

音樂見習與賞析—5

時間：2010年4月15日，星期四，第3,4節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0103

指導老師：江玉玲、范德騰、張玉樹、王清雲

主持暨彙整：巫恩榮（音碩一）

演出曲目

1. 作曲：王亭云【混沌】

編制：長笛獨奏（DVD 影音播放）

2. 作曲：劉光芸【CENTURY LOVE】

編制：男女演唱者各一位、鋼琴、大提琴、長笛、單簧管，共六人

演出人員：男聲：張殷齊；女聲：張紋綺；鋼琴：黃語綦；

大提琴：潘玉婷；長笛：陳幼汶；單簧管：江馥吟

3. 中提琴：葉劉平

辛德密特：【中提琴無伴奏奏鳴曲】作品 25/1 第四樂章

Paul Hindemith (1895-1963) : *Sonata for Viola Solo*, op. 25 No. 1 mvt. 4

4. 聲樂：張筑鈞 鋼琴：花恩智

羅西尼：【殘酷的命運！暴虐的愛情！】選自《阿爾及爾的義大利女郎》第一幕 第二景

Gioachino Rossini (1792-1868) : “Cruda sorte! Amor tiranno!”

from *L'italiana in Algeri* Act 1, Scene 2

樂曲解說

◎王亭云：【混沌】

樂曲開端以主幹音的手法開展，利用音程來擴張聲音的寬度，此作品是作者試著使用非以往習慣的手法，嘗試新的音樂語言方式來表達，過程中也充滿著不確定的過渡，本體與聲音。

◎劉光芸：【CENTURY LOVE】

題材選自莎士比亞愛情故事，羅密歐與茱麗葉，第二幕第二景，羅密歐悄悄來到茱麗葉的窗下，無意間偷聽到茱麗葉心裡的秘密，在知道茱麗葉也深愛著自己時，終於忍不住現身，互訴情意。曲子的發展按古詩對白的情節來鋪成，一開始隨著鋼琴的音響帶出緊張的氛圍，再由長笛的連續快速突強以及人聲和大提琴不斷移動的滑奏，製造出動盪不安的情緒，隨著情節的發展更能帶著音樂流動，加上聲樂部份伴著念唱的詮釋，活似真實的情節發生在眼前，最後在男女主角相互口白示愛時音樂漸漸消失，正意謂著歌詞中的最後一句「不願得不到你的愛而苟延殘喘」。

配器與結構

Soprano、Tenor、Flute（表茱麗葉）、Clarinet in B Flat（表羅密歐）、Cello&Piano（配合歌詞意境作發展），以升C音作為全曲的核心音，也代表羅密歐與茱麗葉的LOVE！相對的在歌詞裡所出現的敵意、阻礙，以D音來表示；而音樂的安排上，作曲者使用主導動機的手法，以示兩人“愛”的主題。和聲、音程上使用小二、增四度，產生一個衝突的音響，以達到愛與敵意的對比。

歌詞與翻譯

JULIET

How camest thou hither,tell me,and wherefore?
The orchard walls are high and hard to climb,
and the place death,considering who thou art,
If any of my kinsmen find thee here.

ROMEO

With love's light wings Did I o'er-perch these walls;
For stony limits cannot hold love out,
And what love can do that dares love attempt;
Therefore thy kinsmen are no let to me.

JULIET

If they do see thee, they will murder thee

ROMEO

Alack, there lies more peril in thine eye Than twenty
of their swords

Look thou but sweet, And I am proof against their
enmity

JULIET

I would not for the world, they saw thee here

ROMEO

I have night's cloak to hide me from their sight;
And but thou love me, let them find me here
My life were better ended by their hate,
Than death prorogued, wanting of thy love

