

東海大學音樂系碩士班
畢業製作

法朗克《A大調小提琴奏鳴曲》

樂曲分析與演奏詮釋

The Analysis and Interpretation
of César Franck's

Sonata for Violin and Piano in A major

研究生：高竹均 撰

指導教授：蔡永凱 博士

中華民國一〇七年一月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：高竹均

法朗克《A大調小提琴奏鳴曲》
樂曲分析與演奏詮釋

The Analysis and Interpretation
of César Franck's
Sonata for Violin and Piano in A major

本畢業製作業經審查及評鑑合格特此證明

畢業製作考試委員：蔡永凱 指導教授

謝仁昌

卓家慧

高竹均

中華民國一〇七年一月

摘要

法朗克(César Franck, 1822-1890)為十九世紀末舉足輕重的法國作曲家。在德奧音樂與義式歌劇盛行的年代，他與其他法國作曲家們一同創立音樂協會，以推動法國器樂作品創作為目的，並不斷嘗試與創新音樂的變化與可能性，逐漸帶領著法國音樂發展出屬於自己的風格，也讓他的創作得以被眾人所認同與肯定。

本論文所要探討的《A 大調小提琴奏鳴曲》為法朗克晚年的創作，也是在推進法國音樂發展下，一部具代表性的作品。經由樂曲分析的過程中，可以看見法朗克如何運用純熟的循環動機形式，藉由各樂章的主題旋律交叉運用，譜出一首具高度一致性，卻不流為枯燥乏味的器樂曲。

在《A 大調小提琴奏鳴曲》的詮釋探討中，筆者將以分析後的樂句形式為主軸，分享一些演奏方法以及對樂曲的情感連結。藉由第四章的錄音版本比較之探討，以求激發出更多對於樂曲的感受力與想像性，進而提升對於細膩音色的色彩變化，以演奏出更符合法朗克特色的法式浪漫。

關鍵字：小提琴，法朗克，奏鳴曲，法國音樂

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究方法.....	2
第二章 法朗克生平概述與分期作品.....	3
第一節 十九世紀法國音樂發展.....	3
第二節 法朗克生平概述.....	4
第三節 創作分期與作品.....	7
壹、學院時期(1830-1843).....	7
貳、教師與管風琴家時期(1844-1872).....	7
參、器樂曲創作時期(1873-1890).....	8
第三章 《A大調給小提琴與鋼琴奏鳴曲》樂曲分析與詮釋.....	10
第一節 第一樂章 中庸的稍快板(Allegretto ben moderato).....	10
第二節 第二樂章 快板(Allegro).....	22
第三節 第三樂章 宣敘調－幻想曲(Recitativo-Fantasia).....	46
第四節 第四樂章 稍快的小快板(Allegretto poco mosso).....	58
第四章 錄音版本比較.....	65
第五章 結論.....	70
參考書目.....	71

表格目錄

【表 3-1-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章曲式表.....	10
【表 3-1-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章呈示部曲式架構表..	11
【表 3-1-3】第二主題樂句表.....	14
【表 3-1-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章再現部曲式架構表..	17
【表 3-1-5】第二主題樂句表.....	21
【表 3-2-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章曲式表.....	22
【表 3-2-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章呈示部曲式架構表..	22
【表 3-2-3】過門樂句表.....	29
【表 3-2-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章發展部曲式架構表..	33
【表 3-2-5】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章再現部曲式架構表..	40
【表 3-2-6】過門樂句表.....	42
【表 3-3-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章曲式表.....	47
【表 3-3-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章宣敘調曲式架構表..	47
【表 3-3-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章「幻想曲」曲式架構表	53
【表 3-4-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章曲式表.....	58
【表 4-1-1】版本比較一覽表.....	65

譜例目錄

【譜 3-1-1】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 1-4 小節	11
【譜 3-1-2】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-6 小節	12
【譜 3-1-3】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-31 小節	12
【譜 3-1-4】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 6-8 小節	13
【譜 3-1-5】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 11 小節.....	13
【譜 3-1-6】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 28-31 小節	14
【譜 3-1-7】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 31-39 小節	15
【譜 3-1-8】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 39-46 小節	16
【譜 3-1-9】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 47-48 小節	16
【譜 3-1-10】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 47-49 小節	16
【譜 3-1-11】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 47-59 小節.....	17
【譜 3-1-12】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 63-89 小節	18
【譜 3-1-13】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 63-66 小節	19
【譜 3-1-14】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 63-66 小節	19
【譜 3-1-15】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 67-70 小節	20
【譜 3-1-16】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 84-89 小節	20
【譜 3-1-17】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 108-117 小節.	21
【譜 3-2-1】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 1-3 小節	23
【譜 3-2-2】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 4-5 小節	23
【譜 3-2-3】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 14-15 小節	24
【譜 3-2-4】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 1-43 小節	24
【譜 3-2-5】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 8 小節.....	25
【譜 3-2-6】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 10-15 小節	25
【譜 3-2-7】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 14-15 小節	26

【譜 3-2-8】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 22-29 小節 ...	27
【譜 3-2-9】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 28-30 小節 ...	27
【譜 3-2-10】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 29-33 小節 ..	28
【譜 3-2-11】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 34 小節.....	28
【譜 3-2-12】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 38-43 小節 ..	29
【譜 3-2-13】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 44-47 小節 ..	29
【譜 3-2-14】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 48-66 小節 ..	30
【譜 3-2-15】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 48-51 小節 ..	30
【譜 3-2-16】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 48-55 小節 ..	31
【譜 3-2-17】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 56-59 小節 ..	31
【譜 3-2-18】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 60-66 小節 ..	31
【譜 3-2-19】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 67-93 小節 ..	32
【譜 3-2-20】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 67-79 小節 ..	32
【譜 3-2-21】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 80-87 小節 ..	33
【譜 3-2-22】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 88-93 小節 ..	33
【譜 3-2-23】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 94-109 小節	34
【譜 3-2-24】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 94-97 小節 ..	34
【譜 3-2-25】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 94-101 小節	35
【譜 3-2-26】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 100-105 小節	35
【譜 3-2-27】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 100-105 小節	36
【譜 3-2-28】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 109-123 小節	36
【譜 3-2-29】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 109-115 小節	37
【譜 3-2-30】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 109-110 小節與 第 116-117 小節.....	37
【譜 3-2-31】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 123-137 小節	38

【譜 3-2-32】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 123-129 小節	39
【譜 3-2-33】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 130-132 小節	39
【譜 3-2-34】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 130-137 小節	40
【譜 3-2-35】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 138-167 小節	41
【譜 3-2-36】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 153-157 小節	41
【譜 3-2-37】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 158-167 小節	42
【譜 3-2-38】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 168-171 小節	42
【譜 3-2-39】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 172-178 小節	43
【譜 3-2-40】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 191-202 小節	43
【譜 3-2-41】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 202-205 小節	44
【譜 3-2-42】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 206-216 小節	44
【譜 3-2-43】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 206-208 小節	45
【譜 3-2-44】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 217-221 小節	45
【譜 3-2-45】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 222-223 小節	46
【譜 3-2-46】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 226-229 小節	46
【譜 3-3-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 1-21 小節	47

【譜 3-3-2】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 1-4 小節	48
【譜 3-3-3】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 4-10 小節	48
【譜 3-3-4】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 1-4 小節	49
【譜 3-3-5】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 11-16 小節.....	49
【譜 3-3-6】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 17-21 小節	50
【譜 3-3-7】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 22-52 小節	50
【譜 3-3-8】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 22-29 小節	51
【譜 3-3-9】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 32-37 小節	52
【譜 3-3-10】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 41-43 小節	52
【譜 3-3-11】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 44-46 小節與第 50-52 小節.....	53
【譜 3-3-12】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 51-76 小節	54
【譜 3-3-13】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 53-58 小節	54
【譜 3-3-14】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 53-58 小節	54
【譜 3-3-15】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 59-69 小節	55
【譜 3-3-16】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 71-93 小節	55
【譜 3-3-17】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 71-80 小節	56
【譜 3-3-18】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 81-93 小節	56
【譜 3-3-19】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 93-117 小節...	56
【譜 3-3-20】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章 第 111-117 小節.	57
【譜 3-4-1】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 1-36 小節	59
【譜 3-4-2】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 1-5 小節	59
【譜 3-4-3】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 38-40 小節	60
【譜 3-4-4】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 51-64 小節	60
【譜 3-4-5】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 79-86 小節	61
【譜 3-4-6】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 87-91 小節	61
【譜 3-4-7】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 99-102 小節	62
【譜 3-4-8】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 117-131 小節...	62
【譜 3-4-9】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 133-137 小節 ..	63
【譜 3-4-10】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 143-151 小節	63

【譜 3-4-11】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 170-175 小節.	63
【譜 3-4-12】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 180-184 小節	64
【譜 3-4-13】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 222-242 小節	64
【譜 4-1-1】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-7 小節	67
【譜 4-1-2】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 115 小節.....	68
【譜 4-1-3】	法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-7 小節	69

第一章

緒論

第一節 研究動機

法朗克的大器晚成，使現今樂壇鮮少演奏其作品，除他於 1886 年所創作的《A 大調小提琴奏鳴曲》外，而這對十九世紀法國音樂的重要代表作曲家而言，是令人感到惋惜的現象。他獨特的和聲色彩與獨樹一格的創作手法，都是法國音樂發展躍進重要的一環，他為當時樂界注入一股清流，打破德奧式浪漫的準則與義大利歌劇的影響，在古典曲式基礎上，融入屬於法朗克多變的色彩語法，也因為他不斷的嘗試與創新，為後期法國音樂開闢出一條新的道路，而這樣的創作思維也深深地影響著法國後輩音樂家。

此首小提琴奏鳴曲可說是法朗克最成功的代表作。本論文即藉上述論點，從剖析樂曲結構與法朗克生平的探索分析，了解他如何在浪漫樂派後期為法國音樂開闢出新途徑，以及如何運用其獨有的手法，創作出這部別具法國式浪漫的作品。

第二節 研究方法

本論文以四個角度切入此作品，藉由剖析當時的時代背景，釐清後期浪漫樂派法國音樂的發展與崛起原因，與如何影響著當時音樂家的創作風格與手法。並透過探討法朗克的人生歷程，了解這位在法國音樂史上具劃時代意義的代表作曲家，為何直到晚年才呈現其特殊性。同時將他的創作分為三個時期，透過創作的類型與作品的成熟度，做簡單的分析與整理，並將作品與他的經歷相互連結，歸納出更清晰的創作歷程。

第二部分為樂曲分析，藉由拆解此曲的語法結構及素材運用，看見藏在樂譜中的巧思與法朗克的循環動機運用，加上和聲的剖析，從全面性的角度認識此作品。第三部分為詮釋探討，以譜上所標示的術語記號為基礎，加入對法朗克和聲色彩的想像，投入更多的故事性與畫面感，再針對器樂演奏上的技巧探討，兩者相結合才能藉由樂器製造出豐富的聽覺效果。

