

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

喬治·巴特沃斯之聯篇藝術歌曲《愛情隨風飄散》

曲目內涵與演唱詮釋探討

The seal of Tunghai University is a circular emblem with a scalloped outer edge. It features a central design of three interlocking rings above a vertical line, all set against a background of horizontal lines. The text "TUNG HAI UNIVERSITY" is written in a circular path around the inner edge, and the year "1955" is at the bottom.

An Analysis and Interpretation of
George Butterworth's Song Cycle
Love Blows as the Wind Blows

指導教授：李秀芬教授

研究生：蔡雲任 撰

中華民國一百年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：蔡雲任

George Butterworth 之聯篇藝術歌曲《Love Blows as the
Wind Blows》曲目內涵與演唱詮釋探討

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： 蔡雲任，指導教授

徐心琳

鄭海雲

中華民國一〇一年六月

目 錄

目錄	i
一、前言	1
二、研究動機與目的	2
(一)研究手法	2
(二)詮釋探討方向	2
三、作曲家喬治·巴特沃斯 (George Butterworth) 介紹	3
(一)成長背景	3
(二)音樂之路	3
(三)投身軍旅	4
(四)音樂風格	5
四、詩人威廉·亨利 (William Ernest Henley) 介紹	7
(一)成長背景	7
(二)文學成就	7
五、聯篇藝術歌曲《愛情隨風飄散》(Love Blows as the Wind Blows) 樂曲分析 與詮釋建議	8
(一)來去匆匆又一年 (In the Year that's Come and Gone)	8
(二)生命在她鞋聲中 (Life in Her Creaking Shoes)	13
(三)金黃美酒盛滿杯 (Fill a Glass of Golden Wine)	17
(四)前往奇猶城路上 (On the Way to Kew)	21
六、結論	28
參考書目	29

一、前言

《愛情如風飄散》 (*Love Blows as the Wind Blows*, 1911-1912)是態度嚴謹而作品產量不多的英國作曲家喬治·巴特沃斯 (George Butterworth, 1885-1916)僅5年的短暫音樂創作生涯中少數留存的藝術歌曲作品之一。雖然他的另一組歌曲《六首選自「許洛普郡青年」之歌》 (*Six Songs from 'A Shropshire Lad'* , 1909-1911)是他最受歡迎的藝術歌曲作品，但此次決定演出曲目前，有幸接觸到《愛情隨風飄散》的樂譜，被其真摯的情感與獨特的音樂素質所吸引，很快地讀譜一遍後，大略能體會到其感動人心之處。於是，為介紹這組其實在文學及音樂質感上絕不遜色的作品予國內演唱者們認識，也由於筆者本身對於這組曲目的愛好，加上這組聯篇藝術歌曲是專為男中低音所作，所以特別以這組聯篇藝術歌曲為專題報告材料，透過對作曲家生平의探究、作曲觀念及技法的研究與對作品本身的分析，希望盡可能地呈現這些歌曲的真實面貌。

二、研究動機與目的

2-1 研究手法

本報告研究之對象乃藝術歌曲。歌曲者，詞曲必須並重，因此除了對作曲家生平、寫作風格甚至對後世影響等面向必須接觸，填詞之詩人亦須研究。接下來的章節將分別對作曲家巴特沃斯、詩人威廉·亨利（William Ernest Henley, 1849-1903）做整體的重點式介紹；對整個聯篇藝術歌曲中的四首歌曲亦以詩詞為中心，分析、探究其與音樂之配合。最後再由前述之各研究部份形成總結，敘明此組聯篇藝術歌曲之詮釋要點。

2-2 詮釋探討方向

巴特沃斯是一位特別的年輕人。在他一生中，關係最深的音樂是曾為在英國風行一時的莫里斯舞（morris dance, 一種英國土風舞）配樂，他甚至為此種舞蹈作過數量達 2 冊之多的配樂集。此外，筆者曾於上學期以羅夫·馮·威廉士（Ralph Vaughan-Williams, 1872-1958）的《旅行之歌》（*Songs of Travel*, 1901-04）作為音樂會主題曲目，而恰好巴特沃斯至死都與馮·威廉士是至交，他們除了一同乘船出海旅行，也一起下鄉，四處蒐集英國民謠。因此，調式音樂與民謠旋律語彙對巴特沃斯的作品造成的影響，也在詮釋探討範圍之列。

三、作曲家喬治·巴特沃斯介紹

(一) 成長背景

喬治·巴特沃斯 (George Butterworth, 1885-1916) 年出生於英國倫敦，父親亞歷山大·巴特沃斯 (Sir Alexander Kaye Butterworth, 1854-1946) 一生事業成功，生活優渥，也對藝文活動有廣泛興趣。喬治是其父親與元配茱莉亞·威根 (Julia Marguerite Wigan, 1849-1911) 的獨生子。他從小跟父親在約克郡生活，母親在婚前是很好的女高音歌手。顯然喬治遺傳了母親優秀的音樂家天分，在幼年時期便可以在不同的 12 個調中演奏一首鋼琴曲，令他的父親大為驚異。¹

1896-1899 年間，喬治在艾斯葛茲預備學校 (Aysgarth Preparatory School) 就學，開始展現作曲才華。有絕對音感 (absolute pitch) 的他偶爾會以不靠樂器輔助的方式作一些聖詠曲寄回家 (目前僅留存 3 首)；他也非常喜歡彈奏學校教堂裡的管風琴。學期之間的假期中，巴特沃斯仍跟隨約克郡 (York) 當地的名音樂教師克里斯欽·G·帕德耳 (Christian G. Padel, 1845-1930) 學習音樂知識與技能。²

(二) 音樂之路

1899 年，喬治獲得伊頓公學 (the Eton College) 獎學金，進入就讀。在學期間共 5 年。這段時間裡，他開始認真學習音樂創作，並常把突然出現的樂想隨時記錄下來。在伊頓公學，喬治師事校內音樂總監查爾斯·哈佛·洛伊德 (Charles Harford Lloyd)、以及對他影響極大的鋼琴老師湯瑪斯·登希爾

¹ 巴特沃斯當時演奏的曲子叫作 *Rousseau's Dream*，是由約翰·傑克斯·盧梭 (Jean-Jacques Rousseau) 的歌劇 *Le Devin du Village* 中之旋律改編的鋼琴曲。該曲名由鋼琴家、作曲家兼出版商約翰·巴普提斯特·克拉默 (Johann Baptist Cramer, 1771-1858) 所取。

