

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

約瑟夫·馬克斯四首藝術歌曲研究

A Study of Four Art Songs by Joseph Marx

研究生：陳沅宜 撰

中華民國一百年七月

目錄

第壹章 緒論

第一節 研究動機與目的……………1

第二節 研究範圍與方法 ……………2

第貳章 約瑟夫·馬克斯的生平與歌曲創作風格

第一節 約瑟夫·馬克斯的生平 ……………3

第二節 約瑟夫·馬克斯的歌曲創作風格 ……………7

第參章 四首歌曲的詩詞創作背景與詩人

第一節 十九世紀文學創作風潮 ……………10

第二節 詩人生平簡介與詩詞創作背景……………13

第肆章 四首馬克斯藝術歌曲分析與詮釋

第一節 幸福之夜 (Selige Nacht) ……………17

第二節 夜曲(Nocturne) ……………23

第三節 蕭邦華爾滋(Valse de Chopin) ……………31

第四節 小丑丹地(Pierrot Dandy) ……………39

第五章 結語	47
參考書目	49
附錄	52

第壹章 緒論

第一節 研究目的與動機

約瑟夫·魯貝特·魯道夫·馬克斯（Joseph Rupert Rudolf Marx）為 20 世紀初具有相當影響力的奧地利音樂家；其一生對於音樂的貢獻可由無數獎項及著作獲得實證；而大量的歌曲作品於當時更是受到許多演唱家青睞。

筆者於音樂會中挑選了四首馬克斯的藝術歌曲來演唱，也是第一次接觸其作品。在收尋相關資料時發現國內中文資料甚少，大部份書籍都以極簡略的方式帶過。因此筆者希望藉由此次的研究分析得以對曲子有更深入的了解，對於演唱曲子的風格、意境詮釋有更精確的表達。

第二節 研究範圍與方法

馬克斯於 1908 年至 1912 年間創作了大量了藝術歌曲，為馬克斯歌曲創作的高峰時期。本研究即是從這四年內的作品挑選四首歌曲作為研究主題。而四首歌的歌詞同為 19 世紀末至 20 世紀初的兩位作家所寫的詩詞。四首曲目為《幸福之夜》(Selige Nacht)、《夜曲》(Nocturne)、《蕭邦圓舞曲》(Valse de Chopin)、《小丑丹地》(Pierrot Dandy)。

研究範圍包括作曲家生平與風格、詩詞創作背景與分析、曲式分析。再加上筆者搜尋的文獻資料綜合以上研究後，提出演唱的心得詮釋與建議。

第貳章

約瑟夫·馬克斯的生平與歌曲創作風格

第一節 約瑟夫·馬克斯的生平

約瑟夫·魯貝特·魯道夫·馬克斯 (Joseph Rupert Rudolf Marx)，1882年5月11日出生於奧地利的格拉茲(Graz)，於1964年9月3日逝世，為奧地利重要的作曲家、教育家以及音樂評論家。

父親職業為醫生，母親則是一位有名的鋼琴家；音樂是由母親啟蒙教授，之後進入約翰·布瓦(Johann Buwa)鋼琴學院就讀並在學校學習小提琴與大提琴。除了樂器的演奏，馬克斯也開始嘗試作曲，作品包含弦樂三重奏、四重奏及鋼琴曲，並與朋友發表作品於當地的體育館、酒館、教堂。

大學時期就讀格拉滋大學(Graz University)，原先尊從了其父親的希望研讀法律一年，之後不顧家人的反對選擇攻讀哲學與藝術史。於1909年獲得哲學博士學位並發表了兩篇結合音樂與心理學的研究論文：「在音樂理論裡，何種心理學規則可以拿來描述調性？」(*Welche psychologischen Gesetzmäßigkeiten begreift die Musiktheorie unter dem Namen der Tonalität*)、「從音程、和聲與旋律的功能來瞭解調性。」(*Über die Funktion von Intervall, Harmonie und Melodie beim Erfassen von Tonkomplexen*)；而「在音樂理論裡，何種心理學規則可以拿來描述調性？」這份論文使他獲得了格拉滋大學「哲學佳作獎」的榮譽。

儘管家人強烈反對他以音樂為職，馬克斯仍然繼續展現他在音樂方面的天賦與才華；1908至1912年四年之間共譜寫了約一百二十首的藝術歌曲，這些作品受到熱烈歡迎，也使得他名聲漸響成為奧地利當時重要的音樂家之一。

除了音樂創作方面，馬克斯同時也是一位優秀的音樂教育家。1914年移居維也納並任教於國立維也納音樂暨表演藝術院(*Universität für Musik und darstellende Kunst Wien*)，教授音樂理論與作曲，1922至1924年接任雷威(*Ferdinand Löwe*，1865-1925)在學院的主任職位。於1924年推動成立音樂大學(*Hochschule für Musik in Wien*)，由他本人擔任校長的職位。1932年受土耳其政府邀請前往土耳其首都安卡拉(*Ankara*)擔任

建立音樂院及音樂教育的顧問，並且將歐洲音樂的形式帶入土耳其。1947 至 1952 年任教於母校格拉滋大學(Graz University)，教授音樂學。

馬克斯從事教職三十八年，僅在維也納的學生就多達約一千三百人，其中不乏享名國際的指揮家、演奏家、音樂學者，如：

阿斯克納斯(Stefan Askenase, 1896-1985)、大衛·約翰(Johann Nepomuk David, 1895-1977)、顧爾達(Friedrich Gulda, 1930-2000)。可說是二十世紀奧地利最活躍及具影響力的音樂教師。

馬克斯對於音樂的推廣不遺餘力，他加入了奧地利內許多音樂協會以及撰寫書籍及評論。1931 年始在《新維也納雜誌》(*Neues Wiener Journal*)撰寫音樂評論，直至 1938 年奧地利被希特勒(Adolf Hitler, 1889-1945)帶領的德意志帝國(Das Deutsche Reich)合併，政府掌管所有報章雜誌而停止。在這段敏感時期馬克思選擇低調面對，但還是以自己的方式默默表示著對當時極權主義的不認同。第二次大戰後馬克思繼續執筆，成為《維也納日報》(*Wiener Zeitung*)主要的評論家並且暗中支助許多被迫害的猶太人。他積極幫助戰後歐洲音樂文化的重建，尤其在奧地利，他熱烈參與當地音樂活動，因此於 1950 年獲頒大奧地利「國家音樂獎」(Großen Österreichischen Staatspreis für Musik)，也是獲得這獎項的第一人。

1964年9月3日馬克斯逝世於格拉茲，他響亮的名聲隨著動盪不安的政治與文化衝突逐漸被人們遺忘。但不可否認的是馬克斯畢生致力於音樂的心血，對於奧地利音樂的發展有著極深的影響。

馬克斯一生中創作了約一百五十首的歌曲，其中約有二十四首可用管弦樂團伴奏，當中包含了1932年為男中音與管絃樂團所譜寫的歌劇聯篇歌曲《變形之年》(Verklärtes Jahr)。而約一百五十首的作品中尚有三分之一左右的作品未被發表。1907年馬克斯在格拉茲的一場藝文活動中認識了歌手安娜·漢莎(Anna Hansa, 1877-1967)，她為演唱馬克斯歌曲的第一位歌者，並且曾經激極幫助馬克斯把作品呈現給大眾。馬克斯曾說道：「我找到一位完全了解我歌曲風格以及藝術性的歌手，那就是安娜·漢莎女士。(Ich fand eine Liedersängerin, die meinen Stil und meine künstlerischen Absichten voll verstand: Frau Anna Hansa.)」¹這時的馬克斯創作了大量的歌曲，於1908年至1912年之間即完成約一百二十首的歌曲，大部份的歌曲完成於安娜·漢莎位於格拉茲附近的別墅中。這時期的作品依曲子的和聲、結構、旋律……等，被公認為馬克斯創作作品中最佳且最常被演唱的一個時期。

---

¹ 出處：<http://www.joseph-marx.org/de/samples.html#samples>

第二節 約瑟夫·馬克斯的歌曲創作風格

十九世紀末的音樂家們因受到受華格納(Richard Wagner 1813-1883)的影響，開始大膽擴充調性和聲，試圖挖掘調性和聲極限，突破了傳統的和聲概念。作品中使用全音音階、五聲音階、調式音階的運用，更至二十世紀十二音列的出現，使得調性和聲理論步入瓦解的命運。維也納在第一次世界大戰後，音樂發展開始偏向無調性音樂發展。馬克斯雖受當代風潮的影響，卻還是遵循著維也納傳承下來的音樂特色，利用和聲變化來豐富曲子的色彩卻不脫離調性的主軸。作品呈現維也納後浪漫的風格並混合著印象主義²的色彩。

從作品中可以看出許多作曲家對馬克斯的影響；如：舒伯特(Franz Schubert，1797–1828)、馬勒(Gustav Mahler，1860–1911)、理察·史特勞斯(Richard Strauss，1864–1949)、法蘭茲(Robert Franz，1815–1892)……等。然而一般卻認為影響馬克斯最深的是沃爾夫(Hugo Wolf，1860-1903)。

沃爾夫歌曲的特色常以字為主，音樂為輔；嚴謹的運用詩詞格

---

²印象主義音樂是19世紀主要在法國流行的一種音樂樣式，受「象徵主義文學」和「印象主義繪畫」的影響。<http://zh.wikipedia.org/wiki/印象主義音樂>。

律、抑揚頓挫於聲樂線條之中，再以鋼琴伴奏襯托，並譜出如說話般自然的曲調。馬克斯繼承了沃爾夫對詩詞文字運用的態度，曾說道：「每種情緒皆有屬於自己的節奏(Every mood has its own tempo)。」³因此馬克斯的歌曲創作力求呈現詩詞所要表達的意境。

但是馬克斯在歌曲中給予鋼琴極大的發揮空間，不僅擁有自己的旋律也具有靈活的彈性速度。許多歌曲中的前奏部份即有自己的風格旋律隨後與聲樂的旋律動機完美的呼應；如同聲樂與鋼琴的自然對話。這種寫作手法常出現於馬克斯的作品中。無論在前奏、間奏至尾奏，鋼琴不只是鋪陳曲子的意境，也提供鋼琴家展現技巧與音樂的機會。

馬克斯的作品極少有著憂鬱哀傷的曲調，在浪漫唯美的氛圍中也能反應時代的風潮。由於母親與祖母皆為義大利人，從小即對義大利浪漫風格不陌生，甚至非常嚮往。馬克斯平時喜愛研究科學、世界文學及攝影，加上這時的奧地利正受青年風格(Jugendstil)⁴影響，音樂創作題材是來對大自然深厚的熱愛以及對愛情的讚頌。也因此音樂風格散發出感性、樂觀，為快樂主義的擁護者。在歌曲的旋律上著有優美的抒情特質。

---

³ Kravitt, Edward F. *The Lied: Mirror of Late Romanticism*. (New Haven: Yale University Press, 1996), 180.

