

音樂見習與賞析—4

時間：2010年4月1日，星期四，第3,4節
地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
指導老師：江玉玲、范德騰、張玉樹、王青雲

主持暨彙整：黃春華（音二）

演出曲目

1. 聲樂：林承翰 鋼琴：陳彥蓉
巴赫：【聖母讚主曲】
J. S. Bach (1685-1750): “*Deposuit potentes*” from *Magnificat* in D BWV243 (1728-1733)
2. 聲樂：康昭國 鋼琴：任立譽
馬斯康尼：【正如你所知道的，噢！媽媽】。選自《鄉村騎士》
P. Mascagni (1863-1945): “*Voi lo sapete, o mamma*” from *Cavalleria Rusticana* (1890)
3. 聲樂：游澤宜、張殷齊 鋼琴：陳彥蓉
比才：【我為您跳舞】。選自《卡門》
G. Bizet (1838-1875): “*Je vais danser en votre honneur*” from *Carmen* (1875)

樂曲解說

◎ 巴赫：【聖母讚主曲】

J. S. Bach (1685-1750): “*Deposuit potentes*” from *Magnificat* in D BWV243 (1728-1733)

巴赫的《聖母讚主曲》是巴赫後期的作品，在巴赫所創作的少數以拉丁文為詞的樂曲中，這首《聖母讚主曲》和《B小調彌撒》被後世認為一樣偉大，直到今日仍被視為巴洛克時代古典音樂中的經典作品。巴赫在1723年譜寫此曲之時，係針對耶誕節場合，遵循古老傳統添加了與耶誕相關的歌詞，九年之後，他將這些場合歌詞拿掉，將調性從降E大調轉移到D大調，更動不少細節，還加入長笛來豐富管弦樂色彩。此許需要五位獨唱者（女高音兩位、女中音或假聲男高音、男高音、男低音）、五個聲部的合唱與樂團的編制，特別是巴赫又另加了三支小號來加重這種快樂的情緒，並伴有兩支長笛，兩隻雙簧管，絃樂以及含有鍵盤樂器的數字低音來為這首五聲部合唱伴奏。今天要演唱的是整套曲子的第八首，為男高音和樂團而作。

歌詞翻譯：

推下 有權者 從 座位 也 提拔 卑微者
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
祂從高位推下權貴，卻提拔了弱小卑微

◎ 馬斯康尼：【正如你所知道的，噢！媽媽】

P. Mascagni (1863-1945): “*Voi lo sapete, o mamma*” from *Cavalleria Rusticana* (1890)

《鄉村騎士》是馬士康尼的獨幕歌劇作品，劇本取自寫實主義作家威爾噶的同名小說，以西

西里鄉村為背景，故事內容描述桑杜莎的丈夫和已嫁為人婦的舊情人蘿拉死灰復燃，絕望的桑杜莎忿恨的告訴蘿拉的丈夫阿菲歐，杜立度在跟阿菲歐的決鬥中身亡。此首是桑杜莎知道丈夫杜立度愛戀著蘿拉，心中悲慟，向杜立度的母親唱出心中的痛楚。角色配置如下。

杜立度 (Turiddu) / 退伍士兵	男高音
桑杜莎 (Santuzza) / 西西里島村姑	女高音 (次女高音)
露琪亞 (Mamma Lucia) / 杜立度的母親	女低音
阿菲歐 (Alfio) / 趕牲畜的車夫	男中音
蘿拉 (Lola) / 阿菲歐的妻子，杜立度的舊愛	次女高音

歌詞翻譯：

Voi lo sapete, o mamma, prima d'andar soldato Turiddu aveva a Lola eterna fè giurato. Tornò, la seppe sposa; e con un nuovo amore volle spegner la fiamma che gli bruciava il core m'amò, l'amai.	啊，媽媽，你知道， 杜利度在出征前曾向蘿拉 許下永遠的誓約， 回來時，蘿拉已為他人婦， 他以另一段新的愛情熄滅那心中燃燒的火焰。 他愛過我， 我也愛著他。
---	---

Quell' invida d'ogni delizia mia, del suo sposo dimentica, arse di gelosia. Me l'ha rapito. Priva dell' onor mio rimango: Lola e Turiddu s'amano, io piango!	那女人忌妒我所有的喜悅， 她妒火中燒，背棄了自己的丈夫。 從我身邊將他奪去。 蘿拉與杜利度相互愛戀， 我卻只能悲慟欲絕。
--	--

