

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

碩士在職專班

書面報告

Continuing Education Master's Program of Music

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Written Report

《悲歡離愁：音樂情感的交織》—楊建中學位音樂會

“Grief, Rejoyce, Depart, Lament: musical emotions
interweave.”- Yang, Chien-Chung Degree Recital

楊建中

Yang, Chien-Chung

指導教授：趙方豪 博士

Advisor: Chao, Fang-Hao, Ph.D.

中華民國 113 年 06 月

June 2024

目次

一、 韓德爾神劇樂曲解說	3
(一)生平概述	3
(二)樂曲解說	5
1. 〈在黑暗中行走的人們〉(The people that walked in darkness) 選自《彌賽亞》(<i>Messiah</i>)	5
二、 莫札特歌劇樂曲解說	7
(一)生平概述	7
(二)樂曲解說	8
1. 〈親吻〉(Un bacio di mano) 選自《幸運的吉洛伊絲》(<i>Le Geloise fortunate</i>)	8
三、 貝多芬藝術歌曲樂曲解說	10
(一)生平概述	10
(二)樂曲解說	12
1. 〈我愛你〉(Ich Liebe Dich)	12
2. 〈思念〉(Andenken)	13
四、 舒伯特藝術歌曲樂曲解說	14
(一)生平概述	14
(二)樂曲解說	16
1. 〈菩提樹〉(Der Lindenbaum) 選自《冬之旅》(<i>Winterreise</i>)	16

2. 〈致音樂〉(An die Musik)	18
五、托斯蒂藝術歌曲樂曲解說	19
(一)生平概述	19
(二)樂曲解說	21
1. 〈不再愛你〉(Non t'amo piu)	21
2. 〈夢〉(Sogno)	23
六、貝里尼藝術歌曲與歌劇樂曲解說	25
(一)生平概述	25
(二)樂曲解說	27
1. 〈悲思費麗！吾愛！〉(Dolente immagine di Fille mia)	27
2. 〈啊！我會永遠失去了你〉(Ah! per sempre io ti perdei) 選自《清教徒》(<i>I puritani</i>)	29
七、奎爾特藝術歌曲樂曲解說	31
(一)生平概述	31
(二)樂曲解說	34
1. 《兩首歌》(<i>Two songs</i>)	34
(1) 〈回來吧！〉(Come back)	34
(2) 〈一個秘密〉(A secret)	35
2. 《三首莎士比亞詩歌》作品6 (<i>Three Shakespeare Songs, Op.6</i>)	36
(1) 〈來吧！毀滅的死神！〉(Come away, death)	36
(2) 〈喔！我的女主人〉(O mistress mine)	38

(3) 〈吹吧，吹吧，冬天的風〉 (Blow, blow, thou winter wind)	39
八、屈文中藝術歌曲樂曲解說	40
(一)生平概述	40
(二)樂曲解說	42
1. 《李白詩組歌四首》	42
(1) 〈白雲歌送劉十六歸山〉	42
(2) 〈送友人〉	44
九、黃永熙藝術歌曲樂曲解說	46
(一)生平概述	46
(二)樂曲解說	48
1. 〈陽關三疊〉	48
2. 〈懷念曲〉	50
十、比才歌劇樂曲解說	51
(一)生平概述	51
(二)樂曲解說	53
1. 〈當愛的火燄燃起時〉 (Quand La Flamme De L'amour) 選自《伯斯的美麗 少女》 (<i>La Jolie Fille De Perth</i>)	53
十一、參考文獻	55
十二、附錄、音樂會曲目歌詞與翻譯	58

《悲歡離愁：音樂情感的交織》 —楊建中學位音樂會規劃理念

《悲歡離愁：音樂情感的交織》是這次音樂會的主題。對我而言，音樂，她是情感的語言，也是一種能夠深入人心的藝術。作曲家透過旋律、和弦、節奏和歌詞縝密的編織，在每一首曲子裡，都蘊含著一段動人的故事和情境，並巧妙地描繪出對當下與未來生活中人生種種情緒的經驗。

此次學位音樂會的選曲透過巴洛克時期（1600-1750）、古典時期（1750-1820）、浪漫時期（1820-1900）和二十世紀初期不同作曲家作品中樂曲的風格，以呈現男中音嗓音特質、音色和音樂性為方向，找尋生活當下種種情感不同面向的表達。筆者將《悲歡離愁：音樂情感的交織》作為本次音樂會的規劃理念，並以各時期之神劇、中外藝術歌曲、歌劇等多元音樂形式呈現，歌曲類型涵蓋：英文、義大利文、德文、法文和中文五種語言。

「悲歡離愁」這四個詞彙代表了情感的不同層面，反映了人生的種種情感和經歷的交錯交纏，其中的種種酸甜苦辣，更是強調了生命的多變和豐富性。本次音樂會之曲目：韓德爾（Georg Friedrich Händel, 1685-1759）《彌賽亞》

（*Messiah*）神劇中的〈在黑暗中行走的人們〉（The people that walked in darkness）、舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828）《冬之旅》（*Winterreise*）聯篇歌曲集中的〈菩提樹〉（Der Lindenbaum）、貝里尼（Vincenzo Bellini, 1801-1835）〈悲思費麗！吾愛！〉（Dolente immagine di Fille mia）和《清教徒》（*I puritani*）歌劇中的〈啊！我會永遠失去了你〉（Ah! per sempre io ti perdei）及比才（Georges Bizet, 1838-1875）《波斯的美麗少女》（*La Jolie Fille De Perth*）歌劇中的〈當愛的火燄燃起時〉（Quand La Flamme De L'amour），歌詞內容體現了不同

主角在不同生活中的不如意、沮喪和憂慮，包含了對舊日歡樂的懷念與愛人別離悲傷心情的交織；莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）《幸運的吉洛伊絲》（*Le Geloise fortunata*）歌劇中的〈親吻〉（*Un bacio di mano*）、貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）〈我愛你〉（*Ich Liebe Dich*）和〈思念〉（*Andenken*）、舒伯特〈致音樂〉（*An die Musik*）、托斯蒂（Francesco Paolo Tosti, 1846-1916）〈不再愛你〉（*Non t'amo piu*）和〈夢〉（*Sogno*）、奎爾特（Roger Quilter, 1877-1953）《兩首歌》（*Two songs*）中的〈回來吧！〉（*Come back*）和〈一個秘密〉（*A secret*）以及《三首莎士比亞詩歌，作品 6》（*Three Shakespeare Songs, Op.6*）中的〈來吧！毀滅的死神！〉（*Come away, death*）、〈喔！我的女主人〉（*O mistress mine*）和〈吹吧，吹吧，冬天的風〉（*Blow, blow, thou winter wind*）的曲目中，內容訴說著生活中的幸福和愉悅需珍惜；面臨生活變遷、戀人關係的結束所帶來的離別之情；黃永熙（1917-2003）〈陽關三疊〉和〈懷念曲〉、屈文中（1942-1992）《李白詩組歌四首》中的〈白雲歌送劉十六歸山〉與〈送友人〉，在歌詞裡，友人的別離，心中引發出對伊人思念與鄉愁瞬間的交匯，彷彿飛快地追憶至過去美好友誼的情境，以及彼此相伴的畫面一一浮現。人生的起伏，種種情感的交織，也是現代的我們正在經歷的生活。

筆者藉由本次音樂會主題《悲歡離愁：音樂情感的交織》，挑選不同的曲目風格類型，進行讀譜、練唱和分析。不僅學到了更多詮釋樂曲的技巧，並了解如何適時調整演唱的方法，努力規劃在樂句上氣息的分配、調整聲音投射的位置、歌詞咬字的清晰度、音色的變化、演唱情感的表達及注重聲帶的保養。最後，透過旋律和歌詞的傳遞，更能體會到作曲家內心深處熱情和情緒的起伏，並深深體會到音樂就如同一座無形的橋樑，能夠連結彼此時代的差異性。

一、韓德爾神劇樂曲解說

(一) 生平概述

韓德爾（Georg Friedrich Händel, 1685-1759）是巴洛克音樂作曲家，他出生於德國。後來，遷居並成為英國公民，同時將他的名字英語化，稱為韓德爾·菲德立（Handel, G. Frideric）¹。

韓德爾以多種音樂形式而聞名，他的音樂風格深受義大利巴洛克和德國中部傳統的影響，被譽為巴洛克時期最偉大的作曲家之一，包括歌劇、神劇、頌歌以及管風琴協奏曲等。他的作品如《水上音樂》（*Water Music*）、《皇家煙火》

（*Music for the Royal Fireworks*）和《彌賽亞》至今仍廣受喜愛。他創作了四首加冕頌歌，其中〈祭司撒督〉（*Zadok the Priest*）是為英王喬治二世（George II, 1683-1760）的加冕而作，後來在每次英皇加冕時演奏。

在英國皇家音樂協會擔任會長的韓德爾，事業表面看似順利，然而實際上卻逐漸走向衰落。在 1725 年，協會內部人事不和，導致兩名女高音在舞台上爆發衝突，嚴重損害了協會的形象，而同年協會又因財務問題而解散。後來韓德爾將所有積蓄投入到歌劇預演上，卻因歌劇市場惡劣競爭之下，最終以倒閉收場。這些挫折不僅對他的身心健康造成負面影響，而且加上早前中風導致的半身癱瘓，迫使他不得不回鄉下療養。

在 1737 年宣告破產後，韓德爾也因中風於鄉間靜養，這些挫折促使他反思人生，心境上亦有所轉變，同時奇蹟般地，他的身體狀況也逐漸好轉，加深了他

¹ 韓德爾·菲德立（Handel, G. Frideric）出自國家教育研究院樂辭網。

對宗教信仰的體會。於此時，韓德爾逐漸放棄通俗的歌劇²，轉而撰寫神劇。他不再追求嘩眾取寵的娛樂，而是專注於探討內心的感受，並藉此讚美上帝、感謝神的恩典。

1742 年在柏林首演的《彌賽亞》獲得極大的成功，重振韓德爾聲譽。他在神劇《彌賽亞》取得了巨大成功之後，就再也沒有寫過義大利文的歌劇。回顧韓德爾的經歷彷彿是在告訴世人，失敗並非一定是負面。歌劇事業的失敗反而成為了韓德爾仰望上帝的契機，可說是塞翁失馬，焉知非福。在英國的最後 15 年中，雖然他幾乎完全失明，卻仍是一位受尊敬的，而且富有的音樂家。韓德爾於 1759 年去世，享年 74 歲，並在西敏寺（Westminster Abbey）舉行了盛大的國葬。

² 潘絃融。〈韓德爾神劇《彌賽亞》選曲〈你們要安慰，我的百姓〉和〈一切山窪都要填滿〉之分析與詮釋報告〉。（國立高雄師範大學音樂學系碩士論文，2017），5。

(二) 樂曲解說

1. 〈在黑暗中行走的人們〉(The people that walked in darkness) 選自《彌賽亞》(Messiah)

《彌賽亞》一直是韓德爾最喜愛的作品之一。令人難以置信的是，韓德爾在 1741 年夏天僅用了 24 天就完成了這部長達 260 頁的神劇，歌詞節選自《詹姆士王聖經》(King James Bible)³。《彌賽亞》於 1742 年 4 月 13 日首演，正值慶祝復活節。⁴⁵

〈在黑暗中行走的人們〉是韓德爾神劇《彌賽亞》中的一首男低音獨唱曲，以詩節「在黑暗中行走的百姓，看見了大光」(the people that walked in darkness have seen a great light) 為基礎，用黑暗與大光對比的手法，描述了人們的心境，即使生活處在黑暗中，仍然可以看見如大光般的盼望。

本曲結構為 AB 二段體，B 小調，4/4 拍，速度為稍慢而寬廣的小廣板 (Larghetto)。〈在黑暗中行走的人們〉是《彌賽亞》第一部分中的第 11 首歌曲。這是一首詠嘆調，曲中帶著沉重的情感和悲淒的氛圍，通過音色變化將曲子中所描繪的絕望、渴望和希望融入到音樂中，讓聽眾能夠感受到曲子中所表達情感起

³ 欽定版聖經 (Authorized Version, 簡稱 AV), 又稱詹姆士王聖經 (英語: King James Bible, 縮寫為 KJB), 是根據英格蘭與蘇格蘭國王詹姆士一世的命令翻譯的英文聖經, 於 1611 年出版。自問世以來, 該版本在英語世界中享有極高聲譽, 常被稱為詹姆士譯本或詹姆士欽定本。

⁴ Burns, Alex. "George Frideric Handel 'The People that Walked in Darkness': A Dark Journey". *Classicalalexburns*, 20 Nov. 2020, Accessed 9 July, 2025, <https://classicalalexburns.com/2020/11/20/george-frideric-handel-the-people-that-walked-in-darkness-a-dark-journey/,2020>

伏的意境。

韓德爾將有兩個音節的英文歌詞如：「people、walked、darkness、shadow、shined」分別在音節中置入了二、三、四、六及更多的音程，再以圓滑線將諸多音程連接起來，在音樂上呈現出不規則的樂句，整體上有著強烈的張力且不安定感。如同犯人戴上手銬和腳鐐拖行的腳步，憂愁且沉重，營造出人們踏上這不祥黑暗的不均勻步伐。