第四部分為錄音版本比較，針對三位演奏家的演奏詮釋做探討比較，面對相同樂曲時，可以用不同的技巧演繹或釋放不同情感氛圍。本章透過文字化的方式，使筆者在許多的想像畫面中，能找到清晰的詮釋脈絡。

第二章

法朗克（César Franck）

第一節 十九世紀法國音樂發展

十九世紀末在歐洲可說是個動盪的時代，法國前後經歷了普法戰爭¹（1870-1871）與巴黎公社事件²（1871），而法國的戰敗造成當時社會巨大的文化衝擊，同時也是巴黎的社會與藝術的轉捩點。在戰前「第二帝國時期」（1852-1870），法國的音樂風格相當保守，在百無聊賴的生活中，人民開始提倡對藝術與音樂的改革，也是對當時社會的一種反動現象。法國樂界開始了復興民族音樂，並希望與德國音樂有所區別，在 1871 年由聖桑（Camille Saint-Saëns, 1835-1921）³、法朗克（César Franck, 1822-1890）、佛瑞（Gabriel Urbain Fauré, 1845-1924）⁴、杜帕克（Henri Duparc, 1848-1933）⁵等人一同建立了「國家音樂協會」（Société Nationale de Musique）⁶，而協會成立的目地就是要鼓勵法國作曲家寫作器樂曲，特別是室內樂，同時也推動音樂會演出法國作品。

在個人主義高漲的十九世紀，紛擾的時代背景使人民渴望自由與安定，以及對於革命者的英雄崇拜，幻化在藝術家們一部部作品裡，將這股情感抒發於文學、美術、音樂之中。音樂家無論在曲式或和聲上，都突破以往古典主義的

¹ 普魯士為了統一德國並與法國爭奪歐洲大陸霸權的戰爭。

² 法國無產階級建立的革命政權，短暫統治巴黎兩個月。

³ 浪漫樂派法國作曲家。

⁴ 浪漫樂派與法國國民樂派的法國作曲家。

⁵ 法國作曲家，藝術歌曲為其代表作。

⁶ 1871 年由聖桑、法朗克等法國音樂家所組成的協會，結束於 1939 年。

形式或準則，追求更嶄新的音樂特色與個人的風格。而十九世紀陸續在各個國家所發展出的民族音樂色彩，也在這個時代背景下開始盛行。形成百家爭鳴的盛況，因為如此，造就了情感過份渲染的音樂創作美學，這個極端的傾向，也促使了日後新古典主義的誕生，改為強調客觀、情感節制且重視對位的樂派。

在 1880 年左右，「國家音樂協會」逐漸分為兩個派別。一派是以聖桑為首，堅持著法國傳統精神，音樂井然有序且風格純正，節制的情感表現卻不失法國性的浪漫；另一派則以法朗克與其弟子為主，將正統的創作手法與豐富多變的和聲，注入古典曲式中，加入半音、七和弦與九和弦的運用。特殊的和聲色彩呈現，使法朗克的音樂更具靈性且超俗，透過創造不同的音樂型態，使法國音樂在這樣的鞭策發展下，有了更大的躍進，也為法國近代音樂開出一條新途徑。

第二節 法朗克生平概述

西薩·法朗克是出生於比利時列日(Liège)⁷的法國作曲家。根據歷史記載，列日在 1830 年之前原屬於法國殖民的瓦隆地區(Walloon)⁸，直到 1830 年的法國七月革命，比利時開始反抗列強欲將合併荷蘭與比利時兩國的決定，爭取獨立與自由，而有了歷史上的比利時革命。同年比利時獨立，瓦隆區脫離法國統治，法朗克順勢成為了比利時人，這也是對法朗克國籍有所爭議的主要原因。

法朗克的父親尼可拉－約瑟夫·法朗克(Nicolas-Joseph Franck, 1794-1871)是來自比利時德語區的一位普通銀行職員，母親為德國人，其雙親在法朗克小的時候即對他充滿高度的期望，希望他能成為一名優秀的鋼琴演奏家，為家中帶來名譽與收入，於是在 1830 年 10 月，他的父親將法朗克送入列日的音樂學院就讀，而年幼的法朗克也很快地展露才華，並在 1832 年得到了第一獎。

⁷ 為比利時瓦隆行政區裡的城市。

⁸ 為比利時三個行政區之一。

於 1835 年，法朗克的父親為他安排了一系列遍及全比利時的演出，而法朗克也在此旅途中於國王利奧波一世 (Leopold I, 1790-1865)⁹前獻演。很可惜的，法朗克的演奏並未就此成名，令其父親大失所望，埋下日後離開比利時的種子。

為了要成功的發展其演奏事業，他的父親在 1830 年舉家遷往法國巴黎，申請了居留並獲得了法國籍，在 1837 年 10 月法朗克順利進入巴黎音樂院開始就讀，跟隨著名教授阿爾肯·齊默爾曼 (Alkan Zimmerman, 1785-1853) 學習鋼琴，並同時修習了和聲學與對位法。在校有不錯表現的法朗克，很快地就獲得鋼琴與對位的第一獎，以及「特別榮譽獎」(Special Grand Prix d'Honneur)。在這期間他也逐漸發表了些作品，讓沉浸於學習與創作的法朗克，第一次感受到真正的快樂。1840 年法朗克開始跟隨音樂院的管風琴教授弗朗索瓦·貝諾 (François Benoist, 1794-1878) 學習管風琴，是法朗克管風琴生涯最初的開端¹⁰。

在 1842 年他以優異的成績畢業後，同年 4 月，因其父親想再次開啟法朗克的演奏事業，於是舉家遷回列日。但法朗克生性沉默內斂，如鋼琴家李斯特所評論：「欠缺的是身為演奏家應具備的個人魅力與社交能力」¹¹，其他樂評家們對他的評價始終也沒有提高。法朗克也逐漸意識到自己的問題，他的個性溫順且軟弱，不斷接受父親的控制與支配，缺乏野心也缺乏信心，造成在音樂上的大器晚成與成堆不成熟的作品，這些都可歸因於其父親造成的窒息性影響。

法朗克全家在 1844 年再次遷回巴黎，除了不間斷的創作外，他也開始了教學以維持全家的生計，在 1846 年 6 月，他舉辦了人生最後一場獨奏會，仍是以挫折與失敗告終，之後他便不再以演奏家的身分登台演出，開始了漫長的教學生涯。

在 1848 年，法朗克離開了父親的掌控，與費麗西娣·戴絲摩索 (Felicite Desmousseaux, 1824-1918) 結婚。她曾是法朗克的學生，一位來自有戲劇背景

⁹ 1830 年比利時獨立，利奧波一世登基成為比利時首位國王。

¹⁰ 參考林世昕。〈法朗克《A 大調小提琴與鋼琴奏鳴曲》法朗克生平〉，國立台北藝術大學管弦擊樂研究所 (2002)：6。

¹¹ Laurence Davies, *César Franck and His Circle*, 43。

家庭的女子¹²。這也是法朗克人生的轉捩點，離開父親後，他接下了羅瑞地聖母教堂（Notre-Dame de Lorette）的管風琴師，開始了與妻子安定且平穩的家庭生活，在教堂工作的日子裡，法朗克偶然認識了著名的管風琴製造師卡瓦雷－柯爾·阿里斯蒂德（Cavaillé-Coll Aristide, 1811-1899）¹³，並成為了摯友。1858年他轉至聖克羅泰爾教堂（Sainte-Clotilde Chrotehilde）擔任管風琴師的職務，此教堂的管風琴正好為卡瓦雷－柯爾親自打造。柯爾的名聲吸引當地民眾，聚集於此聆聽管風琴演奏，進而打開了法朗克的知名度。在往後的十年間，法朗克致力於管風琴的研究與管風琴曲的創作，這段時期對他個人或甚至對法國管風琴音樂在日後的發展，都具有關鍵意義。

法朗克與聖桑等人在 1871 年一同建立了「國家音樂協會」，以提倡器樂作品的創作與推動法國音樂發展為目的。1872 年，法朗克接下了巴黎音樂院管風琴教授一職。大器晚成的法朗克，在人生最後的十年，才逐漸創作出具代表性的作品。儘管人生大部分時間都在挫敗中渡過，法朗克依然不斷地嘗試在音樂表現出各種不同面貌。在當時，他著實為法國音樂開闢出了一條新的道路，也影響著法國後輩音樂家們的創作思維與法國音樂的發展。

在 1890 年 5 月，法朗克在一次外出途中遭遇車禍，沒有得到妥善治療併發肋膜炎，於同年的 11 月 8 日辭世。

¹² 廖佳華，《十九世紀薪傳（上）》（台北：台灣麥克股份有限公司，1995），113。

¹³ 為十九世紀法國重要的管風琴設計師。

第三節 創作分期與作品

法朗克的創作分期以人生階段性歷程與作品風格為界。不同的人生際遇影響著他作品的面向，即使父親的掌控使他的創作晚年才開始成熟，但沉穩內斂的性格及敢於嘗試突破的個性，最終造就出法朗克獨有的音樂風格與劃時代的作品。

壹、學院時期（1830-1843）：

自小喜歡創作的法朗克，在他年僅十二歲時便寫下一些初期作品。由於從小的演奏生活，在各式各樣的演出影響下，讓最初的作品多為浮誇或炫技的鋼琴曲，如《依古斯塔夫三世主題所作的華麗變奏曲》（*Variations Brillantes on Themes from Gustave III*）、《文人相輕主題變奏曲》（*Variations on Themes from Prévost-Clercs*）、一首大奏鳴曲（*Grande Sonata, 1835*），1836年完成第二首大奏鳴曲，1842年寫了《田園曲》（*Eglogue*），1843年完成《大奇想曲》（*Grande caprice op.5*）以及《艾斯拉夏培回憶》（*Souvenir d'Aix-la-Chapelle op. 7*）。¹⁴

貳、教師與管風琴家時期（1844-1872）：

離開求學階段後，法朗克脫離父親掌控並開始從事教學維持生計，並接下教堂管風琴師的職務，也開始了聖樂的創作期。1846年完成第一部神劇¹⁵《路特》（*Ruth*）與第一首交響詩《山間所聞》（*Ce qu'on entend sur la montagne*），前者是為獨唱群、合唱團與管弦樂團而作，後者以新的曲式所創作，對只寫過鋼琴曲以及三首《三重奏》的法朗克而言，是更顯重要的一部作品。尤其後者更與李斯特的第一首交響詩¹⁶使用相同的題材。1851年，完成第一部喜歌劇¹⁷《頑固

