

東海大學音樂系碩士班
畢業製作

樂曲解說

研究生：吳右如 撰

中華民國九十六年六月

目次

一、節目單	2
二、樂曲解說	6
三、參考書目	29

Tunghai University
Department of Music

Presents

Wu Yu-ju, soprano
Chiang I-ching, piano

in

Graduate Voice Recital

June 22, 2007

Juanelva Rose Hall

4:10 p.m.

Program

A. Vivaldi
(1678-1741)

Domine Deus
from "Gloria" in D major RV589

A. Schönberg
(1847-1951)

Brettl-Lieder
Gigerlette
Der Genügsame Liebhaber
Einfältiges Lied
Mahnung
Arie aus dem Spiegel von Arcadien

C. Floyd
(1962-)

The trees on the Moutains
from "Susannah"

W. A. Mozart
(1756-1791)

Non mi dir
from "Don Giovanni"

Intermission

G. Verdi
(1813-1901)

Caro nome
from “Rigoletto”

C. Schumann
(1819-1896)

Er ist gekommen in Sturm und Regen
Warum willst du and're fragen

D. Argento
(1927-)

Six Elizabethan Songs
Spring
Sleep
Winter
Dirge
Diaphenia
Hymn

G. Bizet
(1838-1875)

Je dis que rien ne m'épouvante
from “Carmen”

This Recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. **Hsu Yi-lin.**

東海大學
音樂系

演出人員

吳右如，女高音
江宜靜，鋼琴

碩士班畢業音樂會

2007 年 6 月 22 日

芳華廳

下午 4:10

曲目

韋瓦第
(1678-1741)

主，天主
選自 《榮耀頌》，D 大調，作品 RV589

荀白克
(1847-1951)

酒館之歌
期望
知足的情人
天真之歌
警告
阿迪卡恩的鏡之詠嘆調

佛洛伊德
(1962-)

山上的枯木
選自 《蘇珊娜》

莫扎特
(1756-1791)

不要對我說
選自 《唐喬望尼》

Intermission

威爾弟
(1813-1901)

親愛的名字
選自《弄臣》

克拉拉·舒曼
(1819-1896)

她來自狂風暴雨
為什麼要有那麼多的懷疑呢

阿簡多
(1927-)

六首伊莉莎白之歌
春
睡
冬
輓歌
黛菲妮亞
讚美詩

比才
(1838-1875)

我說什麼也嚇不倒我
選自《卡門》

樂曲解說

韋瓦第：主，天主（A. Vivaldi：Domine Deus）

《榮耀頌》（Gloria）是韋瓦第諸多宗教作品中最著名的一首，同時也是基督教古典聖樂中相當為人熟知且喜愛的作品。它原是路加福音二章 14 節的天使之歌，頌讚耶穌基督降生的經典讚美詩，經文內容為：「在至高之處榮耀歸與神！在地上平安歸與他所喜悅的人。」從最早期的單音素歌、複雜的複音音樂到現代的各派行家，都竭盡所能，試著創作最能歌頌上帝偉大榮光的《榮耀頌》。最著名的作曲家當屬早期巴洛克的韋瓦第、高峰巴洛克時期的巴赫、浪漫派後期的普朗克（Francis Poulanc，1899-1963），以及二十世紀的路特（John Rutter，1945-）。除了巴哈的作品之外，這些作曲家的《榮耀頌》大多都以單曲多樂章的姿態出現，而韋瓦第的《榮耀頌》，演奏時間超過三十分鐘以上，除了有大合唱曲的結構特色之外，還增加獨唱與合唱的串聯以及樂團的伴奏，顯然是當作獨立的樂曲創作，這樣的手法不但創新了彌撒曲中它的形式及風格，更成為當代及後世作曲家創作《榮耀頌》的典範，使它成為永垂不朽的頌讚之歌^{註1}。

這一段便是選自《榮耀頌》中的第六段，編制上採用女高音及雙簧管（原稿註明也可用小提琴）的搭配。旋律非常優美卻也不失莊嚴的氣氛，對於天主的讚美之意全然的表現在樂曲當中。

Domine Deus rex coelestis

主 天主 天上的君王

Deus Pater omnipotens

全能的天父聖主

荀白克：酒館之歌（A. Schönberg：Brettli Lieder）

荀白克生在浪漫主義的晚期，他早期的作品帶有濃厚浪漫的色彩，最開始的一些備受肯定的作品是在他二十幾歲創作的，包括了弦樂六重奏《昇華之夜》（Verklärte Nacht）以及一些其他的歌曲，可以看出他深受華格納、馬勒和理查史特勞斯的影響。1901-1903 年間，他擔任酒館琴師以及教師的工作，在這期間除了譜寫著名的交響詩《佩利亞與梅麗桑》（Pelleas and Melisevele）之外，也作了此作品。酒館之歌是荀白克在 1901 年的創作，他吸引了很多當時傑出文藝之士以及詩人，組成了這七首的詩作歌詞。

^{註1}：陳茂生，「韋瓦第-永垂不朽的榮耀頌。」《曠野雜誌》第 144 期。

1、 期望 (Gigerlette)

此曲是選用畢爾包 (Otto Julius Bierbaum, 1865-1910) 的詩詞寫成，他是一位浪漫後期的德國詩人，在他的詩作中，所用的手法沒有一定的侷限，非常的廣泛不定，有時也會採用一些民謠式的風格^{註2}。此首為變化反覆歌曲(modified strophic form)的形式，分為 AAA'，速度上從頭至尾近乎都以非常快速的快板進行著，或許也是間接的表示著歌唱者心中的那份雀躍以及期望；雖是一首極快速且歡愉的歌曲，但是在音樂上仍有一些給予稍微緩一下的手法，在每一段當中的一個小節或甚至有兩個小節的鋼琴間奏，有機會讓整個節奏感稍微往後拉回一點，也因此使得音樂更加的有趣且令人期待。另外，在每個段落中聲樂進來的點(entrance)都是在正拍上面，乍看之下似乎沒有特別之處，但是鋼琴在一開頭短短四小節的前奏上，用的動機和聲樂部份是相同，可是卻選擇在後半拍出現，而這個前奏當然也是反覆的出現在每一段間奏裡，同樣都是採用這樣的一個手法，或許選擇由後半拍進來，讓整體音樂一開始的鋪陳就顯得比較有趣，也和歌詞所要表達的意境更加貼切。整首曲子在旋律上的手法也很迂迴，較偏向斷奏的旋律以及線條感的旋律不時的穿插著，鋼琴部份的斷連法(articulation)標示的很清楚，反倒是聲樂的部份沒有給予太多的限制，相對的也就有比較多的發展空間。

Fräulein Gigerlette lud mich ein zum Tee	姬葛蕾德邀請我一同飲茶
Ihre Toilette war gestimmt auf Schnee	她的打扮如同白雪般的純潔
Ganz wie Pierrette war sie angetan	就像皮耶蕾德，她總是盛裝打扮
Selbst ein Mönch, ich wette, sähe	即使是僧侶，我敢打賭，看到姬葛蕾德
Gigerlette wohlgefällig an	都會感到歡樂
War ein rotes Zimmer, drin sie mich empfing	她邀請我到她那酒紅色的房間
Gelber Kerzenschimmer in dem Raume hing	我望見在她周圍佈滿了琥珀色的燭光
Und sie war wie immer Leben und Esprit	她的生活與機智總是如此
Nie vergess ich's, nimmer: weinrot war das Zimmer, blütenweiss war sie	我從沒忘記過，從來不曾，酒紅色的房間如同白花般潔白的她
Und im Trab mit Vieren fuhren wir zu zweit	騎馬奔疾了四天的時間
In das Land spazieren, das heisst Heiterkeit	我們到達了一片稱之為歡愉的土地，這是何等的開心

