

女高音艾希莉·貝克爾 藝術歌曲之夜

過度與轉變：面臨抉擇的作曲家們 Liminal States – Composers on the Verge

謝爾蓋·拉赫曼尼諾夫：藝術歌曲選曲 Sergei Rachmaninov: Selected Art Songs

- 《獻給喬治亞的歌》作品編號 4 第 4 首 Не пой, красавица, при мне, Op. 4, no. 4
《悲傷的收穫》作品編號 4 第 5 首 Уж ты, нива моя, нивушка, Op. 4, no. 5
《雛菊》作品編號 38 第 3 首 Маргаритки, Op. 38, no. 3
《夢》作品編號 28 第 5 首 Сон, Op. 38, no. 5
《春潮》作品編號 14 第 11 首 Ещё в полях белеет снег, Op. 14, no. 11

亨利·杜帕克：藝術歌曲選曲 Henri Duparc: Selected Art Songs

- 《邀遊》 L'invitation au Voyage
《前生》 La vie antérieure

曼努爾·德·法雅：藝術歌曲選曲 Manuel De Falla: Selected Art Songs

- 《鴿子》 Les Colombes
《塞吉迪亞舞曲》 Séguidille

中場休息 INTERMISSION

理查·史特勞斯：藝術歌曲選曲 Richard Strauss: Selected Lieder

- 《安歇吧！我的靈魂》作品編號 27 第 1 首 Ruhe, meine Seele, Op. 27, no. 1
《切契莉雅》作品編號 27 第 2 首 Cäcilie, Op. 27, no. 2
《秘密的邀約》作品編號 27 第 3 首 Heimliche Aufforderung, Op. 27, no. 3
《明日》作品編號 27 第 4 首 Morgen! Op. 27, no. 4

巴伯 / 柯普蘭 / 海基：藝術歌曲選曲 Barber / Copland / Heggie: Selected Lieder

- 撒姆爾·巴伯：《隱士之心》，選自《隱士之歌》
Samuel Barber: The Desire for Hermitage, from *Hermit Songs*
亞倫·柯普蘭：《為何他們將我拒於天堂之外》，選自《愛蜜莉·狄金森的十二首詩》
Aaron Copland: Why Do They Shut Me Out of Heaven? from *Twelve Poems of Emily Dickinson*
傑克·海基：《我將不枉此生》*
Jake Heggie: I Shall Not Live in Vain
傑克·海基：獨喜（聯繫），選自《自然選集》*
Jake Heggie: Joy Alone (Connection), from *Natural Selection*

* 台灣首演

女高音 Soprano

艾希莉·貝克爾 *Ashley Becker*

紐約時報評論美國女高音：“女高音艾希莉貝克爾甜美的《顏如花》，替此角色帶來細緻又具穿透力的詮釋。”

戲劇女高音艾希莉貝克爾，畢業於加拿大麥基爾大學，曾參加紐澤西歌劇院、北卡羅來納歌劇院、Seagle Music Colony、什里夫波特歌劇院等年輕藝術家培訓。其間演出無數，並擔任馬勒第二號交響曲《復活》當中的獨唱者，所錄製唱片於 2009 年由麥基爾大學發行。其它獲獎紀錄包括：奧菲斯音樂協會學生組第二名，大都會歌劇院區域比賽新英格蘭地區第三名，查爾斯理曼聲樂比賽新秀藝術家第一名。

也常受邀與樂團合作獨唱角色，包括孟德爾頌第 2 號交響曲「頌歌」，馬勒第二號交響曲《復活》，莫札特《安魂曲》，韋瓦第《榮耀頌》，韓德爾《彌賽亞》。與阿拉巴馬交響樂團合作一系列青少年音樂會推廣系列，北卡羅來納交響樂團與快捷樂團皆合作系列推廣音樂會，並擔任蒙特利爾古典合唱團獨唱。

近期演出包括柴可夫斯基《尤金 奧涅金》（費城俄國歌劇工作坊），洛杉磯藝術歌曲藝術節史坦獎學金，楊納傑克《顏如花》（斯拉維卡歌劇院）、盧斯蘭與魯蜜拉（費城俄國歌劇工作坊）、慾望街車》選粹；《奧泰羅》選粹、《蝴蝶夫人》選粹（一世界交響樂團）；並與西蒙特利爾歌劇協會巡迴演出輕歌劇《陪審團的判決》；與 Riverside Opera/Orchestra 演出《杜蘭朵公主》、《托斯卡》、與《女武神》歌劇選粹，2019 擔任威爾第《假面舞會》當中的 Amelia、Savannah Voice Festival/Milnes Voice Studio《聖衣會修女對話錄》的 Lidoine 夫人。

