

東海大學音樂系碩士班
畢業製作

理查·史特勞斯《六首布倫塔諾之歌》
作品六十八之研究

A Study on Sechs Lieder von Clemens Brentano,
Op. 68 by Richard Strauss

研究生：陳乃嘉 撰

指導教授：陳政君

中華民國一零二年六月

中文摘要

理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864-1949)，十九世紀晚期至二十世紀早期的德國浪漫主義重要作曲家。他對德文藝術歌曲(Lieder)最主要的貢獻在於將之管絃樂化。他的藝術歌曲融合了古典主義與浪漫主義的音樂特色，進而建立了屬於他自己的音樂風格，像是具有豐富織度的伴奏、多彩的管絃樂配器，以及善用動機於藝術歌曲中。

本論文蒐集了史特勞斯及克萊門斯·布倫塔諾(Clemens Brentano, 1778-1842)的生平與時代背景資料，了解作者們的創作風格；最後針對理查·史特勞斯的藝術歌曲作品六十八《六首布倫塔諾之歌》(Sechs Lieder von Clemens Brentano, Op. 68)，研究其中音樂與歌詞間的關係，進而探討演唱與詮釋的重點。

Abstract

Richard Strauss (1864-1949), was one of the leading composers during the late Romantic period till the early 20th century. His major contribution to the genre of Lieder was his development of songs with orchestral accompaniment. He cultivated his writing styles in his works of art songs by combining the features from Classical and Romantic era. To name a few, a multiple-layer texture in the accompaniment, colorful orchestration and a systematic exploitation of musical motives are among his signatures.

This research includes the author's comprehension of the related references, a detailed analysis on each song from Op. 68, and some suggestions from the author regarding the performance and the interpretation of this significant work.

目錄

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的-----	1
第二節 研究範圍與方法-----	2

第二章 德國浪漫主義作家克萊門斯·布倫塔諾

第一節 生平與創作-----	3
第二節 作品特色-----	5

第三章 理查·史特勞斯的探究

第一節 生平與作品創作-----	7
第二節 藝術歌曲的創作-----	12

第四章 史特勞斯《六首布倫塔諾之歌》樂曲分析

《六首布倫塔諾之歌》風格概述-----	16
第一節 致夜晚-----	18
第二節 我想綁一束小花-----	26
第三節 沙沙作響吧，可愛的桃金娘！-----	34
第四節 當你的歌向我響起-----	44
第五節 愛神-----	54
第六節 女人之歌-----	62

第五章 史特勞斯《六首布倫塔諾之歌》演唱詮釋

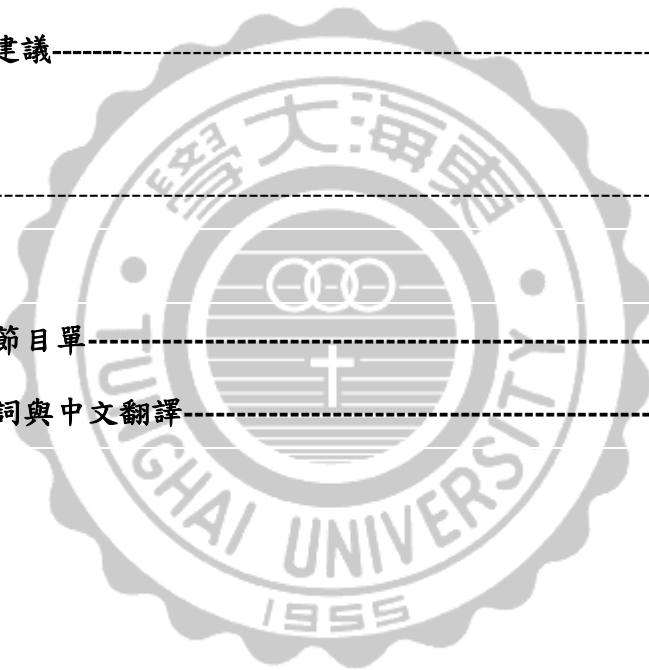
第一節 致夜晚-----	78
第二節 我想綁一束小花-----	79
第三節 沙沙作響吧，可愛的桃金孃！-----	80
第四節 當你的歌向我響起-----	81
第五節 愛神-----	83
第六節 女人之歌-----	84

第六章 結論與建議----- 86

參考資料----- 88

附錄一 音樂會節目單----- 91

附錄二 原文歌詞與中文翻譯----- 94

附譜目次

譜例編號	譜例內容	頁碼
【譜例 1】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 1-2	21
【譜例 2】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 14-16	22
【譜例 3】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 16-17	22
【譜例 4】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, m. 20	23
【譜例 5】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 27-31	23
【譜例 6】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 35-36	24
【譜例 7】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 41-42	24
【譜例 8】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 45-53	25
【譜例 9】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 1-4	29
【譜例 10】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 1-12	30
【譜例 11】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 20-24	31
【譜例 12】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 25-26	31
【譜例 13】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 28-32	32
【譜例 14】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 37-41	32
【譜例 15】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 45-51	32
【譜例 16】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 86-90	33
【譜例 17】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 87-103	33
【譜例 18】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 94-99	34
【譜例 19】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 1-2	37
【譜例 20】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 19-20	38
【譜例 21】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 24-25	38
【譜例 22】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 48-52	38

【譜例 23】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 96-100	38
【譜例 24】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 15-16	39
【譜例 25】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 65-66	39
【譜例 26】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, m. 8	40
【譜例 27】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 11-12	40
【譜例 28】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 33-40	40
【譜例 29】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 28-30	41
【譜例 30】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 48-53	42
【譜例 31】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 64-70	42
【譜例 32】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 96-104	43
【譜例 33】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 1-4	47
【譜例 34】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 9-10	48
【譜例 35】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 16-18	48
【譜例 36】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 47-50	48
【譜例 37】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 80-83	49
【譜例 38】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 39-43, mm.74-77	49
【譜例 39】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 113-118	49
【譜例 40】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 125-128	50
【譜例 41】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 35-38	50
【譜例 42】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 91-94	50
【譜例 43】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 25-29	51

【譜例 44】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 50-53	52
【譜例 45】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 97-107	52
【譜例 46】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 116-118	53
【譜例 47】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 121-132	53
【譜例 48】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 1-2	57
【譜例 49】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 5-11	58
【譜例 50】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 22-25	58
【譜例 51】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, m. 14	59
【譜例 52】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 26-27	59
【譜例 53】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor” mm. 2-4, mm. 19-20	60
【譜例 54】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 38-40	60
【譜例 55】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 16-17	61
【譜例 56】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, m. 21	61
【譜例 57】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 59-68	62
【譜例 58】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 1-2	67
【譜例 59】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 15-27	68
【譜例 60】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 31-39	69
【譜例 61】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 44-47	70
【譜例 62】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 56-60	71
【譜例 63】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 75-80	71
【譜例 64】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, m. 85	72
【譜例 65】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 89-96	72
【譜例 66】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 101-108	73
【譜例 67】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 115-120	74
【譜例 68】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 121-125	74
【譜例 69】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 125-129	74
【譜例 70】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 131-135	75
【譜例 71】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 186-191	75
【譜例 72】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 257-265	76
【譜例 73】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 267-295	77

附表目次

編號	內 容	頁碼
【表一】	R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht” 曲式結構表	20
【表二】	R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden” 曲式結構表	28
【表三】	R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte” 曲式結構表	36
【表四】	R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang” 曲式結構表	46
【表五】	R. Strauss: Brentano Songs, “Amor” 曲式結構表	56
【表六】	R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen” 曲式結構表	66

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

猶記大二暑假參與了東海大學所舉辦的國際音樂節，當時曾有位同學演唱理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864-1949)的歌曲《夜》(Nacht)，筆者在聆聽時對曲中優美動人的旋律及氛圍深深吸引，同學演唱完畢後，便向她確認作曲家及曲名，回家反覆欣賞並隨性的練唱了這首迷人的《夜》。之後在音樂史及藝術歌曲課上，老師們也帶領我們接觸了史特勞斯的多種類型音樂創作，更讓我愛上他作品中多彩的和聲變化及豐富的織度。因此在研一上的課程「音樂研究與方法」，筆者選擇了史特勞斯的《最後四首歌》(Vier letzte Lieder)作為期末論文報告，藉此更加了解史特勞斯的聲樂藝術歌曲創作。

研二上的寒假，在抉擇論文題目之際，筆者的主修老師徐以琳教授，曾詢問我是否有興趣研究史特勞斯的藝術歌曲，《六首布倫塔諾之歌》作品六十八(Sechs Lieder von Clemens Brentano, Op. 68)，當時的我雖然知道這是一組兼具技巧、抒情及戲劇性的作品，但是由於對史特勞斯音樂的喜愛，還是不假思索的答應了！這組作品相當耐人尋味，在不斷的練唱和聆聽時，每每都有不同的感受及更深的體悟。並且演唱這組作品的歌者，需要擁有寬廣的音域及豐富的表現力，才能忠實呈現本組歌曲，這對筆者而言也是一項突破自我的挑戰！

本研究藉著蒐集作曲家理查·史特勞斯、德國浪漫時期詩人克萊門斯·布倫塔諾(Clemens Brentano, 1778-1842)的生平與時代背景資料，了解作者們的創作風格；最後針對理查·史特勞斯的藝術歌曲作品六十八《六首布倫塔諾之歌》(Sechs Lieder von Clemens Brentano, Op. 68)，研究其中的作曲手法、音樂與歌詞間的關係，藉由實際演唱探討音樂詮釋。希望本研究能讓筆者對《六首布倫塔諾之歌》有更深層的理解，進而能更貼切的演唱，並作為日後對本曲目有興趣的人之參考資料。

The logo of Tungshai University is a circular seal with a scalloped edge. It features the university's name in Chinese characters '東海大學' at the top and 'TUNGSHAI UNIVERSITY' around the bottom. In the center, there are three interlocking rings and a cross symbol.

第二節 研究範圍與方法

本論文將蒐集理查·史特勞斯與詩人克萊門斯·布倫塔諾的生平及創作之相關文獻，及藝術歌曲《六首布倫塔諾之歌》的鋼琴版樂譜，使用收錄於 International Music Score Library Project (IMSLP)，由 Boosey & Hawkes 出版的樂譜 *Sechs Lieder von Clemens Brentano, Op. 68*。透由研讀並理解國內外參考書籍、論文研究及網路資料後，首先將《六首布倫塔諾之歌》的德文歌詞譯為中文，之後分析樂曲中的創作手法，最後探討鋼琴及聲樂旋律與歌詞的關聯性，並提出詮釋建議。

第二章

德國浪漫主義作家克萊門斯·布倫塔諾

第一節 生平與創作

1778年9月8日生於距法蘭克福(Frankfurt)的艾倫布萊特史坦茵(Ehrenbreitstein)的商人家庭。父親為義大利商人(Pietro Antonio Brentano)，布倫塔諾的家庭與歌德家為世交，外祖母蘇菲·拉·羅夏(Sophie La Roche)為當時極富盛名的女作家，母親瑪希米莉安娜(Maximiliane)，為當時著名的傷感主義¹作家，受到青年時期的歌德(Johann Wolfgang von Goethe)所敬重，並曾婉拒他的求婚，之後於1774年嫁給布倫塔諾的父親。布倫塔諾的母親在其幼年時期的學習扮演了相當重要的角色，帶領他進入了文學的殿堂。

布倫塔諾早年於1793-94年於波昂(Bonn)修習礦物學，其後於1797年在哈勒(Halle)及耶拿(Jena)大學攻讀財政管理學，就學期間結識了德國浪漫主義文學早期耶拿派的奠基者：弗里德利希·施萊格爾(Friedrich von Schlegel)，和受到施萊格爾影響的作家蒂克(Ludwig Tieck)，他們認為藝術的目的不在反映現實社會，而是描寫內心世界，因此創作上多以主觀和自我為中心，主張創造、夢想、自由自在等。布倫塔諾在與他們的互動之下，接觸了濃厚的神秘主義和宗教色

---

¹ 百度百科，<http://baike.baidu.com/view/549696.htm>，2011年5月。18世紀後期歐洲資產階級啟蒙運動時的文藝思潮之一。傷感主義的作家崇尚感情，感性高於理性，將個人主觀幻想帶入作品中，對19世紀浪漫主義文學的誕生產生了影響。強調文學主要是細緻刻劃人們的心理和不幸的遭遇，用以喚起讀者在情感上的同情與共鳴。

彩的德國浪漫主義早期文學。1802年根據民間傳說創作了一首敘事詩《羅蕾萊》(Die Lorelay)，也因這首敘事歌謠的問世，以此傳說為主題的創作紛沓而來。

1803年與第一任妻子，女作家蘇菲·梅蘿(Sophie Mereau)結婚，並於1804年遷居海德堡(Heidelberg)。同年，他與阿爾尼姆(Ludwig Achim von Arnim)等位同為德國文學全盛時期的海德堡浪漫主義代表人，共同出版短暫的浪漫主義刊物《隱士報》(Zeitung für Einsiedler)，並發表了戲劇《萊恩的龐斯》(Ponce de Leon)。1806年布倫塔諾的妻子蘇菲，不幸死於第三個孩子的難產之中，而他們的前兩個孩子也都在出生後不久夭折。此段期間布倫塔諾開始與阿爾尼姆共同蒐集整理，收錄了將近三百年的民歌，約七百多首情歌、敘事歌謠、士兵之歌、流浪曲、離別歌、飲酒歌等，除了從德國老百姓蒐集而來的民歌外，當中也包括布倫塔諾與阿爾尼姆模仿民間傳說形式而創作或加以改造後的詩作，集結成共三冊的民歌集《少年魔號》(Das Knaben Wunderhorn)，於1806-08年間出版。

1807年布倫塔諾再娶了年僅十六歲的奧古斯特·布斯曼(August Bussmann)，但他們的婚姻生活相當不愉快，其後於1814年結束婚姻關係。1810年布倫塔諾完成了清唱劇的文本《普魯士路易斯皇后逝世清唱劇》(Kantate auf den Tod Ihrer Königlichen Majestät, Louise von Preussen)。1811年他與卡爾·馮·沙維尼(Friedrich Karl von Savigny)、莫特佛維(Friedrich de la Motte-Foaué)等人，組成了反對女人、猶太人和腓力斯人(Philister)的民族保守德國基督徒圓桌會(Christlich-drutsche Tischgesellschaft)，布倫塔諾還因此創作了故事集《腓力斯人的過去、現在和未來》(Der Philister vor, in und nach der Geschichte)，之後於反拿破崙解放戰爭²期間，寫了一系列歌頌自由和士兵的詩歌。1814年發行了戲劇作品《布拉格的建立》(Die Gründung Prags)，雖然在戲劇手法上呈現出愛

---

² 百度百科，<http://baike.baidu.com/view/179716.htm>，2013年5月。又稱德意志解放戰爭。發生於1813年，德國人為反對法國拿破崙統治，爭取獨立的戰爭。同年底德意志從拿破崙的統治下獲得解放。

國情操，詩詞內容卻都偏向神話主題，此部作品融合了他所主張的浪漫主義思想。

1817 年成為天主教的激進奉獻者，陷入天主教的神秘主義中。同年完成了小說《忠實的卡斯帕爾和美麗的安納爾的故事》(Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl)。1818 年開始紀錄早年聖奧古斯丁修會的修女安娜·凱薩琳·安莫尼克(Anna Katharine Emmerick)的所見事物並鑽研神秘教義，紀錄過程直到 1824 年安莫尼克去世為止，然而，在安莫尼克去世之後，布倫塔諾對宗教的狂熱更趨激烈。1824-33 年，他以天主教傳教士的身分四處遊歷，繼續過著流浪式的生活。1833 年開始定居在慕尼黑(Munich)四處遊歷，晚年深居簡出，幾乎與世隔絕，因此晚年的詩作多為宣揚宗教，希望能在天主教中尋找內心的平靜，此點可從史特勞斯以他的詩作所創的作品六十八《女人之歌》(Lied der Frauen)當中的歌詞窺見此特色。1842 年 7 月 28 日逝世，享年六十四歲。

第二節 作品特色

布倫塔諾有多方面的文學才華，逝世後由其弟整理出版的全集共七卷，包括詩歌、童話、小說、戲劇等，當中以詩歌創作最具特色，現存詩歌千首，其中約二百五十首尚未發表。他的詩作不僅傳承了傳統詩歌，更創新與發展，不但創造出具有現代思想和美學意義的藝術民歌，引領時代潮流，並且他的某些詩作直接呈現了內心意境和主觀的想法，從而改變了德語詩歌的美學走向，可稱是德語詩歌史上的一位繼往開來的關鍵性人物。

他畢生蒐集民謠，整理古代文學作品，也因此影響了許多 19 世紀的抒情詩作，啟發了學者們鑽研德國民謠(Volkslied)。其民謠創作，有許多創新的特點，例如：將一般的大眾話，轉變為個人的內心獨白；引用來自民間的的素材、主題及形式，或是稍加潤飾和擴展一些民謠，創造出與民間流傳的文章極為相仿的詩；將大眾民謠中白話或較為粗俗的語言藝術化，不但保留精隨更深刻了詩歌的美學內涵，並加入了他獨特的觀感、內心情緒的描繪及縝密藝術處理之下，豐富了當時代的藝術民歌內涵。他與阿爾尼姆所編撰的民歌集《少年魔號》便是最好的例證，不僅保存了民族的文化遺產，確立了獨特的民歌風貌，並影響了同代及後輩詩人。本民歌集的民歌風格及音樂律動感，更受到許多作曲家的喜愛，先後將之拿來譜曲，如布拉姆斯(Johannes Brahms)、馬勒(Gustav Mahler)、沃爾夫(Hugo Wolf)、荀白克(Arnold Schönberg)等人。

