

**Tunghai University
Department of Music**

Presents

Sheng-chun Hung, tenor

Yi-pin Chen, piano

洪聖鈞，男高音

陳怡頻，鋼琴

in

Graduate Voice Recital

January 16, 2010

Recital Hall

4:00 PM

Program

Elitropio d' amor

A. Scarlatti

Ich liebe dich

L. v. Beethoven

Andenken

Nacht und Träume

F. Schubert

Erlkönig

Three Songs from the Song Cycle "Les nuits d'été"

H. Berlioz

Villanelle

Absence

L'i le inconnue

Intermission

Tre sonetti di Petrarca

F. Liszt

Pace non trovo

Benedetto sia' l giorno

I vidi in terra angelici costumi

To the Memory of a Great Singer

P. Warlock

The Contented Lover

In an Arbour Green

手挽手

哈薩克民歌

野馬之歌

席慕蓉 詩 張炫文 曲

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Fine Arts and Creative Design in Music.

Student of Dr. **Yi-lin Hsu.**

第一章 緒論

研究動機與目的

筆者畢業音樂會全場選唱藝術歌曲，其中不乏以歌曲聞名的作曲家如：史卡拉第（Alessandro Scarlatti, 1660~1725）、舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828）和瓦洛克（Peter Warlock, 1894~1930），其作品的重要性眾所皆知；另外，像貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770~1828）、李斯特（Franz Liszt, 1811~1886）等作曲家，雖不以歌曲創作為主，卻也不乏珠玉之作，但因其作品在台灣知名度不及其他創作，而較被忽略。筆者希望藉由此樂曲分析報告，能對這些作曲家的作品有更進一步的認識與了解，並以實際演唱來做詮釋的分析討論，希望讓筆者的演唱有更深層的意涵，也供其他演唱相同曲目的人為參考。

研究範圍與方法

本研究報告是以《愛神》（Elitropio d' amor）、《我愛你》（Ich liebe dich）、《思念》（Andenken）、《夜與夢》（Nacht und Traume）、《村歌》（Villanelle）、《分離》（Absence）、《無名島》（L'île inconnue）、《三首佩拖拉克十四行詩》（Tre sonetti di Petrarca）、《紀念一位偉大的歌手》（To the Memory of a Great Singer）、《滿足的戀人》（The Contented Lover）、《綠亭下》（In an Arbour Green）、《手挽手》和《野馬之歌》為研究主題。根據國內外書籍、網路資料以及論文資料，消化理解後以作曲家生平與風格、詩詞解析以及樂曲分析等方向作討論，最後綜合以上分析研究的理解，提出筆者對於樂曲詮釋的建議。

第二章 曲目研究

史卡拉第 (Alessandro Scarlatti, 1660~1725)

史卡拉第出生於義大利的帕雷摩 (Palermo)，相傳他曾經在羅馬和卡里西米 (G. Carissimi, 1605~1674) 學習作曲，也有人說他早期作品有北義大利史特拉德拉 (A. Stradella, 1639~1682) 與雷格蘭茲 (G. Legrenzi, 1626~1690) 的風格。

史卡拉第以創作歌劇及室內聲樂曲聞名，更被視為拿坡里樂派的創始人。他的歌劇大多取材自生活喜劇或歷史傳說，強調歌劇是用音樂表現戲劇，要充分的發揮音樂的抒情作用，並反對威尼斯歌劇中的浮華風格。

他對半音音階、和聲、旋律、節奏的處理，以及樂團編制還有聲樂花腔的運用，極具有鮮明的巴洛克風格。除此之外，到了 1686 年他更創立了歌劇序曲 (Italian overture) 的型態。樂曲上他逐漸不用頑固低音 (Ground bass) 和兩段式 (Binary form) 的歌曲模式，開始發展三段式 (Ternary form) 以及反始詠嘆調 (Da capo aria) 的曲式。

Elitropio d' amor 愛神

樂曲分析

此曲創作於 1694 年，為史卡拉第返回羅馬的歌曲創作第二時期，史卡拉第的室內樂歌曲集十七世紀義大利作曲家之大成，數量多且內容豐富。此曲主要為一男子對心愛女子的告白，述說自己如何受愛的折磨，並希望女子能敞開心胸接受他的愛。

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Elitropio d' amor sempre m' aggiro,	-iro	A	11
a vagheggiarti o mio bel sole altero,	-ero	B	11
tu quanto vago più tanto severo,	-ero	B	11
mi rendi per Amor doglia e martiro.	-iro	A	11
Belle chiome inanellate	-ate	C	8
Molli guance imporporate	-ate	C	8
Io vi voglio idolatrar.	-ar	D	8
Coll' armarvi di rigore di fierezza	-za	D	12
e di furore assai più vi fate Amar	-mar	D	12
bell' idol mio d' Amore	-ore	E	7
non esser si ritroso	-oso	F	7
non ti mostrar sdegnoso	-oso	F	7
con chit' offerse in olocausto il core.	-ore	E	11
Care fila in cui d' Amore	-ore	E	8
Son cifrate le catene	-ene	G	8
Sempre mai v' adorerò	-rò	H	8
Quanto più legate il core e accrescete	-ete	G	12
Le mie pene più fedele v' amerò	-rò	H	12

此曲為輪旋曲形式(Rondo), 4/4 拍。在 A 段前有一作為序奏的宣敘調樂段，A 段再現前則出現另一段宣敘調。歌曲的音域為：

段落	小節數	速度與表情術語	調性
Recitative 1	1~11		A 大調
A	12~38	Allegriissimo	A 大調
B	39~48		E 大調
Recitative 2	49~55		C [#] 小調
A	56~83	Allegriissimo	A 大調
B	84~100		E 大調
A	101~122		A 大調

序奏第一個和絃即點出調性，歌詞敘述自己對愛情的委屈及痛苦，聲樂線條多次使用切分節奏加強情緒的張力，到了第 8 小節出現了 a 小和絃，用以刻畫“doglia”一字。

A 段第十八到十九小節為整曲之主導樂句，以一級和絃之和絃音為基礎發展。附點以及八分音符為主要的節奏型，第二樂句（第二十一到三十三小節）以前句為基準發展成較長的樂句。第二十六到二十八小節出現首次花腔樂段，與此曲大部分的「音節式配置」（syllabic setting）形成對比，加強歌詞“idolatrar”。其他的花腔樂段手法類似，分別強調歌詞“Amar”、“adorerò”、“amerò”、“adornerò”等字上。第三十二小節轉為平行小調 a 小調，作為 A 段結束，與序奏的宣敘調相較，手法非常類似，如此平行大小調互轉的作法在後續每個段落都可看見。

演唱風格與詮釋

此曲為巴洛克時期之作品，當時演唱以閨伶歌手為主流，風格上喜愛炫技式的平順長音和快速花腔，因此演唱上應控制長音的抖動，不應有振幅過大的抖音出現，否則會顯得突兀。一開始的宣敘調並無標示速度，筆者以行板的速度演唱，接近朗誦的速度。歌詞意思是較為無奈痛苦的心情，演唱上除了加強句子中的重

點字之外，應將譜上的切分節奏表現的清晰一點，有雙子音音節如“aggio”以及“vagheggiarti”之處，也應徹底表現音節切斷的感覺，如此即能把宣敘調部分的能量以及戲劇張力作最好的表現。

進入 A 段的部份，明確標示出速度為甚快 (*Allegriissimo*)，除了速度加快之外，音色上也宜較清亮且具靈巧度，即便是需要加強的重音或高音也要盡量處理的有彈性一點。因其為輪旋曲式，旋律同質性高，演唱時應多注意作者所標示的強弱術語，以求詼諧調皮的效果，也可避免枯燥乏味。在曲式分析內有說到每一個段落的結尾都以小調處理，依照詩詞的內容，主角在此傳達強烈自憐的情緒，所以在吐字與表情上都可以誇張的表現其戲劇性。

貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770~1828)

誕生於德國萊茵河畔波昂市的一個清寒家庭中，父親和祖父都是宮廷樂師，祖父三歲即發現貝多芬的天分，但卻沒有機會指導他。父親是個酒鬼，妄想貝多芬成為「莫札特 (W. A. Mozart, 1756~1781) 第二」以賺取名聲和金錢，因此童年的貝多芬是受盡虐待的，也造就他孤僻的個性。貝多芬十歲即成為宮廷樂師，十六歲那年喪母，是生活的轉折點。十七歲前往維也納會見莫札特，並學習到一些作曲技巧。二十二歲定居維也納，轉而向海頓 (J. Haydn, 1732~1809) 學習作曲。成名之後的貝多芬生活過的比他的前輩如海頓及莫札特要好的多，一方面受到貴族的保護與金援，另一方面又享有創作上的自由。

作品風格約可分為三個時期：第一創作時期約在 1790~1802 年間，作品大多依循古典樂派的風格，跟海頓及晚年的莫札特風格相似。第二創作時期約在 1803~1815 年間，這段時間是他創作的高峰期，也是他人生的一段苦難期。作曲上以自我風格和創意，掙脫了古典樂派的曲式與和聲，大膽的擴張音響作曲技法，也開始擴大了樂器編制 音量對比與和聲變化。第三創作時期約在 1816~1827 年間，貝多芬開始回顧舊的音樂形式，並從海頓與巴哈的作品中溫故知新。不再顧忌樂器或演奏者的限制，只在乎創作和他的心耳間完成一種協調，風格上變的較內省與深沈。

貝多芬一生創作有許多技術上的新發展，擴充奏鳴曲式結構，打破傳統樂章間或主題間調性關係的陳規，使轉調更自由、色彩更豐富。他集古典之大成並開浪漫主義之先河，其創作反映了中產階級上升時期的進步思想，並加強作品的感染力，將歐洲古典樂派推向新的高峰。

Ich liebe dich 我愛你

樂曲分析

此曲創作於西元 1795 年，詩詞作者為黑若瑟（K. F. Herrose, 1764~1821），歌曲內容在敘述兩人相愛的情境，互相分擔憂愁、分享快樂，也祈禱上天能賜福並保佑彼此。曲子為 G 大調，2/4 拍的二段式，速度為行板（Andante），鋼琴主要是分解和絃的形式。歌曲音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Ich liebe dich, so wie du mich,	-ich	A	8
Am Abend und am Morgen,	-orgen	B	7
Noch war kein Tag, wo du und ich	ich	A	8
Nicht teilten unsre Sorgen.	-orgen	B	7
Auch waren sie für dich und mich	-ich	A	8
Geteilt leicht zu ertragen;	-agen	C	7
Du tröstetest im Kummer mich,	-ich	A	8
Ich weint in deine Klagen.	-agen	C	7
Drum Gottes Segen über dir,	-ir	D	8
Du, meines Lebens Freude.	-de	E	7
Gott schütze dich, erhalt dich mir,	-ir	D	8
Schütz und erhalt uns beide.	-de	E	7

段落		小節數	表情與速度術語	調性
A	a	1~10	Andante	G 大調
	b	11~20		
B	a	21~28		
	c	29~40		

詩詞有三段，皆押更迭韻。樂曲 AB 兩段等長，樂句 a 以 (B-C-D-E) 四個上行的音符到達頂點，樂句 b 的開始承接樂句 a 的高音域之後才慢慢往下，到了第二十小節延長停在 V_7 和絃上。第二次的樂句 a 循之前的模式上行，但更往上推到 F 音，和聲用了更具張力的 V_7/IV 來強調重複第二次的 “Gott schütze dich, erhalt dich mir”。

演唱風格與詮釋

這是一首不長的情歌，旋律非常甜美，詞意也很真切，筆者認為詩詞除了闡揚愛情之外，更帶一點感恩的心情，感謝神許配心愛的另一半。此曲由於和聲與節奏皆單純，因此保持線條的圓滑順暢才能避免呆板的感覺。樂句有很多向上的大跳音程，且恰在換聲區，為此曲演唱時的困難處；因此大跳的高音起音要軟，避免過度加強重拍，才能達到甜美的效果。唯一可以較強勢的地方在第二十九小節的 “Gott schütze dich, erhalt dich mir”，要以堅定的口吻唱出，另外在第三十二小節與三十五小節的 “beide” 上也要加重，強調「我們倆」的重要。

Andenken 思念

樂曲分析

此曲創作於西元 1808 年，詩人為馬第森 (F. v. Matthisson, 1761~1831)，歌曲內容在敘述自己是如何的思念愛人，在樹林中、在夕陽下帶著熱淚思念愛人希望愛人也能想想自己，並期待著相聚的那天。曲子為 D 大調，6/8 拍的 AB 二段式，速度為流動的行板 (Andante con moto)，歌曲音域為：

