

男高音尤納斯·考夫曼獨唱會

2025.3.1 Sat. 19:30

衛武營音樂廳

節目全長約 90 分鐘，含中場休息 20 分鐘。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

演出曲目

舒曼

- 〈流浪之歌〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 3 首
- 〈第一抹綠〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 4 首
- 〈將妳的臉頰靠上〉，選自《四首歌曲》，作品 142，第 2 首
- 〈問〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 9 首
- 〈寂靜的淚〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 10 首
- 〈獻詞〉，選自《婚禮花束》，作品 25，第 1 首

李斯特

- 《萊茵河，美麗的河流》，S. 272，第二版
- 《圖勒島的國王》，S. 278，第二版
- 《三個吉普賽人》，S. 320
- 《愛吧，盡其所能地去愛》，S. 298
- 《馬林的鐘聲》，S. 328
- 《羅蕾萊》，S. 273，第二版

----- 中場休息 -----

布拉姆斯

- 〈渴望〉，選自《五首藝術歌曲》，作品 49，第 3 首
- 〈我的愛情是綠色的〉，選自《九首藝術歌曲與歌詠集》，作品 63，第 5 首
- 〈在寂靜的森林中〉，選自《六首藝術歌曲》，作品 85，第 6 首
- 〈海上航行〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 96，第 4 首
- 〈啊，移開這目光〉，選自《八首藝術歌曲與歌詠集》，作品 57，第 4 首
- 〈永恆的愛〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 43，第 1 首

理查·史特勞斯

〈獻詞〉，選自《八首藝術歌曲》，作品 10，第 1 首

〈一無所知〉，選自《八首藝術歌曲》，作品 10，第 2 首

〈黃昏中的夢〉，選自《三首藝術歌曲》，作品 29，第 1 首

〈秘密邀約〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 27，第 3 首

〈夜中漫步〉，選自《三首藝術歌曲》，作品 29，第 3 首

〈我們該如何保密〉，選自《六首藝術歌曲》，作品 19，第 4 首

※ 主辦單位與表演者保留節目異動之權利。

曲目介紹

撰文：徐惟恩（香港演藝學院副教授、國家兩廳院「藝術基地計劃」2018 駐館藝術家）

十九世紀是奠定德文藝術歌曲為重要樂種的全盛時期。本次音樂會曲目所選擇的四位作曲家：舒曼、李斯特、布拉姆斯和史特勞斯，本身都是由鋼琴家的身份，演而優則創作，將藝術歌曲中的鋼琴角色大大提升，成為敘事者之一。並且在詩詞上面，音樂與文字兩者相輔相成，缺一不可。透過他們的創作，藝術歌曲不僅成為了聲樂表演的重要組成部分，也成為了鋼琴獨奏的延伸，期待聽眾們在欣賞本次節目時，能更深刻體會人聲與鋼琴兩者之間的互動以及情感流露。

表演者在曲目安排上，期待將聽眾引領在這四位作曲家的內心深處，對於愛與被愛、孤獨與存在、接納與懷疑等對立，重新認識自己與生命的關係。

舒曼 (1810-1856)

- 〈流浪之歌〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 3 首（詞：克爾納）(1840)
- 〈第一抹綠〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 4 首（詞：克爾納）(1840)
- 〈將妳的臉頰靠上〉，選自《四首歌曲》，作品 142，第 2 首（詞：海涅）(1840)
- 〈問〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 9 首（詞：克爾納）(1840)
- 〈寂靜的淚〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 10 首（詞：克爾納）(1840)
- 〈獻詞〉，選自《婚禮花束》，作品 25，第 1 首（詞：呂克特）(1840)

舒曼的藝術歌曲以其情感深度和詩意的音樂語言著稱。他在歌曲中常常運用複雜的和聲和富有表現力的旋律，強調歌詞的情感內容。這次的曲目，從不同的作品當中節選出來，帶著聽眾走過一段關於愛、渴望、反思的旅程。每首作品雖然獨特，但卻交織成一幅擁有共同主題和情感的畫。

從〈流浪之歌〉打開序幕，這是一首捕捉旅人精神的曲子。令人想起旅人啟程前往未知未來的憧憬。舒曼的音樂以流動的旋律為特色，反映出旅人行走的動作，並邀請聽眾一

同探索自然和自我。歌詞反映了對自由與世界的渴望，概括了浪漫主義的精髓：欣賞自然景觀作為個人反思的背景。象徵著重生和新生的〈第一抹綠〉，在此，舒曼描述了一幅關於春天到來的生動圖畫，音樂明亮而輕快，充滿希望和樂觀的感覺。慶祝自然的覺醒時，它們與一種喜悅感產生共鳴，與〈流浪之歌〉中表達的旅行慾望相得益彰。這兩首歌曲共同創造了外在世界與內在情感之間的對話，突顯了自然如何影響我們的感受和想法。

當我們更深入地探索我們的旅程時，〈將妳的臉頰靠上〉描述著在親密關係中，溫柔地喚醒一種深刻的親密感和脆弱感。舒曼的音樂柔和抒情，充滿溫暖和深情。聲音的相互作用創造了一種對話感，反映了浪漫關係中的親密感。這首歌提醒了我們，在旅程中與其他人建立關係，才是實在。

接下來的〈問〉，音樂以其柔和的起伏和沉思的歌詞反映了一種探索的品質。舒曼邀請我們思考愛和存在的本質。克爾納的詞中提出的問題引起了深刻的共鳴，呼應了我們在人際關係和生活中所面臨的不確定性。這件作品充當了早期探索和聯繫主題之間的橋樑，表明理解自己和他人是這段旅程的重要組成部分。然而，能引起任何經歷過失落或心痛的人的共鳴，充滿憂鬱感的〈寂靜的淚〉，令人感受到悲傷的重量。舒曼對和聲與旋律的精緻運用喚起了深刻的情感反應，讓聽眾與普遍的悲傷體驗產生聯繫。詩中也深刻地提醒我們，旅程不僅僅是由快樂來定義；有時候它們也充滿了痛苦和反思。

在旅程最後，還是得回歸到愛的慶典。呂克特〈獻詞〉中句句散發著勝利和喜悅的感覺，舒曼則將他對愛妻克拉拉的愛，滿滿地充滿全曲。豐富的和聲和高亢的旋律傳達了愛情的喜悅，營造出一種與聽眾產生深刻共鳴的欣快感。這首歌是我們旅程的高潮，「愛」是令我們成長的強大力量。

舒曼的這六首歌，其實背後有一個更大的關聯性：探索人類情感的複雜性。從對自由和自然之美的嚮往，到親密的聯繫、對理解的追求、悲傷的沉重和對愛的慶祝。由此可見，舒曼是個情感豐富的音樂家。透過這些歌曲，我們理解到生活不是一條線性的道路，而是一個網狀的經歷，這些經歷塑造了我們是誰。每件作品都提供了獨特的視角，讓我們能夠探索情感的深處和我們共同的人性之美。當我們聆聽時，讓我們擁抱舒曼為我們精心打造的旅程，慶祝高潮和低潮、問題和答案，以及最終定義我們存在的深刻聯繫。透

過這種方式，舒曼的音樂超越了時間和空間，並邀請我們進入一個可以找到安慰、歡樂以及對自己和彼此有更深入了解的世界。

李斯特 (1811-1886)

- 《萊茵河，美麗的河流》，S. 272，第二版（詞：海涅）(1854)
- 《圖勒島的國王》，S. 278，第二版（詞：歌德）(1856)
- 《三個吉普賽人》，S. 320（詞：雷瑙）(1860)
- 《愛吧，盡其所能地去愛》，S. 298（詞：弗萊里格拉特）(1843)
- 《馬林的鐘聲》，S. 328（詞：庫赫）(1874)
- 《羅蕾萊》S. 273，第二版（詞：海涅）(1854-56)

李斯特是浪漫主義時代的傑出人物，不僅因其技巧高超的鋼琴作品而聞名，而且還因其對藝術歌曲的深刻貢獻而聞名。他的歌曲經常取材自當代詩人，為他的音樂注入了深刻的敘事感和情感深度。本次音樂會精選的作品反映了各個時期所欲表達的旅程，對人類情感、民間傳說和自然世界進行了迷人的探索。每首作品雖然各不相同，但都交織著愛、渴望和無情的時間流逝的主題，創造出一幅豐富的圖，邀請大家一探究竟。

從《萊茵河，美麗的河流》開始，這首歌取自海涅的詩，喚起了萊茵河如畫般的美景。李斯特的音樂捕捉了流水和鬱鬱蔥蔥的風景，將聽眾帶入寧靜、田園詩般的環境。旋律的柔和起伏模仿了河流的水流，而歌詞則歌頌著萊茵河迷人的自然風光。李斯特在此曲中透過音樂描繪生動形象的能力，為我們探索愛和渴望奠定了基礎。本次演出的第二版，在第一版問世 14 年後，重新修改，明顯反應作曲家在後期音樂風格上，偏向黑暗與憂鬱的風格，但也更顯成熟與沈穩。

