

德國 藝術歌曲 之夜

布拉姆斯

理查·史特勞斯

舒曼

舒伯特

沃爾夫

中國男高音聲樂家 刁 刻
台灣旅德鋼琴家 古陵穎

主辦單位
台灣藝術家音樂交流協會
[主辦單位贈送50張票卷邀請公益團體、家扶中心、育幼院]

贊助單位 國 | 藝 | 會
NCAF

湖北省重點學科建設項目
《德國藝術歌曲演唱實踐研究》
(項目編號: XK2014G24)

國家兩廳院 國家演奏廳
National Theater & Concert Hall
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

台北市中山南路21-1號

2015年5月16日
Sat PM 7:30

刁刻

刁刻，中國男高音聲樂家，武漢音樂學院聲樂講師，聲樂演唱碩士，湖北省青聯委員，極具世界名譽的美國歌唱家格蕾斯·班布麗（Grace Bumbry）稱其為“極具潛質的青年歌唱家”（Potential young singer）。

刁刻曾為前國務院副總理李嵐清演唱其作曲的聲樂作品《蓓蕾之歌》，2011年他與北京環球音像出版社合作發行首張唱片《刁刻托斯蒂歌集》，並列入國家十二五重點音像出版產品。刁刻曾獲奧地利第十五屆約翰·布拉姆斯國際音樂比賽優勝獎、中國第四屆德國藝術歌曲比賽第一名。自2008年8月在德國斯圖加特成功舉辦個人獨唱音樂會後，刁刻成功的開啟了其世界性的演唱生涯，他曾應邀出訪奧地利、德國、義大利、捷克、波蘭、法國、英國、愛爾蘭等地進行文化交流演出，其中包括：2013年9月奧地利維也納獨唱音樂會、2014年10月愛爾蘭都柏林聖·安大教堂獨唱音樂會、聖·派克學院獨唱音樂會、2015年2月國立臺灣藝術大學獨唱音樂會等。除此之外，刁刻還多次受邀與帕瓦羅蒂御用歌劇藝術指導羅蘭多·尼克羅西（Rolando Nicolosi）合作舉辦獨唱音樂會，多次受邀在奧地利薩爾茨堡莫札特音樂學院演唱。

作為武漢音樂學院的聲樂專任教師，刁刻還致力於聲樂演唱教學及相關學科研究，學術講座的開展：如主持並結題湖北省教育廳青年專家專案《義大利托斯蒂歌曲演唱研究》科研課題、擔任湖北省2014年省級重點學科《德國藝術歌曲演唱實踐研究》建設項目。2014年10月他受愛爾蘭皇家音樂學院院長、鋼琴家德波拉·凱樂教授之邀在都柏林舉辦《中國藝術歌曲與中國民歌》學術講座、2015年1月他受臺灣藝術家音樂交流協會之邀在國立臺灣藝術大學舉辦《沃爾夫及其創作的藝術歌曲》聲樂學術講座。除此之外，他還受邀擔任國立臺灣藝術大學承辦的第一屆台海盃國際音樂大賽藝術節聲樂組評委。

古陵穎

古陵穎，旅德台灣鋼琴家，畢業於德國國立漢諾威音樂院(HMTMH)，取得碩士學位及演奏家文憑。

曾師從Maria drozdova、Michal Kollontay、北藝大簡美玲教授、Rolland Krüger等名家。旅德期間獲得德國學術交流獎學金(DAAD)以及在校優秀學生獎學金，在德國學術交流中心的贊助下於歐洲展開多場演奏會，演奏足跡遍及德國漢堡、呂貝克、漢諾威、曼漢、多特蒙、德勒斯登、萊比錫、瑞士蘇黎世、伯恩、奧地利薩爾茲堡、維也納、匈牙利布達佩斯等歐洲20多個主要城市。自2010年起特聘於中國武漢音樂院鋼琴系擔任專任教師，並於各地展開大量鋼琴獨奏巡迴演出。

