

東海大學音樂系碩士班
畢業製作

巴伯《儘管如此》
Samuel Barber's <Despite and Still>

研究生：許家倫 撰

中華民國一百年六月

目 錄

第壹章 緒 論	
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍及方法.....	1
第貳章 巴伯之生平及音樂風格	
第一節 生平簡介.....	2
第二節 音樂風格.....	4
第參章 《儘管如此》詩人生平簡介	
第一節 羅伯特·格雷夫斯.....	6
第二節 西爾多·羅特克.....	7
第三節 詹姆士·喬伊斯.....	8
第肆章 《儘管如此》創作背景、詩韻與曲目分析及演唱詮釋	
第一節《儘管如此》創作背景.....	10
第二節《儘管如此》語韻與曲目分析及演唱詮釋.....	11
第伍章 結 語.....	27
參考書目.....	28
附 錄 音樂會節目單.....	30

第壹章 緒論

第一節 研究動機與目的

《儘管如此》(Despite and Still)是筆者初次接觸巴伯(Samuel Barber)的聲樂作品,也是第一次接觸格雷夫斯(Robert Graves)、羅特克(Theodore Roethke)及喬伊斯(James Joyce)三位詩人的詩作,由於國內研究巴伯藝術歌曲的報告較少,希望藉由這研究報告,對此作品能有更深入的認識,並且能更貼切地詮釋此組歌曲。

第二節 研究範圍及方法

本研究報告是以《儘管如此》(Despite and Still)五首歌曲為題,根據國內外參考書籍、論文資料與網路資料,依作曲家、詩人之生平以及他們的創作風格深入探討,並將此組歌曲加以分析曲式、語調性結構、詩韻等。最後將提出對此作品演唱詮釋之心得。

第貳章

巴伯之生平及音樂風格

第一節 生平簡介

山繆·奧斯朋·巴伯二世 (Samuel Osborne Barber II) 1910 年出生於美國賓州的西徹斯特 (West Chester, PA)，父親山繆·勒羅伊·巴伯 (Samuel LeRoy Barber, 1879~1947) 是一名醫生，曾經在社區的教育委員會擔任主席長達 25 年，母親瑪格麗特·碧緹·巴伯 (Marguerite M Beatty Barber, 1881~1967) 是個鋼琴家，阿姨路易絲·荷馬 (Louise Homer, 1871~1947) 是一位當時在美國大都會歌劇院 (Metropolitan Opera House) 演唱的著名女低音，並且經常在演唱會上唱了許多巴伯的歌曲，姨丈席德尼·荷馬 (Sidney Homer, 1864~1953) 是一名作曲家，母親家族的人對於巴伯的作曲生涯有著極大的影響，姨丈席德尼總是在閒暇的時候邀巴伯一起作曲逍遣時間，並且給予巴伯一些作曲上的技巧等各方面的建議。

巴伯六歲開始跟母親學習鋼琴，七歲開始嘗試作曲，九歲的時候巴伯就寫信告訴母親，希望成爲一個作曲家，在姨丈席德尼的鼓勵之下，1924 年進入了美國寇蒂斯音樂院 (Curtis Institute of Music) 就讀，在音樂院學習鋼琴、作曲、聲樂演唱及指揮。1928 年巴伯在學校遇見了他未來四十年的生活伴侶吉安·卡羅·梅諾悌 (Gian Carlo Menotti, 1911~2007)，從此兩人形影不離，友誼維持了長達四十年之久。

巴伯在學期間，他跟隨義大利籍作曲家羅薩利歐·史卡雷洛(Rosario Scalero, 1870~1945)學習作曲和樂理，與教授伊莎貝爾·凡潔諾瓦(Isabelle Vengerova, 1877~1956)學習鋼琴，同時也向西班牙裔美國男中音果格札(Emilio de Gogorza, 1872~1949)學習聲樂，此外更與匈牙利裔美籍指揮家弗利茲·賴納(Fritz Reiner, 1888~1963)學習指揮，由於巴伯的作曲、鋼琴以及聲樂演唱的成績都十分優異，他的表現立刻引起學校的創辦者瑪莉·路易絲·寇蒂斯·柏克(Mary Louise Curtis Bok, 1876~1970)重視，除了介紹他與未來長期幫他出版作品的出版商席摩爾家族(Schirmer family)認識之外，之後也贊助巴伯與梅諾梯購買了位於基思科山(Mount Kisco)兩人住了將近30年的房子魔羯宮(Capricorn)，1944年巴伯還用了魔羯宮寫了一首魔羯宮協奏曲(Capricorn Concerto)。

1929年，巴伯18歲那年，以小提琴奏鳴曲¹參賽，第一次獲得了哥倫比亞大學(Columbia University)的博恩斯獎(Joseph H. Bearns Prize)。1931年，從寇蒂斯音樂院畢業，同年寫了許多著名的作品，如給男中音與弦樂四重奏的《多佛海灘》(Dover Beach, Op. 3)以及《醜聞學校序曲》(The School for Scandal, Op. 5)等等。1933年《醜聞學校序曲》這部作品，使他第二次獲得博恩斯獎，此作品也在1935年獲得了羅馬大獎(Prix de Rome)，巴伯也因為這個大獎獲得機會到義大利羅馬的美國學院進修，並且在1937年於薩爾茲堡音樂節(Salzburg Festival)演出於1936年創作的作品《單樂章交響曲》(Symphony in One Movement)，這是第一次在這個音樂節上演出美國作曲家的作品，同時他也跟廣播公司簽約，在每個禮拜的定期音樂會上，演唱及錄製自己的創作。

1936年他改編了《第一號弦樂四重奏》(String Quartet)的第二樂章所寫成的《弦樂的慢板》(Adagio of Strings)，這個作品在1938年的時候被義大利指揮家托斯卡尼尼(Arturo Toscanini, 1867~1957)選中，成為他指揮美國全國廣播公司交響樂隊演出的最初兩部美國作品，透過美國廣播公司的播出，使得他的作品在國際上，更加被認識及注重，也因為而揚名國際，曾經多次被挑選出來，代表美國參加國際性的音樂活動，這些機會也使得他有獲得接觸美國以外的音樂及創作素材。

1946年受舞蹈家瑪莎葛萊姆(Martha Graham, 1894~1991)之託，寫了芭蕾舞配樂《梅迪雅》(Medea)，這個作品之後又被他改寫成管弦樂曲《梅迪雅的沉

¹ 此曲現已消失或被作曲家摧毀。

思與復仇之舞》(Medea's Meditation and Dance of Vengeance)；1947年發表了著名的女高音獨唱曲《諾克斯維爾：1915年夏天》(Knoxville: Summer of 1915)；1953年由黑人女高音也是巴伯的好友黎昂婷·普萊斯(Leontyne Price, 1927~)首演《隱士之歌》(Hermit songs)，也是近年來大家喜歡演唱的歌曲。1958年，劇本由梅諾悌所寫的歌劇《凡妮莎》(Vanessa)，巴伯以此作品他獲得了人生第一座的普利茲獎(Pulitzer Prize)，這部歌劇在美國大都會歌劇院首演，也成為薩爾茲堡音樂節上，首次演出美國作曲家所寫的歌劇。

1962年，林肯表演藝術中心愛樂廳(Lincoln Center Philharmonic Hall)開幕，巴伯受委託所寫的《鋼琴奏鳴曲》(Piano Concerto)讓他贏得了第二座普立茲獎；1966年，他為了新的紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)在林肯表演藝術中心開幕而創作的歌劇《安東尼與克蕾奧佩脫拉》(Antony and Cleopatra)，雖是巴伯嘔心瀝血之作，可惜並沒有受到聽眾們的青睞，此後，巴伯選擇了長期的待在義大利的聖塔克里斯提那(Santa Cristina)與紐約兩地往返，他開始酗酒，同時也因為創作靈感缺乏而感到憂鬱，作品產量漸漸變少，與梅諾悌的感情開始疏離，不過還是寫了不少著名的聲樂曲，像是1968年因為和梅諾悌分開後所寫的連篇歌曲《儘管如此》(Despite and Still)和1971年所寫的名著清唱劇《愛人們》(The Lovers)。

1978年，巴伯不幸罹癌，1980年到蘇格蘭探望梅諾悌時中風，最後終究不敵病魔，1981年的一月逝世於紐約。

第二節 音樂風格

巴伯在寇蒂斯音樂院就學期間，師承義大利籍作曲家羅薩利歐·史卡雷洛(Rosario Scalerò, 1870~1945)學習作曲和樂理長達十年之久，史卡雷洛師承十九世紀有名的音樂學家同時也是作曲家布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833~1879)的好友悠瑟碧斯·曼帝澤夫斯基(Eusebius Mandyczewski, 1857~1929)，

因為這樣的關係，使得巴伯的作品受到十九世紀的音樂風格影響甚深。

巴伯的藝術歌曲數量多，歌曲中有令人愉悅且易於上口的旋律，加上織度飽滿的和聲，尤其喜愛帶有鄉愁思緒和喜愛歐洲作家的詩詞；作曲手法偏向重視詩詞意境，把旋律語言化，如宣敘調（*recitative*）般，使用同音反覆來譜曲；他喜愛用抒情且浪漫的旋律線條，但是又不脫離古典的作曲手法，喜歡變換拍號，製造出有彈性且不規則的節奏變化。

1940 年後，巴伯的作品，開始使用模糊調性的手法，曲子中也開始出現了不協和音、半音階和聲、大跳音程，還有十二音列，但是仍然保留其抒情的風格。巴伯的作品，不像是當時所謂的現代樂派的作品，反而常融合美國當下的流行音樂或素材，像是異國音樂、爵士（*Jazz*）²、探戈（*Tango*）³、雷鬼（*Ragtime*）⁴等旋律或節奏元素在作品當中，正因如此，巴伯的音樂廣受大眾的歡迎。

² 起源於藍調，在美國形成的音樂形式，是美國黑人根植於其非洲音樂傳統的基礎上，結合他們在現實中的遭遇創作出來的。<http://zh.wikipedia.org/wiki/Jazz>

³ 起源於阿根廷，屬於情人之間的秘密舞蹈，後來受到佛朗明哥和義大利舞蹈的影響，於十九世紀時盛行於南美洲。<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A2%E6%88%88>