《圖勒島的國王》這首歌的靈感，來自一位國王對失去的愛情保持忠誠的傳說，深入探討了記憶與奉獻。音樂中充滿懷舊之情，李斯特用豐富的和聲和淒美的旋律來表達國王的悲傷。故事以美麗與悲傷的微妙平衡展開，說明愛如何超越死亡。本曲加深了我們的情感旅程，也提醒我們記憶的力量和永恆的真愛。

緊接著是《三個吉普賽人》。這首歌頌揚了羅姆人自由奔放的天性，與先前作品中失落和懷舊的主題形成鮮明對比。雷瑙的詩詞中，寫了三位流浪音樂家的角色：提琴手、吹笛人，與欽巴隆揚琴手，李斯特則大膽地將其特色運用在鋼琴上，音樂活潑而富有節奏，抓住了自由和冒險的本質。歌詞喚起了一種旅行的慾望，令人油然而生擁抱當下生活的樂趣。愛和逝去之外，還有一個充滿活力和自發性且有活力的世界。

在享受自由的流浪者生活後，這首淒美的歌曲《愛吧，盡其所能地去愛》反映了愛情轉瞬即逝的本質。歌詞提醒聽眾珍惜愛情，因為時間總是緊迫而無常的。李斯特的音樂以一種嚮往和渴望的感覺捕捉了這種緊迫感，創造了一種能引起深刻共鳴的情感深度。作品中歡樂和悲傷的共存，似乎在提醒我們即使面對不可避免的失落時，我們更需要充分擁抱愛。

《馬林的鐘聲》，靈感來自鐘聲，喚起一種懷舊和反思的感覺。音樂中帶有輕柔的節奏感，讓人想起遠處的鐘聲。李斯特對和聲的運用營造了一種寧靜的氣氛，給人思考時間的流逝以及與之相關的記憶。鐘聲象徵著生命的美麗與短暫，呼應了先前作品中探討愛與失落的主題。

傳說中的《羅蕾萊》是一位海妖，用她迷人的歌聲引誘水手走向滅亡。李斯特的音樂抓住了美麗與危險的二元性，編織出引人入勝的旋律，反映了神話的魅力。音樂喚起了一種神秘和渴望的感覺，也帶出了慾望的複雜性。在六首李斯特的作品中，為我們的旅程提供了強而有力的結尾，提醒我們愛情就像羅蕾萊一樣，既迷人又危險。

人生就好比是由各種經驗所組成的馬賽克，每一刻都有助於我們理解愛、失去和時間的流逝。李斯特的音樂超越了時間和空間的界限，讓我們進入一個可以找到安慰、快樂、更深入地了解自己以及我們與他人的連結的世界。當我們聆聽時，可以享受表演者為我們精心打造的旅程，慶祝高潮和低谷、歡樂和悲傷，以及最終定義我們存在的深刻意義。

布拉姆斯 (1833-1897)

- 〈渴望〉，選自《五首藝術歌曲》，作品 49，第 3 首（詞：凡慈）(1868)
- 〈我的愛情是綠色的〉，選自《九首藝術歌曲與歌詠集》，作品 63，第 5 首（詞：費利克斯·舒曼）(1873)
- 〈在寂靜的森林中〉，選自《六首藝術歌曲》，作品 85，第 6 首（詞：馮·雷姆克）(1878)
- 〈海上航行〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 96，第 4 首（詞：海涅）(1884)
- 〈啊，移開這目光〉，選自《八首藝術歌曲與歌詠集》，作品 57，第 4 首（詞：道默）(1871)
- 〈永恆的愛〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 43，第 1 首（詞：文齊希）(1864)

同為是浪漫主義時代的巨人，布拉姆斯以其深刻的音樂語言和情感深度而聞名。他的歌曲通常扎根於他那個時代的詩歌，反映了豐富的人類經驗，將愛、渴望、自然和存在反思等主題編織在一起。所選作品反映了一個連貫的敘述，跨越了愛與慾望的複雜性、自然的孤獨和對存在的沉思。每首歌都貢獻了一個更大的故事，讓我們體驗人類情感的多面性。

下半場節目以〈渴望〉啟程，這個主題充滿了深深的渴望和懷舊，兩者都是布拉姆斯作品表達的核心。他以這個標題共創作了三首歌曲，而以凡慈的文字版本最為有名。這首曲子體現了布拉姆斯通過他的音樂引導深沉、普遍的情感之非凡能力，對渴望和慾望進行了深刻的探索。它的情感深度和抒情之美使其成為表演者和觀眾的最愛，令人內省與產生連結。作曲家通過這部作品，巧妙地彌合了個人情感和集體人類經驗之間的鴻溝，確保了其永恆的吸引力。

〈我的愛情是綠色的〉呈現了更樂觀積極的愛情觀，以自然來比喻浪漫情懷的新鮮與活力。綠色象徵著成長、更新和愛情的綻放。布拉姆斯的音樂明亮而活潑，充滿節奏活力，反映出新戀情的旺盛。特別使用了其教子費利克斯·舒曼的文字，和音樂之間的相互作用喚起了一種歡樂的感覺，說明了愛如何既可以帶來變革，又可以使人煥發活力。這首歌與前一首〈渴望〉相呼應，展現了愛的雙重性：既是渴望的源泉，也是歡樂的泉源。

〈在寂靜的森林中〉這首歌將我們帶入寧靜的森林環境，在那裡孤獨成為沉思的避難所。音樂反映了大自然的寧靜和美麗，輕柔流暢的旋律喚起森林的聲音，讓聽眾沉浸在寧靜

之中。然而，在平靜的外表下隱藏著一種內省感，這位歌手正在努力應對孤獨感。這首曲子強調了孤獨的複雜性：雖然它可以提供安慰，但它也可以喚起一種對俗世的渴望，呼應了前幾首歌曲的主題。緊接著〈海上航行〉引入了海洋主題，喚起了大海的浩瀚及其所代表的旅程。音樂捕捉了海浪的潮起潮落，營造出一種運動和冒險的感覺。歌詞表達了對遙遠海岸的嚮往和未知的誘惑。在海洋中航行時，有一種興奮和恐懼的感覺，反映了愛情和生活的情感複雜性。此曲隱喻了我們尋求連結和滿足的旅程，強化了這樣的觀念：愛情往往是充滿不確定性的旅程。

〈啊，移開這目光〉將我們的注意力，轉移到透過凝視對方所表達的渴望和慾望的強度，音樂捕捉到了主角充滿激情的懇求。布拉姆斯對動態對比和富有表現力措辭的運用增強了情感衝擊力，傳達了一種緊迫感和渴望感。凝視成為一種強烈的連結象徵，說明單一的眼神如何能喚起深刻的愛和渴望。此曲加深了我們對慾望的探索，強調了它超越言語並在個體之間建立親密聯繫的能力。最後，我們在〈永恆的愛〉中對愛情提出了更具哲學性的思考，探索其永恆的本質。歌詞講述了超越時間和空間限制的愛，在死亡面前提供安慰。音樂豐富而抒情，概括了真愛超越物質存在的理念。本曲是我們旅程的高潮，強調最純粹的愛是一種永恆的力量，將我們彼此以及周圍的世界連結起來。

透過這些歌曲，我們感受到生命是一系列相互關聯的經歷，每一刻都有助於我們理解愛、失去和時間的流逝。布拉姆斯的歌曲不僅是音樂作品，更是穿越人類靈魂深處的情感媒介。每一首曲子，都是通往愛和渴望不同面向的門戶。從第一首的深刻嚮往到最後一首的永恆反思，布拉姆斯的音樂邀請我們反思自己的人生，鼓勵我們面對自己的感受，擁抱生活的複雜性。自然、記憶和情感之間的互動創造了豐富的敘事，引起深刻的共鳴。

史特勞斯 (1864-1949)

- 〈獻詞〉，選自《八首藝術歌曲》，作品 10，第 1 首（詞：馮·吉爾姆）(1885)
- 〈一無所知〉，選自《八首藝術歌曲》，作品 10，第 2 首（詞：馮·吉爾姆）(1885)
- 〈黃昏中的夢〉，選自《三首藝術歌曲》，作品 29，第 1 首（詞：畢爾包姆）(1895)
- 〈秘密邀約〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 27，第 3 首（詞：馬凱）(1894)
- 〈夜中漫步〉，選自《三首藝術歌曲》，作品 29，第 3 首（詞：畢爾包姆）(1895)
- 〈我們該如何保密〉，選自《六首藝術歌曲》，作品 19，第 4 首（詞：馮·沙克）(1888)

