

演唱者的話

繼今年二月的獨唱會「浦契尼的秘密花園」後，這場音樂會同樣挑選了後浪漫時期的曲目。

各國音樂的發展由於社會現象及文化背景，常有著非常不同的風格，這場音樂會將聚光在民族主義的作品，以十九世紀末後浪漫時期的作曲家為主，從俄國拉赫馬尼諾夫的悲情奔放、法國阿恩的細膩纖美、挪威葛利格的沉靜樸實，到西班牙法雅和杜利納的熱情絢爛，這些作曲家們有著不同的民族文化背景，卻同樣傳達出濃烈的愛國情操，在不同的時空背景為生命綻放，為種族奉獻，用音樂呈現屬於他們種族的特色以及對生活情感的渴望。

在這個疫情嚴峻的兩年裡，藝術家們都深刻感受到表演藝術之路的艱辛，然而，能夠繼續歌唱，就是一種至高無上的幸運與福祉。我珍惜每一次在台上歌唱的機會，更感謝一直陪伴在我身邊的家人、朋友與師長，以及今晚撥空蒞臨與我共享美好時光的您們。

蔣啟真 謹識

11/13, 2021

演出曲目 Program

Edward Grieg, 1843-1907
《Sechs Lieder, Op.48》

Gruss	問候
Lauf der Welt	緣分
Die verschwiegene Nachtigall	沉默的夜鶯
Zur Rosenzeit	玫瑰時光
Ein Traum	夢

Reynaldo Hahn, 1874-1947

Dans La Nuit	在夜晚
Mai	五月
À Chloris	致克蘿莉絲
Si mes vers avaient des ailes	如果我有翅膀

Antonín Dvořák, 1841-1904
《Zigeunermelodien, Op.55》

Mein Lied ertönt	我的歌曲響起
Ei! Ei, wie mein Triangel wunderherrlich läutet	聽！聽，三角鐵的鈴聲
Rings ist der Wald so stumm und still	寧靜的森林
Als die alte Mutter	母親教我的歌
Reingestimmt die Saiten	調好你的琴

~ **intermission** 中場休息 ~

Manuel de Falla, 1876-1946

《Siete Canciones Populares Españolas》

El paño moruno	摩爾人的布
Seguidilla murciana	來自穆爾西亞的塞吉迪亞
Asturiana	阿斯圖里亞斯之歌
Jota	霍達舞曲
Nana	搖籃曲
Canción	歌謠
Polo	波羅舞曲

Sergei Rachmaninoff, 1873-1943

Не пой, красавица, при мне	別對我歌唱，我的美人
Здесь хорошо	這裡真好

Joaquín Turina, 1882-1949

《Poema en forma de canciones, Op.19》

Dedicatoria	奉獻
Nunca Olvida	勿忘我
Cantares	歌謠
Los Dos Miedos	兩種恐懼
Las Locas por Amor	為愛瘋狂

女高音 soprano

蔣啟真

Jeannie Chiang

"(Jeannie) Chiang floated up to the Fairy Godmother's stratospheric range with a bright voice and confident technique..." - The Baltimore Sun.(美國巴爾地摩太陽日報)

「女高音蔣啟真音色溫暖而清亮，音域寬廣，演唱〈我的名字叫咪咪〉，情感自然流露，真摯而單純。」_ETtoday新聞雲2020/11/7

女高音蔣啟真，音色清冽而醇郁，詮釋細膩。目前任教於國立臺北藝術大學及國立臺灣藝術大學。曾師事 Phyllis Bryn-Julson, Robert Muckenfuss, Lorraine Nawa Jones, Angelo Marenzi, 徐以琳教授、池玫教授。國立台北藝術大學學士後，隨獲資優獎學金赴美約翰霍普金斯琵琶蒂音樂學院(Peabody Institute of Johns Hopkins University)深造，取得碩士學位。在美期間，曾多次受邀參與琵琶蒂歌劇院演出，擔綱重要角色。返國後入圍第十九屆金曲獎_傳統與藝術音樂作品類_最佳演唱獎。

近年活躍於國內外舞台，年內所參與的重要製作即有：衛武營歌劇製作《被遺忘的瑪麗亞》中，擔綱女主角瑪麗亞；中國文化大學歌劇製作《波西米亞人》中，飾演女主角咪咪；台北國家演奏廳舉辦個人獨唱會《The Unknown Puccini》(浦契尼的秘密花園)；台北市立國樂團歌劇製作《蔥仔開花》中，擔任女主角張蔥仔。另，2020年3月及9月於台中國家劇院開幕歌劇《短促的人生》中，擔綱女主角莎露德，2018、2019、2021年分別於香港文化中心、台中國家歌劇院大劇院以及衛武營藝術文化中心歌劇院，演出國光劇團製作《快雪時晴》，擔任要角高曼青；並曾受邀於高雄市立交響樂團歌劇製作《波西米亞人》中，飾演要角穆賽塔；國立台北藝術大學歌劇製作《夢遊女》中，擔綱女

