

Tunghai University Department of Music

Presents

Chou Ming-yu, tenor/ 周明宇，男高音
Wu Hwei-ting & Liu Hsiao-yin, piano/ 吳惠婷、劉曉穎，鋼琴
Chen Yi-ni, flute/ 陳逸霓，長笛

In

January 20, 2005 Graduate Voics Recital Juanelva Rose Hall 7 : 00 p.m.

PROGRAM

Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Deposuit

from "Magnificat"

Robert Schumann(1810-1856)

Dichterliebe op.48

1. Im wunderschönen Monat Mai
2. Aus meinen Tränen Sprießen
3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
4. Wenn ich in deine Augen seh'
5. Ich will meine Seele tauchen
6. Im Rhein, im heiligen Strome
7. Ich grolle nicht
8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen
9. Das ist ein Flöten und Geigen
10. Hör' ich das Liedchen klingen
11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
12. Am leuchtenden Sommermorgen
13. Ich hab' im Traum geweinet
14. Allnächtlich im Traume
15. Aus alten Märchen winkt es
16. Die Alten, bösen Lieder

Intermission

Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791)

Il mio tesoro

from “Don Giovanni”

John Corigliano(1938-)

Three Irish Folksong Settings

- 1.The Salley Gardens
- 2.The Foggy Dew
- 3.She Moved Through the Fair

Joaquin Turina(1882-1949)

Poema en Forma de Canciones op.19

- 1.Dedicatoria
- 2.Nunca olvida
- 3.Cantares
- 4.Los dos miedos
- 5.Las locas por amor

Franz Lehár(1870-1948)

Dein ist mein ganzes Herz

from “Das Land des Lächelns”

This recital is partial fulfillment for the degree of Master of Art in Music.
Student of Miss Lee Syou-fen.

歌詞翻譯

Deposuit

Deposuit, potentes de sede et exaltavit
humiles

祂從高位上推下權貴，卻提拔了弱小
卑微。

Dichterliebe op.48

1. Im wunderschönen Monat Mai

Im wunderschönen Monat Mai,
als alle Knospen sprangen,
da ist an meinem Herzen
die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,
als alle Vögel sangen,
da hab' ich ihr gestanden
mein Sehnen und Verlangen.

詩人之戀

1. 在絕美的五月

在絕美的五月
當所有的花兒爭相綻放
此時 在我的心中
愛的蓓蕾也開了
在絕美的五月
當所有的鳥兒盡情歌唱
那時 我要向她傾訴
我的渴望與期待

2. Aus meinen Tränen Sprießen

Aus meinen Tränen Sprießen
viel blühende Blumen hervor,
und meine Seufzer werden
ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, kindchen,
schenk' ich dir die Blumen all',
und vor deinem Fenster soll klingen
das Lied der Nachtigall.

2. 從我的眼淚

從我的眼淚
綻放出許多盛開的花朵
而我的歎息
也變成了夜鶯的合唱
如果你喜歡我 親愛的
我要將這些花兒都送給你
在你的窗外
也將響起夜鶯的歌聲

3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

Die Rose, die Lilie, die Taube, die
Sonne,
die liebt' ich einst alle in Liebeswonne;
ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
die Kleine, die Feine, die Reine, die
Eine;
sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und lilie, und Taube und Sonne.
Ich liebe alleine

3. 玫瑰、百合、鴿子和太陽

玫瑰、百合、鴿子和太陽

我都曾經非常的喜歡他們
但我不再喜歡這些事物，我只深愛著
那嬌小、高貴、聖潔、獨一無二的她

她自己 就是愛情喜悅的化身
她就代表著玫瑰、百合、鴿子和太陽
我只深愛著她

Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

4. Wenn ich in deine Augen seh'

Wenn ich in deine Augen seh',
so schwindet all' mein Leid und Weh,
doch wenn ich Küß deinenMund
so werd' ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
kommt's über mich wie Himmelslust;
doch wenn du Sprichst "Ich liebe
dich !"
so muß ich weinen bitterlich

5. Ich will meine Seele tauchen

Ich will meine Seele tauchen
in den Kelch der Lilie hinein,
die Lilie soll klingend hauchen
ein Lied von der Liebsten mein.
Das Lied soll schauern und beben
wie der Kuß von ihrem Mund,
den sie mir einst gegeben
in wunderbar süßer Stund'.

6. Im Rhein, im heiligen Strome

Im Rhein, im heiligen Strome,
da spiegelt sich in den Well'n,
mit seinem großen Dome
das große heilige Köln.
Im Dom da steht ein Bildnis
auf goldnem Leder gemalt;
in meines Lebens Wildnis
hat's freundlich hinein gestrahlt.
Es schweben Blumen und Englein
um unsere liebe Frau
die Augen, die Lippen, die Wänglein,
die gleichen der Liebsten genau.

那嬌小、高貴、聖潔、獨一無二的她

4. 當我凝視著你的眼睛

當我凝視著你的眼睛
所有悲傷痛苦都會消失
當我親吻著你的嘴唇
我獲得了救贖
當我倚靠在你的胸前
來自天堂的喜悅籠罩著我
當我對你說：『我愛你』

我將會苦澀的流下眼淚

5. 我將沉浸我的靈魂

我將沉浸我的靈魂
在百合花的花萼裡
百合將會鳴響
我的愛人最喜歡的歌
那歌聲因為驚喜而顫抖
彷彿她嘴唇的親吻
那就是她曾經給予我的
奇妙又甜蜜的時刻

6. 在萊茵、神聖的河流裡

在萊茵、神聖的河流裡
波浪中倒映著
宏偉的大教堂
神聖之城 科隆
教堂內懸掛著一幅畫像
以金色的皮革製成
在生命的荒蕪之中
流露著柔和的光芒
花朵和天使在這兒飛翔
圍繞著這位親愛的女子
她的眼睛、嘴唇、笑靨
酷似我心中的最愛阿