¹⁴ 廖家華，〈《十九世紀薪傳(上)》〉，1995，111。

¹⁵ 具有管弦樂團、合唱團與獨唱者，但沒有舞台布景和戲劇演出的樂類。

¹⁶ 為不分樂章，具描述性的管絃樂曲。也是標題音樂的其中一種音樂形式。

¹⁷ 十八世紀盛行的一種歌劇類別，取材自日常生活且使用在地方言，劇情與音樂都較通俗易

的僕人》(*Le Valet de ferme*)，1859年，完成《基督最後七言》(*Les Sept Paroles du Christ sur la Croix*)，1862年，創作出最早的管風琴作品《六首大管風琴曲》(*Six pieces pour Grand Orgue*)，分別為〈C大調幻想曲〉(*Fantaisie in C major*)、〈大交響曲〉(*Grande piece symphonique*)、〈前奏 賦格與變奏〉(*Prelude, fugue et variation*)、〈牧歌〉(*Pastorale*)、〈祈禱文〉(*Priere*)以及〈終曲〉。這部作品被李斯特(Ferenc Liszt, 1811-1886)¹⁸盛讚為巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)¹⁹之後最偉大的管風琴傑作，也是理解法朗克音樂特質的重要曲目之一，而這六首管風琴曲也分別為獨立完整的作品，法朗克賦予它們不同的性格與表現方式，使之成為具代表性作品。²⁰

參、器樂曲創作時期(1873-1890)：

此時期正值歐洲動盪的年代，對於法國音樂長期受德奧音樂所影響之事，隨著普法戰爭的戰敗，開始讓法國知識分子與樂壇有所關注。法朗克隨即與聖桑等法國音樂家，一同建立了「國民音樂協會」，為復興法國民族音樂與促進器樂曲發展為主要目的地。1876年，他完成第二首交響詩《精靈》(*Les Eolides*)，其輕透的音樂織度成功捕捉了精靈的輕盈與柔美，一掃大眾對他缺乏想像力的評判。1878-1879年，法朗克完成代表性的鋼琴五重奏，被視為他第一部真正成熟的創作。樂曲中使用半音化的旋律線條，時常轉調且運用循環曲式，這樣炙熱的情感與獨特的和聲色彩相伴，為當時法國樂壇帶來相當的衝擊，李斯特甚至都為這樣情感豐沛的法朗克為之震驚。1882年，他再次創作了第三首交響詩《被詛咒的獵人》(*Le Chasseur maudit*)，在管絃樂的配器上有更多銅管的運用，使聲響效果更為地激昂。1884年，完成另一首交響詩《神靈》(*Les Djinns*)，以雨果的詩集作為創作題材，同年也完成了重要的代表鋼琴曲《前奏曲、聖詠與賦格》(*Prelude, choral et fugue*)。此曲的演奏技巧比起他早期的作品來得更為困難。在創作初期原先只是首單純的前奏曲與賦格，但之後法朗克在曲中加入慢

懂。

¹⁸ 浪漫樂派的匈牙利作曲家與鋼琴家。

¹⁹ 巴洛克時期的德國作曲家。

²⁰ 廖家華，〈《十九世紀薪傳(上)》〉，1995，114。

速的中間樂段，並使用循環曲式擴充為一部大型作品。大量使用半音化的旋律線條，樂曲充滿深切地浪漫氛圍。相隔一年後，於 1886 年創作出最後一首鋼琴曲《前奏曲、詠嘆調與終曲》（*Prelude, Aria et Final*），此曲與 1884 年的作品相似，同樣為大型作品且運用許多半音化旋律線條與循環動機創作手法。同年，法朗克還寫出了《A 大調給小提琴與鋼琴奏鳴曲》，這部作品讓他體會到真正成功的感覺。此曲是為了名小提琴家易沙意（Eugene Ysaye, 1858-1931）²¹與其鋼琴家太太所創作，呈獻給兩人作為結婚賀禮，並由易沙意與其夫人於布魯塞爾首演。這首作品，不僅充滿從未有的甜美與情緒飽滿的旋律線，法朗克再次將循環動機帶入這部作品，將各樂章的主題動機素材交互穿插在各樂章裡，使整部作品更具連貫性與一致性。第一樂章甜美而高雅、第二樂章熱情且激昂、第三樂章為具幻想曲風的詠嘆調，而第四樂章為優美旋律線組成的輪旋曲，四個樂章就如同愛情裡不同的情緒面貌，是一部具色彩變幻且帶有飽滿情緒張力又充滿故事性的作品。1888 年，完成最後一首交響詩《賽琪》（*Psyche*）與 D 小調交響曲。1889 年，創作 D 大調弦樂四重奏，此作品在 1890 年 4 月 19 日在國民音樂協會的音樂會上首演，受到熱烈的迴響，台下聽眾熱情的歡呼並要求法朗克上台謝幕，是他人生中第一次感受到備受肯定的讚賞。1889 年，他完成了人生中最後一首創作《三首聖詠曲》（*Trois chorals*），他再次為他最為熟悉的管風琴，寫下傑出的作品。²²

²¹ 為比利時小提琴家與作曲家。

²² 廖家華，〈十九世紀薪傳(上)〉，1995，116-120。

第三章

《A 大調給小提琴與鋼琴奏鳴曲》

樂曲分析與詮釋

第一節 第一樂章中庸的稍快板 (Allegretto ben moderato)

第一樂章，中庸的稍快板（Allegretto ben moderato），A 大調，九八拍，可視為省略發展部的奏鳴曲式。由優美的旋律性線條貫穿整樂章，而其中最為人熟知便是此樂章的主題動機。第一樂章的主題動機是由切分音的節奏型與三度音程結合而成，法朗克運用半音化的創作手法，將此動機穿插於整首作品中，使此作品更具一致性。

表【3-1-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章曲式

段落	小節
序奏	1-4
呈示部	5-59
發展部	省略
過門	59-63
再現部	63-112
尾奏	112-117

一、呈示部：

【表 3-1-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章呈示部曲式架構表

	主題	小節	調性
呈示部	第一主題樂段	5-31	A→升 C→A
	第二主題樂段	31-47	E→升 f→升 c
	結束樂段	47-59	升 c→A

第一樂章在鋼琴四個屬九和弦的序奏下展開，在樂曲的一開頭，法朗克利用和弦轉位，使鋼琴右手聲部形成三度—四度—五度—六度的擴張音型²³，為緊接在第 5 小節出現的第一主題鋪陳【譜 3-1-1】。

【譜 3-1-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 1-4 小節

Allegretto ben moderato

(一) 第一主題：

此樂段運用了許多屬九和弦，藉反覆轉位帶出模糊而神秘的氣氛，此時 A 大調的調性並沒有很明確地被顯現出來。在四小節序奏後，呈示部的第一主題悄然進入【譜 3-1-2】，

²³ 參考林世昕。〈法朗克《A 大調小提琴與鋼琴奏鳴曲》法朗克生平〉，國立台北藝術大學管弦擊樂研究所（2002）：15。

【譜 3-1-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-6 小節

此樂段為第一主題樂段的核心主題，同時也是整首作品的靈魂旋律，以此核心主題發展整首作品。在四個樂章中都可見到此旋律，但以不同的節奏音型出現，使樂章間有更大的關連性也讓整首作品更具整體感。

第一主題樂段，是由六個樂句所組成，除了第六樂句是由七個小節組成之外，其餘皆為四個小節為一句，而後形成了 4+4+4+4+4+7 的樂句結構²⁴。整個第一主題樂段，運用了大量四分音符與八分音符的節奏，並在調性和聲上做變化與擴張，使整個第一主題樂段節奏雖一致，但卻富有多變的和聲色彩【譜 3-1-3】。

【譜 3-1-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-31 小節

²⁴ 參考賴宜瑄。〈法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲之作品解析》〉。台北市立師範學院音樂藝術研究所，2002，9。

由四小節序奏至第一樂句，法朗克不斷地在調性和聲上做變化與擴張，直到第 8 小節，才第一次出現 A 大調的大三和弦【譜 3-1-4】，

【譜 3-1-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 6-8 小節

停留一個和弦時間，進入第二樂句後，立即轉入減七和弦。連續兩小節的答句後，和聲一路帶往升 C 小調解決在第 12 小節的半終止上【譜 3-1-5】。

【譜 3-1-5】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 11 小節

第 13 小節開始的第三樂句，延續前面第二樂句的和弦，以倒影的創作手法將旋律再次延伸，拉開第一主題樂段的情緒張力，綿延至第一主題樂段結束。第 17 小節開始的第四樂句與第 21 小節開始的第五樂句，是兩句上行模進樂句。法朗克在八小節中運用了九和弦與三和弦的交替，和聲又再次進入渾沌不清的感覺，像戀人在熟悉彼此的階段，曖昧不明的美好夾雜一些不安的情緒交織在一起。而第 25 小節第六樂句，主題動機再次出現，就像最後找到了方向與內心答案般一路往第 31 小節進行，當中經過了第 28 小節的 E 大調屬九和弦，以上行五度循環進行至第 31 小節的 E 大調一級上，正式進入第二主題樂段【譜 3-1-6】。

【譜 3-1-6】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 28-31 小節

(二) 第二主題：

此樂段是由兩大樂句所組成，每八小節為一句，由鋼琴獨自奏出第二主題的旋律。

【表 3-1-3】第二主題樂句表

樂句	小節
第一樂句	31-38
第二樂句	39-46

第二主題樂段開始在屬調的一級和弦，由左手分解和弦音帶至右手弱起拍的主旋律。在第 31 小節的地方，譜上標明了「大聲且寬廣的」(forte e largamente)術語，與第一主題樂段的情緒有著強烈的對比。第二主題樂段的第一樂句中，法朗克運用鋼琴的左手伴奏，不間斷的三連音分解和弦製造流動感，與右手旋律相伴前行，此段樂句的旋律以兩小節為單位，模進至第 38 小節第三拍轉調至升 f 小調，為屬七和弦解決到一級【譜 3-1-7】。

【譜 3-1-7】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 31-39 小節

The image shows a page of musical notation for Debussy's 'A Major Violin Sonata'. It consists of three systems of music. The first system shows measures 31-34, with a blue box highlighting measure 32. The second system shows measures 35-38, with a 'dim.' marking. The third system shows measures 39-42, with a red box highlighting measure 40. The score includes various performance instructions and dynamic markings.

第 39 小節進入第二樂句，而鋼琴左手節奏音型再次轉換，將三連音以十六分音符的快速音群取代，同時要求以「更柔美」(molto dolce)的方式呈現，區隔出兩樂句間大調與小調的情緒差異；在安靜且快速的十六分音符支撐下，第二樂句所醞釀的是較深沉的內斂情感。同時為即將出現的結束樂段，做了情緒鋪陳。在第二樂句的最後即第 46 小節第三拍，轉調至升 c 小調，為屬七和弦解決到一級上【譜 3-1-8】。

【譜 3-1-8】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 39-46 小節

musical score for the first system of Example 3-1-8, measures 39-46. The score is in A major and 3/4 time. It features a piano accompaniment with a *motto dolce* marking. A green box highlights the first few measures of the piano part, and a red box highlights the final few measures of the violin part.