主角阿蜜娜，台北歌劇劇場製作《浮士德》中，擔任女主角瑪格麗特等。

曾飾演的歌劇重要角色包括Mimi, Musetta, Marguerite, Salud, Amina, Lisa, Gilda, Rosina, Susanna, Donna Anna, Pamina, Bastienna, Adele, Ninetta, La Feé, Sour Genovieffa等。曾合作過的單位包括匈牙利布達佩斯交響樂團、香港管弦樂團、中國寧波交響樂團、中國江蘇省立交響樂團、台灣國家交響樂團、國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團、高雄市立交響樂團、台北歌劇劇場、台北愛樂管絃樂團、台北愛樂青年交響樂團、長榮交響樂團、台灣獨奏家交響樂團、台北市民交響樂團以及台灣藝術家交響樂團等。

鋼琴 pianist

徐嘉琪

Chia-Chi Hsu

國內少數與國際級演奏名家維持長年合作之誼的鋼琴家。從小在台灣接受完整音樂班教育，畢業於國立藝專音樂科（現國立台灣藝術大學），美國琵琶地音樂院鋼琴演奏學士與碩士。鋼琴師事Vera Danchenko, Ellen Mack, 法文聲樂作品詮釋師從Thomas Grubb。曾獲頒全額歌劇伴奏助教獎學金、克拉拉艾雪費爾德伴奏獎及2001台北德文藝術歌曲大賽專業組最佳伴奏獎。從2000年至2019年，她已陸續與長笛名家Peter Lukas-Graf, Trevor Wye, Robert Aitken, Shigenori Kudo, Amy Porter, Sharon Bezaly, Judith Mendenhall, Karl Kraber, Philippe Bernold, Loïc Schneider, Vincent Lukas, Sarah Louvion, Gaby Pas-Von Riet, Andrea Oliva, 2007年柴可夫斯基小提琴大賽冠軍神尾真由子、前柏林愛樂豎笛首席Karl Leister, 吉他大師福田進一、下世界知名女高音Sumi Jo, 英國男高音Justin Lavender, 義大利女高音 Susanna Rigacci, 日本男高音John Ken Nuzzo等合作演出。曾擔任2007~2017年國家兩廳院歌劇工作坊鋼琴排練暨鋼琴演出、2017高雄春天藝術節旗艦歌劇及創世歌劇團十年鉅獻，比才《卡門》聲樂指導，2018高雄春天藝術節旗艦歌劇，普契尼《波希米亞人》聲樂指導，及受邀擔任2016, 2017新加坡國際小提琴音樂節專屬鋼琴家。

現為國立台灣師範大學、國立台北教育大學、國立台灣藝術大學、實踐大學等音樂系所兼任副教授，除了教授鋼琴，豐富的演奏經驗與清晰的理念傳承，使得她所開設的鋼琴伴奏法、總譜彈奏等課程深受學生的喜愛。最新個人鋼琴演奏專輯由上揚唱片發行中。

Edward Grieg (愛德華·葛利格), 1843-1907**《Sechs Lieder, Op. 48》**

葛利格是浪漫主義音樂時期的挪威民族樂派重要人物，畢生創作了多達一百八十首的藝術歌曲。這套組曲就是他少數以德文譜寫的三組歌曲中之一組，歌曲中除了有屬於葛利格自身的創作風格外，更成功的揉合德國傳統音樂與挪威文化精髓，為葛利格在德文藝術歌曲創作上站得一席之地。

〈問候〉歌詞選自德國詩人海因里希·海涅(Heinrich Heine)的詩作。

〈緣分〉歌詞選自德國浪漫主義詩人和文學史學家約翰·路德維希·烏蘭德(Johann Ludwig Uhland)的詩作。

〈沈默的夜鶯〉歌詞選自德國詩人和作家卡爾·約瑟夫·西姆洛克(Karl Joseph Simrock)的詩作。

〈玫瑰時光〉歌詞選自威瑪古典主義代表，著名的德國詩人戲劇家約翰·沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的詩作。

〈夢〉歌詞選自德國作家弗里德里希·馬丁·馮·博登施泰特(Friedrich Martin von Bodenstedt)的詩作。

Gruss, 問候

Leise zieht durch mein Gemüt

甜美的鐘聲

Liebliches Geläute.

輕輕地穿透我的靈魂。

Klinge, kleines Frühlingslied,

春天的小歌曲響起了，

Kling hinaus ins Weite.

響徹四方。

Zieh hinaus, bis an das Haus,

直到傳至你到家為止，

Wo die Veilchen sprießen.

