

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

《如歌似景之情懷》-音樂會規劃理念

Repertoire Planning of "The Feelings as if Songs and
Scenery" Concert

周家慈

Chou, Jia-Cih

指導教授：陳允宜 博士

Advisor : Chen, Yun-Yi, Ph.D.

中華民國114年5月

May 2025

目錄

節目單.....	1
樂曲規劃理念.....	3
樂曲解說.....	4
John Dowland (1563-1626) 道蘭.....	4
Come again, Sweet love doth now invite 回來吧，我請求甜美的愛神	4
Flow, my tears 流吧，我的眼淚.....	5
Henry Purcell(1659-1695) 普賽爾.....	6
Music for a while 音樂片刻.....	6
If music be the food of love 如果音樂是愛之食糧.....	7
Hark! The ech'ing Air 聽啊！那迴盪著聲音的空氣.....	7
Giacchino Rossini (1792-1868) 羅西尼.....	8
La Promessa 誓言.....	8
Il rimprovero 責難.....	9
La Pastorella dell'Alpi 阿爾卑斯山的牧羊少女.....	9
L'invito 邀約.....	10
Giacomo Puccini (1858-1924) 普契尼	11
Quando me'n vo' from <i>La Bohème</i> 當我走在大街上 選自歌劇《波西米亞人》	11
Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791) 莫札特.....	12
Das Veilchen 紫羅蘭.....	12
Franz Schubert (1797-1828) 舒伯特.....	13
Lied der Mignon 迷孃	13
Gretchen am Spinnrade 紡車旁的葛麗卿.....	14
Robert Alexander Schumann (1810-1856) 舒曼.....	16
Die Lotosblume 荷花.....	16

Widmung 奉獻	17
Gabriel Fauré (1845-1924) 佛瑞	17
En prière 祈禱	18
Clair de lune 月光	19
Mandoline 曼陀林	19
黃永熙 (1917-2003)	21
聲聲慢	21
蕭泰然 (1938-2015)	22
上美的花	22
點心擔	23
參考文獻	24

節目單

回來吧，我請求甜美的愛神
流吧，我的眼淚

道蘭(1563-1626)

音樂片刻

如果音樂是愛之食糧
聽啊！那迴盪著聲音的空氣

普賽爾(1659-1695)

誓言

責難

阿爾卑斯山的牧羊少女
邀約

羅西尼(1792-1868)

當我走在大街上 選自歌劇《波西米亞人》

普契尼(1858-1924)

中場休息

紫羅蘭

迷孃

紡車旁的葛麗卿

荷花

奉獻

莫札特(1759-1791)
舒伯特(1797-1828)
舒曼(1810-1856)

祈禱

月光

曼陀林

佛瑞(1845-1924)

聲聲慢

上美的花

點心擔

黃永熙(1917-2003)
蕭泰然(1938-2015)

PROGRAM

Come again, Sweet love doth now invite
Flow, my tears

John Dowland (1563-1626)

Music for a while
If music be the food of love
Hark! The ech'ing air

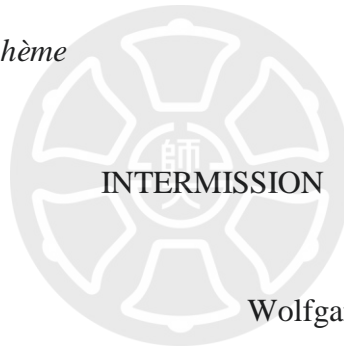
Henry Purcell (1659-1695)

La promessa
Il rimprovero
La pastorella dell'Alpi
L'invito

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Quando me'n vo' from *La Bohème*

Giacomo Puccini (1858-1924)

Das Veilchen
Lied der Mignon
Gretchen am Spinnrade
Die Lotosblume
Widmung

Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791)

Franz Schubert (1797-1828)

Robert Alexander Schumann (1810-1856)

En prière
Clair de lune
Mandoline

Gabriel Fauré (1845-1924)

聲聲慢
上美的花
點心擔

黃永熙(1917-2003)

蕭泰然(1938-2015)

樂曲規劃理念

此場學位音樂會命名為《如歌似景之情懷》，共包含二十一首歌曲，包含文藝復興、巴洛克、古典、浪漫及現代作品，歌曲形式包含歌劇與藝術歌曲，語言則包含英文、義大利文、德文、法文，中文，臺語等六種語言。筆者試圖在不同時期、不同形式的歌曲及不同語言中探索音樂和景色、詩文、音樂及情懷間相互交輝的美麗，更嘗試透過演唱，進入音樂賦予的不同場景，體會作曲者想要傳遞的情懷，是如何經過歷史的淬鍊，流傳為經典，廣為人知。

音樂會上半場以道蘭的歌曲開場，以文藝復興時期魯特琴風格作為引子，接著選擇普賽爾的三首曲子，在這三首曲中，花腔段落則是巴洛克時代的典型特色；接著進入浪漫時期，選擇義大利作曲家羅西尼的曲目，可以發現旋律性與和聲結構較為不同，隨即接著歌劇《波西米亞人》的詠嘆調〈當我走在大街上〉，表現歌劇中女主角對待感情的態度。下半場以德文藝術歌曲開始，作品涵蓋古典時期到浪漫時期的藝術歌曲，在這些作品中，可發現鋼琴伴奏越來越重要，接著進到法國藝術歌曲，選擇佛瑞的作品，呈現優雅細緻的法文語韻與音樂風格，最後以我們熟悉的語言，中文及臺語為最後一組，也是近代作品，黃永熙老師的〈聲聲慢〉充分展現中國詩詞之美，蕭泰然老師的作品則充分將思念故土之情表露無遺，令遊子的思鄉之情得以抒懷。

