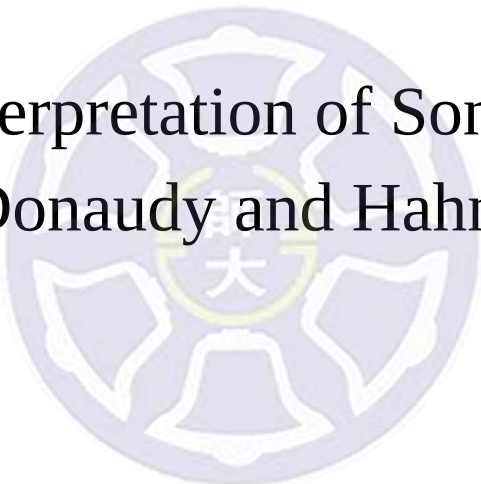

國立臺灣師範大學

作曲家多瑙第和阿恩
歌曲作品的演唱詮釋

An Interpretation of Songs by
Donaudy and Hahn

音樂學系在職進修碩士班

學位音樂會詮釋報告

姓名：蔡宜君

指導教授：任蓉 教授

中華民國 109 年 1 月

中文摘要

史帝法諾·多瑙第 (Stefano Donaudy, 1879-1925) 及雷納多·阿恩 (Reynaldo Hahn, 1874-1947), 兩位皆是十九世紀末期至二十世紀初期歐洲「美好年代 (La Belle Époque)」時期的作曲家。多瑙第以古典的曲式寫曲, 帶有浪漫的寫實主義風格, 作品中常有速度、力度的變化及許多表情記號; 阿恩則善於以優雅浪漫的旋律乘載歌詞, 讓文字自己展現韻味。本詮釋報告內容為多瑙第的十首歌曲, 選取自他的《36 首古典風格歌曲》, 以及阿恩的《威尼斯組曲》六首。

多瑙第十首選曲

- 第一首〈充滿愛的日子〉(Amorosi miei giorni)
- 第二首〈不要停止〉(Ah, mai non cessate)
- 第三首〈如同雲雀〉(Come l'allodoletta)
- 第四首〈我的心哪, 難道你不知道〉(Cuor mio, cuor mio non vedi)
- 第五首〈喔! 我的摯愛〉(O del mio amato ben)
- 第六首〈我失去了希望〉(Perduta ho la speranza)
- 第七首〈何時能再見到妳?〉(Quando ti rivedrò)
- 第八首〈吹吧! 微風〉(Spirate pur, spirate)
- 第九首〈我心所感〉(Sento nel core)
- 第十首〈優雅的肖像〉(Vaghiissima sembianza)

阿恩《威尼斯組曲》(Venezia) 六首

- 第一首〈在靜謐水上〉(Sopra l'acqua indormenzada)
- 第二首〈小船〉(La barcheta)
- 第三首〈警告〉(L'avvertimento)
- 第四首〈小船上的少女〉(La biondina in gondoleta)
- 第五首〈真丟臉!〉(Che peccà!)
- 第六首〈春天〉(La primavera)

關鍵字：美好年代、寫實主義、浪漫派、古典風格

Abstract

Both Stefano Donaudy (1879-1925) and Reynaldo Hahn (1874-1947) are composers belonging to the period called *La Belle Époque*. Donaudy composed songs in classical song forms. His songs can be described as romantic verismo in style. There are frequent changes in tempo and dynamics. Terms denoting affections also abound. Hahn's works demonstrate how elegant, romantic melodies can carry words and allow them to exude poetic charm. This report contains ten Donaudy songs chosen from his *36 Arie di stile antico* and Hahn's *Venezia*, six pieces in total.

Ten Donaudy songs:

1. Amorosi miei giorni
2. Ah, mai non cessate
3. Come l'allodoletta
4. Cuor mio, cuor mio non vedi
5. O del mio amato ben
6. Perduta ho la speranza
7. Quando ti rivedrò
8. Spirate pur, spirate
9. Sento nel core
10. Vaghiissima sembianza

Hahn's *Venezia*

1. Sopra l'acqua indormenzada
2. La barcheta
3. L'avvertimento
4. La biondina in gondoleta
5. Che pecà!
6. La primavera

Keyword: La Belle Époque, Verismo, Romanticism, Stile antico

目錄

第一章 樂曲規劃理念	1
第二章 作曲家介紹	3
第一節 史帝法諾・多璫第生平	3
第二節 雷納多・阿恩生平.....	7
第三章 樂曲解說	11
第一節 多璫第歌曲	11
第一首〈充滿愛的日子〉(Amorosi miei giorni)	11
第二首〈不要停止〉(Ah, mai non cessate)	13
第三首〈如同雲雀〉(Come l'allodoletta)	15
第四首〈我的心哪，難道你不知道〉(Cuor mio, cuor mio non vedi)	17
第五首〈喔！我的摯愛〉(O del mio amato ben)	19
第六首〈我失去了希望〉(Perduta ho la speranza)	21
第七首〈何時能再見到妳？〉(Quando ti rivedrò)	23
第八首〈吹吧！微風〉(Spirate pur, spirate)	25
第九首〈我心所感〉(Sento nel core)	27
第十首〈優雅的肖像〉(Vaghissima sembianza)	29
第二節 阿恩歌曲《威尼斯組曲》(Venezia)	31
第一首〈在靜謐水上〉(Sopra l'acqua indormenzada)	33
第二首〈小船〉(La barcheta)	37
第三首〈警告〉(L'avvertimento)	39
第四首〈小船上的少女〉(La biondina in gondoleta)	41
第五首〈真丟臉！〉(Che pecà!)	45
第六首〈春天〉(La primavera)	47
第四章 結語	49
參考文獻	51

第一章 樂曲規劃理念

本次學位音樂會的樂曲規劃，緣起於對義大利作曲家史帝法諾·多璫第（Stefano Donaudy, 1879-1925）的《36 首古典風格歌曲》（*36 Arie di stile antico*）之研究與學習，發現多璫第歌曲的創作風格，常被與委內瑞拉裔法國作曲家雷納多·阿恩（Reynaldo Hahn, 1874-1947）相提並論，故筆者選擇了多璫第古典風格歌曲中的十首，以及阿恩以義大利風情為素材所創作的《威尼斯組曲》（*Venezia*）六首，作為學位音樂會的曲目內容。

多璫第是西西里人，也是一位法義混血的作曲家，當時正值十九世紀末到二十世紀初，也是音樂風格朝向多方發展的時候，例如新古典主義（Neo-classicism）、浪漫派（Romanticism）、後浪漫派（Post-romanticism）、表現樂派（Expressionism）、寫實派（verismo）、國民樂派（Nationalism）、印象派（Impressionism）、後調性音樂（Post-tonality music）等等。在當時百花齊放的音樂思潮的影響下，有的音樂家作品出現了多變的風格，像是和多璫第同年出生的雷斯必基（Ottorino Respighi, 1879-1936）。而多璫第也受不同創作思維的影響，以自己的方式表達對不同風格的喜好，用融合的手法創作音樂。多璫第的這 36 首歌曲以「古典風格」（*Stile antico*）為名，曲風是浪漫的、帶有現代的寫實主義，曲式則是古典的。創新一直是作曲家一生的路，融合則是多璫第創新的方法。

阿恩則是出生於中南美洲委內瑞拉的作曲家，有猶太人與西班牙人的血統，在法國受教育和發展。由於自己能唱又能彈，他的作品包括了許多歌曲、歌劇和輕歌劇。當時正是歐洲的「美好年代」（*La Belle Époque*），身處人文薈

萃之地的巴黎，阿恩受到老師馬斯奈（Jules Massenet, 1842-1912）的影響，也將懷舊風格與浪漫元素寫入他的曲子中，發展出自己的創作風格。

個人選擇所喜歡的多瑙第和阿恩作為對象的原因有三點：其一、這兩位在國內研究的人很少，阿恩有一些，多瑙第則完全沒有。其二、這兩位確實獨具風格，以懷舊和復古的手法作曲。其三、多瑙第的作品在生前並未獲得廣大的重視，阿恩在身後也一度沉寂，僅有少數歌曲被歌唱家灌錄成唱片，一直到近代，他們的作品才又開始受到注意。

本次選擇的多瑙第十首歌曲中，包括幾首大家比較熟悉的歌曲，以及一些較少受到注意，但也優美動聽的曲子。阿恩的《威尼斯組曲》是近年來受到國際歌唱家喜愛的曲目，但是在國內似乎尚未有相關研究資料。

第二章 作曲家介紹

第一節 史帝法諾·多瑙第生平

史帝法諾·多瑙第 (Stefano Donaudy)，1879 年 2 月 21 日出生於義大利南部西西里島的首府巴勒摩 (Palermo)。他的父親奧古斯都 (Augustus Donaudy) 來自法國，母親伊蓮娜 (Elena Pampillonio) 則是義大利人¹。西西里王國於 1861 年加入義大利王國，經過短暫的混亂後逐漸安定下來。作為西西里的首府，巴勒摩在當地一些企業家族的經營下，在文化、經濟、工業各方面都相當繁榮輝煌，多瑙第便是在這樣的環境中成長。