7. Ich grolle nicht

Ich grolle nicht, und wenn das Herz
auch bricht,
ewig verlorne Lieb ! Ich grolle nicht,
Wie du auch strahlst in
Diamantenpracht,
es fällt kein Strahl in deines Herzens
Nacht.
Das Weiß ich längst
Ich grolle nicht, und wenn das Herz
auch bricht,
Ich sah' dich ja im Traume,
und sah' die Nacht in deines Herzens
Raume,
und sah' die Schlang, die dir am Herzen
frißt,
ich sah' mein Lieb, wie sehr du elend
bist.
Ich grolle nicht, Ich grolle nicht.

8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen

Und wüßten's die Blumen, die kleinen
wie tief verwundet mein Herz,
sie würden mit mir weinen
zu heilen meinen Schmerz
Und wüßten's die Nachtigallen,
wie ich so traurig und krank,
sie liessen fröhlich erschallen
erquickenden Gesang.
Und Wüßten sie mein Wehe,
die goldenen Sternelein,
sie Kämen aus ihrer Höhe,
und sprächen Trost mir ein.
sie alle können's nicht wissen,
nur Eine kennt meinen Schmerz;
sie hat ja selbst zerrissen,
zerrissen mir das Herz.

7. 我不怨嘆

我不怨嘆，既使我心已碎
愛情已經永遠離去！我不怨嘆
雖然你身上裝飾的鑽石閃閃發亮
但卻沒有任何的光芒能進入你內心的
黑夜
我早已知道
我不怨嘆，既使我心已碎
曾經在夢中見過你
見到你那心中的黑夜
侵蝕你心的魔鬼
我都看見了。我的愛人阿，你是多麼
的惹人憐阿
我不怨嘆，我不怨嘆

8. 如果這些可愛的花兒知道

如果這些可愛的花兒知道
我心中那深切的創傷
它們將會跟我一起流淚
治癒我的悲傷
如果夜鶯知道
我是多麼的悲傷
他們將會施捨我
鼓起唱歌的勇氣
如果他知道我的哀愁
這些金色的星星
會從天上落下
對我說出安慰的話語
她們都不知道原因
只有一個人知道我的悲傷
她造成了裂痕
我心理的裂痕

9. Das ist ein Flöten und Geigen

Das ist ein Flöten und Geigen
Trompeten schmetterten darein,
da tanzt wohl den Hochzeilsreigen
die Herzallerliebste main
Das ist ein Klingen und Dröhnen,
ein Pauken und ein Schalmein,
dazwischen schluchzen und stöhnen
die lieblichen Engelein

10. Hör' ich das Liedchen klingen

Hör' ich das Liedchen klingen,
das einst die Liebste sang,
so will mir die Brust zerspringen
von wildem Schmerzendrang.
Es treibt mich ein dunkles Sehnen
hinauf zur Waldeshöh,
dort lost sich auf in Tränen
mein übergroßes Weh.

11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
die hat einen andern erwählt
der andre liebt eine andre
und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen nimmt aus Ärger
den ersten Mann,
der ihr den Weg gelaufen;
der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
doch bleibt sie immer neu;
und wem sie just passiert,
dem bricht das Herz entzwei.

9. 長笛與提琴正演奏著

長笛與提琴正演奏著
小號也隨之鳴響
那兒正跳著婚禮之舞
曾是我心中的最愛
音樂熱烈的喧鬧著
鼓聲與排笛齊鳴
在那吵雜的喧囂之中
我只聽見天使唏噓啜泣著

10. 我聽見那首歌

我聽見那首歌
曾是最愛的人所唱
我的胸口似乎要崩裂
在緊繃的悲傷拉扯之下
不知名的渴望驅策著我
登上森林的最高處
淚水將會融化
我無法遏止的悲傷

11. 年輕人愛上了少女

年輕人愛上了少女
她卻選擇了別人
她的所愛愛上了別人
並且取了愛人爲妻
少女充滿著憤怒
隨意嫁給了另一個男人
這男人碰巧與她相遇
卻因她而離開自己的路
這是一個老故事
但仍然不斷的出現
如果它一旦發生
她的心將因此而碎裂

12. Am leuchtenden Sommermorgen

Am leuchtenden Sommermorgen
geh' ich im Garten herum,
es flüestern und sprechen die Blumen,
ich aber wandle stumm.
Es flüestern und sprechen die Blumen,
und schauen miteidig mich an:
sei unsrer Schwester nicht böse,
du trauriger, blasser Mann !

13. Ich hab' im Traum geweinet

Ich hab' im Traum geweinet,
mir träumte, du lägest im Grab,
ich wachte auf, und die Träne
floß noch von der Wange herab.
Ich hab' im Traum geweinet,
mir träumt, du verliebest mich,
ich wacht auf, und ich weinte
noch lange vitterlich.
Ich hab' im Traum geweinet,
mir träumte, du wärst mir noch gut,
ich wachte auf, und noch immer
strömt meine Träneflut.

14. Allnächtlich im Traume

Allnächtlich im Traume seh' ich dich,
und sehe dich freundlich grüßen
und laut aufweinend stürz' ich mich
zu deinen süßen Füßen.
Du Seihest mich an wehmütiglich,
und schüttelst das blonde Köpfchen,
aus deinen Augen schleichen sich
die Perlenrännentröpfchen
Du sagst mir Heimlich ein leises Wort,
und gibst mir den Strauß von Cypressen,
ich wache auf, und der Strauß ist fort
Und's Wort hab ich vergessen.