Andenken	韻腳	押韻格式	音節
Ich denke dein,	-ein	A	4
Wenn durch den Hain	-ain	A	4
Der Nachtigallen	-allen	B	5
Akkorde schallen!	-allen	B	5
Wann denkst du mein?	-ein	A	4
Ich denke dein	-ein	A	4
Im Dämmerchein	-ein	A	4
Der Abendhelle	-elle	C	5
Am Schattenquelle!	-elle	C	5
Wo denkst du mein?	-ein	A	4
Ich denke dein	-ein	A	4
Mit süßer Pein	-ein	A	4
Mit bangem Sehnen	-nen	D	5
Und heißen Tränen!	-nen	D	5
Wie denkst du mein?	-ein	A	4

O denke mein,	-ein	A	4
Bis zum Verein	-ein	A	4
Auf besserm Sterne!	-erne	E	5
In jeder Ferne	-erne	E	5
Denk ich nur dein!	-ein	A	4

段落		小節數	速度與表情術語	調性
前奏		1~6	Andante con moto	D 大調
A	a1	7~19		D 大調
	a2	20~32		
	a3	33~45		
B	b1	46~57		D 大調(V 上發展)
	b1	58~70		
Coda		71~82	D 大調	

前奏為樂句 a 的主題旋律，鋼琴的部分以持續音穩定調性。四段詩節對稱工整，前三段分別有“wann”、“wo”以及“wie”等問句，在此配上相同的三段旋律。在第十六、二十九以及四十二小節中出現的“wann”、“wo”、“wie”以較長的符值破壞原本弱起拍的節奏感，並且加上力度記號，和聲也用較具張力的 V_7/V 來加強。

B 段由兩樂句 b 組成，鋼琴部分仍以持續音 A 在 V 級上發展。在第五十三及六十六小節出現全曲最高音 G 在“jeder”，強調「無論多遠的分離我只想念你」的心情。Coda 樂段不斷重複“nur dein”這句歌詞，和聲上也在 I-V 上來回，表現依依不捨的想念之情。

演唱風格與詮釋

這首 6/8 拍的歌曲是首深情的情歌，流動的行板（Andante con moto）的速度與此曲的性格十分契合，筆者認為演唱時應保持流動感，並帶著真誠的態度，線條本身已經很優美，應盡量保持簡單，避免出現滑音，以免破壞曲子的單純。A 段的三個樂句在能量上只要隨音樂以及音高的起伏即可，鋼琴在第十三、二十六和三十九小節重複聲樂的旋律，音量與音質上要放輕，以回聲的感覺處理。

情緒的能量可在 B 段開始累積，第四十九到五十二小節旋律線持續級進上行，情緒能量也逐漸堆積，到了第五十三小節的“jeder”最高音上釋放出最大的能量。Coda 部分類似喃喃自語，除了第七十六小節的“ja”之外，音量都不要太強，最後一句“nur dein”要如作者所指示的音量 P，若能做出漂亮的同音漸強漸弱（*messa di voce*）並延長，更能加強不捨的意境。

舒伯特(Franz Schubert, 1797-1828)

舒伯特生於維也納郊外的村莊，父親是小學校長，母親是廚師，由於生活貧困，以致於十四個小孩中只養大了五個。舒伯特小時候就展露了音樂天分，他的父親和哥哥也傳授不少音樂知識給他。11歲時他進入皇家學院(Imperial College, Konvikt) 攻讀音樂，並加入維也納宮廷禮拜堂合唱團(今維也納少年合唱團之前身)，除此之外也加入學生樂團擔任第二小提琴手，直到變聲後才離開這所學校。

離開學校後，其父親安排他到學校擔任教職，不過這樣一成不變的工作與舒伯特的個性志趣相違背，所以三年後他放棄了教職。離開教師工作的舒伯特常常在私人的沙龍咖啡館內流連，結交了很多文人雅士，由於舒伯特沒有固定的工作收入，所以生活常靠這些熱愛藝術的年輕友人接濟，偶而賣賣樂譜或受人委託作曲賺得微薄的稿費。

舒伯特常為每週固定的集會提供作品來娛樂，這些人將這聚會稱為「舒伯特小集」(Schubertiades)，這是他從事音樂創作很大的精神支柱，因為他很多的藝術歌曲等作品，都是因為集會內友人的讚賞而付諸實現。

由於對文學詩詞的易感，讓舒伯特在藝術歌曲創作的領域上獲得極大的成就，他能讓音樂和文字達到最完美的契合，鋼琴伴奏有極佳的情境描述的能力，人聲旋律的部分則重於心理狀態的敘述。他的曲風多變，有的像民歌一樣質樸，有的旋律甜美，有的充滿憂鬱的氣質，更有些是充滿戲劇的張力。當然他的作品不僅只有藝術歌曲，其他像交響曲、鋼琴曲、室內樂、歌劇、宗教作品等……，也都有他個人的風格，這也就是他能躋身偉大作曲家之列的原因。

Nacht und Träume 夜與夢

樂曲分析

歌曲「夜與夢」創作於1822年，作品編號D. 827，所用的是詩人科林(M. v. Collin, 1779~1824) 的作品。此曲為舒伯特非常著名且具演唱難度的作品，內容主要是讚頌夜晚以及其所帶來的平靜，充滿了夜曲的意境。歌曲音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Heil'ge Nacht, du sinkest nieder;	-der	A	8
Nieder wallen auch die Träume	-äume	B	8
Wie dein Mondlicht durch die Räume,	-äume	B	8
Durch der Menschen stille, stille Brust.	-ust	C	9
Die belauschen sie mit Lust;	-ust	C	7
Rufen, wenn der Tag erwacht:	-acht	D	7
Kehre wieder, heil'ge Nacht!	-acht	D	7
Holde Träume, kehret wieder!	-er	A	8

段落	樂句	小節數	表情與速度術語	調性
Introduction		1~4	Sehr langsam(Molto adagio)	B 大調
A	A	5~7		
	B	8~9		
	B	10~11		
	C	12~14		
B	D	15~17		G 大調 – B 大調
	E	17~19		
	F	20		
	G	21~22		
	H	22~24		
	C	25~27		
Coda		27~29		

前四小節為鋼琴導奏，以分解和絃為主軸，在右手的最高音帶出旋律，聲樂在第五小節進入，前三個音（D[#] – A[#] – B）為後續樂句線性發展的主題，在第八到十四小節的三個樂句內即不斷重複出現（D[#] - A[#]）直到第十四小節才真正結束

樂句到 B 音上。到了第十五小節利用同音保留暫時轉到 G 大調上，主要也是呼應此段歌詞 “Die belauschen sie mit Lust” 的意境，是帶著光明希望的。到了 “Rufen, wenn der Tag erwacht” 時用了不安定的 vii_7 來描寫呼喊聲打破寧靜的感覺。隨後再慢慢回到 B 大調上，以 A 段結尾的 c 樂句作呼應，強調 “kehret wieder” 的詞意。

演唱風格與詮釋

此曲舒伯特標明的速度為非常緩慢的 (Sehr langsam)，筆者認為可依個人的氣長作斟酌，鋼琴部分應平均的彈奏十六分音符音型，並清楚的帶出旋律，聲樂進來即是一個附附點二分音符的長音，要以平順的同音漸強漸弱來演唱。第十三到十四小節兩次的 “stille” 應該斷開，來強調第二次的 “stille”，但要比第一次弱，只能以口氣子音來作加強。

到了 B 段轉為較明亮的 G 大調，速度上可以稍微流暢點，演唱時也可用較亮的音色來處理，但音量上仍需有所保留，到了第二十小節的 “rufen” 才能釋放出來，以較強的音量唱出呼喊的感覺。最後一句 “Holde Träume, kehret wieder!” 音量上要收回來，並以祇求的口吻唱出，像是在拜託夜與夢境重返。全曲應盡量保持寧靜，強弱的對比不宜誇張，即使到了 “rufen” 會出現較強的音量，也不應該過份強調，才能維持曲子如夢似幻的情境。

Erlkönig 魔王

樂曲分析

《魔王》創作於 1815 年，使用的是詩人歌德 (J. W. v. Goethe, 1749~1832) 的作品，內容主要是述說深夜父親帶著孩子穿越森林趕車回家，卻受到魔王的誘惑威脅，最後孩子於父親懷中逝去。詩作主角「魔王」是由丹麥的神話傳說衍生而來，神話中的魔王是一種樹妖，正可解釋歌德詩作中的孩子在求救時，父親總

解釋說那只是風聲樹影。舒伯特非常喜歡這首詩，相傳他在某天下午一邊閱讀此詩一邊踱步，並馬上為此詩譜曲，完成了這首偉大的作品。歌曲音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?	-ind	A	9
Es ist der Vater mit seinem Kind;	-ind	A	9
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,	-arm	B	9
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.	-arm	B	9
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?	-icht	A	10
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?	-icht	A	9
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?	-eif	C	9
Mein Sohn, es ist ein Nebekstreif.	-eif	C	8
Du liebes Kind, komm, geh mit mir!	-ir	A	8
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;	-ir	A	9
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,	-and	B	9
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.	-and	B	10
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,	-icht	A	10
Was Erlenkönig mir leise verspricht?	-icht	A	10
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:	-ind	A	9
In düren Blättern säuselt der Wind.	-ind	A	10

Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?	-ehn	D	9
Meine Töchter sollen dich warten schön;	-ön	E	10
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn	-eihn	C	11
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.	-ein	C	11
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort	-ort	E	11
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?	-ort	E	9
Mein Sohn, mein Sohn, ich she es genau:	-au	F	9
Es scheinen die alten Weiden so grau.	-au	F	10
Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;	-alt	B	12
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.	-alt	B	11
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!	-an	B	11
Erlkönig hat mir ein Leids getan!	-an	B	9
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,	-ind	A	10
Er hält in Armen das ächzende Kind,	-ind	A	10
Erreicht den Hof mit Müh' und Not:	-ot	E	8
In seinen Armen das Kind war tot.	-ot	E	9

段落	角色	小節數	表情與速度術語	調性
前奏		1~15	Schnell(Vivace)	g 小調
A	說書人	16~36		g 小調
B	父	37~41		G 大調
C	子	42~51		e 小調
B1	父	52~57		B ^b 大調(V 上)
D	魔王	58~72		B ^b 大調
C1	子	73~80		g 小調

B2	父	81~86		G 大調
D1	魔王	87~97		C 大調
C2	子	98~105		a 小調
B3	父	106~116		C [#] 小調
D2	魔王	117~123		d 小調
C3	子	124~132		d 小調
A2	說書人	133~148	Accelerando	g 小調

押韻的模式上，是很整齊的相同韻，唯音節數較不整齊。曲式上為連貫曲式 (through-composed form)，但每個角色都有各自的主題。

曲子為 g 小調，在父親 B 樂段轉為光明希望的 G 大調；B1 樂段在 B^b 大調的 V 上，作為魔王樂段的鋪陳；B2 樂段還是比較光明的 G 大調；但在父親最後一次出現的 B3 樂段轉為 C[#]小調，表現出父親已經發現事態嚴重，開始感到慌張。魔王三次出現的調性分別為 B^b 大調、C 大調和 d 小調，表現出魔王逐漸得勢，前兩次大調皆為偽裝，但第三次的小調魔王開始感到不耐，逐漸露出邪惡的真面目。孩子的樂段全部都是小調，表現出孩子的驚恐。

貫穿此曲的兩個重要動機皆在鋼琴的部分，一為第一到十五小節的前奏中右手急速的三連音，象徵的是急促的馬蹄聲；另一為左手第二到三小節的上行音型，代表的則是風的動機。另一個不斷出現的主題則為魔王動機 (mm. 57~59)，為魔王的開場，之後則扮演孩子樂段中充滿威脅的低音線條。說書人的旋律到了第十六小節開始在 g 小調的 V 上發展，帶有懸疑的氣氛，第二十一小節即到達全曲最高音 G，充滿了戲劇張力。魔王首次出現的 D 樂段鋼琴不再是八度快速的重複音，而是較活潑的伴奏模式，配合詞意上誘惑孩子的內容，相得益彰。魔王出現後，孩子的樂段的音域會漸次上行，且在鋼琴的左手可以看到魔王的動機以八度的模式出現，就像孩子在哭訴時，魔王還是不斷的在騷擾他。第二次魔王出現的 D1 樂段，鋼琴改為分散和絃，此時魔王拿出他女兒們為孩子的玩伴，來誘騙孩子，所以用較柔和溫柔的伴奏來襯托。小孩最後的 C3 樂段，不斷在 F 和 G 中以半音徘徊，“jezte fast er mich an!” 中“fast”的音高 G^b 與鋼琴的 V7/B^b

形成強烈的不和諧,表現出被魔王一把抓住的驚慌,到了下一句“Erlkönig hat mir ein Leids getan”中的“hat”是最高音 G,表現極度的驚恐與懼怕。說書人的尾段提到父親快馬加鞭的趕路,所以鋼琴再度以馬蹄聲和風聲的動機來貫穿,速度上也標示了漸快(accelerando),直到第一百四十六小節才以拿坡里六和弦停住腳步,並以戲劇性的宣敘調結束全曲。