布倫塔諾抒情詩有別於歌德及歌德以前的抒情詩人，採用情與景相互交融的創作風格，他的詩作很少對景物真正關注，即使是眼前的景物，也不再是表現的對象，不作寫實的描繪，而是將它主觀化，成為詩人內心的投射。證明了自我存在、實現自我，且許多詩作反映了他心中的矛盾與憂鬱，或是歌頌天主教的宗法制度，留下許多浪漫主義的詩作。他的敘事詩則在民歌的外表和傳說的背景之下，傾訴了當時代人的內心世界。

布倫塔諾所創的詩作最主要的特點在於善用重複字，運用重複字的語氣變化，為他詩作中不間斷的寫作方式形成一股強勁的力道。此外他也巧妙使用雙關語，運用文法變化及衍伸出的字根引導出詩意。由於上述布倫塔諾個人極具特色的作品風格，也使得他的作品深受多位作曲家的愛戴，並將其文學作品作為歌曲的題材，如舒曼(Robert Schumann)、孟德爾頌(Felix Mendelssohn)、芬妮·孟德爾頌(Fanny Mendelssohn-Hensel)、沃爾夫等人，布倫塔諾的文學作品對於藝術歌曲的創作皆有著舉足輕重的地位。

第三章

理查·史特勞斯的探究

第一節 生平與創作

理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864-1949)於 1864 年 6 月 11 日出生於慕尼黑(Munich)，史特勞斯從小生長在充滿音樂的環境，母親約瑟法·普蕭爾·史特勞斯(Josephine Pschorr Strauss, 1837-1910)為慕尼黑市一家啤酒釀造商的女兒，從小接受良好的教養，並具音樂才華；父親法蘭茲·史特勞斯(Franz Strauss, 1864-1905)為法國號演奏家，任職於慕尼黑宮廷管絃樂團(Munich Court Orchestra)，擔任法國號吹手，長達 49 年，父親相當崇拜古典時期的音樂家，如海頓(Franz Joseph Haydn, 1732-1809)、莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)、貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)等音樂家，這樣的喜好也影響了理查·史特勞斯，成為其初學音樂的仿效對象。

由於父親工作的緣故，理查·史特勞斯從小就跟隨許多知名的音樂家學習，四歲起隨父親的同事豎琴家及鋼琴家湯波(August Tombo)開始學習鋼琴，八歲時隨宮廷劇院樂團首席的表叔華爾特(Benno Walter)學奏小提琴，此學習機會，使他因此有機會接觸到樂團，聆聽名指揮李維(Herman Levi)排練樂團，從中獲得不少寶貴的管絃樂知識，1874 年他進入路德維希中學

(Ludwigs-Gymnasium)就學，此所中學為一般普通高中，而非音樂專門學校，次年隨尼斯特(Karl Niest)學習鋼琴，與宮廷唱詩班的指揮同時也是慕尼黑宮廷樂團的總監費德里克·威廉·麥耶爾(Friedrich Wilhelm Meyer)，學習音樂理論、和聲、作曲及管絃樂法，奠定了理查·史特勞斯的音樂創作基礎。1881年十七歲時，他的《D小調交響曲》(D Minor Symphony)在麥耶爾的指揮下首演，受到各方好評，從此便開始踏上了職業作曲生涯，雖然他從未進入過任何音樂學院學習，卻終其一生奉獻於音樂事業上。

1882年他進入慕尼黑大學就讀兩學期，學習藝術史、哲學、美學及文化史，此段期間非常熱衷叔本華(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)的哲學³，當時所學的藝術史及美學，也都對他往後的音樂發展有深切的影響。同年理查·史特勞斯擔任維爾德·昆爾(Wilde Gungl)業餘管絃樂團小提琴手期間，開始創作一些管絃樂作品：《節慶進行曲》(Festive March, Op. 1)、《D小調交響曲》(D Minor Symphony)、《F小調交響曲》(F Minor Symphony)，以及相當沉靜且凝鍊的氛圍，為十三支木管樂器所創作的《降E大調夜曲》(Serenade for 13 Winds, Op. 7)等，從此史特勞斯便跨入管絃樂的創作領域中，此時期的創作無論在形式和合奏上的風格都趨向大膽，創作的作品數量也相當豐富；在柏林完成的《鋼琴四重奏》(Piano Quartet in C Minor)，作品中呈現布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1897)的風格，此時期受布拉姆斯的影響很深；《八首藝術歌曲》(Eight Lieder)，則以精練的作曲手法創作，顯示出史特勞斯也相當擅長歌曲創作。

史特勞斯於1883年中斷慕尼黑大學的學業，之後造訪了萊比錫(Leipzig)、德列斯登(Dresden)和柏林(Berlin)三個城市。其參訪過程中，史特勞斯認識了許多藝術界的重要人物，如當時擔任麥寧根宮廷管絃樂團(Meiningen Court Orchestra)的指揮漢斯·馮·畢羅(Hans von Bülow, 1830-1894)，他是一位鋼琴

---

³悲觀主義哲學家叔本華，<http://eportfolio.ntua.edu.tw/blog/files/21-6562-317827.php>，2012年10月。叔本華(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)，德國哲學家；因為他對人間的苦難非常敏感，對人生觀感到極度悲觀，所以被人稱做是「悲觀主義的哲學家」。

家，也是一位作曲家，因受李斯特的影響，喜愛新德國浪漫樂派的風格，並推崇華格納(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)的音樂，由於史特勞斯與畢羅的熟識，他也開始對華格納的創作感興趣。畢羅相當賞識史特勞斯，其中包括作品《降E大調夜曲》，並委託史特勞斯創作許多新曲。

更因為畢羅的青睞，史特勞斯於1885年12月至1886年4月，接掌麥寧根宮廷管絃樂團指揮的職位，在短暫的任職期間，史特勞斯的指揮受到肯定，而躍升至職業指揮家的行列，其後，在慕尼黑歌劇院(1886-1889)、威瑪宮廷劇院(1889-1892)、柏林愛樂管絃樂團(1894-1895)擔任指揮，在史特勞斯逐漸走向指揮之路時，他的創作方向也由鋼琴和歌曲朝向管絃樂作品發展。值得一提的是，史特勞斯於麥寧根宮廷管絃樂團擔任指揮的期間，透過畢羅認識了亞歷山大·李特(Alexander Ritter, 1833-1896)與李斯特(Franz Liszt, 1811-1886)和華格納熟識，李特更於1854年娶華格納的姪女法蘭琪斯卡(Franziska Wagner)為妻，史特勞斯受到畢羅和李斯特對新德國浪漫樂派的偏好及對華格納和李斯特音樂的崇拜，開始放棄早期較保守的創作風格，以豐富色彩的半音手法及具有張力的伴奏，突現樂曲中的戲劇性，他為了追隨新德國浪漫樂派推廣"音樂即是表達"的創作理念，得以使音樂具有鮮活的生命能量，史特勞斯為了發揮新德國浪漫樂派的標題音樂精神，並達成這個理想，他甚至創造了音詩(tone poem)⁴的樂曲類型。

由於1893創作的第一部歌劇《昆特蘭》(Guntram, Op. 25)，隔年於威瑪上演，未獲成功，於是他轉而創作音詩及藝術歌曲，早期的交響詩創作中受到叔本華、

---

⁴楊沛仁，音樂史與欣賞，台北：2002年4版，第307頁。音詩(tone poem)為一種完全以聲音刻畫、具有強烈音畫(tone painting)效果特質的標題音樂(program music)作品。

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900)⁵和華格納的哲學思想影響，1889年到1894年間，史特勞斯在威瑪(Weimar)期間創作三首音詩作品《馬克白》(Macbeth)、《唐璜》(Don Juan)及《死與淨化》(Tod und Verklärung)，1894年到1898年回到慕尼黑，繼續完成音詩作品《狄爾的惡作劇》(Till Eulenspiegels lustige Streiche)、《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra)及《唐吉訶德》(Don Quixote)，歌劇《昆特蘭》的演出失利及與該劇女主角寶琳·德·安娜(Pauline de Ahna, 1862-1950)的婚姻關係，都是促使他在1894到1906年這段期間藝術歌曲創作數量大增的原因。

寶琳·德·安娜為將軍阿多爾夫·德·安納(Adolf de Ahna)的女兒，安娜為一位傑出的女高音，在演出史特勞斯的歌劇時兩人墜入情網，於1894年結為連理，安娜對史特勞斯的藝術歌曲創作有相當的影響，安娜不但是史特勞斯藝術歌曲最佳詮釋演唱者，也同時是史特勞斯不斷創作的泉源，許多曲子是為妻子所寫，如：作品編號二十七的四首歌曲《休息吧，我的靈魂》(Ruhe, meine Seele)、《切希莉亞》(Cäcilie)、《秘密邀約》(Heimliche Aufforderung)、《明天》(Morgen)，以及編號三十六之一的《玫瑰絲帶》(Das Rosenband)，皆為安娜所作。

史特勞斯的歌劇《昆特蘭》(Guntram)和《火荒》(Feuersnot)，當中仍有明顯的華格納風格，尚未形成自己的風格，在1894年發表歌劇《昆特蘭》和《火荒》相繼失敗後，史特勞斯又繼續創作下一部歌劇，1903年完成歌劇《莎樂美》(Salome)，此部歌劇聳動的劇情，音樂跳脫傳統的創作手法，在音樂及題材上都是他個人最前衛作曲手法，他首次棄絕了傳統調性和聲理論，並運用複

---

⁵ 書與音樂的藝文生活，<http://www.bookandmusic.url.tw/index.php/author/-nietzsche>，2010年8月。尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900)，德國哲學家，他的寫作風格獨特，經常使用格言和悖論的技巧，對於後代哲學的發展影響極大，尤其是在存在主義(Existentialism)與後現代主義(Postmodernism)上。

調的技法描繪人物性格。當中的音樂不但游走在調性瓦解邊緣上，不斷出現各種刺耳不和諧音響，再加上節奏，為製造尖銳表情的需要。此部歌劇展現了史特勞斯擅長以音色、音響、樂思，巧妙刻畫出劇中人、事、物、情感的才華。

1911年史特勞斯創作開始趨於保守，不再運用詭異的和聲手法，當時寫下的德國喜歌劇《玫瑰騎士》(Der Rosenkavalier)，此劇與前面的幾部歌劇不同，有了溫暖人性化的故事情節，透過喜劇來表達人世間耐人深思的另一面，當中仿效十八世紀音樂的風格作曲，營造當時的特性，史特勞斯自《玫瑰騎士》開始，歌劇創作的重點不放在作曲手法上，而是重於作品的戲劇素質。史特勞斯後來則受到「新古典主義」風格的影響，創作了一些氣質典雅的音樂作品，如為二十三把弦樂器而寫的《變形》(Metamorphosen)。

1914年爆發第一次世界大戰，經濟藝文衰弱與蕭條，政府無法繼續負擔龐大的演出形態，所有音樂活動終止。面對藝術環境的改變，1918年戰爭結束後史特勞斯推出古今歌劇與自己的作品演出，展開三個月的巡迴演出，獲得好評。同年他也完成了Op. 68的《六首布倫塔諾之歌》(Sechs Lieder von Clemens Brentano)，在歌劇創作的洗禮之下，本組藝術歌曲的鋼琴部分具有豐富的管絃樂色彩，音樂上也相當具有戲劇張力。二戰後期，一生風光無限的理查·施特勞斯陷入極度的雙重痛苦當中，兒媳婦的猶太人身份以及身邊的幾個猶太人朋友，讓他不僅遭到納粹領導層的疏遠與敵視，還受到很大程度的迫害。二戰結束後，史特勞斯又因為在納粹帝國擔任過音樂的最高領導人而面臨非納粹化的審判。年逾八旬的史特勞斯變得一貧如洗，他的財產或毀於戰火，或被沒收和凍結。

在極大的生存壓力和精神壓力下，於1945年前往瑞士避難，此時期不論在藝術歌曲或其他音樂體材上，創作數量明顯減少，晚年的代表作，有《第二號法國號協奏曲》(Horn Concerto No. 2 in E flat Major)，此外還有為歌曲《休息吧，我的靈魂》配上管絃樂，以及1948年創作一組為女高音及管絃樂團而作的

《最後四首歌》(Vier letzte Lieder)，此組歌曲創作於史特勞斯與夫人移居瑞士期間，當他身心俱疲之下再度讀到德國詩人艾森朵夫(Joseph von Eichendorff, 1788-1857)的詩，其中的《在晚霞中》(Im Abendrot)中的「哦，廣漠的沉寂的寧靜！深深地浸沉在晚霞中！我們的旅程多麼困頓，難道死亡來臨？」道出了他的處境，使他大為感動，從而激發了他最後的創作靈感。歌曲中明確表達出了告別幸福生活之感，伴奏也引用早期交響詩《死與淨化》中的旋律，聽來令人非常動情。隨後，在兒子弗朗茨及兒媳愛麗絲的鼓勵下，史特勞斯決定為《在晚霞中》再配上四個場景。他選中了德國詩人赫爾曼·赫塞(Hermann Hesse, 1877-1962)，的一本詩集，其中記錄的是生命的不同時刻猶如一年四季的循環。當中的四首歌曲影射了史特勞斯夫妻患難扶持、比翼雙飛的情懷。

1949年5月，史特勞斯健康急速惡化，1949年9月8日在結婚55週年紀念前兩天與世長辭，享年85歲，妻子安娜受到打擊，八個月後也撒手人寰。

第二節 藝術歌曲的創作

理查·史特勞斯的一生創作的作品中，交響曲約有六十多首、室內樂及協奏曲約有四十多首，歌劇約十五部，約創作兩百多首藝術歌曲，為其作曲生涯中創作數量最多的作品類型，他的許多歌曲創作是受到女高音的妻子安娜(Pauline de Ahna)所啟發，許多的歌曲也是為其妻設想；大部分為鋼琴與人聲的版本，演唱音域廣，加入半音使用並經常轉調，其中二十五首改編為管絃樂版本。而在後期浪漫時期的歌曲，由於受到當時歌劇中戲劇的影響，使得伴奏型

態與先前的創作手法大相逕庭，不再是連續性的旋律，且擴大音域範圍，同時他的管絃樂作品影響了其藝術歌曲創作，特別是在架構與和聲色彩的素材運用上。

因為理查·史特勞斯擅長處理管絃樂團的音色，有技術性、具色彩的管絃樂風格為其音樂的特徵。他一部分使用管絃樂團伴奏的歌曲，當中和聲半音的使用更加頻繁，也表示出浪漫主義晚期作曲家的歌曲中，半音雖然主要來自變化和弦及同音異名，但變化和弦的運用有時已不再是為了表現什麼特定的內容，主要來自一種音樂創新的動力，而不是滿足藝術表現的需要，因此他對藝術歌曲所作的另一項貢獻，就是管絃樂藝術歌曲(Orchestral Lieder)，也因此使他成為偉大的藝術歌曲作曲家之一。

在理查·史特勞斯約兩百多首的藝術歌曲中，一半以上之作品於 1884 至 1906 年間完成，1899 至 1906 年間為其藝術歌曲多產時期；根據葛洛夫線上音樂百科(Grove Music Online)作者吉里安(Bryan Gilliam)所編撰的理查·史特勞斯，將其藝術歌曲依樂曲風格大致分為三個時期：早期(1864-1885)、中期(1885-1916)、晚期(1916-1949)。

早期的歌曲多為簡短、抒情。由於受到父親對古典時期作曲偏好的影響，與中、晚期的歌曲調性比較起來較為保守，調性上多以近系調為其轉調方式；曲式上，主要有兩種類型：分節曲式(Strophic form)與貫穿曲式(Through-composed)，其中又以分節式歌曲作品的比例較高。詩詞選擇上多以自然、超自然力量、幻想、死亡等為主題，多使用十八世紀晚期至十九世紀中期的詩人作品，包括歌德((Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)、海涅(Heinrich Heine, 1797-1856)、柏恩斯(Robert Burns, 1759-1796)、拜倫(George Byron, 1788-1824)、史提勒(Karl Stieler, 1842-1885)等詩人的詩作，史特勞斯以史提勒的詩詞所作的《紅玫瑰》(Rote Rosen)一曲中，以厚實織度的和弦為伴奏，配以諧和的和聲及抒情的旋律，傳遞詩中的熱情，呈現出玫瑰在太陽下綻放的風貌。

中期的歌曲，此時期約創作了一百多首藝術歌曲，1831 年開始，史特勞斯開始對當代詩人的作品產生興趣，如：亨克爾(Karl Henckel, 1864-1929)、戴梅爾(Richard Dehmel, 1863-1920)等人的作品；1903 年後，史特勞斯漸漸轉為從著名詩人的作品挑選當中較少為人知的詩作譜曲，如以歌德的詩作《發現》(Gefunden)及以海涅(Christian Johann Heinrich Heine, 1797- 1856)的詩作《春之慶》(Frühlingsfeier)所創作的歌曲；1885 至 1890 年間，好友徒伊勒(Ludwig Thuille, 1861-1907)經常贈送一些 19 世紀較少為人知的詩人詩集給史特勞斯閱讀，因此此段期間藝術歌曲歌詞的選擇，主要取自少為人知詩人的作品，當中以吉爾姆(Hermann von Gilm, 1812-1864)詩集《最後的葉片》(Letzte Blätter)中的八首詩，於 1885 年完成作品編號十的藝術歌曲，為本時期的代表作品，此部作品脫離早年受到父親喜好古典時期風格的影響，所呈現的保守風格，轉而嘗試以較豐富變化的和聲、更清晰的朗誦風格及更寬廣的旋律來作曲。

從 1885 年史特勞斯所創作的作品編號十的八首歌曲開始，其作品不但延續浪漫樂派詩詞與音樂密切結合的關係外，樂曲風格更受到了新德國浪漫樂派的影響，如：為配合歌曲的戲劇性，而在旋律中當中加入變化半音和朗誦式旋律，為其中期藝術歌曲的特色，如以詩人吉爾姆的詩作所創作的《忍耐》(Geduld)一曲，詩人描述對年輕歲月逝去的感傷，史特勞斯便使用許多級進或同音反覆的旋律，來表達內心的無奈。