紫羅蘭盛開的地方。

Wenn du eine Rose schaust,

如果你看到一朵玫瑰，

Sag, ich lass' sie grüßen.

請告訴她我的問候。

Lauf der Welt, 緣分

An jedem Abend geh' ich aus,

每天晚上出門，

Hinauf den Wiesensteg.

沿著草地小路。

Sie schaut aus ihrem Gartenhaus,

她從避暑別墅向外望去，

Es stehet hart am Weg.

Wir haben uns noch nie bestellt,

Es ist nur so der Lauf der Welt.

Ich weiß nicht, wie es so geschah,

Seit lange küß' ich sie,

Ich bitte nicht, sie sagt nicht: ja!

Doch sagt sie: nein! auch nie.

Wenn Lippe gern auf Lippe ruht,

Wir hindern's nicht, uns dünkt es gut.

Das Lüftchen mit der Rose spielt,

Es fragt nicht: hast mich lieb?

Das Röschen sich am Taue kühlt,

Es sagt nicht lange: gib!

Ich liebe sie, sie liebet mich,

Doch keines sagt: ich liebe dich!

站在路邊。

我們彼此沒有相約，

而是自然的緣分。

不知道這是怎麼發生的，

很久以前，我曾經親吻過她，

我沒有問她，她也沒有允許我！

但她也沒有說不可以。

當雙唇相擁時，

我們沒有阻止它，這似乎是很好的事。

微風與玫瑰嬉戲，

它沒有問過：你愛我嗎？

玫瑰因露水而顫抖著，

它也沒有說過：給我吧！

我愛她，她也愛我，

但我們都不需要說：我愛你！

Die verschwiegene Nachtigall, 沈默的夜鶯

Unter den Linden,

An der Haide,

Wo ich mit meinem Trauten saß,

Da mögt ihr finden,

Wie wir beide

Die Blumen brachen und das Gras.

Vor dem Wald mit süßem Schall,

Tandaradei!

Sang im Tal die Nachtigall.

Ich kam gegangen,

梧桐樹下，

荒地上，

我和我心愛的人坐在那裡，

在那裡你可能會發現，

我們倆如何

壓碎了花草。

樹林外，伴隨著甜美的聲音，

坦達拉迪！

夜鶯在山谷中歌唱。

我走著路，

Zu der Aue,
Mein Liebster kam vor mir dahin.
Ich ward empfangen
Als hehre Fraue,
Daß ich noch immer selig bin.
Ob er mir auch Küsse bot?
Tandaradei!
Seht, wie ist mein Mund so rot!

Wie ich da ruhte,
Wüßt' es einer,
Behüte Gott, ich schämte mich.
Wie mich der Gute
Herzte, keener,
Erfahre das als er und ich,
Und ein kleines Vögelein,
Tandaradei!
Das wird wohl verschwiegen sein.

Zur Rosenzeit, 玫瑰時光

Ihr verblühet, süße Rosen,
Meine Liebe trug euch nicht;
Blühet, ach! dem Hoffnungslosen,
Dem der Gram die Seele bricht!

Jener Tage denk' ich trauernd,
Als ich, Engel, an dir hing,
Auf das erste Knöspchen lauernd,
Früh zu meinem Garten ging;
Alle Blüten, alle Früchte,

要去草地那，
我的愛人比我先到了那。
等待著我
是一位高貴優雅的女士，
這讓我充滿幸福。
他吻過我了嗎？
坦達拉迪！
看我的嘴有多紅潤！

如果有人將知道，
我如何躺在那裡，
上帝請快阻止他，不然我會感到害羞。
我的愛人如何擁抱我，
沒有人會知道，
除了他和我之外，
還有一隻小鳥，
坦達拉迪！
牠肯定不會說的。

歌詞翻譯

你正在凋謝，甜美的玫瑰，
我的愛沒有帶走你；
花開啊！絕望的，
誰的悲痛傷了靈魂！

那些日子我悲哀地想，
當我，天使，依戀你，
埋葬的第一塊骨頭，
早早的去了我的花園；
所有的花，所有的果實，

Noch zu deinen Füßen trug,
Und vor deinem Angesichte,
Hoffnung in dem Herzen schlug.

仍然在你的腳下，
在你面前，
希望在心中跳動。

Ihr verblühet, süße Rosen,
Meine Liebe trug euch nicht;
Blühet, ach! dem Hoffnungslosen,
Dem der Gram die Seele bricht.

你正在凋謝，甜美的玫瑰，
我的愛沒有帶走你；
花開，啊！絕望，
誰的悲傷打破了靈魂。

Ein Traum, 夢

Mir träumte einst ein schöner Traum:
Mich liebte eine blonde Maid;
Es war am grünen Waldesraum,
Es war zur warmen Frühlingszeit:

我曾經做過一個美麗的夢：
一位金髮少女愛著我；
在一片綠油油的樹林，
那是一個溫暖的春天：

歌詞翻譯

Die Knospe sprang, der Waldbach schwoll,
Fern aus dem Dorfe scholl Geläut,
Wir waren ganzer Wonne voll,
Versunken ganz in Seligkeit.