史特勞斯是晚期浪漫主義和早期現代主義的音樂大師，以其豐富的配器聲響和對人類經驗的深刻理解而聞名。他的歌曲通常以著名詩人的詩歌為背景，概括了各種各樣的情感，從狂喜的愛到深刻的內省。本次音樂會所選作品對這些主題進行了引人入勝的探索，邀請聽眾踏上史特勞斯情感中愛與渴望的複雜性，以及人類情感中光與影之間的相互作用。

〈獻詞〉這首歌是愛和奉獻的有力宣言。音樂以寬廣的旋律和豐富的和聲為特點，喚起人們的渴望和激情。歌詞表達了對所愛之人的深刻承諾，表明愛不僅僅是一種情感，更是一種提升靈魂的變革力量。開頭的幾行引入了一種在整首曲子中產生共鳴的渴望感，令人沉浸在奉獻之美中。豐富的編曲增強了情感深度，反映了歌手情感強度的音景。這首歌為愛情及豐富的情感奠定了基礎，也將在整個音樂會中產生迴響。〈一無所知〉與前一首歌曲形成了鮮明的對比。在此，作曲家深入探討了絕望的深淵和缺席留下的空虛。音樂令人難以釋懷，反映了伴隨失去的愛情而來的空虛。歌詞表達了深刻的渴望和無奈，捕捉到沒有愛，生活就變得毫無意義的感覺。史特勞斯對不和諧音程和微妙的和聲變化的運用強調了說書人所經歷的情感動盪。此曲時時提醒我們愛情的脆弱和逝去的深刻影響，加深了我們對情感的探索。

〈黃昏中的夢〉引入了夢幻般的氛圍，探索現實與幻想之間的相互作用。暮光時刻的空靈本質，輕柔的旋律、流暢的節奏，給人一種寧靜的感覺，讓聽者進入夢幻的世界。歌詞講述了轉瞬即逝的美麗瞬間以及抓住它們的渴望，反映了愛情的短暫性。這首曲子充當了前幾首歌曲的熱情宣言和沉思反思之間的橋樑，強調了體驗的二元性：喜悅的時刻如何與渴望和失落的感覺共存。

接下來的〈秘密邀約〉給人一種更俏皮和親密的基調。在這裡，作曲家探索了浪漫慾望的細微差別以及戀人之間秘密交流的快感。音樂活潑富有節奏性，有一種直接的感覺，反映出秘密約會的興奮。歌詞傳達了一種緊迫感和渴望，邀請心愛的人擁抱這一刻。此曲突顯了愛情的俏皮一面，展示了親密感是如何既令人興奮又溫柔的。它與之前的失落和絕望主題形成鮮明對比，提醒我們愛也可以是快樂和興奮的來源。

〈夜中漫步〉描述了夜晚的神秘。史特勞斯的音樂在這裡充滿著氣氛，喚起了安靜的夜晚時散步的聲音和感覺。歌詞裡思考夜晚的美麗和孤獨，流暢的旋律營造出一種動感，邀請聽者加入這場夜間旅程。孤獨可以成為反思的空間，讓我們與內心最深處的想法和感受連結。它加深了我們對情感的探索，說明了夜晚如何喚起渴望與平靜。整場音樂會

在〈我們該如何保密〉中劃下句點。這首歌回應了愛情中必須隱藏的挑戰和複雜性。音樂抒情而富有表現力，反映了慾望與謹慎之間的張力。歌詞傳達了一種緊迫感和渴望，應對無法公開表達的愛的含義。史特勞斯對動態對比和豐富和聲的運用增強了作品的情感分量，捕捉了秘密愛情苦樂參半的本質。愛，既可以是快樂的源泉，也可以是負擔。

我們不得不承認，史特勞斯的音樂對我們理解愛和渴望有著深遠影響。以上所選歌曲帶我們踏上了人類經歷的情感之旅，揭示了我們錯綜複雜的情感以及將我們聯繫在一起的寶貴經驗。

舒曼、李斯特、布拉姆斯和史特勞斯四位作曲家在德語藝術歌曲的創作上，通過音樂語言的創新、鋼琴伴奏的角色轉變以及對歌曲形式的探索，為藝術歌曲賦予了新的生命。他們的作品不僅豐富了音樂的表達方式，還深化了我們對「人與生命」的理解，雖然愛可以帶來歡樂，但它也面對著我們最深的恐懼和脆弱。藝術歌曲是一種永恆的音樂形式，也是最真實的反應人生，進而成為指南，鼓勵我們擁抱生命的圓滿和所有的歡樂和悲傷。

男高音 尤納斯·考夫曼

作為當今最偉大的藝術歌曲詮釋者之一，考夫曼的音樂會總是座無虛席。他的演出和錄音為他贏得了多項榮譽和獎項，包括十一項「古典音樂回聲獎」，以及多家古典音樂雜誌，包括《歌劇世界》、《音叉》及《音樂美國》評選的「年度歌手」。他曾獲頒法國藝術與文學勳章，以及巴伐利亞馬克西米安科學與藝術勳章。2022年，他被授予「奧地利宮廷歌手」頭銜，2024年更獲得了法國榮譽軍團勳章。

2024 / 2025 樂季一開始，考夫曼便在布拉迪斯拉發、維也納和保加利亞索菲亞舉辦了獨奏音樂會。為紀念賈科莫·普契尼逝世 100 週年，他於 2024 年 10、11 月在歐洲進行巡迴演出，同時於 11 月 29 日參加在斯卡拉歌劇院舉行的普契尼音樂盛會。2025 年，以維也納國家歌劇院重新上演雷翁卡瓦洛的《丑角》拉開序幕。2025 年的計劃還包括與丹姆勞、多伊奇合作獨奏巡演（演唱馬勒和史特勞斯的歌曲）、在蒂羅爾埃爾音樂節出演《帕西法爾》的主角以及在巴伐利亞國家歌劇院演出《丑角》。

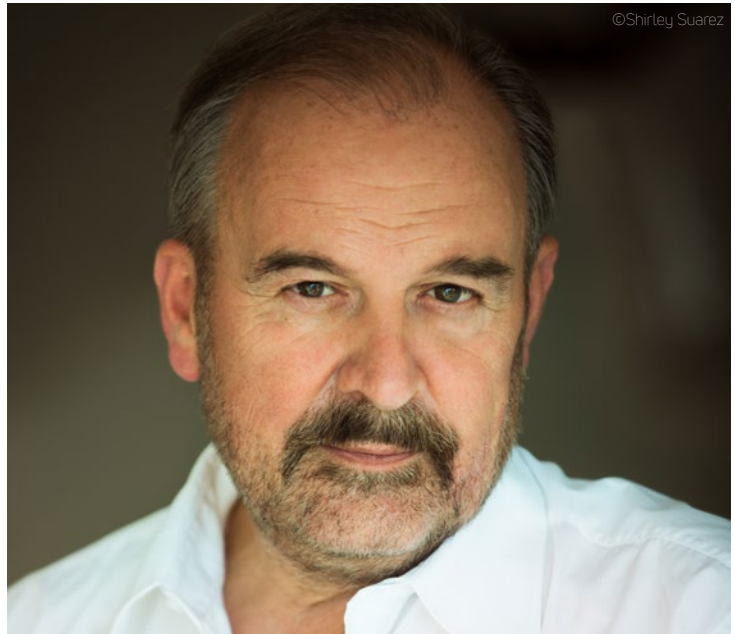
考夫曼能駕馭各類型曲目，並以法國、德國及義大利的各種角色聞名，同時他的獨唱會演出也廣受讚譽。他發行了多張錄音，曲目涵蓋歌劇、藝術歌曲、輕歌劇等多種風格。

藝術家官網：www.jonaskaufmann.com

考夫曼專輯包括《電影之聲》——收錄了他最喜歡的一些電影歌曲，由 Sony Classical 唱片公司發行。

鋼琴

赫爾穆特·多伊奇

赫爾穆特·多伊奇是當前最炙手可熱，全球頂尖的鋼琴伴奏。出生於維也納，多伊奇曾就讀當地知名的音樂學院，以及維也納音樂暨表演藝術大學。他在 1965 年榮獲維也納作曲獎，並在 24 歲時受聘為大學教授。多伊奇曾與多位優秀的音樂家們合作演出室內樂，之後便專注發展於鋼琴伴奏。

多伊奇早期曾為女高音澤芙莉德伴奏，而後遇到了職業生涯初期最重要的歌手普萊，並成為他的固定合作伴奏長達十二年。多伊奇陸續與重要的獨唱歌手合作，表演於世界各大音樂廳，其中考夫曼、丹姆勞及沃勒是他目前合作最密切的歌手。多伊奇曾錄製上百張專輯。近年，他致力投身於教育英才，在他結束了維也納的教授任期後，他決定繼續發展音樂教育，目前在慕尼黑音樂和戲劇學院擔任音樂教授，主講歌曲詮釋已約 30 年。

除此之外，多伊奇也擔任多所大學的客座教授，並受邀在歐洲及遠東開授大師班。後起之秀如瑞士男高音彼得即為多伊奇在慕尼黑的得意門生，他們也成為彼此重要的表演夥伴。

Tour Presenter: CCM Classic Concerts Management, www.ccm-international.de

協力贊助

在地藝文支持夥伴

衛武營節目線上問卷

Jonas KAUFMANN
in Recital

The Tenor 男高音

尤納斯·考夫曼

獨唱會

2025.3.1 Sat. 19:30

衛武營音樂廳 Weiwuying Concert Hall

男高音 | 尤納斯·考夫曼

Tenor | Jonas KAUFMANN

鋼琴 | 赫爾穆特·多伊奇

Piano | Helmut DEUTSCH

歌詞 Lyrics

中文翻譯：范婷玉 | Mandarin Translation: FAN Ting-yu

英文翻譯：LiederNet Archive 授權提供 | English Translation: translation copyright from the LiederNet Archive

<https://www.lieder.net/>

歌詞審訂：范婷玉 | Lyric review and revision: FAN Ting-yu

舒曼：〈流浪之歌〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 3 首

Robert Schumann: "Wanderlied" from 12 Gedichte, Op. 35, No. 3

德文 German

Wohlauf! noch getrunken den funkelnden Wein!

