

新古典主義 (Neo-classicism) 與卡爾 奧福
(Carl Orff) 的布蘭詩歌 (Carmina Burana)

高千珊

目 次

目 次	I
前 言	1
一、新古典主義音樂	2
二、卡爾·奧福的生平	6
三、布蘭詩歌	10
四、結 語	25
參考資料	26
【附錄一】	29

前言

卡爾·奧福 (Carl Burana , 1895-1982) 是 20 世紀著名的德國作曲家，更是重要的音樂教育家，在他 87 年的音樂生涯中，透過長期的創作實踐與不斷的研究探索，寫下許多著名的作品，而《布蘭詩歌》(*Carmina Burana* , 1937) 更是他在音樂創作上一部重要的代表作。這部以中世紀詩歌為題材的大型作品，奧福將中世紀、巴洛克及二十世紀這三個時空巧妙結合，以簡潔的節奏及特殊的音樂語言創作出獨特的音樂風格。身為音樂老師的我，卡爾·奧福這個名字早已十分熟悉，但對於他的生平和他所處的時空背景，以及所創作的樂曲卻感到陌生，所以本文將以此作為了解的重點，並試圖探究其作品《布蘭詩歌》。在結構上，本文共分為四個部份，在第一部份中，本文將對二十世紀的新古典主義加以說明；第二部份則針對卡爾·奧福的生平做一介紹；第三部份則以《布蘭詩歌》為例，進行分析與研究。

一、新古典主義音樂

十九世紀，科學的快速進步，電報、電話、錄音器材與無線電的發明，拉近了東西方國家的距離，也間接增加對各民族間音樂的認識；而鐵路與汽車工業的突飛猛進，也使經濟快速發展起來。進入二十世紀後，科技與工業持續進步，飛機、汽車、收錄音機以及電話……等的普遍使用，將人們的生活徹底改變。自然科學上，愛因斯坦的相對論及量子力學¹的研究結果，則改變人們對物質結構的概念以及對宇宙及世界的認知。而 1914 年的第一次世界大戰，使得許多國家經歷社會與政治的動盪與不安，也改變了世界政治的權利結構。

西方音樂上，在歷經十九世紀浪漫主義音樂的洗禮，調性、和聲的使用達至巔峰，社會與科技的發展與改變，也影響音樂家們去思索音樂未來的新方向。隨著浪漫主義的式微，緊接而來的第一次世界大戰，使得新的生活型態及社會價值漸漸形成，西方的文學、哲學、繪畫、舞蹈及音樂出現許多新的思潮，音樂的發展也趨於多樣，不同的音樂風格更如春筍般形成。二十世紀初，一些音樂家們對於晚期浪漫主義那種過分誇大的語言，開始感到厭倦，而印象主義中那種虛幻的描寫也覺得不合時宜，於是一種不同於前兩者的「新古典主義」音樂風格就此產生。

「新古典主義」在音樂上通常是指 20 世紀上半葉的一種寫作風格，主要盛行於第一次世界大戰到第二次世界大戰之間(約二十年代至五十~六十年代)，是對後浪漫時期漫無節制的感情誇示及誇張渲染的表現手法、印象主義的虛無飄渺以及表現主義的矯飾產生反感所形成的新風格。在法國，以薩替(Erik Satie,1866-1925)和「法國六人團」(Les Six)為首，喊出回歸簡樸的口號，以對抗印象樂派，當時這個運動的積極代言人柯克圖(J. Cocteau,1889-1963)在 1918 年曾說道：「終止那些雲彩、那些海浪、那些男女水神與那些夜間氣息。我們需要的是一種凡間的日常音樂……，一種不受個人牽制的、客觀的藝術，能讓聽者神智清醒的……，完整的、純粹的、沒有多餘的裝飾。」²；在義大利，布梭尼(Ferruccio Benvenuto Busoni,1866-1924)於 1897 年所創作的《喜劇序曲》(Comedy Overture)，採用了「新古典主義」的作曲手法。他還在 1920 年發表了一封名為《新的古典主義》(Young Classicism)的公開信，其中提到：「我所理解的新古典主義，就是掌握、選擇或利用以往經驗的全部結果，以及這些成果所體現的堅實而優美的形式。」³這封信被視為新古典主義的宣言信，而他的幾部作品也被認為預示新古典主義的風格；而 1924 年，史特拉汶斯基(Igor stravinsky,1882-1971)在英國雜誌上也發表了《回到巴赫》的文章，其主要訴求是要把巴赫的作曲手法結合音樂語言的最新手段，而他在 1920 年創作的舞劇《普爾欽奈拉》(Pulcinella)被視為新古典主義的標幟。

¹ 量子力學是描寫微觀物質的一個物理學理論，與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱。

² 見密赫爾斯(Michels, Ulrich)(2006)，《音樂圖驢》(dtv-Atlas Musik，劉暉潤主譯)，《三十世紀》金立群譯。頁 499。

³ 見于潤洋主編(2001)，《西方音樂通史：音樂卷(修訂本)》。(上海：上海音樂)，頁 351。

不過，在此之前，一些作曲家的作品已被認為預示了新古典主義風格，他們將眼光追溯至十八世紀，甚至更早，嘗試用簡潔的曲式，更客觀適當的情感，引導出二十世紀的新音樂。在 Arnold Whittall 所寫的葛洛夫網路辭典《Grove Music Online》的「新古典主義」辭條中，明確指出音樂中新古典主義起源：

在兩次世界大戰期間，一些 20 世紀的作曲家在創作上的一種運動風格，他們以復興均衡的形式和明顯清晰的主題，回歸較早期風格的過程，並以此取代後期浪漫主義越來越誇張及複雜混亂的音樂現象。⁴

當中更提到這些作曲家們並非一味的復古：

一個新古典主義作曲家極可能在創作上使用擴充的調性語言，甚至使用無調性方式取代，而非全然回歸或再現古典維也納時期的調性結構。但「新」(Neo-)這字首通常隱含對古典時期音樂特徵的模仿涵義。自 1970 年代，後現代主義出現後，新古典主義不只是作為回歸或復古的意思，而是作為表達對當代多樣性的一種認知。⁵

而 Paul Griffiths 在牛津網路音樂辭典《The Oxford Dictionary of Music》中對「新古典主義」的來源，他指出：

這術語應用於二十世紀音樂，可向前延伸到 1920 年左右。一些作曲家寫作以 17、18 世紀的曲式及風格的作品，作為對 19 世紀浪漫主義過度的管弦樂配器的反動。普羅高菲夫(Prokofiev)的《古典交響曲》(1916-1917)和理查·史特勞斯(R. Strauss)的歌劇《阿里阿德涅在拿索斯島》(Ariadne auf Naxos, 1912)都被視為新古典作品，但這個運動真正的起點，是在史塔溫斯基(Stravinsky) 的作品中：《普爾欽奈拉》(Pulcinella, 1920)⁶、《俄狄普斯王》(Oedipus Rex, 1927)、綺想曲(Capriccio)……等，以及亨德密特(Hindemith)。在英國，雷夫·佛漢·威廉斯(Vaughan Williams)於 1925 年創作的作品《學院協奏曲》(Concerto Accademico)也是新古典主義風格；然而因為大多作曲家的仿效對象是巴赫，所以「新巴洛克」(neo-baroque)可能是個更精確的描述。⁷

⁴ 引用並編譯自 Arnold Whittall. "Neo-classicism". from Grove Music Online. 原文：A movement of style in the works of certain 20th-century composers, who, particularly during the period between the two world wars, revived the balanced forms and clearly perceptible thematic processes of earlier styles to replace what were, to them, the increasingly exaggerated gestures and formlessness of late Romanticism. The history and evolution of the term in all its aspects have been traced by Messing.

⁵ 引用並編譯自 Arnold Whittall. "Neo-classicism". from Grove Music Online. 原文：Since a neo-classicist is more likely to employ some kind of extended tonality, modality or even atonality than to reproduce the hierarchically structured tonal system of true (Viennese) Classicism, the prefix 'neo-' often carries the implication of parody, or distortion, of truly Classical traits. The advent of postmodern sensibilities since the 1970s has made it possible to see neo-classicism not as regressive or nostalgic but as expressing a distinctly contemporary multiplicity of awareness.

⁶ 為芭蕾舞劇，以十八世紀義大利作曲家帕格萊西(Giovanni Pergolesi., 1710-1736)的音樂為基礎，融會個人的創作風格，重現古典與現代交融的新古典主義復古色彩。

⁷ 引用並編譯自 Paul Griffiths. "Neo-classicism". from The Oxford Dictionary of Music. 原文：

在 Ulrich Michels 的音樂圖驥中指出「新古典主義」的起源：

約在 1920 年出現的新古典主義，是對(晚期)浪漫主義、印象主義和表現主義，情感唯心藝術觀的玄學以及末日將臨的玄祕迷信的一種反動。……開先河者為薩梯的「陽春音樂」，乾淨、風趣、靈巧。從美國傳來雜耍劇場與爵士音樂，活潑輕盈，粗樸熱情。歌劇、喜劇與巡迴戲劇使所有的領域染上流行色彩。科技發展也提供靈感。⁸

書中另針對新古典主義提出幾個特點：回歸十八世紀、回歸古代、風格多元、形式主義與結構主義；其中更點出新古典主義取材的廣泛，內容包含了歐洲以外的音樂與爵士樂。

新古典主義在兩次世界大戰期間，幾乎不約而同的發生在西方各個地方，作曲家因其所屬的地域環境及思想的差異，使作品風格相差甚遠。主要的新古典主義作曲家如下：

法國：奧乃格 (Arthur Honegger, 1882 - 1955)、米堯 (Darius Milhaud, 1892-1934) 等六人團 (Les Six) 為主。

俄國：史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky, 1882 - 1971)、普羅可菲夫 (Sergey Prokofiev, 1891 - 1953)、蕭士塔高維契 (Shostakovich, 1906 - 1975)、齊爾品 (Alexander Tcherepnin, 1899 - 1977) 等。

義大利：布梭尼 (Ferruccio Busoni, 1866 - 1924)、卡瑟拉 (Alfredo Casella, 1883 - 1947)、馬利皮婁 (Gian Francesco Malipiero, 1882 - 1973) 等。

德奧：亨德密特 (Paul Hindemith, 1895 - 1964)、奧福、懷爾 (Kurt Weill, 1900 - 1950) 等。

東歐：匈牙利的高大宜 (Zoltán Kodály, 1882 - 1967)、波蘭的西馬諾夫斯基 (Karol Szymanowski, 1883 - 1937)、捷克的素克 (Josef Suk, 1874 - 1935) 等。

英國：布里斯 (A. Bliss, 1891 - 1975)、提佩特 (M. Tippett) 等。

美國：艾伍士 (Charles Edward Ives, 1874 - 1954)、瓦瑞斯 (Edgard Varse, 1883 - 1965)、蓋希文 (George Gershwin, 1898 - 1937) 等。

新古典主義在美學上，反對浪漫主義音樂的標題性、過分主觀及誇張渲染的表現手法，盡量將注意力集中於音樂本身，以客觀的立場、均衡的曲式、清晰易辨的結構、明晰的旋律線條及有節制的情感表達來創作。他們主張不具有個人主觀情感的音樂作品，作品中不以音樂描述景物與故事，更不是宣洩個人情感的媒介，而是表達一種單純的聲音美學，音樂的標題性不再受到強調。取材方面，幾乎涵蓋整個音樂歷史風格，包括歐洲以外各民族音樂及爵士樂風格等。技法上，則選擇運用十八世紀或更早期的作

Term applied to 20th-cent. mus. trend which developed in the 1920s, when several composers wrote works in 17th- and 18th-cent. forms and styles as a reaction against the excessive orchestration of the late 19th-cent. romantics. Prokofiev's *Classical Symphony* (1916 - 17) and R. Strauss's *Ariadne auf Naxos* (1912) can be claimed as neo-classical, but the movement began in earnest with Stravinsky (*Capriccio* for pf. and wind, pf. conc., *Pulcinella*, vn. conc., *Oedipus Rex*, etc.) and Hindemith. In Eng. Vaughan Williams's vn. conc. (orig. *Concerto Accademico*) of 1925 was neo-classical in style, though, because for most composers the model was Bach, neo-baroque might be a more accurate description.