歌詞源自聖經（以賽亞書第九章第二節），訴說先知以賽亞預言以色列人全國人民在道德和靈性上持續衰落，持續地拜偶像，背棄了神，因此陷入黑暗。在黑暗中滋生了邪惡和殘酷，整個國家的人都在受苦。此時，以賽亞卻預言，在黑暗中行走的人們已經看見了大光，這道明亮、閃耀的神聖之光，將是以色列的拯救，以色列的彌賽亞，而這光在後世被理解為耶穌基督。

二、莫札特歌劇樂曲解說

(一) 生平概述

莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）這位音樂天才生於奧地利的薩爾茨堡（Salzburg）。他的父親李奧波德·莫札特（Johann Georg Leopold Mozart, 1719-1787）同樣是一位音樂家，也是他的啟蒙老師。三歲時的莫札特已展現出驚人的音樂天份和卓越的記憶力，四歲開始彈奏鋼琴小曲，五歲已展現卓越且不尋常的音樂才華。

隨後莫札特至歐洲巡迴的演出，他的音樂天賦備受讚譽。他的作品風格多樣，從輕快的交響樂到宏偉的歌劇，再到感人的室內樂，都表現出他獨特的音樂風格。他創作的諸多歌劇作品中，如《費加洛的婚禮》（*Le nozze di Figaro*）、《唐·喬望尼》（*Don Giovanni*）、《魔笛》（*Die Zauberflöte*）等，至今仍然是古典音樂的至寶。

1782年，莫札特與康士坦莎（Constanze Weber, 1762-1842）結婚，初期由於他的卓越作品，他們的生活相對富裕，然而，由於理財不當和時局不佳，演出收入大減，導致夫妻二人的生活逐漸陷入入不敷出和財務危機的窘境。面對社會經濟壓力的增加，莫札特的健康每況愈下。

在1791年，他應邀為一位匿名人士創作《安魂曲》（*Requiem*），卻將來者視為死神，預感生命即將結束。同年12月，莫札特因風濕熱辭世，享年僅35歲。儘管生命短促，但他的作品量龐大，涵蓋了交響曲、協奏曲、室內樂、聲樂曲、彌撒曲等多種音樂類型。他的音樂成就被視為古典樂史上的巔峰之一，留下深遠的影響。

(二) 樂曲解說

1. 〈親吻〉(Un bacio di mano) 選自《幸運的吉洛伊絲》(*Le Geloise fortunata*)

〈親吻〉是莫札特於 1788 年 5 月在維也納為男中音弗朗切斯科·阿爾貝塔雷利 (Francesco Albertarelli) 創作的一首詠嘆調，此曲作為義大利作曲家安福西 (Pasquale Anfossi, 1727-1797) 歌劇《幸運的吉洛伊絲》的一部分。

在那個時候，正是莫札特受歡迎程度下降並且收入枯竭和債權人敲門要債的一段時期，生活在極度貧困和身體不適的環境中，也許這是他不得不為一些同行創作音樂的原因吧！

莫札特為阿爾貝塔雷利創作的這一首歌曲，歌詞是莫札特的合作夥伴龐特 (Lorenzo da Ponte, 1749-1838) 歌劇劇作家的手筆。本曲結構為 ABA' 三段體，F 大調，2/4 拍，速度為稍快板 (Allegretto)。

歌詞中這位角色以嬉皮笑臉的方式給朋友提供一段略帶嘲諷的建議，內容是講述娶一位美麗動人的年輕女子所需付上慘痛的代價。莫札特在他的《朱庇特交響曲》(*Jupiter Symphony*, KV 551)⁶的第一部中也再次使用了這首詠嘆調 (短詠嘆調) 的主題。

樂曲以輕快的鋼琴節奏伴隨人聲開始，主角男中音以明快而幽默的語調揭示

⁶ Judd, Timothy. "Mozart's Symphony No. 41, "Jupiter": Celebratory Contrapuntal Fireworks". *The Listeners' Club*, 3 Jan. 2022, Accessed 10 July, 2025, <https://thelistenersclub.com/2022/01/03/mozarts-symphony-no-41-jupiter-celebratory-contrapuntal-fireworks/> 2022

朋友龐培歐（Pompeo）為一個親吻而愛上女人的故事，展現出嘲諷的態度。在 A 段 F 大調中，節奏稍快，音高起伏不定，道出主角的驚訝。以清亮的音色夾帶著揶揄和戲謔的語調演唱，透過表情和音樂的表現，巧妙地融入諷刺和嘲諷的態度，但又不失優雅和風趣感，生動展現了角色的特質。

隨後調性改變，轉入 C 大調，諄諄告誡主角不要衝動，並嘲諷男人為臨時衝動而愛上女人，提醒他生活將會不盡如人意，要三思再三思。

最後回到 F 大調，主角以語重心長的方式告誡龐培歐，建議他出去見見世界，避免後悔，音樂輕快的節奏作為結束。整首歌曲將嘲諷、嬉皮笑臉生動地態度，充滿了戲劇性的演出和完美的呈現。

三、貝多芬藝術歌曲樂曲解說

(一) 生平概述

在德國萊茵河畔波昂市（Bonn）誕生的貝多芬，成長於一個清寒的家庭。他的父親和祖父都是宮廷樂師，但祖父卻錯失了指導貝多芬的機會，儘管在三歲時就發現了他的音樂天賦。

貝多芬的童年充滿了不幸。他的父親是一個殘暴的酒鬼，對小貝多芬進行嚴苛的訓練，剝奪了他正常學習、休息和娛樂的權利。父親的唯一期望是讓小貝多芬成為他的經濟支柱，將其打造成一位賺錢的音樂家。這使得貝多芬在童年時遭受了虐待，也使他養成孤僻的性格⁷。

在 8 歲時，貝多芬已經舉行了鋼琴演奏會，雖然得到一些掌聲，但並不如同時期的莫札特受到矚目。成年後，他成為波昂宮廷樂師，宮廷決定出資送貝多芬到維也納向莫札特學習對位法等重要作曲技巧。所謂：「命運多舛，造化弄人」莫札特同意收貝多芬為徒的這天，貝多芬也恰收到來自波昂的信件，通知他自己的母親性命垂危，已是命在旦夕，貝多芬不得已馬上啟程回鄉。貝多芬 1792 年再次回到維也納，但此時，莫札特已經去世。

22 歲時，貝多芬定居於維也納，向著名音樂家海頓學習作曲。雖然海頓時間有限，無法給予他足夠的指導，但貝多芬靠著自己的努力摸索，在社會和音樂方面都取得了一些成就。成名後，他在貴族的庇護下，擁有了創作上的自由，可以追求自己喜愛的方向。

⁷ 李政崇。〈貝多芬的歌德歌曲分析與詮釋—以作品五十二等數首作品為例〉。（國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2017），13。

然而，在 26 歲時，貝多芬開始感覺到聽力逐漸衰退，甚至想過自殺。30 歲時，他放棄了演奏生涯，專心致力於作曲。耳聾問題不斷惡化，到了 48 歲時已經完全聽不到，只能透過筆談進行日常交流。儘管如此，他仍然在極大的痛苦中譜寫出許多不朽的作品。

最終在 57 歲時逝世。貝多芬的生平充滿波折，但他的音樂卻深深打動了後人。他的音樂作品超越了時代，早期代表古典主義，後期則帶有浪漫主義情感，可謂「集古典主義大成、開浪漫主義先河」，使他成為音樂史上傳奇的人物。其傑出成就被世人譽為「樂聖」。

(二) 樂曲解說

1. 〈我愛你〉(Ich Liebe Dich)

〈溫柔的愛〉(Zärtliche Liebe, WoO 123) 是貝多芬當時 25 歲所寫的一首情歌，因第一句歌詞中的 (Ich liebe dich)，所以曲名也稱為〈我愛你〉。

此歌曲創作於 1795 年，首次發表於 1803 年。歌詞取自德國牧師兼作家赫羅西 (Karl Friedrich Wilhelm Herrose, 1754-1821) 的一首詩。本曲結構為 ABA' 三段體，F 大調，2/4 拍，速度為行板 (Andante)。在詩中，詩中的主人公向愛人傾訴著愛意，述說愛令他們苦樂與共，並感謝神許配心愛的另一半。

這首歌彷彿是一對走過風風雨雨的情侶或夫妻的共同回憶，透過簡短的言語細語述說，流露出無盡的柔情和深深的愛。這首歌以 F 大調開始，人聲旋律以弱起拍開始演唱，鋼琴以穩定的分散和弦伴奏，歌詞、節奏皆於停頓於後起拍之前，配合換氣後再開始。濃烈且磁性的男中音，以人聲配搭著歌詞慢慢地傾訴男女主角的濃情愛意及相互關心的意境。

在歌曲中雖有轉至 C 大調陳述有時雖有悲傷，但藉著相互的安慰與扶持，相信上帝一定會保佑我們。這段描寫展現了他們彼此之間堅定的信念和支持。

而後，又回到 F 大調，以明亮的音色來確認男女主角的喜樂，並相信上帝會為他們保守兩人的關係。這段展現了他們對未來的樂觀和信心，相信著他們的愛將會永遠維持下去。透過動人的旋律和感人至深的歌詞，勾勒出一幅幅充滿愛與希望的畫面，讓人心中充滿了溫暖和感動。

這首歌沒有高亢的宣示愛意，也沒有激烈的情感起伏，只有一份真摯而誠懇的感情，透過簡短的言語細語述說，流露出無盡的柔情和深深的愛。

2. 〈思念〉(Andenken)

這首曲子的創作年代可追溯至 1808 年，其詩人為馬蒂森 (F. v. Matthisson, 1761-1831)。歌曲以深沈的 B 大調呈現，採用了 6/8 的拍子，呈現出一種流動的行板 (Andante con moto) 的速度。

歌曲的內容情感豐富，描述了詩人深切的思念之情。他在樹林中，或者在夕陽的映照下，懷抱著激動的心情，眼中閃爍著熱淚，彷彿在呼喚著愛人的名字。他表達了對愛人的無比思念，期待愛人也能夠感受到他的心情，與他一同沉浸在那份深刻的愛意當中。

貝多芬〈思念〉這首歌曲以 AB 二段體呈現，每一段都充滿情感的描繪。在 A 段中，詩人在樹林中孤獨徘徊，夕陽下的愁思籠罩著整個場景。他反覆表達對對方的思念，如同一個自問自答的對話，突顯了內心的矛盾情感；首先表現出對對方的想念，而後，心中又忐忑不定，無法確認對方是否也同樣思念自己？

演唱者需以濃郁情感的歌聲呈現出層次感，真實地表達出詩人內心的掙扎和渴望。B 段主角轉向對未來相聚的期望，充滿了希冀和渴望。演唱者以堅定的歌聲，確認這段感情的重要性，肯定對方在遠方也同樣思念自己。

整首曲子通過簡短的言語和流暢的旋律，生動地呈現了詩人豐富而動人的感情世界，讓聽眾仿佛置身於詩人的內心深處，感受到那份深刻的思念和渴望，以及對未來幸福的期待。

四、舒伯特藝術歌曲樂曲解說

(一) 生平概述

舒伯特 (Franz Seraphicus Peter Schubert, 1797-1828)，奧地利作曲家，學習音樂的旅程始於他 5 歲時，在父親的陪伴下學習小提琴的基本技巧。然而，真正的轉折發生於 1808 年 8 月，當時他在皇家教堂童聲合唱團中開始演唱莫札特的序曲和交響曲。這個時候，他的天賦引起了音樂家薩列里 (Antonio Salieri, 1750-1825) 的注意，薩列里決定教授年輕的舒伯特作曲、和聲和樂曲理論。

在舒伯特寄宿學校的時光裡，他付出了大量的心血寫下了許多室內樂、歌曲和鋼琴曲片段。然而，真正令人驚訝的是，1815 年成為他創作的高峰。儘管他同時忙於教學和應對生活的瑣事，他的作品數量之多令人難以置信，甚至同時進行至少七部歌劇的寫作。

1816 年是他命運的轉折點。為了賺取生活費，他嘗試教授音樂，但很快就放棄了，便全身心地投入到音樂創作當中。他曾說：「我整天都在寫，每當我完成一部作品，馬上就開始下一部。」

隨著時間推移，1820 年舒伯特的創作風格逐漸成熟。他渴望獲得更體面的職位，以吸引更多的聽眾，然而出版商對他的作品卻漠不關心。直到隔年 2 月，他的朋友沃格爾 (Johann Michael Vogl, 1768-1840) 演唱了《魔王》(Erlkönig)，才讓迪亞貝利 (Anton Diabelli, 1781-1858) 猶豫地同意印刷一些作品，但合約很快就被解除。

在 1823 年 1 月，不幸地舒伯特被感染了斑疹傷寒症，當時這被視為不治之症，當年秋天他入院治療，病況雖有所好轉，但次年年初他的精神也受到重創。在 1823 年同時，他也完成了為米勒 (Johann Ludwig Wilhelm Müller, 1794-1827)

的詩歌創作的歌曲集《美麗的磨坊女》（*Die schöne Müllerin*, D. 795）這部作品以及後來的《冬之旅》（*Winterreise*, D. 911）被廣泛認為是他歌曲作品的巔峰之作。

1827年，舒伯特完成了創作歌曲集《冬之旅》以及兩首鋼琴三重奏（D. 898和D. 929）。然而，在他的創作旺盛的時期，健康卻急遽惡化。從1822年開始，舒伯特一直在與梅毒戰鬥。最終，他在31歲的年齡於1828年11月19日在維也納的哥哥費迪南德（Ferdinand）的公寓裡離世，被埋葬在韋靈（Währing）公墓，與他一生崇拜的偶像貝多芬的墓地不遠處。這是一位天才音樂家充滿著奮鬥和激情的一生。