Ade nun, ihr Lieben! geschieden muß sein.

Ade nun, ihr Berge, du väterlich' Haus!

Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus.

Die Sonne, sie bleibt am Himmel nicht stehn,

Es treibt sie, durch Länder und Meere zu gehn.

Die Woge nicht haftet am einsamen Strand,

Die Stürme, sie brausen mit Macht durch das Land.

Mit eilenden Wolken der Vogel dort zieht

Und singt in der Ferne ein heimatlich' Lied,

So treibt es den Burschen durch Wälder und Feld,

Zu gleichen der Mutter, der wandernden Welt.

Da grüßen ihn Vögel bekannt überm Meer,

Sie flogen von Fluren der Heimat hierher;

Da duften die Blumen vertraulich um ihn,

Sie trieben vom Lande die Lüfte dahin.

Die Vögel, die kennen sein väterlich' Haus,

Die Blumen, die pflanzt' er der Liebe zum Strauß,

Und Liebe, die folgt ihm, sie geht ihm zur Hand:

So wird ihm zur Heimat das ferneste Land.

中文 Mandarin

來吧！酒仍需一飲而盡！

再會了，親愛的朋友！告別的時刻來臨。

再會了，山啊，如父親般的居所！

遠方有股強大的力量催促我前行。

太陽從不在天空中停留，

總是有股力量驅動她往來陸地與海洋之間。

海浪不攀附在寂寞的沙灘，

暴風，用盡全力呼嘯著大地。

鳥兒伴隨著行色匆匆的雲朵前行

在遠方唱著一首家鄉的歌謠，

這力量讓少年走過樹林與草原，

如母親一般，徒步漫遊世界。

鳥兒飄洋過海向他致意，

從他的家鄉那兒飛過來，

帶來他熟悉的花香，

從陸地上飄來的味道。

鳥兒知道他家鄉的住所，

以愛種下的花朵，成為花束，

而愛，一路跟隨著他，適時伸出援手：

於是最遙遠之處也可以是家鄉。

詞：克爾納

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Justinus KERNER

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Come! one more drink of sparkling wine!

Adieu now, you loved ones! we must part.

Adieu now, you mountains and you, my parental home!

I've got a powerful desire to go out into the world.

The sun, it does not linger in the sky;

it is driven to go across land and sea.

The wave does not cling to one shore;

storms rage with power across the country.

With hastening clouds, the bird there flies,

and sings in distant lands its native song.

So is a young man driven to go through woods and fields,

to match his mother, the wandering world.

Birds greet him familiarly over the sea;

they have flown here from the fields of his homeland;

the scent of flowers is familiar to him:

they have been driven here from his homeland by the winds.

The birds who know his parental home;

the flowers that he grew for bouquets for his love;

and Love, who follows him: they are all close by,

so he is always at home in the most distant land.

舒曼：〈第一抹綠〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 4 首

Robert Schumann: "Erstes Grün" from *12 Gedichte*, Op. 35, No. 4

德文 German	中文 Mandarin
<p>Du junges Grün, du frisches Gras! Wie manches Herz durch dich genas, Das von des Winters Schnee erkrankt, O wie mein Herz nach dir verlangt!</p> <p>Schon wächst du aus der Erde Nacht, Wie dir mein Aug' entgegen lacht! Hier in des Waldes stillem Grund Drückt' ich dich, Grün, an Herz und Mund.</p> <p>Wie treibt's mich von den Menschen fort! Mein Leid, das hebt kein Menschenwort, Nur junges Grün ans Herz gelegt, Macht, daß mein Herze stiller schlägt.</p>	<p>你啊 年輕的綠，清新的小草！ 有多少人的心因你而痊癒， 多少人因為冬天的冰雪而生病， 喔 正如我的心是如何渴望你！</p> <p>你從黑夜中成長， 我的眼睛正對你微笑著！ 在這靜謐的森林中， 我緊擁著你，綠意，緊貼我的心與唇。</p> <p>如何能讓我遠離人群！ 我的苦痛，無法用言語形容， 只有清新的那抹綠意， 讓我的心跳回歸平靜。</p>

舒曼：〈將妳的臉頰靠上〉，選自《四首歌曲》，作品 142，第 2 首

Robert Schumann: "Lehn' deine Wang an meine Wang" from *Vier Gesänge*, Op. 142, No. 2

德文 German	中文 Mandarin
<p>Lehn deine Wang' an meine Wang', Dann fließen die Tränen zusammen; Und an mein Herz drück fest dein Herz, Dann schlagen zusammen die Flammen!</p> <p>Und wenn in die große Flamme fließt Der Strom von unsern Tränen, Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt - Sterb' ich vor Liebessehnen!</p>	<p>把你的臉頰靠在我的臉頰上， 讓我們的淚水一同流淌； 讓我的心與你的心緊緊相貼， 讓火苗一起跳躍！</p> <p>我們淚水的洪流 流向火焰之時， 我的臂膀緊擁住你時— 我會因愛的渴望而死！</p>

詞：克爾納	Text: Justinus KERNER
英文翻譯：Emily EZUST	English Translation: Emily EZUST

英文 English
<p>You young green, you fresh grass! How many hearts have recovered through you after falling ill from winter's snow? O how my heart longs for you!</p> <p>Already you are growing from earth's night; how my eye laughs to gaze toward you! Here in the forest's mute grounds I press you to me, you green, to my heart and my lips.</p> <p>How driven I am to leave humanity! My sorrow can be lifted by no human word; only young grass lying upon my heart will make my heart beat more calmly.</p>

詞：海涅	Text: Heinrich HEINE
英文翻譯：Emily EZUST	English Translation: Emily EZUST

英文 English
<p>Lay your cheek against my cheek, Then our tears will flow together; And against my heart press firmly your heart, Then their flames will leap together!</p> <p>And when, into the great flame, flows The stream of our tears, And when my arm embraces you powerfully - I shall die of love's yearning!</p>

舒曼：〈問〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 9 首

Robert Schumann: "Frage" from 12 Gedichte, Op. 35, No. 9

<p>德文 German</p> <p>Wärst du nicht, heil'ger Abendschein! Wärst du nicht, sternerhellte Nacht! Du Blütenschmuck! Du üpp'ger Hain! Und du, Gebirg', voll ernster Pracht! Du Vogelsang aus Himmeln hoch! Du Lied aus voller Menschenbrust! Wärst du nicht, ach, was füllte noch In arger Zeit ein Herz mit Lust?</p>	<p>中文 Mandarin</p> <p>如果沒有你，神聖的夜光！ 如果沒有你，星光閃耀的夜！ 繁花似錦！枝繁葉茂！ 而你啊，山巒，充滿神聖的光輝！ 來自天空高處的鳥兒， 你的歌聲來自人類最豐滿的胸膛！ 如果不是你，啊！在困頓時刻還有什麼 能填滿渴望的那顆心？</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	

詞：克爾納

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Justinus KERNER

English Translation: Emily EZUST

英文 English

If you did not exist, holy evening glow!

If you did not exist, starlit night!

You jewel-like blossoms! You lush grove!

And you, mountains, full of solemn splendour!

You birdsong high in the heavens!

You song from a full human breast!

If you did not exist, alas! what would then fill my heart with
pleasure in bad times?

