

**Tunghai University
Department of Music**

Presents

Wu, Meng-han , soprano

Liu, Wei-ting , piano

Lin, Sheng-chen , flute

Huang, Melvin , cello

Huang, Chia-wei, violin

巫夢涵，女高音

劉韋廷，鋼琴

林晟晨，長笛

黃孟文，大提琴

黃嘉瑋，小提琴

in

Graduate Voice Recital

March 22, 2007

Recital Hall

6:30 p. m.

Program

-
- A. Scarlatti Cantata per soprano con flauto obbligato
(1659-1725)
- W. A. Mozart Schone lacht der holde Frühling, Op. 580
(1756-1791)
- G. Fauré Après un rêve, Op. 7, No. 1
(1845-1924) Chanson d'amour, Op. 27, No. 1
 Toujours, Op.21, No. 2
- Amy M. Beach Three Browning Songs, Op.44
(1867-1944) The Year's at the Spring, No.1
 Ah, Love, But a day, No.2
 I send my heart up to thee, No. 3

Intermission

- G. Gershwin
(1898-1937)
Love is here to stay
The man I love
Someone to watch over me
- F. Lehár
(1870-1948)
Ich weiss es selberricht,...Meine Lippen, sie küssen so
heiss,...from operetta *Giuditta*
Hör' ich Cymbalklänge,...Macht nichts!...from operetta
Zigeunerliebe
- R. Leoncavallo
(1857-1919)
Qual fiamma..., Stridono lassù..., from opera *I Pagliacci*
- G. Verdi
(1813-1901)
È strano!..., Ah fors'è lui che l'anima..., from opera *La Traviata*

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Professor Huey-Ru Tang.

§ 樂曲翻譯 & 解說 §

§ Cantata per soprano con flauto obbligato

§ 為女高音與長笛的清唱劇

A. Scarlatti

阿雷山德洛 史卡拉第

Solitudine avviene,
apriche colli' notte,
ombrese valli,
un tempo di ditetto,
amiche scene or teatro di duoló
al guardo mio.
Io da voi non pretendo
e non desio conforto al duol che sento,
ch'ogni vostra delizia è mio tormento;
non già che voi non siate
e più vaghe e più ornate dogni erbetta,
più verde d'ogni fior, più ridente,
ma voi siete più belle,
io più dolente.

Io vi miro ancor vestite
di fior vaghi e d'erba altera e dipinte,
e colorite dall' amante primavera.
Fanno a gara venticelli
a biciar le vostre frondi
e dan legge i bei ruscelli
dalle ninfe ai crini biondi.

Ma pur tra voi non trovo
quell sollievo ch'io bramo
a tante pene e in voi pur cerco
e non ritrovo Irene.

日暮時分，
我來到向陽的山丘，
谷底卻是幽暗，
在妳這充滿我與友人的歡樂時光，
但如今卻是我
觸景神傷之地。
我對妳已無寄望，
幸福的妳無法慰藉
我的痛苦與悲傷；
如今你已不如往昔沈寂
妳裝扮得越來越美
綠草如茵百花齊放
妳越是嬌豔
我越是心傷。

我再次環顧妳的穿戴
花兒美麗草兒新綠，
妳被充滿愛的春天綴色。
輕風吹拂
吻著妳茂密的枝葉
吟頌著
源自金髮山林女神的小溪。

但卻尋不著
我渴望的慰藉，
我痛苦萬分
尋不著伊蕾茵。

Una volta eri tu solo
del mio duolo gran conforto o vago rio.

我曾有過一次徘徊在妳的林間小路，
痛苦得到莫大的慰藉。

Or s'accresce il mio tormento
mentre sento il suo flebil mormorio.

我的痛苦與日遽增，
每當我聽見他悽慘的呻吟。

阿雷山德洛 史卡拉第 (Alessandro Scarlatti)，生於 1660 年，卒於 1725 年。義大利作曲家，為作曲家卡爾西米 (G. Carssimi, 1605-1674) 之徒；也是巴洛克時期中最多產的作曲家之一，有著舉足輕重的地位，同時也被認為是拿坡里樂派的創始人。在其作品中，最卓越的成就來自他超過 600 首的清唱劇，絕大多數的作品都是寫給人聲，伴以大鍵琴和數字低音樂器。其中，又多以寫給女高音的作品為主，是位對人聲有相當瞭解的作曲家。在曲式上，史卡拉第採取更有組織的設計，奠定了清唱劇的規格，有別以往完全自由、單旋律音樂風格的譜曲時代，通常為宣敘調 (recitativo) 與詠嘆調 (aria) 交替組合而成，像是：R-A-R-A、A-R-A-R-A 或 R-A-R-A-R-A。另外，也常有介於宣敘調和詠嘆調風格間的小抒情調 (arioso) 這樣的安排，用來調適強烈情感的表現。作曲手法上，擅長使用遠系調、線條長且有彈性的樂句表現出不同於一般的和聲進行和半音的使用。使用轉調時，常使用少見無預備的減七和絃作為主要和絃，使其調性模糊，作為強化終止的效果。內容以愛情、神話或是歷史題材為主。

此曲有兩個特別之處，一是在標題上，史卡拉第題為《給女高音和長笛的清唱劇》(Cantata per soprano con flauto obbligato)，所以除了女高音外，還有一項獨奏樂器—長笛。第一段詠嘆調長笛和女高音以對唱的方式演奏，兩者在音型上相仿。第二段除了有對唱外，也開始有重唱的樂段，尤其歌詞「痛苦得到莫大的慰藉」為切分拍，長笛則以填補長拍的節奏出現，滾動的節奏營造出極度的悲傷；最後裝飾奏 (Kadenza) 的部分，兩者則是以重唱的方式進行，各自展現高超的技巧。另外在內容上，有別於史卡拉第多數清唱劇皆為描寫愛情為主，故事情境在描述主角 (意即主唱) 身在春意盎然的山谷間，心中卻滿是思念友人的悲傷。

§ Schon lacht der holde

§ 美好的春天已展笑顏

Frühling

W. A. Mozart

沃爾夫岡 阿瑪迪斯 莫札特

Schon lacht der holde Frühling

美好的春天已展笑顏，

auf blumenreichen Matten,
wo sich Zephyre gatten
unter geselligem Scherze.