² 登希爾是鋼琴家，精通蕭邦 (F. F. Chopin, 1810-1849)、貝多芬 (L. v. Beethoven, 1770-1827) 與李斯特 (F. Liszt, 1811-1886) 的鋼琴曲目。

(Thomas Dunhill)，並曾公開指揮自己的作品。³此外，自小習琴的他也在音樂會上演奏鋼琴曲目，他的演奏極富感情，相當受歡迎。

1904-1908 年，由於父親亞歷山大的願望，巴特沃斯進入牛津三一學院 (Trinity College, Oxford) 攻讀法律學位。在這四年期間，喬治更熱中於音樂，舉辦音樂會、蒐集民謠並為它們重新編曲、公開演出以及作曲等音樂活動佔掉他大半的時間。而因為成為該校音樂社團的社長，他也得以結識一些當地的音樂家，並於 1906 年加入英國民謠協會 (The Folk Song Society)。

1908-1910 年間，甫自三一學院畢業的巴特沃斯開始了助理樂評與音樂教學的生活。他的第一首藝術歌曲「我害怕妳的吻」(*I Fear Thy Kisses*) 於 1909 年寫成，讓他青史留名的聯篇藝術歌曲《六首選自「許洛普郡青年」之歌》(*Six songs from 'A Shropshire Lad'*) 也是此時開始創作的。

1910 年，巴特沃斯全家搬到倫敦市 (London City)，恰好與一同採集民謠的作曲家好友馮·威廉士比鄰而居。是年，二十五歲的他進入皇家音樂學院 (the Royal College of Music) 就讀，欲使作曲技巧更上一層樓，但是後來因為不滿學校教學內容而自行辦理退學離開學校。自此，巴特沃斯算是真正地開始了獨立音樂創作的生涯 (完整地說，他的作曲生涯僅 1909-1914 這 5 年)。

(三) 投身沙場

由於巴特沃斯在就讀預備學校期間即展現高度的領導才能，與人為善，熱心幫助新生或弱勢生，曾經擔任學校的領導幹部，因此在一次大戰 (World War I) 爆發後，他便毅然決然走上戰場，擔任輕步兵軍官。在 1916 年於法國索姆省 (Somme) 的一場戰役中，不慎被德國狙擊手擊中身亡。一位可能成為更偉

³ 他指揮過自己創作的 *Barcarolle for orchestra* (1901)，但這首曲子後來被他銷毀了原譜。

大作曲家的青年竟僅享年三十一歲，英年早逝，留給世人無限的追思與遺憾。

（四）音樂風格

由於巴特沃斯自小生長於生活無虞且充滿藝文氣息的家庭，母親更是音樂表演家，使得他自小就有接觸音樂的機會。在伊頓公學就學期間，向他的老師登希爾學習鋼琴，使他有機會接觸到德奧浪漫派名家的音樂，從而在增進音樂能力之外，也有助於藉由瞭解英國以外不同的音樂風格而對作曲觀念有正面影響。巴特沃斯的早期器樂作品便受舒曼（R. Schumann, 1810-1856）與布拉姆斯（J. Brahms, 1833-1897）影響。

在三一學院就讀期間，巴特沃斯認識了許多重要的音樂界人士：影響 20 世紀前半英國音樂最鉅的休·艾倫（Sir Hugh Allen, 1869-1946）、名作曲家馮·威廉士、20 世紀英國民謠復興的領導者塞西爾·夏普（Cecil Sharp, 1859-1924）、著名音樂教師雷吉諾·歐文·莫里斯（Reginald Owen Morris, usually as ‘R. O. Morris’, 1884-1948）與劍橋音樂名家西黎耳·魯特漢（Cyril Rootham, 1875-1938）。因為與馮·威廉士與夏普產生了相同的興趣，巴特沃斯開始蒐集英國民謠，也加入了英國民謠協會。1911 年因英國民俗舞蹈協會（the English Folk Dance Society）成立，使他對民謠蒐羅更為熱中，終於在 1912 年出版了他生平唯一一本民謠曲集《薩塞克斯民謠集》（*Folk Songs from Sussex*），內容包含了 he 與其他民謠採集者一同編寫旋律與鋼琴伴奏的十一首當地英國民謠。1906-13 年間，巴特沃斯因加入民謠協會與英國民俗舞蹈協會而對採集英國境內的傳統民謠十分熱中。他採集民謠的足跡遍及薩塞克斯（Sussex）、肯特（Kent）、蒙茅斯（Monmouthshire）、牛津（Oxfordshire）、柏克（Berkshire）、漢普（Hampshire）、巴京漢（Buckinghamshire）、諾福克（Norfolk）、薩福克（Suffolk）、希爾福得

(Herefordshire)、許洛普 (Shropshire) 約克 (Yorkshire) 各郡。此外，1912-13 年，他也曾與夏普一起到英國中部採集莫里斯舞 (morris dances) 舞曲、在東北部採集劍舞 (sword dances) 舞曲。在作曲之餘，巴特沃斯的生活充滿了民謠音樂，自然在其音樂作品中，這些曲調、節奏便常常出現。

四、詩人 William Ernest Henley 介紹

(一) 生平概述

威廉·恩尼斯·亨利 (William Ernest Henley, 1849-1903) 生於英國格洛斯特 (Gloucester)，父親是書商、母親是詩人兼評論家約瑟夫·華爾頓 (Joseph Warton) 的後代。1861-1867 年他就讀克里普特文法學校 (Crypt Grammar School)。12 歲時感染結核菌，擴散至腿部，導致他左腿膝蓋以下必須截肢。原本通過考試可再升學的亨利，因右腿也感染病菌而住院三年，出院後成為期刊編輯，並與另一位著名詩人羅伯特·路易斯·史帝文生 (Robert Louis Stevenson, 1850-1894) 結為好友。亨利的形象被史帝文生在其名著《金銀島》(*Treasure Island*, 1883) 中設計成長腿約翰 (Long John Silver) 這個人物。

(二) 文學成就

亨利的著名作品並不多，最有名的是 1875 年寫的詩「不敗勇者」(*Invictus*)，南非前總統曼德拉 (Nelson Mandela) 與芬蘭著名女作家伍莉約綺 (Hella Wuolijoki) 均曾受到此詩鼓舞，美國影星克林·伊斯威特 (Clint Eastwood) 在 2009 年甚至以此詩為主軸拍攝一部講述南非橄欖球隊在當時總統曼德拉引導下得到世界冠軍殊榮的故事，片中飾演曼德拉的摩根·費里曼 (Morgan Freeman) 曾朗讀此詩。另外，其詩作「給我們的王」(*Pro Rege Nostro*) 在一次世界大戰期間成為英國愛國詩篇，其中名句為「我為你做過什麼，我的英國？還有什麼我能做的，我的英國？」(*What have I done for you, England, my England? / What is there I would not do, England my own?*)

