾佩勃敦促我表明我早已許配於他。
兄弟們，我多後悔沒聽卡爾佩勃的話，
國王想要佔有我之時，
卡爾佩勃敦促我表明我早已許配於他。
若是我照他說的去，
我便不會在這死去，他也不會。

願上蒼憐憫我的靈魂！
善良的人們啊，求你們為我祈禱。
作為一個王后，我將死去，
但我寧願作為卡爾佩勃的妻子而死去。

在歌詞中，凱薩琳不斷向上天乞求要拯救她無辜的靈魂。在第一段中，她向大眾澄清她的無辜，並且深愛著她的情人托馬斯·卡爾佩勃。第二段中，安回想當初，悔恨自己沒辦法抵抗亨利的財富誘惑，使得兩人淪落到死亡的下場。在最後的第三段中，凱薩琳再一次乞求上天的垂憐，並在最後終於說出自己想

要成為卡爾佩勃妻子的心願，展現出了即使面臨死亡卻仍然對愛人死心塌地的情誼。

二、歌曲之音樂特色

1. 歌曲概述

【表 3-3-5-1】〈凱薩琳·霍瓦德〉歌曲概述表

曲式	通作式
音域	F#4-C#6
拍號	4/4→3/4→5/4→6/4→7/4→2/4→10/4→12/4
速度	♩ =60→♩ =80
引用的魯特琴歌曲	約翰·杜蘭《我被圍困在黑暗中》

這首歌最特別的地方為經常變化拍號以及速度，凱薩琳在位時，為亨利的歷任妻子中最年輕的妻子，因此她在情緒表達上較為直接，拉爾森就以此音樂手法來表現凱薩琳心中最直接的悔恨和不甘，以不斷變化拍號直截了當述說凱薩琳的話語，不斷在混沌的情緒中遊走。在整曲鋼琴的和聲中，節奏規律的單音旋律如同死亡之鐘的秒針不斷逼近，而和聲濃厚的直立式和弦則為凱薩琳陷入泥濘的困境中。

【表 3-3-5-2】〈凱薩琳·霍瓦德〉歌曲分段表

段落	小節	拍號	鋼琴
A	1-18	4/4→3/4→5/4→6/4→7/4	以單音旋律為動機，再加上三度或八度直立式和弦。
B	19-26	5/4→4/4→3/4→2/4	以單音旋律為動機，再加上直立式和弦。
C	27-35	3/4→4/4→5/4→10/4	以單音旋律為動機，再加上直立式和弦。
D	36-45	4/4→7/4→3/4→6/4→10/4→12/4	直立式和弦為主。

2. 魯特琴歌曲之使用

a. 魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》的歌曲介紹

拉爾森再一次將英國作曲家杜蘭的魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》穿插於歌曲中，而這首魯特琴歌曲也被引用在這組歌曲集的第一首〈阿拉貢的凱薩琳〉中，這樣的安排讓這組歌曲集有首尾呼應的效果，使聽眾能夠感受到皇后們那依舊令人心寒的命運。因此筆者將會著重於這首魯特琴歌曲如何被使用於歌曲〈凱薩琳·霍瓦德〉中以及其中的用意。⁴⁶

b. 使用魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》的用意

以《我被圍困在黑暗中》來描述出凱薩琳當時的心境。西元 1540 年，凱薩琳成為英國皇后，雖然有枕邊人亨利的陪伴，但是她卻一心一意的望向亨利的

⁴⁶ 《我被圍困在黑暗中》的歌曲介紹，參見本論文的第 24 頁。

心腹大臣卡爾佩勃，直到被旁人揭發姦情後，凱薩琳與卡爾佩勃被判予死刑，作曲家將《我被圍困在黑暗中》當作凱薩琳的內心獨白，將歌詞中孤獨絕望的心境對應凱薩琳臨死前的懊悔不已。⁴⁷

c. 如何使用魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》在歌曲〈凱薩琳·霍瓦德〉裡

拉爾森擷取了兩次魯特琴歌曲《我被圍困在黑暗中》的第一句歌詞之人聲旋律。【譜 3-3-5-1】

【譜 3-3-5-1】杜蘭《我被圍困在黑暗中》，第 4-6 小節

4

In dark-ness let me

第一次的《我被圍困在黑暗中》的第一句歌詞之人聲旋律出現在〈凱薩琳·霍瓦德〉中第五小節的鋼琴左手之低音聲部，把旋律移高二度後，以八度的音程呈現。這樣的音樂手法與這組歌曲集的第一首〈阿拉貢的凱薩琳〉相互呼應，所擷取的魯特琴歌曲之旋律也是以八度音程來表現，而且旋律出現在鋼琴右手

