

女高音

郭 心 怡

Kuo Hsin-yi , soprano

畢業音樂會

In Graduate Recital

指導教授李秀芬老師

鋼琴伴奏徐名義

樂曲解說

指導教授康美鳳老師

時 間 2005.6.12 (日) 7:00 p.m.

地 點 東海大學音樂系大廳

Tunghai University
Department of Music

3. I hate music
4. A big Indian
5. I just found out today

Cuatro Madrigales Amatorios

J. Rodrigo

1. Con Que La Lavare?
2. Vos Me Matasteis
3. De Donde Venis, Amore?
4. De Los Alamos Vengo, Madre

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

歌詞翻譯

So shall the lute and harp awake

So shall the lute and harp awake,
And sprightly voice sweet descant run,
Seraphic melody to make,
In the pure strains of Jesse's son.

Chiare onde

Onde Chiare che sussurrate
Ruscelletti che mormora
Consolate il mio desio,
Dite almeno all' Idol mio
la mia pena e la mia brama

Da due venti

Da due venti un mar tur bato
Sembra il misero mio seno
Il veleno del timore è la speme del l' Amor

Ma, sospirando,
vado cercando quel che più teme
il cor che geme di due tiranni
sotto gl' affanni: speme e timor.

Suleika

Ach, um deine feuchten Schwingen,
West, wie sehr ich dich beneide:
Denn du kannst ihm Kunde bringen
Was ich in der Trennung leide!
Die Bewegung deiner Flügel
Weckt im Busen stilles Sehnen;
Blumen, Auen, Wald und Hügel
Stehn bei deinem Hauch in Tränen.

Doch dein mildes sanftes Wehen
Kühlt die wunden Augenlider;
Ach, für Leid müßt' ich vergehen,
Hofft' ich nicht zu sehn ihn wieder.
Eile denn zu meinem Lieben,

讓我們喚起魯特琴與豎琴

讓我們喚起魯特琴與豎琴，
與輕快甜美的伴唱聲進行著，
那天使般的旋律造就了
耶西之子(以色列王大衛)純淨的氣質。

清澈的波浪

波浪的颯颯聲，
小河的潺潺聲，
緩和我的渴望，
告訴我的愛人
我的痛苦以及孤獨。

從二到十

從二到十這不安的記號，
我感覺到不幸將發生，
愛情的希望像令人害怕的毒藥般。

但，嘆息，我試圖尋求，
在那羽毛般的心下飲泣，
兩個暴政之下：
有著焦慮不安及恐懼。

蘇萊卡

啊!我是如此羨慕你，
西風，你那溫和的翼梢，
可以為它帶來潮汐，
我卻因它而受苦，
你振動的翅膀，
喚醒我內心的寂靜，
花、花蕾、森林及山腰，
因你的氣息停止流淚。

然而你這平順的微風，
平息我傷心的眼皮，
啊!我因悲傷而消瘦，
當我每次不想再見你時。
催促我的愛情，

Spreche sanft zu seinem Herzen;
Doch vermeid' ihn zu betrüben
Und verbirg ihm meine Schmerzen.

Sag ihm, aber sag's bescheiden:
Seine Liebe sei mein Leben,
Freudiges Gefühl von beiden
Wird mir seine Nähe geben.

Erühlingslied

In dem Walde süße Töne singen kleine Vögelein,
Auf der Aue Blumen schöne
Blühen gen des Maien Schein.

Also blüht mein hoher Muth
Im Gedanken ihrer Güte,
Die mir reich macht mein Gemüthe,
Wie der Traum dem Armen thut.

Der Mond

Mein Herz ist wie die dunkle Nacht,
Wenn alle Wipfel rauschen;

Da steigt der Mond in voller Pracht
aus Wolken sacht und sieh!
Der Wald verstummt in tiefem Lauschen.

DerMond,
der lichte Mond bist du in deiner Liebesfülle,
Wif einen, einen blick mir zu voll Himmelsruh, und
sieh! Dies ungestme Herz wird stille.

Auf Flügeln des Gesanges

Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiß ich den schönsten Ort;
Dort liegt ein [rotblühender] Garten
Im stillen Mondenschein,
Die Lotosblumen erwarten

溫柔地傳達到他的心，
但為了避免使他難過，
我隱藏著痛苦。

安靜地告訴他：
他的愛是我的生命，
他的存在，
使我充滿快樂的感覺。

春之歌

小鳥在森林中唱著甜美的音調，
光輝的五月裡，
美麗的花朵在牧場上開花。

所以在溫和的花園中，
我的心情隨著花開而興奮，
我的心是富有的，
就像夢中軍隊的號角般。

月光

我的心像是陰暗的夜晚，
當所有的樹梢沙沙作響；

光輝的月亮徐徐上升，
寂靜地避開烏雲，瞧！
這寂靜的森林在專心聆聽著。

月光，
你是充滿愛的明亮月光，
掃視著我，充滿神聖的平靜，
瞧！這狂放的心變得平靜了。

乘著歌聲的翅膀

乘著那歌聲的翅膀，
親愛的，隨我往前，
去到那恆河的岸旁，
最美麗的好地方；
那花園裡開滿了紅花，
月亮在放射光輝，
玉蓮花在那等待，

Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,
Und schau'n nach den Sternen empor,
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Märchen ins Ohr.
Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen, klugen Gazellen,
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Welln.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und träumen seligen Traum.

Neue Liebe

In dem Mondenschein im Walde
Sah ich jüngst die Elfen reiten,
Ihre Hörner hört ich klingen,
Ihre Glöcklein hört ich läuten.

Ihre weißen Rößlein trugen
Goldne Hirschgeweih und flogen
Rasch dahin; wie wilde Schwäne
Kam es durch die Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir die Königin,
Lächelnd im Vorüberreiten.
Galt das meiner neuen Liebe?
Oder soll es Tod bedeuten!

