

中國文化大學藝術學院音樂學系西洋音樂組碩士班

碩士論文

Master Thesis

Master Program, Music Department (Western Music Division)

College of Arts

Chinese Culture University

普契尼九首藝術歌曲之詮釋與分析

The interpretation and Analysis of Giacomo Puccini's Nine Art Songs

指導教授: 辛永秀教授

Advisor : Professor Shin, Yung-Shiou

研究生: 江心慈

Graduate Student : Jiang, Sin-Cih

中華民國 99 年 11 月

November 2010

前言

大學畢業於文化大學，研究所也考進了文化大學音樂研究所，當開始研究所的課程時，心情是非常的緊張，再看到學長姐的研究報告，就驚覺我這一個小小剛畢業的大學生，連報告都寫得差強人意，讓我這大學生更感到自己的不足，心情更是忐忑不安，所幸學長姐們都非常的熱心，同學們也會互相的幫助與提醒，以及老師、院長、助教的幫忙下，在研究所的生活裡讓我感到非常心安。

我的聲樂指導教授是辛永秀老師，研究所以及大學都是老師的學生，研究所加上大學也匆匆地過了七年多了，在大學時期，老師以嚴謹的態度，為我們定下聲樂基礎，非常感謝老師如此辛苦的教導。

上了研究所，更讓我印象深刻的是老師的大班課，雖然在大學每個禮拜都有老師的聲樂課，但時常因修曲子的關係，都會時間不夠。剛好，在研究所的課程中，有老師的大班課，老師分享了許多音樂相關的人事物，讓我受益良多，不論是音樂的觀念與賞析，舞台的動作與經驗，作品的背景與分析，這些都讓我獲益匪淺，也更能明白了解當一首音樂在我手上時，我該如何去欣賞、詮釋、了解曲子的來龍去脈，並且給與精確的評論，這是我們進入研究所，最重要必須學習的一個觀念，這也就是與大學生程度的區別所在了。

我還得要感謝，我最辛苦的爸媽，辛苦栽培到研究所，養一個孩子，比買一棟豪宅還要貴，這要感謝爸媽的毅力、勇氣、對我的鼓勵，讓我還可以繼續學習音樂，看得更多更遠，滿滿的感謝不足以言語表達，我會用我的努力讓父母看見，讓自己擁有一個美好的未來，讓父母安心，也好好的報答父母。

摘要

本文主要探討普契尼的藝術歌曲作品，筆者選曲九首的普契尼藝術歌曲作為研究範圍。針對其樂曲分析、歌詞翻譯，進而對演唱詮釋做深入的探討。

全文分為四章，第一章為緒論，內容包含本文的研究動機、研究目的、研究範圍、研究方法及文獻探討。第二章探究普契尼生平與九首藝術歌曲創作背景，第三章為研究普契尼之藝術歌曲的樂曲分析、歌詞翻譯以及筆者對於作品的演唱詮釋研究。第四章為結語。

關鍵辭:普契尼、歌劇、義大利近代歌曲、義大利室內樂聲樂曲、太陽與愛、金色的夢、小鳥、愛情故事、我的家、大地與海洋、虛假的警示、憂鬱、死?

Abstract

This paper investigates primarily musical works done by Giacomo Puccini other than his operas. The writer will select nine of Puccini's musical works to serve as the object of this study and will carry out in-depth analysis of the musical composition, lyric translation, and performance interpretations.

The paper consists of four chapters. Chapter 1 is the Introduction, and discusses the research in motivation behind this paper as well as the research objectives, scope, methods, and finally, the literal expressions. Chapter 2 is covered by Puccini's autobiography and the backgrounds of Puccini's musical works. Chapter 3 is the analyzing of the musical composition, lyric translation, and performance interpretations of Puccini's artistic works. Chapter 4 is the Conclusion.

Keywords: Puccini · Opera · Italian modern song · Musiche vocali italiane da camera · Sole e amore · Sogno d'or · E l'uccellino · Storiella d'amore · Casa mia, casa mia · Terra e mare · Menti a l'avviso · Melanconia · Morire?

目次

前言	i
摘要	ii
Abstract	iii
目次	iv
表目次	vii
譜目次	viii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究範圍	2
第四節 研究方法	2
第五節 文獻探討	3
第二章 普契尼的生平簡介與九首藝術歌曲創作背景	4
第一節 普契尼的生平簡介	4
第二節 九首藝術歌曲創作背景	8
第三章 九首普契尼藝術歌曲之研究	10
第一節 歌曲《太陽與愛》(Sole e amore)解析	10
1.歌詞翻譯	10
2.樂曲分析	10
3.演唱詮釋	17
第二節 歌曲《金色的夢》(Sogno d'or)的解析	21
1.歌詞翻譯	21
2.樂曲分析	21
3.演唱詮釋	27

第三節 歌曲《小鳥》(E l'uccellino)的解析-----	31
1.歌詞翻譯-----	31
2.樂曲分析-----	31
3.演唱詮釋-----	33
第四節 歌曲《愛情故事》(Storiella d'amore)的解析-----	38
1.歌詞翻譯-----	38
2.樂曲分析-----	39
3.演唱詮釋-----	43
第五節 歌曲《我的家》(Casa mia, casa mia)的解析-----	44
1.歌詞翻譯-----	44
2.樂曲分析-----	44
3.演唱詮釋-----	46
第六節 歌曲《大地與海洋》(Terra e mare)的解析-----	48
1.歌詞翻譯-----	48
2.樂曲分析-----	48
3.演唱詮釋-----	51
第七節 歌曲《虛假的警示》(Menti a l'avviso)的解析-----	54
1.歌詞翻譯-----	54
2.樂曲分析-----	54
3.演唱詮釋-----	60
第八節 歌曲《憂鬱》(Melanconia)的解析-----	64
1.歌詞翻譯-----	64
2.樂曲分析-----	64
3.演唱詮釋-----	68
第九節《死?》(Morire?)的的解析-----	72

1.歌詞翻譯-----	72
2.樂曲分析-----	72
3.演唱詮釋-----	76
第四章 結語-----	81
參考文獻-----	83
一、中文資料-----	83
(一)中文著作-----	83
(二)碩士論文-----	83
(三)期刊-----	84
二、西文資料-----	84
三、樂譜資料-----	84
四、有聲資料-----	84
五、網路資料-----	85
(一)網路有聲資料-----	85
(二)網頁資料-----	85

表目次

表 1 《太陽與愛》曲式結構-----	11
表 2 《金色的夢》曲式結構-----	21
表 3 《小鳥》曲式結構-----	31
表 4 《愛情故事》曲式結構-----	39
表 5 《我的家》曲式結構-----	45
表 6 《大地與海洋》曲式結構-----	49
表 7 《虛假的警示》曲式結構-----	55
表 8 《憂鬱》曲式結構-----	65
表 9 《死?》曲式結構-----	73

譜目次

【譜例 1】《太陽與愛》 mm.27- 38	11
【譜例 2】《太陽與愛》 mm.1- 11	13
【譜例 3】《太陽與愛》 mm.12- 26	14
【譜例 4】《太陽與愛》 mm.1- 16	16
【譜例 5】《太陽與愛》 mm.4-11	18
【譜例 6】《太陽與愛》 mm.12-16	19
【譜例 7】《太陽與愛》 mm.17-21	20
【譜例 8】《金色的夢》 mm.1-4	22
【譜例 9】《金色的夢》 mm.8-13	23
【譜例 10】《金色的夢》 mm.14-19	24
【譜例 11】《金色的夢》 mm.1-7	25
【譜例 12】《金色的夢》 mm.8-19	26
【譜例 13】《金色的夢》 mm.1-4	27
【譜例 14】《金色的夢》 mm.1-2	28
【譜例 15】《金色的夢》 mm.3-7	28
【譜例 16】《金色的夢》 mm.8-10	29
【譜例 17】《金色的夢》 mm.11-19	30
【譜例 18】《小鳥》 mm.1-24	31
【譜例 19】《小鳥》 mm.1-4	34
【譜例 20】《小鳥》 mm.1-24	35
【譜例 21】《小鳥》 mm.10-12 第一段	36
【譜例 22】《小鳥》 mm.30-31 第二段	36
【譜例 23】《小鳥》 mm.46-50 第三段	36

【譜例 24】《小鳥》 mm.45-54-----	37
【譜例 25】《愛情故事》 mm.-120-----	40
【譜例 26】《愛情故事》 mm.21-33-----	41
【譜例 27】《愛情故事》 mm.31-41-----	42
【譜例 28】《愛情故事》 mm.42-48-----	43
【譜例 29】《我的家》 mm.1-14 -----	45
【譜例 30】《我的家》 mm.1-14-----	47
【譜例 31】《大地與海洋》 mm.1-13-----	50
【譜例 32】《大地與海洋》 mm.14-29-----	51
【譜例 33】《大地與海洋》 mm.1-13-----	52
【譜例 34】《大地與海洋》 mm.14-29-----	53
【譜例 35】《虛假的警示》 mm.1-12-----	56
【譜例 36】《虛假的警示》 mm.13-30-----	57
【譜例 37】《虛假的警示》 mm.1-12-----	58
【譜例 38】《虛假的警示》 mm.21-30-----	58
【譜例 39】《虛假的警示》 mm.49-56-----	59
【譜例 40】《虛假的警示》 mm.77-92-----	60
【譜例 41】《虛假的警示》 mm.21-30-----	61
【譜例 42】《虛假的警示》 mm.31-48-----	61
【譜例 43】《虛假的警示》 mm.49-63-----	62
【譜例 44】《虛假的警示》 mm.77-90-----	63
【譜例 45】《憂鬱》 mm.1-7-----	65
【譜例 46】《憂鬱》 mm.23-27-----	66
【譜例 47】《憂鬱》 mm.11-30-----	67
【譜例 48】《憂鬱》 mm.1-7-----	69

【譜例 49】《憂鬱》 mm.14-16-----	70
【譜例 50】《憂鬱》 mm.17-30-----	70
【譜例 51】《死?》 mm.1-7-----	73
【譜例 52】《死?》 mm.1-11-----	74
【譜例 53】《死?》 mm.20-23-----	75
【譜例 54】《死?》 mm.42-52-----	75
【譜例 55】《死?》 mm.1-11-----	77
【譜例 56】《死?》 mm.36-41-----	78
【譜例 57】《死?》 mm.42-52-----	79
【譜例 58】《死?》 mm.20-23-----	80

第一章

緒論

第一節 研究動機

筆者對於賈科莫·普契尼(Giacomo Puccini, 1858-1924)的作品甚為喜愛，尤其歌劇作品，普契尼的歌劇作品讓人無法忘懷，起初學習演唱動機，因普契尼歌劇所需的女高音為戲劇女高音(Drammatico)、重抒情女高音(Lirico-spinto)，而通常年輕的學習者通常為花腔女高音(Coloratura)或抒情女高音(Lirico)，對於想唱普契尼的東方年輕學習者，也許普契尼的歌劇還無法掌握，亦可從普契尼的藝術歌曲開始。再來人們對於普契尼的印象來說，大多只研究其歌劇作品，對於普契尼的藝術歌曲之研究尤為甚少，大多都被其歌劇光芒所掩飾了，這些藝術歌曲的重要性，從其歌曲與歌劇的關係中就可發現，筆者發現普契尼利用了藝術歌曲之素材，用於歌劇作品中，如筆者所研究的《Sole e amore》(太陽與愛)，其歌曲素材就使用於歌劇《La Bohème》(波希米亞人)第三幕的四重唱裡。儘管有人詬病其做法，但普契尼也不為所動，在許多部歌劇中也有此類似的作法。普契尼所生的年代為十九世紀的浪漫樂派(1820-1900)，浪漫樂派的音樂在形式和技巧上雖然承自古典樂派，但內容上是有所不同的，浪漫樂派的特徵是個人主義，是主觀的，著重於情感的抒發，自由奔放的感覺，作曲家好用抒情和描寫的手法，強烈地表現出個性與民族性¹。浪漫樂派的音樂家在創作技法上的共通點為偏好有半音變化的長樂句，聽起來有強烈的歌唱性；音響豐富，模糊的和聲色彩，是音樂家常用來作情緒、暗示、象徵與營造音樂背景的作曲技巧。²當筆者開始習唱普契尼藝術歌曲的期間，發現每一首都有其非凡獨到細膩之處，