目前與艾希莉與先生、兩隻可愛的鐵絲獵犬定居紐約，持續演出與教學。

鋼琴家 Pianist

林昭華 *Chao-Hwa Lin*

國立高雄師範大學音樂系畢業，美國俄亥俄州克里夫蘭音樂院鋼琴演奏碩士，美國北德州大學鋼琴演奏博士。鋼琴演奏師承楊佩芬老師、陳昭吟教授、鍾家瑋教授，赴美後師事北德州大學 Pamela Mia Paul 博士、Frank Heneghan 教授、Krassimira Jordan 教授、及俄亥俄州克里夫蘭音樂院 Daniel Shapiro 博士。室內樂與聲樂指導師承 Elvia Puccinelli 博士及 Harold Heiberg 教授，古鋼琴與大鍵琴師事 Christopher Hammer 教授。林博士曾擔任美國北德州大學音樂系鋼琴助教，美國德州泰勒大專鋼琴教授及北德州音樂學院鋼琴教師，並曾受邀擔任東德州音樂教師協會鋼琴比賽評審。現為中國醫藥大學通識中心專案助理教授、國立臺東大學音樂系兼任助理教授、奧地利美國音樂學院 (AIMS Graz) 節慶管弦樂團首席鍵盤樂手。

林博士旅美期間即為活躍的鋼琴獨奏家與鋼琴合作藝術演奏家，曾多次受邀參與重要演出與大師講座，包括阿根廷藝術歌曲研討會暨音樂會、美國聲樂教師協會達拉斯區賽鋼琴合作藝術家、北德州大學音樂系駐校作曲家 Jake Heggie 聲樂大師講座伴奏，並獲作曲家本人邀請於音樂會共同演出，於 KERA 電台與 Denton Record Chronicle 接受專訪。2009 年受邀於美國阿肯色州奧札克歌劇藝術節擔任聲樂藝術指導 (Coach/Répétiteur)、2011 – 2012 年擔任美國阿瑪利洛歌劇院音樂藝術指導及助理指揮 (Coach/Assistant Conductor, Amarillo Opera)、2013 年則受邀至義大利 Lingua e Canto 聲樂藝術節擔任聲樂指導 (Vocal Coach)、2014 年六月獲史坦獎學金 (Stern Fellowship)，受邀赴美國洛杉磯參加 2014 藝術歌曲音樂節 (2014 SongFest)、2016 受邀至奧地利美國音樂學院參與 2016 音樂節系列活動及演出 (AIMS Graz)、2018 及 2019 再度受邀參與 AIMS Graz 音樂節系列活動及演出，擔任節慶管弦樂團首席鍵盤樂手。

旅美期間演出頻繁，演出地點包括美國紐約卡內基音樂廳史坦廳 (Carnegie Hall Stein Auditorium)、紐約市政廳 (Town Hall)、洛杉磯 Zipper Hall、德州阿馬里洛歌劇院、阿肯色州 Opera in the Ozarks 音樂節、北德州大學音樂廳；維也納凱薩音樂廳；奧地利葛拉茲博物館，節慶廳；義大利屋比諾博物館，聖安傑羅市政廳；及台北國家演奏廳。曾與多位大師合作，包括聲樂指導 Graham Johnson、James Douglass、Alan Smith、Arlene Shrut、Craig Rutenberg、Elvia Puccinelli、Charlene Harb、Gary Matthewman、Ulrich Eisenlohr；作曲家 Jake Heggie、Libby Larsen、John Musto；聲樂家 Barbara Bonney、Amy Burton、Rudolf Piernay、Sanford Sylvan、Lucy Shelton、Lisa Saffer、Bo Skovhus；鋼琴家 Sergei Babayan、Frank Heneghan；指揮家 Lukas Beikircher、Marzio Conti、Marius Stieghorst。

林博士 2006 年獲頒美國德州弗勞爾芒德市榮譽市民，自 2008 起至今為美國音樂榮譽協會 Pi kappa Lambda 榮譽會員。博士論文「1760 年至 1860 年間，作曲家與製琴師對於鋼琴作品的貢獻及影響」(The Impact of the Development of the Fortepiano on the Repertoire Composed for It from 1760 – 1860) 獲頒北德州大學傑出博士論文獎，為北德州大學音樂系第一位獲此研究獎項的音樂演奏博士，2012 年並榮獲維也納音樂家博物館及德國波恩貝多芬博物館邀請，將此研究論文納入圖書館藏。2012 年十一月受邀於美國聲樂教師協會研討會參與發表「古鋼琴對十九世紀藝術歌曲的詮釋與差異」(Lieder with a Keyboard The Composer Knew: A Historical Liederabend)。至今繼續致力於教學、研究與演奏。

過度與轉變 — 面臨抉擇的作曲家們

Liminal States – Composers on the Verge

“ 創作對我來說如同呼吸與進食一樣重要；為生活必需 ”

～ 拉赫曼尼諾夫

拉赫曼尼諾夫為二十世紀最著名的鋼琴作曲家之一，其鋼琴作品最具代表特色，對於鋼琴語法的專精使其藝術歌曲更具特色。他在一八九零年至一九一六年發表的七套聲樂作品中，同樣帶有抒情詩的特質，具備動人的旋律，與表情豐富的鋼琴部分。大部分的聲樂曲皆有重要的鋼琴前奏、間奏與尾奏；題材多採與自然相關的主題，文字大部分選用俄國浪漫時期詩作。不同於其他十九世紀晚期俄國作曲家，強調民族主義，拉赫曼尼諾夫的聲樂作品以鋼琴部分為主體發展，帶有大量豐富的和聲與華麗的織度，與聲樂部分一同陳述詩詞。整體作品帶著動人的旋律，多彩炫技的鋼琴部分，立即激動聽者的情緒。一九一七年離開俄羅斯之後，拉赫曼尼諾夫便停止藝術歌曲的創作，他聲稱：“失去了祖國，我已失去自我。從自己音樂的根源、傳統、以及國家流放，任何撫慰皆無效，只剩下回憶不受干擾。”