1897 年開始，史特勞斯為與妻子安娜同台演出，他將一些原為鋼琴伴奏的藝術歌曲改編為以管絃樂團伴奏，如《切希莉亞》、《明天》、《玫瑰絲帶》及《愛的讚美詩》(Liebeshymnus, Op. 32, No. 3)，直到 1906 年安娜退休，史特勞斯即暫停藝術歌曲的創作，又重新將注意力轉至歌劇創作上。1894-1906 年間，史特勞斯共完成約八十首藝術歌曲，可說是史特勞斯在藝術歌曲創作數量上，最可觀的一個階段。

晚期的歌曲創作風格重視文字的華麗感，具有優美明朗、平鋪直敘的特徵，

富有深刻的意義內涵，常用具象的東西代表抽象的涵義；詩詞選擇上，除轉以採用許多知名詩人的詩作外，也增添多部翻譯自外國詩作和東方的詩集，如《六首歌曲》的前三首，取自辛姆拉克(Karl Simrock, 1802-1876)翻譯自莎士比亞(William Shakespeare, 1564-1616)《哈姆雷特》(Hamlet)的詩作，此外《東方歌詠集》(Gesäng des Orients)，便是選自貝特格(Hans Bethge, 1891-1963)所翻譯的《中國之笛》(Die chinesische Flöte)。

此時期的藝術歌曲充分地表達出史特勞斯長期對歌劇及女高音的鍾愛，所以史特勞斯除了繼續為聲樂與鋼琴寫作藝術歌曲外，同時也轉以創作管絃樂伴奏的聲樂曲或將早期作品改編為管絃樂版本，Op. 68 的《六首布倫塔諾之歌》便是於此時期 1918 年間完成的作品，而後於 1933 年首先將《女人之歌》(Lieder der Frauen)改編為管絃樂版本，其後的五首歌曲則先後於 1940 年間改編完成；和聲方面史特勞斯仍繼續擴充作品中的和聲色彩；歌曲長度較前兩時期長，通常包含前奏、間奏及尾奏；旋律方面，主要結合新古典主義花腔式旋律，與新德國浪漫樂派半音及朗誦式旋律，融合 18 世紀的優美典雅與 19 世紀後期的多彩多姿，藉由花腔式的旋律，傳達全曲的絢麗色彩，如歌曲《愛神》(Amor)；他也喜好跨音域大跳方式來延展戲劇張力，如《藝術會受商人威脅》(Von Händlern wird die Kunst bedroht)，曲中當聲樂高昂地唱出長音「死亡」(Tod)之後，瞬間躍入低十五度的低音區，以深沉的聲音表達緊接的歌詞「他們自己將變容」(Sich selber die Verklärung)。

綜觀此三個時期的作品及風格，可見史特勞斯將其精鍊的寫作技巧及對閱讀詩作的興趣，顯露在他一生創作的兩百多首藝術歌曲中。

第四章

史特勞斯《六首布倫塔諾之歌》樂曲分析

《六首布倫塔諾之歌》風格概述

史特勞斯的作品六十八《六首布倫塔諾之歌》的創作上緊密交織了人聲和鋼琴的關係，透由人聲與鋼琴美妙的結合及和聲的巧妙變換下，使它成為一部具有豐富色彩的精緻作品。不論是樂曲中經常使用音畫手法來表達歌詞意境、大小調的轉換營造出情境的變化或是精巧的花腔音型，使樂曲更充滿戲劇張力等等。

整套藝術歌曲的編排並非按照作曲完成順序，並且由於每首歌曲皆取自布倫塔諾的不同作品，因此排序上也非照原詩作的順序。然而筆者從每首歌曲的意境中，大致整理出史特勞斯將此六首歌編排在一起的理由及邏輯：此六首藝術歌曲皆以愛情為主軸。第一曲《致夜晚》，描寫新婚夫妻之愛；第二首《我想綁一束小花》，敘述著失去的愛情。故事中的採花者被愛人所拋棄，他希望送愛人他所採集的小花來喚回愛情，但是在小花的苦苦哀求下，採花者為能如願，也因此自怨自艾；第三首《沙沙作響吧，可愛的桃金孃！》，兩小無猜、溫柔甜美的愛。歌曲中經常出現歌詞「睡吧，我的朋友，喔 睡吧，直到我再次回到你身旁。」，筆者認為當中所提及的朋友，即為主角的愛人，主角以相當溫柔的口吻哄著愛人入睡，並且強調待愛人醒來，她將是多麼快樂「我不久後將喚醒你，並且是快樂的！」；第四首《當你的歌向我響起》，欣賞、仰慕的愛。樂曲中的各段落都由標題「當你的歌向我響起」所引導，並且歌詞中主角也曾表述她是

多麼的傾心於愛人的歌聲，幻想著能與愛人更加親近，假若愛人化為蜜蜂他願成為玫瑰，「你變成了忠誠的蜜蜂。嚮往玫瑰是我的渴望，自從你的歌向我響起！」，表達出主角熱切期盼的歌聲，正是他的愛人所唱；第五首《愛神》，陷入熱戀的情侶。歌詞中將愛神邱比特暗喻為淘氣的小孩，祂與牧羊女的互動，彷彿是情侶陷入愛火之中，也因此歌詞中曾以第三者的語氣，提醒牧羊女小心，「看，那火苗迅速蔓延，解救妳自己，保護妳，在那調皮的孩子前！」；第六首《女人之歌》，夫妻之情。妻子對丈夫無私且忠貞的愛，她們在丈夫外出時擔心丈夫的安危，而在丈夫因公殉職之後，經歷一段時間的內心調適後，最後接受上帝的安排，在宗教的力量下 尋求內心的平靜，堅強的活下去。

此組藝術歌曲於 1918 年完成鋼琴版，之後直到 1933 年才開始改編為管絃樂版本，第一首改編的歌曲為《女人之歌》，史特勞斯率先改編此首歌曲的原因應為鋼琴版本的《女人之歌》，鋼琴部分的和聲及聲響效果彷彿是寫給管弦樂團一般，筆者也因此非常敬佩鋼琴演奏者能彈奏此相當難度技巧的樂曲，有如指揮一般，帶領僅僅十指的小樂團，演奏出近百人管絃樂團的磅礴氣勢！

第一節 致夜晚 (An die Nacht)

作品完成於 1918 年 2 月 18 日，詩詞選自布倫塔諾 (Clemens Brentano) 於 1815 年創作的戲劇《布拉格的建設》(Die Gründung Prags)⁶。

歌詞翻譯

An die Nacht

致夜晚

Heilige Nacht! Heilige Nacht!	神聖的夜晚！神聖的夜晚！
Sterngeschloßner Himmelsfrieden!	群星圍繞著天堂的寧靜！
Alles, was das Licht geschieden, ist verbunden,	一切被光拆散的，得以結合，
Alle Wunden bluten süß im Abendrot.	所有的創傷，在晚霞的甜蜜中淌血。
Bjelbogs ⁷ Speer,	畢耶波的長矛，
Bjelbogs Speer sinkt ins Herz der trunknen Erde,	畢耶波的長矛，沒入沉醉的大地之心，
die mit seliger Geberde eine Rose	它以幸福的姿態，將一朵玫瑰
In dem Schoße dunkler Lüfte niedertaucht.	浸沒在暗夜微風的懷抱中。
Heilige Nacht!	神聖的夜晚！
züchtige Braut! züchtige Braut!	貞潔的新娘！貞潔的新娘！
deine süße Schmach verhülle,	遮掩妳甜美的嬌羞，
wenn des Hochzeitsbechers Fülle sich ergießet,	當婚禮之杯滿溢，
also fließet in die brünstige Nacht der Tag!	白晝也因此奔流入熱情如火的夜晚！

⁶ Reinhold Schlöterer. *Die Texte der Lieder von Richard Strauss*. Pfaffenhoffen: W. Ludwig Verlag, 1988.

⁷ “Bjelbogs”為斯拉夫民族的光之神。

Heilige Nacht!	神聖的夜晚！
züchtige Braut!	貞潔的新娘！
Heilige Nacht! Heilige Nacht!	神聖的夜晚！神聖的夜晚！

歌詞內容分析

原詩作共有三段，主題句為「神聖的夜晚」(Heilige Nacht)，第一段及第三段皆以此句詩作為開頭，第一段及第二段藉由夜晚情境及神話色彩，抽象的暗喻第三段新婚之夜的歡愉，進入第三段才真正形容出新娘的嬌羞姿態；譜寫成歌曲時，史特勞斯為強調並使聽眾連結「神聖的夜晚」(Heilige Nacht)及「貞潔的新娘」(züchtige Braut)的關聯，於樂曲尾奏自行重複了原詩作的第三段第一、二句詩詞。

第一段讚頌「神聖的夜晚」(Heilige Nacht)之後，所提及的夜晚畫面，並非只是景象的描述，而是在暗喻並為第三段鋪陳：「一切被光拆散的，得以結合」(Alles, was das Licht geschieden, ist verbunden)，意指原本被迫分離的戀人得以結合、「所有的創傷，在晚霞的甜蜜中淌血」(Alle Wunden bluten süß im Abendrot)，暗示著在向愛人吐露一切以前曾受到的傷害時，雖然傷口仍在淌血，但由於愛人的傾聽，因此心中是甜蜜的。

第二段以神話色彩及抽象的詞彙，暗示著新郎與新娘間的互動，如歌詞：「它以幸福的姿態，將一朵玫瑰浸沒在暗夜微風的懷抱中」(die mit seliger Geberde eine Rose In dem Schoße dunkler Lüfte niedertaucht)，則是以玫瑰象徵新娘，暗夜微風象徵新郎，以大自然的景象，委婉的道出新郎將新娘擁入懷中。

第三段又再次出現主題句「神聖的夜晚」(Heilige Nacht)，其後所接的詩句「貞潔的新娘」(züchtige Braut)則塑造出新娘的性格與形象，最後「當婚禮之杯滿溢，白晝也因此奔流入熱情如火的夜晚」(wenn des Hochzeitsbechers Fülle sich ergießet, also fließet in die brünstige Nacht der Tag)，表達出新郎和新娘轟轟烈烈的愛情。

樂曲分析

此曲為變體分節曲式 (varied strophic form) : A - A' - A'' - Coda。此曲以調性轉換傳達出詩詞中的不同意境(見表一)。

【表一】

樂曲段落	小節數	調性	詩詞段落
A	1-14	E ^b 大調 - c 小調	第一段
間奏	14-16		
A'	16-31	c 小調 - A ^b 大調	第二段
間奏	32		
A''	33-45	A ^b 大調 - E ^b 大調	第三段
間奏	45-53		
尾奏(Coda)	53-59	E ^b 大調	史特勞斯自行重複歌詞之第三段第一、二句

樂曲開頭聲樂旋律的音型為本曲的主要動機，筆者將之稱為「夜晚動機」，此動機與歌詞中「神聖的夜晚」(Heilige Nacht)、「貞潔的新娘」(züchtige Braut)緊密連結(見譜例 1)，之後不論在聲樂或鋼琴旋律中，皆依稀可見此動機及其變形。

【譜例 1】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 1-2

「夜晚動機」

Hei - li - ge Nacht! Hei - li - ge Nacht!

和弦音型

鋼琴部份經常出現以下兩種音樂元素，一為有如豎琴撥奏般的和弦音型，當聲樂旋律出現「夜晚動機」時，此和弦音型則與之相應和，除表達出夜晚點點星光的寧靜氛圍外，亦為跳進的聲樂旋律作和聲的襯底與支持(見譜例 1)；其二為以「夜晚動機」為基礎所做的開展，如 A 段的間奏(mm.14-16)，便擴展此動機中的三連音節奏型態，作為歌詞「畢耶波的長矛」(Bjelbogs Speer)的鋪陳(見譜例 2)；第十六至十七小節中，聲樂旋律則使用與「夜晚動機」截然不同的主題，以下跳小六度再上跳完全四度的方式，搭配歌詞“Bjelbogs”的語韻，同時鋼琴再度出現「夜晚動機」，展現了新舊素材的融合(見譜例 3)。

【譜例 2】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 14-16

擴展自「夜晚動機」

rot.

Bjel - - bogs Speer,

cresc.

【譜例 3】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 16-17

新素材

Bjel - - bogs Speer, Bjel - - bogs Speer

再現「夜晚動機」

鋼琴部分於第二十小節將「夜晚動機」中的行進方式稍作變化，改以上行大跳，形成另一主題，為下一段落鋪陳(見譜例 4)。在第二十七至三十一小節，聲樂與鋼琴皆運用半音下行音型，鋼琴首先於低音聲部彈奏下行級進音型，之後聲樂亦使用下行音型，以音畫手法描繪出夜幕低垂的「暗夜」(dunkler)，徐徐吹來的「微風」(Lüfte)，以及緩緩往下的「浸沒」(niedertaucht)，(mm. 29-30) 鋼琴的低音聲部同樣使用下行音型，上聲部則彈奏與聲樂相同的旋律(見譜例 5)。

【譜例 4】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, m. 20

上行大跳之三連音音型

【譜例 5】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 27-31

段落A"又再次出現「夜晚動機」，且為強調歌詞，於第三十五至三十六小節將「夜晚動機」增值兩倍(見譜例 6)。在第四十一至四十二小節，聲樂與鋼琴旋律皆使用上行級進音型與附點節奏，呼應歌詞中情緒漸漸高張的情境「當婚禮之杯滿溢，白晝也因此奔流入熱情如火的夜晚！」(wenn des Hochzeitsbechers Fülle sich ergießet, also fließet in die brünstige Nacht der Tag!)(見譜例7)。段落A"的間奏長達9小節(mm. 45-53)，有別於先前各段落中僅一至兩小節的長度，當中融合了之前出現的三種音樂元素：「夜晚動機」、三連音上行跳進音型、上下行級進音型，並不斷模進且增長音值，成為整曲素材的縮影(見譜例8)。

【譜例 6】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 35-36

「夜晚動機」 增值

pp
züch - - ti - ge Brant! —

【譜例 7】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 41-42

sich er - gie - - - Bet, al - - - so flie - - - Bet

cresc.

【譜例 8】 R. Strauss: Brentano Songs, “An die Nacht”, mm. 45-53

Tag. 三連音上跳音型

ff

dim.

「夜晚動機」

Hei - li - ge Nacht!

p

第二節 我想綁一束小花 (Ich wollt ein Sträußlein binden)

作品完成於1918年2月6日，歌詞選自布倫塔諾的喜劇《萊恩的龐斯》(Ponce de Leon)⁸

歌詞翻譯

Ich wollt ein Sträußlein binden

我想綁一束小花

Ich wollt ein Sträußlein binden,
da kam die dunkle Nacht,
kein Blümlein war zu finden,
sonst hätt ich dir's gebracht.

我想綁一束小花，
但是暗夜降臨，
找尋不到小花，
否則我會將它帶給你。

Da flossen von den Wangen mir Tränen
in den Klee.

之後我的淚水從臉頰滑落在三葉草叢中。

Ein Blümlein aufgegangen ich nun im
Garten seh',

我在花園裡看見一株綻開的小花，

das wollte ich Dir brechen
wohl in dem dunklen Klee,
da fing es an zu sprechen:
“Ach tue mir nicht weh!”

我想為你摘下它，
然而在這黑暗的三葉草叢間，
小花開口說：
「啊！請不要傷害我！」

“Sei freundlich in dem Herzen,
betracht dein eigen Leid,
und lasse mich in Schmerzen nicht
sterben vor der Zeit.”

「請保有一顆善良的心，
想想你自身的傷痛，
且別讓我在大限來臨前痛苦死去。」

⁸ 同註一。

Und hätt's nicht so gesprochen
im Garten ganz allein,
so hätt' ich Dir's gebrochen,
nun aber darf's nicht sein.

若不是這番言語，
在花園裡單獨對談，
我將會為你摘下花朵，
但如今已不可能。

Mein Schatz ist ausgeblieben,
ich bin so ganz allein.
im Lieben wohnt Betrüben,
und kann nicht anders sein.