◎ 比才：【我為您跳舞】

G. Bizet (1838-1875): "Je vais danser en votre honneur" from *Carmen* (1875)

歌劇「卡門」原係法國作曲家梅里美 (P. Merime) 的小說，故事發生在 1820 年的西班牙賽維勒地區，當地駐軍伍長唐何塞在值勤時，遇到在菸草廠工作的吉普賽女郎卡門，馬上為卡門驕悍而狂放的性格深深吸引，不可自拔，甚至為她逃離軍營、並一同加入走私集團。然而，在感情態度上，兩人卻完全不搭調，荷西癡情而死忠，卡門卻是多情而不願受拘束，當出現了甚具男性氣概的鬥牛士愛斯卡密羅之後，卡門不假思索，迅即移情別戀。荷西見自己為愛人逃兵，但愛人卻無法專情，於是在氣憤填膺的情況下，於鬥牛場上將卡門刺死，故事終場就以悲劇收場。

歌詞翻譯：

CARMEN Je vais danser en votre honneur, Et vous verrez, seigneur, Comment je sais moi-même accompagner ma danse! Mettez-vous là, Don José; je commence! La la la la...	卡門 我要為您跳舞， 你會看到先生， 我會自伴自舞， 您坐在哪裡，唐何塞，我要開始了！ 拉拉拉拉...
DON JOSÉ Attends un peu, Carmen, rien qu'un moment, arrête...	唐何塞 等一等，卡門，就等一會兒，停住...
CARMEN Et pourquoi, s'il te plaît?	卡門 請問為什麼？
DON JOSÉ Il me semble...là-bas...	唐何塞 我覺得...那邊...
Oui, ce sont nos clairons qui sonnent la retraite. Ne les entends-tu pas?	對，響起了我們的營對號角聲 你聽不見嗎？
CARMEN Bravo! j'avais beau faire...il est mélancolique De danser sans orchestre...Et vive la musique Qui nous tombe du ciel! La la la la...	卡門 好阿！我雖然努力...但是跳舞而沒有樂隊 畢竟沉悶...自天而降， 音樂萬歲！ 拉拉拉拉...
DON JOSÉ Tu ne m'as pas compris, Carmen...c'est la retraite! Il faut que moi, je rentre au quartier pour l'appel!	唐何塞 你不明白我的意思，卡門這是歸營號！ 我必須回營房參加點名！

CARMEN

Au quartier!...pour l'appel!...
Ah! j'étais vraiment trop bête!
Je me mettais en quatre et je faisais des frais
Pour amuser monsieur! Je chantais! je dansais!
Je crois, Dieu me pardonne,
Qu'un peu plus je l'aimais!
Ta ra ta ta...c'est le clairon qui sonne!
Ta ra ta ta...Il part...il est parti!
Va-t-en donc, canari!
Tiens! prends ton shako, ton sabre, ta giberne,
Et va-t-en, mon garçon! Retourne à ta caserne!

卡門

回營房!...點名!...
阿!我真是太傻了!
我竭盡心力、勞新費神
要使先生高興!我唱阿!跳阿!
上天寬恕我,
我大概稍微更加愛他了!
噠拉噠拉...響起了軍號!
噠拉噠拉...他要走了...他走了!
滾吧,金絲雀!
來!拿上你的軍帽、軍刀、彈盒,
滾吧!小夥子!回軍營去!

前週資料彙整與回顧 (黃春華)

第一個演出的節目為作曲組王亭云的電腦音樂作品【DreAm】。曲子由 15 個素材所組成。在討論中，作曲組的佩蓉首先提問關於從一個聲音帶到另一個新的聲音的處理手法。亭云表示：在曲子中一個腳步聲的素材，先出現了原始音軌之後，再開始調整 pitch 等，並拉進一個環境空間使其擴充使距離加大，這樣聽來的音響效果會出現很多對比的聲音，而這些聲音是做一個殘響及落差。

而光芒在探討素材使用方面的關聯性時，亭云認為此首曲子本質上想表達夢幻，故將所有原始的聲音素材在一開始來做呈現，這些素材例如擲銅板的聲音、切菜時的聲音還有一些日常生活的聲音，在經過處理之後聲音本身已經變的與原始音源完全不一樣，曲子就會呈現虛與實，前面屬於非常生活化的東西，中段已變的支離破碎，已經脫離了已熟悉的聲音，也因為平常對日常生活週遭的聲音太習以為常，所以把這些日常生活中的聲響集合在一起做為素材是最原始的想法，在樂曲的中段部份亭云所使用的虛幻化了，是將已破裂的聲響又加了一個環境聲，像是餐廳的聲音，讓聽眾恍若回復到熟悉的聲音般，在音樂的衍生中已變的非常不同，如此來產生對比。