Voi avete un cor fedele

Voi avete un cor fedele,
Come amante appassionato;
Ma mio sposo dichiarato,
Che farete? Cangerete?
Dite, allora che sarà?
Manterrete fedeltà?

等她的小妹妹。

紫羅蘭微笑的耳語，
仰望明亮的星星，
玫瑰花悄悄地，
開著她芬芳的心情。
那溫柔可愛的羚羊跳過來，
細細地傾聽，
那遠處聖河的波濤，
發出的喧嘩聲。

讓我們在棕樹底下，
靜靜地躺下休息，
淋浴著溫暖和恬靜，
憧憬著幸福的夢。

新愛情

在月光照耀的森林中，
我看到馬車上的小精靈，
我聽到他們的號角聲，
我聽到他們的鐘聲在響。

他們的白馬，
有著金黃色的鹿角，
像白天鵝在天空中，
迅速地飛奔過。

這皇后在上頭航行時，
向我點頭微笑。
是因為我的新愛情？
或者是這代表了死亡呢！

你的真心像熱烈的情人

你有個真誠的心，
充滿著愛與熱情；
但親愛的求婚者，
你會怎麼做？你會改變嗎？
告訴我未來會如何？
你會保有你的真誠嗎？

Ah! non credo.
Già prevedo,
Mi potreste corbellar.
Non ancora,
Non per ora,
Non mi vuò di voi fidar.

Monica's Waltz

Bravo! and after the theater, supper and dance.
Music!
Um pa pa, um pa pa,
Up in the sky someone is playing a trombone and
the guitar.
Red is your tie, and in your velvetine coat you hide
a star.
Monica, Monica, dance the waltz,
Follow me, moon and sun, keep time with me, one
two three one.
If you're not shy, pin up my hair with your star,
and buckle my shoe.
And when you fly, please hold on tight to my waist,
I'm flying with you.
Oh Monica, Monica, dance the waltz,
Follow me, moon and sun,
Follow me, follow, follow me.

What is the matter Toby?
What is it you want to tell me?
Kneel down before me, and now, tell me...

Monica, Monica, can't you see,
That my heart is bleeding, bleeding for you?
I loved you, Monica, all my life,
With all my breath, with all my blood.
You haunt the mirror of my sleep, you are my
night. You are my light and the jailer of my day.

How dare you, scoundrel, talk to me like that!
Don't you know who I am?
I'm the Queen of Aroundel!

啊!我不相信，
我已預知，
你會愚弄我，
只是還未發生，
不是現在，
我是否該信任你呢？

摩妮卡華爾茲

太棒了!戲演完後，來份晚餐和舞蹈吧。
音樂!
Um pa pa, um pa pa
有人在天空中吹奏長號及彈奏吉他。

紅色是你的領帶，還有藏在你的天鵝絨外套
裡的星星。
摩妮卡，摩妮卡，來跳支華爾茲吧，
跟隨著日月星辰，跟著我的拍子，
一二三一。
如果你不害羞，用你的星星當我的髮飾並且
扭動我的鞋子。
當你飛起時，請緊抱住我的腰，
我要跟你一起飛。
喔，摩妮卡，摩妮卡，來跳支華爾茲吧，
跟隨著日月星辰，
跟隨我，跟隨，跟隨著我。

怎麼了托比?
你想要告訴我什麼?
現在就跪在我面前，告訴我吧。

摩妮卡，摩妮卡，你沒看到嗎?
我的心為了你在淌血，
摩妮卡，我終其一生愛你，
伴隨我的呼吸、我的血，
你出現在我的夢中，你是我的夜，
你是我的指引，是我的守護者。

混蛋，你膽敢跟我講這些!
難道你不知道我是誰嗎?
我可是皇后!

I shall have you put in chains!

You re my princess, you are my queen,
And I' m only Toby, one of your slaves,
And still I love you and always loved you with all
my breath, with all my blood.
I love your laughter, I love your hair, I love your
deep and nocturnal eyes, I love your soft hands, so
white and winged, I love the slender branch of your
throat.

Toby, don' t speak to me like that!
You make my head swim.

Monica, Monica, fold me in your satin gown.
Monica, Monica, give me your mouth.
Monica, Monica, fall in my arms.

Why, Toby! You' re not crying, are you?
Toby, I want you to know that you have the most
beautiful voice in the world.

Rêverie

Le zéphir à la douce haleine
Entrouvre la rose des bois
Et sur les monts et dans la plaine,
Il féconde tout à la fois.
Le lys et la rouge verveine
S'échappent fleuris de ses doigts.
Tout s'enivre à sa coupe pleine
Et chacun tréssaille à sa voix.
Mais il est une frêle plante
Qui se retire et fuit tremblante.
Le baiser qui va la meurtrir
Or je sais des âmes plaintives
Qui sont comme les sensitives,
Et que le bonheur fait mourir.

Le Lilas

O floraison divine du lilas,

我應該將你銬起來！

你是我的公主，我的皇后，
而我只是托比，你眾奴隸中的一名，
我還是愛你，永遠愛你，
並且伴隨著我的呼吸、我的血。
我愛你的笑容、你的頭髮，
還有你那深邃的眼眸，
我愛你的手，如此白晰高尚，
還愛著你那細細的嗓音

托比，不要對我這麼說！
你讓我暈眩。

摩妮卡，摩妮卡，讓你絲緞般睡袍包圍著
我。摩妮卡，摩妮卡，讓我親吻你的唇。
摩妮卡，摩妮卡，傾倒在我懷裡吧！

怎麼了？托比，你在哭嗎？
托比，我要你知道：
你擁有世上最美好的聲音。

白日夢

西風柔和的氣息，
讓野玫瑰綻放，
在那丘陵與平原上，
使所有的植物豐富。
百合與馬鞭草，
風的手指讓他們到處都有花，
每樣事物都飲自這滿溢的杯子，
而這聲音縈繞著每個人。
但有株纖細的植物，
她因害怕而顫抖，逃離，
這將摧毀她的吻，
我知道一些悲傷的靈魂，
他們是嬌弱、易碎的，
幸福會造就他們的死亡。

紫丁香

哦，天賜的紫丁香，

Je te bénis, pour si peu que tu dures!
Nos pauvres coeurs de souffrir étaient las.
Enfin l'oubli guérit nos peines dures
Enivrez-nous, fleurs horizons, verdure!
clair réveil du matin gracieux;
Charme l'azur irradié des cieux;
Mai fleurissant cache les blanches tombes,
Tout éclairé de feux délicieux,
Et l'air frémit, blanc des vols de colombes.