⁴ 新藝術運動，在德國稱為青年風格。<http://wikipedia.tw/>新藝術運動。

除了上述的特色外，其豐富的和聲更是耐人尋味。寫作上喜好使用二音與六音（和聲外音）製造音響上的不協和感來增添曲子的層次感。擅用七和絃、九和絃、十一和絃與增六和弦來增加和聲色調。喜愛用對位寫作，讓兩個不同旋律同時進行或採用不同的和聲於兩聲部中。但無論和聲進行如何的變化，作品中心調性依然明確。記譜中常運用彈性速度(rubato)來緩和原速，與定速度記號相較下彈性速度給予演奏者較多的自由空間。

第參章

四首歌曲的詩詞創作背景與詩人

第一節十九世紀文學創作風潮

十九世紀後半是歐美文學史的一個轉折時期。自 1880 年代初期開始，德國文壇極慾擺脫保守的舊文學而追求自由的創作。此時自然主義(Naturalism)文學運動的參與者大多為青年學生，他們堅決反對資本主義⁵制度，以解放女性及勞工為目標。

自然主義繼承了寫實主義⁶的客觀現實，人們喜愛透過觀察和論證來剖析社會，追求真實。因此這時期的作品與以往比起來多了真實感和揭露性，打破以往華麗的詞句呈現出一種平和、冷靜的敘述

---

⁵資本主義：亦稱為自由市場經濟或自由企業經濟，其特色為個人或是企業擁有資本財，而非由國家所控制。<http://zh.wikipedia.org/wiki/資本主義>。

⁶現實主義，又稱寫實主義，在藝術上指對自然或當代生活做準確、詳盡和不加修飾的描述。<http://zh.wikipedia.org/wiki/寫實主義>。

文體。不同的是，自然主義的寫作題材不限定階層，反而偏好向社會底層挖掘創作題材，並且更加運用實證哲學、遺傳學、進化論；擴展了文學表現的領域並且更深刻的描繪出人性。自然主義在德國的時間並不長，於 1890 年左右就漸漸銷聲匿跡，而當年革命的作家隨著革命高潮的過去紛紛加入了世紀末不同的文學流派。

於十九世紀末的德國在文學上出現了名目繁多的各種主義，印象主義(Impressionism)即是其中之一。在文學方面，印象主義可說是自然主義的延伸變化。不同於自然主義著重實證以及暴露現實的醜陋面，印象主義拒絕對作品進行理性的科學的分析，強調審美直覺，重於感觀的描寫，並且對言語形式以及美的追求為最終目的。

由於意識到時代的不確定性，印象主義的詩人大多是厭世以及悲觀。他們沉於美、愛與死的思緒中。毀滅性的美、高貴的愛、異常的事物與頹廢風氣皆是寫作的取材。

而十九世紀末至二十世紀初期，象徵主義(Symbolism)正影響著法國文壇。象徵主義可說是印象主義的一個支派，由於人們對於現實生活越來越感到空虛與絕望，進而開始追求心靈上的寄託。因此詩人們往往給予自己創造一個神秘的境界，一個讓自身靈魂得以安息的地方；而那理想世界非用理智與實證可以獲得，只能朦朧的暗示出來。這時期的詩則有以下特點：

- 一. 主觀性:凡思惟、情緒與性格之一般的客觀均不取，只取靈魂深處最響亮、顯著的反應。重自我反省，探求內在的生活及神祕的一隅。
- 二. 暗示:詩人毋須憑藉慣用的語文來使人了解。詩如音樂，應將人們從感觸世界引至精神世界。馬拉美⁷曾說道:「一目了然的道出事物，會減低詩意的四分之三，應該慢慢的去推測、暗示，就是夢境。由象徵構成的奧祕是完美的用法。」對象徵主義者來說，人生主要內容不是用普通的姿態得以傳達出來，而是必須使用象徵才可以把人生的意義暗示出來。
- 三. 音樂性:在想像與意境的同時，必須伴以適當的音樂，而聲與韻將是思想的合奏。詩人們以「聲韻至上」為原則，打破原有的文法規則，任何固定的形式再也不被視為詩意表達的必須模型。只遵循詩人個人的感觸印象，追求詩的流暢與動感性，使得每一首詩的每一句都按照內心的波動震顫以組合。
- 四. 神秘:詩的內容呈現半明半暗的朦朧，對於曖昧模糊特具好感。也因為神秘，詩人得遠離平庸凡俗，或將自己隱蔽。⁸

---

⁷馬拉美(Stephane Mallarme, 1842-1898)，法國詩人。莫渝譯，《法國十九世紀詩選》。原著：繆基(Musset, Alfred)等撰。(台北市:志文出版社，1986)，257~259。

⁸莫渝譯，《法國十九世紀詩選》。原著：繆基(Musset, Alfred)等撰。(台北市:志文出版社，1986)，頁 390~394。

第二節詩人生平簡介與詩詞創作背景

奧托·蓋瑞希·哈特雷本(Otto Erich Hartleben):

德國詩人、劇作家。1864年6月3日出生於德國克勞斯塔爾(Clausthal)；從小父母雙亡，由祖父帶至漢諾威(Hanover)扶養。年輕時喜愛與朋友討論文學及詩詞創作，並於1886年和幾位友人一起出版詩歌集《四重奏》(Quartet)。因祖父的希望，1886年先後前往萊比錫(Leipzig)、柏林(Berlin)修習法律。1889年順利獲得公職，但維持不久隔年即辭職返回柏林投身於寫作，當一位自由作家。

哈特雷本與朋友參加了許多文藝團體，並參與製作《青年》(Die Jugend)週刊，藉由週刊以幽默且諷刺的文筆來表達對當代社會與道德的不滿。1900年悲劇著作《星期一的狂歡》(Rosenmontag)推出後受到成功熱烈的回響；他利用此劇的收益於1903年在義大利的加爾達湖(Lago di Garda)買下一棟別墅，創立了哈爾克優耐科學學院(Halkyonische Akademie für unangewandte Wissenschaften)。1901年搬至慕尼黑(Munich)，由於身體狀況欠佳，病情加重，於1905年逝世於義大利加爾達湖。

除了文學創作，哈特雷本也擅於翻譯詩歌作品，其往往能把原著的作品以德文更佳的呈現出來；最著名的即是翻譯比利時籍詩人亞伯特·紀霍的詩集《月光小丑》(*Pierrot Lunaire: Rondels bergamasques*)，許多作曲家以此翻譯詩集中的詩詞來譜曲。

而選自馬克斯歌曲「夜曲」與「幸福之夜」中的兩首詩詞分別為哈特雷本於 1891 年及 1893 年的作品，皆出自詩集《我的詩》(*meine verse*)。此詩集出版於 1895 年，共收錄 157 首詩。1903 年修改增訂出第二版，詩詞增為 173 首。哈特雷本創作屬於自然主義時期的風格，擅以寫實諷刺的手法寫作，但隨著創作潮流的變遷，後期的作品則偏向印象主義。

亞伯特·紀霍(Albert Giraud):

比利時籍的象徵主義詩人，1860 年出生於比利時魯汶(Leuven)。大學就讀魯汶天主教大學修習法律，但未完成學業即離開學校擔任記者以及詩歌的創作。1885 年成為少年比利時(*La Jeune Belgique*)雜誌的一員，此雜誌主要於推廣比利時的民族文學運動，創作上傾向自然

主義和巴拿斯派(Parnassians)⁹並出版了法國文學評論。曾擔任比利時內政部的圖書館館長，於1929年逝世於斯哈爾貝克(Schaerbeek)。著名的代表作為1884年所創作的五十首法文詩集《月光小丑》；此詩集即是象徵主義的代表作之一，詩文以一種詭譎的氣氛及怪誕的文字語言來表現皮耶羅的內心世界。而這種手法也讓原本就據有多種情緒面貌的皮耶羅增添了不少神秘的色彩。

「蕭邦圓舞曲」、「小丑丹地」兩首歌曲中的詩詞皆出自於此詩集，其詩是以十三行詩(rondeau)的格律寫作¹⁰，共五十首。1892年哈特雷本將詩翻譯為德文並盡可能保留原詩的韻味。

詩文內容是以著名的故事題材劇團丑角皮耶羅(Pierrot)苦戀女僕柯隆碧妮(Colombine)，而柯隆碧妮心中所愛的則是另一位莽漢哈勒金(Harlequin)的三角悲劇。劇情的人物源於十六世紀義大利的即興喜歌劇(Commedia dell'arte)，定型角色(Stock character)為義大利喜劇的特色之一。每個人物皆有所屬於自己獨特的性格與穿著打扮；詩中主要角

---

⁹巴拿斯派(Parnassians):為十九世紀中後文壇中的一個支流，反對浪漫派的主觀與熱情，主張從哲學和科學中去追求真理。莫渝譯。《法國十九世紀詩選》。(台北:志文出版社,1986),373-374。

¹⁰車炎江。《Sprechstimme 風格探討—以荀貝格《月光小丑》為例》(國立台北藝術大學音樂學研究所碩士論文,2004),51。

色皮耶羅即身著白衣，臉上塗滿白粉，外表看似歡樂但內心充滿憂鬱。多愁善感的皮耶羅經常在月光下跳舞並向月亮傾訴自己的心聲。十七世紀義大利的即興喜劇傳入法國，於十八世紀漸漸盛行以及普遍化。眾角色中擁有複雜情緒的皮耶羅最受人們歡迎；在美術、文學、音樂領域皆喜愛以此角色做為創作題材。

第肆章

四首馬克斯藝術歌曲分析與詮釋

第一節 幸福之夜 (Selige Nacht)

詩詞分析

Selige Nacht

Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein
Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind
Und unsrer Atemzüge Frieden
trug er hinaus in die helle Mondnacht

Und aus dem Garten tastete zagend sich
ein Rosenduft an unserer Liebe Bett
Und gab uns wundervolle Träume
Träume des Rausches, so reich an Sehnsucht

