

Tunghai University
Department of Music
東海大學音樂系

Presents
演出

Wan-Hsien Lu, Soprano
呂婉仙女高音

Graduate Voice Recital
碩士班畢業音樂會

Pianist :Yen Hsien
鋼琴伴奏：謝延

Director : Szu-Chao Chen
指導教授：陳思照

January 14, 2005 / 5:00 p.m.
九十四年元月十四日 下午五點

Fine Arts Building
東海大學音樂系大廳

Tunghai University
Department of Music

Presents

Lu Wan-hsien, soprano
Yen Hsien, piano

in a

Graduate Voice Recital

January 14 , 2005

Fine Arts Building

5:00 p.m.

Program

G. Carissimi (1605-1674)

**Soccorretemi, ch'io moro!
Così volete, così sarà!**

W. A. Mozart (1756-1791)

**Oiseaux, si tous les ans
Dans un bois solitaire**

G. Verdi (1813-1901)

**La Zingara
Stornello**

Intermission

A. Dvořák (1892-1895)

**Biblical Songs
No. 6 Psalm 61, 63
No. 7 Psalm 137
No. 8 Psalm 25
No. 9 Psalm 121
No. 10 Psalm 98, 96**

F. Mignone (1897-1986)

**Quatro líricas brasileiras
1. Vocé...
2. Tu
3. Disseste...
4. Nós**

H. Villa-Lobos (1887-1959)

**Bahianas brasileiras, No.5
1. Aria(Cantilena)
2. Dansa(Martelo)**

The Recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Prof. Szu-Chao Chen.

東海大學音樂系
演出

女高音呂婉仙碩士班畢業演唱會

謝延鋼琴伴奏

民國九十四年元月十四日

東海大學音樂系大廳

下午五點

節目單

卡利西密 (1605-1674)	救救我吧!我將死了
	妳何等的想要成爲
莫札爾特 (1756-1791)	鳥群們，年年四季
	在一個荒僻幽暗的森林裡
威爾第 (1813-1901)	吉普賽女郎
	小歌謠

終場休息

德弗乍克 (1892-1895)	聖詩組曲
	No. 6 詩篇 61, 63
	No. 7 詩篇 137
	No. 8 詩篇 25
	No. 9 詩篇 121
	No. 10 詩篇 98, 96
米勃 (1897-1986)	四首巴西藝術歌曲
	1. 你...
	2. 卿
	3. 你說過...
	4. 我們
魏拉-羅伯士 (1887-1959)	巴哈式的巴西組曲, No.5
	1. 詠嘆調(小歌謠)
	2. 舞曲(槌頭)

曲目解說

Giacomo Carissimi (1605-1674)

這兩首曲目角色皆為男性，之所以採用女高音的音色是正因當時盛行使用阉割手 *castrati* 之故。受詩的格式影響，音樂都呈是整齊的塊狀分段。曲中每句會有 *Picardy third* 終止式，並且每句幾乎都會在不同的音高上模仿一次，或作變奏一次。

“*Soccorretemi, ch'io moro!*”是 *canzone* 分段歌。內含八音節的四行詩/ *abab* 韻(更迭韻- *Alternata*)、八音節的四行詩/ *abba* 韻(交叉韻- *Incorciata*)、五音節對句詩/ *aa*(相同韻- *Baciata*)等的組合。曲式為 *ABA'B'A*”。其中 *A* 段是三拍子的詠嘆調，*B* 段是四拍子的旋律般的宣敘調 *Quasi recitativo*，*A*、*B* 兩段形成對比。

“*Così volete, così sarà!*”是一首 *cantata* 當時意思是被唱的獨唱曲，曲式為 *ABA'* 三段式。*B* 段含 *b b' b*”三小段，除了 *Bass* 旋律的音程關係相同(稱之 *color*) 以外，節奏模式也完全相同(稱之 *talea*)，是 *Isorhythmic* 的標準作法。歌詞內含五音節的五行詩/ *abbab* 韻(更迭韻- *Alternata*)、八音節的五行詩/ *abab* 韻(更迭韻- *Alternata*)…等，詩體的變化組合。其中 *A* 段，是以複點二分音符為主的六四拍的行板 *Andante*，每句都是弱起拍且都有使用到複拍子；*B* 段的旋律則是以流暢連續的十六分音符所構成的四四拍的小行板 *andantin*，低音聲部約有二分之一是使用四分音符級進的 *walking bass*；兩段在音樂的動態上呈現對比。

關於十七世紀初義大利的世俗音樂界新的流行，朝向單聲部，數字低音伴奏(作曲家只以數字標出聲部的進行，以大鑾琴或管風琴或魯特琴，或再加上低音弦樂器或管樂器的簡單伴奏)(註一)，但彼此的界線、定義尚很模糊，有些是具地域的，或受到法國歌曲 *chanson* 的影響。有的作曲家們投入創作的方向，因應市場的需要，漸漸揮別過去多聲部的 *Polyphonic*(動輒五、六聲部以上) 高度對位模仿無伴奏之牧歌。「*Cantata*」的名詞首次有紀錄的被公開使用，是 *Grandi (1575/80-1630)* 於 1620 年出版的歌曲集“*Cantate et arie*”(註二)、(註三)，內容是一些加上變奏的分節歌曲 *strophic variations* 的收集。

至十七世紀中葉，「*Cantata*」已被拿坡里樂派的作曲家們統整為一個聲樂的曲種，特色為：大部分是單聲部的(但也有二重唱)，數字低音 *Basso continuo*、通常是單一聲部 *solo voice*、歌詞採用抒情或有點戲劇性的詩、包含宣敘調(二拍子)與詠嘆調(三拍子)段落的歌曲。當時，羅馬的 *Luigi Rossi (1597-1653)* (註四)靈活的運用數種新舊作曲元素：分節素歌 *plain strophic song*、變奏的分節歌曲 *strophic variations*、以四分音符或八分音符的級進的低音聲部 *walking bass*、頑固低音形式 *ostinato bass*、*ground bass*、*ABA* 三段式…來寫作 *cantata* 的歌曲。*Carissimi* 是繼 *Rossi* 之後寫作 *cantata* 的重要作曲家之一。而他在音樂史上最重要的貢獻是奠定神劇 *Oratorio* 的形式，他的神劇作品“*Jephte*”使用敘事者 *storicus (narrator)* 來串聯劇情，樹立後世神劇綱領的範本。

歌詞翻譯

Soccorretemi, ch'io moro!

