

藝術歌曲 - 舒伯特

Copyright @ CHENG, Ming Sum

第一節正歌

_When I am down-- and, oh, my soul, so weary;
_When troubles come-- and my heart burdened be;
_Then I am still-- and wait here in the silence,
_Until you come-- and sit awhile with me.

副歌

_You raise me up--, so I can stand on mountains;
_You raise~ me up-- to walk on stormy seas;
→ I am strong-- when I am on your shoulders;
_You raise me up-- to more than I can be.

You raise me up

海角七號 《野玫瑰》

Sah ein Knab' ein Röslein stehn,
Sah ein Knab' ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
war so jung und morgenschön,
lief er schnell, es nah zu sehn,
sah's mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: "Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!"
Röslein sprach: "Ich steche dich,
dass du ewig denkst an mich,
und ich will's nicht leiden."
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
half ihm doch kein Weh und Ach,
musst' es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

舒伯特 《野玫瑰》

● 男孩看見野玫瑰
清早盛開真鮮美
愈看愈覺歡喜
荒地上的玫瑰

荒地上的野玫瑰
急忙跑去近前看
玫瑰、玫瑰、紅玫瑰

男孩說我要採你
玫瑰說我要刺你
不敢輕舉妄為
荒地上的玫瑰

荒地上的野玫瑰
使你常會想起我
玫瑰、玫瑰、紅玫瑰

男孩終於來折它
玫瑰刺他也不管
只好由他折取
荒地上的玫瑰

荒地上的野玫瑰
玫瑰叫著也不理
玫瑰、玫瑰、紅玫瑰

- 常見曲種：
- a. 鋼琴曲
 - b. 歌劇
 - c. **藝術歌曲**
 - d. 小提琴曲
 - e. 芭蕾舞曲

樂曲種類：藝術歌曲

- ◎(1)藝術歌曲特點：
- ◎「美聲唱法」(Bel Canto) 的聲音演唱
 - 追求連貫的樂句、音色優美、富予變化

美聲唱法

< You Raise Me Up >

舒伯特 《鱒魚》

- ◎ 原本是由18世紀德國詩人舒伯特所作的一首詩
- ◎ 舒伯特因政治因素而遭囚禁，
在牢獄生活中對自由的渴望，而作了《鱒魚》這首詩。
- ◎ 舒伯特也將這首詩譜成歌曲「鱒魚」
- ◎ 後來「鱒魚」加以變奏 - > 鱒魚五重奏

舒伯特
《鱒魚》

第一節：

明亮的小河裡面，有鱒魚慢慢游，
快活的游來游去，像飛箭一模樣。
我站在小河河岸，靜靜的朝它望。
在清澈的河水裡面，他游的多歡暢。

第二節：

那漁夫帶著釣竿，也站在河岸旁，
冷酷的看著河水想把魚兒釣上。
我暗中這樣期望，要河水又清又亮，
他別想用那魚鉤把小魚釣上。

第三節：

沒想到這個這個小偷，心腸真狠，
立刻就把那河水弄混。我還來不及想，
他已經提起釣竿，把小鱒魚釣到水面上。
我滿懷忿激的心情，望著這欺騙。

樂曲種類：藝術歌曲

◎(2)藝術歌曲特點：

- ◎是由 詩歌 與 音樂 結合 文學詩詞
 - 當中完全按照詩詞內容與音樂配合

舒伯特 《魔王》

- ◎ 人物：旁白、爸爸、兒子、妖精

故事背景：

一個月黑風高的晚上，父親抱著小孩騎在荒野中奔馳回家。此時妖精接近了小孩，想要引誘小孩跟他走，小孩不肯，而且非常害怕地跟爸爸求救。但是這個妖精只有小孩看的到，爸爸完全沒有發現妖精，以為是小孩怕黑也沒有太在意，直到小孩大喊要被抓走了，爸爸發現不對策馬狂奔，回到家就發現小孩已經死在懷中。

旁白：是誰？在黑夜的風中騎行。是個帶著孩子的父親。

他把兒子抱在懷裡，緊貼而溫柔。

父親：兒呀！為什麼把臉兒隱藏？

兒子：爸爸！你沒看到那魔王？他戴著皇冠，衣衫很長。

父親：兒呀！那是煙霧飄盪。

魔王：好孩子，跟我來，我帶你玩耍遊戲……

海邊有漂亮的花，我家有許多的金衣。

兒子：爸爸，爸爸！你沒聽到嗎？那陰影裡的魔王在和我講話。

父親：兒呀！別怕，只是風吹過枯樹吧？

魔王：好孩子，跟我來，和我女兒一起玩，她會唱歌、跳舞，她的樣子很好看。

兒子：爸爸，爸爸！你看你看，那魔王女兒！

父親：兒呀！我看得很清楚，那只是灰色的老柳樹。

魔王：好孩子，我真喜歡你，你不跟我走，我就強拉你！

兒子：爸爸，爸爸！魔王要抓我，他的魔手好可怕。

旁白：父親惴惴不安，鞭馬急奔，他的孩子奄奄一息，

好不容易到了家，懷中的孩子已斷氣。

兒子

旁白

妖精

父親

樂曲種類：藝術歌曲

- ◎(3)藝術歌曲特點：
- ◎歌唱者與鋼琴伴奏一起演出

樂曲種類：藝術歌曲

- ◎(4)藝術歌曲特點：
- ◎歌曲連接成**單一故事或主題**
 - 旋律不但表現歌詞的意義，
 - 傳達了歌詞暗示的情感

藝術歌曲 vs 歌劇

相同之處

藝術歌曲	歌劇
美聲唱法	

藝術歌曲 vs 歌劇

相異之處

	藝術歌曲	歌劇
歌唱人數：	個人獨唱	獨唱、小組唱、大合唱
場景佈置：	沒有	有
服裝：	沒有	有
舞蹈 / 話劇：	沒有	有

舒伯特 Schubert

舒伯特 Schubert

- ◎ 生於：維也納
- ◎ 父親是個教師

舒伯特生平

- ◎ 他並不是演奏家
- ◎ 舒伯特的歌曲不同於一般的歌曲，被稱為「藝術歌曲」
- ◎ 大量藝術歌曲的作曲家
 - 有「藝術歌曲之王」的美譽

舒伯特 Schubert

作品：歌曲欣賞

<<野玫瑰>>

<<鱒魚>>

<<魔王>>

- 常見曲種：
- a. 鋼琴曲
 - b. 歌劇
 - c. 藝術歌曲
 - d. 小提琴曲
 - e. 芭蕾舞曲

前幾堂學了什麼？

孟德爾頌：

《結婚進行曲》 標題音樂

李斯特：

《鐘》 鋼琴曲

比才：

《卡門》 歌劇