我的愛人拋棄了我，
我是全然的孤獨，
愛情裡存在著悲傷，
也是無可奈何。

歌詞內容分析

本詩共有六段，第一段及第六段為採花者的內心獨白，第二段至第五段則圍繞著採花者與花兒之間，描述採花者與花兒間的互動與兩者的情緒變化，段落上的編排與音樂的曲式不謀而合。

第一段描述採花者期望能夠送給愛人一束小花，但由於夜晚的來臨，使他尋覓不到小花，因而心情沮喪。

第二段至第五段則描述採花者找尋不到小花之時，悲傷之際留下了淚水，卻也因此無意間發現了小花，然而小花的一番言語，除了使他放棄採花的念頭外，也讓他內心更加矛盾與糾結。

第六段又再度回到採花者的內心獨白，詩詞中提到「我的愛人拋棄了我」(Mein Schatz ist ausgeblieben)，與第四段中小花曾說的話「想想你自身的傷痛，且別讓我在大限來臨前痛苦死去。」(betracht dein eigen Leid, und lasse mich in Schmerzen nicht sterben vor der Zeit.)相呼應，暗示著採花者為一位失戀者，內心相當孤獨寂寞，他想強顏歡笑，透過採花回憶過往戀愛時的美好，但其實內心相當無奈與感傷。

樂曲分析

此曲為ABA'三段式(見表二)。

【表二】

樂曲段落	小節數	調性	詩詞結構
A	1-8	F大調 - E ^b 大調	第一段
	8-17		
間奏	17-19		
B	20-35	E ^b 大調 - A大調	第二段
	36-51		第三段
	51-68		第四段
	69-85		第五段
A'	86-103	A大調 - F大調	第六段
尾奏 (Coda)	103-109	F大調	

由於原詩中以角色之間的對話鋪陳，因此作曲者也以宣敘調般的音型為主要動機，動機X由反覆的同音與三連音節奏所構成，描繪主角內心的騷動，並象徵採花者的出現(見譜例 9)。

【譜例 9】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 1-4

「X」

同音反覆   三連音跳進音型

段落A中的前十二小節，以大小調交替出現的方式，刻畫出採花者內心情緒的轉換，展現明亮與灰暗的對比，由充滿期望的F大調開始「我想綁一束小花」(ich wollt' ein Sträußlein binden)，最後失望的落在f小調「但是暗夜降臨，找尋不到小花」(Da kam die dunkle Nacht, Kein Blümlein war zu finden) (見譜例 10)，而後「否則我會將它帶給你」(sonst hätt ich dir's gebracht)，有別於先前的失落，帶著些許盼望，調性轉換至E^b大調。

【譜例 10】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 1-12

F 大調

f 小調

Ich wollt ein Sträußlein bin - - - den, da kam die dunk - - - le

Nacht, kein Blüm - - - lein war zu fin - - - den,

f 小調

進入B段的第二十至二十八小節中，當歌詞提及「之後我的淚水從臉頰上滑落在三葉叢中」(Da flossen von den Wangen mir Tränen in den Klee)，聲樂與鋼琴穿插使用X動機或使用X動機後半部的三連音音型(見譜例11)；第二十五至二十六小節，聲樂旋律也利用弱起拍的級進下行三連音音型，以音畫的手法呈現淚水滴落的情景，流動的音型有如滾動的淚水，之後鋼琴也以相同的音型回應(見譜例12)。

【譜例 11】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 20-24

動機 X

三連音音型

【譜例12】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 25-26

滴落的淚珠

在第二十八至三十五小節中，聲樂部分同樣開頭先使用同音反覆的宣敘調手法，後接象徵小花的附點音型「Y」，與歌詞「綻開」(aufgegangen)的語韻相契，鋼琴旋律中同樣放入動機Y，(見譜例13)，此動機經常於B段出現。第三十七至四十一小節，鋼琴旋律除了沿用先前的動機Y，象徵著小花的出現，並使用段落B第二十五小節出現的級進下行三連音「流淚動機」，暗示採花者內心的感傷(見譜例14)。當小花開口說話時(mm. 45-51)，音樂形式採用乾燥宣敘調般(recitativo secco)的唸白方式，聲樂旋律採同音反覆，鋼琴部分使用長音值的塊狀和絃(block chord)，之後以上跳完全四度的方式為強調「傷害」(weh)一字(見譜例15)。

【譜例13】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 28-32

同音反覆 附點音型

Ein Blüm - - - lein auf - ge - gan - - - gen

動機 Y

【譜例14】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 37-41

動機 Y

「流淚動機」

【譜例15】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 45-51

同音反覆 上跳四度

Ach tu - - - e mir nicht weh!

塊狀和弦

段落A'的開頭(mm. 86-90)，同音反覆的聲樂旋律彷彿採花者感嘆的喃喃自語(譜例16)，鋼琴部份於段落A'中的第八十六至一零九小節，則以動機X與動機Y交替出現，有如採花者回憶著先前與小花的互動(見譜例17)。樂曲結尾時，聲樂以上行級進方式將旋律向前推進，最後以半音下行表達「悲傷」(Betrüben)一字(見譜例18)。

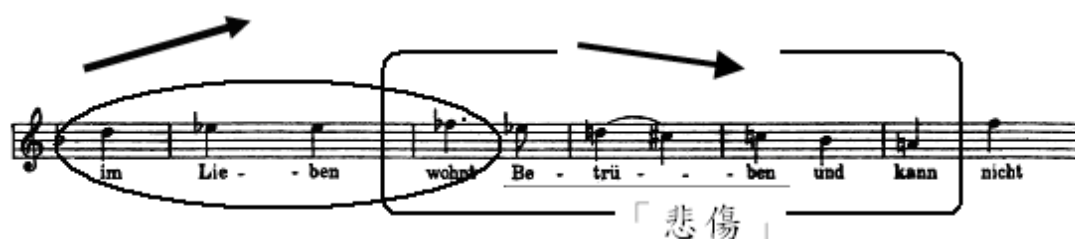
【譜例16】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 86-90

同音反覆

【譜例17】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm. 87-103

【譜例18】 R. Strauss: Brentano Songs, “Ich wollt ein Sträußlein binden”, mm.
94-99

第三節 沙沙作響吧，可愛的桃金孃！（Säusle, liebe Myrte!）

作品完成於 1918 年 2 月 9 日，歌詞選自布倫塔諾的童話集《米爾塔少女》
(Mirtenfräulein)⁹

歌詞翻譯

Säusle, liebe Myrte!

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！

Säusle, liebe Myrte!

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！

Wie still ists in der Welt,
der Mond, der Sternenhirte
auf klarem Himmelsfeld,
treibt schon die Wolkenschafe
zum Born des Lichtes hin,
Schlaf, mein Freund, o schlafe,
bis ich wieder bei dir bin.

世界是如此的寧靜，
月亮，群星的牧者，
在明亮的天際，
它早已驅使雲朵
飄往光明的泉源。
睡吧，我的朋友，喔 睡吧，
直到我再次回到你身旁。

Säusle, liebe Myrte!
und träum im Sternenschein,

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！
在星輝裡作夢，

⁹ 同註一。

die Turteltaube girrte auch ihre Brut
schon ein.

still ziehn die Wolkenschafe
zum Born des Lichtes hin,
Schlaf, mein Freund, o schlafe,
Bis ich wieder bei dir bin.

Hörst du, wie die Brunnen rauschen?
Hörst du, wie die Grille zirpt?
Stille, stille, laßt uns lauschen,
selig, wer in Träumen stirbt!
Selig, wen die Wolken wiegen,
wenn der Mond ein Schlaflied singt!
O, wie selig kann der fliegen,
dem der Traum den Flügel schwingt,
daß an blauer Himmelsdecke
Sterne er wie Blumen pflückt:
Schlaf, träume, flieg,
ich wecke bald dich auf und bin
beglückt!

Säusle, liebe Myrte!
Ich bin beglückt!

斑鳩也喚著它們的幼雛歸巢，

雲朵悄悄的移動著，
飄往光明的泉源，
睡吧，我的朋友，喔 睡吧，
直到我再次回到你身旁。

你聽，泉水如何低語？
你聽，蟋蟀如何鳴叫？
安靜，安靜，讓我們傾聽，
在睡夢中逝去的人是多麼幸福！
被雲朵搖著入睡的人是多麼幸福，
當月兒唱著搖籃曲！
喔，能夠翱翔的人是如此幸福，
他在夢中鼓翼而飛，
在那藍色的天際
他將摘取有如花朵的星星：
睡吧，夢吧，飛翔吧，
我不久後將喚醒你，並且是快樂的！

沙沙作響吧，可愛的桃金娘！
我是如此愉快！

歌詞內容分析

本詩分為三段，第一段及第二段歌詞中充滿著大自然景象、聲響的描繪：
沙沙作響的可愛的桃金娘、明月、群星、飄動的雲朵、低語的泉水、蟋蟀聲、
之後第三段又回到睡夢中的情境，營造出為女孩為情人歌唱的溫馨催眠曲氛圍。

樂曲分析

此曲為變體分節曲式 (varied strophic form) : A - A' - A" - Coda(見表三)。

【表三】

樂曲段落	小節數	調性	詩詞段落
A	1-22	G 大調	第一段
間奏	23	G 大調	第二段
A'	24-48	g 小調	
間奏	48-49		
A"	49-94	f# 小調 - G 大調	第三段
間奏	94-95		
尾奏(Coda)	96-104	G 大調	史特勞斯自行重複此兩句歌詞 “Säusle, liebe Myrte!” “Ich bin beglückt”

樂曲中的鋼琴部分經常以和弦音型呈現出有如微風吹拂的情景，此音型於段落 A 都使用後半拍的節奏型態，傳達出特有的輕巧律動感(見譜例 19)。樂曲開頭的聲樂旋律則為本曲的主要動機「X」，用以象徵恬靜的夜晚中，沙沙作響的桃金娘迎風搖曳的姿態(見譜例 19)，此動機同樣也暗藏在鋼琴的旋律中(見譜例 20)。聲樂旋律於全曲主要出現三次此動機 X 的變化，依歌詞內容的不同而稍作改變：段落 A'由於其後的歌詞提及星輝、斑鳩和飄動的雲朵，皆為輕巧且活潑的意象，因此將動機 X 中的第二拍及第四拍變化為鄰音式的三連音音型(見譜例 21)；段落 A''則增值動機 X 中的第一音，用以強調歌詞「聽」(Hörst)，並將之後的附點音型改為以十六分音符為主(見譜例 22)；Coda 段落則使用與段落 A'相同的三連音鄰音音型，並將其後上跳四度的音程擴充為六度之後再下跳十度，最後上跳八度引導出下句歌詞(mm. 99-100)「我是如此愉快」(Ich bin beglückt)中內心的喜悅(見譜例 23)。另一經常出現的動機「Y」則與歌詞「睡吧，我的朋友，喔，睡吧」(Schlaf, mein Freund, o schlafe)緊密連結(見譜例 24)，之後鋼琴旋律也會擷取動機 Y，呼應聲樂的歌詞，彷彿仍然在睡夢中(見譜例 25)。

【譜例 19】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 1-2

動機 X

和弦音型

【譜例 20】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 19-20

ich wie - der

動機 X

【譜例 21】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 24-25

三連音

動機 X

Säus - le, lie - be Myr - - te

【譜例 22】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 48-52

動機 X

十六分音符為主

Hörst du, wie die Brun - - nen rau - - - schen?

增值

【譜例 23】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 96-100

動機 X

tempo primo

Säus le, lie - be Myr - - - - - te! Ich bin be - glückt!

六度

八度

十度

【譜例 24】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 15-16

【譜例 25】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 65-66

wen die Wol - ken wie - gen,

動機 Y

樂曲中也經常使用上行級進音型，推動旋律並表達歌詞意境，如第八小節的「明亮」(klarem)(見譜例 26)、第十一至十二小節的「雲朵」(Wolkenschafe)(見譜例 27)、第三十三至四十小節中，聲樂旋律(mm. 33-37)以連續的上行級進音型描寫飄動的雲朵，之後從三十七小節至四十小節，聲樂的上行旋律配以鋼琴彈奏連續上行級進的八度音程，描繪泉源湧出的畫面，八度音程的聲響效果也描述了(mm. 37-40)歌詞「飄往光明的泉源」(zum Born des Lichtes hin)中所形容的明亮色彩(見譜例 28)。

【譜例 26】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, m. 8

Musical score for Example 26, showing vocal and piano parts for measures 8-9. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The lyrics are "au kla - - - rem". The piano accompaniment is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The piano part features a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. A box highlights the vocal line and the piano accompaniment for measures 8-9, with arrows indicating the direction of the music.

【譜例 27】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 11-12

Musical score for Example 27, showing vocal and piano parts for measures 11-12. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The lyrics are "die Wol - ken - scha - - fe zum". The piano accompaniment is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The piano part features a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. A box highlights the vocal line and the piano accompaniment for measures 11-12, with arrows indicating the direction of the music. The piano part includes a *cresc.* marking.

【譜例 28】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 33-40

Musical score for Example 28, showing vocal and piano parts for measures 33-40. The vocal line is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The lyrics are "still ziehn die Wol - - - ken - scha - - - - fe zum". The piano accompaniment is in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The piano part features a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. A box highlights the vocal line and the piano accompaniment for measures 33-40, with arrows indicating the direction of the music. The piano part includes a *Born* marking and a circled section of the piano accompaniment with the label "八度音程" (Octave interval).

段落 A'的第二十八至三十二小節，聲樂旋律前半段使用同音反覆的後半拍及切分音節奏，彷彿斑鳩活潑的飛翔著，之後以附點跳進音型表達歌詞「呼喚」(girrte)，鋼琴部分的上聲部運用連續的三連音音型，模仿斑鳩鼓動翅膀飛舞的畫面(見譜例 29)，此連續的三連音音型也同樣出現於段落 A"中的第四十八至五十三小節，用以描繪泉水流動的低語聲(見譜例 30)。

段落 A"的第六十四至七十四小節，聲樂部分使用附點及切分音節奏，描寫出搖動的畫面：「被雲朵搖著入睡的人是多麼幸福，當月兒唱著搖籃曲！」(Selig, wen die Wolken wiegen, wenn der Mond ein Schlaflied singt!)，鋼琴部分的上聲部使用動機 Y，暗示著歌詞「睡吧，我的朋友，喔，睡吧」(Schlaf, mein Freund, o schlafe)，低音聲部所使用附點音型，也同樣表達出哄搖入睡的畫面(見譜例 31)。

尾奏部分則結合和弦音型、動機 X 的變形及動機 Y 的部份，娓娓道出主角期望她的情人在睡夢中能夠悠遊自在和快樂(見譜例 32)。

【譜例 29】 R. Strauss: Brentano Songs, "Säusle, liebe Myrte", mm. 28-30

The image shows a musical score for R. Strauss's "Säusle, liebe Myrte" (mm. 28-30). It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics: "die Tur - - - tel - tau - - - be girr - - - te auch". Annotations include "切分音節奏" (crossed rhythm) above the vocal line, "「呼喚」" (call) above the "girr" part, and "三連音" (triplets) with an arrow pointing to the piano accompaniment.

【譜例 30】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 48-53

三連音

This musical score shows the piano accompaniment for the first system of Example 30. It features a treble and bass clef with a key signature of one sharp (F#). The music includes several triplet markings (indicated by a '3' over the notes) and a dynamic marking of *pp*. A bracket labeled '三連音' (Triplet) spans across the first two measures of the system.

【譜例 31】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 64-70

附點音型與動機 Y

Se - - - lig, wen die Wol - ken wie - gen,

切分音節奏

wenn der Mond ein Schlaf - - lied singt!

附點音型與動機 Y

This musical score shows the vocal and piano accompaniment for the second system of Example 31. The vocal line is in a treble clef with a key signature of one flat (Bb). The piano accompaniment is in a bass clef with the same key signature. The score includes German lyrics and is annotated with '附點音型與動機 Y' (Dotted rhythmic pattern and motive Y) in two locations. A bracket labeled '切分音節奏' (Cross-rhythm) is placed under the piano accompaniment in the second measure.

【譜例 32】 R. Strauss: Brentano Songs, “Säusle, liebe Myrte”, mm. 96-104

The image shows a musical score for the song "Säusle, liebe Myrte" by Richard Strauss, measures 96-104. The score is in G major and 3/4 time, marked *tempo primo*. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. The lyrics are: "Säus - le, lie - be Myr - te! Ich bin be - glückt!".

Annotations in Chinese:

- 動機 X 的變形 (Transformation of Motif X) is written above the vocal line, pointing to a specific melodic phrase.
- 和弦音型 (Chordal pattern) is written below the piano part, pointing to a specific chordal texture.
- 動機 Y 的部份 (Part of Motif Y) is written below the piano part, pointing to a specific rhythmic/melodic pattern.

The piano part includes dynamic markings *p*, *pp*, *dim.*, and *pp*. The score is presented in two systems.

第四節 當你的歌向我響起 (Als mir dein Lied erklang)

作品完成於1918年4月2日，歌詞選自布倫塔諾的戲劇《阿羅伊斯與伊美達》
(Aloys und Imelda)¹⁰。

歌詞翻譯

Als mir dein Lied erklang

當你的歌向我響起

Dein Lied erklang!	你的歌響起！
Ich habe es gehört,	我聽見了，
wie durch die Rosen es zum Monde zog,	當穿越了玫瑰叢，
den Schmetterling, der bunt im Frühling	那蝴蝶絢麗的在春天中飛舞，
flog,	
Hast du zur frommen Biene dir bekehrt.	你變成了忠誠的蜜蜂。
Zur Rose ist mein Drang,	嚮往玫瑰是我的渴望，
Seit mir dein Lied erklang!	自從你的歌向我響起！

Dein Lied erklang!	你的歌響起！
Die Nachtigallen klagen	夜鶯抱怨著，
ach, meiner Ruhe süßes Schwanenlied	啊，我平靜甜美的天鵝之歌
dem Mond, der lauschend von dem	那來自蒼穹的月兒看顧且聆聽著，
Himmel sieht,	
den Sternen und den Rosen muß ich's	星星和玫瑰，我要對它們傾訴，
klagen,	
wohin sie sich nun schwang,	這傾訴飄往何處，
der dieses Lied erklang!	就是這些歌曲響起的地方！

¹⁰ 同註一。

Dein Lied erklang,
es war kein Ton vergebens,
der ganze Frühling
der von Liebe haucht,
hat als du sangest,
nieder sich getaucht im
sehnsuchtsvollen Strome meines Lebens
im Sonnenuntergang,
als mir dein Lied erklang!

你的歌響起！
沒有徒然的樂音，
整個春天，
呼吸著愛情，
當你唱著，
它沉浸在我生命中充滿思念的溪流
裡，
直到日落，
當你的歌向我響起！

Dein Lied!