¹劉志明著，《西洋音樂史與風格》，(台北:全音，民國70年)，頁266。

²劉志明著，《西洋音樂史與風格》，(台北:全音，民國70年)，頁267。

羅傑·卡密爾(Roger Kamien)，《音樂認識與欣賞》，(台北:麥格羅·希爾，民國91年)，頁339-344。

如能更深入的研究，相信能夠幫助自己與所有聲樂學習者，對於普契尼有更多的了解，並對於音樂的美感與詮釋也有所提升。藉此，也能以小見大，由淺入深，先從歌曲慢慢窺其普契尼的音樂藝術風格，一點一滴地慢慢了解這位偉大的音樂家。日後，當筆者的年紀與程度可演唱其偉大的歌劇著作時，筆者這份淺薄的研究，也許能為筆者累積一點音樂知識與想法。

第二節 研究目的

透過普契尼藝術歌曲的研究與演唱，能夠更加了解普契尼作曲風格、作曲手法、歌詞與音樂的關連性，進而能達到完美的音樂詮釋，也使聲樂學習者能增加音樂美學的觀念。並且普契尼的藝術歌曲作品，在台灣來說，鮮少人演唱其藝術歌曲，希望透過這次的研究與演唱，可以使其被更多人所演唱，也可透過小品也使年輕的聲樂學習者，更加簡易地了解普契尼的音樂之美，使筆者以及廣大的聲樂學習者，對於普契尼的作品有更深一層的了解。

第三節 研究範圍

浪漫樂派是個人主義、主觀的，著重於情感的抒發，自由奔放的感覺，作曲家好用抒情和描寫的手法，強烈地表現出個性。筆者將著重於普契尼藝術歌曲之聲樂作品，挑選出九首聲樂作品，著重於其作品的歌曲創作背景、歌詞翻譯、樂曲分析、音樂詮釋與生平做深入地研究。

第四節 研究方法

筆者研究的對象為普契尼的九首藝術歌曲，蒐集各個研究普契尼的文獻資料，並閱讀整理。且將每首歌曲分別分析與詮釋。訂定研究方向與範圍，進行相關資料之搜尋，將各個資料進行判斷的可用性與比較，擬定大綱，將資料做分類，並且加入筆者的樂曲分析與詮釋。

第五節 文獻探討

在普契尼生平的部分，主要參考出版書籍以錦繡出版所著的《古典音樂 400 年—劇場魔術師》為主幹，再搭配其他書籍，如艾爾維歐·喬帝奇(Elvio Giudici)著《普契尼》、劉志明著《西洋音樂史與風格》，詳盡描述浪漫派音樂發展，與普契尼的生平。歌曲創作背景查詢不易，多由國外網站搜尋片段資料，進而獲取書目資料，如 Michael Kaye 這位作家的多部普契尼的文獻資料，歌詞翻譯部分，主要參考人民音樂出版社著的《義大利室內樂歌曲集 2》，書中擁有完整的歌詞翻譯並且也出版歌曲 CD，對於了解詞意與詮釋有非常大的幫助。

第二章

普契尼的生平

與

九首藝術歌曲創作背景

第一節 普契尼的生平

義大利歌劇大師普契尼於 1858 年 12 月 22 日出生於義大利盧卡(Lucca)，家族從高曾祖父起連續好幾代都孕育出音樂家，而父親則是當教堂風琴師。父親除了在教堂演奏外也從事作曲及教學工作，是地方上位活躍的名士，在普契尼五歲時因病去世。普契尼小時候並沒有顯露出特殊的音樂天份，反而一天到晚四處遊蕩惡作劇，儘管當時普契尼自己並沒想到要學音樂，但母親仍然讓他依循家族傳統將他送到她先夫學生安傑羅尼(Carlo Angeloni)門下接受音樂教育。十歲時普契尼加入教會唱詩班，從那時起音樂潛能便逐漸發揮。十六歲時升任為教堂風琴師，開始可以獲得少許收入，有時為了增加收入，他也會到旅館中兼差彈奏鋼琴³。

1876 年普契尼步行十三哩到比薩觀賞威爾第歌劇《阿依達》(Aida)，這齣歌劇對他造成極大震撼，使他決定成為一個歌劇作曲家。緊接著，普契尼決心要到米蘭(Milan)攻讀音樂，他也更努力到處兼差演奏以賺取學費。母親為了協助兒子完成心願，因此也積極協助尋求學費贊助者，最後幸運地獲得瑪格麗特女王提供一年獎學金，普契尼因此於 1880 年 10 月進入米蘭音樂院(Milan conservatory)就讀⁴。

普契尼在音樂院中追隨龐開利(Amilcare Ponchielli)和巴濟尼(Antonio Bazzini)等名師學習，他喜歡音樂院的生活，也非常用功。不過第二年起，由於

³ 錦繡出版所著，《古典音樂 400 年—劇場魔術師》，(台北:錦繡，民國 90 年)，頁 207。

⁴ 艾爾維歐·喬第奇(Elvio Giudici)，《普契尼》，(台北:世界文物，民國 87 年)，頁 8-9。

沒有了獎學金的資助導致他生活貧困，然卻自在，這種日子與他創作的《波西米亞人》(La Bohème)中描寫年輕詩人魯道夫所過的生活際遇相似。

1883 年從音樂院畢業，畢業作品是一首管弦樂曲《交響奇想曲》(Capriccio Sinfonico)，這首作品在學院中演奏非常成功，而在史卡拉劇院()中演出，另外還將它交給米蘭一家著名的出版社出版。

1884 年普契尼譜出第一部歌劇《薇麗》(Le villi)並將之送往參加作曲競賽，不過並未得獎。不久後普契尼得到一個機會，將《薇麗》的曲譜彈給著名劇作家兼作曲家包益多(Arrigo Boito)等許多歌劇作曲家聽，大家頗為讚賞，便設法協助使它上演。同年五月《薇麗》終於在米蘭威爾梅劇院(Teatro del Verme)首演，演出結果非常成功。同時，知名出版商朱利奧·里柯迪(Giulio Ricordi)同意出版這部歌劇。

1889 年普契尼第二齣歌劇《艾德嘉》(Edgar)在史卡拉劇院推出。由於在此劇的創作過程中，普契尼的母親及弟弟先後過世，大大的影響了他的創作心情，再加上艾德嘉的劇本本身有缺點，所以首演徹底失敗。

1893 年第三部歌劇《曼儂·雷斯可》(Manon Lescaut)在杜林(Torino)的雷吉奧(Regio)劇院首演。這一回普契尼在劇中安排了許多極為優美的旋律，再加上個人的創作風格在這部作品中已然確立，因此演出大獲成功，此劇隨後也在倫敦和巴黎等地相繼演出，都受到觀眾熱烈歡迎。《曼儂·雷斯可》的成功除了使普契尼創作信心大為增加外，也使他一躍為世界知名的義大利歌劇作曲家。

1896 年《波西米亞人》(La Bohème)一劇同樣在杜林首演，這齣歌劇首演成績不如《曼儂·雷斯可》，但這齣歌劇親切動人的故事以及美妙動聽的音樂，還是非常受到觀眾喜愛，兩個月後此劇於巴勒摩(Palermo)再度上演，就立刻得到了瘋狂的成功。1897 年《波西米亞人》在英國首演，1898 年在美國推出，1899 年也在德國上演，之後這部歌劇更流傳到世界各地，從而奠定了普契尼世界性的聲譽，也確立了歌劇大師的地位。

《波西米亞人》除了帶給普契尼響亮的名聲外，同時也為他帶來了豐富的收入。1890年，普契尼在米蘭觀看了法國劇作家維克多·薩爾杜(Victor Sardou)所寫的悲劇《托斯卡》(Tosca)演出，於是打算將它改編成歌劇，但當時正為《馬儂·雷斯可》譜曲，其後又著手創作《波西米亞人》，因此《托斯卡》暫時被擱置著。《托斯卡》於1900年1月在羅馬孔斯坦齊(Constanzi)劇院首演。

1903年2月，普契尼於某日夜裡駕車回家時因車速過快以致翻覆，造成他斷了一條腿。出事後被抬回家中急救並從佛羅倫斯延請名醫治療，但復元情況緩慢，經常感覺到腿部劇烈疼痛，有八、九個月之久，他都必須忍受傷痛及行動不便的折磨。《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly)就是在他身體極度痛苦的這段時期所完成的。

1904年2月《蝴蝶夫人》在米蘭史卡拉劇院首演，普契尼在劇中所採用的異國情調，當時不但未能引起觀眾共鳴，反而造成了反效果。首演後他立刻收回劇本並對原劇略做修改，同年五月，修改後的版本再度於布瑞西亞推出，這一次觀眾終於體會出這部歌劇之美，而對普契尼的才華心悅誠服。1905年10月英譯版的《蝴蝶夫人》首次在美國上演，並獲得成功，紐約大都會歌劇院因而決定要上演這齣歌劇，同時也邀請普契尼赴美訪問。1907年元月普契尼抵達紐約，並受到熱烈歡迎。

普契尼在美國訪問期間，觀賞了由貝拉斯可所寫的舞台劇《西部女郎》(La Fanciulla del West)，他對這齣舞台劇的內容極為喜歡，所以當大都會歌劇院邀請他寫一部新歌劇時，他就決定以《西部女郎》為藍本。返抵義大利後普契尼立刻找劇作家編寫劇本，1908年秋天劇本完成後他接著譜曲，1910年7月底完成。同年12月10日，歌劇版的西部女郎在紐約大都會歌劇院首演，由托斯卡尼尼指揮，飾演劇中男主角強生的則是世紀男高音卡羅素。雖然觀眾對該場演出的演員表現頗有好評，但整體成績可能因為劇詞欠佳的緣故，因此反應並不熱烈。

1917 年完成了兩部作品。作品之一的《燕子》(La Rondine)於 1917 年在蒙地卡羅首演，這是一部稍具維也納輕歌劇風格的輕鬆歌劇。另一部作品則於隔年十二月在大都會歌劇院發表，這是一齣相當特別的歌劇，普契尼稱它為「三部曲」，因為它是由《外套》(Il Tabarro)、《安潔麗卡修女》(Suor Angelica)及《強尼·史基基》(Gianni Schicchi)三部獨幕歌劇所共同組成。

1942 年秋天當普契尼正在寫作《杜蘭朵》(Turandot)時，因為經常感到喉嚨疼痛以及聲音沙啞而前往佛羅倫斯治療，診斷後醫生證實他得了喉癌。在當時根治此症的惟一方法只有動手術將癌細胞切除，所以 11 月初普契尼由兒子陪同一起到比利時首都布魯塞爾延請名醫動手術。手術進行相當順利，普契尼似乎已渡過難關，然而手術後的第二天卻突然心臟病發，延至 29 日終告不治，留下了《杜蘭朵》這齣來不及完成的歌劇。下筆緩慢是普契尼的特色，他經常為了某一個小節或樂句絞盡心思推敲斟酌，甚至於只是為了要配合劇中某個場景的時空或是文化背景，便極盡其考究之可能性，例如創作《托斯卡》時，為了第一幕終曲「彌撒場景」便寫信請羅馬聖安傑羅的神父告知當地教堂鐘聲的確實音調；為了呈現出寫實的文化背景，在創作《蝴蝶夫人》時還特別研究日本的民俗音樂。

普契尼對音樂情境的表達能力超強，劇本只要一經採用，他就會配上令人「任何時候聽到都會感動落淚」的旋律，亦即他的音樂感染力相當強。雖然作品廣受大眾喜愛，但是樂評家對他的作品卻經常表現出輕蔑的態度，他們認為普契尼的歌劇曲調太過俗豔煽情，只想討好聽眾的直覺感官本能，聽多之後會令人作嘔。儘管如此，這些評論家卻不能否認普契尼的音樂確實有「立即打動人心」的魅力。普契尼向來對週遭時事不感興趣，但對劇院中所有大小事務，