在百花齊放的草地上，
那兒微風徐徐，
相互嬉鬧。

Wenn auch auf allen Zweigen
sich junge Blüten zeigen,
kehrt doch kein leiser Trost
in dieses arme Herz.

當所有的樹也
綻放花朵，
也無法安慰
我破碎的心。

Da sitze ich und weine
ein sam auf der Flur,
nicht um mein verlornes Schäfchen, nein,
um den Schäfer Lindor nur.

我孤獨地
坐在花叢裏哭泣，
不是因為失去了羊，
而是為了牧羊人林多爾。

作曲家為出生自奧地利，同時也是古典時期三大作曲家之一的『音樂神童』沃爾夫岡 阿瑪迪斯 莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）。莫札特自幼顯露音樂才華，因此同為音樂家的父親更加強的給他完整的音樂教育基礎，並常帶他出國旅行演奏，足跡曾遍及維也納、巴黎、倫敦、義大利各城市及德國等地。由於年少的旅行，使他得以廣泛的接觸到當時歐洲各地不同的音樂風格，使那些風格成為他的資源，可謂為一國際性的作曲家。莫札特雖英年早逝，但是他的音樂產量及種類極其豐富，而且每一個作品都是上乘之作。音樂特色精緻細膩，流露出純真且充滿靈性的一面。

也許因為時代需求，歌劇開始於歐洲各國盛行，作曲家開始注重對人聲的創作。另一種說法則是莫札特為了他的愛妻康斯坦茨（Constanze Mozart,），同時也是女高音的她，進而創作了一系列為女高音和樂團的音樂會詠嘆調（concert aira）。

此曲即是他近 50 首的為女高音和樂團的音樂會詠嘆調的其中一首，於 1789 年在維也納首演。莫札特絕大多數中的音樂會詠嘆調，歌詞都是以義大利文譜寫而成，只有屈指數首以德文演唱，此曲則為其中之一。另外，他也喜於致贈朋友音樂作品，次曲便是為了獻給當代作曲家派西耶羅（G. Paisiello, 1740-1816）於演出歌劇《席維亞的理髮師》（Il barbiere di Siviglia）而作。在樂團的配置上，為 2 隻豎笛、2 隻低音管、2 隻法國號和弦樂。而這次演唱則是特別以長笛、鋼琴和大提琴伴奏，將有另一番風貌出現！

§ Après un Rêve

G. Fauré

Dans un sommeil que charmait ton image
je rêvais le bonheur, ardent mirage,
tes yeux étaient plus doux,
ta voix pure et sonore,
tu rayonnais
comme un ciel éclairé par l'aurore;

Tu m'appelais et je quittais la terre
pour m'enfuir avec toi vers la lumière,
les cieux pour nous
entr'ouvraient leurs nues,
splendeurs inconnues,
lueurs divines entrevues,

Hélas! Hélas, triste réveil des songes,
je t'appelle, ô nuit,
rends moi tes mensonges,
reviens, reviens radieuse,
reviens ô nuit mystérieuse!

§ Chanson d'amour

J'aime tes yeux, j'aime ton front,
ô ma rebelle, ô ma farouche,
j'aime tes yeux, j'aime ta bouche
où mes baisers s'épuiseront.
J'aime ta voix,
j'aime l'étrange grâce
de tout ce que tu dis,
ô ma rebelle,
ô mon cher ange,
mon enfer et mon paradis!

§ 夢醒後

迦布里耶 佛瑞

在睡夢中沈醉於你的影像，
我夢見了幸福熱情的幻影，
你的眼睛格外的溫柔，
你的聲音清澈且響亮，
就像曙光照亮的天空般
發出光芒。

你呼喚我，我就離開大地
與你一同奔向光明，
天空為我們
撥開雲彩，
現出前所未見的燦爛，
隱約可見的神聖光芒，

唉！唉，我可悲地從夢中醒來，
我呼喚著你，喔！夜晚，
還給我那虛幻的你，
回來吧，絢麗的回來吧，
回來吧，喔！神秘的夜！

§ 情歌

我愛你的眼，我愛你的額，
喔！叛逆的你，喔！不羈的你，
我愛你的眼，我愛你的唇
上頭盡是我的吻。
我愛你的聲音，
我愛你說話時
奇妙的雅緻，
喔！叛逆的你，
喔！你是我珍貴的天使，
我的地獄，也是我的天堂！

J'aime tout ce qui te fait belle,
de tes pieds jusqu'à tes cheveux,
ô toi vres qui montent mes voeux,
ô ma farouche, ô ma rebelled.

我愛使你美好的一切，
從足至髮，
喔！我的心願朝你攀升而上，
喔！不馴的你，叛逆的你。

§ Toujours

Vous me demandez de me taire,
de fuir loin de vous pour jamais,
et de m'en aller, solitaire,
sans me rappeler qui j'aimais!

§ 永遠

你要我閉口，
要我永遠地遠遠避開你，
並要我孤獨地離開，
不再回想我所愛的人！

Demandez plutôt aux étoiles
de tomber dans l'immensité,
à la nuit de perdre ses voiles,
au jour de perdre sa clarté,

還不如要星星
墜落在虛無中，
要夜晚失去它的幕紗，
要白晝失去它的光亮。

Demandez à la mer immense
de dessécher ses vastes flots,
et, quand les vents sont en démente,
d'apaiser ses sombres sanglots!

不如要遼闊的海洋
乾竭它浩瀚的波濤，
而且要發狂的風
平息它淒厲的嗚咽！

Mais n'espérez pas que mon âme
s'arrache à ses âpres douleurs,
et se dépouille de sa flamme
comme le printemps de ses fleurs!

