

東海大學音樂系碩士班畢業製作
學位音樂會報告

張淳瑜聲樂畢業音樂會

Chang, Chun- Yu Graduate Voice Recital

研究生：張淳瑜 撰

指導教授：徐以琳

中華民國一〇八年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：張淳瑜

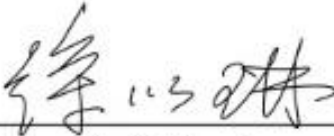

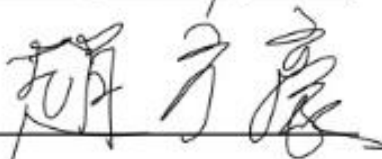
學位音樂會報告

張淳瑜聲樂畢業音樂會

Chang, Chun- Yu Graduate Voice Recital

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：

 指導教授

中華民國一〇八年六月

目錄

曲目規劃念	1
參考文獻	6
附錄一	7
附錄二	10

曲目規劃理念

本音樂會曲目縱跨古典時期至現代時期。從音樂的角度來說，曲目的風格與語言都不相同，曲目之間沒有任何關聯性與共同的主題。但從曲目裡的文字、故事背景來說就有關聯性。其內容描寫都是足以改變角色人生中的大事件，不管是面臨死亡、愛人的離去、遇到生命中的轉捩點……等等。而大部分的歌曲場景是建立於當時真實發生的事件上，所以更讓筆者覺得刻苦銘心，因此筆者將本場音樂會的主題命為「人性與生命的謳歌」。

從本場音樂會第一首曲目介紹起。第一首曲目為法國作曲家蕭頌（Amédée-Ernest Chausson，1855－1899）的《永恆之歌》（*Chanson Perpétuelle*）。本場音樂會演唱的是以鋼琴五重奏（piano quintet）的版本。

蕭頌在音樂上主要受到德國作曲家華格納（Wilhelm Richard Wagner，1813－1883）和法國作曲家法朗克（César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck，1822－1890）的影響。蕭頌的作品裡常會出現很多半音，充滿色彩豐富的和聲，在《永恆之歌》裡得以體現。

蕭頌依據 19 世紀的法國詩人夏爾魯·庫羅（Hortensius Émile Charles Cros，1842-1888）的詩詞「夜曲」（Nocturne）創作的最後一首歌曲。曲中描寫是失去女性的女性，音樂一開始，女人呼喚風與夜鶯，希望它們將自己準備自殺死去的消息傳達給離開自己的愛人，第二段詩詞女人開始回想與他過第一個晚上的場景。男人緊抱女人，吻她頸項是如此的幸福，而後男人的愛逐漸退散，在某天離開了女人。女人從幸福的回憶拉回悲傷的現實。她來到池邊，縱身投入池中，被花草糾纏，女人幻想，相信那糾纏的花草是男人溫柔擁抱。

第二首為德國作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms，1833－1897）所寫的《吉普賽之歌》（*Zigeunerlieder op.103*），此樂曲有兩個版本，管弦樂版本有十一首曲，而鋼琴伴奏的版本有八首曲，本場音樂會使用鋼琴伴奏版本，樂曲全部採用二四拍，因吉普賽人生性

愛唱歌與跳舞，所以歌曲往往節奏感強烈，有時也會有悲傷的旋律，但歌詞中卻帶有希望之意。在動機與調性上也互有關聯，各曲會需用不同的技巧，所以能展現出多樣的色彩感覺。《吉普賽之歌》使用了三種民謠常用的曲式，變化反覆式、反覆式、通節式。

第三首為義大利作曲家威爾第（Giuseppe Fortunino Francesco Verdi，1813—1901）所寫的歌劇，改編自莎士比亞（William Shakespeare，1564—1616）的《馬克白》（*Macbeth*）。莎士比亞創作《馬克白》是以編年史中的蘇格蘭歷史為依據，而威爾第的《馬克白》頗為緊貼莎士比亞的原著，但他稍作了一些改動。他沒有依照原著將三個女巫寫入劇本，而是以三組女生合唱來代表三個女巫的部分並作三聲部合唱。最後一幕以蘇格蘭難民合唱開始，並以一群吟唱詩人慶祝戰勝暴君的合唱作結尾，這些改動無疑是向莎士比亞致敬。