⁴ 是西印度群島的一種舞蹈及舞曲，是牙買加的多種舞曲的總稱。特點是有反拍上的重音。<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7%E9%AC%BC%E9%9F%B3%E6%A8%82>

第參章

《儘管如此》詩人生平簡介

第一節 羅伯特·格雷夫斯

詩人羅伯特·格雷夫斯（Robert Graves, 1895~1985），出生於英國溫布頓（Wimbledon），家中有十個小孩；父親阿福雷德·普賽瓦爾·格雷夫斯（Alfred Perceval Graves, 1846~1931）是愛爾蘭蓋爾語（Gaelic）⁵詩人及學者，母親阿瑪利耶·馮·蘭克·格雷夫斯（Amalie von Ranke Graves, 1857~1951）則是成長於英國史學世家。從小羅伯特·格雷夫斯就受到清教徒的母親以及研究愛爾蘭詩歌和神話的父親影響，在青春期的時候就寫下許多詩詞。

1913 年獲得獎學金到了聖約翰大學（St. John's College）以及牛津大學（Oxford University）就讀，1914 年他選擇進入軍隊但是在戰役中受了傷，休養的期間仍持續創作，1916 年出版了第一本創作詩集《在火盆上》（*Over the Brazier*），於 1917 年又出版了三本詩集，但是在 1918 年的一場戰役中嚴重受傷，之後，他娶了年僅 18 歲的南西·尼克森（Nancy Nicholson, 1899~1977）為妻，婚後便與妻小搬到牛津居住並在聖約翰學院任職，這段婚姻在幾年後就畫下了句點。1929 年他出版了自傳《告別一切》（*Goodbye to All That*）內容記載著他的戰爭經歷以及軍隊生活給他帶來的心理懼怕，以及他與妻子因為個性不合和觀念不同而導致兩人關係的惡化，之後，他便離開馬略卡島（Majorca）。

⁵ 也叫做愛爾蘭語，在英語稱作 Irish、Gaelic、Irish Gaelic 或 Erse，是愛爾蘭共和國的官方語言，同時也是北愛爾蘭官方承認的區域語言。
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%88%BE%E8%98%AD%E8%AA%9E>

二次大戰後他和當時的妻子貝利（Beryl Graves, 1915~2003）又回到了馬略卡島，到了 1950 年，格雷夫斯已經是富有威名的小說家、古典拉丁和古希臘文翻譯家、詩人以及文學學者，並在 1968 年獲得女王詩歌金獎（Queen's Gold Medal for Poetry）。一生出版了約 140 本書籍，包含了 55 本詩集、15 本小說、10 本翻譯作品、40 本紀實及傳記類的書籍等等。1961~1966 年格雷夫斯回到了牛津教授詩歌學，1970 年以後，創作力開始下降，1985 年在馬略卡島去世，享年 90 歲。

詩人格雷夫斯的作品數量可觀，寫了許多詩詞、小說及神話故事，其中包括大眾小說《我，克勞蒂斯》（I, Claudius, 1934）、《金羊毛》（Golden Fleece, 1944）《基督王》（King Jesus, 1946）等著名作品；其中他的愛情詩，描寫著深刻的愛情，而歷史小說作品中，將歷史人物其生活及思想描述得非常寫實，在英國被公認為是文學史上重要的詩人之一。

第二節 西爾多·羅特克

西爾多·羅特克（Theodore Roethke, 1908~1963），出生於美國密西根州薩吉諾市（Saginaw），父親是位從德國移民來的花農，與羅特克的叔叔一起經營花店，羅特克在此環境下長大，對於大自然的事物有著特殊的情感，也發展出他對於大自然生命的愛好，這些大自然的事物以及印象，都反映在 1941 年出版的第一本詩集《開放屋》（Open House）；但是叔叔的自殺身亡在加上父親罹癌過世，讓僅僅 15 歲的他打擊不小，這樣的悲劇也影響著羅特克將來的精神狀況以及創作生活。

他曾就讀於密西根大學（University of Michigan）以及哈佛大學（Harvard University），因為遇上了經濟大蕭條的時代，於是就放棄了學業，到了幾所大學教英語。1940 年他到了密西根州立大學（Michigan State University）教書，卻因躁鬱症而備受困擾而數度入院治療，但他卻發現這樣的性格能夠讓他的創作

色彩更加的豐富。1953 年他與曾經教過的學生碧翠絲·奧康諾（Beatrice O'Connell）結婚，這時的羅特克不只飽受憂鬱症的困擾更開始酗酒，然而他從來都沒有對妻子提起，碧翠絲也都一直待在他的身旁，陪伴著他工作，1963 年羅特克因為心臟病發去世，在碧翠絲的努力之下，出版了羅特克的最後一本詩集《遙遠田野》（The Far Field）。

他在 1940 年出版的詩集《甦醒》（The Waking）獲得普立茲獎（Pritzker Prize）的肯定，1959 年作品《獻給風之語》（Words For The Wind）獲得國家書卷獎，過世後才由妻子出版的詩集《遙遠田野》（The Far Field）也在 1964 年再次獲得國家書卷獎。

因為從小對於大自然的喜愛再加上精神疾病的影響，以至於羅特克的詩詞在描寫自然的意象下卻又有超現實主義的效果，他的創作範圍很廣，有童謠、探討人性或是即興的作品，也寫了許多關於人生成長的詩詞。

第三節 詹姆士·喬伊斯

詹姆士·奧古斯丁·阿洛伊修斯·喬伊斯（James Augustine Aloysius Joyce，1882~1941）出生於愛爾蘭首都都柏林（Dublin）⁶的近郊，父親約翰·喬伊斯（John Joyce, 1849~1931）的家族是當時有錢的商人世家，1888 年喬伊斯進入克隆哥維茲伍德學校（Clongowes Wood College）讀書，這是一所學費昂貴的寄宿學校，1893 年父親工作的機構破產，父親失業再加上對於家產管理不善以及酗酒，開始讓整個喬伊斯家族變得貧窮，喬伊斯也不得不離開寄宿學校進入基督教兄弟會學校（Christian Brothers school on North Richmond Street）就讀，1893 年再轉入貝爾韋德學校（Belvedere College），雖然他一直就讀於教會學校，但在 16 歲那年，因為違抗校規所以與天主教決裂，但是基督教哲學家湯瑪士·阿奎那（Thomas Aquinas）卻影響他很深。1898 年喬伊斯進入都柏林大學（University

⁶ 是愛爾蘭共和國的首都以及最大的城市，靠近愛爾蘭島東岸的中心

College Dublin) 讀書，修習現代語言等相關課程，主修英文、法文及義大利文。同時，他還參加了大量和戲劇、文學相關的社會活動。

1903 年他從都柏林大學畢業之後，到了巴黎攻讀醫學，但是因為母親病重，他很快的又被叫回愛爾蘭，之後深受母親去世的打擊，在家庭環境惡劣之下，他開始酗酒，靠著審查書籍、教學和唱歌為生，同年欲發表一篇散文名為《一位年輕藝術家的畫像》(A Portrait of the Artist as a Young Man) 被出版社拒絕，他決定要在 22 歲時修正這篇散文，而將其暫時命名為《英雄史蒂芬》(Stephen Hero)，這是一本雖為虛構的小說，但是卻有著強烈的自傳性質，利用書裡的主人公來影射自己；同年的 6 月 16 號他第一次與未來的妻子諾拉·博那科(Nora Barnacle) 約會，這個日期成為了喬伊斯在 1922 年所出版的小說《尤利西斯》(Ulysses) 當中整篇故事發生的日期。

多年以後，他才又改寫了 22 歲時的創作《英雄史蒂芬》，並將其出版成了小說《一位年輕藝術家的畫像》(A Portrait of the Artist as a Young Man)。他與妻子結婚之後因為與天主教決裂的關係，他決定離開由天主教統治的愛爾蘭，兩人展開了流亡的生活，曾經在羅馬和蘇黎世等地教授英文，1920 年到了巴黎定居，致力於小說的創作，1941 年過世於蘇黎世。

喬伊斯被譽為意識流文學⁷的四大名作家之一，能夠利用旁觀者的角度，客觀的描述四周所發生的人、事、物，也能夠將這些周遭的素材，成功的融入作品當中。

⁷ 意識流文學：泛指注重描繪人物意識流動狀態的文學作品，原是西方心理學上的術語。
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%AD%98%E6%B5%81%E6%96%87%E5%AD%B8>

第肆章

《儘管如此》創作背景、詩韻與曲目分析及演唱詮釋

第一節 《儘管如此》創作背景

1968年巴伯出版了《儘管如此》，獻給20世紀著名女高音也是他的好友黎昂婷·普萊斯，這組作品總共有五首歌曲，分別為《最後的歌》(A last song)、《我的蜥蜴》(My Lizard)、《在荒野》(In the Wilderness)、《孤獨的旅店》(Solitary Hotel)及《儘管如此》(Despite and Still)，五首歌曲當中有三首葛雷弗斯所創作的詩詞，分別是《最後的歌》、《在荒野》和《儘管如此》，羅特克創作的《我的蜥蜴》，最後一首則是由喬伊斯創作的《孤獨的旅店》。

巴伯以最後一首歌名《儘管如此》來當作這組歌曲的名稱。通常對於連篇歌曲的定義大部分都是要有同樣、相關性題材或是同一個詩人的作品，以常理來說，並不夠成連篇歌曲之條件，不過這五首歌曲，筆者認為是有關聯性的內容，例如孤單、失去愛情、脫離現實等等的題材。

此組作品對於聲音技巧上有很大的挑戰性，其中許多的大跳音程、不協和音程、三全音(tritones)、半音階、變換拍號、節奏及模糊調性的手法，使整組歌曲介於協和與不協和之間交替著，表達著文字所帶來的強烈印象，是巴伯晚期作品中常被忽略的作品⁸。此組作品當中，尤其是第一、第三和第五首，除了有著十九世紀浪漫樂派後期德文藝術歌曲的浪漫曲風，例如重視詩詞與曲調的結合，也自由的使用了二十世紀特殊的和聲音響，例如半音階、不協和音程和

⁸ Barbara B. Heyman, Samuel Barber, the Composer the His Music (NY: Oxford Uni. Press, 1992), 465.

