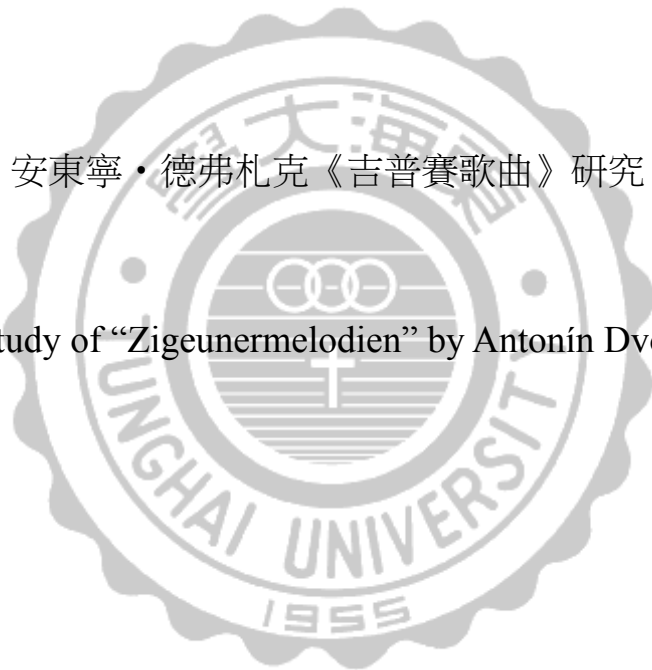

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

安東寧·德弗札克《吉普賽歌曲》研究

A Study of “Zigeunermelodien” by Antonín Dvořák

指導教授：李秀芬教授

研究生：黃建中撰

中華民國一百零一年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

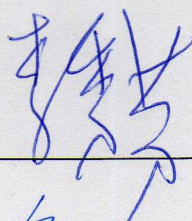
研究生：黃建中

安東寧·德弗札克《吉普賽歌曲》研究

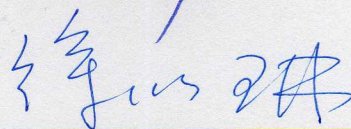
A Study of "Zigeunermelodien" by Antonin Dvořák

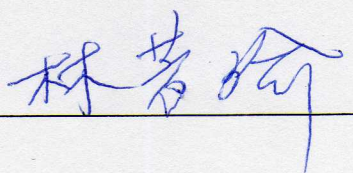
本畢業製作業經審查及評鑑合格特此證明

畢業製作考試委員：

，指導教授

中華民國一百零一年六月

目錄

第壹章 緒論

第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2

第貳章 安東寧·德弗札克的生平與音樂風格

第一節 安東寧·德弗札克的生平.....	3
第二節 安東寧·德弗札克的音樂風格.....	5

第參章 七首歌曲的詩詞創作背景與詩人

第一節 歌曲創作背景.....	6
第二節 詩人生平簡介.....	8

第肆章 七首德弗札克藝術歌曲分析與詮釋

第一節 我的歌響起(Mein Lied ertönt).....	9
第二節 響吧！我的三角鐵(Ei! wie mein Triangel)	15
第三節 森林中，是如此的寂靜(Rings ist der Wald so stumm und still)	20
第四節 當我的老母親(Als die alte Mutter)	23
第五節 把你的琴調好來(Reingestimmt die Saiten)	27
第六節 寬大的衣袖(In dem weiten)	31
第七節 老鷹築巢(Horstet hoch der Habicht)	35

第伍章 結語.....

參考書目.....	40

附錄

第一章 緒論

第一節 研究目的與動機

十九世紀中葉，繼德奧等國興起浪漫主義音樂之後，北歐的國家，出現了一批致力於發展本土民族傳統音樂的作曲家，他們的作品很有強烈的藝術風格與民族色彩，並大量運用民族、民間音樂素材，展現了濃厚的愛國主義與民族情感。其中捷克的安東寧·利奧波德·德弗札克(Antonín Leopold Dvořák, 1841–1904)就是主要的代表人物之一。

筆者將於畢業音樂會中演唱德弗札克的聯篇歌曲《吉普賽歌曲》(Zigeunermelodien)¹，希望藉由此次的研究分析能更深入的了解，並對於演唱歌曲的風格、意境詮釋能有更精確的表達。

¹ 《吉普賽歌曲》捷克原文為Cikánské melodie，因筆者此次演唱德文，故採用德文翻譯。

第二節 研究範圍與方法

德弗札克於 1880 年創作了此組聯篇歌曲，本聯篇歌曲可以說是他歌曲創作中達到一個顛峰的作品，而此聯篇歌曲是由捷克詩人海德克(Adolf Heyduk，1835—1923)所寫的詩詞所譜成。這七首歌曲為《我的歌響起》(Mein Lied ertönt)、《響吧！我的三角鐵》(Ei! wie mein Triangel)、《森林中，是如此的寂靜》(Rings ist der Wald so stumm und still)《當我的老母親》(Als die alte Mutter)、《把你的琴調好來》(Reingestimmt die Saiten)、《寬大的衣袖》(In dem weiten)、《老鷹築巢》(Horstet hoch der Habicht)。

研究範圍包括作曲家生平與音樂風格、詩詞創作背景與分析、曲式分析，再加上筆者參考之文獻資料統整研究後，提出演唱的心得詮釋與建議。

第貳章

安東寧·德弗札克的生平與歌曲創作風格

第一節 安東寧·德弗札克的生平

安東寧·利奧波德·德弗札克(Antonín Leopold Dvořák, 1841–1904)出生於布拉格²(Prague)，是一位捷克民族樂派作曲家。

德弗札克的父親法蘭提塞克(František Dvořák, 1814–1894)本身就是一位業餘的音樂家，所以德弗札克從小就在音樂環境中長大。在小學階段，曾跟隨學校校長兼管風琴手史匹茲(Josef Spitz)學習小提琴的演奏技巧，小學畢業後前往士洛尼杰鎮(Zlonice)，並與鎮上教堂管風琴師李曼(Antonín Liehmann, 1808–1879)學習音樂，李曼看出德弗札克擁有不凡的音樂潛力，於是極力鼓勵德弗札克到布拉格的管風琴學校(Organ School)接受正規音樂教育。1857年，德弗札克進了管風琴學校就讀，也於1859年從風琴學校畢業，就此展開音樂生涯。

1873年3月德弗札克根據詩人哈勒克(Vítězslav Hálek, 1835–1874)詩作了《白山的繼承者》(Hymnus: Dedicovébílé hory, Op.30、B.27)³讚美詩在布拉格演出，大獲成功。