本場音樂會所選的詠嘆調為馬克白夫人所唱，其內容為馬克白夫人收到將軍馬克白的信，信中提到，馬克白弭平戰亂回國時，在荒野遇見三位女巫，女巫們對此兩人預言，馬克白即將被加封為爵士，最後會成為國王，而班柯的子孫將來會成為君主。聽到此話，馬克白夫人的野心被激起，她深知馬克白懦弱的個性，遂極力慫恿，馬克白趁今日國王將在家中過夜，在深夜刺殺國王，並嫁禍給隨從。

威爾第擅長用音樂來表現人的複雜心理與情緒並和歌詞完美結合。此劇就是最體現，光是馬克白夫人一角，她的情緒轉化就相當多變，從一開始的野心勃勃，性格剛強，到之後漸漸的被鬼魂糾纏以至於精神衰弱，而逐漸精神失常。威爾第完美的使用音樂與戲劇結合使歌劇的劇情更有張力。

接下來是選自作曲家普契尼（Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini，1858—1924）的歌劇《杜蘭朵公主》（*Turandot*）中柳兒（Liu）所唱的兩首詠嘆調《主人，請聽我說》（*Signore, ascolta*）和《你冰冷的心》（*Tu che di gel sei cinta*）。

普契尼是繼威爾第後最偉大的義大利歌劇作曲家，普契尼擅長寫作溫暖抒情的詠嘆調，旋律優雅細膩，敏銳刻畫劇中人物情緒的變化。他對音樂情境的表達能力極強，管弦樂的配器手法尤其出色。

《主人，請聽我說》是在歌劇的第一幕，為卡拉夫王子（Prince Calaf）在見到杜蘭朵公主之後，深深被公主的美貌所吸引，而欲敲響銅鑼以猜謎贏娶公主，然而父親鐵木兒（Timur）和柳兒懇求他不要去，卡拉夫王子即使看見波斯王子被砍頭了，王子仍執意要猜謎。此曲充份展露柳兒的少女情懷及對王子的愛慕之情（柳兒因為在宮時，卡拉夫王子曾對她一笑，因而柔情深種），她表示若因此王子被處決了，她一定難以獨活下去。

《你冰冷的心》在歌劇第三幕，卡拉夫王子答出公主的三個謎題後，公主相當震驚依然堅持不嫁，卡拉夫王子希望是用自己的真心感動公主，於是給公主出了一題，在隔天清晨之前說出自己的名字，他就願意欣然受死，公主則點頭答應。

時間將近，此時衛兵把柳兒與鐵木兒押出來。杜蘭朵公主審問鐵木兒，要他說出王子的名字，柳兒護主心切，說只有她自己才知道王子的姓名，但是她不會說，因為這是她的快樂及最大的秘密，因此她被嚴刑拷問，但她仍沒說出秘密。公主很著急，要柳兒快說出王子的姓名。柳兒終於忍不住折磨對公主唱出《你冰冷的心》，內容訴說公主冰冷的心終究會被王子的熱情融化，她自己將在明日破曉之前閉上雙眼，讓王子能再度獲勝。之後柳兒趁衛兵不注意，奪下一把短劍自盡。

接下來歌曲進入現代時期，本音樂會從三部英文歌劇選擇了四首詠嘆調，這三部英文歌劇的故事皆是建立在真實的歷史事件上，而音樂上與古典浪漫時期不同，現代時期的音樂大多跟著英文的語韻跟語氣，而跟古時候的歌劇相比，現代歌劇的調性較為模糊。英文的第一首《你不知道這個男人》（*but you do not know this man*），選自美國作曲家威廉·貝爾康（William Bolcom）改編自劇作家亞瑟·米勒（Arthur Miller）的《臨橋望景》（*A View from the Bridge*）。

《臨橋望景》描寫於1950年代，意大利裔的碼頭工人埃迪（Eddie）和妻子貝特麗絲（Beatrice）住在紐約布魯克林大橋旁的義大利移民社區，過著移民工人的辛苦生活。埃迪非常喜歡貝特麗絲的侄女凱薩琳（Catherine），並在她父母雙亡後照顧她長大，如今已經是17歲的美麗少女。但貝特麗絲和她老公的婚姻因埃迪對凱薩琳的愛意而劍拔弩張。當家庭其他親戚來訪以及侄女凱薩琳和另一個男人相愛時，一切成為悲劇。