^{註2} : [Otto Julius Bierbaum](#). GNU Free Documentation License . Online. answer.com. Internet. 10 May. 2007

Daß wir nicht verlieren Zügel, Ziel und Lauf	我們並沒有迷路，目標以及通道
saß bei dem Kutschieren mit den heissen Vieren Amor hinten auf	車夫早已在我們那精力充沛的馬匹上等候著

2、 知足的情人 (Der Genügsame Liebhaber)

此曲是選用沙勒斯 (Hugo Salus, 1866-1929) 的作品，他是後浪漫時期的德國文學作家，在這組酒館之歌當中，這首及下一首《天真之歌》都是他的詩作。此首為變化反覆歌曲的形式，分為 AA' 兩段，拍號是六八拍，加上樂譜上本有的表情記號「搖擺的」(Wiegend)，可以感受出一種從容不迫的氣氛，這首歌主要是描述一個禿頭的男人和他女朋友養的一隻黑貓之間有趣的故事，從頭至尾使用第一人稱來描述。鋼琴在這首歌曲中佔有很重要的地位，因為有很多地方使用了擬人化的手法來表現貓咪的一些動作或是習慣，尤其是在間奏的部份特別的明顯易見，許多的十六分音符不停的穿梭在樂曲當中，左右手相互交替著，有時是圓滑奏有時則採用斷奏的方式，一些顫音(*tr.*)的使用會讓人的腦中不自覺出現故事的畫面，彷彿小黑貓此時正在與人逗弄玩樂，或是正發揮其本性到處穿梭跑跳著；而有時音樂轉成較具圓滑性的時候，似乎代表著貓咪正慵懶的躺在女主人的腿上撒嬌的模樣。

Meine Freundin hat eine schwarze Katze	我的女朋友有隻黑色的貓咪
Mit weichem knisterndem Sammetfell	牠有著柔軟的毛髮及溫柔的瑟瑟聲
Und ich, ich hab' eine blitzblanke Glatze	而我，有個發亮的光頭
Blitzblank und glatt und silberhell	光亮，光華如銀色一般

Meine Freundin gehört zu den üppigen Frauen	我的女友如同豔麗的貴婦
Sie liegt auf dem Divan das ganze Jahr	她總是躺在那沙發上
Beschäftigt das Fell ihrer Katze zu krauen	撫摸著貓咪身上舒服的軟毛
Mein Gott ihr behagt halt das sammtweiche Haar	我的天！她如此的溺愛這皮毛

Und komm' ich am Abend die Freundin besuchen	當我傍晚到此作客時
So liegt die Mieze im Schoße bei ihr	貓咪會躺在她的腿上
Und nascht mit ihr von dem Honigkuchen	當貓咪從她那輕啄著蜂蜜蛋糕之際

Und schauert, wenn ich leise ihr Haar berühr	我總會撫摸著牠的軟毛
Und will ich mal zärtlich tun mit dem Schatze	倘若我想要親吻我的寶貝時
Und daß sie mir auch einmal "Eitschi" macht	她也許會對我說 kitchie koo (與貓咪逗 弄的聲音)
Dann stülp' ich die Katze auf meine Glatze	然後我會將貓咪放置在我的頭頂上
Dann streichelt die Freundin die Katze und lacht	我的寶貝將會開心的逗弄著牠

3、 天真之歌 (Einfältiges Lied)

此曲同樣也是選用沙勒斯的作品，為沒有重複樂段 (through-composed) 的音樂形式，速度標記為「行進的」(Gehend)，主要是在訴說一個國王身上沒有權杖與皇冠，像一個平凡人散步在街上，微風吹起他的帽子，享受著一般凡人的生活。整首曲子不論在聲樂或是鋼琴的部份，都可以很明顯的察覺出有「音畫」(word-painting)的手法，尤其是在鋼琴的部份，從一開頭在描述國王散步的情景，皆使用了八分音符的素材，旋律上給人的感覺近乎是重複的，鋼琴還刻意的加強了重音以及斷奏的標示，再加上樂曲的拍號是二四拍，這樣的一個編排完全的符合一個在行進的速率感；而當歌詞提到有陣風迎面吹來之際，譜上給了一個很明確的表情記號「非常迅速的」(sehr rasch)，此時完全截然不同的氣氛出現，鋼琴左右手同時由原本簡單的八分音符音型轉變成連續由十六分音符構成的三連音音型出現，似乎就不停的往前衝，如同風的瞬息萬變一般，聲樂的部份雖然也有一些節奏上的改變，但相較於鋼琴而言，就顯得沒有太大的變化；最後當歌詞形容到整個詩詞的中心思想「沒有了皇冠的國王，就像一個平凡的男人般散步著」，整個樂曲的氣氛又變了，從原本急促的節奏轉而為「從容不迫的」(Gemachlich)，如同在散步的速率一般，很自在悠閒地享受著這一刻美好的時光，直到最後的尾奏又再次的出現一開始八分音符行進的動機，緩慢且安靜的走向遠處，直到國王的身影消失為止。

König ist spazieren gängen	國王在某個早晨外出散步
Bloß wie ein Mensch spazieren gängen	如同一般男人般的在早晨散步著
Ohne Szepter und ohne Kron'	除了有君權王位和皇冠之外

Wie ein gewöhnlicher Menschensohn	就如同一般人一樣
Ist ein starker Wind gekommen	有陣疾風迎面而來
Ganz gewöhnlicher Wind gekommen	十分普通的一陣風出現
Ohne Ahnung, wer das wär'	他並不知道任何的原因
Fällt er über den König her	國王奮力的往前行
Hat ihm den Hut vom Kopf geri	風拉扯掉他的帽子
Hat ihn über's Dach geschmissen	將之丟棄於屋頂
Hat ihn nie mehr wiedergesehn	而國王從未再回頭看過一眼
Seht ihr's	看那裡
Da habt ihr's	你擁有它
Das sag' ich ja	我告訴過你了
Treiben gleich Allotria	總是惡作劇且吵鬧著
Es kann kein König ohne Kron'	沒有了皇冠的國王
Wie ein gewöhnlicher Menschensohn	就像平凡的男人走過城市
Unter die dummen Leute gehn	像個單純的人一樣的散步著

4、 警告 (Mahnung)

此曲是選用荷斯特德克 (Gustav Hochstetterk) 的作品，歌詞採用第三人稱的方式在描述著給予年輕少女對於愛情的忠告。曲子的表情記號是「稍微活躍些」(Leicht bewegt)，為變化反覆歌曲的形式，共有四個段落，音樂本身非常的具有線條感，旋律也很平易近人，有些手法和《期望》中相類似，例如在間奏中，一兩小節給予速度的漸慢，之後再回到原速，讓原本也許覺得有些過於無趣的音樂形式多了點變化的因子，更加的豐富。此外，樂曲中不停的使用二度的動機，並加以發展，從一開頭四小節的前奏就很明顯的給了一個鋪陳，單就歌詞而言，似乎是以一個過來人的角度在奉勸年輕的女孩子不要虛度光陰，作個有智慧的年輕人。這雖算不上是個嚴肅的話題，音樂旋律本身也很動聽，但畢竟如同曲名說的，是個“警告”，二度的音程在這裡面發揮了一定的功效，不論是大二度或是小二度，尤其是小二度更容易吸引聽者(詩中的小女孩)的注意以及思考，而這也就達到了訴說者的初衷。

Mädel sei kein eitles Ding	年輕的少女沒有太多的煩惱
Fang dir keinen Schmetterling	與蝴蝶翩翩飛舞著
Such dir einen rechten Mann	尋找著正直的男士