(三) 結束樂段：

呈示部的最後來到屬調的關係調上做發展，小提琴將主題動機的旋律移高大二度【譜 3-1-9】，鋼琴也重複了與小提琴相同的動機旋律【譜 3-1-10】，

【譜 3-1-9】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 47-48 小節

musical score for the second system of Example 3-1-9, measures 47-48. It shows a violin line with a second ending bracket and a *dolcissimo* marking.

【譜 3-1-10】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 47-49 小節

musical score for the third system of Example 3-1-10, measures 47-49. It shows a piano accompaniment with a *dolciss.* marking. Red boxes highlight the melodic motifs in both the violin and piano parts.

此樂段使用核心主題，以三度動機作為素材，並以模進的方式進行【譜 3-1-11】，

【譜 3-1-11】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 47-59 小節

在相同的核心主題發展下，法朗克利用不間斷的三度動機做連續的反覆，使情緒能做延伸與累積，在結束樂段的最後慢慢地釋放；在和聲上，第 51 小節至第 52 小節，為 a 小調一級接五級，第 53 小節至第 54 小節，為 g 小調一級接五級，短暫調性變化後在第 63 小節回到了 A 大調，核心主題旋律再次進入。

二、再現部：

呈示部結束後，法朗克省略了發展部，僅以四小節過門樂句帶過，直接進入再現部。

【表 3-1-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章再現部曲式架構表

	主題	小節	調性
再現部	第一主題	63-89	A→升 f→A
	第二主題	90-108	A

(一) 第一主題：

此樂段由六個樂句所組成，每四小節為一樂句，而第六樂句延伸為七小節，形成 4+4+4+4+4+7 的樂句結構【譜 3-1-12】。

【譜 3-1-12】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 63-89 小節

再現部的結構與呈示部大致相同，藉由一些微小節奏或旋律的改變，讓相似的樂段有不一樣的層次；第 63 小節主題動機再次出現時，鋼琴不再以長音的節奏型，取而代之為垂直式的三大拍和弦，並加重和弦音帶出寬闊深厚的音響效果。因為縮短了節奏型，使再現部的主題動機更具有流動感【譜 3-1-13】。

【譜 3-1-13】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 63-66 小節

再現部後，第一樂句和聲停在 A 大調的屬九和弦上，直到第 66 小節才解決到 A 大調一級，顯現出 A 大調的調性【譜 3-1-14】。I

【譜 3-1-14】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 63-66 小節

第二樂句由 A 大調的一級走到了五級，緊接著第 70 小節出現關鍵的調性轉變：鋼琴的右手旋律由升 F 下行半音到升 E，從 A 大調七級七和弦轉至升 f 小調七級七和弦。對照前後類似位置，呈示部是轉到升 C 大調，而再現部則是轉到升 f 小調【譜 3-1-15】。

【譜 3-1-15】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 67-70 小節

第六樂句的調性走到了 E 大調的屬九和弦上，於第 89 小節回到了 A 大調一級；從第二樂句升 f 小調開始，和聲色彩不停轉變，由升 f 小調→b 小調→E 大調→A 大調，以五度循環回到主調，並進入第二主題樂段的再現【譜 3-1-16】。

【譜 3-1-16】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 84-89 小節

(二) 第二主題：

此樂段總共由兩個樂句所組成：第一樂句為十二個小節，第二樂句為九個小節。

【表 3-1-5】第二主題樂句表

樂句	小節
第一樂句	89-100
第二樂句	100-108

第二主題樂段繼續留在 A 大調上，同樣以鋼琴獨自演奏，不管在節奏音型還是旋律曲調的應用，都與呈示部第二主題樂段相同。

三、尾奏

(一) 結束樂段 Coda：

Coda 再次重複了一次主題動機，緊接兩句的模進樂句。曲終前三小節由小提琴唱出高音樂句作為回答，結束第一樂章【譜 3-1-17】。

【譜 3-1-17】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 108-117 小節

主題動機

dolcissimo

poco a poco rall.

molto lento

f *dim.* *pp*

第二節 第二樂章 快板 (Allegro)

第二樂章，快板(Allegro)，d 小調，四四拍，奏鳴曲式。此樂章為快板樂章，有別於傳統的樂章形式，整首樂曲熱情且澎湃，與富有感情張力的第一樂章，形成強烈對比。

【表 3-2-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章曲式表

段落	小節
序奏	1-3
呈示部	4-93
發展部	94-137
再現部	138-201
尾奏	202-229

一、 呈示部：

【表 3-2-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章呈示部曲式架構表

	主題	小節	調性
呈示部	第一主題樂段	4-43	d→升 f→d
	過門	44-47	d→F
	第二主題樂段	48-66	F→a
	結束樂段	67-93	f

樂曲在三小節的鋼琴序奏下展開【譜 3-2-1】，以快速的十六分音符，音量由小聲開始漸強，呈現出不確定性緊張的氛圍，隨著音量漸增，帶入第二樂章的核心主題動機。

【譜 3-2-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 1-3 小節

Allegro

(一) 第一主題樂段：

鋼琴奏出由十六分音符串聯的快速音群，緊密的音樂線條，交織出綿延的流動感。作曲家將第二樂章核心主題動機隱藏於鋼琴內聲部之中【譜 3-2-2】，藉由左右手的快速音群來往，使樂曲的織體更為鮮明。

【譜 3-2-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 4-5 小節

passionato

藉由鋼琴的情緒擴張，第 14 小節的小提琴以強而有力的旋律銜接，奏出第二樂章的核心主題動機【譜 3-2-3】，與鋼琴交織成為一體。此時鋼琴旋律已成為一股不斷向前的氣流，不斷推進著主題動機。兩者挾著澎湃熱情的情緒張力，為第二樂章打開具有能量的啟程，一路直至樂章終了。

【譜 3-2-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 14-15 小節

The image shows the first system of a musical score for the second movement of Franck's Violin Sonata in A major, measures 14-15. It consists of a violin part and a piano accompaniment. The piano part is marked "più forte". The violin part has a melodic line with some grace notes and slurs. The piano part has a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes.

第一主題樂段分為五個樂句，形成 13+10+6+4+10 的樂句結構【譜 3-2-4】。本樂段節奏型，是由四分音符、八分音符與十六分音符所組成，在第一主題樂段中最大的特色，便是每一樂句開頭的弱起拍，形成切分音的節奏，使節奏感更為強烈，情緒張力更為深刻，此節奏型同時也是第二樂章的音型主要特徵。

【譜 3-2-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 1-43 小節

The image shows the first system of a musical score for the second movement of Franck's Violin Sonata in A major, measures 1-43. It consists of a violin part and a piano accompaniment. The score is annotated with red and green brackets and numbers 1, 2, 3, and 4, indicating phrase structures. Dynamics include "pp", "sempre f", and "molto cresc.". The violin part has a melodic line with grace notes and slurs. The piano part has a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes.

第一樂句中的三個小節序奏，延續了第一樂章結束的 A 音，並使用屬九和弦開始，以分解和弦的創作手法來堆疊情緒，為緊接的第 4 小節核心主題動機鋪陳。第 4 小節開始，已由屬九和弦解決至一級，顯現出 d 小調的調性。樂曲在第 8 小節走到五級上【譜 3-2-5】，接著進入第 10 小節時，左手低音聲部連續四小節的下行二度級進【譜 3-2-6】。順著這樣的旋律線條，在第 14 小節回到一級上，並進入了小提琴的主題旋律，即第二樂句。

【譜 3-2-5】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 8 小節

V

【譜 3-2-6】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 10-15 小節

I

第二樂句為第一樂句的反覆，這次以小提琴呈現作為主角，完整演奏主題動機旋律。此時鋼琴與小提琴的旋律線交織在一起，兩者雖演奏相同的旋律動機，但作曲家運用不同的節奏型態帶出差異：鋼琴由快速的十六分音符演奏；小提琴則是由較長的音值呈現旋律線條【譜 3-2-7】。使兩者間描繪出全然不同的聽覺感官，這也是此樂章最具特色的段落。

【譜 3-2-7】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 14-15 小節

長音值

短音值

第 24 小節開始進入第三樂句，由鋼琴單獨演奏下行的間奏樂段，在這短短的六小節中，之前的第一樂句與第二樂句累積的情感張力，得到暫時的緩解。音量也從「強」(f)慢慢轉至「甚弱」(pp)，形成強烈的情緒對比【譜 3-2-8】。調性則不斷轉換，最後轉至降 D 大調，進入第四樂句時，來到升 f 小調【譜 3-2-9】。

【譜 3-2-8】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 22-29 小節

此樂段包含多個樂句，節奏複雜，包含許多三連音與十六分音符。樂段中標註了多種力度變化，包括 *meno f*、*cresc.*、*pp*、*f*、*p* 以及 *dim. subito*。此外，樂譜中還標註了許多指法（如 1, 2, 3, 4, 5 等）。

【譜 3-2-9】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 28-30 小節

此樂段展示了調性轉換，從 A 大調（降 D 大調）轉入 A 小調（升 F 小調）。樂段中標註了 *pp*、*f*、*p* 以及 *dim. subito* 等力度變化。指法標註如下：
 降 D 大調：5 3 1 4, 5 3 1 4
 升 F 小調：5 3 1 3, 3 4 5 3 2

第四樂句加入了新的素材，由連續九拍的四分音符與長音值節奏組成。音量為「甚弱」(pp)，與先前樂段的力度形成對比，情緒瞬間轉換為深沉內斂。這四小節，透過一路下行音型的鋪陳，為第五樂句，醞釀了高昂張力的前奏。第三樂句與第四樂句就像橋梁，連接起前後兩段的核心主題動機【譜 3-2-10】。

【譜 3-2-10】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 29-33 小節

下行音型 長音值

pp

f

p

dim. subito

pp

molto cresc.