²布拉格當時屬於奧匈帝國，現屬於捷克。

³德弗札克的作品編號有很多問題，這裡係遵照J. Burghauser編纂的整理編號，德弗札克《白山的繼承者》編號原為Op.14。節錄自林勝儀譯，《德弗亞克》，第六冊。《作曲家別名曲解說珍藏版©》第221頁，第3行。

1875 年德弗札克得到奧國文化部為清寒藝術家所設的國家獎助金，並受到獎助金審查委員布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833—1897)所賞識，除了在作曲上給予德弗札克指導外，更向出版商辛洛克(Nikolaus Simrock, 1751—1832)大力推薦德弗札克的作品。德弗札克著名的《斯拉夫舞曲集》(Slavonic Dances)便是在辛洛克的提議下寫作，該曲出版後立刻轟動全歐洲，頓時引起國際樂壇注意。

德弗札克在世界樂壇嶄露頭角後，包括大指揮家李希特(Hans Richter, 1843—1916)、畢羅(Hans von Bülow, 1830—1894)、小提琴家姚阿幸(Joseph Joachim, 1831—1907)以及各國許多傑出的演奏家都曾演奏他的作品，或是委託他創作新曲。

1892 年 1 月德弗札克受邀赴美國擔任紐約國民音樂院(National Conservatory of Music)院長，抵達紐約時，受到紐約音樂界、國民音樂院師生以及僑居當地的波西米亞同胞共數千人的熱烈歡迎，場面盛大而感人。德弗札克對他的新工作相當投入，除了主持院務外也開班教授作曲課程，美國近代許多知名作曲家，在當時均曾受教於他。

1894 年聘約到期，由於思鄉心切亟欲返回故鄉，但院方卻一再挽留，他只好再續約一年，期間他曾返回波西米亞度過一個夏天。1895 年 4 月續約也屆滿，德弗札克立刻返回家鄉。

在美國工作的期間，他完成了最為著名的交響曲《新世界》(From the New World, Op. 95)，在此作品中德弗札克巧妙地將美國音樂素材與波西米亞風格做了完美的融合，之後成為他最為膾炙人口的作品。

1901 年德弗札克被任命為奧國上議院的終身議員，他是第一位得到這項殊榮的音樂家，上任後他為自己的同胞爭取到不少政治權益。同年六月，德弗札克升為布拉格音樂院院長，直到 1904 年逝世。

第二節 安東寧·德弗札克的音樂風格

德弗札克出生的年代正是浪漫派音樂興盛的時期，而在 1840 年前後更興起了強烈的民族國家意識、同胞愛與鄉土情懷，使得在浪漫樂派後期孕育出所謂的國民樂派(National School)，而德弗札克便是國民樂派的代表之一。

在德弗札克從事音樂創作的四十餘年，作品約四百件，其豐富的作品技巧十分優異，而在音樂風格大致上可分為三個階段：

第一階段是自 1861 年到 1878 年止。德弗札克在劇院潛心研究西方著名作曲家的作品，所以其作品都深受莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)、貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770—1827)、舒伯特(Franz Peter Schubert, 1797—1828)的影響，而歌劇上更受到華格納(Wilhelm Richard Wagner, 1813—1883)的洗禮。

第二階段是自 1878 年至 1891 年赴美前為止。此一階段有「斯拉夫時期」之稱。這段期間由於他多次訪英國、俄羅斯，德弗札克將所見所聞融入作品中，於民族意識外，更添異國風采，而此時的作品無論反映自己的內心省思，或是闡揚民族精神，而德弗札克的曲風可說定型於此時。

第三階段是自 1892 年直至 1903 年德弗札克逝世前一年為止。此一階段有「美國時期」之稱。此時期的作品融入美國黑人以及印第安人音樂的風味。1895 年自美返國後，題材上除了著重民族性的發揮，更以波西米亞民間題材做為創作重心。

德弗札克的聲樂作品，其詩詞多取自捷克、斯洛伐克和摩拉維亞詩人的詩作，他不僅注重詩中的內容與情緒，同時使用捷克、斯洛伐克和摩拉維亞民間的調式與節奏風格，呈現出一種自然氣質與濃厚的莊稼氣息。雖然德弗札克的曲調民族風味濃厚，但是其旋律大多由他自己創作而非取材於民間音樂。

第參章 《吉普賽之歌》的詩詞創作背景與詩人

第一節 歌曲創作背景

《吉普賽歌曲》是德弗札克於 1880 年所寫的聲樂作品，而同一年間由辛洛克出版。

在此之前，德弗札克曾寫過許多歌曲，但此歌曲集可說是達到創作的顛峰。七首歌曲中全部採用波西米亞抒情詩人海德克親自翻譯成德文的詩作。但至於為什麼深愛波西米亞的德弗札克首次發表不使用捷克文，反而使用德文來寫作歌曲呢？原因可歸咎於下列因素：

一、在當時，德文的歌曲比較容易推廣與普及，樂譜的銷售上也比較容易暢銷。

二、辛洛克出版商委託他寫作德文歌曲集，德弗札克應其委託，寫作此歌曲集獻給當時活躍於維也納的宮廷室內歌手古斯塔夫·華爾特 (Gustav Walter, 1834—1910)。

此歌曲集裡充滿著愛好自然、自由與情愛的吉普賽精神，據說德弗札克就是為此種感情與精神的詩所感動而創作。

德弗札克在此歌曲集裡，經常在鋼琴聲部裡模仿吉普賽人喜歡演奏的樂器音響，譬如匈牙利揚琴(Cimbalom)與三角鐵等，在歌唱旋律中則成功將吉普賽與波西米亞的風味巧妙融合在一起，以民俗性的題材，充份展現出吉普賽人自

由奔放的民族性。

第二節 詩人生平簡介

波希米亞抒情詩人海德克是捷克的愛國詩人，出生於捷克的瑞群布爾客 (Řichmburk) 的一個木匠家庭。1877 年結婚，並於婚後生下二女，但兩個女兒分別在 1878 年以及 1884 年相繼過逝，這對於海德克衝擊相當大，也使得他的寫作風格從樂觀主義轉向悲觀主義。

海德克也曾參加當時的詩人作家協會《瑪裘維思》(Májovci)，這是一個探討並反應當代社會問題、重視女性在社會地位、反應真實、貼近生活的團體，他主張將捷克文學發展，並能與歐洲各國詩人作家協會並駕齊驅。

海德克的詩作多是敘事詩形式，而詩詞的主題大多是表達對於妻子與孩子的愛，以及歌詠大自然的景致。而此次所演唱的《吉普賽歌曲》是節錄自他 1859 年所發表的《詩集》(Básně) 裡的《吉普賽歌曲》。

第肆章 七首德弗札克藝術歌曲分析與詮釋

第一節 我的歌響起，一首愛的詩篇(Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm)