包括歌劇佈景、舞台、燈光、服裝設計、新舊歌手、歌劇製作等卻都瞭若指掌，與他共事者，莫不被他在歌劇上的工作熱情所感動⁵。

第二節 九首藝術歌曲創作背景

筆者選曲之九首藝術歌曲，在 1883 年，普契尼從音樂學院畢業後，創作了《Melanconia》(憂鬱)，詩詞作者為安東尼奧·吉斯蘭稠尼(Antonio Ghislanzoni) 以及《愛情故事》(Storiella d'amore)，詩詞作者為安東尼奧·吉斯蘭稠尼，《虛假的警示》(Mentia l'avviso)，詩詞作者為菲力雀·羅馬尼(Felice Romani)；《愛情故事》這首歌曲音樂片段，擷取用於歌劇《艾德嘉》(1889)第三幕的詠嘆調《美麗的淑女》(Bella signora)⁶；另一首《虛假的警示》則是用於歌劇《曼儂·雷斯可》(1893)第一幕詠嘆調《這女子我從來沒見過》(Donna non vidi mai)⁷，不同於前首，只用了音樂節奏動機與音程大跳，整首歌曲呈現出全新不同於原曲的風貌。

在 1888 年，創作《艾德嘉》其間，創作了《太陽與愛》(Sole e amore)，詩詞作者不詳，也有人相傳為普契尼自己所寫，發表於期刊《帕格尼尼》中，這首歌曲也是普契尼藝術歌曲中，最為著名的藝術歌曲，最初歌曲手稿的最後一行歌詞原為「Il primo di Marzo dell' ottanotto」(3 月 1 日 1888 年)，使學者們相信其為歌曲的創作日期，在首次出版於期刊《帕格尼尼》(Paganini)時，修改為「al Paganini, G. Puccini」，意義為普契尼獻給了期刊與普契尼為好朋友的指揮家兼小提琴家帕格尼尼(Niccolò Paganini)⁸；《太陽與愛》整首主題旋律與鋼

⁵ 羅傑·卡密爾(Roger Kamien)，《音樂認識與欣賞》，(台北:麥格羅·希爾，民國 91 年)，頁 465-466。

⁶ Laurie Domingue Lester, *The Songs of Giacomo Puccini*.(U.S.:The Florida State Universitycollege of Music,2007),P16.

⁷ Laurie Domingue Lester, *The Songs of Giacomo Puccini*.(U.S.:The Florida State Universitycollege of Music,2007),P42-43.

⁸ Kaye, *The Unknown Puccini*, p. 55.

琴伴奏，皆用於歌劇《波西米亞人》(1896)第三幕著名的終曲四重唱《所以，真的結束了》(Dunque è proprio finita)⁹，將歌曲旋律使用於男女主角咪咪(女高音)與魯道夫(男高音)的聲部中。而 1896 到 1899 為普契尼的歌劇《波西米亞人》後，造成人們癡迷，也將普契尼推上巔峰之際，而創作的《小鳥》(El'uccellino)是一首搖籃曲，詩詞作者為廉那托·福契尼(Renato Fucini)。

在 1902 年《大地與海》(Terra e mare)，詩詞作者為安立可·潘扎奇(Enrico Panzacchi)。1908 年正在為《西部女郎》譜曲時，也創作了《我的家》，歌詞為義大利的諺語。

在 1912 年創作的《金色的夢》(Sogno d'or)，詩詞作者為卡羅·馬西里(Carlo Marsili)，全曲用於歌劇《燕子》(1917)第二幕的四重唱《我敬你清新的笑容》(Bevo al tuo fresco sorriso)。

在 1917 年創作的歌曲為《死?》(Morire?)，詩詞作者為吉塞佩·阿達米(Giuseppe Adami)，也用於同年創作的歌劇《燕子》，此首歌曲為歌劇《燕子》修正版本的第一幕，歌劇詠嘆調《巴黎！這是慾望的城市》(Parigi e la città)由男高音所演唱¹⁰，採用歌曲音樂與伴奏，並重新填詞。

⁹ Kaye, "The Nonoperatic Works of Giacomo Puccini," p. 290.

¹⁰ Laurie Domingue Lester, *The Songs of Giacomo Puccini*. (U.S.:The Florida State Universitycollege of Music,2007),,P45-46.

第三章

九首普契尼藝術歌曲之研究

第一節 歌曲《太陽與愛》(Sole e amore)的解析

一、歌詞翻譯

Il sole allegramente batte ai tuoi vetri,	太陽明亮的陽光輕輕敲打你的窗戶
Amor pian pian batte al tuo cuore	愛在你的心中輕輕地敲打著
E l'uno e l'altro chiama.	他們都在相互呼喚著

Il sole dice:"o dormente,	太陽說:啊!沉睡的你，讓大家看看
Mostrati che sei bella!"	你是多麼的美麗!
Dice l'amor: "sorella, col tuo primo pensier	愛情說:好姊妹，就像你最初衷的心
Pensa a chi t'ama!"	一樣!
Al Paganini G.Puccini. ¹¹	普契尼送給帕格尼尼

二、樂曲分析

全曲為 A-B-A(coda)的三段式歌曲，見【表 1】，很特別的是在 m.30 為 A(coda)，具有 coda 的特色，短而在現，使用 A 段的素材，再次的強調整首樂曲的主題性，見【譜例 1】。

¹¹ 梁瑩編譯，《義大利室內樂歌曲集》，(北京:人民音樂出版社，2009)，頁 136。

【表 1】《太陽與愛》 曲式結構

段落	調性	小節數	主題動機	
			旋律動機	伴奏音型
A	降 G 大調(I)	mm.1~11	♭+♯	a
B	降 D 大調(V)	mm.12~29		b
A(coda)	降 G 大調(I)	mm.30~38		a

【譜例 1】 mm.28-38

28

poco accel. *rall.* *a tempo*

coda

32

Al Pa - ga - ni - ni, G. Puc - ci - ni.

The image shows a musical score for a piano accompaniment, measures 35-40. The score is in 9/8 time and features a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The key signature has two flats. The score includes dynamic markings 'pp' and 'morendo', and a fermata over the final measure.

而歌曲的調性也隨著段落而轉換，歌曲的 A 段為降 G 大調，B 段為降 D 大調，A(coda)調性為降 G 大調；如此一來，A 段為 I 級的擴充，B 段為 V 級的擴充，A 段(coda)部分就是 I 級，它們是五度的關係，I—V—I，非常符合 A—B—A 的架構。

這樣來看，歌曲使用了簡單的和聲，但在伴奏音型上，利用了節奏的變化來豐富歌曲，在 m.1 使用的節奏動機 **a**，m.5 使用 **a** 做些變化，筆者稱之為 **a'**，串連整個 A 段，漸漸地變化樂曲的張力【譜例 2】。到了 B 段，節奏動機開始做變化，在 m.12 為動機 **b** 的基本原型，到了 m.14，在左手低音部分變成和聲為 **b'**，再到 m.22，作曲家更豐富了左右手的伴奏音型，使其達到樂曲高潮的部分為 **b''**【譜例 3】。在這樣的伴奏音型與簡單的和聲給人是輕鬆、快樂的，與歌詞主題的陽光，和為一體，整首歌曲讓人感受到這份愛是輕鬆快樂並且溫暖的。

【譜例 2】 mm.1-9

Allegretto mosso

Il so - le al - le - gra -

4

- men - te bat - te ai tuoi ve - tri: A -

7

- mor pian pian bat-te al tuo cuo - re _____ e l'u - no e l'al - tro

due pedali

【譜例 3】 mm.12-24

10

chia - ma. _____ Il so - le

b

14

di - ce: "O__dor - men - te, mo - stra - ti che sei bel - - la!"

b'

22 *con espress.* *poco rit.*

pen - sa a chi t'a - ma! Pen - sa a chi

b''

f *poco rit.*

在聲樂上，就可以發現其豐富的節奏運用，這也是構成歌曲的陽光、輕鬆、快樂的情緒，在主唱旋律中，其實可以發現許多三連音的部分，譬如在 m.4、m.7、m.14...等，後面接搭配著四分音符，時間比較長的拍子，這是在八分音符的律動中，有著三連音的流動與長拍子的緩和，這是在主唱旋律中，非常重要的旋律動機【譜例 4】。

【譜例 4】 mm.1- 16

A Allegretto mosso

引導動機

Il so - le al - le - gra -

2 *pp*

4

1 3 2 1 3

men - te bat - te ai tuo ve - tri, a - mor pian pian bat - te al tuo

due pedali

8

2

cuo - re e l'u - no e l'al - tro chia - ma.

B

12

1 3 2

Il so - le ði - ce: "o dor - men - te, mo - stra - ti che sei

3.演唱詮釋

演唱者在詮釋這段歌曲時，心情應帶著對愛情充滿希望以及濃情蜜意的感情，歌曲的名稱是《太陽與愛》，太陽代表著光明與希望，溫暖地照耀著愛情；在演唱時，聲音必須是溫柔明亮，彷彿對著愛人呢喃的話語，充滿著愛意。

我們在上段的樂曲分析中，了解到歌唱旋律是利用拍子的流動與長拍的緩和做為旋律的重要動機，在第一段歌詞旋律上，在快節奏的部分演唱時必須要流動，長拍子的地方需要緩和，緩和的意思為，在運氣時，並非停止不動而是慢慢的吐氣到音樂停止，聲音聽起來不壓。而在 m.4 到 m.6 的歌詞“*Il sole allegramente batte ai tuoi vetri*”，中文意思為「太陽明亮的陽光輕輕敲打你的窗戶」，在演唱“*batte*”時，必須要注意到它的雙子音，必須要唱出來，並且其中文的意思為“敲”的意思，在音樂演唱時，與雙子音的語韻有異曲同工之妙處，在 m.6 到 m.11 的第二段的歌詞中也有相同的歌詞，“*amor pian pian batte al tuo cuore*”，中文意思為「愛在你的心中輕輕地敲打著」【譜例 5】。當在演唱時，演唱者得小心的不要唱重了。

【譜例 5】 mm.1-11

Giacomo Puccini
(1858-1924)

1 Allegretto mosso

2 *pp*

4

8

Il so - le al - le - gra -
men - te bat - te ai tuoi ve - tri, a - mor pian pian bat - te al tuo
cuo - re e l'u - no e l'al - tro chia - ma.

due pedali

“敲”的意思 旋律的流動 旋律的緩和 “敲”的意思

在 m.13 到 m.15 歌詞為“*Il sole dice: o dormente, mostrati che sei bella!*”，中文意思指「太陽說：”啊!沉睡的你，讓大家看看你是多麼的美麗”」，在 m.14 小節的歌詞“*dice*”，中譯為「說」與第三拍的三連音歌詞，一不小心會連在一起唱，筆者認為應分開來唱，“*dice*”後接的“*O*”，中譯為「啊!」是個語助詞，應分開來讓語助詞清楚，演唱方式為只是稍稍的停頓，不換氣，這樣一來，“太陽說”與“啊! 沉睡的你，讓大家看看你是多麼的美麗”就會分開，並不只是單純的只是在歌唱，也有了陳述的意思【譜例 6】。

【譜例 6】 mm.10-17

The image displays a musical score for Example 6, covering measures 10 to 17. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are: "chia - ma. Il so - le di - ce: "O" dor - men - te, mo - stra - ti che sei bel - - la!".

Measure 10: The vocal line begins with "chia - ma." followed by a long note. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a similar pattern in the left hand.

Measure 14: The vocal line has "di - ce:" followed by a circled "O" and "dor - men - te,". The piano accompaniment continues with the eighth-note pattern. A triplet of eighth notes is marked above the vocal line in measure 14.

Measure 15: The vocal line continues with "mo - stra - ti che sei bel - - la!". The piano accompaniment remains consistent.

在 m.18 的地方，主唱旋律為同音反覆，常常在聲樂歌曲的部分會有同音反覆的情形，這是聲樂曲中有的特點，同音反覆的旋律主要著重在歌詞的陳述，如同著說話的樣子，所以在 m.18 的歌詞為“dice l’amor”，中文意思為「愛情說」，在演唱時，必須中歌詞的語氣【譜例 7】。

【譜例 7】 mm.17-21

17

bel - la! di-ce l'a-mor: so - rel - la, col tuo pri-mo pen - sier

poco allarg.