8 同註 2，頁 499。

曲技法，如：組曲、大協奏曲、賦格、舞曲……等。配器上則以清晰、透明為訴求，不像浪漫主義那麼濃郁、厚重。儘管作曲家們將眼光放至浪漫主義之前，但他們還是根據自己的愛好與性格，結合二十世紀的思想與情感，搭配二十世紀和聲與節奏的新概念及現代作曲技法，創造出屬於自己風格的音響效果及音樂作品。

二、卡爾·奧福的生平

二十世紀隨著人們生活型態與思想的改變，西方音樂在形式與表現上也呈現多樣且豐富的樣貌，生長在這樣時空下的奧福，當然也受到影響；此章節將針對他的生平背景、學習歷程及音樂思維形成作一介紹，以了解他獨特的創作手法及音樂理念。

(一)1895-1918 音樂養成期

1895年7月10日奧福誕生於慕尼黑(Munich)南方的班奈狄克波恩(Benediktbeuren)⁹。父親是一名職業軍官，母親則擁有極高的藝術天分；每天傍晚或晚上，父母經常相約彈琴，家族中總是充滿著濃厚的音樂氣息。幼年時，住家附近的飯館和酒館的庭院裡，每到夜晚總傳出各種樂音¹⁰陪著奧福進入夢鄉，無形間豐富了他的幼年生活。

年幼的奧福最喜歡聽媽媽彈琴，而他總會在一旁以玩具在地上敲打著拍子；五歲時，由母親啟蒙鋼琴，並在媽媽協助記譜下，創作了他的第一首搖籃曲。每年復活節的慶祝活動，他最愛和祖父一起去聖麥可教堂(St. Michael Church)聆聽拉素士(Roland de Lassus,1532-1594)的懺悔詩歌(penitential psalms)。1905年，進入慕尼黑的路易文科中學(Ludwig Gymnasium)就讀，1907年轉入偉特巴赫科中學(Wittelsbacher Gymnasium)學習。1909年，奧福首次接觸大型歌劇：華格納《漂泊的荷蘭人》(Der fliegende Holländer,1843)，引起他極大的興趣，之後他開始大量欣賞不同音樂家的作品，特別是華格納的《尼布龍根指環》(Der Ring des Nibelungen)和《崔斯坦與伊索德》(Tristan und Isolde)，及理查·史特勞斯(Richard Strauss,1864-1949)的《莎樂美》(Salome)和《艾蕾克塔》(Elektra)，德布西(Claude Debussy,1862-1918)的《夜曲》(Noctures)都留給奧福極深刻的印象。當時他最鍾愛的作曲家是莫札特、舒伯特及布魯克納(Anton Bruckner,1824-1896)；除此之外，他還常在劇院中欣賞一系列古典作家，如：席勒(Friedrich von Schiller,1759-1805)、歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749-1832)、莎士比亞……等人的作品，引發他對戲劇的喜愛，更對後來所從事的音樂創作影響深遠。

1911年前後，奧福以海涅(Heinrich Heine,1797-1856)及史朵姆(Theodor Storm,1817-1888)……等人的詩寫作一些藝術歌曲；同年，在外公資助下，出版了第一本歌曲集《耶里蘭》(Eliand)，歌詞取自卡爾·史帝勒(Karl Stieler)的《高原之歌》(Hochlandlieder)。同年，他還跟奧古斯特海因德(August Haindl)學習和聲，為次年的音樂院考試作準備；1912年，奧福考進巴伐利亞音樂院(Bayerische Akademie der Tonkunst)，並進入比爾·瓦布倫(Beer Walbrunn)作曲班學習，但由於嚴格學院式的教學及傳統教學法無法滿足奧福的學習慾望，他開始尋找其他不同的音樂語言，包括荀白克(Arnold Schoenberg,1874-1951)及德布西；尤其當他獲得德布西《夜曲》總譜時，一再研讀並試圖在鋼琴上想像與感受那種新的神奇音樂。他曾說：

⁹ 班奈狄克波恩修道院在中世紀所流傳下來的詩歌，即後來奧福在1937年創作《布蘭詩歌》的題材。

¹⁰ 這些美妙的樂音包括了當地民歌、軍歌、手風琴、古老的奇特爾琴(Zither)和各種打擊樂。

……我長時間地沉湎並陶醉於閱讀之中。這就是我苦苦找尋的、始終在我眼前飄忽不定的音樂，這就是讓我一見如故的音樂，這就是我能夠表達自己的風格。¹¹

為了瞭解德布西的音樂，奧福還前往民族博物館中尋找對德布西有特殊意義的東方樂器，正因如此，奧福接觸了許多東方的打擊樂器。1914年奧福離開學校，為了精進琴藝，於1915年跟隨鋼琴家、作曲家及指揮家赫爾曼·齊黑爾(Hermann Zilcher)學習鋼琴；齊黑爾知道奧福對戲劇的狂熱，特別介紹他到慕尼黑室內劇團(Munich Kammerspiele)幫忙。1917年在因緣際會下，擔任了劇團樂長的職務，這個際遇加強了奧福對劇場的概念，也對日後的音樂發展有著重要的影響。同年8月，奧福被徵召入伍加入巴伐利亞第一野戰砲兵團，隨即被派往東部前線，之後因得了嚴重痢疾，被送回家鄉。離開軍隊後，他相繼在曼海姆國家劇院(Nationaltheater Mannheim)及達姆市宮廷劇院(Hoftheater in Darmstadt)擔任樂長職務，於1919年回到他的家鄉重新開始中斷許久的創作。

在這段學生時期及音樂養成階段裡，奧福就像一塊大海綿，接觸許多不同時期的音樂、歌劇與戲劇……等，並研讀許多希臘悲劇及文學家們的作品；特別是對德布西創作中的新風格有著強烈的愛好。此外，他也受到表現主義藝術家「藍騎士」(Der Blaue Reiter)畫派影響¹²，這些對他未來的創作及音樂理念起了一個很大的作用。

(二)1919-1937 音樂探索期

1919年，奧福開始致力於創作，並研究早期音樂大師們的作品，特別是16、17世紀的音樂，還長時間研究複音音樂，這對他日後寫作有著不可抹滅的影響。1921年，奧福與德國音樂學家庫爾特·薩赫斯(Curt Sachs, 1881-1989)結識，薩赫斯認為奧福適合戲劇音樂的創作，應朝舞台表演方向發展；在薩赫斯的建議下，他開始研究蒙台威爾第(Claudio Monteverdi, 1567-1643)及其作品。之後兩三年間，奧福以新的舞台戲劇手法及配器，改編蒙台威爾第三部作品：《奧菲歐》(L'Orfeo)、《阿莉安娜的悲嘆》(Lamento d'Arianna)、《英格拉特》(Ingrate)中的〈牧神之舞〉(Tanz der Spröden)。

1924年，他與桃樂西·郡特(Dorothee Günther)在慕尼黑創建「郡特學校」(Güntherschule)，在那裡他們試圖實現對音樂與舞蹈的教育理想。這期間，奧福發展出「基礎音樂」(Elementare Musik)的概念，並探求音樂、語言、肢體與舞蹈的結合，他相信節奏能將語言、音樂與舞蹈和諧地結合：教授節奏很難。人們只能分拆、分解節奏。節奏並不抽象，節奏是生活本身。節奏產生效果，發揮作用，是語言、音樂和動作的合力。¹³此外，他還在教學中大量使用各種不同的打擊樂

¹¹見莉洛·格絲朵芙(1981)，《羅沃爾特音樂家傳記叢書：奧爾夫》(王天若譯)。(北京：人民音樂)，頁30。

¹²參見顏綠芬(1995)，〈一位偉大作曲家的畫像〉，《奧福教育年刊》，2。(台北：中華奧福教育協會)，頁63。

¹³同註11，頁62。

器，並在與老師們的互動、教材編寫及教育實踐中，建立往後的音樂風格及創作方向。

1927年威瑪音樂家西特格爾(Fritz Büchtger, 1903-1978)成立「當代音樂協會」(Vereinigung für Zeitgenössische Musik)，在1929至1931年間，協會總共舉辦四次音樂節，以發表當時作曲家作品為主，其中也包括奧福的新創作及他改編的作品，甚至將巴赫的《聖路克受難曲》(St. Luke Passion)以舞台作品形式演出。1931年奧福接下慕尼黑巴赫協會(Munich Bach-Verein e. V.)的指揮，1933年指揮了舒茲(Heinrich Schütz, 1585-1672)的《耶穌基督的復活故事》(Historia der Auferstehung Jesu Christi)後，因希特勒政權崛起而辭去指揮的職務。

在這段創作摸索期，奧福本著對文藝復興與巴洛克時代音樂風格的喜愛，深入探索與研究，尤其是蒙台威爾第的歌劇創作。除了研讀作品外，奧福更運用新的舞台戲劇手法及配器，改編蒙台威爾第的作品，這對他的創作風格以及運用新的舞台方式呈現音樂有強烈影響。而這時期所興辦的「郡特學校」更間接提供他在樂曲創作時所需要的音樂素材。

(三)1937-1982 創作成熟期

1937年6月8日，《布蘭詩歌》在法蘭克福首演，演出後，奧福回收所有的創作，並將此作品編號為第一號，正式宣佈了全新創作時代的來臨。這部大型作品融合了古代希臘戲劇、中世紀詩集、巴伐利亞民謠……等素材，透過簡單清晰的旋律及豐富的節奏，成為二十世紀最受歡迎的作品之一。從《布蘭詩歌》開始到晚期的創作，奧福幾乎都以戲劇及舞台作品為主，而奧福所要追求的「完全劇場」(Gesamkunst)¹⁴，也趨於完整。而1942年的《卡度利詩歌》(Ctulli Burana)及1953年的《阿佛第特的勝利》(Trionfo di Afrodite)與先前的《布蘭詩歌》並稱為《勝利三部曲》(Trionfi)。這些樂曲中，經常可見以古代調式寫成的旋律及簡單有力的節奏，對於複雜的和聲及對位他並不十分在意。除上述作品外，奧福在1938年及1942年分別寫作兩齣童話歌劇：《月亮》(Der Mond, 1938)與《聰明的女人》(Die Kluge, 1942)，也創作了幾部宗教性的合唱曲和宗教劇，以及以古希臘悲劇為題材的舞台劇……等。