詩詞分析

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm,	我的歌響起，一首愛的詩篇
Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm, beginnt der Tag zu sinken, und wenn das Moos, der welke Halm Tauperlen heimlich trinken.	我的歌響起，一首愛的詩篇， 從日出到日落， 也是青苔，也是乾枯的麥桿 秘密啜飲著如珍珠般露水的時候。
Mein Lied ertönt voll Wanderlust, wenn wir die Welt durchwallen, nur auf der Puszta weitem Plan kann froh mein Sang erschallen.	我的歌響起，充滿了流浪的喜悅， 當我在這世間流浪， 當我曾經站在我自己的國土上， 我的歌愈加清晰，更加強烈。
Mein Lied ertönt voll Liebe auch, wenn Heidestürme toben; wenn sich befreit zum letzten Hauch des Bruders Brust gehoben!	我的歌響起，充滿愛的聲音， 當原野的暴風雨怒吼時； 最後一口生命氣息時 當我兄弟胸中揚起！

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm	韻腳	格式	音節
Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm,	【alm】	A	8
beginnt der Tag zu sinken,	【mkən】	B	7
und wenn das Moos, der welke Halm	【alm】	A	8
Tauperlen heimlich trinken.	【mkən】	B	7
Mein Lied ertönt voll Wanderlust,	【ust】	C	8
wenn wir die Welt durchwallen,	【alən】	D	7
nur auf der Puszta weitem Plan	【an】	E	8
kann froh mein Sang erschallen.	【alən】	D	7
Mein Lied ertönt voll Liebe auch,	【aux】	F	8
wenn Heidestürme toben;	【əbən】	G	7
wenn sich befreit zum letzten Hauch	【aux】	F	8
des Bruders Brust gehoben!	【əbən】	G	7

詩詞分為三段，為四行詩。第一段與第三段韻腳格式工整，在音節上也十分工整，以兩行(8+7)為一個循環貫穿整曲。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	中板(Moderato)
曲式	變化詩節式曲式(modified strophic form)
音域	

第一首建立於 4/4 拍，而曲式結構為三段體，第一段為 6 至 15 小節，第二段為 19 至 28 小節的第四前拍，第三段為 28 至 36 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~6	dm
	a	6~8	
	b	8~10	
	c	11~13	
	d	13~15	
	間奏	15~19	
A'	e	19~21	dm-D
	f	21~23	
	g	23~25	
	h	25~28	
A''	i	28~30	dm
	j	30~32	
	k	33~35	

	1	35~37	
	尾奏	37~41	

此曲中的前奏、間奏和尾奏，鋼琴部份使用了平行三度音程的旋律動機，作曲家以此動機作為每段「Mein Lied ertönt(我的歌響起)」歌詞的引子。

此特殊的伴奏音型動機，是以六連音為一組的半音音型裝飾奏(譜例一)，以下行三度音程的方式進行模進，緊接著再以三連音為一組的半音裝飾奏，也以下行三度音程的型式模進，之後再回到先前的六連音的方式導入歌詞。作曲家用四組六連音加上四組三連音，之後再加上四組六連音的方式來表示歌聲的迴響。

譜例一

Moderato

CANTO (medium)

PIANO

下三三連
下三三連

fz *fz* *fz* *fz*

Red. *Red.* *Red.* *Red.*

dim

p *fz*

5

Má pi - señ zas mi
Mein Lied er - lönt, ein
My song of love rings

而在調性方面，也依三段歌詞內容以 d 小調、D 大調、d 小調做了大小調

的變換。

演唱風格與詮釋

本曲的歌詞分為三段，第一段歌詞描述著詩人的歌聲在黃昏迴響於天際，連身旁石頭上的青苔也成串如那珍珠般。第二段歌詞則將景象呈現遼闊的視野，而吉普賽人浪跡天涯，歌聲傳遍原野。第三段歌詞則展現無畏於大自然暴風雨的肆虐，充滿坦然與豁達的胸懷面對自身的命運。

歌曲的前奏樂段，鋼琴以狂野的平行三度的旋律展開吉普賽人在山林間豪邁的上場，歌聲此起彼落的迴盪山谷，力度由 *ff* → *f* → (dim.) *p*，接著歌者以宣敘調的旋律加上直立和聲的琶音伴奏道出吉普賽人流浪者的心聲，面對艱苦的人生毫不畏縮的面對與勇往直前，旋律中使用大跳音程、上行音階、三連音 *melisma* 等在重要的歌詞上，在演唱時以充滿積極向上、熱愛生命的樂觀態度與鋼琴的動機輪替呼應，猶如山谷的迴應。

在此曲當中，我們也可以發現到歌者與鋼琴有三處的組合就像是卡農輪唱般的旋律。在第一段歌詞當中，我們可以發現是鋼琴先引發起這個動機，並以十六分音符配上兩組三連音彈奏，而歌者緊接著以八分音符配上兩組三連音來附和(譜例二)。到了第二段則先由歌者唱而鋼琴隨後來附和，而音型也同前一段的配置(譜例三)。到了第三段則又回到第一段的唱和，音型仍舊與前兩段相同。當歌者在演唱這三段時要特別注意與鋼琴的銜接，要像在接拋物球般，順著弧形迎接上而起的感覺。

譜例二

10 *f*

mi - - rá, a chu - dy mech kdy na šat
 sin - - ken, und wenn das Moos, der wøl - ke
 fa - - ding, And dew - y pearls the with - ered

f *p* *fp* *dim.* *fp*

譜例三

f *molto ritard.*

vol - ně z ňa - der prou - di, zpěv vol - ně z ňa - der prou - - - - dí. Má
 froh mein Sang er - schal - len, kann froh mein Sang er - schal - - - - len. Mein
 song grows clear - er, my song grows strong - - - - er. My

mf *dim.* *molto ritard.*

第二節 響吧！我的三角鐵(Ei! wie mein Triangel)

詩詞分析

Ei! wie mein Triangel

Ei! Ei, wie mein Triangel
wunderherrlich läutet!
Wie Zigeunerlieder,
wenn zum Tod man schreitet!

Wenn Triangelklänge
mich zum Tod begleiten,
ist's mit Tanz und Liedern
aus für alle Zeiten!
Lieder, Reigen,
Liebe aus für alle Zeiten.