Der dich tüchtig küssen kann	給一個美好的吻
Und mit seiner Hände Kraft	他那強壯的雙手
Dir ein warmes Nestchen schafft	可以成為我的溫床
Mädel, Mädel, sei nicht dumm	年輕的少女，不要傻了
Lauf nicht wie im Traum herum	不要在夢境中打轉
Augen auf! ob Einer kommt	將妳的雙眼睜亮
Der dir recht zum Manne taugt	倘若妳遇見了那如妳所言的完美男人
Kommt er, dann nicht lang bedacht	如果他到來,不要猶豫
Klapp! die Falle zugemacht	快設下陷阱吧
Liebes Mädel sei gescheit	作個有智慧的少女吧
Nütze deine Rosenzeit	現在是妳花樣年華的時光
Passe auf und denke dran	好好的想想
Daß du, wenn du ohne Plan	不要沒有計畫的行事
Ziellos durch das Leben schwirrst	漫無目的的虛度光陰
Eine alte Jungfer wirst	那妳將會成為一個蒼老的女人
Liebes Mädel sei gescheit	學著聰明點吧，少女
Nütze deine Rosenzeit	享受你的花樣年華
Passe auf und denke dran	小心並且深思
Denk daran	深思這一切

5、 阿迪卡恩的鏡之詠嘆調 (Arie aus dem Spiegel von Arcadien)

此曲是選用施肯納德(Emanuel Schikaneder, 1751-1812)的作品，他是一個非常出色的演員和劇院經理，同時也是一位劇作家，大家所熟悉的莫札特的歌劇《魔笛》(*Die Zauberflöte*)就是採用他的劇本，他是莫札特在維也納的少數知音且非常欣賞莫札特的音樂。此外，在維也納有一座建於帝王時代的歷史劇院《維也納劇院(維恩河畔劇院)》，就是由熟知戲劇的他所建造的^{註3}。

這是一首華爾茲的歌曲，拍號為三四拍，旋律非常的動聽且通俗，音樂形式為分節歌曲(strophic form)，共有三段。這是一首用第一人稱所寫的歌詞，主要是在描述對於女人的一種渴望，其中較特別的一點是形容心在跳動的樣子，音樂配合的維妙維肖，拍號上也從原本華爾茲的節奏變成了二四拍，彷彿真的就像是心臟砰砰地跳著，從慢逐漸加快的速度，也更清楚的描述了男子無法克制自己

^{註3}：“維也納劇院。” 維基百科. Online. zh-wikipedia. Internet. 10 May. 2007

的心跳聲；而樂曲一開頭的四個小節，就可以很清楚的感受到華爾茲的韻律，緊接著聲樂的部份時而級進時而跳進的音型，就像是舞步的拿捏一樣，給予一定程度上的自由彈性，雖然譜上並沒有清楚的標示，只有給一個表情術語「慢速的圓舞曲」(Langsamer Walzer)，但下這樣的一個標語，不論是跳舞或是歌唱，一定會有一些較隨性的發揮，有時緊湊有時拉長，讓音樂變得更加的動聽有趣。

Seit ich so viele Weiber sah
Schlägt mir mein Herz so warm
Es summt und brummt mir hier und da
Als wie ein Bienenschwarm
Und ist ihr Feuer meinem gleich
Ihr Auge schön und klar
So schlaget wie der Hammerstreich
Mein Herzchen immerdar
Bum, bum, bum

當我看到這麼多的女人
我的心熱烈的跳動著
嗡嗡聲和雜聲來迴響著
就如同一大群的蜜蜂般
倘若像我一般，她的熱情如此熱烈
她的雙眸發亮潔淨
醒目著如同鎚子的敲打一般
我聽到我的心跳
砰！砰！砰！

Ich wünschte tausend Weiber mir
wenn's recht den Göttern wär
da tanzt ich wie ein Murmeltier
in's Kreuz und in die Quer
Das wär ein Leben auf der Welt
da wollt' ich lustig seyn
ich hüpfte wie ein Haas durch's Feld
und's Herz schlug immerdrein
Bum, bum, bum

我想要有上千個女人
且盼上帝會滿足
我來回的跳著如同土撥鼠
穿過這裡和那裡
如此的生活將存在於地球上
我享受著這一切
我想像野兔一般穿越田野
我的心將永遠跳動著
砰！砰！砰！

Wer Weiber nicht zu schätzen weiss
ist weder kalt noch warm
und liegt als wie ein Brocken Eis
in eines Mädchens Arm
Da bin ich schon ein andrer Mann
ich spring' um sie herum
mein Herz klopf froh an ihrem an
und machet : bum, bum bum.

男人不懂得女人的價值
不是嚴寒也不是溫暖
如同一塊塊的冰
在少女的手臂裡
但我和這些男人不同
我在她身邊跳躍著
我的心堅持為了她守候而心跳：
砰！砰！砰！

弗洛伊德：山上的枯木（C. Floyd：The trees on the Mountains）

這首詠嘆調是選自弗洛伊德的歌劇《蘇珊娜》，這位現代樂派的美國作曲家以取材容易的、現實情節的劇本來寫作傳統類型而且容易上演的歌劇而聞名於樂壇。他成長於南卡羅萊納州的小鎮，在創作上也融入了祖先的南方背景，尤其是在他最著名的歌劇《蘇珊娜》當中特別明顯。故事背景是在美國田納西州的農村，反應出美國 1950 年代極端麥卡錫主義政治的醜聞，與社會階級的歧視與不公^{註4}。在這齣歌劇中，他受到美國民謠影響，採用獨特的和聲，融合普契尼（G. Puccini，1858-1924）與亨德密許（P. Hindemith，1895-1963）的戲劇特質而譜寫成的，後來的歌劇作品雖在韻律與和聲上愈顯錯綜複雜，但弗洛依德仍然使用小編制的角色與管弦樂，作品也呈現戲劇性的抒情。弗洛依德的作品主要以聲樂為主（歌曲與歌劇），而他也自寫劇本，算得上是多才多藝。

這齣歌劇雖然是個現代的作品，但卻充滿著優美的自然音階以及民間的曲調，劇中女主角蘇珊納代表社會的低層階級，她不但有一個酒鬼的哥哥，還因為醜聞被教堂會眾拋棄，這個角色處境雖可憐，但卻是佛洛伊德的最愛類型，他還兼寫音樂及歌詞，因此讓歌劇更具一體性。這首蘇珊娜的詠嘆調是選自第二幕，歌詞中，她唱出自己的希望不再，試圖想要減輕痛苦的可憐遭遇。曲子本身為 ABA 三段體的形式，再加上一個 Coda。旋律本身沒有太多的變化，倒是在配器上有著滿特別的編制，從頭至尾，豎琴幾乎可以說是貫穿整曲，編制就如同弗洛伊德本身獨愛的手法一樣，和聲很豐富但是管弦樂的編制不大，主要是豎琴加上弦樂，有時會有長笛較清楚的旋律線條出現；聲樂的部份抒情性極高，曲中重複著出現了「回來吧，夏天，藍色的火焰，我的心渴望溫暖，我的寶寶想要個名字；回來吧，愛人，就算一天也好，把酷寒的十二月再次帶回到五月」這一段，甚至作為最後 Coda 的題材，似乎它是整首曲子的中心情感，除了宣洩自己的痛苦之外，同時也向上帝哭喊著心中的罣礙，重複兩次的描述在音樂上也是有使用漸層的手法，除了將音域提高之外，力度記號也出現了極強(*ff*)，這是在整首樂曲中唯一出現此力度記號的地方，悲傷的情緒全然的充斥在音樂之中。