演唱風格與詮釋

鋼琴的快速三連音需要平均且準確的彈奏,聲樂線條一進來在中音區,鋼琴應配合歌者的音量作調整,聲樂到第二句樂句即達到全曲最高音 G,是男高音的換聲區,筆者認為演唱時在母音上應作調整,空間上都當作母音[a]來演唱,僅靠舌頭位置來改變發出介[a]和[e]的母音。此曲有四個角色,旁白的音色原則上以歌者本身的音色演唱即可。到了第三十七小節父親的樂句音色上應多加胸聲,並把音色收暗一點,情緒上應平穩不要有太大起伏;孩子的樂句則相反,應以清亮的聲音來演唱,情緒上則是帶著驚恐的。第五十八小節魔王的樂句到了,伴奏模式轉為輕巧的音型,作者也特別標示的音量為 PP,演唱上聲音可較為親切但又有點狡獪,甚至可以加一點點的鼻腔共鳴,音量上要保持弱音,像是在孩子耳邊呢喃。第七十三小節孩子再度呼喊,情緒應漸漸加溫,接下來出現的樂段也要一段比一段強,到最後一段聲音上甚至可以帶點絕望嘶吼的感覺。魔王接下來兩次出現第一次依然是溫柔親切的,但到了第二次他已經感到不耐,說要用暴力來帶走孩子,音量上要強,口氣則要嚴厲。最後旁白的樂段標示漸快,因為此時父親開始快馬加鞭,要一小節一小節的加快到“Erreicht den Hof mit Müh' und Not”的-reicht 音節才能漸慢,表示馬兒要停下,漸慢到第一百四十六小節的 N6 和聲,再顫抖的唱出宣敘調的樂句,“war tot”兩字要把子音加強,鋼琴再以 Forte 的兩個和絃戲劇性的結束全曲。鋼琴和聲樂的配合上要特別注意音量上的控制,很多父親的樂段對於男高音來說音量無法太大,鋼琴應盡量不要壓過聲樂。

白遼士 (Hector Berlioz, 1803~1869)

生於法國西南部的科聖安德列 (La Côte-Saint-André)，父親是一位醫生，堅持他繼承衣鉢，所以將他送至巴黎學醫，但因為他酷愛音樂，所以他一面學醫，一面隨巴黎音樂學院的教授雷舒爾 (Jean-François Le Sueur, 1760~1837) 學習作曲，於 1826 年考進巴黎音樂學院，成為教授班內的學生。於音樂院就讀期間，父親按月提供生活費，但因其不斷負債，父親便不再提供生活費，因此白遼士還到歌劇院中兼當合唱團員，勉強維持生活。

白遼士多次角逐羅馬大獎 (Prix de Rome)，1830 年以清唱劇《沙達納巴之死》(Sardanapale) 獲得羅馬大獎首獎，因此獲得羅馬音樂院的留學機會，然而這趟羅馬之行並沒有他想像中的美好，他也對學院的保守氣氛感到不滿，因此在 1832 年 5 月提前回法國。

30 年代初至 40 年代初是白遼士創作的繁榮時期，很多重要的作品如《幻想交響曲》(Symphonie Fantastique) 等……都是在此時期所創作，更因此結識了李斯特，而李斯特更將《幻想交響曲》改編為鋼琴曲，使得白遼士的聲名遠播至德國。

晚年的白遼士因為妻子和獨生子相繼去世，經濟拮据，特別是對社會的不滿，使他處於苦悶和孤獨的心境之中。40 年代末至 60 年代的作品，已經缺少那種浪漫主義的銳氣，有些作品採用宗教故事或古代傳說題材。

白遼士發展了管絃樂法，在樂團中添加了新的樂器，豐富了配器的手法，提高了抒情寫景的技巧。《配器法》(Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes) 一書，正是他的藝術實踐在理論方面的總結。他在標題交響曲上的耕耘，促成了日後李斯特創造出「交響詩」；此外白遼士所首創的「主題動機」(idée fixe)，也啟發了華格納對於「主導動機」(Leitmotif) 技巧的運用。由於白遼士的父親非常熱愛文學、哲學，連帶也影響白遼士對經典文學的熱愛。像《羅密歐與茱麗葉》(Roméo et Juliette)、《哈姆雷特》(Hamlet) 來自莎士比亞 (W. Shakespeare 1564~1616)，《浮士德的天譴》(The Damnation of Faust) 來自歌德，而《哈洛德在義大利》(Harold en Italie) 則是來自詩人拜倫 (G. G. Byron, 1788~1824)，至於他最重要的一齣歌劇《特洛伊人》(Les Troyens)，則是希臘神話「木馬屠城記」的構想，是以文學家魏吉爾 (Publius Vergilius Maro, 70~19 BC)

筆下所描述的作品作為藍本。一部一部偉大的文學作品和白遼士奔放不羈的音樂創作結合起來，造就一部又一部的經典。

Les nuits d'été 夏夜

歌曲集《夏夜》創作於西元 1841 年，共六首，原為鋼琴伴奏之歌曲，西元 1856 年白遼士又編寫了管弦樂的版本。詩人為高提耶（T. Gautier, 1811~1872），每首曲子都有對愛情的渴求憧憬，開頭與結尾兩首曲子都是比較快樂的情緒，相對之下，中間四首則傳達較為深沈的情感。

Villanelle 村歌

樂曲分析

第一首 村歌。白遼士以此帶有春天氣息且輕快的曲子作為連篇曲集的開頭，流動的速度及和聲的變化創造了曲子樸素卻具豐富色彩的特質。詩詞內容在敘述春天到來的景象，以及與愛人漫遊森林的甜蜜情景。男高音音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Quand viendra la saison nouvelle,	-elle	A	9
Quand auront disparu les froids,	-oids	B	8
Tous les deux, nous irons, ma belle,	-elle	A	9
Pour cueillir le muguet aux bois;	-ois	B	8
Sous nos pieds égrenant les perles	-erles	C	9
Que l'on voit, au matin trembler,	-ler	D	8
Nous irons écouter les merles	-erles	C	9
Siffler.	-ler	D	1

Le printemps est venu, ma belle;	-elle	A	9
C'est le mois des amants béni;	-ni	E	8
Et l'oiseau, satinant son aile,	-le	A	9
Dit ses vers au rebord du nid.	-nid	E	8
Oh ! viens donc sur ce banc de mousse	-ousse	F	9
Pour parler de nos beaux amours,	-ours	G	8
Et dis-moi de ta voix si douce:	-ouce	F	9
Toujours !	-ours	G	1
Loin, bien loin égarant nos courses,	-ourses	H	9
Faisons fuir le lapin caché,	-ché	D	8
Et le daim au miroir des sources	-ources	H	9
Admirant son grand bois penché ;	-ché	D	8
Puis chez nous tout heureux, tout aises,	-aises	I	9
En paniers, enlaçant nos doigts,	-oigts	B	8
Revenons rapportant des fraises	-aises	I	9
Des bois.	-ois	B	1

段落	小節數	樂句	小節數	速度與表情術語	調性	
A	1~40	a	1~11	Allegretto, ♩=96	A 大調	
		b	12~20			
		c	21~33			
		d	34~40			
A'	41~80	a	41~51		Allegretto, ♩=96	A 大調
		b	52~60			
		c'	61~73			
		d	74~80			

A''	81~131	a	81~95		A 大調? C 大調? A 大調
		b	96~104		
		C''	105~117		
		d	118~131		

詩詞押更迭運，每個段落音節數的規律皆相同，曲式上為變體分節歌 (modified strophic form)。鋼琴前奏以 I 級塊狀和聲確立調性，a 樂句聲樂旋律為主要的主題，第三到四小節上行音型與節奏為主題動機，在後續片段會不斷出現。第十小節出現拿坡里和絃，改變和聲色彩，為曲子的第一個轉折，鋼琴左手可看出分解和絃下行音的型態，也是作者常用的動機。到了 c 樂句鋼琴左手改以半音下行呼應「灑落在我們腳下的是，清晨閃爍的露珠」，和聲上也借用平行小調，隨後在 d 樂句轉回 A 大調。

A' 與 A'' 段利用 A 段的主題作變形，在節奏上或和聲上作些微改變，c' 樂句與 c 樂句不同，改成正拍進入，c'' 則是改以 D-D# 音進入，凸顯“puis”這個介系詞轉折的意味。

演唱風格與詮釋

曲子十分的民謠風格，有敘事的感覺，演唱上不需太多的戲劇性處理，只要維持輕巧的律動，即可達到很好的效果。原曲標示的速度為 ♩=96，貝納克 (P. Bernac, 1899~1979) ¹ 建議速度應加快至 ♩=120，更能表現春天將至、萬物復甦的活力感。曲子很多樂句都在 F# 音附近徘徊，這樣的音域是男高音的換聲區 (Passagio)，所以演唱起來應盡量保持輕巧，鋼琴音塊式的音型應如作曲家所指示之持續抒情的 (sempre leggiero)，以輕質的跳音給予協助。全曲速度快加上歌詞繁複，還有很多上行至換聲區又拉長音的樂句，應以較慢的速度練習，保持字與字間共鳴位置的維持，才能理想的維持音高與清晰的吐字，熟練後再逐漸加速至個人理想的速度。

¹ Pierre Bernac. *The Interpretation of French Song*. New York: W. W. Norton & Company, 1978. Page 38.

音量上的配置在 A 段應有娓娓道來的口氣，宣告冬天即將離去。到了 A'段因為萬物都已甦醒，可自然將音量放大些。三樂段中的 d 樂句，作曲家以不同的速度處理，作更細膩的刻畫，例如在 A'樂段中 d'樂句的速度標示為稍微漸慢 (poco rit.)，而 A''樂段的 d''樂句則在樂句開始即標示漸慢 (ritenuto)，這是演唱者在詮釋時可多注意的地方。

Absence 分離

樂曲分析

第四首 分離 為曲集中最為著名的曲子，原詩共有八段，白遼士僅選三段譜曲。詩詞內容在抒發對相隔兩地之愛人的思念，述說自己是如何被這窘境所困擾，也渴求愛人回來。歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Reviens, reviens, ma bien-aimée !	-mée	A	9
Comme une fleur loin du soleil,	-eil	B	8
La fleur de ma vie est fermée,	-mée	A	9
Loin de ton sourire vermeil.	-eil	B	8
Entre nos coeurs quelle distance !	-ance	C	9
Tant d'espace entre nos baisers !	-aisers	D	8
Ô sort amer! ô dure absence !	-ence	C	9
Ô grands désirs inapaisés !	-aisés	D	8

D'ici là-bas que de campagnes,	-agnes	E	9
Que de villes et de hameaux,	-eaux	F	8
Que de vallons et de montagnes,	-agnes	E	9
À laisser le pied des chevaux !	-aux	F	8

段落	小節數	表情與速度術語	調性
A	1~15	Adagio ♩=44	F [#] 大調
B	16~26	un poco più animato – con agitazione	F [#] 小調-D [#] 小調
A	27~41	Tempo I	F [#] 大調
C	42~52	un poco più animato e crescendo – Tempo I largamente	F [#] 小調- D [#] 小調
A	53~67	Sotto voce ed estinto	F [#] 大調

原詩對仗工整，押更迭韻。曲式為 ABACA 的輪旋曲式。白遼士自行重複第一段歌詞作為輪旋曲式中的再現樂段（refrain）。

鋼琴一開始的動機明白的確立調性在 F[#]大調 I 級上，並在曲中常以變化型態出現。聲樂第一到五小節裡的線條配合歌詞“Reviens, reviens, ma bien-aimée!”的意境，製造出呼喊激動的心情，再以兩個延長的四分音符作分段，表現出欲言又止的感覺。第十二到十五小節的和聲進行為 I – V/V – I – V – I，其中未正規解決的和聲生動的描寫了強烈的思念情愫。

B 段與 C 段在和聲配置與旋律線大致雷同，B 段表情術語為稍加生動（un poco più animato），到了 C 段更加強為稍加生動並漸強（un poco più animato e crescendo）。二者都是以級進上行且類似宣敘調的旋律為主，用以堆疊情緒，C 段以 B 段的第二樂句作開始，情緒上明顯更強，到了第四十九小節（Tempo I largamente）新的樂句出現，回到原速且表現出更寬廣的感覺，用來陳述因彼此距離漸遠而無奈的情緒。

演唱風格與詮釋

曲子有三次 A 段再現，演唱上前兩段可作相同處理，一開始“reviens”即到換聲區的 F[#]音，所以在之前的 C[#]就應把共鳴位置和空間準備好，才能完整的唱完第一句。第四小節的休止符可以誇張的表現，除了準備後續音域寬廣的下行樂句之外，更可以留白的方式創造詩詞的意境。第五到十四小節都是下行至低音換聲區的樂句，在大跳音程之間筆者認為以些許的滑音處理更可維持低音的共鳴並圓滑樂句。