(二) 樂曲解說

1. 〈菩提樹〉(Der Lindenbaum) 選自《冬之旅》(*Winterreise*)

舒伯特著名的聯篇歌曲《冬之旅》共收集了二十四首歌曲，〈菩提樹〉是《冬之旅》聯篇歌曲中的第五首，是詩人米勒的詩作。這首詩文是一首詩節式的作品，但這首歌採用變化詩節曲式⁸，可以分成 AA'BA"，3/4 拍，速度為中板 (Mässig)，是舒伯特後期的作品，亦是所有歌曲的最高峰。

在《冬之旅》中，描述了一位年輕人在歲末冰冷的冬季告別愛人和家園，踏上一條孤寂而無盡的旅程。詩中透過北風呼嘯、雪花飄落的描繪，營造出大地被冰雪覆蓋的灰白色調，如同自然穿上壽衣，象徵著死亡的臨近。

年輕人的步伐在風雪中顯得堅定，他與過去的生活、溫暖的家園以及摯愛的人作出了無奈而深刻的告別。每一步都是對於生命逐漸褪色的沉思，他勇敢地面對寒冷的大自然，彷彿在冷冽的世界中尋找著生命的意義。

詩中的灰白色調不僅描繪了自然界的冰冷，更寓意著生命的枯萎和死亡的顏色。年輕人的孤獨旅程彷彿是一場冥冥之中的冥想，他無法停止自己向著生命終點邁進的腳步。

在〈菩提樹〉中，作者以音樂和歌詞描繪了年輕人對菩提樹美好回憶和殘酷現實之間的對比。開始時，b 小調的鋼琴伴奏以連續的三連音堆疊，如同風吹動

⁸ 變化詩節曲式/反覆歌的曲式 (Strophic Form)：同一曲調配上不同的歌詞，通常用在較具統一性、單純的歌詞。

了菩提樹葉枝而沙沙作響⁹，而後進入 D 大調。男中音以溫暖的音色述說著美好的時光。在這段描寫中，菩提樹成為年輕人的庇護所，他在此享受著夢幻般的時刻，甚至在樹皮上刻下情話，彷彿永遠不會離開這片安寧的天地。

然而，當音樂轉向 d 小調時，色彩變得暗沉，音色也轉為陰鬱，象徵著過往美夢與真實現今的不同。描述著現實的殘酷，如同無情的箭，將他從美夢中驚醒，拉回現實的苦澀。乾枯的樹枝如同生命的枯萎，樹枝沙沙的聲音則警示著死亡的臨近。這種強烈的對比使得年輕人深刻感受到時光流轉、生命無常的現實。恰似一幅深沉而感傷的畫面，勾勒出一場在冬季凝結的生命告別。

接著，第三段節奏加快，鋼琴伴奏再次運用三連音堆疊音型以音畫手法（word-painting）¹⁰呈現尖銳刺骨的寒風情境，彷彿時間在催促著年輕人快步離開的感覺。而後，雖然他已經離開了那裡，但彷彿可以聽到菩提樹在呼喚，希望他回來安歇。

因此，〈菩提樹〉深刻探討了青春與死亡、夢幻與現實之間的對立與統一。透過對自然界的描寫，呈現了人生的沉思與情感的交織。

⁹ 夏爾克，「舒伯特《冬之旅》的故事情節與音樂描寫（Schubert Winterreise analysis）」，《夏爾克的音樂故事》，2024 年 5 月 21 日，<https://blog.udn.com/ratsubery/180634871>。

¹⁰ 音畫音樂是標題、提示或歌詞的呼應，以想像的物體存在人類的腦海裡，藉以產生聯想的畫面。如作曲家利用鋼琴將鳥鳴、雞啼、馬蹄、狗吠、號角、撥絃、敲鐘、打雷、風吹、水流、水波、轉輪、游魚、飛翔、步行、冰珠等之型態或聲音當做模擬的材料，創造出音畫歌曲。

2. 〈致音樂〉(An die Musik)

舒伯特在 1817 年 3 月以他的朋友舍伯 (Franz von Schober, 1796-1882) 的詩為歌詞，創作了獨唱和鋼琴歌曲〈致音樂〉。這首歌被收錄在舒伯特作品目錄中，編號為 D547，原調為 D 大調。舒伯特在創作這首曲子後的 10 年，於 1827 年 4 月 24 日將其獻給維也納鋼琴演奏家索溫斯基 (Wojciech Albert Sowiński, 1805-1880)。

本曲結構為 AA' 一段體，降 B 大調，2/2 拍，速度為中板 (Mässig)。〈致音樂〉是一首讚美音樂藝術的歌曲，也是舒伯特最著名的藝術歌曲作品之一。這首歌之所以偉大並廣受歡迎，主要歸因於旋律起伏平緩，節奏型簡單，呈現了簡潔而流暢的風格。鋼琴伴奏則持續使用垂直式和弦進行，賦予整體曲子莊重而厚重的感覺。

儘管這首歌曲在旋律上相對簡單，但對演唱者的音色要求卻相當高。特別強調了對音色統一和氣息連貫性的要求，這對初學者來說則是一項挑戰。而此曲速度較為緩慢，給予演唱者足夠的時間感受聲音的位置，並細緻地了解自己的發聲狀態，較適合初學者演唱，同時也是學習舒伯特藝術歌曲的起點。

五、托斯蒂藝術歌曲樂曲解說

(一) 生平概述

1846年4月9日，托斯蒂在義大利奧托納（Ortona）出生，家中九兄弟姊妹中他是最年幼的。父親是一位商人，儘管經商在外，但仍全力支持托斯蒂學習音樂。在音樂啟蒙老師艾塔諾·保利尼（Gaetano Paolini）¹¹的鼓勵下，托斯蒂前往那不勒斯（Naples）學習音樂，並於1858年獲得聖彼得·馬傑拉（Real Collegio della Musica di San Pietro a Majella）音樂院獎學金。

托斯蒂在音樂院學習小提琴，後來為了成為作曲家，學習了鋼琴和理論作曲。他在學習期間接觸了當地的居民和民間音樂，並嘗試創作了一些那不勒斯風格的歌曲。1866年，23歲的托斯蒂從音樂學院畢業之後，創作了第一首浪漫義大利文藝術歌曲〈他不再愛我〉（Non m'ama piu）¹²。

回到奧托納後，雖然他〈他不再愛我〉（Non m'ama piu）的歌曲在當地流行，但未能獲得出版社支持。在父親的要求下，他接受了聖托馬索教堂（Chiesa di San Tommaso）的職位，但教堂的生活讓他感到乏味。1870年，托斯蒂決定前往義大利的首都羅馬。在羅馬，他得到了作曲家斯甘巴蒂（Giovanni Sgambati, 1841-1914）的讚賞，成為皇室家族的專屬聲樂教師，並受邀在慈善音樂會上演出。

1875年，托斯蒂懷抱著對倫敦的憧憬，離開羅馬前往英國。在倫敦，他舉辦

¹¹ 奧爾托納聖托馬索大教堂（Cathedral of San Tommaso）的小提琴手。

¹² 鍾慧敏。〈十二首托斯蒂藝術歌曲之分析與詮釋〉。（國立台北市立教育大學音樂學系碩士論文，2011），18。

了多次獨唱會，發表了廣受好評的義大利文、英文和法文歌曲。1878 年，他與米蘭出版社簽約，陸續出版了多部作品。1879 年，他完成了第一首英文歌詞的作品〈永遠，永遠！〉(Forever and Forever!)，大受歡迎，使他聲名大噪，開啟了歌曲創作、聲樂教授和音樂經紀人的生涯。

1880 年，王子利奧波德 (Prince Leopold, 1853-1884) 引薦托斯蒂給其他皇室成員，並成為英國皇室家族的專屬聲樂教師。1885 年，他簽約倫敦的出版社察佩爾 (Chappell)，成為該出版社的合約作曲家，使他在英國的地位更加穩固。1889 年，43 歲的托斯蒂與 35 歲的比利時業餘聲樂家貝爾特 (Berthe de Verrue, 1854-1943) 結婚¹³。

托斯蒂夫婦於 1912 年離開倫敦，回到義大利並定居於羅馬。1916 年 12 月 2 日，托斯蒂逝世，享年 70 歲。由於第一次世界大戰的關係，他的遺體暫安置在羅馬，直到 1960 年移回奧托納安葬。

¹³ 陳中儀。〈八首托斯蒂藝術歌曲詮釋與分析〉。(國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2017)，6。

(二) 樂曲解說

1. 〈不再愛你〉(Non t'amo piu)

〈不再愛你〉此曲由托斯蒂創作，歌詞為詩人恩里科（Carmelo Errico, 1848-1892）的詩作。前半段以深情的旋律和歌詞描寫了一場美好的戀情卻轉變為虛偽和謊言的故事，往日情人竟是如此的冷酷無情¹⁴。後半段意識到自己必須面對現實，擺脫過去的枷鎖，去追求另一段新的戀情。

本曲結構：AA'大二段體，c 小調，4/4 拍，速度為慢板（Adagio）。此歌曲一開始的鋼琴前奏採用 8 個四分音符，以同音、同時值的垂直和弦，仿效失戀者心跳的聲音，或者是表達出一種緩步行走的憂鬱感。進入歌曲後，呈現較長的旋律線條作為對愛人的追憶，歌者應適時地蘊釀出情緒的感受，以柔和的音色詮釋歌曲。在力度上應避免過於強烈的表達，以一種接近說話、嘆氣的方式呈述出無奈、希望挽回以及苦澀的情感。

當唱到歌詞「我幸福地夢見愛撫和親吻」（Sognai, felice, di carezze e baci）描述甜蜜的夢境和熾熱的親吻，帶出了愛人美好回憶的景象。此樂句的旋律和伴奏和聲皆以同音程逐漸上升進行，音響開始漸強，情緒上也開始產生轉變，緊接著歌詞中卻諷刺地表達了對方的謊言和冷漠，與之前所描述的美好情境，形成了鮮明的對比。

在 a 段與 b 段銜接的地方，有一句重複的話語，「你還記得嗎？」（te ne ricordi ancor）這兩句話雖是同音程進行且相同意思，然而，前後句的語氣卻是越

¹⁴ 周柏谷。〈十二首托斯梯藝術歌曲之研究與詮釋〉。（國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2011），22。

發強烈，情感上的波動，需要歌者在力度上做出強弱對比的差異，引導出 b 段張力的變化。

在 b 段的高潮部分，音樂調性由 c 小調轉為 C 大調，帶給人一種開朗的感覺，但其實卻透露著絕望的憂傷，歌詞中揭示出愛情竟變成虛偽和謊言的轉折。旋律營造出一種淒美而戲劇性的氛圍，真實地傳達出感情的變故。這時托斯蒂標示了一個漸強的表徵記號，表現出失戀者對愛情的不信任和吶喊，並在結尾處表現出主角已經下定決心擺脫過去的枷鎖，追求新的戀情，展現不再愛的果斷。

2. 〈夢〉(Sogno)

托斯蒂的歌曲《夢》中所描繪的情感複雜且深沉的故事。歌詞中的主角在夢中回憶一段熱烈卻似乎不平等的感情，使人們難以確定主角是愛情的失敗者還是祈求者。夢境中的伊人以各種姿態向主角祈求愛情，最終打動主角的心，然而夢境中的美好結局在現實中卻只是一場空想。

這樣的敘事深刻地表現了愛情中的複雜性，以及夢幻與現實之間的鴻溝。即使在夢中取得愛情的認可，當夢醒時，一切都只是虛幻，讓人感受到深深的悵然和失落。

托斯蒂透過歌詞深刻地描繪了愛情中的渴望、追求和失落，使聽眾得以沉浸在情感的迴盪中。這樣的歌曲常常引起人們對愛情的深入思考，以及夢境與現實之間的微妙關係。

這首歌曲的結構為 AA'二段體，降 G 大調、6/8 拍。在整首曲子中，伴奏以十六分音符分散和弦貫穿全曲，提供穩定的節奏。全曲有重複的 a、b 樂段，它們在音樂氛圍上幾乎相同，透過歌詞內容的轉折，歌曲在相同的音樂背景中創造了變化和層次感。鋼琴伴奏以動人的前奏旋律營造情感，演唱者需要靈活地應對這種流動性；在演唱中，需要巧妙融合伴奏，避免因著重於節奏而使歌曲變得拖慢或變得過於急促。

在力度上，整首歌曲偏向輕柔，但仍需保持集中性，流動與集中必須平衡，為此曲重要的關鍵和要領。高音域的換聲區¹⁵考驗著歌手的演唱技巧，尤其是尾

¹⁵ 換聲區是指歌手唱歌時，發聲共鳴從胸聲區轉換到頭聲區的過度區域。

句以輕柔的高音起始，「但我夢想著」(Ma Sognavo) 以 pp 提出渴望的感受，隨後「美夢消逝無蹤」(e il bel sogno svanì) 以更弱的力度回應，提高了演唱上的難度和挑戰，必須在極佳的共鳴位置上得以詮釋。最後，音樂性的掌握也需要注意，避免過度聚焦在音值較長的音符上，而造成樂句感停滯中斷。