拉赫曼尼諾夫 Sergei Rachmaninov (1873 - 1943)

《獻給喬治亞的歌》 Не пой, красавица, при мне, Op. 4, no. 4

詩詞 / 亞力山大·普希金 Alexander Pushkin (1799 - 1837)

拉赫曼尼諾夫於一八九三年創作的作品，描述詩人請求一位年輕女孩不要吟唱來自喬治亞的歌曲；對他來說，這些歌曲充滿悲傷的回憶以及失去的愛，全曲表達詩人的希望受到折磨，以及感嘆逝去的愛情。開頭鋼琴曲折的下行音型，混合了憂鬱的俄國民謠風格以及東方色彩，讓人立即回想起包羅定的交響詩，《中亞細亞草原》的開場，旋律於曲終之後仍令人難以忘懷。拉赫曼尼諾夫將此曲獻給他未來的妻子，娜塔莉雅·薩提娜 Natalya Satina (1877-1951)。

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной;
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

哦，別為我吟唱，美麗的姑娘
別吟唱那來自喬治亞的悲傷
它令我憶起
恍如隔世的人生與那遙不可及的海洋

Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы!

啊，妳的吟唱無情地翻攪了
我一切回憶
草原，夜晚和月光
映照在一位遙遠而楚楚可憐的姑娘！

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поёшь, и предо мной
Его я вновь воображаю.

當我凝望著妳，我能忘卻
那甜美的，宿命的景象
然而，妳一開口吟唱
我眼前又浮現出她的臉龐

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной;
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

哦，別為我吟唱，美麗的姑娘
別吟唱那來自喬治亞的悲傷
它令我憶起
恍如隔世的人生與那遙不可及的海洋

拉赫曼尼諾夫 Sergei Rachmaninov

《悲傷的收穫》Уж ты, нива моя!, Op. 4, no. 5

詩詞 / 阿列克謝·康斯坦丁諾維奇·托爾斯泰 Aleksey Konstantinovich Tolstoy (1817 - 1875)

對詩人來說，一片傾倒的玉米田如同他崩壞的愛情。受損的農作無法收割，正如他的愛情無法被理解。拉赫曼尼諾夫創作於一八九三年的歌曲，相較起作品編號 4 的其他樂曲，此曲最具俄羅斯風格，帶著濃厚的憂鬱以及俄羅斯民謠的慣用語法。對照聲樂部分旋律，拉赫曼尼諾夫在鋼琴部分使用了分解和弦象徵風吹倒了田地，情緒上全曲逐漸鋪陳漸強的悲傷，於無字的裝飾奏“Ah”中達到情緒高點。

Уж ты, нива моя, нивушка,
Не скосить тебя с маху единого,
Не связать тебя всю во единый сноп!
Уж вы, думы мои, думушки,
Не стряхнуть вас разом с плеч долой,
Одной речью-то вас не высказать!
По тебе-ль, нива, ветер разгуливал,
Гнул колосья твои до-земли,
Зрелы зерна-все разметывал!
Широко вы, думы, порассыпались,
Куда пала какая думушка.
Там всходила люта печаль-трава,
Выросло горе горячее.

噢，我的田地，我的一畝小田
旁人無法將你們一次抹除，
旁人無法將你們綁成一捆！
噢，我的想法，小小的想法，
旁人不能一下子擺 你，
旁人不足以一句話表達你！
風會橫掃過你，糧田
會把你的草桿彎曲到地上，
並蕩散所有成熟的穀物！
你，我的思念，會把你自己分散開來
散播到有想法之處。
殘忍的悲傷草叢會在那處萌芽，
滋養悲傷。

拉赫曼尼諾夫 Sergei Rachmaninov

《雛菊》Маргаритки, Op. 38, no. 3

詩詞 / 伊果·謝維里亞寧 Igor Severyanin (1887 - 1941)

拉赫曼尼諾夫常使用大自然作為創作靈感。此曲創作於一九一六年，聲樂線條和鋼琴部分互相對唱呼應，作曲家利用鋼琴的分解和弦、半音色彩、裝飾音型以及顫音音型描繪雛菊如絲綢般的花瓣，典型的高音帶出了樂曲高潮。

Маргаритки

О, посмотри! как много маргариток
И там, и тут..
Они цветут; их много; их избыток;
Они цветут.

雛菊

哦，看看有多少雛菊，
這裡和那裡，
它們盛開，繁盛，豐沛，
它們盛開。

Их лепестки трёхгранные — как крылья,
Как белый шёлк...
Вы — лета мощь! Вы — радость изобилья!
Вы — светлый полк!

他們三刃的花瓣就像翅膀一樣，
像白色絲綢...
你是夏天的力量！你充滿喜悅！
你是光芒四射的群眾！

Готовь, земля, цветам из рос напитков,
Дай сок стеблю...
О, девушки! о, звезды маргариток!
Я вас люблю...