花蕾揮散，林間小溪漲潮，
遠處村莊的鐘聲響起，
我們充滿了幸福，
並沉溺於幸福之中。

Und schöner noch als einst der Traum,
Begab es sich in Wirklichkeit,
Es war am grünen Waldesraum,
Es war zur warmen Frühlingszeit:

甚至比以往的夢還要更美麗，
現實中有沒有發生，
在一片綠油油的樹林，
那是一個溫暖的春天：

Der Waldbach schwoll, die Knospe sprang,
Geläut erscholl vom Dorfe her.
Ich hielt dich fest, ich hielt dich lang
Und lasse dich nun nimmermehr!

林間小溪漲起，花蕾萌動，
村子裡響起了鐘聲。
我抱緊你，我抱你很久
現在永遠不要離開你！

O frühlingsgrüner Waldesraum!	啊，春天的綠林！
Du lebst in mir durch alle Zeit,	你一直活在我心裡，
Dort ward die Wirklichkeit zum Traum,	在那裡現實變成了夢，
Dort ward der Traum zur Wirklichkeit!	在那裡夢成了現實！

Reynaldo Hahn (雷納多·阿恩), 1874-1947

雷納爾多·阿恩是委內瑞拉裔法國作曲家，約有95首聲樂獨唱作品，本身是一位有著輕柔音色的男中音，常在沙龍音樂會中自彈自唱自己的作品，擅於表現法國音樂雅緻含蓄之美。

〈在暗夜裡〉歌詞選自法國巴洛克詩人和劇作家泰奧菲爾·德·維奧(Théophile de Viau)的詩作。

〈五月〉歌詞選自法國詩人和小說家弗朗索瓦·愛德華·約阿希姆·科佩(François Edouard Joachim Coppée)的詩作。

〈致克洛莉絲〉，阿恩擷取了巴洛克時期詩人德·維奧(Théophile de Viau)古典情詩的第一段詩節，譜成了這首甜美帶古樸(Archaic Style)氛圍的作品，獻給為言論自由而飽受壓迫及鄙視的詩人。此曲不僅有「巴洛克」時期的風格，也有十六世紀「牧歌」的影子，是阿恩眾多作品之中極為出色的創作。

〈如果我的詩有翅膀〉創作於1888年當阿恩14歲時，獻給姐姐瑪麗亞(Maria Hahn)，原詩為雨果(Victor Hugo)所作，歌曲旋律有如在高空飛翔之感，鋼琴伴奏技法似模仿豎琴琶音聲響，詞曲意境高雅別緻，充分抒發了作曲家對於愛情的憧憬。

Dans La Nuit, 在暗夜裡

歌詞翻譯

Quand je viendrai m'asseoir dans le vent, dans la	當我來坐在風中，在夜裡，在孤石盡頭，
Au bout du rocher solitaire,	當我不再聽見，
Quand je n'entendrai plus, en t'écoutant, le bruit,	聆聽你的喧囂，
Que fait mon coeur sur cette terre,	我的心在這個地球上做什麼，
Ne te contente pas, Océan, de jeter	不要滿足，海洋，扔
Sur mon visage un peu d'écume!	臉上有點泡沫！
D'un coup de lame alors il te faut m'emporter	一劍一擊，你就得把我帶走
Pour dormir dans ton amertume!	睡在你的苦澀中！

Mai, 五月

Depuis un mois, chère exilée,
Loin de mes yeux tu t'en allas,
Et j'ai vu fleurir des lilas
Avec ma peine inconsolée.

這是一個月，親愛的流放者，
自從你從我的視線中消失，
我看著紫丁香盛開
帶著我的悲痛不息。

Seul, je fuis ce ciel clair et beau
Dont l'ardent effluve me trouble,
Car l'horreur de l'exil se double
De la splendeur du renouveau.

我獨自避開這些可愛晴朗的天空
誰的熾熱光芒使我不安，
因為流放者的恐懼增加
伴隨著大自然更新的輝煌。

En vain le soleil a souri,
Au printemps je ferme ma porte,
Et veux seulement qu'on m'apporte
Un rameau de lilas fleuri;

太陽徒勞地笑了，
我關上春天的門，
並且只希望被帶來
盛開的丁香花枝；

Car l'amour dont mon âme est pleine
Y trouve, parmi ses douleurs
Ton regard dans ces chères fleurs
Et dans leur parfum ton haleine.