響吧！我的三角鐵

響吧！我的三角鐵，
何等美妙的響起！
就像一首吉普賽的歌，
呼喚著死亡！

當那鈴聲陪伴我
走向死亡，
舞蹈和愛的歌聲
再會了！
歌唱、舞蹈
愛情和思念。

Ei! wie mein Triangel	韻腳	格式	音節
Ei! wie mein Triangel	【aŋəl】	A	6
wunderherrlich läutet!	【ɔɪtət】	B	6
Wie Zigeunerlieder,	【idər】	C	6
wenn zum Tod man schreitet!	【aɪtət】	D	6

Wenn Triangelklänge	【eŋə】	F	6
mich zum Tod begleiten,	【aɪtən】	G	6
ist's mit Tanz und Liedern	【idərn】	H	6
aus für alle Zeiten!	【aɪtən】	G	6
Lieder, Reigen, Liebe	【ibə】	I	6
aus für alle Zeiten.	【aɪtən】	G	6

本首詩基本上可分為兩大段，在歌曲的最後兩行歌詞乃是重覆第二段歌詞後兩句所構成，故將此首詩歸類為二段體的詩句，為四行詩。在第一段並無相同的韻角，而在第兩段中二、四、六句皆押相同的韻腳。音節上也十分的工整，皆為 6 個音節。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	快版(Allegro)
曲式	變化詩節式曲式(modified strophic form)
音域	

歌曲的拍號為 2/4 拍，依歌詞雖然可分為三段，但第三段為第二段歌詞的延申，所以可視為二段式的曲式，第一段為 1 至 15 小節，第二段為 21 至 44 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	a	1~4	dm
	b	5~6	dm—B ^b —dm
	c	7~10	
	d	11~15	
	間奏	16~20	dm
A'	e	21~22	dm—F—dm
	f	23~24	
	g	25~28	
	h	29~32	
	間奏	33~34	
A''	i	35~38	dm—F—dm
	j	39~44	
	尾奏	45~47	dm—F—dm

這首歌曲為 d 小調，但在歌詞的意境上是帶有點晦暗的氣氛，可是吉普賽人卻用歌聲與舞蹈來面對死亡這一件事，所以在鋼琴彈奏方面幾乎都是使用快速節奏來呈現，來營造出一種快樂歡愉的畫面。

而在這首歌曲當中，作曲家也使用了德國增六和絃來當作過門，曲子進行中共使用了三次，分別於第 15 小節中的第二拍(譜例四)，第 33 小節中的第二拍和第 36 小節中的第二拍。而在這三次的增六和絃中，作曲家也是順著鋼琴低音以半音方式來互相配合進行，以此來進行和聲的擴充以及旋律上的色彩。

譜例四

15

nil
tet!
ing!

原位德國增六

dim.

The image shows a musical score for the phrase 'nil tet! ing!'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is on a single staff with a treble clef, showing a melodic line with a fermata over the final note. The piano accompaniment is on two staves (treble and bass clefs) and features a complex harmonic structure with a 'German augmented sixth' chord. A 'dim.' (diminuendo) marking is present over the piano accompaniment.

演唱風格與詮釋

此曲因為沒有前奏，先由歌者唱出，但因為此曲與第一首歌曲為同一調性，所以歌手可以前曲最後和聲來起音。一開始以熱烈招呼朋友共舞同樂進入，再加上鋼琴在歌者唱出後也馬上以 *f* 彈奏，左手彈奏部份更搭配上跳音來彈奏，猶如敲打著三角鐵般，所以歌手更應該順勢演唱出歡樂的氣氛。

而在第一段歌詞的最末句「wen zum Tod man schreitet(呼喚著死亡)」當中，演唱音型是以上行來進行，而到了「schreitet(呼喚)」這一個字到達最高 D 音，並在這個字上維持四拍後，在最後一個音節-tet 處迅速降八度至 D 音(譜例五)，像是在表達吉普賽人在死亡中雖努力掙扎，但仍抵擋不了死亡的威脅，終究得屈服於它。

譜例五

když se k smr - ti klo - - - - nil
when zum Tod man schrei - - - - tet!
When his death is near - - - - ing!

f

dim.

The image shows a musical score for the phrase 'když se k smr - ti klo - - - - nil tet! ing!'. It includes a vocal line with lyrics in Czech, German, and English. The piano accompaniment is on two staves (treble and bass clefs) and features a complex harmonic structure with a 'German augmented sixth' chord. A 'dim.' (diminuendo) marking is present over the piano accompaniment.

在此曲的和聲進行當中，作曲者在調性上常游離於 d 小調與 F 大調兩個關係大小調之間來做音樂上的變化，筆者認為這與歌詞的意境有相當大的關聯，雖然死亡對於吉普賽人來說仍是無力反抗，但對於吉普賽人天生熱情的個性來說，卻是如此開朗，所以作曲家在寫作此曲時，他 d 小調來設定它的主要調性，但在許多音樂的行進當中時而轉為 F 大調，顯示著死亡雖然可怕，但是對於吉普賽人來說，有了愛情、舞蹈與歌曲才是最重要的，所以演唱者需隨時注意和聲的變化來掌握歌詞的情緒。

而此曲第一段詩文描述吉普賽人正熱鬧舉辦慶祝活動，現場一邊敲打著三角鐵，伴隨著唱歌與跳舞，然而一旦面對死亡這件事時也只能屈服，人生短暫時間不也像是敲打三角鐵聲響般的短暫嗎？

第二段詩文描述著雖然人生是如此的短暫，但我們仍然要及時行樂，用歌聲與舞蹈在讚頌這一切。

第三節 森林中，是如此的寂靜(Rings ist der Wald so stumm und still)

詩詞分析

Rings ist der Wald so stumm und still 森林中，是如此的寂靜

Rings ist der Wald so stumm und still, 森林中，是如此的寂靜，
 das Herz schlägt mir so bange, 我的心卻不安的跳動著；
 der schwarze Rauch sinkt tiefer stets, 黑色的煙霧深深的下降，
 die Träne trocknend meiner Wange. 它將吹乾我臉頰上的淚水。

Doch meine Träne trockne nicht, 但是我的淚水永不會乾涸，
 sollst anderswohin wehen! 去親撫別人的淚水吧！
 Wer auch im Schmerz noch singen kann, 誰只要能在悲傷中歌唱，
 der lebt, nicht wird sein Lied vergehen 他就活著，並且與他的歌，永不消失！

Rings ist der Wald so stumm und still	韻腳	格式	音節
Rings ist der Wald so stumm und still	【ill】	A	8
das Herz schlägt mir so bange	【aŋə】	B	7
der schwarze Rauch sinkt tiefer stets	【ɛts】	C	8
die Träne trocknend meiner Wange	【aŋə】	B	9
Doch meine Träne trockne nicht	【içt】	D	8
sollst anderswohin wehen	【eən】	E	7

Wer auch im Schmerz noch singen kann	【an】	F	8
der lebt, nicht wird sein Lied vergehen	【eən】	E	9

詩詞分為兩段，為四行詩。每段偶數句有押固定韻腳。除第一、二段最後一句為 9 個音節以外，其餘的詩詞的音節皆規律工整。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	中板(Moderato)
曲式	通作(through composed)
音域	