但是你不要期望我的靈魂
從他苦澀的悲哀中掙脫，
還要滅除他的情火，
就如春天的花朵！

法國作曲家迦布里耶 佛瑞 (Gabriel Fauré)，生於 1845 年，逝於 1924 年。就一個作曲家而言，他的作品以聲樂和室內樂聞名。佛瑞的音樂在當時法國以外的地方鮮為人知，但現已被公認為法國的連篇歌曲大師、鍵盤詩人以及室內樂作曲家。佛瑞年輕時曾師事聖桑 (C. C. Saint-Saëns, 1835-1921)。1871 年成立法國音樂國家社會組織 (National Society for French Music)，朋友包括達但第 (V. d'Indy, 1851-1931)、拉羅 (C. Lalo, 1877-1953)、杜巴克 (H. Duparc, 1848-1933) 和夏布里耶 (E. Chabrier, 1841-1894) 等數位作曲家。但在 1909 年脫離成為分支『獨立音樂組織』 (Independent Musical Society) 的第一任主席。此會用意於保

有及恢復法國傳統文化，簡單、優雅、抒情，重視音響而非表達情緒。1896年於 Paris 音樂院擔任作曲教授，之後成為院長，作曲家拉威爾 (M. Ravel, 1875-1937)、布戎傑 (L. Boulanger, 1893-1918)、艾內斯巨 (G. Enescu, 1881-1955)、舒密特 (F. Schmitt, 1870-1958)、柯施朗 (C. Keochlin, 1867-1950) 及羅傑度卡生 (J. Roger-Ducasse, 1873-1954) 皆為他門下子弟。

佛瑞歌曲作品大致可分為三個時期：早期 (1863-1887)、中期 (1887-1906) 和晚期 (1907 之後)。早期風格受到聖桑和古諾 (C-F. Gounod, 1818-1893) 的影響。同時喜歡用有名詩人的作品譜曲，如雨果 (Victor Hugo, 1802-1885) 和高堤耶 (Theophile Gautier, 1811-1872)。因為他認為這些詩人的詩讓音樂變得有價值。整體上來說，他尋求大格局的風格，音樂非常浪漫。曲式以分節歌 (strophic form) 和變化分節歌 (modified strophic form) 為主。中期開始嘗試以義大利式聲樂作比較花俏的風格，同時也開始創新和聲色彩，使用不斷開展的旋律和明朗的線條。晚期則出現象徵主義的音樂風格，較為冷靜、黑暗；旋律抒情，篇幅簡短。作曲手法上，旋律常用 3 連音、4 連音譜寫。另外也喜歡使用半音的和聲進行，調式的旋律加上片段的全音音階。但是 1910 年之後，風格轉變，線條趨向對位化，追求穩定的風格。

這次所演唱的三首曲子，皆屬於佛瑞第一時期且餽贈於人的作品。1877 年佛瑞以詩人布希納 (Romain Bussine) 之作譜寫作品 7，第一號〈夢醒後〉 (Op. 7, No. 1, *Après un Rêve*)，並獻給伯格尼夫人 (Marguerite Baugnies)。曲式為變化分節歌，原調為 c 小調，3/4 拍。此曲伴奏以綿延不斷的垂直和絃貫穿全曲，旋律則出現三連音的音型，和伴奏連續的 8 分音符交織進行，為此曲一大特色。從旋律可看出義大利美聲 (bel canto) 風格的線條，但是要注意速度的掌控，不論是歌者或伴奏都必須能夠表現出優雅的風格，相對在節奏上則是精確、不拖泥帶水。曲子從頭至尾，佛瑞隨著歌詞的含意標記音樂上的強弱，以表達出詩詞的意境。前奏以很弱的音量彈奏，順勢帶出標記著「溫柔的」 (dolce) 的旋律，呈現出第一段夢中虛幻的情境。第二段在強弱上開始馬上漸強至 f，與第一段形成對比，表現出歌詞所寫，若是聽見情人的呼喚，便追隨他而去的激動情緒，隨後即馬上漸弱下來。隨後演唱至「唉！唉...」為全曲高潮，訴說夢醒後的現實是殘酷的，沸騰的思緒一直延續到「回來吧，絢麗的回來吧...」，呼喊著希望愛人回來。直到最後一句回「來吧，喔！神秘的夜！」，才漸弱至 pp 直到結束，表達出夢醒後的無奈。

作品 27，第一號〈情歌〉 (Op. 27, No. 1, *Chanson d'amour*, 1882)，詩詞取自詩人席爾維斯特 (Armand Silvestre, 1837-1901) 之作。爾後，則獻給了雨蕾 (Jane Huré) 小姐。曲式為 ABACA，原調為 F 大調，4/4 拍。A 段皆穩定的在主調上；進入 B 段時，調性改變成為平行小調 g 小調；到了 C 段後，調性開始模糊，以全音方式轉調。此外，佛瑞在譜上也清楚標記了強弱記號和表情術語，前奏標記著 p 及人聲一開始的地方寫上了溫柔的 (dolce)，意即展現歌詞所述對情人的愛戀。曲中最常見的標記是漸強—漸弱 (messa di voce)，佛瑞還特別寫上「絕

對完整地」(senza rigore)，表示必須絲毫不差的完成樂句的強弱對比，從哪裏開始，哪裏結束，都寄望歌手精準的表現出來。各段落間，皆有一句鋼琴的間奏，這是佛瑞非常巧妙的安排，從鋼琴伴奏上可看出左手彈奏出的是與 A 段旋律最後一句歌詞「上頭盡是我的吻」相同的音型，並且在間奏開始即註明了「強調的」(marcato) 在鋼琴伴奏上，也就是希望伴奏能夠將歌詞濃厚的愛意表達強調出來。