Soccorretemi, ch'io moro!
Occhi belli, oh Dio, pieta!
Negherete voi ristoro
a chi per voi piangendo a morir va?

Il timor, la gelosia
mi conducono alla morte;
già del seno apron le porte,
per che fugga l'alma mia.
Occhi belli, e che saria,
se in tanto duolo
un guardo solo
mi volgeste per mercè!
Ah, non tardate, ohimè,
che m'uccide il gran martoro!
Soccorretemi, ch'io moro! etc.etc.

La speranza sbigottita
per fuggir ha pronte l'ale,
perchè vede, che mortale
è del fianco la ferita.
Occhi belli, e chi m'aita?
Crudi sarete,
Se neberete
Un sol guardo per mercè!
Ah, non tardate, ohimè
che m'uccide il gran martoro!
Soccorretemi, ch'io moro! etc.etc.

Cosi volete, cosi sarà

Cosi volete,
cosi sarà,
bella tiranna,
che cinta siete
di crudeltà!
Se dal fonte del tuo core
ne distillano i martiri,
tuo rigore
nel dolore
faccia pago I miei sospiri!
Se godete a miei tormenti,
il penar mi sarà gioco;

救救我吧！我將死了！

救救我吧！我將死了！
美麗的眼眸，噢，天哪，請憐憫！
你們拒絕安慰這
因為你們而哭泣致瀕死的人嗎？

恐懼，嫉妒
牽引我步向死亡；
我的胸膛已經敞開了門，
爲了讓我的靈魂的逃逸。
美麗的眼眸，
如果極大哀傷
能換回你一回的注視，
仁慈的看我一眼！
啊！不要遲疑，唉呀，
否則這樣大的酷刑將殺死我！
救救我吧！我將死了！（省略）

「希望」已驚慌失措地展翼欲逃，
因為看見了我致死的側腰窩之傷。

美麗的眼眸，誰將陪伴我？
如果你拒絕我用慈悲的心看我一眼，
那未免太殘酷了，

啊！不要遲疑，唉呀，
否則這樣大的酷刑將殺死我！
救救我吧！我將死了！（省略）

你何等想要

你何等想要，

美麗的女暴君，
以如此的殘暴來武裝自己！

眾犧牲者蒸發消失於
你的心中的苦泉，

你嚴厲之殘暴令我嘆息！
若你享受對我的折磨，
你的重刑我就當它是玩耍裡短暫的庇護所

il mio letto
sia ricetta
d'un inferno, E sarà poco,
Se ver me sempre severa
d'esser cruda alfin ti vantì,
tra catene
dian le pene
sol rimedio ai tristi pianti,
Cosi volete, etc. etc.....

至少，我的床將是地獄中的避難所

你待我總是嚴厲冷峻，
你至終以殘暴自誇，

被施以鎖鏈的刑罰的
我只有以悲傷的眼淚來療傷了。
你何等想要(省略)

曲目解說

W. A. Mozart (1756 -1791)

Mozart 於 1774-1781 年之間主要居住 Salzburg 地方，但勤於旅行增長見聞，於 1777-1778 到過 Munich, Augsburg, Mannheim 以及 Paris 等地。以下兩首歌曲即創作於這時期之作品：

K. 307 Arieta “Oiseaux, si tous les ans”，曲式是貫穿曲式 Through composed，有前奏(I- -I)。全曲的伴奏，部分使用垂直式的和絃，部分使用琶音式的分解和絃，句子短而簡單，具有法國 Galant 風格。C 大調開始，mm28-34 借用 c 小調的一級代替原大調的一級，以稍帶感傷的語氣訴說小鳥的愛情隨花季消失而褪色的宿命，可是不久就被 V 級帶回原調，開朗的訴說將會逐年追隨新的花朵的季節呢。

K. 308 Arieta “Dans un bois solitaire”，降 A 大調 - 降 e 小調 - 降 E 大調。曲式是 ABA'，無前奏。除了具有法國 Galant 風格：優美簡單的旋律，使用簡單的分散和絃伴奏之外，使用嘆息音型二度音程之後加上休止符(mm12、18...76)，則是德國 Empfindsamkeit (1730-1760)風格的特色。至於 mm42- 62 強弱記號的大量使用與激動的伴奏音型，並把具負面的性格愛神當主角來描述，正是 Mannheim 樂派的 Sturm und Drang (1760)的風格。可以說短短的歌曲中就具備了代表古典初期的三種特殊風格。A 段從降 A 大調開始，歌詞自詩人在森林散步巧遇愛神說起，當 B 段敘述到他有過去負心的情人的臉時，音樂馬上將 一級變成小三度(降 e)，進入降 e 小調，不久當形容它的美貌時音樂轉成開朗降 E 大調，卻不幸吵醒了愛神，音樂開始以大量的德國增六和弦與減七和絃來增強緊張與危險的感覺 (mm 42- 57)，直到停在降 E 大和絃(降 A 的 V 級)，然後是 A'段，回原調(降 A 大調)並重複 A 的旋律。

歌詞翻譯

Oiseaux, si tous les ans
Oiseaux, si tous les ans

鳥群們，年年四季
鳥群們，

Vous [changez de]¹ climats,
Dès que le triste hiver
Dépouille nos bocages;
Ce n'est pas seulement
Pour changer de feuillages,
[Ni]² pour éviter nos frimats;
Mais votre destinée
Ne vous permet d'aimer,
Qu'à la saison des fleurs.
Et quand elle est passée,
Vous la cherchez ailleurs,
Afin d'aimer toute l'année.

Dans un bois solitaire...

Dans un bois solitaire et sombre
Je me promenais l'autr' jour,
Un enfant y dormait à l'ombre,
C'était le redoutable Amour.