歌曲的拍號為 4/4 拍，依照歌詞則為二段體，第一段為 1 至 23 小節，第二段為 24 至 45 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~2	G
	a	3~6	
	b	6~10	
	間奏	11~12	
	c	12~14	
	d	14~18	
	間奏	18~23	

B	e	24~27
	f	27~31
	間奏	31~33
	g	33~35
	h	35~39
	尾奏	39~45

此曲建立於 G 大調的調性上，但在曲子當中運用了許多具不穩定性的副屬及副導和弦來配合歌詞詩中的意境，來營造一種晦暗靜謐的氣氛。

演唱風格與詮釋

前奏僅以兩小節 *pp* 簡短開始，並且以下行分解和絃彈奏，導出暮色下垂寂靜的森林景象，更彰顯周遭氣氛的寧靜凝重以及詩人沉重的心情，接著第一句歌詞「Rings ist der wald so stumm und still(森林中是如此的寂靜)」，而在整首曲子進行當中，鋼琴幾乎都以下行分解和絃進行彈奏貫穿全曲，演唱者應藉著鋼琴彈奏的呈現來襯托歌者的心情，雖然身處在寧靜的森林當中，但心中卻是如此的不安，鋼琴規律的節奏也像是演唱者獨自漫步在森林裡的腳步聲，周圍是如此的沉靜，而自己的一舉一動卻是如此的清晰。

而在歌唱旋律當中，如同鋼琴的下行音程模式開始，隨著心情的波動加入了上行大跳的模進旋律，直到結尾兩句歌詞呈現上下行交錯的音型，顯示詩人內心的爭扎直到最後以上行 8 度大跳音程肯定內心的價值。(譜例六)

譜例六

The musical score consists of two systems. The first system (measures 35-40) features a vocal line starting with a piano (*p*) dynamic and a piano accompaniment. The vocal line has a melodic leap from measure 35 to 36. The piano accompaniment has a descending bass line in the first half and an ascending line in the second half. The second system (measures 40-45) continues the vocal line with a descending melodic line and a piano accompaniment with a descending bass line. The score includes dynamic markings such as *dim.*, *pp*, and *cresc.*, and measure numbers 35 and 40.

Lyrics:
 Kdo v smut - ku m ů - že za - zpi - vat, ten ne - zhy - nul, ten
 Wer auch im Schmerz noch sin - gen kann, der lebt, nicht wird sein
 For he who griev - ing still can sing Knows how to face the
 ži - je, ten ži - - - jel
 Lied - ver - ge - - - hen!
 mor - row, the mor - - - row!

而在歌詞的詞意上，第一段歌詞描述著詩人這處在森林當中，而森林周遭的氣氛是如此的寧靜，但是詩人的心跳聲卻擾亂了這平靜，就在此時黑色的煙霧急促的垂降下來，而詩人暗自流下的眼淚也在此時被吹乾了。

第二段描述我的淚水雖然不會乾涸，但只要能在悲傷中歌唱，他與他的歌是不會消逝的！

筆者認為這一首詩詞應是在描寫吉普賽人儘管有著一生飄泊的命運，生命中也充滿了許多的坎坷悲傷，但面對生命這件事，當它結束時，精神永垂不朽。

第四節 當我的老母親教我唱歌時(Als die alte Mutter mich noch lehrte)

詩詞分析

Als die alte Mutter

當我的老母親

Als die alte Mutter

當年我的老母親

mich noch lehrte singen,

還在教我唱歌的時候，

sonderbar, daß Tränen

眼淚常常

ihr am Auge hingen.

掛在她的睫毛上。

Jetzt die braunen Wangen

當今日的我

netzen mir die Zähren,

教孩子們唱歌時，

wenn ich will die Kinder

眼睛溼潤

Sang und Spielen lehren!

淚水時常滑落在棕色臉頰上！

Als die alte Mutter	韻腳	格式	音節
Als die alte Mutter	【utər】	A	6
mich noch lehrte singen	【Iŋən】	B	6
sonderbar, daß Tränen	【ɛnən】	C	6
ihr am Auge hingen	【Iŋən】	B	6
Jetzt die braunen Wangen	【aŋən】	D	6
netzen mir die Zähren	【ɛrən】	F	6

wenn ich will die Kinder	【inder】	G	6
Sang und Spielen lehren!	【erən】	H	6

詩詞分為兩段，為四行詩。第一段偶數句押固定韻腳，為交叉韻，第二段並無固定韻腳。詩詞的音節十分規律工整。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	稍快的行板(Andante con moto)
曲式	變化詩節式曲式(modified strophic form)
音域	

歌曲的拍號為 4/4 拍，為二段體，第一段為 1 至 28 小節，第二段為 29 至 50 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~8	B:
	a	9~12	
	b	13~16	
	c	17~20	
	d	21~24	
	間奏	25~28	
B	e	29~32	

	f	33~36	
	g	37~40	
	h	41~46	
	尾奏	47~50	

此曲為 B 大調，但在樂曲進行當中，作曲家也在旋律較激昂之處使用了副屬及副導和弦來增加情緒的濃度，讓思念母親的情與護兒之心能更加濃烈。

演唱風格與詮釋

這一首歌是德弗札克創作這一組聲樂作品裡最有名的歌曲，並且被改編給各種器樂曲來獨奏。在此曲中我們也可以感受到如搖籃曲一般的節奏，而當中最為特殊的是鋼琴伴奏與獨唱者之間以不同的節奏型態交疊在一起，鋼琴是以 6/8 的型態演奏，在聲樂獨唱部份則為 2/4 的型態演唱，所以歌者在演唱時需特別注意節奏上的精確配合。

鋼琴前奏以模進的旋律動機導入歌者思念母親的情緒，之後以相同的搖籃曲的節奏貫穿全曲，詩人淌著淚水回憶著溫暖的兒時情境。

整首詩詞我們可以看出是以一種順敘式的手法來描寫，第一段歌詞先描述作者小時候母親教他彈琴與唱歌，而母親就在此時不知不覺地掉下眼淚，然而作者卻不了解母親為何掉下眼淚？

第二段則描述多年後作者教導自己的孩子同時，自己也不自覺流下眼淚下來，就在那一瞬間回想起小時候母親在教他彈琴跳舞時也流下眼淚，自己才體悟到當中的道理，原來這眼淚代表著吉普賽人儘管在困苦的環境當中生活，但吉普賽人仍繼續承傳前人所教誨的種種，一代接著一代承續下去，也體悟了母親的心情。兩段詩詞就代表著一個過去與現今的描寫，雖然時間不同人物不同，但當中的心情卻是一致的。

第五節 把你的琴調好來(Reingestimmt die Saiten)

Reingestimmt die Saiten

把你的琴調好來

Reingestimmt die Saiten!

