

東海大學音樂系碩士班

畢業製作

The seal of Donghai University is a circular emblem with a scalloped outer edge. It features the university's name in Chinese characters '東海大學' at the top and 'DONGHAI UNIVERSITY' in English at the bottom. The year '1955' is inscribed at the very bottom. In the center of the seal is a stylized graphic of a sun or a flower.

多明尼克·阿爾間多《春之歌》研究

A Study of “Songs about Spring”

by Dominick Argento

研究生：許方睿 撰

中華民國 101 年 6 月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：許方睿

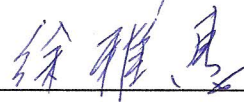
多明尼克·阿爾間多《春之歌》研究

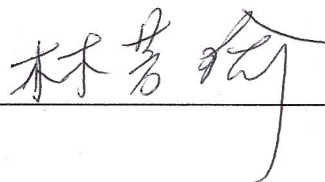
A Study of “Songs about Spring”

by Dominick Argento

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.....	2
第二節	研究範圍與方法.....	3
第貳章	作曲家生平與風格	
第一節	美國藝術歌曲發展.....	4
第二節	多明尼克·阿爾間多生平與作品風格.....	6
第參章	詩人生平與作品	
第一節	詩人生平與作品風格.....	9
第肆章	《春之歌》(Songs About Spring)	
	樂曲研究分析與演唱詮釋	
第一節	〈誰能猜到月亮是顆氣球〉 (who knows if the moon's a balloon).....	12
第二節	〈妙手春暉〉(Spring is like a perhaps hand).....	21
第三節	〈正是春天〉(in Just-spring)	30
第四節	〈春天來了〉(in Spring comes)	41
第五節	〈當花兒的面容散佈在大地時〉 (when faces called flowers float out of the ground)	50
第伍章	結語.....	62

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

二十世紀初跨越二十一世紀的美國當代作曲家多明尼克·阿爾間多 (Dominick Argento, b. October 27, 1927) 的這部連篇歌曲《春之歌》(Songs About Spring, 1951) 不同於眾多艱澀難懂的現代作品，而是有著平易近人、膾炙人口的聲樂旋律，尤其是此組歌曲的音域寬廣與極富花腔技巧的挑戰性，深深吸引筆者學習並納入畢業音樂會曲目中，希望透過研究作品及準備過程中的體驗，將此作品更完整的呈現，並帶領聽眾進入作曲家春天的畫面之中。

第二節 研究範圍與方法

本論文研究範圍以三大重點為主，首先以作曲家與詩人之生平簡介來介紹他們的成長背景、學習過程以及他們的作品創作手法與風格，藉此發掘與作品相關之線索。接續以樂曲及詩詞分析此作品五首曲子的結構、動機、詩詞以及鋼琴伴奏內容，並搭配譜例做說明。最後為樂曲詮釋與技巧探討利用樂曲及詩詞分析的架構，在音樂術語、速度、聲樂技巧、樂句間的連結上做探討；為求達到樂譜上所標記的音樂術語及作曲家配合詩人的詩詞技巧所使用的音畫技巧，筆者且提出個人練習之經驗及方法，做為練習及詮釋之建議及參考。

第二章

作曲家生平與作品風格

第一節 美國藝術歌曲發展

現存的美國藝術歌曲中，最早的重要作品來自霍普金森（Francis Hopkinson, 1737-1791）¹。19 世紀初，許多美國作曲家的作品多半為業餘演唱家在家中舉辦的小型音樂會所做，通常被稱為“客廳曲”（Parlor Songs）。19 世紀中葉，佛斯特（Stephen Foster, 1826-1864）為當時頗負盛名的作曲家，其歌曲極具通俗性的旋律，甚至成為美國民謠，如〈老黑爵〉（Old Black Joe）等…。到了 19 世紀晚期，由於歐陸與美國的作曲家交流頻繁，尤其以德、法兩國作曲技巧之融入，例如德國作曲家荀貝格（Arnold Schönberg, 1874-1951）及法國作曲家迪帕克（Henri Duparc, 1848-1933）和浦朗克（Francis Jean Marcel Poulenc, 1899-1963），加上俄國新古典主義也為美國藝術歌曲

¹ 法蘭西斯·霍普金森（Francis Hopkinson, 1737-1791），美國獨立宣言簽名者之一，有人宣稱他為美國國旗之設計者。18 世紀時為一位有名的業餘作曲家。

帶來極大的影響，例如俄國作曲家史特拉溫斯基（Igor Fyodorovich Stravinsky（Игорь Фёдорович Стравинский），1882-1971）。到了 20 世紀初期，美國的作曲家們紛紛打破歐洲的傳統，此時出現了一批新興作曲家如：杜威（Edward Mac Dowell, 1861-1908）、艾夫士（Charles Ives, 1874-1954）、柯普蘭（Aaron Copland, 1900-1990）及巴伯（Samuel Barber, 1901-1981）等…，而阿爾間多便為其中一員。

第二節 多明尼克·阿爾間多生平

多明尼克·阿爾間多是美國作曲家，為義大利西西里（Sicily）移民後代，出生於紐約市的賓尼法西亞（Pennsylvania）。十四歲時從收音機中聽到蓋希文（George Gershwin, 1898-1937）的《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue, 1924），才引起阿爾間多對音樂的興趣，開啟了他音樂的學習之路。十六歲時開始學習鋼琴，而有關音樂理論和樂曲分析方面的基本知識，大多經由自習而來。

二次大戰期間被徵招進入軍隊，遠赴北非服役，此時便中斷了音樂的學習，大戰結束後才進入琵琶第音樂學院（Peabody Conservatory）就讀，主修鋼琴演奏，於大學二年級時阿爾間多便轉主修作曲，師事魏斯高（Hugo Weisgall, 1912-1997）。²

1951年大學畢業後因為得到「傅爾布萊特獎學金」（Fulbright Scholarship）³所以有機會至義大利的佛羅倫斯（Florence）進修，師

² 魏斯高（Hugo Weisgall, 1912-1997），美國作曲家兼教師，顛峰（Hilltop）歌劇公司的創紀人兼指揮；曾任教於約翰赫普金斯大學（John Hopkins University）。1961年任教於茱莉亞音樂學院（Juilliard School）。1966年在羅馬的美國學院（American Academy in Rome）擔任駐校作曲家。

³ 「傅爾布萊特獎學金」（Fulbright Scholarship）：是一項由美國政府資助的國際教育交流計劃，根據美國阿肯色州參議員威廉·傅布萊特（William Fulbright）的提案於1946年設立。旨在通過教育和文化交流增進美國人民和各國人民之間的相互了解。申請傅爾布萊特獎學金的人須在三十五歲以下，須有文科學士學位或同等學歷證明，須精通派往進修國的語言，還需有進行學術研究之能力。交流者不限學生，也接受教師、高級研究人員、受訓者及觀察員的申請。

事作曲家達拉匹可拉 (Luigi Dallapiccola, 1904-1975)⁴，阿爾間多跟隨他學習十二音列技法，對他後來的作品影響甚鉅，成為他日後作曲的特色之一。

1953年回琵琶第音樂學院完成他的碩士學位，並與柯威爾(Henry Cowell, 1897-1965)學習作曲；1954年他步入人生的另一個階段，與女高音貝莉(Carolyn Bailey, 1931-2006)結婚，並於1957年在曼哈頓音樂學院(Manhattan School of Music)拿到博士學位，並獲得「古根漢協會獎學金」(Guggenheim Fellowship)，之後又再次前往義大利進修。

阿爾間多一共寫了十四部歌劇，十部連篇歌曲、管弦作品、合唱作品，大多都是在明尼蘇達(Minnesota)首演，且多委託當地藝術家來演出，在他的聲樂作品中，大多的靈感是來自他的妻子貝莉。