此場學位音樂會中的所有曲目，皆能與「景色」、「情懷」相互連結，筆者藉著演唱這些曲目深可體會，在音樂裡，「大自然」是作曲家及詩人寄託心情很重要的元素。作曲家將當下的心情寄託在樂曲中，讓樂曲保存著這些情懷，讓後世得以藉著這些作品再次身歷其境。

樂曲解說

John Dowland (1563-1626) 道蘭

道蘭，英國文藝復興晚期作曲家及魯特琴家，在當時是優秀的樂手之一，其作品對英國有深刻的影響。道蘭創作的英式魯特琴歌曲—創作元素取自市井謠曲、舞曲、牧歌及一組樂器幫一個獨奏樂器伴奏形式的樂曲。現今道蘭的魯特琴作品被視為英國最經典的作品之一。

Come again, Sweet love doth now invite
Poem: Anonymous

回來吧，我請求甜美的愛神
詩：匿名

〈回來吧，我請求甜美的愛神〉歌曲旋律苦中帶甜，歌詞為匿名。它被收錄在道蘭（Dowland）於 1597 年出版的第一本《歌曲或艾爾斯書》（*First Booke of Songes or Ayres*）中，是典型道蘭歌曲中，帶有憂鬱感的曲子。此曲屬於詩節式歌曲，以同樣的旋律及三段詩文演唱，三段重複的旋律堆疊了歌詞的憂鬱情感，令人印象深刻。

Come again ,
Sweet love doth now invite
Thy graces that refrain
To do me due delight,
To see, to hear, to touch, to kiss, to die,
With thee again in sweetest sympathy.

回來吧，
我請求甜美的愛神，
讓你的光華再現，
使我喜樂，
見到你、聽見你、撫摸你、吻你、愛你
以最甜蜜的憐惜。

Come again ,
That I may cease to mourn,
Through thy unkind disdain;
For now left and forlorn
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die
In deadly pain and endless misery.

回來吧，
讓我停止哀嘆，
你嚴酷的輕視
現已使我絕望，
我坐著、嘆息、啜泣、暈厥、死去，
在這死亡般的痛苦及無盡的悲慘中。

Gentle Love,
Draw forth thy wounding dart,

溫柔的愛神，
收回你的箭吧，

Thou canst not pierce her heart;
For I, that do approve
By sighs and tears more hot than are thy
shafts
Did tempt while she for triumph laughs

那箭無法刺穿她的心，
我可以確信。
即便以比愛神之箭更加炙熱的
嘆息和淚水
試圖感動她，她亦僅僅露出勝利的笑容。

Flow, my tears
Poem: Anonymous

流吧，我的眼淚
詩：匿名

〈流吧，我的眼淚〉是道蘭經典的魯特琴歌曲作品之一，歌者以詩人吟唱的方式，配上魯特琴風格的伴奏，將歌詞的悲痛、黑暗情感表露無遺。全曲共五段歌詞，第一、二段，第三、四段為同樣的旋律，將曲子的情感層層堆疊，直到最後一段坦然面對活在黑暗裡的悲苦及絕望。

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy
sings,
There let me live forlorn.

流吧，我的眼淚，由衷的流吧！
永遠離別，使我黯然神傷；
在夜裡，玄鳥歌唱著悲痛的醜事
都住著那孤單，被絕棄的我。

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

隱晦的光不再照耀你，
夜晚也無你的世界那般漆黑。
絕望中的毀壞命運是遺憾，
那光卻將羞辱公諸於世。

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary
days
Of all joys have deprived.

我的悲痛終日不得解除，
因愛憐已逝去，
淚水，嘆息，和呻吟，
我疲憊的日子
剝奪了我一切歡樂。

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts

從至高尖頂般的滿足，
我的幸運旁落，
恐懼、哀傷、痛苦是我的懲罰

Are my hopes, since hope is gone.

懲罰即是我的希望，因希望早已離我遠去。

Hark! you shadows that in darkness dwell,

聽啊！活在黑暗裡的影子啊，

Learn to contemn light

要試著藐視光。

Happy, happy they that in hell

歡欣，在地獄裡歡欣

Feel not the world's despite.

就不會感受世間的痛。

Henry Purcell(1659-1695) 普賽爾

巴洛克時期的英格蘭作曲家，幼時曾任合唱團員、管風琴師和御用樂器管理員。在普賽爾短短三十六年的生命裡，他創作數量及種類都相當豐富。其作品類型涵蓋了聲樂及器樂作品，包含教堂音樂、世俗歌曲、頌歌、歌劇等。創作風格吸收義大利和法國風格，創作出英國獨特的巴洛克風格。普賽爾在英國音樂史上有重要的地位，其歌劇《蒂朵與艾尼亞斯》(*Dido and Aeneas*)就是英國歌劇名作。

Music for a while

音樂片刻

〈音樂片刻〉選自普賽爾歌劇《伊底帕斯》。故事中當特伊西亞斯(Tiresias)帶來神諭時，受詛咒命運而死的拉伊奧斯鬼魂出現時配樂；歌詞中提及的復仇三女神之一(Alecto)，在希臘神話中專司瘟疫、戰爭、及復仇，並追捕犯下嚴重罪刑的人們。相傳他身材高挑、有著血紅色的雙眼，像狗的腦袋、以及蛇一般的髮絲和蝙蝠的翅膀，雙手分別拿著火炬和鞭子。曲中使用頑固低音為伴奏，不僅僅是為了曲子架構更是為了描繪生動的情感。

Music for a while

音樂片刻

Shall all your cares beguile.