The trees on the mountains are cold and bare	山上的枯木看起來是如此的寒冷
The summer jest vanished an' left them there	夏天才剛過卻將它們遺留在那裡
Like a false-hearted lover jes' like my own	就如同我那不忠的愛人
Who made me love him, then left me alone	讓我愛上了他，卻又把我遺棄

^{註4}：洪家欣，《畢業製作之樂曲解說》（東海大學 音樂系 碩士論文，2006），9。

The coals on the hearth have turned gray and sere	火爐裡的木炭變得灰白且枯焦
The blue flame jes' vanished an' left them there	藍色的火焰才澆熄我，卻將它們遺留在那
Like a false-hearted lover jes' like my own	就如同我那不忠的愛人
Who made me love him, then left me alone	讓我愛上了他，卻又把我遺棄
Come back, O summer, come back, blue flame	回來吧，夏天，藍色的火焰
My heart wants warm-in, my baby a name	我的心渴望溫暖，我的寶寶想要個名字
Come back, O love, if jes' fer a day Turn bleak December once more into May	回來吧！愛人，就算一天也好 把酷寒的十二月再次帶回到五月
The road up ahead lies lonely an' far There's darkness around me An' not even a star to show me away or lighten my heart.	前方那路佈滿寂寞及遙遠 在那裡黑暗籠罩著我 即使是星星也無法指引或照亮我的心
Come back, ny love, I fain would start	回來吧，我的愛，我願意重新開始
The pore baby fox lies all cold in his lair His mama jes' vanished an' left him there Like a false-hearted lover jes' like my own	可憐的狐狸寶寶捲縮在冰冷的巢穴中 牠的母親剛離去，並將牠遺棄在那 就如同我那不忠的愛人
Who made me love him, then left me alone	讓我愛上了他，卻又把我遺棄
Come back, O summer, come back, blue flame	回來吧，夏天，藍色的火焰
My heart wants warm-in, my baby a name	我的心渴望溫暖，我的寶寶想要個名字
Come back, O love, if jes' fer a day Turn bleak December once more into May	回來吧！愛人，就算一天也好 把酷寒的十二月再次帶回到五月
Come back! Come back !Come back!	回來吧！回來吧！回來吧！

莫札特：不要對我說 (W.A. Mozart: Non mi dir)

這首詠嘆調選自莫札特的歌劇唐喬望尼《Don Giovanni》，劇本是他的老搭檔彭特(da Ponte, 1749-1838)寫的，他們兩個人天衣無縫的合作，除了產生這部歌劇之外，還有費加洛婚禮(Le nozze di Figaro)及女人皆如此(Cosi fan tutte)。

這首安娜(Donna Anna)的詠嘆調是選自第二幕，在她家中的房裡，她的未婚夫奧爾塔維奧(Don Ottavio)正在跟她抱怨著這陣子以來心中對她的不諒解。由於她的父親被殺害，導致這樣悲傷的情緒跟隨著她久久不去，甚至將彼此的婚期一拖再拖，這樣的舉動讓奧爾塔維奧無法接受，他埋怨著安娜總是忽略了他的關心，於是她便唱出了自己深刻的心情，這是一個奧爾塔維奧無法接近的世界。曲子在宣敘調一開頭就用了一個很清楚的術語「果斷的」(Risoluto)，簡單明瞭的詮釋出這一小段角色的心情刻畫。果決但卻帶有點無奈，因為她面對未婚夫的不滿有著滿腔的無言以對，雖然仍深愛著他，卻因為自己心情上的低潮而被誤解，被自己心愛的人形容為一個“殘酷”的人，那是多麼深的痛。詠嘆調的部份可以分成兩大段：

段落	拍號	速度	調性
前半段	二四拍	Larghetto(小緩板)	F 大調
後半段	四四拍	Allegretto moderato(中板的稍快板)	F 大調

前半段主要是闡述他自己的感受，證明自己不是一個不熱情的女人，音樂上雖然是比較緩慢且具有線條抒情性的節奏，但安娜這個角色本身並不是真正的一個太過柔弱的女性，對於自己該有的堅持以及想法都很堅定，所以在音樂的表達上固然有著極完美的溫柔線條，卻也不失其自我本身存在的性格特色；後半段則是在說：總有那麼一天，上帝會賜給我微笑。音樂從這邊開始有了很明顯的轉折，除了以上表格所提出的之外，音樂整體感變得緊湊許多，速度的改變讓之前那充滿抒情的旋律頓時間變得較具有炫技感，連續十六分音符的花腔段落是莫札特常使用的手法之一。這裡的心情轉變成比較像是在替自己打氣，和自己內心的對話，相較於前一段似乎比較是傾向於和未婚夫解釋、說明自己仍然是愛他的，仍然是忠誠的。這樣的情緒也讓音樂多添了些許對未來的期待，似乎可以預見光亮，心情上也比較不同於之前的憂慮，反倒多了一份希望。

Crudele	殘酷的人
Ah no, mio ben	啊，不，我親愛的
Troppo mi spiace allontanarti un ben che lungamente	推遲我們渴望已久的歡樂
la nostr'alma desia...	使我很痛心
Ma il mondo... o Dio...	可是世人會說...上帝呀...

Non sedur la costanza	對我敏感的心的承受力
del sensibil mio core	不要去試探它
ahbastanza per te mi parla amore	它已經充分地向你訴說愛情
Non mi dir, bell'idol mio	我最親愛的，別再說
Che son io crudel con te	我對你狠心
Tu ben sai quant'io t'amai	你很知道愛你有多深
Tu conosci la mia fe'.	你知道我是真心的
Calma, calma il tuo tormento	別再折磨我
Se di duol non vuoi ch'io mora	如果你不願我為悲哀而死
Forse un giorno il cielo ancora	也許總有一天，上天
Sentirà pietà di me	會再次憐憫我

威爾第：親愛的名字（G. Verdi：Caro nome）

這首詠嘆調選自威爾第的歌劇《弄臣》。威爾第這個時期的作品裡發展出一些和早期不同的手法，他在歌劇中採用了一個或是幾個特定的主導動機或是主題，在重要的時刻出現，已造成戲劇與音樂上的統一，除了《弄臣》之外，遊唱詩人「Il Travatore」和茶花女「Traviata」也是其代表作品他用「音樂描寫人物的性格，心理及戲劇矛盾衝突」方面，比早期更加的精練，他一直都堅持戲劇以表現人性和人的情感為主^{註5}。

此首著名的詠嘆調選自第一幕，在女主角的家中。公爵突然的出現令吉爾達（Gilda）感到錯愕同時也因感受到愛情的到來而欣喜，當公爵告訴她高蒂耶·馬爾代（Gualtier Maldè）是他的名字，他是個窮學生之際，外頭突然傳來腳步聲，以至於兩人必須互道再見，之後吉爾達便在自己的房裡唱出了這首著名的詠嘆調。此首歌曲可以說是將威爾第對於歌劇的能力發揮到淋漓盡致的地步，優美的旋律卻又不流於庸俗，音樂上雖然主要的動機不同的重複出現卻不覺得單調乏味，管弦樂的配置上他也拿捏的恰到好處，他的音樂和戲劇完全建築在以人聲為基礎上。雖然有人抱怨他似乎在學華格納譜寫歌劇的方式，但是他從來沒有把詠嘆調和加伴奏的宣敘調合併起來，變成 Wagner 式的無止盡的旋律，他只是讓兩者變的更接近。這樣的一個手法在這首歌曲中可以很明顯的察覺；他常常使用類似的動機加以重複和變化，甚至在前奏的時候就已經做了一個很好的鋪陳，彷彿吉爾達的內心不知道已經對於她那心中的白馬王子訴說了多少的愛意；曲中在 Caro(親愛的) nome(名字)這兩個字上，威爾第做了許多次炫技的手法，尤其的強調了它在整首歌曲中的重要性，同時也是吉爾達心中的情感核心指標。音樂以