Il dort encore

Il dort encore une main sur la lyre!
Il ne verrait ni mon triste délire
Ni ces longs pleurs qui tombent de mes yeux.
Charmeur divin, tandis que tu sommeilles.
Autour de toi voltigent les abeilles.
Le doux poète est l'envoyé des Dieux!
La blanche étoile errante aux cieux t'adore.
Ferme tes yeux ravis, sommeille encore,
Anacréon, chanteur mélodieux.
Tandis que fuit la nuit enchanteresse,
Qu'un rythme heureux te berce et te caresse.
Le doux poète est l'envoyé des Dieux!

Sérénade

Las! Colombine a fermé le volet,
Et vainement le chasseur tend ses toiles,
Car la fillette au doux esprit follet,
De ses rideaux laissant tomber les voiles,
S'est dérobée, ainsi que les étoiles.
Bien qu'elle cache à l'amant indigent
Son casaquin pareil au ciel changeant,
Ah! C'est pour charmer cette beauté barbare
Que remuant comme du vif argent.
Arlequin chante et gratte sa guitare

Les Roses

Lorsque le ciel de saphir est de feu,
Lorsque l'Été, de son haleine touche
La folle nymphe amoureuse,

我祝福你，即便你凋謝！
我們可憐的心厭倦這樣的痛苦，
至少遺忘可以治癒痛苦，
也使我們與花朵、地平線、牧場一同喜悅！
這優美清徹的早晨，
有著魅力、明亮的天空，
五月，花的月份，花蓋住白色的墓碑，
充滿著有趣的光，
以及白鴿群飛過時振動的空氣。

他還在沉睡

他的手倚著里拉琴沉睡著，
他看不到我的悲傷迷惘，
也看不到我雙眼湧出的淚水。
誘惑者，當你沉睡，
圍繞著你的蜜蜂，
這溫柔的詩人是上帝的信差，
這徘徊在天空中的白色星星愛慕著你，
闔上你迷人的雙眼，繼續睡吧！
你 Anacreon，美妙的歌手，
當這令人陶醉的夜晚逐漸消失，
讓你隨著快樂的歌曲溫和地搖擺，
這溫柔的詩人是上帝的信差！

小夜曲

唉呀！苛倫賓關起百葉窗，
虛容的獵人設下陷阱，
因為這快樂且溫柔的女孩，
讓她的門簾紗垂下，
有如星斗般消失，
但儘管她隱瞞地
穿著像天氣般詭譎多變的短上衣，
啊！它有著天生的魅力，
手勢像水銀般多變，
這丑角唱著歌且彈著吉他。

玫瑰花

當這寶藍色的天空著火，
當夏日的氣息親觸它，
充滿愛的森林仙女，

Et par jeu met un charbon rougissant sur sa bouche;
Quand sa chaleur, dédaigneuse et farouche,
Fait tressaillir le myrte et le cyprès,
On sent brûler sous ses magiques traits
Les fronts blémis, et les lèvres micloses,
Et le riant feuillage des forêts,
Et vous aussi, coeurs enflammés des roses.

My mother says

My mother says that babies come in bottles;
But last week she said they grew on special
babybushes.
I don't believe in the storks, either!
They're all in the zoo, busy with their own babies!
And what's a babybush, anyway?!
My name is Babara..

Jupiter has seven moons

Jupiter has seven moons, or is it nine?
Saturn has a million, billion, trillion sixty nine.
And everyone is a little sun,
With six little moons of its own!
But we have only one!
Just think of all the fun we'd have,
If there were nine!
Then we could be just nine times more romantic!
Dogs would bay 'til they were frantic!
We'd have nine tides in the Atlantic!
The man in the moon would be gigantic!
But we have only one! Only one!

I hate music

I hate music! But I like to sing.
La dee da da dee; la deed a dee.
But that's not music, not what I call music.
No, sir.
Music is a lot of men in a lot of tails,
Making lots of noise like a lot of females;
Music is a lot of folks in a big dark hall,
Where they really don't want to be at all;

將夏日灼熱的餘火貼近自己的唇邊；
當它那高傲般自在的溫暖，
使這桃金娘與柏樹振動，
到處感覺到燃燒它的魔力光線，
在這微弱的光線和半蓋的雙唇，
以及這森林中充滿喜悅的簇葉，
而你們也是有著玫瑰花的灼熱心。

媽媽跟我說

媽媽跟我說小嬰孩是從瓶子裡來的，
但上週她又說他們是生長在嬰兒樹上，
我才不相信那傳說中的送子鳥呢！
他們都在動物園裏，忙著照顧自己的嬰兒。
不過到底什麼是嬰兒樹啊？！
我的名字叫芭芭拉。

木星有七個月亮

木星有七個月亮，還是九個啊？
土星有百萬、億萬、兆萬零六十九個月亮。
而每一個都是一個小太陽，
又都帶有六個小月亮。
但我們卻只有一個！
想想！我們若也有九個月亮，
該多有趣呀！
那麼我們就會有九倍的羅曼蒂克！
狗兒會一直吠直到他們發狂！
大西洋也會有九次的潮汐！
月亮上的那個人也會無比的巨大！
但是我們卻只有一個啊！只有一個！

我討厭音樂！

我討厭音樂！但我就是喜歡唱歌：
啦滴答答滴，啦滴答滴。
但那不是音樂，不是我所指的音樂，
不是的，先生。
音樂就是一大群男人穿著燕尾服，
像一群女人一樣製造許多的噪音；
音樂就是一大群人，待了一個黑漆漆
又根本不想去的大廳裡；

With a lot of chairs, and a lot of airs,
And a lot of furs and diamonds!
Music is silly! I hate music!
But I like to sing:
La dee da da dee; la deed a dee; la dee da dee.