佛瑞在詩詞上選自葛絡德穆岡 (Charles Grandmougin) 之作，於 1878 年完成連篇歌曲 (song cycle) 作品 21 《一日之詩》(Poème d'un jour)，並獻給郭衛勒 (Gauville) 伯爵夫人。《一日之詩》總共有 3 首歌曲，第一號〈邂逅〉(No.1, Rencontre)、第二號〈永遠〉(No. 2, Toujours) 和第三號〈永別〉(No.3, Adieu)。所要演唱的第二號〈永遠〉，曲式為 ABA'，原調為升 f 小調，4/4 拍。鋼琴伴奏連續的 3 連音貫穿全曲，一開始前奏即以 f 的音量出現，佛瑞也特別在 1、3 拍上劃上強音記號，一直持續到歌者旋律出現才消失。這樣的標記在「而且要發狂的風...」的「發狂」這個字開始又出現，一直延續到唱完「平息它淒厲的嗚咽...」；再來是在「還要滅除它他的情火...」出現，是佛瑞為了加強語氣而標記；最後則是在「就如春天的花朵！」後。同樣在「而且要發狂的風...」和「就如春天的花朵！」鋼琴皆在後面模仿旋律的音型，而且和之呈現出交疊的音響，表現出極度悲痛的情緒。音樂的情緒上自頭至尾都是處於激動的狀態，雖然在 B、A' 段一開始都是 p 的音量，卻不能讓情緒鬆懈，而是要不斷的依循佛瑞所標記的漸強及詩詞表達巨大的痛楚將音樂推至高潮，讓音樂更顯得有張力。

另外值得一提的是，佛瑞是一位相當嚴謹的作曲家，所以歌手與伴奏必須小心謹慎的依照樂譜上的標記來處理音樂，不管是強弱、速度或是表情，這樣，才能將佛瑞的風格原汁原味的表達出來。

§ The year's at the spring

Amy Beach

The year's at the spring,
and day's at the morn;
morning's at seven;
the hill-side's dew-pearled;
the lark's on the wing;
the snail's on the thorn;
God's in His heaven,
all's right with the world!

§ 一年之春

愛米 畢奇

一年之春，
和一日之晨；
早晨的七點鐘；
山腰上珍珠般的露珠；
伯靈鳥在飛翔；
蝸牛在荊棘上；
上帝在他的天堂裏，
世上的一切盡是美好！

§ Ah, Love, but a day

Ah, Love, but a day,
and the world has changed!
The sun's away,
and the bird estranged;
the wind has dropped,
and the sky's deranged;
summer has stopped.

Look in my eyes!
Wilt thou change too?
Should I fear surprise?
Shall I find aught new
in the old and dear,
in the good and true,
with the changing year?
Ah, Love, look in my eyes,
wilt thou change too?

§ I send my heart up to thee

I send my heart up to thee,
all my heart in this my singing,
For the stars help me,
and the sea bears part;

The very night is clinging
closer to Venice' streets
to leave one space above me,
whence thy face
may light my joyous heart to thee,
to thee its dwelling place.

§ 啊，愛情，僅只一日

啊，愛情，僅只一日，
世界已經改變了！
太陽遠去，
鳥兒疏離；
風兒靜止，
且天空混沌；
夏天已經停滯。

看著我的眼！
憔悴的你也改變了嗎？
我該擔憂詫異？
我該隨著變化的歲月
在蒼老與親愛中，
在美好與真實間，
找尋任何新鮮事物？
啊，愛情，看著我的眼睛，
憔悴的你也改變了嗎？

§ 我將我的心呈獻予你

我將我的心呈獻予你，
我整顆心都在歡唱，
星辰幫助我，
還有海洋承受的部份；

這非常的夜晚是執著的
威尼斯街道的關閉者
在超乎我所及的地方離開，
因為你的臉龐
對你照亮我喜悅的心，
你是它的居所。

生於 1867 年，逝於 1944 年的愛米 畢奇 (Amy Beach)，是美國第一位創作大型藝術並成功的女性，同時也是第一個在世期間便大受歡迎的女音樂家。出身自一著名新英格蘭家庭，自出生便以神童之姿展露出音樂的天分。隨後，其母親在她 6 歲時為她聘請鋼琴老師，7 歲舉行個人第一場鋼琴獨奏會，同時發表自己的作品。愛米 畢奇以業餘鋼琴家的身份活躍於舞台，直到與一位外科醫師亨利 畢奇 (Henry H. A. Beach, 1843-1910)，同時也是業餘歌手，相戀進而結婚。為了尊重丈夫的期望，愛米 畢奇開始縮減演出至一年一場音樂會。也因為這樣的轉變，讓她的音樂重心開始轉移至作曲上。

經歷與兩位作曲家學習後，愛米 畢奇在 1884 年後陸續初版自己的作品。1885-1910 年為愛米 畢奇主要作品的創作時期。大型作品也由波士頓韓德爾 & 海頓社會組織 (The Boston Handel & Haydn Society)、科奈琛四重奏 (Kneisel Quartet) 和波士頓交響樂團 (The Boston SO.) 演出並介紹。著名歌手，像是：愛瑪 艾美仕 (Emma Eames) 和瑪婁拉 桑布莉奇 (Marcella Sembrich)，也分別在個人音樂會上公開表演她的歌曲。就歌曲而言，愛米 畢奇最出名的兩首曲子分別為作品 19，第 2 號，〈狂喜〉 (op.19 no.2, Ecstasy) 和作品 44，第 1 號，〈一年之春〉 (op.44 no.1, The Year's at the Spring)。另外，在這期間她也為許多社會及音樂組織創作曲目，貢獻卓越。

1910-1911 年經歷喪夫與喪母之慟後，愛米 畢奇將事業版圖橫跨至歐洲，決心為自己建立名聲，同時促進作品的出版和銷售。1912 年開始在德國各地開始巡迴表演自己的作品。第一次世界大戰後，愛米 畢奇返回美國，其間仍創作不斷；爾後，也至其他國家旅行及表演。1942 年一位來自華盛頓特區的小提琴家，同時也是評論家愛蕾娜 德薩伊 (Elena de Sayn) 舉辦愛米 畢奇的作品回顧展。

愛米 畢奇是個創作力豐富的作曲家，也是技藝高超且擁有非凡記憶的鋼琴家。她對哲學和科學充滿好奇，並擁有傑出的語文能力。她也是個虔誠的基督徒，為紐約聖巴薩羅繆聖公會教會 (St Bartholomew's Episcopal Church) 的專屬作曲家。同時，她也是美國女作曲家的精神領袖，身兼『全國音樂教師協會』(The Music Teachers National Association) 和『全國音樂教育協會』(The Music Educators National Conference) 領導人，亦是於 1925 年『美國女性作曲家協會』(The Society of American Women Composers) 成立的創始人。1940 年因心臟病發退休，並於 1944 年辭世。