1944年，「郡特學校」被慕尼黑當地納粹指揮官強行關閉，1945年校舍在一次的轟炸襲擊中被炸毀；直到1948年巴伐利亞電台邀請奧福製作主持一系列兒童音樂節目，這才使得奧福的音樂理念有了延續，除了重新修訂教材外，也重新製造樂器。1950年第二版的奧福音樂教材出版，成為現在流行最廣的兒童音樂教材，也奠定了他音樂教育家的地位。

1950-1960年間，奧福在慕尼黑音樂院擔任高級作曲班指導教授，1961年他辭去教職，於薩爾茲堡(Salzburg)創辦正式的「奧福教學法」訓練中心；之後他在各地進行「奧福教學法」的巡迴演講，推廣自己的教育理念；1972年，獲頒慕尼

¹⁴ 所謂「完全劇場」，即整體的藝術(Gesamkunst)。是一種將節奏、語言、詩句、音樂、舞台、劇場等元素結合在一起所形成的整體藝術。

黑大學榮譽博士及國家獎章。1975-1981 年間，奧福親自編輯八冊工作紀實和文獻《卡爾·奧福及其作品》(Carl Orff und sein Werk : Dokumentation)，詳實記錄他的生平、教育理念及作品創作概念。1982 年 3 月 29 日奧福逝世於慕尼黑，結束了他 87 歲的生命。

三、布蘭詩歌

1937年，當奧福寫信向出版商提出：「迄今我寫的作品，而遺憾的是你都已經出版了的，你可以全部銷毀！我的作品全集將從『布蘭詩歌』開始。」¹⁵這代表著奧福成熟的創作時代來臨。本節將針對作品的創作背景、樂曲結構、音樂特色……等，來探討《布蘭詩歌》震撼人心的簡約之美。

(一)創作背景

中世紀時，德國慕尼黑的修道院修士擁有鹽市管理權及貨幣製造權，使得慕尼黑成為南德的經濟政治中心，也因此產生了修道院僧侶與世俗權勢利益相互交雜的特殊文化。當時一批放蕩不羈的學者、浪人與神職人員，因不滿教皇專斷及教會腐敗，過著浪蕩的生活，並寫作一些諷刺社會、歌頌飲酒、性愛與賭博……等的詩歌。1803年，因班奈狄克波恩修道院收歸國有，在修道院圖書館中意外發現許多詩集與戲劇文本，其中包括一卷中世紀的詩歌手稿，其創作時間大約是11至13世紀，文字大多以拉丁語寫成，少數以古德文及古法文書寫，內容則可分為宗教與世俗兩部分。1847年，一名巴伐利亞學者許梅勒(Johann Andreas Schmeller)將這些詩篇編輯成冊，以「布蘭詩歌」¹⁶為名出版。

1934年，奧福在一間二手書店意外發現這部詩集，當他打開書的第一頁，看到巨輪中戴著光環，主宰世界的命運女神其圖像【圖二】與詩句，他便決定要將詩集中的文字譜成樂曲；他從中選出二十幾首詩歌，作為作品的題材，完成這部大型作品。1937年在法蘭克福首演，其特殊的奧福音樂風格立即獲得大家的讚揚。

【圖二】奧福在二手書店發現的《布蘭詩歌》首頁圖像¹⁷

¹⁵ 同註 12，頁 59。

¹⁶原文“Carmina Burana”的“Carmina”是拉丁文中歌曲之意，“Burana”則是班奈狄克波恩修道院早期的地名。

¹⁷ 取自 Wikipedia, the free encyclopedia. “Carmina Burana”, 2011, Web Site:

http://en.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana，圖像中，齒輪外圍寫著「我將登基，我登基，我登基過，我沒有王國」說明了人世間命運的無常。

(二)歌詞、題材與樂曲編制

奧福將其分成「初春；在草原上」(Primo Vere ; Uf Dem Anger)、「在酒館」(In Taberna)及「愛情的宮殿」(Cour D' Amours)三個部份，並以《喔！命運女神》(O Fortuna)一曲作為第一曲與終曲，前後呼應，代表命運輪圈轉動之概念，所有生命都無法戰勝命運，擺脫不了命運的捉弄與輪迴。歌詞以拉丁語為主，其中幾首為中古高地德語和古法語，內容多為歌頌飲酒之樂與男女交歡。

樂曲編制方面，包含不同的聲樂組合及三管編制的管弦樂團，再加上兩台鋼琴，是一部大型的舞台清唱劇。正式拉丁文曲名：《Carmina Burana: Cantiones profanæ cantoribus et choris cantandæ comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis》(布蘭詩歌：歌手與合唱團和樂器與魔幻影像一起演唱的世俗歌曲)，作品編制如下：

1.聲樂部分

• 獨唱：

女高音、男高音、男中音

• 合唱：

由合唱團員組成的小型合唱(男高音 2，男中音，男低音 2)

大編制的混聲合唱

小編制的混聲合唱

童聲(男)合唱

2.器樂部分：

吹管—

3 長笛(第 2,3 長笛兼任短笛)、3 雙簧管(第 3 雙簧管兼任英國管)、3 單簧管(第 2 單簧管兼任高音單簧管，第 3 單簧管兼任低音單簧管)、2 低音管、1 倍低音管、4 法國號、3 小號、3 長號、低音號

打擊—(5 人)

定音鼓、2 小鼓、大鼓、三角鐵、鈸(趾鈸及吊鈸)、鐃鈸、棘輪、響板、鈴鼓、馬鈴、鑼、管鐘、鐘、木琴、3 鐘琴

鍵盤—鋼片琴(celesta)、2 鋼琴

弦樂—

第 1 小提琴、第 2 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

值得注意的是，奧福採用不同型態、音色組成的大小合唱團及獨唱豐富樂曲的色彩；而管弦樂團不僅使用三管編制，並加入兩台鋼琴，且大量使用各種打擊樂器，製造出宏偉渾厚的音響效果。

整首作品各曲順序、題材與編制搭配如下：

各曲順序	各曲名稱	編制	文字
序— Fortuna Imperatrix Mundi 命運—世界的女王			
1	O Fortuna 啊！命運	合唱	拉丁文
2	Fortune plango vulnera 痛哭命運帶來的創傷	合唱	拉丁文
I Primo Vere 初春			
3	Veris leta facies 春的笑臉	小型合唱團	拉丁文
4	Omnia sol temperat 陽光普照	男中音	拉丁文
5	Ecce gratum 只喜可盼	合唱	拉丁文
I Uf dem anger 在草原上			
6	Tanz 舞蹈	純器樂	
7	Floret silva 高貴森林	合唱	高地德語
8	Chramer, gip die varwe mir [German] 商人，請給我脂粉	女高音和合唱團	高地德語
9	Reie [German] 輪旋舞 Swaz hie gat umbe 那群轉啊轉的人 Chume, chum geselle min 來吧來吧我的愛人 Swaz hie gat umbe 那群轉啊轉的人	純器樂 合唱	高地德語
10	Were diu werlt alle min [German] 如果全世界都屬於我	合唱	高地德文
第二部份— In Taberna 在酒館			
11	Estuans interius 滿腔怒火	男中音	拉丁文
12	Olim lacus colueram	男高音和只有男高音	拉丁文

	我曾幾何時也住在湖上	和男低音的合唱團	
13	Ego sum abbas 我是院長	男中音和只有男高音 和男低音的合唱團	拉丁文
14	In taberna quando sumus 當我們在酒館時	男高音和男低音的合 唱團	拉丁文
第三部份— Cour d'amours 愛情的宮殿			
15	Amor volat undique 愛情處處飛	女高音和男孩的獨唱	拉丁文
16	Dies, nox et omnia 日、夜和一切	男中音	拉丁文、 古法語
17	Stetit puella 姑娘亭亭玉立	女高音	拉丁文
18	Circa mea pectora 在我心中	男中音和合唱	拉丁文、 高地德語
19	Si puer cum puellula 男孩和女孩	男高音 3，男中音 1， 男低音 2	拉丁文
20	Veni, veni, venias 來，來，來吧	各聲部 2 人的合唱	拉丁文
21	In truitina 我的迷惑懸在天秤	女高音	拉丁文
22	Tempus est iocundum 快樂的時光	童聲合唱，女高音， 男中音	拉丁文
23	Dulcissime 甜蜜的人	女高音	拉丁文
Blanziflor et Helena 白花嶼海倫			
24	Ave formosissima 問候你，美麗的女郎	合唱	拉丁文
Fortuna Imperatrix Mundi 命運—世界的女王			
25	O Fortuna 啊！命運	合唱	拉丁文

從上面表格可得知，這個作品除了第六曲《舞蹈》為純器樂曲，表現出舞蹈時的歡樂氣氛外，全部都是聲樂與器樂結合的形式。除第一、二、二十四及最後一首曲子外，奧福依歌詞內容將作品分成三個部分：「初春；在草原上」、「在酒館」及「愛情的宮殿」。第一部分共八首曲子，歌詞主要是讚頌春天，萬物欣欣向榮，年輕男女們開心地期待著春天與愛情到來；第二部分為四首曲子，是三個部分中曲子最少的，描寫小酒館內，一群人訴說著自己的苦悶與心情，並盡情享樂、豪飲狂賭的場面；第三部分共九首曲子，歌詞中以十分露骨的方式，表現出男女間對愛的需求與性的渴望。

(三)音樂特色

在《布蘭詩歌》中，奧福以「節奏」作為主要手段，簡單的和聲及單純的旋律為輔，創作出屬於他自己獨特的音樂風格，如同他所說過的：「音樂表現越是本質、單純，效果也就越直接強烈。」¹⁸本節將探討作品中，節奏、旋律、曲式、調性、力度及配器……等創作手法，以瞭解其作品的特色。

1.節奏：

在《布蘭詩歌》25 個段落中，多變的節拍幾乎是所有段落都有的特色，其中幾個樂曲的節拍變化非常頻繁，以第六曲〈舞蹈〉為例，奧福就運用了二四拍、三八拍、二八拍、四四拍、六八拍及 12/♩拍……等。這樣的節拍變化看來非常複雜，但實際音響效果卻十分清晰，且增添了許多趣味。下表為前 25 小節節拍變化。【表 1】【譜例 1】

【表 1】《布蘭詩歌》第六曲〈舞蹈〉節拍表格

小節數	1.2	3	4	5	6
節拍	二四拍	三八拍	二八拍	四四拍	三八拍
小節數	7	8.9	10	11	12
節拍	四四拍	三八拍	四四拍	三八拍	四四拍
小節數	13-15	16	17	18	19
節拍	三八拍	四四拍	三八拍	四四拍	三八拍
小節數	20	21	22	23.24	25
節拍	二八拍	四四拍	二四拍	三八拍	四四拍

【譜例 1】《布蘭詩歌》第六曲〈舞蹈〉1-28 小節

¹⁸ 見百度百科，網址：<http://baike.baidu.com/view/36493.htm>

Uf dem anger

6. Tanz
pesante allegro
♩ = 132

The score is divided into three systems. The first system includes parts for Cor (Cornets), Tr. Do (Trumpet in D), Trbni (Trumpets), Timp. (Timpani), C. chiara (Cymbals), and Gr. cassa (Gong). The second system includes Violins (Viol.), Violas (Vie.), Cellos (Ccl.), and Double Basses (Cb.). The third system includes Violins (Viol.), Violas (Vie.), Cellos (Ccl.), and Double Basses (Cb.).