六、貝里尼藝術歌曲與歌劇樂曲解說

(一) 生平概述

貝里尼 (Vincenzo Bellini, 1801-1835) 是一位來自浪漫主義時期的義大利歌劇作曲家。他以其對「美聲唱法」(bel canto)¹⁶風格的貢獻而聞名，這種風格以情感豐富、抒情的旋律和聲樂靈活性為特點。

貝里尼於 1801 年 11 月 3 日出生在西西里島的卡塔尼亞 (Catania)，他是一位作曲家和風琴師的兒子，展現出早期的音樂天賦。很早就開始學習音樂，後來進入那不勒斯音樂學院 (Conservatorio di Musica San Pietro a Majella)，在那裡師從著名作曲家辛格雷利 (N. A. Zingarelli, 1752-1837)。

貝里尼在 1830 年代取得了事業的巔峰，他創作了一系列成功的歌劇，其中包括《海盜》(Il Pirata, 1827)、《異鄉人》(La Straniera, 1830)、《諾瑪》(Norma, 1831)、《夢遊女》(La Sonnambula, 1831) 和《清教徒》(I Puritani, 1835) 等作品，《諾瑪》通常被視為貝里尼的傑作¹⁷。

他的音樂作品具有兩大顯著特點：首先是其極具魅力的旋律，自然流暢且充滿生命力和靈魂，無需拘泥於特定曲式或規範，使音樂得以如行雲流水般自由發展。其次是富有挑戰性的高難度美聲唱段，他的歌劇中許多感人至深的詠嘆調，

¹⁶ 美聲唱法 (Bel Canto) 是源於義大利的歌劇唱法，強調：音色優美、聲部分明、音區統一、發聲科學、音量可塑、呼吸連貫、音符銜接流暢。

薛映東。《義大利藝術歌曲 V.Bellini G.Donizetti G.Puccini O.Respighi 作品詮釋研究》。臺北：東和音樂出版社，2011，8。

¹⁷ 蔡卓蓉。〈貝里尼歌劇《夢遊女》—夢遊探討與歌唱詮釋〉。(國立臺東大學音樂學系碩士論文，2014)，5。

其音樂在於常常呈現出一氣呵成的獨特之處，直至結尾才給予聽眾喘息的空間。至今此特色仍被視為「美聲唱法」的經典教材，展現了貝里尼在音樂創作上的卓越技巧。上述兩者的特點完美結合，構成了他歌劇作品上獨特的吸引力。其中包括：蕭邦（Frédéric François Chopin, 1810-1849）及華格納（Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883）等同時代的音樂家都深感欽佩他的風格，更成為後來作曲家所崇敬的典範。

而後，貝里尼因感情因素於 1833 年離開義大利，首先前往英國，卻發現自己在當地並不受到特別歡迎。隨後，像當時許多義大利歌劇家一樣，他決定進軍巴黎。並在羅西尼（Gioachino Antonio Rossini, 1792-1868）的技術指點下，他成功以《清教徒》一劇征服了挑剔的巴黎聽眾，也澄清了他已「江郎才盡」的謠言。然而，這也成為他最後一部歌劇。貝里尼的《清教徒》首演後，他在巴黎郊外的畢托（Puteaux）度過了八個月。因著感情生活波折與長期的病痛使他筋疲力竭，他的健康狀況在此期間迅速惡化，患上急性腸胃炎。最終，於 1835 年 9 月 23 日，他在享年僅 34 歲的年齡離世，葬於巴黎佩爾拉雪茲神父公墓（Cimetière du Père-Lachaise）第 27 區，後來再轉移到他出生地卡塔尼亞的大教堂。

(二) 樂曲解說

1. 〈悲思費麗！吾愛！〉 (*Dolente immagine di Fille mia*)

〈悲思費麗！吾愛！〉是屬於貝里尼早期室內樂聲樂作品《三首小詠嘆調》(*Tre Ariette*)之一，其抒情哀傷的旋律和朗朗上口的歌詞在當時引起了轟動。

〈悲思費麗！吾愛！〉的旋律柔和細膩，每一個音符都彷彿在述說著一段深藏的哀愁¹⁸，貝里尼展現了對浪漫主義的熱愛，以及他對情感深處的敏銳感知。

本曲結構為 ABA' 三段體，3/4 拍，速度為如泣的行板 (*Andante Flebile*)。起始部分就散發著一股陰鬱的氛圍，以憂鬱悲傷的 e 小調貫穿全曲，中間雖有一小段樂句轉調至 C 大調，然而調式色彩沒有太大的明暗變化，始終如一地充滿了哀怨淒切的情感¹⁹。

A 段鋼琴伴奏以分解和弦的形式烘托旋律，使其更加突顯。歌者深情地唱出歌詞中的悲傷和思念，將情感傳達得入木三分，令人動容。「妳還有何期盼？」

(*Che più desideri?*) 旋律在延音記號處稍作延長後停頓，作為主角在此深深地嘆息和哭訴的情境，尤其是 (*de-ri*) 一詞，此處為主角對已故情人的內心喊話，以無法言諭的停頓，將其悲傷和失落的情感，表現得令人感動不已。當中，延音記號同樣地在 B 段其他小節數也再次出現，更是表達出主角對愛人逝去難以接受的

¹⁸ 徐智宏。〈八首貝利尼室內聲樂作品研究〉。(國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2013)，60。

¹⁹ 陳佩潔。〈貝里尼歌劇《清教徒》女主角艾維拉之兩首詠嘆調的詮釋與音樂分析〉。(國立臺北藝術大學音樂學系碩士論文，2011)，26。

心情。

最後，主角表達了對愛人誓言的記憶和忠誠，安撫她的靈魂能夠早日安息，並表示對她摯愛的火焰是永不熄滅的。整段故事充滿著詩意和深情，描繪了主角對逝去心愛之人的感慨和不捨。

2. 〈啊！我會永遠失去了你〉(Ah! per sempre io ti perdei) 選自《清教徒》(*I puritani*)

貝里尼《清教徒》是一部以十七世紀中期英格蘭為舞台背景的歌劇，描繪了伊麗莎白(Elizabeth I, 1533-1603)女王時代下的清教徒時代，該時期正值英國內部因宗教分裂而陷入混亂。在伊麗莎白女王統治下，英國教會由新教改為國教，旨在消除新教中殘存的天主教元素，這些改革者被稱為「清教徒」。貝里尼的歌劇《清教徒》選擇了這一歷史時刻作為其時空背景，雖然故事情節不是真實事件，卻生動地呈現了當時英國社會的緊張氛圍。

這部歌劇深入探討了不同教派和政治立場之間的愛情故事，呈現了在愛情中所經歷的悲歡離合。貝里尼對這一主題表現出濃厚的興趣，為了創作這部作品，他甚至向法國近郊借了一座安靜的別墅，專注投入了創作的過程。這使得歌劇更具深度，能夠充分展現當時時代的複雜性和情感張力。

貝里尼的歌劇《清教徒》故事背景發生在十七世紀的英國內戰時期²⁰，身為清教徒的國會議員與保皇派展開對抗，國王查理一世(Charles I, 1600-1649)被囚禁並判處死刑。第一幕背景設定在清教徒總督華爾頓(Lord Walton)的女兒艾爾維拉(Elvira)和皇家騎士阿爾圖特(Arturo)的婚禮當天。然而，問題出現了，因為清教徒軍隊長里卡多(Riccardo)也發現自己愛上了艾爾維拉。在這情感激動的一天裡，里卡多向他的清教徒朋友羅伯森(Robertson)傾訴並透過唱出「我要如何隱藏我的痛苦...我將永遠失去我愛」這段深沉的詠嘆調表達了他心碎的感受。

²⁰ 陳佩潔。〈貝里尼歌劇《清教徒》女主角艾維拉之兩首詠嘆調的詮釋與音樂分析〉。(國立臺北藝術大學音樂學系碩士論文，2011)，5。

這段詠嘆調的歌詞巧妙地描繪了里卡多內心的哀愁和苦悶，透過輕柔的音樂和繁複的花腔，將他在艾爾維拉婚禮中面對未被回報的愛情，所經歷的痛苦生動地呈現出來。每一個音符，都像是在述說他對逝去愛情的悲嘆，從中展現出他鐵漢般的堅強，同時又散發出內心的柔情。這段歌詞在歌劇中的鋪陳，為角色的情感深度和複雜性增添了豐富的層次，使其成為整個故事情節中，一個極具戲劇性和情感共鳴的高潮部分。

七、奎爾特藝術歌曲樂曲解說

(一) 生平概述

奎爾特出生於 1877 年 11 月 1 日，家居於英格蘭東南區霍夫教區（East Sussex）。5 歲時搬至薩佛克郡（Suffolk），成長於一個富裕的家庭。父親威廉·庫斯伯特·奎爾特（William Cuthbert Quilter, 1841-1911）在政商圈中備受矚目。然而，他卻強烈反對奎爾特從事音樂，父親的性格嚴厲成為了奎爾特成長過程中的壓力源頭。他的母親貝綦頓（Mary Ann Bevington, 1840-1927）則是奎爾特的堅強支持者，理解他內向害羞的性格，和音樂才華，更是成為他生命中的精神支柱。

在奎爾特家族中，成員多以體育的表現卓越而被注目，但奎爾特則因身形削瘦常被忽略，只受母親特別的呵護和照顧。之後，奎爾特進入派恩伍德預備學校（Pinewood School in Farnborough, Hampshire），展現出對音樂、戲劇和詩文的熱愛，並在學校唱詩班中展現優越的音樂才華。於畢業後轉入伊頓公學（Eton College）²¹，然而，學校的生活對奎爾特而言，卻是充滿著挑戰；伊頓體育氛圍濃厚，使得纖弱和害羞個性的奎爾特，感到特別自卑和不自在。經過學校了解後，決定通融允許奎爾特以學習音樂替代體育，並在音樂社以小提琴演奏紓解壓力。然而，他在伊頓的求學並不愉快。

1896 年，受到親戚的建議，奎爾特遠赴德國法蘭克福音樂學院（Hoch Conservatory at Frankfurt-am-Main）進修，主修鋼琴，師事艾恩斯特·安格瑟

²¹ 謝錦婷。〈羅傑·奎爾特的莎士比亞之歌分析及歌唱詮釋〉。（國立臺灣藝術大學音樂學系碩士論文，2021），14。

(Ernst Engesser)，並私下向作曲大師克諾爾 (Ivan Knorr, 1853-1916) 學習²²。在法蘭克福音樂學院，他與其他傑出作曲學生一同被譽為「法蘭克福五傑」，這個小團體成為奎爾特一生中的重要夥伴。克諾爾的教學嚴謹，雖對奎爾特造成一定的壓力，同時也使他受益匪淺。然而，克諾爾對奎爾特的評價，卻限制了他嘗試創作大型作品的可能性。

奎爾特的音樂生涯開始於 1901 年，在倫敦海德公園 (Hyde Park) 的水晶宮 (Crystal Palace)，演出《四首海洋之歌》(Four Songs of the Sea)²³取得成功，奠定了他在音樂創作上的信心²⁴。男高音艾爾維斯 (Gervase Elwes, 1866-1921) 成為他的重要合作夥伴²⁵，合作期間，奎爾特的才華逐漸為人所知，更是開啟了他的創作黃金廿年 (1904-1923)。艾爾維斯的車禍早逝，讓奎爾特深感失落，失去了最能詮釋自己作品的歌手。

1911 年成為奎爾特生命中的轉折之年，他結識美國友人羅伯特·艾勒頓 (Robert Allerton)，考慮赴美國，深化作曲技巧。然而，由於身體不佳最終放棄前往美國的計畫。奎爾特在父親去世後，減少了許多家庭來的壓力，同時得到不少的遺產，獨自度過了一段自由自在的時光。其後，除了自身投入音樂創作之外

²² 鄭文欽。〈羅傑·奎爾特《致茱莉亞》作品第八號之分析與詮釋〉。(國立臺北藝術大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2023)，5。

²³ 《四首海洋之歌》(Four songs of sea, Op1.) 分別為：〈良友〉(I have a friend)、〈海鷗〉(The sea-bird)、〈月光〉(moonlight)、〈臨海之處〉(By the sea)。

²⁴ 張郁仟。〈羅傑·奎爾特《三首莎士比亞詩歌》作品六之研究〉。(國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士論文，2013)，4。

²⁵ 潘叡智。〈羅傑·奎爾特《五首莎士比亞之歌，作品二十三號》之作品研究與詮釋探討〉。(臺北市立大學音樂系碩士論文，2017)，8。

並支持幫助其他音樂人。

在第一次世界大戰（World War I, 1914-1918）爆發前，奎爾特積極在各地軍醫院舉辦音樂會，以音樂撫慰傷兵，獲得熱烈迴響。戰爭期間，他深刻體會到戰爭的殘酷，特別是失去二哥阿爾尼（Arnie）的痛苦²⁶。在戰後，他仍關注時事，透過和英國廣播公司（BBC）合作，推廣自己的音樂作品。他不僅在和平時期取得成功，也在戰爭中發揮撫慰人心的作用，展現了他豐富而多面向的音樂才華。

第二次世界大戰（1939-1945）爆發後，奎爾特的外甥阿諾德（Arnold Vivian）在中東作戰中不幸受傷並被俘虜，最終在獄中身亡，使得奎爾特身心俱傷。晚年，奎爾特深受精神疾病之苦，住進聖安德魯醫院（St. Andrew's Hospital），雖試圖再寫音樂卻未能成功。1953年，他在家中辭世，享年76歲，結束了他卓越而多元的音樂生涯²⁷。

²⁶ Valerie Gail Langfield, “Roger Quilter: His Life, times and music” (University of Birmingham. Ph.D, 2004), 53.