把你的琴調好來

Bursche tanz' im Kreise!

年輕人，圍個圈跳舞吧

Heute froh, überfroh noch heute,

今天快樂，或許可以更狂歡

morgen trüb' nach alter Weise!

明日，舊日的困境又將來臨

Nächsten Tag am Nilstrand,

明天之後，在尼羅河畔

der den Vätern heilig,

或許在聖桌旁邊

reingestimmt, reingestimmt die Saiten,

把你的琴弦調好來

in den Tanz, in den Tanz spring eilig!

朋友們，圍個圈跳舞來

Rings ist der Wald so stumm und still	韻腳	格式	音節
Reingestimmt die Saiten	【aitən】	A	6
Bursche tanz' im Kreise	【aizə】	B	6
Heute froh, überfroh noch heute	【ʊøtə】	C	9
morgen trüb' nach alter Weise	【aizə】	B	8
Nächsten Tag am Nilstrand	【ant】	D	6
der den Vätern heilig	【iç】	E	6
reingestimmt, reingestimmt die Saiten	【aitən】	A	9
in den Tanz, in den Tanz spring eilig	【iç】	E	9

詩詞分為兩段，為四行詩。每段偶數句有押固定韻腳。除第一段最後一句為 8 個音節以外，其餘的詩詞的音節皆為一二句 6 個音節,三四句 9 個音節。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	稍快板(Allegretto)
曲式	變化詩節式曲式(modified strophic form)
音域	

歌曲的拍號為 2/4 拍，為二段體，第一段為 1 至 26 小節，第二段為 27 至 50 小節。

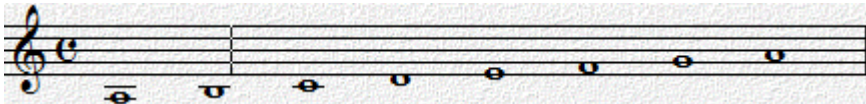
段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~4	伊奧利安教會調式 (Aeolian mode)
	a	5~6	a:
	b	7~8	
	c	9~12	
	d	13~18	
	間奏	19~26	伊奧利安教會調式
A'	e	27~28	a:
	f	29~30	
	g	31~34	

	h	35~40	
	尾奏	41~50	

本曲的調性為 a 小調，但在前奏與間奏當中，作曲家卻使用了伊奧利安教會調式的手法來寫作，因為在小調中導音應該升高半音，但在前奏與間奏中的導音卻沒有升高半音，從下圖伊奧利安教會調式的音階的譜例與本曲前奏來做對照更可清楚了解。

譜例七

伊奧利安教會調式

No. 4 m. 1~4

A musical score for the first four measures of the piece. The tempo is marked 'Allegretto'. The score is in 2/4 time and features a piano introduction with a treble clef staff and a grand staff (treble and bass clefs). The music is in a minor key, with a key signature of one flat. The first measure is a whole rest in the treble clef. The second measure has a piano (p) dynamic marking. The third measure has a forte (f) dynamic marking. The fourth measure has a mezzo-forte (mf) dynamic marking. The music is characterized by a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

演唱風格與詮釋

前奏一開始以稍快板(Allegretto)進入，像是吉普賽人正敲擊著匈牙利揚琴般熱鬧揭開序幕，直到第一段歌詞開始時，音樂術語則顯示著「速度稍慢一些(Poco meno mosso)」，這場歡樂的慶典正剛開始，大家似乎還未就定位，一位年輕人正吆喝大家盡速就位，調好自己的琴弦，準備跳舞，而到了第一段歌詞的三、四句歌詞時，又出現了「活潑生動(Più animato)」的音樂術語，此時的會已進入到了高潮，大家儘情狂歡，暫且忘掉明天的憂愁吧！

接著間奏，音樂的術語轉變為「Un poco Più mosso(速度轉快)」，也就是音樂現場正不斷延續著這熱鬧的氣氛，直到第二段歌詞進入，術語又轉變為「速度稍慢一些(Poco meno mosso)」，此時音樂會或許已結束，面對著明日的逆境，此心情又沉重了一些，所以速度也跟著變慢一些，但到了第二段歌詞三、四句又轉變為「活潑生動(Più animato)」，因為就算面對這一切，還是讓我們盡情歡樂吧！所以音樂上又轉為活潑的畫面，直到最後 6 小節，音樂術語標示著「stringendo(加快速度)」由此了解，吉普賽人樂天的個性在此展露無遺，歡樂的氣氛不會因為任何的困境而煙消雲散，氣氛還是在歌唱中結束。

所以在演唱此曲時，只要依循譜上音樂術語與歌詞意境，便能掌握曲中的精神。而在每段歌詞第三句上都有重音記號，再加上伴奏以撥奏來彈奏，方能獲得完美的配合。

而在歌詞的詞意上，第一段歌詞描述樂音漸漸響起，各位年輕人就圍個圓圈盡情載歌載舞吧！今天就這樣盡情的歡笑著，明天的悲傷就暫且擱著吧！

第二段歌詞描述明天過後，就算在尼羅河畔，在聖桌的旁邊，大伙們還是調好你的琴來，圍個圓圈來跳舞吧！

從這兩段的歌詞我們更可以體會到吉普賽人對於生命態度的豁達，不管明日是否逆順，仍然可以樂觀面對！

第六節 寬大的衣袖(In dem weiten, breiten, luft'gen)

詩詞分析

In dem weiten, breiten

寬大的衣袖

In dem weiten, breiten

寬大的衣袖

luft'gen Leinenkleide

疏鬆的褲管

freier der Zigeuner

對自由的吉普賽人來說

als in Gold un Seide!

那就是黃金和絲綢

Jaj! der gold'ne Dolman

那鑲金邊的外套

Schnürt die Brust zu enge,

緊緊綁住胸膛

hemmt des freien Liedes

他阻礙了自由的歌

wanderfrohe Klänge.

以及悠游的聲調

Wer beim Schwung

而我卻是最快樂的

der Lieder wahre Lust empfindet,

因為我的歌綻放著自由

wünscht, dass alles Gold

希望所有的黃金

jetzt aus der Welt verschwindet!