五、《Love Blows as the Wind Blows》之樂曲、詩詞 分析與詮釋建議

首先介紹這組藝術歌曲的整體樣貌。這是一組從頭至尾一氣呵成的聯篇歌曲，與貝多芬（L. van Beethoven, 1770-1827）的《致遠方的戀人》（*An die ferne Geliebte*）使用相似的作曲手法寫成。第 1 首歌曲末尾以「即刻起音」（*attacca*）方式與第 2 首歌曲銜接，後面的每一首也都用類似方式連接在一起（第 3 首與第 4 首間用另一個術語「稍微停頓」——*piccola pausa* 來代替 *attacca*，意涵相同）。從頭至尾，只有第 4 首歌的最末小節後是劃上終止線的，因此演唱時不宜在每首歌之間做停頓、休息，須不間斷地一次演唱完畢。另外，僅第 1 首歌曲使用大調，第 2、3、4 首歌曲都以小調開始，用皮卡第三和弦終止，亦值得注意。

此組藝術歌曲之平均音域往往在蘊釀高潮時向上發展，第 1 首、第 4 首有些八度甚至八度以上的大跳音程需注意，第 2 首唱到 B 段與 B' 段時都必須注意第 1 個音的音準。第 1、2 與第 4 首都出現過主題動機（*Leitmotif*），僅第 3 首未包含之，並在 1914 年改編的管絃樂伴奏版本中曾遭到刪除。不過筆者認為這首歌曲的藝術價值仍然可觀，容後再敘。以下將逐首探討這組藝術歌曲的音樂、詩詞及演唱詮釋要點。

（一）「來去匆匆又一年」（*In the Year that's Come and Gone*）

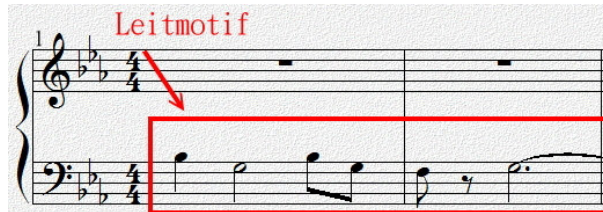
第 1 首歌曲曲式為 ABA'B'A''B'' 六段之變化式分節體（*modified strophic form*）。巴特沃斯喜歡用中提琴對主題動機做呈現，在這首歌曲中也不例外。

（譜例 1）⁴ 歌曲開頭又標示以「富感情的」（*espressivo*），還標示著「速度不嚴格限制」（*senza rigore*），因此鋼琴家須以彈性速度演奏，留給歌者自在換

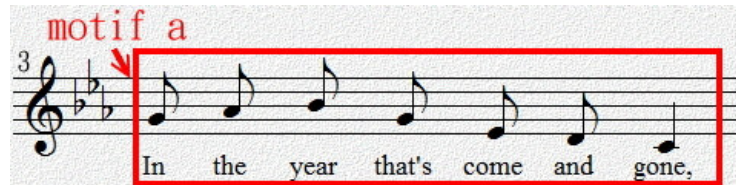
⁴ 筆者此次演唱本組曲目之鋼琴伴奏版本。原伴奏為絃樂四重奏，於此特別註明。

氣的空間。詩中首句「來去匆匆又一年」(In the year that's come and gone) 之旋律在後面又以同度模仿方式出現兩次,「在未來這一年裡」(In the year that's coming on) 的旋律則兩次使用在不同調中模仿之手法出現,象徵「過去已無法改變,未來卻永遠充滿變化」。(譜例 2-1 與 2-2)

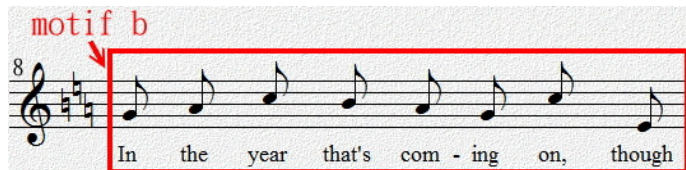
譜例 1：《愛情隨風飄散》的主題動機 (Leitmotif)

譜例 2-1：「來去匆匆又一年」的動機 a

譜例 2-2：「來去匆匆又一年」的動機 b 原形

此歌曲以提示主題動機音型作為開頭,接著歌者唱出詩中主人翁的絮語,不斷提及與其伴侶認識剛滿一年的回顧,與對新的一年感情生活的展望,但鋼琴部分一開始並非使用^bE大調I和弦,而是I₆和弦(譜例3)。

譜例 3：「來去匆匆又一年」以 I₆ 和弦順接主題動機處

此首歌曲中絕少使用根音位置和聲，製造一種飄浮的不確定感，並大量採用附屬、附導和弦，使音樂色彩產生細膩的變化，並且產生了音樂綿延不絕的前進感，有如傾訴時光是如何地飛逝著；歌曲結尾處竟停在 $\flat E$ 大調 VII 和弦（D 大調 I 和弦）而非 I 和弦，更是象徵著風的永不停息。（譜例 4）

譜例 4：「來去匆匆又一年」以 VII 和弦結束

此歌曲以 $\flat E$ 大調 VII(D大調 I)和弦結束

另外，巴特沃斯在加入音階第 6 音的 I_4^6 和弦（譜例 5、6）的震音，聽覺效果上頗有微風輕拂的感受，也等於主題動機的再現（組成音完全相同）。而蘊釀歌唱旋律高潮時，則視音樂情緒表達需要使用某些聲部的級進音階或使用分解和弦。（譜例 7）這些都是很清楚的暗示，支持歌者表達情緒。

譜例 5：使用音階第 6 音的 I_4^6 和弦

譜例 6：使用音階第 6 音的 I_4^6 和弦

譜例 7：使用各聲部級進組成和弦的轉調預備手法

鋼琴部分以各聲部連續級進音階所組成之和弦預備轉調

這首歌曲不斷利用詩節後半部加入附屬和弦模糊調性或者做轉調，深深刻劃感情如風多變的感受；卻又始終不離主調^bE大調，象徵詩中主人翁期待與愛侶已培養出的感情堅定不移，歌者宜以適當語氣及情感詮釋之。三個詩節的第2行韻腳均為「在一起」(together)一字，巴特沃斯三次運用這個字的重音節(第2音節)正式進入新調的I₄和弦，製造出如同轉動萬花筒後看見新花樣的喜悅。(譜例8-1~3)

譜例 8-1：「在一起」(together) 一字之第 2 音節上轉調的使用情形 1

在 together 一字的第 2 音節上轉調(後兩個譜例均相同，不再加上文字解說)

heart, and bade us walk to - geth - er.

p dim.