茱麗葉

告訴我，你如何來這裡？為何來這裡？
花園的圍牆又高又難攀爬
這是個致命的地方，想想你是誰，
若我的家人發現你在這裡。

羅密歐

我用愛情的羽翼翻過高牆
石頭建造的障礙抵擋不了愛
愛人能做的事我都有膽量去做
因此你的家人也阻擋不了我

茱麗葉

若是他們發現你，會殺了你

羅密歐

呀！你的眼睛比他們的二十把劍還要厲害

你只要溫柔的看我一眼，我就不怕他們的敵意

茱麗葉

不論如何我都不希望他們看到你在這裡

羅密歐

我有夜的幕簾供我躲避他們的目光
只要你愛我，讓他們發現我在此吧！
我寧可在他們的仇恨下結束生命
也不願得不到你的愛而苟延殘喘

◎辛德密特：【中提琴無伴奏奏鳴曲】作品 25/1 第四樂章

亨德密特（Paul Hindemith, 1895-1963）是二十世紀前半期德國的代表作曲家、也同時是活躍的中提琴家，亨德密特的中提琴作品每首都有一流的作曲技術，有明顯的現代風格，開創了二十世紀音樂嶄新的局面，對演出者的技巧與內涵都是極大的考驗。此曲為亨德密特一九二二年完成的獨奏奏鳴曲。這部作品著名的第四樂章的四分音符的時值是 600-640/分鐘，雖說該作品是他一天內完成，實際上並不是。許多素材在亨德密特的頭腦中已經孕育多年，第四樂章就是他日常的弓法練習，只是沒有那麼快。

◎羅西尼：【殘酷的命運！暴虐的愛情！】選自《阿爾及爾的義大利女郎》第一幕 第二景

此齣歌劇的劇本由安娜莉（Angelo Anelli, 1761-1820）根據露易士·莫斯卡（Luigi Mosca）早期的作品為藍本所編寫，羅西尼（Gioachino Rossini, 1792-1868）二十一歲時編寫《阿爾及爾的義大利女郎》曲目。有人說他花了十八天完成作曲，另一說法為二十七天。首演於一八一三年五月二十二日的威尼斯聖本篤歌劇院，並獲得了顯著的成功，羅西尼於往後兩年內逐步修改樂曲，於維琴察（Vicenza）、米蘭（Milan）及那不勒斯（Naples）上演。此歌劇的特色是羅西尼將正歌劇（opera seria）及滑稽歌劇（opera buffa）的風格融合。

劇中主要人物

	角色	聲部	
{	伊莎貝拉 (Isabella)	—美麗的義大利女郎	M- Sop.
	林多洛 (Lindoro)	—女郎之情人	Ten.
	穆斯塔法 (Mustafà)	—好色的阿爾及爾總督	Bas.
	艾薇拉 (Elvira)	—總督之妻	Sop.
	塔德歐 (Taddeo)	—義大利人，偽裝成女郎之監護人	Bas.

劇情提要

故事從一位好色的總督穆斯塔法 (Mustafà) 開始，他雖然有了美麗賢淑的妻子艾薇拉 (Elvira)，但仍不改風流本性，準備把自己的妻子賞給義大利年輕奴隸林多洛 (Lindoro)，並命令海盜首領哈利 (Haly) 把傳說中美如天真的義大利女郎弄到手。伊莎貝拉 (Isabella) 和他年老的追求者塔德歐 (Taddeo) 遇上船難被海盜首領哈利俘虜時，林多洛在此和家鄉的情人伊莎貝拉相遇，便計畫一同逃走。在穆斯塔法用餐時，他們乘坐義大利人的船成功離開。

歌詞與翻譯：*Cruda sorte! Amor tiranno!* 殘酷的命運！暴虐的愛情！

ISABELLA

Cruda sorte! Amor tiranno!

Questo è il premio di mia fé:
non v'è orror, terror, né affanno
pari a quel ch'io provo in me.
Per te solo, o mio Lindoro,
io mi trovo in tal periglio.
Da chi spero, oh dio! consiglio?
chi conforto mi darà?

Qua ci vuol disinvoltura.

Non più smanie, né paura:
di coraggio è tempo adesso...
or chi sono si vedrà.