幸福之夜

在愛的臂彎中我們幸福的入睡
敞開的窗邊夏日的風偷聽著
它帶著我們寧靜的氣息
到外頭明亮的月夜

來自花園裡的玫瑰花香
畏縮的探觸我們的愛之床
並為我們帶來美好的夢
醉人的夢境，充滿了渴望

Selige Nacht	韻腳	格式	音節
Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein	- 【aen】	A	11
Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind	- 【Int】	B	11
Und unsrer Atemzüge Frieden	- 【iən】	C	9
trug er hinaus in die helle Mondnacht	- 【axt】	D	10
Und aus dem Garten tastete zagend sich	- 【Iç】	E	11
ein Rosenduft an unserer Liebe Bett	- 【εt】	F	11
Und gab uns wundervolle Träume	- 【ɔø】	G	9
Träume des Rausches, so reich an Sehnsucht	- 【uxt】	H	10

詩詞分為兩段，為四行詩。無固定韻腳，但兩段的音節規律工整。

詩文描述著戀人在激情過後相擁入睡，四周的景物皆感受到了愛的喜悅。整首詩充滿對於愛情的滿足與幸福，而這首詩也受到許多作曲家的喜愛。除馬克斯外還有馬克斯·雷格(Max Reger, 1873-1916)、懷格勒(Karl Weigl, 1881-1949)、奧斯卡·烏瑪(Oskar Ulmer, 1883-1966)、阿班·貝爾格(Alban Berg, 1885-1935)皆以此詩譜過歌曲。

樂曲分析

創作年:	1912 年
速度與術語:	安靜的流動(Leise bewegt)
曲式:	應歌詞(Through composed)
音域:	

此曲中心調性為 A^b大調，速度標示為安靜的流動。一開始為 3/4 拍，於 15 至 17 小節、26 至 28 小節部份轉為 4/4 拍。沒有使用任何反覆樂段，屬於應歌詞的自由曲式。全曲依歌詞可分為兩大段，第一段為 1 至 20 小節，第二段為 20 至 39 小節。曲子中運用了大量的七和絃、九和絃，並利用變化和聲豐富曲子色彩。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~2	A ^b
	a	2~8	
	b	8~13	
	c	14~16	
	d	16~20	
B	間奏	20~21	A ^b
	e	21~24	
	f	25~27	
	g	28~30	
	間奏	31	
	h	32~33	
	間奏	34	
	i	35~37	
	尾奏	37~39	

此曲鋼琴前奏運用了三連音的分解和弦上行，並以“持續小聲且十分平順” (*sempre piano e legatissimo*)的術語帶出夜裡輕拂的微風。為了讓曲子有流動感卻不失寧靜的氣氛，作曲家在每小節最後一拍使用四分音符。每小節即成了兩個三連音加上一個四分音符，在此稱為X動機音型。(譜例一)而此動機貫穿整首曲子的鋼琴部份並且加以變化來增加曲子的流動感。如18至21小節的X動機中，四分音符變為附點節奏(譜例二)，22至25小節的四分音部份變為8分音符的節奏型態。(譜例三)

譜例一

譜例二

譜例三

樂曲在進行至 B 段時進入曲子的兩個高潮點；於 22 小節鋼琴伴奏從單音線條變為雙音行進，至第 26 小節開始鋼琴伴奏型態變成垂直式和聲並與聲樂旋律重疊；直至 29 小節才回復到之前的單音線條。而 26 小節為樂曲的第一個高潮部份，除了利用和聲堆疊來增加音響的厚實外，和聲上利用 A^b大調的 III 和絃來增加曲子的明亮度，強調歌詞中”來自花園裡的玫瑰花香，畏縮的探觸我們的愛之床。”(Und aus dem Garten tastete zagend sich, ein Rosenduft an unserer Liebe Bett.)

樂曲利用和聲的轉位於 29 小節回到 A^b大調 I，氣氛也回到 A 段時的平靜。而在 31 小節作曲家標示最弱(pp)的力度指示並且只利用鋼琴分解和絃來鋪陳曲子意境的延伸。緊接著聲樂部份以強(f)的力度

指示於 32 小節唱出整曲最高音，鋼琴以垂直式的和聲幫助曲子推向最高點。成為此曲最高潮的片段，用以表示詩詞中「醉人的夢境」(Träume des Rausches)。至 34 小節聲樂部份再次休息，以鋼琴分解和絃鋪陳樂曲高潮後的餘波，聲樂於 35 小節後緩緩道出夢境中是多麼的充滿了渴望(so reich an Sehnsucht)，和聲也由屬和絃解決至 I 級。尾奏部份作曲家利用倚音(appoggiatura)擴充 I 級和絃，表達對於夢境的眷戀。

演唱風格與詮釋

這首曲子充滿了幸福與歡愉的氣氛，簡潔有力的短歌成為最膾炙人口的歌曲之一。在聲樂部份是以線條為走向；因此曲子應注意線條的連綿性。尤其在 A 段部份聲樂樂句皆為後半拍起音，曲子依靠著鋼琴的三連音帶動曲子的流動感。如用死板的節奏易造成聲樂樂句在起音時的突兀感，破壞了線條的走向。演唱者依文字的自然語氣之彈性速度才能與鋼琴之間有良好的樂句銜接。於 B 段時隨著詩詞，音樂的情緒也跟著開始有著更多的感情釋放。但要注意不可以放出過多的音量，必須配合著前段的音樂鋪陳以及情感上的能量累積。如進入 32 小節為本曲最高潮的樂段，作曲家給予「寬廣」(breit)

的術語指示，力度記號為強(f)。而演唱者休息一小節後即在 32 小節唱出此曲的最高音，如果沒有銜接前面的音樂情感，聲樂進入後會顯得過於突兀，破壞了音樂的整體性。

馬克思注重音樂與詩詞之間的配合，因此在音樂上給予了許多速度與力度的指示。如第 6 小節作曲家即標示了「少許的漸慢」(poco rit.)以及「漸弱」(decresc.)來強調“非常幸福”(selig)一字。演唱者應隨時留意作曲家的術語標示，如此才能在詮釋上獲得更精確的發揮。

第二節 夜曲(Nocturne)

詩詞分析

Nocturne

Süß duftende Lindenblüte
in quellender Juninacht
Eine Wonne aus meinem Gemüte
ist mir in Sinnen erwacht

夜曲

菩提花散發出甜美的香氣
流動在六月的夜晚中
那份心中的狂喜
喚醒了我的記憶

Als klänge vor meinen Ohren
 leise das Lied vom Glück
 als töne, die lange verloren
 die Jugend leise zurück

幸福之歌
 在我耳邊輕聲響起
 這聲響，彷彿我失去多年的青春
 輕輕的被喚回

Süß duftende Lindenblüte
 in quellender Juninacht.
 Eine Wonne aus meinem Gemüte
 ist mir zu Schmerzen erwacht.

菩提花散發出甜美的香氣
 流動在六月的夜晚中
 那份心中的狂喜
 喚醒了我的痛苦

Nocturne	韻腳	格式	音節
Süß duftende Lindenblüte	- 【ytə】	A	8
in quellender Juninacht	- 【axt】	B	7
Eine Wonne aus meinem Gemüte	- 【ytə】	A	10
ist mir in Sinnen erwacht	- 【axt】	B	7
Als klänge vor meinen Ohren	- 【oən】	C	8
leise das Lied vom Glück	- 【yk】	D	6
als töne, die lange verloren	- 【oən】	C	9
die Jugend leise zurück	- 【Yk】	E	7
Süß duftende Lindenblüte	- 【ytə】	A	8

in quellender Juninacht	- 【axt】	B	7
Eine Wonne aus meinem Gemüte	- 【ytə】	A	10
ist mir zu Schmerzen erwacht	- 【axt】	B	7

詩詞分為三段，為 ABA 格式。每一段皆為四句，第一段與第三段韻腳格式工整，皆為 ABAB 的更迭韻。詩文描述在六月的夜晚聞到菩提花香，這甜美的香氣讓人掀起了心中的漣漪，憶起了年輕時美好的回憶。詩的第三段與第一段是相同的詩句，但作者在第四句中把思緒(Sinnen)一字換成了痛苦(Schmerzen)，點出了這份回憶如今憶起時是多麼的苦澀。

樂曲分析

創作年：	1911 年
速度與術語：	流暢的推動 (In fließender Bewegung)
曲式：	三段式(Ternary form)
音域：	

此曲的拍號較為複雜，作曲家在曲子的聲樂部份標示 4/4 拍與 6/8 拍，而在鋼琴部份又多了 8/8。有關曲子節奏的演奏方式，作曲家在樂譜中加入註解來說明：

「在此作品中，必須考量韻律的對分調整(尤其在演出時自由速度的處理)，最先三個(或四個)八分音符必須要適當地符合半小節的長度，不能讓 2/2 的小節變成 7/8 小節。從這個觀點，演出時的自由速度必須從容進行。」¹¹

曲子依歌詞分為三段 ABA'，為三段式的曲式。第一段為 1 至 10 小節，第二段為 10 至 31 小節，第三段為 31 至 40 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1	A ^b
	a	1~2	
	b	2~3	
	c	3~5	
	d	6~7	
	間奏	7~10	f
B	e	10~12	f#-E
	F	13~14	
	g	14~16	
	h	16~19	

¹¹ In diesem Stück ist die metrische Doppelgliederung (bei aller Rubato-Freiheit des Vortrags) derart zu berücksichtigen, daß den ersten 3(oder 4) Achteln immer eine entsprechend lange Zeitstrecke Takthälfte entspricht, also nicht etwa aus dem 2/2-ein 7/8-Takte wird. Von dieser Feststellung werden Vortrags-Rubatos und Ritardandos natürlich nicht mit betroffen.

	間奏	20~31	E
A'	i	31~32	A ^b
	j	32~33	
	k	33~35	
	l	36~37	
	尾奏	37~40	

在 A 段中，鋼琴使用了兩種不同節奏型態的分解和絃(譜例一)，用以描述詩詞中伴隨著花香的風在夜晚流動著。琶音的音型讓此曲有著綿延不絕之感，並以風的流動作為媒介貫穿 A 與 A' 兩段。聲樂旋律也於第 4 小節被推向本段最高音並以八度大跳表達詩中”狂喜”(Wonne)的情緒。第七小節起調性由 A^b大調轉為 f 小調，鋼琴以持續低音確定調性(譜例二)。第 7 至第 10 小節的間奏，鋼琴出現了似即興風格的琶音，兩組琶音分別由增六和絃、九和絃的分解和絃上行加上音階下行所組成(譜例二)。間奏中也運用了裝飾音群來點綴旋律(譜例二)。這些手法如同青年風格特色中的裝飾性質。

譜例一

In fließender Bewegung (nicht schleppend).