B、C 段的演唱原則上遵照作曲家的標示即可達到很好的效果，特別要注意的是 C 段第四十九小節要回到原速，甚至可以更慢一點，並以沈重的心情表達出絕望疲憊的感受。

最後的再現樂段作者標示應以弱音演唱（sotto voce ed estinto），第一句也和前兩次不同，並沒有漸強的標示，所以要保持在極弱的音量，這對演唱者來說是非常困難的，筆者認為只要能與前兩段有對比即可，並非得達到譜上標示之 ppp。最後一句為全曲音域最寬廣的句子（D[#] - F[#]），且連續上行的線條會自然帶出應有的戲劇性，為整曲畫下完美的句點。

L'île inconnue 無名島

樂曲分析

第六首 無名島 有著輕快的節奏，與第一首曲子呼應結束此歌曲集。內容敘述男子對愛人提出浪漫旅行的邀請，女子希望自己被帶到安穩的港灣，男子則回應，這港灣在愛的島嶼中是可遇不可求的。歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Dites, la jeune belle,	-elle	A	7
Où voulez-vous aller ?	-ler	B	6
La voile enfle son aile,	-aile	A	7
La brise va souffler !	-ler	B	6
L'aviron est d'ivoire,	-oire	C	7
Le pavillon de moire,	-oire	C	7
Le gouvernail d'or fin ;	fin	D	6
J'ai pour lest une orange,	-ange	E	7
Pour voile une aile d'ange,	-ange	E	7
Pour mousse un séraphin.	-phin	D	6
Dites, la jeune belle !	-elle	A	7
Où voulez-vous aller?	-ler	B	6
La voile enfle son aile,	-aile	A	7
La brise va souffler !	-ler	B	6
Est-ce dans la Baltique,	-ique	F	7
Dans la mer Pacifique,	-ique	F	7
Dans l'île de Java ?	-va	G	6
Ou bien est-ce Norvège,	-ége	H	7
Cueillir la fleur de neige,	-eige	H	7
Ou la fleur d'Angsoka ?	-ka	G	6
Dites, la jeune belle,	-elle	A	7
Où voulez-vous aller?	-ler	B	6

Menez-moi, dit la belle,	-elle	A	7
À la rive fidèle	-èle	A	7
Où l'on aime toujours.	-jours	I	6
Cette rive, ma chère,	-ère	J	7
On ne la connaît guère	-uère	J	7
Au pays des amours.	-mours	I	6

樂段	小節數	表情與速度術語	調性
A	1~21	Allegro spiritoso ♩=96	F 大調
B	22~45		F 小調
A'	46~61		F 大調
C	62~77		B ^b 小調
A''	78~92		F 大調
D	93~111		B ^b 大調
Coda	112~135		F 大調

詩詞押韻主要還是以更迭韻的模式進行，音節整齊規律。曲式上為輪旋曲式，但不斷再現的樂段每次皆作不同的發展與變奏。

作曲家以 6/8 拍船歌的節奏，描述詩中航海的情景。鋼琴前四小節前奏即為全曲的主題，聲樂線條隨即重複此動機，第一句“Dites, la jeune belle”中的“Dites”放在句首的高音上有加強語氣的意思，第五小節鋼琴左手出現十六分音符的音群以及切分節奏的組合，分別代表風的動機與划船動作的動機，會不斷的貫穿全曲。B 段開始不斷在大小調中轉換，兩次在歌詞講到“Pour mousse un séraphin”時轉回大調，製造出光明的感覺。第三十九到四十小節是 C 段和 D 段開頭的主題，此主題貫穿了整個 C 段；但在 D 段中，則同時運用了 A 段的主題。全曲除了第一段 A 段與最後的 coda 是 F 大調外，B 段為 f 小調，C 段為 B^b 小調，而 D 段則是 B^b 大調。

演唱風格與詮釋

曲子的速度快，字也多，一開始練習應將清晰度及音準先把握住再加速到理想速度，聲樂線條的第一個音就落在換聲區附近，演唱前應好好的吸口氣再有信心的吐出，避免音準出問題，第一句歌詞在“jeune belle, ou voulez-vous...”逗號處不能換氣，因此演唱時要特別將此處斷開，才不至於造成連音。整首曲子要把握流暢輕盈的感覺，避免有太多的重音阻礙曲子的行進，因為有很多大小調互換的樂句，所以一定要清晰的將這些音高唱出，盡量不要有滑音。最難的樂句出現在第七十四到七十八小節裡，屬七和絃分解上行到 G^b (Angsoka 的 ka 上)，再往上到 G (Dites 的 Di 上)，不僅卡在男高音的換聲區，情緒更需要瞬間推至最高，建議在 ka 到 di 時，嘴型盡量不要變動太多，保持[a]的口型，用舌頭動作稍微發出子音[d]，連接到母音[i]，演唱上應該會較容易。整首曲子要把握好船歌悠閒的氣氛，避免字多時子音將句子切的一段一段，才能維持好旋律線條。

李斯特 (Franz Liszt, 1811~1886)

生於匈牙利的一個小村瑞丁 (Raiding)，自小生活在優渥的環境中，父親對他的音樂才能更是精心培育。九歲即登台演奏，1821 年更有一群貴族集資提供他赴維也納深造，與徹爾尼(C. Czerny, 1791~1857)學琴；又跟薩里耶里(A. Salieri, 1750~1825)學習作曲。

著名鋼琴製造家賽巴施坦·埃拉爾 (S. Erard, 1752~1831) 聽聞李斯特驚人的成就，於是贈送他一架最新設計、能快速同音反覆彈奏的鋼琴，李斯特有了這種新式鋼琴後如獲至寶，他的風暴立刻席捲了全巴黎。1830 年七月革命爆發，使他受到鼓舞，從此更接近浪漫主義，也成為喬治·桑 (G. Sand, 1804~1876)、海涅 (H. Heine, 1797~1856)、雨果 (Victor-Marie Hugo, 1802~1885)、德拉克羅瓦 (E. Delacroix, 1798~1863) 等浪漫主義大師們的文藝沙龍的成員。這一年他更認識了三位對他的音樂有很大影響力的人：帕格尼尼 (N. Paganini, 1782~1840)、白遼士和蕭邦 (F. Chopin, 1810~1849)。帕格尼尼奇特的技巧迷惑了年輕的李斯特，讓他決心要把帕格尼尼式的演奏效果發揮在鋼琴上，為此，李斯特訂下兩大努力目標：高超的演奏技巧、以及傾倒全場觀眾的本領。白遼士擴展了樂團的規模，李斯特從他那發覺了音樂色彩的意義，也決定擴大鋼琴的架構編制。蕭邦對李斯特的影響則是讓他瞭解，除了炫技外，鋼琴演奏更可以表達詩意及更深的音樂意境。

李斯特一生受到各種社會思潮的影響，晚年又皈依宗教，但是民族精神與愛國的情操還是主導著他的思想。他為了使聽眾能瞭解作品的內容含意，而非常提倡標題音樂。他也主張創作者應該要有民族特色，要重視民間音樂，所以一生致力於匈牙利民族音樂的發展。

李斯特最大的貢獻是首創交響詩 (Symphonic poem) 體裁，主張以文學詩歌的內容來決定音樂的構思，他讚賞白遼士的「主題動機」(idée fixe) 和孟德爾頌單樂章的標題序曲，他並將這些原則放到交響詩創作中並加以發展。和聲手法上用三度關係的轉調，擴展了和聲功能，配器上更具色彩，加強了樂團的表現能力。

Tre sonetti di Petrarca 三首佩托拉克十四行詩

三首佩托拉克十四行詩創作於 1844~1845 年，為李斯特與達古夫人 (M. D' Agoult) 旅行義大利時所創作，當時李斯特接觸到文藝復興的繪畫以及佩托拉克、但丁等人的文學鉅作，因而觸發了李斯特的創作靈感。此套作品共三首，調性皆為李斯特認為代表愛情的 A^b 大調²，且以主題變形 (Thematic transformation) 的手法為創作主軸。

Pace non trovo 心無寧靜

樂曲分析

第一首作品編號 104，詩詞用了很多相互矛盾的修辭，讓非常極端的情緒並存，用以表達對蘿拉複雜的情感，是三首曲子中最具戲劇性的一首，歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Pace non trovo, e non ho da far guerra,	-erra	A	11
E temo, e spero, ed ardo, e son un ghiaccio:	-accio	B	11
E volo sopra 'l cielo, e giaccio in terra;	-erra	A	11
E nulla stringo, e tutto 'l mondo abbraccio.	-accio	B	11
Tal m'ha in prigion, che non m'apre, né serra,	-erra	A	11
Né per suo mi ritien, né scioglie il laccio,	-accio	B	11
E non m'uccide Amor, e non mi sferra;	-erra	A	11
Né mi vuol vivo, né mi trahe d'impaccio.	-accio	B	11

² Ben Arnold, ed.. *The Liszt Companion*. Connecticut: Greenwood Press, 2002. Page 412.

Veggio senz'occhi; e non ho lingua e grido;	-ido	C	11
E bramo di perir, e cheggio aita;	-ita	D	11
Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui:	-ui	E	10
Pascomi di dolor; piangendo rido;	-ido	C	11
Eguualmente mi spiace morte e vita.	-ita	D	11
In questo stato son, Donna, per Voi.	-oi	F	10

段落	小節數	速度與表情術語	調性
Introduction	1-5	Agitato assai	A ^b 大調
	6	Lento.	
	7-13	Tempo ad lib	
	14-20	Allegro con strepito	
	21-32	Piu agitato	
	33-36	Lento	
A	37~69		A ^b 大調
B	70~78		F 大調 – A ^b 小調
C	78~90		B 大調 – A ^b 小調
Coda	91~110		A ^b 大調

詩詞押韻的模式主要是押更迭韻，曲式為連貫曲式。李斯特用了長達三十六小節的導奏，一開始鋼琴以極具戲劇性的減七和絃半音、全音向上級進，聲樂在導奏樂段都是以宣敘調的方式呈現。第九小節的歌詞“e temo, e spero”的樂句，鋼琴以切分節奏的三連音表現出無所適從的心情。第十四小節鋼琴開始出現和聲式的八度顫音，是鋼琴管絃樂化的表現。第二十一小節處鋼琴利用切分節奏表現歌詞“stringo”的緊張感，並將能量在第二十五小節處推向高峰完全釋放。第二十八到三十六小節這段鋼琴獨奏旋律線條取自第一到七小節的部分，但有將其簡化柔化的傾向，以連接到 A 段抒情的情緒。A 段以 A^b 大調進入，鋼琴先將主題

旋律彈奏一遍，聲樂緊接著重複並發展新的旋律。B 段轉為 F 大調，但隨即在 “me stesso” 處轉為穢暗的 A^b 小調，並在 “amo” 處首次上到全曲最高音 C^b，大聲的說著愛著別人，卻恨自己。C 段變為 B 大調，心情上似乎比較釋懷，但在第八十四小節旋即轉為 A^b 小調，並用 V₇ 和絃製造被生命與死亡抵制的不安感，此樂段也以此半終止結束。Coda 藉由平行調轉回到原調 A^b 大調，並下了結論說「我落入如此困境都是為你」，比較特別的是第二次重複這句話時，將 “stato” 放在減七和絃的七音上，生動的傳達主角受委屈的心境。接下來的樂句皆以 I 級和絃為基礎架構，偶以降 IV 上的增三和絃增添和聲色彩，如此結束全曲。

演唱風格與詮釋

李斯特的這個作品本身就非常具有戲劇張力，且作曲家在譜上有很詳細且明確的速度與表情標示，詮釋上筆者會遵照作曲家的指示。一開始鋼琴的前奏要確實的製造出激動的情緒，聲樂宣敘調的旋律可根據詩詞的重音與語韻來作速度上的分配。第二十四小節開始 “E nulla stringo, e tutto’l mondo abbraccio” 的聲樂線條上行至 G[#] 延長再上半音至 A，是曲子演唱上第一個難題。筆者建議在演唱時不要急著唱，應先做好準備好好吸口氣，“e tutto’l” 三個音不要太重以免共鳴位置向下拉，“mondo” 先將共鳴位置擺好在面罩上再以氣息推強，需要很好的支持。接下來鋼琴間奏時 (mm. 28~44)，演唱者可好好的休息並培養抒情的情緒，A 段雖然情緒上是很抒情的，但探究其詞意，內心的感受是充滿衝突的，演唱上應把子音加強，尤其是 “prigion”、“ancide”、“laccio”、“impaccio” 等字，更不能含混帶過，雙子音的部分一定要確實。B 段在「我恨我自己，卻愛著別人」處應將戲劇性的成分放在 “ed ho in odio me stesso” 上，“ed amo altrui” 雖然出現最高音 C^b 的樂句，但不宜唱的太暴力，鋼琴與聲樂部分應依譜上作曲家的標示 “più dolce”，表現出甜蜜的感覺。C 段應帶著釋懷的心情演唱，雖然遭受到生命與死亡的抵制，但一切都值得。在 introduction 到 C 段間的歌詞都在說自己如何現在愛情兩難的困境，直到 coda 樂段他才說，這一切只為了 Laura，此時歌詞就不斷重複這個主題。演唱上第九十三到九十七小節會依作曲家指示以熱情的心情 (con somma passione) 來演唱，但後續幾句筆者會以喚回 Laura 的溫柔語氣來演唱。