1975年時他的連篇歌曲《來自維吉尼亞沃爾芙的日記》(From the Diary of Virginia Woolf, 1974)曾獲得普立茲獎(Pulitzer Prize)，在1976年接受美國文學藝術學院學會(American Academy and Institute of Arts and Letters)的表揚。⁵《卡莎奎蒂》(Casa Guidi, 1983)

在2004年獲得葛萊美當代傑出古典聲樂作品獎(Grammy Prize)

⁴ 達拉匹可拉(Luigi Dallapiccola, 1904-1975)，義大利鋼琴家及作曲家，常以義大利首位使用十二音列技法作曲家著稱。音樂風格包含新古典主義，在20世紀40年代開始使用序列主義。

⁵ 張雅涵。《伊麗莎白詩歌之當代演繹－以多明尼克·阿爾簡多《六首伊麗莎白時期的歌曲》為例》。(台北藝術大學音樂學系碩士班聲樂組，碩士論文，2006)，31。

for Best Classical Vocal Performace)。⁶

阿爾間多喜好連篇歌曲，甚少單獨的歌曲作品出現，阿爾間多認為連篇歌曲比較能完整的表達出詩詞、書信或是日記中的故事性。

阿爾間多在 1950 年首度接觸寫作藝術歌曲時創作了《春之歌》，此時他接觸了較多作曲家史特拉溫斯基的作品，所以在《春之歌》中有許多受史特拉文斯基影響的作曲技法，例如複調性、變換拍號及固定音型等寫作技巧。^{7 8}

⁶ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，8。

⁷ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，11。

⁸ Dominick Argento. *Catalogue raisonne' as memoir :A composer's life*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

第三章

詩人生平與作品風格

康明斯（Edward Estlin Cummings, 1894-1962）詩人、畫家、評論家、作家與劇作家，出生於社會急速變革的十九世紀末，父親是美國首位社會學教授，任教於哈佛大學（Harvard University），同時也是名牧師。康明斯的母親是位仕出名門的千金，喜好文藝、繪畫和詩歌，影響他晚期發展的喜好與專業領域甚多。

1916年自哈佛大學畢業後遠渡法國，此時曾勤讀海明威（Ernest Miller Hemingway, 1899-1961）的作品，並且曾在第一次世界大戰期間擔任救護車的志工駕駛，但法國當局懷疑他是激進派黨員及和平主義者，便將他拘留在集中營裡約四個月的時間，這段時間的經歷促成了他日後寫的唯一小說《巨大的房間》（*The Enormous Room*, 1922），戰後回到巴黎，在那兒學習作畫直到1924年，之後回到美國紐約，過著放蕩不羈的生活，但仍然常常回到巴黎，且逐步的建立他在詩詞、劇作及畫作上的名聲。⁹

⁹ Liu, Li. *An Introduction to E.E. Cummings' poetry for Chinese students*. English Department of Tunghai University, 1967.

除了小說作品之外，其他還有兩部劇本：《他》(*Him*, 1927) 和《艾咪》(*Eimi*, 1933)，這兩部作品皆是康明斯於蘇聯(Union of Soviet Socialist Republics)旅遊時所作；1952年開始打破傳統，以不符合一般形式的方式完成了一部散文作品(*I: Six Non-Lectures*)，並在1953年時由哈佛大學出版。而他的詩詞作品約有2900首。

康明斯在二十世紀是一位美國實驗主義詩歌的先驅，康明斯的作品風格可簡單分為兩類：第一類是對於自我生活純真的讚美詩；第二類是對於大多數人的粗魯諷刺。¹⁰早期他歌頌愛、大自然、春天、女人及童稚；後期的主題多半是失去自我的人們或是戰爭、已知的知識、信念及思想。

在康明斯的詩詞創新中，常出現實驗性的新詞，由康明斯自己創造新的詞彙，例如在(*luscious*)「美味的、味香的」前加入(*mud*)「泥漿」，成為了(*mudluscious*)一個新詞，用來表示春天來臨時，世界充滿了泥土的香味。另一個他著名的手法是改變語法和修辭使得詩詞的口語性與一般詩詞有非常大的差異性。此外康明斯會利用印刷格式來傳達詩詞無法傳達的情感，正因為他也是一名畫家，很重視視覺效果，利用書寫的變異手法(*graphological deviation*)，將他心中詩詞的形象編寫進作品當中。他曾經在一封寫給編輯的信中

¹⁰ Robert E. Spiller, ed., *A Time of Harvest*, 1st edition, p. 114.

提到：「我最關心的是每一首詩畫都要保持原樣。」，例如

(l(a
le
af
fa
ll
s)
one
l
iness)

譯成中文是「孤(一片樹葉飄落了)零零」，原貌是 (a leaf falls) 插入 (loneliness)，一句話插入一個字詞中，他又將四個字詞拆開，排成垂直的形狀，給人有一片葉子孤獨的落下的視覺效果。

在第一類康明斯作品的主題就是春天與自然，而阿爾間多的此部作品便取名為《春之歌》，是阿爾間多擷取了康明斯作品中與春天相關的詩詞。而在康明斯的作品中顯著的特色便是將詩詞的意境以改變印刷的手法表現在視覺上，在阿爾間多的作品裡看的到他將康明斯的改變印刷手法的視覺變異也考慮進他的作曲手法中，他以聽覺來展現出康明斯的視覺變異；例如《春之歌》中的第一首〈假如月亮是顆氣球〉。

第四章

阿爾間多《春之歌》樂曲研究分析與演唱詮釋

第一節 〈誰能猜到月亮是顆氣球〉

(who knows if the moon's a balloon)

詩詞分析

who knows if the moon's a balloon

who knows if the moon's
a balloon, coming out of a keen city
in the sky—filled with pretty people?
(and if you and i should

get into it, if they
should take me and take you into their balloon,
why then
we'd go up higher with all the pretty people

than houses and steeples and clouds:
go sailing
away and away sailing into a keen

誰能猜到月亮是顆氣球

誰能猜到月亮是
一顆氣球，來自天空中
一個熱情的城市—充滿美麗的人群？
「假如你和我都需

住進，假如他們
該帶著我和帶著你住進球內，
為何不
我們就和這群美麗的人們升到最高

高過房舍和尖塔和白雲：
航行
飄呀飄進熱情

city which nobody's ever visited,where

的城市，是個無人探訪過的地方，那裡

always

永遠

it's

都是

Spring)and everyone's

春天」而且每個人都在

in love and flowers pick themselves

愛和花兒中找到自己

who knows if the moon's a balloon	韻腳	格式	音節
who knows if the moon's	- 【mun】	A	5
a balloon,coming out of a keen city	- 【ti】	B	11
in the sky—filled with pretty people?	- 【pəl】	C	9
(and if you and i should	- 【ʃʊd】	D	6
get into it,if they	- 【ðei】	E	6
should take me and take you into their balloon,	- 【lun】	F	11
why then	- 【ðɛn】	G	2
we'd go up higher with all the pretty people	- 【pəl】	H	12
than houses and steeples and clouds:	- 【laʊd】	I	8
go sailing	-【seiliŋ】	J	3
away and away sailing into a keen	- 【kin】	K	11
city which nobody's ever visited,where	-【hwɛə】	L	11

always	-【weiz】	M	2
it's	-【its】	N	1
Spring)and everyone's	-【wʌn】	O	5
in love and flowers pick themselves	-【sɛlvz】	P	8