愛米 畢奇的音樂風格，早期表現在歌曲上，尤其是對音樂和詩詞的結合，有著強烈的敏感度。作曲手法擅用早期浪漫主義的曲式架構和混合結構。當進入成熟時期後，大量的半音，綿長重疊的倚音，7 和絃、增 6 和絃的使用及以三音轉位避免進入屬調的手法，皆屬於她的特色。此外，她也使用蘇格蘭、愛爾蘭、美國和歐洲民間音樂於作品中。

這次演唱的曲目，是作品 44，三首白朗寧之歌 (Three Browning Songs, op.44)，詩詞分別選自英國詩人白朗寧 (Robert Browning, 1812-1889) 之作，於

1900 年完成，同時也是致贈給『波士頓白朗寧協會』（The Browning Society of Boston）的作品。

作品 44，第 1 號，〈一年之春〉出自白朗寧（Robert Browning, 1812-1889）的戲劇作品《琵帕之路》（Pippa passes），在第二場景『早晨』出現。《琵帕之路》於 1841 年完成，為獻給作家塔爾福德（Serjeant Talfourd, 1795-1854）而寫。〈一年之春〉則是由劇中女主角琵帕所吟唱出來的歌曲之一。愛米 畢奇在曲式上以 AA'B 譜寫，降 D 大調，3/4 拍，速度為「相當快的快板」（Allegro di molto）。鋼琴伴奏以連續的垂直 3 連音和絃貫穿全曲，營造出興奮的氣息，一開始以 p 的音量進入，但左手第一拍加上了強音記號，帶出宣告的意味。而歌手旋律則是用 mf 開始，清晰的音樂色彩，隨著音樂和詩詞的變化而越趨豐富。作曲手法上，A'段鋼琴右手模仿旋律線條，而左手接著作反向模仿（imitation）。音樂明亮富有朝氣，張力十足引人注目。

第二號，〈啊，愛情，僅只一日〉（No. 2, Ah, Love, but a day）詩詞為白朗寧獻給其妻伊麗莎白（Elizabeth Barrett Browning, 1806-1861）之作。曲式結構上為 2 段體（AB），f 小調開始，F 大調結束，4/4 拍，速度上為「相當有表現力的慢板」（Lento con molto espressione）。鋼琴伴奏一開始即安靜的以 pp 開始，使歌手旋律進入是連成一氣。伴奏型態也隨著詩詞的改變有所不同，像是到了「太陽消失」開始，變成富有節奏的垂直和聲行進，順勢締造出作曲家所標明的標情記號「激動的」（agitato）。另外在「看著我的眼...」段落，形成了滾動如流水的 3 連音節奏，表現出對情人說話的細聲軟語。愛米 畢奇非常清楚的標明了音樂上強弱與表情，完全將詩詞明白的表達出來。此曲的音樂風格浪漫中帶著含蓄，也帶著激情！

第三號，〈我將我的心寄呈獻予你〉（No. 3, I send my heart up to thee）出自白朗寧的戲劇作品《在威尼斯船上》（In a Gondola），由男主角吟唱。曲式大致可分為 2 段（AB），降 D 大調，中間有兩次轉到 E 大調，9/8 拍，速度為「有感情的行板」（Andante con affetto）。鋼琴伴奏的節奏律動由快至慢，有如在船上划槳的感覺，這樣的型態一直持續到第二次「因為你的臉龐也許照亮我喜悅的心向著你」，才改變成連續垂直和聲行進，進入全曲高潮之處，之後「你是它的居所」又回到原本的節奏模式。轉調的部分，首先出現在第二次「我將我的心呈獻予你」開始，到了「因為星辰幫助我」回到主調上；另一次則出現在「威尼斯街道的關閉者」，進入「因為你的臉龐也許照亮我喜悅的心向著你」轉回主調。這兩次的臨時轉調都清楚的標記在樂譜上，音樂上皆呈現出詩詞語氣的轉換。全曲洋溢著愛情的甜蜜，述說對情人的一往情深。

§ Ich weiss es selber nicht,...

§ 我不知道...

Meine Lippen,

我每一個吻，

sie küssen so heiss,...

都是如此火熱...，

from operetta “ Giuditta ”

源於輕歌劇《朱蒂塔》

Franz Lehár

法蘭茨 雷哈爾

Ich weiss es selber nicht,
warum man gleich von Liebe spricht,
wenn man in meiner Nähe ist,
in meine Augen schaut
und meine Hände küsst.

我不瞭解
為什麼男人可以輕易地說出愛，
如果有人靠近我，
他會看著我的眼睛
和親吻著我的手。

Ich weiss es selber nicht,
warum man von dem Zauber spricht,
dem keinern widersteht,
wenn er mich sieht,
wenn er an mir vorübergeht!

我不瞭解
為什麼有人可以談論奇幻之事，
令人無法抗拒，
如果他看著我，
這樣的魔咒！

Doch wenn das rote Licht erglüht,
zur mitternächt'gen Stund',
und alle lauschen meinem Lied,
dann wird mir klar der Grund:

但當這柔和的燈光閃爍，
在午夜裏，
他們聽我唱歌，
這有非常清楚的理由：

In meine Adern drinn'
da rollt das Blut der Tänzerin,
denn meine schöne Mutter war
des Tanzes Königin im gold'nen Alcazar!

在我的身體裏，
留著有舞者的血液，
我美麗的母親
是金色阿爾卡札之舞的王后！

Sie war so wunderschön,
ich hab' sie oft im Traum geseh'n.
Schlug sie das Tambourin
zu wildem Tanz,
da sah man alle Augen glüh'n!

她是多麼的不可思議，
我經常夢見她。
當她搖著鈴鼓
狂野地跳舞，
每個人的眼睛都目不轉睛！

Sie ist in mir auf's neu erwacht,
ich hab das gleiche Los.
Ich tanz' wie sie um Mitternacht,
und fühl' das eine bloss:

她喚醒了我，
我有和她一樣的梦想。
我在午夜跳著舞，
且僅僅只有我。

Meine Lippen, sie küssen so heiss,
meine Glieder sind schmiegsam
und weiss,
in den Sternen,
da steht es ge schrieben,
du sollst küssen, su sollst lieben!