Gesang. Süß du - ten - de

Piano. *sempre poco rubato e legatissimo*
p cresc. decresc.

Lin - den - blü - te in quel - len - der

mp decresc. mp

譜例二

wacht.

a tempo (langsam)
mp

f: i

legatissimo e poco rubato
cresc.

rit. decresc.

rit. decresc.

Als

增六和絃分解
sempre legatissimo (b)
cresc. rit.

音階下行

九和絃分解
legatissimo e poco rubato
cresc. a tempo rit.

音階下行

曲子的B段以f#小調進入，鋼琴旋律加入了垂直式和聲於其中。並利用變化和聲以表達詩中陷入回憶時思緒的混亂。於17小節開始調性轉為E大調，利用大調的明亮感配合詩中”青春輕輕地被喚

回” (die Jugend leise zurück)，來表示此回憶中充滿了幸福之感。20 小節起的間奏延伸著回憶的動機與情緒，並於 19 小節開始再次利用持續低音穩固調性；直至 31 小節進入 A' 樂段。而調性也轉回 A^b大調，配合詩詞中由回憶回到了現實。樂曲的尾奏運用了顫音以緩和分解和絃的流動感，使得曲子的結束不會過於突然，氣氛也緩緩的平靜結束。

演唱風格與詮釋

後浪漫時期許多作品在演奏時作曲家給予自由彈性的節奏空間，並標示曲子必須流暢的呈現；而馬克斯的「夜曲」即是這種風格的代表作之一。曲子在 A 與 A' 段落是以呈現詩詞畫面為主的即興風格；因此，聲樂與鋼琴的默契建立於和聲上。在演唱時必須注意聲樂旋律的流動性，尤其於長拍時須更加注意樂句的方向。筆者建議在練習時先找出旋律中重點的和聲架構，稍為放慢速度讓彼此間形成默契後再加快。

B 段的部份，作曲家運用了不協和音程於聲樂線條中，如小二度、增四度。這些音程在鋼琴皆有重疊，演唱者應力求音程的準確度。相較之下，B 段的情緒起伏較多於前後兩段；馬克斯為求音樂與詩的

結合，於重要的字與樂句上標示表情術語。如倒數第兩句中的”長久”(lange)為最高音之處，標示「寬擴」(breiter werden)來表示情緒的激動。最後一句”青春輕輕地被喚回”，標示著「緩慢且自由的歌唱」(langsamer und frei im Vortrag)；如同思緒漸漸回到過去的場景而無法自拔；緊接著鋼琴間奏如同回憶的畫面令人沉靜於其中。術語幫助了詩詞意境的走向，如譜中標示”一直十分的平順”(sempre legatissimo)、“十分平順且稍為的彈性”(legatissimo e poco rubato)。演唱者與鋼琴家如能多加注意，即能在此曲中互相給予情緒的支持，使得樂句在銜接上能夠更為自然且流暢。

第三節 蕭邦圓舞曲(Valse de Chopin)

詩詞分析

Valse de Chopin

Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken
Also ruht auf diesen Tönen
Ein vernichtungssüchtger Reiz

Wilder Lust Akkorde tönen
Der Verzweiflung eisigen Traum
Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken

Heiß und jauchzend, süß und schmachkend
Melancholisch düstrer Walzer
Kommst mir nimmer aus den Sinnen!
Haftest mir in den Gedanken
Wie ein blasser Tropfen Bluts

蕭邦圓舞曲

彷彿一滴蒼白的血
病人雙唇的顏色
憩息在這些音符中
一種尋求毀滅的魅力

野蠻而喜悅的和弦
打擾了絕望而冰冷的夢境
彷彿一滴蒼白的血
病人雙唇的顏色

歡愉而熱情，甜蜜又無力
憂鬱而陰沉的圓舞曲
我無法將你逐出我的腦海
你附著於我的思緒中
有如一滴蒼白的血

Valse de Chopin	韻腳	格式	音節
Wie ein blasser Tropfen Bluts	- 【uts】	A	7
Färbt die Lippen einer Kranken	- 【aən】	B	8
Also ruht auf diesen Tönen	- 【øən】	C	8
Ein vernichtungssüchtger Reiz	- 【aets】	D	7
Wilder Lust Akkorde tönen	- 【øən】	C	8
Der Verzweiflung eisgen Traum	- 【aom】	E	7
Wie ein blasser Tropfen Bluts	- 【uts】	A	7
Färbt die Lippen einer Kranken	- 【aən】	B	8
Heiß und jauchzend, süß und schmachtend	- 【aənt】	F	8
Melancholisch düstrer Walzer	- 【aər】	G	8
Kommst mir nimmer aus den Sinnen	- 【Iən】	H	8
Haftest mir in den Gedanken,	- 【aən】	B	8
Wie ein blasser Tropfen Bluts	- 【uts】	A	7

此詩分為三段，無固定的韻腳格式。音節也無固定格式，但全詩只以兩種音節來排列。本詩為標準十三行詩的體裁，第一與第二行

詩會重覆於第七與第八行，而第十三行則又會重覆第一行的詩句。

詩文以柯隆碧妮的角度來敘述皮耶羅如同一滴蒼白的血，病態且熱情的依附在她的思緒中。

樂曲分析

創作年：	1909 年
速度與術語：	詼諧且熱情的 (phantastisch und mit leidenschaft)
曲式：	應歌詞(Through composed)
音域：	

此曲為 3/4 拍舞曲風格，中心調性為 f# 小調；曲子中充滿著濃厚的匈牙利色彩。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~33	f#
	a	34~37	
	b	38~41	
	c	42~45	
B	d	46~49	g# - f#
	e	50~53	
	f	54~57	
	g	58~61	

	h	62~65	
	間奏	66~73	
C	I	74~77	A- f#
	j	78~81	
	k	82~85	
	間奏	86~94	
	L	95~99	
	間奏	100~103	
	m	104~106	
	尾奏	107~222	

除了運用匈牙利小音階外，鋼琴用了舞曲的節奏並加以變化來貫穿整曲；在此稱為 X、Y、Z(譜例一)三種的動機音型。

譜例一

Phantastisch und mit Leidenschaft.

mit freiem Vortrag

mp sempre cresc.

f *passionato*

作曲家譜以長篇幅的前奏來鋪陳曲子，X 動機於第一小節以中弱

(mp)的音量開始，第三小節的 X 動機音型以持續低音方式進行並確立調性；鋼琴右手加入了裝飾性質的快速音群 Y 動機進入。至第五小節，附點節奏的 Z 動機以強(f)的音量出現，作曲家並在此標示了”熱情”(appassionato)的術語，音樂氣氛也漸漸熱絡起來。直至 34 小節聲樂進來前，鋼琴力度漸漸減為弱(p)再與聲樂以中弱的音量一同開始。而於前奏中運用了大量的平行八度和絃做為主題旋律，令人聯想至李斯特(Franz Liszt, 1811-1886)與蕭邦(Fryderyk Franciszek Chopin, 1810-1849)的作品也常出現此手法。

作曲家利用了匈牙利小音階於聲樂旋律中(譜例二)，並以八度音程加以上或下的滑線製造一種慵懶的音型(譜例三)。節奏方面以一個二分音符加四分音符為動機，象徵著一種”愛情的魅惑”。在聲樂進入後的鋼琴部份，低音持續以 X 動機行進，右手高音部份以 Z 動機的變化幫助推動聲樂線條的流動。

譜例二

Wie ein blas - - ser Trop - fen

a tempo

p *mp*

匈牙利小音階

Bluts, färbt die Lip - pen ei - ner Kran - ken,

譜例三

nich - tungs - sücht! - ger Reiz. Wilder Lust Ak -

p *mp* *forte assai*

50 小節配合詩詞，調性由一開始的 f# 小調轉至 g# 小調；直至 54 小節鋼琴低音以曲調小音階下行再以半音下行於 58 小節轉回 f# 小調。由於詩詞的第七與第八句會重覆回第一與第二句的文字，因此作曲家讓此段的旋律回到聲樂最開始的部份；並於 66 至 73 小節以鋼琴原為 42 至 47 小節的伴奏旋律為間奏。

74 小節歌詞提及” 歡欣而熱情，甜蜜而衰弱” (Heiß und jauchzend, süß und schmachtend)，和聲轉變為 A 大調，力度也增強至很強(ff)；作曲家利用大調色彩及音量表示歡愉的情緒。至下一句“憂鬱而陰沉的圓舞曲，我無法將你逐出我的腦海” (Melancholisch düstrer Walzer, Kommst mir nimmer aus den Sinnen)，調性於 80 小節開始轉回 f#小調，鋼琴左手以持續低音與同音反覆行進，製造低聲喃喃細語的效果。89 小節以前奏的 X 與 Y 動機旋律做為間奏，並用同樣漸強的方式，於 95 小節聲樂進入時情緒堆疊至最高潮。最後聲樂回歸平靜的情緒，緩緩唱出最後一句歌詞。鋼琴於聲樂旋律結束後，以 82 小節出現過的同音反覆做變化，漸慢且漸弱讓樂句結束於 f#小調的半終止。於 111 小節，樂句以 f#小調 I 級開始，同樣以聲樂在曲中開頭的伴奏旋律動機做變化，漸漸加快且漸強至曲子最後，再以強烈的八度音燦爛的結束。

演唱風格與詮釋

由於此曲平均音域偏低，應以溫暖的中音音色來演唱。曲子為 3/4 拍華爾滋節奏，音樂風格充滿了匈牙利狂野的色彩。鋼琴於此曲有許多的表現機會，不僅有大量的獨奏段落，也擁有獨立的旋律線條與音樂走向；與聲樂之間就猶如跳著雙人華爾滋。整曲對於力度

的變化需要特別留意，才可凸顯出音樂上的層次感與張力。如前奏的段落是以中弱(mp)開始，於 18、19 小節力度增強至很強(ff)。作曲家並於此小節標示”較為強力的表達”(mit starkem ausdrück)，並以彈性速度(rubato)強調此處的重要性。21 小節之後回至原速；力度也漸漸減為弱(P)直至聲樂部份進入。由於前奏長達 33 個小節，若無視這些變化則會使人感覺過於呆板無聊。而鋼琴與聲樂同時進行的時後需注意配合演唱者的音量，不可蓋過聲樂而造成音響上的不平衡。作曲家為表現出詩詞予人的神祕感，在聲樂旋律中出現了許多圓滑線營造出一種魅惑的情境。因此圓滑線的部份要多加留意，以求呈現曲子的風格。而句尾大部份結束於子音，在咬字方面要注意子音的清晰，但要留意不可因為過於重視子音而影響母音的圓滑性。