古陵穎除了是一位優秀的獨奏家以外，也是經驗豐富的室內樂演奏家，以及當代音樂研究者。過去曾與許多中外知名演奏家合作，演出大量室內樂和藝術歌曲音樂會，包括2010年與英國伯明翰音樂院院長George Caid合作演出雙簧管音樂會，英國著名男高音John Orden 合作英國作曲家藝術歌曲系列，並於2013年於中國全國鋼琴合作藝術音樂會中，代表武漢音樂院於北京參加中國九大音樂院聯合音樂會演出。此外也與德裔美籍女中音Aylis E. Kerrigan長期合作演出多場藝術歌曲音樂會，作品涵蓋舒伯特、舒曼、沃爾夫、理查史特勞斯、馬勒、波德萊(Bodley)、庫特威爾(Kurt Weil)、艾甫士等。

古陵穎在大量頻繁的獨奏、室內樂演出之外，同時也致力於推廣演出許多當代作品，演出作品涵蓋魯托斯拉夫斯基、卡普斯汀、布列茲、梅湘、卡特、李柏曼等當代作曲家作品。2011年12月於中國首演匈牙利作曲大師李蓋蒂(G.Ligeti)的當代巨作練習曲全集，受到當地廣泛矚目與好評，成為中國內陸最富盛名的年輕鋼琴家之一，和推廣新音樂的代表人物。

2014年二月古陵穎受美國維吉尼亞聯邦大學音樂系之邀，於維吉尼亞首府里士曼展開演出、講座等訪問活動，演出李蓋提練習曲全集專場獲得當地熱烈迴響。同年五月受邀於德國斯圖加特、席特瑪林根、烏爾姆等地巡迴演出，六月應愛爾蘭市政府之邀請，於愛爾蘭皇家音樂院進行講座及音樂會，並於都柏林市政府、聖帕德里克教堂等地演出。十一月代表武漢音樂院於台灣演出四場鋼琴獨奏會。

曲目 Program

- + 布拉姆斯 **Johannes Brahms**
 - 《我受傷的心》Mein wundes Herz Verlangt
 - 《妳湛藍的眼睛》Dein blaues Auge
 - 《請准我莞爾一笑》Wenn du nur zuweilen lächelst
 - 《我是否有幸得到你的憐憫》So willst du des Armen

- + 理查·史特勞斯 **Richard Strauss**
 - 《萬靈祭日》Allerseelen
 - 《所有我的思想》All mein gedanken,
 - 《玫瑰花鏈》Das Rosenband

- + 舒曼 **Robert Alexander Schumann**
 - 《獻詞》Widmung
 - 《玫瑰與桃金娘》Myrthen und Rosen
 - 《我不怨恨》Ich grolle nicht

中場休息 Interval

- + 舒伯特 **Franz Schubert**
 - 《笑與淚》Lachen und Weinen
 - 《夕暮》Im Abendrot
 - 《感謝小溪》Danksagung an den Bach
 - 《春的信念》Frühlingsglaube
 - 《望月行者》Der Wanderer an den Mond
 - 《繆斯之子》Der Musensohn

- + 沃爾夫 **Hugo Wolf**
 - 《隱遁》Verborgenheit
 - 《相遇》Begegnung
 - 《永別》Lebe wohl
 - 《春天來了》Er ist's