地球用露水的甘霖灌溉花朵，
透過莖稈將汁液灌入。
哦，少女，哦，雛菊！
我愛你！

拉赫曼尼諾夫 Sergei Rachmaninov 《夢》 Сон, Op. 38, no. 5

詩詞 / 阿列克謝·康斯坦丁諾維奇·托爾斯泰 Aleksey Konstantinovich Tolstoy

對於俄國生活及大自然的眷戀，在此曲展露無遺。透過華彩旋律的表達，將半音旋律素材隱藏於鋼琴內聲部中，使鋼琴部分與聲樂線條緊密結合呼應。作曲家廣泛地使用鋼琴前奏、間奏、以及尾奏，以延續整體情感的表達。透過綿延的旋律線，聲部的交織，及豐富的和聲色彩變化，營造出獨特的張力。

Сон

И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
Но то был сон!

Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова...
Но то был сон!

夢

我曾有個故鄉；
一片多麼美麗的土地！
雲杉在我上方搖曳...
但這只是個夢！

家人及朋友們還住在那裡。
來自各方
我聽見有愛的話語...
但這是一個夢！

拉赫曼尼諾夫 Sergei Rachmaninov 《春潮》 Весенние воды, Op. 14, no. 11

詩詞 / 費多爾·伊凡諾維奇·丘特切夫 Fyodor Ivanovich Tyutchev (1803 - 1873)

解凍的冰雪與小溪的急流宣告著春天的降臨，此首歌曲戲劇且華麗，是拉赫曼尼諾夫最為人熟知的藝術歌曲之一。開頭即可感受對於春神降臨的喜悅與興奮，鋼琴部分織度厚重，快速重疊的和弦暗示著水聲波濤洶湧，隨著連續和弦堆疊樂曲力度，搭配上熱情奔放的聲樂旋律，將樂曲推向高潮。拉赫曼尼諾夫將此曲提獻給他的第一位鋼琴老師，安娜·歐娜塔斯凱亞 Anna Ornatskaya。

Ещё в полях белеет снег
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд.

Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!...

田野被雪覆蓋著
但是春天已覆蓋所有溪流——
它們隨著時間的流逝而閃耀著，
從困倦的夢中喚醒海岸。

他們在途中大聲喊叫：
“春天來了！春天來了！”
我們今日在這裡傳達信息，
這就是我們在奔跑中遇見你的原因！

春天來了！春天來了！
很快的，五月的美好時光
會愉快地跟隨
為人群跳起歡快的舞蹈！”

詩人、翻譯家、文學與藝術批評者波特萊爾，在十九世紀中葉開啟象徵主義的創作手法，強調詩詞的音樂性，以象徵及語言的音韻間接呈現如夢似幻的潛意識，並暗示朦朧與多重的詩意，與當代馬拉美 (Stéphane Mallarmé, 1842-1898) 及魏倫 (Paul Verlaine, 1844-1896) 三人同為象徵主義的標竿詩人。

他的詩影響二十世紀許多國家現代主義的發展以及詩詞創作，使詩詞的寫作技巧更為精緻，內含更為深邃。《惡之華》(*Les Fleurs du mal*) 初版於一八五七年，詩人三十六歲，共收錄一百首詩，其中六首後來被禁。再版是在一八六一年 (詩人四十歲)，共收錄一百二十六首，其中新增三十二首以取代初版被禁的六首。共分為六章：一、〈憂鬱與理想〉(八十五首)；二、〈巴黎寫景〉(十八首)；三、〈酒〉(五首)；四、〈惡之華〉(九首)；五、〈叛逆〉(三首)；六、〈死〉(六首)。其中詩篇的位置與數目與初版稍有異動，但依據詩人預想所構成。六章的標題隱含《惡之華》主題的一貫性，表現作者的靈魂在善與惡之間的衝突所迸出的火花，也表現作者的精神狀態在受苦的病中所醞釀散發的花香。如同作者所宣告，在於表現「現代青年的憧憬與憂鬱」、「追溯現代青年精神動搖不安的歷史」。也正是《惡之華》的現實意義，帶給後代無數受苦的靈魂安慰。

亨利·杜帕克 Henri Duparc (1848-1933)

《邀遊》L'invitation au Voyage

詩詞 / 波特萊爾 Charles Baudelaire (1821-1867)，《邀遊》，選自《惡之華》(*Les Fleurs du mal*) 第 1 章：憂鬱與理想 (Spleen et Idéal)，第 53 首，1855 年出版。

法國作曲家杜帕克在〈邀遊〉中，描寫他對未來居住在鄉間的憧憬，語調熱切欣喜。開頭的樂段為接近緩版的速度，杜帕克要求歌者以輕柔的聲音，唱出陽光在陰霾的天空散射的感覺。

L'invitation au Voyage
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble;
— Aimer à loisir,
Aimer et mourir

邀遊
我的戀人，我的姊妹，
想想那是多麼甜美：
當我們前去一同生活！
——相愛，隨心所欲，
相愛，直到老死，

Au pays qui te ressemble!
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
— Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
— Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

在神似妳的國度裡！
那陰霾的雲空上
那個濕濡的太陽，
對我都有著一樣神奇的魅力
猶如妳飄忽閃爍的雙眼
一樣的神秘善變，
透過淚珠，閃耀出光輝。

那兒，一切都是美與秩序，
奢華、逸樂與安謐。

那些傢俱的光澤，
經過歲月的潤色，
將用來裝飾我們的臥房；
那些奇花與異卉，
吐放清爽的香味，
混合著龍涎朦朧的幽香，
那些華麗的藻井，
那些深湛的明鏡，
那些東方趣味的壯觀絢麗，
所有在那裡的事物，
將秘密的談論，
靈魂柔軟的母語。