第四節 小丑丹地(Pierrot Dandy)

詩詞分析

Pierrot Dandy

Im phantast'schen Mondenstrahle
blitzen Fläschchen und Krystalle
Vor dem Waschtisch schmückt der fahle
Pierrot Dandy sich zum Balle

Wasserstrahl in seiner Schale
klirrt gleich singendem Metalle
Im phantast'schen Mondenstrahle
blitzen Fläschchen und Krystalle

Pierrot, statt daß auf die schmale
bleiche Lippe er das dralle
Rot des frischen Lebens male
schminkt sich, daß er ihr gefalle
mit phantast'schem Mondenstrahle

小丑丹地

在談諧的月夜裡
閃亮的小瓶子與水晶
在蒼白的臉盆前
小丑丹地把自己裝飾的像顆球

水流入他的臉盆中
叮噹的水聲如同金屬般的歌聲
在談諧的月夜裡
閃亮的小瓶子與水晶

小丑丹地
在他蒼白的小嘴上
塗上充滿生命力的鮮紅色
為了取悅她，裝飾著自己
在談諧的月夜裡

Pierrot Dandy	韻腳	格式	音節
Im phantast'schen Mondenstrahle	【alə】	A	8
blitzen Fläschchen und Krystalle	【alə】	A	8
Vor dem Waschtisch schmückt der fahle	【alə】	A	8
Pierrot Dandy sich zum Balle	【alə】	A	8
Wasserstrahl in seiner Schale	【alə】	A	8
klirrt gleich singendem Metalle	【alə】	A	8
Im phantast'schen Mondenstrahle	【alə】	A	8
blitzen Fläschchen und Krystalle	【alə】	A	8
Pierrot, statt daß auf die schmale	【alə】	A	8
bleiche Lippe er das dralle	【alə】	A	8
Rot des frischen Lebens male	【alə】	A	8
schminkt sich, daß er ihr gefalle	【alə】	A	8
mit phantast'schem Mondenstrahle	【alə】	A	8

此詩分為三段，同為十三行詩的體裁。整首詩一韻到底，音節數也相同。詩詞內容則是小丑丹地以旁觀者的角度敘述自己在登台前於月夜下整裝。詩中提及為了取悅「她」而裝飾著自己。這個「她」

留給人們無限的想像空間，反應出小丑台上與台下的兩種心境。

樂曲分析

創作年:	1909 年
速度與術語:	快速，充滿情感的歌唱 (Rasch, mit affektiertem Vortrag)
曲式:	應歌詞(Through composed)
音域:	

此曲為 6/8 拍，中心調性為 C 大調。前奏部份以 C 大調 V9 開始，全曲以變化和聲以及臨時升降記號來形成模糊的調性；彷彿如小丑般帶給大眾歡樂卻又使人捉摸不定的特質。鋼琴的部份常使用半音音型與跳音記號(stagato)，使曲子呈現一種詼諧的色彩與小丑俏皮的性格。

段落	樂句	小節	中心調性
A	a	1~8	C
	b	8~10	
	c	11~13	
	d	13~15	
	e	15~18	
B	間奏	19~22	F-D ^b
	f	23~24	
	g	25~26	
	間奏	27~28	
	h	28~30	
	i	31~33	
	間奏	33~35	
C	j	35~38	D ^b -C
	k	38~41	
	間奏	42~43	
	l	43~46	
	m	47~51	
	尾奏	52~56	

曲子採用了的動機片段，並利用這些動機不斷的變化穿梭於全曲之中。於前奏一開始鋼琴採用半音音型上行做為動機，在此稱為 X 動機(譜例一)。

譜例一

Rasch, mit affektiertem Vortrag.
(durchwegs leicht und grazios)

mp *mf*

此動機不斷出現在曲子中，並加以變化；如第 9 小節鋼琴高音則是半音音型的變化(譜例二)；11 小節的鋼琴部份也採用了 X 動機。而在 11 至 14 小節鋼琴最低聲部則有 X 的暗示音型以及反向(譜例三)。

譜例二

Im phan-tast'-schen

a tempo *mp*

譜例三

The image shows a musical score for a vocal piece. The top staff is the vocal line with the lyrics: "Mon - den-strah - le blit - zen Fläsch - chen und Kry - stal - - - le. Vor dem". The bottom two staves are the piano accompaniment. The left hand plays a rhythmic pattern of quarter and eighth notes. The right hand plays a more complex melodic line. There are red circles around the bass notes in the left hand, and a red arrow points from the first circle to the second. The piano part includes dynamic markings like *cresc.* and *mf*.

在前奏鋼琴的左手以四分音符與八分音符所組成的節奏動機 Y 則是成為聲樂旋律中主要的節奏型態(譜例四)；而聲樂旋律的開頭採用了 X 動機中後半 G-E-B 加以變化；在前奏的和聲上由 C 大調 V9 解決至 I 級，成為聲樂進入時的主要中心調性。

譜例四

The image shows a musical score for a piece titled "Rasch, mit affektiertem Vortrag. (durchwegs leicht und grazios)". The score is in 3/8 time. The top staff is the vocal line, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The piano part includes dynamic markings like *mp* and *mf*. There are red boxes around the piano accompaniment in the first two measures, and a red 'X' mark above the first measure of the vocal line.

14 小節起加入裝飾性質的 32 分音符以及附點節奏為新的素材，在此稱為 Z 動機(譜例五)。23 小節鋼琴左手的顫音音型為 X 動機的半音變化，用以模擬詩詞中的流水聲；右手則為 Z 動機附點節奏的變化，表達水流入臉盆中發出叮噠的聲響。

30 至 34 小節利用了 3 度、5 度與 6 度音程交織所營造的光澤感來表達歌詞中的”閃亮的瓶子與水晶”(klirrt gleich singendem Metalle)的意境(譜例六)。

譜例五

musical score for the vocal line and piano accompaniment. The vocal line is marked *cresc.* and includes the lyrics "Wasch - - tisch schmückt der fah - - le Pier-rot Dan - - dy". The piano accompaniment features a *staccato* texture. A red box highlights a specific passage in the piano part, and a red letter 'Y' is placed above the vocal line at the beginning of the phrase. Performance markings include *grazioso*, *leggiere*, and *poco a poco rit. e decresc.*

譜例六

musical score for the vocal line and piano accompaniment. The vocal line includes the lyrics "tast' - schen Mon - den - strah - - - le". The piano accompaniment features a *leggiere* texture. A red box highlights a specific passage in the piano part. Performance markings include *f* and *(mf)*.

47 小節開始結合了 X、Y、Z 動機於此，成為全曲最高潮的樂段。詩詞最後一句”在詼諧的月夜裡”(mit phantast'schem Mondenstrahle)，鋼琴再次以流水與水的叮噠聲為主題。構成此詩當中完整的場景畫面：月光下的流水聲、小丑。作曲家在此要求”很快”(Sehr rasch)，力度也由中弱(mp)漸強至甚強(fff)，使音樂情緒推到最高點，並以 C 大調以正格終止做燦爛的結束。

演唱風格與詮釋

此詩詞是小丑丹地以旁觀者的角度來敘述自己，而作曲家在聲樂的旋律中也依著詩詞文字上的抑揚頓挫譜寫出如說話似的旋律曲調。6/8 拍的節奏增加了曲子詼諧的流動感。筆者建議在演唱前可多朗誦此詩，掌握詩句的重音及語調，特別是小丑活潑逗趣的特性。在音樂的情緒轉換上，必需依據作曲家標示的術語，如 35 小節標示了感傷的(sentimental)，鋼琴部份則標示”稍為的彈性速度”(poco rubato)；暗示接下來的情緒變化。47 小節至最後作曲家不僅標示”很快”，並利用力度記號由中弱至甚強把曲子推到最熱鬧的高潮情緒，意味著小丑丹地已整裝完畢即將要粉墨登場；而作曲家於 55 小節鋼琴上要求加強(marcato) 音符，來表示小丑即將登台前觀眾的歡呼聲(karnevalsruf)。

作曲家於鋼琴前奏、間奏、尾奏時指示較強的力度；但聲樂進入前力度會漸漸減弱。如前奏是由中弱(mp)開始直至第 4 小節增至強(f)，於第 8 小節減為弱(p)接著與聲樂於第 9 小節一起由中弱(mp)開始。42 小節鋼琴的力度為很強(ff)，43 小節聲樂進入後隨即轉換為中弱(mp)；如能多加留意力度記號的變化可幫助曲子在整體中更有層次感。

伍 結論與建議

20 世紀初的音樂受到民族主義的影響、個人主義的抬頭，可說是燦爛且繽紛。馬克斯的音樂創作中，包含鋼琴作品、合唱曲、管弦樂曲……等；但相較之下，其藝術歌曲的名聲勝過於其它的音樂創作。馬克斯結合了多元的創作風格，如：音響上的交響化、印象派的和聲語彙、義大利的優美線條、傳統的和聲調性；因此顯得其作品呈現多種風貌但卻又不失自我特色。

19 世紀浪漫時期之後的藝術歌曲對於歌曲的內涵與風格非常講究，作曲家往往先研讀詩詞後再依詩詞意境譜寫曲調，並以詩詞的結構與韻律來決定歌曲形式；因此詩詞與音樂之間有著互相依存的关系。演唱者對詩詞的內涵、術語標示及音樂和聲色彩的研究，當能提升演唱的品質。

在語文上，德文的咬字易受子音影響是許多歌手需要克服的技巧；而馬克斯的歌曲則以寬廣綿密的線條為特色之一，因此要注意母音共鳴的一致性方能達到此特色。

由於馬克斯本身擁有很好的鋼琴技巧，在歌曲中鋼琴不僅為伴奏鋪陳情境的地位，也為鋼琴家提供了發揮的空間。鋼琴與聲樂之間的關係是密切的，因此彼此的默契相當重要。筆者建議鋼琴家對於詩詞也應有所了解，而演唱者也必需傾聽鋼琴的部份，兩者間才能取得一個共識；近而呈現更完美的音樂。

以上為筆者在此研究報告後的見解，希望藉由此篇報告能引起更多人演唱與研究馬克斯的藝術歌曲。文中若有不足之處，也望未來有人能夠做更詳盡的探討。

參考書目

外文書目

Fischer-Dieskau, Dietrich. *The Fischer-Dieskau book of lieder :the original texts of over seven hundred and fifty songs*. New York :Knopf, 1980.

