

東海大學音樂系碩士班畢業製作

學位音樂會報告

The seal of Tung Hai University is a circular emblem with a scalloped outer edge. It features the university's name in Chinese characters '東海大學' at the top and 'TUNG HAI UNIVERSITY' in English around the bottom. The year '1955' is inscribed at the very bottom. In the center, there is a cross symbol above a series of horizontal lines.

洪依蝶小提琴碩士畢業音樂會

Hung, Yi-Tieh Graduate Violin Recital

研究生：洪依蝶 撰

指導教授：卓家萱

中華民國一〇八年一月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：洪依蝶

學位音樂會報告

洪依蝶小提琴碩士畢業音樂會

Hung, Yi-Tieh Graduate Violin Recital

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：卓家臺，指導教授

李凡

徐景文

中華民國一〇八年一月

目錄

曲目規劃理念.....	1
參考文獻.....	3
附錄一.....	4
附錄二.....	5

曲目規劃理念

對於筆者來說，這是人生最後一個學習音樂並且全力以赴的階段，在選曲方面希望能多演奏單樂章完整的作品，於是選擇旋律線條較為歌唱性或是較為耳熟能詳的曲子。

G 弦之歌（Air on the G String）是一首對於筆者來說代表著人生的樂曲，此曲讓筆者認為人一生中的高潮迭起，到最後也是轉瞬即逝。整首樂曲為二段體，各自反覆演奏一次。樂曲的開始小提琴在鋼琴的襯托下慢慢奏出旋律，鋼琴就像一個回顧人生的老人正一步步地徐徐說著過往，溫暖卻帶著感傷。第二樂段的篇幅較長而且豐富，主旋律在小提琴使音持續發出聲響的特點下，唱出人生的起起伏伏，但奏到最後也是慢慢走入平靜，隨著時間的流逝，人生經歷的一切此刻看來不就只是過往雲煙罷了。

看到韓國小提琴家康珠美（Clara-Jumi Kang, 1987-）在 2015 年柴可夫斯基大賽時演奏蕭頌（Ernest Chausson, 1855-1899）的《詩曲》（Poème, Op. 25），深受感動，越聽越覺得身陷其中，對此曲感覺沉重、悲切，小提琴的獨奏像是在訴說著人生的苦痛，卻也像詩一般如夢如幻，直到曲終不協和音終於被解決，如同人生長路漫漫，心中抑鬱的吶喊無人回應，走到盡頭卻也帶著一絲遺憾，因為不完美而美。

1874 年，39 歲的聖桑（Camille Saint-Saëns, 1835-1921）讀了法國象徵主義詩人卡薩利斯（Henry Cazalis, 1840-1909）一首描寫鬼魂狂歡的短詩，當時聖桑被詩中所瀰漫的神秘怪誕氣氛所深深吸引，於是為之譜寫樂曲，取名為《骷髏之舞》（Danse Macabre）。怪誕的故事總是令人好奇且深陷於其魅力。作曲家總是給魔鬼、死神最好最華麗的音樂。此曲開頭以連續 12 聲 D 音代表著午夜 12 鐘聲滴答滴答地響，鋼琴此刻以跳奏手法並且以緩慢的速度彈奏代表著墓一個個打開的聲音，死神乍然現身並拿著小提琴調音，但卻不是一般定弦音高 G-D-A-E，而是使用變格定弦（Scordatura）將音高調為 G-D-A-E^b，

使 A 與 E^b 形成減五度也就是增四度的音程，而增四度在西方早期音樂被稱為魔鬼音程，認為這樣的聲響是邪惡的。死神在墳墓旁拉奏怪異的樂聲，而後奏出圓舞曲，骷髏們相互碰撞地聞音起舞，狂歡舞會正式開始。《骷髏之舞》旋律中採用中世紀描寫末日審判的聖詠曲《神怒之日》(Dies Irae)，讓樂曲更顯張狂。在死神的嘆息後，聲部壯大將骷髏狂舞氣氛推至最高點，而獨奏小提琴以裝飾音來拉奏半音階下行，生動刻畫出骷髏們歡舞狂笑的聲音，直到最後公雞啼叫，黎明到來，所有骷髏慌亂地四處逃竄，只留下死神一人獨自拉奏小提琴感嘆世間。