Key features of the score include:

- Tempo and Meter:** Starts with a *pesante* tempo in 2/4, then changes to *allegro* in 4/4 (♩ = 132). It features frequent meter changes, including 3/4, 2/4, and 4/4.
- Instrumentation:** Includes woodwinds (Cor, Tr. Do, Trbni), percussion (Timp., C. chiara, Gr. cassa), and strings (Viol., Vie., Ccl., Cb.).
- Performance Markings:** Includes *ff* (fortissimo), *pizz.* (pizzicato), *Solo*, *Spicc.* (spiccato), *arco*, and *Tutti*.
- Measure Numbers:** Circled numbers 36, 37, and 38 indicate specific measures.

除了多變的節拍外，奧福還運用不同的重音位置，使節奏產生不同於以往重拍在第一拍的律動，使得旋律與樂團伴奏間有著不同的節奏律動，以第一曲為例，合唱團與木管唱出三拍的旋律，鋼琴與弦樂則以兩拍的律動感持續著。如：【譜例 2】。

【譜例 2】《布蘭詩歌》第一曲〈啊！命運〉1-14 小節

此外，聲部間簡單節奏所組合出的複合式節奏，也是作品中一大特色，以第 22 曲為例，除了多變的節拍外，加上打擊與鋼琴所組合出的複合式節奏，使音樂增添豐富性。如：【譜例 3】。

【譜例 3】《布蘭詩歌》第 22 曲〈快樂的時光〉7-17 小節；複合式節奏與鋼琴的

固定音型伴奏

142

4/p **più lento** ♩ = 120 **accel.**

Gisp.

Cymb.

T. basc.

Cast.

C. chiara

Gr. cassa

Piat.

Solo *con bacchetta di c. chiara*

Timp.

Sopr.-S.

Barit.-S.

Ragazzi

più lento ♩ = 120 **accel.**

Oh, oh, oh, to-tus flore-ol lam a-more virgina-li totus arde-o,

CORO

vos, vos, vos, vos, vos iu - venes, vos iu - venes.

vos, vos, vos, vos, vos iu - venes, vos iu - venes.

Pno. I

Pno. II

più lento ♩ = 120 **accel.**

sempre marcato

133 *allegro molto*

5/8 3/8 (♩=144) 4/8 3/8 4/8

Gisp.
Cymb.
T. basc.
Cast.
C. chiara
Gr. cassa
Piat.
Timp. Solo

Sopr.-S.
Barit.-S.
Ragazzi

novus, novus, novus amor est, quo pe-re-o, quo pe-re-o, quo pe-re-o!

quo pe-re-o, quo pe-re-o, quo pe-re-o. Me-a me confor-tat, me-a me confortat pro, pro, pro, pro-

CORO

quo pe-re-o, quo pe-re-o, quo pe-re-o.

Pno. I *mf sempre martell.*

Pno. II *mf sempre martell.*

作品中，還可以發現奧福常以固定音型作為樂曲伴奏，如第 11 曲，弦樂群在同一音上，以附點節奏持續著，表現出心中的不安與焦躁。【譜例 4】

【譜例 4】第 11 曲〈滿腔怒火〉，第 1-6 小節

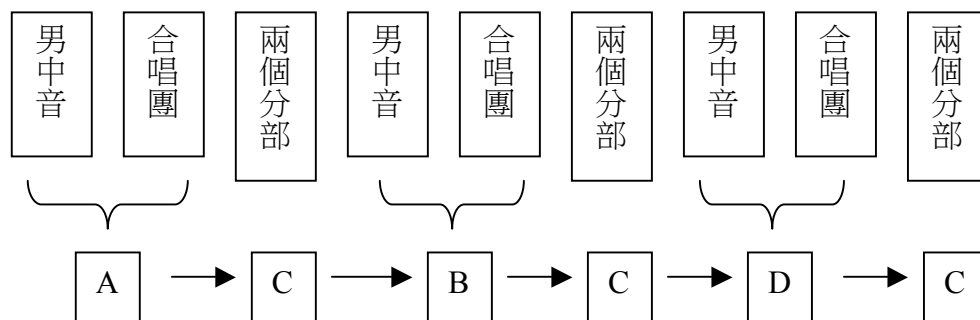
2. 曲式

曲式上奧福採用簡單明晰的形式呈現，如：一段體¹⁹、二段體²⁰、三段體²¹...等。而疊句²²(refrain)的使用也是特色之一。以第 18 首為例，男中音先以旋律 a 唱出第一段歌詞，接著合唱團在旋律結尾時以答唱方式唱出前四小節的旋律及歌詞，之後由合唱團分成兩個分部演唱旋律 b(12 小節)，之後，男中音再度以旋律 a 唱出第二段歌詞，合唱團也以重複的方式進行四小節答唱，最後再由合唱團演唱相同歌詞的旋律 b。下面以圖表顯示：

旋 律： a+b a C a+b a B a+b a B

歌 詞： A A C B B C D D C

小節數： 4+3 4 12 4+3 4 12 4+3 4 12

3. 調性：

在調性上，樂曲許多段落都是採用調式寫成，而樂曲的旋律音幾乎都建立在自然音階上，較少出現複雜的半音變化²³，以第 3 曲為例，整首曲子是建立在艾奧利安調式(Aeolian mode)，樂曲中未出現任一個變化半音【譜例 5】。

¹⁹ 如樂曲第 4 首。

²⁰ 如樂曲第 3、5 首。

²¹ 如樂曲第 6 首。

²² 如樂曲 8、12、18、22 首。

²³ 樂曲第 12、15 首為例外。在這兩首中採用較多半音與變化音。

【譜例 5】第 3 曲第 1-19 小節；艾奧利安調式(Aeolian mode)

The musical score is divided into three systems. The first system (measures 1-10) features vocal parts (Soprani, Tenori, CORO PICC.) and piano accompaniment (Pno. I, Pno. II). The vocal lines include the lyrics: "Ve-ris le-ta fa-ci-es mundo pro-pi-na-tur,". The piano parts include dynamic markings like *ff* and *p*, and performance instructions like *c.p.*. The second system (measures 11-14) continues the vocal and piano parts with lyrics: "in-ve-sti-tu va-ri-o Flo-ra-principa-tur," and "hi-e-ma-lis a-ci-es vic-ta iam fu-ga-tur...". The third system (measures 15-19) includes woodwinds (Ottav., Fl., Ob., Trgl., Cel.) and vocal parts (CORO PICC.). The vocal parts have lyrics: "ne-mo-rum dul-ci-so-no, que can-tu ce-le-bra-tur. Ah". The woodwind parts include dynamic markings like *pp* and performance instructions like *poco più lento, tranquillo* and *rit.*. The score is marked with measure numbers 14 and 15.

4、和聲與旋律特色

這首作品的音樂風格十分多樣，從素歌風格的單音音樂²⁴、如聖詠般的讚美詩²⁵、民謠風²⁶甚至是浪漫時期歌劇式的風格都有，不過，樂曲的和聲卻很少出現複雜的使用與組合。在旋律上，奧福以「重複」的方式強化所要表達的意念，在節奏與旋律上，大量使用重覆的技法，更是作品共通的特點，在他重複的技法下，我們可以看到他以音量、音色、音高與和聲增加……等配器手法及對唱與答唱²⁷的演唱方式，使作品不因旋律重複而感到枯燥。除了重複技法外，奧福還運用同音反覆的技法，以第 14 曲為例，以男高音和男低音所組成的合唱團，在整段樂曲中不斷出現同音重複的手法，在這看似有點平淡的旋律後常緊接著音色、音量及突然的上下行大跳，使音樂活了起來。【譜例 6】

【譜例 6】第 14 曲〈當我們在酒館時〉，第 1-15 小節

The musical score for 'When We Are in the Tavern' (Op. 14, No. 14) is presented in two systems. The first system covers measures 1-15, and the second system covers measures 16-30. The score is in 4/4 time and features a vocal choir (CORO) and a string quartet (Viol. 1 & 2, Vla., Vcl., Cb.). The vocal parts are marked with dynamics like *mf* and *pp*, and performance instructions such as 'sempre eccitato' and 'sempre staccatissimo'. The string parts include 'pizz.' (pizzicato) and 'non div.' (non diviso) markings. The lyrics are in Latin: 'In ta-ber-na quando su-mus, non cu-ra-mus quid sit hu-mus, sed ad ludum pro-pe-ra-mus, cu-i semper in-su-da-mus. Quid a-ga-tur in ta-ber-na, u-bi nummusest pin-ces-na, hoc est o-pus ut que-ra-tur, sic quid lo-quar, au-di-a-tur,'.

²⁴ 如樂曲第 3、4、16 首。

²⁵ 如樂曲第 24 首。

²⁶ 如樂曲第 8 首，是以古德語為歌詞的民謠風旋律。

²⁷ 如樂曲第 18 首。

而類似巴洛克時期及蒙台威爾第歌劇中「回聲」的使用，在第七曲可以明顯看到。【譜例 7】。

【譜例 7】第 7 曲〈高貴森林〉，第 57-65 小節

5. 配器與音色的運用：

從作品的管絃樂配器中，可以看出奧福對打擊樂器的大量使用，包括：鐵琴、木琴、響板、三角鐵、鈸、大鼓……等 15 件打擊樂器，他運用不同的音色運用配合節奏的使用，呈現豐富的聲響效果；而三管編制的樂團則製造出宏偉渾厚的音響效果；特別是奧福將兩台鋼琴加入樂團編制中，甚至在許多樂段中，鋼琴及樂器群被視為一種製造節奏及聲響的打擊樂器。如：【譜例 8】

【譜例 8】《布蘭詩歌》第 20 曲〈來，來，來吧〉鋼琴 II

20. Veni, veni, venias
allegro
4/p ♩ = 160

The score is divided into three systems. The first system (measures 1-12) features Coro II with lyrics: "Ve-ni, ve-fi, ve-ni, ve-ni-as, ve-ni, ve-ni, ve-ni," and Pno. II with dynamics *fp* and *secco*. The second system (measures 13-24) features Coro II with lyrics: "ve-ni-as, ne-memori, ne me-mori, ne me-mo-ri fa-ci-as, ve-ni, ve-ni, ve-ni, ve-ni-as, ne-memori, ne me-mo-ri fa-ci-as," and Pno. II with dynamics *mp* and *sempre cresc.*. A rehearsal mark (127) is placed above the Coro II staff at the start of the second system. The third system (measures 25-36) features Percussion (Trgl., Cymb., T. basc., C. chiara, Piat.) with dynamics *mp* and *f*, and Coro II with lyrics: "hyr-ca, hyr-ca, na-za-za, na-za-za, tril-li-ri-vos, tril-li-ri-vos, tril-li-ri-vos!" and Pno. II with dynamics *cresc.*. Time signatures change from 4/p to 3/p and then to 2/p.