第五樂句從 34 小節開始，調性由升 f 小調回到 d 小調的一級六四和弦【譜 3-2-11】，小提琴再次以高八度的核心主題動機進入【譜 3-2-12】，為第一主題做完整的收尾。

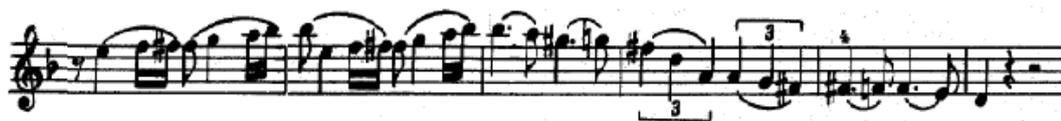
【譜 3-2-11】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 34 小節

ff

ff

*i*₆/₄

【譜 3-2-12】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 38-43 小節

(二) 過門：

【表 3-2-3】過門樂句表

樂句	小節
第一樂句	44-47

本樂章的第 44 到 47 小節形成一個過門樂段，連接起第一主題樂段與第二主題樂段，並使用了第一樂章的核心主題動機素材。而這樣將先前的素材變換節奏型，再加入其他樂章中的手法，稱為「循環動機」手法，是法朗克的作品中的特色之一。運用三度動機使短暫的過門樂段，不失去第二樂章澎湃激昂的感覺，卻也不過度發展而蓋過原有的第二樂章核心主題動機，為即將展開的第二主題做了情緒轉換的鋪陳。【譜 3-2-13】

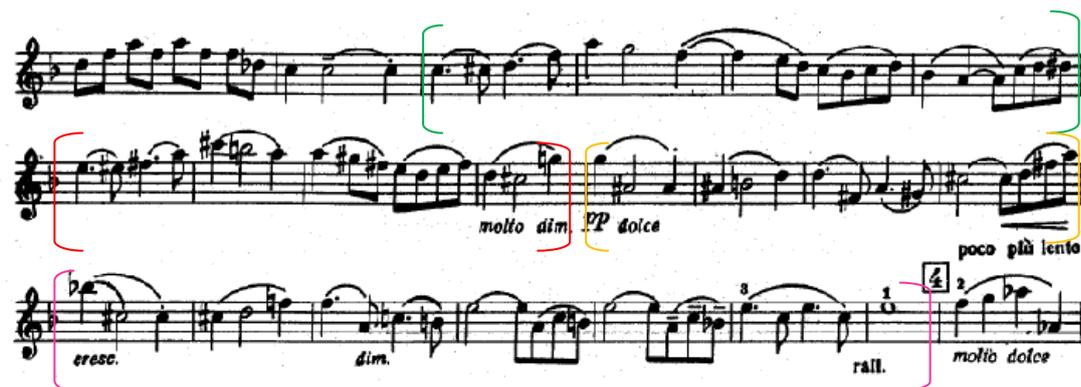
【譜 3-2-13】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 44-47 小節

(三) 第二主題樂段：

第二主題由四個樂句所組成，其樂句結構為 4+4+4+7【譜 3-2-14】，調性從 d 小調轉至 F 大調上開始發展。

【譜 3-2-14】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 48-66 小節

第 48 小節開始為第一樂句，在明朗的 F 大調上展開。第二主題有別於第一主題的緊張情緒，整個樂段由小提琴奏出如歌般的旋律【譜 3-2-15】。

【譜 3-2-15】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 48-51 小節

緊接在後的第二樂句，是第一樂句往上移三度的模進，和聲由 F 大調轉入 A 大調【譜 3-2-16】。第 56 小節開始進入第三樂句，瞬間轉換為內斂而優雅安靜【譜 3-2-17】。而第二主題樂段的音樂較第一主題樂段弱，但在情緒張力的起伏上，第二主題樂段卻具有更多細膩的情感拉扯，使呈示部的兩段主題段落形成強烈的對比。第三樂句和聲從明朗的大調轉換為小調。進入 b 小調後，一路帶著較為內斂的情感張力，直至第二主題樂段結束。第四樂句一樣為第三樂句上移三度的模進，並將第四樂句延伸了三小節，而第二主題樂段漸慢停留於 E 音全音符上【譜 3-2-18】。

【譜 3-2-16】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 48-55 小節

A 大調

【譜 3-2-17】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 56-59 小節

pp dolce

【譜 3-2-18】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 60-66 小節

上移三度模進

延伸三小節

cresc. dim.

(四) 結束樂段：

此樂段由六個樂句所組成，樂句結構為 4+4+5+4+4+6。六個樂句當中又可以每三個樂句為一小段落。以節奏、表情來區分為 3+3 兩段落【譜 3-2-19】。

【譜 3-2-19】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 67-93 小節

第 67 小節為第一樂句的開始，同時也是結束樂段的主題旋律，在此樂段中，節奏型態回歸到四分音符與八分音符。單純的節奏，更加凸顯出旋律線的美感、細膩的情緒轉折與內心糾結的情感表現。此時的和聲也穩定地在 f 小調上進行【譜 3-2-20】。

【譜 3-2-20】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 67-79 小節

第 80 小節進入第四樂句，也是結束樂段的第二小段落，這裡的音量漸弱至「甚弱」(pp)上，由鋼琴奏出安靜且沉穩的四組和弦後，小提琴於後半拍銜接，形成交替輪唱的旋律線，有如戀人般之間的一搭一唱【譜 3-2-21】。

【譜 3-2-21】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 80-87 小節

四組和弦

四組和弦

第六樂句再次出現結束樂段主題旋律，延伸發展六小節，最後進入長音 E，音量漸弱至「最弱」(ppp)，安靜地為呈示部畫下句點【譜 3-2-22】。

【譜 3-2-22】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 88-93 小節

二、發展部：

【表 3-2-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章發展部曲式架構表

	主題	小節	調性
發展部	結束樂段素材發展	94-109	a→c
	第一主題發展	109-123	升 c→升 g
	第二主題發展	123-137	升 d→c→d

(一) 結束樂段的素材發展：

此樂段由三個樂句所組成，樂句結構為 4+4+7。使用呈示部結束樂段的素材延伸發展而成，後接入發展部主題【譜 3-2-23】。

【譜 3-2-23】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 94-109 小節

第一樂句延續了呈示部結束樂段的創作素材，變奏後成為新的發展部素材。一樣鋼琴先奏出四組和弦，小提琴再從後半拍銜接進入，此部份與先前相同，但小提琴已改變節奏音型。此樂段的速度與力度記號，都與上一段落形成強烈對比，再次轉回緊張且激昂的氛圍。法朗克雖然使用相同的素材作為發展部的主題動機，卻成功營造出截然不同的聽覺層次，有如身處海浪中，不斷被帶進各種高低起伏的情緒，使聽者或是演奏者，都能深切地感受如戀人般間的情感波折【譜 3-2-24】。

【譜 3-2-24】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 94-97 小節

鋼琴四組和弦

第一樂句走到了 a 小調上，第 98 小節進入第二樂句，轉為 c 小調，而第二樂句也為第一樂句的模進【譜 3-2-25】。第三樂句以半音級進的方式將調性轉到升 c 小調上【譜 3-2-26】，小提琴以二分音符扎實且有力地奏出和聲音，鋼琴左手幻化為三連音將此樂段不斷向前推進。鋼琴右手則擔任第三樂句的旋律線條進行，一氣呵成地銜接發展部的第一主題【譜 3-2-27】。

【譜 3-2-25】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 94-101 小節

Tempo Iº (Allegro)

a 小調

模進

【譜 3-2-26】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 100-105 小節

半音級進

forte con passione

forte con passione

#c 小調

【譜 3-2-27】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 100-105 小節

和聲音

forte con passione

forte con passione

旋律線

三連音音形

5 2 1 5

(二) 第一主題發展：

此樂段由兩個樂句所組成，樂句結構為 8+8。此段落加入大量的快速音群
【譜 3-2-28】。

【譜 3-2-28】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 109-123 小節

ff

ff molto fuoco

sempre ff

dim.

mf

第一樂句由鋼琴彈奏第二樂章的核心主題動機，再由小提琴從後半拍接進，而此時小提琴轉變成更為快速的節奏型【譜 3-2-29】，增加緊張感。第二樂句為第一樂句的模進，而此時第一樂句和聲在升 c 小調上進行，進入第二樂句後轉至升 g 小調【譜 3-2-30】。

【譜 3-2-29】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 109-115 小節

此樂譜展示了法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章第 109-115 小節的音樂。鋼琴部分以強奏（*ff*）演奏，包含多個紅圈標註的音符。小提琴部分同樣以強奏（*ff*）演奏，並標有 *molto furioso* 的演奏指示。樂譜中可見指法標記如 1, 2, 3, 4, 5 以及弓法標記如 *v*。

【譜 3-2-30】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 109-110 小節與第 116-117 小節

此樂譜展示了法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章第 109-110 小節與第 116-117 小節的音樂。鋼琴部分以強奏（*ff*）演奏，並標有 *sempre* 的演奏指示。樂譜中可見指法標記如 1, 2, 3, 4, 5 以及弓法標記如 *v*。樂譜下方標註了調性變化：升 c 小調 和 升 g 小調。

(三) 第二主題發展：

此樂段由三個樂句組成，樂句結構為 4+4+7，第一樂句與第二樂句為相同的快速音群樂段，第三樂句小提琴加入新的創作素材，此樂段同時也是連接發展部與再現部的橋梁【譜 3-2-31】。

【譜 3-2-31】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 123-137 小節

第一樂句由一連串的快速音群組成，雖然不是特別新穎的創作素材，但也為發展部營造出流動的旋律線條。此樂段的主要旋律出現在鋼琴的右手上，第一樂句所彈奏的八度旋律，即為呈示部第二主題旋律，而第二樂句為第一樂句模進，此時鋼琴的右手旋律由八度轉變為單音【譜 3-2-32】。第一樂句和聲於升 F 大調上發展，第二樂句進入降 E 大調。

【譜 3-2-32】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 123-129 小節

第一樂句 快速音群

第二主題旋律

第二樂句 *dolcissimo espress.*

第三樂句使用了新的創作素材，但節奏型還是在單純的四分音符與八分音符上做變化，利用不同的排列組合，製造出不同的聽覺效果。小提琴再次回到柔和的旋律線條，而鋼琴則回到呈示部的第一主題動機【譜 3-2-33】。由於此樂句的小提琴與鋼琴聲部之間，不管節奏型態，或是旋律線條都呈現很大的反差，有如戀人意見相左時的衝突點，到第三樂句的第 4 小節第 4 拍時，情緒漸漸地開始融合，就像彼此找到了共鳴點，在進入再現部前找到情緒連接。而第三樂句和聲由 c 小調開始，最後則轉入 d 小調以連接到再現部，【譜 3-2-34】。

【譜 3-2-33】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 130-132 小節

dolcissimo espress.

sempre pp

【譜 3-2-34】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 130-137 小節

二、再現部：

【表 3-2-5】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章再現部曲式架構表

	主題	小節	調性
再現部	第一主題	138-167	d→b→d
	過門	168-171	d→D
	第二主題	172-201	D→d

(一) 第一主題：

此樂段由四個樂句所組成，樂句結構為 10+6+4+10，其樂段結構與呈示部第一主題樂段相同，只是利用不同調性來做發展【譜 3-2-35】。

【譜 3-2-35】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 138-167 小節

再現部由小提琴的引領下，再次回到了第二樂章的核心主題動機旋律，而整個第一主題樂段結構，與先前的呈示部完全相同。唯一差別點在第三樂句，將整個樂句旋律移高了完全四度，使「甚弱」(pp)的效果更加細膩【譜 3-2-36】，和聲最後由 b 小調回到 d 小調的屬和弦上。

