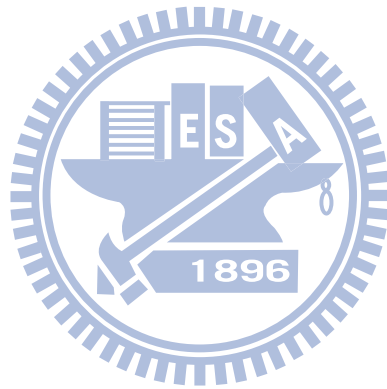

謝辭

一本論文的完成著實不易，除了需有多人的幫助與支持，更需有耐人的意志。首先，由衷地感謝我的指導教授－康美鳳教授，康老師除了在聲樂課程中授與我音樂的專業學識，更在學習期間付出極大的關心及耐心；對於這本論文的構思與實踐亦給予極大的助益，從引導、討論至審閱，無不竭盡所能，其間也不時給予我關懷與鼓勵，使得此著作得以產生。感謝我所歷經的學校及交大的師長們授與我專業能力，並培育我能夠成為獨當一面的音樂人。感謝我的同學好友們，你們讓我的生活更添色彩。最後，感謝我的父母，沒有他們全心全力的支持，不會有現在的我。

陳映如聲樂演唱會

女高音：陳映如

鋼琴：楊子瑩

九十八年十二月十三日（日）晚上七點三十分

國立新竹高級中學音樂館演藝廳

錄音光碟附於封底內頁

《歌曲集，作品第三十九號》選曲

舒曼 (1810-1856)

- 1 在異鄉
- 2 寂靜
- 3 森林絮語

三首夜鶯之歌

- 4 致夜鶯
- 5 致夜鶯
- 6 夜鶯

舒伯特 (1797-1828)
布拉姆斯 (1833-1897)
貝爾格 (1885-1935)

《戲裝遊樂畫，第一集》

- 7 悄悄地
- 8 木偶戲
- 9 月光

德布西 (1862-1918)

《四首情詩》

- 10 I. 碧綠如茵的無樹草地
- 11 II. 我送你一千個祝福
- 12 III. 我會離開你的危險性
- 13 IV. 哦，是的，我曾經不懂得什麼是嘆息

沃爾夫—菲拉利 (1876-1948)

歌劇《波西米亞人》詠嘆調選曲

普契尼 (1858-1924)

- 14 我的名字叫咪咪
- 15 愉快地走來

- 16 那如此甘甜的監禁
- 17 大地和空氣中的琴弦
- 18 在幽暗的松樹林
- 19 諾芙蕾塔
- 20 孤零的旅館
- 21 下雨了
- 22 睡吧
- 23 我聽見一支軍隊

巴伯 (1910-1981)

- 24 昭君怨
- 25 虞美人
- 26 踏莎行

洪崇焜 (b. 1963)

YING-JU CHEN VOICE RECITAL

Soprano: Ying-Ju Chen

Piano: Tzu-Ying Yang

2009/12/13, 19:30

Recital Hall, National Hsin Chu Senior High School

Recording appended inside the rear cover

Selections from *Liederkreis*, Op.39

Robert Schumann (1810-1856)

- 1 In der Fremde, Op.39, No.1
- 2 Die Stille, Op.39, No.4
- 3 Waldesgespräch, Op.39, No.3

Drei Nachtigall-Lieder

- 4 An die Nachtigall, D.196
- 5 An die Nachtigall, Op.46, No.4
- 6 Die Nachtigall from *Sieben frühe Lieder*

Franze Schubert (1797-1828)
Johannes Brahms (1833-1897)
Alban Berg (1885-1935)

Les fêtes galantes, série I

- 7 En sourdine
- 8 Fantoches
- 9 Clair de lune

Achille-Claude Debussy (1862-1918)

Quattro Rispetti, Op.11

- 10 I . Un verde praticello senza piante
- 11 II . Jo dei saluti ve ne mando mille
- 12 III . E tanto c'è pericol ch'io ti lasci
- 13 IV . O sì che non sapevo sospirare

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)

Arias from *La bohème*

Giacomo Puccini (1858-1924)

- 14 Mi chiamano Mimi
- 15 D'onde lieta uscì

- 16 Of that so sweet imprisonment
- 17 Strings in the earth and air
- 18 In the dark pinewood
- 19 Nuvoletta, Op.25
- 20 Solitary Hotel, Op.41, No.4
- 21 Rain has fallen, Op.10, No.1
- 22 Sleep now, Op.10, No.2
- 23 I hear an army, Op.10, No.3

Samuel Barber (1910-1981)

(All Texts by James Joyce)

- 24 Zhao Jun Yuan
- 25 Yu Mei Ren
- 26 Ta Sha Xing

Hung, Chung-kun (b. 1963)