〈誰能猜到月亮是顆氣球〉一詩出自康明思的詩集《&》（&，1925）¹¹，詩詞大意是在敘述：「月亮如果是顆氣球，帶著我們往比屋頂、尖塔還有白雲更高的地方飛去，來到一個沒有人探訪過的熱情城市，那兒永遠是春天，每個人都在那兒找到自己。」。此部詩作屬於散文詩，無固定韻腳，其音節不規律且無規律的段落，但詩人在印刷出版時改變詩詞原本的樣子讓作品呈現四段四行詩的規律樣貌。

詩人康明斯將「我」(I) 這個字改成小寫 (i) 以表自我的謙卑，並將「春天」(Spring) 的第一個字母改成大寫，成為全詩的唯一大寫字母，以突顯這個字在全詩作中的重要性；以小寫 (i) 相對大寫 (Spring) 以表示人類面對大自然時的渺小。¹²詩詞中運用疊字製造層次感，例如：第一節詩句中已有「假如你跟我」(and if you and i) 表示出有「你」和「我」的立場，第二節詩詞中康明斯不用 (take me

¹¹ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，15。

¹² 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，15。

樂曲分析

創作年：	1951 年
速度與術語：	愉悅的稍快板 (Allegretto piacevole) — 速度轉慢 (Meno mosso) ♩ = 76
曲式：	通作式歌曲 (through-composed)
音域：	

此曲的中心調性為 F 大調，速度標示為愉悅的稍快板 (Allegretto piacevole) — 速度轉慢 (Meno mosso)。全曲在 6/8 拍與 9/8 拍中變換曲風，依曲風及速度術語可分為兩大段，第一段為 1 至 46 小節，第二段為 46 至 62 小節，沒有使用反覆樂段。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~3	F
	a	4~13	
	間奏	14~15	
	b	16~22	
	c	23~33	
	間奏	33~34	
	d	34~44	
	間奏	44~46	
B	e	46~51	F
	f	52~60	
	尾奏	60~62	

此曲的主題動機分為音型主題和節奏動機，包含一組三和絃下行和一個六度上行的大跳音型。曲首的一個不完整小節先現出節奏動機；第一小節至第三小節的右手旋律將音型主題隱藏在三個小節中，直到第四個小節才完整呈現。(譜 1-1)

(譜 1-1)

1

第一次出現的完整主題

節奏動機

隱藏主題

全曲以兩個主題交織，呈現的方式包括了有（譜 1-1）中明顯的完整主題外，還有反向進行及將主題隱藏在音階中的作曲手法。（譜 1-2）

（譜 1-2）

將後半部的主題隱藏在音階中

24

The musical score consists of two staves. The top staff is for the voice, and the bottom staff is for the piano. The voice part has the lyrics "we'd go up high high - er with". The piano part has a melodic line that is a reverse of the main theme. Dynamics include "mf", "poco a poco cresc.", and "mf". There are also markings for "poco a poco" and "cresc." in the piano part.

主題的反向進行

全曲中阿爾間多只在三個重要的字詞上以一字多音（melisma）的手法來呈現意境，（sky，9-11 小節）、（high，25-26 小節）、（sail，38-39 小節），穿插在聲樂線條及鋼琴伴奏中以音型加上節奏展現出詩詞意境中，月亮如氣球般忽升忽降的朝天空飛去所要表現的情境。

演唱風格與詮釋

聲樂旋律以活潑的切分節奏、上下跳動的音程及正反向音階使這首曲子充滿了童趣的想像，展現出天真孩童眼中如氣球般的月亮忽高忽低或是緩緩升空的景像。歌者必須隨時注意曲子中的音量術語的變化。一字多音（melisma）的寫作手法在歌詞與音樂的配合下，靈活的呈現氣球往天空飛去的意像，例如 9-11 小節的（sky）、25-26 小節的（high）和 38-39 小節的（sail），此外還有（sky）與（high）是雙母音結尾，演唱時要特別注意延長第一個母音，並在句尾清晰的唱出第二個母音。作曲家又特別將這兩個字所包含的音符註記了圓滑線（slur）與跳音符號（staccato），演唱時需展現出歌詞中輕快向上跳躍但又兼顧搭乘著氣球向上飛去的線條。演唱時需注意在字詞上加上程度不同的重音符號（accent；—、>），如：加上（—）的（filled with pretty people?）「充滿美麗的人群」—（pretty，12 小節）及（and if you and i should）「假如你和我都需」—（you 和 i，16-17 小節）；特別是加上（>）的字詞，阿爾間多皆在音符上方多加一個力度術語“強”（*f*），如：（why then）「他們為何不」（23 小節）、（we'd go up higher with all the pretty people）「我們就和這群美麗的

人們升到最高」(higher with, 27 小節)、(which nobody's ever visited)

「是個無人探訪過的地方」(visited, 44 小節)。

此曲從前奏便開始有上下跳動的旋律有如空中飄蕩的氣球，直到聲樂旋律出現以上行音階帶出氣球直直往上飛去的方向，且在句尾延長樂句的最高音以代表汽球仍然不停的向上飛(1-6 小節)。從 7-11 小節開始再以上行音階接到不停反向大跳的音型來更誇張的描繪出氣球的動向，而每一樂句大多以長音做結尾，演唱者須表現出歌詞中的月亮氣球不斷上升，且每一句都在堆疊上升的高度直到第一大段結束為止(第 45 小節)。46 小節第二段開始時便放慢速度且增長符值，這段的歌詞描寫搭乘如月亮的汽球到達天上那熱情且從無人到訪過的城市，在那個美好的城市中隨時都是春天，每個人都在花朵中找到愛與自我，且驚嘆眼前的美好世界。

第二節 〈春天像隻希望的手〉

(Spring is like a perhaps hand)

詩詞分析

Spring is like a perhaps hand

Spring is like a perhaps hand
(which comes carefully
out of Nowhere)arranging
a window,into which people look(while
people stare
arranging and changing placing
carefully there a strange
thing and a known thing here)and

changing everything carefully

spring is like a perhaps
Hand in a window
(carefully to
and fro moving New and
Old things,while
people stare carefully
moving a perhaps
fraction of flower here placing
an inch of air there)and

without breaking anything.

春天像隻希望的手

春天像隻希望的手
(小心翼翼的
不知來自何處)安置
一扇窗，讓人們能瞧見(當
人們注視著
小心的安排和改變
新奇的
事物和已知的事物)並

小心翼翼地改變所有事

春天像隻
窗內的手
(小心的
來回移動新和
舊的事物，當
人們注視時小心地
移動這兒可能
若有似無的花朵擺放在
那兒的空氣中)且

沒有驚動任何事。

Spring is like a perhaps hand	韻腳	詩句	音節	小節
Spring is like a perhaps hand	- 【ænd】	A	7	3-5
(which comes carefully	- 【fəli】	B	5	6-7
out of Nowhere)arranging	- 【rendʒiŋ】	C	7	7-8
a window,into which people	- 【hwail】	D	10	10-14
look(while	- 【tæə】	E	3	14-15
people stare	- 【leisiŋ】	F	8	18-19
arranging and changing placing	- 【rendʒ】	G	6	21-22
carefully there a strange	- 【ænd】	H	7	22-25
thing and a known thing here)and				
changing everything carefully	- 【fəli】	I	8	25-26
spring is like a perhaps	- 【hæps】	a	6	29-31
Hand in a window	- 【dou】	b	5	31-32
(carefully to	- 【tu】	c	4	33
and fro moving New and	- 【ænd】	d	6	33-35
Old things,while	- 【hwail】	e	3	36-37
people stare carefully	- 【fəli】	f	6	37-39
moving a perhaps	- 【hæps】	g	5	40-41

fraction of flower here placing	- 【leisɪŋ】	h	8	41-43
an inch of air there)and	- 【ænd】	i	6	44-46
without breaking anything.	- 【θɪŋ】	j	7	46-47