【譜 3-2-36】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 153-157 小節

最後再現部第一主題樂段的四個樂句旋律，都與先前呈示部完全相同，但值得注意的是，再現部的四個樂句使用較多圓滑線，而呈示部則並沒有這樣記譜。這樣的書寫方式，等於在一部節奏感較強的樂曲上，強調綿延的效果【譜 3-2-37】。此段和聲最後回到 d 小調一級上。

【譜 3-2-37】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 158-167 小節

(二) 過門：

【表 3-2-6】過門樂句表

過門	樂句	小節
	第一樂句	168-171

此過門樂段由四小節組成，結構與呈示部完全相同，但音程下移了三度，為第二主題做了音域上的鋪陳【譜 3-2-38】。

【譜 3-2-38】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 168-171 小節

(三) 第二主題：

此樂段由五個樂句所組成，樂句結構為 4+4+4+6+11。第二主題樂段結構與呈示部大致相同，只有在第五樂句後稍做了延伸，以連接至最後的結束樂段。整個第二主題樂段，作曲家將小提琴旋律線移高了大六度，讓此樂段成為了情緒張力達到最巔峰的時刻【譜 3-2-39】。此段和聲也從 d 小調轉至 D 大調上。

【譜 3-2-39】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 172-178 小節

進入第五樂句，即是整個第二主題樂段的結束句，再次加入先前所使用的新素材。第五樂句其實又可以看成 5+5 的樂句結構，中間由一小節過門連接。藉由四分音符音型，小提琴緩緩奏出優雅的旋律線條，再逐漸累積情緒張力，看似要一路漸強往最後尾奏發展時，張力瞬間被止住，能量被轉化為最小的動能，接入尾奏樂段【譜 3-2-40】。

【譜 3-2-40】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 191-202 小節

四、尾奏：

此樂段由四個樂句所組成，樂句結構為 4+11+5+8，最後的尾奏樂段，使用大量的八分音符與十六分音符音群，產生一股生生不息的氣勢直到第二樂章結束。此段和聲再次回到 d 小調上。第一樂句運用重複的八分音符音群【譜 3-2-41】，拉奏相同節奏與旋律持續四小節，由幾近聽不見的音量開始，伴隨極小幅度的律動感，進入第二樂句。

【譜 3-2-41】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 202-205 小節

第二樂句為一整段十六分音符的快速音群【譜 3-2-42】，第一樂句與第二樂句的銜接，透過節奏型的轉換，使尾奏樂段的情緒張力沒有絲毫間斷。此時鋼琴部份也同樣與小提琴一起改變節奏音型【譜 3-2-43】，讓整個樂曲不斷被向前推進。

【譜 3-2-42】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 206-216 小節

【譜 3-2-43】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 206-208 小節

第三樂句稍做漸慢，並再次使用呈示部過門樂段的三度動機旋律，發展成為第三樂句【譜 3-2-44】。

【譜 3-2-44】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 217-221 小節

最後的第四樂句，小提琴回歸最單純的長音，鋼琴則彈奏出華麗磅礴的音群【譜 3-2-45】，為第二樂章畫下精彩的句點。和聲在最後的四小節中，快速轉回 D 大調上，並在這明朗的色彩中結束【譜 3-2-46】。

【譜 3-2-45】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 222-223 小節

The image shows a musical score for measures 222-223. The top staff is the violin part, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The violin part is enclosed in a red rectangular box. The piano accompaniment is enclosed in a green rectangular box. The tempo is marked 'sempre ff'. The piano part starts with a piano (p) dynamic and includes a 'molto cresc.' marking. The score includes fingering numbers (1, 2, 3, 4, 5) and articulation marks.

【譜 3-2-46】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第二樂章，第 226-229 小節

The image shows a musical score for measures 226-229. The top staff is the violin part, and the bottom two staves are the piano accompaniment. The tempo is marked 'DM:'. The piano part includes markings for 'DM:' and 'I'. The score includes fingering numbers and articulation marks.

第三節 第三樂章 宣敘調—幻想曲 (Recitativo-Fantasia)

第三樂章，適度的中板(Recitativo-Fantasia)，升 f 小調，二二拍，二段體。本樂章由宣敘調與幻想曲所組成，這樣的安排為整首作品帶入更多的戲劇性起伏。此奏鳴曲創作方式，也是傳統古典樂派奏鳴曲不曾有過的做法，可視為很大的突破。

【表 3-3-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章曲式表

段落	小節
宣敘調	1-52
幻想曲	53-117

一、 宣敘調：

【表 3-3-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章宣敘調曲式架構表

	主題	小節	調性
宣敘調	主題	1-21	g
	主題發展	22-52	d→升 c

(一) 主題：

此樂段由四個樂句所組成，樂句結構為 10+3+3+5【譜 3-3-1】。第三樂章的主題樂段，運用和弦掛留以及分解和弦為創作素材，並透過大段落中鋼琴與小提琴雙方的交互答唱方式，如描繪兩個戀人之間的感情投射。

【譜 3-3-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 1-21 小節

第一樂句為主題樂段較長的對答句。鋼琴先以分解和弦切分節奏作了四小節序奏【譜 3-3-2】，小提琴再以飽滿的音色奏出宣敘調，這六小節的宣敘調主題旋律，由兩種節奏型所組成，分別是八分音符下行音型做掛留與三連音節奏【譜 3-3-3】。第一樂句和聲由 g 小調屬七和弦開始，進入小提琴旋律後解決至六級上，第一樂句結束時解決到一級【譜 3-3-4】。

【譜 3-3-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 1-4 小節

Ben moderato Largamente

f *dim.*

【譜 3-3-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 4-10 小節

Ben moderato largamente con fantasia

tr *molto dim. poco stretto* *rall.*

三連音 下行音型

【譜 3-3-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 1-4 小節

Ben moderato

Largamente

f

dim.

1 2 3 5

gm: D7

VI

第二樂句與第三樂句是主題樂段較短的答唱句，再次將第一樂章的三度動機加以運用。這樣的創作手法，將相同的動機素材巧妙運用在各個樂章間，使整首樂曲聽起來更具一致性。在和聲上，作曲家利用各種調性上的游移，引人進入多變的和聲色彩世界，而在這兩樂句中，便暫時轉至 b 小調及升 g 小調上【譜 3-3-5】。

【譜 3-3-5】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 11-16 小節

三度動機

dolee

poco rall.

a tempo

poco rall.

bm: iv g#m: iv

第四樂句為主題樂段的結束樂句，作曲家利用四分音符圓滑奏與二分音符鋼琴和弦的搭配，將樂句情緒轉至冷靜且緩慢，小提琴聲部出現多次嘆息音型，這樣如同人說話嘆息時的語氣，為緊接而來的主題發展樂段，做了很好的情緒連結。和聲方面，則走到了 d 小調上【譜 3-3-6】。

【譜 3-3-6】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 17-21 小節

Molto lento

dm:

(一) 主題發展：

此樂段由三個樂句所組成，樂句結構為 10+13+8，主題發展樂段除了原先的主題動機外，再加上了十三個小節的圓滑奏音群，與最後的宣敘調主題旋律變奏所組成【譜 3-3-7】。

【譜 3-3-7】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 22-52 小節

fiargame

poco stretto

con fantasia

rall.

a tempo

molto dim.

sempre dolcissimo

sempre legatissimo

poco a poco...cresc.

第一樂句與先前主題動機完全相同，只是將音域移高了五度，和聲則是在 d 小調的屬七和弦上開始【譜 3-3-8】。

【譜 3-3-8】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 22-29 小節

第二樂句由小提琴兩小節的琶音開始，以接續一連串的音群發展，而鋼琴則是以半音進行【譜 3-3-9】，直到第 41 小節鋼琴才再次出現第一樂句的切分音型【譜 3-3-10】。而和聲則從 d 小調一路轉換調性，在樂句的最後停留在升 c 小調上【譜 3-3-11】。

【譜 3-3-9】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 32-37 小節

琶音音型

音群

a tempo

molto dolce e tranquillo

mp a tempo

半音進行

dolciss. sempre

sempre legatissimo

poco espress.

1 2 3 1 2 3 1

【譜 3-3-10】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 41-43 小節

poco a poco cresc.

poco a poco cresc.

1 2 1

第三樂句為主題發展樂段的結束句，再次出現了宣敘調主題動機旋律。不同的是，不再由小提琴單獨演奏，而是與鋼琴一起，如同將第三樂章情緒推向最高點，把所有的情感糾結全都釋放。最後，逐漸緩下來的情緒，預告著「幻想曲」樂段的開始【譜 3-3-11】。

【譜 3-3-11】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 44-46 小節與第 50-52 小節

二、「幻想曲」樂段：

【表 3-3-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章「幻想曲」曲式架構表

	主題	小節	調性
幻想曲	A 樂段	53-70	b→升 f
	B 樂段	71-93	升 f→升 c

(一) 主題一：

此樂段由三個樂句所組成，樂句結構為 6+6+6【譜 3-3-12】，有別於先前「宣敘調」樂段較多的情緒張力，此樂段的素材則為優美沉靜的主題旋律所組成。

【譜 3-3-12】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 51-76 小節

第一樂句為導奏，引導出「幻想曲」樂段的 A 樂段旋律【譜 3-3-13】，由 b 小調五級開始，最後轉至升 f 小調一級【譜 3-3-14】。

【譜 3-3-13】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 53-58 小節

【譜 3-3-14】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 53-58 小節

第二樂句為「幻想曲」樂段的 A 樂段旋律，而第三樂句為其模進句，形成完整的 A 樂段主題旋律，持續在升 f 小調上發展【譜 3-3-15】。

【譜 3-3-15】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 59-69 小節

(二)主題二：

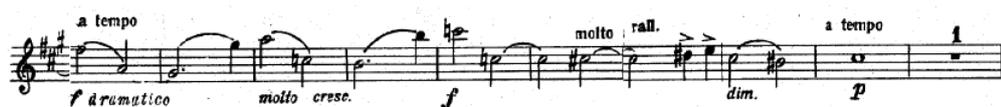
此樂段由三個樂句所組成，樂句結構為 10+4+8【譜 3-3-16】。

【譜 3-3-16】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 71-93 小節

第一樂句為「幻想曲」樂段的 B 樂段旋律【譜 3-3-17】，而情緒張力也比先前來得更加濃烈。在「幻想曲」樂段中，A 樂段與 B 樂段的旋律，都像在回憶過往每個美好的時刻，B 樂段旋律就是那憂煩的現實，使「幻想曲」樂段充滿思緒上的拉扯與情感的糾結。而和聲則從升 f 小調轉至升 c 小調。