A big Indian

A big Indian and a little Indian were walking down the street.

The little Indian was the son of the big Indian;
But the big Indian was not the father of the little Indian:

You see the riddle is,
If the little Indian was the son of the big Indian,
But the big Indian was not the father of the little Indian. Who was he? I'll give you two measures:
His mother!

I just found out today

I just found out today
That I'm a person too, like you:
I like balloons; lots of people like balloons:
But everyone says,
"Isn't she cute? She like balloons:
I'm a person too, like you!
I like things that ev'ryone likes:
I like soft things and movies and horses and warm things and red things: don't you?
I have lots of thoughts;
Like what's behind the sky;
And what's behind what's behind the sky:
But ev'ryone says,
"Isn't she sweet? She wants to know ev'rything!"
Don't you?
Of course I'm very young to be saying all these things in front of so many people like you;
But I'm a person too!
Though I'm only ten years old;
I'm a person too, like you.

坐在椅子上，彼此之間裝腔作勢、
賣弄風情，穿戴著許多皮草與鑽石！
音樂是愚蠢的！我討厭音樂！
但我卻喜歡唱歌：
啦滴答答滴；啦滴答滴；啦滴答滴。

一個大印第安人

一個大印第安人跟一個小印第安人
在街上走著。
小印第安人是印第安人的兒子；
但這個大印第安人卻不是小印第安人的爸爸。
你猜猜看！
如果小印第安人是印第安人的兒子，
但大印第安人卻不是小印第安人的爸爸，
那麼他是誰呢？我給你兩小節的時間想想：
是他媽媽呀！

我今天才發現

我今天才發現
我跟你一樣也是個人，
我喜歡氣球，許多人也喜歡氣球：
但每個人都說：
「她真是可愛啊！她喜歡氣球呢！」
我跟你一樣也是個人呀！
我喜歡許多人也喜歡的事物：
我喜歡軟的東西、電影、馬以及
溫暖的東西、紅的東西，你不也是嗎？
我心中有許多的疑問：
比如說天空的後面是什麼？
還有天空的後面再後面又是什麼？
但人們總是說：
「她真是逗人喜愛啊！她想要知道任何事
哪！」你不也是嗎？
當然在你們這麼多人面前說這些事，
對我來說還太年輕；
但我也是一個人哪！
雖然我只有十歲；
我也是個人哪，跟你一樣。

¿Con Que La Lavare?

¿Con qué la lavaré la tez de la mi cara?
que vivo mal penada?
Lávanse las casadas con agua de limones.
Lávome yo, cuitada, con penas y dolores.

Vos Me Matasteis

Vos me matasteis,
niña en cabello,
vos me habéis muerto.
Riberas de un río,
vi moza virgen,

¿De Donde Venis, Amore?

¿De dónde venís, amore?
Bien sé yo de dónde.
De dónde venís, amigo,
fuere yo testigo.

De Los Alamos Vengo, Madre

De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.
De los álamos de Sevilla
de ver a mi linda amiga.

我該用什麼洗臉

我該用什麼洗臉，
我活在如此的哀傷中，
結了婚的女人用檸檬水洗臉，
我用痛苦和哀傷洗臉。

妳毀了我

妳毀了我，
長髮女郎，
妳殺死了我。
在河畔，
我看到一個年輕的女郎。

你去哪裡了我的愛人

你去哪裡了?我的愛人，
我非常清楚的知道你去哪裡了，
你去哪裡了?我的愛人，
我看到你去那兒!哈哈。

我從白楊樹那兒來，媽媽

我從白楊樹那兒來，媽媽，
那兒我看見微風吹動樹葉，
我從塞爾維亞的白楊樹那兒來，
我看見我甜美的情人。

樂曲解說

一、讓我們喚醒魯特琴與豎琴 (So shall the lute and harp awake)

此曲取自喬治·費德里克·韓德爾 (George Friederich Handel, 1685-1759) 的神劇(oratorio)《馬加布斯的猶大(Judas Maccabeus)》，韓德爾在 1737 年因緊繃的歌劇創作壓力摧殘了他的健康罹患腦中風，痊癒後寫了一系列的神劇，包括這齣 1746 年寫的《馬加布斯的猶大(Judas Maccabeus)》，這些作品的成功使韓德爾成為英國人心目中的偶像，在他去世後將近 150 年的歲月中，仍是英國音樂中最受歡迎的作品。

此齣神劇歌詞由莫瑞爾(T. Morell)牧師根據聖經事蹟編寫，應威爾斯親王費德里克(Frederick)的委託而作，1747 年在柯芬園(Covent Garden)演出，是為了慶祝英國在卡洛頓(Culloden)擊潰蘇格蘭人的諷喻音樂劇，其簡潔直接的風格，立即獲得好評。

此曲是出自第三幕的第一曲，是首輕快喜悅的詠嘆調(aria)，聲樂旋律線上有許多裝飾樂段(Cadenza)，因為樂句較長，要注意氣息及換氣的靈活，且勿讓喉頭過高，否則在演唱附點樂句” Sraphic”的八、九度大跳音程時，會有聲區轉換的困窘，同時這三段是全曲音量甚弱(pp)處，伴奏也僅剩右手部份，與歌者的音高、節奏完全相同，因此兩者必須搭配得宜，否則會破壞樂曲的流暢性。

二、赫拉克勒斯在特摩東特(Ercole su'l Termidonte)