你所有的憂愁將會排除遣

Wond'ring how your pains were eas'd

想知道你的痛苦要如何減輕

And disdain'g to be pleas'd

且不願這喜悅的感受

Till Alecto free the dead

直到復仇女神釋放死者

From their eternal bands,

從他們永恆的枷鎖裡釋放

Till the snakes drop from her head,

直到蛇從她的頭上一一落下

And the whip from out her hands.

並從他的手裡揮出鞭子

Music for a while

音樂片刻

Shall all your cares beguile.

你所有的憂愁將會排除遣

If music be the food of love
Poem: Colonel Henry Heveningham

如果音樂是愛之食糧
詩：希芬寧漢

曲名出自莎士比亞戲劇《第十二夜》的第一句臺詞"If music be the food of love, play on."讓詩人希芬寧漢(Colonel Henry Heveningham, 1651-1700)移花接木，寫出令人動容的詩，句句道出音樂和愛緊密不可分。普賽爾為此詩譜寫三個版本的歌曲，此次演唱為第三版本，曲中速度為慢—快—慢，並為演唱者添加了許多花腔的橋段，這些花腔段落正好與詩句的重音吻合，恰恰以花腔的絢麗強調了詩句中重要的詞彙，亦凸顯整首歌曲的華美。

If music be the food of love,
sing on, sing on, till I am fill'd with joy;
for then my list'ning soul you move
with pleasures that can never cloy,
your eyes, your mien, your tongue declare
that you are music ev'rywhere.
Pleasures invade both eye and ear,
so fierce the transports are, they wound,
and all my senses feasted are,
tho' yet the treat is only sound.
Sure I must perish by your charms,
unless you save me in your arms.

如果音樂是愛之食糧，
唱吧，唱吧，直到我被喜悅充滿。
我傾聽著的靈魂會因你而感動，
賜予永不膩的歡愉。
你的眼，你的臉龐，你的舌都在宣稱：
你就是音樂，無所不在。
眼與耳都被強烈的歡愉所感動，
如此猛烈啊！幾乎把我弄傷。
我所有的感官都受到盛宴款待，
即使你只以聲音款待我。
我仍會在你的魅力中逝去，
除非你以雙手擁我入懷。

Hark! The ech'ing Air

聽啊！那迴盪著聲音的空氣

選自普賽爾的半歌劇《仙后》(The Fairy Queen)的最後一幕，屬於新婚頌詩，傳達歡欣的氣氛，曲尾原是女高音獨唱和合唱團的大合唱，並搭配著小號響亮的聲響，使全曲富有義大利歌劇的聲響效果。此曲十分輕快，聲樂演唱線條豐富，充分表達了歡欣之情。

Hark! the ech'ing air a triumph sings
And all around, pleased Cupids clap their
wings

聽啊！那迴盪著聲音的空氣
回音繚繞著邱比特拍打翅膀的歡樂氣氛中

Gioacchino Rossini (1792-1868) 羅西尼

羅西尼一直是義大利歌劇圈中重要人物，他被同期的人認定是當時的音樂革新者。其作品包含歌劇和樂曲，曲中旋律典雅、清晰，管弦樂部份精彩卻不喧賓奪主，半音階和聲也隨處可見。此次演唱的四首歌曲皆選自《浪漫的夜曲》(Les Soirées musicales)，此曲集完成於 1830 年，是羅西尼在巴黎早期的主要成就，皆以鋼琴伴奏。

La Promessa

誓言

Poem: Pietro Metastasio

詩：梅塔斯塔西奧

這是一首三段式(A-B-A) 加上尾奏(Coda)的短歌，是種具民謠風格的歌曲，歌詞出自義大利詩人梅塔斯塔西奧(Pietro Metastasio, 1698-1782)之詩作。歌詞共分兩段，第一段直接了當的表達詩人對情人的愛，乞求對方全然的相信自己；第二段堅定的表達對方是自己的唯一愛人，直到自己的生命盡頭。全曲以小行板的速度進行，唱出詩人對情人無盡的愛。

Ch'io mai vi possa lasciar d'amare,
No, nol credete, pupille care;
Nemmen per gioco V'ingannerò.

我無法放棄對您的愛，
是的，愛人，您要相信；
我絕不敢有絲毫的欺騙

Voi sole e siete; le mie faville,
e voi sarete, care pupille,
il mio bel foco sin ch'io vivrò.

您點燃我心中唯一的愛苗
親愛的愛人啊！您將是
我心中永遠熾熱的熱情（直到百生之年）

Il rimprovero
Poem: Pietro Metastasio

責難
詩：梅塔斯塔西奧

此曲旨在表達愛情中的愁苦，歌詞共兩段：第一段靜默的表達對愛人的情愫難以割捨，旋律起伏不大；第二段情感爆發，吶喊為何對方讓自己如此痛苦，旋律和鋼琴部分亦變得更加豐富，力度也更加顯而易見，令人感受到愛情中無法輕易放下的煎熬心情。羅西尼曾為此詩譜寫多個版本，可以想見羅西尼對此詩相當喜愛。

Mi lagnerò tacendo
Della mia sorte amara, ah!
Ma ch'io non t'ami, o cara
Non lo sperar da me

我沉默地抗議
因我那苦難的命運；
但，愛人啊！若要我不愛您，
從此我的一切將無所望。

Crudele, perché fin'ora
Farmi penar così?