⁴⁷ 《我被圍困在黑暗中》的歌曲翻譯，參見本論文的第 25 頁。

之高音聲部，與〈凱薩琳·霍瓦德〉出現在鋼琴左手之低音聲部彼此對應。【譜 3-3-5-2】

【譜 3-3-5-2】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 4-7 小節

4 *p* like a frightened child
God have mer-cy on my soul.

旋律移高二度，以八度音程呈現

6 *f* desperately
Good peo - ple, I beg you pray for me.

bell-toll *mf*

而第二次的《我被圍困在黑暗中》的第一句歌詞之人聲旋律則是出現在〈凱薩琳·霍瓦德〉中的最後一個小節的鋼琴右手部分，把旋律移低增四度後，只以單音彈奏，表現凱薩琳死後的淒涼，並以魯特琴歌曲來結束整部作品。【譜 3-3-5-4】

這個譜為拉爾森原始的版本【譜 3-3-5-3】，不過，作曲家在個人官方網站⁴⁸中提供樂譜勘誤表，筆者將勘誤表詳細收錄於本論文的附錄一中。

【譜 3-3-5-3】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 43-45 小節

43 *molto agitato, accel.* *molto rit.*

molto agitato, accel. *molto rit.*

fff *p*

此譜為筆者查看樂譜勘誤表後所更改的版本，將第 45 小節鋼琴的右手部分更正為在低音譜表中。【譜 3-3-5-4】

【譜 3-3-5-4】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 45 小節

旋律移低增四度

p

⁴⁸ <https://libbylarsen.com/index.php?contentID=241&profileID=1369&startRange=0>

3. 鐘聲

a. 鐘聲之音型

曲子中不時出現鐘聲的動機音型，作曲家明確地標記在樂譜上。在前奏中，鋼琴右手聲部先以規律的八分音符不斷緩慢地行進，如同凱薩琳走上死刑台那遲緩的步伐⁴⁹，鐘聲以弱起拍和短符值的十六分音符開始敲打，為兩個六度的直立式和弦，出現在鋼琴的左手之低音聲部，除了讓聽眾有措手不及的效果外，並以低沈的頻率籠罩著死亡的氣氛。【譜 3-3-5-5】

【譜 3-3-5-5】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 1-3 小節

The musical score shows three measures. The right hand (RH) starts with a half rest, then plays eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The left hand (LH) starts with a half rest, then plays a series of chords: G2, B1, D2 (marked 'bell-tol' and 'f'), G2, B1, D2, G2, B1, D2, G2, B1, D2. The tempo is marked '♩ = c. 60' and the performance instruction is 'with an expectant fear'.

b. 鐘聲與歌詞的連結

【表 3-3-5-3】〈凱薩琳·霍瓦德〉鐘聲與歌詞之連結表

鐘聲出現的地方	與鐘聲對應的關鍵詞
第 2 小節	無歌詞，在前奏的地方
第 7 小節	「人們」（people）（第二段）

⁴⁹ Eileen Strempe, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 17.

筆者將〈凱薩琳·霍瓦德〉中有出現鐘聲的地方，與歌詞相互對應。在這兩次的鐘聲中，顯示為死刑場上的死亡之鐘，於音樂的前段響起。

c. 抽象之鐘聲

在這首歌中也有其他與鐘聲一樣的音型，但拉爾森並沒有清楚地標明於樂譜中。暗喻著凱薩琳的內心深處不斷有著鐘聲在作響，善惡之鐘不斷在她的腦海中敲打，因此這些抽象的鐘聲幾乎都指向了凱薩琳，代表著她的虛心作祟。