²⁷ Langfield. 98-102.

(二) 樂曲解說

1. 《兩首歌》(Two songs)

奎爾特在法蘭克福高等音樂院就學這其間開始譜曲寫歌，1879 年創作《兩首歌》獻給他的母親，這是他最早出版的歌曲，以筆名羅納德·奎頓 (Ronald Quinton) 問世。

(1) 〈回來吧！〉(Come back)

〈回來吧！〉本曲結構為一段體，2/4 拍，g 小調，速度為相當的慢板 (adagio assai)，在這首歌詞中呈現了一個夢中的情境，描述主角在夜晚夢見聽到心愛人的聲音。其中充滿了愛的言語，其言語深沉而溫柔，彷彿是在夢境中流淌著愛的旋律，回憶著一段深刻的愛情和渴望情感的思念。

在夢裡，主角看見愛人奇妙的眼睛閃耀著愛意和神聖的光芒，彷彿散發著一種神秘的美，他似乎深深地被吸引且渴慕著與心愛之人的團聚，以「回來！回來！我的愛人」(Come back! Come back! My love) 情不自禁地一再重複呼喚著對方，滿心期待著愛人的回應與歸來。在主角心中的愛人已不僅是愛情的對象，更是他生命中不可或缺的一部分。這樣的吶喚帶有強烈的感性和情感，反映了主角對於失去愛人的痛苦和對於重逢的渴求。

(2) 〈一個秘密〉 (A secret)

〈一個秘密〉是奎爾特早期創作的《兩首歌》之一。本曲結構為 ABA' 三段體，B 大調，3/4 拍，速度為中庸的快板 (*allegro moderato*)。歌詞通過隱喻和象徵表達了主角對愛情的深切期待和心靈的秘密。

在 A 段部份，主角以生動的形象作為比喻，描述自己的心境，將其比喻為一個藏有寶藏的保險庫，暗示著它不是隨時都能輕易獲得的。而愛情的機會則是「金鑰匙」(*golden key*)，象徵著需要精準的時機和機會才能解鎖，獲得唯一而難得的寶藏。這樣的描繪突顯了對愛情的珍惜和期望，同時也強調了愛情的神秘性和不可預測性。

其次，B 段主角將「當我的愛來臨時」(*When my love shall come*)，隱喻著自由自在的飛鳥找著屬於自己的巢穴。這種隱喻傳達了愛情是一種歸屬感和家的感覺，如同鳥歸巢一樣。他對於愛情的期望不僅只是單純的感情，更是一種尋找歸屬的需求，能夠打開心靈之門的愛情。歌詞中提到「另一天」(*another day*) 暗示著一個未來的時刻和特殊的時機，愛情能夠真正的到來並解開他的心靈。

整首歌詞中的反覆和韻律突顯了主角的情感起伏，強調了對愛情的等待。這是一首將心靈深處的情感用簡潔且生動的語言表達出來的歌曲，同時賦予了愛情一種不可知的魅力。

2. 《三首莎士比亞詩歌》作品 6 (*Three Shakespeare Songs, Op.6*)

莎士比亞所創作之《第十二夜》(*Twelfth Night*)，又名《隨心所欲》(*What You Will*)，本劇被視為莎士比亞最優秀的喜劇之一。在本劇中，追求伯爵小姐奧莉薇亞 (*Olivia*) 但卻遲遲得不到正面回應的公爵歐西諾 (*Orsino*)，他招來奧莉薇亞的弄臣 (在宮廷中專門娛樂王宮貴族的人物，通常由侏儒擔任)，為他演唱這首多愁善感且充滿絕望的歌曲，描述公爵思念心愛女子的心情，但卻得不到回報，生不如死，得不著愛人之痛。

(1) 〈來吧！毀滅的死神！〉 (*Come away, death*)

奎爾特在〈來吧，死神！〉中，他以巧妙的樂曲結構和動人的旋律，呈現了歌詞所描繪對死亡的視死如歸心情。音樂開頭以完全小節的平穩速度展開，鋼琴伴奏以分散和弦為歌者醞釀進入歌曲前的情感鋪陳。

本曲結構為 ABA'B' 複二段體，c 小調，4/4 拍，速度為稍快的行板 (*poco andante*)。在樂曲中，奎爾特巧妙運用了附點節奏、切分節奏以及模進手法，提供了多元且豐富的伴奏元素，歌詞中悲壯無畏的情感表露，促使旋律更為揪心且動人，尤其在主題開頭的附點節奏的旋律 (*mf* 力度) 配上和弦的變化，使得樂曲充滿了戲劇性的張力。旋律至「我白色的屍衣鋪滿了杉樹枝」(*my shroud of white, stuck of with yew*) 的部分時，伴奏的音型以音畫手法透過左手和弦的變

化和右手旋律的應和，音樂營造出主角如同槁木死灰的心情效果。²⁸

進入 A'樂段，鋼琴伴奏加快節奏的速度，以延綿的三連音擴張了演奏音域，配合歌詞中的意境，突顯了嘆息和心碎的情感。此外，在 B'樂段中，改變鋼琴伴奏音型，使用織度較大的切分音和聲節奏，增添了此樂段的戲劇性效果，並配合歌詞中「千萬聲嘆息以求拯救」（a thousand, thousand sighs to save）的表達方式，使得歌者將欲言又止的感受發揮地淋漓盡致。最後，旋律以漸弱的長音作為結尾，傳達了生死已成定局的沉重感。

²⁸ 謝錦婷。〈羅傑·奎爾特的莎士比亞之歌分析及歌唱詮釋〉。（國立臺灣藝術大學音樂學系碩士論文，2021），61。

(2) 〈喔！我的女主人〉
(O mistress mine)

〈喔！我的女主人〉於 1602 年首次演出，被視為莎士比亞戲劇《第十二夜》中一段不可或缺的詩詞。這首詩分為兩段，總共有六節詩節，於劇中第二幕第三場中小丑費斯特（Feste）所吟唱的一首歌曲。在戲劇情境中，費斯特在其他角色的鼓勵下唱出這首歌，將其視為一種建議，勸告愛人要活在當下，不要在其他地方虛掩尋找愛情，強調當下的幸福以及善用青春的重要性。

本曲結構為 AA'一段體，降 E 大調，3/4 拍，英文歌詞，速度為中庸的快板（Allegro moderato）。奎爾特在〈喔！我的女主人〉中重要地傳達了珍惜當下和愛情的訊息。男歌唱者開始以輕鬆活潑的語意邀請女主角停下腳步，在歌詞中，男主角告訴女主角強調即將到來的真愛就是他本人，因他具備了優秀歌唱的能力，可以表達出完美地愛意。男主角提醒女主角不要再繼續向前走了，語意中暗示了愛情的未來是不可預測的，不需過度擔心或焦慮，強調「未來會如何，沒有人能得知」這也是生活的一部分，妳應該接受這種不確定性。再次說明愛情的尋覓應該在愛人相遇後便應停止了。暗示女主角愛情的尋覓和等待已經結束，現在該是享受愛情的時候了。他強調了每個聰明人都應該明白的道理，即愛情不應該只是未來的承諾，而是應該在當下享受。

最後，男主角邀請女主角親吻他，提到了青春的短暫性，「青春這玩意稍縱即逝」提醒對方要珍惜年輕時光，因為青春易逝，不容錯過。暗示了人生的短暫和生命的脆弱性，相愛的人應該珍惜每一個時刻，不要錯過生活中即時的美好。

(3) 〈吹吧，吹吧，冬天的風〉 (Blow, blow, thou winter wind)

奎爾特《吹吧，吹吧，冬天的風》這首歌是莎士比亞戲劇《皆大歡喜》中由老公爵（Duke Senior）的忠臣阿米恩斯（Amiens）演唱的一首歌曲。詩詞中表達了莎士比亞對於人性相互矛盾、情感交織的深刻剖析，將不滿和歡樂融合在同一首詩歌中，反映了生活的多面性。

本曲結構為 ABA'B' 複二段體，c 小調，3/4 拍，英文歌詞。在歌曲的一開始，演奏的速度定為「不太快，但需活力和動感」（Non troppo allegro, ma vigoroso e con moto）。A 段內容以 c 小調呈現出冬風的寒冷無情來對比人性的冷漠忘恩；歌詞中的冬風被視為直率而不虛偽的代表，與人類的虛情假意形成鮮明的對比，表達了歌者對於社會虛偽和人性不義的強烈不滿，使得歌詞更加引人關注與深思。

然而，音樂進入 B 段轉向 C 大調，氛圍瞬間轉變為歡樂。在這音樂的轉換中，奎爾特以「綠色冬青樹」（the holly）巧妙地描繪嚴冬過後的溫暖景象，象徵著生命力和希望的再生。歌詞中深刻地暗示著對於人性忘恩負義行為的不滿，與對真摯友誼渴望的鮮明對比，使得情感在歌曲中交織出複雜而豐富的層次。

平行大小調的變換不僅在音樂氛圍上引起變化，同時也在歌詞中揭示了對於人性、社會互動的深入思索。透過這音樂的蛻變，奎爾特呈現了一種對於真誠友誼的強烈追求，並呼籲聽眾珍惜生命中的美好瞬間，擁抱正向的人生價值。

八、屈文中藝術歌曲樂曲解說

(一) 生平概述

屈文中（1942-1992）原籍四川榮昌，出生於廣西桂林一個知識分子家庭，父親是國家測繪局的高級工程師，母親是會計師，而他的親戚中也有著名的劇作家和音樂教授。在這樣的家庭環境中，他從小就受到音樂和文學的熏陶，並展現出了卓越的才華。1947年，隨著父母遷移到北京，在那裡接受良好的音樂教育並開始兒童歌曲的創作。1960年，他考進北京中央音樂學院作曲系，師從著名作曲家江定先（1912-2000）、杜鳴心（1928-迄今）等教授。

然而，文化大革命（1966-1976）爆發時，屈文中當時正值畢業前夕，被下放到天津葛沽農場²⁹，長達了5年的勞動鍛鍊，直到1972年，被分配到鐵路文藝工作劇團擔任專業作曲。此時的中國大陸的政治局勢仍舊動盪不安，許多大陸音樂家想舉家搬離中國遷移至香港，但其管道幾乎中斷。而後，隨著政策的變化趨緩，到了七十年代中後期，有相當多的大陸音樂家移居香港。屈文中正式在此時定居香港，從事音樂教育。

1975年，屈文中舉家搬遷至香港，初來乍到的生活相當艱難。為了生計，他曾被迫在工廠做雜工。儘管生活困苦，但他並未放棄對音樂創作的熱情和使命感。1976年成為屈文中生命中的重要時刻，他在這一年完成了《李白詩組歌四首》等代表作品，成為他創作生涯的里程碑。同時期的其他代表作品，還包括琵琶與管弦樂交響詩〈十面埋伏〉和管絃樂《廣東民謠三首》。他憑藉著堅持和執

²⁹ 林柏吟。〈屈文中五首藝術歌曲研究〉。（實踐大學音樂學系碩士論文，2016），10。

著，克服了生活困境，在逆境中走出了創作生涯的巔峰。

而後，他擔任了亞洲作曲家同盟會員、香港藝術家聯盟會員、香港作曲及作詞家協會會員、黃自（1904-1938）演藝學院副院長等職務。儘管生活境遇艱難，他仍然保持對藝術的堅持和執著。屈文中在自己的文章中寫下的一句話：「作曲家的光榮，不在於沒寫過失敗的作品，而在於無論怎樣的情況下，都能不停地去寫作。」³⁰這句話展現了他對創作的執著和不屈的精神。

1992 年，屈文中因腦部病變送醫不治，享年五十歲。雖然生命結束了，但他在困頓中展現的創作熱情和人生態度，真是令人敬佩。

³⁰ 屈文中，〈我的音樂觀〉，《中央音樂學院學報 2》（1992）：92-93

(二) 樂曲解說

1. 《李白詩組歌四首》

屈文中對中國文化極為熱愛，他對詩詞和繪畫有深入的研究。在他 34 歲時，創作《李白詩組歌四首》：〈白雲歌送劉十六歸山〉、〈春思〉、〈送友人〉及〈行路難〉，選用此四首詩詞反映了他對當時生活困苦的感嘆，並將這種困境轉化為創作的動力。這四首詩詞表達了他對生活環境不如人意的無奈，以及對理想的寄託。他巧妙地運用李白的詩詞，抒發內心的熱血。

(1) 〈白雲歌送劉十六歸山〉

〈白雲歌送劉十六歸山〉中的歌詞是出自於李白（701-762）於唐玄宗天寶初年，在長安送劉十六歸隱湖南時所作的詩詞。這首李白的詩以白雲為起點，描繪劉十六從秦歸隱楚的過程。詩中白雲隨劉十六渡湘水、入楚山，最終祝福他能高臥白雲。白雲在詩中象徵自由、高尚、無瑕的隱者品格，表達了對隱逸生活和劉十六高潔品格的讚美，同時隱含了詩人對腐敗政治的不滿³¹。