殘酷的人，為何直到現在
還讓我承受無限痛苦的懲罰？

La Pastorella dell'Alpi
Poem: Carlo Pepoli

阿爾卑斯山的牧羊少女
詩：佩波利

一首輕快明朗的歌曲，採用提羅洛舞曲(Tirolose)。歌詞取材自義大利詩人佩波利(Carlo Pepoli, 1796-1881)之作品。以少女為第一人稱，曲子一開始即出現許多跳音，象徵著少女腳步輕盈，心情愉悅。少女隨後表露出期待，希望自己心之所向的人能夠快快到來，自己的心只能獻給心中唯一的那個人。曲中的長音好似少女在山中呼喊，強而有力，隨即接著對比明顯的弱音，藉此凸顯少女滿心期待又有些忐忑的心情。

Son bella pastorella,
che scende ogni mattino,
ed offre un cestellino
di fresche frutta e fior.

我是美麗的牧羊少女，
每天早晨下山，
帶著一籃
新鮮的水果和花。

Chi viene al primo albore
avrà vezzose rose
e poma rugiadose,
venite al mio giardin.

破曉時分第一個到來的人，
將擁有嬌豔的玫瑰
與含露的蘋果；
到我的花園來吧。

Chi nel notturno orrore
smarrì la buona via,
alla capanna mia
ritroverà il cammin.

若有人在黝黑的夜裡，
迷失了正確方向，
在我的小茅屋裡，
將重拾他的腳步。

Venite, o passaggiero,
La pastorella è qua,
Ma il fior del suo pensiero
Ad uno sol darà!

來吧，流浪的旅人，
牧羊少女在這裡，
但她心中的花朵，
只獻給一個人。

L'invito

Poem: Carlo Pepoli

邀約

詩：佩波利

這是一首三拍子的西班牙舞曲，也就是波蕾諾舞曲(Bolero)，其速度為中庸快板，節奏果敢分明，曲風熱情明朗，起源於 1780 年西班牙舞蹈家契雷佐。舞曲的熱情呼應了詩人對愛人的熱切請求，鋼琴伴奏亦是節奏分明，並使用許多跳音，使整首曲子更顯鮮明活潑。

Vieni, o Ruggiero,
la tua Eloisa
da te divisa
non puo restar.

來吧，魯傑羅，
你的耶洛伊莎
若與你分離，
就活不下去。

alle mie lacrime
già rispondevi,
vieni, ricevi
il mio pregar.

我的淚水，
已經回答您，
來吧，請接受
我的乞求。

Vieni, o bell'angelo,
vien, mio diletto,

來吧，我的純潔天使，
來吧，我的愛，

sovra il mio petto
vieni a posar!

倚在我胸前
休息。

Senti se palpita,
se amor t'invita...
vieni, mia vita,
vieni, fammi spirar ...

你聽到心跳，
那便是愛的邀約...
來吧，我的生命，
請讓我呼吸。

Giacomo Puccini (1858-1924) 普契尼

義大利歌劇作曲家。出生於音樂世家，自幼接受音樂的薰陶，曾參與教會唱詩班、擔任管風琴師，並偶而兼差演奏鋼琴增加收入。普契尼 18 歲那年觀賞了威爾第的歌劇《阿依達》(Aida)後，受到啟發，便立志成為歌劇劇作家，隨後就讀米蘭音樂院。普契尼一生創作了許多經典歌劇，其中《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)、《杜蘭朵公主》(Turandot)、《波西米亞人》(La Bohème)等更是廣為人知。

Quando me'n vo' from *La Bohème*

當我走在大街上 選自歌劇《波西米亞人》

《波西米亞人》(La Bohème)故事取材於法國劇作家繆傑(Henri Murger, 1822-1861)的著作《波西米亞人》，並由劇作家伊利卡(Luigi Illica, 1857-1919)和賈柯薩(Giuseppe Giacosa, 1847-1906)改編為歌劇劇本，歌劇中一共有四幕，這首詠嘆調出自第二幕，描述女主角穆賽塔(Musetta)和男主角馬卻羅(Marcello)分手後，有一天在前往咖啡廳的路上巧遇彼此，穆賽塔唱出這首詠嘆調，藉以向前情人炫耀自己的魅力，並想挑起他再度對自己產生愛意。

Quando men vo soletta per la via,
La gente sosta e mira
E la bellezza mia tutta ricerca in me
Da capo a pie'...

當我獨自走在大街上
每個人都會停下腳步凝視著我
每個人都沉醉於我的美麗中
從頭到腳看著我

Ed assaporo allor la bramosia
Sottile, che da gli occhi traspira
E dai palesi vezzi intender sa
Alle occulte beltà
Cos' il' effluvio del des'io tutta m'aggira,

享受著那渴慕和讚嘆
從撫媚的眼眸
可以震懾到迷惘
奔放的美好
如此充滿愛戀的渴望

Felice mi fa!

E tu che sai, che memori e ti struggi
Da me tanto rifuggi?
So ben le angoscie tue non le vuoi dir,
Ma ti senti morir!

