

東海大學音樂系碩士班畢業製作
學位音樂會報告

黃欣梅畢業音樂會

Huang, Hsin-Mei Graduate Voice Recital

研究生：黃欣梅 撰

指導教授：徐以琳

中華民國一〇八年七月

東海大學音樂系碩士班畢業製作
學位音樂會報告

黃欣梅畢業音樂會

Huang, Hsin-Mei Graduate Voice Recital

研究生：黃欣梅 撰

指導教授：徐以琳

中華民國一〇八年七月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：黃欣梅

學位音樂會報告

黃欣梅畢業音樂會

Huang Hsin-Mei Voice Graduate 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：徐心琳，指導教授

蔡

趙方豪

中華民國一〇八年七月

目錄

曲目規劃理念	1
參考文獻	7
附錄一	9
附錄二	11

曲目規劃理念

此次的音樂會曲目，筆者主要以「愛」作為主軸選曲。每首曲子存在著不同的情感層面，不只有情人間的情愛，還有對家人的親情和對自然萬物的讚頌。曲目基本上以年代與語言作為排序的方式。並於上下半場的開端分別安排了與男高音的二重唱，以直接的男女情愛為音樂會拉開序幕，筆者將此次音樂會主題定調為「愛情與生活」。

本場音樂會的第一首曲目為義大利作曲家羅西尼 (Gioachino Antonio Rossini, 1792-1868) 的《小夜曲》 (La Serenata)。羅西尼創作繼承了義大利注重旋律及美聲唱法 (Bel canto) 的傳統，音樂中充滿了炫技的裝飾，綿延、輕盈的旋律和清晰的分句。

曲子一開始先由男高音唱出主旋律，爾後由女高音接入主旋律，聲部間的輪替像男孩邀請女孩進入他的愛情世界中。第二次的主題出現則是兩部同唱，產生更多交疊性的和聲與對句。就像男孩女孩遨遊於美麗的爱情中。而曲中也常出現一字「來吧」(Vieni) 呼應著整首曲子表達的意象。來吧! 跟隨我進入我的愛中，來吧! 我們一同進入我們的愛中。此曲為降B大調 12/8 拍，曲式為A B 兩段體加小尾奏 (Coda)。以分解式和弦伴奏貫穿全曲，鋼琴前奏左手似夜晚神秘的動機，而右手的直立式斷奏音型像輕巧活潑男孩的熱情為此曲拉開序幕。

第二組曲目為德國作曲家布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897) 的作品，分別為《週日早晨》 (Am Sonntag Morgen)、《舊日的愛情》 (Alte Liebe) 和《我的睡眠越來越淺》 (Immer Leiser wird mein Schlummer)。布拉姆斯的歌曲中多以愛情作為體裁，他善於將民謠與藝術歌曲結合為一體，創造出更豐富也朗朗上口的音樂。歌曲中注重長線條的旋律，也喜用不均等的節奏和各式各樣的切分音型。和聲上除了傳統古典時期的規律和聲及對位語法外，也會使用浪漫時期多變化的和弦，如附屬、借用和弦等，更利用和聲的延遲解決以及不規則解決的手法，豐富了和聲的音響以及色彩變化。此創作手法在

這三首歌曲中都顯而易見。

《週日早晨》此曲是一首關於背叛與忌妒的曲子，主要分為兩段，第一段聲樂旋律線條搭配的是斷奏的伴奏型態，象徵著主角內心受到背叛但自我控制的對比。第二段則以不規則的節奏型態和交錯變化的拍號表現了表面的豁達與歡樂，但內心卻暗自悲傷與無奈的情緒衝突。

《舊日的愛情》全曲充滿浪漫的幻想情感，運用鋼琴分解式和弦呼應人聲旋律的表情變化。整首曲子主要分為四段，第一段 a 小調似乎在描述著愛的開始，作為故事的序幕。第二段轉到 B 大調，開始意識到分手的事實。第三段轉到 C 大調，分不清是過去還是現實，使用不穩定調性以及強弱的起伏來作為此情緒的表達。直到最後才從夢中覺醒，則回歸到 a 小調音樂的主題，將聲樂線條的符值拉長，似乎說著那些已是遙遠的過往，始終是曾經的舊愛。

《我的睡眠越來越淺》此曲為 AA' 變化一段式 2/2 拍歌曲，速度緩慢。主要描述主角將死去，而愛人卻會移情別戀的苦痛。此曲也有拍號上的轉換，二拍轉換到三拍，將線條拉長製造鬆弛感與悲痛感，造成心痛的感覺；三拍轉回兩拍，表現出緊張感。此曲中也將「哭泣」(Weine) 以及「痛苦地」(bitterlich) 使用拉長音節與切分節奏來強調這兩個字所帶來的悲痛感，此手法貫穿全曲，曲末也特別利用此手法以及最高音表達全曲的高潮處與重點，強調了「Komme」(來吧) 這個字，表達迫切希望的懇求。