Detailed description: This musical score shows a vocal line and piano accompaniment. The key signature changes from two flats (B-flat major) to one flat (E-flat major) at the second syllable of the word 'together'. A red box highlights this transition. The piano part includes dynamic markings 'p' and 'dim.'.

譜例 8-2：「在一起」(together) 一字之第 2 音節上轉調的使用情形 2

words and thoughts, bind - ing two to - geth - ther.

p dim.

Detailed description: This musical score shows a vocal line and piano accompaniment. The key signature changes from two flats (B-flat major) to one flat (E-flat major) at the second syllable of the word 'together'. A red box highlights this transition. The piano part includes dynamic markings 'p' and 'dim.'.

譜例 8-3：「在一起」(together) 一字之第 2 音節上轉調的使用情形 3

32 cresc - en - do
swore to keep the watch of life to geth - er.

cresc - en - do mf molto dim.

Detailed description: This musical score shows a vocal line and piano accompaniment. The key signature changes from two flats (B-flat major) to one flat (E-flat major) at the second syllable of the word 'together'. A red box highlights this transition. The piano part includes dynamic markings 'cresc - en - do', 'mf', 'molto', and 'dim.'.

而此首歌曲之整體音樂內涵如表 1 所列：

表 1 「來去匆匆又一年」音樂段落說明一覽表

段落/調性中心	小節數	說明
A	1-7	鋼琴部分的 mm. 1-3 提示 Leitmotif；旋律部分，m. 3 的旋律是 motif a；第 1 個和聲是 I ₆ 而非 I；mm. 6-7 在 together 一字的第 2 個音節上轉調
B	8-14	m. 8 的 motif b 旋律在 C 大調出現；旋律調性感較弱，m. 11 開始準備漸強且準備回到 ^b E 大調
A'	15-20	m. 15 第 2 拍-m. 16 第 1 拍之旋律是 motif a；mm. 19-20 又於 together 一字的第 2 音節處轉入 ^b D 大調（暫轉，小節線非雙線）
B'	21-27	m. 21 第 2 拍-m. 22 第 1 拍之旋律為 motif b，出現在 ^b D 大調上；m. 25 使用全音音階，m. 26 開始回到 ^b E 大調；旋律調性感較弱
A''	28-35	m. 28 第 2 拍-m. 29 第 1 拍之旋律為 motif a；m. 30 以同音異名方式進入 D 大調，mm. 33-34 第 2 次於 together 一字的第 2 音節上使用新調的 I ₄ 和弦（暫時轉調，未使用雙小節線）
B''	36-54	mm. 36-37 第 2 拍之旋律為 motif b，出現在 D 大調上；旋律調性感較弱

此首歌曲之詩詞語韻分析內容，詳如表 2：

表 2 「來去匆匆又一年」詩詞語韻分析表⁵

分節	詩句	音節數	韻腳	韻腳類別
第 1 詩節	In the year that's come and gone, love, his flying feather	13	-[eðə]	A
	Stooping slowly, gave us heart, and bade us walk together.	14	-[eðə]	A
	In the year that's coming on, though many a troth be broken,	14	-[əukən]	B
	We at least will not forget aught that love hath spoken.	13	-[əukən]	B
第 2 詩節	In the year that's come and gone, dear, we wove a tether	13	-[eðə]	A'
	All of gracious words and thoughts, binding two together.	13	-[eðə]	A'
	In the year that's coming on with its wealth of roses	13	-[əuziz]	B
	We shall weave it stronger yet, ere the circle closes.	13	-[əuziz]	B

⁵ 本報告之語韻分析部分，因分析的是英國英文詩，故採用 DJ 音標。

第 3 詩 節	In the year that's come and gone, in the golden weather,	13	-[eðə]	A
	Sweet, my sweet we swore to keep the watch of life together.	14	-[eðə]	A
	In the year that's coming on, rich in joy and sorrow,	13	-[ɔ:rəu]	C
	We shall light our lamp and wait life's mysterious morrow.	13	-[ɔ:rəu]	C

此詩為三節式體裁，每二行入一韻。每節前兩行韻腳均為-[eðə]，後兩行韻腳則屬圓唇、口形較小的[ɔ:]類。由於詩句很長，每句均有 13-14 音節，必要時可找適當處換氣，但不應破壞語意連貫。

巴特沃斯在第 1 詩節的「我們至少不會遺忘」(We at least will not forget)、第 2 詩節的「語字與思想，緊緊繫住我倆」(words and thoughts, binding two together)、第 3 詩節的「甜心、吾愛，我們誓言努力經營生活」(Sweet, my sweet we swore to keep the watch of life together)、其後半除了「悲傷」(sorrow) 一字出現的第 39 小節外全部都是 3/4 拍。以上將 3/4 拍與 4/4 拍交替使用的地方，都是作曲家為了強調語氣而以加快節奏方式讓歌者有所感受，演唱時應切實表達出來。

(二)「生命在她鞋聲中」(*Life in her creaking shoes*)或「愛情隨風飄散」(*Love blows as the wind blows*)

第 2 首歌曲分為 ABCB' 四段。a 小調的 A 段以近似小快板的速度(Allegro Moderato) 開始，歌詞交代著感情在生活中簡單平凡的循環裡產生的變化。此段開始時用標著跳音符號的 a 小調 i 分解和弦與接下來的快速附點節奏與每個直立和弦的上面三個聲部形成 6 和弦 (第 1 轉位和弦) 的音程關係，象徵標題裡的「鞋聲」(譜例 9-1)。而在第 3、5、9 小節出現的音階第 4 音均被升高，顯示採用了多里安調式音階 (Dorian mode scale) (譜例 9-2-a、9-2-b)。

此段以第 9-11 小節借用 A 大調 IV 與 I 和弦形成教會終止式 (Plagal Cadence) 結束。(譜例 9-3)

譜例 9-1：象徵「鞋聲」的鋼琴伴奏

譜例 9-2-a：a 小調多里安調式音階圖

譜例 9-2-b：「生命在她鞋聲中」A 段使用 a 小調多里安調式音階

譜例 9-3：「生命在她鞋聲中」A 段的教會終止式 (IV→I)