〈春天像隻希望的手〉一詩出自康明斯的詩集《&》（&,1925）

本詩為散文詩，分為四段，無固定韻腳；無規律音節，第二段與第四段各只有一行，都以三個單字獨立呈現¹⁴。詩詞名可與第二、四段連結成為完整句子，成為全詩大（Spring is like a perhaps hand changing everything carefully without breaking anything.）「春天像隻希望的手，小心翼翼地改變所有事物，沒有驚動任何。」。康明斯在詩詞中以五個大寫字母連結出詩詞涵義，第一段第一行的（Spring）和第三行的（Nowhere）來突顯出春天無所不在；第三段第二行的（Hand）、第四行的（New）和第五行的（Old）來強調春天之手輪替了新與舊的事物。本詩中康明斯也使用了與「假如月亮是顆氣球」中一樣的疊字，「小心地安排和改變」（arranging and changing placing），以安排和改變做對比；「新奇的事物和已知的事物」（carefully there a strange thing and a known thing here），強調「新奇的事物」（strange thing）和「已知的事物」（known thing），而不用「新和舊的事物」

¹⁴ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。（國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009），23。

(strange and old thing); 「當人們瞧見，當人們注視」(which people look while people stare)，分別強調「看」(look) 和「盯」(stare)。

樂曲分析

創作年：	1951 年
速度與術語：	簡單的稍緩板 (Larghetto semplice) ♩=72
曲式：	變化分節曲式 (Modified-Strophic)
音域：	

此曲的調性中心為 F 大調，速度術語標示為簡單的稍緩板。拍號以 4/8 拍為主，曲中穿插了三次的 5/8 拍與 4/8 拍的交替（12-15 小節），兩次 6/8 拍與 4/8 拍的交替（41-45 小節），最後以 6/8 拍結束；曲式為變化分節曲式。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~2	F 大調
	a	3~8	
	間奏	9	
	b	10~15	
	間奏	16~18	
	c	18~24	
	d	25~26	
	B	間奏	
e		29~34	
f		35~38	
g		39~42	
h		43~45	
i		46~47	
尾奏		47~48	

此曲鋼琴前奏以 F 為調性中心的切分音，加上“持續小聲”(piano e sostenuto) 的力度術語展現春天悄悄到來的腳步聲。此切分節奏則是鋼琴伴奏的主要節奏動機，貫穿了全曲。(譜 2-1) 聲樂動機主題出現在曲首的第一句(3-6 小節)，此動機出現了四次(3-6 小節、8-10

小節、16-18 小節、29-31 小節)；兩次在聲樂線條上搭配歌詞的“春天像隻希望的手”(Spring is like a perhaps hand)，(譜 2-1、2-2)

(譜 2-1)

1 *Larghetto semplice* (♩=72 ca.) *mp molto espr.*

Spring is like a per - haps hand

p e sost. *simile* *mp*

Detailed description: This musical score is for the first system of 'Spring is like a perhaps hand'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is 'Larghetto semplice' with a quarter note equal to approximately 72 beats per minute. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The vocal line starts with a rest for two measures, then enters with the lyrics 'Spring is like a perhaps hand'. The piano accompaniment begins with a piano (*p*) and *espressivo* (*espr.*) dynamic, followed by a *sostenuto* (*sost.*) section. The piano part includes a *simile* marking and a mezzo-piano (*mp*) dynamic. There are color-coded boxes: a purple box around the vocal line, a red box around the piano accompaniment, and a green box around the piano's first few notes.

(譜 2-2)

29

spring is like a per - haps Hand

Detailed description: This musical score is for the second system of 'spring is like a perhaps Hand'. It shows a vocal line starting with a rest for two measures, then entering with the lyrics 'spring is like a perhaps Hand'. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

兩次在“安置”(arranging)之前的間奏，(譜 2-3、2-4)

(譜 2-3)

8

No - where) ar - rang - ing a

mp *p*

Detailed description: This musical score is for the first system of 'No - where) ar - rang - ing a'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature has two sharps (F# and C#) and the time signature is 4/4. The vocal line starts with a rest for two measures, then enters with the lyrics 'No - where) ar - rang - ing a'. The piano accompaniment begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic, followed by a piano (*p*) dynamic. There are color-coded boxes: a red box around the vocal line and a green box around the piano accompaniment.

16 (譜 2-4)

ar - rang - ing and chang - ing

mp *espr.* *mp*

Detailed description: This musical score is for the second system of 'ar - rang - ing and chang - ing'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature has two sharps (F# and C#) and the time signature is 4/4. The vocal line starts with a rest for two measures, then enters with the lyrics 'ar - rang - ing and chang - ing'. The piano accompaniment begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic, followed by an *espressivo* (*espr.*) section, and then returns to mezzo-piano (*mp*). There are color-coded boxes: a red box around the vocal line and a green box around the piano accompaniment.

阿爾間多以此主題代表春天安置一切的手與節奏主題的腳步聲做呼

應。詩詞中的“當人們瞧見，當人們注視”（which people look while people stare）的（look）和（stare）阿爾間多以上行大跳六度且延長

符值表現“看見”和“持續看著”的動作。（譜 2-5、2-6）

（譜 2-5）

（譜 2-6）

12

12

crescendo *mf*

in - to which people look

cresc. *mf*

37

37

mf

while peo-ple stare

曲中出現兩次“安置”（arranging）和五次“改變”（changing）

，阿爾間多皆以三連音強調這兩個字的重要性。

演唱與詮釋

前奏的切分節奏導出春天悄悄接近的腳步聲，聲樂旋律以 (*mp*) 的音量加上清晰有力的子音帶出從天而降的春天 (Spring)，在第 8 (nowhere)「無所不在」與第 34 小節 (to and fro)「來回的」樂句結尾，歌詞表達春天的腳步，遍佈每一處並默默的改變一切；尾音皆是全曲的最低音，演唱時宜保持聲音的清晰度，營造春天寧靜的氣氛。詩詞中許多的動詞皆屬向上大跳音程，例如：第 10 小節的 (arranging)、12-13 小節的 (people look)、37-38 小節的 (people stare)、40 小節的 (moving)，歌者在這些字眼上必須以不同的音色變化來強調生動的畫面。曲尾第 45 小節的歌詞情境在表達春天設置了所有東西在每一吋空氣中，(譜 2-7) 演唱時休止符散發出空氣中凝結的氛圍，為了將凝結感表現出來，所以在歌詞 (air) 結束後不需急著接續唱下一個音符，可以靜靜的等待聲音的殘響逐漸消失時再唱出 (there) 以營造空氣與空間的關係。

(譜 2-7)

44

an inch of air there)

The musical notation shows a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of a quarter rest, followed by a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a quarter note C5. A slur covers the last four notes. The rhythm changes to 6/8 time, indicated by a '6' over the staff and an '8' below it. The notes are: a quarter note D5 (with a sharp sign above it), a quarter note E5, a quarter note F#5, and a quarter note G5. The piece ends with a double bar line.