第二節 歌曲《金色的夢》(Songo d'or)的解析

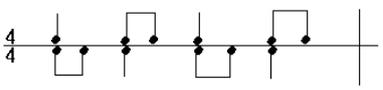
一、歌詞翻譯

Bimbo, mio bimbo d'amor	寶貝，我至愛的寶貝，
Mentre tu dormi cosi	當你睡得如此甜蜜，
un angiol santo si parte lontan	一個聖潔的天使從遠處
Per incontrarsi con te sul candido origlier.	飛到你身邊，在你的枕邊
E t'avvolge di fiabe in un vol,	它帶你飛到童話中
e ti narra di Fate e tesor!	像你講述有關仙女和珠寶的故事
Bimbo d'amor, ecco il sogno d'or! ¹²	我至愛的寶貝，這就是妳金色的夢!

二、樂曲分析

本曲只有一段式，全曲為降B大調，無任何轉調，見【表2】。其曲名為「金色的夢」，夢是一種朦朧的，金色則代表著美好的、快樂的，因此在這首子裡，作曲家將左手去掉三音，只留下根音與五音，使得曲子變的空虛、飄渺，令人無法明確的知道其和絃為何；而右手利用小二度的音程模糊原本的和絃。

【表2】《金色的夢》 曲式結構

段落	調性	小節數	主題動機	
			旋律動機	節奏動機
A	降B大調	mm.1-19	下行音階	

另外，作曲家在每個和絃中，都加了二度音程，其多增加的音，可說是和聲外音，但這和聲外音也有其解決的方式，或可以說是九和絃下行解決；譬如，mm.1的第一拍與第二拍為一級和絃，其和聲外音為C音，在右手的第一拍彈奏，

¹²梁瑩編譯，《義大利室內樂歌曲集》，(北京:人民音樂出版社，2009)，頁166。

拍長為兩拍，這 C 音的解決則是出現在左手的第二拍，右手的 C 音向下解決到了左手的 B 音，在聽覺上可以感受到第一拍的 C 音，向下解決到左手第二拍的 B 音，這樣的作曲特色，是構成全曲的重要作曲手法之一，見【譜例 8】。

【譜例 8】 mm.1-4

The image displays a musical score for 'Andantino mosso' in 3/4 time, marked 'dolcemente'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part includes markings for 'con due pedali', 'PPP a guisa di sordina', and 'Ped.' (pedal). Annotations in Chinese identify specific musical features: '二度音程' (second interval) points to a C4-C5 interval in the piano right hand; '解決' (resolution) points to a C4-B3 interval in the piano left hand; and '三度音程' (third interval) points to a C4-E3 interval in the piano left hand. The vocal line includes the lyrics: 'Bim - bo, mio bim - bo d'a - mor, men - tre tu dor - mi co - si un an - giol'.

在 m.9 到 m.12，作曲家使用了三級和絃以及和聲外音，會使人在聽覺上有轉調的感覺，實際並沒有轉調，三級和絃是不帶任何功能色彩的和弦，在加上和聲外音的使用，和聲外音使用了還原的 E 音，使得在聽覺上會讓人誤以為轉到 F 大調了，並且降 B 大調的三級和絃與 F 大調的六級和絃為共同和絃，讓樂

句停在這樣的和絃上，也讓人有假終止的感覺。不過，作曲家在 m.12 放入了降 B 大調的二級和絃，提示著並非真的轉到 F 大調了，依舊還是在降 B 大調中，見【譜例 9】。

【譜例 9】 mm.8-13

和聲外音使聽覺轉到了F大調中

ppp 三級和絃

「降E音」提醒還在降B大調中

也像極了F大調的六級和絃

poco rit.

二級和絃

二級和絃

poco rit.

在 m.14 到 m.19 和聲進行為一級到四級，演奏兩小節，之後再一級到六級演奏三小節，最後再一級結尾，這樣方式的收尾，可視為一級的擴充，但前兩小節的四級和絃與後三小節的六級和絃，在和絃的功能性來說，四級會比六級來的重一些，四級與二級為同屬性和絃，一級與六級為同屬性和絃，利用此點，漸漸地淡化和絃濃度，漸漸地收尾到一級和絃，見【譜例 10】。

【譜例 10】 mm.14-19

14 *a tempo*
 - sor! Bim - bo d'a - mor, ec - coil so - gno d'or!

a tempo
Red. * *Red.* * (*Red. simile*)
I IV I IV I VI

17
I VI *Red.* I VI * I

在主題動機方面，有其旋律動機以及節奏動機。旋律動機為音階動機，在 m.1 到 m.9 為下行的音階，見【譜例 11】，從 mm.10-19 讓下行音階反向，見【譜例 12】，讓曲子達到高潮，在趨於平靜。而節奏動機見【表 2】，為鋼琴的左手伴奏與主唱旋律相互呼應，利用此動機，可使旋律不停滯，持續的一直流動，見【譜例 13】。

【譜例 11】 mm.1-7

Andantino mosso
dolcemente

Bim - bo, mio bim - bo d'a - mor,

Andantino mosso
*con due pedali
PPP a guisa di sordina*

Ped. * Ped. * (Ped. simile)

3

men - tre tu dor - mi co - si un an - giol

5

san - to si par - te lon - tan per in - con - trar - si con

【譜例 12】 mm.8-13

te sul can-di-do o-ri-glier. E tav -

ppp

poco rit.

11

vol - ge di fia-be in un vol, e ti nar-ra di Fa-tee te -

poco rit.

【譜例 13】 mm.1-4

The image displays a musical score for the first four measures of a piece. It consists of two systems, labeled '1' and '3'. Each system has a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a soprano clef with a key signature of two flats and a time signature of common time. The piano accompaniment is in a grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature. The tempo is marked 'Andantino mosso' and the dynamics are 'ppp a guisa di sordina'. The lyrics are: 'Bim - bo, mio bim - bo d'a - mor'. The piano part includes markings like 'con due pedali', 'ppp a guisa di sordina', and 'And. simile'. Annotations include boxes around specific notes in both parts, with arrows pointing to the Chinese text '鑲嵌式的' (镶嵌式的) located between the two systems. A circular watermark for 'East Asia Culture University' is visible at the bottom of the piano part.

三、演唱詮釋

這是一首非常柔美的搖籃曲，在詮釋這一首歌時，歌聲應是又輕又溫柔如夢境般，但必須要有溫暖甜美的聲音。筆者在練習唱這首歌時，遇到的困難是詮釋歌曲的音質，在開頭的”Bimbo, mio bimbo”，歌詞的翻譯為“寶寶，我至愛的寶寶”，給予的聲音應為輕聲但不失明亮度。歌曲開頭為一個大跳的音程，在演唱時要注意在第一個低的音不押聲。在鋼琴伴奏方面，鋼琴的左手旋律是典型搖籃曲中會有類似的音型，右手則是長音和絃，給人安靜呈穩的律動，在配上簡單不失優美的主旋律，營造出沉穩、安靜、溫柔、和諧的氣氛，見【譜例 14】。

【譜例 14】 mm.1-2

Andantino mosso
dolcemente

Bim - bo, mio bim - bo d'a - mor,

Andantino mosso
con due pedali
PPP a guisa di sordina

在每一句的結尾都是長音結尾，此時歌者要注意歌聲應要有律動的走出去，而不是停滯不前。【譜例 15、16】

【譜例 15】 mm.3-7

3

men - tre tu dor - mi co - si un an - giol

5

san - to si par - te lon - tan per in - con - trar - si con

【譜例 16】mm.8-10

8

te sul can - di - do o - ri - glier. E t'av -

ppp

在 m.13 小節要做漸慢，彷彿在夢中有著一段奇幻的旅程，到了 m.14 時再 a tempo 回來，用有點訴說的語氣唱著這就是妳金色的夢，最後 m.16，從 m.15 大跳到最後的高音，可不能用 *f* 來唱，必須要用 *p* 的音量來唱，最後再慢慢漸弱到只留餘韻的聲音【譜例 17】。

【譜例 17】 mm.11-19

11 *poco rit.*
- vol - ge di fia - be in un vol, _____ e ti nar - ra di Fa - tee te -

14 *a tempo*
- sor! Bim - bo d'a - mor, ec - co il so - gno d'or! _____

17

Red. * Red. * Red. * *poco rit.* *

a tempo

Red. * Red. * (Red. simile)

第三節 歌曲《小鳥》(E l'uccellino)解析

一、歌詞翻譯

E l'uccellino canta sulla fronda:	小鳥在樹枝上歌唱:
dormi tranquillo, boccuccia d'amore:	「安靜的睡吧，可愛的小東西;
piegala giù quella testina bionda,	把妳金色的小腦袋
della tua mamma posala sul cuore.	靠在媽媽的胸前。」
E l'uccellino canta su quell ramo:	小鳥在樹枝上歌唱:
Tante cosine belle imparerai,	「你將學到很多美好的事物，
ma se vorrai conoscer quant'io t'amo,	但若你想知道我多愛你，
nessuno al mondo potrà dirlo mai!	這世上無人能告訴你!」
E l'uccellino canta al ciel sereno:	小鳥在晴朗的天空中歌唱:
dormi, tesoro mio, qui sul mio seno. ¹³	「睡吧，我的寶貝，在我的懷中。」

二、樂曲分析

本曲在作曲手法來看，是非常的單純的，雖分為三段體，但每一段的主唱旋律以及伴奏上，都是相同的，見【表 3】。讓人覺得特別的是，在仔細觀察與演唱主唱旋律時，會發現到其旋律的動機為音階性質的特色，見【譜例 18】。

¹³梁瑩編譯，《義大利室內樂歌曲集》，(北京:人民音樂出版社，2009)，頁 149。

【表 3】《小鳥》 曲式結構

段落	小節	調性	動機
A	mm.1-21	D 大調	音階的動機
B	mm.22-40		
A	mm.41-54		

【譜例 18】 mm.1-24

Allegretto molto moderato

Allegretto molto moderato

pp

基底音

音階的動機

poco rall.

5

li - no can - ta sul - la fron - da: "Dor - mi tran -

poco rall.

10

- quil - lo, boc - cuc - cia d'a - mo - re: pie - ga - la giù quel - la te -

a tempo

dolce e carezzevole

a tempo

15 *poco rit.* *a tempo*
 sti - na bion - da, del - la tua mam - ma po - sa - la sul

20 *p*
 E l'uc - cel - li - no

mp

三、演唱詮釋

本曲曲名為《小鳥》，這是一首搖籃曲，搖籃曲是令人安心平穩的聆聽音樂，進入甜美的夢鄉，所以在演唱時，聲音的處理不能太強烈，聲音必須輕柔，如同媽媽溫柔的聲音；除此之外，筆者在研究所期間，曾聽過幾首世界有名的搖籃曲，如舒伯特的搖籃曲、布拉姆斯的搖籃曲、莫札特的搖籃曲，聽過好幾種的版本比較，不管流行歌手、聲樂家或合唱版本，發現到同一首的曲子，在不同的演唱家身上，都會有其獨特的味道；在這幾首搖籃曲的樂曲分析來看，伴奏及主唱旋律上，都是相當的簡單，人人都能上口，所以越是旋律簡單的歌曲，在歌詞及旋律上，演唱者可以發揮出極大的空間，揮灑出不同的色彩，當筆者研究此首歌曲時，也發現到有其相同的特質，所以筆者在樂曲詮釋上，希望可以嘗試出擁有自己個性的獨特味道。

歌曲的音樂術語為稍快板以及極為溫和的(*Allegretto molto moderato*)，所以歌曲的伴奏音色，必須是輕鬆、可愛、俏皮的音色，所以在伴奏須注意譜上的

彈奏記號以及節奏的組合【譜例 19】，演唱者的音色也必須極為溫和的，這樣也才會唱出搖籃曲的特色來。

【譜例 19】 mm.1-4

Giacomo Puccini
(1858—1924)