【譜 3-3-17】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 71-80 小節

第二樂句與第三樂句都再次使用第一主題旋律【譜 3-3-18】，而第三樂句的最後四小節為連接句，和聲則持續在升 c 小調上發展。

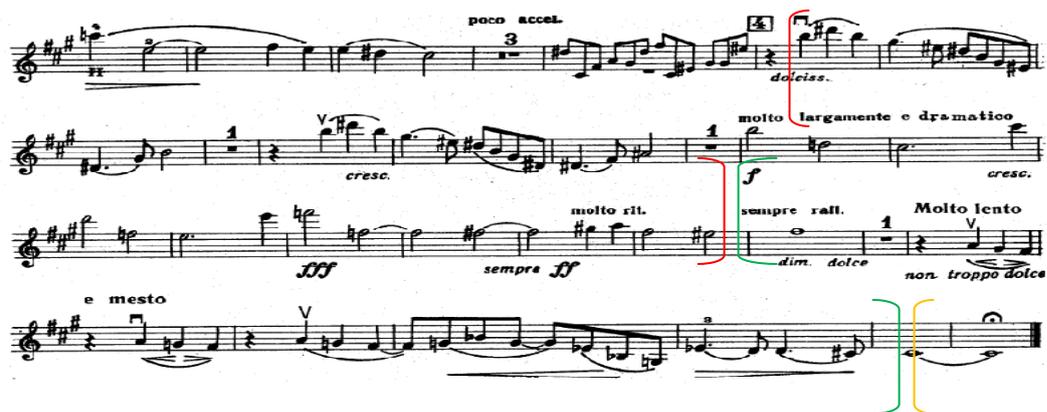
【譜 3-3-18】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 81-93 小節

二、尾奏：

此樂段由三個樂句所組成，樂句結構為 8+10+7【譜 3-3-19】。和聲由升 c 小調轉至升 f 小調。

【譜 3-3-19】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 93-117 小節

第一樂句是兩次模進的下行三度音型，連接著 A 樂段旋律與 B 樂段旋律，隨後第二樂句再次使用 B 樂段旋律做為素材，並將音域移高了完全四度，使樂曲的情緒張力得到最大的釋放。而和聲色彩不斷游移的第三樂章，最終回到了升 f 小調上。最後的第三樂句，也是第三樂章的結束句，所有的情感糾結與思緒拉扯，都將在這緩和且平靜的嘆息中結束，曲終停留在升 f 小調的五音上，不完整的解決，似乎是法朗克為整曲留下了最後的嘆息【譜 3-3-20】。

【譜 3-3-20】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章 第 111-117 小節

The image displays a musical score for the final section of the third movement of Franck's Violin Sonata in A major, measures 111-117. The score is in 3/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The right hand part shows a descending melodic line with a final cadence in the fifth degree of the key. The left hand part provides harmonic support with chords and a bass line. A red box highlights the final measure (measure 117), which ends with a half note on the fifth degree of the scale (C#5) in the right hand and a half note on the fifth degree (F#4) in the left hand. The dynamic marking 'pp' is present in the left hand part.

第四節 第四樂章

稍快的小快板（Allegretto poco mosso）

第四樂章，稍快的小快板（Allegretto poco mosso），A 大調，二二拍，輪旋曲式。本樂章單純的節奏型串連深植人心的主題旋律，跳脫第三樂章抑鬱的氛圍，從而在清新和諧的 A 大調上展開新的樂章，有如撥開眼前的濃霧，看見前方一道溫暖的曙光，猶如金黃色光芒撒向身上，周遭的萬物開始重回生機那樣美好。

【表 3-4-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章曲式表²⁵

段落	小節
A	1-36
B	37-51
A'	52-64
B'	65-78
A''	79-98
過門	99-116
A	116-132
C	132-169
B'	170-184
A	185-221
尾奏	222-242

一、A 樂段：

此樂段可以分為兩個樂句，樂句結構為 21+16。第一樂句即為第四樂章的核心主題旋律，此旋律將會不斷地出現在整個樂章中。而第二樂句為第一樂句的再述句，旋律再次出現並向後發展【譜 3-4-1】。在第四樂章中，法朗克大量地使用卡農與對位的創作手法，將主題旋律放置於鋼琴與小提琴聲部中，兩者交替進行【譜 3-4-2】。

²⁵參考林世昕。〈法朗克《A 大調小提琴與鋼琴奏鳴曲》法朗克生平〉，國立台北藝術大學管弦擊樂研究所（2002）：34。

【譜 3-4-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 1-36 小節

主題動機旋律

dolce cantabile

pp *cresc.* *f* *dim.*

molto cresc.

ff *P subito delicato*

【譜 3-4-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 1-5 小節

Allegretto poco mosso

dolce cantabile

dolce cantabile

sempre legato

二、B 樂段：

此樂段由八分音符音群組成，與主題旋律是完全不同的節奏音型。而最大特殊的是，法朗克將第三樂章的「幻想曲」樂段的主題旋律【譜 3-4-3】，也加入此樂段。在 B 段的最後，和聲轉至升 c 小調上。

【譜 3-4-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 38-40 小節

delicato
p subito
dolce cantabile

三、A'樂段：

第四樂章的核心主題旋律再次出現，音域移低六度【譜 3-4-4】，和聲並轉為升 C 大調，透露出沉穩且溫暖的色彩。在進入 B' 樂段前，下行音型將和聲帶進升 f 小調上，就好比心中那美好的畫面又增添了些許憂愁的色彩。

【譜 3-4-4】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 51-64 小節

dolce cantabile
cresc.
dim.
3
sempre cantabile e molto dolce

四、B'樂段：

進入 B' 樂段後，將先前出現在鋼琴聲部的幻想曲主題，交由小提琴再次奏出。

五、A”樂段：

第四樂章的核心主題旋律為第三次出現。此樂段可以分為兩個樂句，樂句結構為 8+12。第一樂句是在 E 大調上的核心主題旋律再現【譜 3-4-5】，而第二樂句則是由四分音符節奏音型譜成的旋律線，搭配鋼琴的垂直和聲織體與卡農的創作手法，更加深了對小提琴旋律的印象【譜 3-4-6】。

【譜 3-4-5】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 79-86 小節

【譜 3-4-6】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 87-91 小節

六、過門樂段：

此段落暫時結束了第四樂章主題旋律的洗禮。作曲家巧妙的將第二樂章的三度動機素材加進來，不同的節奏型態，與音量立即由「甚強」(ff)至「弱」(p)的轉換，都為整個樂章增添了俏皮的效果【譜 3-4-7】。

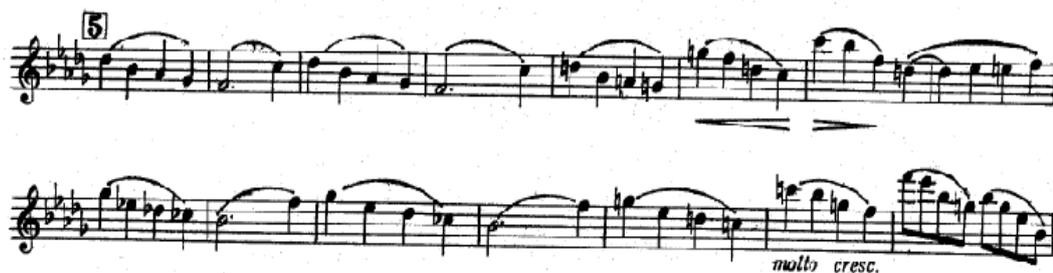
【譜 3-4-7】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 99-102 小節

七、A 樂段：

此樂段是由核心主題旋律素材變奏，主題旋律雖然沒有完整的出現，卻可以透過音型與節奏發現與主題相似的影子。利用不斷反覆的樂句，為即將到來的新樂段做鋪陳【譜 3-4-8】。而此樂段開始，調性呈現游移的狀態，最先在降 b 小調上發展，最後轉至降 E 大調上。

【譜 3-4-8】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 117-131 小節

八、C 樂段：

十個小節的鋼琴序奏【譜 3-4-9】，為全新的主題旋律揭開序幕。C 樂段強烈且炙熱的情感，有別於先前甜美且優雅的主題旋律，好像在美好的回憶裡突然出現了糾結的情緒【譜 3-4-10】。而和聲始終在各個調區中遊走，在鋼琴進入時和聲來到了降 a 小調，而後轉於升 d 小調開始了小提琴的主題旋律，在一路經過降 b 小調最後停在 C 大調上。

【譜 3-4-9】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 133-137 小節

【譜 3-4-10】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 143-151 小節

九、B'樂段：

第四樂章的第 170 小節，再次出現第三樂章「幻想曲」樂段的主題旋律，延續了上一樂段的情緒後，此處以強烈的風格呈現出主題旋律。而在 C 大調上的發展，也讓相同的旋律多了寬闊且厚實的音色，完全不同於先前的優柔【譜 3-4-11】。最後調性轉入 a 小調上，連續六次的嘆息音型之後【譜 3-4-12】，再次進入第四樂章的核心主題旋律所帶來的美好回憶。

【譜 3-4-11】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 170-175 小節

【譜 3-4-12】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 180-184 小節

十、A 樂段：

與第四樂章一開始完全相同，美好且充滿活力的旋律，將自由自在地帶著所有的愛飛向天際，有如戀人間圓滿的情感得到了祝福。

十一、尾奏：

最後，帶有濃烈情感的連續四分音符，將所有生命裡的美好與炙熱的愛，化為這最後的旋律，一起走到曲終的最後那一顆音符，畫下最完美的結局

【譜 3-4-13】。

【譜 3-4-13】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第四樂章，第 222-242 小節

第四章

錄音版本比較

法朗克的小提琴奏鳴曲是法國音樂具代表性的作品之一，他賦予此部作品獨特的和聲色彩與法國式的優雅浪漫。筆者挑選三位演奏家之錄音版本，針對其詮釋風格做探討。版本 A 為：小提琴家大衛·歐伊斯特拉夫（David Oistrakh, 1908-1974）與鋼琴家列弗·歐伯林（Lev Oborin, 1907-1974），版本 B 為：小提琴家艾薩克·史坦（Isaac Stern, 1920-2001）與鋼琴家讓－伯納德·波米爾（Jean-Bernard Pommier, 1944-），版本 C 為：依符利·吉特里斯（Ivry Gitlis, 1922-）與鋼琴家瑪塔·阿格麗希（Martha Argerich, 1941-）。

【表 4-1-1】版本比較一覽表

版本代號	A	B	C
小提琴 演奏者	大衛·歐伊斯特拉夫 (David Oistrakh)	艾薩克·史坦 (Isaac Stern)	依符利·吉特里斯 (Ivry Gitlis)
鋼琴 演奏者	列弗·歐伯林 (Lev Oborin)	吉恩－伯納德·波米爾 (Jean-Bernard Pommier)	瑪塔·阿格麗希 (Martha Argerich)
樂曲總長	28'22"	26'07"	25'51"
第一樂章	06'18"	06'05"	05'48"
第二樂章	08'31"	07'46"	07'09"
第三樂章	07'27"	06'47"	06'13"
第四樂章	06'06"	06'09"	06'41"