而你知道你還記得我也渴望著我
你想要退縮嗎？
既然如此，你沮喪著不說，不肯說
那就悲傷地死去囉！

Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791) 莫札特

莫札特出生於薩爾茲堡，奧地利，其音樂才華在童年時即為人所知。出生於音樂家庭，從小受父親訓練。於四歲開始作曲，隨後便在父親安排下巡迴演奏於歐洲各大城市，並於歐洲貴族之間備受讚譽。莫札特屬古典時期音樂家，其作品涵蓋甚廣，著有歌劇《魔笛》(*Die Zauberflöte*)、《費加洛婚禮》(*Le nozze de Figaro*)等，皆為膾炙人口的經典；〈紫羅蘭〉(*Das Veilchen*)則為最有名的藝術歌曲。莫札特在其短暫的生命中留下許多經歷過時間淬鍊的作品，其音樂中的純真、歡愉常駐於人心。

Das Veilchen

Poem: Johann Wolfgang Von Goethe

紫羅蘭

詩：歌德

這首〈紫羅蘭〉是莫札特採用德國大文豪歌德(Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832)的詩譜曲而成，使用貫穿歌曲式的手法作曲，曲式內容單純卻頗富戲劇性。歌詞內容以簡單旋律呈現，鋼琴伴奏凸顯了聲樂演唱的線條及戲劇性。

Ein Veilchen auf der Wiese stand,
Gebückt in sich und unbekannt;
Es war ein herzig's Veilchen.

紫羅蘭在草原上綻放，
垂著頭，孤芳自賞；
多麼甜美的紫羅蘭。

Da kam eine junge Schäferin
Mit leichtem Schritt und munterm Sinn
Daher, daher, Die Wiese her, und sang.

年輕的牧羊少女走來
腳步輕快，心情愉悅伴
隨著歌聲走向草原。

Ach, denkt das Veilchen, wär' ich nur
Die schönste Blume der Natur

啊！紫羅蘭思量，希望我
是自然中最美的花

Ach, nur ein kleines Weilchen
Bis mich das Liebchen abgepflückt
Und an dem Busen matt gedrückt!
Ach nur, ach nur
Ein Viertelstündchen lang!

只要須臾片刻
盼著戀人來採擷
擁在懷裡，就要昏厥
只要，只要
一刻鐘的光陰

Ach, aber ach, das Mädchen kam
Und nicht in acht das Veilchen nahm
Ertrat das arme Veilchen
Es sank und starb, und freut' sich noch
Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch
Durch sie, durch sie, zu ihren Füßen doch

唉！多可惜！姑娘走近
對紫羅蘭毫未留心
竟踏壞了紫羅蘭
他倒下且死去，卻感到歡喜：
「我雖逝去，斷送了我的命
是她，是她，我死於她的足下。」

Das arme Veilchen
Es war ein herzigs Veilchen!

這一朵可憐的紫羅蘭
是一朵甜美的紫羅蘭！

Franz Schubert (1797-1828) 舒伯特

奧地利作曲家，其一生創作了眾多的藝術歌曲，頗具藝術價值。舒伯特將藝術歌曲世俗化，曲子內容更著重在人與人之間的情感，旋律和詩詞之間的感染力也表露無遺，並賦予藝術歌曲之鋼琴伴奏新生命，將伴奏的聲響以音畫方式呈現，聽者彷彿身歷情境般真實，這樣的創新對後世有著極大影響力。

Lied der Mignon

迷孃

Poem: Johann Wolfgang Von Goethe

詩：歌德

舒伯特採用歌德的詩集《維廉·麥斯特的學習歲月》(*Wilhelm Meisters Lehrjahre*) 中的詩〈唯有知道渴望的人〉，並前後創作六種不同版本，到最後認定 D877 才是最好的版本，也是此次演唱的版本。詩中的迷孃是個身世悲慘的女孩，被男主角從馬戲團贖身後，迷孃一直將威廉視為保護者。詩中描寫迷孃對於威廉的情感，痛苦且深刻，鋼琴伴奏亦將詩中頭暈目眩，五臟俱焚的狀態刻劃的十分立體，令聽者難以忘懷。

Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiss, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh' ich an's Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiss, was ich leide!

唯有知道渴望的人
會知曉我受的苦！
孤獨且遠離
所有歡樂，
我仰望蒼天
向那彼方
啊！那愛我且知我者
身在遠方
我頭暈目眩
我五臟俱焚
唯有知道渴望的人
會知曉我受的苦！

Gretchen am Spinnrade
Johann Wolfgang Von Goethe

紡車旁的葛麗卿
歌德

此曲是舒伯特 17 歲時創作的歌曲，因其歌唱和伴奏融為一體，打破了旋律為主的
概念，故被視為德國藝術歌曲的開端。歌詞取材自歌德詩集《浮士德》的第一
部，內容描述浮士德與魔鬼訂下契約後返老還童，遇到少女葛麗卿，令其一見鍾
情，這段歌詞即是描寫浮士德在葛麗卿心中念念不忘的紳士形象。鋼琴伴奏的十
六分音符不斷重複，有如紡織機不斷運作，亦能凸顯少女心中對待愛情的不安。

Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer;
ich finde, ich finde sie nimmer
und nimmermehr.

我的寧靜旁落，
我的心情凝重，
我再也無法，再也無法，
尋回從前的自己。

Wo ich ihn nicht hab,
ist mir das Grab,
die ganze Welt
ist mir vergällt.

無他之處，
猶如墳場，
整個世界，
已然變質。

Mein armer Kopf
ist mir verrückt,

我可憐的頭顱，
已然瘋狂失控，

meiner armer Sinn
ist mir zerstückt.

我可悲的理智，
已然粉碎殆盡。

Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer,
ich finde, ich finde sie nimmer
und nimmermehr.

我的寧靜旁落，
我的心情凝重，
我再也無法，再也無法，
尋回從前的自己。

Nach ihm nur schau ich
zum Fenster hinaus,
nach ihm nur geh ich
aus dem Haus.

