

目 錄

歌詞翻譯.....	P.2
樂曲解說.....	P.7
參考書目.....	P.12

【歌詞翻譯】

Sing We and Chant it 頌讚與歌詠

Sing we and chant it, while love doth grant it, 當愛情來臨時，我們頌讚與歌詠

Not long youth lasteth, and old age hasteth; 青春歲月易逝

Now is best leisure to take our pleasure. 現在是尋歡作樂的好時機

All things invite us, now to delight us. 所有事情都吸引著我們，使我們欣喜

Hence, care, be packing, no mirth be lacking. 從此，把謹慎藏起，到處充滿歡笑

Let spare no treasure, to live in pleasure. 讓我們享受財富，滿足的生活著

Weep, O Mine Eyes 哭泣吧，我的眼淚

Weep, O mine eyes, and cease not: 哭泣吧，我的眼淚，別停

Your springtides, out, alas, 啊，你這春潮已漲到頂

methinks increase not. 不再上湧

O when begin you, 噢，你何時要再高漲

To swell so high that I may drown me in you? 讓我淹沒在你之中？

Come, Lasses and Lads 來吧，年輕的少男少女

Come, lasses and lade, 來吧，年輕的少男少女

get leave of your dads, 逃離你的父親

And away to the Maypole hie, 快到五朔節的花柱這兒來

For every fair has a partner there, 每一個美麗的女人身旁都有一個伴侶

And the fiddler's standing by. 提琴手們也站在一旁

For Willie shall dance with Jane, Willie 應該與 Jane 共舞

And Johnny has got his Joan 而 Johnny 也與他的 Joan 在一起

to trip it up and down! 輕巧的共舞

“You’re out!” says Dick	Dick 說「你錯了」
“Not I” says Nick,	Nick 說「不是我」
“Twas the fiddler play’d it wrong!”	「是提琴手演奏錯了」
“Tis true!” says Hugh, and so says Sue,	Hugh 與 Sue 都說「這是真的」
And so says everyone.	其他人也都這麼說
The fiddle then began	而提琴手開始
to play the tune again,	把旋律再演奏一次
And every girl did trip it to the men!	所有的女孩都輕巧的舞向她們的男伴
“Good Night!” says Harry,	Harry 說「晚安」
“good night!” says Mary,	Mary 說「晚安」
“Good night!” says Poll to John,	Poll 對 John 說「晚安」
“Good night!” says Sue	
to her sweetheart Hugh,	Sue 對她心愛的 Hugh 說「晚安」
“Good night!” says everyone.	每一個人都在道「晚安」
Some walk’d, and some did run;	有些人漫步、有些人快跑
Some loiter’d, on the way,	有些人在路上閒晃
And bound themselves by kisses twelve,	他們告別了午夜
To meet next holiday!	等待下一次假期的相會

Serve the Lord with Gladness 以喜悅服事上主

Serve the Lord with gladness,	以喜悅服事上主
And come before His presence with a song.	以樂曲迎接上主的到來

“Quando corpus morietur” from Stabat Mater

「在我肉軀亡故之日」選自聖母哀悼曲

Quando corpus morietur

在我肉軀亡故之日

Facut animae donetur

使我靈魂蒙受恩賜

Paradisi gloria. Amen.

獲享天堂的榮福。阿們。

Ave Maria 聖母頌

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

萬福瑪利亞,你充滿聖寵,主與你同在。

Benedicta tu, in mulieribus,

你在婦女中受讚頌,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

你的親子耶穌同受讚頌。

Sancta Maria, ora pro nobis.

天主聖母瑪利亞,

為我們罪人祈求天主。

Cantique De Jean Recine 拉辛的頌歌

Verbe égal au TrèsHaut,

這就是上帝

notre unique espérance,

是我們唯一的希望

Jour eternal de la terre et des cieux,

是天地永恆的光

De la paisible nuit nous rompons le silence, 我們打破安逸夜晚的寧靜

Divir Sauveur, jette sur nous les yeux!

神聖的救主,求您眷顧!

Répands sur nous le feu de ta grace puissante, 整個地獄因你的聲音而消失

Que tout l'enfer fuie au son de ta voix,

使我們廣被您的全能之光

Dissipe le sommeil d'une âme languissante, 驅散那頹喪靈魂的睡意

Qui la conduit à l'oubli de tes lois!