複調的使用，巴伯在此時成熟的作曲技巧，巧妙的融合兩個世代的特色，成爲一組傑出的作品。

第二節 《儘管如此》語韻與曲目分析及演唱詮釋

最後的歌 A Last Song

音域爲

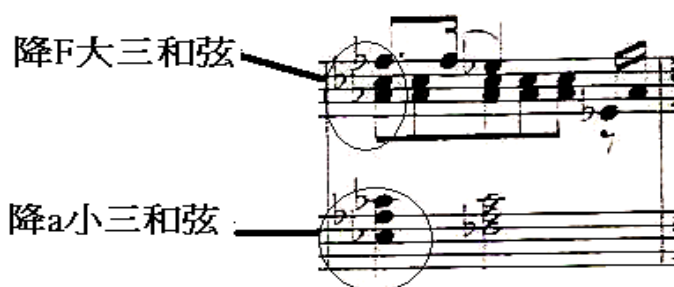

《最後的歌》是格雷夫斯在 1963 年創作，1964 年於紐約客雜誌（The New Yorker Magazine）所發表的《男人，女人》（Man Does, Woman Is），原詩名爲《最後的詩》（The Last Poem），巴伯自行將曲名改爲《最後的歌》。詩詞描寫著無奈的作家，藉著不斷的創作抒發情感，卻不知該如何停筆，後來想到，就是因爲愛情的力量，才能讓他有繼續寫作的念頭，但是他又不知道該不該繼續創作的矛盾心情，全曲詩詞並無明顯段落，音節數與押韻不定，有著散文的特色，注重抒發情感的用字，而非嚴謹的對句及押韻。

歌詞	韻腳	押韻格示	音節
A last song, and a very last,			8
and yet another	__[ʌθ]	a	5
O, when can I give over?	__[ovθ]	a	7
Must I drive the pen until blood bursts from my nails			12
And my breath fails and I shake with fever,			10
Or sit well wrapped in a many colored cloak			11
Where the moon shines new through Castle Crystal?			10
Shall I never hear her whisper softly:	__[li]	b	10
"But this is truth written by you only,	__[li]	b	10
And for me only;	__[li]	b	5
Therefore, love, have done?"			5

此曲是 3/4 拍子，速度標示為中板 (Moderato)，全曲作曲家利用了 5/4、3/4、4/4、2/4、3/2 拍子穿插其中，使得整首曲子有著不穩定的節奏感。鋼琴部分，使用了不和協音或是兩個和弦組成的音堆（見譜例一），聲樂和鋼琴部分都利用了大跳、級進及不和協音程。鋼琴利用 X 節奏動機，也就是八分音符節奏的持續反覆（見譜例二），像是持續低音一般，營造出一種有志難伸、鬱悶不得志，但又不能止息的情緒。

譜例一

譜例一展示了鋼琴部分的兩個和弦。上方樂譜標註為「降F大三和弦」，下方樂譜標註為「降a小三和弦」。兩個和弦均由兩個八分音符組成，分別在兩個聲部中呈現。

譜例二

譜例二展示了鋼琴部分的樂譜。上方樂譜標註為「X節奏音型」，下方樂譜標註為「Y動機」。X節奏音型由八分音符組成，Y動機由半音級進組成。

Y 動機（見譜例二）是類似嘆息音型的半音級進，此曲中時常被使用到，作曲家不僅使用 Y 動機作上行級進，同時也使用 Y 動機作下行級進，在鋼琴部份常常可以聽到 Y 動機的使用，尤其是在最低的聲部，彷彿為了無奈的命運嘆息，也同時為最後一段聲樂的半音級進作準備。此曲的音域大都集中在中音域，線條較長，氣息的支持力相當重要。

段落	樂句	小節	調性中心
A	前奏	1-3	a 小調
	a	4-9	d 小調
	間奏	10	
	b	11-14	
B	間奏	15	降 a 小調
	c	15-19	
	間奏	20-21	
A'	d	22-26	d 小調
	e	27-31	

此曲的調性中心可分為三部分，分別是 A 和 A' 段的 d 小調，以及 B 段的降 a 小調；作曲家依詩詞的意境將此曲分段，A 和 A' 段的詩詞主觀的描寫深刻的內心情感，而 B 段詩詞則是旁觀的描寫著週遭事物的改變。

歌曲以戲劇性強的鋼琴前奏開始，第三小節標示著稍微漸慢（*poco rall.*），像是帶出詩人無力的沉吟著第一句話，聲樂以 P 唱出「最後的歌，最後的一首」（*A last song, and a very last*），鋼琴持續利用 X 節奏動機彈奏，先是右手的同音和大二度音程反覆，然後變成左手的三和弦反覆，到了「喔，何時能讓它停止？」（*O, when can I give over?*）聲樂的一個小六度上行，以漸強的音量唱出詩人心中呼之欲出的心聲，在小六度下行唱出「停止」（*over*）漸弱，此句需小心演唱，如漸強的太多，會導致「停止」（*over*）無法馬上縮小漸弱，接著聲樂以標示著逐漸地漸強（*poco a poco* ）三連音，唱出「我必須不斷的寫直到指甲出血」（*Must I drive the pen until blood bursts from my nails*），以及利用切分音和附點音符製造強烈節奏感的「還是呼吸困難發燒顫抖」（*And my breath fails and I shake with fever*），和聲停在 d 小調的三級增三和弦上，直接進入 B 段。B 段詩詞主要是描寫週遭的事物，此段並沒有特別要求的速度或表情記號，直到「月光閃亮射穿的水晶城堡」（*Where the moon shines new through Castle Crystal?*）這句，作曲家標明了平靜地（*Calmando*）來詮釋月光照射下安靜的世界。全曲的最高潮在 A' 段，唱到「但這真的是你所寫」（*But this is truth written by you only*）時，作曲家利用半音級進上行的方式來堆疊為愛而寫的決心，接下來「也只為我」（*And for me only*）表達自己的真心，歌者必須要小心每一個半音級進時音準的準確性。歌曲的最後，持續的使用半音級進下行，徘徊在一個未解決無奈的氣氛之中，鋼琴以琶音上行輕巧的結束，彷彿在回應詩人最後的問號一般。

我的蜥蜴 My Lizard

音域為

《我的蜥蜴》這首詩詞是選自羅特克過世後，夫人幫他出版的最後一本詩集《遙遠田野》當中，原詩名為《對年輕妻子的祝福》(Wish for a Young Wife)，巴伯自行將詩名改為《對年輕愛人的祝福》(Wish for a Young Love) 作為副標題，而《我的蜥蜴》則變成了此曲的曲名。詩詞描寫著對於年輕的愛人祝福，希望他永遠青春活潑，日子過得圓滿順利，卻又充滿幽默的歌曲。整首詩詞的對句大致上工整，音節比較短，除了第一、二和第三句以外，其他都是兩兩對句且相互押韻。

歌詞	韻腳	押韻格示	音節
My lizard, my lively writher,	__[aɪðə]	a	8
May your limbs never wither,	__[iðə]	a	7
May the eyes in your face	__[eɪs]	b	6
Survive the green ice	__[aɪs]	b	5
Of envy's mean gaze;	__[eɪz]	c	5
May you live out your life	__[aɪf]	d	6
Without hate, without grief,	__[ɪf]	d	6
And your hair ever blaze,	__[eɪz]	c	6
In the sun, in the sun,	__[ʌn]	g	6
When I am undone,	__[ʌn]	g	5
When I am no one.	__[ʌn]	g	5

此曲是 3/4 拍，速度記號為快又輕 (Fast and light)，調性中心在降 A 大調上，作曲家利用四個 16 分音符組成的 Y 音型（見譜例三），形容蜥蜴的靈活度和輕巧的感覺，此音型貫穿全曲，尤其是鋼琴左手的部份，從頭至尾都是 Y 音型，大都是以分解和弦加上一個和聲外音組成（見譜例三）。

譜例三

The image shows a musical score for a piece in 3/4 time, key of A minor. The vocal line (treble clef) starts with a melodic phrase labeled 'X動機' (X-motif) in a 'cantando' style. The piano accompaniment (bass clef) features a rhythmic pattern labeled 'Y音型' (Y-pattern) and '和聲外音' (harmonic accompaniment). Dynamics include 'mp' (mezzo-piano) and 'cantando'.

段落	樂句	小節	調性中心
A	前奏	1-2	降 A 大調
	a	3-6	
	b	7-13	
A'	間奏	14-15	降 A 大調
	c	16-19	
	d	20-24	
Coda	e	25-32	降 A 大調

此曲音域較廣，但是大都的音都集中在中音域。作曲家利用鋼琴彈出此曲的前奏 X 動機，此處的表情記號為歌唱（cantando），提示著鋼琴必須要圓滑的像唱歌一般的彈出前奏，接著由聲樂用 mp 唱出 X 動機的第一句歌詞「我的蜥蜴，我的活力來源」（My lizard, my lively writher），此時作曲家在聲樂部分並沒有特別的術語指示，不過鋼琴部分卻指示持續圓滑（sempre legato），幫助聲樂唱出音與音之間的連結感。

作曲家使用相同節奏音型模進（見譜例四）鋪陳 A 段的最高音「生存」（Survive），這裡並不是整首曲子的最高潮，只是作曲家利用小七度上行來顯示「生存」（Survive）的重要性而已，到了「凝視」（gaze）這個字時，剛好是 b 樂句的結尾，在鋼琴的部份特地標示漸慢（rall.），表示要在句子的結尾稍微漸慢，巧妙的接入用 X 動機寫的間奏，但是這一次聲樂並沒有像開頭一樣的重複一次 X 動機，而是直接的接到下一句旋律，在「沒有仇恨，沒有悲痛」（Without hate, without grief）這句，聲樂部分標示了慢慢漸強（cresc. poco a poco），這裡的詩詞提到的是「仇恨、悲痛」，所以作曲家利用這個術語來刻畫內心的情感，接著將唱出全曲的最高音，也是此曲的高潮部分，所以作曲家先利用漸強來推疊情緒，以及提醒演唱者必須開始準備高音的來臨。