多瑙第十分早慧，在音樂方面有過人的天賦。自幼學習小提琴及鋼琴，十歲即公開演出。在巴勒摩的加里巴底劇院 (Politeama Garibaldi) 有定期的音樂季活動，時常上演許多重要的歌劇作品。小多瑙第常去觀摩，從中習得許多創作的養份。他的第一部歌劇作品是《佛各托》(Folchetto)，包含一序幕及兩幕，其靈感來自於格羅西 (Tommaso Grossi, 1790-1853) 的詩作，由他弟弟阿貝托 (Alberto Donaudy, 1890-1941) 編劇並寫詞。此劇完成於 1892 年，當時多瑙第只有十三歲，雖然只在非公開場合演出過一次，但已足以展現這位年輕作曲家的音樂戲劇天分。

1899 年，多瑙第進入巴勒摩音樂院 (Conservatorio di Musica di Palermo)，成為當時音樂院長慈蔚里 (Guglielmo Zuelli, 1859-1941) 的門生²。多瑙第在他門下學習和聲、對位及作曲，這些訓練對多瑙第影響深遠，使他的音樂風格精緻、旋律優雅。

¹ 義大利傳記詞典，卷 41(1992)。Raoul Meloncelli, "DONAUDY, Stefano" *Dizionario Biografico degli Italiani* V. 41 (Rome, Treccani, 1992)

² Guglielmo Zuelli (1859-1941)，義大利作曲家及指揮。在 1894 至 1911 期間擔任巴勒摩音樂院院長，早年曾是普契尼 (Giacomo Puccini, 1858-1924) 的音樂競爭對手之一。

1899 至 1902 在學期間，多璫第完成了不少作品：包括同樣由其弟弟作詞編劇的歌劇《野餐》（*Scampagnata*, 1899，非公開演出），為獨唱、合唱及管弦樂團所作的《波莉仙達之夢》（*Il sogno di Polisenda*），一首弦樂四重奏，抒情場景《夏日田園詩》（*Idilli estivi*），還有數首為歌者及鋼琴所作的歌曲。這些作品使他知名度大增，並獲得出版社里柯第（RICORDI）的青睞³。

完成音樂院的學業之後，多璫第發表他的第三齣歌劇《提奧多羅·柯納》（*Teodoro Korner*）。柯納（Theodor Körner, 1791-1813）是德國傳奇詩人及劇作家，愛國主義者。積極參與反對拿破崙的行動並加入軍隊戰役，於 1813 年 8 月 26 日死於戰場上，年僅 21 歲。柯納曾與貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）和施波爾（Louis Spohr, 1784-1859）討論過歌劇的構思，可惜並未能見其完成。此齣四幕歌劇搭上了當時正在德國興盛的「柯納熱潮」，於 1902 年 11 月 27 日於德國漢堡市立劇院以德文首演。該劇在演出後大受歡迎，於是多璫第獲得里柯第出版社委託他創作另一齣歌劇《迷失黑暗中》（*Sperduti nel buio*）⁴。此劇由劇作家布拉科（Roberto Bracco, 1861-1943）原作，並與多璫第的弟弟阿貝托合作寫詞，1907 年 4 月 27 日於巴勒摩的馬西莫劇院（Teatro Massimo）由塞拉芬（Tullio Serafin, 1878-1968）指揮首演。之後經過改寫，第二版於 1908 年 4 月 8 日於羅馬柯斯坦齊劇院（Teatro Costanzi）由穆紐內（Leopoldo Mugnone, 1858-1941）指揮演出。而在拿坡里的初次展演更獲得樂評們一致青睞，讚譽多璫第的作品有流暢自然的旋律及堅實的架構。於是里柯

³ 出版社 RICORDI，1808 年創立於米蘭。家族企業，四代經營，品質優良，信譽卓著。十九世紀歐洲音樂出版界的南霸天，許多義大利重要作曲家包括羅西尼（Gioachino Rossini, 1792-1868）、董尼才第（Gaetano Donizetti, 1797-1848）、威爾第（Giuseppe Verdi, 1813-1901）等人的作品皆由其出版。今日仍是義大利最大的音樂出版商。

⁴ *Sperduti nel buio*，義大利劇作家布拉科（Roberto Bracco, 1861-1943）1901 年的作品。曾兩度被拍成影片：1914 默片、1947 電影，並入圍坎城影展。

第出版社再次委託他創作歌劇《拉姆丘》(*Ramuntcho*)，這是一個關於愛情、失去與忠貞的故事，取材自法國作家皮耶羅迪(Pierre Loti, 1850-1923)受歡迎的同名小說，仍由阿貝托編劇作詞，並排定在當時最著名的米蘭斯卡拉歌劇院(Teatro alla Scala)演出⁵，期望能更加鞏固他在國際間的地位和聲望。這是多璫第的第五齣歌劇，他花了很長的時間醞釀創作，然而當他準備就緒時，義大利已捲入一次世界大戰，藝文活動大量減少，劇院的表演也銳減，許多劇院都暫時關閉。這齣歌劇終究沒有機會在斯卡拉劇院登台。最後該劇僅於1921年3月17日在米蘭的達爾維美劇院(Teatro Dal Verme)首演，在一個不大重要的樂季末尾。儘管仍然受到觀眾歡迎，漫不經心的樂評卻並未給予他應得的評價。一直要到他去世後，透過1933年羅馬的電台廣播，該劇才終於獲得成功。

儘管如此，多璫第仍持續創作。1922年，他完成了獨幕歌劇《斐亞明女郎》(*La fiamminga*)，並以此作參加了全國歌劇大賽(primo concorso lirico nazionale)，獲得首獎。該劇於同年四月於拿波里的聖卡洛劇院(Teatro di San Carlo)演出，由馬斯凱洛尼(Edoardo Mascheroni, 1852-1941)指揮。雖然受到觀眾們熱烈迴響與喜愛，卻無法跨越其他劇院的門檻，在各地演出。多璫第對自己鍾情於音樂創作卻屢屢運氣不佳，感到失望沮喪，於是不再創作，並在餘生遠離音樂圈。1925年5月31日，46歲的多璫第逝於拿波里。

1915年，里柯第出版社出版了多璫第的《二十四首古典風格歌曲》(*XXIV Arie di stile antico con accompagnamento di pianoforte*)，內含一、二集各12首。

1920年，知名男高音卡羅素(Enrico Caruso, 1873-1921)在他所灌錄的唱片裡

⁵ 米蘭斯卡拉歌劇院(Teatro alla Scala)，是世界最著名的歌劇院之一，於1778年落成啟用。有300多齣歌劇在此首演，其中有許多是知名歌劇，包括多位義大利作曲家的作品。例如：威爾第(Giuseppe Verdi, 1813-1901)的《拿布果》(*Nabucco*, 1842)、普契尼(Giacomo Puccini, 1858-1924)的《蝴蝶夫人》(*Madama Butterfly*, 1904)及《杜蘭朵公主》(*Turandot*, 1926)。

收錄了其中的一首〈優雅的肖像〉(Vagissima sembianza)，隔年卡羅素因病逝世，他生前所灌錄的唱片也引起廣泛的關注。多璫第歌曲的精緻風格與優美旋律，開始受到注意。1922 年，里柯第出版了第三集 12 首，三冊合計共 36 首。這些歌曲以「古典風格」(Stile antico) 為名，曲風是浪漫的、帶有現代的寫實主義，曲式則是古典的。

此後，包括了歌唱家穆琪奧(Claudio Muzio, 1889-1936)，吉格利(Beniamino Gigli, 1890-1957)，史基帕(Tito Schipa, 1889-1965)，也在他們的唱片中收錄了多璫第的〈喔！我的摯愛〉(O del mio amato ben)。直到 1995 年，才由帕拉齊奧(Ernesto Palacio, 1946-) 錄製首次的全套歌曲，之後則有瓜里諾(Roberto Guarino) 於 1996 年，左卡拉多(Tiziana Zoccarato) 於 2010 年，也陸續灌錄了多璫第的全套專輯。如今，多璫第的歌劇已幾乎被人所遺忘，反倒是這些在他生前未受太多注目的歌曲，藉著錄音流傳下來，未被遺忘，也成為現今許多歌唱家喜愛的曲目。

第二節 雷納多·阿恩生平

雷納多·阿恩 (Reynaldo Hahn, 1874-1947)，1874 年 8 月 9 日出生於委內瑞拉的首都卡拉卡斯 (Caracas)，排行第十二，是家中的老么。父親卡羅 (Carlos Hahn) 生於德國漢堡 (Hamburg)，具有猶太血統；母親艾蓮娜 (Elena Maria Echenagucia) 則是古老西班牙移民的後裔，有虔誠的天主教信仰。阿恩家境不錯，生活無慮，但在他未滿四歲時，由於中南美洲政局不穩定，謹慎的父親決定帶著全家移居巴黎。