^{註5}：吳祖強主編，《歌劇經典 59 威爾第 弄臣》（台北：世界文物，2007 年，1 版），11。

及人聲的配合，相當的緊密且很有默契，似乎就是種很自然的感覺，當中的收與放就是自然的情感流露，絲毫沒有一丁點的做作以及矯情。

Gualtier Maldè ..nome di lui si amato 瓜爾蒂埃·馬爾德…可愛的名字
scolpisciti nel core innamorato 你已深深印在我充滿愛意的心裡

Caro nome che il mio cor 親愛的名字
festi primo palpitar 使我的心第一次劇烈顫動
le delizie dell' amor 你用愛情歡樂的幻象
mi dêi sempre rammentar 充滿了我的心靈
Col pensiero il mio desir 我的思念和願望
a te ognora volerà 永遠向你飛奔
e pur l' ultimo sospir 只要一息尚存
caro nome, tuo sarà 親愛的名字，也要將你呼喚

克拉拉·舒曼：他來自狂風暴雨（Clara Schumann：Er ist gekommen in Sturm und Regen）

克拉拉·舒曼的這兩首歌曲皆是選用柳克特(Friedrich Rückert, 1788-1866)的詩作，他是一位德國寫實主義時期的詩人，作品主要的特色是，他精通於詩歌的韻律以及形式，而且產量豐富，曾經在一年中寫成四百五十多首詩，並接連出版詩集。不過，他的詩作雖然流暢有韻緻，卻缺乏緊迫感^{註6}。克拉拉·舒曼於1830年開始，向舒曼(R. Schumann, 1810-1856)學習，再加上她自己本身音樂成熟度的日漸增長，讓她的作品更加的成熟及細膩，最好的一個例子便是於1840年完成的三首柳克特詩作的歌曲，(Three Songs on Poems of Friedrich Rückert, Op.21)，1841年在德國萊比錫出版。以下這兩首歌曲便是從中選出的。

此曲的表情記號為「熱情的」(Leidenschaftlich)，如同曲名狂風暴雨的意境，鋼琴從一開始就以分解和弦的手法彈奏，而聲樂的線條則是獨立的出現，運用了許多重複音以及模進的手法，讓曲子更加的表現出緊張的速率；而當歌詞形容到春天來臨之際，整個音樂的氣氛轉為較沈靜，此時的表情記號為「寂靜的」(Ruhig)，甚至在音樂的織度上也從原本片狀的行進變成垂直的塊狀型態，直到最後的尾奏又再次的使用了原本暴風雨的音樂素材。

^{註6}：李映菽編譯，《德國文學入門》(台北：志文出版，1998，2版)，185。

Er ist gekommen in Sturm und Regen ihm schlug beklommen mein Herz entgegen	他來自狂風暴雨 我不安且跳動的心對抗著他
Wie konnt' ich ahnen, daß seine Bahnen sich einen sollten meinen Wegen	我要如何知道，他的方向 是不是也跟我一樣
Er ist gekommen in Sturm und Regen er hat genommen mein Herz verwegen Nahm er das meine? Nahm ich das seine?	他來自狂風暴雨 他大膽的偷走我的心 他偷走我的嗎？我偷走他的嗎？
Die beiden kamen sich entgegen	兩者都同時發生
Er ist gekommen in Sturm und Regen Nun ist gekommen des Frühlings Segen Der Freund zieht weiter, ich seh' es heiter denn er bleibt mein auf allen Wegen	他來自狂風暴雨 現在春天的讚美來臨了 我的心四處遊歷，我看見了喜悅 在每個停泊處為他留下我的心

克拉拉·舒曼：為什麼要有那麼多的懷疑呢(Clara. Schumann: Warum willst du and're fragen)

由於克拉拉·舒曼本身是一位非常傑出的鋼琴家，而在她的歌曲當中，鋼琴的部份就更顯出其重要性。單就這首歌曲而言，一開始的前奏，就是聲樂部份第一句的輪廓，而當聲樂一加進來的時候，鋼琴也平行的跟著旋律一起走至最後。這是一首變化反覆歌曲的音樂形式，詩詞共分成三個段落，歌詞主要是在描述愛情給予人除了甜蜜的背後，有著太多不定的負面因子，猜忌、懷疑甚至不信任的想法總會不由自主的從心中冒出來。這是用第一人稱所寫的，第一段詩詞算是較平鋪直敘進行；第二段的詩詞漸漸開始變得大膽，重複的強調不要去相信那些奇怪的事物，只要望著我的眼；之後鋼琴有一段很長的間奏，彷彿銜接著旋律往下發展的可能性；而第三段的詩詞就比較又像是回到了第一段，鋼琴有一小段的間奏，就如同樂曲一開頭所使用的手法一般，選擇先把接下來聲樂的旋律重複一遍，似乎想要強調著自己對心中那份愛情是如此的真摯，只要看著我的眼神，我愛你。

Warum willst du and're fragen Die's nicht meinen treu mit dir	為什麼要有那麼多的懷疑呢 是誰對你不公平
--	-------------------------

Glaube nicht, als was dir sagen	不要去相信其他的
Diese beiden Augen hier	我的眼神會說出口
Glaube nicht dem fremden Leuten	不要相信陌生的人
Glaube nicht dem eignen Wahn	不要相信異常的幻想
Nicht mein Tun auch sollst du deuten	甚至我的行為妳也不用了解
Sondern sieh die Augen an	只要看著我的眼
Schweigt die Lippe deinen Fragen	沉默的唇說出你的懷疑
Oder zeugt sie gegen mich	或你用這些懷疑來對抗我
Was auch meine Lippen sagen	不管我的唇說了什麼
Sieh mein Aug', ich liebe dich	看著我的眼，我愛你

阿簡多：伊麗莎白六首歌曲選(D. Argento: *Six Elizabethan songs*)

美國當代著名歌劇作曲家阿簡多(Dominick Argento, 1927-)，曾就學於琵巴第(Peabody)音樂院及伊士曼(Eastman)音樂學院，並受基金會資助到義大利求學，1958年起在明尼蘇達大學音樂系任教。他一生寫了近十餘部的歌劇，並且在世界各地上演受到輿論界的好評；他還創作了一些交響曲和聲樂作品，特別是聯篇歌曲《選自維吉尼亞伍夫的日記》(*From the Diary of Virginia Woolf*)獲得一九七五年美國的普立茲音樂獎，以及獲得第46屆葛萊美獎最佳古典音樂當代作曲獎。音樂上，他總是很自由的融合了調性與無調性，且經常使用十二音列；而他的連篇歌曲裡面，特別喜愛選用一些戲劇性且不尋常的詩詞，但這組作品在他的藝術歌曲中算是少數用了傳統詩詞來譜寫的^{註7}。

1958年時他譜寫這組歌曲《六首伊麗莎白時代的歌曲》，算是他早期的作品，歌詞選自英國伊麗莎白時代五位詩人的作品，莎士比亞是此時期最被推崇的詩人之一，作品也大量的被使用，在這組歌曲當中的輓歌(Dirge)、冬(Winter)便是他的作品。有趣的是，最初這是寫給女高音(或是男高音)和鋼琴的，但之後經過一些校正，有了另外一種形式的演出方式，將鋼琴的角色改變成為巴洛克的室內樂編制，也就是包括了長笛、雙簧管、小提琴、大提琴以及大鍵琴，整組歌曲裡面剛好很平均的有三個快的、活潑的樂章以及三個慢板的樂章^{註8}；值得一提的是，當中的兩首詩詞《春》(Spring)以及《讚美詩》(Hymn)也出現在作曲家布列頓(Benjamin Britten)藝術歌曲作品當中。