那兒，一切都是美和秩序，
以及奢華、逸樂與安謐。

看看那些船隻，
天性漂泊，
是如何在運河中，沈沈睡去；
為了滿足，
你的每一個渴望，
它們來自世界的各個角落，
—— 無限夕陽的餘暉，
將眼前那片原野，
以及那運河、那整個城區，
抹上紫蘭和金色；
—— 這世界即將安歇，
沈睡在溫暖以及光明中。

那兒，一切都是美和秩序，
以及奢華、逸樂與安謐。

亨利·杜帕克 Henri Duparc
《前生》 La vie antérieure

詩詞 / 波特萊爾 Charles Baudelaire, 《前生》, 選自《惡之華》(Les Fleurs du mal) 第1章: 憂鬱與理想 (Spleen et Idéal), 第12首

J'ai long-temps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.

我曾長久住在宏偉的廊柱下，
海上的太陽染以千萬道火焰；
那些高大的圓柱，垂直而莊嚴，
使柱廊黃昏時有如玄武岩洞穴。

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique
Les tout puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

那波濤，搖撼著天空的倒影，
以一種極其莊嚴而神秘的方式，
將濤聲那豐韻音樂的無上曲調，
和映入我眼中的餘韻互相混合。

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs,
Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs,

就在那兒，我享受安閑的逸樂，
在藍天、波浪、與輝煌壯麗中，
讓渾身香氣的裸體奴隸們侍奉；

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l'unique soin était d'approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.

她們用棕櫚葉子搨涼我的額頭，
而她們唯一的工作，只是努力
鑽研使我憔悴的、苦惱的秘密。

曼努爾·德·法雅 Manuel de Falla (1876 - 1946)
《鴿子》 Les Colombes

詩詞 / 泰奧菲爾·戈蒂埃 Théophile Gautier (1811 - 1872)

此曲為法雅巴黎時期所創作的歌曲，根據象徵派主義詩人戈蒂埃 Théophile Gautier 的詩作，以及德布西與拉威爾寫作的影響，鋼琴部分強調和聲顏色變化，與印象派創作手法接近。巧妙的轉調，內藏的旋律線，以鴿子象徵詩人內在的夢與幻想，為法文詩詞典型的形象。此曲提獻給 Mme. Ada Adiny-Milliet, 此曲首演的歌手。

Sur le coteau, là-bas où sont les tombes,
Un beau palmier, comme un panache vert
Dresse sa tête, où le soir les colombes
Viennent nicher et se mettre à couvert.

在山坡上，在墳墓哪裡，
美麗的棕櫚樹，像綠色的羽毛
裝飾在牠頭上，
鴿子在晚上來到巢穴找掩護。

Mais le matin elles quittent les branches;
Comme un collier qui s'égrène, on les voit
S'éparpiller dans l'air bleu, toutes blanches,
Et se poser plus loin sur quelque toit.

但在早上他們離開了樹枝；
就像一條下垂的項鍊，
我們看到它們灑在藍色的空氣中，全是白色，
並在屋頂上進一步安頓下來。

Mon âme est l'arbre où tous les soirs comme elles,
De blancs essaims de folles visions
Tombent des cieux, en palpitant des ailes,
Pour s'envoler dès les premiers rayons.

我的靈魂就像每晚他們棲息的樹，
白色的野外視野從天而降，
心悸的翅膀，
遠離第一縷曙光。

曼努爾·德·法雅 Manuel de Falla 《塞吉迪亞舞曲》Séguidille

詩詞 / 泰奧菲爾·戈蒂埃 Théophile Gautier

此曲描繪一邊舞蹈一邊抽著香菸的西班牙美女，身著緊身的荷葉邊裙，綁著大髮髻，帶著愛恨分明的性格，對著周遭愛慕者打招呼。法雅在此曲採用的節奏為其獨創，令人聯想起傳統的塞吉迪亞舞曲，以 C 大調為調性中心，大膽的在不同調性間轉換，製造多彩的和聲，聲樂部分的三連音與加上重音的節奏為仿西班牙旋律的創作。在描述西班牙女孩的時，偶爾佐以“嗨！你好！”（Alza ! olà !），彷彿向周遭的愛慕者打招呼。法雅將此曲提獻給 Mme. Claude Debussy。

Un jupon serré sur les hanches,
Un peigne énorme à son chignon,
Jambe nerveuse et pied mignon,
Œil de feu, teint pâle et dents blanches:
Alza ! olà !
Voilà
La véritable Manola.

緊身的荷葉邊裙，
她巨大的髮髻，
略微緊張的步伐，
火炬般的眼神，蒼白的膚色和潔白的牙齒：
嗨！你好！
瞧
活潑的西班牙工作女孩。

Gestes hardis, libre parole,
Sel et piment à pleine main,
Oubli parfait du lendemain,
Amour fantasque et grâce folle :
Alza ! olà !
Voilà
La véritable Manola.

大膽的手勢，自由的言論，
鹽和胡椒，
完全忘記了明天，
神奇的愛情和瘋狂的恩典：
嗨！你好！
瞧
活潑的西班牙工作女孩。

Chanter, danser aux castagnettes,
Et, dans les courses de taureaux,
Juger les coups des toreros,
Tout en fumant des cigarettes :
Alza ! olà !
Voilà
La véritable Manola.