我的吻，每一個都是如此火熱，
我的雙臂
柔軟白晰，
在星辰裏，
深深地烙印，
你必須吻我，你必須愛我！

Meine Füsse, sie schwaben dahin,
meine Augen, sie lokken und glüh'n.
und ich tanz', wie im Rausch,
denn ich weiss,
meine Lippen, sie küssen so heiss!

我的雙足，在這裏跳動，
我的眼睛，發出火焰，
而我陶醉在舞蹈中，
因為我知道，
我每一個吻，都是如此火熱！

§ Hör' ich cymbalklänge,...

§ 聽著鑼鈸聲響...

from operatta

源自輕歌劇《吉普賽之愛》

“Zigeunerliebe”

Hör' ich cymbalklänge,
wird ums Herz mir enge,
süßes Land der Muttersprache,
Heimatland!

聽著鑼鈸聲響，
縈繞侵蝕著我的心，
親愛的家鄉，
祖國！

Seufz' nach deinen Wäldern,
nach den gold'nen Feldern,
sehne mich nach dir,
mein süßes Ungarland!

在你的森林裏嘆息，
在金黃色的原野上，
我想念你，
我美麗的匈牙利！

Siehst du weit hinaus,
gehst die Welt du aus,

不論多遠，
世界多大，

überall ist's schön	處處皆美，
und doch am schönsten ist's zuhaus!	但最棒的是家！
Macht nichts!	沒有力量！
Hol's der Teufel!	是魔鬼得到它！
Macht nichts!	沒有力量！
Ohne Zweifel kann	不要懷疑
der Mensch nicht immer traurig sein!	我們不會因此悲傷！
Liebt mein Schatz mich nimmer,	我從未迷戀財富，
find't man And're immer,	人們總是想要別的，
schad' um jede Träne,	傷害凝聚每一滴淚水，
die ich wein'!	因此讓我喝醉！
Will nicht ohne Küsse leben,	我不要沒有親吻的日子，
nein, nein!	不，不！
Keine Stunde ohne Liebsten sein!	無時無刻不能沒有愛人！
Jaj, jaj, hol's der Teufel!	對，對，魔鬼得到它！
Jaj, jaj, ohne Zweifel,	對，對；不要懷疑，
immer kann	我們不會
der Mensch nicht traurig sein!	總是悲傷！

奧籍匈牙利作曲家法蘭茨 雷哈爾 (Franz Lehár)，生於 1870 年，逝於 1948 年。父親同樣也是音樂家，所以 Franz Lehár 從小就在音樂的薰陶下長大，12 歲開始進入音樂院學習小提琴及作曲，德弗札克 (A. Dvořák, 1841-1904) 曾經是他的老師。1905 年創作的輕歌劇 (operetta) 《風流寡婦》(Die lustige Witwe)，更是獲得空前的勝利，也寫下輕歌劇歷史中最輝煌的一面，也因此，他成為 20 世紀輕歌劇的領導人，同時也展開了打開了輕歌劇國際舞台。

輕歌劇《茱蒂塔》(Giuditta) 創作於 1933 年，隔年於維也納首演，為 5 幕歌劇。故事在講述美麗且已婚的女主角朱蒂塔和一位軍官上尉奧克塔維歐 (Octavio) 有了婚外情，但奧克塔維歐卻因為被調職而被迫結束這段關係。後來茱蒂塔在一個夜總會擔任舞者，這段期間兩人雖然想要嘗試復合，但終究失敗。這首詠嘆調，出現在第四景，描寫著在夜總會中，朱蒂塔在眾人前，唱著「我每一個吻，都是如此火熱」，訴說自己的美麗。此曲分為兩段，風格上，前段帶著強烈吉普賽舞曲節奏風格，後段則是標準的華爾滋 (Waltz) 舞曲形式。

創作於 1910 年的輕歌劇《吉普賽之愛》(Zigeunerliebe)，為 3 幕歌劇。故事在描寫已有和裘內爾 (Jonel) 婚配的女主角佐麗卡 (Zorika)，遇見流浪的吉普賽小提琴家裘希 (Jozsi) 後，因他的才華而深深著迷不已，進而逃婚跟隨。但

裘希其實有一相愛的對象依羅娜 (Ilona)，而後佐麗卡也無法適應此般的流浪生活，而回到裘內爾的身邊。詠嘆調〈聽著鑼鈸聲響...〉(Hör' ich cymbalklänge)，是第二幕依羅娜因為懷念祖國而演唱的歌曲。此曲同樣分成兩段，前段為抒情調，後段查爾達斯舞曲(Csárdás)，從頭至尾，瀰漫著濃厚的吉普賽氣息。

§ Love is here to stay

G. Gershwin

The more I read the papers
the less I comprehend.
The world and all its capers
and how it all will end.

Nothing seems to be lasting,
But that isn't our affair;
We've got something permanent,
I mean in the way we care.

It's very clear our love is here to stay;
not for a year but ever and a day.
The radio and the telephone
and the movies that we know
may just be passing fancies,
and in time may go.

But, oh my dear,
our love is here to stay;
together we're going a long, long way.
In time the Rockies may crumble,
Gibraltar may tumble,
they're only made of clay,
but our love is here to stay.

§ 〈愛駐留於此〉

喬治 蓋西文

我再怎麼讀著文章
終究還是瞭解那麼地少。
整個世界的雀躍
和它整個該如何結束。

沒有任何事是可以持續的，
但不會是我們的愛情，
我們擁有特別的永恆，
那是我們所關心的。

我們的愛情駐留於此這是非常清楚的；
不是一天或一年更非現在。
我們知道
收音機和電話和電影
可能只是憑空想像，
而且說來就來。

但是，喔！親愛的，
我們的愛駐留於此；
我們一起走過長長的路。
絡基山會隨時崩塌
直布羅陀會沈沒，
他們都是塵土罷了，
但我們的愛會駐留於此。

§ The Man I love

When the mellow moon begins to beam,
Ev'ry night I dream a little dream,
and of course
Prince Charming is the theme,
the he for me.