^{註7} : [Dominick Argento](#). GNU Free Documentation License . Online. answer.com. Internet. 10 May. 2007

^{註8} : [Elizabethan Songs \(6\) for high voice & chamber ensemble](#). GNU Free Documentation License . Online. answer.com. Internet. 10 May. 2007

1、春(Spring)

此曲選自納許(Thomas Nash, 1567-1601)宮廷喜劇《賽默最後的願望及遺言》(*Summer's Last Will and Testament*)中的一首歌曲^{註9}。納許是一位文藝復興時期的英國詩人、戲劇家以及小說家，這齣宮廷喜劇完成於1592年，並於1600年出版。整首曲子從頭至尾不論在鋼琴或是聲樂的部份，都完全的和主題「春」相符合，鳥兒們齊聲高唱，杜鵑、夜鶯、田鳥及貓頭鷹的歌聲似乎貫穿整首歌曲，萬物欣欣向榮，充滿著活力朝氣的春天景緻，讓音樂與詩詞如同一幅畫般的表現出來。樂曲的形式是ABA三段式，鋼琴在A段的部份完全的使用快速十六分音符的斷奏形式構成，而B段則是很明顯的發現鋼琴與聲樂正在相互的對話以及呼應，音樂上也相對的變得比較有線條感。

Spring, the sweet spring is the year's pleasant king	春，甜美的春天是一年的歡樂君王
Then blooms each thing	萬物欣欣向榮
then maids dance in a ring	少女們圍著圈圈跳舞
Cold doth not sting	春天的涼意並不刺骨
the pretty birds do sing	而美麗的鳥兒歌唱著
Cukoo, jug jug, pu we, to witta woo	Cukoo, jug jug, pu we, to witta woo (各種鳥叫聲)
The palm and may make country houses gay	棕櫚樹和山楂花讓鄉間莊園景緻鮮活
Lambs frisk and play	羊兒歡悅地跳躍玩耍
The shepherds pipe all day	牧羊人終日吹笛
And we hear aye birds tune this merry lay	我們聽聞鳥兒高唱這曲歡欣之歌
Cukoo, jug jug, pu we, to witta woo	Cukoo, jug jug, pu we, to witta woo.
The fields breathe sweet	田野充滿了甜美的氣息
the daisies kiss our feet	雛菊親吻著我們的雙足
Young lovers meet	年輕的戀人相遇
old wives a-sunning sit	老婦人坐著享受月光
In every street	在每一條街上
there tunes our ears do greet	我們都聽到鳥兒的問候

^{註9}：劉思好，《阿簡多六首伊莉莎白時代的歌曲之作品研究》(東吳大學 音樂系 碩士論文，2001)，33。

Cukoo, jug jug, pu we, to witta woo
Spring, the sweet spring

Cukoo, jug jug, pu we, to witta woo.
春天，甜美的春天

2、睡(Sleep)

這是選用塞謬·丹尼爾(Samuel Daniel, 1562-1619)的詩詞所譜寫成的，他是文藝復興時期的詩人，同時也是位歷史學家。音樂上所表達的意境和曲名當然是有不可分割的關係，雖然是個慢板的曲風，但樂曲裡面的內容物並沒有因此而顯得單調，反而可以說是比快板樂章來的豐富且多於變化。下面一個簡單的表格可以看出基本的一個架構，共分成 ABA' 三段，拍號以及速度上都有變，這一切和歌詞都有著密不可分的關係。

段落	拍號	速度
A	八八 — 六八 — 八八	緩慢的 (Lentamente) = 66
B	四八拍	 = 96
A'	八八 — 六八 — 八八	 = 66

這是一個以第一人稱所描寫的詩詞，音樂一開頭是以極弱的力度出現，彷彿在黑夜中審視著自己的靈魂，給予慰藉，鋼琴左手的部份從一開始就不停的重複出現上行級進的音階，而這個素材稍後也出現在聲樂的部份，此時歌詞所描述的是「解放我的焦慮重現你的光明」，似乎是在黑夜裡看到了那些微的希望，能夠片刻的遠離那令人難以招架的白晝，也因此這一小句話在音樂的處理上是唯一給予「細微的漸強」的記號 (pochino cresc.)，否則在 A 段的其他地方都是以一個很安靜的狀態下進行著；進入 B 段之後，原本安靜內斂的情緒漸漸被推向高潮，白晝與黑夜的一個相抗衡，音樂的織度(texture)在此段變得緊密且豐富，所有的音值近乎都以十六分音符的模式前進，鋼琴更是全部轉而成為十六分音符的三連音音型，彷彿一口氣直接衝向了 A' 段，換個角度看，也可以說是 B 段的結束剛好是在 A' 的開始，順著旋律的輪廓走向(shape)走到此處，在力度上也是整曲最高潮的地方；而後音樂又逐漸的回覆到原本安靜的模式，最後以極靜的輕聲結束整曲。

Care-charmer Sleep
son of the sable Night

沒有憂慮的睡眠
黑暗之子

Brother to Death, in silent darkness born

死亡的兄弟們，在寂靜的黑夜重生

Relieve my anguish and restore thy light	解放我的焦慮重現你的光明
With dark forgetting of my care return	跟隨著黑暗的迴轉忘卻我的憂慮
And let the day be time enough to mourn	讓白晝有足夠的時間來哀弔
The shipwreck of my illadventured youth.	我那青春年少遭逢的冒險奇遇與挫折
Let waking eyes suffice to wail their score	讓清醒的雙眼為他們的藐視而悲嘆
Without the torment of the night's untruth	沒有不真實夜晚的折磨
Cease, dreams, the images of day desires	終了，夢，那白晝的樣子
To model forth the passions of the morrow	為重塑明日的熱情
Never let rising sun approve you liars	決不讓升起的太陽允許你們這些撒謊的人
To add more grief aggravate my sorrow	徒增更多的悲嘆來加諸我的不幸
Still let me sleep	讓我繼續睡吧
Embracing clouds in vain	徒然擁抱著雲朵
And never wake to feel the day's disdain	從此不再醒來忍受白晝的狂傲自大

3、冬(Winter)

此曲選自莎翁喜劇《愛的徒勞》(*Love's Labour's Lost*)，是第五幕終場的大合唱中的第二首歌，其歌詞內容和劇情並沒有相關連性，採用大家熟悉的事物為題材，再配上當時流行曲調作為結束^{註10}。樂曲為變化反覆歌曲的形式，共分成AA'兩大段，此曲有幾個有趣的現象，除了沒有前奏之外，拍號上的變換似乎有他特殊意義的存在，整體上是個六八拍輕快的歌曲，但中間總會突然插入短至只有一到兩小節的變化拍子，包含了二四拍以及三四拍。就從第一個變化的地方說起，當詩詞提到了湯姆把木塊向屋內搬送的同時，轉成了二四拍，還在音符上多了要稍微加重拖長的記號，彷彿是在將搬運木塊的情景化於音樂的處理上；第二個地方則是描述當怒吼的北風漫天吹響之際，這裡則是變成了三四拍的節奏，很清楚的就是為了要形容那北風肆虐的景象，稍微的拉長旋律的線條，如同一陣陣擋也擋不住的強風；最後一個地方則是在形容鳥雀們在雪裡縮著頸子，此時的拍號是二四拍，同樣的也和第一次一樣在音符上給予加重拖長的記號，好似鳥兒們因為