為愛，填滿我的心，溢出
在它的悲傷中找到
你在那些親愛的花叢中的凝視
在他們的芬芳中你甜美的氣息。

À Chloris, 致克蘿莉絲

歌詞翻譯

S'il est vrai, Chloris, que tu m'aimes,
Mais j'entends, que tu m'aimes bien,
Je ne crois point que les rois mêmes
Aient un bonheur pareil au mien.

如果這是真的，克蘿蘿絲，你愛我，
我知道你是愛著我的，
我不相信即使是國王
能夠比得上我所擁有的幸福。

Que la mort serait importune,
De venir changer ma fortune,

死亡是無能為力的，
改變我的命運，

A la félicité des cieux!

帶著天堂幸福的承諾！

Tout ce qu'on dit de l'ambrosie,

所有這些所說的話語，

Ne touche point ma fantaisie,

沒有激起我的幻想，

Au prix des grâces de tes yeux.

在你珍貴的眼睛裡。

Si mes vers avaient des ailes, 如果我的詩有翅膀

Mes vers fuiraient, doux et frêles,

我的詩句會逃跑，甜蜜而脆弱，

Vers votre jardin si beau,

你的花園如此美麗，

Si mes vers avaient des ailes,

如果我的詩句有翅膀，

Comme l'oiseau.

就像一隻鳥。

Ils voleraient, étincelles,

他們會像火花一樣飛翔，

Vers votre foyer qui rit,

到你微笑的爐膛，

Si mes vers avaient des ailes,

如果我的詩句有翅膀，

Comme l'esprit.

就像頭腦一樣。

Près de vous, purs et fidèles,

純潔忠誠，在你身邊，

Ils accourraient nuit et jour,

他們夜以繼日地奔跑，

Si mes vers avaient des ailes,

如果我的詩句有翅膀，

Comme l'amour!

就像愛情！

Antonín Dvořák (安東寧·德沃札克), 1841-1904 《Zigeunermelodien, Op.55》

德沃札克被視為捷克音樂史上最重要的作曲家之一，其曲調旋律中充滿著對民族與國家的熱愛，可感受到他對復興祖國民族文化的心力。此歌曲集是德沃札克在39歲時所寫的作品，七首歌曲的歌詞都是採用捷克詩人—海德克 (Adolf Heyduk, 1835-1923) 的詩作《詩集》中，選錄《吉普賽旋律》(Cigánské melodie) 的部分。為海德克沉醉於斯洛伐克的大自然美景時獲得靈感而抒發。在1880年初版時，就是用德文填詞，隔年再版中，加入了捷克與英文歌詞。在鋼琴的部分可聽到許多模仿吉普賽人的樂器聲響，例如三角鐵和金巴隆琴 (Cimbalon) 等；在歌唱的部分，更是毫無違和的將吉普賽精神及捷克民族音樂的風格成功地揉合在一起。

Mein Lied ertönt, 我的歌聲響起

Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm,	我的歌聲響起，愛的詩篇，
beginnt der Tag zu sinken,	當白晝開始消退，
und wenn das Moos, der welke Halm	當青苔和枯草
Tauperlen heimlich trinken.	偷偷飲著露珠。
Mein Lied ertönt voll Wanderlust,	我的歌聲到處流浪，
in grünen waldeshallen,	當我們在世界各地旅行時，
Und auf der pussta weitem Plan	只在我廣闊的原野上
Lass frohen Sang ich schallen.	我的歌能快樂地響起嗎？
Mein Lied ertönt voll Liebe auch,	我的歌也充滿愛，
wenn Heidestürme toben;	當風暴席捲荒野時，
wenn sich zum letzten Lebenshauch	而我的兄弟嚙下最後一口氣
des Bruders Brust gehoben!	並從痛苦中解脫出來！

Ei! Ei, wie mein Triangel wunderherrlich läutet ! 聽！聽，三角鐵的鈴聲

Ei! Ei, wie mein Triangel	嘿！嘿，我的三角鐵
wunderherrlich läutet !	如何華麗地響起！

Leicht bei solchen Klängen,
in den Tod man schreitet!

在清脆的聲響中，
步入墳墓！

in den Tod man schreitet,
beim Triangelschalle!
Lieder, Reigen, Liebe,
Lebewohl dem Allen!

步入墳墓，
在三角鐵的樂音中！
歌曲，舞蹈，愛情，
大家再見了！

Rings ist der Wald so stumm und still, 寧靜的森林

Rings ist der Wald so stumm und still,
das Herz schlägt mir so bange;
der schwarze Rauch sinkt tiefer stets,
und trocknet meine Wange.

四周的樹林是那麼的寂靜無聲，
我的心因恐懼而敲擊著；
黑雲深沉密佈，
拭乾了我臉頰上的淚水。

Ei, meine Tränen trocknen nicht,
musst andre Wangen suchen!
Wer nur den Schmerz besingen kann,
wird nicht dem Tode fluchen.