在聲樂上，奧福除使用不同編制的合唱團以齊唱、重唱、對唱……等方式演唱，在獨唱的幾個段落中，他還設計以不同演唱方式呈現歌詞內容。以第 12 曲〈我曾幾何時也住在湖上〉為例，獨唱以假聲男高音²⁸的音高加上具有諷刺意味的方式演唱，使整首樂曲增添不同的趣味。

6. 力度：

²⁸ 譜上並無註明以假聲男高音獨唱，以寫出以男高音演唱，但演唱音域已非一般男高音可勝任。

作品中，奧福常以類似巴洛克時期階梯式的強弱變化來呈現不同力度的作法，雖然在個別樂句上，仍有漸強與漸弱的表現，但整體而言，可以看出他以階梯式的強弱變化表現強烈的戲劇性，最明顯的就屬第一曲的力度變化，如下：

1-4 小節	5-28 小節	29-44 小節	45-60 小節	61-76 小節	77-101 小節
ff	pp	pp	p	f	ff

四、結 語

作為人文科學的一支，藝術一直是以多面向的方式呈現在世人眼前，尤其是多變的二十世紀所反映出的音樂思潮。綜觀卡爾·奧福的《布蘭詩歌》，我們可以發現，作品中許多音樂特點與 1920 年代興起的新古典主義不謀而合，包括：素材的選用、調式的運用、簡單明晰的曲式、均衡對稱的樂句……等。奧福以所學、所觀、所知、所聞，吸收自古希臘以來的音樂內涵，結合 20 世紀新的作曲手法和觀念，再加上他對音樂的理念，創作出屬於自己獨特的音樂語言。

參考資料

參考書目

- 于潤洋主編〈2001〉，西方音樂通史：音樂卷(修訂本)。上海：上海音樂出版社。
- 李映慧(2006)，奧福『鋼琴練習』之研究，未出版碩士論文。台北：國立台北藝術大學。
- 呂純芝(2007)，“Carmina Burana”「布蘭詩歌」淺析，*奧福教育年刊*，第4期，頁29-38。台北：中華奧福教育協會。
- 林彥君〈2008〉，《童話歌劇《聰明的女人》(Die Kluge)的音樂風格、社會意涵及教育意義》，未出版碩士論文。台北：國立台北藝術大學。
- 邵義強(1981)，卡爾·奧爾夫(Garl Orff)的「布蘭詩歌」，*音樂與音響*，第96期，頁79-90。台北：音樂與音響雜誌社。
- 胡金山編(1996)，奧福—奧福教學法的創造者，*音樂大師*，49。台北：巨英國際。
- 保羅·朗多爾米(Paul Landormy)著(2002)，西方音樂史(Histoire De La Musique，朱少坤、王逢麟、周薇、余熙等譯)。北京：人民音樂。
- 格魯特、帕里斯卡(Grout, Donald Jay & Palisca, Claude V.)著(1996)，西方音樂史(A History of A Western Music，汪啟璋、吳佩華、顧連理譯)。北京：人民音樂，(原作1988出版)。
- 孫甘惜(2006)，新古典主義風格之鋼琴音樂探討：史特拉汶斯基之《探戈》與卡巴烈夫斯基之《第三號鋼琴奏鳴曲》，作品46，未出版碩士論文。台北：輔仁大學。
- 莉洛·格絲朵芙著(1981)，奧爾夫(王天若譯)，*羅沃爾特音樂家傳記叢書*。北京：人民音樂。
- 密赫爾斯(Michels, Ulrich)著(2006)，*音樂圖驥*(dtv-Atlas Musik，劉炬渭主譯)台北：小雅。
- 彭宇薰(2005)，西方音樂使之情慾書寫--「陰性中止」之省思。*藝術評論*，第15期，頁1-26。台北：台北藝術大學。
- 錢亦平、王丹丹(2003)，西方音樂體裁及形式的演進。上海：上海音樂學院。
- 鍾子林(1991)，西方現代音樂概述。北京：人民音樂。
- 顏綠芬主編(1994)，二十世紀的新古典主義，*世界古典音樂大全—作品、作曲家與時代風格*，頁132-136。台北：新瑪股份有限公司。

顏綠芬(1995)，一位偉大作曲家的畫像，*奧福教育年刊*，第二期，頁 59-67。台北：中華奧福教育協會。

廖宜慧(2005)，法朗賽《為低音管及弦樂五重奏的嬉遊曲》，未出版碩士論文。台北：東吳大學。

網路資料

田彬華(2009)，簡單的偉大——《博伊倫之歌》分析，*大眾文藝*，2009(2)，頁 47-48。
上網日期：2011 年 10 月 1 日，檢自中國期刊網。

百度百科，《布蘭詩歌》，上網日期：2011 年 10 月 15 日，網址：
<http://baike.baidu.com/view/36493.htm>

香港管絃樂團(2010.7.2)，布蘭詩歌節目單。上網日期：2011 年 10 月 3 日，網址：
http://download.hkpo.com/files/concert/hse_prog/20100702&03_Carina_Burana.pdf

維基百科，《布蘭詩歌》，上網日期：2011 年 10 月 1 日，網址：
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E8%98%AD%E8%A9%A9%E6%AD%8C>

蔡妮辰、徐昌俊(2010)，時空碰撞出“詩—音樂結構”——卡爾·奧爾夫《布蘭詩篇》的音樂結構研究，*黃鐘(中國武漢音樂學院學報)*，2010(1)，頁 89-96。
上網日期：2011 年 10 月 1 日，檢自中國期刊網。

Michael Kennedy “Neo-Classicism” Retrieved 13 Oct. 2011, from Grove Music Online database Oxford Music Online. Web Site:
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19723>

Oxford Music Online “Neo-Classicism” Retrieved 13 Oct. 2011, from The Oxford Dictionary of Music, 2nd ed. rev. Web Site:
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e7205>

Wikipedia, the free encyclopedia. “Neo-Classicism” Retrieved 10 Oct. 2011, Web Site : [http://en.wikipedia.org/wiki/Passions_\(Telemann\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Passions_(Telemann))

Wikipedia, the free encyclopedia. “Carmina Burana” Retrieved 13 Oct. 2011, Web Site: http://en.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana

樂譜

Carl Orff-Carina Burana-Full Score. Retrieved 10 Oct. 2011, Web Site :
<http://www.scribd.com/doc/18082408/Carl-Orff-Carina-Burana-Full-Score>

影音資料

Ponnelle: Orff – Carmina Burana (DVD). Retrieved 10 Oct. 2011, Web

Site :<http://www.youtube.com/watch?v=bBZMgp7VIUE&feature=related>

ORFF: Carmina Burana(CD). Cond. Stephen Gunzenhauser, Slovak Radio Symphony Orchestra,1990. NAX8550196

【附錄一】

奧福《布蘭詩歌》中英拉丁文對照²⁹

命運，世界的女皇

1. 噢命運

噢命運，
像月亮
變幻無常，
時而圓
時而缺；
可惡的生活
渴望
先苦
後甜；
貧賤
與財勢
都如冰雪融化掉。

可怕而虛無的
命運，
急轉的命運巨輪，
惡毒兇殘，
幸福被掏空
消失全無，
陰霾籠罩
模糊不清
你把我擊倒；
天降之災
我赤着背
步入邪惡。

命運把我摧殘
我的健康
和意志，
被追擊
和打壓，
終生受奴役。
此時此刻
刻不容緩
就撥響震動的弦；
因命運
把勇士擊倒，
眾生同哭！

Fortuna, Imperatrix Mundi

1. O Fortuna

O Fortuna,
velut Luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurat
et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem,
potestatem
dissolvit ut glaciem.

Sors immanis
et inanis,
rota tu volubilis,
status malus,
vana salus
semper dissolubilis,
obumbrata
et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum
dorsum nudum
fero tui sceleris.

Sors salutis
et virtutis
michi nunc contraria
est affectus
et defectus
semper in angaria.
Hac in hora
sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem
sternit fortem,
mecum omnes plangite!

Fortune, Empress of the World

1. O Fortuna

O Fortune,
like the moon
you are changeable,
ever waxing
and waning;
hateful life
first oppresses
and then soothes
as fancy takes it;
poverty
and power
it melts them like ice.

Fate - monstrous
and empty,
you whirling wheel,
you are malevolent,
well-being is in vain
and always fades to nothing,
shadowed
and veiled
you plague me too;
now through the game
I bring my bare back
to your villainy.

Fate is against me
in health
and virtue,
driven on
and weighted down,
always enslaved.
So at this hour
without delay
pluck the vibrating strings;
since Fate
strikes down the strong man,
everyone weep with me!

²⁹ 取自香港管絃樂團 2010 年 7 月 2-3 日公演之布蘭詩歌節目單，網址：
http://download.hkpo.com/files/concert/hse_prog/20100702&03_Carina_Burana.pdf

I. 春天
3. 春之笑靨

春之笑靨
盈滿大地，
嚴冬逃遁，
七彩花海
四處飄揚；
花之國度，
林中和睦
禮讚之歌。啊！

花神懷內
日神歡顏
四周環抱
五彩花兒
風神送爽
花香四溢。
快快戀上
愛的甘泉。啊！

夜鶯高唱
甜美之歌
伴着花朵
草兒呵呵，
眾鳥歡欣
林中穿梭，
娘兒唱和
樂極之歌。啊！

I. Primo Vere
3. Veris leta facies

Veris leta facies
mundo propinatur,
hiemalis acies
victa iam fugatur.
In vestitu vario
Flora principatur,
nemorum dulcisono
que cantu celebratur. Ah!

Flore fusus gremio
Phebus novo more
risum dat, hoc vario
iam stipate flore.
Zephyrus nectareo
spirans in odore,
certatim pro bravo
curramus in amore. Ah!

Cytharizat cantico
dulcis Philomena,
flore rident vario
prata iam serena,
salit cetus avium
silve per amena,
chorus promit virginum
iam gaudia millena. Ah!

I. Spring
3. The merry face of spring

The merry face of spring
turns to the world,
sharp winter
now flees, vanquished;
bedecked in various colours
Flora reigns,
the harmony of the woods
praises her in song. Ah!