第三組曲目為 20 世紀法國印象派作曲家德布西 (Achille-Claude Debussy, 1862-1918) 的《浪漫曲》(Romance) 和《鐘》(Les Cloches)。德布西的作品在馬斯奈 (Jules Émile Frédéric Massenet, 1842-1912) 等前輩作曲家開創的法國音樂傳統的影響下，結合了東方音樂，西班牙舞曲和爵士樂的一些特點，將法國印象派藝術手法運用到音樂上，創造出了其別具一格的和聲色彩。象徵主義詩作賦予一種朦朧的印象，音樂風格趨於淡薄與安靜。

《浪漫曲》利用百合花的香氣，隱喻了愛情中的不確定及未知的遺棄。整首歌的力度都維持在 P 和 PP 間，令人感到溫柔、嬌嫩的氛圍。像嘆息一樣闡述自己遭拋棄的愛，輕描淡寫的話語中卻蘊含濃濃的哀傷。往日的愛與希望不復存在。

《鐘》相較於前一首以直立式和弦伴奏，這首曲子使用分解式和弦來營造出曲子的哀傷感。有時候的一縷香氣或是一個聲音，總讓你想起有那麼一個難以忘懷的曾經。這些過往浮光掠影，卻又沉沉的壓在心頭上。而此曲就是以鐘聲作為全曲的主軸與迴響。

接下來的三首中文及台語歌曲分別為《楓葉飄落的聲音》、《輕笑》和《爸爸的筆》。《楓葉飄落的聲音》以分解式和弦來表現緩緩而動人的旋律，像落葉般飄落的感覺。此曲歌詞賦予落葉生命，全曲重點單詞-落葉，既有回首年少青春時的意境也有著對物事人非的感嘆。

《輕笑》第一段跳躍的十六分音符與八分音符，模仿著輕快活潑的笑聲，描繪出青春的少女形像。第二段的三拍子圓舞曲節奏的抒情片段，也展現出綺麗的夢境與淡淡的憂傷。最後仍回到輕快活潑的主題。此曲一直以這兩種非常不同的情緒相互穿插，在伴奏形式、速度還有拍號都能明顯感受到不一樣的氛圍。

上半場最後一首曲子為《爸爸的筆》，有關親情的曲目更是每次音樂會中筆者一定會加入的元素之一，家人之間的愛一直是筆者成長過程中最堅強的後盾，也希望藉由母語表達出更多更直接對於家人的愛。此曲歌頌父愛，多為古今名言，以勉勵後進。歌詞中訴說著爸爸對子女的愛與叮嚀。此曲為詩節式 (Strophic form)，以直立式和弦伴奏，最後一段則以分解式和弦來表達此曲的高潮，爸爸的疼愛與對子女的犧牲，我們無以為報，只能以歌聲來感謝。

下半場的第一組為多瑙蒂 (Stefano Donaudy, 1879-1925) 的作品，他歌詞的文本和

歌詞幾乎都出自他的弟弟阿貝托 (Alberto Donaudy, 1880–1941)，他的詩反映當時社會的文學風格。多瑙蒂多以創作藝術歌曲為主，其作品都具有優美的旋律線條。

第一首為《愛會相隨》(Amor s'apprende) 曲調甜美、優柔，以二聲部卡農構成的敘事歌曲 (Ballatella a canone per due voci)。描寫人們雖受愛情糾纏的困擾，卻也常陶醉於其中，表達出對愛的渴望與希望。愛來的很快，使人無法自拔；愛也會讓人受傷，但即使受傷也無法抵擋愛的誘惑與愛帶來的喜悅。

第二首《撫慰我的悲傷》(Date abbiento al mio dolore)，3/4 拍 G 大調，以直立式和弦伴奏。曲名雖為撫慰我的悲傷，但只有有愛才能真的撫慰，如果不愛，就是傷害。愛會帶給人希望，相反的也會帶給人悲傷。因為愛是這麼的現實與殘酷，此曲說明的正是愛的殘酷，如果不愛，那即使一瞥都是傷害，如果不愛，那即使一眼都是奢求。樂曲為變奏詩節式 (Modified Strophic form) 加一個小尾奏，再次強調了一次主題“撫慰我的悲傷”，使用六連音與加長符值來表現。

第三首《愛令我唱歌》(Amor mi fa cantare) 2/4 拍詩節式，以直立式和弦伴奏，全曲伴奏多使用斷奏，表現出喜悅與俏皮的曲風。描寫追求愛慕者的心情，音樂中帶有喜悅與俏皮卻也有著無奈。利用速度上的變換，快節奏表達出追求愛的喜悅與愛人的美好，而轉換到慢節奏時，似想著所愛之人的一頻一笑與美麗都讓自己無法自拔。曲末結局似乎未得到善果，雖無奈但輕快的節奏也表達出主角豁達。