都在這世上消失

In dem weiten, breiten	韻腳	格式	音節
In dem weiten, breiten	【artən】	A	6
luft'gen Leinenkleide	【ardə】	B	6

freier der Zigeuner	【ɔønər】	C	6
als in Gold un Seide	【aidə】	B	6
Jaj! der gold'ne Dolman	【ɔlman】	D	6
Schnürt die Brust zu enge	【ɛŋə】	E	6
hemmt des freien Liedes	【idəs】	F	6
wanderfrohe Klänge	【ɛŋə】	E	6
Wer beim Schwung der Lieder	【idər】	G	6
wahre Lust empfindet	【indət】	H	6
wünscht dass alles Gold jetzt	【ɛtst】	I	6
aus der Welt verschwindet	【indət】	H	6

詩詞分為三段，為四行詩。每一段的第二、四句韻腳格式工整，在音節上也十分工整，皆為 6 音節。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	稍快的快板(Poco allegro)
曲式	變化詩節式曲式(modified strophic form)
音域	

歌曲的拍號為 2/4 拍，為三段體的曲式，第一段為 1 至 14 小節，第二段為

15 至 33 小節，第三段為 34 至 54 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~2	F:
	a	3~5	
	b	6~8	
	c	9~10	
	d	11~12	
	e	13~14	
B	間奏	15~16	D:
	f	17~20	
	g	21~24	
	h	25~28	F:
	i	29~33	
A'	間奏	33~34	F:
	j	35~37	
	k	38~40	
	l	41~42	
	m	43~44	
	n	45~47	
	尾奏	47~54	

此曲為 F 大調，歌曲的意境是在描述吉普賽人不願受金銀鑲嵌的衣服所拘束著，所以在鋼琴彈奏方面大致上以切分音及八分及十六分音符的舞曲節奏來呈現，可以感受到輕鬆愉快的氣氛。

演唱風格與詮釋

前奏一開始鋼琴的右手便以切分音的節奏彈奏，帶出一種輕鬆、愉快、自由的舞曲節奏，而歌者在第三小節跟著唱出吉普賽人天生不愛穿金戴銀，他們只愛穿著寬鬆自在的亞麻服裝，象徵他們只愛自由，不愛其他庸俗物質所困擾。

在第一段落鋼琴的彈奏上，除了用切分音來帶出愉快的氣氛，在音樂進行過程當中也使用了八分及十六分音符來讓音樂的進行更加多變化，這也將吉普賽人天生不拘小節的態度從音樂的節奏中表現出來。

到了 B 段時，歌者開始描述著如果吉普賽人穿上了鑲金戴銀的服飾時，這樣的服飾是會阻礙了他們的自由，所以作曲者在每一個音上都加上了重音來詮釋，好似這樣的衣著帶來了沉重的壓力與負擔一般，但是反觀鋼琴彈奏的部份還是可以看的到 A 段旋律的變形，讓 B 段原本是一種拘束不自由的旋律也帶來一種亟欲掙脫的潛藏企圖。

A'段又回到先前 A 段的旋律加上一些裝飾音，在最後一句歌詞時，作曲者也以每一個音加上重音來表現對於黃金等奢華物質的不屑一顧，直至尾奏又再度以切分音來表現吉普賽人天生自由的心，以及一種不願受到拘束的心。

在歌詞的詞意上，第一段詩文描述著吉普賽人天生熱愛自由，自己寧願身穿寬大的麻布衫，總比穿起黃金絲綢般的衣服來的自在。

第二段詩文則說明穿上了那些鑲金邊的衣服只會將胸口感覺束縛，阻礙了呼吸也阻礙了自由的歌聲。

第三段詩文更讓我們了解到吉普賽人天生自由及樂天的個性，任何自由與歡唱都無法用物質所取代，就算成堆的黃金擺在眼前，他們也視如糞土。

第七節 老鷹築巢(Horstet hoch der Habicht)

詩詞分析

Horstet hoch der Habicht	老鷹築巢
auf den Felsenhöhen,	在高聳的崖壁上，
wird den goldnen Käfig	對於黃金打製的鳥籠，
er mir Recht verschmähen.	他總是不屑一顧。

Kann das wilde Fohlen	野馬奔馳
jagen durch die Haide,	在廣大的草原上，
wird's am Zaum und Zügel	如果穿上馬鐙和韁繩，
finden keine Freude.	她將會失去快樂。

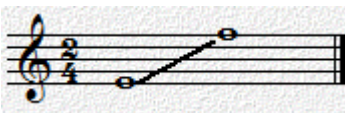
So hat dem Zigeuner	而大自然
die Natur gegeben,	賜給吉普賽人
dass er sich der Freiheit	自由和快樂
freu' sien ganzes Leben.	永遠的愛。

Horstet hoch der Habicht	韻腳	格式	音節
Horstet hoch der Habicht	【abiçt】	A	6
auf den Felsenhöhen	【æən】	B	6
wird den goldnen Käfig	【ɛfiç】	C	6
er mir Recht verschmähen	【ɛən】	D	6

Kann das wilde Fohlen	【olən】	E	6
ja gen durch die Haide	【aidə】	F	6
wird's am Zaum und Zügel	【ygəl】	G	6
finden keine Freude	【ɔədə】	H	6
So hat dem Zigeuner	【ɔənər】	I	6
die Natur gegeben	【ebən】	J	6
dass er sich der Freiheit	【arhart】	K	6
freu'sien ganzes Leben	【ebən】	J	6

詩詞分為三段，為四行詩。第一、二段並無固定韻腳，第三段的二、四句韻腳格式工整，而在音節上也十分工整，皆為 6 音節。

樂曲分析

創作年	1880 年
速度與術語	快板(Allegro)
曲式	變化詩節式曲式(modified strophic form)
音域	

歌曲的拍號為 6/8 拍，依歌詞則為三段式的曲式，第一段為 1 至 17 小節，第二段為 18 至 30 小節，第三段為 31 至 43 小節。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~4	cm:
	a	5~8	
	b	9~13	
	間奏	14~17	
A'	c	18~21	
	d	22~26	
	間奏	26~30	
A''	e	31~34	
	f	35~40	
	尾奏	41~43	

此曲為 c 小調，在前奏一開始的前兩小節，先以 c 小調中的 V 級和弦及借用 I 級大三和弦來創作，到了三、四小節才再恢復原先 c 小調的 V 級及 i 級小三和弦，而這樣的創作手法也在之後的兩段間奏中作相同的處理。

在歌曲的尾奏當中，作曲者也是不以小調當中 i 級小三和弦來編寫，也是使用了 I 級大三和弦，在進行到最後一個和弦時則以皮喀地三度(Picardy third)⁴做為結束。

演唱風格與詮釋

本首歌建立於 6/8 的拍號上，基本上就已經帶有舞曲的風格，再加上前奏一開始鋼琴以斷奏接突強記號再緊接以連續的十六分音符裝飾彈奏，如此強烈的節奏型態更可以感受到舞曲的風格。

⁴ 皮喀地三度(Picardy third)：在小調作品結尾處出現的大三度。節錄自貓頭鷹編輯組 譯，《音樂辭典(The HarperCollins dictionary of music)》，第 406 頁，第 3 行。