Lying in Flora's lap
Phoebus once more
smiles, now covered
in many-coloured flowers,
Zephyr breathes nectar-
scented breezes.
Let us rush to compete
for love's prize. Ah!

In harp-like tones sings
the sweet nightingale,
with many flowers
the joyous meadows are laughing,
a flock of birds rises up
through the pleasant forests,
the chorus of maidens
already promises a thousand joys. Ah!

2. 哀悼命運的創口

哀悼命運的創口
我淚流滿面，
她給予過我施捨
卻又無情地取走。
記載得清楚
她縱穿金戴銀，
當你爭我奪的時刻來臨
她會身無一物。

命運眷顧我
我坐上寶座，
頂戴五彩桂冠
手握天下財富；
縱使我也曾風光過
快樂喜悅，
現在我從天上墮下
受盡屈辱。

命運之輪轉不停：
我跌落萬丈深淵；
他人被抬舉
高高在上
坐擁寶座身處巔峯——
讓他懼怕失勢！
命運之軸早已說明
一切就如赫古巴皇后。

2. Fortune plango vulnera

Fortune plango vulnera
stillantibus ocellis,
quod sua michi munera
subtrahit rebellis.
Verum est, quod legitur,
fronte capillata,
sed plerumque sequitur
ocasio calvata.

In Fortune solio
sederam elatus,
prosperitatis vario
flore coronatus;
quicquid enim florui
felix et beatus,
nunc a summo corruui
gloria privatus.

Fortune rota volvitur:
descendo minoratus;
alter in altum tollitur;
nimis exaltatus
rex sedet in vertice —
caveat ruinam!
nam sub axe legimus
Hecubam reginam.

2. I bemoan the wounds of Fortune

I bemoan the wounds of Fortune
with weeping eyes,
for the gifts she made me
she perversely takes away.
It is written in truth,
that she has a fine head of hair,
but, when it comes to seizing an opportunity,
she is bald.

On Fortune's throne
I used to sit raised up,
crowned with
the many-coloured flowers of prosperity;
though I may have flourished
happy and blessed,
now I fall from the peak
deprived of glory.

The wheel of Fortune turns:
I go down, demeaned;
another is raised up;
far too high up
sits the king at the summit -
let him fear ruin!
for under the axis is written
Queen Hecuba.

4. 太陽照耀萬物

太陽照耀萬物，
純潔而溫和，
四月再向世界
展現容顏；
人們心中
都渴望愛
掌管快樂的
是愛神。

春日的節慶
萬物蘇醒
春日的魅力
讓我們欣喜萬分；
久違了的幸福，
在春當中日找到
既真且實
莫讓它溜走。

全心全意愛我吧！
看我多麼忠實：
傾盡全心
傾盡全意，
我與你
即使相隔千里
愛之深切必讓
命運之輪轉不停。

5. 看哪，迷人的春天

看哪，那迷人的
令人渴望的春天
讓你重拾歡笑，
紫色的花
開滿大地，
太陽照亮萬物，

4. Omnia Sol temperat

Omnia Sol temperat
purus et subtilis,
novo mundo reserat
faciem Aprilis;
ad Amorem properat
animus herilis
et iocundis imperat
deus puerilis.

Rerum tanta novitas
in solemniter vere
et veris auctoritas
iubet nos gaudere;
vias prebet solitas,
et in tuo vere
fides est et probitas
tuum retinere.

Ama me fideliter!
Fidem meam nota:
de corde totaliter
et ex mente tota
sum presentialiter
absens in remota.
Quisquis amat taliter,
volvitur in rota.

5. Ecce gratum

Ecce gratum
et optatum
Ver reducit gaudia:
purpuratum
florete pratum,
Sol serenat omnia.

4. The sun warms everything

The sun warms everything,
pure and gentle,
once again it reveals to the world
April's face,
the soul of man
is urged towards love
and joys are governed
by the boy-god.

All this rebirth
in spring's festivity
and spring's power
bids us to rejoice;
it shows us paths we know well,
and in your springtime
it is true and right
to keep what is yours.

Love me faithfully!
See how I am faithful:
with all my heart
and with all my soul,
I am with you
even when I am far away.
Whosoever loves this much
turns on the wheel.

5. Behold, the pleasant spring

Behold, the pleasant
and longed-for
spring brings back joyfulness,
violet flowers
fill the meadows,
the sun brightens everything,

再沒憂傷！
夏日回歸，
是冬天
撤退的時候了。啊！

Iam iam cedant tristia!
Estas redit,
nunc recedit
Hyemis sevitia. Ah!

sadness is now at an end!
Summer returns,
now withdraw
the rigours of winter. Ah!

冰雪
融化
消失，
寒冬敗走，
春天
吸吮夏日的玉液
可憐的人
不懂何謂生活
亦不懂追求夏日之下
的渴望和慾求。啊！

Iam liquescit
et decrescit
grando, nix et cetera;
bruma fugit,
et iam sugit
Ver Estatis ubera;
illi mens est misera,
qui nec vivit,
nec lascivit
sub Estatis dextera. Ah!

Now melts
and disappears
ice, snow and the rest,
winter flees,
and now
spring sucks at summer's breast:
A wretched soul is he
who does not live
or lust
under summer's rule. Ah!

享樂吧
快活吧
如蜜般甜
誰能
盡情享受
邱比特賜予的禮物
奉愛神之命
盡情享樂
快活
就如柏利斯一樣。啊！

Gloriantur
et letantur
in melle dulcedinis,
qui conantur,
ut utantur
premio Cupidinis;
simus jussu Cypridis
gloriantes
et letantes
pares esse Paridis. Ah!

They glory
and rejoice
in honeyed sweetness
who strive
to make use of
Cupid's prize;
at Venus' command
let us glory
and rejoice
in being Paris' equals. Ah!

草地上
6. 舞

Uf dem anger
6. Tanz

On the Green
6. Dance

7. 高貴的林生機勃發

7. Floret silva nobilis

7. The noble woods are burgeoning

高貴的林生機勃發
花草茂密。
我的愛人在哪？
我怎知道？啊！
他已策馬離去！
噢！誰會愛我？啊！

Floret silva nobilis
floribus et foliis.
Ubi est antiquus
meus amicus? Ah!
Hinc equitavit!
Eia, quis me amabit? Ah!

The noble woods are burgeoning
with flowers and leaves.
Where is the lover
I knew? Ah!
He has ridden off!
Oh! Who will love me? Ah!

林中處處現生機，
我期待我的愛人。
林中一遍綠油油，
為何我的愛人離我這麼久？啊！
他已策馬離去！
噢嗚，誰會愛我？啊！

Floret silva undique,
nah mine gesellen ist mir wê.
Gruonet der walt allenthalben,
wâ ist min geselle also lange? Ah!
Der ist geriten hinnen,
o wî, wer sol mich minnen? Ah!

The woods are burgeoning all over,
I am pining for my lover.
The woods are turning green all over,
why is my lover away so long? Ah!
He has ridden off,
Oh woe, who will love me? Ah!

8. 店員，給我胭脂

店員，給我胭脂
讓我紅粉菲菲，
令年青的小夥子
都愛上我，那管他不情不願。

看着我吧，
小夥子！
讓我來滿足你！

好小子，愛我吧
你值得愛的女人！
愛使你靈魂昇華
賜予你尊貴。

看着我吧，
小夥子！
讓我來滿足你！

歡呼吧，世界，
快樂滿溢！
我甚麼都聽你
因你讓我多麼快活。

看着我吧，
小夥子！
讓我來滿足你！

8. Chramer, gip die varwe mir

Chramer, gip die varwe mir,
die min wengel roete,
da mit ich die jungen man
an ir dank der minnenliebe noete.

Seht mich an,
jungen man!
lat mich iu gefallen!

Minnet, tugentliche man,
minnecliche vrouwen!
minne tuot iu hoch gemuot
unde lat iuch in hohen eren schouwen

Seht mich an,
jungen man!
lat mich iu gefallen!

Wol dir Werlt, daz du bist
also freudenriche!
ich will dir sin undertan
durch din liebe immer sicherliche.

Seht mich an,
jungen man!
lat mich iu gefallen!

8. Shopkeeper, give me colour

Shopkeeper, give me colour
to make my cheeks red,
so that I can make the young men
love me, against their will.

Look at me,
young men!
Let me please you!

Good men, love
women worthy of love!
Love ennobles your spirit
and gives you honour.

Look at me,
young men!
Let me please you!

Hail, world,
so rich in joys!
I will be obedient to you
because of the pleasures you afford.

Look at me,
young men!
Let me please you!

**9. 輪旋舞
那群轉呀轉的人**

那群轉呀轉的人
全是姑娘兒，
整個夏日
都不需要男人。啊！啞呀！

來吧！來吧！我的愛人！

來吧，來吧，我的愛人，
我想你，
我想你，
來吧，來吧，我的愛人。
嬌艷欲滴的紅唇，
來撫慰我吧，
來撫慰我吧，
嬌艷欲滴的紅唇。

那群轉呀轉的人

那群轉呀轉的人
全是姑娘兒，
整個夏日
都不需要男人。啊！啞呀！

10. 就算我擁有全世界

就算我擁有全世界
由大海直至萊茵河，
我都不屑不顧
只求能將英格蘭的女王
一擁入懷。嘿！

**9. Reie
Swaz hie gat umbe**

Swaz hie gat umbe,
daz sint alles megede,
die wellent ân man
alle disen sumer gan. Ah! Sla!

Chume, chum, geselle min!

Chume, chum, geselle min,
ih enbite harte din,
ih enbite harte din,
chum, chum, geselle min.
Suzer rosenvarwer munt,
chum und mache mich gesunt
chum und mache mich gesunt,
suzer rosenvarwer munt.

Swaz hie gat umbe

Swaz hie gat umbe,
daz sint alles megede,
die wellent ân man
alle disen sumer gan. Ah! Sla!

10. Were diu werlt alle min

Were diu werlt alle min
von deme mere unze an den Rin,
des wolt ih mih darben,
daz diu chünegin von Engellant
lege an minen armen. Hei!

**9. Round dance
Those who go round and round**

Those who go round and round
are all maidens,
they want to do without a man
all summer long. Ah! Sla!

Come, come, my love!

Come, come, my love,
I long for you,
I long for you,
come, come, my love.
Sweet rose-red lips,
come and make me better,
come and make me better,
sweet rose-red lips.

Those who go round and round

Those who go round and round
are all maidens,
they want to do without a man
all summer long. Ah! Sla!

10. Were all the world mine

Were all the world mine
from the sea to the Rhine,
I would starve myself of it
so that the queen of England
might lie in my arms. Hey!