舒曼：〈寂靜的淚〉，選自《十二首詩》，作品 35，第 10 首

Robert Schumann: "Stille Tränen" from 12 Gedichte, Op. 35, No. 10

<p>德文 German</p> <p>Du bist vom Schlaf erstanden Und wandelst durch die Au. Da liegt ob allen Landen Der Himmel wunderblau.</p> <p>So lang du ohne Sorgen Geschlummert schmerzenlos, Der Himmel bis zum Morgen Viel Tränen niedergoß.</p> <p>In stillen Nächten weinet Oft mancher aus dem Schmerz, Und morgens dann ihr meint, Stets fröhlich sei sein Herz.</p>	<p>中文 Mandarin</p> <p>你從睡夢中醒來 漫步穿越了草地。 奇幻湛藍的天空， 覆蓋著大地。</p> <p>只要你無憂無慮， 淺眠無痛楚， 直到天明時分 落下無止盡的眼淚。</p> <p>常因為痛楚， 在靜謐的夜晚哭泣， 但在清晨時分你們卻以為， 在他心中一直是喜悅的。</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	

詞：克爾納

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Justinus KERNER

English Translation: Emily EZUST

英文 English

You have risen from sleep

and are wandering through the meadow.

There lies over all the land

Heaven's wondrous blue.

As long as, free from cares,

you've been slumbering without pain,

Heaven has, up until the morning,

shed many tears.

In silent nights,

many weep from pain,

and in the morning you assume

their hearts are always light.

舒曼：〈獻詞〉，選自《婚禮花束》，作品 25，第 1 首

Robert Schumann: "Widmung" from *Myrthen*, Op. 25, No. 1

德文 German	中文 Mandarin	英文 English
<p>Du meine Seele, du mein Herz, Du meine Wonn', o du mein Schmerz, Du meine Welt, in der ich lebe, Mein Himmel du, darein ich schwebe, O du mein Grab, in das hinab Ich ewig meinen Kummer gab.</p> <p>Du bist die Ruh, du bist der Frieden, Du bist vom Himmel mir beschieden. Daß du mich liebst, macht mich mir wert, Dein Blick hat mich vor mir verklärt, Du hebst mich liebend über mich, Mein guter Geist, mein beßres Ich!</p>	<p>你是我的靈魂，我的心， 你是我的喜樂，喔 我的苦痛， 你是我的世界，在此我生活著， 也是我的天空，我翱翔著， 喔 你如同我的安息之所， 我總將我的煩惱悲傷交給你。</p> <p>你是那抹寧靜，你的那種平和， 是上天所賜與的。 你的愛提升了我的價值， 你的目光讓我昇華， 你讓我提升自我， 讓我成為更善良、更美好的自己！</p>	<p>You my soul, you my heart, you my bliss, o you my pain, you the world in which I live; you my heaven, in which I float, o you my grave, into which I eternally cast my grief.</p> <p>You are rest, you are peace, you are bestowed upon me from heaven. That you love me gives me my worth; your gaze transfigures me; you raise me lovingly above myself, my good spirit, my better self!</p>

李斯特：《萊茵河，美麗的河流》，S. 272，第二版

Franz LISZT: *Im Rhein, im schönen Strome* (2. Fassung), S. 272. 2

德文 German	中文 Mandarin	英文 English
<p>Im Rhein, im schönen Strome, Da spiegelt sich in den Wellen, Mit seinem grossen Dome, Das große, das heil'ge Köln.</p> <p>Im Dom da steht ein Bildnis, Auf goldenem Leder gemalt; In meines Lebens Wildnis Hat's freundlich hinein gestrahlt.</p> <p>Es schweben Blumen und Eng'lein Um unsre liebe Frau; Die Augen, die Lippen, die Wänglein, Die gleichen der Liebsten genau.</p>	<p>在萊茵壯麗的洪流中， 高潮起伏的水波倒映著， 那岸邊高聳的教堂， 高聳神聖的科隆教堂。</p> <p>教堂裡有幅畫， 那金色皮革製成的畫布； 在我人生感到絕望時 對著我閃耀光芒。</p> <p>畫像上的花朵與小天使 圍繞在聖母旁； 眼睛、嘴唇、臉頰， 就和我的愛人同一模樣。</p>	<p>In the Rhine, in the beautiful River, The mighty shadow is thrown, With its great Cathedral, Of holy and great Cologne.</p> <p>One picture in the Cathedral, On gilded leather wrought, Unto my life's wild sorrow Hath gracious comfort wrought:</p> <p>The dear Madonna, with floating Angels and flowers above; The eyes and the lips and the contour Are all just those of my love.</p>

李斯特：《圖勒島的國王》，S. 278，第二版

Franz LISZT: *Es war ein König in Thule* (2. Fassung), S. 278. 2

德文 German

Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert' ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben,
Zählt' er seine Städt' im Reich,
Gönnt' alles seinen Erben,
Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,
Und warf den heil'gen Becher
Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer.
Die Augen täten ihm sinken;
Trank nie einen Tropfen mehr.

中文 Mandarin

從前圖勒有位國王
忠誠地過了一生，
唯有一個黃金的酒杯，
是他愛人臨終的遺物。

酒杯是他的寶物，
總用它把酒夜飲；
每當酒杯一飲而盡時，
他總是熱淚不止。

在他人生的盡頭，
他計算自己的城池，
全數傳給繼承人，
獨自只留下酒杯。

在皇家宴會上，
款待所有的騎士，
他高坐在海邊城堡的
祭祀高台上。

國王起身，
飲盡杯內的酒，
之後將至寶金杯
投入潮水中。

他望著金杯向下墜落，
下沉至海底。
闔上雙眼；
滴酒再也不沾。

詞：歌德

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Johann Wolfgang von GOETHE

English Translation: Emily EZUST

英文 English

There was a King of Thule,
faithful to the grave,
to whom his dying beloved
gave a golden goblet.

Nothing was more valuable to him:
he drained it in every feast;
and his eyes would overflow
whenever he drank from it.

And when he neared death,
he counted the cities of his realm
and left everything gladly to his heir -
except for the goblet.

He sat at his kingly feast,
his knights about him,
in the lofty hall of ancestors,
there in the castle by the sea.

There, the old wine-lover stood,
took a last draught of life's fire,
and hurled the sacred goblet
down into the waters.

He watched it plunge, fill up,
and sink deep into the sea.
His eyes then sank closed
and he drank not one drop more.

李斯特：《三個吉普賽人》，S. 320

Franz LISZT: *Die drei Zigeuner*, S. 320

德文 German

Drei Zigeuner fand ich einmal
Liegen an einer Weide,
Als mein Fuhrwerk mit müder Qual
Schlich durch sandige Heide.

Hielt der eine für sich allein
In den Händen die Fiedel,
Spielt, umglüht vom Abendschein,
Sich ein lustiges Liedel.

Hielt der zweite die Pfeif' im Mund,
Blickte nach seinem Rauche,
Froh, als ob er vom Erdenrund
Nichts zum Glücke mehr brauche.

Und der dritte begaglich schlief,
Und sein Zimbal am Baum hing,
Über die Saiten der Windhauch lief,
Über sein Herz ein Traum ging.

An den Kleidern trugen die drei
Löcher und bunte Flicker,
Aber sie boten trotzig frei
Spott den Erdengeschicken.

Dreifach haben sie mir gezeigt,
Wenn das Leben uns nachtete,
Wie man's verraucht, verschläft, vergeigt
Und es dreimal verachtet.

中文 Mandarin

我曾見過三位吉普賽人
躺在楊柳樹旁，
我與我疲憊的坐騎
輕巧地走過沙地。

其中一位獨自坐著
手裡拿著琴，
彈著彈著，伴著黃昏的光，
為他自己彈唱著歌。

第二位嘴裡含著煙斗，
吞雲吐霧之後，
開心地好像一無所求
他已經擁有世上的快樂。

第三位吉普賽人悠閒地睡著
他的樂器掛在樹上，
微風吹著它的弦，
夢想拂過他的心。

他們的衣服上
補滿了五顏六色的破布，
但是他們總是自由自在地
戲謔地笑看命運。

他們透過三種方式
讓我體會人生，
如何抽著菸、睡過頭、用風舞動樂器
以一種藐視的態度。

詞：雷瑙

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Nikolaus LENAU

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Three Gypsies I found once
lying by a willow,
as my cart with weary torture
crawled over the sandy heath.

One, for himself alone, was holding
his fiddle in his hands,
playing, as the sunset glow surrounded him,
a merry little tune.

The second held a pipe in his mouth
and watched his smoke
with cheer, as if from the world
he required nothing more for his happiness.

And the third slept comfortably:
from the tree hung his cymbalom;
over its strings the wind's breath ran;
in his heart a dream was playing.

On the clothing those three wore
were holes and colorful patches;
but, defiantly free, they made
a mockery of earthly fate.

Treble they showed me
how, when life grows dark for us,
one can smoke, sleep or play it away,
and thus treble to scorn it.