整首詩以歌行體寫成，行文自然流暢，帶有民歌複沓歌詠的風味，情感真摯，使詩意豐富且搖曳生姿。詩中巧妙地運用地名「楚山」和「秦山」，與歸山相呼應，增強了詩中的隱逸氛圍。在描繪湘水時，以「女蘿衣」一句表現湘水對潔身修德之人的盛情相待，進一步營造了隱逸者可愛和歸者歸來的畫面。結尾以「堪臥」表達了對市朝不可居的堅定堪忍之情。整體詩意含蓄深刻，平實中蘊含

³¹ 林上傑。〈鋼琴合作藝術中文學素材的運用與詮釋—以屈文中聲樂藝術歌曲《李白詩組歌四首》為例〉。(國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士論文，2017)，14。

著銳利的意境。

全詩 8 句 42 字，此曲共有 32 小節，為 A 大調貫穿整首樂曲，4/4 拍，速度為中板（Moderato）。此曲的前奏充滿了獨特的和聲進行，營造出強烈的不安定感，這似乎反映了作曲家面對友人歸隱深山時心中的矛盾情感。音樂中展現了送別場景和不捨之情，以富有京劇意味的曲調，唱出了「楚山秦山皆白雲」。在「楚山」和「秦山」之間，鋼琴部分運用了相似的音型，分別透過不同的級數和弦呈現，描繪了「楚山」、「秦山」之間相隔千里的視覺效果。音色較為輕柔的部分，高音的十六分音符襯托了詩句「君入楚山裡」，彷彿詩人內心的自言自語。

在歌詞提到「白雲堪臥君早歸」時，鋼琴的音響加厚，形成了白雲和湘水的流動感。最後一句唱詞中，高音上行、低音下行的手法拉寬了音域，從平靜小範圍的畫面，迅速轉向寬廣無邊的全景。這彷彿表達了主角送行心情的張力，情感仍未平靜。隨著樂曲進展，心境逐漸轉變，作曲家運用了平靜且濃郁中國風味的和弦，象徵著主角內心張力的釋放。整個樂曲呈現了主角對友人遠行的不捨，期盼他早日歸來的複雜情感。

(2) 〈送友人〉

〈送友人〉創作時間、地點不確定，有學者提出疑慮，安旗《李白全詩編年註釋》認為詩題可能是後人臆造³²，城別之池或在南陽。不同學者對詩的創作時間有不同的觀點，其中一說認為創作於唐玄宗開元二十六年（738年），另一說疑於玄宗天寶六載（747年）於金陵創作³³。

這是一首情感豐沛的送別詩，描寫詩人與友人在城外告別的情景。詩中透過描繪自然景色，交代告別地點在城外，文中道出山川水流，營造出寥廓秀麗的場景，使詩情更加豐富。在表達離別之情時，以「孤蓬萬里征」的比喻，表現出對朋友深切的不捨之情。詩中巧妙地運用「浮雲」和「落日」作為意象，表達對友人行蹤不定的祝福和深刻的依依惜別之情。最後描寫送別的場景，詩人與友人揮手告別，馬匹的蕭蕭長鳴彷彿懂得主人的心情，營造出動人的場面。

整首詩色彩繽紛，情感真摯，表現出詩人豁達樂觀的心境。透過對自然景色和動人場景的生動描寫，使得詩中的情感更加感人。

本曲結構是 37 個小節的二段體曲式，為 A 大調貫穿整首樂曲，4/4 拍，速度為小行板（Andantino）。這首樂曲前奏以宏偉的氛圍拉開序幕，鋼琴伴奏以鋼琴伴奏八度音型交替呈現歌者的旋律，如同開門見山一般，雄偉高聳於眼前之境，為歌詞「青山橫北郭」預先的鋪陳。接著情感轉入祝福，旋律以八度音程大膽跳躍，鋼琴幾乎完全留白，突顯歌者獨自演唱的寂寥，象徵著與友人分別後的

³² 安旗，《李白全詩編年註釋》。（成都：巴蜀書社，1990），127-138。

³³ 郝賢皓。《新譯李白詩全集》。（臺北：三民書局，2011）。

孤寂，營造出悲愴且沈重的音樂色彩。主角感到孤獨，思及與友人分離的日子，心情愈發激動，最終鋼琴以上行琶音至最後一個音作為停頓延長，呈現思念對方離別的情愁情景。

「浮雲遊子意，落日故人情」段，鋼琴運用和弦與連音技巧，製造出如雲朵般飄忽的感覺，下方低音重複歌唱的旋律，彷彿描述飄泊的遊子，面對天上的白雲和夕陽，前途茫茫，不知未來何去何從。「揮手自茲去，蕭蕭斑馬鳴」此段落，鋼琴由飄忽的十六分音符，轉為堅定的八分音符。樂曲第二次唱出「浮雲遊子意，落日故人情」，音樂更顯緊湊，情感更加強烈，描繪出行雲流水的情境。最後，鋼琴的最後一個低音，彷彿是分離遠去的馬兒發出的悲鳴，給整首樂曲畫上動人的結尾。

九、黃永熙藝術歌曲樂曲解說

(一) 生平概述

黃永熙（1917-2003）出生於湖北漢口市，後隨家人遷至上海，成長於上海的廣東籍基督徒家庭。他自小展現對音樂的熱情，並於 11 歲開始學習小提琴，開啟了他在音樂領域的旅程。

儘管接受家人期望選擇了理工學院修讀土木工程，雖未能如願進入音樂學院，但他在音樂上的熱情未曾減少。黃永熙克服白天工程師的辛勞，晚上和週末全心投入教會聖樂事奉且認真地鑽研作曲、指揮等³⁴。在 1946 年，他成為上海工部局交響樂團指揮，成為首位中國指揮。並不斷地在音樂社、演奏會及其他音樂會上演出，展現卓越的才華，並奠定他在音樂上的卓越成就。

黃永熙的音樂事業主要可分為三大類：藝術歌曲創作、民間歌曲編整及教會聖樂。他在藝術歌曲方面創作的作品，包括〈懷念曲〉、〈漂泊天涯〉、〈陽關三疊〉、〈聲聲慢〉、〈斯人何在〉等。此外，他在美國時進行中文藝術歌曲的編排，為西方聽眾介紹中國民間音樂，出版了《中國名歌獨唱曲集》。

在教會聖樂方面，他創作了多首廣受歡迎的詩歌，如〈大衛讚美歌〉、〈歡欣歌〉、〈主禱文〉、〈人生意義歌〉等。他在抗戰時期參與為聖樂歌曲的巡演，為聖樂團吸引了不少群眾的支持。在 1947 年赴美深造後，他指揮鮑伯·瓊斯大學（Bob Jones University）合唱團，在音樂會中取得極大成功。

之後，1970 年重編《普天頌讚》是黃永熙的重要工作之一，這項偉大的文字

³⁴ 陳灝。〈黃永熙《陽關三疊》與《板橋道情》之研究〉。（東吳大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2011），41-42。

編輯工程，耗時七年之久，成為中國近代聖樂史上劃時代的產品。在 1994 年應邀回港後，他參與了《新編讚美詩》的編譯工作，並主持《普天頌讚》於西元 2000 的修訂出版，為中文聖樂的發展奠定了基礎。

回到香港，他擔任基督教文藝出版社社長，培養信徒寫作能力，並在聖經公會負責中文聖經譯本的出版。他還於 1984 年創辦了中華基督教會聖頌團，成為香港最受歡迎的教會詩班。黃永熙在音樂和文學領域的卓越貢獻，使他成為中國音樂史上的重要人物。他於 2003 年在美國逝世，享壽 86 歲，結束了他豐富多彩的一生。

(二) 樂曲解說

1. 〈陽關三疊〉

黃永熙所譜曲的〈陽關三疊〉是王維（699-761）創作的一首七言絕句詩《送元二使安西》的音樂詞。這首歌詞工整對仗，意境深遠寬闊，詩中描繪了送別的時令、地點、場景，以及深深的依依離情。

本曲結構為 AA'A''一段體，b 小調，4/4 拍，速度為綿延的小行板（*Andantino sost.*）。分為三大段，但基本上使用相同曲調去作反覆，僅在每段最後一樂句以「三音字團」的方式做巧妙變化，疊唱三次，形成了獨特的「三疊」結構³⁵。這首歌曲以鋼琴作為主要伴奏樂器，但並非僅僅是提供背景音樂。每一個音符都與歌詞情感和旋律緊密相扣，透過和聲變化和附點等手法，強化了演唱的力度，營造出層層向上堆疊的力量。這種音樂的表達方式，驅動著情緒，隨著音樂律動而緩緩地上揚，最後在尾聲中，吐盡胸中抑鬱之氣，帶來一種釋放的快感。因此，鋼琴在整首曲子中扮演了情感表達的重要角色，為演唱者的表演提供了極大的幫助。

歌詞前兩句「渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新」，明寫春景，暗寓離別，點出了送別時的氣氛，落寞的離別場景中透露著淒涼之意。其中不僅「柳」與「留」諧音，皆是離別的象徵；「輕塵」「客舍」也都暗示了旅行，巧妙地點出了送別的時間、地點和環境。「朝雨」，指早晨的雨下得時間不長，剛剛潤濕塵土就停了。從長安西去的大道上，平日車馬交馳，塵上飛揚，而送別的時候，朝雨乍

³⁵ 陳灝。〈黃永熙《陽關三疊》與《板橋道情》之研究〉。（東吳大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2011），17。

停，天氣晴朗，道路顯得潔淨、清爽。「浥輕塵」的「浥」字是濕潤的意思，在這裡用得恰到好處，顯出這雨澄塵而不濕路，彷彿天從人願，特意為遠行的人安排一條輕塵不揚的道路。從晴朗的天宇，到潔淨的道路，從青青的客舍，到翠綠的楊柳，構成了一幅色調清新明朗的圖景，為這場送別提供了典型的自然環境。這是一場深情的離別，但卻不是黯然銷魂的離別，「輕塵」、「青青」、「新」等詞語，聲韻輕柔明快，相反地，倒是透露出一種輕快而富於希望的情調和感受。

然而，第三、四句歌詞「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」，此處作為心境上的變化轉折，以酒錢別的勸酒詞成為了整首歌詞的高潮，表達了深深的惜別之情，作者藉由分開前的勸酒，流露出對友人深厚的情意；透過飲酒，訴說著離別的依依不捨和真摯濃烈的離別之痛。

2. 〈懷念曲〉

〈懷念曲〉是中國藝術歌曲的經典之一，由毛羽（1925-不詳）作詞、黃永熙作曲，創作於 20 世紀 30~40 年代。歌曲的曲調溫柔，旋律婉轉悠揚，歌詞意境深遠。詞曲作家的合作標誌著中國藝術歌曲在與西方音樂碰撞、融合後進入發展的階段。

本曲結構為 AB 二段體，降 D 大調，4/4 拍，速度為溫柔的緩板（*Lento tenerezza*），這首歌由簡單的四句詩詞組成，歌詞分為兩段，第一段講述了將淚痕的箋交給旅行的水，希望它能夠流到遠方愛人的心弦，呈現了作者在動盪時期的渴望和無奈。第二段則通過問南歸的燕，試圖尋找親友的消息，但燕子的嗚咽表達了主人公的無助和絕望，彷彿一場不切實際的夢境。

〈懷念曲〉的深刻之處作者並沒有直接陳述，而是透過巧妙的描繪，表現了當時社會動盪下人們心靈的掙扎和渴望團聚的情感。這首歌既是音樂上的佳作，也是當時歷史脈絡下的心靈寫照。

演唱〈懷念曲〉時，需要咬字清晰，確保詞曲作者情感能準確傳達；也需要良好的音準維持整體的和諧性，並透過聲音的抑揚頓挫與音色的變換呈現情感上的表達。於思考理解歌詞背後所表達的意念後，方能成功演繹這首經典藝術歌曲，使聽眾更能深刻地感受到詞曲作者的心境。

十、比才歌劇樂曲解說

(一) 生平概述

比才 (Georges Bizet, 1838-1875) 是 19 世紀法國著名作曲家，出生於 1838 年 10 月 25 日，為世界上最知名的歌劇之一《卡門》(Carman) 的創作者。他的本名是亞歷山大·凱薩·萊奧波德·比才 (Alexandre César Léopold Bizet)，在巴黎出生並成長。他的音樂天賦早在幼年時期就展現出來，在九歲時就進入巴黎音樂學院接受專業訓練。

在學院裡，比才受到了鋼琴教授齊默爾曼 (Pierre Zimmermann, 1785-1853) 和管風琴教授貝努瓦 (François Benoist, 1794-1878) 的指導，並開始學習作曲³⁶。比才在巴黎音樂學院迅速展現出色的音樂才華，在輝煌的學生生涯中獲得了許多獎項，並受到當時音樂界重要人物的關注。特別受到法國作曲家古諾 (Charles Gounod, 1818-1893) 的鼓勵和影響下，比才激發了創作靈感與火花，並在 1857 年，參加了羅馬大獎比賽，並憑藉清唱劇《克洛維與克洛蒂爾德》(Clovis et Clotilde) 獲得勝利。這一成就使他獲得前往義大利和德國深造的機會，並在當地藝術家中建立了廣泛的人際網絡。

然而，比才的音樂生涯並非一帆風順。回到法國後，他經歷了一段創作的低潮期，對自己的作品不滿意，甚至將一些作品銷毀。儘管如此，他還是持續創作歌劇、鋼琴曲和其他音樂作品，逐漸建立了自己在巴黎音樂圈的聲望。