第二組作品選自愛咪·畢琦 (Amy Marcy Cheney Beach, 1867-1944) 的三首布朗寧之歌 (3 Broening Song, Op. 44)。愛咪·畢琦承襲後期浪漫主義和二十世紀初的音樂風格，運用重複樂句以及變奏等作曲手法。和聲語法以十九世紀的和聲為基礎，包括拿坡里和弦、增六和弦、七和弦等。旋律句抒情性，以調性為主，但因為不和諧和弦，常常會有調性混合的感覺，形式結構上較為自由。其善用音畫 (word painting) 來表達歌詞意境。

第一首《一年之計在於春》(The Year's at the Spring) 選自布朗寧的詩集《皮帕步行而過》。第一段開心的描寫大自然的景色，第二段描寫大自然的生生不息。全曲最後兩句讚嘆上帝創造宇宙萬物，表達出堅定的信仰與樂觀向上的精神。此曲伴奏也以輕快的直立式和弦來表達與呼應此曲的氛圍。

第二首《愛情只有一天》(Ah, Love, but a day) 選自布朗寧的戲劇詩集《劇中人物》九景中的第一景。第一段寫夏日已逝，一切事物皆變樣，以景色與季節的更替暗指愛情的善變。第二段表達出對愛人的等候，試圖喚回愛人的心，但他是否會回來呢？曲子中也有許多不和諧音程，表達出等待的不安焦慮與疑問。最後兩句則刻畫出女性對於婚姻的種種不安。第三首《我獻我心予妳》(I send my heart up to thee) 選自布朗寧詩集《戲劇抒情》裡的詩篇〈在貢多拉上〉利用流動的分解式和弦還有變化的拍子與多變和聲來表達出對愛的希望。以夜晚閃爍的星空強調愛情的純潔；以星辰、河水的永恆來表達其愛意。全曲圍繞在幸福洋溢的氛圍中，訴說愛情的甜蜜。

最後的兩首歌曲為美國二十世紀歌劇作曲家梅諾悌 (Gian Carlo Menotti, 1911-2007) 的歌劇作品，梅諾悌是一個非常重視聽覺效果和人聲的作曲家，這在接下來要討論的兩首曲子中可以明顯感受到。他的創作靈感通常來自生活的周遭，他選擇以現實生活的狀況做為故事題材，反映社會現象。

《摩尼卡的華爾滋》(Monica's Waltz) 選自梅諾悌《靈媒》，《靈媒》為一九三七年梅諾悌訪奧地利時，一位伯爵夫人邀他參觀她每天與去世的女兒「靈交」所寫下來的歌劇。欲表達出即使從欺騙中得到慰藉，也無法得到心靈上的平靜。此曲主角為 Monica 與 Toby，Monica 代替不能說話的啞巴 Toby，一人分飾兩角來說出彼此心中的話。曲中有許多不和諧的和聲，強烈的神秘感訴說著兩人間複雜的悸動。前奏快板中高高低低的跳躍音旋律表現出 Toby 在表演傀儡戲的狀況。全曲多為華爾滋三拍子作為基本加以變化，伴奏為傳統華爾滋形式，但增添了豐富的和弦。隨著音樂的堆疊與和聲的擴張，Toby 情

緒也從一開始的含蓄陷入更深的層面，最後更是直接的表達出對 Monica 的愛意。曲中穿插許多宣敘調的片段，伴奏的臨時升降似表達兩人內心中波濤洶湧的情緒。曲中許多的臨時升降記號，有些代表著 Monica 的口是心非，有些代表著兩人心中那份不安的漣漪。曲末以宣敘調作為結尾。終結一切的愛意、憤怒與不安，回歸平靜。

最後一首曲子為《哈囉!喔!瑪格麗特是你呀》(Hello! Oh, Margaret, it's you) 選自梅諾悌的獨幕喜歌劇《電話》(The Telephone)。曲子由一通打斷男女約會的電話作為開始，歌詞表面看似一通平常與朋友間的聊天與問候，實際上卻暗藏著接電話者露西的種種情緒變化。從一開始的矯情到後來的不耐，都微微透出露西擅長交際卻也愛八卦、自私又敷衍的性格。曲中有許多問候的詞出現，從問候朋友到問候到家中的寵物，觀眾能明顯感受到露西的虛情假意，當中聊到八卦時可以注意到露西起伏的情緒，當伴奏型態出現快速三連音時也暗指著露西心中的不耐。最後則結束在露西終於不想再繼續講電話，而迅速的說完再見!再見!就掛掉電話。