值得一提的是，此首歌曲的詩詞分節與樂段並不相符，「愛情隨風飄散」(Love blows as the wind blows) 一句被放在 B 段與 B' 段的開頭而非 A 與 A' 段的結尾。而整個 B 段與 B' 段如狂風席捲，詩詞前兩行配合較短時值的八分音符寫成一個樂句，第 3 行低迴地自成一一個短樂句，以準備第 4 行「愛衝擊

著內心」(Love blows into the heart) 這個最重要、最高潮的樂句。巴特沃斯將它們設計得很易於表達。

「愛情隨風飄散」(Love blows as the wind blows) 這一句是突然在 B 段開頭出現在 $\flat D$ ($\sharp C$) 大調中的，鋼琴分解和弦上行琶音的右手部分夾雜著音階第 6 音，模糊了調性，與時值上明顯較長的歌唱旋律也相對較急促，使歌唱旋律製造出譜上標示的「寬廣地」(largamente) 效果，使歌者更容易發揮；接著重覆的「吹散」(blows) 一字又突然地直接進入 c 小調，藉由調性與旋律音程不斷上行，表達更為強烈的情緒。(譜例 10)

譜例 10：「愛情隨風飄散」Leitmotif 出現處之鋼琴部分

在 $\flat D$ 大調 $1\frac{1}{4}$ 和弦中加入音階第 6 音 (與 Leitmotif 組成音完全相同)

C 段在 B 段結束的長音中利用與 into the heart 這四個音節之歌唱旋律相同的分解和絃，配合「漸快速度，急迫的」(affrettando) 術語，歌者演唱時須多營造內心糾結的情緒。(譜例 11)⁶

譜例 11：「生命在她鞋聲中」B 段高潮處

用分解和弦與八度音程 強調情緒

力度變化線條 (由強至弱)

⁶ 絃樂版本之伴奏使用震音，鋼琴版本改為分解和弦琶音。

接著，音樂轉回 a 小調並漸弱，進入 C 段三個柔美但淒涼的寫景樂句，分別描述凝滯的星星、奔騰的河流與依序滴下的露珠。此處鋼琴部分以直立和弦伴奏一樣慢速的歌唱旋律，聽起來就較為沉重，甚至於必須跟隨歌者的速度（colla voce），而歌唱旋律部分標以「隨意」（a piacere），使歌者適切地表達這些詩行中孤寂而冷清的意境。接著 B' 段突然自 $\flat E$ 大調開始，又突然轉進 d 小調，與 B 段成爲二度模仿關係。在與 B 段相同的手法運用中，歌曲進入尾聲，由鋼琴右手部分（絃樂之第 2 小提琴聲部）再一次地彈出主題動機（譜例 12-1），好似詩中主人翁心裡再次低語著：“Love blows as the wind blows!” 歌曲最後採用皮卡第三和弦（Picardy Third）結束。（譜例 12-2）

譜例 12-1：「愛情隨風飄散」歌曲末尾出現在鋼琴右手部分的主題動機

譜例 12-2：「愛情隨風飄散」歌曲末尾在鋼琴部分使用的皮卡第三和弦

這首歌曲的段落內容說明詳如表 3。

表 3 「生命在她鞋聲中」音樂段落說明一覽表

段落/調性		小節數	說明
A	a 小調	1-11	m. 9 借用 A 大調 IV，mm. 10-11 借用 A 大調 I 和弦成爲 Plagal Cadence
B	a 小調	12-23	以 I_4^6/III 與 $i_4^6/\flat iii$ 和弦加上和聲外音與 iv_3^4 和弦之分解和弦琶音表示風聲；力度對比與音程變化都很大
C	a 小調	24-29	m. 22 就回到 a 小調 i 和弦上，並一直持續到 C 段結束，其間有三次 $\flat v_7$ 和弦出現，分別在 mm. 25, 27, 28
B'	a 小調	30-45	mm. 30-31 用 $I_4^6/\sharp IV$ 與 i_4^6/iv 和弦加上和聲外音及 IV_3^4 和弦表達風聲，旋律是 B 段的高二度模仿；力

			度對比與音程變化都很大；m. 45 以 A 大調 I 和弦作 Picardy Third 終止
--	--	--	---

此首歌曲之詩詞語韻分析詳如表 4：

表 4 「生命在她鞋聲中」詩詞語韻分析表

分節	詩句	音節數	韻腳	韻腳類別
第 1 詩節	Life in her creaking shoes	6	-[ju:z]	A
	Goes, and more formal grows,	6	-[əuz]	B
	A round of calls and cues:	6	-[ju:z]	A
	Love blows as the wind blows.	6	-[əuz]	B
第 2 詩節	Blows! in the quiet close	6	-[əuz]	B
	As in the roaring mart,	6	-[ɑ:t]	C
	By ways no mortal knows	6	-[əuz]	B
	Love blows into the heart.	6	-[ɑ:t]	C
第 3 詩節	The stars some cadence use,	6	-[ju:z]	A
	Forthright the river flows,	6	-[əuz]	B
	In order fall the dews,	6	-[ju:z]	A
	Love blows as the wind blows.	6	-[əuz]	B
第 4 詩節	Blows! and what reckoning shows	7	-[əuz]	B
	The courses of his chart?	6	-[ɑ:t]	C
	A spirit that comes and goes,	7	-[əuz]	B
	Love blows into the heart.	6	-[ɑ:t]	C

此首歌曲所用之詩為四節式，每節四行，第 1、3 與 2、4 行交替押韻。每行音節數大致是前首的一半，樂句卻不一定較短，有時候一個樂句的長度便涵蓋了此詩的兩行。押韻部分，較值得注意的是，第 1、3 詩節（即歌曲中之 A 段與 C 段）較常押閉口韻，巴特沃斯在音樂部分也就寫得低迴；而第 2、4 詩節除了因為是詩中情節高潮所在，也因為押開口韻而將 B 段與 B' 段的音樂寫得較激昂。

(三)「金黃美酒盛滿樽」(*Fill a glass with golden wine*)

第 3 首歌曲曲式為通作式 (Through-composed form)。此首歌曲使用一個上行與一個下行動機。(譜例 13) 後來在這首短短的歌曲中，上行動機只再出