J'approche, sa beauté me flatte,
Mais je devais m'en défier;
Il avait les traits d'une ingrante,
Que j'avais juré d'oublier.

Il avait la bouche vermeille,
Le teint aussi frais que le sien,
Un soupir m'échappe, il s'éveille;
L'Amour se réveille de rien.

Aussitôt déployant ses aîles et saisissant
Son arc vengeur,
L'une de ses flèches, cruelles en partant,
Il me blesse au coeur.

Va! va, dit-il, aux pieds de Sylvie,
De nouveau languir et brûler!
Tu l'aimeras toute la vie,
Pour avoir osé m'éveiller.

年年追隨氣候的更迭，
那陰沉的冬天裏
小樹林的殘枝，
不僅僅替換了葉簇，

而且並不躲避眾白霜；

倒是你們的宿命不允許去愛
那當季的花兒們。
當它們褪色枯萎，
你們便到其它地方找尋愛情，
年年如此。

在荒僻幽暗的樹林中...

一日我在荒僻幽暗的林間散步，

見樹蔭下睡著一個小孩，
竟是可怕的愛神！

當我挨近它，它的美麗使我悅目，
但我不禁懷疑；
它有一張我發誓
要忘掉負心的女人的臉。

它的嘴唇鮮紅，
臉頰色如草莓，
我嘆息一聲想要逃走，
愛神竟然被吵醒了！

它立刻張開它的雙翼，
猛烈地拉開復仇的弓，
殘忍地抽出一支箭，
它發射了！刺傷我的心。

它說道：去！去！去！去到 Sylvie 的身邊，
再一次焦慮與熱烈地愛吧！
儘你的一生去愛她，
因為你大膽放肆的吵醒了我。

曲目解說

G. Giuseppe Verdi(1813-1901)

威爾第 1813 年十月十日生於義大利。1832 年，申請入米蘭音樂院被拒絕，遂自行跟老師學習，他從 Meyerbeer 學到和聲與管絃樂法。他最崇拜貝多芬，並有些受他的影響，當然他也受益於前輩們：Donizetti、Bellini 和 Rossini;但最重要

的是他的融會貫通以及創造天份與毅力。1837 年失去了長女之後，1839 年這位默默無名四處碰壁的的青年作曲家獲得史卡拉歌劇院經理人梅列里 Merelli 的援助，成功的上演了第一齣歌劇“奧伯多”，成功的快樂旋被命運的無常給顛覆，1839 年他失去兒子，1840 年妻子逝世，使他陷入極度沮喪。而就在這時候，Merelli 和史卡拉歌劇院的首席女高音 Giuseppina Strepponi 的友情與勉勵幫助他度過這慘澹的階段，並完成另一部使他馳名全歐的歌劇“拿不果”，開始他輝煌的作曲生涯，貢獻給世人許多美好的音樂與感人的事蹟。

“*Stornello*” 曲式是 AA'，伴奏是快速的切分音音型，類似跑馬歌，是收集在 1869 年出版的歌集“Album Piave”當中很受歡迎的一首風趣的歌曲。當時是由威爾第遊說當代幾位作曲家共同為 Francesco Maria Piave (1810-1876) 的詩作曲且集合出版的。Piave 曾為威爾第 Verdi 的歌劇寫作多部劇本，如弄臣、茶花女…等，於 1867 年起因為中風而癱瘓和失語，一直到他過世共九年，威爾第除了支援他家人之生計，並負責他的喪葬費。

“*La Zingara*” 曲式是 ABA'，A 段是 G 大調，B 段說起對未來的不確定感所產生的莫名恐懼，音樂轉為 g 小調，A' 則拋開沉鬱回到原來的 G 大調。本曲是出自 1845 年的作品“六首歌曲 Sei Romanze”之第二首，採用 S. M. Maggioni 的詩為歌詞。Romanze(複數名詞)，意思是浪漫曲或小詩歌。

歌詞翻譯

La Zingara

Chi padre mi fosse, qual patria mi sia,
Invano la gente chiamando mi va;
Del primo mai seppi ed è patria mia
La terra che un fiore, che un frutto mi dà.
Dovunque il destino m'addita un sentiero,
Io trovo un sorriso, io trovo un amor;
Perchè del passato darommi pensiero,
Se l'ora presente è lieta al mio cor?
Può, è vero, il domani un torbido velo
Dell'aure serene l'aspetto turbar;
Ma s'oggi risplende azzurro il mio cielo,
Perchè rattristarmi d'un dubbio avvenir?
Io sono una pianta che ghiaccio non spoglia,
Che tutto disfida del verno il rigor;
Se fronda qui cade, là un'altra germoglia,
In ogni stagione son carica di fior.

吉普賽女郎

那對我最不堅吝的母國，
就是生長花朵
並贈予我水果的土地。
無論到何處命運總會為我指示一條小路，
使我尋到一個微笑，使我找到一份愛；
因為舊日的經驗教導我思想，
是否當下我的心是歡愉的？
然而，老實說，明日有如朦朧的紗幕
被晴朗的微風亂拂一般地令人不安；
但只要今日我的天空尚閃耀著蔚藍，
何必要為一個未知的事件感到憂慮？
我是一株尚未擺脫寒冰的樹，
所有冬季的酷寒向我嚴加挑戰；
如果連葉枝斷落掉，新的芽會再生出來，
在每個開花的季節我都自信會滿載花苞。

Stornello

Tu dici che non m'ami... anch'io non t'amo...
Dici non vi vuoi ben, non te ne voglio.
Dici ch'a un altro pesce hai teso l'amo.
Anch'io in altro giardin la rosa coglio.