Kimball, Carol. *Song :a guide to style and literature*. Redmond, Wash: Hal Leonard, 2006.

Kravitt , Edward F. *The Lied :Mirror of Late Romanticism*. New Haven: Yale University Press, 1996.

中文書目

王杰夫 譯，《德國文學史》。台北市：五洲出版社印行，1964。

莫渝 譯，《法國十九世紀詩選》。原著：繆基(Musset, Alfred)等撰。
台北市：志文出版社，1986。

陳漢金。「月光小丑的多重樣貌」。《PAR 表演藝術》第 216 期(12 月)：
122~124。

黃晉凱主編，《西洋文學導讀下》。台北市：昭明出版，2000。

楊沛仁 著，《音樂史與欣賞》。台北市：美樂發行，2001。

期刊

Gal,Hans.(1965). Joseph Marx. *The Musical Time* .(Feb.):pp.131

Newman, Ernest .(1912). A New Song-Writer:Joseph Marx. *The Musical Time* .
(May):pp.156-158

Newman, Ernest .(1913). Joseph Marx's New Songs. *The Musical Time* .
(Jan.): pp.10-12

論文

吳玟音。《約瑟夫·馬克斯藝術歌曲演唱詮釋：12 首選自 1908-1912
年間之創作》（國立臺灣師範大學音樂系研究所碩士論文，2007）

車炎江。《Sprechstimme 風格探討－以荀貝格《月光小丑》為例》（國立
台北藝術大學音樂學研究所碩士論文，2004）

樂譜

Marx, Josph. *Jospeh Marx 30 Songs : Original Keys for High Voice/Medium Voice*
The Vocal Library(New York:Hal Leonard Corporation, 2006)

Marx, Josph. *Lieder für hohe Stimme und Klavier*(Wien : Universal Edition,19)

網路資料

<http://www.joseph-marx.org/>（2011.5）

<http://www.joseph-marx-gesellschaft.org/english/joseph-marx.html>

（2011.5）

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Giraud (2011.5)

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Erich_Hartleben (2011.5)

<http://zh.wikipedia.org/wiki/資本主義> (2011.5)

<http://zh.wikipedia.org/wiki/寫實主義> (2011.5)

<http://zh.wikipedia.org/wiki/印象主義音樂> (2011.5)

女高音

Soprano

陳沅宜

Yuan -YI Chen

畢業音樂會

Graduate Voice Recital

指導教授：李秀芬
鋼琴：劉于菁
雙簧管：彭筱茹
日期：2011年6月19日
時間：5:00 p.m.
地點：東海大學音樂系演奏廳

**Tunghai University
Department of Music**

Presents

Yuan-yi Chen, soprano
Yu-ching Liu, piano
Hsiao-ju Peng, oboe

In

Graduate Voice Recital

June 19, 2011

Recital Hall

5:00 p.m.

Program

Mi lusinga il dolce affetto
from Opera "Alcina"

G. F. Handel
(1685-1759)

Thou didst blow with the wind
from oratorio "Israel in Egypt"

Parto: nel gean cimento
form Opera "Mitridate, Re di Ponto"

W. A. Mozart
(1756-1791)

Selige nacht
Nocture
Valse de Chopin
Pierrot Dandy

J. Marx
(1882-1964)

Einst traumte meiner sel'gen Base... Trübe Augen
from Opera "Der Freischütz"

C. M. v. Weber
(1786-1826)

Intermission

Six Poems by Emily Dickinson

- I. Good morning ,Midnight
- II. Heart! We will forget him!
- III. Let down the bars ,oh death
- IV. An awful tempest mashed the air
- V. Nobody knows this little Rose
- VI. Bee! I'm expecting you

J. Duke
(1899-1984)

C.
Violon
Air Champetre

F. Poulenc
(1899-1963)

Quattro rispetti , Op.11

- I. Un verde praticello senza poante
- II. Jo dei saluti ve ne mando mille
- III. E tanto c'è pericol ch'io ti lasci
- IV. O si che non sapevo sospirare

E. Wolf-Ferrari
(1876-1948)

Contrasto
Invito alla danza
Razzolan, sopra a l'aia

O. Respighi
(1879-1936)

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

東海大學
音樂系

演出人員

陳沅宜，女高音
劉于菁，鋼琴
彭筱茹，雙簧管

碩士班畢業音樂會

2011年6月19日

音樂系演奏廳

晚上 5:00.

曲目

我被甜美的愛所誘惑
選自歌劇”阿琪娜”

韓德爾
(1685-1759)

禱呼風喚雨…
選自神劇”以色列人在埃及”

我將前往:在這巨大的競爭
選自歌劇”彭特王,米特里達特”

莫札特
(1756-1791)

幸福之夜
夜曲
蕭邦華爾滋
小丑丹地

馬克斯
(1882-1964)

我已逝的伯母曾經有個惡夢…陰鬱的眼睛
選自歌劇”魔彈射手”

韋伯
(1786-1826)

中場休息

六首艾蜜莉·狄金生的詩

- I. 早安, 子夜
- II. 心阿! 我們忘了他吧!
- III. 放下門栓吧, 死亡
- IV. 一陣可怕的暴風雨搗碎了空氣
- V. 沒有人懂得小玫瑰
- VI. 蜜蜂! 我盼望你!

杜克
(1899-1984)

C 橋

小提琴
田園之歌

浦朗克
(1899-1963)

四首歌, 作品十一

- I. 在一片荒蕪的草原上
- II. 我向妳獻上千萬個問候
- III. 離開妳是多麼的危險
- IV. 從前我不知道什麼是嘆息

沃爾夫費拉利
(1876-1948)

對比

邀舞
小雞在農地上扒...

雷斯匹基
(1879-1936)

女高音 / 陳沅宜

畢業於中國文化大學西樂系，現就讀東海大學音樂系聲樂組研究所。

曾師事 葉娜心老師、辛永秀教授，現師事 李秀芬教授。大學期間曾獲校內協奏曲比賽第一名、波希米亞都會盃音樂大賽 聲樂組第一名、臺灣全國音樂比賽女中低音組第一名。

經歷：

- 2008 年
  - 參與國立臺灣交響樂團演出拉威爾歌劇《頑童與魔咒》，飾演中式茶杯。
  - 參與德國 Bergedorfer 音樂節，於《蝴蝶夫人》中演出。
- 2009 年
  - 參與台北愛樂歌劇坊—歌劇選粹之夜於國家音樂廳。
  - 東海聖誕音樂會於貝多芬《莊嚴彌撒》Crdeo 中擔任 Alto 獨唱部份。
  - 獲台中市學生音樂比賽女高音第三名。
- 2010 年
  - 東海大學歌劇公演莫札特《費加洛婚禮》，飾演 Cherubino。
  - 參與台北愛樂歌劇坊劇作《仲夏夜之夢》。
  - 與悅音歌劇坊於澎湖演出 莫札特《魔笛》，飾演 Papagena。
  - 參與中華民國聲樂家協會-歲月悠悠音樂會，於《蝴蝶夫人》中飾演 Suzuki。
- 2011 年
  - 參與台北愛樂歌劇坊劇作《倚天屠龍記》。
  - 獲得第五屆新逸星秀聲樂組第一名。
  - 獲選 2012 年聲樂家協會新秀。
  - 參與東海大學音樂系創系四十週年音樂會，於威爾第歌劇《法斯塔夫》中飾演 Nannetta。
  - 考取國立實驗合唱團

現為聲樂家協會基本會員、台北愛樂歌劇坊之成員，並隨歌劇坊於鳳甲美術館、台北當代藝術館、國家音樂廳...等地方演出。

鋼琴 / 劉于菁

出生於台中縣，畢業於台中市光復國小、曉明女中初高中音樂班，以及東吳大學音樂系，主修鋼琴、副修大提琴；在東吳大學時期師事王潤婷教授。2001 年申請進入美國波士頓新英格蘭音樂院(New England Conservatory of Music)鋼琴演奏碩士課程，師事鋼琴系系主任 Gabriel Chodos 教授，2003 年申請進入鋼琴伴奏課程為雙碩士學位，師事伴奏系系主任 Irma Vallecillo 教授與指導聲樂伴奏 Kayo Iwama 教授。在新英格蘭音樂院就學時期多次參與室內樂表演，曾受鋼琴家 Randall Hodgekinson、小提琴家 Nicolas Kitchen 的指導。2002 年暑假申請進入美國 Aspen 音樂營，跟隨鋼琴教授 Gabriel Chodos 學琴。另外在音樂院求學時一直是新英格蘭音樂院預備學校(Preparatory School)的聲樂伴奏，主要負責音樂會和入學考試擔任伴奏，除了經常在學校擔任伴奏外，在當地的波士頓劍橋合唱團(CCCS)自 2001-2004 年擔任鋼琴伴奏，每年於麻省理工學院的 Kreisge Hall 舉行兩次的春、冬季音樂會。

2005 年初學成歸國後積極與一些年輕的音樂會合作演出，12 月於台中縣立文化中心舉行個人第一場獨奏會；在 2006 年 5 月與義大利籍年輕傑出的小號獨奏家朱利安農·松德哈莫(Giuliano Sommerhalder)於台北藝術教育館及台中新民演藝廳共同演出；2006 年 10 月與小提琴家徐錫隆老師合作演出。2007 年 4 月與法國小提琴家 Anatonii Karaev 於中山堂獨奏會擔任伴奏。目前任教於雙十國中、光復國小、台中縣清水國中、清水國小音樂班。以及擔任台中室內合唱團、台中藝術家女聲合唱團之鋼琴伴奏。

雙簧管 / 彭筱茹

目前就讀東海大學音樂系四年級，主修雙簧管；現師事劉榮義教授。

**Mi lusinga il dolce affetto
from Opera "Alcina"**

Mi lusinga il dolce affetto
con l'aspetto del mio bene
Pur chi sa? Temer conviene
che m'inganni amando ancor
Ma se quella fosse mai
che adorai
e l'abbandono
infedele, ingrato io sono,
son crudele e traditor