阿恩家中常舉辦音樂聚會，年幼的他耳濡目染，也開始學習鋼琴與作曲，六歲即在馬蒂德公主 (Princesse Mathilde，拿破崙一世的姪女) 的音樂聚會中登台演出。及長，他的儀態及風格受到巴黎社交界的喜愛，也吸引了不少社交名流、藝文人士來到身邊。其中包括了古諾 (Charles Gounod, 1818-1893)，他成為阿恩的老師，而他的歌曲也成了阿恩日後喜愛演唱的曲目之一。

1885 年 10 月，十一歲的阿恩進入巴黎音樂院 (Paris Conservatoire) 就讀，在那兒結識了拉威爾 (Joseph Maurice Ravel, 1875-1937)、寇爾托 (Alfred Cortot, 1877-1962) 和里斯勒 (Édouard Risler, 1873-1929)，這幾位日後皆成為當代知名的作曲家及鋼琴家。他的老師包括了拉維涅克 (Albert Lavignac, 1846-1916)、杜伯瓦 (Théodore Dubois, 1837-1924)、德孔伯 (Émile Decombes, 1829-1912) 和馬斯奈 (Jules Massenet, 1842-1912)。馬斯奈非常欣賞這位學生，不僅向大眾推介阿恩的作品，也將他引薦給出版商鄂捷 (Heugel)，使其作品得以出版，對阿恩的影響最為深遠。

1895 年，鄂捷出版社將阿恩之前的單曲作品集結，出版了《二十首歌曲第一輯》(Premier Recueil de 20 mélodies)，其中包括了他在十三歲所創作的〈若

吾詩有翼) (Si mes vers avaient des ailes)，該曲在當年發表之後就深受世人喜愛，他將此曲題獻給其姊姊瑪麗亞 (Maria Hahn)。這套作品打開了他的知名度，也為他帶來許多邀約與合作的機會。

1894 年，年方二十的阿恩在一場聚會中認識了長他三歲的作家普魯斯特 (Marcel Proust, 1871-1922)，阿恩對文字的纖細敏銳以及普魯斯特對音樂的熱切喜愛，使得兩人一拍即合，成為熱戀中的伴侶。他們一同出入巴黎的社交圈，結伴前往各處旅遊，也在創作上彼此切磋。兩人的親密關係維持了兩年，後來轉變為終生的摯友，一直持續到 1922 年普魯斯特去世為止。

阿恩的作品種類豐富多樣，但其中最出色的是他的歌曲，這些歌曲的風格細緻優雅，旋律優美動人，伴奏技法精湛，抒發了作曲家對愛情和人生的感慨。除了是多產的作曲家，他同時也是當時巴黎音樂沙龍中頗受歡迎的明星歌手。雖然並未受過正式的歌唱訓練，但憑著動人的男中音演唱、純熟的鋼琴技巧、以及機智風趣的迷人特質，受到大家的喜愛。他時常以自彈自唱方式演出，曲目除了自己的藝術歌曲之外，還包括了當時許多作曲家的不同語言的歌曲。

阿恩喜愛旅遊，足跡遍及義大利、俄羅斯、德國、奧地利以及埃及，並將各處的旅遊見聞詳細記載於日記中，這些都成為他日後創作的素材及養分。他的歌曲集《拉丁語習作》(Études latines, 1900) 就是受到古羅馬藝術所感動而寫的，而多次的威尼斯之行，更讓他先後寫下了歌曲集《威尼斯組曲》(Venizia, 1901) 及歌劇《威尼斯商人》(Le Marchand de Venise, 1935)。

1909 年，阿恩取得法國國籍，並於 1914 年第一次世界大戰時加入軍隊。戰後，阿恩回到巴黎，仍然持續創作，但社會環境已開始轉變，美好年代 (La Belle Époque) 已不復存在，他也不不再是沙龍舞台光環的中心。一直到第二次世

界大戰開始前的這段期間，阿恩的創作重心轉向輕歌劇，作品依舊十分受到歡迎。1940 年至 1944 年，法國被納粹佔領，擁有猶太血統的阿恩被迫離開巴黎，音樂也被禁。直到戰爭結束，阿恩返回巴黎，擔任巴黎歌劇院的總監，並指揮歌劇的演出。然而不久之後他因身體不適，就醫後被診斷出罹患了腦瘤，於 1947 年 1 月 28 日病逝於巴黎。

第三章 樂曲解說

第一節 多璫第歌曲

第一首〈充滿愛的日子〉(Amorosi miei giorni)

歌詞：阿貝托·多璫第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Aria 詠唱調

調性：F 大調

拍號：3/4

速度表情記號：Larghetto amoroso 充滿愛意的甚緩版

音域： $c^1 - g^2$

歌詞與翻譯：

Amorosi miei giorni,	我那些充滿愛的日子，
chi vi potrà mai più scordar,	誰能夠忘記你們呢？
or che di tutti i beni adorni,	如今你們以繽紛的所有幸福
date pace al mio core	撫平了我的心，
E profumo ai pensieri?	並芬芳了我的思維。
Poter così, finchè la vita avanza,	願能在我有生之年，
non temer più gli affanni	不再害怕
d'una vita d'inganni,	那虛偽人生的痛苦，
sol con questa speranza:	只要懷抱這個希望：
che un suo sguardo	她的凝視
sia tutto il mio splendor,	成為我所有的光輝，
e un suo sorriso	而她的一抹微笑
sia tutto il mio tesoro!	成為我全部的珍寶！

Chi di me più beato,
se accanto a sè così non ha
un dolce e caro oggetto amato,
sì che ancor non può dire
di saper cos'è amore?

誰能比我更幸福？
若身邊沒有
甜美又親愛的人兒，
又怎能說你知道
愛情為何物。

Ah, ch'io così, finchè la vita avanza,
più non tema gli affanni
d'una vita d'inganni,
sol con questa speranza:
che un suo sguardo
sia tutto il mio splendor,
e un suo sorriso
sia tutto il mio tesoro!

願能在我有生之年，
不再害怕
那虛偽人生的痛苦，
只要懷抱這個希望：
她的凝視
成為我所有的光輝，
而她的一抹微笑
成為我全部的珍寶！

這是一首充滿愛意的歌曲，歌詞描述了被愛的人心中充滿了甜蜜與幸福，與所愛的人在一起，她的一顰一笑可以是世界的全部。曲調甜美優雅又纏綿，作曲家用了許多大跳之後下行的音型來表現濃濃的情感，後半段旋律則以上行的級進音型將樂曲推向高潮。多瑙第在全曲做了許多標記，包括速度變化、力度變化、風格及表情記號，幾乎是鉅細靡遺地呈現了他所想要的音樂相貌。而這些音樂情緒的表現，與歌詞緊密連結，也是多瑙第歌曲的特色。

第二首〈不要停止〉(Ah, mai non cessate)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Canzone 歌曲

調性：降 A 大調

拍號：3/8

速度表情記號：Allegro giusto 適度的快板

音域： $e^{\flat 1} - a^2$

歌詞與翻譯：

Ah, mai non cessate dal vostro parlar,	啊，不要停止你的言語，
O labbra desiate ond'io folle vo'	我渴望著你細語的唇：
col miel delle vostre parole vo' far	親愛的，以你的言語為枕，
un dolce guanciale su cui dormirò.	我甜睡在其中。
O sonni beati da niun mai sognati	無人有過的幸福美夢，
che su quel guanciale dormendo farò,	就睡在那枕上，
dormendo e sognando, vicino al tuo cor,	睡著，夢著，靠近你的心，
Il dolce, desiato mio sogno d'amor.	我所渴望的甜蜜愛情美夢。
Ah! dormendo, sognando, sognando	啊！睡吧，夢吧，愛情的美夢！
d'amor!	