【表 3-3-5-4】〈凱薩琳·霍瓦德〉抽象鐘聲與歌詞之連結表

鐘聲出現的地方	與鐘聲對應的關鍵詞
第 12 小節	「兄弟們」(Brothers)
第 27 小節	「我」(I) (第二段)
第 34 小節	「若是」(If)
第 35 小節	「我」(I)
第 37 小節	「上蒼」(God)
第 39 小節	以 Ah 來唱
第 40 小節	「我」(me)

4. 戲劇性之音樂張力

a. 宣敘調之表現

宣敘調在這首歌中出現四次，除了第一次出現在第一段的第四句之外，其他都出現每段歌詞中的結尾，以內心的獨白來概括此段凱薩琳的情緒。

第一次的宣敘調出現在歌詞的第一段中，鋼琴的力度表現為「強」(forte)，烘托出凱薩琳心中強烈的不滿，但進入到下一個小節時，鋼琴力度轉為「弱」(piano)，讓凱薩琳娓娓道來這一切的仇恨，開啟這悔恨的大門。【譜 3-3-5-6】

【譜 3-3-5-6】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 10-11 小節

10 freely **recitative** 宣敘調 a tempo

I have not wronged the King.

freely, recitative a tempo

f *p*

第二次的宣敘調出現在第一段歌詞的結尾，鋼琴力度以「立即的弱」(subito piano) 來表現，讓凱薩琳溫柔地道出對愛人卡爾佩勃的愛意。【譜 3-3-5-7】

【譜 3-3-5-7】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 16-17 小節

16 $\text{♩} = 80$ freely, **recitative** 宣敘調
long be-fore the King took me, I loved Tho-mas Cul-pep-er.

$\text{♩} = 80$ freely, recitative
mp sub.

「立即的弱聲」

第三次的宣敘調則是出現在第二段歌詞的結尾，在第二段歌詞中凱薩琳表現了對她的愛人深切的悔意，到了結尾時，鋼琴力度以「很強」（fortissimo）以及人聲旋律中的表情記號「瘋狂地」（frantically）揭露了兩人不願面對的命運，並以兩次抽象的鐘聲表示兩人逃不過那死亡的命運。【譜 3-3-5-8】

【譜 3-3-5-8】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 33-35 小節

33 $\text{♩} = 80$ freely, **recitative** 宣敘調 **frantically** 「瘋狂地」
say that I was pledged to him. If I had done as he wished me,

$\text{♩} = 80$ freely, recitative
f 抽象的鐘聲

35
I should not die this death, nor would he.

「很強」

最後一次的宣敘調出現在歌詞最後一段的結尾，鋼琴為無伴奏的形式，而拍號為全曲中最長的 12/4，使音樂沒有中斷，讓聽眾能夠更加聚精會神地注意凱薩琳在世上所講出的最後一句話，訴出她那至死不渝的愛情。【譜 3-3-5-9】

【譜 3-3-5-9】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 42 小節

42 freely, **recitative** 宣敘調

die a queen but I would rath-er die the wife of Cul - pep - er.

freely, recitative

無伴奏

b. 高潮處之表現

全曲的高潮出現在最後一段的歌詞中，以術語「相當地激動」（molto agitato）和鋼琴的快速音堆開啟此樂句，接著人聲旋律以上行到達本曲的最高音，並以長的拍號 10/4 讓不甘於死亡的怒吼不斷延續，最後以術語「漸快」（accelerando）反應了死亡腳步不斷地逼近。【譜 3-3-5-9】

【譜 3-3-5-10】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 41 小節

41 **molto agitato** 「相當地激動」 上行 最高音

Ah

accel.

molto agitato

ff

accel.

「漸快」

c. 結尾之表現

出現在整首歌曲之人聲旋律唱完的下一小節，鋼琴緊接著以「漸快」(accelerando) 的速度與「最強」(fortississimo) 的力度表現快速音堆，彷彿斬首後凱薩琳的屍首不斷滾地，而她眼前的景象不斷快速地轉動著，再以「相當地漸慢」(molto rit.) 與漸弱象徵凱薩琳慢慢失去了意識，耳邊只留下了魯特琴歌曲中那孤寂的命運，以靜默來結束整組歌曲集。【譜 3-3-5-10】