小歌謠

你說你不愛我…我也不愛你…
你說你不喜歡我，同樣，我也不喜歡你。
你說你以設餌，等待另一條魚。
我也正在採著另一個花園的玫瑰。

Anco di questo vo'che ci accordiamo:

我希望我們仍然同意：

Tu fai quel che ti pare, io quel che voglio. 你做你想的，我做我要的。
Son libero di me, padrone è ognuno. 我是自己的主宰。
Servo di tutti e non servo a nessuno. 我為不限定的每個人服務。

Costanza nell'amor è una follia;
Volubile io sono e me ne vanto. 堅貞於愛情是愚笨的；
Non tremo più scontrandoti per via, 我以我的善變為傲。
Né, quando sei lontan mi struggo in pianto, 在路上遇見你
Come usignuol che uscì di prigionia 你的遠去，我不再顫抖。
Tutta la notte e il dì folleggio e canto. 猶如夜鶯脫離了它禁錮的牢籠。
我日夜嬉戲歌唱。

曲目解說

A. Dvořák(1892-1895)

1893年十二月至1894年一月，德佛乍克在波士頓、紐約成功的完成了作品第九號交響曲“From the New World 來自新世界”、F大調四重奏、降E大調五重奏的首演；並完成了作品 Opus 100：為鋼琴和小提琴的G大調奏鳴曲，且將之獻給自己摯愛的六個小孩，一切盡是那麼美好。然而天有不測風雲，1894年二月，傳來指揮家 Hans von Bülow 他最忠實的好友也是最大的支持者的死訊。旋即，他更得知自己的父親在波西米亞將不久於人世，但他卻無法離開美國返鄉。

這時他停下首中的 A 大調的鋼琴組曲而開始寫作根據捷克基督教的聖經的詩篇文章的聯篇歌曲。他把歌詞依自己的領受精要的重新塑造，於 1895 年完成第一版：捷克文，為女中音或男中音與鋼琴而寫的十首聖詩（各具有德、英、法的譯詞，後來完成管絃樂配器版）。（本人在第一場畢業製作的曲目中已演唱前五首，而本場次的曲目是第六至第十首，所使用的版本已為女高音、男高音的音域移調過。）

The“Biblical songs”Opus 99 此聯篇歌曲整體來說，受舒伯特、布拉姆斯的德國藝術歌曲的影響，也受美式風格的洗禮，加上運用他所精通的華格納式的同音異名與對位手法；但最基本的內涵則要回溯至作者本身波西米亞文化承傳之音樂本質。如同一般基督徒，在他的音樂想法中一直擺盪在一方面是受敵人欺壓、悔罪的痛苦與對神的權威憤怒之恐懼(No.2、No.3、No.7、No.8)，另一方面是對神的美善之信任(No.1、No.4、No.6、No.9)，在這兩種不同的能量當中天人交戰，直至得靈性自最黑暗痛苦中得到平息，發出頌讚之聲(No.5、No.10)。

No.6) 歌詞採用詩篇六十一、六十三「因為你做過我的避難所、做過我的堅固台、脫離仇敵」；原為 D 大調，移調至 G 大調。曲式為：變化的音節歌曲 Modified strophic。歌詞提到上帝是抵擋敵軍的高台時，mm10-11 響起音階的第三音「B」，無伴奏的的五次同音反覆，象徵高台鐘聲(mm32 再現一次)。當歌詞說到身處荒蕪乾旱之地人因無水而乾渴不已時，mm29-29 以連續四個半音音階之下行三度傳導無力虛弱的感覺。

No.7) 歌詞採用詩篇一百三十七首「被擄於巴比倫者之哀歌」。原為 c 小調-降 E 大調，移調至 e 小調-G 大調。變化的音節歌曲 Modified strophic 曲式。當歌詞提到掠奪者粗暴的下令說：為我們彈唱錫安歡樂的美歌吧，令人意外的是這句話用了很動聽且歡樂的旋律(mm29-34)，彷彿暗示了掠奪者中意的音樂型態，

但以色列百姓答:我們怎麼能在為奴之地，此課彈唱屬於上帝的歌來娛樂你們呢?這句話是用半宣敘調的，表示並未順從，但是伴奏部分在上帝之歌的歌詞出現時(mm39-40)，以六組模仿撥弦樂器的四個六十四分音符加一個三十二分音符的音型，對比出彼此的不同調。

No.8) 歌詞採用詩篇二十五「求你轉向我、憐恤我。因為我是孤獨困苦」是悔罪的祈禱。原為降 a 小調-降 A 大調，移調至 c 小調-C 大調變化的音節歌曲 Modified strophic 曲式。一開始的導奏重複兩次的動機音型，是第一句歌詞「可憐我」的動機音型:，當歌詞大聲說到:「解除我的苦惱吧」還是以「可憐我」的動機音型作變奏(mm13-15)，此時伴奏出現迴聲/模進(mm15-17)，彷彿在等候神的回音，接著再小聲的呼喚/模進:「解除我的苦惱吧」(mm17-19)，然後「可憐我」的動機音型再度出現，重複兩次且第二次低八度(mm19-20)，又說一次，「解除吧，我的主」(mm21-22)，是「解除我的苦惱吧」之動機的變奏。因為在音樂的安排中，前後由強到弱都是徒勞的呼喚(mm1-22)，這時的禱告更加迫切也認了罪，mm23-31 連續五次的「可憐我」的變化的動機音型，終於在 mm32-34「我等候您」的伴奏中出現以三連音組合的音型作一連串的垂直和聲轉位(四組上行四組下行)，有如上帝容光般的燦爛音響，曇花一現的一閃而過，此時當事人並不知道，仍虔誠地說「我等候您」(mm35-37)。

No.9) 歌詞採用詩篇一百二十一「我要向高山舉目」。原為 F 大調-f 小調-降 A 大調，移調至 A 大調-a 小調-C 大調。貫通 Through composed 曲式。導奏使用的切分音音型，仿若教堂的鐘聲「噹噹」、「噹噹」，在全曲詩歌朗誦般的過程中響個不停，彷彿在山谷中迴盪讚美神的話說:「阿們!」、「阿們!」。

No.10) 歌詞採用詩篇九十八、九十六「全地都要向耶和華歡樂。要發起大聲、歡呼歌頌」皆是感恩頌讚之歌。原為 F 大調，移調至降 B 大調。變化的音節歌曲 Modified strophic 曲式。

歌詞翻譯

五首聖詩選自“Biblical songs op. 99”

1.) No.6 Psalm 61, 63

Gott,erhör' mit Langmut mein Flehn,
merke, Herr, auf mein Gebet!
Denn Du bist ewig Zuflucht mir und Schutz,
ein fester Turmbau,Herrschaft bietend die
Stirn.
Laß mich weilen in Deinem Zelt ewiglich
und unter Deinen Fittichen.