^{註10}：張曉倪，《畢業製作之樂曲解說》(東海大學 音樂系 碩士論文，2006)，13。

寒冷的嚴冬而凍得全身僵硬，無法活動自如的情景。

音畫的手法在這首歌曲當中運用的相當廣泛，除了上述在拍號上的改變之外，還有鋼琴用了一連串的八分音符斷奏來描述貓頭鷹的呼嘯聲，很多地方聲樂與鋼琴不停的在對話，時而問與答，時而一同高唱，讓整首曲子充滿了非常多元化的音樂素材，更顯得有趣。

When icicles hang by the wall	當冰柱懸掛在牆上
And Dick the shepherd blows his nail	牧童狄克對其指甲吹氣
And Tom bears logs into the hall	湯姆把木塊向屋內搬送
And milk comes frozen home in pail	擠來的牛乳凝結了一桶
When blood is nipped and ways be foul	當氣血冰寒刺骨，道路汗穢泥濘
Then nightly sings the staring owl	目光炯炯的貓頭鷹夜夜呼嘯著
Tu-whoo! Tu-whit! Tu-whoo!	Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo!
a merry note!	歡樂的音符
While greasy Joan doth keel the pot	滿身油膩的瓊安正攪拌著鍋子
When all aloud the wind doth blow	當怒號的北風漫天吹響
And coughing drowns the parson's saw	咳嗽打斷了牧師的箴言
And birds sit brooding in the snow	鳥雀們在雪裡縮住頸項
And Marian's nose looks red and raw	瑪利恩凍得紅腫了鼻尖
When roasted crabs hiss in the bowl	炙烤的螃蟹在鍋內吱喳
Then nightly sings the staring owl	目光炯炯的貓頭鷹夜夜呼嘯著
Tu-whoo! Tu-whit! Tu-whoo!	Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo!
a merry note!	歡樂的音符
While greasy Joan doth keel the pot	滿身油膩的瓊安正攪拌著鍋子

4、輓歌 (Dirge)

此曲選自莎士比亞最後一部喜劇作品《第十二夜》(*Twelfth Night, or What You Will*)第二幕第四景，公爵因為無法得到奧麗維雅的愛而感到失落難過，便差使人唱了一首他喜歡聽的歌曲來排解心中的情緒。公爵說這首歌的歌詞沒有什麼道理，可就是喜歡它，因為它訴說出古時候天真無邪的愛情。^{註11}除了阿簡多使用這詩詞之外，還有近25位作曲家為它譜寫藝術歌曲，包括了布拉姆斯(J. Brahms, 1833-1897)、崑爾特(R. Quilter, 1877-1953)、芬齊(G. Finzi, 1901-1956)、寇恩葛

^{註11}：蕭乾譯(W. Shakespear 著)，《莎士比亞名作全集(Tales From Shakespear)》，(台北：遊目族文化，2001)，352。

德(E. Korngold, 1897-1957)、西貝流士(J. Sibelius, 1865-1957)以及蕭頌(E. Chausson, 1855-1899)等作曲家^{註12}。

這首歌曲為變化反覆歌曲的形式，共分成 AA' 兩段。如同劇中公爵所言，這真實、樸素的一首歌透露出了單戀的痛苦，小調的曲風加上一些小二度音程的運用，讓心中對愛人的那份無法得到的渴望有著滿滿的悲傷，沒有太多累贅的手法，彷彿當人在這樣的一個情緒中，過多的裝飾和描述只會流於庸俗，趨於表象。選用簡單且重複性高的旋律模式，一次又一次的宣洩出所有的情感，這樣的一種方式又何嘗不是讓音樂本身存在的力量發揮到極致呢？

Come away, come away, death
And in sad cypress let me be laid
Fly away, fly away, breath
I am slain by a fair cruel maid
My shroud of white, stuck all with yew
O prepare it!
My part of death, no one so true
Did share it

快來吧！快來吧！死亡
讓我躺在悲悽的柏木棺材中
飛逝吧！飛逝吧！生命的氣息
我死在一位美麗而狠心的姑娘手裡
替我縫一件白色的屍衣，插滿紫杉
啊！準備吧！
我真切的求死之心
沒有任何人能領會

Not a flower, not a flower sweet
On my black coffin let there be strown
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones shall
be thrown
A thousand, thousand sighs to save
Lay me, O where
Sad true lover never find my grave
To weep there

不讓一朵花，一朵甜美的花
撒到我黑色的棺材上
朋友呀，連一位也都不要
來為我送葬，送我的屍骨入葬黃土
省卻千千萬萬次的歎息和悲傷
將我埋在，喔！
悲傷的愛人永遠無法找到的墓地
到那兒哭泣

5、黛菲妮亞 (Diaphenia)

此曲選自亨利·康斯特布林(Henry Constable, 1562-1613)的作品，他是一位英國詩人，1580年從劍橋畢業之後就前往法國巴黎，最具代表的詩作十四行詩《黛安娜》(Dianna)便是在那邊完成的，他的作品針對於十四行詩的發展有很大的影

^{註12} : Ezust, Emily. "The Lied and Song Texts Pages." Online. Internet. 1995-2002. Available FTP: <http://www.recmusic.org/lieder/s/shakespeare/>.

響，而這首詩相傳是詩人寫給他的初戀情人的。

音樂為變化反覆歌曲的形式，共分成三段 AA'A''，全曲都是以一種很歡愉熱鬧的氣氛下作為結束，對於初戀情人的那份雀躍及喜愛，不論從歌詞或是音樂中都一覽無遺。一開始的快速八分音符斷奏馬上的就將氣氛帶進來，有時給予興奮的節奏模式，有時又轉變為抒情線條的圓滑奏，不停穿插出現著，給予音樂更多的變化發展空間；而每次當歌詞提到「我是多麼愛妳」的同時，音量上的安排沒有給予激情的大聲，反倒設計為突然的小聲來詮釋，彷彿對她的愛只想輕聲的在她耳邊哆嗦，不願讓旁人一同分享他沉浸在愛情裡的那份美好。

Diaphenia, like the daffadowndilly
White as the sun, fair as the lily
Heigh ho, how I do love thee
I do love thee as my lambs
Are beloved of their dams
How blest were I if thou wouldst prove
me

黛菲妮亞像是一朵水仙
像潔白的百合花在陽光下招展
嗨好！我是多麼的愛妳！
我對妳的愛，勝過
母羊對那嬌嫩的羔羊
但願我的話妳能聽得入耳

Diaphenia, like the spreading roses
That in thy sweets all sweets incloses
Fair sweet, how I do love thee!
I do love thee as each flower
Loves the sun's life-giving power
For, dead, thy breath to life might move
me

黛菲妮亞像是盛開的玫瑰
芬芳四溢散發出所有的香味
多麼可愛的美人兒，我多麼的愛妳！
我對妳的愛，勝過
花對給它生命的太陽
妳使我臨死前呼吸到生命的空氣

Diaphenia, like to all things blessed
When all thy praises are expressed
Dear joy, how I do love thee!
As the birds do love the spring
Or the bees their careful king, —
Then in requite, sweet virgin, love me!