李斯特：《愛吧，盡其所能地去愛》，S. 298

Franz LISZT: *O lieb, solange du lieben kannst*, S. 298

德文 German

O lieb, so lang du lieben kannst!
O lieb, so lang du lieben magst!
Die Stunde kommt, die Stunde kommt,
Wo du an Gräbern stehst und klagst.

Und Sorge, daß dein Herze glüht
Und Liebe hegt und Liebe trägt,
So lang ihm noch ein ander Herz
In Liebe warm entgegenschlägt.

Und wer dir seine Brust erschließt,
O tu ihm, was du kannst, zu lieb!
Und mach ihm jede Stunde froh,
Und mach ihm keine Stunde trüb.

Und hüte deine Zunge wohl,
Bald ist ein böses Wort gesagt!
O Gott, es war nicht böse gemeint, -
Der andre aber geht und klagt.

中文 Mandarin

喔 愛，盡你所能的愛吧！
喔 愛，盡你所能的愛吧！
時刻已經來臨，
你在墓前悲嘆的所在。

確保你的心依然熾熱
而珍惜並承載著愛，
只要另一顆心
能熱烈地回應著。

無論誰向你敞開胸懷，
你要盡你所能的愛他！
讓他時時刻刻都開心，
不讓他受到分秒的委屈。

看守好你的舌頭，
別說任何卑劣的話語！
喔 天啊，其實沒有任何惡意，
但總是傷到無辜的一方。

詞：弗萊里格拉特
英文翻譯：Thomas ANG

Text: Ferdinand FREILIGRATH
English Translation: Thomas ANG

英文 English

O love, love as long as you can!
O love, love as long as you will!
The time will come, the time will come,
When you will stand grieving at the grave.

And let it be that your heart glows
And nurtures and carries love,
As long as another heart is still
Warmly bestruck by love for you!

And to one who spills his breast to you,
O to him, do what you can, in Love!
And make him happy for each moment,
And never let him be sad for one!

And guard your tongue tightly,
In case any slight escapes your mouth!
O God, it was not meant that way, -
But the other recoils, hurt and sighing.

李斯特：《馬林的鐘聲》，S. 328

Franz LISZT: *Die Glocken von Marling*, S. 328

德文 German

Ihr Glocken von Marling,
Wie brauset ihr so hell;
Ein wohliges Läuten,
Als sänge der Quell.

Ihr Glocken von Marling,
Ein heil'ger Gesang
Umwallet wie schützend
Den weltlichen Klang.

Nehmt mich in die Mitte
Der tönenden Flut,
Ihr Glocken von Marling,
Behütet mich gut!

中文 Mandarin

馬林的鐘聲，
如此清亮；
敲響的悅耳鐘聲，
如同歌唱的泉源。

馬林的鐘聲，
如同一首神聖的歌曲
緊緊圍繞似是
保護塵世的聲浪。

請將我帶到
鐘響之處，
讓馬林的鐘聲，
好好保護我！

詞：庫赫

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Emil KUH

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Bells of Marling,
how brightly you toll!
It is a pleasant sound,
as if a spring were singing.

Bells of Marling,
your holy song
surrounds everything,
as if protecting the worldly clangor;

Take me into the midst
of your flood of tones -
Bells of Marling,
protect me well!

李斯特：《羅蕾萊》，S. 273，第二版

Franz LISZT: *Die Loreley* (2. Fassung), S. 273. 2

德文 German

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei,
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh,
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn.
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

中文 Mandarin

我不知道，到底是為了什麼
我竟如此悲傷；
一個古老的童話故事
在我的腦海裡徘徊久久不去。

空氣是涼的，天色是暗的，
萊茵河依舊寧靜地流著；
在夕陽餘暉的照射下，
山頂閃耀著金光。

那位最美的少女
就坐在山頂上，
金色珠寶閃耀的同時，
她梳著她金色的秀髮。

用那金色梳子梳著秀髮的同時
還唱著一首歌，
那旋律甚是奇妙
又充滿魔力！

船夫坐在小船上
被這強大的旋律吸引著，
他不在意河裡的岩石暗礁，
只是痴癡地往上瞧。

河流水波糾結纏繞，我相信
舟船最後都會捲入水流漩渦中。
正因羅蕾萊的旋律
她唱的那首歌。

詞：海涅

英文翻譯：Walter MEYER

Text: Heinrich HEINE

English Translation: Walter MEYER

英文 English

I'm looking in vain for the reason
That I am so sad and distressed;
A tale known for many a season
Will not allow me to rest.

Cool is the air in the twilight
And quietly flows the Rhine;
The mountain top glows with a highlight
From the evening sun's last shine.

The fairest of maiden's reposing
So wonderously up there.
Her golden treasure disclosing;
She's combing her golden hair.

She combs it with comb of gold
And meanwhile sings a song
With melody strangely bold
And overpoweringly strong.

The boatman in his small craft
Is seized with longings, and sighs.
He sees not the rocks fore and aft;
He looks only up towards the skies.

I fear that the waves shall be flinging
Both vessel and man to their end;
That must have been what with her singing
The Lorelei did intend.

布拉姆斯：〈渴望〉，選自《五首藝術歌曲》，作品 49，第 3 首

Johannes BRAHMS: "Sehnsucht" from *Fünf Lieder*, Op. 49, No. 3

德文 German

Hinter jenen dichten Wäldern
Weilst du meine Süßgeliebte.
Weit, ach weit, weit, ach weit!
Berstet ihr Felsen,
Ebnet euch Täler,
Daß ich ersehe,
Daß ich erspähe
Meine ferne, süße Maid!

中文 Mandarin

在那深遠森林的另一邊
是我愛人的所在。
距離是如此的遙遠，啊，如此遙遠！
就讓岩石炸裂，
弭平無數山谷，
我得以望見，
我得以發現，
在那遠處，我甜美的愛人

詞：凡慈

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Josef WENZIG

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Behind those thick woods
You stay, my sweet beloved,
Far, oh far away!
Shatter, you rocks,
Be leveled, you valleys,
That I might see,
That I might glimpse
My sweet, far-off maiden!

布拉姆斯：〈我的愛情是綠色的〉， 選自《九首藝術歌曲與歌詠集》，作品 63，第 5 首

Johannes BRAHMS: "Meine Liebe ist grün" from *Neun Lieder und Gesänge*, Op. 63, No. 5

德文 German

Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch,
Und mein Lieb ist schön wie die Sonne,
Die glänzt wohl herab auf den Fliederbusch
Und füllt ihn mit Duft und mit Wonne.

Meine Seele hat Schwingen der Nachtigall,
Und wiegt sich in blühendem Flieder,
Und jauchzet und singet vom Duft berauscht
Viel liebestrunkene Lieder.

中文 Mandarin

我的愛情翠綠如同丁香花叢，
我的愛情美好如同陽光，
愛情在丁香花叢中散發著光彩
並充滿著香氣與歡樂。

我的靈魂開展夜鷹般的翅膀，
在盛開的丁香花叢中徘徊，
陶醉在芬芳香氣中歡欣唱著
許多醉人的情歌。

詞：費利克斯·舒曼

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Felix SCHUMANN

English Translation: Emily EZUST

英文 English

My love is as green as the lilac bush,
And my love is as fair as the sun,
which gleams down on the lilacbush
and fills it with fragrance and bliss.

My soul has the wings of a nightingale
and rocks itself in blooming lilac,
and, intoxicated by the fragrance, cheers and sings
a good many love-drunk songs.

布拉姆斯：〈在寂靜的森林中〉，
選自《六首藝術歌曲》，作品 85，第 6 首

Johannes BRAHMS: "In Waldeseinsamkeit" from *Sechs Lieder*, Op. 85, No. 6

德文 German

Ich saß zu deinen Füßen
In Waldeseinsamkeit;
Windsatmen, Sehnen
Ging durch die Wipfel breit.

In stummen Ringen senkt' ich
Das Haupt in deinen Schoß,
Und meine bebenden Hände
Um deine Knie ich schloß.

Die Sonne ging hinunter,
Der Tag verglühte all,
Ferne, ferne, ferne
Sang eine Nachtigall.

中文 Mandarin

我坐在你的腳邊
就在寂靜的森林中；
風兒吹拂著，渴望著
已經越過樹梢。

陷入在無聲的掙扎
我的頭枕在你的膝上，
我顫抖的雙手
緊緊摟住你的膝蓋。

日落西下，
一日將盡，
遠遠地，遠遠地
有隻夜鶯唱著歌。

詞：馮·雷姆克

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Carl von LEMCK

English Translation: Emily EZUST

英文 English

I sat at your feet
In the loneliness of the forest;
The breath of the wind, like longing,
Went through the broad treetops.

In mute struggle I sank
my head into your lap,
And my shaking hands
I clasped about your knees.

The sun set,
The day lost its glow,
Far, far, far away
Sang a single nightingale.