第三節 〈正是春天〉(In Just-spring)

詩詞分析

in Just-spring

in Just-
spring when the world is mud-
luscious the little
lame balloonman

whistles far and wee

and eddieandbill come
running from marbles and
piracies and it's
spring

when the world is puddle-wonderful

the queer
old balloonman whistles
far and wee
and bettyandisbel come dancing

from hop-sotch and jump-rope and

it's
spring
and

正是春天

正是
春天 當世界有了泥土
香氣，那矮小
跛腳的氣球人

吹著口哨 從遠處而來

而艾迪和比爾奔
回，從石彈和
海盜遊戲中，而這就是
春天

當世界跟泥水坑一樣美好

那奇怪的
老氣球人將口哨
吹的遠又小
而蓓蒂和伊莎貝爾回來跳起舞

從跳房子和跳繩中

這是
春天
而

the	這位
goat-footed	山羊腳
balloonMan whistles	氣球人 口哨吹的
far	遠
and	又
wee	小

In Just-spring	韻腳	詩句	音節
in Just-	- 【dʒʌst】	1	2
spring when the world is mud-	- 【mʌd】	2	6
luscious the little	- 【litl】	3	5
lame balloonman	- 【mæn】	4	4
whistles far and wee	- 【wi】	5	5
and eddieandbill come	- 【kʌm】	6	6
running from marbles and	- 【ænd】	7	6
piracies and it's	- 【its】	8	5
Spring	- 【riŋ】	9	1
when the world is puddle-wonderful	- 【fəl】	10	9
the queer	- 【kwieə】	11	2

old balloonman whistles	- 【hwisl】	12	6
far and wee	- 【wi】	13	3
and bettyandisbel come dancing	- 【ænsiŋ】	14	9
from hop-scotch and jump-rope and	- 【ænd】	15	7
it's	- 【its】	16	1
spring	- 【riŋ】	17	1
and	- 【ænd】	18	1
the	- 【ðə】	19	1
goat-footed	- 【tid】	20	2
balloonMan whistles	- 【hwisl】	21	5
far	- 【far】	22	1
and	- 【ænd】	23	1
wee	- 【wi】	24	1

出自康明斯詩集《郁金香與煙囪》(*Tulips and Chimneys, 1923*)，原詩名為〈正是〉(in-Just)。¹⁵本詩為散文童詩，可分為五段，無固定韻腳；無規律音節，前四段為五行，前三段為四加一，最後一段以四行詩結束。跟〈誰能猜到月亮是顆氣球〉相同，康明斯使用一

¹⁵ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，30。

行一單字且運用排列方式使詩詞看起來更有畫面，如：

and	而
the	這位
goat-footed	山羊腳
balloonMan whistles	氣球人 口哨吹的
far	遠
and	又
wee	小

視覺上有如步履蹣跚的跛腳賣氣球小販緩緩走近，吹著口哨自遠處傳來般。

第一句 (in-Just) 以開頭字母小寫對比上 (Just) 的大寫，詩人康明斯成功營造出春天由遠而近的景象，因此出現了三次的「春天」(spring) 和「氣球人」(balloonman)，到了最後一次出現才改變寫法，以大寫字母補強第一句的 (Just)；第 17 句 (Spring)、第 21 句 (balloonMan)。康明斯利用字與字中間加大的空白處展現空間感，如；第一段的 4、5 句

lame balloonman

whistles far and wee

利用一行的空白及 (whistles)、(far) 跟 (and) 之間的空間展現出跛腳的氣球人從很遠的地方吹著口哨，但因距離遙遠所以口哨的聲音與氣球人的形象無法同步連結。

康明斯在此詩作中運用了大量的複合字，將兩個以上的單字結合成一個字詞，在不同段落中就會有不同的意義，如「泥土香氣」

(mud-luscious)，結合了「泥濘」(mud)和「甘美多汁的、氣味香的」(luscious)便有孩童在春天雨後的泥坑中玩耍的影像。第二段與第三段中的「艾迪和比爾」(eddiandbill)和「蓓蒂和伊莎貝爾」(bettyandisbel)呼應了第一段的(mud-luscious)和第二段「美好的泥水坑」(puddle-wonderful)；名字以開頭的小寫表現出是孩童年紀小，(eddiandbill、bettyandisbel)前者是以男孩名為主，後者以女孩名為主，都以(and)將名字結合成一字，視覺上有孩童手拉手的效果。出現了三次的「氣球人」(balloonman)其實是同一人，第一次用「矮小」(little)，第二次用「奇怪的老人」(queer/old)，最後用「山羊腳」(goat-footed)，是詩人康明斯運用希臘神話中半人半羊的牧神潘(Pan)，而牧神是掌管音樂和遊戲的神(God of music and play)，康明斯在這裡將牧神代表春天歡樂的象徵，最後一個(balloonMan)裏的(Man)第一個字母大寫，有「大人」的感覺，也可以解釋成山羊腳的賣氣球的人就是春之牧神。¹⁶

¹⁶ <http://english.fju.edu.tw/lctd/>國科會人文學中心

樂曲分析

創作年：	1951 年
速度與術語：	喜悅且輕巧的 (Leggero e giojoso) ♩ = 112
曲式：	通作式歌曲 (through-composed)
音域：	

這首樂曲沒有明顯可辨的調性中心，速度標記為喜悅且輕巧的 (Leggero e giojoso)，拍號為 3/8 拍，曲式為通作式歌曲 (through-composed)，全曲以聲樂線條跟鋼琴伴奏的二對三節奏和作曲家阿爾間多特別標記力度記號的某些重要字詞，展現出詩詞中孩童們玩耍跑跳的情境。

段落	樂句	小節	中心調性
A	前奏	1~2	無明顯中心調性
	a	3~10	
	b	11~18	
	c	19~24	
	d	25~27	
	間奏	28~35	
	e	36~41	
	間奏	42	
	f	43~49	
B	間奏	50~66	無明顯中心調性
	g	66~73	
	h	74~79	
	i	80~82	
	間奏	83	
	j	84~91	
	間奏	92~96	
	k	97~101	
	間奏	102	

	1	103~112~	
	尾奏	113~119	

鋼琴前奏以高音譜表上降E的八度裝飾音接續到低音譜表兩小節的降E反複音，顯示出詩詞中「春天輕巧的降臨」。(譜 3-1)

(譜 3-1)

1
 Leggero e gioioso (♩=112 ca.)

in Just spring when the world is mud-lus-cious

sfz-p *mp*

sempre stacc.

此曲有兩個旋律動機，曲子一開始就在聲樂線條及鋼琴的右手同時出現第一個旋律動機，稱為春天動機。(譜 3-1) 春天動機在全曲總共出現過六次，但只有一次出現在聲樂線條，其餘的五次皆在鋼琴伴奏中。另一旋律主題只出現在歌詞提到「氣球人」(balloonman)時，稱為氣球人動機，此動機出現前，鋼琴伴奏一定會先以春天動機來帶出氣球人動機，而節奏上阿爾間多以拍號 3/8 拍上的兩個附點八分音符對上伴奏的三個八分音符呈現出二對三的音響，以表現「跛腳氣球人」(lame balloonman) 的跛腳動作。(譜 3-2)

(譜 3-2)

11 氣球人動機

the lit - tle lame bal - loon - man

sub. *p* *crescendo*

二對三節奏

在 28 到 35 小節的間奏中，阿爾間多使用快速的十六分音符連續上行，停在 g 小調的 V 級和絃上，搭配「漸快並漸強」的速度及力度術語製造出大雷雨的聲響和雨後的平靜，(譜 3-4)

(譜 3-4)

28 *in calzando* - - - - *a tempo*

也與 45-48 小節的「美好的泥水坑」(puddle-wonderful) 做呼應，因為詩詞的第一句是「泥土的香味」(mudluscious)，呈現雨後泥濘的美麗水坑。