哎，我的淚水無法停歇，
必須去尋覓另一位！
只有唱著悲歌之人，
不會詛咒死神。

Als die alte Mutter, 母親教我的歌

Als die alte Mutter mich noch lehrte singen,
Thränen in den Wimpern gar so oft ihr hingen.
Jetzt wo ich die Kleinen Selber üb' im Sange,
Riesel's in den Bart oft, riesel's oft von der braunen
Wange !

當我的老母親教我唱歌時，
眼淚經常都掛在她的睫毛上，
現在我自己教孩子唱歌時，
淚水經常掛在我深沉的面頰！

Reingestimmt die Saiten! 調好你的琴

Reingestimmt die Saiten!
Bursche tanz' im Kreise!

調好琴吧！
來一起跳舞吧，我的小伙子！

Heute froh, heute froh, und morgen?
Trüb', trüb', trüb' nach alter Weise!

Nächster Tag am Nile,
an der Väter Tische,
reingestimmt, reingestimmt die Saiten,
in den Tanz, in den Tanz dich mische,
Reingestimmt die Saiten!
Bursche tanz' im Kreise!

今天快樂，如此豐富，明日呢？
悲傷，悲傷，如往常的一樣悲傷！

第二天在尼羅河畔，
在先祖的土地旁，
調好，調好你的琴弦，
快來一起跳舞吧，
調好你的琴弦！
小伙子，旋轉跳舞吧！

Manuel de Falla (曼努爾·德·法雅), 1876-1946

《Siete Canciones populares Españolas》

法雅為西班牙在二十世紀最具代表性的作曲家，其作品中的民族音樂色彩皆在其作品中表露，尤其是他的故鄉安達魯西亞的音樂特色更是濃烈。因為地理位置的關係，法雅也和法國重要作曲家德布西及拉威爾有所交流，其印象樂派的作曲手法也因此影響到法雅的作品。法雅的音樂，讓人宛如置身在一個神奇魔幻的國度裡，處處讓人驚艷。

民歌是民間音樂中一個最重要的環節，大多作者不詳，因為多為口耳相傳，有著短小反覆的音樂結構。這套曲創作於1914-1915年間，除〈摩爾人的布〉源於二十世紀初西班牙戲劇界前衛復興的重要人物，格雷戈里奧·馬丁內斯·塞拉（Gregorio Martínez Sierra），其餘六首皆為匿名作者。

〈摩爾人的布〉是以荷西·因岑加（José Inzenga, 1828-1891）的西班牙民謠集冊《西班牙的回音》（Ecos de España, 1874）中的莫夕西省（Murcia）民謠〈布〉（El Paño）為基礎再做改編。

〈來自穆爾西亞的塞吉迪亞〉的曲調部分也是取自因岑加的民謠集冊《西班牙的回音》中名為〈祝頌詞〉（Las Torras）的歌曲。

〈阿斯圖里亞斯之歌〉的歌曲素材取自荷西·烏塔多（José Hurtado）的民謠集冊《100首阿斯杜利亞民歌》（100 cantos populares asturianos）。和〈摩爾人的布〉一樣，原曲的歌詞與音樂形式相同。

〈霍達舞曲〉的歌曲素材和〈摩爾人的布〉、〈莫夕西的塞吉第亞舞曲〉相同，也是取自因岑加的民謠集冊《西班牙的回音》。

〈搖籃曲〉為一首安達露西亞搖籃曲。取材自以色列芬·阿爾巴列斯·昆特羅（Serafín Álvarez Quintero, 1871-1938）和瓦昆·阿爾巴列斯·昆特羅（Joaquín Álvarez Quintero, 1873）。

〈歌謠〉這首歌曲同是取材自因岑加的民謠集冊《西班牙的回音》中的〈格拉那達歌曲〉（Canto de Granada）。

El paño moruno, 摩爾人的布

Al paño fino, en la tienda,	在店裡精緻的布匹上，
una mancha le cayó.	有一個污點。
Por menos precio se vende,	只好廉價出售，
porque perdió su valor.	因為它已經失去了價值，
¡Ay!	哎！

Seguidilla murciana, 來自穆爾西亞的塞吉迪亞

Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, no debe tirar piedras al del vecino.	住在玻璃房子裡的人， 不應該對鄰居扔石頭。
Arrieros semos; ¡puede que en el camino, nos encontremos!	我們都是趕驢人； 有可能會在路上相遇！
Por tu mucha inconstancia, yo te comparo, con peseta que corre, de mano en mano; Que al fin se borra,	我將你的反覆無常，做個比喻， 就像傳來傳去的銅板， 從手到手；終於有了破損，
Que al fin se borra, y créyendola falsa nadie la toma!	終將有了破損， 就像是偽幣一樣無人接受！

Asturiana, 阿斯圖里亞斯之歌

Por ver si me consolaba, arrímeme a un pino verde, Por ver si me consolaba,	我倚靠在一棵青松旁， 看它是否能安慰我， 我倚靠在一棵青松旁，
Por verme llorar, lloraba. y el pino como era verde, por verme llorar, lloraba!	看到我哭泣，它也哭了。 青松如此翠綠， 看到我哭泣，它也哭了！

Jota, 霍達舞曲

Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar.	他們說我們不相愛， 因為他們從沒看過我們談情說愛，
---	------------------------------

A tu corazón y al mío,
se lo pueden preguntar.