你的歌！

歌詞內容分析

本詩分為三段，以不同的自然景物，描寫愛人歌聲的美好及主角對其歌聲的期盼與思念。

第一段描述主角聽到愛人的歌聲從遠方傳來，將愛人比喻做蜜蜂，主角則期望自己能成為玫瑰，表達出她對愛人歌聲的喜愛。

第二段有別前一段的熱情，轉為些許憂鬱的情緒，歌詞「夜鶯抱怨著，啊，我平靜甜美的天鵝之歌」(Die Nachtigallen klagen ach, meiner Ruhe süßes Schwanenlied)，當中特別提到天鵝之歌，彷彿在暗示夜鶯所唱的優美歌曲，而後帶著些許疑惑的找尋著愛人的歌聲「這傾訴飄往何處，就是這些歌曲響起的地方」(wohin sie sich nun schwang, der dieses Lied erklang!)。

第三段讚嘆愛人歌聲的優美並讚頌愛情的美好，最後仍然眷戀著愛人的歌聲，期望它再次響起！

樂曲分析

此曲為變體分節曲式 (varied strophic form) : A - A' - A'' - Coda(見表四)。

【表四】

樂曲段落	小節數	調性	詩詞段落
鋼琴導奏	1-15	F [#] 大調	
A	16-43	F [#] 大調	第一段
間奏	44-46	F [#] 大調	
A'	47-77		第二段
間奏	78-79	B大調 - F [#] 大調	
A''	80-118		第三段
尾奏(Coda)	119-132	F [#] 大調	擷取原詩的詞： Dein Lied

全曲由鋼琴導奏一連串由十六分音符組成的分解和絃，此音型也貫穿全曲，並且在流動的導奏中，已暗藏兩種之後經常交替出現的主題X及主題Y，(見譜例33-34)，之後聲樂旋律的動機Z使用了主題Y開頭的跳進四度(見譜例35)。每段聲樂的旋律皆由動機Z所引導，此動機用以表達歌詞中熱切盼望的心情「你的歌響起」(Dein Lied erklang)，上行跳進的音型，除了呼應「響起」(erklang)一字之聽覺感受外，更說明了主角在聽到歌聲響起時的歡心，且其音高一次比一次不斷向上延展(mm. 47-50)(mm. 80-83)，為樂曲帶入更加高亢激昂的情緒(見譜例36-37)，且每個段落的結尾(mm. 39-40)(mm. 74-76)都會再次出現上跳四度的音型，表達內心的期盼(譜例38)，段落A"的第一一三小節至一一八小節更保留此跳進音型並不斷上行跳進至此曲最高音B，充分呈現主角的澎湃情緒(譜例39)，最後在尾奏時的第一二五至一二八小節擷取了原詩經常出現的詞「你的歌響起」(Dein Lied erklang)當中的前兩字“Dein Lied”搭配上跳四度的音型，彷彿仍在細細回味那餘音繚繞的歌聲(見譜例40)。除此之外上行跳進的音型也用來形容主角對於愛情，心中的期望與夢想，如第三十五小節「嚮往玫瑰是我的渴望」(Zur Rose ist mein Drang)(見譜例41)、第九十二至九十三小節：「呼吸著愛情」(der von Liebe haucht)(見譜例42)。

【譜例 33】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 1-4

The image shows a musical score for the first four measures of the piano introduction to 'Als mir dein Lied erklang' by Richard Strauss. The score is written for piano and voice. The piano part consists of a repeating arpeggiated chord pattern in the left hand, marked 'p espr. legato'. The vocal line in the right hand is labeled '主題 X' (Theme X) and consists of a series of eighth notes. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 2/4. The piano part is marked with 'p' (piano) and 'espr. legato' (expressive, legato). The vocal line is marked with 'i.H.' (in the hand) in the final measure.

【譜例 34】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 9-10

主題 Y

【譜例 35】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 16-18

動機 Z

Dein Lied er - klang!

【譜例 36】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 47-50

etwas breiter

Dein Lied er - klang!

動機 Z

【譜例 37】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 80-83

動機 Z

Dein Lied erklang!

【譜例 38】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 39-43, mm.74-77

段落 A mm. 39-43 動機 Z

上跳四度

seit mir dein Lied erklang.

dim. *p espr.*

段落 A" mm. 74-77 動機 Z

上跳四度

der die - ses Lied erklang.

pp *p* *espr.*

【譜例 39】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 113-118

上跳四度

als mir dein Lied erklang!

cresc.

p espr.

【譜例 40】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 125-128

Dein Lied!

dim.

【譜例 41】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 35-38

Zur Ro- - - se ist mein Drang.

【譜例 42】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 91-94

曲中經常使用音畫手法，描述歌詞意境，如段落A的第二十六至二十八小節，聲樂旋律使用三連音上下行，將歌詞「蝴蝶絢麗的在春天中飛舞」(den Schmetterling, der bunt im Frühling flog)，描繪得栩栩如生(見譜例43)；進入段落B鋼琴及聲樂為模仿夜鶯啼轉的聲音，各使用不同的音型表達，如第五十一及五十三小節聲樂旋律使用附點節奏的鄰音音型，演唱歌詞中的「夜鶯」(Nachtigallen)及「抱怨」(klagen)一字，鋼琴則於第五十小節及第五十二小節，演奏顫音音型，此音型與聲樂的附點節奏有異曲同工之妙(見譜例44)。在第九十七至一零七小節，聲樂旋律首先於第九十八至九十九小節以下行級進音型描寫向下沉浸(nieder sich getaucht)，之後在第一百小節及第一零三小節運用跳進音型表達思念之情(sehnsuchtsvollen)，最後以來回的上下跳進的三度音程，模擬溪流流動「它沉浸在我生命中充滿思念的溪流裡」(nieder sich getaucht im sehnsuchtsvollen Strome meines Lebens)(見譜例 45)。

【譜例 43】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 25-29

三連音

Mon - de zog, den Schmet - tel - ling, der bunt - im Früh - ling flog,

【譜例 44】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 50-53

附點音型

Die Nach - ti - gal - len kla - gen

顫音

【譜例 45】 R. Strauss: Brentano Songs, “Als mir dein Lied erklang”, mm. 97-107

三度音程

gest, nie der sich ge - taucht im seh - suchts - len Stro - me mei - nes Le - bens

全曲經常使用上行跳進的音程，樂曲結尾處則主要使用了上跳四度的音型，如段落A"的結尾第一一七至一一八小節，聲樂旋律及鋼琴的低音聲部使用上跳四度音程(見譜例 46)，此音型也使用於鋼琴尾奏中的第一二一至第一二八小節及第一三一至第一三二小節的鋼琴低音聲部中，聲樂部份則如前所述於第一二五至第一二六小節同樣使用上跳四度的音程，表達主角心中的憧憬(見譜例 47)。

【譜例 46】 R. Strauss: Brentano Songs, "Als mir dein Lied erklang", mm. 116-118

Musical score for Example 46, showing vocal and piano parts for measures 116-118. The vocal line has the lyrics "Lied er - klang!" and an arrow pointing to an upward interval. The piano part has an arrow pointing to an upward interval in the bass clef and the marking "p espr."

【譜例 47】 R. Strauss: Brentano Songs, "Als mir dein Lied erklang", mm. 121-132

Musical score for Example 47, showing vocal and piano parts for measures 121-132. The vocal line has the lyrics "Dein Lied!" and arrows pointing to upward intervals. The piano part has arrows pointing to upward intervals in the bass clef and markings "dim." and "pp".

第五節 愛神 (Amor)

作品完成於1918年2月21日，歌詞出處與前一首相同，選自布倫塔諾的戲劇《阿羅伊斯與伊美達》(Aloys und Imelda)¹¹。

歌詞翻譯

Amor	愛神
An dem Feuer saß das Kind Amor, Amor, und war blind; mit dem kleinen Flügeln fächelt in die Flammen er und lächelt, fächle, lächle, schlaues Kind!	火焰旁坐著個小孩， 愛神，愛神， 祂是盲目的； 拍動著小小翅膀， 進入火焰中且微笑著， 煽著，笑著，調皮的孩子。
Ach, der Flügel brennt dem Kind! Amor, Amor, läuft geschwind, o, wie ihn die Glut durchpeinet! Flügelschlagend laut er weinet; in der Hirtin Schoß entrinnt hilfeschreiend das schlaue Kind.	啊，這孩子的翅膀在燃燒！ 愛神，愛神， 一溜煙的的跑走， 喔，祂被熱火傷得如此嚴重！ 祂拍打著翅膀且哭嚎著； 逃到牧羊女的懷中， 尖聲呼救，這調皮的孩子。
Und die Hirtin hilft dem Kind, Amor, Amor, böös und blind Hirtin sieh, dein Herz entbrennet, hast den Schelmen du nicht gekennet.	之後牧羊女救了這孩子， 愛神，愛神， 淘氣且盲目， 牧羊女，看，妳的內心燃燒著， 妳不了解這頑皮的傢伙。

¹¹ 同註一。

Sieh, die Flamme wächst geschwinde
Hüt dich, hüt dich vor dem schlaunen
Kind!
Fächle, lächle, schlaues Kind.

看，那火苗迅速蔓延，
解救妳自己，保護妳，在那調皮的孩
子前！
煽著，笑著，調皮的孩子。

歌詞內容分析

本詩分為三段，以旁觀者的角度述說故事，先後出現兩位主角：愛神及牧羊女，故事中將愛神比喻作頑皮的孩子，祂的行為和與牧羊女的互動，暗喻著陷入愛河的戀人。

第一段為情境鋪陳與愛神性格的描繪，形容祂是淘氣且盲目的。

第二段則描寫愛神由於進入火焰中玩耍，被烈火燒傷後大聲的哭嚎著，並且逃到牧羊女的懷中，此段落中的火焰也象徵戀人們在陷入情網中時熾熱的愛火。

第三段為牧羊女在拯救愛神後，卻愛上了愛神，但旁白則提醒牧羊女，別太容易墜入愛河。

樂曲分析

曲式為 AA'B(Bar form)(見表五)。

【表五】

樂曲段落	小節數	調性	詩詞結構
A	1-17	G大調	第一段
間奏	16-17	A ^b 大調 - G大調	第二段
A'	17-34		
間奏	34-36	G大調	第三段
B	36-59		
間奏	59-60	G大調	擷取之前歌詞： Fächle, lächle, schlaues Kind.
尾奏 (Coda)	60-68		

全曲經常使用三連音、顫音、附點音型以音畫手法貼切的展現愛神活潑頑皮的性格，樂曲中鋼琴及聲樂旋律主要以兩個八分音符連接三連音花腔奏的動機X，形容烈焰的「火」(Feuer)(見譜例 48)、「火焰」(Flammen)、「拍動」(Fächle)著「翅膀」(Flügeln)，「微笑」著(lächelt)(見譜例 49)，每次出現時音與音之間的組成關係皆巧妙的進行些許變化，有時當聲樂演唱此三連音的花腔音型時，鋼琴也同時以對位方式與聲樂相和，更增添了音樂的趣味性(譜例 50)；而「微笑」(lächelt)一字除了運用三連音的節奏型態描寫之外，更以顫音音型將笑聲表現得維妙維肖(見譜例 49)。當歌詞於第二十至二十一小節，形容淘氣的愛神迅速的溜走「愛神一溜煙的跑走」(Amor, läuft geschwind)，鋼琴的旋律也使用上行級進的三十二分音符，以音畫手法表達「快速」(geschwind)(譜例 51)。另一音畫手法可見於第二十六至第二十七小節，聲樂上行級進音型搭配鋼琴撥奏般的和弦音型，彷彿愛神在大聲「哭泣」(weinet)時淚水滴落的模樣(見譜例 52)。

【譜例 48】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 1-2

動機 X

三連音

八分音符

Heiter
An dem Feu- er saß das

【譜例 49】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 5-11

動機 X

klei - nen Flü - - - - - geln fä - - -

- chelt in die Flam - - - - - men er und

lä - - - - - chelt, *etwas ruhig* fä - - - - - chelt,

顫音音型

Detailed description: This musical score for Example 49 consists of four systems. The first system shows the vocal line with the lyrics 'klei - nen Flü - - - - - geln fä - - -' and the piano accompaniment. The second system continues the vocal line with '- chelt in die Flam - - - - - men er und' and the piano accompaniment. The third system features a vocal line with 'lä - - - - - chelt,' and 'fä - - - - - chelt,' with a piano accompaniment. Annotations include '顫音音型' (trill pattern) above the first vocal phrase and 'etwas ruhig' (somewhat calm) above the second. The piano part in the third system shows a trill in the right hand and sustained chords in the left hand.

【譜例 50】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 22-25

動機 X

o, wie ihn die Glut durch - per - net! Flü - - - - - gel - schla - - - - - gend laut er

Detailed description: This musical score for Example 50 consists of two systems. The first system shows the vocal line with the lyrics 'o, wie ihn die Glut durch - per - net! Flü - - - - - gel - schla - - - - - gend laut er' and the piano accompaniment. The second system continues the piano accompaniment. The piano part features a prominent trill in the right hand, which is annotated with '顫音音型' (trill pattern) in the previous example's block. The overall texture is dense with harmonic support from the piano.

【譜例 51】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, m. 14

A - - - mor läuft ge - - schwind,

【譜例 52】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 26-27

wei - - - net;

和弦音型

歌詞於段落A的第二至第三小節及段落A'的十九至二十小節皆會出現連續兩次的「愛神」(Amor)，每次的出現聲樂及鋼琴部分皆為使用下跳大三度的四分音符音型，並在Amor的第一音節上註明了力度記號，恰巧與原字的語韻相反，彷彿以戲謔的口吻形容著愛神真是位頑皮的小孩一般(見譜例 53)；唯一例外的是段落B的第三十八至第四十小節，鋼琴及聲樂旋律仍為四分音符的節奏型態，鋼琴同樣演奏下跳三度的音型，聲樂部分則改為同音反覆及下行小二度，此變化也暗示著四十三小節之後，牧羊女內心情感的轉變(見譜例 54)。

【譜例 53】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 2-4, mm. 19-20

A mm. 2-4

Kind A - mor A - mor und war blind_ mit den

A' mm. 19-20

Kind! A - - - mor, A - - - mor läuft ge - -

【譜例 54】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 38-40

Kind, A - - - mor, A - mor

鋼琴的間奏除了使用動機X(見譜例 55)之外，也會運用以附點與八分音符節奏為主的動機Y，表現愛神詼諧逗趣的行為，且鋼琴的間奏皆緊接於每段樂句的結尾，呈現出非常明快的音樂律動(見譜例 56)。

【譜例 55】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 16-17

【譜例 56】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, m. 21

尾奏部分，再度重覆先前曾出現的歌詞「拍動」(Fächle)、「微笑」(lächelt)、「調皮的孩子」(Schlaues Kind)，強調仍然蔓延的愛火及頑皮活潑的愛神。鋼琴旋律穿插使用動機X及動機Y，聲樂旋律則在演唱動機X模仿愛神拍動著翅膀之後，為表現出愛神活潑的笑聲，以顫音音型描繪「微笑」(lächelt)一字，最後於第六十七至六十八小節，使用與第六十二至六十六小節形容「微笑」的旋律，呈現八度關係的下行級進四分音符音型，強調愛神是位「調皮的孩子」(Schlaues Kind)(見譜例 57)，為這首相當生動可愛的樂曲劃下驚嘆號！

【譜例 57】 R. Strauss: Brentano Songs, “Amor”, mm. 59-68

第六節 女人之歌 (Lied der Frauen)

作品完成於1918年5月4日，歌詞選自布倫塔諾的詩詞《當男人在戰爭中的女人之歌》(Lied der Frauen, wenn die Männer im Kriege sind)¹²。

歌詞翻譯

Lied der Frauen

Wenn es stürmt auf den Wogen,
strickt die Schifferin zu Haus.
doch ihr Herz ist hingezogen auf die wilde
See hinaus.
Bei jeder Welle, die brandet schäumend an
Ufers Rand,
denkt sie: er strandet, er strandet,

女人之歌

當暴風雨波濤洶湧的來臨，
水手的妻子在家中編織著，
然而她的心已飄向寬廣的海洋。
在每個湧到岸邊的浪花，
她想著：他擱淺了，他擱淺了，

¹² 同註一。

er strandet,
er kehrt mir nimmer zum Land.

他擱淺了，
他將永不回陸地上，到我身邊。

Bei des Donners wildem Toben
spinnt die Schäferin zu Haus,
doch ihr Herz das schwebet oben
in des Wetters wildem Saus.
Bei jedem Strahle,
der klirrte schmetternd durch Donners Groll,
denkt sie: Mein Hirte, mein Hirte,

mein Hirte, mir nimmer mehr kehren soll!

當雷聲狂暴發怒之時，
牧羊人的妻子在家中紡紗，
然而她的心已飄往
暴風雨猛烈的巨響聲中。
當每次的閃電，
破壞性的穿越雷聲的怒吼，
她想著：我的牧羊人，我的牧羊
人，
我的牧羊人，將永不回到我身
邊！

Wenn es in dem Abgrund bebet,
sitzt des Bergmanns Weib zu Haus,
doch ihr treues Herz,
das schwebet In des Schachtes dunklem
Graus.
Bei jedem Stoße,
der rüttet bebend im wankendem Schacht,
denkt sie: verschüttet, verschüttet,
verschüttet ist mein Knapp in der Erde
Nacht!

當地面震動時，
礦工的妻子坐在家中，
然而她忠貞的心，
懸在那黑暗恐怖的礦坑中。
每次的震動，
顛簸，搖晃著顫動的礦坑，
她想著：被活埋了，被活埋了，
被活埋了，我的礦工在人間之
夜！

Wenn die Feldschlacht tost und klirret,
sitzt des Kriegers Weib zu Haus,
doch ihr banges Herz,
das irret Durch der Feldschlacht wild
Gebraus.
Bei jedem Klang,
jedem Hallen an Bergeswand
denkt sie: Gefallen, gefallen,
gefallen ist mein Held nun fürs Vaterland.