演唱與詮釋

此曲是整部連篇歌曲中最具童趣的一首樂曲，作曲家阿爾間多在曲中放置了大量的大跳音型，且大多都標示了「強」(*f*)或是「漸強」(*crescendo*)的力度術語，演唱者需注意演唱且小心控制音量與音色。在第7至10小節間的 (*world is mudluscious*)「世界有了泥土香氣」演唱者須將重音強調，以表現出充滿土香的世界。19至27小節間為了強調小男孩的活潑調皮，所以演唱者將樂句漸強且在最後的 (*and piracies*)「和海盜遊戲」加上重音。接下來的28至33小節鋼琴伴奏部分要展現出春天的大雨，可將每一個音符都彈成重音以表現出大顆雨滴重落在泥地上的景象，36至49小節間演唱者因聽到先前的大雨便看見雨後的泥濘，但此般的泥濘是帶來春天的生機，所以演唱者在表現此樂句時要強調 (*puddlewonderful*)「泥水坑一樣美好」這個字。在74至82小節的樂句是對應19至27小節，小男孩的遊戲對應小女孩的遊戲，小女孩的遊戲是跳房子和跳繩，所以音型多是大跳且較短的符值，演唱者要重視短音間的休止符，表現出小女孩跳躍的瞬間。84至91小節的這句 (*and it's spring*) 已經是全曲最後一次說到「這就是春天」時，演唱者須以漸強的音量演唱此

延長音，以強調春天的到來。在前兩次的 (balloonman whistles far and wee) 時，演唱者可在樂句上做 (*f*) 的音量呈現由遠而近的畫面；但最後一次的 (far and wee)，演唱者須詮釋越來越遠的口哨聲，雖然聲音已經停止，但氣息仍需持續，有如隱約的口哨聲。

第四節 〈春天來了〉(in Spring comes)

詩詞分析

in Spring comes

春天來了

in

進入到

Spring comes(no-
one
asks his name)

春天來了(沒有
人
詢問他的名字)

a mender
of things

修繕
的人

with eager
fingers(with
patient
eyes)re

用渴望
的手指(和
耐心
的眼)

-new-

重

ing remaking what
other
-wise we should
have
thrown a-

新發現
那些
我們
早已
遺忘

way(and whose

的(他的

brook
 -bright flower-
 soft bird
 -quick voice loves

小溪
 波光粼粼如花般
 輕柔的鳥
 啼聲可愛的

children
 and sunlight and

孩童們
 和陽光和

mountains)in april(but
 if he should
 Smile)comes

群山)在四月(但
 只有在他
 微笑時)來臨

nobody'll know

全然無人知曉

in Spring comes	韻腳	詩句	音節
in	- 【in】	1	1
Spring comes(no-	- 【nəu】	2	3
one	- 【wʌn】	3	1
asks his name)	- 【nem】	4	3
a mender	- 【də】	5	3
of things	- 【θɪŋ】	6	2
with eager	- 【gə】	7	3
fingers(with	- 【wið】	8	3

patient	- 【fənt】	9	2
eyes)re	- 【ri】	10	2
-new-	- 【nju】	11	1
ing remaking what	- 【hwɔt】	12	5
other	- 【ðə】	13	2
-wise we should	- 【ʃʊd】	14	3
have	- 【hæv】	15	1
thrown a-	- 【ə】	16	2
way(and whose	- 【huz】	17	3
brook	- 【rʊk】	18	1
-bright flower-	- 【laʊə】	19	3
soft bird	- 【bɜd】	20	2
-quick voice loves	- 【lʌv】	21	3
children	- 【drən】	22	2
and sunlight and	- 【ænd】	23	4
mountains)in april(but	- 【bʌt】	24	6

if he should	- 【ʃʊd】	25	3
Smile)comes	- 【kʌm】	26	2
nobody'll know	- 【nəu】	27	4

本詩為散文詩，以排版空間分成 11 段，無固定韻腳或規律音節，每一段的音節數都很少，唸起來會有如呢喃、輕聲細語。康明思在此首詩詞中運用了相當多複合字的寫作手法。如：「沒有人」(no-one, 2-3 句)、「重新」(re-new-ing, 10-12 句)、「其他」(otherwise, 13-14 句)、「遺忘」(a-way, 15-16 句)「波光粼粼的小溪、如花般輕柔的鳥啼聲」(brook-bright flower-soft bird-quick, 18-21 句)。詩詞的第一字「進入」(in) 自成一格，特別強調這個字的意義，進入春天、也進入生活；在 (no-one) 一字強調沒有人來詢問春天的名字，因為沒有任何一個人不知道他的名字；而之後的複合字都是以拆字來加強該字原本的意思。¹⁷全詩只在「春天」(Spring) 和「微笑」(Smile) 兩字上大寫，可解釋成全詩的大意，因為春天來了所以萬物微笑。

¹⁷ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，37-38。

樂曲分析

創作年：	1951 年
速度與術語：	天真的小緩板 (Adagietto, innocentamente) ♩=62
曲式：	通作式歌曲 (through-composed)
音域：	

全曲的中心調性為 E 大調，速度標記為天真的小緩板 (Adagietto, innocentamente)，拍號為 2/4 拍，曲式為通作式歌曲 (through-composed)，全曲的鋼琴伴奏跟聲樂線條做兩個四分音符後的不同度嚴格卡農 (Strict Canon)。^{18 19}

¹⁸ 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》。(國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009)，38。

¹⁹ 同度卡農 (strict canon) 以最嚴格模仿手法所作成的樂曲，先後唱 (奏) 出同一曲調的複音歌曲；西元十三世紀，開始於英國。領先唱出的樂句，稱為「導句」，模仿唱出的樂句，稱為「答句」。依照模仿聲部可分為：同度卡農、五度卡農、八度卡農、增值、減值、逆轉、倒影等種類。導句與答句的音程完全相同時，稱為同度卡農，而同度卡農便為此曲所採用。

段落	樂句	小節	中心調性
A	A	1~3	E 大調
	B	3~6	
	C	6~8	
	D	8~11	E 大調-降 D 大調
	E	11~13	降 D 大調-E 大調
	F	14~17	
	間奏	17~18	
	G	18~21	
	H	21~23	
	尾奏	24	

阿爾間多在曲子的開頭配合康明斯的詩詞排列，將「進入」(in)以不完全小節的弱起拍呈現，而同度卡農的作曲手法使整首曲子像是聲樂跟鋼琴的對話，或是聲樂線條像是在喃喃自語，而鋼琴是聲樂線條的迴音。16 分音符同音反覆的行進，如同說話語氣的節奏動機，如：第 2-3 小節 (譜 4-1)、第 10-11 小節 (譜 4-2)、第 14 小節的「鳥啼聲」(bird-quick) 阿爾間多使用音畫的手法以斷奏展現清脆的鳥啼聲。(譜 4-3)

(譜 4-1)

1 Adagietto, innocentamente (♩=60 ca.)

p

in — Spring comes (*quasi eco*) (no - one asks his name) a mend

p

(譜 4-2)

10

acrescendo

oth - er - wise we should have thrown a - way (and whose brook -

mf

decrescendo

(譜 4-3)

14

bird quick voice loves...

鋼琴的部分阿爾間多標記了「全曲從頭至尾持續的踏板」(Sostenuto pedal down throughout entire song) 和「近似迴聲」(*quasi eco*) 的術語來提醒鋼琴伴奏在這首曲子中同度卡農的用意。

演唱與詮釋

曲子一開始演唱者要必須小心掌控音量，因為整首曲子的氣氛是非常寧靜祥和的，而鋼琴部分與聲樂線條巧妙的對位關係必須精準搭配得宜音準與節奏。在「修繕的人用渴望的手指和耐心的眼」(a mender of things with eager fingers with patient eyes, 3-6 小節)這句時，三連音使得後面的樂句與鋼琴出現二對三的節奏，且歌詞的意境是較強烈的，強調 (eager) 所以作曲家將旋律設計成二對三加上作曲家標記的漸強漸弱力度符號，在此歌者要將詩詞中的渴望藉由二對三的節奏及五度上行大跳表現出。(譜 4-4)

(譜 4-4)

5

The image shows a musical score for the phrase "with eager fingers". It consists of two staves. The top staff is a vocal line in treble clef, and the bottom staff is a piano accompaniment in treble clef. The vocal line has a melodic line with a triplet of eighth notes under the word "eager". The piano accompaniment features a triplet of eighth notes in the left hand and a single eighth note in the right hand, creating a 2:3 rhythmic relationship. The lyrics "with ea . ger fin . gers" are written below the vocal staff.