12. 陽光明媚的夏日早晨

陽光明媚的夏日早晨
我獨自在花園漫遊
花朵們竊竊私語
我沉默的獨行
花朵們竊竊私語
同情的對我說：
別踐踏我們的姊妹
悲傷且蒼白的人！

13. 我在夢裡哭泣

我在夢裡哭泣
在夢中，你躺在墳墓裡
我被驚醒但眼淚仍在
滿佈在我的臉頰上
我在夢裡哭泣
在夢中，你離開了我
我被驚醒但卻無法停止
苦澀流下的眼淚
我在夢裡哭泣
在夢中，你依舊對我親切如昨
我醒來時，眼淚仍在
難過的潛潛流下

14. 每晚都在夢中見到你

每晚都在夢中見到你
妳親切的迎接著我
我大聲的哭泣
撲倒在你腿邊
妳哀傷的望著我
搖動著你美麗的頭
從你眼睛裡流出來了
珍珠般的淚水
你對我輕輕細語
獻給我絲柏花編成的花圈
我醒來時，花圈消失無蹤
我也忘記了那些細語

15. Aus alten Märchen winkt es

Aus alten Märchen winkt es
hervor mit weißer Hand,
da singt es und sa klingt es
von einem Zauberland;
wo bunte Blumen blühen,
im gold'nen Abendlicht,
und lieblich duftend glühen
mit bräutlichem Gesicht;
und grüne Bäume singen
uralte Melodei'n,
die Lüfte Heimlich klingen,
und Vögel schmettern drein.
Und Nebelbilder steigen
wohl aus der Erd' hervor,
und tanzen luft'gen Reigen
im wunderlichen Chor.
Und blaue Funken brennen
an jedem Blatt und Reis,
und rote Lichter rennen
im irren, wirren Kreis.
Und laute Quellen brechen
aus wildem Marmorstein,
und seltsam in den Bächen
strahlt fort der Widerschein
Ach könnt' ich dorthin kommen,
und dort mein Herz erfreu'n,
und aller Qual entnommen,
und frei und selig sein !
Ach, jenes Land der Wonne
das seh' ich oft im Traum,
doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie witel Schaum.

15. 來自古老的神話故事

來自古老的神話故事
白色的手掌召喚著
歌曲和聲音述說著
一個令人著迷的神奇地方
在那哩，花朵快樂的綻放
在傍晚金色的光芒裡
散發無比的甜香
有如新娘的臉龐
綠樹們歌唱著
原始的美妙旋律
微風呢喃般的吹拂
鳥兒們隨之鳴叫
迷茫的霧氣
從地面升起
周圍的空氣也隨之起舞
以奇妙獨特的和諧
藍色火花綻開
在所有的枝葉上
紅色的光芒轉動
神秘而野性
生命的氣息向外迸發
從大理石的岩縫裡
它們的回聲
奇妙的在溪流中閃耀
啊，但願我能到達那個地方
使我的心充滿歡暢
解除所有的憂愁
充滿自由與喜悅！
啊，那個充滿喜樂的地方
我經常在夢裡見到：
但是當晨曦來臨時
它卻像泡沫般幻滅

16. Die Alten, bösen Lieder

Die Alten, bösen Lieder,
die Träume böß' und arg,
die laßt uns jetzt begraben,
holt einen großen Sarg.
Hinein leg' ich gar manches,
doch sag' ich noch nicht was;
der Sarg muß sein noch Größer
wie's Heidelberger Faß.
Und holt eine Totenbahre
und Bretter fest und dick,
auch muß sie sein noch länger
als wie zu Mainz die Brück'.
Und holt mir auch zwölf Riesen,
die müeßen noch starker sein
als wie der starke Christoph,
im Dom zu Köln am Rhein.
Die sollen den Sarg forttragen
und senken ins Meer hinab,
denn solchem großen Sarge
gebührt ein großes Grab.
Wißt ihr warum der Sarg wohl
so groß und schwer mag sein?
Ich senkt auch meine Liebe
und meinen Schmerz hinein.

Il mio tesoro

Il mio tesoro intanto
Andate a consolar!
E del bel ciglio il pianto Cercate di
asciugar,
Ditele che I suoi torti
A vendicar iovado
Che sol di stragi e morti
Nunzio vogl'io tonar

16. 古老而憎惡的歌

古老而憎惡的歌
夢兆邪惡而不祥
讓我們將它掩埋
在巨大的棺木裡
我將用來放些什麼
我還不能明說
棺木非常巨大
大過海德堡的大木桶
抬起棺木的框架
寄粗厚又堅固
它將會非常長
長過麥恩茲的大橋
接著我需要十二位巨人
他們必須孔武有力
強過聖克里斯多夫
在萊茵河畔的科隆大教堂裡
他們將會抬走棺木
埋藏在深海之中
這麼巨大的棺木
需要一個巨大的墓穴
為何棺木的墓穴
必須這麼廣大而深沉呢？
我將在此埋藏
我的愛情與悲傷

當我離去

在我離去的這段期間
請安慰我的愛人
並試著拭去她美麗雙眸中的淚水
告訴她我會為她復仇
當我歸來之時
帶回的將只有毀滅與死亡的訊息

Three Irish Folksong Settings

1.The Salley Gardens

Down by the Salley Gardens my love
and I did meet.

She passed the Salley Gardens with little
snowwhite feet.

She bid me take love easy as the leaves
grow on the tree.

But I being young and foolish with her
did not agree.

In a field by the river my love and I did
stand.

And on my leaning shoulder she laid her
snowwhite hand.