【譜 3-3-5-11】拉爾森〈凱薩琳·霍瓦德〉，第 43-45 小節

43 *molto agitato* *accel.* 「漸快」 *molto rit.* 「相當地漸慢」

molto agitato, accel. *molto rit.*

fff *p*

「最強」 快速音堆 漸弱到「弱」

第四章

結論

這組歌曲集為拉爾森 2000 年時所作，為當代的美國藝術歌曲。從二十世紀以來，除了歌劇以外，美國作曲家開始創作出大量屬於自己風格的美國藝術歌曲，在歌詞題材的選擇上也呈現多樣化的趨勢，形成了獨特的風格。其中具代表性的拉爾森不只是有著前衛的音樂表現，更將傳統的魯特琴歌曲成功融入現代音樂中；為了呈現歷史，歌詞直接引用被描述人的書信與遺言，不失客觀地重現所描述的人事物。

本論文所研究拉爾森的《求你審判，吾王我愛》這五首歌曲，每一首背後所代表的皇后之身世和遭遇都大相徑庭，但卻都緊扣著兩大素材，分別為魯特琴歌曲與喪鐘聲，這兩種元素幾乎貫穿鋼琴的部分，並且巧妙融入每首歌曲中。這些魯特琴歌曲的旋律還原了當時文藝復興時期英國所盛行的音樂，尤其在用來描寫這樣一系列發生在王室之中的愛恨糾葛時，更加貼近當時貴族圈的環境氛圍，使聽眾身臨其境，同時，由於亨利八世本身對於音樂藝術頗有造詣，作曲家便以當時盛行的音樂來表現，仿佛在那時空背景下的主人公親身娓娓道來的意境，至於歌詞則是取材自每位皇后的書信或遺言，忠實地重現她們每位的心聲。強烈的喪鐘音型出現在第一首〈阿拉貢的凱薩琳〉、第二首〈安·布琳〉、第三首〈珍·西摩〉及第五首〈凱薩琳·霍瓦德〉中，除了沒有出現在第四首〈克里維斯的安〉外，在其他四首歌曲中的喪鐘聲象徵那不斷逼近的死亡，以及對在當時絕對君權和男權凌駕於女權之上的背景下，女性所遭受的殘忍壓迫之控訴。

拉爾森根據每位皇后所寫的書信與遺言創作出這組歌曲集，以不同的音樂手法呈現出每首歌曲獨特的韻味。第一首〈阿拉貢的凱薩琳〉：以無小節線及拍號與持續音的行進，展現出凱薩琳虔誠的宗教信仰；第二首〈安·布琳〉：為這組歌曲集中書信來源最複雜的歌曲，也為情緒起伏最大的歌曲，以速度不斷的轉換展現極端的戲劇張力；第三首〈珍·西摩〉：與前一首歌曲有著強烈的對比，以平和的搖籃曲表現出皇后溫柔婉約的氣質；第四首〈克里維斯的安〉：以輕快的 6/8 節奏貫穿整曲，和聲中不斷出現不諧和的三全音諷刺著婚姻的荒唐與離婚的喜悅；第五首〈凱薩琳·霍瓦德〉：以鋼琴的單音旋律營造出詭譎的氛圍，再加上濃厚的直立式和弦，讓凱薩琳掙扎於此，在音樂每一段的結尾都以宣敘調的音樂手法，直接表現了凱薩琳的不甘心與懊惱。

作曲家拉爾森曾經說過：「音樂無所不在，而作曲家的職責便是把這些聲響感官化，經由音樂來傳遞生命中那重要的人事物。」拉爾森彷彿成為了這些皇后的媒介，將她們的故事融入音樂中，使聽眾能經由音樂內化這些歷史，身臨其境地瞭解當時的時空背景與社會現實，體會皇后們儘管作為國家最高權利的女性，卻仍然飽受君權與男權的壓迫，讓人同理並關懷女性。因此，透過這組歌曲集的研究，讓人不只是對音樂有更深刻的瞭解，也對當時文藝復興的英國歷史產生了更加深遠的認識，讓筆者理解拉爾森如何以主觀的音樂和客觀的歷史相互結合，讓人覺得這組作品不只是一組歌曲集，也更為一部豐富且耐人尋味的故事。

參考文獻

中文書目

高繼海。《歷史文學中的英國王室》。北京：中國社會科學出版社，2004，初版。

蔡騏。《英國宗教改革研究》。湖南：湖南師範大學出版社，1997，初版。

王偉峰。《中外歷史戰爭之謎：經典戰役背後的秘密》。台北市：德威國際文化，2008，初版

西文書目

Burkholder, J. Peter, and Donald Jay Grout and Claude V. Palisca. *A History of Western Music*. New York: W. W. Norton & Company, 2009.