這首甜美可愛的歌曲，以鋼琴輕巧的前奏導入，之後輕快的旋律乘載了歌詞的意象：愛人甜蜜的細語成為枕頭，睡在其中享受愛情的美夢。中間連續的十六分音符表現出對愛情的熱切，後半段兩處裝飾音則點出雀躍的心情，最後在滿足的嘆息之後以肯定的連續十六分音符作結。

第三首〈如同雲雀〉(Come l'allodoletta)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Aria 詠唱調

調性：g 小調

拍號：2/4

速度表情記號：Adnantino un poco lento 稍慢的小行板

音域： $f^{\#1} - g^2$

歌詞與翻譯：

Come l'allodoletta per li prati,	如同飛向草原的雲雀，
così fugge la pace e l'allegrezza	和平與歡樂消失無蹤，
da un cor gentile in cui sol regna amore!	離開了唯有愛情掌管的溫柔之心！
Passa ogni gioia, passa ogni dolore	每個喜悅、每個甜蜜都要過去，
da un cor gentile in cui sol regna amore;	離開唯有愛情掌管的溫柔之心；
e l'anima che ne sente la gravanza,	而那感到痛苦的靈魂，
sen' muore di gelo come un fior!	將如同花朵般凍僵死去！

這是一首優雅又感傷的抒情詠唱曲，歌詞以雲雀比喻離去的愛情，歡笑快樂與甜蜜都隨之而去，留下的只有僵冷而痛苦的靈魂。作曲家以稍慢的小行板來表現，小調的連續八分音符，帶出憂愁與嘆息的氛圍。多瑙第在每一個樂句都標記了圓滑線，演唱時要流暢而不滯澀。

第四首〈我的心哪，難道你不知道〉(Cuor mio, cuor mio non vedi)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Canzonetta 小歌曲

調性：F 大調

拍號：2/4

速度表情記號：Allegretto scherzoso 詼諧的稍快板

音域：c¹ – f^{#2}

歌詞與翻譯：

Cuor mio, cuor mio non vedi	我的心哪！我的心，你難道不知，
che, quando amor ti coglie,	當愛情擄獲你，
non gioie son, ma tedii;	不是歡樂，而是麻煩；
non fremiti, ma doglie?	不是欣顫，而是痛苦？
E smetti allora un poco	所以當你想賣弄風情時，
di fare il cascamoto!	稍稍停一下吧！
Non ti sei dunque accorto	難道你沒有察覺，
che amar è un brutto gioco?	愛情是一場殘忍野蠻的遊戲？
Ma qual vid'io donzella	但我見到那少女
di lei piu bella e pura?	誰能比她更美更純潔？
Ahimè, ho gran paura	哎呀！我怕得要命！
che ci ricascherò!	會再度墜入情網啊！
Par che non riesca vano	似乎不難做到
fuggir l'amato incanto,	要逃離愛情的魅惑，
ma come andar lontano	但要如何遠遠離開
e non restarle accanto?	而不留在她身邊？

No, no; è miglior consiglio,
l'amor vedendo a zonzo,
fuggir come un coniglio
o fargli un cuor di bronzo.
Ma qual vid'io donzella
di lei piu bella e pura?
Ahimè, ho gran paura
che ci ricascherò!

不行，不行；比較好的對策是，
見到愛情徘徊漫步，
要像兔子般地逃離，
或是讓心像青銅般堅硬。
但我見到那少女
誰能比她更美更純潔？
哎呀！我怕得要命！
會再度墜入情網啊！

當人們遇上愛情，總是既期待又怕受傷害。這首小歌曲，透過自言自語對自己的心說話，充分描述了這種既雀躍又躊躇，想靠近又擔憂的心情。多瑙第的旋律流暢且富表情，鋼琴部分則有許多的斷奏（*staccato*），全曲有多處漸慢再回原速的速度變化（*rit. a tempo*），表現出張力。演唱此曲要注意咬字的清晰。本曲詼諧又俏皮，非常的可愛。

第五首〈喔！我的摯愛〉(O del mio amato ben)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Aria 詠唱調

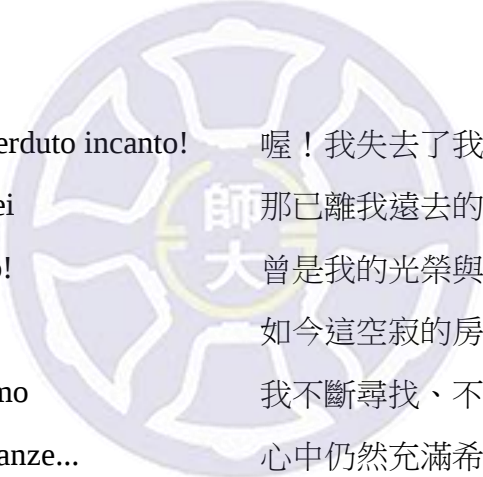
調性：A 大調

拍號：4/4

速度表情記號：Andante quasi adagio 接近慢板的行板

音域： $e^{\flat 1} - f^2$

歌詞與翻譯：

O del mio amato ben perduto incanto!	喔！我失去了我那充滿魅力的摯愛！
Lungi è dagli occhi miei	那已離我遠去的人兒
chi m'era gloria e vanto!	曾是我的光榮與驕傲！
Or per le mute stanze	如今這空寂的房中
sempre lo cerco e chiamo	我不斷尋找、不斷呼喚
con pieno il cor di speranze...	心中仍然充滿希望...
Ma cerco invan, chiamo invan!	但尋找也徒然，呼喚也徒然！
E il pianger m'è sì caro,	而哭泣是如此甜蜜，
che di pianto sol nutro il cor.	唯有淚水能滋潤我心。
Mi sembra, senza lui, triste ogni loco.	失去了他，彷彿處處充滿憂傷。
Notte mi sembra il giorno;	白晝對我如同黑夜，
mi sembra gelo il foco.	火焰對我如同冰霜。
Se pur talvolta spero	有時我也希望
di darmi ad altra cura,	獲得其他慰藉，
sol mi tormenta un pensiero:	卻有一意念折磨著我：

Ma, senza lui, che farò?

失去了他，我還能做什麼？

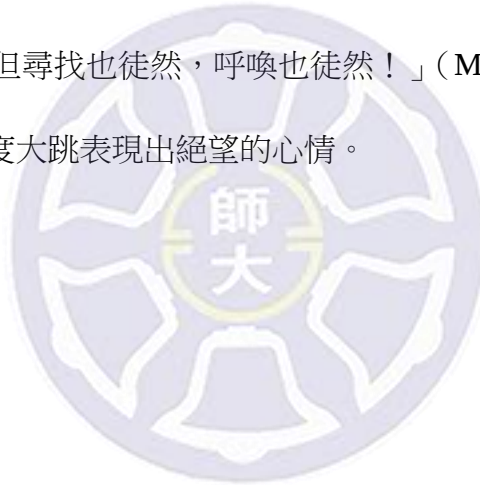
Mi par cos'ì la vita vana cosa

生命於我似乎是一場空，

senza il mio ben.

我失去了我的摯愛。

這是多瑙第十分受歡迎的一首歌曲，描寫失去摯愛的哀傷、無奈，以及對過往的懷念。歌唱的線條與鋼琴有著緊密的呼應是本曲的特色：前奏部分一開始就是歌曲中的樂句，之後每唱一句的末尾，鋼琴都有回聲般的呼應，像是回憶，也像是空蕩蕩房間中的迴響，帶出纏綿又感傷的情緒。中後段以級進加上三連音將樂曲推上高潮：「心中仍然充滿希望…」(con pieno il cor di speranze...)，然而，「但尋找也徒然，呼喚也徒然！」(Ma cerco invan, chiamo invan!)，以向下的八度大跳表現出絕望的心情。

第六首〈我失去了希望〉(Perduta ho la speranza)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Aria 詠唱調

調性：g 小調

拍號：3/4

速度表情記號：Andantino 小行板

音域： $d^1 - b^2$

歌詞與翻譯：

Perduta ho la speranza in voi mirare,	我失去了以你為目標的希望，
e di speranza sola nutrivo il core!	而這是滋潤我心的唯一希望！
Ahimè! Ah! come farò, se per amare,	哎呀！哎呀！為了愛情，該怎麼辦呢？
la fede ho già smarrita,	我已失去信心，
la fede nell'amore?	那在愛情之中的信心。
Perduta ho la speranza in voi mirare,	我失去了以你為目標的希望，
e di speranza sola nutrivo il core!	而這是滋潤我心的唯一希望！

本曲歌詞描述失戀之人的悲痛，對愛情失去信心，唯一的希望也失去了。曲調優雅柔美，帶著濃濃的愁緒。本曲有許多的速度及力度變化，音域範圍也大，共計 48 小節的樂曲不算長，卻有著強烈的戲劇張力。最末一句「這是滋潤我心的希望！」(e di speranza nutrivo il core!) 在四小節內由 *ff* 到 *pp*，留下無限的惆悵。

第七首〈何時能再見到妳？〉(Quando ti rivedrò)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Aria 詠唱調