讓他們去問問，
你和我的心。

Ya me despido de tí,
de tu casa y tu ventana.

我現在必須離開你，
離開你的房與窗。

Y aunque no quiera tu madre.

因為你母親不認同我們的愛情，

Adiós, niña, hasta mañana

再見，姑娘，明天見

Nana, 搖籃曲

Duérmete, niño, duerme,

睡覺，小傢伙，睡覺，

duerme, mi alma,

睡吧，親愛的，

duérmete, lucerito,

睡覺，我的小寶貝，

de la mañana.

晨星。

Naninta, nana.

搖啊搖，搖啊搖。

duérmete, lucerito de la mañana.

睡覺，我的小晨星。

Canción, 歌謠

Por traidores, tus ojos,

既然你的眼神已背叛我，

voy a enterrarlos.

我要埋葬他們。

No sabes lo que cuesta “del aire”,

你不知道我付出了多少，

Niña, el mirarlos

女孩，看清楚

“Madre, a la orilla,”

「母親，讓我靠在你膝上，」

Dicen que no me quieres,

他們說你不愛我，

ya me has querido.

但你曾經愛過我。

Váyase lo ganado,

我曾經愛過的人，

“del aire !”

「離開吧！」

Por lo perdido,

帶著我所失去的，

“Madre !”

「母親！」

Polo, 波羅舞曲

¡Ay!

Guardo una pena en mi pecho,
que a nadie se la diré.

¡Malhaya el amor, malhaya,
y quien me lo dió a entender!

¡Ay!

哎！

我心裡有無法告訴別人的痛楚，
我不會對人說。

愛情的折磨，
我只對相知的人訴說！

哎！

Sergei Rachmaninoff (謝爾蓋·拉赫瑪尼諾夫), 1873-1943

拉赫瑪尼諾夫為二十世紀最偉大的作曲家和鋼琴家之一，其作品富俄國民族色彩，旋律惆悵奔放，感染力極強。

〈不要對我唱歌，我的美人〉是有「俄國文學之父」、「俄國詩歌的太陽」之稱的俄羅斯詩人亞歷山大·普希金(Alexander Pushkin)在1819年遇見了俄羅斯的社交名流和回憶錄家安娜·克恩(Anna Kern)，從此對她無法忘懷。然而克恩卻被流放至南方高加索地區，包括喬治亞。此作品寫於1828年，因新人而憶起往事。此詩作之成功，讓許多作曲家爭相為其譜曲，其中最著名的就是拉赫瑪尼諾夫的版本。曲調淒涼優美，飄渺惆悵。

〈這裡真好〉是取材自俄羅斯兒童文學作家及詩人加林娜(Glafira Adolfovna Galina)的詩作。拉赫瑪尼諾夫睹景思人而將其譜成如其詩詞所形容的畫面一般動人的旋律，當詩樂融合於一體時就彷彿置身在大自然。此曲也經常被多種器樂拿來當獨奏曲演出。

Не пой, красавица, при мне, 不要對我唱歌，我的美人

Не пой, красавица, при мне	別唱歌，我的美人，為我
Ты песен Грузии печальной:	你悲傷的格魯吉亞歌曲：
Напоминают мне оне	它們讓我想起了不同的生活
Другую жизнь и берег дальний.	還有遙遠的國度。
Увы! напоминают мне	唉! 提醒我
Твои жестокие напевы	你殘酷的曲調，
И степь, и ночь — и при луне	草原、黑夜—還有月光下
Черты далёкой, бедной девы.	一個遙遠而可憐的處女。
Я призрак милый, роковой,	我是一個幽靈般的善良和命運的人，
Тебя увидев, забываю;	當我看著你時，我忘記了過去；
Но ты поёшь — и предо мной	但是然後你唱歌 - 在我之前
Его я вновь воображаю.	我又看到了。
Не пой, красавица, при мне	別唱歌，我的美人，為我

Ты песен Грузии печальной:

Напоминают мне оне

Другую жизнь и берег дальний.

你悲傷的格魯吉亞歌曲：

它們讓我想起了不同的生活

還有遙遠的國度。

Здесь хорошо, 這裡真好

Здесь хорошо...

Взгляни, вдали

Огнем горит река,

Цветным ковром луга леги,

Белеют облака.

這裡的一切都那麼美好...