Già so per pratica qual sia l'effetto

d'un sguardo languido, d'un sospiretto.
So a domar gli uomini come si fa.
Sì, so a domar gli uomini come si fa.
Sien dolce o ruvidi, sien flemma o foco,
son tutti simili a presso a poco...
Tutti la chiedono tutti la bramano,
da vaga femmina felicità.

伊莎貝拉

殘酷的命運！暴虐的愛情！

這是我的信念：
除了厭惡，恐怖，還有極度的痛苦
這些感覺都加諸在我身上。
對於你一個人，啊，我的林多洛，
我在危難中發現了自己。
由誰來給我希望，哦，天哪！忠告？
誰會來給我安慰？

在這裡，熟練是必需的；

不再有激動或是恐懼：
現在是拿出勇氣的時候...
現在，他們會知道我是誰。

我透過經驗已經知道是甚麼影響了

懶洋洋的一瞥，小小的嘆息。
我知道如何征服男人
是的，我知道如何征服男人。
溫馴或是粗野，冷淡或是熱情如火，
他們都一樣，或多些或者少點。
他們都要求這些，他們都渴望這些：
擁有一位美麗的女人而得到幸福。

前週資料彙整與回顧 (巫恩榮)

前週的見習與賞析，是由研一聲樂組林承翰、研二聲樂組康昭國，以及研一聲樂組游澤宜與張殷齊所帶來的表演。

第一個演出節目，由聲樂組林承翰所帶來的歌曲，巴赫的【推下有權者】，選自他的《聖母讚主曲》中第八首。研二的學姐首先給予回應，她認為承翰的聲音比上次出來很多，歌詞的咬字也蠻清楚的，另外，她覺得在演唱快速的的上行音群時，氣會不太夠，且至最高時，音會散掉。接著，江老師請問承翰，關於在練習演唱巴羅克音樂的時候，有沒有比較特別的地方？或者有沒有比較難？承翰的回答是：「其實演唱巴羅克的聲樂歌曲，都還蠻困難的，它不像古典和浪漫樂派的歌曲，那麼具有戲劇性的聲音，它要求的是一種音樂流動的質感，即在音樂的力度表現上，不能過於隨性地做詮釋，且聲音共鳴的位置要變得比較精準，音色不需要太多的種樣，而是要使用輕一點，一樣的聲音來演唱。」而張老師認為，比起上學期，各方面都進步很多。最後，范老師表示：「最大的問題是，有時候音高會有一點點偏低，像是樂曲開頭的升 F 音。」老師也提醒承翰，在這首巴羅克三拍子的歌曲中，遇到十六分音符的模進音形時，每拍的第一個音，像是弦樂的抖音一般，在其音色和音高上，要確定它是最穩的，若能掌握這些架構音，就能使歌曲的結構更清楚。隨後，范老師請承翰再演唱一遍。

第二個節目，由聲樂組康昭國所帶來的歌曲，馬斯康尼【正如妳所知道的，噢！媽媽】，選自歌劇《鄉村騎士》。首先，研二的學長給予回應，他認為演唱者還不是對歌曲很熟，所以唱起來感覺有些吃力，第二點，是歌曲連接性不太好，像是八度大跳，唱人名「Turiddu」的地方。第三點，他認為義大利式的風味不夠，有些部分可以加入滑音（Portamento），能使歌曲不致變得死板。第四點，他說這是一首寫實主義的作品，在歌詞上要有更多的深刻性，才会有情緒起伏。第五點，他希望鋼琴的聲量能再出來一點，以幫助演唱者。接著，研二的學姐認為鋼琴在前奏第六小節，重音的三連音下行處，能夠再多一點的力度與氣勢，以幫助演唱者。第二點，在唱到音量大又是高音的地方，發母音「a」和「e」會不清楚。第三點，他認為圓滑的樂句要做清楚，不要一個音一個音的感覺。最後，張老師說：「樂句的結尾處，要注意重音的表現，像第七十一頁第三十小節，升F音可以重一點，B音輕一點收尾，及第七十三頁第七十小節，E音重一點，B音輕一點收尾，但也不宜做得太誇大，以免影響了樂曲中的連貫」。