1 *Allegretto molto moderato* *p*
E l'uc - cel -

6 *mp*

在演唱時必須注意，身體是放鬆的，腹部的力度必須要有彈性而不過於僵硬；聲音的線條必須輕而柔美，即使唱到高音，也必須小心的控制音量，整首曲子不使用太強力度的聲音。整首歌曲的處理在音量的控制、音色的處理以及歌詞的語韻上是非常的重要。

在 m.6 到 m.7 小節為歌曲的上行音階，歌者在歌唱時，須注意到高音時不能讓聲音變得太強，這樣會破壞搖籃曲的美感，所以在音量上要做控制，聲音的位置與氣都要非常的穩定，在樂曲解說部分，也曾提過，在這首歌曲中，就是利用了上下行的音階動機，串連本曲的，見【譜例 20】。

【譜例 20】 mm.1-14

Allegretto molto moderato

基底音 音階的動機

5 poco rall. "Dor - mi tran -

10 a tempo dolce e carezzevole a tempo

- quil - lo, boc - cuc - cia d'a - mo - re: pie - ga - la giu quel - la te -

在歌詞中，“L'uccellino”中譯為「小鳥」，字中有雙子音必須清楚的唱出來，不然歌曲絕對會非常的不正確，並且中文的意思為「小鳥在樹枝上歌唱著」，在主唱旋律中，有許多的小跳音，以及鋼琴伴奏的跳音與節奏，從意象來看，彷彿真的是小鳥在樹枝上快樂的唱著歌，在唱這段旋律時，可不能唱的又黏又重的，需要的是流動又輕快的旋律。

在第一段 m.11 的第一拍、第二段 m.30 的第一拍以及第三段 m.49 的第一拍，這三段的 32 分音符，在演唱時，要唱清楚，肚子往內稍微的用力，保持口腔的通暢，聲音的位置不變動，就可唱出清楚快速的音了，見【譜例 21、22、23】。

【譜例 21】 mm.10-12 第一段

【譜例 22】 mm.30-31 第二段

【譜例 23】 mm.46-50 第三段

本曲的速度變化多，必須要注意，尤其在歌曲的最後一句，更是整首歌曲

的精隨，歌詞為“dormi, Tesoro mio, qui sul mio seno.”，中文翻譯為「睡吧，我的寶貝，在我的懷中。」，在唱這一句時，如同寶寶已經睡著了，慢慢地小小聲地在寶寶耳邊說話心情，見【譜例 24】。

【譜例 24】 mm.45-54

45

rall.

- re - no: dor - mi, te - so - ro mio, qui sul mio

50

rit. *a tempo*

se - no.

rit. *a tempo* *rall.* *pp*

第四節 歌曲《愛情故事》(Storiella d'amore)的解析

一、歌詞翻譯

Noi leggevamo insieme	一天，我們一起讀書，
un giorno, per diletto	來消磨時光，
Una gentile istoria	一段優美的故事，
piena di mesti amor.	充滿悲傷的愛；
E senz'alcun sospetto	她坐在我的身邊，
ella sedeami al lato,	沒有任何不安，
Sul libro avventurato	她全身心都專注於
intent il guardo e il cor.	那部冒險小說。
L'onda de' suoi capelli	她波浪般起伏的髮絲，
il volto a melambia	輕拂我的面頰，
Eco alla voce mia faceano i suoi sospir.	回應我的聲音，她發出嘆息。
Gli occhi dal libro alzando	目光從書中移開，
Nel suo celeste viso, Io vidi in un sorriso	從她的笑容裡，從她美麗的面容，
Riflesso il mio desir.	我看到了我的渴望。
La bella mano al core	美麗的手撫摸著心靈
Strinsi di gioia ansante	激動地緊握住快樂
Nè più leggemmo avante	我們不再繼續閱讀
E cadde il libro al suol.	書滑落在地面上。

Un lungo, ardent bacio	一個長久的，炙熱的吻，
Congiuse i labbri aneli,	兩片充滿渴望的唇結合在一起，
E ad ignorati cieli	魂魄展翅飛向
L'alme spiegaro il vol. ¹⁴	那飄渺的天際。

二、樂曲分析

本曲結構為 A-B-A，A 段為 D 大調，到了 m.24 第四拍後半拍轉為 A 大調，即為 B 段，到了 m.36 又回到了 A 段，見【表 4】。

【表 4】 《愛情故事》 曲式結構

段落	調性	小節數	主題動機
A	D 大調	mm.1-24	a
B	A 大調	mm.24-36	四度音程
連接句			
A	D 大調	mm.37-64	a

在第一段 A 段的鋼琴前奏，左手已經把樂曲的主題演奏出來了，到了聲樂出來時，與鋼琴左手成了八度音程的關係，利用此點來擴張音樂，見【譜例 25】。

¹⁴梁瑩編譯，《義大利室內樂歌曲集》，(北京:人民音樂出版社，2009)，頁 131-132。

【譜例 25】 mm.1-20

1 **Andantino Mosso**

4 *p con semplicità*

5 *pp cresc. dim. pp*

9 *cresc. rit. pp*

13

Noi legge - va - mo in - sie - me un gior - no, per di - let - to —
 Gli oc - chi dal li - bro al - zan - do nel suo ce - le - ste vi - so —

17

u - na gen - ti - le i - sto - ria — pie - na di me - sti a - mor —
 io vidi in un sor - ri - so — ri - flesso il mio de - sir —

pp cresc. pp

在 B 段時，開始轉調，以及利用四度音程的手法，將樂曲變化，並且達到第一個音樂的高潮，見【譜例 26】。

【譜例 26】 mm.21-33

u - na gen - ti - le i - sto - ri - a pie - na di me - sti a - mor e
 io vi - di in un sor - ri - so ri - flesso il mio de - sir. La

sen - z' al - cun so - spet - to el - la se - de -
 bel - la mano al co - re strin - si di gio -

a - mi al - la - to, sul li - bro av - ven - tu - ra - to in - ten - ta il guar - do e il cor. sul
 - ia an - san - te... né più leggemmo a - van - te... e cad - de il li - bro al suol. né

libro av - ven - tu - ra - to in - tenta il guar - do e il cor. Noi leg - ge -
 più leg - gemmo a - van - te... e cadde il li - bro al suol. Noi leg - ge -

利用半音階的和聲做連接句，用此重新醞釀回到 A 段的最高潮，第三段的 A 段利用第一段相同動機，將鋼琴與聲樂都再升高一個八度來擴張樂曲的張力達到最高潮，見【譜例 27】。

【譜例 27】 mm.31-41

libro av - ven - tu - ra - to in - tenta il guardo e il cor. più leg - gemmo a - van - te... e cadde il li - bro al suol. Noi leg - ge - Noi leg - ge -

allarg *rit. ten.* *p a tempo*

半音階上行 比第一段在高一個八度 *Tempo I°*
con slancio

vamo in - sie - me. ah! ah! L'on - da dei suoi ca -
vamo in - sie - me, ah! ah! Un lungo arden - te

cresc. *allarg.* *f*

Tempo I°

pel - li il vol - to a me lam - bi - a il volto a me lam -
ba - cio con - giun - se i lab - bri a - ne - li con - giun - se i lab - bri a -

affrett. molto

affrett. molto

【譜例 28】 mm.42-48

bi - a eco_al - la vo - ce mi -
ne - li e ad i - gno - ra - ti cie -

a e - co fa - ce - a - no i suoi so - spir -
li l'al - me spie - ga - ro spie - ga - ro il vol.

Lento
rall.
ff
pp
rall. molto

三、演唱詮釋

這是一首愛之歌，在歌詞中可以感受到愛人之間的甜蜜氣息，從作曲家在音樂上的鋪程，更可以感受到這份甜蜜的氣息更近似於激情，這首歌曲有兩大段的歌詞，第一大段與第二大段的歌詞，從音樂語歌詞的搭配來看，可以發現兩大段的歌詞，在相同音樂下，主要著重的重點不一樣，這在詮釋上是個非常有趣的地方，在樂曲重複上，會有很不一樣的詮釋法。

第一次歌詞中，第一段的樂曲，用鋼琴將主題音樂機顯現出來，背景是愉快甜蜜的氣氛，當聲樂進入，利用鋼琴與聲樂的八度音程來做擴充，第一段利用歌詞，如說故事般敘述了愛人們在做什麼。到了第二段，也就是 B 段，男主角專注的看著女主角，利用四度音程動機的不協和，像是內心的悸動，持續的

蔓延，見【譜例 26】，在第三段時，強烈地抒發出來，利用再升高八度的音樂強調他的心情，見【譜例 28】。

第二次的歌詞，從第三段樂句中，又回到了第一段的樂句，開始敘述他與她的互動，到 B 段時，B 段的不協和四度音程動機，變成了一種激情似的慾望慢慢的發芽，最後的歌詞“Un lungo, ardent bacio. Congiuse I labbri aneli,E ad ignorati cieli. L'alme spiegaro il vol.”，中譯為「一個長久的，炙熱的吻，兩片充滿渴望的唇結合在一起，魂魄展翅飛向那飄渺的天際。」，這就是這首歌曲中，最高潮的地方，是這首歌曲最重要的精華所在。

第五節 歌曲《我的家》(Casa mia, casa mia)的解析

一、歌詞翻譯

Casa mia, casa mia	我的家，我的家
per piccina che tu sia,	即使你再小
tu mi sembri una Badia, casa mia	你也是我的聖殿
Casa mia,casa mia.	我的家，我的家

二、樂曲分析

本曲為三段體 A-B-A(Coda)，A 段為 G 大調，B 段為 D 大調，A(Coda)轉回到 G 大調，見【表 5】。在 A 段和聲的進行一直圍繞著 I 級和絃，是 I 級的擴充，到了 B 段則轉為 D 大調，但 B 段的和聲卻也擁有了 G 大調的特色，但因為重複的 C#可確立為 D 大調，再利用 D 大調 IV 集和絃與 G 大調 I 和絃轉回到 G 大調，即為 A(Coda)。在轉入 A(Coda)的 m.9 到 m.11 使用了經過和絃為弱化和絃並藉此擴充和絃，見【譜例 29】。

在 m.1 與 m.2 的主唱旋律，只有簡單的 G 跟 D 的音，筆者視為動機 a，再利用 a 動機，在 m.3 從 G 跟 D 音中間，再增加 B 音，從 m.4 到 m.10 的旋律走

向，可以發現到旋律帶有對稱的結構，從 G-B-D 的和弦音構成基準，在演變出 G→「A」→B←「C」←D 的音符排列走向，在此筆者視為動機b，見【譜例 29】。

【表 5】《我的家》曲式結構

段落	調性	小節	動機
A	G 大調	mm.1-5	a+b
B	D 大調	mm.6-10	b
A(Coda)	G 大調	mm.11-14	a

【譜例 29】 mm.1-14

I 和絃音

a

b

**b 動機的對稱結構
G→A→B←C←D**

A段

B段

A(Coda)

二、演唱詮釋

這首歌曲的速度為中庸的快板(*Allegro moderato*)，但也非常的嬌小可愛，歌詞是義大利文的諺語，相當於中文的“金窩銀窩還不如自己的草窩”¹⁵。

在 m.1，G 音與 D 音為五度的大跳音程，大跳音程本是不好唱的音程，在練習時，可以先用母音的練習，將大跳音程唱穩，在加上咬字。另外在大跳到“mia”的歌詞，會因為扁口音而將聲音包住而停滯不前，此時在唱“mia”前，可以稍稍的吐一點氣出來，這方法可以使氣往前吐出時，順著氣將聲音往前傳送，而不包住，見【譜例 30】。

在演唱 m.1 的“mia”時，不必在一拍內唱兩個母音，其唱法可以第三拍唱“mi”，第四拍唱“a”，這樣就不會有聽不聽歌詞的情況，在本曲其他地方皆有此情形，唱法皆同。但在 m.12 到 m.14，兩個母音在拍子的分法情況不同，此音總共有九拍，在此筆者的分法為前四拍、後五拍，前四拍唱“mia”，後五拍唱“a”，後拍拉長才不會有頭重腳輕的情形，聽覺上也會有回音的感覺，見【譜例 30】。