Johannes Brahms, 1833 - 1897

布拉姆斯

布拉姆斯在浪漫時期作曲家群中，很容易被認為是迂腐的，但是深入了解後，卻可以發現布拉姆斯的音樂沒有古典時期音樂常有的封建色彩。他蛻變自複音風格的飄搖不定之複節奏，善於以副和弦取代主和弦、頻繁的大小調交替，不對等的樂句，陰暗詭異的色彩，表達出種無可比擬的深秋向晚、幽單、著色的浪漫情懷。另外，布拉姆斯在浪漫作曲家群中獨具精湛的創作實力。他能以清醒的架構來匡正瀕臨氾濫的情緒並能以渾厚的和聲，將浮詞濫藻一掃而空，所以他的浪漫不是吟風弄月剪紅刻翠，而是有深度、有內容的浪漫。喜愛民歌的布拉姆斯經常以民謠歌曲作為作曲主體，卻能寫出具有深度的藝術歌曲。在布拉姆斯的音樂作品中，歌曲本身扮演著很重要的角色，在他的歌曲作品中不難發現，布拉姆斯和舒伯特或舒曼喜愛取材自大文豪的作品不同。反而是以自己的音樂形式為出發點，並選擇適合自己音樂的詩詞小品，譜寫出令人驚艷的作品。布拉姆斯其精湛、有深度且具有崇高藝術價值的歌曲，對德文藝術歌曲的推動，實在有莫大的貢獻。他出生於北德，成熟於南方，使得其音樂兼具典重雄奇及婉約曼妙。北德的嚴厲、冰封，透過維也納的清麗柔雅來平衡、緩和。敲碎頑固的，堅硬的核桃外殼，去感受含羞草一般稚嫩的心，應是欣賞布拉姆斯音樂最快慰的成就。

《我受傷的心》作品五十九 第七首
Mein wundes Herz Verlangt Op.59 No.7

Mein wundes Herz verlangt nach milder Ruh'
O hauche sie ihm ein!
Es fliegt dir weinend, bange schlagend zu
O hülle du es ein!

Wie wenn ein Strahl durch schwere Wolken bricht
So winkest du ihm zu
O lächle fort mit deinem milden Licht!
Mein Pol, mein Stern bist du!

《妳湛藍的眼睛》作品五十九 第八首
Dein blaues Auge Op.59 No.8

Dein blaues Auge hält so still,
Ich blicke bis zum Grund.
Du fragst mich, Was ich sehen will?
Ich sehe mich gesund.

Es brannte mich ein glühend Paar,
Noch schmerzt, noch schmerzt das Nachgefühl:
Das deine ist wie See so klar.
Und wie ein See so kühl.

《請准我莞爾一笑》作品五十七 第二首
Wenn du nur zuweilen lächelst Op.57 No.2

Wenn du nur zuweilen lächelst
Nur zuweilen Kühle fächelst
Dieser ungemessenen Glut –
In Geduld will ich mich fassen
Und dich alles treiben lassen
Was der Liebe wehe tut.

《我是否有幸得到你的憐憫》作品三十三 第五首
So willst du des Armen Op.33 No. 5

So willst du des Armen
Dich gnädig erbarmen?
So ist es kein Traum?
Wie rieseln die Quellen,
Wie tönen die Wellen,
Wie rauschet der Baum!

Und soll ich es glauben?
Wird keiner mir rauben
Den köstlichen Wahn?
Doch Träume entschweben,
Nur lieben heißt leben;
Willkommene Bahn!

Tief lag ich in bängen
Gemäuern gefangen,
Nun grüßt mich das Licht!
Wie spielen die Strahlen!
Sie blenden und malen
Mein schüchtern Gesicht.

Wie frei und wie heiter!
Nicht eile nun weiter,
Den Pilgerstab fort!
Du hast überwunden,
Du hast ihn gefunden,
Den seligsten Ort!

Richard Strauss, 1864 - 1949

理查·史特勞斯

理查·史特勞斯是德國晚期浪漫主義作曲家、指揮家，出生於慕尼黑。理查·史特勞斯的作曲生涯中，藝術歌曲的創作佔了相當大的部分，大約創作近兩百多首藝術歌曲，大部分是鋼琴與人聲的版本，演唱音域很廣，使用較保守的半音，並且經常轉調，他喜愛廣泛使用變化半音，大跳音程與朗誦式(recitative)，使得原來平凡無奇的主題，到他的手中卻產生為令人意外的發展，交織而成獨特的氣氛與色彩。而在後期浪漫時期的歌曲，在伴奏型態上已有相當大的改變，其原因是受到當時歌劇中戲劇的影響，使得旋律的連續性被打破，音域範圍也越來越廣，加上常以管弦樂團來伴奏歌曲，使得原本單純以鋼琴伴奏的藝術歌曲，轉變成管弦樂藝術歌曲(Orchestra Lieder)，理查·史特勞斯因擅長處理管弦樂團的音色，使得他的另一個貢獻就是管弦樂藝術歌曲的成就，也讓他成為偉大的藝術歌曲作曲家之一。