Kimball, Carol. *Song: A Guide to Art Song Style and Literature*. Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2006.

Lindsey, Karen. *Divorced, Beheaded, Survived: A Feminist Reinterpretation of the Wives of Henry VIII*. United States: Da Capo Press, 1995.

Slayton, Michael K. *Women of Influence in Contemporary Music: Nine American Composers*. Maryland: Scarecrow Press, 2010.

中文論文

蕭涵。〈皇后的愛恨情仇 莉比·拉森以亨利八世皇后的書信所譜歌曲集《國王殿下，審判我吧！》之作品研究與詮釋〉（國立師範大學 音樂學系 碩士論

文，中華民國 104 年)。

陳倩芬。〈探究英國伊莉莎白女王一世時期(1558-1603)魯特琴作曲大師約翰·杜蘭之歌曲〉(國立台北教育大學音樂學系 音樂教育 碩士學位班論文，中華民國 98 年)。

西文論文

Day, Angela R. "A Performer's Guide to Libby Larsen's *Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII.*" Ph.D. diss., Louisiana State University, 2008.

中文研討會論文

吳明靜。〈從莉比·拉森的作品〈試試我，好國王〉中探討文藝復興時期與現代在文化與音樂上的融合與衝突〉(2013 鋼琴合作藝術國際研討會論文集)(台南：國立台南藝術大學，2013)。

西文期刊

Strempele, Eileen. "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII: Libby Larsen's Royal Portraits of Song", *Journal of Singing* 64 (September/October 2007): 11-20.

樂譜

Libby Larsen, "Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII", (New York:Oxford University Press, 2003)

網路資料

Mary Ann Feldman and Laura Greenwald Strom. "Larsen, Libby." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, accessed May 21, 2016,

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A2250015>.

Libby Larsen之個人官方網站

<https://libbylarsen.com/index.php?contentID=241&profileID=1369&startRange=0>

附錄一

樂譜勘誤表

第二首安·布琳 (Anne Boleyn)

第 59 小節 鋼琴高音譜表中第一拍的升 F 改成還原 F

第 66 小節 女高音聲部最後一個音為還原 D

第三首珍·西摩 (Jane Seymour)

第 22 小節 鋼琴高音譜表中最後一個 A 改為降 A

第五首凱薩琳·霍瓦德 (Katherine Howard)

第 18 小節 低音譜表中的 F 和第 19 小節高音譜表中的 F 連結

第 39 小節 鋼琴右手中第 3 個八分音符的最低音為還原 D 而不是升 D。第 7 個八分音符的最低音亦同。

第 45 小節 鋼琴的右手是寫在低音譜表中。

附錄二

蘇柏容碩士音樂會節目單

Tunghai University
Department of Music

Presents

Su, Bo-Rung, soprano
Sie, Gong-Yan, piano
蘇柏容，女高音
謝功彥，鋼琴

In

Graduate Voice Recital

June 12, 2016

Recital Hall

1:00 p.m.

Program

Bergerettes, Romances et Chansons du XVIIIe siècle

J. Weckerlin

IX. Jeune fillette

(1821-1910)

XI. Non, je n'irai plus au bois

XIII. Non, je ne crois pas

XIX. Lisette

XX. La mère bontemps

Three Browning Songs
The Year's at the Spring
Ah, Love, but a Day!
I Send My Heart up to Thee!

A. Beach
(1867-1944)

Qui la voce... Vien, diletto from Opera "I Puritani "

V. Bellini
(1801-35)

Intermission

禪意
一顆開花的樹

錢南章
(1948-)

Try Me, Good King: Last Words of the Wives of Henry VIII

Katherine of Aragon
Anne Boleyn
Jane Seymour
Anne of Cleves
Katherine Howard

L. Larsen
(1950-)

Ballade du Roi de Tule..Air des bijoux from Opera "Faust"

C. Gounod
(1818-93)

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Yi-lin Hsu.