Ew'ger! Du bist mein starker gott,
ich suche Dich am Morgen,
Meine Seele lechzt nach Dir,
schmachtend ruft stets mein Leib nach Dir
in dem ausgedorrten öden Land,
dem Wasser mangelt.
So möchte zu Deinem Namen ich preisend
heben meine Hände und singend
loben Dich, Herr, mein Leben lang.

1.) 詩篇六十一篇、六十三篇

神啊，求你忍耐聽我的呼求，
主啊，求你察覺我的禱告！
為你是我永遠的盾牌與守護，
且你是永遠的高台，給予敵人的軍隊正面的
痛擊。
讓我永遠地住在你的帳棚裡，
且我要依靠在你的翅膀下。

神哪！你是我的堅固的神，
我在早晨尋求你，
我的心渴慕你，
我的肉身窮乏困頓在這
乾旱荒無缺水之地，
一直尋求你。
因此我必要高舉我的雙手
稱頌你名，且要歌唱讚美你，
主啊，儘我今生今世。

2.) No.7 Psalm 137

Als wir dort an den Wassern der Stadt Babylon saßen,
wehklagten wir, da wir stets gedachten an
Dich, Zion.

Und unser Saitenspiel hingen wir an Weiden in
jenem Land.

Es forderten, die gefangen uns hielten,
wir sollen anstimmen freudige Lieder und
riefen uns zu:

Singet und spielt, wir wollen Zions
Freudenlied!

Da erwiderten wir:

Ei, wie könnten wir denn anstimmen Lieder
Gottes unsres Herrn,
allwo Feindesland ist?

Wenn ich Dich vergessen sollte einmal nur,
o Jerusalem, mein Glück,

O dann vergesse auch,
kunstreiche Hand, all deine Künste!

3.) No.8 Psalm 25

Blicke mich an und erbarme Dich meiner,
Herr, denn sieh, verlassen bin ich und
ohnmächtig
und meine Herzen sängste drücken mich
nieder;

enthebe mich meiner Not.

Erbarme meiner Dich!

Sieh all meine Not und all mein Leid,
verzeihe alle Sünden mir.

Dein Schutz beware stets die Seele,
o Herr, vor Schmach und Sündenfall,
denn ich harre Deiner!

4.) No.9 Psalm 121

Ich hebe den Blick zum Berg empor,
woher wird mir Hilfe kommen?

Hilfe kommt mir von dem Herren bloß,
Schöpfer Himmels und Schöpfer der Erde.

Nie läßt Er zu, daß wanke oder daß strauchle je
dein Fuß,
denn dein Hüter, Er schlummert nicht.

Sieh, niemals schläft, niemals schlummert der,
der in Ewigkeit Israel schützt.

2.) 詩篇一百三十七篇

我們在巴比倫居者之城的河邊坐下，

我們悲歎哀哭，追想著永恆不忘的你，錫安
(耶路撒冷之高台)

我們把琴掛在那裡草地的柳樹上。

因為在那裡擄掠我們的，
要我們唱歌，搶奪我們的，

要我們奏樂，說：為我們唱一首錫安歡樂
的歌吧！

我們如此回答：

唉！我們怎能在外邦的地方調起音調，

唱獻給我神耶和華的歌給你們聽呢？

若我曾有一次忘記你，
耶路撒冷啊！我的歡樂，
喔！那我我也一定會
喪失右手彈奏藝術的技巧！

3.) 詩篇二十五篇

求你轉向我，憐恤我，
主啊，你看，我已被遺棄尚且發昏，

而我心中的愁苦困住我

壓迫我不住的沉淪；

求你解放我的愁苦，

我的主啊憐憫我！

求你看顧我的困苦，

我的苦難，

赦免我一切的罪孽。

在恥辱與罪孽環伺之下

求你保守我的心，因為我等候你！

4.) 詩篇一百二十一篇

我要向高山舉目，

我的幫助從何而來？

我的幫助從造天地的耶和華而來，
祂是掌管天上與世間的牧者。

祂必不叫你的腳搖動或是踏錯，

因為保守你的必不打盹。

看哪，祂不曾睡著，也不曾打盹，
祂是以色列永遠的保護者。

5.) No.10 Psalm 98、96

Singt, singet Gott, dem Herren, neue Lieder,
denn Wunder hat Er an uns ausgefüllt.
Preise, Welt, in Jubeltönen
und Psalmen singt dem Herren!
Meer, brause du und was dich füllt,
der weite Erdkreis und die so ihn bewohnen.
Ströme, zollt dem Herrn mit ihnen Beifall,
ihr hohen Berge jauchzet ewig!
Fluren, jubelt und was euch füllet, preise, Erde,
singt ihr Meere und was euch füllt!

5.) 詩篇九十六篇、九十八篇

你們要向耶和華唱新歌，
因為他向我全地都要讚美，
大聲歡呼，
向耶和華唱讚美詩！
願海和其中所充滿的都澎湃騰起，
廣大的世界和居住其中的也要發聲。
大河向主湧現滔滔歡騰，
高山永遠歡呼喝采！
願平原和其中所有的都歡呼，全世界向祂
讚揚，
海洋與其中充滿的都要歌唱！

曲目解說

Francisco Mignone(1897-1986)