比才的轉機來自於 1873 年，當時他接受了喜歌劇院的委託，開始創作《卡

³⁶ 林昱欣。〈比才《落葉歌集》六首歌之音樂詮釋〉。(國立中山大學音樂學系碩士論文，2017)，3。

門》。這部歌劇改編自梅里美（Prosper Mérimée, 1803- 1870）的小說，由梅拉克（Henri Meilhac, 1830-1897）和阿勒威（Ludovic Halévy, 1834-1908）擔任作詞。1875年3月，《卡門》首演，初時在法國並未獲得觀眾的熱烈迴響，但在國際上卻大受好評，成為比才最具代表性的作品之一。

然而，比才的光芒未能持久，因為在《卡門》首演的同年六月，他因心臟病發在布日瓦勒（Bouglival）去世，結束了他短暫而傑出的音樂生涯，享年 37 歲。儘管比才離世時可能未能見證《卡門》的巨大成功，但這部作品後來成為歌劇史上的經典之一，並廣受世界各地觀眾的喜愛。

(二) 樂曲解說

1. 〈當愛的火燄燃起時〉(Quand La Flamme De L'amour) 選自《伯斯的美麗少女》(*La Jolie Fille De Perth*)

《伯斯的美麗少女》是比才於 1866 年譜寫的四幕喜歌劇，劇本由聖喬治 (Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, 1799-1875) 和阿丹尼斯 (Jules Adenis, 1823-1900) 根據沃爾特·史考特爵士 (Sir Walter Scott, 1771-1832) 於 1828 年所寫的小說《伯斯的美麗女僕》(*The Fair Maid of Perth*) 改編而成。其內容被許多評論家對劇作家的刻板橋段和匪夷所思的情節，提出了嚴厲的批評，同時讚揚比才在構思場面、獨特旋律與樂器音樂思想方面，相對於他之前歌劇的進步。

《伯斯的美麗少女》中的歌曲〈當愛的火燄燃起時〉描繪了主角在愛情中的激情的心境。本曲 e 小調，12/8 拍，速度為行板 (Andante)。歌詞中「當愛的火燄燃起時」(Quand La Flamme De L'amour) 表達出主角對於愛情的持續與熱切的渴望，這種渴求就是他心靈深處熾熱如火般的愛意。

為了消退這股愛意，主角只能藉由酒精來平復心情並忘掉一切。接著，在歌曲高潮的部分，主角快樂地笑著、歌唱著，並且提到自己喝酒的舉動，這種歡樂的表現並非是主角表面上的歡愉和喜悅，而是為了掩飾心中莫名的無助和憂愁。

歌曲的後半部分帶有一絲淒涼。主角提到愛情中一些愚蠢的迷惑，女人的眼神或是一句話，可能讓對方的愛情之火陷入混亂和害怕。這揭示了主角對於愛情複雜性的理解，同時也顯示了愛情帶來的種種挑戰。

最後，主角描述了戀愛中失去所有希望的無奈，天空變得昏暗。這種情感上的低谷，反映出他對於愛情的困惑和失落；主角轉而提到對於當下的不在乎，用酒精來逃避或麻痺心靈的痛苦。這種不在乎的表達，可能是為了應對愛情所帶來

的內心痛苦和悲泣。

十一、參考文獻

中文專書

安旗。《李白全詩編年註釋》。成都：巴蜀書社，1990。

郝賢皓。《新譯李白詩全集》。臺北：三民書局，2011。

薛映東。《義大利藝術歌曲 V.Bellini G.Donizetti G.Puccini O.Respighi 作品詮釋研究》。臺北：東和音樂出版社，2011。

期刊

屈文中。〈我的音樂觀〉。《中央音樂學院學報 2》(1992)：92-93。

中文論文

李政崇。〈貝多芬的歌德歌曲分析與詮釋—以作品五十二等數首作品為例〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2017。

周柏谷。〈十二首托斯悌藝術歌曲之研究與詮釋〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2011。

林上傑。〈鋼琴合作藝術中文學素材的運用與詮釋—以屈文中聲樂藝術歌曲《李白詩組歌四首》為例〉。國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士論文，2017。

林昱欣。〈比才《落葉歌集》六首歌之音樂詮釋〉。國立中山大學音樂學系碩士論文，2017。

林柏吟。〈屈文中五首藝術歌曲研究〉。實踐大學音樂學系碩士論文，2016。

徐智宏。〈八首貝利尼室內聲樂作品研究〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2013。

徐樹威。〈論托斯悌藝術歌曲的特性與地位〉。瀋陽師範大學音樂學院碩士畢業論文，2012。

張郁仟。〈羅傑·奎爾特《三首莎士比亞詩歌》作品六之研究〉。國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩士論文，2013。

陳中儀。〈八首托斯悌藝術歌曲詮釋與分析〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2017。

陳佩潔。〈貝里尼歌劇《清教徒》女主角艾維拉之兩首詠嘆調的詮釋與音樂分析〉。國立臺北藝術大學音樂學系碩士論文，2011。

陳灝。〈黃永熙《陽關三疊》與《板橋道情》之研究〉。東吳大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2011。

潘紘融。〈韓德爾神劇《彌賽亞》選曲〈你們要安慰，我的百姓〉和〈一切山窪都要填滿〉之分析與詮釋報告〉。國立高雄師範大學音樂學系碩士論文，2017。

潘叡智。〈羅傑·奎爾特《五首莎士比亞之歌，作品二十三號》之作品研究與詮釋探討〉。臺北市立大學音樂系碩士論文，2017。

蔡卓蓉。〈貝里尼歌劇《夢遊女》—夢遊探討與歌唱詮釋〉。國立臺東大學音樂學系碩士論文，2014。

鄭文欽。〈羅傑·奎爾特《致茉莉亞》作品第八號之分析與詮釋〉。國立臺北藝術大學音樂學系碩士在職專班碩士論文，2023。

謝錦婷。〈羅傑·奎爾特的莎士比亞之歌分析及歌唱詮釋〉。國立臺灣藝術大學音樂學系碩士論文，2021。

鍾慧敏。〈十二首托斯悌藝術歌曲之分析與詮釋〉。國立台北市立教育大學音樂學系碩士論文，2011。

英文論文

Valerie Gail Langfield, "Roger Quilter: His Life, times and music" (University of Birmingham. Ph.D, 2004), 53, 98-102.

中文網頁

中文維基百科編輯群，〈法蘭茲·舒伯特〉，2024，摘錄於 2023 年 12 月 12 日，<https://szuyili.medium.com/%E4%BA%A6%E5%B8%AB%E4%BA%A6%E6%95%B5%E4%BA%A6%E5%8F%8B-%E6%B7%E9%A0%93%E8%88%87%E8%B2%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC-2862885f9603>。

夏爾克，「舒伯特《冬之旅》的故事情節與音樂描寫 (Schubert Winterreise analysis)」，《夏爾克的音樂故事》，2024 年 5 月 21 日，摘錄於 2025 年 7 月 10 日，<https://blog.udn.com/ratsubery/180634871>。

Szu-Yi Li, 「亦師亦敵亦友：師徒- 海頓&貝多芬」, 《Medium》, 2020年7月10日, 摘錄於2024年12月12日,
<https://szuyili.medium.com/%E4%BA%A6%E5%B8%AB%E4%BA%A6%E6%95%B5%E4%BA%A6%E5%8F%8B-%E6%B5%B7%E9%A0%93%E8%88%87%E8%B2%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC-2862885f9603>

英文網頁

Burns, Alex. “George Frideric Handel ‘The People that Walked in Darkness’: A Dark Journey”. *Classicalexburns*, 20 Nov. 2020, Accessed 9 July, 2025,
<https://classicalexburns.com/2020/11/20/george-frideric-handel-the-people-that-walked-in-darkness-a-dark-journey/,2020>

Judd, Timothy. “Mozart’s Symphony No. 41, “Jupiter”: Celebratory Contrapuntal Fireworks”. *The Listeners’ Club*, 3 Jan. 2022, Accessed 10 July, 2025,
<https://thelistenersclub.com/2022/01/03/mozarts-symphony-no-41-jupiter-celebratory-contrapuntal-fireworks/ 2022>

十二、附錄、音樂會曲目歌詞與翻譯

韓德爾：〈在黑暗中行走的人們〉選自《彌賽亞》

Georg Friedrich Händel: “The people that walked in darkness” from *Messiah*

The people that walked in darkness,
have seen a great light;
and they that dwell in the land of the shadow of death
upon them hath the light shined.

在黑暗中行走的百姓
看見了大光；
住在死蔭之地的人
有光照耀著他們。

莫札特：〈親吻〉選自《幸運的吉洛伊絲》

Wolfgang Amadeus Mozart: “Un bacio di mano” from *Le Gelose fortunate*

Un bacio di mano vi fa maraviglia,
E poi bella figlia volete sposar.
Voi siete un po'tondo, mio caro Pompeo,
L'usanze del mondo Andate a studiar.
Andate, andate, andate a studiar.

當你被一位少女親吻手的舉動震驚時，
而你竟然想要娶這位美麗的少女，
你相當愚蠢，我的親愛龐培歐。
出去吧，踏上學習之旅，
走吧，走吧，去學習吧。

Un uom, che si sposa Che giovin vezzosa,
A certi capricci, dee pria rinunciar.
Dee libere voglie lasciar alla moglie,
Dee sempre le porte aperte lasciar,
Dee chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca,
Se il re degli sciocchi no vuole sembrar.

當一個男人娶了一位迷人的年輕少女，
你必須放棄一些幻想，
應該尊重妻子的自由願望。
他始終保持開放心胸，
必須閉上眼睛、耳朵和嘴巴，
如果他不想變得像是愚蠢之王。

Voi siete un po'tondo, mio caro Pompeo,
L'usanze del mondo Andate a studiar.

你相當愚蠢，我的親愛龐培歐。
出去，學習世道吧。

貝多芬：〈我愛你〉

Ludwig van Beethoven: Ich Liebe Dich

Ich liebe dich, so wie du mich,
am Abend und am Morgen,
noch war kein Tag,
wo du und ich nicht teilten unsre Sorgen.

我愛妳，就像妳愛我一樣，
無論是晚上還是早晨，
沒有一天，
我們沒有分擔彼此的憂慮。

Auch waren sie für dich und mich
geteilt leicht zu ertragen;
du tröstetest im Kummer mich,
Ich weint in deine Klagen.

對於妳和我來說，
共同分擔這些憂慮是輕省的；
當我傷心時，妳安慰我，
當妳難過時，我陪伴著妳。

Drum Gottes Segen über dir,
du meines Lebens Freude,
Gott schütze dich, erhalt dich mir,
Schütz und erhalt uns beide!

願上帝保佑妳，
妳是我生活中的喜樂。
願上帝保護妳，
也保佑我們兩人。

貝多芬：〈思念〉

Ludwig van Beethoven: Andenken

Ich denke dein,
wenn durch den Hain der
Nachtigallen Akkorde schallen!
Wann denkst du mein?

我想念你，
當穿越樹林時
夜鶯歌聲迴盪！
你什麼時候會想念我？

Ich denke dein
Im Dämmerchein
Der Abendhelle
Am Schattenquelle!
Wo denkst du mein?

我想念你
在黃昏的微光中，
在傍晚的餘暉中，
在靜謐的噴泉旁！
你又在何處想起我呢？

Ich denke dein
Mit süßer Pein
Mit bangem Sehnen
Und heißen Tränen!
Wie denkst du mein',

我想念你
伴著甜美的痛苦，
伴著激動的渴望
以及盈眶的熱淚！
你又是如何想起我的呢？

O denke mein,
bis zum Verein auf besserm Sterne!
In jeder Ferne denk' ich nur dein!