**Thou didst blow with the wind ...
from Oratorio "Israel in Egypt" ;
Exodus XV ,10**

Thou didst blow with thy wind
the sea cover'd them
they sank as lead in the mighty waters

**Parto: nel gran cimento
form Opera "Mitridate , Re di Ponto"**

Parto: Nel gran cimento
sarò germano e figlio
eguale al tuo periglio
la sorte mia sarà
T'adopra a tuo talento
nè in me mancar già mai
vedrai la fedeltà

**我被甜美的愛所誘惑
選自歌劇"阿琪娜"**

我被甜美的愛所誘惑
從我愛人的外貌
但誰明白?我該感到恐懼
即使是被欺騙與愚弄
但若這從來未曾有過
愛慕
我將會離開
移情別戀、忘恩負義
多麼殘酷的叛徒呀

**你呼風喚雨...
選自神劇"以色列人在埃及";
埃及記 15:10**

你呼風喚雨
海水便把他們淹沒
他們如鉛船沉在大海之中

**我將前往:在這巨大的競爭
選自歌劇"彭特王,米特里達特"**

我將前往:在這巨大的競爭
我是一為兄弟與兒子
你的苦難
將決定我的命運
去做你心中決定的事
你已經再也看不見
我的忠誠

Selige Nacht

Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein
Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind
Und unsrer Atemzüge Frieden
trug er hinaus in die helle Mondnacht

Und aus dem Garten tastete zagend sich
ein Rosenduft an unserer Liebe Bett
Und gab uns wundervolle Träume
Träume des Rausches, so reich an Sehnsucht

Nocturne

Süß duftende Lindenblüte
in quellender Juninacht
Eine Wonne aus meinem Gemüte
ist mir in Sinnen erwacht

Als klänge vor meinen Ohren
leise das Lied vom Glück
als töne, die lange verloren
die Jugend leise zurück

Süß duftende Lindenblüte
in quellender Juninacht.
Eine Wonne aus meinem Gemüte
ist mir zu Schmerzen erwacht.

Valse de Chopin

Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken
Also ruht auf diesen Tönen
Ein vernichtungssüchtger Reiz

幸福之夜

在愛的臂彎中我們幸福的入睡
敞開的窗邊夏日的風偷聽著
它帶著我們寧靜的氣息
到外頭明亮的月夜

來自花園裡的玫瑰花香
畏縮的探觸我們的愛之床
並為我們帶來美好的夢
醉人的夢境，充滿了渴望

夜曲

菩提花散發出甜美的香氣
流動在六月的夜晚中
那份心中的狂喜
喚醒了我的記憶

幸福之歌

在我耳邊輕輕聲響起
這聲響，彷彿我失去多年的青春
輕輕的被喚回

菩提花散發出甜美的香氣
流動在六月的夜晚中
那份心中的狂喜
喚醒了我的痛苦

蕭邦圓舞曲

彷彿一滴蒼白的血
病人雙唇的顏色
憩息在這些音符中
一種尋求毀滅的魅力

Wilder Lust Akkorde tönen
Der Verzweiflung eisigen Traum
Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken

野蠻而喜悅的和弦
打擾了絕望而冰冷的夢境
彷彿一滴蒼白的血
病人雙唇的顏色

Heiß und jauchzend, süß und schmachkend
Melancholisch düstrer Walzer
Kommst mir nimmer aus den Sinnen!
Haftest mir in den Gedanken
Wie ein blasser Tropfen Bluts

歡愉而熱情，甜蜜又無力
憂鬱而陰沉的圓舞曲
我無法將你逐出我的腦海
你附著於我的思緒中
有如一滴蒼白的血

Pierrot Dandy

Im phantast'schen Mondenstrahle
blitzen Fläschchen und Krystalle
Vor dem Waschtisch schmückt der fahle
Pierrot Dandy sich zum Balle

小丑丹地

在詼諧的月夜裡
閃亮的小瓶子與水晶
在蒼白的臉盆前
小丑丹地把自己裝飾的像顆球

Wasserstrahl in seiner Schale
klirrt gleich singendem Metalle
Im phantast'schen Mondenstrahle
blitzen Fläschchen und Krystalle

水流入他的臉盆中
叮噠的水聲如同金屬般的歌聲
在詼諧的月夜裡
閃亮的小瓶子與水晶

Pierrot, statt daß auf die schmale
bleiche Lippe er das dralle
Rot des frischen Lebens male
schminkt sich, daß er ihr gefalle
mit phantast'schem Mondenstrahle

小丑丹地
在他蒼白的小嘴上
塗上充滿生命力的鮮紅色
為了取悅她，裝飾著自己
在詼諧的月夜裡

Einst traumte meiner sel'gen Base... Trübe Augen From opera "Der Freischütz"

我已逝的伯母曾經有個惡夢...陰鬱的眼睛
選自歌劇"魔彈射手"

Einst träumte meiner sel'gen Base
die Kammertür eröffne sich
und kreideweiß ward ihre Nase
denn näher, furchtbar näher schlich

我已逝的伯母曾經有個惡夢
那臥室門敞開
她有著一個雪白的鼻子
有個可怕的東西悄悄接近她

ein Ungeheuer
mit Augen wie Feuer,
mit klirrender Kette
Es nahte dem Bette
in welchem sie schlief
ich meine die Base
mit kreidiger Nase,
und stöhnte, ach! so hohl!
Und ächzte, ach! so tief!
Sie kreuzte sich, rief
nach manchem Angst- und Stoßgebet:
Susanne, Margaret! Susanne! Margaret!
Und sie kamen mit Licht
und, denke nur, und Erschrick mir nur nicht!
Und, graust mir doch! Und
der Geist war: Nero, der Kettenhund!

Du zürnest mir?
Doch kannst du wännen, Ich fühlte nicht mit dir?
Nur ziemen einer Braut nicht Tränen!

Trübe Augen, Liebchen, taugen
einem holden Bräutchen nicht.
Daß durch Blicke Sie erquickte
und beglücke und bestricke
alles um sich her entzücke
das ist ihre schönste, schönste Pflicht
Laß in öden Mauern Büßerinnen trauern
dir winkt ros'ger Hoffnung Licht!
Schon entzündet sind die Kerzen
zum Verein getreuer Herzen!
Holde Freundin, zage nicht!

一個巨大的怪物
有著火紅的眼睛
帶著叮噹作響的鎖鏈
漸漸走近
她睡覺的床邊
我指的是我的伯母
她有著雪白的鼻子
啊!她的呻吟如此沉悶
啊!她的嘆息如此深長
在恐懼與禱告之後
她劃著十字並且呼喊
蘇珊娜,馬加羅特!
他們帶著光明到來了
而我只想到,千萬不能恐慌
即使我依然感到害怕
而這鬼怪是:內羅,一隻帶著鎖鏈的狗!

你在對我生氣嗎?
你可以哭泣,但我的感覺和你不一樣
美麗的新娘並不適合眼淚!

憂鬱的眼睛
親愛的,它並不適合一位可愛的新娘
透過目光傳情,她就煥發起精神
並且感到十分的幸福與陶醉
對一切都充滿喜悅
這就是她最好的責任
讓這荒涼城裡的懺悔者悲悽
美好光明的希望向你招手示意
燭光已經燃起
忠誠的心凝結在一起!
可愛的朋友,不要畏懼!

Six Poems by Emily Dickinson

I. Good morning, Midnight

Good morning, Midnight!
I'm coming home
Day got tired of me
How could I of him?

Sunshine was a sweet place
I liked to stay
But Morn didn't want me now
So good night, Day!

I can look can't I
When the East is Red?
The Hills have a way then
That puts the Heart abroad

You are not so fair Midnight
I chose Day
But please take a little Girl
He turned away

II. Heart! We will forget him!

Heart! We will forget him!
You and I tonight!
You may forget the warmth he gave
I will forget the light!
When you have done, pray tell me
That I my thoughts may dim!
Haste! lest while you're lagging
I remember him!

六首艾蜜莉·狄金生的詩

早安,子夜

早安，子夜
我正要回家
白日已厭倦我
而我怎會厭倦他？

日光是個甜美的地方
我眷戀留連不願走
不過早晨此刻已不留我
因此 晚安 白日！

當東方泛紅
我可以看的 不是嗎？
那時的山丘
會讓你的心飛翔

子夜你並不那麼美麗
我選擇的是白日
不過 子夜請你接受
被白日拒絕的小女孩！

心阿！我們忘了他吧！

心阿！我們忘了他吧！
今夜我倆
你可以忘了它的溫度
我會忘了它的光芒
當你拋棄道德後，請告訴我
我會停止思考
快點！否則我會因為你的猶豫
再次想起它

III. Let down the bars ,oh death

Let down the Bars, Oh Death
The tired Flocks come in
Whose bleating ceases to repeat
Whose wandering is done

Thine is the stillest night
Thine the securest Fold
Too near Thou art for seeking Thee
Too tender, to be told

IV. An awful tempest mashed the air

An awful tempest mashed the air
The clouds were gaunt and few
A black, as of a spectre's cloak
Hid heaven and earth from view

The creatures chuckled on the roofs
And whistled in the air
And shook their fists and gnashed their teeth
And swung their frenzied hair

The morning lit, the birds arose
The monster's faded eyes
Turned slowly to his native coast
And peace was Paradise!

V. Nobody knows this little Rose

Nobody knows this little Rose,
it might a Pilgrim be,
Did I not take it from the ways,
And lift it up to thee

放下門栓吧，死亡

放下門門吧，死亡
疲倦的羊群進來了
牠們停止重覆咩咩的叫喚
牠們的流浪已告終

你有的是那最寂靜的深夜
你有的是那最牢靠的畜欄
為了找尋你越是向你靠近
越是溫柔地難以言喻

一陣可怕的暴風雨搗碎了空氣

一陣可怕的暴風雨搗碎了空氣
雲層荒涼且少
一抹黑雲似幽靈的斗篷
遮蔽了天與地

群魔在屋頂咯咯獰笑
在空中呼嘯
揮動拳頭、咬牙切齒
甩動他的亂髮

晨光照射,烏雀醒躍
妖怪凋萎的眼睛
遲緩的望向他的故鄉
寧靜即是天堂

沒有人知道這朵小玫瑰

沒有人知道這朵小玫瑰
它或許是位朝聖者
我未曾將它從地上拾起
並高舉空中

Only a bee will miss it
Only a butterfly
Hastening from far journey
On it's breast to lie

只有蜜蜂會想念它
只有蝴蝶
急忙從遠處飛來尋它
躺在它的懷裡

Only a bird will wonder
Only a breeze will sigh
Ah! little rose, how easy
For such as thee to die

只有小鳥會驚嘆它的美
只有微風將嘆息
啊!小玫瑰呀!
是如此的容易消逝

VI. Bee! I'm expecting you

蜜蜂!我多麼期待你

Bee! I'm expecting you!
Was saying Yesterday
To Somebody you know
That you were due

蜜蜂!我多麼期待你
說好昨天
會有你認識的大人物寄信過來
結果卻沒有

The Frogs got Home last Week
Are settled, and at work
Birds, mostly back
The Clover warm and thick

青蛙們上星期就回家了
已經準備好，並開始工作
鳥兒們，大多數都回來了
苜蓿草一片欣欣向榮

You'll get my Letter by The seventeenth
Reply
Or better, be with me
Yours, Fly.