巴西作曲家。在聖保羅音樂院學習後，留學米蘭。1933年起，在里約熱內盧以指揮者、作曲家兼教育者的身分活躍，與 H. Villa-Lobos 並駕齊驅，被譽為南美首區一指的音樂大師。以下介紹的是他所作的一個組曲，描繪戀人之間的齟齬、誤會冰釋、重歸於好的轉折過程。詩的作者是 Gabriel de Lucena。是音節數對仗的新詩，韻腳則不拘。第一首歌曲“Vocé…你”鋼琴以簡單的前奏模擬以敲門聲並逐漸消逝的足音，開始了歌者的猜想與獨白，不確定鬧翻了的愛人是否來敲門。第二首“Tu”在葡文中也是「你」的意思，不過是親密的人才會互相使用使用，因為愛人真的登門來了，所以歌者嘗試表達了她的真心「我想忘了你…，但在我心深處卻鮮活著你的名字、你的聲音」。第三首「Disseste…你說過的那句話」，是邊掉眼淚邊責怪對方的話，因為知道愛人的心腸軟化了，顫抖的手相握，原諒了對方，然後第四首歌是用二拍子與三拍子快速更迭的舞曲表達心中的愉悅，宣告：「Nós 我們，世上再也沒有比我們成為我們更棒的事了！」以上，除了第二首、第三首的前奏使用巴西舞蹈節奏(一種鼓動心跳的情境)之外，其它地方會使用一些音繪的手法來配合歌詞，例如第一首的 mm1-2，用兩個延長的四分音符，加上切分音再以越來越加快且漸弱的下型音階，停留在一個延長音上，描述逐漸停止的敲門聲。第三首的 mm18-19，當描述「靈魂的冰碎裂了，響個不停…停止了」不斷用十六分音符的同音反覆，級進上行到一個二分音符，猛地下降到一個小六度，出現休止符，然後一個增二度，下行級進解決。接下來，整個小節都用同音反覆，甚至出現四個三十二分音符，描寫對方的手又冰又顫抖，而後，第二十小節使用兩個五連音，把一句話一口氣全塞進去，顯出迫切的語氣…等等。

歌詞翻譯

Quatro líricas brasileiras 四首巴西的藝術歌曲

1. Você...

Batem na minha porta... É você!?...
É você!?...Você!... Você!...

1. 你...

正在敲我的門的人...是你嗎?...
是你!...是你!...

Eu quero ouvir essa voz! E você vai...
e se vai...
Quero seguir a imagem que me ficou de
você
Essa visão já se apaga, essa visão nada é!

Você não mora onde penso,
você não é... não é... não é...
Uma figura real, Uma figura de gente!
Se bater à minha porta,
Você!... Você!... Você!...
Vou vigiar-me... e... vingar-me,
querendo mais a você... A você, ... A você,
muito mais bem a você! ...

2. Tu

Adoro pensar que não te quero,
que já te esqueci de uma vez!
E que a tua voz não mais acorda,
Que nunca mais te seguirei...
E busco, no meu íntimo intranquilo,
O consôlo de mim mesmo,...
Mas, nas dobras do pensamento,
Lá estão ainda bem vovos,
o teu nome, a tua voz.

3. Disseste...

Nunca es gueci a última palavra
Que delxaste fugir da tua boca
Eu sei gue nunca me dirias
O que me disseste quase sem saber...
Dentro de ti mesma havia uma renúncia
Em a mentira clara de ser outra...
Era uma chama viva crepitando
Noparadoxo gelado de tu'alma
E findaste. Tuas mãos tremolas, geladas,
Foramse de uma vez para nunca mais...
Eu me lembro do teu sorriso de criança,
Que nunca se apagou da minha vida.

4. Nós

Nós! como é bom que nos chamemos nós!
Nós, os dois, que nos sentimos que somos
mesmo nós!
E neste laço eletivo nos prendemos na

我渴望聽到你的聲音！而你卻走了...
自己消失了...
我願意跟著這個幻想伴在你的身邊...

但這影像已自己破滅了，這影像什麼都不是
了！
你並沒有住在我的思想當中，
你沒有...沒有...
一個真正的形體，一個真實的你！
如果你真的來敲我的門，
你！...你！...你！...
那麼我將報復...將要報復，
可是我卻更想要你...要你，...要你，...
更加多麼的喜歡你！...

2. 你

我喜歡想像已經不喜歡你了，
而且一次就把你給忘了！
那你的聲音就不再喚醒我的感覺，
而我也不再纏著你了，
我將會在不寧靜的內心
尋找自我的安慰，
然而，在思想的摺痕深處，
卻仍鮮活著你的名字，
你的聲音。

3. 你說...

忘不了自你口中脫逃而出
的最後那一句話。
我知道你永遠不會告訴我，
甚至你都不知道自己
真正要說的是什麼...
其實你的內心已經真正的投降了，
這只是令一次透明的謊言
有一把活生生的火苗，
燃燒著你矛盾又冰封的靈魂嗤嗤炸裂
而後靜止了。你冰冷的手顫抖著
過去的事就全忘了吧，永遠不再有
我會記住你天真的笑容，永遠不忘

4.) 咱們

咱們!多麼美好我們稱我們自己是：咱們！
我們兩個，真正覺得我們是：咱們！

而這特別撿選的套繩用無盡的撫慰親密的

caricia infinita
De pensarmos que somos mesmo nós...
Eu e tu que nos reunimos.
Nesta ânsuia doce sósermos Nós...
E no tumulto do mundo que nos cerca,
èste mesmo enlêvo acrisolado.
Nêste têrmo tão bom que nós dizemos:
Nós!...

繫住了我們...
讓你我思想著我們已經是咱們！
你和我合而為一，
這種甜蜜焦慮的渴望，就是成為：咱們！
而那圍繞著我們週遭的波濤動盪，
更使愛情的狂喜精練盡淨
所以，這個名稱多麼棒，我們稱我們自己
是：咱們！

曲目解說

Heiter Villa-Lobos(1887-1959)