II. 在酒館
11. 滿腔怒火

滿腔怒火
氣憤難平，
我
自怨自艾：
我如飛灰塵土，
微不足道，
我如落葉
由風擺佈。

如果這是
智者之道
萬丈高樓
要從地起，
我這蠢人，
像溪流的水，
要流的不能留
永無止境地流。

我是一葉無人掌舵的
孤舟，
我像一隻飄浮在空中的
驚弓之鳥，
枷鎖不能把我困住，
牢房不能把我鎖住，
我在找我的同道中人
來加入我的苦難之旅。

心有千斤重
似困惱着我，
尋歡作樂的生活
是多麼令人嚮往；
維納斯下令的
盡是甘甜的意旨，
她從不入住
怠惰的心。

II. In Taberna
11. Estuans interius

Estuans interius
ira vehementi
in amaritudine
loquor mee menti:
factus de materia,
cinis elementi
similis sum folio,
de quo ludunt venti.

Cum sit enim proprium
viro sapienti
supra petram ponere
sedem fundamenti,
stultus ego comparor
fluvio labenti,
sub eodem tramite
nunquam permanenti.

Feror ego veluti
sine nauta navis,
ut per vias aeris
vaga fertur avis;
non me tenent vincula,
non me tenet clavis,
quero mihi similes,
et adiungor pravis.

Mihi cordis gravitas
res videtur gravis;
iocus est amabilis
dulciorque favis;
quicquid Venus imperat,
labor est suavis,
que nunquam in cordibus
habitat ignavis.

II. In the Tavern
11. Burning inside

Burning inside
with violent anger,
bitterly
I speak to my heart:
created from matter,
of the ashes of the elements,
I am like a leaf
played with by the winds.

If it is the way
of the wise man
to build
foundations on stone,
then I am a fool, like
a flowing stream,
which in its course
never changes.

I am carried along
like a ship without a steersman,
and in the paths of the air
like a light, hovering bird;
chains cannot hold me,
keys cannot imprison me,
I look for people like me
and join the wretches.

The heaviness of my heart
seems like a burden to me;
it is pleasant to joke
and sweeter than honeycomb;
whatever Venus commands
is a sweet duty,
she never dwells
in a lazy heart.

我肆意
揮霍青春，
自甘墮落，
道德淪亡，
我只求肉體上的歡愉
不求救贖，
我的靈魂已麻木，
滿足我的肉體就夠。

12. 我曾幾何時也住在湖上

烤鵝高唱：
我曾幾何時也住在湖上，
我曾幾何時也美麗動人
那時我是隻天鵝。

苦命的我！
現在全身焦黑
猛猛地烤！

廚僕把我轉呀轉；
我在烈火中被燒：
管家就要把我侍。

苦命的我！
現在全身焦黑
猛猛地烤！

如今我已是盤中之餐，
有翅不能飛，
我看見露出的齒。

苦命的我！
現在全身焦黑
猛猛地烤！

Via lata gradior
more iuventutis
implicor et vitiis
immemor virtutis,
voluptatis avidus
magis quam salutis,
mortuus in anima
curam gero cutis.

12. Olim lacus colueram

Cignus ustus cantat:
Olim lacus colueram,
olim pulcher extiteram,
dum cignus ego fueram.

Miser, miser!
modo niger
et ustus fortiter!

Girat, regirat garcifer;
me rogiis urit fortiter:
propinat me nunc dapifer.

Miser, miser!
modo niger
et ustus fortiter!

Nunc in scutella iaceo,
et volitare nequeo
dentes frendentes video:

Miser, miser!
modo niger
et ustus fortiter!

I travel the broad path
as is the way of youth,
I give myself to vice,
unmindful of virtue,
I am eager for the pleasures of the flesh
more than for salvation,
my soul is dead,
so I shall look after the flesh.

12. Once I lived on lakes

The roasted swan sings:
Once I lived on lakes,
once I looked beautiful
when I was a swan.

Misery me!
Now black
and roasting fiercely!

The servant is turning me on the spit;
I am burning fiercely on the pyre:
the steward now serves me up.

Misery me!
Now black
and roasting fiercely!

Now I lie on a plate,
and cannot fly anymore,
I see bared teeth:

Misery me!
Now black
and roasting fiercely!

13. 我是醉鄉修道院長

我是醉鄉修道院長
我的會眾是個酒鬼，
而我就希望我是賭神的信徒，

誰在清早到店子找我，

晚禱後他就輸清光，
那褲子也輸掉的傢伙就會大叫：

嗚！嗚！
你看你掉了甚麼好事，可惡的命運？
你奪走了我
生命中所有的快樂！
哈哈！

14. 當我們在酒館

當我們在酒館，
我們不怕死後輪迴，
趕快去豪賭吧，
賭讓我們快活。
你可能想知道，
酒館那
錢就是王的樂事，
就讓我來告訴你。

有人豪賭，有人醉死，
有人越軌。
但賭錢的人，
有的輸掉褲子，
有的贏來美服，
輸光的的揪住麻布袋再來賭過。
這裏無人懼怕死亡，
以酒神之名繼續下注吧。

先為酒販舉杯
放蕩的人喝，
為囚犯們乾一杯，
三為活着的人，

13. Ego sum abbas

Ego sum abbas Cucaniensis,
et consilium meum est cum bibulis,
et in secta Decii voluntas mea est,

et qui mane me quesierit in taberna,

post vesperam nudus egredietur,
et sic denudatus veste clamabit:

Wafna! Wafna!
quid fecisti sors turpasse
nostre vite gaudia
abstulisti omnia!
Haha!

14. In taberna quando sumus

In taberna quando sumus,
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna,
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut queratur,
sic quid loquar, audiatur.

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt.
Sed in ludo qui morantur,
ex his quidam denudantur,
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem,
sed pro Baccho mittunt sortem:

Primo pro nummata vini
ex hac bibunt libertini;
semel bibunt pro captivis,
post hec bibunt ter pro vivis,

13. I am the abbot of Cockaigne

I am the abbot of Cockaigne
and my assembly is one of drinkers,
and I wish to be in the order of Decius,

and whoever searches me out at the
tavern in the morning,
after Vespers he will leave naked,
and thus stripped of his clothes he will call out:

Woe! Woe!
what have you done, vilest Fate?
the joys of my life
you have taken all away!
Haha!

14. When we are in the tavern

When we are in the tavern,
we do not think how we will go to dust,
but we hurry to gamble,
which always makes us sweat.
What happens in the tavern,
where money is host,
you may well ask,
and hear what I say.

Some gamble, some drink,
some behave loosely.
But of those who gamble,
some are stripped bare,
some win their clothes here,
some are dressed in sacks.
Here no-one fears death,
but they throw the dice in the name of Bacchus.

First of all it is to the wine-merchant
the libertines drink,
one for the prisoners,
three for the living,

四為基督徒，
五為忠義亡靈，
六為蕩姐兒們，
七為林木匪類，

八為四海兄弟，
九為雲遊僧侶，
十為航海水手，
十一為爭吵的人，
十二為懺悔的人，
十三為流浪的人。
為了教宗為了國王
盡情地喝個夠。

太太喝，先生喝，
士兵喝，牧師喝，
男人喝，女人喝，
男僕和女僕一起喝，
勤快的喝，慵懶的喝，
白人喝，黑人喝，
安居樂業的喝，居無定所的喝，
笨人喝，智者也喝，

窮人喝，病人喝，
流亡者喝，異國人也喝，
男孩喝，老頭喝，
主教喝，教士也喝，
姐姐喝，哥哥喝，
老太婆喝，當娘的也喝，
這個喝，那個喝，
百個人在喝，千個人在喝。

六百個便士怎夠用，
如果個個都
肆無忌憚的喝。
可是他們喝得開心
捱罵的卻是我們，
所以我們身無一物。
中傷我們的都應被咀咒
願他們永不在正道之書留名。

啞啞啞啞啞啞啞啞啞啞啞啞啞啞
啞啞啞啞

quater pro Christianis cunctis,
quinques pro fidelibus defunctis,
sexies pro sororibus vanis,
septies pro militibus silvanis.

Octies pro fratribus perversis,
nonies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus,
undecies pro discordantibus,
duodecies pro penitentibus,
tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege.

Bibit hera, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus,
bibit rudis, bibit magus.

Bibit pauper et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus,
bibit presul et decanus,
bibit soror, bibit frater,
bibit anus, bibit mater,
bibit iste, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.

Parum sexcente nummate
durant, cum immoderate
bibunt omnes sine meta.
Quamvis bibant mente leta,
sic nos rodunt omnes gentes,
et sic erimus egentes.
Qui nos rodunt confundantur
et cum iustis non scribantur.

lo io io io io io io io!

four for all Christians,
five for the faithful dead,
six for the loose sisters,
seven for the footpads in the wood,

Eight for the errant brethren,
nine for the dispersed monks,
ten for the seamen,
eleven for the squabblers,
twelve for the penitent,
thirteen for the wayfarers.
To the Pope as to the king
they all drink without restraint.

The mistress drinks, the master drinks,
the soldier drinks, the priest drinks,
the man drinks, the woman drinks,
the servant drinks with the maid,
the swift man drinks, the lazy man drinks,
the white man drinks, the black man drinks,
the settled man drinks, the wanderer drinks,
the stupid man drinks, the wise man drinks,

The poor man drinks, the sick man drinks,
the exile drinks, and the stranger,
the boy drinks, the old man drinks,
the bishop drinks, and the deacon,
the sister drinks, the brother drinks,
the old lady drinks, the mother drinks,
this man drinks, that man drinks,
a hundred drink, a thousand drink.

Six hundred pennies would hardly
suffice, if everyone
drinks immoderately and immeasurably.
However much they cheerfully drink
we are the ones whom everyone scolds,
and thus we are destitute.
May those who slander us be cursed
and may their names not be written in
the book of the righteous.

lo io io io io io io io!

III. 愛之殿

15. 愛神無處不在

愛神無處不在
被慾望擒獲。
年青男女
成雙成對。
無愛人的少女，
錯失愛的歡愉，
她躲在
黑夜
心坎深處；
是苦澀的命運。

16. 日、夜、一切

日、夜、一切
都和我作對，
少女們的私語
讓我哭泣，
常歎，
最差的事，把我嚇怕。

噢朋友，別嘲笑我，
你說話沒人明，
放過我這個傷心的人，
我哀傷至極，
至少以你們的尊貴，
安慰我。

你漂亮的臉，
讓我哭過千遍，
你心如冰雪。
救我
就吻我，
我就會好過來。

III. Cour d'Amours

15. Amor volat undique

Amor volat undique;
captus est libidine.
luvenes, iuencule
coniunguntur merito.
Siqua sine socio,
caret omni gaudio;
tenet noctis infima
sub intimo
cordis in custodia:
fit res amarissima.

16. Dies, nox et omnia

Dies, nox et omnia
michi sunt contraria,
virginum colloquia
me fay planszer,
oy suvenz suspirer,
plu me fay temer.

O sodales, ludite,
vos qui scitis dicite,
mihi mesto parcite,
grand ey dolur,
attamen consulite
per voster honor.

Tua pulchra facies
me fay planszer milies,
pectus habet glacies.
A remender
statim vivus fierem
per un baser.