當戰爭狂烈且鏗鏘作響之時，
士兵的妻子坐在家中，
但她焦急的心，
迷途的穿過荒野戰場的呼嘯聲。

每有聲音響起，
每當有回音打在山壁，
她想著：陣亡了，陣亡了，
陣亡了，我的英雄，此刻為了祖
國。

Aber ferne schon über die Berge
ziehen die Wetter,
der Donner verhallt,
hör' wie der trunkenen,
jubelnden Lerche Tireli,
Tireli Tireli siegreich erschallt.
Raben, zieht weiter!
Himmel wird heiter,
dringe mir, dringe mir, Sonne, hervor!
Über die Berge,
jubelnde Lerche, singe mir,
singe mir Wonne ans Ohr!

但在那越過山谷的遠方，氣候轉
變，
雷聲逐漸止息，
聽見陶醉，
歡呼雀躍的雲雀，
Tireli, Tireli 勝利之聲響起。
烏鴉，飛得更遠！
天氣轉為晴朗，
陽光照耀我！
越過山谷，
歡呼的雲雀，對我歌唱
對我歌唱，唱出愉快到耳邊！

Mit Zypreß und Lorbeer kränzet Sieg
das freudig ernste Haupt.
Herr! wenn er mir wieder glänzet
mit dem Trauergrün umlaubt!
Dan'n, sternlose Nacht,
sei willkommen,
Der Herr hat gegeben den Stern,
Der Herr hat genommen,
genommen, genommen,
gelobt sei der Name des Herrn!
Gelobt! Gelobt! Gelobt! Gelobt!

以翠柏和月桂為勝利之冠，
在歡欣莊嚴的頭上。
上主！當祂再次光耀我
以哀傷綠枝環繞！
之後沒有星星的夜晚，
迎接你，
上主帶來了星星，
上主帶走了星星，
帶走了，帶走了，
稱頌上主之名！
讚頌！讚頌！讚頌！讚頌！

歌詞內容分析

本詩分為六大段，描寫妻子在面對丈夫出外工作的惡劣環境下，雖然身在家中，但內心卻是相當焦慮且著急。

前四段，以水手、牧羊人、礦工及士兵的妻子，她們心中想像著丈夫在外工作的危險情境，並且相當的擔心丈夫再也不能回到她們身邊，心中的百感交集。第五段有別前四段較為悲傷的辭彙，改以明亮色彩的情境，表達勝利的到來。

在第六段的歌詞中，有些段落暗示著雖然勝利之聲響起，水手、牧羊人、礦工及士兵卻並非安全歸來，如：「上主！當他再次光耀我，以哀傷綠枝環繞！」(Herr! wenn er mir wieder glänzet mit dem Trauergrün umlaubt!)，當中提及上主的光耀及哀傷綠枝，彷彿是上了天堂的丈夫們受到上主給予的榮耀；「之後沒有星星的夜晚，迎接你」(Dan'n, sternlose Nacht, sei willkommen)，當中所形容的星星暗喻著為國捐軀的丈夫們，表達出失去丈夫的妻子們，都在迎接沒有丈夫的夜晚。

然而他們的妻子卻有著相當偉大的情操，她們雖然心中不捨丈夫的離去，但內心仍稱頌上主，順從上主的安排，認為一切都有祂的道理，在歌詞的倒數兩段中可見，「稱頌上主之名！」(gelobt sei der Name des Herrn!)「讚頌！讚頌！讚頌！讚頌！」(Gelobt! Gelobt! Gelobt! Gelobt!)。

樂曲分析

此曲為貫穿曲式(Through-composed)(見表六)。

【表六】

樂曲段落	小節數	調性	詩詞段落
前奏	1-2	c 小調	
A	2-27		第一段
間奏	27-30		
B	30-56		第二段
C	56-84		第三段
間奏	85	c 小調 - f 小調	
D	86-115		第四段
間奏	115-121	f 小調 - C 大調	
E	121-162		第五段
間奏	162-170	C 大調	
F	170-243		第六段
間奏	243-257		
尾奏(Coda)	257-295		重複歌詞：Gelobt!

本曲運用特定的動機象徵歌詞中的各個情境，鋼琴為營造氣氛的最大功臣，而聲樂部份隨著旋律的起伏及節奏的變化，表達出情境的轉變和每位主角心中的糾結與無奈。

段落 A 的開頭兩小節，以動機 X 象徵強烈的暴風雨，並標明突強記號 (sforzando)，有如狂風暴雨驟降一般(見譜例 58)；第十五至十七小節，鋼琴以和絃演奏上行級進的半音音型，聲樂部分也以半音音型為主，同樣象徵波濤洶湧的「浪花」(Welle)與海浪無預警迎面而來的危險情境，之後在第十八至二十

小節歌詞中連續出現三次「他擱淺了」(er strandet)，鋼琴部分擷取了部份的動機 X，十六分音符搭配長音值的節奏，彷彿船隻被浪花衝上岸邊，聲樂旋律前兩次主要使用上行小二度的音程後接下跳大三度的音型，形容出妻子在家中相當激動且驚慌失措，最後一次則上行至 A^b 音再下跳完全五度，好似船隻真的擱淺，妻子在家中尖叫一般，進入第二十二至二十七小節時，妻子心想：「他將永不回陸地上，到我身邊。」(er strandet, er strandet, er kehrt mir nimmer zum Land.)，為承接先前的情景，鋼琴以上下行流動的分解和弦，表達出海浪仍持續的湧上岸邊的畫面(譜例 59)。

【譜例 58】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 1-2

The image shows a musical score for 'Lied der Frauen' by Richard Strauss. It consists of two staves. The top staff is a vocal line in G major, 3/4 time, with lyrics in German. The bottom staff is the piano accompaniment, featuring a rhythmic pattern of sixteenth notes and eighth notes. A rectangular box highlights a specific section of the piano accompaniment, labeled '動機 X' (Motif X). The background features a faint watermark of a university seal.

【譜例 59】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 15-27

bran - det schäu - mend an U - fers Rand, denkt sie: er stran -

- det, er stran - det, er stran - det,

er kehrt mir nim - mer zum Land.

部份動機 X

浪花

段落 B 的第三十一至三十二小節，透過鋼琴以八度音程彈奏連續下行的半音音型之動機 Y，表達出「雷聲狂暴發怒」(Donners wildem Toben)的災難景象(見譜例 60)；進入第三十三至三十九小節，鋼琴仍然以動機 Y 為主，並在上聲部加入與聲樂部分相仿的旋律，呈現出牧羊人之妻內心茫茫然的漂往暴風雨中(見譜例 60)；第四十四及四十六小節的所演奏的長音值縱向和弦配以突強記號，穿插在模仿雷聲的動機 Y 之間，有如劃過天際的「閃電」(Strahle)，呼應歌詞「當每次的閃電，破壞性的穿越雷聲的怒吼」(Bei jedem Strahle, der klirrte schmetternd durch Donners Groll)(見譜例 61)。

【譜例 60】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 31-39

Don- ners wil- dem To - ben spinnt die Schä -

- fe - rin zu Haus, doch ihr Herz

das schwe - bet o - - - - - ben

動機 Y

pllegato

espr.

【譜例 61】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 44-47

The image displays a musical score for the song "Lied der Frauen" by Richard Strauss, measures 44-47. It consists of two systems of music. The first system shows the vocal line and piano accompaniment. The piano part features a prominent descending semitone pattern (motif Y) and a 'lightning bolt' motif (閃電). The lyrics are: "Saus. Bei je - dem Strah-le, der klirr- te". The second system shows the vocal line and piano accompaniment. The piano part features a descending semitone pattern (motif Y) and a 'lightning bolt' motif (閃電). The lyrics are: "schmetternd durch Don - ners Groll,". The piano part is marked *espr.* (espressivo).

段落 C 的第五十六小節，鋼琴由四分音符連接下行半音音型貫穿的動機 Z，象徵礦工正不斷在地底挖礦，此動機有時會與震音音型同時或是交錯出現(m. 59)，如同挖礦時遭遇到的天搖地動，聲樂旋律於第五十五至五十八小節，在形容地面震動的情形時，也會使用中音區下行至中央 C 的音高，彷彿貼近地面，後接上行跳進音型，上跳音型則猶如板塊的振動後的突起(見譜例 62)；此外以三度音程演奏的來回二度音型也經常與動機 Z 及震音音型同時或交替出現，有如地震時土壤的鬆落及搖晃，此音型於第七十五至八十小節出現時，更貼切表達歌詞「她想著：被活埋了。」(denkt sie: verschüttet, verschüttet)(見譜例 63)。

【譜例 62】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 56-60

中音區

Wenn es in dem Ab-grund be - - - bet, sitzt des Berg - - manns

動機乙

震音音型

【譜例 63】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 75-80

denkt sie: ver-schüt-tet, ver-schüt-tet, ver-schüt-tet ist

震音音型

段落D的第八十五小節，由鋼琴所引導的音型為此段落的主要動機P，此動機交錯的節奏和突強記號都象徵著戰況激烈的沙場上砰砰作響的槍聲(見譜例 64)；動機P主要出現在描述戰場情境的歌詞段落，當歌詞形容到士兵的妻子心中的徬徨與焦急時，鋼琴部分便改以較為抒情的旋律線條，與戰場上鏗鏘作響聲形成對比，然而在旋律中某些音符上仍標明突強記號，描述士兵的妻子焦急的心正「迷途的穿過荒野戰場的呼嘯聲」(das irret Durch der Feldschlacht wild Gebraus)(見譜例 65)；鋼琴於第一零二、一零四及一零六小節，都以突強的方式連續彈奏三次和弦音型，此聲響有如征戰沙場時狂暴激烈的槍響聲與轟隆作響的砲聲(見譜例 66)。

【譜例 64】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, m. 85

動機 P

【譜例 65】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 89-96

sitzt des Kriegers Weib zu Haus, doch ihr

han-ges Herz, das irret durch der

【譜例 66】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 101-108

The image shows a musical score for the song "Lied der Frauen" by Richard Strauss. It consists of two systems of music. The first system has a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are "je - dem Klang, je - dem Hal - len an Ber - ges - wand". The piano part has dynamic markings like *sfz* and *sfz*. The second system also has a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are "denkt sie: ge - fal - len, ge - fal -". The piano part has dynamic markings like *cresc.* and *sfz*.

段落 E 的第一一五至一二零小節，由鋼琴所前導的間奏，有別於前四段驚險、緊張的氣氛，轉變為上下流動的分解和弦及顫音音型，高音聲部以上行旋律線條為主，暗示著段落 E 所充滿的勝利愉快之聲(見譜例 67)；間奏之後的第一二一至一六八小節，鋼琴部分穿插使用震音音型及上行音型，模擬氣候惡劣轉為晴朗的情景(見譜例 68)，聲樂旋律更於第一二五至一二九小節，使用同音反覆的方式，表達歌詞所形容「逐漸止息的雷聲」(der Donner verhallt)(見譜例 69)；第一三一至一三二小節鋼琴部份使用顫音音型，營造出雲雀鳴叫的歡呼勝利之聲，此音型並不斷的在此段落中出現，有如雲雀在空中飛翔時的鳴叫，第一三四至一三五小節，聲樂部份亦以上下跳進的音型模仿雲雀的叫聲(見譜例 70)。

【譜例 67】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 115-120

land. espr. dim. p

【譜例 68】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 121-125

A - ber fer - - - ne schon ü - ber die Ber - - ge zie - hen die Wet - ter,
震音音型 p

【譜例 69】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 125-129

der Don - - - ner ver - hallt, espr. dim. p

【譜例 70】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 131-135

The image shows a musical score for Example 70, consisting of two systems of vocal and piano parts. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. The lyrics are: "hör' wie der tran- - ke-nen, ju-bein-den Ler - - che" and "Ti-re-li Ti-re-li sieg - - reich er -". The piano part features a prominent tremolo pattern in the right hand, which is circled and labeled "顫音音型" (Tremolo pattern). There are also asterisks and arrows pointing to specific notes in the piano part.

段落 F 中鋼琴主要彈奏上下流動的分解三和弦，彷彿是上主的光環圍繞著那些飛往天堂的丈夫們，聲樂的旋律也以級進式的音型和長音值的節奏，描繪出莊嚴隆重的意境(見譜例 71)。

【譜例 71】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 186-191

The image shows a musical score for Example 71, consisting of two systems of vocal and piano parts. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. The lyrics are: "Herr! wenn er mir". The piano part features a prominent long note (long value) in the right hand, which is circled and labeled "長音值" (Long value). There are also asterisks and arrows pointing to specific notes in the piano part.

最後在尾奏段落，鋼琴有如聖詠般以長音值的和弦音型為主，聲樂則於第二五七至二五九小節、第二六零至二六二小節及第二六二至二六四小節，連續演唱三次的半音上行「Gelobt」(讚頌)，好似妻子不捨丈夫的離去，但卻又只好順從上帝的旨意，並且在前兩次的聲樂演唱過後的第二六零小節及二六四小節，鋼琴都使用撥奏般的和弦音型，生動表現出妻子傷心的流淚(見譜例 72)；從第二六七至二九五小節的音型變化，反映出妻子的心路歷程，第二六七至二六八小節，雖然鋼琴未使用撥奏式的和弦音型，但上聲部採用上行式的和弦音型，低音聲部以八度音程彈奏下行跳進小三度，猶如妻子心中的矛盾，之後於第二六零小節至二零三小節時，鋼琴的上聲部以單音彈奏下行式的音型，恰似淚水從臉頰上滴落，最後在第二七七至二八二小節，才又彈奏連續上行級進的和弦音型，引導出之後的第二八三至二八四小節的聲樂上行跳進音型，表現出妻子到最後了解上帝所作的一切安排，真心的讚頌上帝，曲尾的第二八九至二九五小節，以相同的和弦持續了七個小節，描繪出溫暖人心的上主之光與妻子內心的祥和平靜(見譜例 73)。

【譜例 72】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 257-265

The image displays a musical score for the song "Lied der Frauen" by Richard Strauss. It consists of two staves: a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a soprano clef and includes the lyrics "Ge-lobt!" and "Gelobt!". The piano accompaniment is written in a grand staff (treble and bass clefs). A specific section of the piano accompaniment is highlighted with a box and labeled "和弦音型" (chordal texture). This section shows a series of chords with a descending bass line and an ascending treble line. The score includes dynamic markings such as "pp" and "ppp", and various musical notations including slurs, accents, and asterisks.

【譜例 73】 R. Strauss: Brentano Songs, “Lied der Frauen”, mm. 267-295

Ge - lobt! —

Ge - lobt!

allmählich ruhiger

dim. *pp*

第五章

史特勞斯《六首布倫塔諾之歌》演唱詮釋

第一節 致夜晚 (An die Nacht)

此曲的歌詞內容乍看之下相當抽象，且有如神話色彩般的如幻似真，但仔細研讀之下，當中的描述彷彿暗喻終成眷屬的戀人於新婚之夜的歡愉，史特勞斯運用豐富的和聲色彩及變化及動機開展，將歌詞中的情境表現得淋漓盡致。

歌者應精確演唱樂曲中所標示的強弱、連音(slur)記號，並將個人情感帶入每句歌詞的不同意境中，對歌曲詮釋有極大幫助，如歌詞「所有的創傷，在晚霞的甜蜜中淌血」(Alle Wunden bluten süß im Abendrot)，於「創傷」(Wunde)、「淌血」(bluten)二字所標示的漸強、漸弱符號，暗示者演唱者可加強此二字的重音處隨後漸弱，配合著其旋律的流動之下，便能充分表達創傷的痛楚，然而其後所接的「甜蜜」(süß)一詞，又需轉換情緒唱出撫平傷口時內心的溫暖；進入段落 A'時，有別於此曲一開頭「神聖的夜晚！」(Heilige Nacht!)以弱(piano)唱出夜晚的寧靜與聖潔，此段歌詞「Bjelbogs 的長矛」(Bjelbogs Speer)標示出強(forte)，跳脫先前較為抒情的氣氛，且由於 Bjelbogs 為斯拉夫民族的光之神，演唱時應較為有力且以較為明亮的音色詮釋。

樂曲中經常使用臨時記號、半音進行與增減音程，在練習時需更加注意音高的準確度；長句型也是本曲的特色之一，應先分出每個長句中歌詞的重點字、

文法及韻腳，於適當處吸氣，演唱時想長線條讓每段樂句能更為流動，在從容的氣息調節之下，傳達出曲中不斷延展的張力。

第二節 我想綁一束小花 (Ich wollt' ein Sträußlein binden)

歌曲中共有兩個角色，以採花者的獨白為主，穿插採花者與小花之間的互動與對話，因此演唱者須注意角色變換時語氣的轉換。

樂曲中聲樂旋律經常使用三連音節奏演唱上下行流動的分解三和弦，筆者認為上行跳進至高音的三和弦音型，對聲樂演唱有些許難度，建議歌者在練習此音型時先慢練，即使是同一個母音，都還是需要注意口腔空間及身體內部氣息的些微變化，保持音與音之間的連貫性，並注意音高及節奏的準確和穩定。

雖然段落 A 已經以大小調互換的方式呼應歌詞中採花者情緒的轉變，歌者仍需以細膩的情感及音色的明暗作出對比，表達出找尋小花時充滿期待的愉悅及找尋不到小花的失落情緒。

段落 B 的第二十至二十八小節，歌詞形容採花者傷心的流淚與淚水低落的畫面，雖然第二十小節至二十二小節為同音反覆音型，演唱時強調「流」(flossen) 一字，有助形容出滴落的淚水，當音樂以下行三連音音型描繪「淚水」(Tränen) 時，歌者可以有如嘆息般的方式演唱。第四十五至六十八小節，主角轉換成小花，演唱時應以較為嬌弱的情緒表達，並從歌詞中找出重點字加以強調，聲樂旋律經常以同音反覆的表達出小花正在說話的聲調，由於旋律中缺少了高低起伏，容易使演唱時每段樂句內的音符間的連接不連貫，歌者應專注於母音間的

連結唱出較為圓滑的感覺。

段落 C 的第九十六至九十八小節，在演唱「悲傷」(Betrüben)的半音下行音型時，需注意氣息的支持，並表達出採花者內心的激動及無奈；樂曲最後的長音質音符，則需注意氣息的分配及前進感。