譜例四

大六度 小七度 小三度
大三度 完四度 減五度 減五度

Max the eyes in your face Sur-vive the green ice Of en vy's mean gaze

全曲的最高音在「在陽光下，在陽光下」(In the sun, in the sun,) 這句，作曲家標示了漸漸寬廣 (*poco allarg.*) 在「陽光」這個字上，同樣的也使用了音型模進的方式強調全曲最高音「陽光」(Sun) (見譜例五)，聲樂必須要用 *f* 音量來唱出這個字，像是感受到太陽的熱情一般，鋼琴部分也標記了漸漸綿延 (*poco sostenuto*) 來呼應聲樂的漸漸寬廣，感覺唱到這裡的時候，時間凝聚在高潮上，以「陽光」(Sun) 唱出全曲最高音，歌者必須掌握高音共鳴的預備，才能唱出詩人熱情奔放的情緒。

譜例五

小七度 大七度
減五度 增四度

And your hair ev - er blaze, in the sun, in the sun, _

全曲的速度在「當我不在了」(When I am undone) 這句，作曲家標示著回原速 (*a tempo*) 而回到開頭的速度，鋼琴則是要彈得更加圓滑 (*legatissimo*)，全曲就在聲樂用 *pp* 的唱出「誰都不是了」(*no one*) 的長音結束，鋼琴仍然彈奏著 Y 音型，作曲家於最後一小節還不忘標示著不漸慢 (*senza rit.*) 及消失的 (*disappearing*) 兩個術語，像是蜥蜴溜走一般地，幽默的結束全曲。

在荒野 In the Wilderness

音域爲

《在荒野》選自格雷夫斯於 1916 年出版的第一本詩集《在火盆上》，內容在描述耶穌受苦的過程，但是不忘四處講道，不只感染了週遭的人們，影響了荒野中的怪獸，同時也顯示了詩人對於基督信仰的真誠。此詩詞每一句都是六的音節，兩句或是隔句押韻，也因有著相同的音節數，加上固定的押韻，使得此詩詞容易上口及背誦。

歌詞	韻腳	押韻格示	音節
He, of his gentleness,	__[nɪs]	a	6
Thirsting and hungering	__[əriŋ]	b	6
Walked in the Wilderness;	__[nɪs]	a	6
Soft words of grace he spoke	__[ok]	c	6
Unto lost desert folk	__[ok]	c	6
That listened wondering.	__[əriŋ]	b	6
He heard the bittern call	__[ɔl]	d	6
from ruined palace-wall,	__[ɔl]	d	6
Answered him brotherly;	__[əli]	e	6
He held communion	__[ən]	f	6
With the shepelican	__[ən]	f	6
Of lonely piety.	__[əti]	e	6
Basilisk, cockatrice,	__[ɪs]	g	6
Flocked to his homilies,	__[ɪs]	g	6
With mail of dread device,	__[aɪs]	h	6
With monstrous barbed stings,	__[ɪŋs]	i	6
With eager dragon eyes;	__[aɪs]	h	6
Great bats of leathern wings	__[ɪŋs]	i	6
And old, blind, broken things	__[ɪŋs]	i	6
Mean in their miseries.	__[ɪs]	g	6
Then ever with him went,	__[ɛnt]	j	6
Of all his wanderings	__[ɪŋs]	i	6
Comrade, with ragged coat,	__[ot]	k	6
Gaunt ribs poor innocent	__[ɛnt]	j	6

Bleeding foot, burning throat,	__[ot]	k	6
The guileless young scapegoat;	__[ot]	k	6
For forty nights and days	__[ez]	m	6
Followed in Jesus' ways,	__[ez]	m	6
Sure guard behind him kept,	__[εpt]	n	6
Tears like a lover wept.	__[εpt]	n	6

此曲以 6/8 為基本拍，速度標記為流暢的兩大拍（Flowing, in2），調性中心落在 g 小調上，作曲家時而以 9/8、6/8 拍子交替使用，中段則變成了 5/8 拍，顯示此曲不安定感。X 音型（見譜例六）為音階下行，是此曲鋼琴部分的動機，作曲家在全曲持續使用 X 音型，彷彿是描述耶穌以沉重的步伐漫步荒野，主要都是出現在鋼琴的高音聲部。Y 節奏動機（見譜例六）則是聲樂部份常使用的節奏型，作曲家同時也將此動機加以做節奏的變化。此曲音域不是太寬，平均音域大都集中在中低音域。

譜例六

The musical score for Example 6 consists of two staves. The upper staff is for the vocal line, and the lower staff is for the piano accompaniment. The key signature is G minor (two flats) and the time signature is 6/8. The piano part features a descending 'X' motif (labeled 'X音型') in the right hand and a 'Y' rhythmic motif (labeled 'Y節奏動機') in the left hand. Dynamics include *mf* and *mp*.

段落	樂句	小節	調性中心
A	前奏	1-2	g 小調
	a	3-8	
	b	9-15	
B	c	16-20	
	d	26	
A'	間奏	25-26	
	e	27-33	
	間奏	34	
	f	35-40	
	尾奏	41-44	

此曲可分為三段，鋼琴前奏部分以 *mp* 音量和使用踏板及保持圓滑 (*sempre legato, con pedale*) 的方式，引導出聲樂的第一句話，「有著高貴氣息的他」(*He, of his gentleness*)，演唱者以溫柔圓滑的語氣，唱出對耶穌的愛慕之情，「從荒廢宮壁傳來鷓鴣啼叫聲」(*bittern call, from ruined palace-wall*)，第一次出現了高音 G 來形容鳥叫聲，隨後又是一個大六度的下降，表達毀壞的城牆。A 段最後一句「虔誠的孤寂」(*Of lonely piety*)，作曲家於鋼琴部分轉入激動的速度 (*animando*)，把故事場景帶入荒野之中，描寫可怕怪物出現的 B 段，拍號也隨之轉變為緊湊和節奏感強烈的 5/8 拍，「隨著恐懼的」(*With mail of dread device*) 而加快速度 (*più mosso*)，尤其是下一句的「和巨龍熱切的雙眼」(*With eager dragon eyes*) 更是標示了表情提示恐懼(*with terror*)以 *ff* 音量演唱，演唱者需鋪陳漸進音量的方式，才能到 *ff* 的戲劇效果。「有著皮革翅膀的大蝙蝠」(*Great bats of leathern wings*) 又變回了 6/8 拍，並且要 *pp* 音量唱出作曲家標示著神秘又邪門的蝙蝠 (*mysterious*)，與之前的 *ff* 音量做一個強烈的對比，此樂段末了以寬廣的 (*allarg.*) 間奏將整個音樂拉回原本 A 段時的色彩，但作曲家在此標明要比原速稍微慢 (*slightly slower than tempo 1*)，在「流血的雙腳，燒燙的喉嚨」(*Bleeding foot, burning throat*) 時，情緒又再度轉為激動，下一句的「天真無邪的代罪羔羊」(*The guileless young scapegoat*) 才是真正回原速，最後一句「就像戀人哭泣的淚水」(*Tears like a lover wept*) 標示了十分寬廣的 (*molto allarg*)，而聲樂的最後一個字「哭泣」(*wept*)，要在 5/8 上深情的唱出，鋼琴的尾奏以回原速的結束全曲，像是耶穌孤寂的身影，繼續走向未知的苦難。

孤獨的旅店 *Solitary Hotel*

音域為

《孤獨的旅店》選自喬伊斯 1922 年所出版的小說《尤利西斯》(Ulysses)，《尤利西斯》是喬伊斯花了很長時間才寫出來的作品，這是一本記錄一整天在都柏林生活的小說。

喬伊斯在一場糾紛中認識了解救他的阿弗雷德·杭特 (Alfred H. Hunter)，也因此了解杭特的婚姻正面臨著有妻子不忠的狀況，此人就成了《尤利西斯》的男主角雷奧帕德·布魯姆 (Leopold Bloom) 的雛型，曾經是他密友的奧列佛·聖約翰·格加蒂 (Oliver St John Gogarty) 成爲了《尤利西斯》中的巴克·穆利根 (Buck Mulligan)，長期酗酒的父親成爲了西蒙·迪達勒斯 (Simon Dedalus)，而妻子諾拉·博那科則成爲了奧帕德·布魯姆的妻子茉麗·布魯姆 (Molly Bloom) 的雛型。又因崇拜古希臘盲人詩人荷馬的緣故，使用了荷馬 (奧德賽)《Odysseia》中的人物奧德修斯 (Odysseus，拉丁文寫法爲 Ulysses，伊薩卡的國王) 來比喻《尤利西斯》中的主角奧帕德·布魯姆、奧德修斯的妻子潘妮洛普 (Penelope) 來比喻茉麗·布魯姆，以及奧德修斯與潘妮洛普的兒子泰勒馬克思 (Telemachus) 來比喻書中另一位男主角史蒂芬·迪達勒斯 (Stephen Dedalus)，他也是喬伊斯前一本小說《一位年輕藝術家的畫像》中以喬伊斯本人爲雛形的主角⁹。

此歌詞是選自《尤利西斯》的第 17 章《伊薩卡》(Ithaca) 其中一段，布魯姆帶著史蒂芬到家裡喝茶聊天，在言談之間隨口唸出的隨性之作，喬伊斯以一個旁觀者的角度描寫一對妻子有外遇的夫婦，丈夫跟蹤妻子而證實了外遇的事實，詩詞無特殊韻腳關係。

歌詞	音節
Solitary hotel in a mountain pass.	10
Autumn. Twilight. Fire lit.	6
In dark corner young man seated.	8
Young woman enters.	5
Restless. Solitary. She sits.	8
She goes to window. She stands.	7
She sits. Twilight. She thinks.	6
On solitary hotel paper she writes.	11
She thinks. She writes. She sighs.	6
Wheels and hoofs. She hurries out.	7

⁹ 莊信正。《面對尤利西斯》。台北：九歌，2005。

He comes from his dark corner.	7
He seizes solitary paper.	9
He holds it towards fire. Twilight.	8
He reads. Solitary. What?	7
In sloping, upright and backhands:	8
Queen's hotel, Queen's hotel, Queen's ho . . .	8

此曲為 2/2 拍，速度標記為像是較快的探戈兩大拍(Like a rather fast tango in 2)，曲式為應歌詞 (through composed)，全曲的中心調性在 e 小調，中段有一度轉到 f 小調，但之後靠著鋼琴的滑奏又回來 e 小調。巴伯在聲樂部份，利用說話式的旋律，真實的反應出呢喃的語氣和偷窺的情境，作曲家總是在一個樂句中，使用很短的字句，大多數都是同音反覆、三度音程、上下鄰音及分解和弦（見譜例七）；鋼琴部份作曲家使用了貫穿全曲的探戈節奏（見譜例八），探戈象徵的是愛之舞，對於作曲家在這個三人世界，想要表達的濃烈愛情，究竟是丈夫對妻子的愛，還是妻子和外遇對象的情，又或者是三人愛恨交織的情感矛盾？搭配上聲樂朗誦式的唱法，如電影畫面般呈現出奇特的氛圍。

譜例七

The image shows a musical score for a vocal piece. It consists of two systems of music. The first system features a vocal line with the lyrics "Young wom-an en - ters." and a piano accompaniment. The piano part includes triplets and a *mf* dynamic marking. The second system features a vocal line with the lyrics "Rest - less, So-li-tar - y." and a piano accompaniment. The piano part continues with triplets and a *mf* dynamic marking. A line connects the piano accompaniment of the first system to the piano accompaniment of the second system, indicating a continuous rhythmic pattern.