看，遠方

河流像火焰一樣閃爍著，

草地就像一張色彩繽紛的地毯，

還有雪白的浮雲。

Здесь нет людей...

Здесь тишина...

Здесь только Бог да я.

Цветы, да старая сосна,

Да ты, мечта моя!

這兒空無一人...

處處寂靜...

在這兒，我與上帝獨處著。

還有鮮花，還有老松樹，

而你，我的渴望！

Да ты, мечта моя!

而你，我的渴望！

Joaquín Turina (華金·杜利納), 1882-1949

《Poema en forma de canciones Op.19》

這套組曲收錄於西班牙劇作家拉蒙·德·坎波阿莫(Ramón de Campoamor)之《歌曲形式的詩歌》Op.19之《五首歌》樂章。杜利納和法雅一樣，其創作風格受到安達盧西亞民間音樂的強烈影響，時而熱血奔放，時而憂愁滿溢，同時也受到印象樂派作品影響，和聲色彩豐富多變，並將西班牙傳統民歌、繪畫、器樂、舞蹈等元素融入浪漫樂派的作曲手法中，使他們的音樂充滿表現力與創造力。

Dedicatoria, 奉獻

歌詞翻譯

(Solo de piano, 鋼琴獨奏)

Nunca Olvida, 勿忘我

Ya que este mundo abandono
antes de dar cuenta a Dios,
aquí para entre los dos
mi confesión te diré.

我即將離開這世界
在我回到上帝身邊前，
現在，在你面前
我必須向你坦白。

Con toda el alma perdono
hasta a los que siempre he odiado.
A ti que tanto te he amado
nunca te perdonaré!

我將會寬恕那些
曾是內心痛恨過的人。
唯獨你，我最愛的你
將會深深烙印在我心底！

Cantares, 歌謠

Más cerca de mí te siento,
Cuando más huyo de tí,
Pues tu imagen es en mí
Sombra de mi pensamiento.

當我不在你身旁，
感受卻是如此相近，
因為你的身影烙在我心
魂牽夢縈。

Ay... Vuélvemelo a decir

哎...再說一遍

Pues embelesado ayer,
Te escuchaba sin oír
Y te miraba sin ver.

昨日，那令我意亂神迷的話語，
我不需要聽，就能聽見你
我不需要看，就能看見你。

Los Dos Miedos, 兩種恐懼

Al comenzar la noche de aquel día,
Ella lejos de mí:
Por qué te acercas tanto? Me decía,
Tengo miedo de ti.
Y después que la noche hubo pasado,
Dijo, cerca de mí:
Por qué te alejas tanto de mi lado?
Tengo miedo sin ti!

在夜幕降臨時，
她在遠處對我說：
你為什麼離得這麼近？我說，
我感到如此恐懼，
黎明破曉時，
她向我靠近，並說：
你為何離我如此的遠？
我不能沒有你！

Las Locas por Amor, 為愛瘋狂

Te amaré diosa Venus si prefieres
que te ame mucho tiempo y con cordura.
y respondió la diosa de Citeres:
Prefiero como todas las mujere,
que me amen poco tiempo y con locura.

我會愛妳，維納斯，如果妳願意
我會理智的永遠愛著妳。
女神回應：
我寧願與所有女人一般，
短暫而瘋狂的愛。

Te amaré diosa Venus, te amaré.

我會愛妳，維納斯。

~ 特別感謝 Acknowledgement ~

財團法人國家文化藝術基金會

牛耳生技股份有限公司

台北歌劇合唱團

鄔麗麗 女士

蔣啟騰 先生

2022年蔣啟真獨唱會預告

主題： 英美風情

演出者： 女高音/蔣啟真、鋼琴/徐嘉琪

日期： 2022年3月2日星期三

時間： 19:30pm

地點： 台北國家演奏廳

介紹： 英國藝術歌曲，從起步到廣為人知的時間，比起其他國家的藝術歌曲來說，發展的時間較漫長。他與通俗民歌相互影響，曲調流暢，有古詩的嚴肅，亦含有民歌的風味。而美國藝術歌曲的發展與它的多元化文化內涵有著密切關係：從早期的黑人靈歌、牛仔歌曲，到後來的爵士音樂、百老匯音樂劇等，形成一個特殊的美國藝術歌曲風格。

以浪漫時期以後的藝術歌曲而言，因為文化上的豐富匯集、美國作曲家背景多元，英美作品通常比德奧義法作品來得更易親近，和聲色彩與樂曲風格也自成一格。而在美國歌劇作品的部分，也因為開放自由的社會風氣與獨特的現代音樂元素，造就了很多與傳統歌劇不同的戲劇張力。

在此場獨唱會中，挑選了幾位筆者喜愛的英美作曲家以及歌劇選曲，希望能夠藉此機會分享推廣。