唱歌，荷著響板舞蹈，
而且在鬥牛中，
判斷鬥牛士的攻擊，
吸著菸草時：
嗨！你好！
瞧
活潑的西班牙工作女孩。

理查·史特勞斯最著名的聲樂作品為其歌劇創作，深得德奧藝術歌曲的精隨，追求詩詞與音樂完美的結合，並且強調內在精神的表達、對於感情的崇拜。在一八九九年至一九零一年間，他創作了為數不少的藝術歌曲。Op.27 為其二十八歲時的作品，靈感多來自其妻——女高音 Pauline de Ahna，其中三首於一八九四年離開威瑪之前，借道拜魯特，回歸慕尼黑時期所創作，主要當作結婚禮物。只有切契莉亞為臨時增添之作。

受到歌劇及管弦樂創作的影響，在這些歌曲中，可聽見織度厚重，和聲豐富的聲響效果。他對藝術歌曲最大的貢獻為帶有管弦聲響的鋼琴部分，增添戲劇效果及音色層次。

理查·史特勞斯 Richard Strauss (1864 - 1949)

《歇息吧，我的靈魂！》Ruhe, meine Seele! Op. 27, no. 1

詩詞 / 卡爾·亨克爾 Karl Friedrich Henckell (1864 - 1929)

此曲以第一人稱視野，形容眼前景象，告訴自己的靈魂，在紛擾的漩渦裡休息，並忘卻所有憂慮。史特勞斯以不斷轉換的和弦與調性，長時質的節奏，跳脫一般調性音樂的規則，也呼應詩詞中紛擾的氛圍。

Ruhe, meine Seele!

Nicht ein Lüftchen regt sich leise,
Sanft entschlummert ruht der Hain;
Durch der Blätter Dunkle Hülle
Stiehlt sich lichter Sonnenschein.

Ruhe, ruhe, Meine Seele,
Deine Stürme Gingen wild,
Hast getobt und hast gezittert,
Wie die Brandung, Wenn sie schwillt.

Diese Zeiten Sind gewaltig,
Bringen Herz und Hirn in Not —
Ruhe, ruhe, Meine Seele,
Und vergiß, Was dich bedroht!

歇息吧，我的靈魂！

沒有一絲微風吹動，
樹林安詳的準備入睡；
穿過濃密的樹葉
悄悄地透出明亮的陽光。

歇息，歇息吧，我的靈魂，
你激昂漸趨狂野，
曾經盛怒也曾經顫慄，
就像碎裂的洶湧波濤。

這個紛擾的世代，
令人心力交瘁，
歇息，歇息吧，我的靈魂，
且忘了是什麼在威脅你！

理查·史特勞斯 Richard Strauss

《切契莉亞》Cäcilie, Op. 27, no. 2

詩詞 / 海因里希·哈特 Heinrich Hart (1855 - 1906)

此曲為史特勞斯結婚前一晚所創作的歌曲，直到最後一刻才加入 Op.27 這套作品中。聲樂旋律熱情澎湃，極富戲劇效果，搭配厚重的鋼琴和聲，製造管弦樂般的聲響效果。史特勞斯巧妙的在聲樂旋律中運用三連音的節奏搭配歌詞，使與運更流暢並凸顯聲樂的旋律。

Cäcilie

Wenn du es wüßtest,
Was träumen heißt von brennenden Küssen,
Von Wandern und Ruhen mit der Geliebten,
Aug' in Auge,
Und kosend und plaudernd,
Wenn du es wüßtest,
Du neigtest dein Herz!

Wenn du es wüßtest,
Was bangen heißt in einsamen Nächten,
Umschauert vom Sturm, da niemand tröstet
Milden Mundes die kampfmüde Seele,
Wenn du es wüßtest,
Du kämst zu mir.

Wenn du es wüßtest,
Was leben heißt, umhaucht von der Gottheit
Weltschaffendem Atem,
Zu schweben empor, lichtgetragen, Zu seligen
Höh'n,
Wenn du es wüßtest,
Du lebstest mit mir!

切契莉亞

如果你知道
夢想得到炙熱的吻，
與摯愛一同漫遊休憩，
互相凝視、
互相依偎與私語，
如果你知道，
必定為我傾心！

如果你知道，
獨眠的夜晚是多麼令人恐懼，
在狂風暴雨中顫抖，無人用溫柔的話語，撫慰
你掙扎疲憊的靈魂，
如果你知道，
你就會來到我身邊。

如果你知道，
什麼是在充滿神性創世氣息中的生活

如同被光承載著向上，迎向永福天鄉，

如果你知道，
你將會和我一起生活！

理查·史特勞斯 Richard Strauss

《秘密的邀約》Heimliche Aufforderung, Op. 27, no. 3

詩詞 / 約翰·亨利·馬楷 John Henry Mackay (1864 - 1933)

整首詩詞沉浸在歡樂的宴會氣氛中，喧鬧的宴會與內斂的心意形成對比，場景由遠拉近，直至描繪兩人之間親密之舉動，期待愛人的到來，象徵著即使外界有多大的誘惑，彼此的忠貞永不改變，認定對方是唯一。

Heimliche Aufforderung

Auf, hebe die funkelnde Schale empor zum Mund,
Und trinke beim Freudenmahle dein Herz gesund.
Und wenn du sie hebst, so winke mir heimlich zu,
Dann lächle ich und dann trinke ich still wie du...