這齣歌劇是安東尼奧·韋瓦第(Antonio Vivaldi, 1678-1741)在 1723 年時寫的。他的歌劇通常是三幕，由反始詠嘆調(da capo arias)與宣敘調(recitatives)交替出現；劇本上，他喜用年輕劇作家的作品為題材，從早期的抒情詩寫作，到改編先前一些宗教改革者或其信徒的詩詞；韋瓦第的自主性，讓他的歌劇結合了古代的元素與創新的技法。

筆者演唱了其中的兩首詠嘆調「清澈的波浪(Chaire onde)」和「從二到十(Da due venti)」：第一曲「清澈的波浪」的鋼琴部份，仿倣巴洛克時期大鍵琴與弦樂器等，因此全曲伴奏的十六分音符皆以斷奏表現，緩慢的前奏呈現出歌詞中「波浪的低語，小河的潺潺聲」；演唱聲樂線條的花腔部份時，可以掌握好氣息輕柔的演唱，表現出如同河水的呢喃。第二曲「從二到十」是一首反始詠嘆調，全曲以快板速度描述「在兩個暴政下的焦慮不安，卻仍有所期待」的情緒，聲樂線條有著多段的八度模進旋律，藉以呈現忐忑不安的心，例如：「 da due venti.....mio seno(從二到十這不安的記號，讓我感覺好像有不幸將發生)」的第二段就像第一段的回聲(echo)般，因此筆者認為演唱此曲時，不僅僅要注意忽高忽低的旋律外，還要強調強弱的對比。

三、孟德爾頌藝術歌曲選

費利克斯·巴托第·孟德爾頌 (Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847) 是音樂史少見家世背景高尚富裕，而且又少年得志的浪漫時期音樂家；他在音樂之外對文學也頗有修養，只是他深信音樂比文學能給人們更深刻的感受；孟德爾頌共寫了 78 首藝術歌曲，歌詞多來自當代詩人，例如：Eichendorff、Heine、Geibel、Schiller、Goethe 等。

孟德爾頌與姊姊芬妮·孟德爾頌(Fanny Mendelssohn)將對生活的態度表現於歌曲中，由於他們師從柴爾特(Zelter)，曾經共同以「高貴的簡明(noble simplicity)」為出發點，提昇 18 世紀歌曲的美學精神，這可解釋為何孟德爾頌一直對舒伯特(Schubert) 的藝術歌曲不為所動，堅信自己

---

¹ 赫拉克勒斯為主神宙斯之子，力大無窮，曾完成十二項英雄業績。

繼承古典樂派的傳統²。

在他歌曲中，「蘇萊卡(Suleika)」是由歌德(Goethe)譜詞，筆者也演唱過舒伯特以相同詩譜寫的歌曲，深刻的感受到兩位作曲家創作手法的不同，舒伯特的鋼琴部份，有艱深的技巧且速度較快，但孟德爾頌的版本就較為緩和，伴奏是較為簡單的琶音音型，只有在最後一段歌詞時速度變快，並且由 e 小調轉成 E 大調。

「春之歌(Frühlingslied)」聲樂線條的旋律簡單明瞭，流露出古典的純淨結構，是一首敘事曲(Ballad)，描述五月春天的情景。

而蓋伯(Geibel)譜詞的「月光(Der Mond)」，其伴奏部份不同於前幾首，孟德爾頌使用左右手交替音型，且右手平穩持續的切分節奏，烘托出「沉靜的夜晚裡，只有月光，才能使狂放的心變得平靜」，聲樂線條的半音，就像是作曲家天生所俱有的獨特優雅般，無刻意贅述。

海涅(Heine)作詞的「乘著歌聲的翅膀(Auf flügeln des Gesanges)」的鋼琴部份，皆使用琶音與花環(garlands)式的共同和弦，加深歌曲的印象，可分為 AA'B，演唱此曲時，要注意歌詞「Gesanges」、「Ganges」、「Mondenschein」、「Traum」等的母音與尾音的收音，才能將樂句聯貫，並有綿延的感覺，此曲證明了他的歌曲有著寬廣的想像空間與無止盡的流動感。

同為海涅(Heine)作詞的「新愛情(Neue Liebe)」，鋼琴前奏以漸層式的手法，由單音到塊狀和聲，表現出號角與鐘之聲由遠到近。因為速度是急板(presto)，因此演唱者要特別注意子音咬字的清晰，才能將歌曲的韻味詮釋得宜，全曲分為 AAB，在 B 段後半依照歌詞的情境，速度由快轉慢再回到原速度。

四、你的真心像熱烈的情人 (Voi avete un cor fedele)

此曲是沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)在 1775 年所做的音樂會詠嘆調。他一生中約寫有 60 多首獨立的詠嘆調(Aria)與劇唱曲(scena 伴奏朗誦調與詠嘆調組合而成的樂曲);莫札特早在九歲時，就在倫敦使用過梅塔斯塔西歐(Pietro Metastasio, 1698-1782)等 18 世紀代表詩人的詩詞，學習寫作歌劇中最重要的構成要素--詠嘆調與朗誦調;他通常都是配合好友或剛認識的歌手之技巧與音色來寫作詠嘆調作品。而這些詠嘆調，有的是在音樂會中演唱，有的是作為歌劇中的插入曲，此首曲子就是莫札特作曲，作為巴得撒列·格盧比(Baldassare Glaucci)的喜歌劇(opera buffa)《婚禮(Le Nozze)》中第一幕第四景的插入曲，曲中描述多琳娜對她的未婚夫在感情上的忠誠度感到擔憂。

這一首莫札特 19 歲時的作品，在調性及節奏上沒有大變化，但有許多花腔技巧的展現。全曲可分為兩段兩種速度，第一段是多琳娜(Dorina)在抒發心中矛盾，自覺她的未婚夫很熱情忠誠，但又擔憂會被她欺騙，是高雅的小行板；第二段則是害怕被她的愛人嘲弄，且自認會預知未來並遭背叛，速度則轉為快板，以一大段活躍的花腔旋律表現出心中的焦躁不安。

