

東海大學音樂系碩士班畢業製作
學位音樂會報告

陳瑋蒨鋼琴畢業音樂會

Chen, Wei-Chien Graduate Piano Recital

研究生：陳瑋蒨 撰

指導教授：郭宗愷 教授

中華民國一〇八年五月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：陳瑋蒨

學位音樂會報告

陳瑋蒨鋼琴畢業音樂會

Chen, Wei-Chien Graduate Piano 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： 鄧宗愷，指導教授

羅芳華
吳嘉慧

中華民國一〇八年五月

目錄

曲目規劃理念.....	1
樂曲簡介.....	2
第一節 拉威爾：G 大調鋼琴協奏曲.....	2
第二節 拉赫曼尼諾夫：G 小調第四號鋼琴協奏曲，作品四十.....	6
參考書目.....	9
附錄.....	11

曲目規劃理念

第一次接觸拉威爾（Maurice Ravel, 1875-1937）的《G 大調鋼琴協奏曲》（Piano Concerto in G Major）是在大學時期，當時筆者參與郭宗愷教授所指導的電子管風琴交響樂團，與新加坡楊秀桃音樂院的湯瑪斯·赫克特（Thomas Hecht）一起合作演出，深深被此曲的爵士風格及配器音響所吸引。當時對拉威爾的粗淺認識還停留在印象樂派中，沒想到融入爵士樂，竟能創造出如此繽紛燦爛的樂曲。筆者非常渴望演奏具有爵士樂元素的曲子，因此決定選取此作品為碩士畢業音樂會曲目之一。

下半場曲目是拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff, 1873-1943）的《G 小調第四號鋼琴協奏曲，作品四十》（Piano Concerto in G Minor, No. 4, Op. 40）。拉赫曼尼諾夫是一位頭腦極為縝密的作曲家，他擅長對位的創作，常呈現多條而複雜旋律線，令人感到非常敬佩。他寫了四首鋼琴協奏曲，其中以第二號、第三號最著名。

拉赫曼尼諾夫早期的作品曾帶給他受挫。在作曲方面，他雖然有過人的才氣與企圖心，卻因當時的演奏成果，令聽眾無法理解他的音樂理念，演出後反應不如預期；他因此沮喪了很長一段時間，必須尋求心理治療後，才能重拾信心。他到二十七歲時，才完成第二號鋼琴協奏曲，並廣受聽眾喜愛。他將該作品獻給他的心理治療師；許多人生重要作品也緊接著在這個時期陸續完成。他在三十六歲時完成第三號鋼琴協奏曲，更獲得音樂界的肯定，特別是在美國得到正面的迴響。

在 1917 年 10 月（四十四歲）俄國革命期間，就萌生了第四號鋼琴協奏曲的靈感，並開始構思，但卻在五十三歲時才完成初版；又經歷了多次大規模修改，跨越長達二十餘年的創作，直到 1941 年（六十八歲），此曲的最終版才定稿；納悶的是，竟然未能像第二、第三號鋼琴協奏曲那麼廣受歡迎。筆者因而對第四號鋼琴協奏曲的地位產生好奇，決定演奏此曲。

樂曲簡介

第一節

拉威爾：G 大調鋼琴協奏曲

此作品為拉威爾晚期作品，是為當時受邀至美國巡迴演出而寫作，共有三個樂章。他承襲傳統曲式，在他的音樂中融入爵士樂的節奏、和聲等元素，並善用多調性技法，產生具有衝突感與趣味性的音樂。

在 1931 年的二月，拉威爾親自發表對此曲的感想：「一首協奏曲可以是愉快且絢麗的，而不需要努力變得深刻，追求戲劇性的效果。據說某些偉大的古典作曲家的協奏曲，不是整體皆為為鋼琴而作，以部分是將鋼琴作為背景而創作的；我認為這種做法極對。」¹這些古典作曲家中，拉威爾曾舉出莫札特及聖桑為例；由此可見，此協奏曲並非浪漫主義似的濃厚情感，而是直接、明快的風格；也許這就是觸動人心的關鍵。

第一樂章：

拉威爾此樂章為輕快地（*Allegretto*），在 G 大調上，使用奏鳴曲曲式。在樂章的開頭，鋼琴右手以 G 大和弦、左手以升 F 調和弦的三連音節奏型態，相差小二度營造出亮麗的氛圍。樂團以短笛及小號奏出五聲音階構成的第一主題，整體有多重調性的效果。

¹ Laurence Davies，《拉威爾管絃樂》（Ravel Orchestra Music），溫宏 譯（台北：世界文物出版社，1997），頁 76。

第二主題由鋼琴帶出升 F 藍調音階的憂鬱旋律，也融入許多爵士樂節奏元素。此段將重音標記在第二拍或第四拍，是爵士樂中的典型特徵；其中到處皆有模仿打擊樂的切分節奏。

發展部由重複的低音快速節奏音型所構成，樂譜看起來只有八分音符和三連音所組成，卻融入許多頑固低音、倫巴舞曲節奏（Rumba）及重音錯置的安排，產生非常精彩的聽覺效果。最後由鋼琴的華麗且炫技的快速音群獨奏，營造出全樂章最高潮，緊接著在大鼓的一聲巨響後，進入再現部。