She bid me take love easy as the grass
grows on the weirs.

But I was young and foolish and now
am full of tears.

2.The Foggy Dew

Adown the hill I went at morn a lovely
maid I spied. Her hair was bright as the
dew that wets sweet Anners verdant side.

“Now where go ye. Sweet maid?” said I.
She raised her eyes of blue. And smiled
and said, “The boy I’ll wed I’m to meet
in the foggy dew!”

Go hide your bloom. Ye roses red and
droop. Ye lilles rare. For you must pale
for very shame before a maid so fair!

Says I. “Dear maid. Will ye be my
bride?” Be neath her eyes of blue. She
smiled and said. “The boy I’ll wed I’m
to meet in the foggy dew!”

Adown the hill I went at morn a singing
I did go. Adown the hill I went at morn
she answered soft and low. “Yes, I will
be your own dear bride and I know that

三首愛爾蘭歌謠

1.Sally 花園

我與我的愛人在 Salley Garden 相遇

她用她那雪白的雙腿經過此地

她要我將愛情看得輕鬆點,如同樹上長
出嫩芽般

但我年輕又笨,所以我並沒有同意

我與她站在河邊的田野間

她將她雪白的手放在我的斜肩上

她要我將愛情看得輕鬆點,如同樹上長
出嫩芽般,如同草在籬笆上生長
但我年輕又笨,所以我淚留滿面

2.濃霧

當我早上下山時,我見到了我的愛人
她的髮絲如同此地露水般的柔亮

我說:親愛的,妳要去那裡
她睜開她那碧藍的雙眼
笑著說:我要去 Foggy Dew,在那將有個
男孩要和我結婚

她藏起了凋零的玫瑰和美麗的百合花
在那少女般的臉旁下,妳顯得非常驕羞

我說:親愛的,妳願意當我的新娘嗎?
在她那碧藍的眼光下,她笑著對我說
我和男孩將在 Foggy Dew 結婚

我一邊哼著歌下山
她輕柔且低聲的回答我
是的,我願意當你的新娘
因為你願意真誠的對我

you'll be true." Then sighed in my arms
and all her charms they were hidden in
the foggy dew.

3.She Moved Through the Fair

My young love said to me. "My mother
won't mind and my father won't slight
you for your lack of kine." And she
stepped away from me and this she did
say. "It will not be long, love, 'til our
wedding day."

She stepp'd away from me and she went
thro' the fair.

And fondly I watched her move here and
move there. And then she went
homeward with one star awake.

As the swan in the evening moves over
the lake.

Last night she came to me, she came
softly in. So softly she came that her feet
made no din. And she laid her hand on
me and this she did say. "It will not be
long, love, 'til our wedding day."

Poema en Forma de Canciones

1.Dedicatoria

2.Nunca olvida

Ya que este mundo a bandono
antes de dar cuenta a Dios,
aquí para entre los dos
mi confesión te dire
Con toda el alma perdono
hasta a los que siempre he odiado.
A tí que tanto te he amado
nunca te perdonaré!

她在我的臂彎中輕嘆著
所有她吸引人的地方均在 Foggy Dew
藏了起來

3.她穿越市集

我年輕的愛人對我說
我的母親並不介意,我的父親也不小看
你,因為你缺乏勇氣。
在她臨走前,她說:
我與你結婚的日子不遠了。

她從我身旁走過,走進了市集

我深情的看著她,眼光不停的移動著
她在一顆星星的注視中踏上回家的路

就如在暮色中在湖裡游泳的天鵝般

昨晚她輕輕的來到我這
輕到不發出任聲音
然後她將她的手放在我身上
對我說:我與你結婚的日子不遠了

依歌謠譜寫的詩

1.獻詞

2.永不遺忘

是的!我已被這世界所拋棄
曾在上帝面前
互許心願長相廝守
我完全明白妳的心
即使始終仇恨
我心依然寬恕妳
啊!你知道我是多麼愛妳!
永不原諒妳!

3.Cantares

Ay! Más cerca de mí te siento cuando
más huyo de tí
puestu imagen es en mí sombra de mi
pensamiento
Vuelvemelo a decir
pues em bellesadoayer te es cuchaba sin
oir
y te mitaba sin ver

4.Los dos miedos

Al comenzar la noche de aquel día
ella lejos de mí
Porqué te acercas tanto?
me de cia,
Tengo miedo de ti.
Y despues que la noche hubo pasado
dijo, cerca de mí:
Porqué te alejas tanto de mi lado?
Tengo miedo sin tí!

5.Las locas por amor

Te amaré
diosa Venus
si prefieres que te ame mucho tiempo y
concordura
y respondió la diosa de Citeres
Prefiero como todas las mujeres
que me amen poco tiempo y conlocura

Dein ist mein ganzes Herz
Dein ist mein ganzes Herz!
Wo d nicht bist, kann ich nicht sein,
So, wie die Blume welkt, wen sie nicht
küßt der Sonnenschein.
Dein ist mein schöns tes Lied, weil es
alien aus der Liebe erblüht.