現一次，下行動機則連續又出現了兩次。

譜例 13：「金黃美酒盛滿樽」之主題句音型分析

1
 Fill a glass with golden wine And the
 while your lips are wet

這是四首歌曲中唯一一首弱起拍的歌曲，且以 9/8 拍與 6/8 拍交替，製造出酒後微醺的感受，演唱時須依譜上所記，以第 2 小節之「樽(酒杯)」(glass)、第 4 小節之「當...時」(while) 與第 7 小節之「芳香」(perfume) 之第一音節等為重音節，到「我們要的、給的每個吻」(Every kiss we take and give) 一句之後才恢復至以正拍上之音節為重音節；其鋼琴部分的節奏則大多平靜、規律地行進，與歌唱旋律相為映襯，給這首歌曲增添神祕、迷人色彩。

第 9-16 小節鋼琴部分的內聲部使用上行音階以及右手部分的模進等效果來蘊釀詩詞歌詞「減短了我們的壽命」(leaves us less of life to live) 這個高潮點上的情緒張力，讓歌者十分易於發揮。(譜例 14)

譜例 14：「金黃美酒盛滿樽」前半段高潮處的音樂分析

6
 Set their per - fume un - to mine, - And for - get -
 用上行音階蘊釀高潮
 pp cresc.

10
 mf Poco allargando f dim. p a tempo
 Eve - ry kiss we take and give - Leaves us less - of life - to live -
 mf cresc. f 先現第12小節的模進
 dim. p

B 段（第二詩節樂段）的音樂在一開始處使用了全音音階和聲，有製造暈眩感的效果，很符合歌曲意境。（譜例 15）

譜例 15：「金黃美酒盛滿樽」B 段（第二詩節樂段）開頭處

Yet a - gain your whim and mine In a
 hap - pywhile have met. - All your

poco sf *pp*

使用全音階和聲的歌唱旋律與鋼琴伴奏和聲行進

此歌曲從頭至尾都在 $\#c$ 小調中，雖然調性在第 29-30 小節曾借用 $\#C$ 大調和聲，卻也只用了一個 V_{11} 和弦之轉位，再於歌曲結尾處回到 $\#c$ 小調。歌詞方面，巴特沃斯在「嘆息」(sighed) 這個字罕見地用了一音節對多音符 (melisma) 的配置，又把「歌唱」(singing) 一字的重音節配上時值較長的附點二分音符，非常符合語韻。（譜例 16）

譜例 16：「金黃美酒盛滿樽」歌曲最後的高潮處

Molto sostenuto.

Sighed - or sing - ing Near - er death.

在Sighed一字上使用melisma，singing一字的節奏也很符合該字的語韻

此首歌曲的音樂內涵敘述，詳見表 5：

表 5 「金黃美酒盛滿樽」音樂段落內容一覽表

段落/調性中心	小節數	說明
A	1-17	弱起拍，9/8 拍與 6/8 拍交替使用；歌唱旋律以四分音符加八分音符節奏製造搖擺不定感；鋼琴部分常用附點四分音符，旋律部分常用四分音符加八分音符，有對比效果
B	18-33	mm. 18-20 使用全音音階和聲製造一個小高潮，接著在 m. 26 起蘊釀 m. 29 的高潮；歌曲以皮卡第三和弦結束

如前所述，此歌曲完全未轉調，而第 1 詩節與第 2 詩節的音樂都是十四個小節長，因為幾乎都是應詞創作，使音樂長度十分對等。

此首歌曲之詩詞語韻分析如表 6：

表 6 「金黃美酒盛滿樽」詩詞語韻分析表

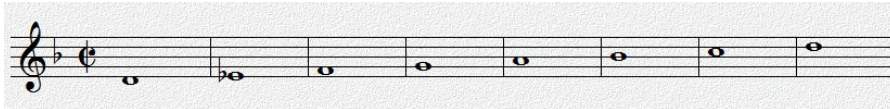
分節	詩句	音節數	韻腳	韻腳類別
第 1 詩節	Fill a glass with golden wine,	7	-[ain]	A
	And the while your lips are wet	7	-[et]	B
	Set their perfume unto mine,	7	-[ain]	A
	And forget	3	-[et]	B
	Every kiss we take and give	7	-[iv]	C
	Leaves us less of life to live.	7	-[iv]	C
第 2 詩節	Yet again! Your whim and mine	7	-[ain]	A
	In a happy while have met.	7	-[et]	B
	All your sweets to me resign,	7	-[ain]	A
	Nor regret	3	-[et]	B
	That we press with every breath,	7	-[eθ]	D
	sighed or singing, nearer death.	7	-[eθ]	D

此詩只有兩節，不過行數不是傳統的四行，而是六行，每行多為七個音節，僅第 4 行特別只用三個音節，活化了詩句的節奏感；且如此更貼近口語的分行手法，加上分別使用了「遺忘」(forget) 與「悔恨」(regret) 兩個動詞，更有凸顯語意及強化語氣的效果，且與第 2 首歌曲之 B 段和 B' 段用較低音域之短樂句準備後面高潮樂句的手法相仿。

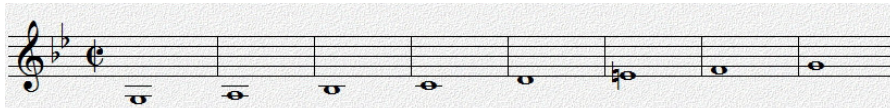
(四)「前往奇猶城路上」(*On the way to Kew*)或「從里奇蒙城上來」(*Coming up from Richmond*)

第 4 首歌曲的曲式不明顯，段落分爲 ABA'CA''B' 及 Coda。這首歌曲的歌唱旋律音階中，有時第 2 音或第 7 音被降低，形成弗里吉安 (Phrygian mode scale) 或米索利地安調式音階 (Mixolydian mode scale)，具有強烈的英國民謠風情。(譜例 17-1-a、17-1-b；譜例 17-2-a、17-2-b) 巴特沃斯也仍在歌曲中使用了許多相同或相似的音樂動機。鋼琴部分，使用同樣的上三聲部形成一個 6 和弦的和聲音程，節奏表達如騎馬或乘車般的行進感 (絃樂版本中，大提琴以撥奏方式提供動感的低音支撐，鋼琴版本左手聲部亦標上斷奏—staccato 術語，演奏時應注意)。(譜例 17-3)

譜例 17-1-a：d 小調弗里吉安調式音階圖

譜例 17-1-b：g 小調米索利地安調式音階圖

譜例 17-2-a：「前往奇猶城路上」使用 d 小調弗里吉安調式音階處舉例

15 d 小調音階第二音(E)被降低半音，形成弗里吉安調式音階

(so,) I met - a ghost to - day, a ghost that told - of you, a

譜例 17-2-b：「前往奇猶城路上」使用 g 小調米索利地安調式音階處舉例

67 g 小調音階第 7 音(#F)被還原，形成米索利地安調式音階

(Richmond) As I used - with you.

