

第五章

結語

舒曼的藝術歌曲集和威爾第的歌劇分別代表兩種不同的歌曲類型。兩人同處浪漫樂派時期，都以強調個人理念和情感抒發為創作特點，在音樂史中扮演著承先啟後的角色。舒曼承接了貝多芬和舒伯特所奠定下德國藝術歌曲富有內涵、意境深遠的風格基礎，加上其豐富的文學素養和音樂才能，將浪漫樂派強調個人情感抒發的特色在歌曲集中發揮的淋漓盡致，影響了後來的作曲家；威爾第同樣繼承了羅西尼、貝里尼、董尼采第等義大利浪漫樂派歌劇強調美聲唱法的傳統，加以改革、創新，在劇本的選擇中加入愛國情操、社會寫實等過去少見的素材，在音樂創作中強調義大利的民族性，將樂團編制擴大、聲樂張力更強，足與華格納的德國大歌劇遙相抗衡，同樣對後來的音樂家影響深遠。

就所探討之內容；藝術歌曲和歌劇選曲無論演唱與詮釋是絕然不同的。其差異在：

- 一、藝術歌曲：藝術歌曲多以詩為歌詞，故演唱時應該細膩雋永、著重在詩意中的精緻和美感，演唱的力度不宜過強，與歌劇選曲相比，大約為樂譜標示的一半即可，整體而言如同室內樂，適合在中小型的舞台上演出。
- 二、歌劇選曲：歌劇選曲注重個人角色情感的表現，詠嘆調即代表人物的內心，因為是「歌曲」又是「戲劇」，故歌者應以角色合一為出發點，透過豐富的肢體語言和表情，以最大的聲音張力演唱，使觀眾產生共鳴。適合大佈景的歌劇舞台中表

演，也適合在中小型的舞台以音樂會的形式表演。³⁰

筆者在學習聲樂的歷程中，經歷過許多的瓶頸和挫折，有幸能接受我的恩師柴寶琳教授以最大的耐心，一次又一次的幫助我突破各種在學習中所遭遇到的困難，以建立正確的觀念和技巧，因為她的指導才有今日的呈現。本論文所論述的盡量追求客觀和周延，但自認能力有限，疏露之處還盼各位學者教授能給予批評和指導，以供未來持續研究的參考。

---

³⁰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，碩士論文，民國 99 年），頁 66。

參考文獻

一、中文資料

(一)中文著作

- 柴寶琳。《義大利聲樂曲研究「夢迴義大利獨唱會」曲目研析》。
台北：樂韻，民國 95 年。
- <華蓋 (Vaccej) 聲樂教材研究>《紀念劉德義教授逝世十週年音樂教育學術研討會—音樂教學的理論與實際論文集》。錢善華、廖葵主編。台北：國立師範大學音樂學系，民國 90 年。
- 吳祖強。《歌劇經典 26》。台北：世界文物，民國 88 年。
- 邵義強。《世界名歌劇饗宴 2》。高雄：麗文，民國 91 年。
- 《古典音樂 400 年—浪漫派樂曲賞析(二)》。台北：錦繡，民國 88 年。
- 康謳主編。《大陸音樂辭典》。台北：大陸書店，民國 88 年。
- 趙梅伯。《歌唱的藝術》。台北：黎明文化，民國 88 年。
- 林鬱。《海涅語錄》。台北：智庫，民國 80 年。
- 金慶雲。《舒曼藝術歌曲研究》。台北：天同，民國 64 年。
- 顏涵銳暨高談音樂編輯小組。《舒曼 100 首經典創作及其故事》。
台北：高談，民國 99 年。
- 陳榮貴。《威爾第歌劇「弄臣」研究》。台北：全音，民國 77 年。
- 黃凱音。《歌唱藝術》。台北：天同，民國 85 年。
- 世界大音樂全集編輯委員會。《世界大音樂全集聲樂篇第五冊—舒曼歌曲集》。台北：大陸書店，民國 53 年。
- 李永剛。《音樂名詞》。台北：國立編譯館，民國 83 年。

(二)翻譯著作

音樂之友社編。《作曲家別名曲解說珍藏版/威爾第/浦契尼》。林勝儀譯。台北：音樂之友社，民國 89 年。

音樂之友社編。《作曲家別名曲解說珍藏版/舒曼》。林勝儀譯。台北：音樂之友社，民國 95 年。

史坦利·薩迪(Stanley Sadie)。《劍橋音樂入門》(*The Cambridge Illustrated Guide of Music*)。孟憲福譯。台北：果實，民國 93 年。

彼得·紹時維爾(Peter Southwell-Sander)。《偉大作曲家羣像—威爾第》(*The Illustrated Lives of the Great Composers:Verdi*)。陳明哲譯。台北：智庫，民國 89 年。

海蓮娜·馬修波勒斯(Helena Matheopoulos)。《歌劇群英譜》(*Bravo : the World's Great Male Singers Discuss Their Roles*)。湯定九譯。台北：世界文物，民國 84 年。

海涅(Heinrich Heine)。《海涅：戀人阿，我們並肩坐著》。錢春綺譯。台北：愛詩社，民國 98 年。

(三)碩士論文

王嘉嘉。〈義大利浪漫樂派歌劇詠嘆調選曲研究與詮釋—以輕抒情女高音的曲目為例〉。中國文化大學，碩士論文，民國 97 年。

高信堅。〈從海涅的詩到舒曼的藝術歌曲《詩人之戀》〉。國立台北藝術大學，碩士論文，民國 93 年。

張琇晶。〈舒曼連篇歌曲《詩人之戀》之分析與演奏詮釋〉。國立台灣師範大學，碩士論文，民國 99 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，碩士論文，民國 99 年。

二、西文資料

Celletti, Rodolfo. *A History of Bel Canto*, trans. Fuller, Frederick. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Gossett, Philip. *The New Grove: Masters of Italian Opera*. Hong Kong: Norton, 1983.

Grout Donald Jay and V. Palisca Claude. *A History of Western Music*. Fifth edition. New York: Norton, 1996.

L. Larsen, Robert. *G. SCHIRMER POERA ANTHOLOGY-ARIAS FOR TENOR*. New York: G. SCHIRMER, Inc, 1991.

Sandie, Stanley, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Maxmilian: Oxford, 1992.

三、有聲資料

Fischer-Dieskau, Dietrich, and Eschenbach, Christoph. Deutsche Grammophon 415 190-2, 1975.

Schreier, Peter, and Shetler, Norman. *Schumann Lieder*. edel Classics 0149142BC, 2007.

Verdi, Giuseppe. *Rigoletto*. A Universal Music Company, 2007.

Verdi, Giuseppe. *La Traviata*. B. A. T. Industries, 2003.

Wundelich, Fritz. *The Art of Fritz Wunderlich*. Deutsche Grammophon A Universal Music Company, 2005.

四、 網路資料

[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BC%84%E8%87%A3_\(%E6%AD%8C%E5%8A%87\)](http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BC%84%E8%87%A3_(%E6%AD%8C%E5%8A%87))

[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%8C%B6%E8%8A%B1%E5%A5%B3_\(%E6%AD%8C%E5%8A%87\)](http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%8C%B6%E8%8A%B1%E5%A5%B3_(%E6%AD%8C%E5%8A%87))