你將在十七號時收到我的信
回信
或最好回到我身邊
你的，蒼蠅

C.

C 橋

J'ai traversé Les Ponts-de-Cé
C'est là que tout a commencé
Une chanson des temps passés
Parle d'un chevalier blessé
D'une rose sur la chaussée
Et d'un corsage délacé,

我穿越那座 C 橋
所有一切都在這裡發生
一首往日的歌曲
訴說著一位受傷的騎士
一朵路旁的玫瑰花
和一件敞開的馬甲

Du château d'un duc insensé
Et des cygnes dans les fossés
De la prairie où vient danser
Une éternelle fiancée
Et, j'ai bu comme un lait glacé
Le long lai des gloires faussées
La Loire emporte mes pensées
Avec les voitures versées
Et les armes désamorçées
Et les larmes mal effacées
Oh ! ma France ! ô ma délaissée !
J'ai traversé Les Ponts-de-Cé

Violon

Couple amoureux aux accents méconnus
Le violon et son joueur me plaisent
Ah! j'aime ces gémissements tendus
Sur la corde des malaises
Aux accords sur les cordes des pendus
A l'heure où les Lois se taisent
Le coeur, en forme de fraise
S'offre à l'amour comme un fruit inconnu

Air Champetre

Belle source, belle source
Je veux me rappeler sans cesse
Qu'un jour, guidé par l'amitié
Ravi, j'ai contemplé ton visage
ô dèesse
Perdu sous la mou, sous la mousse à moitié
Que n'est-il demeuré, cet ami que je pleure
O nymphe, à ton culte attaché,
Pour se mêler encore au souffle qui t'effleure
Et répondre à ton flot caché?

訴說著瘋伯爵的城堡
以及護城和中的天鵝
訴說一位永恒的未婚妻
在草原上跳舞
如同我喝的冰牛奶般
這虛華的長詩
羅爾河帶走我的思緒
隨著那翻覆的車輛
和那被拆解的武器
以及抹不去的淚水
哦!我的法蘭西!哦!我被遺棄的祖國
我穿越那座 C 橋

小提琴

小提琴與提琴手如熱戀中的情侶
其被忽視的琴音皆使我歡欣
啊!我喜歡這些延長的哀嘆聲
發自不安的琴弦
附著在琴弦上的和聲
在一切條律都緘默的時刻
那形如草莓般的心
如一不知名的水果般為愛自我奉獻

田園之歌

美麗的清泉, 美麗的清泉
我希望能永遠記得
那天,在友情的指引下
如此迷人,我凝視著您的臉
噢!女神
半掩藏在青苔下
他現在在哪?我為之哭泣的朋友
噢!女神,我依戀崇敬您
我願和輕撫過您的微風親近
並與您隱蔽在水波中

I. Un verde praticello senza poante

Un verde praticello senza piante
È l'immagine vera del mio amante
Un mandorlo fiorito all'acqua in riva
È dell'amante mio l'immagin viva
Tutti i raggi del sole e delle stelle
Sono l'immagin di sue luci belle
Il dolce olezzo di giovane fiore
È l'immagine vera del mio amore.
Amante, amante
Amore
O vieni avaccio a ristorarmi il core!

II. Jo dei saluti ve ne mando mille

Jo dei saluti ve ne mando mille
Quante sono nel ciel minute stelle
Quante d'acqua nei fiumi sono stille
Quante dentro all'inferno son faville
E di grano nel mondo son granelle
E quante primavera foglie adorna
Che sì bella e gentile a noi ritorna

III. E tanto c'è pericol ch'io ti lasci

E tanto c'è pericol ch'io ti lasci
Quanto in mezzo del mar fare un giardino
A torno a torno un muricciuol di sassi
Ed in quel mezzo porvi un gelsomino.
E quando il gelsomin sarà fiorito
Allora il nostro amor
Il nostro amor sarà finito!

在一片荒蕪的草原上

在一片荒蕪的草原上
那正是我愛人的真實影像
河邊的杏樹開滿了花
那正是我愛人居住的地方
太陽與星星的光茫
如同她身上所散發出來的光茫
花兒綻放甜美的香味
那正是我愛人真實的影像
愛人呀,愛人呀!
我的愛
快回來安撫我的心吧!

我向妳獻上千萬個問候

我寄出了千萬個問後給你
像天上的星星一樣多
像河裡的水一樣多
像地獄的火一樣多
像大地的麥穗一樣多
如同裝飾春天的葉子一樣多
它美好的回到我們的身邊

離開妳是多麼的危險

離開妳是多麼的危險
如同在海中央建造一個花園
四周以石牆包圍著
並且種下一朵茉莉花
當茉莉花開時
就是我們的愛
宣告結束的時後

IV. O sì che non sapevo sospirare

O sì che non sapevo sospirare
Del sospirar me son fatta maestra
Sospir se sono a tavola a mangiare
Sospir se sono in camera soletta
Sospir se sono a ridere e a burlare
Sospir se sono con quella e con questa
Sospir prima sospirando poi
Sospirare mi fanno gli occhi tuoi
Sospiro prima e sospiro fra un anno
E gli occhi tuoi sospirare mi fanno

Contrasto

Piange lenta la luna
su rugiade gemmanti
Or lieto all'aria bruna
sia l'oblio de li amanti
però che dolce è il riso
tra il pianto de le cose

Ben la luna compose
a mestizia il viso
O amica, a quando a quando
giova l'oblio: scordare
le altrui doglianze amare
Intorno andar cantando
mentre piange la luna

Invito alla danza

Madonna, d'un braccio soave
Ch'io stringa l'orgoglio dell'anca
Voi siete d'amore la nave

從前我不知道什麼是嘆息

噢!從前我不知道什麼是嘆息
現在我成了嘆息大師
我在吃飯的時後嘆息
在獨自一人時嘆息
在笑聲中嘆息
嘆息這個嘆息那個
我不停的嘆息
我為了你的眼神嘆息
我嘆息了一整年
妳的眼睛令我嘆息

對比

月亮緩緩地流著淚
露水如同寶石般發亮
然而,黑暗空氣中的喜悅
被戀人們所遺忘
那是世間所有的眼淚
都被甜美的微笑所慰藉

多麼美麗的月亮
照亮了你憂鬱的臉龐
噢!親愛的朋友
有時後遺忘是好的
因為人們能忘記痛苦的愛情
因喜悅而不斷的歌唱
就在月亮哭泣的此刻

邀舞

我的女士,那溫柔的雙臂
我可以擁抱那尊貴的船舵嗎?
妳是愛之船

La vela, madonna, vi manca
Io sono la vela a vogare
Intorno al ceruleo mare

Voi siete la mobile fusta
Che il mar della musica sfiora
Io sono la vela robusta
Che il viaggio dirige e rincora
La nave risale, discende
La vela ammaina, distende
Volete che l'onda si svolga
In suon di gavotta gentile?
Volete che il valzer disciolga
La larga sua corsa febbrile?
Io faccio l'inchino di rito
Madonna, e alla danza v'invito.

Razzolan, sopra l'aja, le galline...

Razzolan, sopra l'aja, le galline
Beccando i chicchi sparsi del frumento
Lungo la viale brune contadine
Passando, coi capelli sciolti al vento...
Razzolan, sopra l'aja, le galline
Mentre dal pozzo la bella massaia
Tira su l'acqua e canta uno stornello
A Gigi che la guarda dal cancello!

A Gigi che la guarda stralunato
Con quell'occhietti pieni di passione
Povero Gigi è tanto innamorato
Che si strugge com'un cero in processione

船帆,我的女士
妳缺少的是,我這個航海的水手
環繞著藍色的海洋

妳是移動的遊艇
海水以音樂輕拂
我是強壯的水手
掌舵,並且鼓舞著航行
船身忽上忽下
水手捲收又張開
妳不想讓海浪
捲動在嘉禾舞中嗎?
妳不想讓華爾滋
轉動在散發的熱力中嗎?
我禮貌的敬個禮
我的淑女,我可以邀請你跳個舞嗎?

小雞在農地上扒....

小雞在農地上扒
牠們啄起小麥到處丟
沿路上棕色長髮的村姑
經過時,微風拂過她們的長髮
小雞在農地上扒
當美麗的女主人汲著新鮮的井水
並且合唱著古老的歌
對著路易基,他在門後偷看著她

對著路易基,他在出口注視著她
眼裡充滿了熱情
可憐的路易基,他墜入愛河
他像是一個正在燃燒的燭火

Glielo vorrebbe confessar l'amore
Ma quando l'è vicino non ha core...
Instanto la massaia indugia apposta
Ma lui da qual cancello non si scosta!

Ma lui rimane lì fermo, impalato
E lei prende 'l su' secchio e s'allontana...
Quand'è distante dall'innamorato
Canta con rabbia aprendo la gargana:
"Fiore di siepe, fiore d'amaranto...
Biondino mio non mi guardate tanto:
Se Dio ci ha fatto gli occhi per guardare,
Ci ha fatto anche la bocca per parlare!

他想追求她
但他沒有勇氣靠近她...
此時女主人倚著門
但是他在門邊不敢動!

他無聲的佇立在同一個位置上
然而她拿起籃子走開...
當他近距離的靠近愛人
她生氣的拉開嗓門唱歌
「樹叢裡的花，不凋謝的花
我棕色的小男孩怎麼不看我：
如果上帝賜眼睛給我們看
祂同時也賜嘴巴給我們說話呀！」

特別感謝：

指導老師： 李秀芬 老師

評分老師： 康美鳳 老師

陳思照 老師

工作人員： 洪宇欣

池孟娟

許方睿

許家倫

陳孟渝

海報、邀卡設計： 呂梅玲