而《你不知道這個男人》這首詠嘆調正是貝特麗絲其他親戚的兒子盧道夫（Rodolpho）來訪而凱薩琳愛上他後所唱，其內容為凱薩琳對盧道夫解釋，沒人比我更了解埃迪，他人很好只是不知道為何最近一直在生氣。

第二首英文為《超級的喜悅，媽媽》（*Joy beyond measure, Mother!*）是選自馬克·阿達莫（M. Adamo，1962）改編自一位經歷過美國內戰的婦人路易斯·梅·奧爾科特（Lousia May Alcott）所寫的小說《小婦人》（*little women*）。其故事是描述南北戰爭期間一個家庭的生活與四位女兒的愛情故事，小說中描繪四姊妹生活中的瑣事，從而表現了人的自立自強、自尊自愛、團結友善，也從而宣揚了女權意識。

《超級的喜悅，媽媽》是這四姊妹中的么妹艾咪（Amy）所唱，她與姐姐的青梅竹馬小羅（Laurie）墜入了愛河，於是她寫信給媽媽分享自己的喜悅，表示小羅的愛讓自己與其他女孩子不同，並近期將會回家。

第三、四首出自同一部英文歌劇是義大利裔美國作曲家梅諾蒂（Gian Carlo Menotti，1911—2007）所寫的《領事》（*The Consul*）。梅諾蒂所作歌劇基本上都是自己創作劇本，他甚至自己導演自己的作品。《領事》是以1947年間第二次世界大戰後歐洲某國正實施集權主義為背景。這個想法來自梅諾蒂看到《紐約時報》讀到一篇標題為“向死亡之國的移民”，此報導震撼一時。敘述一位婦女由於被拒絕進入美國而自殺，於是對官僚形式的處理與警察權利的專橫感到憤怒，就決心寫作這作品。他試圖利用這作品描繪人類對自由的渴望，以及不滿於僅求科學化而缺乏了人情味的美國社會。對於這作品，梅諾蒂本人則把它稱作“20世紀的歌劇、音樂戲劇”。這是因此劇是以自由的形式譜成的，完全脫離了以前歌劇的結構概念，甚至加入恐怖的劇情和魔術，對演出者要求真實的演技。

本場音樂選擇第一幕第二景的一首由義大利婦女對一位軍官懇求的詠嘆調《一位外國女人的詠嘆調》（*The foreign woman's aria*），內容為婦女對軍官說她的女兒年輕的時候跟著你的下屬走了，已經有三年沒有得到女兒的消息，而在今天早晨收到女兒的來信，信中說女兒生病了，丈夫留下自己跟一個三個月的嬰兒走了，表示現在需要媽媽的照顧，婦女懇請軍官能幫助自己找到女兒。

接下來是在第二幕第二景由瑪格達（Magda）所唱的《於是我們來到這裡》（*To this*

we've come)，瑪格達的丈夫是政治異議人士，正在躲避秘密警察的追捕，一方面瑪格達去領事館申請出國的簽證打算遣逃，她在領事館簽一堆資料，但秘書說無法保證任何事，而領事也無法見她，最終瑪格達被急瘋了，於是唱了這首詠嘆調。

本場音樂會最後一首為台語歌《講予全世界聽》，歌詞表現出對愛人濃烈的愛，愛的天崩地裂，拚死也要愛。整首曲子幾乎都以 ㄉ 來表示，表現演唱人愛的決心和肯定不後悔的心情，音樂方面調性也不明顯，音樂也都跟著閩南語語韻起伏。