Benedetto sia' l giorno 祝福之日

樂曲分析

第二首作品編號 47，詩詞的意境在描述一見鍾情的美好以及初戀痛苦的心境，全曲以短歌（arioso）和宣敘調（recitative）交錯而成，歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, e l'anno,	-anno	A	11
E la stagione, e 'l tempo, e l'ora, e 'l punto	-unto	B	11
E 'l bel paese e 'l loco, ov'io fui giunto	-unto	B	11
Da' duo begli occhi che legato m'anno;	-anno	A	11
E benedetto il primo dolce affanno	-anno	A	11
Ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto,	-unto	B	11
E l'arco e la saette ond' i' fui punto,	-unto	B	11
E le piaghe, ch'infino al cor mi vanno.	-anno	A	11
Benedette le voci tante, ch'io	-io	C	11
Chiamando il nome di Laura ho sparte,	-arte	D	11
E i sospiri e le lagrime e 'l desio.	-io	C	11
E benedette sian tutte le carte	-arte	D	11
Ov'io fama le acquisto, e il pensier mio,	-io	C	11
Ch'è sol di lei, si ch'altra non v'ha parte.	-arte	D	11

段落	小節數	表情與速度術語	調性
Intro	1~9	Lento, ma sempre un poco mosso.	A ^b 大調
A	10~33		A ^b 大調
B	34~62	A piacere	D 大調 – A ^b 小調
C	63~68	Tempo I	B 大調
Coda	69~96		A ^b 大調

詩詞部分押相同韻與更迭韻，音節整齊皆為 11 音節。全曲鋼琴部分有兩種主要的節奏型，一種是三連音，另一種是切分節奏，前奏部份是以三連音貫串，且在右手最高音可見半音向上級進的音型，到了第四小節以琶音帶上情緒的高點，第五和第七小節各以德國增六與減七和絃來增加變化。進入 A 段後改以切分節奏型作聲樂旋律的襯底，聲樂旋律有很多五度上行或下行的跳，是主題樂句的特色，第二十六到二十九小節歌詞說到“arco”、“saette”與“punto”時，聲樂旋律還原 D 音改變和聲以作強調，並加強張力持續到第三十二小節再轉調接到 B 段。B 段述說「當我呼喊蘿拉的名字，祝福這迴繞的許多聲音」時，在“benedette”處作曲家特別標示了要帶著虔誠的心情演唱，第四十四到四十九小節鋼琴部分更以和聲音的上下行來作音畫（word painting）的表現“Chiamando il nome di Laura ho sparte”，描繪出回聲盪漾的情境。第五十五到六十小節主要強調“sospiri”、“lagrime”和“desio”三字，作曲家恰如其分的將每一樂句的最高音放在重點字的重音上，“sospiri”和“desio”在第二音節，“lagrime”則在第一音節，且都有下行的嘆息動機。C 段的鋼琴和聲樂旋律重現第一主題樂句並以三連音伴奏，二對三的節奏表現出蘿拉美名遍落的錯落感，隨即進入 coda。coda 多次出現“sol di lei”的句子，且和聲都以德國增六作支撐，是非常特別的地方。第八十六到八十九小節的配置與第五到第八小節一模一樣，鋼琴尾奏也重複主題樂句，都是用來作為呼應，表現心中對蘿拉無限的愛意。

演唱風格與詮釋

鋼琴前奏有一半音上行的線條，第一到二小節在左手，到了第三到四小節轉至右手，要將線條的行進清晰的彈奏。A 段鋼琴切分節奏避免彈的笨重，要遵照作曲家的指示甜蜜的（*sempre dolce*）彈奏，襯托聲樂較為靈動的（*con anima*）線條。聲樂有很多五度上下跳動的音程，恰巧落在高低的換聲區，演唱時要特別注意母音的連續性，還有共鳴的一致性，才能維持聲音的一致性。第二十小節“*begli occhi*”到 A^b 音，演唱前要注意身體的放鬆，並配合標示的漸慢（*poco rallentando*）好好的將高音發出，避免急躁而讓共鳴不完全。第二十五到三十二小節有幾個字需要特別強調，分別是“*arco*”、“*saette*”以及“*punto*”，再將情緒帶到最高點“*piaghe*”上，稍作釋放後轉到虔誠的 B 段。此段有一非常迷人的長音，李斯特明白的標示需從弱音漸強再收回，做一完整的同音漸強漸弱，一開始共鳴點要集中，不求音量，穩定後再多送氣息讓音量釋放出來，要轉弱音時要小心不要停止送氣，而是要想像聲音往更遠更小的點送去，音高才不會偏掉。第四十三到四十九小節鋼琴塊狀和聲要模擬鐘聲迴響的感覺，製造出大聲呼喊蘿拉而產生的回音，然後情緒馬上轉折，變得較為內斂，來配合嘆息、眼淚與渴望的意境。C 段像是一段轉折，甜蜜的情緒在此段慢慢堆積，主要是用來連接到最後 *coda* 的樂段，而逐漸變得激動，說著心中想的只有蘿拉一人，第六十九到七十五小節與第八十到八十六小節運用相同的主題不同的節奏的手法，第一次是附點音符，第二次是下鄰音八分音符，應將下鄰音八分音符的流動感加強，以做區分。最後第八十六到九十六小節運用的是前奏的動機，表現對蘿拉無盡的愛，甜蜜的結束全曲。

I vidi in terra angelici costume 我看見大地上的天使美行

樂曲分析

第三首作品編號 123，整首詩都在讚頌蘿拉的美好，以及愛情的甜美，與之前兩首複雜的心境完全不同，因此旋律上更為抒情柔美，歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
I vidi in terra angelici costumi,	-umii	A	11
E celesti bellezze al mondo sole;	-ole	B	11
Tal che di rimembrar mi giova, e dole:	-ole	B	11
Che quant'io miro, par sogni, ombre, e fumi.	-umi	A	11
E vidi lagrimar que' duo bei lumi,	-umi	A	11
Ch'han fatto mille volte invidia al sole;	-ole	B	11
Ed udì sospirando dir parole	-ole	B	11
Che farian gir i monti, e stare i fiumi.	-umi	A	11
Amor! senno! valor, pietate, e doglia	-glia	C	11
Facean piangendo un più dolce concento	-ento	D	11
D'ogni altro, che nel mondo udir si soglia.	-glia	C	11
Ed era 'l cielo all'armonia s'intento	-ento	D	11
Che non si vedea in ramo mover foglia.	-glia	C	11
Tanta dolcezza avea pien l'aer e 'l vento.	-ento	D	11

段落	小節數	速度與表情術語	調性
Intro	1~11	Andante	A ^b 大調
A	12~22		A ^b 大調
B	23~35		E ^b 小調
C	36~54	Un poco ritenuto il tempo	A ^b 大調
Coda	55~77	Lento assai	A ^b 大調

押韻模式前為交叉韻，後為更迭韻，音節一致皆為 11 音節。鋼琴右手的六度三連音表現出夢幻的情境，左手的高音反覆彈奏 F 音，四次後將旋律交給右手

延續，並以半音為基礎上行，左手則在第五到七小節有半音下行的音型，兩手在第七小節音域達到最開和聲也最豐富。A 段可見鋼琴左手不斷重複主音 A^b，呼應曲子甜美愛情的情緒。聲樂線條用了很多的三連音節奏，配合倚音、鄰音等來裝飾旋律，第十三到十七小節為主題樂句，第十七小節後則用主題做擴展與變形。B 段轉入屬調 Eb 小調，表現出詩詞「眼淚」、「嘆息」等字義，鋼琴部分也由三連音改變為音域更寬的琶音，增加情緒的堆疊直到“fiumi”，第三十五小節同音反覆淡化了調性後轉回到 A^b 大調進入 C 段，第四十到四十七小節講述和愛情有關的幾項事物，聲樂旋律上帶有宣敘調的味道，和聲上更在“valor”和“doglia”兩字轉變為小三和絃，以烘托詞意。第四十八小節旋律減短符值以加強激動的情緒，且在“piangendo”和“concento”的重音位置用了半音的下鄰音加強語韻。Coda 樂段鋼琴先彈奏主題後聲樂線條再現一次，並用漣音伴奏之，使聲樂線條更加深刻，第七十到七十七小節尾奏部分鋼琴左手低音依舊強調 A^b 主音，和聲上多次解決到一級才結束全曲，表現綿綿愛意難以止息。

演唱風格與詮釋

鋼琴前奏的部分要注意旋律線的延續，伴奏部分則要柔和，情緒堆疊到第七小節後稍作停止，隨後作曲家標示熱情的（*appassionato*），情緒上要更加的激烈到第十一小節為頂點，再轉為柔和承接聲樂的線條。A 段聲樂旋律音域寬且有很多鄰音的裝飾，音高上要特別注意，情緒上則是較為甜蜜敘述的口吻。B 段轉為小調且詩詞內容較為晦暗，情緒要有明顯的轉折，能量上則要一句比一句還強直到樂段結束。C 段的前半段出現很多不同情緒的單字，時而光明時而黯淡，要特別注意詞義來賦予其該有的情緒。最後 coda 的樂段是以 A 段主題來發展，作曲家在每一句都有所指示，重點的情緒為溫柔的（*dolcissimo*）、善感的（*sentimento*）以及甜美的（*a piacere*），無不提醒我們演唱時該甜美且情感豐富，音量上則要保持較弱的音量，在幾個高音 A^b 處男高音可以半假音的方式來處理，更能完美的表現出詩詞的意涵。

瓦洛克 (Peter Warlock, 1894~1930)

瓦洛克出生於倫敦的沙佛飯店 (Savoy Hotel)，本名為赫塞爾提 (Philip Heseltine)。父親為一推銷員，在他兩歲時就去世，因此由母親撫養長大。小時候的他即開始對音樂感到興趣，到了就讀伊頓中學 (Eton) 時，鋼琴老師泰勒 (C. Taylor) 更啟發了他對音樂的熱誠，但此時他並沒有受到嚴格完整的音樂教育。

1908 年瓦洛克接觸到戴流士 (F. Delius, 1862~1934) 的音樂，並深深為之著迷。1911 年他與戴流士見面之後，一生都與他保持著好友的情誼，戴流士也在接下來七年成為瓦洛克的良師益友。接下來瓦洛克嘗試進入牛津大學 (Oxford University) 以及倫敦大學 (University of London) 接受古典音樂的訓練，但都不是很長久。1913 年他前往倫敦在「每日郵報」從事樂評工作，但只作了四個月，後來到圖書館從事古代音樂的研究編輯。1916 年他開始在評論中使用「瓦洛克」這個筆名，當他 1918 年開始發表作品時也習慣使用這個筆名。

在 20 年代，他也開始專注研究英國伊莉莎白時期的音樂，並將這些音樂編輯出版，藝術價值相當高。1922 年他發表了著名的連篇歌曲集《麻鷓》 (The Curlew)。同時瓦洛克也對戴流士、澤蘇雅多 (C. Gesualdo, 1566~1613) 懷特豪恩 (T. Whythorne, 1528~1595) 的作品發表專論，並付梓發行。1929 年瓦洛克成為《歌劇皇家聯盟雜誌》的主筆，不過他才發表了三篇文章即中斷寫作，同時因為沮喪而不能再譜寫作品，大量酗酒度日，後來於 1930 年底於自家公寓開瓦斯而窒息死亡。

瓦洛克的歌曲集以現代風格寫成，同時具有奔放而外向的情感，也有透明而靜謐的安穩特質，作品風格深受戴流士、奎爾特 (R. Quilter, 1877~1953) 與巴爾托克 (B. Bartók, 1881~1945) 的影響。後人視瓦洛克處於精神分裂的狀態：凡以“Philip Heseltine”落款時，他是個溫文儒雅的學者；而以“Peter Warlock”屬名的則是機智聰敏的作曲家。

To the Memory of a Great Singer 紀念一位偉大的歌手

樂曲分析

此曲創作於西元 1918 年，此場音樂會所演唱的為 1922 年重新編寫之版本。詩詞作者為史第文森 (R. L. Stevenson, 1850~1894)。詩詞內容在如曲名所示，在紀念並講述偉大歌者的魅力與成就。歌曲音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Bright is the ring of words			6
When the right man rings them,	[ɛ]	A	6
Fair the fall of songs			5
When the singer sings them,	[ɛ]	A	6
Still are they carolled and said			7
On wings they are carried	[I]	B	6
After the singer is dead			7
And the maker buried.	[I]	B	6
Low as the singer lies			6
In the field of heather,	[ə]	C	6
Songs of his fashion bring			6
The swains together.	[ə]	C	5
And when the west is red			6
With the sunset embers,	[ə]	C	6
The lover lingers and sings			7
And the maid remembers.	[ə]	C	6