在 m.3 到 m.8 的歌詞旋律，旋律上多為同音反覆的情況，此情形看來，歌詞的重要性，就相對的重要起來；歌詞大多為兩音節，其中還有一個雙子音的歌詞，“per piccina che tu sia,tu mi sembri una Badia”，中譯為「即使你再小你也是我的聖殿」，重音都落在強拍上，演唱者在唱此段時，必須注意其歌詞的語韻，見【譜例 30】。

¹⁵人民音樂出版社，《義大利室內樂歌曲》，(北京，人民音樂出版社，2009)，頁 157。

【譜例 30】 mm.1-14

Allegro moderato *p dolcemente* 大跳音程

Ca - sa mia **3** **4** **mi a** ca - sa mia per pic - ci - na che tu sia, tu mi sem - bri u - na

Allegro moderato *p leggero* 雙子音

音樂的重音
與歌詞的重音

5 Ba - dia, ca - sa mia per pic - ci - na che tu si - a tu mi sem - bri u - na Ba - dia, ca - sa mi a, *rallentando*

10 *a tempo* *rallentando* *morendo*
ca - sa mia, ca - sa mia. **3** **4** **1** **2** **3** **4** **1** **2** **3** **4**
mi a

a tempo *rallentando* *morendo*
pp *rall.* *morendo*

第六節 歌曲《大地與海洋》(Terra e mare)的解析

一、歌詞翻譯

I piopi, curvati dal vento,	激烈的風猛烈的吹著並排的樹，
Rimuggiano in lungo filare,	排著長隊在低吟
Dal buio, tra il sonno li sento,	從黑暗裡，在夢中，我聽見這低吟
E sogno la voce del mar.	在夢中，我也夢見海的聲音。
E sogno la voce profonda	在夢中聽見那深沉的聲音;
Dai placidi ritmi possenti;	帶著他平靜而有力的節奏
Mi guardan specchiate dall'onda	空中閃爍的繁星
Le stele nel cielo fulgenti.	照映在海浪中凝視著我。
Ma il vento più forte tempesta,	強勁的風在呼嘯盤旋
De' pioppi nel lungo filare,	穿過長長並排的楊樹，
Dal sonno giocondo mi desta...	將我從歡快的夢中喚醒...
Lontana è la voce del mar! ¹⁶	遠處是海的聲音!

二、樂曲分析

本曲為 f 小調的樂曲，分為 A-B-A 的三段式，在 A 段為 f 小調，B 段轉為降 A 大調，在 B 段降 A 大調時，卻慢慢的平移至 f 小調，停止於半終止，又再回到 A 段，全曲利用了和絃平移的手法，營造出海的景象，最特別的是在 m.27，利用 f 小調 V 級七和絃是與 F 大調共用的和絃級數，而讓最後樂曲結尾在皮卡地終止(Picardy)，作曲家借用大調的色彩，企圖讓曲子呈現廣闊的，大海平息的意象，見【表 6】。

¹⁶人民音樂出版社，《義大利室內樂歌曲》，(北京，人民音樂出版社，2009)，頁 152。

【表 6】《大地與海洋》曲式結構

段落	調性	小節數	主題動機
A	f 小調	mm.1-9	a+b
B	降 A 大調 – f 小調	mm.10-19	
A	f 小調	mm.19-29	

在 mm.1 只有鋼琴伴奏右手八度的 C，並無法確定其調性為 f 小調或降 A 大調，但當在 m.2 的鋼琴伴奏的最低音 F，還是有可以確定其為 f 小調，本段雖為 f 小調，運用和絃的平移，使本段徘徊在 f 小調與 Ab 大調之間。

主題在一開始主唱的旋律中就出現了，為動機 a，這樣的主題貫穿全曲，見，主題的節奏也貫穿全曲，音型的模進為 C-D-E-D-C，這樣的模進也在伴奏中隨處可見。在 m.5 到 m.7 為主題音型的變化，稱為 b 動機，另外在 m.7 到 m.9 是主題變化最多的地方，m.7 第四拍的高音 F 音，應為低音的 F 音，是在 A 段中，全段的頂點音，而 m.8 第 2 拍後半拍的 B 音為變化音，在原本的音型模進來說，應為 A 音，這是作曲家變化最多的一段樂句，見【譜例 31】。

【譜例 31】 mm.1-12

Allegretto

動機a

I piop - pi, cur - va - ti dal ven - to, Ri - mug - ghia - no in lun - go fi -

Allegretto

p

5 *rit.* *a tempo* **動機b**

- la - re. Dal bu - io, tra il son - no, li sen - to E so - gno la vo - ce del

rit. *rit.*

9 *a tempo*

mar. _____ E so - gno la vo - ce pro - fon - da Dai pla - ci - di

a tempo *pp*

在第三段，也將主題動機變化，讓歌曲營造出高潮的部分，在伴奏部分，也將音域移高，企圖將音樂張力展現出來，增強其第一段與第三段的對比性，見【譜例 32】。

【譜例 32】 mm.13-24

13 rit - mi pos-sen - ti; Mi guar - dan, spec - chia - te dal - l'on - da, Le stel - le nel cie - lo ful -

17 - gen - ti. Ma il ven - to piu for - te tem -

21 - pe - sta, De' piop - pi nel lun - go fi - la - re, Dal son - no gio-con - do mi

pp due Ped. *rallentando* *f* *a tempo* *calando e rit.* *pp* *calando e rit.*

三、演唱詮釋

此曲的旋律像大海的律動，起起伏伏卻又無疾而終。全曲速度是快板，速度不慢，要注意速度的變化，在歌詞中提到風與大海，歌詞著重在海的意象，歌曲的速度就如同歌詞中的風一樣強勁又迅速。在 m.7 的頂點音 F 音，在強調著窗外的海與他的夢互相呼應，須將速度漸慢下來，強調此樂句。在 m.10 的同音反覆，在強調著歌詞並用比較低的 F 音形容著他靜靜的聽著這低沉的聲音，“E

sogno la voce profonda”，中文翻譯為「我夢見那深沉的聲音」，意思為聽見了深夜中海深沉的聲音，見【譜例 33】。

【譜例 33】 mm.1-12

The musical score consists of three systems. The first system (measures 1-4) is marked *Allegretto* and features a vocal line with lyrics "I piop - pi, cur - va - ti dal ven - to, Ri - mug - ghia - no in lun - go fi -" and a piano accompaniment starting with a *p* dynamic. The second system (measures 5-8) includes tempo markings *rit.* and *a tempo*, with lyrics "- la - re. Dal bu - io, tra il son - no, li sen - to E so - gno la vo - ce del". The third system (measures 9-12) is marked *a tempo* and includes lyrics "mar. E so - gno la vo - ce pro - fon - da Dai pla - ci - di". The piano accompaniment in the third system includes a *pp* dynamic marking.

在第三段 m.19，也將主題動機變化，讓歌曲營造出高潮的部分，增強其第一段與第三段的對比性而歌曲的主題，在此句的歌詞為“Ma il vento più forte tempest,”，中文意思為「強勁的風在呼嘯盤旋」，音樂如同歌詞，必須演唱強音 (f) 的音量，才會達到與歌詞的意義相同，在 m.22 時，卻又隨即平淡了起來，增強了與 m.19 到 m.21 樂句的對比性，並且在歌詞的意象中，其同音反覆就如同歌詞「強勁的風，穿過長長並排的楊樹」。在 m.25 到 m.27 為最後一樂句，其歌

詞意思為「遠處是海的聲音!」,所以在這樂句的演唱時,必須是弱音(P)並速度稍漸慢(rall.),演唱出原來是遙遠的海之聲,以及曲終時大海平息的感覺,見【譜例 34】。

【譜例 34】 mm.13-29

rit - mi pos-sen - ti; Mi guar - dan, spec - chia - te dal - l'on - da, Le stel - le nel cie - lo ful -

- gen - ti.

Ma il ven - to più for - te tem -

- pe - sta, De' piop - pi nel lun - go fi - la - re, Dal son - no gio-con - do mi

de - sta.. Lon - ta - na è la vo - ce del mar!

第七節 歌曲《虛假的警示》(Menti a l'avviso)的解析

一、歌詞翻譯

Menti a l'avviso.....	虛假的約定
Eppur d'Ausena è questa	不真實的警示，阿烏澤那，
L'angusta valle e qui fatal dimora	那狹窄的山谷是最終的歸宿，
mi presagiva la secreta voce	那神祕的聲音對我預言，
che turba da più notti il mio riposo,	在很多的夜晚擾亂我的安寧。
Tu cui nomar non oso	我很害怕女子呼喊我的名字，
tu! funesta donna,dall'avel risorta	那從墳墓中復活的可怕女人，
per mio supplizio,un'altra volta ancora	為了再次折磨我，
promettesti vedermi	已經再一次和我約好要見面，
e in rio momento.	那殘酷的一刻。
Ah! chi geme?...M'inganno...	啊!是誰在嗚咽?我弄錯了，
è l'onda, è il vento.	原來是海浪和風
È la note che mi reca	夜晚帶來
le sue larve, i suoi timori,	她的幽靈、她的恐怖
che gli accenti punitori,	那指責的聲音
ah, del rimorso udir mi fa. ¹⁷	使我聽到後感到無比的內疚

二、樂曲分析

全曲分 A-B-C 三段式，A 段中包含了鋼琴導奏。在 B 段的明顯地，調性和節奏動機明顯的改變了，C 段前，有個連接句，來連接 C 段，見【表 7】。

¹⁷人民音樂出版社，《義大利室內樂歌曲》，(北京，人民音樂出版社，2009)，頁 174。

【表 7】《虛假的警示》曲式結構

	段落	調性	小節	動機	
I	導奏	F 小調	mm.1-44	a	
	A				
II	B	降 D 大調→f 小調 調→C 大調	mm.49-82	b(節奏動機)	
III	連接句	f 小調→降 E 大調 調→降 A 大調	mm.83-116	c(節奏動機) d(節奏動機)	
	C				C1
					C2

A 段為 F 大調，在 m.1 使用和聲外音，使人無法明確地知道其調性為何？到 m.2 才明確地知道，作曲家使用了 F 大調的 V 級，見【譜例 35】。在整段的導奏中，一直使用 V 級和絃來營造背景沉重的不安定感，也使用了半終止及假終止來營造出未知的恐懼，導奏的最後，還是有回到 I 級，使恐懼的氛圍稍稍地平緩，但主唱進入時，立即地又回到 V 級與 VI 級的和聲裡徘徊著，見【譜例 35、36】。

【譜例 35】 mm.1-24

Larghetto lento

p

p

5 *rall.* *pp* *p*

10 *mf* *pp*

15 *r.h. ritardando* *p a tempo* *pp*

20

【譜例 36】 mm.25-36

25 Recitativo

Men - tia l'av - vi - so... Ep - pur d'Au - se - na è que - sta

31

l'an - gu - sta val - le... e qui fa - tal di - mo - ra

A 段的動機^a，在 m.1 使用了倚音，在 m.3 也使用了先現音及倚音【譜例 37】，用不連結的手法與前 m.1 做區分，也達到強調的用意，在 m.6、m.8，甚至 mm.40~42 的地方，也都有使用和聲外音的手法。另外，在 m.25 當聲樂開始進入時，主唱旋律與鋼琴導奏的動機也有相連性，也是使用了此類的手法【譜例 38】。在 mm.1~7 的右手高音旋律，在 m.10 整個移高了八度，再次強調主題，使背景營造出的感覺更為強調。

【譜例 37】 mm.1-12

Larghetto lento

p

rall.

pp

mf

pp

【譜例 38】 mm.21-30

Recitativo

25

Men - tia l'av - vi - so... Ep - pur d'Au - se - na è que - sta

f

p

在 A 段，整段的主唱旋律使用了同音反覆、節奏分明的旋律，這是著重在強調歌詞的語氣上，所以演唱者必須注意整個樂段的語韻，並且旋律與歌詞的意思，在表達著心中的雜亂恐慌的情緒。