第三節 沙沙作響吧，可愛的桃金娘！（Säusle, liebe Myrte!）

本曲的音量標示多為小聲，營造出催眠曲般的氛圍，相當細緻優雅。歌詞由兩種方式組成，其一為如同說床邊故事般的自然景物描述，其二為女孩輕聲的對愛人說話，演唱時應注意語氣間的轉換。

自然景物的描述時，可以生動演唱出各個景物的特色，如段落 A 開頭的第一小節至十小節，以星星、月亮為主軸，都是較為寧靜的意象，以輕巧抒情的方式詮釋，緊接著，在第十小節至十四小節，聲樂的旋律以上行音型為主，描繪歌詞所形容的雲朵飄動至光明泉源的畫面，歌者應以漸強音量的方式，推進至「明亮」(Lichtes)一字；當樂曲進展至段落 A'的第二十四至三十二小節時，歌者可以較為活潑的方式演唱第二十四小節動機 X 的變形，用以與之後的斑鳩們歸巢的畫面作連結，於之後的第二十八至三十二小節，聲樂主要為同音反覆，搭配節奏所做的變化表達歌詞，因此歌者應明確的唱出節奏的變化及音樂的流動性，才能呈現出斑鳩飛翔的動態。

當女孩輕聲的為愛人歌唱時，語調更為親切和藹，最具代表性的樂句是在各段落的結尾都會以相似的音型出現，並且與歌詞「睡吧，我的朋友，喔，睡

吧」(Schlaf, mein Freund, o schlafe)緊密連結的動機 Y，雖然此動機使用許多跳進音程，歌者仍需保持音程間音符的連貫性，且在小聲的音量中，仍需保有基本的力度。

最後在尾奏段落的第九十九至二零二小節，以下行大跳後上行跳進的音型，表達歌詞「我是如此的愉快」(Ich bin beglückt)，歌者在演唱此樂句時，除了注意音高的準確外，還需將愉快的情緒帶入其中。

第四節 當你的歌向我想起 (Als mir dein Lied erklang)

本曲的鋼琴旋律以流動河水般的分解和弦為主，搭配聲樂旋律不斷出現的動機 Z，強調了主角對愛人歌聲的期盼與熱情。

由於整曲鋼琴的旋律線條相當綿密且從未間斷，建議歌者除了熟記節拍之外，亦須熟悉鋼琴的旋律線，且歌者與鋼琴演奏者需有相當良好的默契，才不會發生旋律脫節不連貫的情形。

歌詞共分為三段，各段落中聲樂旋律皆由動機 Z 所帶領，以不斷向上攀升的音高，及鋼琴接連不斷十六分音符為主的音型，表達主角澎湃情緒。歌者在演唱聲樂上行升高的音型時，須注意氣息的支持與腔體的運用，並充滿熱情，才能演唱出紮實且具戲劇效果的音質，忠實呈現出作曲家希望的豐富聲響效果。雖然各段落的旋律音型似乎極為相仿，但作曲家藉由各段落詩詞中描寫不同的自然情境時，以音畫手法及鋼琴旋律高低八度的方式，呈現出歌詞的意境，歌者在演唱時也需刻劃出當中的對比及情緒上的差異。

音畫手法的使用，如段落A的第二十五至二十九小節，上下級進的三連音音型，描繪出蝴蝶翩翩飛舞的姿態，演唱時應遵循鋼琴旋律中所標明的漸強漸弱記號，並從容自在的演唱，才能表達出意境；段落A'的第五十至五十三小節，以附點音型代表的夜鶯的鳴叫聲，順應語韻及聲響的考量，筆者會較為強調附點音型的正拍，並以輕巧活潑的方式演唱；段落A''的第九十九至一百零三小節，以跳進音程描寫充滿思念的溪流，演唱時應注意作曲家標明的圓滑記號，將音群連接起來，有如流動的溪流般，並帶入較為深沉的思念與渴望。

每個段落的動機Z除了音高向上延展外，音型結構皆極為相似，但是此動機對於段落情境的引導卻扮演重要角色，筆者根據每段落描寫的意境，放入不同的情緒於動機Z中，段落A開頭的聲樂旋律以驚喜並帶著期待的心情演唱；段落A'由於其後所提及抱怨(klagen)等較為憂鬱的字眼，因此此段落的動機Z以些許悲傷的情感演唱；段落A''，段落意境以春天及愛情等甜蜜詞彙為主，因此以喜悅之情演唱，此段落結尾的第一一三至一一八小節，使用的動機Z為整個樂曲的總結，因此以欣喜帶點呼喚的方式演唱；最後於尾奏部分，使用了部份的動機Z，前後穿插著鋼琴流動的分解和弦及旋律，彷彿仍在回憶愛人的歌聲，因此以悄悄話般的親切口吻演唱。

第五節 愛神 (Amor)

樂曲中經常使用以兩個八分音符連接三連音花腔奏的動機X，以相似的音型描述著不同畫面，呈現出燃燒的火焰、愛神煽動翅膀及愛神的笑聲，歌者在演唱快速的上下行花腔音型時，應先熟悉每音之間腔體間的轉換和的連貫性，除了注意節奏、音高的準確性，靈活體現出愛神拍動翅膀及火焰向上燃燒的動態感之外，情感的投入對於意境的描繪也相當重要。此外，歌者演唱高音域的顫音音型所對應的烈焰或是愛神笑聲時，建議在此音型前的中音域旋律，就預先意識到之後高音域的頭腔空間，並且詮釋時明確分別出兩者的差異，當演唱烈焰燃燒的畫面時，以形容危急情境的態度演唱，營造出火焰蔓延的感覺，反之，當形容到愛神的笑聲時，模擬真實的笑聲，如此一來，才能靈活自如的詮釋出愛神活潑可愛的笑聲。

雖然聲樂演唱的歌詞中以旁觀者的角度述說愛神的淘氣及祂與牧羊女的互動，語氣的轉換卻也相當重要，當形容到愛神的頑皮行徑時，以較為輕巧活潑的方式演唱，當牧羊女拯救愛神時，帶入溫柔親切的口吻，而其後牧羊女陷入情網時，以警告且帶點緊張的語氣演唱。

第六節 女人之歌 (Lied der Frauen)

樂曲中的前四大段，為呼應各段落的歌詞以描述不同工作型態的丈夫所遭遇的險惡環境，及妻子同時間在家中的忐忑不安，因此使用的素材幾乎沒有重複，音樂上的張力及場景的變化，更有如歌劇的演出一般，相當具有戲劇效果。但有趣的是，每個段落的歌詞及音樂上卻有相似的編排：首先營造出危險的工作環境中的聲響，之後帶入妻子在家中的憂心情景，而後再度回到災難情景，最後她驚恐的大聲呼喊丈夫將不會再回到她身邊。歌者可以相似的大方向處理前四段落，再根據每段情景的變化，細緻描繪出每位妻子的性格及對丈夫深切的愛，當演唱到工作環境的危急情景時，歌者可透過子音的強調，更加描繪出恐怖的災難場景；以抒情旋律描寫妻子在家中擔心出外工作的丈夫時，應以溫柔卻又帶點焦急的心情演唱；最後當妻子大聲呼喊認為丈夫再也不能回到她身邊時，應以徬徨的情緒演唱，且一次比一次更為激動。

第五段有別於先前陰鬱的氣氛，有如陽光乍現般的豁然開朗，雲雀的歡呼聲也不絕於耳，歌者可以歡快且充滿希望的方式演唱。第六段的樂譜中交替使用三四拍和六八拍的記譜，歌者應先了解當中節奏的轉換，並需注意音樂的前進感，才能與鋼琴部分的分解和弦的流動感相契合。當聲樂旋律演唱到第一八九至一九零小節時，以〔i〕為主的「我」(mir)一字，歌者可以融合〔i〕和〔a〕的母音空間使用，才不致唱出過度尖銳的高音。在第二二一小節至二二九小節，聲樂旋律在高音域使用小二度音程，描寫歌詞「上主帶走了星星，帶走了，帶走了」(Der Herr hat genommen, genommen, genommen)，歌者在演唱時可賦予當

中臨時升降記號不同的明暗色彩，用以述說妻子內心的失落與不捨。最後尾奏部分的第二五七小節至二六七小節，連續三次的上行小二度「讚頌」(Gelobt)，以沮喪的極小聲音量演唱，直到第二八三至二八七小節，才真正以讚頌的口氣演唱，需注意的是前三次「讚頌」(Gelobt)之後的第二六八至二八三小節，連接了長達十五小節的鋼琴間奏，雖然聲樂部份並沒有旋律，但歌者必須仔細聆聽鋼琴的旋律，讓自己仍在音樂中，演唱時才能有連貫性。

第六章 結論與建議

理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864-1949) 是後期浪漫樂派中最具代表性的藝術歌曲作曲家，他一生中不但創作許多不同類型的作品，還有兩百首以上的歌曲。他的藝術歌曲創作，不但承襲了舒伯特(Franz Seraphicus Peter Schubert, 1797-1828)、舒曼(Robert Schumann, 1810-1856)、布拉姆斯在浪漫主義藝術歌曲的精神，並受到新德國樂派華格納和聲語言的影響，作品中靈活的使用轉調技巧、豐富的和聲變化，樂曲中的旋律也常出現大跳音程，以細膩的音樂刻劃出詩詞的內涵。他所創作的管絃樂藝術歌曲，將管弦樂與人聲合而為一，並且完美的結合了音樂與文學。

《六首布倫塔諾之歌》結合了作曲家和詩人作品的菁華，演唱時唯有透過對作品全面深刻的認識，才能更精確的詮釋出作品的意涵。不但需理解作曲家與詩人的意圖、情感，更應具備有良好的聲音技巧，及一定的文學修養，才能完整的呈現此部作品。筆者在經歷了三個多月的論文研究，潛心鑽研作曲家及作詞者的相關資料，並細心體會他們作品中的巧妙構思後，在演唱時更能感受到音樂中的奧妙。讓我打從心底愛上這組歌曲，更深感榮幸能詮釋如此偉大的作品！

演唱這組管絃樂藝術歌曲《六首布倫塔諾之歌》的過程中，由於樂曲壯麗與豐富的音響效果，讓筆者鍛鍊出更加紮實的音色，並且在深刻了解每首樂曲的情境變化之下，學習以不同的音色及語氣詮釋，不論是細緻精巧、戲劇張力亦或是活潑頑皮的語氣的等等。演唱時不僅需要注意呼吸的調節、共鳴點的應

用、換聲區的變化等，創造出多樣的音色，並須有清晰的吐字、細膩的語調，更由於德文豐富的字音，使得演唱時增加樂句圓滑的困難度，所以需要了解詩詞的語韻型態，保持樂句流暢圓滑，還要融入一些戲劇性的特徵。

本論文研究，對於筆者的聲樂學習有相當的助益，然而由於研究時間的限制，若有不足或未提及之處，期許將來能有人能作更精闢的探討。建議未來研究者能從鋼琴版本的角度做研究、探討其與管絃樂版本兩者的差異，及音響上的分別與困難度。

參考資料

中文書目

- 林勝儀譯。《偉大作曲家別名曲解說珍藏版 9-理查·史特勞斯》。台北市：美樂。2000。
- 邵義強。《浪漫派樂曲賞析》。新北市：錦繡。1999。
- 胡金山 主編。《德布西,約翰,史特勞斯 II,史特拉汶斯基,,理查. 史特勞斯》。台北市：巨英國際。1997。
- 楊沛仁。《音樂史與欣賞》。台北市：美樂。2001。
- 劉志明。《西洋音樂史與風格》。台北市：全音。1988。
- 劉瑞芬,蕭美惠,尹鴻智譯。《偉大作曲家群像：理查·史特勞斯》。The illustrated lives of the great composers: Richard Strauss by Davod Nice. 台北市：智庫。1996。
- 黎家齊 主編。《發現理查·史特勞斯》。台北市：國立中正文化中心。2006。
- 賴麗琇。《德國文化史》。台北市：中央圖書出版社。2002。

外文書目

- Gilliam, Bryan. *Richard Strauss And His World*. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1992.
- Gorrell, Lorraine. *The Nineteenth-Century German Lied*. Portland, Or.:Amadeus Press, 1993.
- Kennedy, Michael. *Richard Strauss*. London: J. M. Dent, 1988.
- Stolba, K. Marie. *The Development Of Western Music :A History*. Boston, Mass. McGraw Hill, 1998.

論文資料

- 宋怡慧。《理察·史特勞斯藝術歌曲之研究—以《四首最後的歌》(1948)為例》。台南：國立台南大學、碩士。2008。
- 林倩如。《從調性特質與其色彩變化看理查·史特勞斯降E大調小提琴奏鳴曲作品 18 號詮釋的可能性》。台南：國立台南藝術大學、碩士。2007。

林瑩姿。《理查·史特勞斯：六首布倫塔諾之歌 作品六十八》。台北：國立台灣師範大學、碩士。2007。

姚宗亨。《「瘋狂」在理查·史特勞斯《唐吉訶德》、《莎樂美》和《伊萊克特拉》中的呈現》。台北：台北藝術大學、碩士。2011。

高洛茜。《理查·史特勞斯藝術歌曲作品二十七鋼琴演奏合作之探討—詩詞情境與鋼琴演奏詮釋》。：台北。國立台灣師範大學、碩士。2008

楊旻恩。《理查·史特勞斯四首藝術歌曲之研究與分析—以音樂會曲目為例》。花蓮：國立東華大學、碩士。2009。

溫佳霖。《四首歌曲-選自理查·史特勞斯《布倫塔諾之歌》》。台北：台北藝術大學、碩士。2006。

陳怡文。《理查·史特勞斯三部早期音詩《馬克白》、《唐璜》與《死與淨化》之幻化》。台北：國立台灣師範大學、碩士。2008。

陳瑤華。《理查史特勞斯第一號法國號協奏曲之分析與詮釋》。台北：國立台灣師範大學、碩士。2007。

期刊資料

林琴。「交響詩發展的鼎盛時期—談理查·施特勞斯交響詩的源流與特徵」。《皖西學院學報》。皖西：皖西學院。22卷第6期，2006年12月。pp 129-131

劉潤芳。「創新與開拓--論布倫塔諾詩歌的意義」。《外國文學評論》。山東：海洋大學。2005年第2期。pp 101-112

樂譜

Strauss, Richard. *Sechs Lieder von Clemens Brentano*, Op. 68.

[http://imslp.org/wiki/6_Lieder,_Op._68_\(Strauss,_Richard\)](http://imslp.org/wiki/6_Lieder,_Op._68_(Strauss,_Richard))(accessed 10, 2011)

網站資料

Bryan Gilliam。"Strauss, Richard"。Grove Music Online。

<http://140.128.103.17:2120/subscriber/article/grove/music/40117?q=Strauss%2C+Richard+&search=quick&pos=1&start=1#firsthit> (accessed 02/24, 2010)

Bryan Gilliam。"Brentano, Clemens"。Grove Music Online。

<http://140.128.103.17:2120/subscriber/article/grove/music/03942?q=brentano&search=quick&pos=2&start=1#firsthit> (accessed 04/26, 2013)

Clemens Brentano From Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_Brentano

Richard Strauss Online

http://www.richardstrauss.at/html_e/17_willkommen/Ofs_index.html

百度百科

<http://baike.baidu.com/view/179716.htm>(accessed 5, 2013)

百度百科

<http://baike.baidu.com/view/549696.htm>(accessed 5, 2011)

悲觀主義哲學家 叔本華

<http://eportfolio.ntua.edu.tw/blog/files/21-6562-317827.php>(accessed 10, 2012)

書與音樂的藝文生活

<http://www.bookandmusic.url.tw/index.php/author/-nietzsche>(accessed 8, 2010)

Soprano

女高音

陳乃嘉

聲樂畢業音樂會

鋼琴：江宇婷

長笛：王文劭

小提琴：陳煜都

指導教授：徐以琳

時間：2013/06/15 16:00

地點：東海大學音樂系演奏廳

**Tunghai University
Department of Music**

Presents

Chen, Nai-chia, soprano

陳乃嘉，女高音

Chiang, Yu-ting , piano

江宇婷，鋼琴

Wang, Wun-shao, Flute

王文劭，長笛

Chen, Yu-du, Violin

陳煜都，小提琴

June 15, 2013

4:00 p.m.

**In
Graduate Voice Recital
Recital Hall**

Program

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Lascera
Sebben Sente

Richard Strauss
(1864-1949)

Sechs Lieder von Clemens Brentano:

An die Nacht
Ich wollt ein Sträußlein binden
Säusle, liebe Myrte!
Als mir dein Lied erklang
Amor
Lied der Frauen

Intermission

Michael Head
(1900-1976)

Bird-Song

Franz Lehár
(1870-1948)

Gipsy Fiddles Playing
- from Operetta "Gipsy Love"

李桦曲
龍飛曲

晚風
納西篝火啊哩哩

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
- from Opera "Die Zauberflöte"

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Fine Arts in Music. Student of Dr. Hsu, Yi-lin.

歌詞翻譯

Lascera

Lascera l'amata salma,
lieta salma bel trofeo d'amore fè.

離去

愛人將離去，
堅貞愛情的寶貴信物。

Sentirai dirci fai tosa
ne glieli si più amorosa
più costante alma non v'è.

你將聽到一位少女告訴我們
再也沒有比他更深情
且忠心的人了。

Sebben Sente

Sebben sente ardir le piume
pur non sa mai fuggir la quella face,
no, non sa l'amorosa farfalletta.

即使感到

即使它感到雙翅燃燒，
這著迷的蝴蝶，
無法逃離火焰。

Vola e torna e qua e posa,
nè riposa, nè ha mai pace
se lontana è da quel lume
che l'uccide e che l'alletta.