由於此曲以相同的歌詞反覆多次，旋律無太大變化，音高上也頗類似，只是用兩種不同的速度一直交替，所以演唱時，要注意樂句的流暢性以及情緒的轉變，才不會過於單調，歌者自己也不會越唱越糊塗。要小心樂句間的換氣，快速而不著痕跡，才不會破壞這些樂句，而一長串的小音符也正好考驗了歌唱者對氣息控制的技巧。

五、摩妮卡華爾滋 (Monica's Waltz)

出自基安·卡羅·梅諾第(Gian Carlo Menotti, 1911-)自傳腳本的兩幕歌劇《靈媒(The

---

²Bonney, Barbara. *Mendelssohn Bartholdy Lieder*. Berlin. 1991. TELDEC.p.6.

Medium)》，此齣 1946 年的歌劇是梅諾第第一部成功作品。

他創作的特色在於他對舞臺效果的敏銳性，為此他親自撰寫劇本（他也是自華格納之後，第二位能自己編寫劇本享有盛名的作曲家³）這些作品皆具有優美的旋律及特異的節奏與和聲效果。

劇中重要的三角是：靈媒芙羅拉(Flora)夫人與她的女兒摩妮卡(Monica)，以及啞吧托比(Toby)，筆者演唱的這段詠嘆調，則是敘述摩妮卡看完托比的傀儡戲後，她很開心的為他跳舞，由於摩妮卡知道托比愛慕著她，也試圖想告訴她，因此在曲中，她便分飾兩角，假扮托比訴說他的心意，但一會兒又變回自己並生氣的對托比說他不能有此想法，全曲便在這兩種情緒間周旋著。

所以演唱者除了要注意特殊的音型外，還要掌握住兩個角色的表情與音色的轉換，才能將此曲詮釋得當；雖然此曲多為 9/8 與 12/8 相互交錯的拍子，但梅諾第很細心的將歌詞的音節與節奏作了巧妙且適切的安排，讓演唱者不致於迷失在眾多的半音與變化拍子中。

六、班維爾七首詩 (Sept poèmes de Banville)

克勞德·德布西 (Claude Debussy, 1862-1918)，法國印象樂派作曲家。在他年輕時的作品中，歌曲佔了重要的位置，1880 年德布西又遇到富有的業餘歌唱家瓦斯尼耶(Blanche Vasnier)夫人，她不但資助德布西，也提供良好的寫作環境並將他視如己出，而德布西則為這位輕女高音，譜寫了多首聲樂曲，此曲集便是獻給瓦斯尼耶的作品之一，於 1882 年完成。

在鋼琴伴奏上，德布西頻繁的運用創新的編制及微妙難捉摸的轉調，這預告了他未來在鋼琴上的寫作風格。

七首歌曲的詞全都是班維爾(Theodore de Banville, 1823-91)的詩，有六首取自早期的詩集《Les Cariatides》，而「Il dort encore」則選自他的 "comédie lyrique" 《Hymnis》。

由於此作品當時只是為了私人使用，伴奏部份多為記憶，而且德布西在手稿中，也改變了部份歌詞，卻無保留原稿，因此在音樂理論家 James R. Briscoe 的校訂版中，會有許多編輯者的注釋。七首歌中筆者僅選了五首演唱。

白日夢(Rêverie)原詩沒有標題，此曲標題是德布西寫的，全曲是降 G 大調，4/4 拍。伴奏部份多為塊狀和聲進行，豐富的和聲效果讓聲樂線條不孤單，m1-4 伴奏部份襯托出歌詞「西風柔和的氣息」；歌者要小心 m.20-24「Qui se retire et fui tremblante. Le baiser qui la meurtrit (她因害怕而顫抖，逃離這將摧毀她的吻)」的半音級進下行。

紫丁香(Le Lilas)的伴奏音型以分解和弦及琶音快速進行為主，烘托出愉悅的氣氛；全曲轉折處在 m9-16，伴奏音型改變，將情緒緩和下來，此時的歌詞「我們可憐的心厭倦這樣的痛苦」，恰巧也是全詩中較悲的詞句，之後，又以琶音進行帶出了快樂的氣氛，因為「至少遺忘會治癒我們的痛苦」。

6/8 拍的曲子，開頭時雖然由伴奏先進來兩小拍，但仍應以兩大拍的感覺彈奏，歌者必須和伴奏一起呼吸，並且注意聽左手和弦，才能配合得宜。

小夜曲(Sérénade)此曲節奏較富變化且整體而言輕快活潑，聲樂旋律多花腔部份；伴奏上左右手有很多的八度音程，也跟歌者旋律相同；筆者腦中的畫面，是旁觀者俏皮的唱出看到苛倫賓

³劉志明著，《西方歌劇史》(台北：全音樂譜出版社有限公司，民 81)，319。

(Colombine)這獵人設下陷阱，想偷窺那少女的情景；曲子以 d 小調呈現，前奏用 2/4 拍，而後都是 3/8 拍，全曲速度不宜過慢。

在德布西的手稿中 m.5-7 及 m.12-13 的伴奏和弦部份沒有琶音，所以彈奏時要含蓄一點。前奏及間奏與聲樂樂句完全沒有相同的音高，甚至差半音，所以演唱時必須小心，否則很容易走音。

他沉睡著(*Il dort encore*) 在班維爾七首詩 (Sept poèmes de Banville) 中，是唯一取自不同詩集的歌曲，是《班維爾七首詩》的編者將它加進來的，「*Il dort encore*」一詞是擷取自“*comédie lyrique*”《*Hymnis*》的開頭兩段詩節，描述「沉睡的 *Anacréon*」。