段落	樂句	小節數	調性
A	a	1~4	A ^b 大調
	b	5~8	
	c	9~12	
	d	13~15	
B	e	16~17	
	f	18~20	
	g	21~23	
	h	24~29	

詩詞押相同韻。樂曲為連貫曲式，筆者根據詩節與架構將其分為 AB 兩段，A 段樂句大多為四小節，B 段則減短為三小節。鋼琴給了 iii 和絃後聲樂旋律從 a 樂句高點主音 F 向下發展，b 樂句將 “songs” 放在長音符的高音，用以強調並呼應標題。樂句 d 用和聲變化來強調重點字 “dead”，將音高放在 IV₇ 的七音上，有畫龍點睛之妙。B 段的 e 樂句處，鋼琴重複樂句 a 的主題做呼應。h 樂句 “the lover lingers and sings and the maid remembers” 為全曲總結，表達歌曲傳送街頭巷弄的意境，同時呼應了曲名。鋼琴大多以和聲式的模式支撐聲樂線條，用了很多的掛留音來豐富和聲，也有許多樂句充滿了連續的屬七和絃，使全曲具有爵士歌曲的風味。

演唱風格與詮釋

聲樂旋律第一個音就在換聲區，且為雙子音 “br” 開頭，使演唱上困難度提高，演唱前應緩緩將氣息吸足，以氣息衝出子音 “br” 並盡量清脆且急促，子音的位置要和母音一樣，不應有落差，才能將第一個字順利完美的唱出。之後的旋律線順暢，演唱上並沒有太困難處，惟到了 B 段出現 G 和 Gb 音各一次（swains 和 sings），不應急迫的用強音唱出，以免造成音高偏低，應以聲樂同音漸強漸弱的技巧先將共鳴位置調整好，再以氣息送出音量，兩個音的子音恰巧都為 “s”，

對於送氣來說也有所幫助。鋼琴 AB 兩段都以豐富的和聲作結尾，可從容不迫且稍具彈性，以延續聲樂線條的情緒。

The Contented Lover 滿足的戀人

樂曲分析

此曲創作於西元 1928 年，詩詞作者為英國詩人瑪伯 (James Mabbe, 1572~1642)，歌詞內容以第三人稱的口吻安慰一單戀中的男人，告訴他心愛的女子也愛上他，所有的苦痛擔憂都值得了，因為男子已是女孩心中的最愛。歌曲音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
Now sleep, and take thy rest,	[ɛ]	A	6
Once griev'd and painèd wight,	[a I]	B	6
Since she now loves thee best	[ɛ]	A	6
Who is thy heart's delight.	[a I]	B	6
Let joy be thy soul's guest,	[ɛ]	A	6
And care be banish'd quite,	[a I]	B	6
Since she hath thee express'd	[ɛ]	A	6
To be her favourite.	[a I]	B	6

段落	小節數	速度與表情術語	調性
A	1~20	Lento affetuoso	A ^b 大調
B	21~37		A 大調? A ^b 大調

詩詞押更迭韻，音節整齊一致。鋼琴伴奏皆為分解和絃，且為 6/8 拍的模式，聲樂線條則為曲子所標示的 3/4 拍，為 hemiola 的手法。聲樂線條平穩抒情，節奏上以二分法來凸顯句子的重音如第十一小節與十五小節的“pained”和“loves thee”，其餘大多為三拍子的節奏。B 段中用了不同的節奏型來改變重音，例如第二十三小節用來強調“soul’s”為句子的重點，第二十七小節則用來強調詩詞音節的韻律。第三十二到三十五小節的樂句以最高音 A^b 放在“favorite”字上，用以呼應全曲的主旨，因為男子已是女子的最愛。

演唱風格與詮釋

鋼琴前奏以分解和絃作鋪陳，為了配合歌詞「好好的睡覺」與「休息」的詞意（now sleep and take thy rest），節奏應保持平均，情緒上應該要溫和。聲樂應該以敘述的口吻唱出，鋼琴和聲樂有二對三節奏的韻律在，因為樂曲類似搖籃曲風格，所以要特別注意不要過度強調，節奏要準確但要柔和。音量上的安排可依照作者所指示，一開始為 mp，到了第十三小節才配合詞意（since she now loves thee best）加強情緒，將音量放大至 mf。B 段轉為 A 大調，可承接前段的音量，情緒上可變的更為積極興奮，最後一樂句“to be her favourite”情緒會內收，並在最高音 A^b 將音量轉小，以較含蓄內斂的方式結束全曲。

In an Arbour Green 綠亭下

樂曲分析

此曲創作於西元 1922 年，歌詞節選自魏佛（R. Wever, 1560?）的詩作歡樂之島（Lusty Jeventus）。詩詞內容在敘述一名男子在樹下作夢，夢中有甜美的女孩陪伴，醒來後決心要再和這女孩見面。歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節
In an arbour green asleep whereas I lay	[ei]	A	11
The birds sang sweet in the middis of the day:	[ei]	A	11
I dreamed fast of mirth and play;	[ei]	A	8
In youth is pleasure, in youth is pleasure.	[ə]	B	10
Methought I walked still to and fro,	[ou]	C	9
And from her company I could not go,	[ou]	C	10
But when I waked it was not so.	[ou]	C	9
In youth is pleasure, in youth is pleasure.	[ə]	B	10
Therefore my heart is surely pyght	[a I]	D	8
Of her alone to have a sight	[a I]	D	8
Which is my joy and heart's delight.	[a I]	D	8
In youth is pleasure, in youth is pleasure.	[ə]	B	10

段落	小節數	速度與表情術語	調性
A	1~12	Fast and gay	G 大調
A'	13~23		
A''	24~37		

詩詞除了每段的最後一句副歌 (refrain) 外，押相同韻。曲式上為變體分節歌，旋律帶有五聲音階的民謠風格。樂曲標示節奏為 3/4 拍，但鋼琴前奏即破壞了此節奏型，而是以 6/8 拍類似舞曲的模式進行，這也影響了聲樂線條的重音，從原本的三拍子變為兩大拍。三段旋律大致相同，作曲家以節奏型態的改變來讓三樂段有些許的不同，第一段以十六分音符開頭，第二段則是附點節奏，第三段改為三連音，如此的安排跟詩詞的韻律非常契合，在每一段的第三樂句也有如此的安排。和聲上比較特別的是在每段的第三樂句，會集中使用變化和絃來增添和聲色彩，也在每一段結尾前製造一個戲劇性的轉折。

演唱風格與詮釋

作曲家並沒有明顯標示速度，只標示了快速與愉悅（fast and gay），筆者選擇能將字詞表達清楚的速度來演唱。詩詞的內容較為俏皮活潑，因此鋼琴前奏舞曲的節奏要輕巧一點，聲樂旋律快且字多，演唱上要注意子音的清晰度，唇舌的活動要靈敏，才能將字音都完整發出。曲子有很多快節奏的片段，演唱時要維持高能量，讓十六分音符或附點八分音符等節奏能精準的表現。三樂段的情緒不同，第一段為較敘述性的內容，第二段為甜蜜轉失望的情緒，第三段則要以無奈但又抱希望的情緒來演繹。

陳志明 1936~

演唱家成明本名陳志明，出生於中國浙江省。十四歲即成為上海歌劇院中的演員，十九歲進入「北京中央音樂院」攻讀聲樂，並在各城市巡迴演唱。1974年前往香港地居，並受聘於香港中文大學及浸信學院教授聲樂，也以其出色的演唱享譽香港樂壇。1982年受聘為台灣文化大學國樂系專任副教授，教授聲樂，並於1983年成立了「成明合唱團」。

成明雖然先受西方聲樂教育，但因其對中國歌曲的喜好，開始演唱並研究中國的民歌。在詮釋上，將中西方的唱法結合的相當完美，受各方一致好評，對於中國民歌的推廣更是貢獻良多。

手挽手

樂曲分析

此曲為哈薩克民謠，內容為男子歌頌心愛女子的美貌，並以太陽、鮮花、星星等眾所皆知且無可取代的東西來比喻女子的美麗，並向女子表白心中熱烈的情意。歌曲的音域為：

歌詞	韻腳	音節	段落	調性
哎~ 美麗的姑娘我見過萬萬千，	ㄅ	11	A	B ^b 大調
只有你一個人呀最叫人愛戀，	ㄅ	12		
你像早晨的太陽無比的新鮮，	ㄅ	12		
你的容貌比那鮮花還要鮮豔，	ㄅ	12		
你唱起那歌兒來像蜜糖一樣甜，	ㄅ	12	A	
你跳起那舞來就像那天仙，	ㄅ	11		
你性情愉快親切又活潑，	ㄜ	10		
你的眉毛彎彎眼睛亮，	ㄨ	9		
你微笑起來就像星星在閃爍，	ㄜ	12	B	
一閃一閃亮堂堂 幌耀著我的眼。	ㄅ	13		
哎~ 那高高的山頭上，點著一盞燈，	ㄥ	12	A	
那是青青的火焰燃燒著我的心，	ㄨ	13		
我從高高的山頭上走下來，	ㄨ	11		
像低頭的花蕾向你致敬，	ㄥ	10		
你盡情的歌唱吧！美麗的姑娘，	ㄨ	12	A	
我彈起那東不拉為你伴唱，	ㄨ	11		
唻唻唻唻.....	ㄨ			
我們歌唱美麗的家鄉，	ㄨ	9	B	
歌唱美麗的姑娘，	ㄨ	7		
哎！				

歌詞部分比較像是打油詩，音節數與押韻都沒有一定的規則，所以非常自由，也用了些狀聲詞。曲式為巴爾曲式³ (bar form)，出版樂譜原調為 G 調，筆者演唱版本為移高小三度的 B^b 大調版本。鋼琴第一到十六小節的前奏為全曲的主題旋律，但加了很多裝飾性鄰音，這是後面聲樂旋律所沒有的。開頭第十七到二十小節與結尾第七十到七十三小節用了狀聲詞「哎」，充分表現出民謠隨性的風格。曲子有很明顯的節奏動機，一是四分音符加兩個八分音符，另一個則是符值減半的八分音符加上兩個十六分音符。鋼琴的左手大多是八度的大跳，表現出曲子輕快活潑，甚至是跳起舞的感覺，很符合歌詞的意境。曲式為雖巴爾曲式，但 B 段實為 A 段的變奏。最後曲子並沒有結束在一級，而是停在 V 級的和絃上，令人有意猶未竟的感覺。

演唱風格與詮釋

曲子的詮釋上應盡量保持輕巧，譜上明確標示「輕快、熱烈」，演唱時一定要表現出來，因為它是一首向女孩表白的情歌，熱切的感覺是不可或缺的。鋼琴左手八度大跳有特別的圓滑及跳奏指示，可表現出舞曲的感覺。演唱上筆者建議把音色放亮一點，共鳴位置要好好維持，才能把饒舌般的歌詞完整的呈現，第一節的演唱速度上不作變化，但一些用來比喻的名詞如「太陽」、「鮮花」、「蜜糖」、「天仙」等，一定要在咬字與重音上特別加強，第二節筆者建議在兩次 A 段的開頭可作彈性速度的處理，將重點放慢在「高高的山頭」與「盡情的歌唱」，隨後再趕回原速度。最後狀聲詞的結尾應作一誇張的向上滑音至假音，才能把民謠的風格忠實呈現。

³ 中世紀時期，每詩節為 AAB 形式組成之詩的架構以德文「巴爾」稱之。後來，音樂上將同為 AAB 架構的曲式命名為巴爾曲式。

張炫文 1942~2008

1942年生於臺灣臺中鄉下的農家子弟。畢業於省立新竹師範、國立臺灣師範大學音樂系，中國文化大學藝術研究所。曾隨李富美、吳漪曼、蕭滋、藤田梓等教授學鋼琴；作曲理論方面先後受教於蕭而化、張錦鴻、史惟亮、劉德義等教授。曾任小學教師、省立新竹師專助教、台灣省交響樂團研究員；國立臺中師範學院講師、副教授、音樂教育系教授兼系主任；台灣歌仔學會理事長、中華民國民族音樂學會常務理事、中華民國作曲家協會常務監事等職務。在學校所接受的音樂教育幾乎全是西洋音樂，但是對台灣鄉土音樂也做了深入的研究。尤其是台灣歌仔戲音樂及台語唸歌說唱音樂之學術研究，他都是台灣踏入此一領域的第一人。