僅僅為了瞥見他，
我望向⑤外，
僅僅為了瞧見他，
我走出門外。

Sein hoher Gang,
sein edle Gestalt,
seines Mundes Lächeln,
seiner Augen Gewalt,

他矯健的腳步，
他高貴的身形，
他嘴角的笑意，
他眼神的魅力，

Und seiner Rede
Zauberfluß,
Sein Händedruck,
und ach! sein Kuß!

他精湛的言談，
令我癡迷，
他熱切的緊握，
還有，啊，他的吻！

Meine Ruh ist hin,
mein Herz ist schwer,
ich finde sie nimmer
und nimmermehr.

我的寧靜旁落，
我的心情凝重，
我再也無法，再也無法，
尋回從前的自己。

Mein Busen drängt
sich nach ihm hin,
Ach dürft ich fassen
und halten ihn,

我內心的渴望
滿心滿懷，
啊，若我能夠
將他擁入懷中，

Und küssen ihn,
so wie ich wollt,
an seinen Küssen
Vergehen sollt!

並如我心之所向
一吻所愛，
我情願在他的吻中
飛逝而去！

Robert Alexander Schumann (1810-1856) 舒曼

德國作曲家及樂評家，其作品種類廣泛，以鋼琴、聲樂曲、室內樂和交響樂聞名，在當時可說是有相當重要的貢獻。舒曼對於音樂和文學的興趣開創了音樂評論嶄新的一面，並且其作曲風格也深受文學影響。舒曼的創作深深影響了後世的歐洲作曲家，可謂是浪漫派作曲家的先驅。

Die Lotosblume

荷花

Poem: Heinrich Heine

詩：海涅

此曲收錄於舒曼的 26 首曲集《桃金娘》(*Myrthen*) 中的第七首，這套曲集是舒曼送給克拉拉的結婚禮。舒曼在曲中利用和聲配置，將荷花只在夜晚綻放的特性襯托得恰到好處。歌詞選自德國詩人海涅(Heinrich Heine, 1797-1856)的詩，詩中的荷花形象令人聯想到新娘的美麗和嬌羞。

Die Lotosblume ängstigt

荷花害怕

Sich vor der Sonne Pracht,

害怕自己在閃耀的陽光面前

Und mit gesenktem Haupte

因此荷花垂首

Erwartet sie träumend die Nacht.

它等待著如夢的夜

Der Mond, der ist ihr Buhle

月，是花的情人

Er weckt sie mit seinem Licht,

月以光芒喚醒了它

Und ihm entschleiert sie freundlich

花向月揭露它的友善

Ihr frommes Blumengesicht.

向月坦誠其花容

Sie blüht und glüht und leuchtet

它綻放、閃耀與璀璨

Und starret stumm in die Höh’;

無語凝望蒼天

Sie duftet und weinet und zittert

它芬芳、潸潸淚下與顫抖

Vor Liebe und Liebesweh.

為了愛情和失戀

Widmung

奉獻

Poem: Friedrich Ruckert

詩：呂克特

此曲亦選自《桃金娘》(*Myrthen*)，創作於 1840 年，也是舒曼創作最多藝術歌曲的一年。歌詞取自於詩人呂克特(Friedrich Ruckert, 1788-1866)的作品，此詩創作來源為詩人自己的婚姻，而後舒曼將此詩譜曲，送給克拉拉作為新婚之禮。這首歌曲不僅是對《桃金娘》曲集的奉獻，更是對舒曼夫婦結為連理的情感奉獻。

Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn', O du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab.

你是我的靈魂，我的心，
你是我的愉悅，噢你是我的痛，
你是我居住的世界，
你是我翱翔的天空，
噢你是我墳墓，在那裡面
我永恆埋葬了我的憂愁。

Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Daß du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein besseres Ich!

你是寧靜，你是平和，
你是上天給我的賜予，
你的愛使我感到自己的價值無限，
你的目光使我感覺容光煥發，
你使我超越了我自己，
你是我更好的靈魂，我更美好的自我。

Gabriel Fauré (1845-1924) 佛瑞

法國浪漫派時期作曲家，也是法國藝術歌曲的早期作曲家，是近代法國音樂發展的重要人物之一。曾與聖桑(Charles Camille Saint-Saëns, 1845-1924)一同為法國國民樂派建立基礎，而後致力於巴黎音樂院的院內改革。佛瑞的藝術歌曲旋律線條優美，鋼琴和聲色彩豐富；室內樂、鋼琴、管弦樂等作品和聲細膩豐富，有著獨特的藝術性，備受讚譽。

En prière
Poem: Stéphane Bordèse

祈禱
詩：波狄斯

〈祈禱〉收錄於《二十五首歌曲》(Vingt-cinq Mélodies)中，佛瑞於 1890 年完成此曲。歌詞選自法國詩人波狄斯(Stéphane Bordèse, 1847 - 1919)的奉獻詩，以第一人稱向上帝虔誠祈禱，聆聽上帝的旨意，佛瑞以法國讚美詩(cantique)的形式呈現歌詞的本意。

Si la voix d'un enfant
Peut monter jusqu'à Vous,
Ô mon Père,
Écoutez de Jésus,
Devant Vous à genoux,
La prière!
Si Vous m'avez choisi
Pour enseigner vos lois
Sur la terre,
Je saurai Vous servir,
Auguste Roi des rois,
Ô Lumière!
Sur mes lèvres, Seigneur,
Mettez la vérité, Salutaire,
Pour que celui qui doute,
Avec humilité Vous révère!