摘要

山姆爾·巴伯是一位卓越的美國作曲家，他的譜曲技巧如同他所選取的歌詞般多樣化。本論文自目前已出版的巴伯四十六首給聲樂和鋼琴的獨唱聲樂曲中，選出以詹姆士·喬伊斯的文學著作為詞的八首美國藝術歌曲作探究，包括：〈那如此甘甜的監禁〉、〈大地和空氣中的琴弦〉、〈在幽暗的松樹林〉、〈下雨了〉、〈睡吧〉、〈我聽見一支軍隊〉、〈諾芙蕾塔〉和〈孤零的旅館〉。

在這八首美國藝術歌曲的研究範疇中，首先簡述美國藝術歌曲的演進，其次則是介紹巴伯的音樂教育和發展、喬伊斯的成長背景和著作，以及兩位藝術家之間的關連性。另於簡介歌詞背景—喬伊斯的《室內樂》、《尤利西斯》、《芬尼根守靈記》等三部文學作品，使讀者了解歌詞風格特色與意義之後，開始歌曲的詮釋與分析，除了基本的歌詞和音樂分析之外，也探究音樂與歌詞兩者之間的關係，以及兩者的結合所展現出的歌曲個性與氛圍。期望能提供演唱者增加對巴伯這八首藝術歌曲的了解與詮釋。

關鍵詞：

山姆爾·巴伯、詹姆士·喬伊斯、美國藝術歌曲、室內樂、尤利西斯、芬尼根守靈記

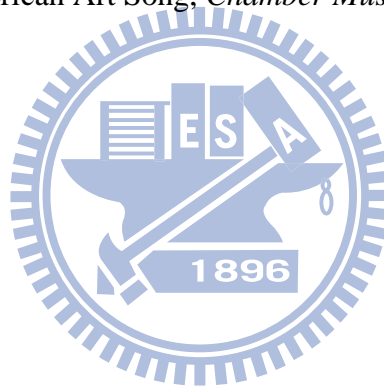
Abstract

Samuel Barber is a remarkable American composer, whose text-setting techniques are as diverse as the texts he selects for his songs. The purpose of this thesis is to discuss eight of Barber's American art songs for solo voice with piano accompaniment, the lyrics of which all come from the writings of James Joyce. These songs include "Of that so sweet imprisonment", "Strings in the earth and air", "In the dark pinewood", "Rain has fallen", "Sleep now", "I hear an army", "Nuvoletta", and "Solitary hotel".

The discussion includes four main parts. First, the development of American art songs is briefly described. Second, the backgrounds of composer and the poet are introduced, and the relationship between them is discussed. Next, a summary of *Chamber Music*, *Ulysses*, and *Finnegans Wake* by James Joyce is presented. Finally, this study explores the character and ambiance of the eight songs by using literary and musical analysis, as well as discussion of the complex relationships between text and music. I believe this study can offer readers a reference for interpreting and performing the eight art songs.

Keywords:

Samuel Barber, James Joyce, American Art Song, *Chamber Music*, *Ulysses*, *Finnegans Wake*

目錄

謝辭.....	ix
音樂會中英文曲目表.....	x
中文摘要.....	xii
英文摘要.....	xiii
目錄.....	xiv
表目錄.....	xv
譜目錄.....	xvi
第一章 緒論	1
第一節 緣起	1
第二節 建構	2
第三節 相關文獻	3
第二章 美國藝術歌曲概述	5
第一節 開端：十八、十九世紀的影響與發展	5
第二節 結實：二十世紀的轉變與創新	9
第三章 山姆爾·巴伯與詹姆士·喬伊斯	23
第一節 音樂家巴伯的生平及其創作簡介	23
第二節 作家喬伊斯的生平簡介及其作品	41
第三節 巴伯與喬伊斯	48
第四章 八首藝術歌曲之歌詞創作背景	52
第一節 詩集—《室內樂》(Chamber Music)	52
第二節 小說—《尤利西斯》(Ulysses)	55
第三節 小說—《芬尼根守靈記》(Finnegans Wake)	60
第五章 八首藝術歌曲之詮釋與分析	66
第一節 <那如此甘甜的監禁> (“Of that so sweet imprisonment”)	67
第二節 <大地和空氣中的琴弦> (“Strings in the earth and air”)	70
第三節 <在幽暗的松樹林> (“In the dark pinewood”)	73
* 《歌曲作品第十號》(op.10, no.1, 2, and 3)	77
第四節 <下雨了> (“Rain has fallen,” op.10, no.1)	78
第五節 <睡吧> (“Sleep now,” op.10, no.2)	83
第六節 <我聽見一支軍隊> (“I hear an army,” op.10, no.3)	89
* 選自兩部小說為詞的歌曲概念.....	98
第七節 <諾芙蕾塔> (“Nuvoletta,” op.25)	99
第八節 <孤零的旅館> (“Solitary hotel,” op.41, no.4)	108
第六章 結論	114
附錄一 【喬伊斯《室內樂》詩集一覽表】	116
附錄二 <孤獨旅館>節錄自《尤利西斯》的原文段落	117
附錄三 <諾芙蕾塔>節錄自《芬尼根守靈記》的原始三頁內文	118
附錄四 【巴伯已出版的歌曲作品一覽表】	121
參考文獻.....	123