四十年來，主要從事音樂教育工作，課餘則投入民族音樂研究及歌曲創作，由於長期接受鄉土音樂的薰陶洗禮，因此，他的創作歌曲每能適切掌握民族音樂語言的特質，親切中蘊含鄉土性，近十餘年來，越來越受到聲樂家及合唱團的青睞，也得到廣大聽眾的良好迴響。

野馬之歌

樂曲分析

此曲創作於2002年春天，為受中華民國聲樂家協會委託創作之作品，詩作則為詩人席慕蓉之詩。於2003年8月22日之「2003 你的歌我來唱系列5 - 詩人、作曲家、聲樂家面對面」演唱會中，由女高音林孟君首演發表。內容為詩人本身心情的寫照，因為離開北方的家鄉來到南國生活，而感到無比的思念，也對家鄉的過往有無限的渴望。歌曲音域為：

歌詞	韻腳	押韻格式	音節	段落	調性
請不必再說什麼風霜，	ㄨ	A	9	A	C#小調
我已經習慣了南方的陽光，	ㄨ	A	11		
所有的記憶都已模糊，	×	B	9		
我如今阿 是沉默而馴服。	×	B	10		
只剩下疾風還在黑夜的夢裡咆哮，	ㄨ	C	14	B	A小調
誰能聽見那生命的悲聲呼號？	ㄨ	C	12		
心中的渴望何曾止息，	—	D	9		
只有在黑夜的夢裡。	—	D	8		
我的靈魂，才能還原為一匹野馬，	ㄩ	E	13		
向著你 向著北方的曠野 狂奔而去！	ㄩ	D	14		
只有在黑夜的夢裡啊！	ㄩ	E	9		
在黑夜的夢裡。	—	D	6		
請不必再說什麼風霜，	ㄨ	A	9	A	C#小調
我已經習慣了南方的陽光，	ㄨ	A	11		
所有的記憶都已模糊，	×	B	9		
我如今阿 是沉默而馴服。	×	B	10		

原詩作者為席慕蓉，因其為新詩體裁，所以音節字數上較沒有規則，但在押韻上還是很整齊，曲式上為 ABA 的三段體，鋼琴四小節的前奏明顯的表現出主要節奏動機為八分音符的切分節奏，以此貫串全曲且在多句的句首都以此節奏開始。B 段中多次將符值減半為十六分音符以加強「只剩下疾風還在黑夜的夢裡咆哮」的戲劇性。在 A 段的旋律可見作者受早期台灣歌謠的影響，具有日本演歌的風格，特別是「風霜」以及「陽光」上的裝飾音，類似演歌的轉音技巧。在第

五到十小節中，鋼琴左右手的節奏是不斷重複的，左手代表的是野馬跑跑停停的躊躇，右手切分十六分音符的分解和絃代表的則是呼嘯而過的風，兩個動機皆呼應了詩詞的標題與詞意。到了 B 段轉為 a 小調，第二十七到二十八小節鋼琴半音移動的六連音音群代表的是詩詞中的「疾風」，到了第三十三到三十八小節間，鋼琴主要的節奏為三連音，主要是配合「心中的渴望何曾止息」那種迫切渴求的感覺，第四十一到四十三小節維持三連音節奏，更表現出「向著你，向著北方的曠野」的渴望，聲樂線條則以切分十六分音符加強的詩詞的韻律。第四十九小節後情緒緩和下來，再接回 A 段。第三段 A 段跟第一段是差不多的，特別的是鋼琴結尾以半音下行製造懸疑感，再以八度反向進行到 i 級戲劇性的結束全曲。

演唱風格與詮釋

如曲首標示的“Patetico”(感傷的)，表現的不僅僅是無病呻吟，應帶有悲愴的感覺，所以鋼琴的前奏一定要先營造出這樣的氣氛，聲樂旋律也避免唱的太過抒情，基本的強拍及次強拍應強調出來，才會有韻律感。第十五到二十二小節作曲家標示了稍快、彈性速度與漸慢的術語，旋律上是比較偏向朗誦感覺的，音域偏低，要注意聲音的共鳴，不要擠壓聲音，且子音部分需強調。B 段轉 a 小調，鋼琴疾風的動機配合上聲樂較低的音域，伴奏應注意歌者的音量，小心不要整個蓋過歌者，筆者在演唱第二十七到三十二小節時並沒有照作曲家建議的換氣點，而是直接照詩詞的標點符號來作換氣，筆者認為這樣的演唱是較舒適的，也不會有切斷句子之虞。第三十三到四十五小節情緒上應帶著渴望的情緒，鋼琴三連音的節奏應如前進的腳步，不要過度抒情，慢慢累積情緒到第四十四小節的「狂奔而去」作為高潮，鋼琴在半音移動要一氣呵成，且應稍加速。直到第四十九小節再回到 tempo I。第三段的配置原則上跟第一段一樣，但在結尾的最後一句「是沈默而馴服」筆者認為可更誇張的表現，「馴服」雖然作曲家只給了漸慢的指示，但筆者處理上會將「馴」字大大的延長，再緩緩進入「服」，如此可以吸引聽眾的注意，然後再把焦點轉移到鋼琴部分，其半音下行漸弱要紮實的表現，再迅速的將反向八度以最強音量彈奏，才能將戲劇性推向最高點作一淋漓盡致的結尾。

第三章 結論

藝術歌曲在詩詞語韻和旋律和聲的配置非常講究，有時以旋律走向或音程跳動來表現情緒，或以特殊的和聲來強調特殊或特定的字詞，若不下功夫仔細研究，演唱起來往往如牙牙學語，不知所云。藉由此樂曲分析報告，筆者對於所演唱之作品有更深刻的了解，演唱上不再是直覺式的盲目詮釋，因對樂曲架構和和聲配置的分析研究，更能將作曲家想傳達的情感作更充分的演繹。

在確定曲目、正式研究前，筆者曾瀏覽全國碩博士論文網，發現相關曲目的研究並不多，想找到相關的錄音也寥寥無幾，其實這些作品都反映了作曲家的人生或對詩詞文學的喜好，本研究報告以樂曲的分析及詮釋為主，對於時代背景和詩詞作者的著墨較少，若能對此方面再多作研究，必定能對演唱有所助益。

筆者期望這份研究報告能讓讀者對所研究之作品有更進一步的了解，若有未周詳或不足之處，也希望將來能有人作更徹底精闢的探討。

參考書目

外文書目

- Arnold, Ben, ed.. *The Liszt Companion*. Connecticut: Greenwood Press, 2002.
- Bernac, Pierre. *The Interpretation of French Song*. New York: W. W. Norton & Company, 1978.
- Bloom, Peter, ed. *The Cambridge Companion to Berlioz*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Buelow, George J.. *A History of Baroque Music*. Indiana University Press, 2004.
- Collins, Brian. *Peter Warlock: The Composer*. Hampshire: Scolar Press, 1996.
- Cooper, Barry, ed.. *The Beethoven Compendium*. New York: Thames and Hudson Inc., 1996.
- Gibbs, Christopher H., ed.. *The Cambridge Companion to Schubert*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Grout, Donald Jay. *Alessandro Scarlatti: an Introduction to His Operas*. London: University of California Press, 1979.
- Kimball, Carol. *Song: a Guide to Art Song Style and Literature*. Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2006.
- Stein, Deborah, and Robert Spillman. *Poetry into Song*. New York: Oxford University Press, 1996.

中文書目

- 呂佩玲。《李斯特三首佩脫拉克商籟歌曲集》。東吳大學音樂系碩士班演奏組示範講習會論文。民國九十三年。
- 林鄉雨。《白遼士夏夜歌曲集之研究》。東吳大學音樂系碩士班演奏組示範講習會論文。民國九十三年。
- 陳明律。《舒伯特的魔王之研究》。台北。全音樂譜出版社。民國七十四年初版。
- 陳思照。《歌劇舞台藝術》。台北。亞系商務有限公司。民國九十年修訂三版。
- 梁榛庭。《論舒伯特敘事曲之風格與歷史定位》。高雄師範大學音樂研究所碩士論文。民國九十七年。

楊沛仁。《音樂史與欣賞》。台北。美樂出版社。民國九十四年十一版發行。
劉芸佩。《白遼士夏之夜之音樂分析與詮釋》。輔仁大學音樂研究所碩士論文。民國九十四年。

樂譜

Beethoven, Ludwig van. 《德文藝術歌曲精選 1》，席慕德 編。台北。世界文物出版社。民國九十一年初版一刷。

Berlioz, Hector. *Les nuit d'été*. New York: International Music Company

Liszt, Franz. *Franz Liszt's Musikalische Werke. Serie VII - Einstemmige Lieder und Gesänge, Band 1*. Leipzig: Breitkopf & Härtel

Scarlatti, Alessandro. *4 Cantate*. Ricordi

Schubert, Franz. 《舒伯特：200 首歌曲集 1》。台北。全音樂譜出版社有限公司。

Warlock, Peter. *Peter Warlock: Songs, Volume 2: Songs to Older Poets – Part 2*.

Masters Music Publications

張炫文。《你的歌我來唱 2》，申學庸 編。台北。世界文物出版社。民國九十四年初版一刷。

成明。《中國民歌演唱曲集 1》。台北。樂韻出版社。民國八十八年四版。

網路資料

<http://www3.ouk.edu.tw/wester/composer/composer052.htm> (2009. 11)

<http://www3.ouk.edu.tw/wester/composer/composer006.htm> (2009. 11)

<http://www3.ouk.edu.tw/wester/composer/composer008.htm> (2009. 11)

<http://www3.ouk.edu.tw/wester/composer/composer009.htm> (2009. 11)

<http://www3.ouk.edu.tw/wester/composer/composer013.htm> (2009. 11)

<http://www.peterwarlock.org/> (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=10885 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=7933 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=6382 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=3956 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=5963 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=5925 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=5927 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=12658 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=12661 (2009. 11)

http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=12664 (2009. 11)

附錄 原文歌詞與中文翻譯

Elitropio d' amor

Elitropio d' amor sempre m' aggiro,
a vagheggiarti o mio bel sole altero,
tu quanto vago più tanto severo,
mi rendi per Amor doglia e martiro.

Belle chiome inanellate
Molli guancie imporporate
Io vi voglio idolatrar.

Coll' armarvi di rigore
di fiera e di furore
assai più vi fate Amar

bell' idol mio d' Amore
non esser si ritroso
non ti mostrar sdegnoso
con chit' offers in olocausto il core.

Care fila in cui d' Amore
Son cifrate le catene
Sempre mai v' adorerò

Quanto più legate il core
e accrescete le mie pene
più fedele v' amerò

愛神

湯慧茹 翻譯

愛神 **Elitropio** 永遠在愚弄我，
我渴望你，但愛人妳卻改變，
你何等美麗但卻全然冷峻，
愛神，你竟回報我痛苦與災難。

美髮捲曲波浪
泛紅的溫柔雙頰
我要愛戀著妳

愛神，妳以冷酷、傲慢
武裝自己
讓你自己更狂暴。

愛神，我美麗的戀人
莫要任性
莫要輕侮
因我已把整個心獻祭與妳。

愛神，在妳面前，
我是被挾制的鎖鏈，
我(希望)將永遠不再愛戀著你。

我心被網綁，
痛苦與日俱增
但對你的愛更加忠誠。

Ich liebe dich

Ich liebe dich, so wie du mich,
Am Abend und am Morgen,
Noch war kein Tag, wo du und ich
Nicht teilten unsre Sorgen.

Auch waren sie für dich und mich
Geteilt leicht zu ertragen;
Du tröstetest im Kummer mich,
Ich weint in deine Klagen.

Drum Gottes Segen über dir,
Du, meines Lebens Freude.
Gott schütze dich, erhalt dich mir,
Schütz und erhalt uns beide.

Andenken

Ich denke dein,
Wenn durch den Hain
Der Nachtigallen
Akkorde schallen!
Wann denkst du mein?

Ich denke dein
Im Dämmerchein
Der Abendhelle
Am Schattenquelle!
Wo denkst du mein?

Ich denke dein
Mit süßer Pein
Mit bangem Sehnen
Und heißen Tränen!
Wie denkst du mein?

我愛你

我愛你，如你愛我一般，
在黑夜與清晨，
沒有任何一天，你和我
不共同分擔憂慮。

因為我們共同分擔
愁苦變的輕緩；
當我憂傷時你安慰我，
我也為了你的悲苦而哭泣。

因此上帝賜福於你，
你，就是我生命的歡愉。
神庇佑你，為我保護你，
庇佑且保護我們兩人。

思念

我想念你，
當穿越樹林時
夜鶯
歌聲迴盪！
你什麼時候會想念我？

我想念你
在夕陽下
在傍晚餘暉中
在噴泉旁！
你在哪裡想念我？

我想念你
伴著甜美的痛苦
伴著激動的渴望
以及滾燙的淚水！
你會怎麼想念我？

O denke mein,
Bis zum Verein
Auf besserm Sterne!
In jeder Ferne
Denk ich nur dein!