3.浪漫曲

我從未感覺妳的遠離
妳的情影仍深藏我心
昨日之語縈繞耳畔
今日令我神迷
不能看到妳或聽到妳的聲音！

4.他倆的憂慮

從那一夜開始
她遠離我
妳究竟爲什麼拋棄了我
擔心著你
掛念著你
自從那夜後
我心無法平靜
妳爲何要離開我身邊
憂慮著失去妳

5.她們狂熱的愛

愛妳！
維納斯女神！
剎那間我清醒了
感謝來自西塔雷斯的女神
他們這些女人和我一樣
剎那間都爲愛情而瘋狂

妳是我心裡的一切
妳是我心裡的一切
沒有妳我將不知往哪而去
儘管花兒凋謝了，太陽仍照耀著妳
妳是我優美的歌，因爲只有我愛著妳

Sag' mir noch einmal mein einzig Lieb, o, sag' noch einmal mir: Ich hab' dich lieb!	儘管再活一次，妳仍將是我的唯一
Wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe.	我始終如一，我想盡一不認識妳
Ich möchte deinen Atem trinken und betend dir zu Füßen sinken, dir allein!	如同飲水一般自如 妳不可思議的照亮了我的頭髮
Wie wunderbar ist dein leuchtendes Haar!	我夢見了生老病死，但我不害怕
Traumschön und sehn suchtsbang ist dein strahlen der Blick.	因為我可以看你一眼，
Hör ich der Stimme Klang ist es so wie Musik.	傾聽妳如音樂般的聲音

樂曲解說

Deposit

巴赫

巴哈於 1723 年上任萊比錫聖湯馬斯大教堂的音樂總監，當年的聖誕節及發表了這首聖母頌歌，其中還夾雜著四首聖誕歌曲。¹當時是用降 E 調寫的，但在 1730 改寫成 D 大調，去掉四首聖誕歌曲，並改寫管弦樂部份，而成爲巴哈最精純且充滿歡樂氣息的傳世之作。

聖母頌歌的詞分十節，十二句，巴哈將之作成十二首，但並不照原詞的分句法，而以更注重歌詞意義表現上的需求來區分。其中不乏巴洛克時期 Word-Painting 的展現——也就是用音型來傳達歌詞的意義，如「天堂」用上昇的音階，「死亡」用下降的音階，「流水」用反覆的音型等等。

這首是選自巴赫的 D 大調《聖母讚主曲》中的第八首歌。曲中經常使用快速下行又上行的音程，去模擬歌詞中「推下」(deposuit)與「提拔」(exaltavit)的對比。使文字與音樂緊密的結合。

Dichterliebe op.48

舒曼

在 1828 年，年方 18 歲的舒曼就在慕尼黑結識了詩人海涅 (Heinrich Heine)，海涅高傲的外表與眼神，讓舒曼留下深刻印象。1840 年舒曼將不少海涅的詩作譜成歌曲。《詩人之戀》這個名字是舒曼自己冠上去的。是在五月廿四日，用一週時間寫下了這部作品。《詩人之戀》(Dichterliebe) 的原始材料取自海涅的詩作《歌曲書集》(Buch der Lieder)。雖然今天《詩人之戀》的演唱家明顯以男性居多，但是當初舒曼所題贈的卻是女高音許洛德-黛芙琳特 (Wilhelmine Schroeder-Devrient)，可見舒曼並未限定演唱者的性別。不過若是就歌詞意義加以深究，仍是以男性演唱較爲適合。額外一提，以海涅相同詩篇爲題材的歌曲作品，還有比利時作曲家波塞爾 (Henry Pousseur, 1929 年出生) 的《詩人之戀的夢之舞》(Dichterliebesreigentraum)，以及阿根廷作曲家唐恩 (Jorge Donn, 1947 ~ 1978) 的《詩人之戀》(Dichterliebe)。不過當然不及舒曼的作品有名了。

1. Im wunderschönen Monat Mai

在風光明媚、百花盛開的五月裡，向著愛人表達最深摯的情意。前奏的詢問式琶音好像是保持著愛的疑慮。在對愛人傾訴了愛意之後，尾奏用帶著疑問般的屬七和絃作爲結束，又彷彿述說著整曲的開端。這首曲子道盡了舒曼對克拉拉的思念。

2. Aus meinen Tränen Sprießen

思念令人流淚，但是落下的淚水將迸出鮮花，嘆息轉化爲夜鶯之歌。好像是

¹ Bach, Johann Sebastian. *Magnificat D major BWV243*. 台北：全音樂譜出版社。

要將一切獻給心愛的人，讓愛人手上有鮮花、窗前有歌唱。但是，卻同時也擁有了眼淚和思念的嘆息。

3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

²海涅是一位熱愛大自然的詩人，在許多詩作裡均曾歌頌大自然。在這首曲子裡，他用大自然來形容可愛的一切，進而表達了情人的可愛更勝於大自然。在輕快的 16 分音符切分音型的伴奏下，可以盡情地歌頌著愛人的美。

4. Wenn ich in deine Augen seh'

舒曼用類似宣敘調的手法和簡單的和絃，讓演唱者用長樂句娓娓道出愛人給的安慰有多大。親吻治癒創傷、擁抱就是天堂。³全曲在『我獲得了完全的救贖』(so werd' ich ganz und gar gesund)中的 ganz 達到一個高潮。而在『當你對我說』(doch wenn du Sprichst)的『說』(Sprichst)時，舒曼用了減七度的音程引導著下一句唱出『我愛妳』(Ich liebe dich)時，好像已經是歌曲的結束了。但為何留下苦澀的淚水(bitterlich)? 似乎說明著：早已知道這段愛情不會有圓滿的結果。

5. Ich will meine Seele tauchen

這首歌中主要是用百合花的隱喻，回味著前一首歌中愛人送給自己的吻。聽見情人最喜歡的那首歌，彷彿就像是情人的親吻一樣。鋼琴用 32 分音符來表達親吻的激情和興奮，在尾奏時鋼琴似乎還是表達著親吻的那一刻美好的一切！