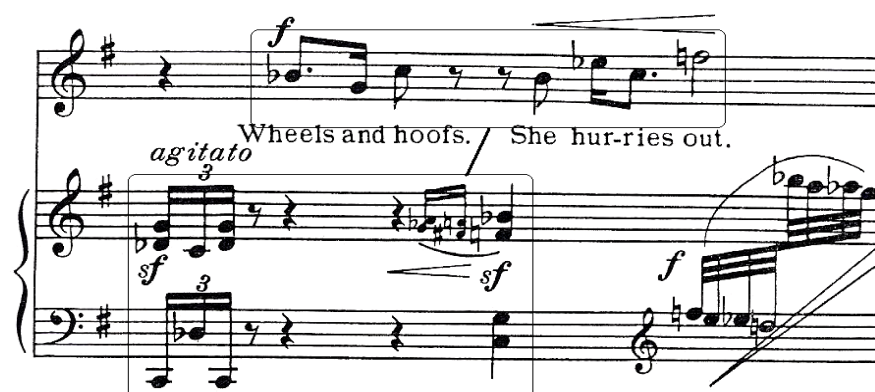
譜例八

探戈節奏

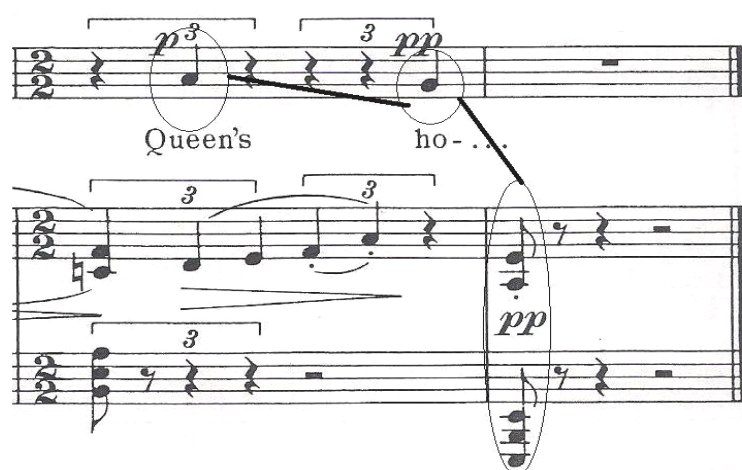
鋼琴用半音階下行的三連音彈出前奏，聲樂則是標記著自由 (free) 唱出「孤獨的旅店位於山間小徑中」(Solitary hotel in a mountain pass)，演唱此句時，不能太過拘泥，而是要以彈性的速度唱出。雖然此曲的音域不高，大都在中低聲部，許多同音反覆的部分都要按照作曲家指示的聲音術語，歌者不能以死板的方式數拍子。「車輛和馬蹄聲，她匆促的向外跑去」(Wheels and hoofs. She hurries out) 是全曲最激動的一句，因為受到外界的干擾，作賊心虛的往外跑，所以作曲家使用了 c 小和弦和降 b 小和弦形成了一個十三和弦的色彩 (見譜例九)，干擾了原本平靜的探戈伴奏，就像是主角的世界被外遇的事實打醒一般。全曲最後結束在非常安靜的 pp 音量之中，作曲家還是不忘賣弄玄虛，故意最後只有讓聲樂唱出 e 小調的 4、5 音，應該要唱出來的主音，卻落在彈出 e 小調一級主和弦的鋼琴上 (見譜例十)。

譜例九

Wheels and hoofs. She hurries out.

譜例十

儘管如此 **Despite and Still**

音域為

《儘管如此》為整組歌曲的最後一首，詩詞出自於格雷夫斯於 1965 年所出版的《完整的詩》(Complete Poem)，是一首充滿戲劇張力，描寫著不被祝福的愛情故事，明知是兩種不同性格人，卻不顧一切的相愛。這首詩詞有著明顯的押韻及對句，每一句的音節都不多，卻可以輕易的從詩詞中讀到，雖然質疑彼此的感覺是否一樣深刻，但仍然不想因為已知的事實，而放棄看似轟烈卻又沒有結果的愛情。

歌詞	韻腳	押韻格示	音節
Have you not read	__[id]	a	4
The words in my head,	__[id]	a	5
And I made part	__[art]	b	4
Of your own heart?	__[art]	b	4
We have been such as draw	__[rɔ]	c	6
The losing straw	__[rɔ]	c	4
You of your gentleness,	__[nɪs]	d	6
I of my rashness,	__[nɪs]	d	5

Both of despair	__[εr]	e	4
Yet still might share	__[εr]	e	4
This happy will:	__[il]	f	4
To love despite and still.	__[il]	f	6
Never let us deny			6
The thing's necessity,			6
But, O, refuse to choose,			6
Where chance may seem to give	__[Iv]	h	6
Love in alternative.	__[Iv]	h	6
To love despite and still.	__[il]	f	6

此曲有兩種拍子的變換，分別是開頭、間奏和做為連結性使用的 4/8 拍，以及大部份樂句使用的 5/8 拍，曲式為變化分節歌 (Modified Strophic)，全曲中心調性在 a 小調上。鋼琴以槌子敲打 (hammered) 般的音響，奏出生氣慷慨激昂的 (Fast and darkly impassioned)，彈出前奏動機 (見譜例十一)，此動機為以 E 為中心音，加上上下鄰音組成，總共會在此曲出現三次，除了前奏以外，接下來會出現在間奏部分，最後曲子結尾的時候又會再出現一次。作曲家以 Y 節奏動機開始聲樂部份 (見譜例十二)，此動機在全曲中會不停的變化出現，但是還是能夠容易的辨識出是以 Y 節奏動機作為框架。鋼琴部分則以 X 動機貫穿全曲 (見譜例十二)，此動機是一個 a 小調音階上行，從主音到屬音再到提高八度的下中音結束，使得樂句一直停在假終止上，彷彿像是一顆心懸在半空中，不知道什麼時候可以塵埃落定的感覺。

譜例十一

前奏動機

譜例十二

Y 節奏動機

X 動機

段落	樂句	小節	調性中心
A	前奏	1-2	a 小調
	a	3-9	
	b	10-13	
	c	14-19	
A'	間奏	20-21	
	d	22-25	
	e	26-33	

譜例十三

14小節

26小節

此曲音域較寬，而其平均音域落在中間音域上，聲樂演唱的部份幾乎都是分解和弦或是音階上下行，歌者須掌握音程的準確度，才能表達音樂的戲劇張力。作曲家在聲樂部份的每一個樂句中，就利用鋼琴的假終止，來延伸遞增的情感，以 a 樂句為例，前面兩句話「你是否無法理解我心中的想法」(Have you

not read , The words in my head) 和「我是否成為你心中的一部分」(And I made part Of your own heart?) 都停在假終止上，呼應詩詞的疑問句，最後一句「我們已經成為彼此無價的圖像」(We have been such as draw The losing straw)，鋼琴的和聲則落到了 a 小調的半終止上，此時回答了前面兩個疑問句一般，這個手法也同樣使用在全曲兩個最熱烈的樂句，分別出現在兩段的結尾，作曲家用 X 動機主音到屬音的部份，漸漸寬廣 (poco allarg.) 的製造疑問句所帶來的不安全感，利用五級的延伸寬廣的 (Broadly) 唱出「但仍然可以分享幸福時刻」(Yet still might share This happy will) 及非常寬廣的 (Very Broadly) 唱出「當機會給愛人們自由選擇的時候」(Where chance may seem to give Love in alternative)，作曲家在這兩句話上，使用了聲部交換 (voice exchange) 的手法 (譜例十三)，強調這兩句詩詞的重要性，但演唱的時要特別注意，因為鋼琴部分並非演唱的曲調，此兩句話後面都接著同樣的「還是要不顧一切的去愛」(To love despite and still)，回答了所有不安全感所帶來的疑問，此時鋼琴回到了 a 小調一級作為全曲的結束。

第五章 結語

二次大戰後，歐美兩洲交流頻繁，許多作曲家赴歐求學，美國本土的詩人也開始崛起，黑人靈歌（Spiritual）¹⁰、藍調（Blues）¹¹和爵士樂（Jazz）也藉由非洲移民帶入生活中，作曲家因此有更多的題材來譜曲，美國的藝術歌曲也蓬勃發展了起來。

巴伯與同期的作曲家如科普蘭（A. Copland, 1900~1990）、羅倫（N. Rorem, 1923~ ），都會使用歐洲詩人的作品或美國詩人的作品，題材包含了工整押韻的詩詞和散文式的作品等等，藝術歌曲情感較豐富，利用詩詞和音樂的結合，精確表達詩詞的意境，可見巴伯對於詩詞的講究，以及選擇文學作品的品味。

研究這組作品之後，發現並非想像中的現代音樂這麼難接近，巴伯用鋼琴前奏帶出詩詞的氣氛，強調戲劇張力，利用和聲來營造意境，無論鋼琴或是聲樂部分，作曲家在譜上都有清楚的標出速度、踏板和表情記號。雖然有著許多現代音樂素材，但聲樂部份仍用現代音樂的手法表現調性音樂，並融合了當代美國流行音樂於其中，增加藝術歌曲的豐富性，例如「孤獨的旅店」中的探戈節奏，形成了耐人尋味的趣味性，使筆者著迷於巴伯的藝術歌曲當中，希望日後能再多接觸巴伯的作品。