Although I realize as well as you
It is seldom that a dream comes true,
to me it's clear that he'll appear.

Some day he'll come along,
The man I love;
and he'll be big and strong,
the man I love;
and when he comes my way,
I'll do my best to make him stay.

He'll look at me and smile,
I'll understand;
and in a little while,
He'll take my hand ;
and though it seems absurd,
I know we both won't say a word.

Maybe I shall meet him Sunday,
maybe Monday, maybe not;
still I'm sure to meet him one day
maybe Tuesday
will be my good news day.

He'll build a little home,
just meant for two,
from which I'll never roam,
who would, would you ?
And so all else above,

§ 我愛的男人

當圓月開始閃耀，
在每個夜晚我作了一個小小的夢，
而且非常明確地
迷人的王子是主題，
他是我的。

雖然我瞭解
這樣的夢是很難成真，
但他的出現對我來說是非常清楚的。

有一天他會獨自前來，
我愛的男人。
而且他高大強壯，
我愛的男人。
而當他走向我，
我會盡全力讓他留下。

他會微笑地看著我，
我明白，
在這時刻，
他拾起我的手，
儘管這看來愚蠢，
我知道我們倆將不發一語。

也許我會遇見他在星期天，
也許是星期一，也許沒有；
我仍然相信某一天會遇見他
也許星期二
會是我的幸運日。

他會蓋一棟小房子，
只為我們倆，
從今起我不再流浪，
是誰？你呢？
而且這以上說的全都會成真，

I'm waiting for the man I love.

我正在等待我愛的男人。

§ Someone to watch over me

§ 有人看顧著我

There's a saying old says
that love is blind,
still we're often told
"seek and ye shall find."
So I'm going to seek a certain lad
I've had in mind.

說愛情盲目
是過時的，
我們仍常說
「尋找且你將尋見。」
所以我正在尋找一個我心目中
可靠的男人。

Looking everywhere,
Haven't found him yet;
He's the big affair I cannot forget.
Only man I ever think of will regret.

環顧四周，
還沒找著他；
他會是我無法忘記的最愛。
只有空想將會遺憾。

I'd like to add his initial
to my monogram.
Tell me,
where is the shepherd for this lost lamb?

我將會把他和我的名字
繡在一塊。
告訴我，
這隻迷路小羊的牧羊人在哪呢？

There's a somebody I'm longing to see.
I hope that he turns out to be
Someone who'll watch over me.

我渴望見著那命中注定的人。
我希望結果是他
有人會看顧著我。

I'm a little lamb who's lost in a wood.
I know I could always be good
To one who'll watch over me.

我是迷失在森林的小羊。
我知道我會一切都好
那人會看顧著我。

Although he may not be the man
some girls think of as handsome.
To my heart he carries the key.

雖然他可能不是
一些女孩想像的那樣英俊。
但他擁有開啟我心門的鑰匙。

Won't you tell him please
to put on some speed,
Follow my lead, oh, how I need

請你別告訴他
要加緊速度，
跟隨我的指引，喔！我真的需要

Someone to watch over me.

有人看顧著我。

喬治 蓋西文 (George Gershwin)，美國作曲家，生於 1898 年，逝於 1937 年。蓋西文 20 歲時開始為百老匯 (Broadway) 作曲，到了 30 歲則是美國公認最受歡迎的作曲家。他的哥哥伊拉 蓋西文 (Ira Gershwin, 1896-1983) 則是他創作時最佳伙伴。伊拉 蓋西文是為抒情詩人，因此都是由哥哥負責填詞，喬治 蓋西文譜曲。在歌曲方面，喬治 蓋西文是舉世公認的『歌曲作家』，作品《波吉與貝絲》(Porgy and Bess) 是眾所皆知。不但如此，除了古典音樂，他也為流行樂、電影配樂...等各種大眾音樂創作。聽眾對音樂的接受度對他來說，是相當重要的指標，可謂是一個全方位的作曲家

這次演唱的三首歌曲〈愛駐留於此〉(Love here to stay, 1938)、〈我愛的男人〉(The man I love, 1924)、〈有人看顧著我〉(Someone to watch over me, 1926) 都是他經典之作。在風格上，喬治 蓋西文受到黑人音樂和爵士樂影響甚巨，富有節奏變化的歌曲、民歌、搖擺樂...等都融入他的音樂之中。他也曾說過：「一般的和聲、節奏、音程、模仿...是滿足不了我的耳朵。」，因此他最大的特色就是色彩變化豐富的和聲和生動有趣的節奏型態。而這三首歌曲，也都一一呈現他音樂的精彩之處。

§ Stridono lassù,...

from opera “I Pagliacci”

R. Leoncavallo

Qual fiamma avea nel guardo!
Gli occhi abbassai per tema ch'ei leggesse
il mio pensier segreto!
Oh! S'ei mi sorprendesse...
brutale come egli è!
Ma basti, orvia.
Son questi sogni paurosi e fole!

O che bel sole di mezz'agosto!
Io son piena di vita,
e, tutta illanguidita per arcano desio,

§ 鳥兒們在天空鳴叫...

源自歌劇《丑角》

盧傑洛 雷翁卡娃洛

他的目光充滿激情！
我垂下眼睛
怕他看出我心中的祕密！
喔！如果他讓我驚訝...
他如此的野蠻！
但是算了，忘了他吧！
剛才的夢多麼可怕愚蠢！

喔！八月中的太陽多麼美麗！
我應該充滿活力，
而且，祕密的慾望讓我變得無精打采，

non so che bramo!

不知道該怎麼辦！

Oh! Che volo d'augelli, e quante strida!
Che chiedono? Dove Van? Chissà!
La mamma mia,
Che la bulna venturea annunciava,
comprendeva il lor canto
e a me bambina così canava: Hui! Hui!