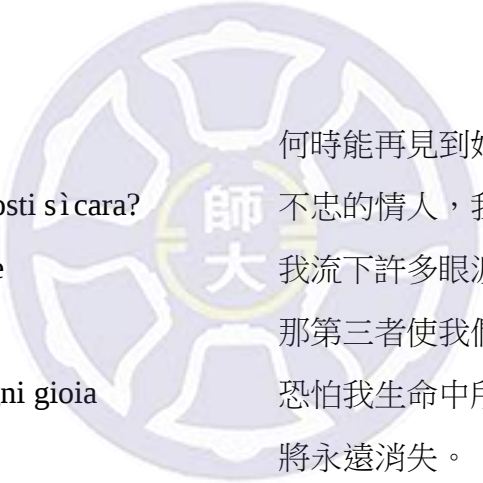
調性：b 小調

拍號：4/4

速度表情記號：Largo 緩板

音域：d¹ – f^{#2}

歌詞與翻譯：

Quando ti rivedrò,	何時能再見到妳？
infida amante che mi fosti sì cara?	不忠的情人，我曾如此愛妳。
Tante lagrime ho piante	我流下許多眼淚
or che altrui ci separa,	那第三者使我們分離，
che temo sia fuggita ogni gioia	恐怕我生命中所有的歡樂，
per sempre di mia vita.	將永遠消失。

Eppur più mi dispero,	然而我越是絕望，
più ritorno a sperare.	就越奢求這份感情。
Più t'odio nel pensiero	我心中越是恨妳，
e più ancora l'anima mia ti torna ad amar.	我的靈魂就越是愛妳。

Quando ti rivedrò,	何時能再見到妳？
infida amante che mi fosti cara così?	不忠的情人啊，我曾如此地愛妳。

這首慢板的詠唱調（aria），是多瑙第歌曲中評價極高，常被演唱的傑作之一。描寫男人被所愛的女人背叛的心情，其充滿感情的優雅曲調非常悲痛，幾乎每個樂句都以泣訴呈現，尤其是最後的「何時能再見到妳？」（Quando ti rivedrò），rivedrò 的短音 ve，接著是強音的 drò，造成的悲痛戲劇張力，好似刻骨銘心、絕望的哭喊，非常感人。

第八首〈吹吧！微風〉(Spirate pur, spirare)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Canzone 歌曲

調性：A^b 大調

拍號：3/4

速度表情記號：Allegro mosso 較快的快板

音域：e^{b1} – g²

歌詞與翻譯：

Spirate pur, spirate attorno a lo mio bene, 吹呀！吹，圍繞著我所愛的人四周，
aurette, e v'accertate 風兒呀，請確認，
s'ella nel cor mi tiene. 我是否盤據她心頭。
Spirate, spirate pur, aurette! 吹吧！微風兒，吹吧！

Se nel suo cor mi tiene, v'accertate, 請確認，我是否盤據她心頭，
aure beate, aure lievi e beate! 幸福的微風，輕柔又幸福的微風！

Spirate pur, spirate attorno a lo mio bene, 吹呀！吹，圍繞著我所愛的人四周，
aurette, e v'accertate 風兒呀，請確認，
s'ella nel cor mi tiene. 我是否盤據她心頭。
Spirate, spirate pur, aurette! 吹吧！微風兒，吹吧！

這首輕巧活潑的歌曲（**canzone**），也是多瑙第歌曲中受大家喜愛的傑作之一。描寫思念著所愛之人的心情，無法見面，只能請託微風代傳。曲中洋溢著清新的春風，其輕快可愛的曲調優雅柔美、輕巧流暢，尤其是在前段及後段出現的花腔樂句，令人非常愉悅；而伴奏中出現的如同回音的小樂句非常可愛，要輕柔地奏出。

第九首〈我心所感〉(Sento nel core)

歌詞：佚名

歌曲形式：Arietta 小詠唱調

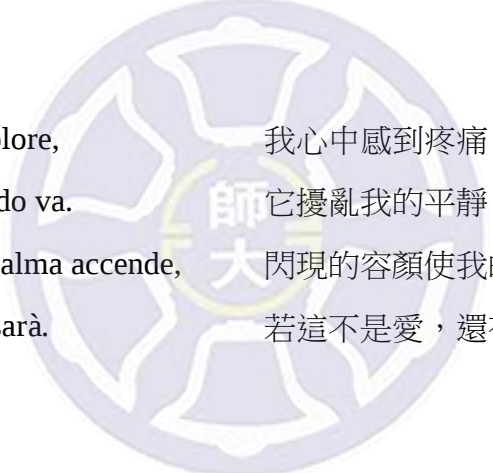
調性：c 小調

拍號：3/4

速度表情記號：Moderato assai 極為節制、溫和

音域：c¹ – f²

歌詞與翻譯：

Sento nel core certo dolore,	我心中感到疼痛，
che la mia pace turbando va.	它擾亂我的平靜。
Splende una face che l'alma accende,	閃現的容顏使我的靈魂燃燒，
se non è amore, amor sarà.	若這不是愛，還有什麼是愛。

此曲歌詞來自古老的義大利詩詞，作者不詳，是多璫第歌曲集中少數非由其弟作詞的曲子。多璫第的同鄉前輩史卡拉第（Alessandro Scarlatti, 1660-1752）曾以此詩入曲，多璫第此曲與前輩作品有著近似的風格，但更為簡潔明亮。前奏與尾奏使用同樣的樂段是多璫第歌曲常見的手法，此曲特別之處在於尾奏由 c 小調變成了 C 大調，將之前的傷感轉為期待。

史卡拉第是文藝復興時期拿坡里樂派（Neapolitan school）的重要作曲家，作品包括大量的歌劇、神劇、清唱劇及彌撒曲，是拿坡里歌劇的奠基者⁶。

⁶ <https://0-doi.org.opac.lib.ntnu.edu.tw/10.1093/gmo/9781561592630.article.6002278252>

第十首〈優雅的肖像〉(Vaghissima sembianza)

歌詞：阿貝托·多瑙第 (Alberto Donaudy, 1890-1941)

歌曲形式：Aria 詠唱調

調性：A 大調

拍號：3/4

速度表情記號：Andante con moto 流暢的行板

音域： $e^1 - a^2$

歌詞與翻譯：

Vaghissima sembianza

那優雅的肖像

d'antica donna amata,

是一位被深愛的古典女子，

chi, dunque, v'ha ritratta con tanta simiglianza

是誰把妳畫得如此栩栩如生？

ch'io guardo, e parlo,

我望著妳，和妳說話，

e credo d'avervi a me davanti

好似妳就在我面前

come ai bei dì d'amor?

如同在美好的愛情時光中。

La cara rimembranza

甜蜜的回憶

che in cor mi s'è destata

在我心中被喚醒，

si ardente v'ha già fatta rinascere la speranza,

燃起那熾熱的希望，

che un bacio, un voto, un grido d'amore

除了一個吻、一句誓言、一聲愛的呼喚，

più non chiedo

我別無所求，

che a lei che muta è ognor.

她卻默默無言。

由於卡羅素在 1920 年留下的錄音，使這首曲子成為多瑙第最為人所知的歌曲。此曲寫於 1892 年，當時他只有 13 歲。歌曲旋律非常優美動聽，歌詞有兩節，使用同樣的旋律。第一節歌詞以畫像為主題，描述歌者見到栩栩如生的畫像，被深深吸引，彷彿沉浸在美好的愛情時光中；第二節則將視角拉向回憶，期待能有一個吻、一句誓言、一聲愛的呼喚。這裡作曲家用六度的大跳來表現歌者心中的渴望，然而畫像只回應以沉默，全曲在鋼琴與前奏相同的尾奏中結束，一切彷彿只是一場夢。

第二節 阿恩歌曲

《威尼斯組曲－威尼斯方言歌曲》（*Venezia – Chansons en dialecte vénitien*）

創作背景

1890 年代初期，阿恩與溫妮瑞塔·辛格結為好友（Winnaretta Singer, Princesse de Polignac, 1865-1943），當時她是法國貴族波里尼亞克王子的妻子⁷。波里尼亞克家族於 1900 年造訪威尼斯，許多名流雅士爭相拜訪，包括正在義大利旅行的阿恩與普魯斯特⁸。阿恩是威尼斯的常客，時常和普魯斯特由下榻的達涅利飯店（Hotel Danieli）出發，搭著貢多拉船遊訪各教堂及宮殿⁹。夜晚，辛格常與賓客們乘著小艇暢遊潟湖，她的船上裝設了小型遊艇鋼琴（yacht piano），阿恩時而彈唱著自己創作的曲子，與眾人同樂。作曲家在札記中描述了當時的情形¹⁰：

貝安夫人邀請我在船上用鋼琴彈唱。只有幾艘貢多拉船：兩三位好友，以及其他幾位匆忙通知的朋友。船上打了燈，只有我與鋼琴和兩位船夫，其他小船則圍繞著我們。我們找到一個三條運河匯聚的地方，上面有三座迷人的拱橋，我把曲子全唱了，一句都不漏。聰明的聽眾，安靜而聚精會神地聆聽著。橋上漸漸聚滿了路人：一群平民百姓，傾耳而聽。威尼斯歌曲讓這小群人爆發出歡樂的喝采，這讓我驚訝又開心。「安可！安可！」他們從上面呼喊著……

⁷ Winnaretta Singer, Princesse de Polignac (1865-1943)，美國勝家縫紉機企業的繼承人，有過兩次婚姻，第二任丈夫是法國貴族波里尼亞克王子。她以雄厚的財力贊助了當時歐洲的許多藝文人士及藝文活動，並於 1894 年在巴黎設立了波里尼亞克沙龍（Polignac salon），成為當時許多青年音樂家如德布西（Claude Debussy, 1862-1918）、佛瑞（Gabriel Fauré, 1845-1924）、拉威爾（Maurice Ravel, 1875-1937）等人發表作品的重要場所。她亦與不少女性維持著特別的親密關係。

⁸ Booklet of “Songs by Schubert, Beethoven, Britten and Hahn”, CHANDOS, WHLive0048

⁹ Booklet of “Souvenirs de Venise”, hyperion, CDH55217

¹⁰ <https://reynaldo-hahn.net/Html/ecritsRHnotes.htm>, Reynaldo Hahn, *Notes, journal d'un musicien*, p. 191.