再現部由鋼琴來呈現第一主題，但音域、織度加寬，色彩顯得更豐富明亮。第二主題使用 A 調藍調音階的主題，在此末段，拉威爾將裝飾奏（Cadenza）樂段提前出現。

尾奏樂段採用發展部動機為素材。首先，使用鋼琴的最低音當做頑固低音，音域變得更加寬廣；其中也能聽到倫巴舞曲節奏、重音錯置等元素，最後鋼琴右手以六連音分解和弦，製造出燦爛華麗的高潮，以及全音音階下行，精彩地結束。

第二樂章：

此樂章的曲速為慢板（Adagio Assai），調性為 E 大調，曲式為 A B A' 三段式。A 樂段先由鋼琴獨奏 32 小節的抒情旋律線，其他樂器才逐漸加入。全樂章雖然為 3/4 拍子，但左手的伴奏形式，彈奏起來有重音錯置感，產生 6/8 拍的華爾滋舞曲效果，貫穿整個樂章。

在 B 樂段，樂團奏出主旋律，鋼琴以六連音發展至十二連音的音型為背景，音量逐漸變強，製造出加速、密集的緊張感。末段回到六連音伴奏型態，逐漸弱下來進入再現樂段。

再現樂段由英國管奏出樂章開頭優美的獨奏旋律。此段鋼琴則運用八連音，流動的快速音群來襯托主旋律；最後回到平靜的氣氛下，第二樂章在鋼琴的顫音中，聲音逐漸消失。

第三樂章：

此樂章為急板（Presto），在 G 大調上以奏鳴曲式構成。其中大量運用觸技曲（Toccata）的節奏風格，並且融入爵士樂之元素。在開頭有四小節樂團齊奏的序奏，引導出第一主題。鋼琴如觸技曲般的緊湊，由短笛、單簧管吹奏出由藍調音階構成的第一主題，模仿捧腹大笑的腔調。其他樂器保留在 G 大調上，造成不和諧的效果，突顯全曲的趣味性。呈示部的結尾使用序奏的動機作結。

第二主題又分為 a、b 段，在兩段之間有一個緊湊的過門段落，這三個段落都有樂團和鋼琴對話的特色。在結尾樂段，但在鋼琴部分更為炫技，以快速和弦琶音和半音奏出，有如乘坐雲霄飛車般炫麗無比的效果。

發展部先由樂團的低音樂器承接，接著樂團和主奏逐漸將呈示部的各個主題，變形後融入其中，直接進入再現部。

再現部由鋼琴帶出模仿笑聲的第一主題，接著出現雙手交替的小三和弦，產生緊湊的趣味感；第二主題除了織度加寬以外，只用精簡過的重要主題動機。然而，整個再現

部並不長，很快地進入結尾樂段，是整段最高潮、最炫技的段落。全曲尾奏（Coda）使用上行半音階，在一陣喧鬧後，再次使用序奏動機作結。全樂章完整地前後呼應，並以序奏動機統整整個樂章。

第二節

拉赫曼尼諾夫：G 小調第四號鋼琴協奏曲，作品四十

第一樂章：

此樂章為甚快板（*Allegro vivace*），調性為 G 小調，是較自由的奏鳴曲式，建立在呈示部、發展部、再現部的大架構之上。

整個呈示部可說是一個 ABA 三段式組合而成的。第一主題在樂團的襯托之下，由鋼琴運用下屬功能和弦的模仿進行，帶出明亮的旋律線。第二主題為較慢的三連音線條，浪漫的旋律線由單旋律發展至厚實的織體；速度還原後又回到第一主題，但只擷取部分動機作為旋律線。

到了發展部，大致可以分成三個不同樂段。第一個樂段運用三連音動機旋律，帶有莊重、悲痛感的旋律線。接著進入第二樂段，立即的加速，節奏型態也由三連音轉換成二連音軍隊式節奏，音域也逐漸向上堆疊至高潮，最後運用八度交替手音形，下行連接至下個樂段。第三樂段的鋼琴使用琶音及和弦伴奏，樂團除了奏出全音音階上行的旋律線，還有呈示部的第二主題動機也在這裡出現，產生再現部的錯覺，以及大架構界線的模糊感。

從發展部到再現部，沒有連接樂段，再現部又分為三個段落。首先出現的第一主題並非呈示部開頭旋律，只截取部分旋律；但接著下一段，在樂團又出現呈示部的第一主題。發展部末段時使用第二主題素材，而再現部先呈現第一主題後半素材，形成第一、二主題顛倒的情況；全樂章尾奏只有短短六小節，運用亮麗的切分音節奏作結。

第二樂章：

此樂章為最緩板（Largo），調性為 C 大調，可分成三個不同的段落。拉赫曼尼諾夫承襲了他成熟的慢板風格，抒情的旋律，反應出安寧與沈重的心境。第一樂段由鋼琴先奏出緩慢的三連音動機，經過五小節的前奏後，才由樂團呈現主題動機，此動機貫穿全曲。當鋼琴再進入此主題時，他會加以延伸發展；例如主題是 1+1+2 小節的樂句，下一句則是 1+1+3，甚至延伸至四小節或更多。