總結以上曲目介紹，會發現從古至今，其實萬物都脫離不了"愛情"這件事。而此音樂會大多數曲子偏向悲觀、傷感的情愛部分，即使有些曲風看似輕快活潑，亦或是表達出灑脫喜悅之感，卻依舊脫離不了愛情帶來的憂傷或隱憂。作曲家藉著細膩與豐沛的文字與音樂緊密結合，利用音符與節奏表達出愛的各種涵義，筆者在演唱時也深刻體會出這些曲子背後的意涵，因而不時呈現出較為沉重、嚴肅之音樂面向與表情。

本場音樂會的最後一首曲子，筆者選擇以《哈囉!喔!瑪格麗特是你呀》較為十分生活化的題材作為結束，展現一般友情中存在的個性層面與情感互動。整首歌曲生動活潑，也將音樂會帶離悲傷的情愛氛圍，轉換為輕鬆幽默的氣氛，為此次音樂會「愛情與生活」畫上句點。

參考文獻

中文書目

林勝儀譯。《布拉姆斯》。台北:美樂出版社, 2000。

康美鳳。《英美藝術歌曲 經典曲目語音韻》。台北:全音樂譜出版社有限公司, 2011。

莊瑞玉。《布拉姆斯藝術歌曲研究》。台北:時報文化出版, 2006。

西文書目

Browning, Robert. *The poems of robert Browning*. Britain: Wordsworth Editions, 1994.

Expressive intersections in Brahms: Essays in Analysis and Meaning, 2012.

外文論文

Llewellyn, Sharon. "Amy Beach and Judith Lang Zaimont: A Comparative Study of their Lives and Song." PH. D. thesis, Arizona State University, 2008.

中文論文

王馨儀。〈梅諾悌《電話》中露西之角色探討〉。國立中山大學音樂學系碩士論文, 2012。

王韻淳。〈愛咪·畢琦三首布朗寧之歌〉。私立東海大學音樂系碩士論文, 2016。

施好青。布拉姆斯與史特勞斯《奧菲利亞之歌》比較研究, 2017。

陳慧如。〈梅諾悌《電話》之詮釋〉。私立輔仁大學音樂所書面報告, 2001。

期刊

台南科大學報 第 28 期 生活藝術類 頁 79-94 中華民國 98 年 10 月

網路資料

音樂之友社編。《新訂標準音樂辭典》，林勝儀譯。台北:美樂出版社，1991。

附錄一（第二場音樂會節目單）

Tunghai University
Department of Music

Presents

Huang, Hsin-Mei, soprano

黃欣梅 / 女高音

Liu, Yu-Ching, piano

劉于菁 / 鋼琴

Yep, Yann-Sen, Tenor

葉燕昇 / 男高音

In

Voice Recital

July 27, 2019

Recital Hall

2:00 p. m.

Program

La Serenata

G. A. Rossini
(1792-1868)

Am Sonntag Morgen

Alte Liebe

Immer leiser wird mein Schlummer

J. Brahms
(1833-1897)

Romance

Les Cloches

C. Debussy
(1862-1918)

楓葉飄落的聲音

爸爸的筆

輕笑

趙季平

蕭泰然

黃友棣

--Intermission--

Amor s'apprende Date abbiento al mio dolore Amor mi fa cantare	S. Donaudy (1879-1925)
The Year's at the Spring Ah, Love, but a day I send my heart up to thee	A. Beach (1867-1944)
Monica's Waltz from Opera "The Medium"	G. C. Menotti (1911-2007)
Hello! Oh, Margaret, it's you from Opera "The Telephone"	

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

附錄二（第一場音樂會節目單）

Tunghai University
Department of Music

Presents

Huang, Hsin-Mei, soprano

黃欣梅 / 女高音

/ piano

劉于菁 / 鋼琴

/ Flute

羅敏芳 / 長笛

In

Voice Recital

June 17, 2016

Recital Hall

5:30 p.m.

Program

O Ravishing Delight

T. A. Arne
(1710-1778)

Vado, ma dove

W. A. Mozart
(1756-1791)

Geheimes
Seligkeit

F. Schubert
(1799-1828)

Das Ständchen
Die Ziegeunerin

H. Wolf
1860-1903

Summer Time
from Opera “Porgy and Bess”

G. Gershwin
(1898-1937)

Quando men vo
from Opera “La Bohème”

G. Puccini (1858-1924)

--Intermission--

Le Rossignol

L. Delibes

(1836-1891)

Auprès de ma blonde

J. Canteloube

Délicieuses cîmes

(1879-1957)

Un verde praticello

W. Ferrari

Jo dei saluti ve ne mando mille

(1876-1948)

E tanto c'è pericol ch'io ti lasci

O sì che non sapevo sospirare

葉麗羅

許德舉

一棵開花的樹

錢南章

天藍藍

徐沛東