¹⁰ 內容大都描述非裔美國人對家鄉的渴望、被鞭打的恐懼和對神的景仰，他們認為透過靈歌，可以讓他們自由地表達內在的感受，達到無拘無束的感覺。

<http://www.chinesetheology.com/LamSM/SpiritualSongTheology.htm>

¹¹ 十二小節為一形式，通常以慢速唱出4/4拍，而伴奏則常以12/8拍彈奏，在大調音階中降低三音和七音，伴奏亦在和絃中加入七音，歌者和伴奏會加上圓滑線及滑音的使用。{康謳主編，《大陸音樂辭典》（台北市：全音，1994），579。}

參考書目

中文書目

- 劉志明。《西洋音樂史與風格》。台北市：全音，1998。
- 康謳主編。《大陸音樂辭典》。台北市：全音，1994。
- 蕭乾、文潔若譯。《尤利西斯〔下〕》。台北：貓頭鷹，1999。
- 莊信正。《面對尤利西斯》。台北：九歌，2005。
- 莊坤良主編。《喬伊斯的都柏林－喬學研究在台灣》。台北：書林出版，2008。
- 陳榮彬譯。《喬伊斯－永遠的都柏林人》。台北：左岸文化，2006。
- 陳映如。《巴伯與喬伊斯的詩、詞、樂之集成：巴伯藝術歌曲之研究與詮釋》。
新竹：國立交通大學音樂研究所碩士論文。2009。
- 蔡宜潔。《蔡宜潔女高音獨唱音樂會樂曲解說》。屏東：國立屏東教育大學音樂研究所論文。2010。
- 楊沛仁。《音樂史與欣賞》。台北市：美樂出版社，2001。

西文書目

- Cohen, J. M. *Robert Graves*. London: Oliver and Boyd LTD, 1960.
- Ellmann, Richard. *James Joyce*. Rev. ed. NY: Oxford University Press, 1982.
- Gann, Kyle. *American Music in the twentieth century*. NY : Schirmer Books, 1997.
- Heyman, Barbara B. *Samuel Barber: The Composer and His Music*. NY: Oxford University Press, 1992.
- Joyce, James. *Ulysses*. New ed. NY: Modern Library, 1961.
- Mills, Ralph B. Jr. *The Collected Poems of Theodore Roethke*. NY : Doubleday, 1961.

樂譜

- Barber, Samuel. *Collected Songs for High Voice*. NY: G. Schirmer, 1971.

網路資料

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (2011,5)

<http://www.themodernword.com/joyce/music/barber.html> (2011,5)

<http://www.chinesetheology.com/LamSM/SpiritualSongTheology.htm>. (2011,5)

女高音
許家倫畢業獨唱會
Chia-lun Hsu Graduate Vocal Recital

指導教授：李秀芬

鋼琴：江宜靜

豎笛：王筱瑩

時間：2011/06/26 15:00

地點：東海大學音樂系演奏廳

Tunghai University
Department of Music

Presents

Chia-lun Hsu, soprano
I-ching Chiang, piano
Hsiao-ying Wang, clarinet

in

Graduate Voice Recital

June 26, 2011

Recital Hall

3:00 p.m.

Program

Sommi Dei
from Opera “Radamisto”	G. F. Handel
(1685~1759)
Miseri noi, misera patria, Hob XXIV a:7	J. Haydn
(1732~1809)
Two German Songs for Voice 、Piano and Clarinet in B flat
Auf Flügeln des Gesanges
Seite Ich Ihn Gesehen, Op. 82	F. Lachner
(1803-1890)
Qual fiamma avea nel guardo!...Stridono lassù
from Opera “Pagliacci”	R. Leoncavallo
(1857-1919)

Intermission

Drei Lieder, Op. 22	E. W. Korngold
Was Du mir bist...	(1897~1957)
Mit Dir zu schweigen...	
Welt ist stille eingeschlafen	
La courte paille	F. Poulenc
Le Sommeil	(1899~1963)
Quelle Aventure!	
La Reine de coeur	
Ba, Be, Bi, Bo, Bu	
Les Anges musiciens	
Le Carafon	
Lune d'Avril	
Despite and Still, Op.41	S. Barber
A Last Song	(1910~1981)
My Lizard	
In the Wilderness	
Solitary Hotel	
Despite and Still	
無題	陳茂萱
	(1936~)
野馬之歌	張炫文
	(1942~2008)

This Recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Associated Prof. Syou-fen Lee.

東海大學
音樂系

演出人員

許家倫，女高音
江宜靜，鋼琴
王筱瑩，豎笛

碩士班畢業音樂會

2011 年 6 月 26 日

演奏廳

下午 3:00

節目

至高的主

韓德爾

選自《拉達密斯托》

(1685~1759)

可憐的我們，可憐的祖國 Hob XXIV a:7

海頓

(1732~1809)

給聲樂、鋼琴和降 B 調豎笛的兩首德文歌

拉赫納

乘著歌聲的翅膀

(1803-1890)

自從我看見了他

他的目光充滿激情！…鳥兒在天上鳴叫

雷翁卡伐洛

選自《丑角》

(1857-1919)

中場休息

三首德文藝術歌曲 Op. 22	康果爾德
你是我的誰？	(1897~1957)
與你一同緘默…	
世界安靜入睡…	
麥桿抽籤的遊戲	浦朗克
孩子安睡吧！	(1899~1963)
何等的奇遇！	
紅心皇后	
Ba, Be, Bi, Bo, Bu	
音樂天使	
小的頸長肚大玻璃瓶	
四月的月亮	
儘管如此 Op.41	巴伯
最後的歌	(1910~1981)
我的蜥蜴	
在荒野	
孤獨的旅店	
儘管如此	
無題	陳茂萱
	(1936~)
野馬之歌	張炫文
	(1942~2008)

女高音/許家倫

高雄市人，聲樂啓蒙於高慧慧老師，曾師事高慧蓉老師、陸一嬋老師及黃淑芳老師。台南應用科技大學(原台南女子技術學院)、東海大學音樂系畢業，目前就讀於東海大學音樂系研究所，師事李秀芬老師。現為中華民國聲樂家協會基本會員。

2008	一月	接受 Emily Romney 教授聲樂指導
	三月	獲得教育部 97 學年度全國音樂比賽女中低音大專組第一名
	十月	接受 Ingrid Kremling 教授聲樂指導
	十一月	參加 2008 世華聲樂大賽，經甄選獲得複賽資格
	十二月	與李秀芬老師於南投中興村舉行師生演唱會
	十二月	與東海大學歌劇團暨電鍵團於東海大學中正堂及朝陽科技大學演出梅諾第聖誕歌劇「阿毛與國王」，飾演媽媽一角
		與東海大學歌劇團於台中港區藝術中心及朝陽科技大學演出羅西尼歌劇「在阿爾及利的義大利女郎」第一幕終曲，飾演 Zulma 一角
2009	六月	接受 Rannveig Braga-Postl 教授聲樂指導
	七月	參加 2009 台北中文歌曲大賽，經甄選獲得複賽資格
	十一月	與東海大學歌劇團於朝陽科技大學演出莫札特歌劇「費加洛婚禮」，飾演 Marcellina 一角
	十二月	與東海大學電鍵團於高雄市文化中心至善廳演出『擬音真藝』，擔任女高音獨唱
2010	三月	與東海大學歌劇團暨管絃樂團於東海大學管院前廣場演出莫札特歌劇「費加洛婚禮」，飾演 Marcellina 一角
	四月	與悅音歌劇工作坊於澎湖演出莫札特歌劇「魔笛」，飾演第二仕女一角
	七月	參加 2010 台北聲樂大賽，經甄選獲得決賽資格
	十月	

鋼琴/江宜靜

台中市豐原區人，七歲開始習琴，先後師事張靖宜、詹佩芬、林家正、林梅菁老師。畢業於台南應用科技大學(原台南女子技術學院)、東海大學音樂系，並於 2011 年取得東海大學鋼琴演奏碩士，師事艾嘉蕙老師。在校期間舉辦多場個人獨奏會，且有豐富的鋼琴伴奏經驗。

豎笛/王筱瑩

台南市人，畢業於東光國小、大成國中、屏東女中、東海大學音樂系。現就讀東海大學音樂系研究所一年級，主修單簧管。曾師事黃瓊萩、賴高永、鄭哲男、李婉瑜、廖以正老師，現師事孫靜玉老師。

國小時期擔任管樂團首席，考取台南大學校友管樂團，國中獲台南市音樂比賽單簧管 B 組第一名，並代表台南市參加全國音樂比賽，獲全國音樂比賽國中單簧管 B 組第一名，高中獲高雄文化盃音樂大賽單簧管音樂班組第一名，並獲屏東市音樂比賽高中單簧管 A 組第一名，2010 年 12 月獲台中市音樂比賽大專單簧管 A 組第一名，並代表台中市參加全國音樂比賽榮獲優等。

曾接受日本單簧管家武田忠善(Tadayoshi Takada)、美國聖奧勒夫(St.Olaf)學院單簧管及室內樂助理教授錢俊博士、美國北德州大學單簧管教授 Dr. John Scott 大師班及個別課程。

Sommi Dei

Sommi Dei,
Che scorgete I mali miei,
Protegete un mesto cor!

Miseri noi, misera patria

Miseri noi! Misera Patria!
Ah! quali ti sovrastan ruine!
Ah! veder parmi le tue mure distrutte!
Il ferro, il foco inondar le tue strade,
arder le mura, l'altare incenerir.
I padri... i figli... i mariti... le spose...
i dolci amici abbracciarsi e fuggir.

Sentomi intorno i gemiti indistinti.
Odo le tronche languide notte,
ascolto i singulti... i sospiri,
e nel comun dolore,
gli accenti di chi cade e di chi muore.

Funesto orror di morte
torbido annunzia il giorno,
queruli accenti intorno
ascolto a risuonar.

Già la fatal sua sorte
del vincitor per gioco
va fra le stragi e il foco
ciascuno ad incontrar.