6. Im Rhein, im heiligen Strome

這首曲子主要是用寫景的方式來回想和愛人之間的相處回憶。一開始直接唱出莊重的『在萊茵河中倒映著科隆大教堂的景象』，鋼琴的部分：簡單但深沉的八度音清楚的描寫了教堂的莊嚴。教堂中的一幅老舊圖畫中的仕女很像愛人的形象。最後一句『酷似我心中的最愛』(die gleichen der Liebsten genau)---音樂從重到輕的淡出的處理方式，似乎是聯想到心裡的愛人，也代表著內心多愁善感的思緒。尾奏時將莊嚴主題的深沉八度音再現。

7. Ich grolle nicht

這段感情再這首歌時終於發生變化，但還是依然要無怨無悔，不斷的說著『我不怨嘆』(Ich grolle nicht)。鋼琴的部分：充滿緊張情緒的八分音符一再反覆出現，好像是忐忑的心跳聲，也像是在掩飾自己的無可奈何。但是還是用了光芒來代表自己的真摯的愛，強調自己一定是唯一可以照亮她內心的那道光芒。曲子的第二段歌詞中也暗示著愛人的內心其實是存有惡念的，但是仍覺得愛人是楚楚可憐的。鋼琴用下行音階的強音結束，似乎顯示了自己對愛人的忿忿不平。

²陳曉南 譯(海夕 著)。《海涅抒情詩選》。台北：志文出版社，民 82。

³方之文。《舒曼：詩的音樂，音樂的詩》。台灣：世界文物出版社，民 90。

8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen

此曲大部分都有顫音似的伴奏，暗示著自己不安的情緒。多麼希望可愛的花朵、歌唱的夜鶯、金色的星星都能獲得安慰，但是最後卻事與願違。個人覺得，在『她造成了裂痕』(sie hat ja selbst zerrissen)這句中，『裂痕』(zerrissen)這個字是很重要的，可說是全曲所要最強調的重點字，鋼琴部分在這個時候也是用兩個情緒很鮮明的和絃應和著，代表自己受創之深。最後一句更是強烈的說明著情緒終於爆發，緊接著尾奏在狂亂的鋼琴中結束。

9. Das ist ein Flöten und Geigen

在一場婚禮的宴會上，愛人正在舞池中跳著舞，看著正在跳舞的愛人，其實心都碎了，彷彿也聽見天使在為自己哭泣。鋼琴的部分：左手的三連音斷奏，營造出特異的舞蹈節奏感，好像是扮演著曲名中『鋼琴』(Geigen)的部分。右手輕快又清楚的旋律線條，其實就像是美妙的『長笛』(Flöten)正演奏著呢！整個伴奏的部分代表著宴會上熱鬧的歌舞持續著，最後在逐漸無力的下行音程中結束，象徵著婚宴的步入尾聲。

10. Hör' ich das Liedchen klingen

原本在第五首歌中，讓自己回味不已的那首溫柔親吻的歌，如今卻變成爲愛苦惱的原因。在聽到遠方傳來的那首歌的歌聲時，自己是無法控制情緒而幾乎崩潰的。即便是最後希望可以在森林中的最高處用淚水洗去心中的悲傷，但是仍然揮之不去。鋼琴的部分：一直用切分音的方式與旋律線條並存，表達著強烈的情緒對比，尾奏時不斷地用模進的音型下行，漸去漸遠。

11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen

⁴歌者似乎事不關己，用輕鬆詼諧的唱腔，充滿節奏感的敘述著一個不斷重複發生的故事。少女愛上的男人其實另有所愛，少女爲了報復而隨便委身給下一個男人，讓最初愛上少女的年輕人傷心不以。一方面暗諷著愛人拋棄自己是不智的，但是事實上，真正受傷的還是自己本身。結尾用有點激動的情緒結束。

12. Am leuchtenden Sommermorgen

舒曼使用了慣用的夢幻式效果，跟第一首的鋼琴部分有異曲同工之妙。述說著在晴朗的夏日早晨裡在花園中散步。花朵以憐憫的眼光看著自己，爲自己的蒼白苦惱竊竊私語，並請求自己不要踐踏了其他的花朵之類的寫景的段落。結尾移調到 G 大調，緩慢而保持著夢幻效果的琴聲，暗示著其實仍然在花園裡不忍離去。

⁴ 同註 3

13. Ich hab' im Traum geweinet

此曲與第四首一樣，用類似宣敘調的方式完成。舒曼經常使用降 e 小調來描述死亡。這兒也是。伴奏的部分簡單而明瞭，三段歌詞都以五個和絃去掩飾著自己夢理所見到的不安情境，並且在尾奏的時候又重複了兩次。這也是舒曼常常使用的加強語氣的手法。

14. Allnächtlich im Traume

不同於前一首歌曲中，依然破碎離異的感情夢。這首曲子似乎已經出現了好轉的跡象。這首歌曲全部是以短樂句組成，好像是說明著自己逐漸地走出陰霾，慢慢的、一點一點的可以在夢裡重新見到希望，雖然這個夢還是讓人悲傷，但是醒來後卻已經可以忘卻了夢中的情境。這似乎說明著彷彿已經有了新的方向，可以讓愛情恢復呢！

15. Aus alten Märchen winkt es

爲了真正找到可以讓愛情恢復的方法，便想要到傳說中的地方。這首歌曲的前半段節奏明快、色彩豐富。描寫著古老神話中的傳奇，那美好的一切都讓人心神嚮往。但是，在讚嘆般的(Ach)之後，速度明顯放慢。其實是希望奇蹟可以讓愛情恢復的，但最後還是回到了現實，之前出現的一切化爲烏有。原本的主題改用斷奏的方式呈現之後，將最後一句歌詞『它卻像泡沫般幻滅』(Zerfließt's wie witel Schaum)再重複一次，更強調了失望的心情。