翌年，阿恩發表了六首威尼斯組曲，除了其中一首未標註，其餘五首各題獻給五位同遊威尼斯的友人¹¹。

¹¹ <https://reynaldo-hahn.net/Html/melodiesvenezia.htm>

第一首〈在靜謐水上〉(Sopra l'acqua indormenzada)

詩作：皮特羅·帕傑洛 (Pietro Pagello, 1807-1898)

為喬治桑 (Georges Sand, 1804-1876) 所作

題獻：卡爾維小姐 (Emma Calvé, 1858-1942)

調性：降 E 大調

拍號：6/8

速度表情記號：Andantino 小行板

音域： $f^1 - g^2$

歌詞與翻譯：

Coi pensieri malinconici	別讓這些憂鬱的想法折磨妳
No te star a tormentar:	
Vien con mi, montemo in gondola,	跟著我，搭上貢多拉小船，
Andaremo fora in mar.	航向海中
Passaremo i porti e l'isole	我們將經過碼頭和島嶼
Che circonda la città:	環繞城市：
El sol more senza nuvole	夕陽西下，萬里無雲，
E la luna spunterà.	月亮將要出現。
Oh! che festa, oh! che spettacolo,	多麼快樂！多麼美妙！
Che presenta sta laguna,	徜徉在瀉湖美景之中，
Quando tuto xe silenzio,	當萬籟俱寂，
Quando sluse in ciel la luna;	當皓月升空；
E spandendo i cavel morbidi	銀絲般柔軟的月光
Sopra l'acqua indormenzada,	灑在靜謐的水面上，
La se specia, la se cocola,	月兒顧影自戀，
Come dona innamorada!	彷彿墜入情網的女子！

Tira zo quel velo e scòndite,
Che la vedo comparir!
Se l'arriva a discoverzarte,
La se pol ingelosir!
Sta baveta, che te zogola
Fra i caveli imbovolai,
No xe turbia de la polvere
De le rode e dei cavai. Vien!

放下妳的害羞和矜持吧，
我看到月亮出來了！
她若是見到妳，
想必也會吃醋！
柔和的海風，
吹拂著妳凌亂的捲髮，
也不會像馬和車輪般捲起塵土。
來吧！

Se in conchigli ai Grevi Venere
Se sognava un altro di,
Forse visto i aveva in gondola
Una zogia come ti,
Ti xe bela, ti xe zovene,
Ti xe fresca come un fior;
Vien per tuti le so lagreme;
Ridiadesso e fa l'amor!

若希臘人相信
昔日維納斯誕生於蚌殼中，
也許是因為，他們在貢多拉船上看見
像妳一樣的女子，
如此美麗，如此青春，
像花朵一般地嬌嫩；
來吧！將一切都交給我；
讓我們笑吧！戀愛吧！

阿恩以典型的船歌（barcarolle）來表現這首曲子，鋼琴以分解和弦模仿出
吉他彈奏的效果，旋律則彷彿在水上搖曳一般，隨著歌詞，瀉湖風情一一展現。
後半段以景喻人，引用了維納斯誕生的典故，轉而歌頌女子的美貌，並邀請她
共度歡樂時光。全詩共四節，雖然是詩節式的歌曲（strophic song），樂曲結構
卻是 AA'BAA'BAA”，套在四節歌詞上，形成一種不對稱的趣味。

此曲的歌詞作者皮特羅·帕傑洛（Pietro Pagello, 1807-1898）是一位醫生，
其最為人知的事蹟是與知名女作家喬治桑（Georges Sand, 1804-1876）的一段戀
情。1834 年一月，喬治桑與她的詩人伴侶繆塞（Alfred de Musset, 1810-1857）
到威尼斯旅遊，繆塞染上傷寒，延請帕傑洛醫生診治。這期間喬治桑被醫生吸

引而向他示愛，兩人於當年八月同往巴黎，但沒多久帕傑洛便獨自返回威尼斯，戀情無疾而終。此詩〈在靜謐水上〉（*Sopra l'acqua indormenzada*）是帕傑洛獻給喬治桑的詩作。

阿恩將此曲題獻給卡爾維小姐（*Emma Calvé*, 1858-1942），她是當時知名的法國女高音，善於演唱歌劇角色。她對比才（*George Bizet*, 1838-1875）歌劇《卡門》（*Carmen*, 1874）女主角的詮釋以其戲劇性的現實主義而著稱，長期以來一直被認為是典範¹²。

¹² <https://0-doi.org.opac.lib.ntnu.edu.tw/10.1093/gmo/9781561592630.article.04615>

第二首〈小船〉(La barcheta)

詩作：皮特羅·布拉提 (Pietro Buratti, 1772-1832)

調性：g 小調

拍號：唱 6/8 鋼琴 2/4

速度表情記號：Andantino con moto, ma languido 慵懶但流暢的小行板

音域：g¹ – g²

歌詞與翻譯：

La note è bela,	夜晚這麼美
Fa presto, o Nineta,	Nineta,
Andemo in barcheta	快登上我們的小船，
I freschi a ciapar!	享受清新的微風
A Toni g'ho dito	我已經吩咐 Toni
Ch'el felze el ne cava	把頂篷收下來
Per goder sta bava	好讓輕風吹拂
Che supia dal mar.	帶來海洋的氣息
Ah!	啊！
Che gusto contarsela	無與倫比的甜美
Soleti in laguna,	我們在潟湖中獨享
E al chiaro de luna	月光粼粼
Sentirse a vogar!	隨著船兒搖曳
Ti pol de la ventola	把扇子擱著吧
Far senza, o mia cara,	親愛的，妳不需要它
Chè i zefiri a gara	因為微風吹拂
Te vol sventolar.	能使妳通體舒暢
Ah!	啊！

Se gh'è tra de lori	若有風兒不識趣
Chi troppo indiscreto	
Volesses dal pèto	掀開了妳的衣襟
El velo strapar,	
No bada a ste frottole,	別在意
Soleti za semo	這裡只有我們倆
E Toni el so' remo	至於 Toni
L'è a tento a menar.	他正忙著划船呢
Ah!	啊！

歌詞描述男子邀請女子登上小船，在月色與晚風中遊湖，享受美好的兩人世界。此曲最特別的地方在於歌唱與鋼琴各自使用了不同的拍號：鋼琴部份是 2/4 拍，以和弦琶音表現水面上的波光粼粼及水波盪漾；歌唱部分則是 6/8 拍，卻又用了許多切分音及連結線使歌詞呈現一種自由又慵懶的節奏。這正如阿恩給此曲的速度表情：慵懶但流暢的小行板。全曲共三段，第一段向女子發出邀約登船，以 *mf* 的力度表達出自信；第二段寫景，力度轉為柔和的 *p*；第三段是私密的囁語，力度 *pp* 一直持續到結束。

此曲歌詞作者是威尼斯詩人皮特羅·布拉提（Pietro Buratti, 1772-1832），常以帶有諷刺意味的詩作來針貶時事，並曾因此而入獄。六首威尼斯歌曲中，只有這首沒有標記題獻者。

第三首〈警告〉(L'avvertimento)

詩作：皮特羅·布拉提 (Pietro Buratti, 1772-1832)

題獻：出生於賽居爾家族的格恩伯爵夫人 (madame la comtesse de GUERNE,
néé SÉ GUR)

調性：e 小調

拍號：2/4

速度表情記號：Con moto, ♩=104 活躍地

音域：b – g²

歌詞與翻譯：

No corè, puti, smaniosi tanto	小伙子們哪！當心點兒，別猴急
Drio quel incanto, che Nana g'ha.	別給娜娜魅住了，急著追求她。
Xe tuto amabile, ve acordo, in ela,	我得承認，她極其迷人
La xe una stela cascada qua...	如同星辰降落凡間。
Ma... ma... La Nana cocola	但是...但是...這可愛的娜娜
G'ha el cuor tigrà.	有著老虎一般的心腸呀！

L'ocio xe vivo color del cielo,	她深邃的眼眸，是天空的顏色
Oro el cavelo, balsamo el fià;	金色的秀髮，吐氣如蘭
Ghe sponta in viso do' rose intate.	粉嫩的雙頰，笑靨如花
Invidia al late quel sen ghe fa...	雪白的肌膚，賽過牛奶
Ma... ma... La Nana cocola	但是...但是...這可愛的娜娜
G'ha el cuor tigrà.	有著老虎一般的心腸呀！

Ogni ochiadina che la ve daga,	她的眼神能把你刺透
Da qualche piaga voda no va!	在你微疼的傷口注入毒液！

Col so' granelo de furbaria

再賞你一點兒狡猾的仁慈

La cortesia missiar la sa...