表目錄

【表一，喬伊斯《室內樂》詩集一覽表】	116
【表二，巴伯已出版的歌曲作品一覽表】	121

譜目錄

【譜例一，〈那如此甘甜的監禁〉，第一小節至第六小節】	67
【譜例二，〈那如此甘甜的監禁〉，第二十小節至第二十四小節】	68
【譜例三，〈那如此甘甜的監禁〉，第二十六小節至第二十九小節】	69
【譜例四，〈那如此甘甜的監禁〉，第三十三小節至第三十四小節】	69
【譜例五，〈那如此甘甜的監禁〉，第三十九小節至第四十二小節】	69
【譜例六，〈大地和空氣中的琴弦〉，第一小節至第十四小節】	71
【譜例七，〈大地和空氣中的琴弦〉，第十五小節至第二十一小節】	72
【譜例八，〈在幽暗的松樹林〉，第一小節至第八小節】	75
【譜例九，〈在幽暗的松樹林〉，第九小節至第十一小節】	76
【譜例十，〈在幽暗的松樹林〉，第十四小節至第十九小節】	76
【譜例十一，〈下雨了〉，第一小節至第三小節】	79
【譜例十二，〈下雨了〉，第五小節至第六小節】	80
【譜例十三，〈下雨了〉，第十六小節至第十七小節】	80
【譜例十四，〈下雨了〉，第十一小節至第十二小節】	81
【譜例十五，〈下雨了〉，第二十二小節至第二十三小節】	81
【譜例十六，〈下雨了〉，第二十四小節至第二十六小節】	82
【譜例十七，〈下雨了〉，第二十七小節至第二十九小節】	82
【譜例十八，〈下雨了〉，第八小節】	82
【譜例十九，〈睡吧〉，第二小節】	85
【譜例二十，〈睡吧〉，第六小節】	85
【譜例二十一，〈睡吧〉，第二十四小節至第二十五小節】	85
【譜例二十二，〈睡吧〉，第十小節至第十五小節】	86
【譜例二十三，〈睡吧〉，第十七小節至第十九小節】	87
【譜例二十四，〈睡吧〉，第一小節至第三小節】	88
【譜例二十五，〈睡吧〉，第四、第七小節】	88
【譜例二十六，〈睡吧〉，第八小節至第九小節】	88
【譜例二十七，〈睡吧〉，第二十六小節至第二十八小節】	89
【譜例二十八，〈我聽見一支軍隊〉，第一小節】	91
【譜例二十九，〈我聽見一支軍隊〉，第二小節至第五小節】	91
【譜例三十，〈我聽見一支軍隊〉，第二十九小節至第三十二小節】	91
【譜例三十一，〈我聽見一支軍隊〉，第四小節】	92
【譜例三十二，〈我聽見一支軍隊〉，第十小節至第十一小節】	92
【譜例三十三，〈我聽見一支軍隊〉，第十二小節】	93
【譜例三十四，〈我聽見一支軍隊〉，第二十小節至第二十三小節】	93
【譜例三十五，〈我聽見一支軍隊〉，第三十八小節至第四十二小節】	94
【譜例三十六，〈我聽見一支軍隊〉，第四十六小節至第五十小節】	95
【譜例三十七，〈我聽見一支軍隊〉，第五十一小節至第五十四小節】	95
【譜例三十八，〈我聽見一支軍隊〉，第十九小節至第二十一小節】	97
【譜例三十九，〈諾芙蕾塔〉，第一小節至第三小節】	101
【譜例四十，〈諾芙蕾塔〉，第四小節至第十小節】	102
【譜例四十一，〈諾芙蕾塔〉，第一一八小節至第一二七小節】	102
【譜例四十二，〈諾芙蕾塔〉，第十六小節至第十七小節】	103

【譜例四十三，〈諾芙蕾塔〉，第一四一小節至第一四二小節】	103
【譜例四十四，〈諾芙蕾塔〉，第三十一小節至第三十六小節】	103
【譜例四十五，〈諾芙蕾塔〉，第一二八小節至第一三三小節】	103
【譜例四十六，〈諾芙蕾塔〉，第三十六小節至第四十小節】	103
【譜例四十七，〈諾芙蕾塔〉，第四十七小節至第五十三小節】	104
【譜例四十八，〈諾芙蕾塔〉，第五十四小節至第五十七小節】	104
【譜例四十九，〈諾芙蕾塔〉，第六十四小節至第六十七小節】	104
【譜例五十，〈諾芙蕾塔〉，第七十二小節至第七十七小節】	105
【譜例五十一，〈諾芙蕾塔〉，第一〇二小節】	106
【譜例五十二，〈諾芙蕾塔〉，第一〇四小節至第一一一小節】	107
【譜例五十三，〈孤零的旅館〉，第一小節至第二小節】	110
【譜例五十四，〈孤零的旅館〉，第四小節至第十一小節】	111
【譜例五十五，〈孤零的旅館〉，第十三小節至第十五小節】	111
【譜例五十六，〈孤零的旅館〉，第三十二小節】	112