史特勞斯一生中經歷了兩次世界大戰，期間曾任職於納粹政權的音樂總監，而引起許多人的不諒解，然而史特勞斯仍舊堅持自己的信念，繼續嘗試多樣化的創作風格，在他豐富多樣的作品中，歌劇、聲樂交響詩總是帶有強烈的寫實主義色彩，不拘泥於傳統形式，而是追求新的素材，史特勞斯早期的作品具有典型浪漫主義的特點，在其創作生涯極盛期就被視為後浪漫主義重要的代表人物，晚期的作品則流露出出現代派傾向，使之成為啟發二十世紀現代音樂的重要人物。

《萬靈祭日》作品十 第八首
Allerseelen Op.10 No.8

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Asten trag herbei,
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
Wie einst im Mai.

Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke
Und wenn man's sieht, mir ist es einerlei,
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke,
Wie einst im Mai.

Es blüht und dunkelt hout auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahre ist den Toten frei,
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,
Wie einst im Mai.

《所有我的思想》作品二十一 第一首
All mein gedanken Op.21 No.1

All mein' Gedanken, mein Herz und mein Sinn,
da, wo die Liebste ist, wandern sie hin.
Gehn ihres Weges trotz Mauer und Tor,
da hält kein Riegel, kein Graben nicht vor,
gehn wie die Vögelein hoch durch die Luft,
brauchen kein' Brücken über Wasser und Kluft,
finden das Städtlein und finden das Haus,
finden ihr Fenster aus allen heraus.
Und klopfen und rufen: Mach auf, laß uns ein,
wir kommen vom Liebsten und grüßen dich fein.

《玫瑰花鏈》作品三十六 第一首
Das Rosenband Op.36 No.1

Im Frühlings Schatten fand ich sie;
Da band ich sie mit Rosenbändern;
Sie fühlt' es nicht, und schlummerte.

Ich sah sie an; mein Leben hing
Mit diesem Blick an ihrem Leben;
Ich fühlt' es wohl und wusst' es nicht.

Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu,
Und rauschte mit den Rosenbändern;
Da wachte sie vom Schlummer auf.

Sie sah mich an; ihr Leben hing
Mit diesem Blick an meinem Leben,
Und um uns ward's Elysium.

Robert Alexander Schumann, 1810 - 1856**舒曼**

舒曼是德國著名浪漫主義音樂家，其藝術歌曲繼承了舒伯特藝術歌曲創作的精神，使歌曲的表現手法更為靈活、思想更加深刻，不僅強調歌詞的情緒表達，更強調心理變化細節。反映了德國浪漫主義音樂的基本特徵和他的創作風格。舒曼大部份的音樂都在表現內心的感受，重視情感在歌曲中的表現。他歌曲的旋律優美流暢，多以寬廣舒緩的曲線進行。充滿了幻想色彩。歌曲的選詞嚴謹，皆出自著名的詩人筆下，且極具浪漫主義特色。

舒曼藝術歌曲的創作中鋼琴佔有極其重要的地位。他開創了浪漫主義鋼琴的表現技巧。眾所周知舒曼藝術歌曲的創作極大程度上繼承了舒伯特。但舒曼沒有像舒伯特那樣將鋼琴作為某種景物或場景的靜而是將鋼琴作為連接情感的表達。直接表現詩詞中內心情感，把藝術歌曲旋律與鋼琴結合的完美無缺，發揚了舒伯特藝術歌曲鋼琴抒情性的一面。他給予鋼琴更多的獨立性，並巧妙的在歌曲前後增添鋼琴前奏和尾奏。發揮前奏、間奏和尾聲的表現力，讓鋼琴展現了無窮的可能性。他的手法使音樂從古典和聲和轉調法中解放出來。從而豐富了和聲的色彩和表現手法。此外舒曼對於鋼琴的創作豐富的知識了鋼琴內聲部旋律的活躍性，更豐富了鋼琴的表現力及範圍。而舒曼在文學方面有極深的造詣，他對所選擇的浪漫詩極具敏銳與瞭解，他偏愛浪漫主義詩人艾興多夫以及海涅的作品。並把詩與音樂作密切的融合，表現了心靈深處的藝術感受。