第 15 小節的「孩童們」(children) 因在 (chi) 拉長音，所以要停在【i】這個母音上，不能直接進入子音【l】。(譜 4-5)

(譜 4-5)

14

A musical score snippet in treble clef, 4/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of eighth and quarter notes. The lyrics are "bird quick voice loves_ chil - dren and". The notes for "chil - dren" are highlighted with a red box. A fermata is placed over the final note of the phrase, and a "trill" marking is above the final note.

曲終的「無人知曉他的到來」(comes nobody'll know)，作曲家以重音記號加註在這個字上，並且以清晰的子音強調這無人知曉的秘密。

第五節 〈當花兒的面容散佈在大地時〉

(when faces called flowers float out of the ground)

詩詞分析

when faces called flowers float out of the ground

當花兒的面容散佈在大地時

when faces called flowers float out of the ground
and breathing is wishing and wishing is having—
but keeping is downward and doubting and never

it's april(yes,april;my darling)it's spring!

yes the pretty birds frolic as spry as can fly

yes the little fish gambol as glad as can be
(yes the mountains are dancing together)

when every leaf opens without any sound
and wishing is having and having is giving—

but keeping is doting and nothing and nonsense

—alive;we're alive,dear:it's(kiss me now)spring!

now the pretty bird hover so she and so he
now the little fish quiver so you and so i

當花兒的面容散佈在大地時
呼吸是希望，希望是擁有一
但保留是墮落、懷疑、是永
不

是四月（是呀！四月；親愛
的）是春天！

是呀！瞧鸚鳥嬉戲如浪花般
飛翔

魚兒盡情玩耍

（是呀！山嶺也一起跳舞）

當每片葉子無聲展開
期待是擁有，擁有即是付出
—

但保留是沉溺、是一無所
有、是毫無意義

—活著；我們正活著（現在
親吻我）春天！

如今鸚鳥雙雙翱翔

現在魚兒對對游盪

(now the mountains are dancing,the mountains)

(此時群山起舞，群山們)

when more than was lost has been found has been found
and having is giving and giving is living —

當獲得比失去更多時
擁有即是付出、付出即是生
活—

but keeping is darkness and winter and cringing

但保留是黑暗、是冬天、是
畏縮

— it's spring(all our night becomes day)o,it's spring!

—是春天(我們的黑夜化為
白日)噢，是春天!

all the pretty birds dive to the heart of the sky
all the little fish climb through the mind of the sea
(all the mountains are dancing;are dancing)

所有的鸚鳥在天空之心翱翔
所有的魚兒在海洋之心躍游
(所有的山嶺都在跳舞；在
跳舞)

when faces called flowers float out of the ground	韻腳	格式	音節
when faces called flowers float out of the ground	-【raʊnd】	1	11
and breathing is wishing and wishing is having —	-【viŋ】	2	12
but keeping is downward and doubting and never	-【vəʊ】	3	12
it's april(yes,april;my darling)it's spring!	-【riŋ】	4	11
yes the pretty birds frolic as spry as can fly	-【lai】	5	12
yes the little fish gambol as glad as can be	-【bi】	6	12
(yes the mountains are dancing together)	-【ðə】	7	10
when every leaf opens without any sound	-【aʊnd】	1	11
and wishing is having and having is giving —	-【viŋ】	2	12

but keeping is doting and nothing and nonsense	- 【sens】	3	12
— alive;we're alive,dear:it's(kiss me now)spring!	- 【riŋ】	4	11
now the pretty bird hover so she and so he	- 【hi】	5	12
now the little fish quiver so you and so i	- 【ai】	6	12
(now the mountains are dancing,the mountains)	- 【tin】	7	10
when more than was lost has been found has been found	- 【faʊnd】	1	11
and having is giving and giving is living —	- 【viŋ】	2	12
but keeping is darkness and winter and cringing	- 【dʒiŋ】	3	12
— it's spring(all our night becomes day)o,it's spring!	- 【riŋ】	4	11
all the pretty birds dive to the heart of the sky	- 【kai】	5	12
all the little fish climb through the mind of the sea	- 【si】	6	12
(all the mountains are dancing;are dancing)	- 【siŋ】	7	10

本詩是阿爾間多這組連篇歌曲中唯一一首使用規律行數、韻腳及音節的詩詞，也是使用擬人化最多、也最活潑的一組。詩詞中使用了有趣的動詞例如：(fly 飛翔、dancing 舞動、hover 盤旋、quiver 遨遊、dive 深潛、climb 攀爬)；共三段，每段七行，音節數呈前六句三對三，最後一句獨立。每段的前兩句押**【aʊnd】**—**【iŋ】**韻，第五、六句則是第一段及第三段押**【ai】**—**【i】**韻，第二段跟一、三段押

相反的韻【i】—【ai】。

在詩詞格律方面，每段的第一行皆以（when）開頭（-und）的單字結尾；每段的第二行皆是（and -ing is -ing and -ing is -ing）的規律樣式；第三行則是（but keeping is _____and_____and_____）；每段的五、六、七行開頭皆相同，第一段為（yes）、第二段為（now）、第三段為（all）；在每一段五、六行的最後康明斯皆以鳥與魚為主做擬人化的疊字，如：第一段的「如浪花般飛翔」（as spry as can fly）、「盡情玩耍」（as glad as can be），第二段的「雙雙翱翔」（so she and so he）、「對對游盪」（so you and so i），最後一段的「天空之心翱翔」（to the heart of the sky）、「海洋之心躍游」（the mind of the sea）。

樂曲分析

創作年：	1951 年
速度與術語：	圓舞曲速度 (Tempo di valse) ♩ = 63
曲式：	變化分節曲式 (Modified-Strophic)
音域：	

此曲的調性中心為降 E 大調上，速度標記為「圓舞曲速度」(Tempo di valse)，曲式為變化分節曲式 (Modified-Strophic)，拍號為 3/4 拍，全曲無更動。每大段又可分為兩小部分，每段的第一部分聲樂旋律無大變動。

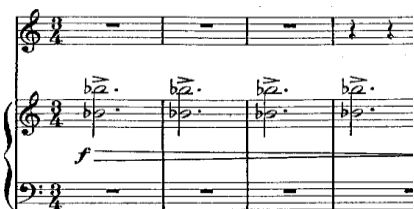
段落	樂句	小節	調性中心
A	前奏	1~4	降 E 大調
	a	4~8	
	b	8~12	
	c	12~16	
	d	16~20	
	e	20~26	
	間奏	26~30	
	f	30~34	
	g	34~38	
	間奏	39~40	
	h	40~43	
	B	間奏	
i		46~50	
j		50~54	
k		54~58	
l		58~62	
m		63~69	
n		70~74	

	間奏	75~76	
	o	76~80	
	p	81~89	
C	q	89~93	降 E 大調
	r	93~97	
	s	97~101	
	t	101~105	
	u	106~111	
	間奏	111~115	
	v	115~119	
	w	119~123	
	x	123~131	
	y	131~139	
	尾奏	140~141	

曲首阿爾間多以四個平行八度在降 E 大調的屬音降 B 製造出清脆的鐘聲，(譜 5-1)

(譜 5-1)