Villa-Lobos 於三月五日生於巴西 Brasil 的里約熱內盧州 Rio-de Janeiro(一月之河)。是多樣的作曲家也是大提琴演奏家，1912 年深入北方內地，蒐集民間音樂，並虔心研究之。1922 年獲政府資助，遊歷法國。1930 年，當他自巴黎返回巴西，發現巴西的音樂教育雜亂失序，而他很想讓巴哈 J. S. Bach (1685-1750) 的音樂在巴西這塊土地紮根，這使他開始寫作一系列的 *Bachianas Brasileiras*(巴哈式的巴西音樂)。Bachiana 葡文的意思是巴哈式的，Brasileira 則是指巴西的，因為使用巴西的民族風格。巧的是「Bahiana」代表巴西的文化，和「Bachiana」兩個字十分近似。所謂的「Bahiana」文化，源自最初的葡萄牙人移民從有海港的 Bahia 進入，除了輸入歐洲巴洛克文化之外，從非洲抓來的黑奴的文化也衝擊了當地原本是印地安土著的生活文化與血統，形成鮮明多元的特色，「Bahiana」便成為巴西的文化代表，是全世界藝術家採擷靈思的寶庫。Bahia 是巴西東北之一州，內地每年輪流有旱季和雨季，有的時候雨季連續幾年不來，便造成旱災，農地乾硬而龜裂，水牛也渴死了只剩下頭骨在田河床上，從事農耕的 Bahianas(Bahia 的人)生活十分困苦，青壯年便下到南部較富庶的工業都市打工謀生；對這些窮人來說：故鄉，總是遙不可及也回不去。Bahia 的黑人有一種關乎民間信仰的特殊舞蹈，女生全身穿著白色，包著頭巾加上多層麻紗大蓬裙(類似殖民時期的巴洛克式的女僕打扮)，隨著擂鼓的節奏不斷地快速旋轉，在 Part II (Martelo) 舞曲使用的節奏有點類似快速在旋轉，Martelo 意思是槌頭(Hammer)。Part II 的歌詞內有許多有趣的鳥名：Irerê、Patativa、Bem-te-vi、Sabiá、Juriti、Cambaxirra，都是巴西小朋友的故事書中常常出現的當地的鳴禽。「Irerê」是印第安名字，指稱一種叫聲似笛音般嘹亮的鳥。「Patativa」是一種很會鳴唱的鳥兒，當地人喜歡飼養牠。依鳥的叫聲諧音取名的有：「Bem-te-vi」葡文意思是「高興見到你」和「Sabiá」意思是「知道了」。(台灣也有這種特殊鳴叫的鳥種，例如「灰頭鷓鴣」叫聲類似台語的「氣死你得賠」)。Villa-Lobos 曾經告訴記者說，他的音樂中有放進去古老的印地安音樂，而現代的印地安人甚至不會唱了；有一個記者質疑，那你怎麼可能聽到呢，他便解釋道：因為巴西的森林中有全世界最聰明的鸚鵡，牠們把印地安的古曲一代傳一代的保留住了。

No. 5 “for Voice and 8 cellos”(Part I 完成於 1938 年，Part II 完成於 1945 年)，其曲式分析如下：

Part I: Aria(cantilena) / 詠嘆調(小歌謠)，曲式是 A-A'-B-A"三段體，a 小調。

1. A 段(mm1-22): Adagio 慢版。有很抒情的旋律長線條。聲樂擔任器樂功能，沒有歌詞，只有一個用來發聲的母音“a”來唱主旋律。大提琴以快速輕巧的撥弦的伴奏，描繪出浮雲移動的景象。5/4 拍(mm1-4)、3/4 拍(mm5)、3/2 拍(mm6-7)、4/4 拍(mm8-13)、6/4 拍(mm14)、4/4 拍(mm15-20)、3/4 拍(mm21)、4/4 拍(mm22)，如以上所示，拍號變換頻繁。
2. A' 段(mm23-34): Adagio 慢版。大提琴擔任主旋律之獨奏。除了銜接部分稍作更動: 5/4 拍(mm23-24)、3/4 拍(mm25)……其它與 A 段同。
3. B 段(mm35-50): Più mosso 更快。聲樂與伴奏。是垂直和聲式伴奏的宣敘調，使用 5/4 拍。歌詞每句都是同音反覆(配合文字音節的長短，會用三連音)，每句下行一度，造成五度的級進下行(mm34-40)之後反向操作級上行五度，以鄰音音型攀升(mm41-42)，mm43-50 又使用級進的五度下行，在每個音作同音反覆，加上經過音形成三連音的音型。

歌詞是述說黃昏月亮初昇的動人情境。因為這首詩歌意境如此雋永，以致喜愛兒童且常為兒童創作的 Villa-lobos 在 1957 年完成一部歌劇“來自雲上的女孩”，內容類似“灰姑娘”，但是把玻璃鞋改成一匹布，而這匹布是來自月亮的贈予，是用美麗的月光織成的。

4. A"段(mm51-63): a 小調，Tempo I 第一次的速度。聲樂再度使用沒有歌詞的母音擔任器樂功能主唱旋律。大致等同 A'段。

Part II: Dança(Martelo) / 舞曲(槌頭 Hammer)，曲式為 A-B-A 三段體。

1. A 段(mm1-91) :

Allegretto 稍快板(mm1-25)，2/4 拍，e Phrygian 調式，部分地方在 Bass 以#f Phrygian 加入形成複調，伴奏多為連續級進的十六分音符。 mm26 改成 Lento 緩板 3/4 拍，mm27- 40 轉成 Dorian in E，同時恢復 2/4 拍也恢復 Allegretto 稍快板。mm30-31 與 mm32-33 是下行一度的模進。mm40 的第二拍之後半拍 bB=#A、bD=#C，置入經過音#f，以同音異名相等之#f 減和絃在下一小節轉到 Ionian in G，Più mosso 更快(mm41-69)。mm69 第二拍之後半拍是 GM 和絃(屬七性質)，準備轉調。Poco meno mosso 更慢(mm70- 91)。mm71 進入 C Ionian，伴奏一直盤旋在屬七和絃上。而且幾乎每小節在第三拍變成倚音之重拍。產生弱、弱、強、弱之節奏。mm92 降六級拿波里和絃(bDM)，是 Phrygian in G 的 II 級的共同和絃，做轉調的準備。

2. B 段(mm91-136) :

mm91 還原#f， Poco più mosso 稍更快(mm92-102)，g Phrygian 調式。(mm102-135) Meno 較慢。mm135 以 e 持續音帶到 mm137 的 e Phrygian 調式。