若是我能將黛菲妮亞盡情讚美
她就是世間一切美好形象的化身
親愛的，我是多麼的愛妳！
像是鳥兒迎向明媚的春天
像蜜蜂兒敬愛撫養牠的蜂王
愛我吧，我親愛的少女！

6、讚美詩 (Hymn)

此曲選自瓊森(Ben Johson, 1572-1637) 的《月神的酒宴》(*Cynthia's Revels*) 第五幕，由金星獻唱給月亮女神的讚美歌，在伊麗莎白女皇掌權時，許多劇作家

都以此或以正義女神阿斯特雷雅(Astraea)為題材，來表達對女皇的崇敬及歌頌^{註13}。瓊森是一位英國詩人，他最廣為人知的作品幾乎都是喜劇類，同時也是英國文藝復興時期繼莎士比亞之後最偉大的天才劇作家。

樂曲基本上可以分成三個段落，而每一段的結尾都是同樣的詩詞「璀璨耀眼的女神」，從這邊也可以看出這應該就是整段詩詞的中心思想。雖然是首讚美歌，但因對象不是生在大地的人類，而是天上的女神，所以在速度上的記號是「莊嚴的行板」(Andante Maestoso)，拍號為六八拍，但是在講述到中心思想的時候，三次都一樣，拍號都轉變為九八拍，似乎想要強調著這樣的一個意境，以及突顯心中對月亮女神的那份敬愛；整首曲子沒有太多複雜的手法，簡單的旋律，且運用了許多模進(sequence)的方式來組合，是一首非常優美卻不失莊重的樂曲。

Queen and huntress, chaste and fair	女王及女獵師，貞潔而美好
Now the sun is laid to sleep	此刻太陽西斜入睡
Seated in thy silver chair	就座在你的銀寶座上
State in wonted manner keep	以一貫的儀態宣示
Hesperus entreats thy light	金星懇求您的光芒
Goddess excellently bright	璀璨耀眼的女神
Earth, let not thy envious shade	大地，別讓你妒嫉的影子
Dare itself to interpose	擅自介入
Cynthia's shining orb was made	月神閃耀的軌道已然成形
Heav'n to clear when day did close	當白晝末了時天國得以清澈明亮
Bless us then with wished sight	以期許的目光賜福予我們
Goddess excellently bright	璀璨耀眼的女神
Lay thy bow of pearl apart	放下你的珍珠之弓
And thy crystal shining quiver	以及你閃耀的水晶箭袋
Give unto the flying hart	給予飛行的雄鹿
Space to breathe, how short so-ever	呼吸的空間，如此的短暫
Thou that mak'st a day of night	你成就了夜晚之光
Goddess excellently bright	璀璨耀眼的女神

比才：我說什麼也嚇不倒我 (G. Bizet : Je dis que rien ne m'épouvante)

^{註13}：張曉倪，《畢業製作之樂曲解說》(東海大學 音樂系 碩士論文，2006)，12。

這首詠嘆調選自比才的歌劇《卡門》。原著是梅里美（Prosper Mérimée，1803-1870），他原本將小說描繪的非常寫實，深切的刻畫出一群蔑視一切法規、不受任何宗教約束的吉普賽人的生活，但是腳本作家梅亞克（Henri Meilhac，1830-1897）、阿萊維（Ludovic Halévy，1834-1908）和比才一同將原文學作品做了許多「純潔化」的工作，為的就是希望能夠適應當時喜歌劇院觀眾的欣賞口味，其中最明顯的一點便是給卡門設了一個在道德上完全對立的角色—純潔的農村姑娘密卡埃拉（Micaëla），同時也給了她非常動聽的音樂^{註14}。這一首曲子也就是密卡埃拉在第三幕中著名的的詠嘆調，在荒野的岩山上，她鼓起勇氣自己決定獨自一人在黑夜的山上，等著她的未婚夫出現，心中那股對於卡門的憤怒及嫉妒，使得她有足夠的勇氣面對接下來的這一切，且相信天主會保佑她。

段落	速度	拍號
A	Andante molto (稍慢的行板)	九八拍
B	Allegro molto moderato (近似中板的快板)	四四拍

此首詠嘆調在音樂上可以分成 ABA 加上一個 Coda，從以上簡單的表格可以看出這兩段明顯的有所不同，不論是速度或是拍號，而這樣的一個變化和歌詞顯然有直接的關聯性。A 段所描述的是密卡埃拉自己本身處在那荒涼的陌生之地而感到不安以及恐懼，且不停的告訴自己天主會給予她勇氣；而到了 B 段則完全的發洩出心中對於目前現狀的不滿及怨恨，一個專情且保守的良家婦女面對自己的未婚夫被愛搔首弄姿的卡門所奪去而感到的憤怒，全然的顯露在這一段的音樂上。這樣子心情上的轉變讓音樂本身也帶動了激憤的情緒，這在速度以及拍號上都可以明顯的嗅出急促的味道。

C'est des contrebandiers le refuge ordinaire	這是走私犯們通常隱蔽的地方
Il est ici; je le verrai	他就在這裡，我將見到他
Et le devoir que m'imposa samère	而我將勇敢地去完成
Sans trembler je l'accomplirai	他母親交給我的任務
Je dis que rien ne m'éouvante	我說什麼也嚇不倒我
Je dis, hélas! que je réponds de moi	我說，唉！我能照顧自己
Mais j'ai beau faire la vaillante	但我假裝大膽也沒用
Au fond du coeur je meurs d'effroi	我內心怕得要死
Seule en ce lieu sauvage	獨自在這個荒僻的地方
Toute seule j'ai peur	獨自一人

^{註14}：吳祖強主編，《歌劇經典 6 比才 卡門》（台北：世界文物，1999 年，1 版），13。

Mais j'ai tort d'avoir peur
Vous me donnerez du courage
Vous me protégerez, Seigneur

我害怕，但是我不該害怕
祢會給我勇氣
祢會保佑我

Je vais voir de près cette femme
Dont les artifices maudits
Ont fini par faire un infâme
De celui que j'aimais jadis
Elle est dangereuse...elle est belle
Mais je ne veux pas avoir peur
Non, non, je ne veux pas avoir peur
Je parlerai haut devant elle...ah
Seigneur, vous me protégerez
Protégez-moi! Seigneur
Donnez-moi du courage

我要親眼看看這個女人
他那該死詛咒的詭異
將我往日愛戀的男人
終於引向了墮落
她危險....她美麗
但我不會害怕
不，不，我不會害怕
在她面前我將高聲說話
天主，祢會保佑我
保佑我，天主
給予我勇氣

參考書目

中文書目

- 陳茂生，「韋瓦第-永垂不朽的榮耀頌。」《曠野雜誌》第 144 期。
- 洪家欣，《畢業製作之樂曲解說》。東海大學 音樂系 碩士論文，2006。
- 吳祖強主編，《歌劇經典 59 威爾第 弄臣》(台北：世界文物，2007 年，1 版)，11。
- 李映菽編譯，《德國文學入門》(台北：志文出版，1998，2 版)，185。
- 劉思好，《阿簡多六首伊莉莎白時代的歌曲之作品研究》。東吳大學 音樂系 碩士論文，2001。
- 張曉倪，《畢業製作之樂曲解說》。東海大學 音樂系 碩士論文，2006。
- 蕭乾 譯(W. Shakespear 著)，《莎士比亞名作全集(Tales From Shakespear)》，(台北：遊目族文化，2001)，352。
- 吳祖強主編，《歌劇經典 6 比才 卡門》(台北：世界文物，1999 年，1 版)，13。

網路資料

- Otto Julius Bierbaum. GNU Free Documentation License . Online. answer.com. Internet. 10 May. 2007.
- ”維也納劇院.” 維基百科. Online. zh-wikipedia. Internet. 10 May. 2007
- Dominick Argento. GNU Free Documentation License . Online. answer.com. Internet. 10 May. 2007
- Elizabethan Songs (6) for high voice & chamber ensemble. GNU Free Documentation License . Online. answer.com. Internet. 10 May. 2007
- Ezust, Emily. “The Lied and Song Texts Pages.” Online. Internet. 1995-2002.
Available FTP: <http://www.recmusic.org/lieder/s/shakespeare/>.