喔！想念我吧，
直到我們重逢在那美好的一天！
無論我倆相距多遠，你是我心中唯一的思念！

舒伯特：〈菩提樹〉選自《冬之旅》

Franz Schubert: “Der Lindenbaum” from *Winterreise*

Am Brunnen vor dem Tore,
Da steht ein Lindenbaum
Ich träumt' in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.
Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud' und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich musst' auch heute wander
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab' ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.
Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier findest du deine Ruh'!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad' in's Angesicht,
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör' ich's rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

在那門前的井邊，
矗立著一棵菩提樹
我曾在它的蔭下做過
無數甜美的夢。
我曾在它的樹皮上刻下
無數甜蜜的詞語；
無論歡樂還是悲傷
它總是吸引我靠近。

今夜我必須再次遠行
走過漆黑深夜，
即使在黑暗中
我仍閉上雙眼。
樹枝輕聲沙沙作響，
彷彿在呼喚我：
來我這裡，朋友，
在這兒你將可得到安息！

寒風襲來
直撲我的臉龐
帽子自頭頂飛落
但我並非回首

現在我已行走好幾個小時
遠離了那個地方
但我依然聽到樹葉的沙沙聲：
你在那裡找到了寧靜！

舒伯特：〈致音樂〉

Franz Schubert: “An die Musik”

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,	美妙的音樂 在我煩惱的時候
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,	你安慰我心中的痛苦
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,	使我心中充滿了溫暖的愛情
Hast mich in eine bessre Welt entrückt!	把我引到一個美好的世界裡
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen,	每當痛苦的時候把琴弦撥動
Ein süsser, heiliger Akkord von dir	發出一陣美妙甜蜜的聲音
Den Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen,	使我幸福好像在天堂之中
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!	美妙的音樂啊 我衷心感謝你
Du holde Kunst, ich danke dir.	美妙的音樂啊 我感謝你

托斯蒂：〈不再愛你〉

Francesco Paolo Tosti: “Non t'amo piu”

Ricordi ancora il di che c'incontrammo; Le tue promesse le ricordi ancor? Folle d'amore io ti seguii, ci amammo, E accanto a te sognai, folle d'amor.	還記得我們相遇的那一天嗎； 還記得你所說的承諾嗎？ 我因愛而瘋狂地追隨你，我們彼此相愛， 我夢想在你旁邊，為愛瘋狂。
Sognai, felice, di carezze a baci Una catena dileguante in ciel; Ma le parole tue furon mendaci, Perché l'anima tua fatta é di gel.	我幸福地夢見愛撫和親吻 但全然美境卻消逝在天邊； 你說的甜言蜜語全是虛假， 因為你的靈魂像冰一樣冷酷無情。
Te ne ricordi ancor, te ne ricordi ancor?	你還記得嗎，你還記得嗎？
Or la mia fede, il desiderio immenso, il mio sogno d'amor non sei più tu: I tuoi baci non cerco, a te non penso; sogno un altro ideal; non t'amo più non t'amo più.	現在，我的信念、最深沉的渴望， 我夢裡的愛情已不再有你； 不再尋求你的吻，不再想著你； 我理想中的夢境； 不再愛你不再愛你。
Nei cari giorni che passamo insieme, Io cosparsi di fiori il tuo sentier: Tu fosti del mio cor l'unica speme; Tu della mente l'unico pensier.	在我們共度的甜蜜時光， 我在你要經過的路上灑上花瓣； 你曾是我心中唯一的希望； 你曾是我精神上唯一的思念。
Tu m'hai visto pregare, impallidire, Piangere tu m'ha visto inanzi a te: Io, sol per appagare un tuo desire, Avrei dato il mio sangue e la mia fe.	你看過我蒼白的臉禱告著， 你看見我在妳面前哭泣； 我，只是為了滿足妳的願望， 我願付出我的鮮血和我的信仰。
Te ne ricordi ancor, te ne ricordi ancor?	你還記得嗎，你還記得嗎？
Or la mia fede, il desiderio immenso, il mio sogno d'amor non sei più tu: I tuoi baci non cerco, a te non penso; sogno un altro ideal; non t'amo più, non t'amo più.	現在，我的信念、最深沉的渴望， 我夢中的愛情已不再有你； 不再尋求妳的吻，不再想著你； 我理想中的夢境； 不再愛你，不再愛你。

托斯蒂：〈夢〉

Francesco Paolo Tosti: “Sogno”

Ho sognato che stavi a ginocchi
Come un santo che prega il Signo,
Mi guardavi nel fondo degl'occhi,
Sfavillava il tuo sguardo d'amor.

我夢見你跪落膝前
就像聖人向主祈禱一樣，
你看著我的眼睛深處，
你的眼神閃爍著愛的光芒。

Tu parlavi e la voce sommessa
Mi chiede a dolcemente mercè,
Solo un guardo che fosse promessa
Imploravi curvato al mio piè.

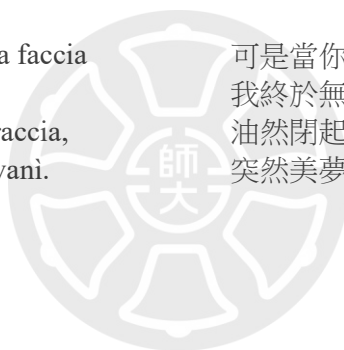
你輕聲細語的說話
懇求我溫柔的愛情降臨，
只是一個眼神便許諾
你跪在我的腳上哀求。

Io taceva e coll'anima forte
Il desio tentatore lottò
Ho provato il martirio e la morte,
Pur mi vinsi e ti dissi di no.

我忍著心默不作聲，
忍耐著你那誘惑的請求，
當時我深感有如殉道和死亡，
我終於戰勝了自己拒絕了你。

Ma il tuo labbro sfiorò la mia faccia
E la forza del cor mi tradì
Chiusi gli occhi, ti stesi le braccia,
Ma sognavo e il bel sogno svanì.

可是當你的嘴唇觸到了我的面頰時，
我終於無法克制我自己，
油然閉起雙眼伸出手摟你的時候，
突然美夢消逝無蹤。

貝里尼：〈悲思費麗！吾愛！〉

Vincenzo Bellini: “Dolente immagine di Fille mia”

Dolente immagine di Fille mia,
perché sì squallida mi siedi accanto?
Che più desideri? Che più desideri?
Dritto pianto io sul tuo cenere versai finor.
Temi che immemore de' sacri giuri
io possa accendermi ad altra face?
Ombra di Fillide, riposa in pace ,
è inestinguibile l'antico ardor.

悲思費麗，吾愛，
何以如此憔悴地坐在我身旁？
妳還有何期盼？妳還有何期盼？
我已將滿腔哀痛灑在妳的墳上。
妳害怕我會忘記那神聖的誓言，
擔心我將會移情別戀嗎？
費麗的靈魂，安息吧，
我對妳摯愛的火焰是永不熄滅的。

貝里尼：〈啊！我會永遠失去了你〉選自《清教徒》

Vincenzo Bellini: “Ah! per sempre io ti perdei” from *I puritani*

Or dove fuggo io mai? Dove mai
celo gli orrendi affanni miei?
Come quei canti mi risuonano
all'anima amari pianti!

現在我將逃往哪裡
我該如何隱藏那些折磨我的煩亂？
那些歌曲召回我的靈魂
苦澀的悲嘆！

O Elvira, Elvira, o mio sospir
soave, per sempre, io ti perdei!
Senza speme ed amor, in questa vita
Or che rimane a me?

艾爾維拉，我生命裡柔和的呼吸
永遠是你賜給我的！
這一生裡沒有了希望和愛
我還剩下什麼呢？

Ah! per sempre io ti perdei,
fior d'amore, o mia speranza;
Ah! La vita che m'avanza
sarà piena di dolor!

啊！我會永遠失去了你，
沒有了愛情的花，我的希望；
生命還會剩下些什麼呢
只會被痛苦充滿罷了！

Quando errai per anni ed anni
In poter della ventura,
Io sfidai sciagura e affanni
Nella speme del tuo amor

年復一年
在盲目的運氣下，
我向不幸和關心挑戰
在愛你的渴望之中

奎爾特：《兩首歌》 *Two songs*

(1) 奎爾特：〈回來吧！〉

Roger Quilter: "Come back"

I dream'd I heard your voice in the night,
Deep and tender with loving words.
I dream'd I saw your wondrous eyes
Aglow with love and light divine:
"Come back! come back! my love," I cried.
"Come back, come back, my love, my life! "

我夢見在夜裡聽到你的聲音，
充滿愛的話語深沉而溫柔。
我夢見我看見你那奇妙的眼睛
充滿愛與神聖的光芒：
「回來！回來！我的愛人，」我喊道。
「回來吧，回來吧，我的愛人，我的生命！」

(2) 奎爾特：〈一個秘密〉

Roger Quilter: "A secret"

My heart, my heart
No one may see,
It is locked away
With a golden key
Till another day

我的心 我的心
沒有人可以看到，
它被鎖起來了
用一把金鑰匙
直到哪一天

When my love shall come
As a bird to its mate
With the golden key,
And unlock the gate,
And the world shall see!

當我的愛來臨時
如同鳥兒歸巢一般
用這把金鑰匙，
並打開大門，
讓世界都看到！

My heart, my heart
No one may see,
It is locked away
With a golden key
Till another day, another day!

我的心 我的心
沒有人可以看到，
它被鎖起來了
用一把金鑰匙
直到哪一天，哪一天！

奎爾特：《三首莎士比亞詩歌》作品六

Roger Quilter: *Three Shakespeare Songs*, Op.6

(1) 奎爾特：〈來吧！毀滅的死神！〉

Roger Quilter: “Come away, death”

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.

快來吧，快來吧，死亡，
讓我臥於悲傷的柏樹棺木裡
快走吧，快走吧，氣息；
我喪命於美麗狠心的少女手裡。

My shroud of white, stuck all with yew,
O, prepare it!
My part of death, no one so true Did share it.

我白色的屍衣鋪滿了杉樹枝
啊，備妥吧！
無人如我這般真誠地為愛而逝。

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:

別讓一朵花，別讓一朵甜美的花
拋擲於我黝黑的棺木上；
別讓一位朋友，別讓一位朋友拜訪
我的可憐的軀殼，
何處為我骨骸的安息之地：

A thousand thousand sighs to save,
Lay me, O, where
Sad true lover never find my grave,
To weep there!

千萬聲嘆息以求拯救。
將我掩埋，哦，讓悲傷
真心的戀人永不見我的墳，
於那兒哭泣！

(2) 奎爾特：〈喔！我的女主人〉

Roger Quilter: “O mistress mine”

O mistress mine! Where are you roaming? O , stay and hear ; your true love’s coming , That can sing both high and low . Trip no further , pretty sweeting , Journeys end in lover’s meeting , Every wise man’s son doth	噢，我的可人兒，妳漫步在何方？ 噢，停下步伐，且聽我為妳歌一曲吧！ 妳的真愛已降臨， 他能高聲歌唱，也能低聲輕吟， 別再繼續向前走遠了，美麗的甜姐兒， 妳的尋覓，在與愛人相遇後，就該如此結束了， 這是每個聰明人都明白的道理
What is love? ‘tis not hereafter ; Present mirth hath present laughter ; What’s to come is still unsure: In delay there lies no plenty ; Then come kiss me , sweet- and-twenty , Youth is a stuff will not endure .	若妳問我何謂愛情？別在乎明天，把握當下； 快樂時光裡當放聲大笑 因為未來會如何，沒有人能得知： 稍有遲疑，就會錯過許多美好， 來親吻我吧！輕柔而甜蜜的二十個吻， 青春這玩意稍縱即逝。

(3) 奎爾特：〈吹吧，吹吧，冬天的風〉

Roger Quilter: "Blow, blow, thou winter wind"

Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man's ingratitude;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude.

吹吧，吹吧，冬風啊，
你並不像人的忘恩負義那般冷酷；

你的牙齒不是那樣銳利，
因為你並不被人看見，
儘管你的氣息如此粗暴。

Heigh-ho! sing, heigh-ho! unto the green holly:
Most friendship is feigning, most loving mere folly:
Then, heigh-ho, the holly!
This life is most jolly.

嗨啣! 向綠色的冬青樹，唱著嗨啣！
多半友誼是虛偽，多半戀愛是傻痴，
那麼，嗨啣吧！冬青樹！
這人生還是大致開心的。

Freeze, freeze, thou bitter sky,
That dost not bite so nigh As benefits forgot:
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As friend remembered not.

冰凍吧，冰凍吧，苦寒的天空，
你不向人們那麼無情，你仍不會被遺忘
雖然你能吹皺所有的水，
你的螫刺不是那麼凶，
像朋友的忘情負義。

Heigh-ho! sing, heigh-ho! unto the green holly:
Most friendship is feigning, most loving mere folly:
Then heigh-ho, the holly!
This life is most jolly.

嗨啣! 向綠色的冬青樹，唱著嗨啣！
多半友誼是虛偽，多半戀愛是傻痴，
那麼，嗨啣吧！冬青樹！
這人生還是大致開心的。

黃永熙：〈陽關三疊〉

渭城朝雨浥輕塵

客舍青青柳色新

勸君更盡一杯酒

西出陽關無故人

黃永熙：〈懷念曲〉

把印着淚痕的箋，
交給那旅行的水，
何時流到你屋邊，
讓它彈動你心絃。
我曾問南歸的燕，
可帶來你的消息？
他為我命運嗚咽，
希望是夢心無依。

屈文中：〈白雲歌送劉十六歸山〉選自《李白詩組歌四首》

楚山秦山皆白雲，白雲處處長隨君。

長隨君，君入楚山裡，雲亦隨君渡湘水。

湘水上，女蘿衣，白雲堪臥君早歸。

屈文中：〈送友人〉選自《李白詩組歌四首》

青山橫北郭，白水繞東城。

此地一為別，孤蓬萬里征。

浮雲遊子意，落日故人情。

揮手自茲去，蕭蕭斑馬鳴。

比才：〈當愛的火燄燃起時〉選自《伯斯的美麗少女》

Georges Bizet: “Quand La Flamme De L'amour” from *La Jolie Fille De Perth*

la la la la.....

啦啦啦啦...

Quand la flamme de l'amour
Brule l'âme nuit et jour,
Pour l'éteindre quelque fois
Sans me plaindre, moi je bois!
Je ris! je chante! et je bois!
Tra la la la la.....

當愛情的火焰
晝夜不停地燃燒著心靈，
有時候為了平復心情，
我就喝酒，別無他法！
我笑！我唱歌！我喝酒！
啦啦啦啦...

S'il est une triste folie,
C'est celle d'un pauvre amoureux
Qu'un regard de femme humilie,
Qu'un mot peut rendre malheureux.

如果有一種瘋狂是會令人悲傷不已的，
那就是一個貧窮的戀人，
被一個女人一瞥的眼神所蔑視，
被她一句話所困擾。

Hélas! Quand on aime sans espoir,
Le ciel même devient noir.

唉！當我們無法得到愛的希望，
連天空也變得陰暗。

Eh! l'hôtesse! Mon flacon!
Que j'y laisse ma raison.
Tra la la la la.....

嘿！老板娘！我的瓶子呢！
讓我把我的理由留在那裡吧。
啦啦啦啦...