Und still gleich mir betrachte um uns das Heer
Der trunknen Zecher — verachte sie nicht zu sehr.
Nein, hebe die blinkende Schale, gefüllt mit Wein,
Und laß beim lärmenden Mahle sie glücklich sein.

秘密的邀約

起身吧！高舉晶瑩的酒杯到你唇邊，
在這歡樂盛宴中盡心的品嚐。
而當你舉杯時，請秘密的向我眨眼，
我將向你微笑，並靜靜飲下...

默默地，我看向四周的群眾，
這些因醉酒而胡言亂語的人們，別看不起他們。
不，舉起閃爍的酒杯，讓佳釀填滿其中，
讓他們留在歡樂喧囂的宴會中。

Doch hast du das Mahl genossen, den Durst
gestillt,
Dann verlasse der lauten Genossen festfreudiges
Bild,
Und wandle hinaus in den Garten zum Rosenstrauch,
Dort will ich dich dann erwarten nach altem Brauch,

Und will an die Brust dir sinken, eh du's gehofft,
Und deine Küsse trinken, wie ehemals oft,
Und flechten in deine Haare der Rose Pracht.
O komm', du wunderbare, ersehnte Nacht!

但當你享用完佳餚，酒足飯飽，
爾後，離去這喧鬧歡欣的宴會，
漫步進入花園，玫瑰叢裡，
就如往常，我在那裡等著你，
而你知道我將深陷你的胸脯，
啜飲著妳的吻，一如往昔，
將玫瑰的燦爛紮入妳的髮辮。
喔，來吧，美妙，渴望已久的夜晚！

理查·史特勞斯 Richard Strauss 《明天》Morgen! Op. 27, no. 4

詩詞 / 約翰·亨利·馬楷 John Henry Mackay

此曲描述一對戀人寄望著明天的到來，他們將結為一體，表現婚姻的神聖結合，沈醉在彼此的凝視中。鋼琴一開始十六小節的前奏幾乎等同於歌曲一半的時間，將時間感模糊，也營造自在與深情的氛圍。文字從一開始的熱情且奔放轉向內斂，不變的是對於未來的美好期待。

Morgen

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen,
und auf dem Wege, den ich gehen werde,
wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
inmitten dieser sonnenatmenden Erde . . .

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
werden wir still und langsam niedersteigen,
stumm werden wir uns in die Augen schauen,
und auf uns sinkt des Glückes stummes
Schweigen . . .

明天

而明天，太陽將再度閃耀，
那條我將踏上的道路，
將重逢喜悅的我們，
融入這呼吸著陽光的大地…

那遼遠的，波動著藍光的海，
我們將緩慢地，靜默地走向海，
我們將彼此凝望，
喜悅的靜謐將朝我們降臨…

撒姆爾·巴伯 Samuel Barber

《隱士之心》，選自《隱士之歌》

The Desire for Hermitage, from: *Hermit Songs*, Op. 29, no. 10

詩作 / 由肖恩歐佛廉 (S. O'Faolain) 翻譯第八或九世紀的隱士詩作，作者不詳

巴伯的《隱士之歌》，是他閱讀八世紀至十三世紀愛爾蘭修士與學者所寫的無名詩選集，所創作的聯篇歌曲。音樂中包含了人類各種情緒，作曲技法包含繁複變化的節奏，隱喻的字彙與各種曲式，是他最著名的作品之一。當中的第十首為聯篇歌曲的最後一首，〈隱士之心〉，描繪一位遁世的隱士，獨自一人在小房間裡，思索著環境與生活方式，死亡可視為一切罪惡的結束。感嘆人生的無常——孤獨的來到世上，終究也是孤獨的離開人間。聲樂旋律總是回到鋼琴開頭的單音，正如隱士總回到他的小房間，回歸孤獨。整首樂曲呈現曲終人散的孤獨感，緩慢的速度與重複的單音，增添了無奈與憂愁。最後鋼琴停在未解決的和聲，讓聽者繼續思索生命的意義。

The desire for hermitage

Ah! To be all alone in a little cell with nobody near me;

beloved that pilgrimage before the last pilgrimage to death.

Singing the passing hours to cloudy Heaven;

Feeding upon dry bread and water from the cold spring.

That will be an end to evil when I am alone

in a lovely little corner among tombs

far from the houses of the great.

Ah! To be all alone in a little cell, to be alone, all alone:

Alone I came into the world

alone I shall go from it.