此部作品需要細膩且多變的音色轉換，進而促使筆者選擇了歐伊斯特拉夫與史坦的錄音版本。因這兩位傑出的小提琴演奏家，擁有絕佳的演奏技巧外，其音色皆圓潤飽滿，音樂具有多層次張力變換，藉由對其演奏的探討，讓筆者對作品的詮釋風格有更多面向的想像。第三個版本為吉特里斯所演奏，相較於大多其他的錄音版本，此版本的詮釋相對下更與眾不同。吉氏在演奏中加入許多的彈性速度，並使用大量的重音和突強演奏技法，讓此曲在法式浪漫的架構中，衝撞出全然不同的音色呈現。

一、版本 A：

大衛·歐伊斯特拉夫為自俄國的著名小提琴家，錄製過大量豐富的唱片，對於小提琴作品的詮釋有深遠的貢獻，尤其又以演奏蕭士塔高維契(Dmitri Shostakovich, 1906-1975)的小提琴協奏曲最為有名。1937年，歐伊斯特拉夫在布魯塞爾舉辦的伊莉莎白女王音樂大賽中獲得首獎，也在此時與俄國鋼琴家列弗·歐伯林建立起友誼。

歐伊斯特拉夫的音色醇美渾厚且情感豐富，在第一樂章中表露無遺。他的演奏是三個版本中最長的，在第一樂章中他緩緩地拉奏，悠然的旋律線條裡賦予每顆音不同的音色變化與表情，與鋼琴家一來一往的情感交流，串起綿延不斷的樂句起伏。在第二樂章中，透過他獨有的音色詮釋下，呈現出較圓滑的快板樂章，對於強烈的層次對比較少些，但在快速音群的發音上仍然相當清楚。而第三樂章一開始的宣敘調，他沒有做太多的自由速度，仍是以較規律且緩慢的速度詮釋，不明顯的層次對比反而帶出他最直接的醇厚音色，相似的音色走入了後半段的幻想曲樂段，音量減為一半之下，仍然不減其情感厚度與表情變化。在鋼琴的輕巧觸鍵下，進入甜美靜謐的第四樂章，在音域偏高的旋律線下，歐伊斯特拉夫展現出其甜美卻不尖銳的發音方式，每一顆音都像是能直達心底那樣純粹與乾淨。

二、版本 B：

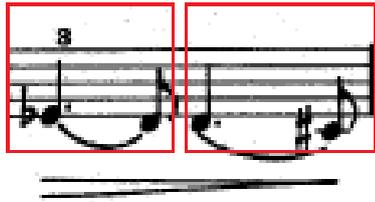
艾薩克·史坦為猶太裔美國小提琴家，是當代錄音最多的小提琴家，其對音樂高度的理解力與對演奏剖析的思考力，造就他在美國樂壇有極深的影響力。史坦的琴音圓潤並擁有絕佳的運弓穩定性與控制力，在其晚年現場演奏的錄影下可一窺究竟。

在第一樂章中，他是以較為緩慢的速度進行演奏，但樂句的詮釋並不像 A 版本的綿延不斷，在樂句的最後都稍微做了小漸弱收尾【譜 4-1-1】，聽起來是具律動感的樂句行進。而在第二樂章中，完全展現出史坦驚豔的運弓控制力，以乾淨且俐落的音色呈現出快板樂章的情緒張力變化。第三樂章他以飽滿溫潤的音色拉奏出宣敘調主題，比起 A 版本，史坦運用了些許的自由速度，以及較為明顯的音量層次運用。在最後的幻想曲樂段，他仍以乾淨圓潤的音色拉奏出主題旋律，且在每一個樂句的尾音，他都收的較短沒有過多的餘音殘留，在樂曲的最後，他加入了兩次滑音且明顯的放慢速度做了強調【譜 4-1-2】，這是另外兩個版本所沒有的。第四樂章中，史坦的音色較為飽滿且直接，且更具圓滑感較少出現特別強調的樂句，是屬較平鋪直敘的詮釋方式。

【譜 4-1-1】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-7 小節

【譜 4-1-2】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第三樂章，第 115 小節

三、版本 C：

依符利·吉特里斯是位以色列小提琴家，出生於有音樂背景家庭的吉特里斯(以下簡稱吉氏)，從小就對小提琴展現高度的天賦與領悟力，但由於家境貧寒無法負擔出國學習的旅費，直到受到波蘭小提琴大師胡伯曼²⁶ (Bronislaw Huberman, 1882-1947)的賞識與幫助，才得以實現前往法國巴黎求學的梦想。吉氏是二十世紀重要的演奏家之一，其獨特且獨有對樂曲的理解力以及演奏詮釋，都為樂壇帶來更多不同的音樂面向。

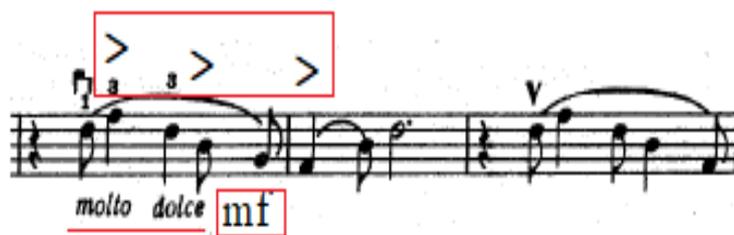
此次筆者選擇其中之一版本為吉氏，是因為其獨樹一格的演奏詮釋，為筆者帶來前所未有的聽覺感官，想藉此做簡單的探討。第一樂章在鋼琴家阿格麗希充滿幻想的琴音帶領下，情緒已進入像是夢境一般的飄然，但在吉氏琴音的出現後，夢有如被打破般回歸現實，在一開始的主題旋律中，吉氏便以「中強」(mf)的音量演奏，隨後就保持在「中強」(mf)至「強」(f)的音量下【譜 4-1-3】，並在旋律線中加入許多的「突強」(sf)運用，而這些演奏方式較不會出現在一般聽眾所熟悉的版本詮釋裡。

第二樂章整體的情緒張力呈現極度強烈的狀態，阿格麗希一開始就以高強度的觸鍵與音量彈奏，吉氏則以最直接的對弓加壓方式拉奏，所以時常出現雜音與爆音，但以鋼琴的共鳴音量來說，吉氏能拉出與之抗衡的音量與音色實屬不易。

²⁶ 為二十世紀波蘭籍小提琴家。

在第三樂章的宣敘調主題中，此版本是做出最多張力變化的詮釋，進入幻想曲樂段後，他仍然加入許多重音的使用，只是整體音量稍作和緩。在第四樂章裡，吉氏雖帶有一點點的重音拉奏，但已不像先前樂章那樣的誇張。

【譜 4-1-3】法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲》第一樂章，第 5-7 小節

第五章

結論

十九世紀歐洲是個動盪的時代，紛擾的戰爭使法國民族意識抬頭，德奧音樂的蓬勃盛行是推進法國音樂發展的阻力也是助力。此時期的法朗克與當時法國音樂家們，受到這波民族意識的衝擊而一同創立了「國家音樂協會」以推動法國器樂曲與室內樂曲的創作為目的。法朗克的《A 大調小提琴奏鳴曲》就是在這樣的大時代背景下所創作。跳脫於傳統的法朗克，其循環動機的創作手法與九和弦的和聲色彩運用，都是在法朗克作品裡體現的獨特，也因為他的勇於突破與嘗試，使法國音樂在這樣的脈動下，往前躍進了一大步。

在本論文所探討的分析中，透過比對每一樂章中的主題動機，能發現法朗克藉由循環動機的巧妙安排，將相同的主題旋律穿插在不同樂章間，並大量使用三度動機與切分音節奏，構成強烈且鮮明的動機旋律。也因上述所探討的創作元素，此作品為晚年的法朗克帶來人生第一次的成功。

本論文，還比較與探討三位傑出演奏家的錄音版本。三組鋼琴家與小提琴家的詮釋下，撞擊出三種全然不同的火花。歐伊斯特拉夫的琴音溫婉綿延，史坦的演奏乾淨純粹且音色飽滿，而吉特里斯獨樹一格的詮釋更是令人耳目一新。提供演奏者有更多的想像空間與變化發展。

通過了解當時的時代背景與作曲家的關係，再藉由分析樂曲的方式，使我們更理解法朗克所想表現的風格與樣貌。在客觀分析之餘，本論文也提出許多主觀的詮釋意見，強調這部作品在嚴謹架構中，不可忽視的濃烈情感與甜蜜。

參考書目

一、 中文書目

王沛綸。《音樂辭典》。台北：全音樂譜出版社，2002。

李哲洋主編。《名曲解說全集 19 室內樂曲 2》。台北：大陸書店，1988。

李哲洋主編。《名曲解說全集 16 獨奏曲 3》。台北：大陸書局，1983。

門馬直衛主編。《大音樂家的生涯》。林勝儀譯。台北：全音樂譜出版社，2004。

楊沛仁。《音樂史與欣賞》。台北：美樂出版社，2001。

廖家華。《十九世紀薪傳（上）》。台北：台灣麥克股份有限公司，1995。

二、 外文書目

Davies, Laurence. *César Franck and His Circle*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1970.

Leon, Vallas. *César Franck*. Translated by Hubert Foss. New York: Oxford University Press, 1951.

三、 中文論文

林世昕。〈法朗克《A 大調小提琴與鋼琴奏鳴曲》〉。國立台北藝術大學管弦與擊樂研究所碩士論文。2002。

賴宜瑄。〈法朗克《A 大調小提琴奏鳴曲之作品解析》〉。台北市立師範學院音樂藝術研究所，2002。

黃佳諦。〈法朗克《A 大調大提琴奏鳴曲樂曲》詮釋與版本比較〉。國立台中教育大學音樂學系碩士論文。2013。

四、 樂譜資料

Franck, César. *Sonate für Klavier und Violine A-dur*. G. Henle Verlag, 1975.

Tunghai University
Department of Music

presents

Chu-Chun Kao, violin
Chiang Yu-Ting, piano
高竹均，小提琴
江宇婷，鋼琴

in

Graduate Violin Recital

January 8, 2018

Recital Hall

11:30 a.m.

Program

Sonata for Violin and Basso Continuo in D Major, Op. 1, No. 13 G. F. Handel
Affettuoso
Allegro
Larghetto
Allegro

Five Melodies, Op. 35 C. Prokofiev
Andante
Lento, ma non troppo
Animato, ma non allegro
Allegretto leggero e scherzando
Andante non troppo

Intermission

Sonata for Violin and Piano in A Major, FWV 8 C. Franck
Allegretto moderato
Allegro
Recitativo – Fantasia
Allegretto poco mosso

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Jia-Shiuan Juo.