喔！這有一群鳥兒在飛翔，好多在叫！
它們在找什麼？去哪呢？誰知道！
我的母親，
她剛好知道，
它們的歌就像是我童年時
對我唱的歌：啾！啾！

Stridono lassù,
liberamente lanciati a vol,
a vol come frecce, gli augel.
Disfidano le nubi e sol cocente,
e vanno, e vanno per le vie del ciel.
Lasciateli vagar per l'atmosfera,
questi assetati d'azzurro e di splendor:
seguono anch'essai un sogno,
una chimera,
e vanno fra le nubi d'or.

鳥兒在天空鳴叫，
如劍似地
自由飛翔，
它們藐視白雲和太陽，
並穿越天空。
讓它們在天空中遨翔，
它們渴望藍天和光輝：
它們也隨著它們的夢
和幻想，
穿過晚霞。

Che incalzi il vento e latra la tempesta,
con l'ali aperte san tutto sfidar;
la pioggia, i lampi nulla mai li arresta,
e vanno, sugli abissi e il mar.
Vanno laggiù verso un paese strano
che sognan forse e che cercano invan.
Ma i boëmi del ciel seguon l'arcano
poter che li sospinge...
e van!

儘管風吹雨打，
它們展翅飛翔藐視一切，
雨，雷電都不曾將它們阻擋，
它們越過深深的大海。
飛向遠方它們嚮往的一個...
但也許找不到的陌生國家。
但這些空中的吉普賽
被神秘的力量驅使不停地飛向前方！
飛啊！

著名義大利寫實歌劇作曲家盧傑洛 雷翁卡娃洛 (Ruggiero Leoncavallo)，
出於 1858 年，逝於 1919 年，與馬斯康尼 (P. Mascagni, 1863-1945) 齊名。最著名的一幕歌劇作品為《丑角》(I Pagliacci)，這齣劇完成時，引起了女高音麗頌 富蘭登 (Lison Frandini) 的注意，要求出版商宋佐果 (Sonzogno) 助他一臂之力，終於在 1892 年將這部歌劇推上舞台並獲得成功。演唱的詠嘆調〈鳥兒們在天空鳴叫〉(Stridono lassù) 即出於此劇，曲子內容在講述劇中已嫁給流浪劇團的團長卡尼歐 (Canio) 女主角涅達 (Nedda)，卻與村民席維歐 (Silvio) 有

染，無奈於枯燥無味的婚姻，嚮往著自由自在的生活。

§ Ah fors'è lui che l'anima..., § 啊！或許他就是我孤獨心
from opera “La Traviata” 靈在喧鬧環境中所看見的...

源自歌劇《茶花女》

G. Verdi

朱賽佩 威爾第

È strano!...
In core scolpiti ho quegli accenti!
Saria per me sventura un serio amore?...
Che risolvi, o turbata anima mia?...
Null'uomo ancora t'accendeva...
Oh gioia ch'io non conobbi,
esser amata amando!
E sdegnarla poss'io per laride follie
del viver mio?
Ah fors'è lui che l'anima
solinga ne' tumulti...
godea sovente pingere
de'suoi colori occulti,
Lui, che modesto e vigile
all'egre soglie ascese,
e nuova febbre accese
destandomi all' amor.
A quell'amor, quell'amor ch'è palpito
dell'universo intero,
misterioso, altero, croce e delizia al cor.

Follie!... Delirio vano è questo!
Povera donna, sola,
abbandonata in questo popoloso deserto
che appellano Parigi,
che spero or più?

真奇怪！...
這些話已銘刻我心！
一場嚴肅的愛情會給我帶來不幸嗎？
喔！我絮亂的心靈你該如何決定？...
沒有人喚起過...
喔！我從來沒有經歷過的愉悅...
愛人和被愛！
我能為了我那無聊的愚蠢生活
摒棄它嗎？
啊！或許他
就是我孤獨心靈
在喧鬧環境中
所看見的...
羞怯而細心的他
來到我的病床前，
激起我對愛情的
那新的狂熱。
那愛情，
那使整個世界激動、
神秘、高貴、使人煩惱和歡樂的愛情。

傻子！這是不切實際的幻想！
可憐、孤單的女人
被拋棄在這入稱巴黎的
喧擾沙漠中，
我現在能奢求什麼？

Che far degg'io? Gioire!
Di voluttà ne' vortici perir!
Gioir!

我該怎麼辦？去享樂！
在享樂的漩渦被毀滅！
享樂！

Sempre libera degg'io folleggiare
di gioia in gioia,
vo' che scora il viver mio
pe' sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
sempre lieta ne' ritrovi,
a dilette sempre nuovi dee volar
il mio pensier.

我必須永遠自由自在地
在歡樂中穿梭，
我願我的生命
沿著享樂的道路遊蕩。
不論生或死，
永遠在宴會上歡樂，
我必須永遠追求
新的樂事。

義大利作曲家朱賽佩 威爾第 (Giuseppe Verdi)，生於 1813 年，逝於 1901 年，人稱為『歌劇大師』，在 19 世紀叱吒風雲了整個歐洲，主導了義大利歌劇的盛衰，影響力直到現今。詠嘆調〈啊！或許他就是我孤獨心靈在喧鬧環境中所看見的〉(Ah! Fors'è lui che l'anima solinga ne' tumulti...)，出於他最著名的歌劇《茶花女》(La Traviata)。劇本正是取自法國鼎鼎有名的文豪小仲馬 (Alexandre Dumas, 1802-1870) 成名之作《茶花女》(La Dame aux amélias, 1848)。1852 年威爾第在巴黎欣賞《茶花女》戲劇版首演，深受感動的他隨即與劇作家皮阿維 (F. M. Piave) 合作，將之改寫為歌劇。故事在描述一名身在巴黎的交際花薇奧蕾塔 (Violetta) 在一次宴會中，與男主角阿爾弗列多 (Alfredo) 相遇，在他的深情告白下，與之譜出一段淒美的愛情故事。《茶花女》一劇有 3 幕，〈啊！或許他就是我在喧鬧環境中孤獨的靈魂...〉此曲發生在第一幕，薇奧蕾塔在阿爾弗列多離開後，發現自己已身陷愛情中，帶著混亂思緒，唱出美好的愛情降臨，而後當意志清醒時，又自嘲說道及時行樂即罷！