III. The Court of Love

15. Cupid flies everywhere

Cupid flies everywhere
seized by desire.
Young men and women
are rightly coupled.
The girl without a lover
misses out on all pleasures,
she keeps the dark night
hidden
in the depth of her heart;
it is a most bitter fate.

16. Day, night and everything

Day, night and everything
is against me,
the chattering of maidens
makes me weep,
and often sigh,
and, most of all, scares me.

O friends, you are making fun of me,
you do not know what you are saying,
spare me, sorrowful as I am,
great is my grief,
advise me at least,
by your honour.

Your beautiful face,
makes me weep a thousand times,
your heart is of ice.
As a cure,
I would be revived
by a kiss.

17. 姑娘亭亭玉立

姑娘亭亭玉立
身穿紅裙；
任何人只要一碰，
紅裙就沙沙作響。
啣呀！

姑娘亭亭玉立
如嬌小的玫瑰。
她明艷照人
含苞待放。
啣呀！

18. 在我心中

在我心中
許多歎息
歎息你的美麗，
你的美麗傷我。啊！

曼德莉葉，
曼德莉葉
我的愛人
沒有來。

你明亮的眼睛
如陽光，
如閃電
照耀黑夜。啊！

曼德莉葉，
曼德莉葉
我的愛人
沒有來。

17. Stetit puella

Stetit puella
rufa tunica;
si quis eam tetigit,
tunica crepuit.
Eia!

Stetit puella
tamquam rosula:
facie splenduit
os eius fioruit.
Eia!

18. Circa mea pectora

Circa mea pectora
multa sunt suspiria
de tua pulchritudine,
que me ledunt misere. Ah!

Mandaliet,
Mandaliet,
min geselle
chömet niet.

Tui lucent oculi
sicut solis radii,
sicut splendor fulguris
lucem donat tenebris. Ah!

Mandaliet,
Mandaliet,
min geselle
chömet niet.

17. A girl stood

A girl stood
in a red tunic;
if anyone touched it,
the tunic rustled.
Eia!

A girl stood
like a little rose:
her face was radiant
and her mouth in bloom.
Eia!

18. In my heart

In my heart
there are many sighs
for your beauty,
which wound me sorely. Ah!

Mandaliet,
mandaliet,
my lover
does not come.

Your eyes shine
like the rays of the sun,
like the flashing of lightning
which brightens the darkness. Ah!

Mandaliet,
mandaliet,
my lover
does not come.

上帝可否應允，上帝可否應允
我心中所想
讓我為她
解開那貞潔的鎖。啊！

曼德莉葉，
曼德莉葉
我的愛人
沒有來。

19. 當男孩碰上女孩

當男孩碰上女孩
留連在小房間裏，
快樂地結合。
情到濃時，
禁忌會在他們之間
消失得無影無踪，
不可言喻的好戲
就由他們的四肢和雙唇開始上演。

20. 來吧，來吧，快來吧

來吧，來吧，快來吧，
別讓我失望至死，
嗚嘩，嗚嘩，哪沙沙，
蜚語日活！

美麗如玉，
眼眸如波，
髮辮迷人，
你真是一個可人兒！

艷勝玫瑰，
白勝百合，
沒有人比你更可愛，
有着你我與有榮焉。

Vellet deus, vallent dii,
quod mente proposui:
ut eius virginea
reserassem vincula. Ah!

Mandaliet,
Mandaliet,
min geselle
chömet niet.

19. Si puer cum puellula

Si puer cum puellula
moraretur in cellula,
felix coniunctio.
Amore suscescente,
pariter e medio
avulso procul tedio,
fit ludus ineffabilis
membris, lacertis, labilis.

20. Veni, veni, venias

Veni, veni, venias,
ne me mori facias,
hyrcra, hyrcra, nazaza,
trillirivos!

Pulchra tibi facies,
oculorum acies,
capillorum series,
o quam clara species!

Rosa rubicundior,
lilio candidior,
omnibus formosior,
semper in te glorior!

May God grant, may the gods grant
what I have in mind:
that I may loose
the chains of her virginity. Ah!

Mandaliet,
mandaliet,
my lover
does not come.

19. If a boy with a girl

If a boy with a girl
tarries in a little room,
happy is their coupling.
Love rises up,
and between them
prudery is driven away,
an ineffable game begins
in their limbs, arms and lips.

20. Come, come, O come

Come, come, O come,
do not let me die,
hyrcra, hyrcra, nazaza,
trillirivos!

Beautiful is your face,
the gleam of your eye,
your braided hair,
what a glorious creature!

Redder than the rose,
whiter than the lily,
lovelier than all others,
I shall always glory in you!

21. 我的心懸於天秤

我的心懸於天秤
我無法把持自己
在淫蕩與賢淑之間。

順其自然吧，
我心甘情願套上頸軛，
向這甜蜜的枷鎖投降。

22. 快樂的時刻到了

快樂的時刻到了，
噢，少女，
快和哥兒們
高興高興！
噢！噢！噢！
我樂極忘形！
為初戀爆發！
新鮮的，新鮮的愛正是我所渴求！

我為承諾
心感興奮，
拒絕
會把我創傷。
噢！噢！噢！
我樂極忘形！
為初戀爆發！
新鮮的，新鮮的愛正是我所渴求！

在冬天
男人都忍耐，
春天的氣色
喚醒了慾望。
噢！噢！噢！
我樂極忘形！
為初戀爆發！
新鮮的，新鮮的愛正是我所渴求！

21. In trutina

In trutina mentis dubia
fluctuant contraria
lascivus amor et pudicitia.

Sed eligo quod video,
collum iugo prebeo;
ad iugum tamen suave transeo.

22. Tempus est iocundum

Tempus est iocundum,
o virgines,
modo congaudete,
vos iuvenes!
Oh, oh, oh!
totus floreo!
iam amore virginali totus ardeo!
novus, novus amor est, quo pereo!

Mea me confortat
promissio,
mea me deportat
negatio.
Oh, oh, oh!
totus floreo!
iam amore virginali totus ardeo!
novus, novus amor est, quo pereo!

Tempore brumali
vir patiens,
animo vernali
lasciviens.
Oh, oh, oh!
totus floreo!
iam amore virginali totus ardeo!
novus, novus amor est, quo pereo!

21. In the balance

In the wavering balance of my feelings
set against each other
lascivious love and modesty.

But I choose what I see,
and submit my neck to the yoke;
I yield to the sweet yoke.

22. This is the joyful time

This is the joyful time,
O maidens,
rejoice with them,
young men!
Oh! Oh! Oh!
I am bursting out all over!
I am burning all over with first love!
New, new love is what I am dying of!

I am heartened
by my promise,
I am downcast
by my refusal.
Oh! Oh! Oh!
I am bursting out all over!
I am burning all over with first love!
New, new love is what I am dying of!

In the winter
man is patient,
the breath of spring
makes him lust.
Oh! Oh! Oh!
I am bursting out all over!
I am burning all over with first love!
New, new love is what I am dying of!

我的貞潔
令我難耐，
我的純真
讓我回頭。
噢！噢！噢！
我樂極忘形！
為初戀爆發！
新鮮的，新鮮的愛正是我所渴求！

Mea mecum ludit
virginitas,
mea me detrudit
simplicitas.
Oh, oh, oh!
totus floreo!
iam amore virginali totus ardeo!
novus, novus amor est, quo pereo!

My virginity
makes me frisky,
my simplicity
holds me back.
Oh! Oh! Oh!
I am bursting out all over!
I am burning all over with first love!
New, new love is what I am dying of!

來吧，我的女人，
把快樂都帶來，
來吧，美人兒，
我等你等到死了！
噢！噢！噢！
我樂極忘形！
為初戀爆發！
新鮮的，新鮮的愛正是我所渴求！

Veni, domicella,
cum gaudio,
veni, veni, pulchra,
iam pereo!
Oh, oh, oh!
totus floreo!
iam amore virginali totus ardeo!
novus, novus amor est, quo pereo!

Come, my mistress,
with joy,
come, come, my pretty,
I am dying!
Oh! Oh! Oh!
I am bursting out all over!
I am burning all over with first love!
New, new love is what I am dying of!

23. 最溫柔的

最溫柔的！啊！
我把我心都交予你！

23. Dulcissime

Dulcissime! Ah!
totam tibi subdo me!

23. Sweetest one

Sweetest one! Ah!
I give myself to you totally!

白花與海倫 24. 歡呼吧，最漂亮的

歡呼吧，最漂亮的，
無價珍寶，
歡呼吧，處女的尊榮，
光榮的處女
歡呼吧，世界的光明，
歡呼吧，世界的玫瑰，
布蘭志佛羅與海倫，
高貴的維納斯！

Blanziflor Et Helena 24. Ave formosissima

Ave, formosissima,
gemma pretiosa,
ave decus virginum,
virgo gloriosa,
ave, mundi luminar,
ave, mundi rosa,
Blanziflor et Helena,
Venus generosa!

Blanchefleur and Helen 24. Hail, most beautiful one

Hail, most beautiful one,
precious jewel,
Hail, pride among virgins,
glorious virgin,
Hail, light of the world,
Hail, rose of the world,
Blanchefleur and Helen,
noble Venus!

命運，世界的女皇
25. 噢命運

噢命運，
像月亮
變幻無常，
時而圓
時而缺；
可惡的生活
渴望
先苦
後甜；
貧賤
與財勢
都如冰雪融化掉。

可怕而虛無的
命運，
急轉的命運巨輪，
惡毒兇殘，
幸福被掏空
消失全無，
陰霾籠罩
模糊不清
你把我擊倒；
天降之災
我赤着背
步入邪惡。

命運把我摧殘
我的健康
和意志，
被追擊
和打壓，
終生受奴役。
此時此刻
刻不容緩
就撥響震動的弦；
因命運
把勇士擊倒，
眾生同哭！

Fortuna, Imperatrix Mundi
25. O Fortuna

O Fortuna,
velut Luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurat
et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem,
potestatem
dissolvit ut glaciem.

Sors immanis
et inanis,
rota tu volubilis,
status malus,
vana salus
semper dissolubilis,
obumbrata
et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum
dorsum nudum
fero tui sceleris.

Sors salutis
et virtutis
michi nunc contraria
est affectus
et defectus
semper in angaria.
Hac in hora
sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem
sternit fortem,
mecum omnes plangite!

Fortune, Empress of the World
25. O Fortuna

O Fortune,
like the moon
you are changeable,
ever waxing
and waning;
hateful life
first oppresses
and then soothes
as fancy takes it;
poverty
and power
it melts them like ice.

Fate - monstrous
and empty,
you whirling wheel,
you are malevolent,
well-being is vain
and always fades to nothing,
shadowed
and veiled
you plague me too;
now through the game
I bring my bare back
to your villainy.

Fate is against me
in health
and virtue,
driven on
and weighted down,
always enslaved.
So at this hour
without delay
pluck the vibrating strings;
since Fate
strikes down the strong man,
everyone weep with me!

©SCHOTT MUSIC, Mainz – Germany