採變化拍，前奏是 4/4，聲樂線進來變成 3/4，歌者應以一小節一大拍演唱，比較不會讓整體速度變得冗長，及產生氣息不夠的感覺；聲樂線條有許多模進處，且歌詞也相同，感覺似乎挺好唱的，但稍不注意沒有融入和聲中便會走音；m.17-18 的「也看不到我雙眼湧出的淚水」以半音級進下行呈現，前後段有呼應的感覺，除了旋律相同，連歌詞也再度出現，如：「這溫柔的詩人是上帝的信差」。

玫瑰花(*Le Roses*)是首 F 大調，4/4 拍，很熱情的歌曲，敘述「夏日的玫瑰花，讓充滿愛的森林仙女喜悅」。全曲鋼琴右手部份都以十六分音符為主，緊湊的音型展現出歌詞中熱情溫暖的感覺，有著德布西式印象派的濃郁和聲，讓聲樂旋律不會單調。

當歌者在唱出 m.23「這森林充滿喜悅的簇葉」時，鋼琴變成 32 分音符，樂曲情緒更為強烈。

七、我討厭音樂 (I Hate Music!)

雷納德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918-1990) 是美國二十世紀最多才多藝的作曲家之一，他的作品多受到米堯 (Milhaud) 史特拉汶斯基 (Stravinsky) 和十九世紀晚期德國作曲家以及爵士樂流行音樂等影響。

《我討厭音樂 (I hate music!)》是伯恩斯坦在 1942 年秋天寫的聯篇歌曲。在 1943，他二十五歲生日那年，這首歌集由珍妮·圖拉爾 (Jennie Tourel) 在紐約市政廳演唱，極得好評。他將此曲獻給他的室友梅里爾，因為伯恩斯坦在指導歌手即興演奏和與諷刺劇團排練時，她常摀著耳朵，在客廳裡，來回踱步大聲喊道：「我討厭音樂」。有評論說，伯恩斯坦的《我討厭音樂》「非常詼諧有活力，而且結構精巧」⁴；同年，他被讚譽為偉大的青年指揮家，不但因《耶利米亞交響曲 (Jeremiah Symphony)》獲得紐約音樂評論協會的第一獎，第一部百老匯音樂喜劇《在城市裡 (On the Town)》也以雷鳴般的聲勢震動全城。

這是給女高音的五首兒歌式聯篇曲 (A Cycle of Five Kid Songs for Soprano)，演唱這些歌曲時，應避免羞澀，要有自然不受壓迫的表情，且不要過份修飾。歌詞是以一個十歲大女孩子的語氣，來敘述她對一些事物的看法，第四首的內容伯恩斯坦採用大家熟知的猜謎，整組兒歌戲謔的音樂節奏風格，不但幽默風趣，且具有人情味、簡單易懂。

媽媽跟我說 (*My mother says*) 短短二十小節的曲子中，出現 2/2 拍與 3/4 拍的相互交錯，伴奏右手部份多是超過八度以上的音程。全曲像宣敘調 (recitative) 般，有著四種表情的轉折：第一

---

⁴黃星亮 等譯，莊裕安 審訂。(Humphrey Burton 著)。《伯恩斯坦傳 上 (Leonard Bernstein)》(台北：世界文物出版社，民 86 年，初版)，177。

種以沉思、冥想式懷疑母親說的話，並且自言自語的唱著 (m.1-m.8)；第二種激動的像是要反駁什麼，此時的伴奏只有持續長音 (m.10-m.14)；第三種以怨恨地語調反問自己 (m.14-m.16)；第四種回到甜美、緩和的情緒說出「我的名字是芭芭拉」(m.18-m.20)，歌者要注意旋律上最後的#f—e1 小七度音程。

木星有七個月亮(Jupiter has seven moons)此曲以 4/8 與 5/8 拍子交替而成，伴奏的節奏音型幾乎與聲樂旋律相同，所以兩者在重音的選擇上要有默契，便能將全曲的輕快節奏表現得淋漓盡致。歌詞仍是敘述小女孩對大自然現象有疑義所提出的種種問題。

前段的「seven(七)」、「nine(九)」、「million(百萬)」、「billion(億萬)」、「trillion(兆萬)」、「sixty(六十)」這幾個字應加上重音演唱，才能在快節奏下讓聽者更加明白。最後一句要很感慨且放慢速度的演唱「但我們卻只有一個!只有一個!」。

我討厭音樂(I hate music)與歌集的標題相同，筆者認為此曲是這五首歌的高潮處，可分為 ABA' 三段式:第一段是緩慢的乾躁宣敘調(secco recitative)，開頭便直接了當的唱出「I hate music(我討厭音樂)」，且 I 到 hate 就是大九度的音程。第二段速度轉快，伴奏也變成琶音，可增加曲子的流動感，歌者演唱「la dee da da dee」時，必須十分小心，因為這時沒有伴奏，音準上要特別注意。

一個大印第安人(A big Indian)此曲有更多的變化拍出現，7/8 8/8 9/8 5/8 3/8 不斷地交替，其實歌者只要將歌詞的重音把握住，表現出強烈的節奏感，整體的氣氛就能烘托出來。

全曲是充滿活力、富有生氣、速度輕快的，只有到了尾聲時，有段謎語，必須快速、誇張且口語化的唸出才會有趣，謎語中的「riddle」、「little」、「big」、「was」、「two」這幾個字都要稍微拉長，以增加語韻的效果。

我今天才發現(I just found out today)全曲除了拍子變化外，調性也隨著詞意而轉換，鋼琴伴奏塊狀和聲，呈現出進行曲的感覺。

歌者旋律也多為級進音型，不像前幾首有大跳音程，最後一段聲樂與鋼琴伴奏右手旋律是同樣的音高下行，而且相同音型重複三次，左手則是反向進行。歌者在此要以堅定的語氣演唱出「但我也是一個人!雖然我只有十歲，我也是一個人呀!跟你一樣!(but I'm person too! Though I'm only ten years old; I'm a person too, like you!)」。