布拉姆斯：〈海上航行〉，選自《四首藝術歌曲》，作品 96，第 4 首

Johannes BRAHMS: "Meerfahrt" from *Vier Lieder*, Op. 96, No. 4

德文 German

Mein Liebchen, wir saßen beisammen
Traulich im leichten Kahn.
Die Nacht war still und wir schwammen
Auf weiter Wasserbahn.

Die Geisterinsel, die schöne,
Lag dämmrig im Mondenglanz;
Dort klangen liebe Töne
Und wogte der Nebeltanz.

Dort klang es lieb und lieber
Und wogt es hin und her;
Wir aber schwammen vorüber
Trostlos auf weitem Meer.

中文 Mandarin

我的愛人，我們一起
親密地坐在小船上。
夜晚沈靜而我們
往前方的水道滑行。

美麗的魔幻島，
躺在朦朧的月光下；
島上響起甜美的聲響
連同雲霧也搖擺起舞。

聲響是如此美好而甜蜜
來回搖擺迴盪著；
當我們往島的方向前滑
卻只見到杳無希望的廣闊大海。

詞：海涅

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Heinrich HEINE

English Translation: Emily EZUST

英文 English

My darling, we sat together,
Comfortably in the light little boat;
The night was still, and we floated
on the broad watery road.

The ghostly island, the lovely one,
lay duskily in the moonlight;
there rang out lovely tones,
there the dancing mists waved.

The sounds there grew lovelier and lovelier,
and the dance surged back and forth;
but we floated past,
Comfortless on the wide sea.

布拉姆斯：〈啊，移開這目光〉， 選自《八首藝術歌曲與歌詠集》，作品 57，第 4 首

Johannes BRAHMS: "Ach, wende diesen Blick" from *Acht Lieder und Gesänge*, Op. 57, No. 4

德文 German

Ach, wende diesen Blick, wende dies Angesicht!
Das Inn're mir mit ewig neuer Glut,
Mit ewig neuem Harm erfülle nicht!

Wenn einmal die gequälte Seele ruht,
Und mit so fieberischer Wilde nicht
In meinen Adern rollt das heiße Blut –

Ein Strahl, ein flüchtiger, von deinem Licht,
Er wecket auf des Wehs gesamte Wut,
Das schlangengleich mich in das Herze sticht.

中文 Mandarin

啊，移開這目光，移開這臉龐！
讓我的心填滿永恆新生的光芒，
而不是持久彌新的傷痕！

一旦飽受折磨的靈魂得到安息，
狂熱的放肆任性便不會
在我的血管裡流淌—

你那抹轉瞬消逝的光芒，
喚醒所有的悲傷與憤怒，
就像蛇一般刺咬我的心。

詞：道默

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Georg Friedrich DAUMER

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Ah, turn away this gaze, turn away your face!
Don't fill my heart with ever renewing passion,
With ever renewing grief!

Whenever my tortured soul rests,
And my hot blood ceases to course with so feverish a frenzy
In my veins -

A ray, a fleeting one, of your light,
Awakens the entire fury of my woe,
That like a serpent, stings my heart.

布拉姆斯：〈永恆的愛〉， 選自《四首藝術歌曲》，作品 43，第 1 首

Johannes BRAHMS: "Von ewiger Liebe" from *Vier Lieder*, Op. 43, No. 1

德文 German

Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.

Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch,
Ja, und die Lerche sie schweiget nun auch.

Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,
Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,

Führt sie am Weidengebüsche vorbei,
Redet so viel und so mancherlei:

"Leidest du Schmach und betrübtest du dich,
Leidest du Schmach von andern um mich,

Werde die Liebe getrennt so geschwind,
Schnell wie wir früher vereinigt sind.

Scheide mit Regen und scheide mit Wind,
Schnell wie wir früher vereinigt sind."

Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:
"Unsere Liebe sie trennet sich nicht!

Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,
Unsere Liebe ist fester noch mehr.

Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,
Unsere Liebe, wer wandelt sie um?

Eisen und Stahl, sie können zergehn,
Unsere Liebe muß ewig bestehn!"

中文 Mandarin

在樹林與田野中是如此黑暗！
夜晚已經降臨，世界開始沈默。

沒有燈火也沒有人煙，
是的，連雲雀也不出聲。

少年走出村莊，
伴著愛人往歸途的方向而行。

她領著他走過草地樹叢，
說了這些話：

「若你遭受羞辱和悲傷，
若你因我周圍的人而感到羞恥，

愛情因此急速被分離，
就像我們之前團結起來一樣快。

不論狂風與暴雨，
就像我們之前團結起來一樣快。」

少女這麼說著：
「我們的愛不會分離！

鋼是堅固的，而鐵也堅固，
而我們的愛更勝鋼鐵。

鐵與鋼，可以被重新鍛造，
誰能讓我們的愛情起變化？

鐵與鋼，尚可被鍛造，
我們的愛必須天長地久！」

詞：文齊希

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Josef WENZIG

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Dark, how dark in wood and field!
Evening has already fallen, and now the world is silent.

Nowhere is there light and nowhere is there smoke,
Yes, and even the lark is now silent as well.

Out of the village there comes a young lad,
Taking his sweetheart home,

He leads her past the willow bushes,
Talking so much and about so many things:

"If you suffer disgrace and feel dejected,
If others shame you about me,

Then let our love be sundered as swiftly,
As quickly as we were united before.

It will go with the rain, it will go with the wind,
As quickly as we were united before."

The maiden speaks, the maiden says:
"Our love will not be sundered!

Steel is strong, and iron is very strong;
Our love is even stronger.

Iron and steel can be reforged,
[But] our love - who could alter it?

Iron and steel can be melted down,
[But] our love will exist forever!"

理查·史特勞斯：〈獻詞〉，
選自《八首藝術歌曲》，作品 10，第 1 首

Richard Strauss: "Zueignung" from *Acht Lieder*, Op. 10, No. 1

德文 German

Ja, du weißt es, teure Seele,
Daß ich fern von dir mich quäle,
Liebe macht die Herzen krank,
Habe Dank.

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
Hoch den Amethysten-Becher,
Und du segnetest den Trank,
Habe Dank.

Und beschworst darin die Bösen,
Bis ich, was ich nie gewesen,
Heilig, heilig an's Herz dir sank,
Habe Dank!

中文 Mandarin

是的，如你所知，忠實的靈魂，
因為與你分離而使我受苦，
愛情讓我的心靈生病，
滿懷感謝。

我曾經拿起象徵自由的酒杯。
高舉紫水晶的酒杯
而你為我祈福祝願，
滿懷感恩。

而你驅走其中的惡者，
直到我成長成我過去未有的樣子，
神聖，真心誠意地
滿懷感謝！

作詞：馮·吉爾姆

英文翻譯：Lawrence SNYDER, Rebecca PLACK

Text: Hermann von GILM

English Translation: Lawrence SNYDER, Rebecca PLACK

英文 English

Yes, you know it, dearest soul,
How I suffer far from you,
Love makes the heart sick,
Have thanks.

Once I, drinker of freedom,
Held high the amethyst beaker,
And you blessed the drink,
Have thanks.

And you exorcised the evils in it,
Until I, as I had never been before,
Blessed, blessed sank upon your heart,
Have thanks.

理查·史特勞斯：〈一無所知〉，
選自《八首藝術歌曲》，作品 10，第 2 首

Richard Strauss: "Nichts" from *Acht Lieder, Op. 10, No. 2*

德文 German

Nennen soll ich, sagt ihr, meine
Königin im Liederreich!
Toren, die ihr seid, ich kenne
Sie am wenigsten von euch.

Fragt mich nach der Augen Farbe,
Fragt mich nach der Stimme Ton,
Fragt nach Gang und Tanz und Haltung,
Ach, und was weiß ich davon!

Ist die Sonne nicht die Quelle
Alles Lebens, alles Licht's
Und was wissen von derselben
Ich, und ihr, und alle? — nichts.

中文 Mandarin

你們總要我
為我情歌王國的皇后取個稱號！
你們都傻啊，
我其實也不熟啊。

你們問我 她眼睛的顏色，
你們問我 她聲音的特徵，
問我 她的步伐、舞姿與舉止習慣，
哎呀，我又怎麼會知道呢！

太陽不就是所有生命、
所有光照的泉源嗎？
我們如何能知天下事
我與你們諸位？大家都一無所知！

作詞：馮·吉爾姆

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Hermann von GILM

English Translation: Emily EZUST

英文 English

I should name, you say, my
queen in the realm of love?
You are fools, for I know
her less than you do.

Ask me about the color of her eyes;
ask me about the sound of her voice;
ask me about her gait and posture, and how she dances;
ah, what do I know about it?

Is not the sun the source
of all life and all light?
And about this, what do
I and you and everyone know? Nothing.