譜例 17-3：「前往奇猶城路上」鋼琴部分音樂動機

Allegro moderato, quasi Allegretto. *p*

On the way to Kew,

pp

staccato

接著，在第 10-11 小節將節奏型做簡單的「對調」，並在第 11 小節突然更換和聲的低音，使用 i_4^6 和弦。此處，詩中主人翁即將進入一連串的沉思與回想當中。(譜例 18)

譜例 18：「前往奇猶城路上」鋼琴部分音樂動機之節奏變化

變成四分音符在前、八分音符在後的節奏形

第 17 小節處使用 \dot{v} 和弦，第 18 小節則突然使用了拿坡里 6 和弦 (Neapolitan sixth chord)，再解決至 d 小調 i 和弦，製造出魔幻的音響，配合第 18 小節歌詞「鬼魂」(ghost)，十分有特色。(譜例 19)

譜例 19：「前往奇猶城路上」第 18 小節的拿坡里 6 和弦

右手部分是c小調拿坡里6和弦

第 26 小節處，詩詞描述「鬼魂」的眼神是「甜美的」、「神祕的」，音樂也隨之暫時轉入 B 大調。另外，第 27 小節鋼琴左手部分第 1 次用了切分拍型態的「心跳節奏型」，詩中主人翁提到記憶中的伊人時就會用到。(譜例 20)

譜例 20：「前往奇猶城路上」音樂轉入 B 大調與「心跳」節奏形出現處

音樂自d小調轉入B大調，襯托歌詞sweet一字

「心跳」節奏形

第 34 小節接回 g 小調，在此鋼琴部分還以擴張和聲音程的手法做了些強調，象徵思緒的強烈，第 36 小節處一切才又恢復原來的安靜。(譜例 21)

譜例 21：「前往奇猶城路上」第 32-36 小節

用加重的和聲堆疊與左手八度大跳音程預備高潮 *cresc.*
 Rich - mond. as you used to do.
f
 以擴大成平行八度的和聲製造高潮
f
p
 staccato

回到歌曲的主題後，音樂對應詩詞需要，在第 49 小節變成 4/4 拍子並做漸強，進入「前往奇猶城路上/三月有五月的笑容」(On the way to Kew/ March had the laugh of May) 此一樂句。(譜例 22-1) 第 50-53 小節，鋼琴左手部分與歌唱旋律形成八度平行關係，也是一種對歌詞的烘托手法。仍未脫離小調的音樂訴說詩中主人翁的心境。(譜例 22-2)

譜例 22-1：第 49 小節的變拍與鋼琴部分的漸強

拍號變為4/4並做音階上行加漸強
Tempo.
 new. On the way to
f
fp
mf

譜例 22-2：第 50-53 小節鋼琴左手部分與歌唱旋律的平行八度關係

Tempo.
 new. On the way to
f
fn
mf
 鋼琴左手部分與歌唱旋律形成平行八度關係
 Kew, March had the laugh of May.

補充一點：在此組歌曲中，巴特沃斯不斷地用像譜例 18 中第 49 小節處這種用右手上聲部級進音階順勢轉入新調的手法，給予音樂不停前進、適度增強歌者表達能力的幫助；但是正因如此，歌者不可在演唱此首歌曲時給出任何停頓感，否則將使音樂整體顯得不連貫。

第 57-59 小節處，巴特沃斯用主題動機對應歌詞「舊時雋永的話語」(old immortal words)，並加上漸強與漸弱符號，加強演唱時的情緒表達；在 60-62 小節處，力度標示為弱 (piano)，且鋼琴部分標示「勿漸強」(senza cresc.)，此處對應歌詞「鳥鳴般在心中歌唱」(sang in my breast like birds)，歌者宜做適度的音色與音量控制。(譜例 23)

譜例 23：「前往奇猶城路上」第 57-62 小節

主題動機再次出現於鋼琴右手部分，強調此句歌詞的意義

所有術語均適切地襯托樂句

第 2 次回到主題，歌曲開始邁向最高潮。鋼琴與聲樂部分一起在第 89 小節後半開始漸強，並強調兩次出現的「不枉然」(not in vain) 這個子句，其第 2 次出現時，巴特沃斯還標示了「寬廣的」(largamente) 術語，表達出詩中主人翁無悔此行的心情；音樂至第 99-100 小節才做漸弱及回到原速，歌曲也進入了尾聲。(譜例 24-1) 和聲部分，在開始漸強的第 89 小節，音樂暫時轉入 B 大調，到最強烈的第 93-96 小節則用同音異名方式暫轉 b 小調，卻兩次在「枉然」(vain) 這個最重要的單字上借用大調和聲，提示著歌者正面的決心。(譜例 24-2) 節奏上，巴特沃斯從第 89 小節開始又使用「心跳」節奏形，配合漸強的力度，比擬愈來愈強烈的心跳，帶出音樂高潮。(譜例 24-3)

譜例 24-1：「前往奇猶城路上」全曲高潮處力度變化狀況⁷

86 *crescendo*
 (way,) As I watched I knew what is so good - to know: _____
 (< >) (—————) (—————)

92 *Largamente*
 _____ Not in vain, not in vain, _____ Shall I look for _____
 (—————) (*f*) (—————) (*ff*) (*ff*) (*Largamente*) (*diminu-*

98 *p* *Tempo*
 you a - gain. _____ Com-ing up from _____
 (*p*) (*Tempo*)

譜例 24-2：「前往奇猶城路上」全曲高潮處關鍵句「不枉然」之和聲運用

Largamente
 Not in vain, not in vain, _____ Shall I look for you a - gain. *p*
 使用 b b 小調 b VII 和弦 配合歌詞做和聲延伸

f *ff* *ff* *diminuendo*

譜例 24-3：再次出現於「前往奇猶城路上」全曲最高潮處的「心跳」節奏形

89 *crescendo*
 is so good - to know: _____
 「心跳」節奏形

此首歌曲在高潮過後漸漸歸於平靜，歌曲的尾聲是十幾個小節的尾奏。沒有歌唱，只有象徵馬車行進的鋼琴節奏繼續著。在第 115-120 小節，巴特沃斯又在鋼琴右手聲部（絃樂四重奏伴奏版本為第 1 小提琴）最後一次再現此組藝術歌曲的主題動機。（譜例 25-1，見下頁）