16. Die Alten, bösen Lieder

用升 c 小調的八度音程作爲最後一首歌曲的開端，其實正式決定要自己解決自己的困擾。需要一個巨大的棺木，但是，要埋藏什麼呢？曲子的前半段其實一直在描寫情景：⁵比海德堡大木桶還大的棺材，外棺的框架比麥恩茲大橋還長，重量必須由十二位比科隆大教堂傳說中的聖克里斯多夫還強壯的大力士來抬，埋葬在深海之中。歌曲進行到下一句：在『他們將會抬走棺木』(Die sollen den Sarg forttragen)這句歌詞的地方，鋼琴是用一拍一個和絃的方式進行著，好像像腳步一般的節奏，搭配上下行的音階、速度上的變慢還有強度上的 forte，其實就是強調墓穴或是深海的廣大深沉。最後，喃喃自語的問著自己：『爲何墓穴必須如此廣大而深沉？』，然後再用 D 大調回答說：『我將在此埋葬我的愛情與悲傷。』。尾奏的部分，讓鋼琴充分的展現，柔弱而漸強，給予演出者和聽眾很大的想像空間。好像可以解釋成回憶，又好像可以解釋成希望。最後在漸慢的速度下結束全曲。

⁵ 同註 3

這首歌曲選自莫札特歌劇「唐喬凡尼」。這是莫札特與劇作家達彭特合作的最高潮，雖然在他們的合作之下，還有著如「費加洛婚禮」、「女人皆如此」這樣偉大的作品。可是，卻沒有一部像「唐喬凡尼」這樣，被人視為是有史以來最偉大歌劇一般的地位。這是一部精密的灰黑色道德悲劇、以及明亮的意大利喜劇融合的「諧歌劇」，探討了人性最深層陰暗的一面，卻不使人感到拘束和不自在。莫札特的妙筆，不僅讓原劇作的缺點成為他音樂發展的自由空間，還成功地以他輕快的天生喜感，裝點了這樣一部可能令人如坐針氈一般，感覺內心被窺視無遺得無地自容的嚴素題材。

故事的大意是：⁶自命風流且玩世不恭的騎士喬望尼，向來對自己獵豔無數的情史相當自豪。不料竟於某次爭鬥中，失手鬧事出了人命。喬望尼不但沒有因此而收斂，反而繼續其遊戲人間的本性，玩弄女人，還唆使僕人為他掩飾惡行。在一次偽裝的計劃中，喬望尼遇上當初被自己誤殺的人，化為石像的死者，要喬望尼殺人償命。驕傲的喬望尼不願悔改，惹惱了石像，引發牆崩火燃的災難。此時地獄之門乍開，喬望尼的靈魂終於被復仇者取出。曲子出現在歌劇中的第二幕第二景中，是由Don Ottavio所演唱。

Three Irish Folksong Settings

約翰·Corigliano

這部作品是美國作曲家 John Corigliano 在 1988 年的作品。他 1938 年出生在紐約。父親曾是紐約愛樂的團員；母親則是個伴奏家，可說是從小耳濡目染地走進音樂的世界。其作品含括了歌劇、交響樂、室內樂、聲樂曲，甚至是電影配樂。著名的電影「紅色小提琴」便是出自他手。這部作品所用的編制是人聲跟長笛。

2. The Salley Gardens

這是一首流傳久遠塞爾特(Celtic)的民謠，是向世人傲視一個唯美的天堂。Salley 是一種柳樹，在愛爾蘭人民的生活中佔有很重要的地位，舉凡村舍的屋頂和籐籃都用得到。所以 Salley Garden 對愛爾蘭人來說，被視為是一種期待跟希望。

全曲述說著年輕男女在 Salley Garden 相遇的愛情故事。歌者扮演男性；長笛則扮演著女性的角色：男生娓娓唱出愛慕之意，女性則由一開始的羞澀、中間的情緒波動，進而考慮、到最後很和諧的接受。其主要的情緒表達似乎是放在長笛所扮演的女性身上。

3. The Foggy Dew

⁶吳祖強主編。《歌劇經典 21 莫札特：唐喬望尼》。台灣：世界文物出版社，民 89。

誠如歌曲的名稱一樣，全曲彷彿在濃霧裡進行著對話。長笛由 A 大調吹奏著起；歌者卻由 G 大調開始旋律線條，就像是雞同鴨講一般。但仔細推敲其實不然。這不正是愛情裡那最美的猶抱琵琶半遮面嗎！男主角的直接、女主角的嫵婉，讓這首聽似不相關的兩條旋律線，又緊緊纏繞在一起呢。

4. She Moved Through the Fair

這首歌曲旋律的部分是用 myxolydian 調式完成的 Gaelic air 古老旋律。但其實歌詞的部分，是愛爾蘭的著名詩人 Padraic Colum (1881-1972) 所寫的詩。這已是這個 Collection 的最後一首歌了。似乎愛情的主動權到了女生手上。主動的來探視、主動的告知：我們結婚的日子不遠了，又主動的離去。好像給了男生很大的希望，但卻又保持了相當程度的距離。但是，男生還是很開心的準備接受女生的愛意。

Poem en forma de canciones

屠林納

Turina 生於西班牙著名的音樂古都塞維亞。他音樂最大的特色就是將歐洲的傳統音樂型式，與西班牙民謠樂相結合，開創了嶄新的本土音樂語言。他所創作的聲樂曲尤其流露著塞維亞纖細、雅致、幽默、優美而平易的氣質。本身又是個優秀的鋼琴家，所以在聲樂作品裡面，鋼琴的地位其實不僅只是伴奏的感覺而已。在這部作品裡面更是明顯。這是 Turina 在西元 1919 年完成的曲集，也是他最有名的一部聲樂作品之一。