第三個節目，為游澤宜張和張殷齊所帶來的歌曲，比才【我為您跳舞】，選自歌劇《卡門》。江老師首先提出疑問：「一開始如果澤宜在沒有響板的伴奏下，演唱將會變得如何？」老師建議她可以先單獨將感覺唱出來並且能唱熟後，再配上響板，才不致使人聲的演唱被打折扣。老師隨後請澤宜再演唱開頭的部分，之後提醒她將樂句的重音部分唱出來。接著，研二的學長提出意見，他覺得臺上的兩支譜架，對看劇的人來說有些礙眼，而且演員因此也比較容易放不開，宜拿走。第二點，他認為澤宜開頭唱的部分音域較低，不太好唱，或許對她有些超過負荷，另外學長認為力度上好像少了一點。第三點，他覺得後半段歌詞有唱錯，建議能再確認清楚，並提出好像有少唱一段的疑問。江老師對此提出建議，希望演唱時如果有做刪減，應該事先說明清楚。張老師則認為，開頭的演唱過於平淡，四小節為一句的表現，可以是頭兩小節鬆一點，第三、四小節重一點，然後結尾再收回來。在另外一句中有強（f）、弱（p），中強（mf）依序力度上的變化，重點是在中強的地方，表情要再明顯一點，才會有趣。最後江老師提醒要練習做出句子裡的重音部分，且要慢練。

短篇樂評（巫恩榮）

聲樂組林承翰帶來的巴赫【推下有權者】，選自《聖母讚主曲》中的第八首。演唱者臺風穩健，落落大方，歌聲嘹亮且具穿透性，聲樂所著重的，高位置、低氣息的基礎功夫紮實，且具備強韌的身體支撐性，雖然中氣十足，但卻能控制得宜。在演唱花腔的樂段中，耐力的操練上，仍有進步的空間。

聲樂組康昭國帶來的馬斯康尼【正如妳所知道的，噢！媽媽】，選自歌劇《鄉村騎士》。演唱者的聲音柔美且帶有微微的明亮感，聲音在高位置的共鳴飽滿，充實在整個頭腔中顯得自然，整體的完整性夠，音色的同質性與穩定性高。情緒的表現上，也許能有更多的悲傷、苦毒等負面情感的醞釀與投入。另外，在音色和適度技巧的變化上，給自己更多的可能性，也是不錯的嘗試。

游澤宜與張殷齊所帶來的比才【我為您跳舞】，選自歌劇《卡門》。女演唱者在此歌曲中的分量較重，加上快速的情緒轉換與音樂的起伏，音準的控制，最後配上動作，實在是不容易的挑戰，男演唱者聲音宏亮，在歌詞咬字與音準的確認上，仍有許多調整的空間。整體而言，男女演唱者的組合相當不錯。

下週曲目預告

1. 室內樂：貝多芬【C大調第四號大提琴奏鳴曲】作品 102 第一樂章
L. V. Beethoven(1770-1827): *Sonata No.4 in C Major*, Op.102 No.1 Mov.I Andante-Allegro vivace 大提琴：潘玉婷 鋼琴：陳彥蓉
2. 室內樂：杰南【給長笛與A調單簧管的大雙重協奏曲】作品 51
P. A. Genin (1832-1903): *Grand Duo Concertant pour Flûte et Clarinette en La*, op. 51
長笛：王詠文 單簧管：鄭婉云 鋼琴：黃語綦
3. 室內樂：貝多芬【G大調第八號小提琴奏鳴曲】作品 30 之 3 第一樂章
L. V. Beethoven (1770-1827): *Violin Sonata No.8 in G Major*, Op.30-3 Mov.I Allegro assai
小提琴：黃博鴻 鋼琴：彭瑞珍
4. 聲樂：浦契尼【公主徹夜未眠】選自《杜蘭朵公主》
G. Puccini (1858-1924): *Nessun dorma* from the Opera "Turandot"
聲樂：林東慶 鋼琴：涂琮瑋