此曲可分為三大段，每一段的旋律幾近相同，但作曲家配合每段歌詞的意境所呈現出來的伴奏型態就有各種不同的氛圍。

第一段所描述的是老鷹翱翔於天際的英姿，所以鋼琴以四分音符及八分音符直立和弦來彈奏，猶如老鷹展翅飛翔，顯現出一種王者的氣勢。

第二段描述野馬於原野上奔馳的畫面，所以鋼琴的彈奏上也瞬間轉變為右手連續三十二分音符搭配左手八分音符的畫面，讓人感受到野馬在原野間馳騁的速度與美感。

雖然前兩段描述的是老鷹與馬的行為，但詩人也想藉著這兩種動物的行為暗喻吉普賽人天生熱愛自由與不受拘束的個性，所以在前兩段的鋪陳之後，到了第三段以吉普賽人來作總結，訴說著吉普賽人同樣對於自由也像老鷹與野馬一般不受約束，所以在鋼琴的伴奏型態上則轉變為斷音與切分音的混合使用以及使用十六分音符，讓這一段音樂感覺上就是自由且輕鬆，而歌者到最後一句歌詞更在「ganzes」這一個字上做高音 F 的延長，也可以看出吉普賽人一種天生熱愛歌唱、豪邁歌聲仰天長嘯的壯志凌雲。

雖然此曲為 c 小調，但在歌曲的尾奏當中，最後一個彈奏音以皮喀地三度做為結束，顯現出吉普賽人雖然一生漂泊流浪，但在他們身上還是可以看到的他們堅毅不撓的一面，對於未來還是滿懷希望。

在歌詞的詞意上，第一段詩文描述老鷹展翅飛翔於天際，對於堆滿黃金的籠子，牠們也不會願意的。

第二段詩文訴說著馬天生喜愛自由，如果在牠們身上套上了馬鐙和韁繩，牠們會覺得倍受束縛的。

藉由前兩段的描述，到了第三段來說明吉普賽人的天性，就如同老鷹和野馬一般，不受拘束也不受物質的誘惑。

第五章 結語

在這組聯篇歌曲裡，德弗札克在歌唱聲部裡並沒有過多繁複的旋律線條，但德弗札克卻是成功地將吉普賽與波西米亞的要素巧妙的融合在聲樂線條裡，呈現出一種自然而豪放的旋律。而在鋼琴聲部上，也沒有過多複雜的和聲處理，但德弗札克卻是在彈奏方式上巧妙的模仿吉普賽人喜歡演奏的樂器音響，譬如匈牙利揚琴與三角鐵等，讓聽眾可以很清楚的感受到當中的節奏與力度，也可以從中一窺吉普賽人的音樂特性。從德弗札克的音樂當中，我們可以感受到他音樂當中的簡樸，但這一份簡樸卻也能瞬間抓住聽眾的心靈，讓聽眾可以很直接地感受到他所要傳達的訊息，就如他所說的「音樂首要的是帶給人們歡樂愉快，而不是教誨。」

在這位謙遜的人的作品中，除了簡樸之外，我們也可以從他的音樂當中嗅得他對祖國，對大自然，對宗教充滿了愛。他一生奉「神、愛、祖國」為座右銘，他用音樂來實踐自己的理想。德弗札克也曾經說過：「音樂應該是簡單樸實、真摯悅人而能被接受的，最重要的是要能寫出心靈深處的感情與言語。」⁵對於一個歌唱者來說何嘗不是這樣的一種情緒，要將心靈的感情語言訴諸在演唱的音樂旋律裡，讓觀眾能真實感受到你的情緒。

經由研究德弗札克的《吉普賽歌曲》，除了讓我更了解吉普賽人的生活態度，也讓我藉機了解一位成功音樂家他的處世哲學與態度，但對於吉普賽人的音樂風格還無法一窺全貌，期盼往後能再仔細探究。

⁵ 節錄自許鐘榮主編，《國民樂派的舵手》一書中第 51 頁，第 32 行。

參考書目

中文書目

林勝儀 譯，《德弗亞克》，第六冊。《作曲家別 名曲解說珍藏版◎》 臺北市：美樂出版社，1999。

胡金山主編，《德弗乍克、史麥塔納、林姆斯基—高沙可夫、穆索斯基》，第九冊。《音樂大師》。臺北市：巨英國際，1995。

許鐘榮主編，《國民樂派的舵手》。臺北縣新店市：錦繡出版社，2000。

郭思蔚 譯，《偉大作曲家羣像——德弗札克(*The Illustrated Lives of the Great Composers — Dvořák*)》。原著：尼爾·巴特沃斯(Neil Butterworth)著。臺北市：智庫出版社，1995。

貓頭鷹編輯組 譯，《音樂辭典(*The HarperCollins dictionary of music*)》。原著：安默兒(Christine Ammer)著。臺北市：貓頭鷹出版社，2004。

外文書目

Beckerman, Michael. *Dvorak and His World*. Princeton, N.J. :Princeton University Press, 1993.

論文

陳依純。《布拉姆斯與德弗乍克《吉普賽之歌》的詮釋與研究》(國立花蓮教育大學，2009)

曾莉涵。《德佛札克《吉普賽歌曲》作品 55 之分析與詮釋》(臺北藝術大學音樂學系碩士班聲樂組學位論文，2009)

樂譜

Dvořák, Antonín. *Gipsy Songs——for medium voice and piano*.
Masters Music Publications, Inc.

Tunghai University
Department of Music

Presents

Chien-Chung Huang, baritone
Yi-Jing Jiang, piano

In

Graduate Voice Recital

June 15, 2012

Recital Hall

5.00 p. m.

Program

Chi dal cielo o dalla sorte, from Opera "Fida ninfa"

A. Vivaldi
(1678–1741)

See the raging flames, from Oratorio "Joshua"

G. F. Händel
(1685–1759)

Schwanengesang, D.957

Das Fischermädchen
Liebesbotschaft
Die Taubenpost

F. Schubert
(1797–1828)

Let us garlands bring, Op.18

Come away, come away, death
Who is Silvia?
Fear no more the heat o' the sun
O Mistress Mine
It was a lover and his lass

G. Finzi
(1901–1956)

Intermission

Vieille Chanson	G. Bizet
Ma vie a son secret	(1838–1875)
La Vie antérieure	H. Duparc
Le Manoir de Rosamonde	(1848–1933)

夢你	林福裕
今夜阮有一條歌	(1931–2004)

Zigeunermelodien, Op. 55	A. Dvořák
Mein Lied ertönt	(1841–1904)
Ei! wie mein Triangel	
Rings ist der Wald so stumm und still	
Als die alte Mutter	
Reingestimmt die Saiten	
In dem weiten	
Horstet hoch der Habicht	

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