第一次聆聽雷史畢基 (Ottorino Respighi, 1879-1936) B 小調小提琴奏鳴曲 (Sonata for Piano and Violin in B Minor, P. 110) 時，覺得聽起來蠻特別的，聽久了覺得此曲有種獨特的魅力。此樂曲的節奏非常複雜，因為小提琴與鋼琴時常出現兩種獨立的拍號，每個樂章皆是如此，而且變化速度很多，所以在銜接的設計上更需要好好思考。豐富的和聲襯托小提琴的旋律線更為細膩且歌唱性，如同電影配樂一般，這也是此曲最吸引筆者的地方。

龐賽 (Manuel María Ponce Cuèllar, 1882-1948) 的小星星 (Estrellita) 是一首很溫暖的小曲子，就像它的名字一樣，在寧靜的夜晚裡閃閃發亮的星空。它的附點節奏就好似在跟身邊親近的人呢喃細語，筆者認為演奏音樂要像在說話一樣，這是一種表達音樂的最高境界，同時也最為困難，因為不僅要在技術上游刃有餘，也必須對自己演奏的音樂有所感悟，尤其是像這樣的小曲子，因為篇幅小，旋律重複多次，更是一項挑戰，於是要如何將這樣性格小品演奏成只屬於自己的音樂是筆者思考的課題。

參考文獻

網路資料

骷髏之舞-維基百科。

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AA%B7%E9%AB%8F%E4%B9%8B%E8%88%9E>

聖桑《骷髏之舞》。 http://orfeoadagio.blogspot.com/2011/08/blog-post_17.html

IMSLP/Petrucci Music Library. <https://imslp.org/>

樂譜

Bach, Johann Sebastian. *Air on the G String*. Mainz: Schott, n.d. ca.1888.

Chausson, Ernest. *Poème, Op. 25*. Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1898.

Saint-Saëns, Camille. *Danse Macabre*. Paris: Durand, Schoenwerk & Cie., n.d., 1877

Respighi, Ottorino. *Sonata for Piano and Violin in B Minor, P. 110*. Milan: Ricordi, 1919.

Ponce, Manuel, *Estrellita /arranged by Jascha Heifetz*. Carl Fischer Inc. 1928.

**Tunghai University
Department of Music**

Presents

Yi-Tieh Hung, violin
Hsiu-Hsien Ho, piano
洪依蝶，小提琴
何琇嫻，鋼琴

In

Graduate Violin Recital

January 7, 2019

Recital Hall

17:00

Program

Air on the G String

Johann Sebastian Bach

Poème, Op. 25

Ernest Chausson

Danse Macabre

Camille Saint-Saëns

Intermission

Sonata for Piano and Violin in B Minor, P. 110

Ottorino Respighi

Moderato

Andante espressivo

Allegro moderato ma energico

Estrellita /arr. Heifetz

Manuel María Ponce Cuèllar

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Art in Music.

Student of Assistant Professor Jia-Shiuan Juo.

**Tunghai University
Department of Music**

Presents

Yi-Tieh Hung, violin
Ching-Han Chang, piano
洪依蝶，小提琴
張景涵，鋼琴

In

Graduate Violin Recital

January 12, 2018

Recital Hall

4:30 p.m.

Program

Violin Sonata in D Minor, HWV 359a

G. F. Handel

Grave

Allegro

Adagio

Allegro

Chaconne in G Minor

T. A. Vitali

Café 1930

A. Piazzolla

Intermission

Sonata for Piano and Violin No. 3 in C Minor, Op. 45

E. Grieg

Allegro molto ed appassionato

Allegretto espressivo alla Romanza

Allegretto espressivo alla Romanza

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Art in Music.
Student of Assistant Professor Jia-Shiuan Juo.