至高的主

至高的主，
請留意我的痛苦，
保護我悲傷的靈魂！

可憐的我們，可憐的祖國

可憐的我們，可憐的祖國
啊！多大的災難與打擊
啊！我似乎看到那毀壞的牆
火苗從城牆竄出
聖壇著火，武器遍地
父親、小孩、丈夫、妻子
親朋好友四處逃跑

我隱約的聽見嘆息聲環繞著我
使我整夜無眠
我聽見因痛苦
而發出的呻吟聲
和死亡所帶來的哭泣聲

混亂的日子
預示了死亡的來臨
到處可聽見
哀嘆的聲音

致命命運的來臨
是勝利者的遊戲
所有的大屠殺和火災
顯示了征服者的喜悅

Auf Flügeln des Gesanges

Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag ich dich fort,
fort nach den Fluren des Ganges,
dort weiß ich den schönsten Ort,

Dort liegt ein blühender Garten
im stillen Mondenschein,
die Lotosblumen erwarten
ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,
und schau'n nach den Sternen empor;
unf heimlich erzählen die Rosen
sich duftende Märchen ins Ohr;

es hüpfen herbei und lauschen
die frommen, klugen Gazell'n,
und in der Ferne rauschen
des heil'gen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken
unter dem Palmenbaum,
und Liebe und Ruhe trinken,
und träumen seligen Traum.

Seit ich ihn gesehen

Seit ich ihn gesehen,
glaub' ich blind zu sein;
wo ich hin nur blicke,
seh' ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
steht sein Bild mir vor,
taucht aus tiefstem Dunkel,
heller empor.

乘著歌聲的翅膀

乘著歌聲的翅膀
心上人，我帶你前往
向恆河的田野飛去
那裡有最美的風景

在寧靜的月光下
有一個花朵盛開的花園
蓮花在等待
他親愛的小姐妹

紫羅蘭微笑的耳語
仰望著滿是星星的天空
玫瑰花悄悄地講著
她芬芳的心情

那溫柔而可愛的羚羊
跳過來細心傾聽
遠處那聖河的波濤
發出了喧嘩聲

我要和你一起降落
在那椰子林中
享受著愛情和寧靜
做著甜美幸福的夢

自從我看見他

自從我看見他
我就像盲人一樣
無論往何處看
眼裡永遠只有他
像是作白日夢一般
他的身影在我面前飄蕩
從最深沉的黑暗中
漸漸明亮的浮現出來

Sonst ist licht und farblos
Alles um mich her,
nach der Schwestern Spiele
nicht begehrt' ich mehr,
Möchte lieber weinen,
still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
glaub' ich blind zu sein.

我週遭的一切
都是黯淡無色的
再也不想
與姐妹們嬉戲玩耍
寧願獨自一人
安靜的在小房間內哭泣
自從我看見他
我就像盲人一樣

**Qual fiamma avea nel guardo! ...
Stridono lassù...**

**他的目光充滿激情！...
鳥兒在天上鳴叫**

Qual fiamma avea nel guardo!
Gli occhi abbassai
per tema ch'ei leggesse
il mio pensier segreto!
Oh! s'ei mi sorprendesse...
brutale come egli è!
Ma basti, orvia.
Son questi sogni paurosi e fole!

他的目光充滿激情
我垂下雙眼
怕他看出
我心中的秘密
他是如此的野蠻
使我驚訝萬分
但是算了，忘了他吧
剛才的夢多麼愚蠢

O che bel sole di mezz'agosto!
Io son piena di vita,
E, tutta illanguidita per arcano desio,
Non so che bramo!

喔！八月中的太陽如此美麗
我應該要充滿活力
因為秘密的慾望而顯得無精打采
不知道該怎麼辦

Oh! che volo d'augelli, e quante strida!
Che chie don? dove van? chissà!
La mamma mia,
che la buona ventura annunciava,
comprendeva il lor canto
e a me bambina così cantava:
Ah!

喔！好多鳥在鳴叫又飛翔著
他們在尋找什麼？飛去哪？誰知道？
我的母親
她恰巧知道
它們唱的就是
兒時母親對我吟唱的歌曲
啊！

Stridono lassù
liberamente lanciati a vol,
a vol come frecce, gli augel.
Disfidano le nubi e sol cocente,

鳥兒在天上鳴叫
如箭似的
自由飛翔
它們藐視白雲和太陽

e vanno, e vanno per le vie del ciel
Lasciateli vagar per l'atmosfera
questi assetati d'azzurro e di splendor;
seguono anch'essai un sogno, una chimera,
e vanno, e vanno fra le nubi d'or.

穿越天空
讓它們在天空中翱翔
它們穿越雲彩渴望藍天及光輝
隨著夢和幻想
穿過晚霞

Che incalzi il vento e latri la tempesta,
con l'ali aperte san tutto sfidar;
la pioggia, I lampi, nulla mai li arresta,
e vanno, e vanno, sugli abissi e il mar.
Vanno laggiù verso un paese strano
che sognan forse e che cercano invan
Ma i boëmi del ciel seguon l'arcano
poter che il sospinge...
e van!

儘管風吹雨打
仍展翅高飛藐視一切
下雨和閃電都阻擋不了它們
越過深深的大海
飛向遠方他們嚮往的
也許永遠也找不到的陌生國家
這些空中的吉普賽
被神秘的力量驅使
不停的向前飛翔

Was Du mir bist?

Was Du mir bist?
Der Ausblick in eines schönes Land,
wo fruchtbelad'ne Bäume ragen,
Blumen blüh'n am Quellenrand.
Was Du mir bist?
Der Stern' Funkeln, das Gewölk durchbricht,
der ferne Lichtstrahl,
der im Dunkeln spricht:
O Wand' rer, verzage nicht!
Und war mein Leben auch Entsagen,
glänzte mir kein froh Geschick
was Du mir bist?
Kannst Du noch fragen?
Was Du mir bist:
mein Glaube an das Glück.

你是我的誰？

你是我的誰？
美麗國家的景象
那裡長了許多的水果樹
岸邊滿是盛開的花
你是我的誰？
穿越雲層閃耀的星星
在黑暗中顯現的
遙遠放射的光
旅行者，請不要放棄希望
以前的生活充滿厄運
是因為好運沒有到來
你是我的誰？
還需要問嗎？
你是我的誰？
我幸福中的信念

Mit Dir zu schweigen

Mit Dir zu schweigen still im Dunkel,
die Seele an der Träume Schoß gelehnt
ist Lauschen ew'gen Melodeien,
ist Liebe ohne End'...

Mit Dir zu schweigen in der Dämmerzeit,
ist Schweben nach der Welten großen Fülle,
ist Wachsen weit in die Unendlichkeit,
entrückt in ew'ge Stille...

Welt ist stille eingeschlafen

Welt ist stille eingeschlafen,
ruht im Mondenschein.
Öffnen sich im Himmelshafen
Augen, golden, rein.
Gottes Geige singt jetzt leis'
Liebste, denk an Dich.
Wie im Traumboot geht die Reise,
such in Sternen Dich.
Srahlen sel'ger Lieb'
erhellen meines Herzens Raum.
Zwiesprach' halten uns're Seelen,
küssen sich im Traum.

Le sommeil

Le sommeil est en voyage,
Mon Dieu! où est-il parti?
J'ai beau bercer mon petit;
Il pleure dans son lit cage,
Il pleure depuis midi.
Où le sommeil a-t-il mis
Son sable et ses rêves sages?
J'ai beau bercer mon petit;
Il se tourne tout en nage,
Il sanglote dans son lit.
Ah! reviens, reviens, sommeil,
Sur ton beau cheval de course!

與你一同緘默

當我倆在黑暗中一同緘默
彼此的靈魂被夢想圈在一起
不停歇的樂音訴說著
愛永無止盡

想與你在黃昏時一同緘默
浮動的世界逐漸豐盈
增長到浩瀚無垠
成爲了永恆的寧靜

世界安靜入睡

世界安靜入睡
在月光下休息
在天堂之上
眼睛閃著金黃純淨的光芒
神的提琴傳出甜蜜的樂音
我正思念著我的愛人
在夢之船上和星空下
尋找你的身影
充滿幸福笑容的愛
照亮了我的心
靈魂爲彼此共享
在我的夢中親吻

孩子安睡吧

睡眠像個旅行者
它到哪裡去了?
我哄著我的小寶貝
但是他在床上不停的哭泣
從中午哭到現在
睡仙把他的沙子和
沉靜的夢放到哪裡去了?
我努力搖哄著我的小寶貝
他滿身是汗的不斷翻身
在小床上不停哭泣
啊!睡眠回來吧
搭著美麗的黑色馬車

Dans le ciel noir, la Grand Ourse
A enterré le soleil
Et ralumé ses abelles.
Si l'enfant ne dort pas bien,
Il ne dira pas bonjour,
Il ne dira rien demain
A ses doigts, au lait, au pain
Qui l'accueillent dans le jour.

Quelle aventure!

Une puce dans sa voiture,
Tirait un petit éléphant
En regardant les devantures
Où scintillaient les diamants.
Mon Dieu! mon Dieu!
quelle aventure!
Qui va me croire, s'il m'entend?
L'éléphaneau, d'un air absent,
Suçait un pot de confiture.
Mais la puce n'en avait cure,
Elle tirait en souriant.
Mon Dieu! mon Dieu!
que cela dure
Et je vais me croire dément!
Soudain, le long d'une clôture,
La puce fondit dans le vent
Et je vis le jeune éléphant
Se sauver en fendant les murs.
Mon Dieu! mon Dieu!
la chose est sure,
Mais comment le dire à maman?

La reine de coeur

Mollement accoudée
A ses vitres de lune,
La reine vous salue
d'une fleur d'amandier.
C'est la reine de coeur.
Elle peut, s'il lui plait,
Vous mener en secret
Vers d'étranges demeures
Où il ne'st plus de portes,

在漆黑的天空裡
大熊星遮住了太陽
重新點亮了它的星星
如果我的寶貝睡不好
對明天要抱他的人
就不會說早安
怎樣都不出聲
也不會討牛奶和麵包吃

何等的奇遇！

一隻跳蚤在牠的車裡
拖著一隻小象
注視著
鑽石閃耀的櫥窗
我的天啊！我的天啊！
這是何等的奇遇
誰會相信我現在看到的景象
小象心不在焉的
吃著果醬
跳蚤並沒有注意到
繼續邊笑邊拖著牠
我的天啊！我的天啊！
這故事還有後續
我想我快發瘋了
突然，沿著圍牆
跳蚤在風中消失了
我看到小象
很快的跑走把牆都撞倒了
我的天啊！我的天啊！
這故事是真的
我要怎麼跟媽媽說呢？

紅心皇后

慵懶的將手靠在
如月亮般的玻璃窗前
皇后以一枝扁桃樹的花
向您致敬
這是紅心皇后
如果她願意
她可以秘密地帶領您
前往奇特的地方
那裡沒有門

De salles ni de tours
Et où les jeune mortes
Viennent parler d'amour.
La reine vous salue;
Hâtez-vous de la suivre
Dans son château de givre
Aux doux vitraux de lune.