Ne m'abandonnez pas,
Donnez-moi la douceur Nécessaire,
Pour apaiser les maux,
Soulager la douleur, La misère!
Révélez Vous à moi, Seigneur
en qui je crois
Et j'espère:
Pour Vous je veux souffrir
Et mourir sur la croix,
Au calvaire!

倘若一個孩子的聲音
能夠傳達到祢的面前，
喔！我的天父，
乞求耶穌的垂聽
在祢面前跪著
祈禱！
倘若祢挑選了我
來傳達祢的旨意
在這世上，
我將侍奉祢，
尊嚴的萬王之王，
喔真理之光輝！
上主，請讓我的雙唇道出
有益的真理，
為了那些有疑惑的人，
懷著恭謙尊敬祢

不要拋棄我，
賜予我所需的恩典
撫平傷痕，
紓解痛楚及不幸！
祢向我顯現，
我信靠的主
並且我期盼：
為了祢我願受苦
與同祢於十字架上死去
在加略爾山頂！

Clair de lune
Poem: Paul Verlaine

月光
詩：魏倫

此曲歌詞出自魏倫(Paul Verlaine, 1844-1896)詩集「優雅慶典集」(Fête Galantes)，詩中描寫人的靈魂就像畫作，畫作中的月光寧靜卻憂鬱，景色美好卻又不相信眼前的幸福。德布希(Achille-Claude Debussy, 1862-1918)也曾以此詩作曲。佛瑞使用小步舞曲(Menuet)做為副標題，並以三拍子譜寫，全曲靜謐溫柔，頗有月光下的光影效果。

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.
Tout en chantant sur le mode mineur
L'amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.

您的靈魂是一幅精選的畫作
像迷人的面具與貝加馬斯卡舞曲
舞者起舞並彈奏魯特琴
在他們魔幻的偽裝裡埋藏著憂鬱
當他們吟唱著悲傷的小調歌曲
歌頌愛情的勝利和命運
他們並不相信自己的幸福
他們的歌曲交集在月光裡
那麼靜謐美麗，又憂愁的月光
讓鳥兒在林間進入夢鄉的月光
噴泉也為欣喜若狂啜泣
修長的澎湃噴泉在那大理石像中

Mandoline
Poem: Paul Verlaine

曼陀林
詩：魏倫

此曲歌詞亦出自魏倫(Paul Verlaine, 1844-1896)詩集「風流慶典集」(Fête Galantes)，詩人部分靈感源自畫家瓦托(Antoine Watteau, 1684-1721)，德布希亦曾為此詩譜曲。鋼琴前奏模仿曼陀林的彈奏，演唱者以敘述故事的語調搭配輕快的伴奏演唱，聲樂和伴奏搭配相得益彰。

Les donneurs de sérénades
Et les belles écouteuses
É changent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.

小夜曲的演唱者
和美麗的聆聽者
交談著乏味的話題
在如歌作響的枝葉下

C'est Tircis et c'est Aminte,
Et c'est l'éternel Clitandre,
Et c'est Damis qui pour mainte
Cruelle fait maint vers tendre.

這是迪爾西斯和阿曼特
和永恆的克里丹德
和達米斯，她為了許多殘酷的女子
寫過許多柔情的詩句。

Leurs courtes vestes de soie,
Leurs longues robes à queues,
Leur élégance, leur joie
Et leur molles ombres bleues,

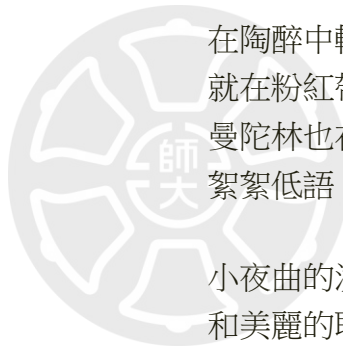
他們的絲質短上衣，
他們的曳地長袍，
他們的優雅，他們的歡樂
以及他們柔和的藍色身影，

Tourbillonnent dans l'extase
D'une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise.

在陶醉中轉動著
就在粉紅帶灰的月亮下，
曼陀林也在微風中
絮絮低語

Les donneurs de sérénades
Et les belles écouteuses
É changent des propos fades,
Sous les ramures chanteuses.

小夜曲的演唱者
和美麗的聆聽者交
談著乏味的話題
在如歌作響的枝葉下

黃永熙 (1917-2003)

廣東人，一生信奉基督教，從小於教會長大，受音樂薰陶。起初並非音樂背景出身，於任職工程師期間攻讀音樂碩士，而後放棄工程師身分，投入服侍教會，特別是音樂事工。其作品大致分為藝術歌曲創作及民間宗教歌曲編整，藝術歌曲包含〈聲聲慢〉、〈斯人何在〉、〈漂泊天涯〉、〈懷念曲等〉。

聲聲慢

詞：李清照

此曲歌詞選自宋朝詞人李清照(1084-1155)的〈聲聲慢〉，詞中描寫悲秋的情懷，以天氣的忽冷忽熱，風兒來的緊湊，花兒落滿地等景色來呼應心中的悲切。曲中以速度變化和強弱變化來製造張力：鋼琴伴奏以三連音帶到十六音符、三十二分音符等，來製造從一開始的清冷到急風的張力，隨後又回到三連音慢慢堆疊到最後的愁苦推到高點。

尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘切切。乍暖還寒時候，最難將息。
三杯兩盞淡酒，怎敵他、曉來風急？
雁過也，正傷心，卻是舊時相識。
滿地黃花堆積。
憔悴損，如今有誰堪摘？
守着⑤兒，獨自怎生得黑？
梧桐更兼細雨，到黃昏、點點滴滴。
這次第，怎一個愁字了得！