隱士之心

啊！在無人近我的小屋中獨處；

那在最後的死亡朝聖之前的喜愛的朝聖之旅。

吟唱著數小時直抵多雲的天堂；

吃喝著乾麵包和冷泉的水。

當我孤獨時，將是邪惡的終了

在墳墓之間一個可愛的小角落

遠離大眾的屋宇

啊！在一個小屋中完全孤獨、獨處、

全然獨處

孤獨地我來到這個世界

也將孤獨地離開此地

亞倫·柯普蘭 Aaron Copland

《為何他們將我拒於天堂之外》，選自《愛蜜莉·狄金森的十二首詩》

Why Do They Shut Me Out of Heaven?, from *Twelve Poems of Emily Dickinson*

詩詞 / 愛蜜莉·狄金森 Emily Elizabeth Dickinson (1830 - 1886)

亞倫·柯普蘭 (Aaron Copland, 1900-1990) 是公認美國二十世紀最重要的作曲家之一。他的作品中捕捉美國大地的開拓精神，將之反映在對不同族群文化的省思。《愛蜜莉·狄金森的十二首詩》是自一九二八年之後，柯普蘭第一套給聲樂獨唱的歌曲，也是演出時間最長的聲樂作品。十二首詩以自然為發想，涵蓋各種情緒層面表現，但各曲之間獨立性高，單獨演唱或全曲聆聽情緒張力也不盡相同。第三首〈為何他們將我拒於天堂之外〉，儘管語氣急切，詩人依舊充滿了不確定感，音樂在接近朗誦以及抒情的樂段轉換，以簡單的旋律、織度為主體，點綴著不和諧音程。

Why — do they shut me out of Heaven?
Did I sing — too loud?
But — I can sing a little minor,
Timid as a bird.

為何他們將我拒於天堂之外
是我唱的 —— 太大聲？
但 —— 我可以唱的小聲些
膽怯如一隻小鳥

Wouldn't the angels try me —
just — once — more —
Just — see — if I troubled them —
But don't — shut the door!

天使們可否再給我機會
就 —— 再 —— 一次
就 —— 看看 —— 我是否麻煩到他們
但別 —— 關上門！

Oh if I — were the Gentlemen in the White Robes
and they — were the little Hand — that knocked —
Could — I — forbid?

哦如果我 —— 是那穿著白袍的紳士
而他們是 —— 敲門 —— 的小手
我 —— 能否 —— 拒絕？

Why do they shut me out of Heaven?
Did I sing too loud?

為何他們將我拒於天堂之外
是我唱的 —— 太大聲？

傑克·海基 (b. 1961 -) 為現今美國最令人激賞的作曲家，著名歌劇作品包含《越過死亡線》(Dead Man Walking)、《愛情的盡頭》(The End of the Affair)、《白鯨記》(Moby-Dick)、《偉大的史考特》(Great Scott) 等。從舊金山歌劇院發跡，他的風格多變，囊括民謠、爵士、流行歌曲、歌劇、藝術歌曲、搖滾樂、及劇場，皆能自由駕馭。與各大歌劇院，劇作家 Terrence McNally，知名歌手如 Frederica von Stade, Joyce DiDonato, Audra McDonald, Patricia Racette, Susan Graham, Renée Fleming, Jennifer Larmore, Bryn Terfel 等皆為長期合作夥伴。但海基最傾心的依舊是歌曲的創作，至今寫作超越 250 首藝術歌曲，管弦樂作品，合唱以及室內樂作品。他對各種聲音精確的掌握，從音色變化至細微和聲的表現，皆讓人為其作品著迷。

傑克·海基 Jake Heggie

《我將不枉此生》I Shall Not Live in Vain

詩詞 / 愛蜜莉·狄金森 Emily Elizabeth Dickinson

愛蜜莉·狄金森在這首詩當中，不斷強調以各種方式來幫助周遭事物，實為詩人自身的映照，急切的想透過證明自我，對世界有所影響。此曲提獻給女高音芮內·弗萊明 (Renée Fleming, b.1959 -)。

If I can stop one heart from breaking
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

如果我能阻止一顆心破碎，
我將不枉此生；
如果我能讓人撫平傷痛，
或減輕痛楚，
或是幫助一隻昏厥的知更鳥
重新回到他的巢中，
我將不枉此生。

曲集《自然選集》創作於 1997 年，描述年輕女子尋找自我的歷程。從離開雙親，性別覺醒，哀悼失敗的戀情，錯誤的婚姻，直至最後一首，獨喜（聯繫），她終於領悟到長久以來追尋的幸福已在己身。在自然的環繞中，女子找到祥和與寧靜，感受到大地的生命力。此曲提獻給女高音 Nicolle Foland。

海基 Jake Heggie

獨喜（聯繫），選自《自然選集》

Joy Alone (Connection), from *Natural Selection*

詩詞 / 吉尼·薩維奇 Gini Savage

Joy Alone (Connection)

the stunning silence of myself
from the hearts of forests
middle of mountains
a late low sun rests her friendly hand
on the crowns of uncompromised trees
a fox streaks across the sand and scented
sagebrush
a chatter of chipmunks' scatters
squirrels who stuff their briefcases for the winter
blue collar workers long term plans
the resinous crunch of orange pine needles
warm under foot
a windfall of sweet cones
joy alone
a startle of saplings
the power of trees
unraveling of rivers
joy alone
joy

獨喜（聯繫）

我震攝於這驚人的沈默
從森林的心臟
群山之中
落下的夕陽在不願妥協的樹冠上
安放著她友善的手
一隻狐狸掠過沙地和芳香的鼠尾草叢

散落著一片花栗鼠的交談聲
為冬天填滿了公事包的松鼠們
藍領工人的長期計劃
橘色松針踩踏時充滿樹脂的脆響
腳下一片溫暖
被風吹落的甜毬果
獨自歡樂
小樹苗的一陣顫抖
樹木的力量
河流的解放
獨自歡樂
喜悅