**《獻詞》 作品二十五 第一首
Widmung Op.25 No.1**

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.
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 beßres Ich!
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,
Mein guter Geist, mein beßres Ich!

**《玫瑰與桃金娘》 作品二十五 第九首
Myrthen und Rosen Op.24 No. 9**

Mit Myrten und Rosen, lieblich und hold,
mit duft'gen Zypressen und Flittergold,
möcht' ich zieren dies Buch wie 'nen Totenschrein.
Und sargen meine Lieder hinein
O könnt' ich die Liebe sargen hinzu!
Am Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh',
da blüht es hervor, da pflückt man es ab,
doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab.
Hier sind nun die Lieder, die einst so wild,
wie ein Lavastrom, der dem Ätna entquillt,
Hervorgestürzt aus dem tiefsten Gemüt,
und rings viel blitzende Funken versprüht!
Nun liegen sie stumm und totengleich,
nun starren sie kalt und nebelbleich,
doch aufs neu die alte Glut sie belebt,
wenn der Liebe Geist einst über sie schwebt.
Und es wird mir im Herzen viel Ahnung laut:
der Liebe Geist einst über sie taut;
einst kommt dies Buch in deine Hand,
du süßes Lieb. im fernen Land.
Dann löst sich des Liedes Zauberbann,
die blaßen Buchstaben schaun dich an,
sie schauen dir flehend ins schöne Aug',
und flüstern mit Wehmut und Liebeshauch.

《我不怨恨》作品四十八 第七首
Ich grolle nicht Op.48 No.7

Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht
Ewig verlор' nes Lieb , ich grolle nicht
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht
Das weiss ich längst .

Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht
Ich sah dich ja im Traume
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst
Ich sah , mein Lieb , wie sehr du elend bist
Ich grolle nicht , Ich grolle nicht .

Franz Schubert, 1797 - 1828

舒伯特

德文藝術歌曲的起緣，最早可以從巴赫與韓德爾的清唱劇與神劇追溯起，歌曲開始在歐洲音樂史上建立重要地位。莫扎特共寫了四十首有鋼琴伴奏的歌曲，這些歌曲為之後的藝術歌曲作曲家帶來極大的影響力。而真正為藝術歌曲建立音樂形式的，應從貝多芬開始算起，他所寫的八十三首藝術歌曲，注重詩詞意境與歌曲旋律的配合，因其對詩的慎選讓他的作品在歷史上佔有重要地位。到了十九世紀初期，歌曲之王舒伯特把藝術歌曲推到了更完美的境地，也把歌曲旋律搭配上充滿藝術性的鋼琴伴奏，使曲調與伴奏融合為不可分的整體。他也喜歡使用德國的民歌體裁來譜曲，讓許多藝術歌曲保有了純樸的民謠風格。身處浪漫時期的舒伯特偏愛使用古典的詩詞，寫作了六百多首的藝術歌曲，使德文藝術歌曲獲得了真正的生命，並影響後世之深遠無以估計。