在 B 段時，伴奏用十六分音符的反覆節奏來穩定拍子，因為在主旋律中，

動機b一直在做變化與擴充，並且調性的轉換，使得歌者的複雜、恐懼、急切的情緒，凝聚到了最高潮【譜例 39】。

【譜例 39】 mm.49-56

9

在 mm.74，作曲家使用 A 段的動機回應開頭的樂段，在 mm.78 是個連接句，作曲家使用宣敘調的手法，而歌詞意思“Ah! chi geme?...”，中譯「啊！誰在嗚咽？」，歌唱者須唱出急切又害怕的心情，到了歌詞“M’inganno...”，中譯「我弄錯了，原來是海浪和風。」，心情才得以稍微地舒緩，作曲家也使用了半終止，讓旋律得到一點點的平靜，也因此進入了 C 段，在 C 段的動機c與動機d，見【譜例 40】，使用了此動機貫穿了整個 C 段，在 C 段中，旋律如歌劇的詠嘆調(aria)，在抒發著他的內心。

【譜例 40】 mm.76-86

76 *Lento*
Ah! chi ge-me?... M'in-gan-no... è l'on-da, è il
*5
pp

82 *Lento*
ven-to. E la not-te che mi re-ca Le sue lar-ve, i suoi ti-ten. ten. ten.
動機c C段 動機d
pp

Culture Uni

三、演唱詮釋

鋼琴導奏營造出凋零孤寂感，全曲有許多同音反覆的地方，所以語氣相當的重要，歌詞與音樂旋律須唱出害怕痛苦的感受。在 m.25 主唱進入時，就將音樂標題唱出，並在 m.28 到 m.30 利用強音記號，強調的唱出其害怕的對象“Ausena”，中譯「阿烏澤那」，見【譜例 41】。在 m.36 與 m.40，作曲家利用向下大跳強調其歌詞的重點字，m.36 的“dimora”「歸宿」、m.40“voce”「聲音」，到了 m.43 再反向大跳，做出不同層次的對比性，更增強了全段歌詞的最重要的重點字，“il mio siposo”「我的寧靜」，並且在 m.34 開始從高音 F 音，到了 m.39 從 F 音往上到 G 音，到 m.43 大跳到 A 段的最高音 A 音，在這裡一直在往上推高，造就了 A 段的最高潮，見【譜例 42】。

【譜例 41】 mm.25-30

25 *Recitativo*

Men - tia l'av - vi - so... *f* Ep - pur d'Au - se - na è que - sta

【譜例 42】 mm.31-48

31 l'an - gu - sta val - le... e qui fa - tal di - mo - ra

37 mi pre - sa - gi - va la se - gre - ta vo - ce che tur - ba da più not -

43 - ti il mio ri - po - so, *molto rall.* il mio ri - po - so. *rit.*

在 B 段部分，利用了新的伴奏與動機，讓樂曲達到另一個層次，B 段的伴奏部分，同音反覆的十六分音符節奏，彷彿是他內心緊張的情緒，在唱出動機 b 的節奏，在此部分演唱著的節奏不可拖，並且在 m.57 有個比 A 段還要再高的 B 音，這樣看來，用新的伴奏並再向上推高到新的高音 B 音，這比 A 段還要再讓人緊張激動，達到一個更高的情緒色彩，在慢慢的平緩下來，見【譜例 43】。

【譜例 43】 mm.49-63

9

動機b的擴充

49 *Allegro moderato*
 Tu cui no - mar non

Allegro moderato
f *p* *cresc.*

動機b

53
 o - so tu! fu ne - sta donna, dal - l'a - vel ri -
 Sva - Sva -

57
 sor - ta per

fff *calzando* *p*

60
 mi - o sup - pli - zio, un' al - tra

ppp

在 C 段前有個連接句在 mm.78，無鋼琴伴奏，作曲家使用宣敘調的手法，雖術語寫的是緩板，但在”Ah! chi geme?...”如歌詞的意思，中譯「啊!誰在嗚咽？」，可以唱的急切點，到”M’inganno...è l’onda, è il vento.”，中譯「我弄錯了，原來是海浪和風。」，再回到原速，心情才得以稍微地舒緩，作曲家也使用了半終止，讓旋律得到一點點的平靜，也因此進入了 C 段，旋律如歌劇的詠嘆調(aria)，在這裡需唱得很流暢，是在抒發著其的內心的恐懼，見【譜例 44】。

【譜例 44】 mm.77-90

69

- der - mi... e in rio mo-men - - - to.

pp *dolce a tempo*

76

Lento

Ah! chi ge-me?... M'in-gan-no... è l'on-da, è il

pp

82

Lento

ven-to. È la not-te che mi re-ca Le sue lar-ve, i suoi ti-ten. ten. ten.

pp

87

- mo - ri, che gli ac - cen - ti pu - ni - to - ri del ri - mor - so u - dir mi

pp

第八節 歌曲《憂鬱》(Melanconia)的解析

一、歌詞翻譯

Allor ch'io sarò morto	當我死氣沉沉的
i bianchi nidi alla casuccia mia	回到家中，
le rondinelle appenderanno ancor;	燕子還停留在那
All'alito d'a prile rifieran nell'orto	這氣息圍繞著再盛開的花園，
le mammolette e le giunchiglie d'or	紫色和金色的水仙花
Di canti e di profumi s'allieterà il mattino,	在白天快樂的歌唱和釋放花香
a sera gli astri sfavillerranno nell'azzurro ciel.	在星星閃閃發光的傍晚
Sol là, fra l'erbe e i dumi	那裡，枯草與荊棘
Sotto la croce nera, sarà silenzio	在黑色的十字架下，將沉默著
Silenzio eterno e gel.	永遠的凝結沉默

二、樂曲分析

本曲為三段式 A-B-A(coda)，見【表 8】，從 m.1 開始，雖然是 C 大調，但作曲家利用三級和絃副屬和絃起頭，再變成三級和絃，後接五級副屬和絃並省略根音、五級七和絃，再到了五級和絃，這樣子的和聲運用，從三級和絃這不帶有任何調性色彩的和絃開始，再來模糊調性的五級副屬和絃，再慢慢抽離到

五級和絃，才明確的知道其調性為 C 大調，【譜例 45】。這在 B 段尾聲進入 A 段 Coda 時，也有類似的作曲手法，由模糊的調性漸漸的讓調性明朗化，見【譜例 46】。

【表 8】《憂鬱》曲式結構

段落	調性	小節數	動機
A	C 大調	mm.1-18	1.大跳音程 2.三連音
B	D 大調	mm.18-26	十六分音符
A(Coda)	C 大調	mm.26-30	

【譜例 45】 mm.1-7

University Library
國文化大

10.10.1724

p cresc. *p* *pp*

C:V6/iii iii $V_{4/V}^3$ V7/V

4 *Andante Molto Lento* *dolcissimo*

Al - lor ch'io sa - rò

affrett. *a tempo* *Andante Molto Lento*

pp *f* *pp*

pp V V7 I

【譜例 46】 mm.23-27

23 模糊的 開始明確 確立

stri sta - vil - ler: ran - no nel - l'az - zar - ro ciel. Sol la. fra

25 F:V C:I V/V

fer - be e i du - mi sot - to la cro - ce ne - ra, sa - rà si

V V/V V A(Coda)

在 m.13 的十六分音符為引導動機，帶出三連音的動機，利用三連音使旋律可流動不停止。到了 B 段時，利用 m.13 的節奏動機，發展出新的一段主題旋律，在讓音樂往上堆疊至高潮。在 A(Coda)的部分則是，擷取 m.15 小節的旋律做小尾奏，使 A 段動機再次出現，利用此樂句強調歌詞，見【譜例 47】。

【譜例 47】 mm.11-30

11 le ron - di - nel - le ap - pen - de - ran - no an - cor; Al -

14 - l'a - lito d'a pri - le ri - fio - ri ran nel - l'or - to le mam - mo -

17 - let - te e le giun - chi - glie d'or. Di can - ti e di pro - fu - mi s'al -

20 - lie - te - rà il mat - ti - no. a se - ra gli a -

B段

23 stri sfa - vil - ler - ran no nel l'az - zur - ro ciel. Sol la, fra

25 ler - be ei du - mi sot - to la cro - ce ne - ra, sa - ra si -

28 - len - zio si - len zio e - ter - no e gel.

A(Coda)

三、演唱詮釋

在前奏部分，利用不明確調性的模糊和絃，就像是雜亂無比的心情甚至帶著疲累的心，直到聲樂進入的前三小節才漸漸的明朗化【譜例 48】，在 A 段歌詞敘述著回到家中，因為大自然的美好，鬱悶的心情漸漸的釋放；在演唱這首歌時，並不應該帶著悲傷的氣氛來演唱。

【譜例 48】 mm.1-7

4

Andante Molto Lento *dolcissimo*

Al - lor ch'io sa - rò

affrett. *a tempo* *Andante Molto Lento*

pp *f* *pp*

8

mor - to i bian - chi ni - di al - la ca - suc - cia mi - a

在 m.14 時，運用三連音來代表歌詞的”prile”「旋轉」、”rifioriran”「再開花」【譜例 49】。到了 m.18 後開始【譜例 50】，B 段開始出現，歌曲開始一次一次的強烈起來，鬱悶的情緒逐漸減少，運用高音代表著星星在黑暗中閃閃發亮亦或像在藍色的天空，讓鬱悶的心情開朗了起來，在此歌者的詮釋應更加的開朗明亮。另外在練習藝術歌曲時，都應將歌詞仔細閱讀，並將語韻和單字發音須非常熟練，在唱起歌曲時，困難度相對就可降低一大部分了。

【譜例 49】 mm.14-16

14
- la - lito d'a pri - le ri - fio - ri - ran nel - l'or - to le mam-mo-

【譜例 50】 mm.17-30

17
- let - te e le giun - chi - glic d'or Di can - ti e di pro - fu - mi s'al -

20
- lie - te - rà il mat - ti - no, a se - ra gli a -

23

stri - sfa - vil - ler - ran - no nel - l'az - zur - ro ciel. Sol là, fra

25

l'er - be e i du - mi sot - to la cro - ce ne - ra, sa - rà si -

28

- len - zio si - len zio e - ter - no e gel.

第九節 歌曲《死?》(Morrire) 的解析

一、歌詞翻譯

Morire?...E chi lo sa qualè la vita!	死?有誰知道生活是什麼?
Questa che s'apre luminosa e schietta,	是始於光明而坦誠的，
ai fascini Agli amori, alle speranze,	為魅力，對愛情，對希望
o quella che in rinuncie s'e assopita?	抑或是在半夢半醒之間放棄這些美好 信念?
È la semplicità timida e queta	是平平淡淡才是真，
che si tramanda come ammonimento	如同古訓留傳下來的
segreto di virtù segreta	還是像一個內心深處有關道德的秘密
perchè ognuno raggiunga la sua meta,	每一個人為了達到自己的目的
O non piuttosto il vivo balenare	甚至不惜生命失去意義
di sogni nuovi sovra sogni stanchi,	新的夢想代替了往日舊夢
e la pace Travolta	為了夢想失去安寧
e l'inesausta fede d'avere per desiderare?	慾望無限?
Ecco... io non lo so...	我不知道
Ma voi che siete all'altra sponda	但在彼岸的你
Sulla riva immense ove fiorisce il fiore della vita	在那盛開生命之花的無邊的彼岸
son certo lo saprete.	我相信，你一定會知道。

二、樂曲分析

本曲分為 A-B-C-coda，其分段方式為，A 段為 G 大調，在 B 段的音型上就與 A 段就有所不同並且和聲停止於半終止，歌詞也是明顯的劃分。C 段又很巧妙地轉回了 G 大調並且在歌詞的分段中也可以清楚的分出段落，見【表 9】。

【表 9】《死?》曲式結構

段落	調性	小節數	主題素材	動機
A	G 大調	mm.1-20	音階主題	三連音、 五連音
B	D 大調	mm.21-35		
C	G 大調	mm.36-44		
Coda	G 大調	mm.45-52		

本曲調性為 A 段為 G 大調，B 段為 G 大調轉 D 大調，C 段與 Coda 為 G 大調。在 A 段 m.1 到 m.16，在左手伴奏的地方，最低音 G 音在每個小節都有出現，所以其整體為一級的擴充，見【譜例 51】。

【譜例 51】 mm.1-7

The image shows a musical score for the first seven measures of a piece. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is marked 'Andantino' and the mood is 'dolce'. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The vocal line includes the lyrics: 'Mo - ri - re?.. E chi lo sa qua - l'è la vi - ta! Questa che'. The piano accompaniment features a consistent G bass note in the left hand across all measures, which is circled in red in the original image. The right hand of the piano part plays a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes. There are trills in the vocal line at the end of measures 1, 4, and 7.