因它導致遺忘了您的戒律

Ô Christ, sois favorable à ce peuple fidèle

噢!基督!請大施恩慈

Pour te bénir maintenant rassemblé,

給這些忠誠的子民

Reçois les chants qu'il offer, 悅納他們向您那永恆的榮光
À ta gloire immortelle, 所獻上的頌讚
Et de tes dons qu'il retourne comblé! 與終將歸於您的豐盛禮物

Laudate pueri 讚美上帝

Laudate pueri Dominum, 讚美上帝，子民們
Laudate nomen Domini. 讚美上帝的名
Sit nomen Domini benedictum 喜悅是祂的名
Ex hoc, nunc et usque in saecula. 自此到永遠

Five Hebrew Love Songs 五首希伯來文情歌

1. Temuná 印記

Temuná belibi charute; 我心中刻印著一幅圖畫，
Nodédet beyn ór uveyn ófel: 在光影間流動：
Min dmamá shekazó et guféch kach otá, 妳身在寂靜之中，
Usaréch al paná'ich kach nófel. 臉龐秀髮垂蔽。

2. Kalá kallá 亮麗的新娘

Kalá kallá Kulá sheli. 亮麗的新娘，她全屬於我。
U'vekalút Tishákhili! 輕輕地，她親吻我！

3. Laróv 通常

“Laróv,” amár gag la'shama'im, 「通常」屋頂對天空說，
“Hamerchák shebeynéynu huad; 「我和妳的距離永無窮盡；
Ach lifnéy zman alu lechán shna'im, 可是不久前他倆來到這裡，
Uveynéynu nishár sentiméter echad.” 妳我只剩咫尺之遙。」

4. Éyze shéleg! 啊，雪花！

Éyze shéleg!

啊，雪花！

Kmo chalomót ktanim

像小小的夢想，

Noflim mehashamá'im.

從天落下。

5. Rakút 溫暖

Hu hayá male rakút;

他充滿著溫暖；

Hi haytá kasha.

她堅不屈服。

Vechól káma shenistá lehishaér kach,

她愈加矜持，

Pashút, uvli sibá tová,

簡單地，不需要理由，

Lakách otá el toch atzmó,

他將她擁入懷中，

Veheniach Bamakóm hachi, rach.

安頓在最舒適，最舒適的所在。

【樂曲解說】

Sing We and Chant it 頌讚與歌詠

湯瑪斯·莫利 (Thomas Morley, 1557/8 - 1602), 英國作曲家、編輯、理論家和管風琴家。英國牧歌樂派的創始者。他曾出版過 9 本牧歌集, 晚年時則較專注於印刷及出版的事務上, 並在 1598 年獲得政府授與所有音樂出版物專賣權的專利, 他所編輯的作品中最有名的是 1601 年在倫敦出版的「The Triumphes of Oriana」, 是一本集結了 23 位英國音樂家的牧歌作品集。他偏好輕巧的短歌風格, 並且較少創作牧歌以外的曲目。其牧歌的創作風格偏向於明亮的和弦式風格, 大部份的樂句都不長, 主旋律會自由地從一聲部移動到另一聲部。這首輕快的樂曲中共有四段歌詞, 每段歌詞各自押韻並演唱兩次, 但有音量上的差異。樂曲主要是和弦式的結構, 依歌詞的段落停頓與呼吸, 因此顯得節奏明晰而輕巧, 只有在每一段的結尾「fa-la-la」歌詞上才使用少許的模仿寫作技巧。

Weep, O Mine Eyes 哭泣吧, 我的眼淚

約翰·威爾比 (John Wilbye, 1573-1638) 是一位英國牧歌作曲家, 在 Suffolk 與 Kytsons 家中以音樂教師兼演奏家的身份服務超過 30 年。他受到湯瑪斯·莫利 (Thomas Morley) 作曲風格的影響, 特別是在 1598 年聽到莫利的「英國牧歌第一集」(First Set of English Madrigal)。威爾比曾在 1598 年與 1609 年出版兩本牧歌曲集, 其中的「再會, 甜美的 Amaryllis」(Adieu, Sweet Amaryllis) 與這首「哭泣吧, 我的眼淚」(Weep, O Mine Eyes), 是他的作品中, 少數充滿著特有感傷風味的代表作品。全曲為沈穩的 44 拍, g 小調, 但在歌詞「I may drown me in you」則迅速轉變為 3 拍子, 並在樂曲的最後使用了皮卡地終止式。