誘你步步入甕

Ma... ma... La Nana cocola

但是...但是...這可愛的娜娜

G'ha el cuor tigrà

有著老虎一般的心腸呀！

這是一首輕快的歌曲，警告年輕人不要被愛情冲昏了頭，小心天使般可愛的美貌後面是老虎般冷酷的心腸。本曲為變化詩節（**modified strophic**）型式，三段歌詞使用同樣的旋律線條，作曲家依著歌詞內容，在每一段作出音型及節奏的變化，帶著一點花腔的風格，非常俏皮可愛。

此曲的歌詞作者是威尼斯詩人皮特羅·布拉提，與前一首〈小船〉相同。阿恩將本曲題獻給出生於賽居爾家族的格恩伯爵夫人（**Marie-Thérèse de Ségur, Comtesse de Guerne, 1859-1933**），她是十九世紀末巴黎社交圈名流之一，也是當時知名的業餘歌手，時常在巴黎的波里尼亞克沙龍（**Polignac salon**）演唱¹³。普魯斯特非常欽佩她，曾在 1905 年 5 月 7 日的費加洛報（*Le Figaro*）寫了一篇報導^{14,15}，對她讚譽有加。

¹³ <https://reurl.cc/zp0EQ>, In Search of New Scales: Prince Edmond de Polignac, Octatonic Explorer, Sylvia Kahan, University Rochester Press, 2009. p.57

¹⁴ Ibid., p.348

¹⁵ <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k286972x/f1.item.r=Proust.zoom>

第四首〈小船上的少女〉(La Biondina in gondoleta)

詩作：安東尼歐・藍伯迪 (Antonio Lamberti, 1757-1832)

題獻：恩妮斯塔・斯特恩夫人 (Ernesta Stern, 1854-1926)

調性：降 E 大調

拍號：2/2 → 6/8

速度表情記號：Andantino 小行板

音域： $e^{\flat 1} - g^2$

歌詞與翻譯：

La Biondina in gondoleta	小船上的金髮女孩
L'altra sera g'ho menà:	昨夜與我共度
Dal piacer la povereta,	小姑娘玩得開心
La s'ha in bota indormenzà.	現在沉沉地睡著了
La dormiva su sto braccio,	她倚著我的臂彎
Mi ogni tanto la svegiava,	時而醒來望著我
Ma la barca che ninava	然而小船輕搖著
La tornava a indormenar.	使她又進入夢鄉

Gera in cielo mezza sconta	天空半掩著雲
Fra le nuvole la luna,	月兒若隱若現
Gera in calma la laguna,	潟湖一片寧靜
Gera il vento bonazzà.	微風輕輕吹拂
Una solo bavesela	一陣風襲來
Sventola va i so' caveli,	吹起她的秀髮
E faceva che dai veli	披肩滑落
Sconto el senno fusse più.	她的胸懷不再隱藏

M'ho stufà po', finalmente,	她一直在睡覺
De sto tanto so' dormir,	真讓我按捺不住
E g'ho fato da insolente,	於是便採取了主動
No m'ho avuto da pentir;	我可一點也不後悔
Perchè, oh Dio, che bele cosse	因為，老天啊！她實在太美
Che g'ho dito, e che g'ho fato!	我才會這麼說、這麼做
No, mai più tanto beato	我這輩子
Ai mii zorni no son stà	再也沒有比這更開心、更幸福的事了

本曲的場景依舊是在小船上：美麗可愛的女孩在身邊熟睡，月色晚風伴著搖曳的小船，如雲秀髮、櫻桃小嘴，以及滑落的披肩，讓人忍不住想一親芳澤。阿恩為這首詩譜寫了非常甜美的旋律，鋼琴以分解和弦來表現波浪起伏及船隻的盪漾，歌唱部分前半段以 2/2 拍引入流暢的線條，後半段則以 6/8 拍以及半音上行的級進音型產生張力，表現出心中的喜悅及悸動。原曲有四節歌詞，選唱其中一、二、四節。

阿恩將此曲題獻給恩妮斯塔·斯特恩夫人（Ernesta Stern, 1854-1926），她是猶太裔法國作家¹⁶，與普魯斯特是好友。在巴黎自宅有自己的沙龍，名流雲集，是一次世界大戰之前巴黎最輝煌的地方之一¹⁷。斯特恩家族是法國自十六世紀以來的古老銀行家族¹⁸。

此曲的歌詞作者為安東尼歐·藍伯迪（Antonio Lamberti, 1757-1832），是威尼斯詩人。此詩作〈小船上的少女〉因被西蒙·梅爾（Simon Mayr, 1763-1845）寫入歌曲而為人所熟知¹⁹。阿恩為此詩譜寫了新的旋律，並在 1901 年由鄂捷所

¹⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Ernesta_Stern

¹⁷ https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernesta_Stern

¹⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Stern_family

¹⁹ Simon Mayr (1763-1845)，德國作曲家，後移居義大利，是作曲家董尼才第（Gaetano Donizetti, 1797-1848）的老師。一生創作了七十多部歌劇，對義大利歌劇有重要貢獻。

出版的這套威尼斯組曲譜的目錄頁上，加註一段說明²⁰：

作者非常清楚，這首新的〈小船上的少女〉並不會使人忘記梅爾那首迷人而著名的歌曲，它在威尼斯各處都很受歡迎。但也許這首新曲能在現代靈魂中找到更直接的迴響，並且比她光榮的前任更能直接說出我們時代的風情。

²⁰ <https://reynaldo-hahn.net/Html/melodiesvenezia.htm>

第五首〈真丟臉！〉(Che pecà!)

詩作：弗蘭契斯柯·達龍加洛 (Francesco dall'Ongaro, 1808-1873)

題獻：波格賽王子 (Prince Giovanni Borghese, 1855-1918)

調性：降 G 大調

拍號：6/8

速度表情記號：Allegretto vivo 敏捷的快板

音域： $d^{b1} - a^{b2}$

歌詞與翻譯：

Te recordistu, Nina, quei ani	妮娜，妳可記得過去那些年
Che ti geri el mio solo pensier?	我所思所想的只有妳？
Che tormento, che rabie, che afani!	那些煎熬、那些痛苦、那些憤怒！
Mai un'ora de vero piacer!	根本沒有真正的快樂！
Per fortuna quel tempo xe andà.	幸好這些都過去了
Che pecà!	唉唷！真丟臉！

Te voi ben, ma no filo caligo,	我愛妳，但我不想再被折磨了
Me ne indormo de tanta virtù.	我已厭煩了妳這些「美德」
Magno e bevo, so star co' l'amigo	我跟朋友們飲酒作樂
E me ingrasse ogni zorno de più.	一天天越來越胖
Son un omo che sa quel che'l fa...	我知道我自己在幹甚麼.....
Che pecà!	真丟臉！

Care gondole de la laguna	瀉湖上的貢多拉船夫們
Voghè pur, che ve lasso vogar!	划吧，你們儘管划！
Quando in cielo vien fora la luna,	當月亮爬上天空
Vago in leto e me meto a ronfar,	我也要爬上我的床呼呼大睡
Senza gnanca pensarghe al passà!	管他甚麼過去的那些事！
Che pecà!	真丟臉！

歌詞描述男子回想起過去的女友，應該是美好的回憶所留下的卻是煎熬、痛苦與憤怒；懷著期待，結果卻不盡如人意，語氣中帶著自嘲的意味。Che pecà 原文意思是「真可惜」，但筆者認為譯作「真丟臉」更能表達出嘲諷的況味。此曲帶有塔朗泰拉舞曲（Tarantella）的風格²¹，速度標記為「敏捷的快板」，阿恩以鋼琴的正拍和弦節奏，搭上連珠炮般的歌詞，間奏則採用輕快的切分音，表現出對比。最末句放慢速度，以 *p* 唱出「管他甚麼過去的那些事」(Senza gnanca pensarghe al passà!)，則帶出一種瀟灑的無奈，是一首相當有趣的曲子。原詩有五節，選唱其中一、四、五節。