八、四首愛情的牧歌 (Cuatro Madrigales Amatorios)

赫阿金·羅德利哥 (Joaquin Rodrigo, 1901-1999) 是幼年即失明的西班牙吉他作曲大師，受到法雅(Manuel de Falla)的鼓勵，創作不少細膩動聽，並具獨創性的西班牙風格的作品;他不但在協奏曲上以《阿蘭費茲協奏曲(Concierto de Aranjuez)》聞名，在歌曲的創作上，也譜寫了大量反映西班牙主題並展現地區美麗風貌的作品。

這四首牧歌，是他於 1947 年為了紀念貝達格爾(Verdaguer)所創作的優美典雅歌曲，此曲集因它的優美詩詞及多樣的伴奏配置而著名，採用 Recopilacion de sonetos y sonatos y villancicos a cuarto y a cinco(1560)詩集。

羅德利哥延續巴洛克式風格，在這些歌曲中，使用少許的漸強暗示像高樓般一層層的力度，和弦的結構及節奏上，是簡單且典型的巴洛克西班牙式的民謠音樂。

我該用什麼洗臉(¿Con qué la lavaré?) 此曲是 f 小調，並以恬靜的行板速度表現這首哀傷抒情的小曲。全曲可分成兩段為分節歌(strophic form)，最後重覆歌詞「用痛苦和哀傷」，再次強調

活在悲傷中的痛苦，伴奏則以如吉他撥弦般的琶音作終止。

你毀了我(Vos me matásteis) a 小調的行板，伴奏與聲樂線條採反向模進的作曲法，第一、三段的歌詞圍繞在「妳毀了我，長髮女郎，妳殺死了我」，而第二段中的 m.16 則唱出「在河畔，我看到一個年輕的長髮女郎」。演唱者的情感要投入，音色必須更為豐富，才不致讓整曲流於單調乏味。

你去哪裡了，我的愛人(¿De dónde venis, amore?)以優美的快板，快速的大小調及變化拍子的交替，表現出尋找愛人的逗趣情境。整首曲子可分成三段，歌詞一再重覆「你去哪裡了?我的愛人」，光是這段歌詞，作曲家就用了三度模進及變奏法創作;最後一段則以嘲諷的語氣唱出「我知道你去哪了」。

在聲樂旋律上，以跳音呈現出尋找愛人的快樂，而鋼琴部份，無論在前奏或間奏也都以斷奏與演唱者相呼應。

我從白楊樹那來，媽媽(De los álamos vengo, madre) 是首 A 大調的快板曲子;伴奏在前奏時，右手的分散和弦像是展現白楊樹在風中搖曳的情景，從 m.15 開始，伴奏則持續以相同的節奏彈奏著類似吉他撥弦的聲音。

聲樂線條上多了一字多音(melisma)的巴洛克式演唱風格，但這些音並非即興演唱的，仍有固定的音高拍子在，故歌者必須細心謹慎地演唱每個小音符;曲中也出現了五連音，與全曲的曲調聽起來像是西班牙民謠的風格，歌者要唱的隨性但不輕佻。

壹、中文

林聲翕 譯 (伯恩斯坦著)。《音樂欣賞 (The Joy of Music)》。台北：九博圖書股份有限公司，民 76，初版。

音樂之友社主編。《作曲家別 名曲解說珍藏版 莫札特 II》。台北：美樂出版社，民 89，揀自「音樂會用詠嘆調」，吉田泰輔著。

常罡 譯 (Michael Talbot 著)。《韋瓦第 (Vivaldi)》。台北：世界文物出版社，民 85，初版。

黃星亮 等譯，莊裕安 審訂 (Humphrey Burton 著)。《伯恩斯坦傳 上 (Leonard Bernstein)》。台北：世界文物出版社，民 86，初版。

劉志明。《西方歌劇史》。台北：全音樂譜出版社，民 81，初版。

愛樂書店編。《歌劇欣賞解說全集》。台北：愛樂書店，民 63。

貳、外文

Draayer, Suzanne Rhodes. *A singer's guide to the songs of Joaquin Rodrigo*. Boston: Scarecrow Press, Inc. 1999.

Margaret G. Cobb. *The Poetic Debussy*. New York: Rochester University Press. 1994.

Winton Dean. *Handel's dramatic oratorios and Masques*. New York: Oxford University Press. 1990.

參、有聲資料

Giebel, Agnes. *Händel Judas Maccabaeus*. München. 1999. Orfeo.

Alexander, Roberta. *Leonard Bernstein Songs*. Netherlands. 1986. Etcetera Records.

Alberghetti, Anna Maria. *The Medium*. New York. 2002. Video Artists International.

Rodde, Anne-Marie. *Debussy: Melodies*. Netherlands. 1987. Etcetera Records.

Bonney, Barbara. *Mendelssohn Bartholdy Lieder*. Berlin. 1991. TELDEC.

Bartoli, Cecilia. *The Vivaldi Album*. London. 1999. DECCA.

Lootens, Lena. *Mozart Concert Arias*. London. 1989. Virgin.

肆、樂譜

Bernstein, Leonard. *I Hate Music!*. New York: Warner Bros. Inc, 1943.

Debussy, Claude. *Sept Poèmes de Banville*. Paris: Jobert, 1984.

Handel, George Friederich. *45 Arias from operas and Oratorios*, Vol.II. New York: International Music Company, 1959.

Mendelssohn, Felix Bartholdy. *Collected Songs/ high voice*. New York: Edition Peters.

Menotti, Gian Carlo. *Arias for Soprano*. New York: G. Schirmer, Inc, 1991.

Mozart, Wolfgang Amadeus. *Twenty-one Concert Arias for Soprano*, Vol. I. New York: G. Schirmer, Inc, 1952.

Rodrigo, Joaquín. *Cuatro Madrigales Amatorios*. London: Chester Music Ltd, 1990.