蕭泰然 (1938-2015)

臺灣省高雄市人，父親為牙醫，母親為鋼琴家，亦為蕭泰然之鋼琴啟蒙者，生長於基督教家庭，從小對鋼琴聲及宗教音樂非常熟悉，為日後的音樂生涯奠定良好的基礎。其創作方向以「台灣民謠的精神為主體，融入西方古典、浪漫、印象及現代音域的技巧，來培育現代的台灣新音樂」為主，人稱「東方拉赫曼尼諾夫」。其作品涵蓋交響樂及聲樂曲，重要作品有《一九四七序曲》、《百合之歌》、《玉山頌》、《上美的花》、《點心擔》等。

上美的花

東方白

此曲歌詞選自詩人東方白(1938-)的臺語詩作，雖然是以臺語創作，但穿插了英文Rocky 和Canyon，象徵美國洛磯山脈及大峽谷。詩中的花朵將遊子的思鄉之情表露無遺，花朵只願開在故鄉，不願開在異地，詩人亦珍愛花朵的美麗堅忍。曲子開始以三連音穩定的將音域提升，伴奏以分解和弦襯托，堆疊情感；第二段以較規律的節奏行進，較第一段活潑；最後一段的伴奏織度更為緊密，情緒達到最高點。

上美的花，請問妳，上美的花，開在哪？
我愛伊，永遠未斂，我愛伊，永遠未謝。
我愛伊，永遠清香，我愛伊，永遠美麗。
我聽見花偷偷的跟我講：
我沒開在 Rocky，我沒開在 Canyon，我
孤開在妳心中，妳日夜思念的故鄉，上
美的花。

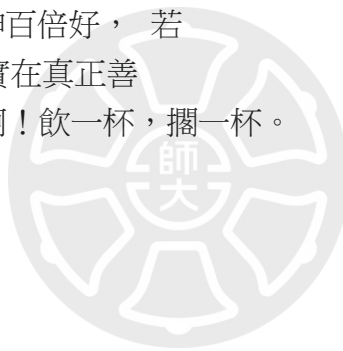
點心擔

創作於 1978 年，曲子分為 A-B-A 段落，A 段較為輕快活潑，呼應心裡想到的清涼飲品；B 段由北到南細數台灣小吃，速度較緩。蕭泰然老師以輕快的曲子將對台灣小吃的熱愛表達出來，也讓散落在海外的遊子深感共鳴，聽了真想大快朵頤。

想著楊桃湯、冬瓜茶，心涼脾肚開， 若
是Seven Up、Coca Cola，氣味天差地
想著楊桃湯、冬瓜茶，來啊！飲一杯，攞一杯。

臺北圓環仔 新竹貢丸，彰化肉圓仔，老鼠麵，
臺中鵝仔肉，臺南擔仔麵，高雄海鮮，屏東碗粿。

想著楊桃湯、冬瓜茶，精神百倍好， 若
是Seven Up、Coca Cola，實在真正善
想著楊桃湯、冬瓜茶，來啊！飲一杯，攞一杯。

參考文獻

樂譜

- 王洪敏，賈棣然。《普賽爾歌曲 40 首》。安徽：安徽文藝出版社，2010。
- 周同芬。《佛瑞 35 首藝術歌曲集》。臺北：全音樂譜出版社，1970。
- 湯慧茹。《羅西尼之歌：浪漫的夜曲》。台北：樂韻出版，1996。

中文論文

- 李采芬。〈李采芬聲樂音樂會作品分析研究〉。國立屏東大學碩士論文，2018。
- 林曉潞。〈林曉潞聲樂音樂會作品分析研究〉。國立屏東大學碩士論文，2015。
- 洪儀欣。〈喬亞齊諾·羅西尼《浪漫的夜曲》作品之音樂詮釋分析報告〉。國立臺灣師範大學碩士論文，2008。
- 陳怡廷。〈陳怡廷聲樂音樂會作品分析研究〉。國立屏東大學碩士論文，2014。
- 陳灝。〈黃永熙【陽關三疊】與【板橋道情】之研究〉。東吳大學碩士論文，2013。
- 詹岱芳。〈舒曼三首德國藝術歌曲之研究〉。東海大學碩士論文，1999。
- 蘇郁筑。〈蘇郁筑聲樂音樂會作品分析研究〉。國立屏東大學碩士論文，2019。

期刊

- 易繼心。〈由迷孃〈唯有知道渴望的人〉管窺舒伯特歌曲風格〉。《藝術學研究》第九期（十一月號，2011）：1-80。

外文

Daverio, John, and Eric Sams. "Schumann, Robert." Grove Music Online. 2001; Accessed 24 Apr. 2022.

Holman, Peter, and Paul O'Dette. "Dowland, John." Grove Music Online. 2001; Accessed 14 Apr. 2022.

Holman, Peter, and Robert Thompson. "Purcell, Henry (ii)." Grove Music Online. 2001; Accessed 16 Apr. 2022.

Shakespeare, William. *Twelfth Night*. London: Wordsworth Edition, 1992.

Wells, Robin Headlam. "John Dowland and Elizabethan Melancholy," *Early Music*, Vol. 13, No. 4. November 1985, pp. 514–28.

網際網路資料

台灣頌、泰然情－蕭泰然教授特展

<http://archives.lib.ntnu.edu.tw/exhibitions/TyzenHsiao/biography.jsp>

香港聖樂團

<https://www.oratorio.org.hk/web/zh/%E6%A6%AE%E8%AD%BD%E6%8C%87%E6%8F%AE/>