1. Dedicatoria

全曲的第一首以鋼琴獨奏曲作為開始，呈現出無比的敬虔和器樂的典範，之後再以凝聚而纖細，戲劇然不過度的手法，處理作品中的其他悲劇因素。這種樂曲上的安排說明了一件事實：那就是伴奏和人聲對 Turina 而言，都是具有同等的地位。曲子原則上仿效歌劇序曲的作法，把後面四首個的動機都拿到曲子中間來，作為開場。

2. Nunca olvida

西班牙古來歌謠對愛情和歡樂所抱持的就是---短暫而不真實。在這首歌曲中正好充分的表達了這樣的思考邏輯。雖然很愛對方，但卻也相對的擔心著對方隨時會離去；明明已經互許心願、長相廝守，但卻依然不願意原諒對方。在感情中充滿了矛盾。全曲呈現了悽愁而不嬌柔的美感。曲子前奏的部分從 pp 開始進行到 forte，再回到 piano 上。正是說明著情緒上的矛盾；間奏的部分也是用同樣的手法。

3. Cantares

雖名為浪漫曲，但卻是屬於西班牙式的浪漫熱情。用激動的開始，用激動的結束，全曲表達了 Turina 條理分明的特色。完全不同於前一首的凝聚感，取而代之的是熱情奔放。歌詞的意思也是完全的肯定，好像之前發生的不安和矛盾，完全不見了一樣。鋼琴大量的使用急促的小音符，充分的表達了熱情的感覺，近似 cadenza 的開始和結尾，更是讓歌者有更大的揮灑空間。演唱的部分：在一開始和結尾也都是用標準西班牙風格的旋律線條，彷彿是吉他的撥弦的感覺，充分展現著屬於地中海的熱情。3/8 拍和 6/8 拍的交替使用正是舞曲般的節奏。

4. Los dos miedos

才剛熱情的表達了情感，這時又再度陷入了纖細、雅致又矛盾的心思。曲子中由鋼琴帶出的間奏，更是其中凝聚以纖細、戲劇，然不過度的代表這段間奏濃郁的情感和情緒上的轉折，堪稱整組作品的高潮所在。最後一段似乎是為了下一首歌曲作準備似的。重新回到了肯定的語氣，述說著不能沒有妳的心境。這好像可以說是以纖細而異常凝縮的手法吧。

5. Las locas por amor

西班牙的熱情奔放、Turina 的雅致和幽默，還有優美而平易的氣質，讓這最後一首歌曲充滿了愛的狂熱。在節奏上，雖然用 6/8 拍寫成，但全曲卻充滿著 2 對 3 的拍子，也是一種舞曲的節奏型式。歌詞上將愛人比喻作維納斯，更把西塔雷斯的女神也請進歌曲中來作兩人愛情的見證。讓這整組作品以輕鬆、篤定又充滿希望的方式作結束。

Dein ist mein ganzes Herz

雷哈爾

出生於匈牙利的 Franz Lehár (1870-1948) 所創作的輕歌劇「微笑之國」(Das Land des Lächelns, 1929)。所謂「微笑之國」指的就是中國，在上個世紀，當時中國人的外文能力不好，經常外國人問問題時聽不懂，就抱以微笑作為回答，因而被戲稱為「微笑之國」。這齣輕歌劇是以一段發生在柏林，中國駐柏林大使館的文關愛上德國女孩的異國戀情為題材，講述王子 Su Chong 愛上德國女孩 Lisa，Lisa 後來跟著王子回到中國，但是極不適應當地的風土民情，因此決定回德國，這首歌就是王子勸 Lisa 留下來時所唱的歌。

這首曲子出現在歌劇中的第二幕。曲子用簡單的 ABA form。重回 A 段的方式完全表達了誠摯的愛情，彷彿一次又一次的說明著男主角的深情。

參考書目

壹、中文

- 邵義強 譯(馬賽爾 著)。《永恆的音樂家 3 巴赫》。台北：大陸書店，民 82。
- 陳曉南 譯(海汐 著)。《海涅抒情詩選》。台北：志文出版社，民 82。
- 方之文。《舒曼：詩的音樂，音樂的詩》。台灣：世界文物出版社，民 90。
- 吳祖強主編。《歌劇經典 21 莫札特：唐喬望尼》。台灣：世界文物出版社，民 89。
- 邵義強。《200 世界名歌劇》。台北：天同出版社，民 77。

貳、外文

Grun, Bernard. *The Life and Times of Franz Lehar*. New York: W.H.Allen, 1970.

參、有聲資料

- Schreier, Peter. *Schumann Lieder • Songs Vol.1*. Germany. 1993. BERLIN Classics.
- Cid, Manuel. *Joaquin Turina Selected Songs*. Switzerland. 1997. CLAVES.
- Dermota, Anton. *The World of Operetta Franz Lehár*. Germany. 1999. LEGACY.

肆、樂譜

- Bach, Johann Sebastian. *Magnificat D major BWV243*. 台北：全音樂譜出版社。
- Schumann, Robert. *Schumann Songs 1*. 台北：全音樂譜出版社。
- Mozart, Wolfgang Amadeus. *Mozart Arie Scelte Vol. 3. 18 Arie per Tenore*. Milano: G. RICORDI & C. s.p.a., 1991.
- Corigliano, John. *Three Irish Folksong Settings for Voice and Flute*. U.S.A.: G. SCHIRMER Inc, 1991.
- Turina, Joaquin. *Poema en Forma de Canciones op.19*. España: Union Musical Ediciones, 1994.