它來回的飛著，
從未休息且不得安寧，
假使它飛離火焰，
這火焰將誘惑並殺它。

An die Nacht

Heilige Nacht! Heilige Nacht!
Sternengeschloßner Himmelsfrieden!
Alles, was das Licht geschieden, ist
verbunden,
Alle Wunden bluten süß im
Abendrot.

致夜晚

神聖的夜晚！神聖的夜晚！
群星圍繞著天堂的寧靜！
一切被光拆散的，得以結合，
所有的創傷，在晚霞的甜蜜中淌血。

Bjelbogs Speer,
Bjelbogs Speer sinkt ins Herz der
trunknen Erde,
die mit seliger Geberde eine Rose
In dem Schoße dunkler Lüfte
niedertaucht.

Bjelbogs 的長矛，
Bjelbogs 的長矛，沒入沉醉的大地之心，

Heilige Nacht!
züchtige Braut! züchtige Braut!
deine süße Schmach verhülle,
wenn des Hochzeitsbechers Fülle
sich ergießet,
also fließet in die brünstige Nacht
der Tag!

神聖的夜晚！
貞潔的新娘！貞潔的新娘！
遮掩妳甜美的嬌羞，
當婚禮之杯滿溢，
白晝也因此奔流入熱情如火的夜晚！

Heilige Nacht!
züchtige Braut!
Heilige Nacht! Heilige Nacht!

神聖的夜晚！
貞潔的新娘！
神聖的夜晚！神聖的夜晚！

Ich wollt ein Sträußlein binden

Ich wollt ein Sträußlein binden,
da kam die dunkle Nacht,
kein Blümlein war zu finden,
sonst hätt ich Dir's gebracht.

我想綁一束小花

我想綁一束小花，
但是暗夜降臨，
找尋不到小花，
否則我會將它帶給你。

Da flossen von den Wangen mir
Tränen in den Klee.
Ein Blümlein aufgegangen ich nun
im Garten seh',

之後我的淚水從臉頰滑落在三葉草叢中。

我在花園裡看見一株綻開的小花，

das wollte ich Dir brechen
wohl in dem dunklen Klee,
da fing es an zu sprechen:
“Ach tue mir nicht weh!”
“Sei freundlich in dem Herzen,
betracht dein eigen Leid,
und lasse mich in Schmerzen nicht
sterben vor der Zeit.”

我想為你摘下它，
然而在這黑暗的三葉草叢間，
小花開口說：
「啊！請不要傷害我！」
「請保有一顆善良的心，
想想你自身的傷痛，
且別讓我在大限來臨前痛苦死去。」

Und hätt's nicht so gesprochen
im Garten ganz allein,
so hätt' ich Dir's gebrochen,
nun aber darf's nicht sein.

若不是這番言語，
在花園裡單獨對談，
我將會為你摘下花朵，
但如今已不可能。

Mein Schatz ist ausgeblieben,
ich bin so ganz allein,
im Lieben wohnt Betrüben
und kann nicht anders sein.

我的愛人拋棄了我，
我是全然的孤獨，
愛情裡存在著悲傷，
也是無可奈何。

Säusle, liebe Myrte!

Säusle, liebe Myrte!

Wie still ists in der Welt,
der Mond, der Sternenhirte
auf klarem Himmelsfeld
treibt schon die Wolkschafe
zum Born des Lichtes hin.
Schlaf, mein Freund, o schlafe,
bis ich wieder bei dir bin.

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！

世界是如此的寧靜，
月亮，群星的牧者，
在明亮的天際，
它早已驅使雲朵
飄往光明的泉源。
睡吧，我的朋友，喔 睡吧，
直到我再次回到你身旁。

Säusle, liebe Myrte!

und träum im Sternenschein,
die Turteltaube girrte auch ihre Brut
schon ein,
still ziehn die Wolkschafe
zum Born des Lichtes hin,
Schlaf, mein Freund, o schlafe,
bis ich wieder bei dir bin.

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！

在星輝裡作夢，
斑鳩也喚著它們的幼雛歸巢，
雲朵悄悄的移動著，
飄往光明的泉源，
睡吧，我的朋友，喔 睡吧，
直到我再次回到你身旁。

Hörst du, wie die Brunnen rauschen?

Hörst du, wie die Grille zirpt?

Stille, stille, laß uns lauschen,

selig, wer in Träumen stirbt!

Selig, wen die Wolken wiegen,
wenn der Mond ein Schlaflied singt!

O, wie selig kann der fliegen,
den der Traum den Flügel schwingt,
daß an blauer Himmelsdekke

Sterne er wie Blumen pflückt:

schlaf, träume, flieg,

ich wekke bald dich auf und bin
beglückt!

你聽，泉水如何低語？

你聽，蟋蟀如何鳴叫？

安靜，安靜，讓我們傾聽，
在睡夢中逝去的人是多麼幸福！

被雲朵搖著入睡的人是多麼幸福，
當月兒唱著搖籃曲！

喔，能夠翱翔的人是如此幸福，
他在夢中鼓翼而飛，

在那藍色的天際
他將摘取有如花朵的星星：

睡吧，夢吧，飛翔吧，

我不久後將喚醒你，並且是快樂的！

Säusle, liebe Myrte!

Ich bin beglückt!

沙沙作響吧，可愛的桃金孃！

我是如此愉快！

Als mir dein Lied erklang

Dein Lied erklang!
Ich habe es gehört,
wie durch die Rosen es zum Monde
zog,
den Schmetterling, der bunt im
Frühling flog,
hast du zur frommen Biene dir
bekehrt.
Zur Rose ist mein Drang,
seit mir dein Lied erklang!

當你的歌向我響起

你的歌響起！
我聽見了，
當穿越了玫瑰叢，
那蝴蝶絢麗的在春天中飛舞，
你變成了忠誠的蜜蜂。
嚮往玫瑰是我的渴望，
自從你的歌向我響起！

Dein Lied erklang!
Die Nachtigallen klagen
ach meiner Ruhe süßes
Schwanenlied
dem Mond, der lauschend von dem
Himmel sieht,
den Sternen und den Rosen muß
ich's klagen,
wohin sie sich nun schwang,
der dieses Lied erklang!

你的歌響起！
夜鶯抱怨著，
啊，我平靜甜美的天鵝之歌
那來自蒼穹的月兒看顧且聆聽著，
星星和玫瑰，我要對它們傾訴，
這傾訴飄往何處，
就是這些歌曲響起的地方！

Dein Lied erklang!
es war kein Ton vergebens,
der ganze Frühling
der von Liebe haucht,
hat als du sangest,
nieder sich getaucht im
sehnsuchtsvollen Strome meines
Lebens im Sonnenuntergang,

你的歌響起！
沒有徒然的樂音，
整個春天，
呼吸著愛情，
當你唱著，
它沉浸在我生命中充滿思念的溪流
裡，直到日落，

als mir dein Lied erklang!
Dein Lied!

當你的歌向我響起！
你的歌！

Amor

An dem Feuer saß das Kind
Amor, Amor,
und war blind;
mit dem kleinen Flügeln fächelt
in die Flammen er und lächelt,
fächle, lächle, schlaues Kind.

Ach, der Flügel brennt dem Kind!
Amor, Amor,
läuft geschwind,
o, wie ihn die Glut durchpeinet!
Flügelschlagend laut er weinet;
in der Hirtin Schoß entrinnt
hilfeschreiend das schlaue Kind.

Und die Hirtin hilft dem Kind,
Amor, Amor,
böös und blind
Hirtin sieh, dein Herz entbrennet,
hast den Schelmen du nicht
gekennet.
Sieh, die Flamme wächst
geschwinde
Hüt dich, hüt dich vor dem schlauen
Kind!
Fächle, lächle, schlaues Kind.

愛神

火焰旁坐著個小孩，
愛神，愛神，
祂是盲目的；
拍動著小小翅膀，
進入火焰中且微笑著，
煽著，笑著，調皮的孩子。

啊，這孩子的翅膀在燃燒！
愛神，愛神，
一溜煙的的跑走，
喔，祂被熱火傷得如此嚴重！
祂拍打著翅膀且哭嚎著；
逃到牧羊女的懷中，
尖聲呼救，這調皮的孩子。

之後牧羊女救了這孩子，
愛神，愛神，
淘氣且盲目，
牧羊女，看，妳的內心燃燒著，
妳不了解這頑皮的傢伙。
看，那火苗迅速蔓延，
解救妳自己，保護妳，在那調皮的孩
子前！
煽著，笑著，調皮的孩子。

Lied der Frauen

Wenn es stürmt auf den Wogen,
strickt die Schifferin zu Haus.
doch ihr Herz ist hingezogen auf die wilde
See hinaus.

女人之歌

當暴風雨波濤洶湧的來臨，
水手的妻子在家中編織著。
然而她的心已飄向寬廣的海洋。

Bei jeder Welle, die brandet schäumend
an Ufers Rand,
denkt sie: er strandet, er strandet,
er strandet,
er kehrt mir nimmer zum Land.

在每個湧到岸邊的浪花，
她想著：他擱淺了，他擱淺了，他擱淺
了，
他將永不回陸地上，到我身邊。

Bei des Donners wildem Toben
spinnt die Schäferin zu Haus,
doch ihr Herz das schwebet oben
in des Wetters wildem Saus.

當雷聲狂暴發怒之時，
牧羊人的妻子在家中紡紗，
然而她的心已飄往
暴風雨猛烈的巨響聲中。

Bei jedem Strahle,
der klirrt schmetternd durch Donners
Groll,
denkt sie: Mein Hirte, mein Hirte,
mein Hirte, mir nimmer mehr kehren soll!

當每次的閃電，
破壞性的穿越雷聲的怒吼，
她想著：我的牧羊人，我的牧羊人，
我的牧羊人，將永不回到我身邊！

Wenn es in dem Abgrund bebet,
sitzt des Bergmanns Weib zu Haus,
doch ihr treues Herz,
das schwebet In des Schachtes dunklem
Graus.

當地面震動時，
礦工的妻子坐在家中，
然而她忠貞的心，
懸在那黑暗恐怖的礦坑中。

Bei jedem Stoße,
der rüttet bebend im wankendem
Schacht,
denkt sie: verschüttet, verschüttet,
verschüttet ist mein Knapp in der Erde
Nacht!

每次的震動，
顛簸，搖晃著顫動的礦坑，
她想著：被活埋了，被活埋了，
被活埋了，我的礦工在人間之夜！

Wenn die Feldschlacht tost und klirret,
sitzt des Kriegers Weib zu Haus,
doch ihr banges Herz,
das irret durch der Feldschlacht wild
Gebraus.

當戰爭狂烈且鏗鏘作響之時，
士兵的妻子坐在家中，
但她焦急的心，
迷途的穿過荒野戰場的呼嘯聲。

Bei jedem Klang,
jedem Hallen an Bergeswand
denkt sie: gefallen, gefallen,
gefallen ist mein Held nun fürs Vaterland.

每有聲音響起，
每當有回音打在山壁，
她想著：陣亡了，陣亡了，
陣亡了，我的英雄，此刻為了祖國。

Aber ferne schon über die Berge
ziehen die Wetter,
der Donner verhallt,
hör' wie der trunkenen,
jubelnden Lerche
Tireli Tireli siegreich erschallt.

但在那越過山谷的遠方，氣候轉變，
雷聲逐漸止息，
聽見陶醉，
歡呼雀躍的雲雀，
Tireli, Tireli 勝利之聲響起。

Raben, zieht weiter!
Himmel wird heiter,
dringe mir, dringe mir, Sonne, hervor!
Über die Berge, jubelnde Lerche
singe mir Wonne ans Ohr!

烏鴉，飛得更遠！
天氣轉為晴朗，
陽光照耀我！
越過山谷，歡呼的雲雀
對我歌唱，唱出愉快到耳邊！

Mit Zypreß und Lorbeer kränzet Sieg
das freudig ernste Haupt.
Herr! wenn er mir wieder glänzet
mit dem Trauer grün umlaubt!

以翠柏和月桂為勝利之冠，
在歡欣莊嚴的頭上。
上主！當祂再次光耀我
以哀傷綠枝環繞！

Dan'n, sternlose Nacht,
sei willkommen,
Der Herr hat gegeben den Stern,
Der Herr hat genommen,
gelobt sei der Name des Herrn!

之後沒有星星的夜晚，
迎接你，
上主帶來了星星，
上主帶走了星星，
稱頌上主之名！

Gelobt! Gelobt! Gelobt! Gelobt!

讚頌！讚頌！讚頌！讚頌！

Bird-Song

As sad and grey as Autumn sky,
I wandered through the dark'ning wood.
And there on twisted lichened bough
A robin's song rose clear and high
So sweetly.

The wrack-strewn shore lay damp an chill,

While ice-cold finger tips of foam

Swirled gently round the curlew grey,
Who keened his wintry wailing shrill
So sadly, sadly, so sadly.

Pale primrose light of April morn
Shone softly through the windowpane.
My spirits rose with Spring's fresh dawn,

As blackbird called from quickening thorn,
So gaily, gaily, so gaily.

Now in this scented Summer night
I pause in final ecstasy;
For nightingale trills overhead
And weaves his spell of pure delight,
So gladly, gladly, so gladly.

Ah!

鳥之歌

如同秋空般悲傷且陰鬱，
我漫步的穿梭在黑暗的森林。
在那盤繞著地衣的樹枝，
一隻知更鳥的歌曲揚起，清脆且高亢，
如此甜美。

遭遇到海難的船殘骸，潮濕且寒冷的
散落在岸邊，
當泡沫冰冷的指尖，

輕輕的圍繞著灰白色的麻鷓打轉，
它哀嚎的發出寒冷的尖聲慟哭，
如此悲痛。

四月微弱的淡黃色晨光，
柔和的照耀著窗。
我的靈魂與春天清新的曙光一同昇
起，

黑鳥於復甦的有刺植物上鳴叫，
如此快樂。

如今，在這充滿香氣的夏夜，
我在最後的陶醉中佇立；
為了在上頭啼轉的夜鶯，
和它編織的純淨愉快魔法，
如此歡欣。

啊！

Gipsy Fiddles Playing

Gipsy fiddles playing,
I can hear them saying,
“Come back soon to Hungary, your
motherland!”

Gipsy music sounding
Sets my heart apounding,
Sad at heart for Hungary, my motherland!

Wander where I will,
I can hear it still,
Sighing, trobbing, crying, sobbing,
Tugging at my heart,

Gipsy fiddles playing,
I can hear them saying,
“Welcome back to Hungary, your
motherland!”

Csárdás!
Take my hand and let the world go hang
While we forget our troubles in the dance!
Take me, now or never,
I can't wait for ever,
Life's too short for playing games of
chance!

Kiss me,
Love me now with all the fire of Magyar
blood that courses in your veins!
Gipsy lover, dance the Csárdás with no
other,
Show me that your heart is wild and free!

吉普賽的小提琴手拉奏著
吉普賽的小提琴手拉奏著，
我聽見他們說：
「快回到你的祖國，匈牙利！」

吉普賽的樂音繚繞，
使我內心百感交集，
我的心為了祖國匈牙利而傷悲！

我無論到何處漫步，
都能聽見它，
嘆息、陣陣跳動、叫喊、啜泣，
在我心中糾結，

吉普賽的小提琴手拉奏著，
我聽見他們說：
「歡迎回到你的祖國匈牙利！」

查爾達斯！
牽起我的手，並且讓我們在舞蹈中忘
卻世事，與自身的煩惱！
帶我走吧，此刻或永不，
我永遠無法再等待，
生命對於靠技巧取勝的遊戲是過於短
暫！

親吻我，
現在就愛我，伴隨著在你血管中流動
的匈牙利血液的所有熱情！
吉普賽戀人，跳著查爾達斯，
向我證明你的內心狂野且不受拘束！

晚風

我的歌聲隨著晚風，
輕輕地飄 輕輕地飄啊，
飄向那遙遠的地方，
隨著晚風我的歌聲，
輕輕飄 輕輕飄，
飄到你的心上。

也許你正在安睡，沉入了夢鄉，
我的歌聲又把你 帶回年輕的時光，
啊！

可記得熊熊燃燒的篝火旁？
可記得滾滾激浪的海灘上？
我們互相凝望，那會心的微笑，
迎來生命的燦爛曙光！

也許你正在尋找這熟悉的歌聲，
茫然推開窗戶 向天邊長空徬徨，
啊！
可記得小樓裡的琴聲朗朗？
可記得大街上的月色溶溶？
如今一切已消失影蹤，
唯有青春的誓言 仍然溫暖著我們胸膛。
啊！

納西篝火啊哩哩

啊哩哩 啊哩哩
納西篝火啊哩哩

玉龍雪山多雄奇，密林深藏雲霧裡，
摘下夕陽點篝火，笑臉映紅青草地，
歌聲唱亮滿天星，舞步醉得月偏西。

啊哩哩 啊哩哩
納西篝火啊哩哩

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,
Tod und Verzweiflung flammet um mich her!

Fühlt nicht durch dich
Sarastro Todesschmerzen,
So bist du meine Tochter nimmermehr.

Verstossen sei auf ewig,
verlassen sei auf ewig,
zertrümmert sei'n auf ewig alle Bande der
Natur,
Wenn nicht durch dich Sarastro wird
erblassen!

Hört! hört! hört! Rache götter!
Hört! der Mutter Schwur!

我的心中沸騰著復仇的痛苦
我的心中沸騰著復仇的痛苦，
死亡和絕望的烈火在我心中燃
燒！

如果 Sarastro 沒有因為你而感到
死亡的痛苦，
妳就不再是我的女兒。

妳將永遠被摒斥，
永遠被拋棄，
妳全部的自然關係將永遠被毀
滅，
如果 Sarastro 沒有因為妳而死亡，

聽吧！復仇之神！
聽母親的誓言！