Ba, Be, Bi, Bo, Bu

Ba, be, bi, bo, bu, bé!
Le chat a mis ses bottes,
Il va de porte en porte
Jouer, danser,
Danser, chanter
Pou, chou, genou, hibou.
"Tu dois apprendre à lire,
A compter, à écrire,"
Lui crie-ton de partout.
Mais rikketikketau,
Le chat de s'esclaffer
En rentrant au château:
Il est le Chat Botté!

Les anges musiciens

Sur les fils de la pluie,
Les anges du jeudi
Jouent longtemps de la harpe.
Et sous leurs doigts, Mozart
Tinte, délicieux,
En gouttes de joie bleue
Car c'est toujours Mozart
Que reprennent sans fin
Les anges musiciens
Qui, au long du jeudi,
Font chanter sur la harpe
La douceur de la pluie.

沒有廳房也沒有城堡
只有年輕的少女
對著您訴說愛情
皇后像您致敬
催促您跟著她
進入結霜的宮殿中
來到如月亮般美麗的玻璃窗前

Ba, Be, Bi, Bo, Bu

Ba, be, bi, bo, bu, bé!
小貓穿了長筒靴
在房門之間來回穿梭
玩樂、跳舞
跳舞、唱歌
飛撲、攻擊、屈膝、瞪大眼睛
人們到處對牠說：
“你應該學習看書
算數學和寫字”
但是小貓叮叮咚咚的
放聲大笑
慢慢退回自己的地盤
牠是一隻穿著長筒靴的貓

音樂天使

在雨絲上
星期四的天使
不停的彈著豎琴
在他們的指尖下
用藍色充滿喜悅的水滴聲
彈出莫札特美妙的音樂
莫札特的音樂
永遠讓人愛不釋手
音樂天使
在星期四這天
跟著豎琴吟唱出
雨天的溫柔

Le carafon

"Pourquoi, se plaignait la carafe,
N'aurais-je pas un carafon?
Au zoo, madame la giraffe
N'a-t-elle pas un girafon?"
Un sorcier qui passait par là,
A cheval sur un phonographe,
Enregistra la belle voix
De soprano de la carafe
Et la fit entendre à Merlin.
"Fort bien, dit celui-ci, fort bien!"
Il frappa trois fois dans les mains
Et la dame de la maison
Se demande encore pourquoi
Elle trouva, ce matin-là
Un joli petit carafon
Blotti tout contre la carafe
Ainsi qu'au zoo le girafon
Pose son cou fragile et long
Sur le flanc clair de la girafe.

Lune d'Avril

Lune, belle lune, lune d'Avril,
Faites-moi voir en m'endormant
Le pêcher au cœur de safran,
Le poisson qui rit du grésil,
L'oiseau qui, lointain comme un cor,
Doucement réveille les morts
Et surtout, surtout le pays
Où il fait joie, où il fait clair,
Où, soleil de primevères,
On a brisé tous les fusils.
Lune, belle lune, lune d'avril,
Lune.

小的頸長肚大玻璃瓶

頸長肚大玻璃瓶抱怨
“爲什麼我沒有一個小的頸長肚大玻璃瓶”
動物園裡的長頸鹿媽媽
不也有個小長頸鹿嗎？ “
有位巫師
騎在有著大喇叭的留聲機上經過那裡
用頸長肚大玻璃瓶
把女高音的美妙聲音錄下來
讓巫師之王梅林鑑定
“非常好，非常好聽”
梅林拍了三次手
房屋的女主人
還不知道爲什麼
那天她在早晨找到
一個可愛的小的頸長肚大玻璃瓶
躲在頸長肚大玻璃瓶旁邊
而在動物園裡
一隻小長頸鹿也伸長柔軟的頸子
依偎在長頸鹿媽媽的身邊

四月的月亮

月亮，美麗的月亮，四月的月亮
讓我看看熟睡的愛人
桃樹還在橘紅色裡醞釀著
小魚對著雪花微笑
小鳥遙遠的像是一隻號角
輕輕地喚醒尤其是在家鄉
逝去的人們
在那裡有歡笑，有晴朗的天氣
有春天的太陽
人們摧毀所有的武器
月亮，美麗的月亮，四月的月亮
月亮

A last song

A last song, and a very last,
and yet another
O, when can I give over?
Must I drive the pen
until blood bursts from my nails
And my breath fails and I shake with fever,
Or sit well wrapped in a many colored cloak
Where the moon shines new
through Castle Crystal?
Shall I never hear her whisper softly:
"But this is truth written by you only,
And for me only;
Therefore, love, have done?"

My lizard

My lizard, my lively writher,
May your limbs never wither,
May the eyes in your face
Survive the green ice
Of envy's mean gaze;
May you live out your life
Without hate, without grief,
And your hair ever blaze,
In the sun, in the sun,
When I am undone,
When I am no one.

最後的歌

最後的歌，仍有其他的
最後的一首
喔，何時能讓它停止？
我必須不斷的寫
直到指甲出血
還是呼吸困難發燒顫抖
或是像坐在多彩外衣下
月光閃亮射穿的
水晶城堡
我無法聽到她的輕柔低語
“但這真的是你所寫
也只爲我
爲此，該讓這愛，完成嗎？”

我的蜥蜴

我的蜥蜴，我的活力來源
願你的肢體不會萎縮
願你的雙眼
能在綠色的冰上
熬過妒忌尖銳的凝視
願你沒有仇恨
沒有悲痛的渡過一生
你的毛髮在陽光下
永遠保持閃亮
當我不在了
當我誰都不是了

In the Wilderness

He, of his gentleness,
Thirsting and hungering
Walked in the Wilderness;
Soft words of grace he spoke
Unto lost desert folk
That listened wondering.
He heard the bittern call
from ruined palace-wall,
Answered him brotherly;
He held communion
With the shepelican
Of lonely piety.
Basilisk, cockatrice,
Flocked to his homilies,
With mail of dread device,
With monstrous barbed stings,
With eager dragon eyes;
Great bats of leathern wings
And old, blind, broken things
Mean in their miseries.
Then ever with him went,
Of all his wanderings
Comrade, with ragged coat,
Gaunt ribs poor innocent
Bleeding foot, burning throat,
The guileless young scapegoat;
For forty nights and days
Followed in Jesus' ways,
Sure guard behind him kept,
Tears like a lover wept.

Solitary hotel

Solitary hotel in a mountain pass.
Autumn. Twilight. Fire lit.
In dark corner young man seated.
Young woman enters.
Restless. Solitary. She sits.
She goes to window. She stands.
She sits. Twilight. She thinks.
On solitary hotel paper she writes.

在荒野中

有著高貴氣質的他
乾渴飢餓的
走在荒野中
他輕柔優雅的說話
直到失去荒漠的觀眾
他疑惑的傾聽著
他聽到從荒廢宮壁中
傳來的鳥叫聲
友善的回答他
他和鵜鶘
一起分享
那孤寂的虔誠
蛇怪，怪蛇
聚集聽著他的訓誡
隨著恐懼的謀略
隨著駭人的刺痛
和巨龍熱切的雙眼
有著皮革翅膀的大蝙蝠
年老又失明，破碎的生物
意謂著他們的苦難
所有的流浪夥伴
總是離他而去
穿著破爛的動物大衣
可憐無辜又骨瘦如柴
流血的腳，燒燙的喉嚨
天真無邪的代罪羔羊
日以繼夜的四十天
依照耶穌的方式
在它們死後守護
眼淚像是戀人的啜泣

孤獨的旅店

孤獨的旅店位於山間小徑中
秋天，黃昏，燈光照耀著
年輕人坐在黑暗的角落
年輕女子走了進來
焦慮，孤獨，她坐了下來
走向窗戶，她佇立
她坐下，黃昏，她思考
在孤獨旅店的紙張上寫著

She thinks. She writes. She sighs.
Wheels and hoofs.
She hurries out.
He comes from his dark corner.
He seizes solitary paper.
He holds it towards fire. Twilight.
He reads. Solitary. What?
In sloping, upright and backhands:
Queen's hotel, Queen's hotel,
Queen's ho...

Despite and Still

Have you not read
The words in my head,
And I made part
Of your own heart?
We have been such as draw
The losing straw
You of your gentleness,
I of my rashness,
Both of despair
Yet still might share
This happy will:
To love despite and still.
Never let us deny
The thing's necessity,
But, O, refuse To choose,
Where chance may seem to give
Love in alternative.
To love despite and still.

她思考，寫下，嘆氣
車輛和馬蹄聲，
她匆促的向外跑去
他從黑暗的角落起身
抓起孤獨旅店的紙張
將它朝向燈火，黃昏
他讀，孤獨，什麼？
傾斜又顛倒用反手寫的字體
皇后酒店，皇后酒店，
皇后酒...

儘管如此

你是否無法理解
我心中的想法
我是否成爲
你心中的一部份？
我們是否成爲
彼此無價的圖像
你有你的高貴柔善
我有我的輕率急躁
兩人都不完美
但仍可以分享
幸福時刻
還是要不顧一切的去愛
永遠都不必否認
我們對彼此的渴望
所以拒絕改變
當機會給愛人們
自由選擇的時候
還是要不顧一切的去愛

無題

什麼時候再能有那一片靜；
溶溶在春風中立著；
面對著山，面對的小河流？
什麼時候還能那樣滿掬著希望：
披拂新綠，耳語似的詩思，
登上城樓，更聽那一聲鐘響。
什麼時候，又什麼時候，
心才真能懂得，
這時間的距離；山河的年歲；
昨天的靜，鐘聲
昨天的人，
怎樣又在今天裡劃下一道影？

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，
我如今啊是沉默而馴服。
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。

特別感謝：

指導老師： 李秀芬 老師

評分老師： 徐以琳 老師

鄭海芸 老師

鋼 琴： 江宜靜

豎 笛： 王筱瑩

工作人員： 池孟娟

陳沅宜

許方睿

沈楚姍

陳孟渝

吳冠臻

海報邀請卡設計印刷： 獻祥號