總結以上介紹，除了《永恆之歌》、《吉普賽之歌》、《杜蘭朵公主》的故事是想像之外，其他的詠嘆調皆有真實的歷史為依據或是從有親身經歷的人口中獲得的題材再加以改編創作，不僅容易被大眾接受更是呼籲大眾重視當時社會的問題。而這些作品流傳至今一樣能呼籲大眾重視社會問題。筆者特別喜愛這些從別人真實的人生中取出來的故事，再了解歷史背景跟整個劇本後，比起古典時期和浪漫時期的歌劇，筆者能更容易地進入這些現代歌劇角色的情緒和心理狀態。而在音樂會最後筆者決定放《講予全世界聽》這首閩南語曲子，能讓觀眾比較聽得懂以外，曲中就是要愛的激烈情緒能將音樂會推另一個高潮，並且轟轟烈烈的結束。

參考文獻

中文書目

劉塞雲，《德法藝術歌曲研究》(台北：希望出版社，民 65，初版)。

盧月化 編著，〈十九世紀法國文學(二)〉，第三輯，《現代國民基本知識叢書》(台北：中華文化)。

論文

林玫媛。布拉姆斯德國藝術歌曲「吉普賽之歌」op.103 之研究與分析。2010。

范曉菁。威爾第改編自莎士比亞戲劇之歌劇探究—《馬克白》、《奧泰羅》與《法斯塔夫》。2017。

網路資料

蕭頌：「永無盡期之歌」作品 37

<<https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswweb.cgi/ccd=K3k8jP/record?r1=12&h1=3>>

Johannes Brahms Zigeunerlieder (11) for vocal quartet & piano, Op. 103

<<https://www.allmusic.com/composition/zigeunerlieder-11-for-vocal-quartet-piano-op-103-mc0002438066>>

【浦契尼歌劇杜蘭朵賞析】他的名字叫做——愛情！

<<http://mypaper.pchome.com.tw/hk1130/post/203983>>

領事(美國三幕歌劇)

<<https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%86%E4%BA%8B/863081>>

附錄一(第二場音樂會節目單)

Tunghai University
Department of music

Presents

Chang, Chun-Yu, soprano

張淳瑜，女高音

Huang, Yi-Ching, piano

黃亦菁，鋼琴

In

Graduate Voice Recital

June 16, 2019

Recital Hall

4:00p.m.

Program

Chanson Perpétuelle

E. Chauson

Chun-Yun Lin, violin

Yi-Hsuan Hsia, violin

Yi-Xuan Lin, viola

Zong-Wei Loo, cello

Zigeunerlieder

J. Brahms

He, Zigeuner

Hochgetürmte Rimaflut

Wißt ihr

Lieber Gott, du Weißt

Brauner Bursche

Röslein dreie

Kommt dir manchmal

Rote Abendwolken

Scanned with
CamScanner

Ambizioso spirto
from opera Mecbeth

G. verdi

Intermission

Signore, ascolta
Tu che di gel sei cinta
from opera Turandot

G. Puccini

But you do not know this man
From A view from the bridge

W. Bolcom

Joy Beyond Measure, Mother!
from Little Women

M. Adamo

The foreign woman's aria
To this we've come
From The consul

G. C. Menotti

講予全世界聽

潘皇龍 曲
路寒袖 詞

The recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Art in Music.
Student of Associate Professor Hsu, Yi-lin

Scanned with
CamScanner

附錄二(第一場音樂會節目單)

Tunghai University
Department of music

Presents

Chang, Chun-Yu, soprano

張淳瑜，女高音

Liu, Yu-Ching, piano

劉于菁，鋼琴

In

Voice Recital

June 10, 2018

Recital Hall

6:00 p.m.

Program

Su le sponde del Tebro

Cantata a voce sola con Violin e Tromba

A. Scarlatti

Du, Rong-Zhen, violin

Yang, Jing-Shyang, violin

Wong, Jun-Yuan, cello

Chiu, Yu-Ting, oboe

Sérénade florentine

Extase

Chanson triste

H. Duparc

Zueignung

Nichts

Die Nacht

Alleseelen

R. Strauss

Scanned with
CamScanner

Intermission

Crudele? Ah, no, mio bene
from opera "Don Giovanni"

W. Mozart

一棵開花的樹

錢南章曲

世界恬靜落來的時

席慕蓉詞

陳瓊瑜曲

向陽詞

Song Cycle Five Orkney Scenes

C. Liddell

Old Fisherman with guitar

Country Girl

Beachcomber

Fisherman's Bride

Roads

Pace, pace mio dio

G. Verdi

From opera "La Forza del Destino "