⁷ 由於此處鋼琴部分節奏形並未納入探討，故暫時刪除，僅將力度記號加註於歌詞下方（括號內者均是），以節省篇幅。

譜例 25-1：

第 120 小節標示為緩板（Lento），並再度使用皮卡第三和弦結束歌曲，由第 118-119 小節的 g 小調^b VII₆ 借用和弦順接 G 大調 I 和弦，也十分具有民謠風味。（譜例 25-2）

譜例 25-2：

此首歌曲之音樂段落內容敘述，詳見表 7。

表 7 「前往奇猶城路上」音樂段落內容一覽表

段落/調性	小節數	說明
A	g 小調 1-16	大致上為 i 和弦及其延伸
B	同上 17-37	mm. 17-25 大致以 iv 為主，mm. 18, 21 使用 N ₆ /iv 和弦；mm. 26-33 暫轉 III 調，m. 34 回到主調
A'	同上 38-49	大致上為 i 和弦及其延伸，A 段的縮減
C	同上 50-71	mm. 50-57 暫轉 ^b III 調，mm. 57-62 是 vi ^b 和弦延伸，mm. 57-59 鋼琴右手部分出現主題動機音型
A''	同上 72-79	A' 段的再縮減，大致為 i 和弦及其延伸
B'	同上 80-92	B 段的縮減，mm. 81, 84 再次使用 N ₆ /iv 和弦
Coda	同上 93-121	本歌曲的高潮部分，和聲音程加大，m. 99 的 ^b VII 和弦開始以 p 力度與較小音程出現；尾奏是 i 延伸，最後以 Picardy Third 結束全曲

此首歌曲之詩詞語韻分析如表 8：

表 8 「前往奇猶城路上」詩詞語韻分析表

分節	詩句	音節數	韻腳	韻腳類別
第 1 詩	On the way to Kew,	5	-[ju]	A
	By the river old and gray,	7	-[ei]	B
	Where in the Long Ago	6	-[əu]	C

節	We laughed and loitered so,	6	-[əu]	C
	I met a ghost today,	6	-[ei]	B
	A ghost that told of you -	6	-[əu]	A
	A ghost of low replies	6	-[aiz]	D
	and sweet, inscrutable eyes	7	-[aiz]	D
	Coming up from Richmond	6	-[ənd]	E
	As you used to do.	5	-[u]	A
第2詩節	By the river old and gray,	7	-[ei]	B
	The enchanted Long Ago	7	-[əu]	C
	Murmured and smiled anew.	6	-[ju]	A
	On the way to Kew,	5	-[ju]	A
	March had the laugh of May,	6	-[ei]	B
	The bare boughs looked aglow,	6	-[əu]	C
	And old, immortal words	6	-[ə:dz]	F
	Sang in my breast like birds,	6	-[ə:dz]	F
	Coming up from Richmond	6	-[ənd]	E
	As I used with you.	5	-[ju]	A
第3詩節	With the life of Long ago	7	-[əu]	C
	Lived my thought of you	5	-[ju]	A
	By the river old and gray,	7	-[ei]	B
	Flowing his appointed way	7	-[ei]	B
	As I watched I knew what is so good	9	-[ud]	G
	To know: Not in vain, not in vain,	8	-[ein]	H
	Shall I look for you again	7	-[ein]	H
	Coming up from Richmond	6	-[ənd]	E
	On the way to Kew.	5	-[ju]	A

此詩詩體為三節式，敘事詩，押韻不甚工整，連行數都不是每節統一，第3節只有九行。此詩在描述主人翁乘馬車前往奇猶城（Kew）途中，心裡思及憶及的情景。第1詩節中段。字面上敘寫主人翁遇見鬼魂，其實是寫行經昔日與愛人流連忘返的處所時心裡產生的回憶與感觸；巴特沃斯掌握了這樣的詩境，在鋼琴部分用象徵馬車行進的和聲與節奏效果，在詩句敘寫主人翁思想的熱切處，又能適時強調與烘托，這樣的伴奏音樂寫作手法讓人強烈地聯想到歌曲之王舒伯特（F. P. Schubert, 1797-1828）的魔王（*Erlkönig*）或是郵遞馬車（*Die Post*）這些歌曲。

六、結論

風，經常是變化的，就像人們聚散無常，感情也變化多端。*Love Blows as the Wind Blows* 這組聯篇藝術歌曲使用多變的和聲，給予我們許多新穎而貼近詩詞的想像。巴特沃斯在這四首藝術歌曲中適時使用了調式音階（modal scales）與音節風格（syllabic style）貼近民謠曲風的技巧和觀念，為這些歌曲加上了屬於英國藝術歌曲的專有風格。而筆者認為，由於歌曲氛圍的取捨緣故，巴特沃斯並沒有大量使用跑馬節奏（附點八分音符加上十六分音符）等活潑且具強烈民謠風格的節奏型，改用以較平順的節奏，使歌唱與樂器兩部分的旋律都較為典雅、綺麗。此外，三度轉調、遠系轉調與半音或同音異名轉調的手法，這些都是他所生長的後浪漫時期中之古典音樂圈裡諸如華格納（R. Wagner, 1810-1883）、布拉姆斯等德奧樂派作曲名家們使用的手法，巴特沃斯巧妙地使用在音樂中，使大家彷彿看見了飄忽不定的風、感受到風吹拂的高高低低的聲響；他還使用了些許 9 和弦或 11 和弦、全音音階和聲來加強部分音樂的力度，後者是二十世紀初法國印象派作曲大師德步西（C. Debussy, 1862-1918）愛用的音樂語彙；前面幾次提及的擬聲效果，更是效法舒伯特藝術歌曲中常用的音畫（tone-painting）技巧。若對以上所述多所發掘，演唱巴特沃斯的作品時應能詮釋得更深刻而完美。

從巴特沃斯的歌曲音樂中，我們看得見從後浪漫邁向現代音樂的進步痕跡，同時感受到英國藝術歌曲獨特的、討人喜歡的古樸質感。雖然他留下的歌樂很少，卻都是令人感動的瑰寶，值得我們細細品味與探究。

參考書目

書籍部分：

Banfield, Stephen. *Sensibility and English Song: Critical Studies of the Early 20th Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Barlow, Michael. *Whom the Gods Love: The Life and Music of George Butterworth*. London: York House Typographic, 1997.

Hold, Trevor. *Parry to Finzi: Twenty English Song Composers*. Woodbridge: The Boydell Press, 2002.

樂譜部分：

Butterworth, George. *Love Blows as the Wind Blows——for voice and string quartet*. Masters Music Publications, Inc., 1998.

有聲資料部分：

Lemalu, Jonathan. *Love Blows as the Wind Blows: English and American Songs*. EMI Records Ltd., 2005.