另外光芒提出的一個有趣的小問題一標題中的 D 和 A 要大寫？亭云為大家解開謎底：【DreAm】是 Digital/Audio 數位聲音檔案。而恩榮想請亭云分享一下計畫及靈感來源。亭云表示：在日常生活中，就很喜歡打開麥克風錄一些生活上的聲音，有時候會將房間裡的一些雜訊錄下等，像有的人喜歡用文字記錄生活聲音，但是亭云喜歡用這樣聲音來記錄生活，因為聲音帶給她的衝擊性，比起文章更能描述並深刻自己，另外，若使用生活的素材，有時候會變的不需要文字就可以與人產生共鳴，因為聲音是最直接的一種連結。

江老師提問了關於記譜的問題，首先是否能將此種音樂記錄下來，以幫助具體了解音樂本身，畢竟記譜的功能是為了再現音樂，另一個問題是如何去記譜？首先對於記譜的方式，亭云認為：先設定一個時間表，然後用畫畫的方式呈現；關於音樂的重現，亭云傾算以檔案再現為主，目前並不會考慮另外的呈現方式。

第二個節目也是作曲組的作品，是一首五重奏的作品【飛躍】，作曲為陳佩蓉。博鴻在曲子中對於一直出現的 A 音感到疑問，故想提問是否有特別意涵？對於此疑問，佩蓉認為，在寫這首曲子時，希望能使曲子具有空間感及遠近虛實的感受，所以運用了流動音型及長音或持續的 A 音來表現交錯及情緒的傳遞；另外在營造空間感的部份，佩蓉在記譜上，例如在鋼琴部份，會特意不使用低八度，而是直接以加線，原位的方式呈現，這樣在記譜上就可直接感受到空間對比。而光芒提出的樂器的位置及譜與樂器位置排序問題，佩蓉是按照編制排列，僅希望打擊與鋼琴在聲響上可以更相融，因為這首作品主要屬自省性，因此也沒有選用音色太亮的樂器。

第三個節目是游澤宜帶來的聲樂作品【喝醉的燒炭女工】。關於給澤宜的聲音建議上，筑鈞認為澤宜的聲音有些怪怪的，澤宜推斷可能是練習過量、發聲太多，導致聲音

沙啞而高音上不去，另外筑鈞也點出在歌詞演唱上，若咬字沒有處理好容易令聽眾不清楚歌詞內容，關於這個部份需找老師再弄清楚。

在曲析方面的問題，恩榮提出了在歌詞第二段第 66 與 67 小節部份的 D^b 與 C[#]，在唱法上有何不同？澤宜站在演唱者角度來看，認為較好抓音，張玉樹老師則認為實際上 C[#] 是比 D^b 的 Pitch 要高一點的，在弦樂與聲樂演奏時應與鋼琴的音準是不同的音高，D^b 音色比較暗，能夠產生色彩形成對比，而鋼琴的音準方面，由 BACH 作品十二平均律可看出鋼琴屬於一種折衷主義的樂器，因此可以不用調音。范老師就樂譜本身來看以對位來說，在此處因為小三度之故用 D^b 比較符合。

特別節目部份，范老師與表坊的合作作品【彈琴說愛】是一個較具顛覆傳統的演出形式。江老師說，每年在奧地利齋戒期之前的懺悔星期二 (Fastnachtdienstag)，都有類似的演出，而小提琴家 Gidon Kremer 也常在他的音樂會中，有這類的表演，很高興看到范老師以他的鋼琴專業帶領大家這樣「玩」音樂。而范老師也分享了在他大學時期也常參加這樣的演出，幾乎每週都會舉行一次，參予者都是學生，主要音樂會的內容以搞笑為主，故意做出唱歌時干擾演出者等等，主要的目的就是要讓大家笑。

短篇樂評 (黃春華)

作曲組亭云的電腦音樂作品【DreAm】，採用了日常生活中的豐富素材，多音軌及素材的连接具有整體感，素材的疊置變形使的原始素材產生破裂，如此對比給人一種抽離感。而亭云以聲音紀錄真實生活使聽眾產生共鳴，又分解其音源並加進現代科技如電話鈴聲或腳步聲使作品製作出現代冷感，疏離又親近，是一個非常有趣的作品。

作曲組佩蓉的五重奏作品【飛躍】，利用音色、配器的選擇使樂曲本身產生了較沉潛的色彩，並利用記譜方式不只表達聽覺上，也在演奏者的視覺上造成一種心理性的空間感。

聲樂組澤宜的演唱【喝醉的燒炭女工】具有戲劇性，也因為曲子本身的困難度，雖然曲子很短，在練習上卻極有挑戰性，非常值得嘉許。關於練習的拿捏與身體的保養若能更小心得當，相信在音程的細緻度及發聲上會有更多層次的表現。

下週曲目預告

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
3. 中提琴：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
演出人員：葉劉平
4. 聲 樂：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 第四景
Gioachino Rossini (1792-1868): "Cruda sorte! Amor tiranno!" from *L'italiana in Algeri* Act 1, Scene 4
演出人員：張筑鈞