3. A'段(mm137-197) :

內容大致上等同 A 段 mm1-59 的內容。

巴哈式的巴西作品 **Bahianas brasileiras(No.1-No.9)**

Vila-Lobos 的這一系列作品，曲式受巴哈影響，但自標題尚可略見其內容呈現出巴西風土之樂思：

No. 1 “for an orchestra of cellos”(1930)，分三個樂章：

1. Introduction-Embolada(在牛角上鑲錦棉球-遊行用)
2. Prelude- Modinha(民歌)
3. Fugue- Conversa(交談)

No. 2 “for chamber orchestra” (1930- 31)，分四個樂章：

1. Prelude (Cello & Piano) - O Canto do Capadòcio(騙子之歌)
2. Aria (Cello & Piano) – O canto da nossa Terra (吾人的土地之歌)
3. Dansa (Piano solo)- Lembrança do Sertão (內地的回憶)
4. Toccata (Cello & Piano)- O Trenzinho do Caipira (鄉下的小火車)

No. 3 “for Piano and orchestra”(1938)

No. 4 “for Piano and orchestra”(1930- 1941)

No. 5 “for Voice and 8 cellos ”(1938- 1945)，分成兩段：

Part I: Aria(cantilena) / 詠嘆調(小歌謠)，Ruth V. C. 作詞。

Part II: Dança(Martelo) / 舞曲(槌頭 Hammer)，Manuel B. 作詞。

No. 6 “for Flute and Bassoon”(1938)

No. 7 “for Orchestra”(1942)

No. 8 “for Orchestra”(1944)

No. 9 “for Chorus or String Orchestra”(1944)

歌詞翻譯

Bahianas brasileiras No.5 巴哈式的巴西作品 第五號

I Aria (Cantilena)-1938	I 詠嘆調 (歌謠小曲)
Tarde, uma nuvem rosea lenta e transrente, sobre o espaço sonhadora e bela!	傍晚，一片緩慢且透明的粉紅色雲彩， 夢幻且美麗地漫遊在空中！
Surge no infinito a lua docemente, enfeitando a tarde, qual meiga	傍晚時候妝扮甜美的月亮 浮上無垠之天際，
donzela que se apresta e alinda sonhadoramente,	猶如甜美愛夢想的小姑娘經過梳洗打扮，
em anseios d'alma para ficar bela, grita ao céu e a terra toda a Natureza!	她在靈魂深處憧憬著成為那最美的， 且不禁對著天和地以及所有的大自然高聲 呼喊！
Cala a passara da aos seus tristes queixumes, e reflete o mar toda a sua riqueza...	霎時鳥群們停止了悲傷的哭叫， 海水倒映反射著她所有的光華...
Suave a luz da lua desperta agora, a cruel saudade que ri e chora!	溫柔的月光此刻喚醒了， 那份有哭泣、有歡笑刻骨銘心的鄉愁！

II Dança (Martelo)-1945	II 舞曲
Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri,	Irerê, 我那飛來自 Cariri 內陸的小小鳥，
Irerê, meu companheiro, cadê viola?	Irerê, 我的好夥伴，六絃琴哪裡去了?
Cadê meu bem? Cadê Maria?	我的愛人哪裡去了? Maria 哪裡去了?
Ai triste sorte a do violeiro cantadô!	唉!過去邊彈邊唱的琴手現在真不幸!
Ah! Sem aviôla em que cantava o seu amô,	啊!沒有了那把談情說愛的六絃琴，
Ah! Seu assbio é a flauta de Irerê,	啊!他的口哨就像是 Irerê 的笛音，
Que tua flauta do Sertão quando assobia,	當他吹起哨音便如同內地傳來的笛音一般，
Ah! A gente sofre sem querê!	啊!人們的心便不由自主地受牽絆!
Ah! Teu canto chega lá do fundo do sertão,	啊!你的歌唱傳到內地的深處，
Ah! Como ûa brisa a molecen do o coração,	啊!就如同溫柔的風拂過人們的心田
Ah! Irerê, solta teu canto!	啊! Irerê,盡情唱你的歌曲吧!
Canta mais! Canta mais!	唱!不停地唱!為了記念 Cariri(家鄉!)
Pra a-lembrá o Cariri!	
Canta, cambaxirra! Canta, Juriti!	唱啊，Cambaxirra!唱啊，Juriti!你唱啊，
Canta, Irerê! Canta, Canta, sofrê Patativa!	Irerê!你唱，唱啊，受苦的 Patativa!
Bem-te-vi! Maria acorda que é dia!	Bem-te-vi! 你去喚醒瑪利亞，因為已是白晝了!
Cantem todos vocês! Passarinhos do sertão!	你們大家都來唱!內地來的眾鳥兒!
Bem-te-vi! Eh! Sabiá!	Bem-te-vi! 欸! Sabiá!
La! liá! liá!..... Sabiá da mata cantadô!	「啦!鷄啊!鷄啊!...」樹林裡的 Sabiá 正唱著!
O vosso canto vem do fundo do sertão	你們來自內地深處的音樂
como uma brisa amolecendo o coração.	猶如溫柔的微風吹拂過人們的心上。

【註】本節目單上之歌詞均由本人簡譯，為忠實原詞之故，未做其它潤色，意境未到之處敬請見諒。

註釋

- 【註一】 Grout, Donald J. and Claude, V. Palisca. A History of Western Music (New York: W. W. Norton & Company Inc. , 1960) p. 298
- 【註二】 Carter, Tim. Music in Late Renaissance & Early Baroque Italy (Portland, Oregon: Amadeus Press, 1992) p. 250
- 【註三】 Grout, Donald J. and Claude, V. Palisca. A History of Western Music (New York: W. W. Norton & Company Inc. , 1960) p. 298
- 【註四】 Grout, Donald J. and Claude, V. Palisca. A History of Western Music (New York: W. W. Norton & Company Inc. , 1960) p. 303

參考書目

1. 劉志明，〈西洋音樂史與風格〉(台北：全音樂譜出版社，1993，初版)
2. 劉志明，〈曲式學〉(台北：全音樂譜出版社，2003，六版)
3. Carter, Tim. Music in Late Renaissance & Early Baroque Italy (Portland, Oregon: Amadeus Press, 1992)
4. Grout, Donald J. and Claude, V. Palisca. A History of Western Music (New York: W. W. Norton & Company Inc. , 1960)
5. Tibbetts, John C. Dvořák in America(Portland, Oregon: Amadeus Press, 1993)