舒伯特的藝術歌曲之中，伴奏與旋律同等重要。旋律不但表現歌詞的意義，也傳達了歌詞暗示的情感。舒伯特的歌曲能反映出各式各樣的情緒：戲劇、激動、孩子似的信任、黑暗的情緒、心碎的憂傷等等。這種音樂的特質使舒伯特的歌曲不同於一般的歌曲，所以被稱為「藝術歌曲」。舒伯特把歌德的詩與自己創作的曲，如《魔王》、《野玫瑰》、《流浪者的夜歌》、《海的寂靜》一體化、不拘形式、表現強有力，把歌德原詩上的生命，活生生地呈露出來，譜出這些不朽的著作。舒伯特的歌曲，因為和詩完美地融合，不論是旋律、和聲、速度、強弱或曲式，都和詩密接起來，同時旋律也不被詩所牽制，而變成枯燥無味。他的前輩們，雖然已經寫作不少優美的歌曲和雄壯的歌曲，但像舒伯特的歌曲那樣，微妙地表達出戲劇的氣氛，豐富的詩情的歌曲，則不曾見。同時在他之後，能凌越這些意境的歌曲也少有。

《笑與淚》作品七百七十七
Lachen und Weinen D.777

Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde
Ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.
Morgens lacht ich vor Lust,
Und warum ich nun weine
Bei des Abends Scheine,
Ist mir selb' nicht bewut.

Weinen und Lachen zu jeglicher Stunde
Ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.
Abends weint ich vor Schmerz;
Und warum du erwachen
Kannst am Morgen mit Lachen,
Mu ich dich fragen, o Herz.

《夕暮》作品七百九十九
Im Abendrot D.799

O wie schön ist deine Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet!
Wenn dein Glanz herniederfällt
Und den Staub mit Schimmer malet,
Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,
In mein stilles Fenster sinkt!

Könnt ich klagen, könnt ich zagen?
Irre sein an dir und mir?
Nein, ich will im Busen tragen
Deinen Himmel schon allhier.
Und dies Herz, eh' es zusammenbricht,
Trinkt noch Glut und schlürft noch Licht.

《感謝小溪》作品七百九十五 第四首
Danksagung an den Bach D.795 No. 4

War es gemeint,
Mein rauschender Freund?
Dein Singen, dein Klingen,
War es also gemeint?

Hat sie dich geschickt?
Oder hast mich berückt?
Das möcht ich noch wissen,
Ob sie dich geschickt.

Nach Arbeit ich frug,
Nun hab ich genug
Für die Hände, fürs Herze
Vollauf genug!

Zur Müllerin hin!
So lautet der Sinn.
Gelt, hab' ich's verstanden?
Zur Müllerin hin!

Nun wie's auch mag sein,
Ich gebe mich drein:
Was ich such', [ist gefunden]2,
Wie's immer mag sein.

《春的信念》作品六百八十六
Frühlingsglaube D.686

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen in allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag.
Dass Blühen will nicht enden;
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.

《望月行者》作品八百七十
Der Wanderer an den Mond D.870

Pour, dear moon, pour your silver glitter
down through the greenery of beeches,
where phantasms and dream-shapes
are always floating before me!

Reveal yourself, that I may enjoy the bushes
which swept coolness to her,
and that I may lay a wreath upon that pasture
where she listened to the brook.

Reveal yourself, that I may find the place
where my darling often sat,
and often forgot, in the wind of beech and linden trees,
the golden city.

Then, dear moon, then take up your veil again,
and mourn your friend,
and weep through the clouds
as one abandoned weeps!

《繆斯之子》作品七百六十四
Der Musensohn D.764

Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So geht's von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget
Und nach dem Maß beweget
Sich alles an mir fort.

Ich sing ihn in der Weite,
Auf Eises Läng' und Breite,
Da blüht der Winter schön!
Auch diese Blüte schwindet,
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhn.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt durch Tal und Hügel
Den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum' im Garten,
Die erste Blüt' am Baum.
Sie grüßen meine Lieder,
Und kommt der Winter wieder,
Sing ich noch jenen Traum.

Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde,
Sogleich erreg ich sie.
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

Hugo Wolf, 1860 - 1903

沃爾夫

浪漫樂派奧地利作曲家沃爾夫(Hugo Wolf, 1860~1903)·被認為是繼承藝術歌曲之王舒伯特(Franz Schubert, 1797~1828)之後·十九世紀浪漫主義後期的代表。在德國藝術歌曲領域中佔有重要的地位。他一生創作了二百四十五首藝術歌曲。沃爾夫是一位對於德文語韻相當敏感的作曲家·他從小喜愛閱讀舉凡童話、故事、小說、詩歌都是他涉略的範圍。他熟讀朗誦這些詩詞·背誦喜愛的詩歌更加深他對於詩詞格律和德文語韻的掌握。音樂學者卡爾那(M.Ca ller, 1904-1985)更進一步提到沃爾夫對詩的態度是:「沃爾夫的箴言是『語言第一·然後才是音樂。』這句話貫穿在他的創作當中·將詩詞與音樂融合為不可分割的一體。」

他在歌曲創作上曲式大部份是屬於通作式(through-composed)歌曲·他的音樂有著隨歌詞節奏與語氣起伏的旋律線和生動烘托詩境的聲部。沃爾夫運用音樂的重音來強調詩詞的韻律·形成了像說話般的朗誦式旋律特徵。企圖完整的表達出詩的格律、語韻和內容。而樂段的設計大多依據詩的段落或詩的情境來做變化。在早期的作品當中可以看到舒伯特和舒曼對他的影響。成熟期的作品吸取華格納的創作風格·將歌詞、音樂、藝術融為一體的概念。使人聲更精確地表達出歌詞的語韻和含意·藉由音樂來象徵抽象的意境和思想。在樂曲中除了朗誦式的聲樂旋律特色之外·還利用大量的半音和聲、強烈地力度轉換及不斷地調性變化,使音樂交織出濃烈的戲劇張力。

在他的藝術歌曲中鋼琴常常是鋪成詩中的情境·有時承接來自歌詞的情緒轉換或有時成為歌曲的主角之一。他根據詩的情節來發展鋼琴的音樂型態。例如運用和聲變化·重覆的動機改變節奏等方式來表達人物的情緒及詩的意境。沃爾夫在動機音型的設計上·利用一個基本音型·來表達歌曲中特定的人事·提升了詩詞中的含義·讓抽象的詩詞有更具體的象徵。不僅如此·沃爾夫的歌曲打破傳統的樂曲形式·省略樂曲過門的部分·類似散文般·隨意的寫作手法·卻始終深受樂迷所喜愛。

《隱遁》選自莫里克之歌第十二首
Verborgenheit No.12 from "Mörrike Lieder"

Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, mich drücket,
Wonniglich in meiner Brust.

Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

《相遇》選自莫里克之歌第八首
Begegnung No.8 from "Mörrike Lieder"

Was doch heut Nacht ein Sturm gewesen,
Bis erst der Morgen sich geregt!
Wie hat der ungebete Besen
Kamin und Gassen ausgefegt!

Er scheint zu fragen, ob das Liebchen
Die Zöpfe schon zurecht gemacht,
Die heute Nacht im offenen Stübchen
Ein Sturm in Unordnung gebracht.

Da kommt ein Mädchen schon die Straßen,
Das halb verschüchtert um sich sieht;
Wie Rosen, die der Wind zerblasen,
So unstet ihr Gesichtchen glüht.

Der Bursche träumt noch von den Küßen,
Die ihm das süße Kind getauscht,
Er steht, von Anmut hingerissen,
Derweil sie um die Ecke rauscht.

Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen,
Er will ihr voll Entzücken nahn:
Wie sehn sich freudig und verlegen
Die ungewohnten Schelme an!

《永別》選自莫里克之歌第三十六首
Lebe wohl No.36 from "Mörrike Lieder"

Lebe wohl - Du fühlst nicht,
Was es heißt, dies Wort der Schmerzen;
Mit getrostem Angesicht
Sagtest du's und leichtem Herzen.

Lebe wohl! - Ach tausendmal
Hab' ich mir es vorgesprochen
Und in nimmersatter Qual
Mir das Herz damit gebrochen!

《春天來了》選自莫里克之歌第六首
Er ist's No.6 from "Mörrike Lieder"

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!