Come, Lasses and Lads 來吧, 年輕的少男少女

歌詞選自於 1672 年出版的「西敏寺詠諧集」(Westminster Drollery), 原作曲

家不詳，由作曲家凱薩琳·戴維斯（Katherine K. Davis）改編。歌詞描述節日時年輕男女間的互動。樂曲由 Alto 具彈性而持續的”Come”作為開端，由 Sop I 導入主旋律，Sop II 與 Alto 大部分的時間是作為和聲的襯底，以及 Sop I 的迴音。旋律簡單，但歌詞充滿趣味。

Serve the Lord with Gladness 以喜悅服事上主

喬治·韓德爾（George Frideric Handel, 1685-1759）出生、成長於德國，成名於義大利，之後得到英國王室的賞識，定居倫敦，受聘為英國宮廷教堂樂長，並成立皇家音樂學會。他的代表作包括 1717 年的「水上音樂」（Water Music）、1729 年的「加冕頌歌」（Coronation Anthems）、1741 年的「彌賽亞」（Messiah）、1749 年的「皇家煙火」（Royal Fireworks）。他的作品風格偏向旋律性與聲樂性。這首樂曲選自韓德爾在 1716-1718 間創作的「欽多斯頌歌」（Chandos Anthems No.1: Oh be joyful in the Lord HWV 246），其中主要旋律”Serve the Lord with Gladness”皆以模仿對位的形式出現，有同度模仿，亦有下移五度的模仿，並且在歌詞”Gladness”上使用一字對多音（melisma），強調了喜悅。

“Quando corpus morietur” from Stabat Mater

「在我肉軀亡故之日」選自聖母哀悼曲

義大利拿坡里樂派的喬凡尼·裴哥雷西（Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736）只活了二十六歲，但在這段時間中，他創作了六部神劇、六部歌劇、十部世俗清唱劇、三組彌撒曲，以及許多的經文歌。他在聖樂方面的代表作，就是這一組「聖母哀悼曲」（Stabat Mater）。聖母哀悼曲在天主教的彌撒中，屬於變化部分，即「續抒詠」（Sequence）。實際運用是在「聖母七苦」節彌撒中，讀經與福音之間，和耶穌受難週的星期五晚禱經中¹。歌詞是拉丁文，於十三世紀方濟會士大雅格柏（Jacopone da Todi）所作的宗教詩。大意是紀念聖母瑪莉亞站在

¹ 李振邦。《教會音樂》。台北：世界文物出版社，2002。

十字架旁，眼見她的獨生子耶穌被釘死的情景。此詩充分表現出耶穌受難的震撼人心之痛。裴哥雷西所做的「聖母哀悼曲」，是在 1736 年受到「痛苦之母騎士團」(the noble brotherhood of Our Lady of Sorrows) 的委託所創作，樂曲寫作使用了美學上的明暗對照法 (chiaroscuro)，除了第七至第九樂章外，大部分的樂章都是一慢一快交錯而成。這次所選唱的最後一個樂章，以甚慢 (Largo assai) 的速度開始，向聖子祈求，再以甚快 (Presto assai) 的 Amen 樂段作結束。

Ave Maria 聖母頌

約翰尼斯·布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897)，雖然處在浪漫樂派的環境中，但他所用的音樂語言仍保留古典樂派的創作技巧，他的旋律與和聲偏向浪漫樂派，但又追求完美、平衡的古典曲式²。所以有人形容他的音樂像是「在古典的罈裡裝入浪漫的酒」³。在他的音樂中，充滿著深刻的內在情感、旋律自然的推進力量及和聲的強烈變化。由於受到巴洛克對位技巧的影響，他常把複雜厚重的多聲部織體寫的讓人聽起來很自然。「聖母頌」(Ave Maria) 的全文在 1568 年被編為「日課」的祈禱經文。布拉姆斯這首作品寫於 1858 年，為女聲四部的編制，樂曲中不斷出現 SopI, II 與 AltoI, II 成雙成對的形式 (pair voicing)，相互模仿與呼應；直到歌詞進入 Sancta Maria 才出現塊狀和聲，表現出集體呼求聖母瑪利亞，為我們罪人向天主祈求。

Cantique De Jean Recine 拉辛的頌歌

加布里耶·佛瑞 (Gabriel Fauré, 1845-1924) 可說是連接聖桑與德布西兩個世代的橋樑，對於近代法國樂壇有極大的貢獻，為法國抒情派作曲家。佛瑞與聖桑共同努力豎立起法國的國民樂派，尤其在歌曲上成果豐碩。他徹底的發揮法文的語感，創造新的旋律，以鋼琴伴奏為陰影做出具有特性而柔軟的音響。這首