喔！想念我吧，
直到我們相聚
在那美好的一天！
無論我倆相距多遠
你是我心中唯一的思念！

Nacht und Träume

Heil'ge Nacht, du sinkest nieder;
Nieder wallen auch die Träume
Wie dein Mondlicht durch die Räume,
Durch der Menschen stille, stille Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
Rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heil'ge Nacht!
Holde Träume, kehret wieder!

夜與夢

聖潔的夜，你降臨大地；
夢境也隨之降臨
如同你的月光穿越宇宙，
進入人們平靜的胸懷中。
人們喜悅的傾聽夢境；
當白日甦醒，他們呼喊：
回來吧，聖潔的夜！
美好的夢，回來吧！

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.

魔王

是誰這麼晚在風夜中奔馳？
是一位父親和他孩子；
他安穩的將孩子抱在臂膀，
緊抱著他，讓他溫暖。

我兒，你為何驚恐的藏著自己的臉？
父親，你難道沒看到那魔王嗎？
他帶著王冠披著斗篷？
孩子，那只是一陣白霧。

可愛的孩子，跟我來吧！
我會跟你玩很多好玩的遊戲喔；
河畔有很多漂亮的花朵，
我母親有很多漂亮的衣裳。

Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.

父親，父親，你沒聽到嗎，
那魔王對我輕聲的說話？
安靜，保持安靜，孩子：
那是風吹過枯枝的沙沙聲。

Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.

俊美的孩子，你願意跟我走嗎？
我的女兒會好好的照料你；
他們會夜夜為你跳舞
搖擺，舞蹈，並為你歌唱。

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.

父親阿，父親，你沒看到那裡
魔王的女兒在那昏暗的地方？
孩子阿，孩子，我看得很清楚：
那是老樹朦朧的光影。

Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!

我喜歡你，你俊美的外型吸引著我；
如果你不願意，那我就要暴力。
父親阿，父親，他抓住我了！
魔王已經傷害了我！

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh' und Not:
In seinen Armen das Kind war tot.

父親開始感到害怕，快馬加鞭，
他把呻吟的孩子摟在懷裡，
千辛萬苦到了家：
懷裡的孩子，已經死亡。

Les nuits d'été

Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux, nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet aux bois;
Sous nos pieds égrenant les perles
Que l'on voit, au matin trembler,
Nous irons écouter les merles
Siffler.

Le printemps est venu, ma belle;
C'est le mois des amants béni;
Et l'oiseau, satinant son aile,
Dit ses vers au rebord du nid.
Oh ! viens donc sur ce banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce:
Toujours !

Loin, bien loin égarant nos courses,
Faisons fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché ;
Puis chez nous tout heureux, tout aises,
En paniers, enlaçant nos doigts,
Revenons rapportant des fraises
Des bois.

夏夜

村歌

當新春將至，
當寒冬將逝，
我的美人，我們倆一起
去樹林中摘採鈴蘭；
灑落在我們腳下的是
清晨閃爍的露珠，
我們聽見烏鴉
鳴叫。

春天來了，我的美人；
這是幸福情人的季節；
鳥兒整理他們的羽翼，
在巢邊吟詩。
喔！請你坐在這生苔的長凳上
向我訴說愛情，
用你甜蜜的聲音：
永遠甜蜜！

在遠方，我們迷失了方向，
驚動了藏匿的兔子，
而黃鹿以泉水為鏡
對它自己巨大的鹿角感到驚奇；
然後我們幸福又滿足的回家，
帶著一筐滿滿的，
從樹林採回的草莓。

Absence

Reviens, reviens, ma bien-aimée !
Comme une fleur loin du soleil,
La fleur de ma vie est fermée,
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos coeurs quelle distance !
Tant d'espace entre nos baisers !
Ô sort amer! ô dure absence !
Ô grands desires inapaisés !

D'ici là-bas que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
À lasser le pied des chevaux !

L'i le inconnue

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller ?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler !

L'aviron est d'ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fin ;
J'ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d'ange,
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle !
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler !

分離

回來吧！我心愛的人！
就像朵遠離太陽的花兒，
離開你朱紅的笑顏，
我生命的花朵也已凋謝。

我倆的心距離如此遙遠！
我們的吻之間隔著太多空間！
喔！悲慘的命運！殘酷的分離！
喔！難以平息的強烈慾望！

我倆相隔如此多的田野，
如此多的城市與村莊，
如此多的山谷與高山，
連馬兒都疲倦了！

無名島

告訴我，年輕的美人，
你想去哪裡？
船帆已揚起，
風將吹起！

槳是象牙白，
旗幟被吹出波紋，
舵則是金色精巧的；
我以柑橘壓艙，
用天使之翼揚帆，
再請天使當我的水手。

告訴我，年輕的美人！
你想去哪裡？
船帆已揚起，
風將吹起！

Est-ce dans la Baltique,
Dans la mer Pacifique,
Dans l'île de Java ?
Ou bien est-ce Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d'Angsoka ?

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?

Menez-moi, dit la belle,
À la rive fidèle
Où l'on aime toujours.
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays des amours.

是去波羅地海，
去大西洋，
還是去爪哇島呢？
去挪威也許更好，
摘朵雪白的花，
或是安卡索的花？

告訴我，年輕的美人，
你想到哪裡去？

美人說，帶領我
去那忠誠之河
人們在那永遠相愛。
在這河畔，我親愛的，
人們並不認識戰爭
在這愛的故鄉。

Tre sonetti di Petrarca

Pace non trovo

Pace non trovo, e non ho da far guerra,
E temo, e spero, ed ardo, e son un ghiaccio:
E volo sopra 'l cielo, e giaccio in terra;
E nulla stringo, e tutto 'l mondo abbraccio.

Tal m'ha in prigion, che non m'apre, né serra,
Né per suo mi ritien, né scioglie il laccio,
E non m'uccide Amor, e non mi sferra;
Né mi vuol vivo, né mi trahe d'impaccio.

Veggio senz'occhi; e non ho lingua e grido;
E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui:

Pascomi di dolor; piangendo rido;
Eguamente mi spiace morte e vita.
In questo stato son, Donna, per Voi.

Benedetto sia' l giorno

Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, e l'anno,
E la stagione, e 'l tempo, e l'ora, e 'l punto
E 'l bel paese e 'l loco, ov'io fui giunto
Da' duo begli occhi che legato m'anno;

E benedetto il primo dolce affanno
Ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto,
E l'arco e la saette ond' i' fui punto,
E le piaghe, ch'infino al cor mi vanno.

三首佩托拉克十四行詩

心無安寧

我失去平靜，心中也沒有交戰，
我害怕，也期待，我燃燒著，卻又冰冷：
我在天空飛翔，也躺在大地之上；
我身無一物，但我擁抱整個世界。

我被關進愛牢裡，牢門不開也不關，
他不求自己的利益也不鬆開我的枷鎖，
他不殺害我，也不釋放我；
他不讓我生存下去，但也不折磨我

我無視的凝望，無聲的呼喊；
我期待死去，又懇求救援；
我恨我自己，卻愛著別人：

我悲傷；笑著流淚；
死亡與生命都抵制我。
面對如此窘境，都為了你，我的愛人。

祝福之日

祝福這日，這月，這年，
這季節，這時，這瞬間，這場景
令我神魂顛倒之地
這美麗的雙眼將我迷惑；

祝福第一次甜美的痛楚
當愛降臨我體會如此的感受，
愛神的弓箭刺痛了我，
傷痛撕裂了我的心。

Benedette le voci tante, ch'io
Chiamando il nome di Laura ho sparte,
E i sospiri e le lagrime e 'l desio.

祝福迴繞著的許多聲音，
當我呼喊著蘿拉的名字，
嘆息 眼淚 渴望。

E benedette sian tutte le carte
Ov'io fama le acquisto, e il pensier mio,
Ch'è sol di lei, si ch'altra non v'ha parte.

祝福所有書寫的文句
散播了她的名望與我的思想，
不管是抵抗她或是以她為中心的。

I vidi in terra angelico costumi

I' vidi in terra angelici costumi,
E celesti bellezze al mondo sole;
Tal che di rimembrar mi giova, e dole:
Che quant'io miro, par sogni, ombre, e fumi.

我看見大地上的天使美行
我看見大地上的天使美行，
以及與這世界不搭調的美麗；
讓我歡愉也痛苦於我的回憶之中：
聚集了夢想、陰影與迷霧。

E vidi lagrimar que' duo bei lumi,
Ch'han fatto mille volte invidia al sole;
Ed udì sospirando dir parole
Che farian gir i monti, e stare i fiumi.

我望著淚水從那明亮雙眼湧出，
是那多次讓太陽相形見絀的雙眼
聽著伴隨嘆息的話句
讓山峰移動，河水靜止。

Amor! senno! valor, pietate, e doglia
Facean piangendo un più dolce concento
D'ogni altro, che nel mondo udir si soglia.

愛情！智慧！卓越，遺憾與悲傷
悲嘆著比世上其他所有的
更甜美的和諧。

Ed era 'l cielo all'armonia s'intento
Che non si vedea in ramo mover foglia.
Tanta dolcezza avea pien l'aer e 'l vento.

天堂在如此的和諧中更加富有含意
枝上沒有一片葉子晃動
如此的甜美充滿在空氣與微風中。

To the Memory of a Great Singer

Bright is the ring of words
When the right man rings them,
Fair the fall of songs
When the singer sings them,
Still are they carolled and said
On wings they are carried
After the singer is dead
And the maker buried.

Low as the singer lies
In the field of heather,
Songs of his fashion bring
The swains together.
And when the west is red
With the sunset embers,
The lover lingers and sings
And the maid remembers.

The Contented Lover

Now sleep, and take thy rest,
Once griev'd and painèd wight,
Since she now loves thee best
Who is thy heart's delight.
Let joy be thy soul's guest,
And care be banish'd quite,
Since she hath thee express'd
To be her favourite.

紀念一位偉大的歌手

文字發出光芒
當對的人咀嚼他們，
歌曲變得美麗
當歌手吟唱他們，
在歌手死後
作者也都已入殮
他們依舊被歌頌讚揚
乘著翅膀遠行。

歌手低低躺在
石楠花曠野下，
流行的歌曲
讓情人相聚不離。
當西邊泛紅
帶著太陽的餘暉，
戀人徘徊歌唱
是我們耳熟能詳的旋律。

滿足的戀人

現在睡吧，好好休息，
雖曾經悲傷且痛苦，
你心中的最愛 - 她
現在最愛的也是你。
讓歡樂成為你靈魂的座上賓，
把關注都放逐吧，
她已經表露出
你是她的最愛。

In an Arbour Green

In an arbour green asleep whereas I lay
The birds sang sweet in the middis of the day:
I dreamed fast of mirth and play;
In youth is pleasure, in youth is pleasure.

Methought I walked still to and fro,
And from her company I could not go,
But when I waked it was not so.
In youth is pleasure, in youth is pleasure.

Therefore my heart is surely pyght
Of her alone to have a sight
Which is my joy and heart's delight.
In youth is pleasure, in youth is pleasure.

綠亭下

我躺睡在青綠的涼亭之下
鳥兒在一日之中甜美的歌唱：
我進入歡笑玩樂的夢中；
年輕就是快樂，年輕就是快樂。

我在夢中來回踱步，
有她的陪伴我就不離開，
夢醒後完全不是這麼回事。
年輕就是快樂，年輕就是快樂。

因此我下定決心
一定要再見她一面
他是我的快樂，心中的歡愉。
年輕就是快樂，年輕就是快樂。

野馬之歌

請不必再說什麼風霜，
我已經習慣了南方的陽光，
所有的記憶都已模糊，
我如今阿 是沉默而馴服。

只剩下疾風還在黑夜的夢裡咆哮，
誰能聽見那生命的悲聲呼號？
心中的渴望何曾止息，
只有在黑夜的夢裡。

我的靈魂，
才能還原為一匹野馬，
向著你 向著北方的曠野 狂奔而去！
只有在黑夜的夢裡啊！
在黑夜的夢裡。

手挽手

哎~ 美麗的姑娘我見過萬萬千，
只有你一個人呀最叫人愛戀，
你像早晨的太陽無比的新鮮，
你的容貌比那鮮花還要鮮豔，
你唱起那歌兒來像蜜糖一樣甜，
你跳起那舞來就像那天仙，
你性情愉快親切又活潑，
你的眉毛彎彎眼睛亮，
你微笑起來就像星星在閃爍，
一閃一閃亮堂堂 幌耀著我的眼。

哎~ 那高高的山頭上，點著一盞燈，
那是青青的火焰燃燒著我的心，
我從高高的山頭上走下來，
像低頭的花蕾向你致敬，
你盡情的歌唱吧！美麗的姑娘，
我彈起那東不拉為你伴唱，
唻唻唻唻.....
我們歌唱美麗的家鄉，
歌唱美麗的姑娘，
哎！