此曲的歌詞是弗蘭契斯柯·達龍加洛（Francesco dall'Ongaro, 1808-1873）的詩作。弗蘭契斯柯是義大利詩人、作家及劇作家。其依據威尼斯民間傳說所作的劇作《威尼斯的佛那瑞托》（*Il Fornaretto di Venezia*, 1846）曾於 1963 年被拍成電影「代罪羔羊」（*The Scapegoat*）^{22,23}。

阿恩將此曲題獻給波格賽王子（Prince Giovanni Borghese，全名 Giovanni Battista Borghese, 1855-1918）^{24,25}。波格賽是義大利的一個古老的貴族世家，與教廷的關係匪淺，教宗保祿五世（Paulus PP. V, 1552-1621）即為波格賽家族成員，該家族歷代亦有數人擔任過樞機主教²⁶。此外，由於許多親王熱衷於藝術文化，波格賽家族也有非常多的藝術品收藏。

²¹ Tarantella 是一種義大利傳統舞蹈。它的特色是雙人快速的旋轉，音樂一般是 6/8 拍或 3/8 拍。流行於拿波里、西西里等地。舞蹈特點是節奏急促、強烈、腿部動作豐富多變。舞者常手持鈴鼓，邊舞邊擊，十分熱烈。

²² [https://it.wikipedia.org/wiki/Il_fornaretto_di_Venezia_\(leggenda_veneziana\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Il_fornaretto_di_Venezia_(leggenda_veneziana))

²³ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fornaretto_of_Venice

²⁴ https://www.myheritage.tw/names/giovanni_borghese

²⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Marcantonio_V_Borghese

²⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Borghese

第六首〈春天〉(La primavera)

詩作：阿爾維瑟·契科納 (Alvise Cicogna, 1791-1863)

題獻：托斯悌 (Francesco Paolo Tosti, 1846-1916)

調性：降 D 大調

拍號：2/4

速度表情記號：Allegro grazioso 優雅的快板

音域： $a^{\flat 1} - a^{\flat 2}$

歌詞與翻譯：

Giacinti, e violete	風信子和紫羅蘭
Fa in tera baosète:	鋪滿了大地：
Che gusto! che giubilo!	多麼歡欣！多麼快樂！
L'inverno è scampà.	冬天已經離去。
La Neve è svania,	冰雪溶解了，
La brina è finia,	嚴寒消逝了，
Xe tepida l'aria,	氣溫漸回暖，
El sol chiapa fià.	陽光甦醒了。

Amici, fa ciera	朋友們！作樂吧！
Xe qua primavera:	春天已經來臨：
Me 'l dise quel nuvolo...	雲兒也這麼告訴我...
Sentì! sentì el ton!	聽啊！春雷已響！
Ohimè! che sta idea	啊呀！
El cuor me ricrea,	這想法使我興奮莫名，
E tuto desmentego	冬天的沉鬱
Quel fredo baron.	一掃而空。

Ancora un meseto,	再過一個月，
E el rusignoleto	夜鶯將開始歌唱，
Col canto ne sgiozzolo	牠甜美的歌聲
Sul' anima el miel.	滋潤我的靈魂。
Stagion deliziosa!	美妙的季節啊！
Ti vien co la rosa,	玫瑰隨妳而來，
Ti parti col giglio,	百合送妳離去，
Fior degno del ciel	花兒們就是天堂。

這是一首明朗而輕快的歌曲，描寫春天到來的景象。歌詞分別由色彩、氣溫、聲響、氣味來描寫春天帶來的變化：花兒改變大地的色彩，白雪轉為溫暖的陽光，春雷春雨、夜鶯歌唱，玫瑰與百合的芳香，使人歡欣愉悅。作曲家在這首曲子中，只用了一級與五級的和絃交互進行，旋律線條也幾乎不超過六度的範圍，卻一點也不枯燥乏味。鋼琴部份宛如潺潺的溪水貫穿全曲，消融了冰雪，滋潤了花草，帶來明媚的春光。

此曲歌詞是威尼斯詩人阿爾維瑟·契科納（Alvise Cicogna, 1791-1863）的詩作。阿恩將此曲題獻給托斯悌（Francesco Paolo Tosti, 1846-1916），托斯悌是十九世紀末到二十世紀初期的義大利作曲家，一生創作了大約四百首歌曲，包含了義大利文、拿坡里方言、英文及法文多種語言，音樂風格多變，是當時十分重要的室內樂作曲家。

第四章 結語

多瑙第的古典風格歌曲以仿古型式寫作，使用了文藝復興時期的歌曲型式，結構簡潔。然而他的音樂表現方式卻是近代的，受寫實主義影響的。常在歌曲中使用頻繁的速度及力度變化，來表現歌詞的意象，也常以許多的表情記號及說明，來強調音樂的情緒。對歌者而言，他的歌曲看似簡單，其實需要綿密的氣息支持，以及熟練的美聲技巧。他的音樂與歌詞連結十分緊密，需要逐字、確實的理解歌詞，才能正確地表達音樂的情緒。而鋼琴與歌者之間，也需要有良好的默契。

阿恩的歌曲，相較於十九世紀末百花齊放的新音樂風格，則是屬於浪漫懷舊型的。本次所選的《威尼斯組曲》六首，有著典型的義大利歌曲風格元素：旋律易記、朗朗上口、節奏風格明確。這套歌曲的鋼琴角色多半作為背景的鋪陳烘托，因此歌詞顯得格外重要，此作品使用威尼斯語，和義大利語有些發音上的差異，演唱時須特別注意咬字清晰。

能有機會唱到這些歌曲，令筆者感到非常開心，在尋找資料的過程中也時有柳暗花明又一村之感。音樂之美，歌唱之樂，值得我們一輩子沉浸其中。希望這份報告能給之後對這兩位音樂家的作品有興趣的人帶來一些參考。

參考文獻

◆ 中文書目

任蓉。〈美聲法與藝術的歌唱〉。台北：樂韻出版社，2008，二版。

◆ 外文書目

Retzlaff, Jonathan. *Exploring Art Song Lyrics: Translation and Pronunciation of the Italian, German, and French Repertoire*. New York: Oxford University Press, 2012.

◆ 電子書

Raoul Meloncelli, “DONAUDY, Stefano” *Dizionario Biografico degli Italiani* V.41 (1992)

[http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-donaudy_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-donaudy_(Dizionario-Biografico)/)

◆ 譜

Donaudy, Stefano. *36 Arie di Stile Antico: High Voice. With English Translations for Study*. Translations by Martha Gerhart. Milan: Ricordi, 1998.

Donaudy, Stefano. *36 Arie di Stile Antico*. ドナウディ歌曲集。畑中良輔 編，戶口幸策 譯。東京：株式會社全音樂譜出版社，2011，第1版第97刷。

Hahn, Reynaldo. *Venezia – Chansons en dialecte vénitien*. Paris: Heugel, 1901.

[IMSLP]

◆ 論文

林婉曄。〈被遺忘的美好：從十三首美好年代歌曲之分析與詮釋探究雷納多·阿恩的歌曲創作風格〉。台北：國立臺灣師範大學音樂學系碩士論文，2007。

劉樺。〈多納烏蒂聲樂作品的藝術特徵和演唱分析——以《優雅的肖像》、《失寵的愛人》為例〉。南昌：江西師範大學音樂學院碩士論文，2017。

◆ 網路資源

<http://www.allmusic.com/artist/stefano-donaudy-mn0001208080/biography>

<https://sites.google.com/site/edwardlein/Home/program-notes/stefano-donaudy>

<https://www.encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/donaudy-stefano>

<http://www.italianopera.org/compositori/D/c217899F.htm>

https://books.google.com.tw/books?id=ExPuCAAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=composer+donaudy&source=bl&ots=dsWA52ZUIe&sig=TaMjyUxhIau8_Exq8_WAaVYsrVg&hl=zh-TW&sa=X&ved=0ahUKEwi8q-Td_IDNAhVkJkLYKHTTZAMQQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=composer%20donaudy&f=false

https://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Ricordi

[https://en.wikipedia.org/wiki/Verismo_\(music\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Verismo_(music))

<http://terms.naer.edu.tw/detail/1311731/>

<http://www.worldcat.org/identities/lccn-n83129314/>

http://0-www.oxfordmusiconline.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/subscriber/article/grove/music/26771?q=donaudy&search=quick&pos=5&_start=1#firsthit

<http://0-www.oxfordmusiconline.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000012169?rskey=xjYNd6&result=1>

<https://reynaldo-hahn.net/Html/melodiesvenezia.htm>

<https://www.deslettres.fr/lettre-de-george-sand-a-pietro-pagello-je-sais-aimer-et-souffrir-et-toi-comment-aimes-tu/>

<https://bac-l-2010.skyrock.com/2857042346-Lettre-de-George-Sand-a-Pietro-Pagello.html>

<https://parisianmusicsalon.wordpress.com/female-patronage-and-music/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Winnaretta_Singer