²蘇慶俊，《合唱展演的分析與詮釋》。台北：中國音樂書房，2004。

³邵義強，《璀璨的音樂世界 (4)》。台南：大夏出版社，1989。

樂曲歌詞選自十七世紀劇作家與詩人拉辛 (Jean Racine) 的詞，1865 年佛瑞在創作這首樂曲後，以此獲得作曲的獎項，並從此引發他創作宗教作品的興趣，後來也在 1888 年創作了安魂曲。在這首樂曲中，極其優美的旋律線條與法文語韻搭配的淋漓盡致，是佛瑞非常受人喜愛的短篇宗教歌曲。

Laudate pueri 讚美主

菲力斯·孟德爾頌 (Felix Mendelssohn, 1809-1847) 出身自富裕的家庭，自小即在藝文菁英匯集的柏林家中沙龍裡耳濡目染，加上接受完整音樂教育，兼通各種人文學科，形成他溫文俊秀、優雅飄逸的氣質。孟德爾頌是浪漫時期的作曲家，但帶有明顯的古典傾向。創作方面，清麗明晰是他的特色，而缺少浪漫樂派音樂中滿足感官的熱情、神秘感。此外，他對不同樂器獨特的音色、以及搭配混合後產生的和聲彩度，有著極敏銳的直覺。他透過特殊音形來引發對自然景物的聯想，也運用在旋律的生命力、音群的組織、節奏的關係等技巧，表現出一種高層次的象徵力量，貫徹他音樂中的畫面感。這首樂曲是他著名的三首經文歌中的第二首 (Op.39, No.2)，是孟德爾頌在 1837 年所創作，他在義大利旅行途中，被一個修道院合唱團的演唱所感動，而引發的靈感。樂曲開頭由 Alto 引出的動機，會陸續的被其他聲部以不同形式的模仿再度出現。

Five Hebrew Love Songs 五首希伯來文情歌

艾瑞克·韋塔克 (Eric Whitacre, 1970~) 擁有茱利亞音樂院音樂碩士學位，主修作曲；創作的曲目橫跨合唱與管弦樂，近年來，以作曲家、指揮家的身份活躍於國際樂壇上，其作品多次獲得國際作曲大獎的肯定，並被洛杉磯時報的樂評盛讚「超乎自然與想像的瑰麗之作」，為當今美國最炙手可熱的作曲家之一。這組「五首希伯來文情歌」(Five Hebrew Love Songs)，原是韋塔克在 1996 年為 University of Miami School of Music 75 週年校慶的委託創作，原為女高音、鋼琴與小提琴聯合演出，後來接受不同團體的委託，改編成為混聲合唱、女聲合唱兩

種版本。歌詞由首演的女高音蒲莉特曼 Hila Plitmann 所創作，蒲莉特曼成長於以色列的耶路撒冷，她在接受歌詞邀約的同時，為韋塔克的女朋友（現為他的妻子），蒲莉特曼與韋塔克的感情深厚，在深情的歌詞與浪漫的旋律中可見一斑。以第二首 Kalá kallá 亮麗的新娘為例，緩慢的 68 拍優美旋律唱出對女子的愛意，搭配著快速的變化拍 la la la 演唱，如同女子披嫁衣的欣喜若狂。而第四首 Éyze shéleg! 啊，雪花！，剛開始各聲部一個音高、自由節奏且微弱的音量的唱出 Bong Bong Bong，使用聲音來描述雪花落下的景象。五首樂曲的長度皆不長，以時而輕巧、時而柔美簡短的旋律，勾勒出作曲家與作詞者之間濃厚的情意。

【參考書目】

李振邦。《教會音樂》。台北：世界文物出版社，2002。

邵義強，《璀璨的音樂世界（4）》。台南：大夏出版社，1989。

蘇慶俊。《合唱展演的分析與詮釋》。台北：中國音樂書房，2004。

劉志明。《聖樂綜論》。台北：全音樂譜出版社，2000。

Ulrich, Homer *A Survey of Choral Music*. California: Schirmer of Thomson Learning, 1973.

Jeffers, Ron *Translations and Annotations of Choral Repertoire*. Oregon: earthsongs, 1988.

Grove, George *Grove's dictionary of music and musicians*. New York: St. Martin's Press, 1954.