在動機部分，鋼琴伴奏維持音樂的織度，在 m.3 的三連音為引導動機，引出 m.4 到 m.5 的音階主題，見【譜例 52】，到了 B 段後，直接使用音階主題，在 C 段亦是如此，見【譜例 53】。另外 Coda 的部分，依舊有音階動機，並強調歌詞，見【譜例 54】。

【譜例 52】 mm.1-11

1 *Andantino* *dolce*
 Mo - ri - re? . . . E chi lo

5 *p legato*

4 sa qua - l'è la vi - ta! Questa che

8 *poco rit.*
 s'apre lu - mi - no - sa e schiet - ta ai fa - sci - ni, a - gli a - mo - ri, al - le spe - *poco rit.*

【譜例 53】 mm.20-23

20 *p* *sost.* 5 *rall.* 3 *a tempo*
È la sempli-ci-tà ti-mida e que-ta che si tra-
dim. **B段** *sost.* *rall.* *a tempo*

【譜例 54】 mm.42-52

42 *rall.* *dim.* *p* *calmo* *e* *rall.* **Coda**
ra-re? Ec-co... io non lo so... ma voi che

46 *rit. molto*
sie-te al-t'al-tra spon-da sul-la riva im-mensa o-ve fio-ri-sce il fio-re del-la

49 *cresc.* *allarg.* *rit. molto*
vi-ta son cer-to lo sa-pre-te...
allarg. *col canto* *mf* *rall.*

三、演唱詮釋

這首曲子的歌詞為“morire?”「死?」，但其的歌詞意義探討著生命，生夢該追求愛情、希望，抑或是平平淡淡的過完一生，在歌詞中，很理性的敘述著這個問題，甚至在歌詞的最後彷彿把問題都給了還正在過著人生的人們，所以在演唱這首歌時，也許可以把演唱者的角度轉換成是在敘述問題的人，相對的演唱的語韻就相對重要了，必須注意此點。

在伴奏部分，維持著伴奏的織度，大部分的旋律都是跟著主唱在演奏，全曲顯現出的旋律都非常的優美，但在歌詞的部分確不是這麼容易了，筆者在練習唱這首曲子時，歌詞的語韻和咬字的清楚是否，一直有著很大的問題，雖然歌曲有旋律優美的地方【譜例 55】，也有像 *recitative* 的地方【譜例 56, 57】，語韻跟咬字就相對的重要起來了。在很多的方面有許多的 3 連音或 5 連音，以及許多的圓滑線，練習時就必須要注意拍子的問題，可不能拖了拍子，雖然譜上有許多漸慢的地方，但漸慢完後必須 *a tempo* 回來，才不會影響到音樂的流動，見【譜例 55、56、58】。

【譜例 55】 mm.1-11

Andantino *dolce*

Andantino *p legato*

Mo - ri - re?... e chi lo

4 sa qua - l'è la vi - - - ta! Que-sta che

8 s'a - pre lu - mi - no - sa e schiet - ta ai fa - sci-ni, a - gli a -

【譜例 56】 mm.36-39

29 *a tempo*

me - ta, O non - piut - to - sto il

a tempo

33 *sostenuto*

vi - vo ba - le - na - re di - so - gni nuo - vi

p sostenuto

37

so - vra so - gni stan - chi, e la pa - ce tra - vol - ta e l'i - ne -

【譜例 57】 mm.42-52

-sau - sta fe - de d'a - ve - re per de - si - de - ra - re?

rall.
dim.
poco rit.

43 Ec - co io non lo so, ma voi che

p *calmo* *e* *rall.*

46 sie - te al-l'al - tra spon - da sul-la ri-va im - men - sa o - ve fio - ri - sce il fio - re del - la

49 vi - ta son cer - to lo sa - pre - te.

cresc. *allarg.* *rit. molto*
allarg. col canto *mf* *rall.*

【譜例 58】 mm.20-23

p *sost.* *rall.* *a tempo*

È la semplicità timida e que- ta che si tra-

dim. *sost.* *rall.* *a tempo*

第四章

結語

普契尼是偉大的歌劇作家，藝術歌曲似乎對於普契尼來說，是普契尼歌劇的音樂素材，讓筆者從這些藝術歌曲中學習，這是普契尼歌曲與歌劇的重要關係。研究了普契尼藝術歌曲的九首選曲後，藉此可窺其普契尼的作曲風格，之後再慢慢延伸至其歌劇作品，讓筆者對於普契尼有了更深刻的了解。

在這段研究過程中，筆者發現自我的音樂美學成長了不少，普契尼是個偉大的歌劇大師，當筆者在研究其藝術歌曲時，感受到普契尼在歌劇創作上，使用的作曲手法與旋律的精雕細琢，有時在演唱其小品，常常有歌劇內容的影子，最後研究發現，普契尼也將藝術歌曲用於歌劇中。了解了許多普契尼的藝術歌曲，其實也了解了普契尼的音樂特色，在面對普契尼歌劇作品時，相信筆者可以更融會貫通的進入普契尼的音樂精髓。

在研究普契尼藝術歌曲時，歸類出了普契尼的特色，這與其歌劇的創作特色是相同的，普契尼傳承了威爾第的音樂戲劇性，與德布西的色彩音樂的特色，在研究普契尼藝術歌曲的特色為會使用和絃的不穩定性、非功能性的和絃，讓音樂形成模糊的調性，使音樂達到作曲家所需的戲劇效果，這樣也打破了古典段落分明的傳統模式，使段落不易分出¹⁸。在歌唱中，融合了宣敘性的音樂，使樂句更為自然、親切、旋律流暢而優美、富含表情，更能觸動人心。並且善於將聲樂與伴奏巧妙地穿插起來，自然地相互融合。

不過普契尼的歌曲非常適合年輕的聲樂學習者演唱，它不一定需要聲音非常成熟且濃厚的聲線，其藝術歌曲是非常的輕柔明亮的，而普契尼的歌劇需要的聲音是重抒情的女高音，這對一般年輕學者來說，不太容易去掌握。在筆者

¹⁸馬莎,《普契尼歌劇創作風格的形成》,(河南南陽:南陽師範學院學報,民國88年7月),頁88-89。

學習普契尼藝術歌曲時，其聲音特性是不需要渾厚的聲音，只要流暢、自然、明亮即可，筆者最大的缺點為常將歌曲唱得太重，並且有時會咬字不清的情況發生，在研究普契尼歌曲的期間，慢慢的從一團混亂中，漸漸地明白其藝術歌曲該如何詮釋，歌詞的咬字也時常的提醒自己，演唱時必須如講話般，把咬字放在口腔前方，不要太後面，使咬字不清楚，並且舌頭輕鬆平放，也不壓下巴，身體的如何放鬆自然，這是筆者時常犯的毛病。也期許自我可以更加的穩定，對音樂認知可以更多、更寬廣。

本論文謹以個人的角度觀察論述，也盡量地追求客觀的角度，但也有許多不足的地方，也請各位先進給予批評、指正，以供今後持續研究時參考與運用。

參考文獻

一、中文資料

(一)中文著作

于蘇賢著。《申克音樂分析理論概要》。北京:人民音樂出版社。民國 90 年。

王沛綸編著。《音樂字典》。台北:大陸書店,民國 92 年。

北京外國語學院組編。《義漢字典》。北京:商務印書館,民國 96 年。

艾爾維歐·喬第奇(Elvio Giudici)。《普契尼》。台北:世界文物,民國 87 年。

阿可塞爾·許歐茲(Aksel Schiotz) 著。鄭秀玲譯。《歌唱家的藝術》。二版。

天同出版社。民國 66 年。

高士彥著。《普契尼:不朽的義大利歌劇作曲家》。台北:世界文物,民國 90 年。

紹義強編。《世界名歌劇饗宴 1》。二版。世界文物。民國 91 年。

紹義強編。《世界名歌劇饗宴 3》。二版。世界文物。民國 91 年。

紹義強編。《世界名歌劇饗宴 4》。二版。世界文物。民國 91 年。

張弦等編譯。《西洋歌劇名劇解說》。台北:世界文物,民國 82 年。

張淑懿譯。《100 個偉大音樂家》。初版。台北:志文,民國 7 年。

康華倫著。《初級義大利文》。出版。台北:冠唐國際圖書,民國 85 年。

康謳主編。《大陸音樂辭典》。台北:大陸書店,民國 88 年。

黎翁斯坦(Leon Stein)著。《音樂的結構與風格》,潘皇龍譯。台北:全音出版社,民國 67 年。

劉志明著。《西洋音樂史與風格》。二版。大陸書店。民國 70 年。

錦秀出版所著。《古典音樂 400 年—劇場魔術師》。台北:錦繡出版,民國 89 年。

羅傑·卡米爾(Roger Kamien) 著。《音樂認識與欣賞》,(台北:麥格羅·希爾,民國 91 年)

(二)碩士論文

江趙夏枝。〈浦契尼歌劇《杜蘭朵》劇中“柳兒”角色的探討〉。私立東吳大學音樂學系碩士在職班，示範講習會論文，民國 95 年 4 月。

林桑如。〈普契尼歌劇《波西迷亞人》之女主角—咪咪〉。國立台北藝術大學，碩士論文，民國 91 年。

趙際華。〈莫札特聲樂作品研究—以獨唱會曲目為例〉。中國文化大學藝術研究所，碩士論文，民國 99 年 1 月。

(三)期刊

馬莎。〈普契尼歌劇創作風格的形成〉。《南陽師範學院學報》，民國 88 年 7 月。

閻娟英。〈十九世紀末、二十世紀初義大利歌劇的傑出代表—普契尼〉。《安徽文學》，民國 88 年 12 月。

二、西文資料

Brockway, Wallace, and Weinstock, Herbert. *The World of Opera: The Story Of Its Development and the Lore of Its Performance*. New York: The Modern Library, 1966.

Dieter Schickling, *Giacomo Puccini - Catalogue of the Works*. Bärenreiter, 2003.

Kaye, Michael. *The unknown Puccini*. New York: Oxford University Press, 1987.

Laurie Domingue Lester. *The Songs of Giacomo Puccini I*. U.S.: The Florida State University college of Music, 2007.

Marggraf, Wolfgang. *Giacomo Puccini*. New York: Heinrichshofen Edition, 1985.

Osborne, Charles. *The Complete Operas of Puccini*. New York: Da Capo Press, 1983.

Stanley Sadie(ed.). *Puccini: Giacomo Puccini, The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. New York: Macmilan Press limited, 2001

三、樂譜資訊

Franco Maurilli。《G.Puccini 17 Compozizion da camera》。東京:DoReMi 樂譜出版社。民國 97 年。

人民音樂出版社。《義大利室內樂歌曲 2》。北京:人民音樂出版社。民國 98 年。

四、有聲資料

《義大利室內樂歌曲 2》。CD，北京:人民音樂出版社。民國 98 年。

五、網路資料

(一)網路有聲資料

<http://www.youtube.com/watch?v=psRulQHWydo>

<http://www.youtube.com/watch?v=bX-3aKXJPxY>

http://www.youtube.com/watch?v=NPZybj_6plU (2010.04.01)

<http://www.youtube.com/watch?v=j3oBfmZ0sMM> (2009.08.16)

http://www.youtube.com/watch?v=sqo_tr2XsGs (2008.08.31)

<http://www.youtube.com/watch?v=NcHHnC8tvB8&feature=related> (2010.04.25)

<http://www.youtube.com/watch?v=9-8LyZBWCOo> (2009.07.22)

<http://www.youtube.com/watch?v=XeGd-qD0Oso> (2008.06.22)

(二)網頁資料

http://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini (2010.08.04)

<http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/composer029.htm> (2010.08.11)

<http://www.puccini.it/portale%20ing.htm>(2010)