理查·史特勞斯：〈黃昏中的夢〉，
選自《三首藝術歌曲》，作品 29，第 1 首

Richard Strauss: "Traum durch die Dämmerung" from *Drei Lieder*, Op. 29, No. 1

德文 German

Weite Wiesen im Dämmergrau;
Die Sonne verglomm, die Sterne ziehn;
Nun geh' ich hin zu der schönsten Frau,
Weit über Wiesen im Dämmergrau,
Tief in den Busch von Jasmin.

Durch Dämmergrau in der Liebe Land;
Ich gehe nicht schnell, ich eile nicht;
Mich zieht ein weiches, samtenes Band
Durch Dämmergrau in der Liebe Land,
In ein blaues, mildes Licht.

中文 Mandarin

寬闊的草原在灰色的暮色之中；
太陽不再閃耀，星辰失去光亮；
現在我要走向那最美麗的女人，
在灰暗暮色中的另一處遠方草地，
在茉莉花叢的深處。

在穿越灰暗暮色後的愛情國度中；
我走得不急，也不慌；
領我前行的是柔軟、天鵝絨般的絲帶
在灰暗暮色後的愛情國度中，
是一抹藍色，溫柔的光。

作詞：畢爾包姆

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Otto Julius BIERBAUM

English Translation: Emily EZUST

英文 English

Broad meadows in the grey twilight;
the sun's light has died away and the stars are moving.
Now I go to the loveliest of women,
across the meadow in the grey twilight,
deep into bushes of jasmine.

Through the grey twilight to the land of love;
I do not walk quickly, I do not hurry.
I am drawn by a faint, velvet thread
through the grey twilight to the land of love,
into a blue, mild light.

理查·史特勞斯：〈秘密邀約〉， 選自《四首藝術歌曲》，作品 27，第 3 首

Richard Strauss: "Heimliche Aufforderung" from *Vier Lieder*, Op. 27, No. 3

德文 German

Auf, hebe die funkelnde Schale
empor zum Mund,
Und trinke beim Freudenmahle
dein Herz gesund.

Und wenn du sie hebst, so winke
mir heimlich zu,
Dann lächle ich, und dann trinke
ich still wie du ...

Und still gleich mir betrachte
um uns das Heer
Der trunknen Schwätzer—verachte
sie nicht zu sehr.

Nein, hebe die blinkende Schale,
gefüllt mit Wein,
Und laß beim lärmenden Mahle
sie glücklich sein.

Doch hast du das Mahl genossen,
den Durst gestillt,
Dann verlasse der lauten Genossen
festfreudiges Bild,

Und wandle hinaus in den Garten
zum Rosenstrauch,—
Dort will ich dich dann erwarten
nach altem Brauch,

Und will an die Brust dir sinken
eh' du's gehofft,
Und deine Küsse trinken,
wie ehemals oft,

Und flechten in deine Haare
der Rose Pracht—
O komm, du wunderbare,
ersehnte Nacht!

中文 Mandarin

起身吧，高舉起那閃亮的酒杯
直到唇邊，
在這歡愉的盛宴中
盡興暢飲。

而當你舉起酒杯時，
神秘地對著我眨眼示意，
我微笑回應而飲著
和你一樣沈默……

靜靜地觀察著
我們身旁的群眾
他們因酒醉而胡言亂語—
別瞧不起他們。

不，舉起閃爍的酒杯，
傾注佳釀，
讓他們在熱鬧宴會中
歡暢開心。

當你享用完盛宴，
酒足飯飽，
離開喧囂的宴會
歡慶的場合，

漫步輕移走進花園
玫瑰叢中，—
我會在那兒等你
如同往昔的約定，

而我將埋入你的胸懷，
正如你所願，
飲著你的吻，
一如既往，

將玫瑰的燦爛
編織在你的秀髮中—
喔 來吧，美妙的，
盼望已久的夜晚！

作詞：馬凱

英文翻譯：Lawrence SNYDER, Rebecca PLACK

Text: John Henry MACKAY

English Translation: Lawrence SNYDER, Rebecca PLACK

英文 English

Up, raise the sparkling cup
to your lips,
And drink your heart's fill
at the joyous feast.

And when you raise it,
so wink secretly at me,
Then I'll smile and drink
quietly, as you...

And quietly as I,
look around at the crowd
Of drunken revelers --
don't think too ill of them.

No, lift the twinkling cup,
filled with wine,
And let them be happy
at the noisy meal.

But when you've savored the meal,
your thirst quenched,
Then quit the loud gathering's
joyful fest,

And wander out into the garden,
to the rosebush,
There shall I await you,
as often of old.

And ere you know
it shall I sink upon your breast,
And drink your kisses,
as so often before,

And twine the rose's splendour
into your hair.
Oh, come, you wondrous,
longed-for night!

理查·史特勞斯：〈夜中漫步〉，
選自《三首藝術歌曲》，作品 29，第 3 首

Richard Strauss: "Nachtgang" from *Drei Lieder, Op. 29, No. 3*

德文 German

Wir gingen durch die stille, milde Nacht,
Dein Arm in meinem,
Dein Auge in meinem.
Der Mond goß silbernes Licht
Über dein Angesicht,
Wie auf Goldgrund ruhte dein schönes Haupt.
Und du erschienst mir wie eine Heilige,
Mild, mild und groß und seelenübertoll,
Heilig und rein wie die liebe Sonne.
Und in die Augen
Schwoll mir ein warmer Drang,
Wie Tränenahnung.
Fester faßt' ich dich
Und küßte—
Küßte dich ganz leise—
Meine Seele weinte.

中文 Mandarin

我們攜手走過安靜、溫和的夜晚，
你的手臂挽著我的，
你的眼裡有我；
月亮投射金光
照耀在你的臉龐；
你枕在金色的背景中，
你就像一位聖人呈現在我面前：
溫和，溫和而偉大，充滿聖靈，
像親愛的太陽一般神聖純潔。
在眼眶裡
我感受一股溫暖的流動，
就像眼淚的預感。
我把你抱得更緊
吻著—
輕聲地吻著你—
而我的靈魂哭泣著。

作詞：畢爾包姆

英文翻譯：Emily EZUST

Text: Otto Julius BIERBAUM

English Translation: Emily EZUST

英文 English

We walked through the silent, mild night,
your arm in mine,
your eyes in mine.
The moon poured silver light
upon your face,
as though gold rested on your fair head.
And you appeared to me an angel,
mild, mild and great and overflowing with soul,
holy and pure like the dear sun.
And in my eyes
swelled urgent warmth,
as of threatening tears.
I held you tighter
and kissed you,
kissed you very softly.
My soul wept.

理查·史特勞斯：〈我們該如何保密〉，
選自《六首藝術歌曲》，作品 19，第 4 首

Richard Strauss: "Wie sollten wir geheim sie halten" from *Sechs Lieder*, Op. 19, No. 4

德文 German

Wie sollten wir geheim sie halten,
Die Seligkeit, die uns erfüllt?
Nein, bis in seine tiefsten Falten
Sei allen unser Herz enthüllt!

Wenn zwei in Liebe sich gefunden,
Geht Jubel hin durch die Natur,
In längern wonnevollen Stunden
Legt sich der Tag auf Wald und Flur.

Selbst aus der Eiche morschem Stamm,
Die ein Jahrtausend überlebt,
Steigt neu des Wipfels grüne Flamme
Und rauscht von Jugendlust durchbebt.

Zu höherm Glanz und Dufte brechen
Die Knospen auf beim Glück der Zwei,
Und süßer rauscht es in den Bächen,
Und reicher blüht und reicher glänzt der Mai.

中文 Mandarin

是否該隱藏，
我們之間滿溢的幸福？
不，直到他心裡最深處的摺印
將我們的心意向眾人宣告！

當兩情相悅，
連大自然都齊同歡呼，
白晝得以在田野與森林間
沈浸在長久幸福的時光裡。

即使腐朽的橡樹樹幹，
仍能存活千年，
綠色的火苗從樹頂冒出
顫動著疾行的青春情慾。

花蕾因兩情相悅而綻放
帶來更精緻的光澤與芬芳，
溪水潺潺地流動，
花朵在五月綻放得更美、更顯光芒。

作詞：馮·沙克

英文翻譯：Lawrence SNYDER, Rebecca PLACK

Text: Adolf Friedrich Graf von SCHACK

English Translation: Lawrence SNYDER, Rebecca PLACK

英文 English

How shall we keep it secret,
This bliss that fulfills us?
No, to its greatest depths,
Shall our heart be revealed to all.

When two find themselves in love,
Jubilation pervades nature,
And the day lies in long wonder-filled hours
Over wood and field.

Even from the oak's rotting trunk,
Which lives for a thousand years,
Shoots anew the treetops' green flame
And rustles throughout with youthful vigor.

With greater brilliance and fragrance, buds
Burst at the happiness of the pair,
And more sweetly does the brook rush,
And more richly does May bloom and glitter.

協力贊助 Co-sponsor

在地藝文支持夥伴 Cultural Development Partner

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center