第二樂段氣氛轉為沈重，表達對祖國的思念。此段落先呈現強烈的沈重的和弦，緊接著絢麗的上行快速音階，並向上模進堆疊，接著鋼琴奏出流動且富有情感的二對三節奏型之旋律線。

第三樂段首先使用第一樂段的主題動機，接著一連串厚實的塊狀和弦，進入最後的高潮，反映內心波濤洶湧的情感。本樂段以極弱的雙手顫音結束，給人一種情感無限延伸的想像。樂團則突然緊接到（Attaca subito）第三樂章。

第三樂章：

此樂章為甚快板（Allegro vivace），調性為 G 大調較自由的奏鳴曲式。第三樂章的前奏以樂團和鋼琴對話開始，運用很多半音進行，到了第 14 小節，呈示部第一主題旋律才由鋼琴奏出。

第一主題以三個重複的 G 音為動機，用於三個 G 小調樂段。第一段由一連串快速音群所組成；而第二段轉為三連音；第三段則沿用三連音動機，並加以發展。此三段以多聲部的織體，加入半音的線條。在技巧上，這種織體的演奏難度是極高的，必須

將最主要的旋律線清晰且輕快的勾勒出來。這是拉赫曼尼諾夫擅長的創作手法之一，可達到非常炫技的效果。經轉調頻繁的過門之後，最後停在降 D 大調上，進入第二主題。

第二主題以雄壯的號角聲響呈現，期間穿插樂團細膩優美的旋律，表現時而理性、時而感性的情境變化。

發展部首先以當代俄國樂派神秘、怪誕的音形開始，鋼琴繼之以平行三度下行半音，營造神秘氛圍。此段大量使用第一主題的動機，加以變化，且融入大和弦，使整體織度、聲響變得更寬廣、壯麗，並堆疊至高潮。

再現部的寫作手法類似循環曲式（cyclic form），調性基本上維持在 G 大調。一開始，樂團短暫的呈現了第一樂章的序奏音形。此段，除了融合第一和第三樂章的動機，更加入新元素，例如探戈（Tango）的節奏、不規則的重音、爵士樂節奏等。最後進入尾奏，樂團和鋼琴層層堆疊出轟轟烈烈的高潮，霸氣地作結。

參考書目

中文書目

邵義強。《協奏曲欣賞(下)》。台北：全音樂譜出版社，1992。

Laurence Davies。溫宏 譯。《拉威爾管絃樂》。台北：世界文物出版社，1997。

劉志明。《曲式學》。台北：全音樂譜出版社，1999。

吳祖強。《曲式與作品分析》。台北：世界文物出版社，1994。

西文書目

Gordon, Stewart. *A History of Keyboard Literature: Music for the Piano and Its Forerunners*.
New York: Schirmer Books, Cengage Learning, 1996.

Bertensson, Sergei & Leyda, Jay. *Sergei Rachmaninoff: A Lifetime in Music*. New York:
New York University Press, 1956.

學位論文

楊靜如。《拉威爾〈G大調鋼琴協奏曲〉爵士樂語法之探討》。台中：東海大學音樂研究所碩士論文，2002。

張絢絢。《拉威爾〈G大調鋼琴協奏曲〉作品研究》。台中：東海大學音樂研究所碩士論文，2010。

陳默也。《拉赫瑪尼諾夫〈第四號鋼琴協奏曲〉風格特色與演繹的探析》。上海音樂學院碩士學位論文，2010。

期刊

韓定中。〈最後的浪漫派（上）—拉赫曼尼諾夫〉。《樂田》第六期。1992年12月。

韓定中。〈最後的浪漫派（下）—拉赫曼尼諾夫〉。《樂田》第六期。1992年12月。

Tunghai University
Department of Music

Presents

Wei-Chien Chen
陳瑋蓓

In a
Graduate Piano Recital

May 05, 2019

Recital Hall

3:00 p. m.

Program

Piano Concerto in G Major

Maurice Ravel

Allegramente

Adagio assai

Presto

Intermission

Piano Concerto in G Minor, No. 4, Op. 40

Sergei Rachmaninoff

Allegro vivace

Largo

Allegro vivace

電子管風琴交響樂團：洪宇軒、沈書宇、李鉅銘、李雅君、鄭舒敏、徐儷芯、高亦薇、屠明藍、王沛卿、陳朝筠

呂聖安 指揮：郭宗愷

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

Student of Professor Tzong-Kai, Kuo.

Tunghai University
Department of Music

Presents

Wei-Chien Chen

陳瑋蓓

In a

Graduate Piano Recital

November 18, 2017

Recital Hall

3:00 p. m.

Program

Piano Sonata in F Major, No. 12, K332

Maurice Ravel

Allegro

Adagio

Allegro assai

Estampes

Claude Debussy

Pagodes

La soirée dans Grenade

Jardins sous la pluie

Intermission

Symphonic Etudes, Op. 13

Robert Schumann

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

Student of Professor Tzong-Kai, Kuo.