1

聲樂線條每一段的前半部，也就是前五樂句除了節奏型會有細微的不同，和第二段最後以屬音結尾外，(68~69 小節) 其他音型完全相同。(4~26、46~69、89~111 小節) 第一段及第三段的後半部使用的主題及音型較相近都是使用同小節內同音反覆，但小節跟小節間的關係是級進上行，整段樂句有歌詞中鳥兒向上飛、魚兒向上游的感覺，(30~38、115~123 小節) 在第二段的後半部與一、三段的不同在於作曲家阿爾間多配合了歌詞中的「盤旋、顫動」(hover、quiver) 第一句在屬音降 B 上做了級進下行再向上大跳三度及四度，最後反向回到屬音，(譜 5-2)

(譜 5-2)

70

下一句在伴奏部分臨時轉調至 A 大調，雖然樂句的音型跟前一句相同，但起音是 A 大調的主音，最後一音以 A 大調一級和絃的五音也就是屬音結束。(譜 5-3)

(譜 5-3)

76

now the lit - tle fish quiv - er so you and so i ___

鋼琴伴奏部分在聲樂線條一出現的同時便將鋼琴部分的主題在右手完全展現，(譜 5-4)

(譜 5-4)

4

when fa - ces called flow - ers float out of the ground

在第一段及第三段的後半樂段之前都會用這個主題做八度雙音的呈現。(27~30、112~115 小節) 伴奏在每一段都做了不同的變化以展現歌詞中的情境，第一段後半樂段使用了平行三度的音型模進上下八度表現鳥兒飛翔、魚兒游水的景象，(譜 5-5)

(譜 5-5)

36

在第一樂段接續第二樂段間間奏，採用了先前平行三度的音型，但改成單音行進且在同一個八度中，聽起來有如輕盈的腳步聲；(譜 5-6)

(譜 5-6)

43

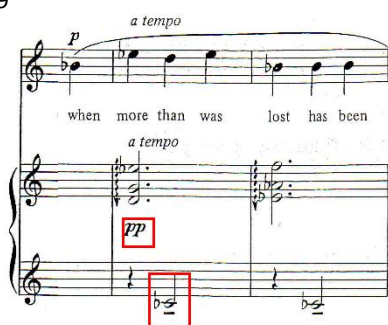
第二段的鋼琴伴奏部分雖然有曲首的主題但只有後半段，出現了兩次。

最後一段的伴奏型態與先前有很大的差異，阿爾間多在右手使用垂直的和絃且標示上「很弱」(pp)和「琶音式彈法」(arpeggiando)，左手是重覆降E音—重複G音，營造出腳步聲的音響。(譜 5-7、5-8、

5-9)

(譜 5-7)

89

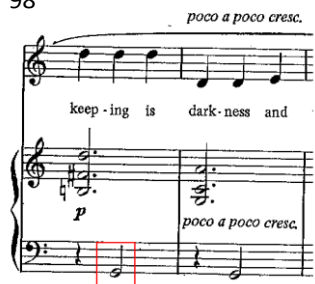
(譜 5-8)

92

(譜 5-9)

98

演唱與詮釋

此曲開頭以華爾滋節奏帶出活潑氣氛，鋼琴伴奏右手部分以平行八度的迴響鐘聲提醒著春天的到來，有如喚醒第一句歌詞「當小花的臉從地底下冒出來盛開」。每一個樂段前半段樂句是向上的音型，在演唱時要堆疊情緒的層次感，譜上也有作曲家為了改變情緒而特別標記的力度符號，在樂段結束時到達最強。最後一段的歌詞跟前兩段較有差別，前兩段都是直接點出春天到來的景象，最後一段先提到失去、黑暗、冬天及畏縮，所以力度術語跟伴奏型態跟先前有很大的對比，這時演唱者須注意力度符號「弱」(*p*)；右手是琶音式的和絃，左手是加了重音符號的單音，演唱時宜保持穩定的速度；在歌詞提到「是春天，我們的黑夜化為白晝」(101 小節)時，整個伴奏型態又活潑了起來，此時情緒瞬間轉變，且要為了達到最後音樂的最高潮，需快速的堆疊興奮的情緒。最後一句的「是春天」(*it's spring*)因為是下行大跳的音程，在降E的延長音容易偏低，須注意氣息的位置與延續。在伴奏線條的彈奏上，可以輕重音的搭配來配合詩詞間活潑生動的景象，好似小女孩在春天的草地上輕巧的腳步；此外在第 8-12、36-42、87-95 小節時各可看出上下變化的旋律，詩

詞中生動的展現出春天時鳥兒飛翔天際、魚群遨遊大海的線條，曲尾由上而下的音型，鋼琴彈奏出鳥兒由枝頭向天際飛去再盤旋回到巢中的迴旋線條。

第五章 結語

美國藝術歌曲的發展，直到 20 世紀初才開始樹立具有美國特性的風格，此風格則是結合了多樣性的種族以及歐陸作曲技法，帶入美國融合而成。

阿爾間多便是此時期的代表性作曲家，其早期作品《春之歌》雖不如其日後作品來的出名，卻是融合了傳統及現代作曲手法的精彩作品；阿爾間多挑選了詩人康明斯的五首詩詞來創作，皆以「春天」為主題，除了以不同的快慢對比速度之外，更結合了複調性、半音轉調、平行調、同音異名及同度卡農的手法於此作品中。

阿爾間多以音畫手法將康明斯特有的視覺變異手法所呈現的畫面，淋漓盡致的表達出來，筆者根據這些特性來研究此作品並且藉此研究的過程深入了解並詮釋此作品。

此次研究，筆者深刻的瞭解現代作品與以往所學習的藝術歌曲有極大不同，從詩詞的內容及表達方式到音樂畫面之想像以及文字理解都有不同面向的調整，對於筆者未來聲樂學習之路開拓了更寬闊的視野。

參考書目

外文書目

- E. E. Cummings. *Collected Poems [of] E. E. Cummings*. New York: Brace and company, 1938.
- E. E. Cummings. *Poems*. New York: Brace Harcourt, 1954.
- Dominick Argento. *Catalogue raisonne' as memoir :A composer's life*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

論文

- Liu Li. *An Introduction to E. E. Cummings' poetry for Chinese students*. English Department of Tunghai University, 1967.
- 陳雅婷。《多明尼克·阿爾堅多《春之歌》之研究》（國立中山大學音樂學系研究所聲樂組，碩士論文，2009）
- 張雅涵。《伊麗莎白詩歌之當代演繹—以多明尼克·阿爾簡多《六首伊麗莎白時期的歌曲》為例》（台北藝術大學音樂學系碩士班聲樂組，碩士論文，2006）

樂譜

- Argento, Dominick. *Songs about Spring: A Cycle of Five Songs for Soprano and Piano*. New York: Boosey& Hawkes, INC., 1951.

網路資料

<http://english.fju.edu.tw/lctd/>國科會人文學中心

http://en.wikipedia.org/wiki/Dominick_Argento (2012.4)

<http://en.wikipedia.org/wiki/E.e.cummings> (2012.4)

Tunghai University
Department of Music

Presents

Fang-Jui Hsu, soprano
Yu-Ching Liu, piano
Ju-Yun Yuan, electronic

In

Graduate Voice Recital

June 15, 2012

Recital Hall

7:00 p.m.

Program

Cantata: "Lungi dal mio bel nume"

G. F. Handel

In dem schatten meine Locken No.2

H.Wolf

Die Bekehre No.27

Die Spröde No.26

Songs about Spring

D. Argento

I. who knows if the moon's a balloon

II. Spring is like a perhaps hand

III. in Just-spring

IV. in Spring comes

V. when faces called flowers float out of the ground

Primavera

J. Rodrigo

Intermission

Chère Nuit

A. Bachelet

À vos jeux, mes amis...Partagez-vos mes fleurs!
from Opera "Hamlet"

A. Thomas

Non si da follia maggiore
from Opera "Il turco in Italia"
Duetto: Dunque io son
from Opera "Barbiere di Siviglia"

G. Rossini

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