

東海大學音樂系碩士班畢業製作
學位音樂會報告

胡家瑜大提琴畢業音樂會

Hu, Chia-Yu Graduate Cello Recital

研究生：胡家瑜 撰

指導教授：蔡永凱 博士

中華民國一〇八年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

研究生：胡家瑜

學位音樂會報告

胡家瑜大提琴畢業音樂會

Hu, Chia-Yu Graduate Cello 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：蔡永凱，指導教授

古今奇

胡家瑜

徐晨

中華民國一〇八年六月

目錄

曲目規劃理念.....	2
參考文獻.....	5
附錄一 (第二場音樂會節目單).....	7
附錄二(第一場音樂會節目單).....	8

曲目規劃理念

本次音樂會的曲目為巴哈（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）《第二號大提琴無伴奏組曲》（Cello Suite No. 2 in D minor, BWV1008）、柴可夫斯基（Pyotr Il'yich Tchaikovsky, 1840-1893）《洛可可主題與變奏》（*Variations on a Rococo Theme*）以及瓦倫蒂尼（Giuseppe Valentini, 1681-1753）《小步舞曲》（*Minuet*）。比較筆者於 2017 年 6 月 2 日舉辦的第一場音樂會，當時曲目分別為巴哈《第一號大提琴無伴奏組曲》（Cello Suite No. 1 in G Major, BWV1007）、布魯赫（Max Christian Friedrich Bruch, 1838-1920）《抒情詩》（*Canzone* op. 55）及聖桑（Charles Camille Saint-Saëns, 1835-1921）《a 小調大提琴協奏曲》（Cello Concerto in A minor, op. 33）。因此在規劃本次曲目時，特別再安排巴哈的大提琴無伴奏組曲，突顯此組曲對大提琴的演奏者來說，猶如聖經，有著不可撼動的地位。

在這兩場曲目中，一共選擇了浪漫時期的三位作曲家。比較三位表現形式的不同處：布魯赫內斂深情的風格，與聖桑的熱情外放形成強烈的對比；而柴可夫斯基的《洛可可主題與變奏》則在浪漫時期講究個人風格的潮流中，保有古典時期的復古情懷，追憶以往簡明單純的風格。此外本次音樂會還安排了較不為人知的作曲家—瓦倫蒂尼的《小步舞曲》，可視為對巴哈組曲的對照。接下來將以本次演出的順序介紹三部作品。

一、巴哈《第二號大提琴無伴奏組曲》

1717 至 1723 年為巴哈在器樂曲創作中最豐富的時期，當時的《六首大提琴無伴奏組曲》（*Six Suites for Violoncello*）是為古大提琴所譜寫，但很長一段期間並不為世人所重視，頂多被當成（*Etude*）來使用。大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals, 1876-1973）在 1936 至 1939 年期間，將原本被遺忘近二百年的該組曲重新編訂，才使得巴哈這部作品重見天日，進而受到許多大提琴家的重視。而大提琴在不斷的改良後，18 世紀初演變為現代的大提琴，與古大提琴的構造與聲響上截然不同，因此在演奏上更能發揮。

《第二號大提琴無伴奏組曲》有六個樂章：〈前奏曲〉（Prelude）由小調的三和弦開始，從容的速度、大量分解的和弦及琶音，構成了這首單旋律的前奏曲。餘下的五個樂章皆為兩段體。〈阿勒曼舞曲〉（Allemande）為德式的舞曲，為四四拍，由弱起拍開始，延續前奏曲的速度，並多了小音符的裝飾與點綴，而 16 分音符的出現帶動了整個樂章的前進。〈庫朗舞曲〉（Courante）同樣由弱起拍開始，是輕快自由、流動性強的三拍子，其和聲的變化常出現在第一拍及第三拍上。〈薩拉邦舞曲〉（Sarabande）哀傷緩慢的速度，與其他舞曲最為不同的是：使用級進塊狀的和弦，重拍在第二拍。〈小步舞曲〉（Menuet I/II）小步舞曲有兩首，兩首皆為三拍子：小步舞曲 I 因垂直和弦多，和聲上較為豐富；小步舞曲 II 則為單旋律的流暢線條，其演奏順序為 I-II-I。〈吉格舞曲〉（Gigue）旋律果斷快速，通常用 3/8 拍或 6/8 拍來呈現，活潑的曲風讓觀眾沉浸在演奏者的技巧之中，如疾風般的速度，在演奏者及觀眾措手不及中結束。

二、柴可夫斯基《洛可可主題與變奏》費岑哈根版本

柴可夫斯基曾為鋼琴創作三首協奏曲、一首小提琴協奏曲，但未創作任何大提琴協奏曲，而《洛可可主題與變奏》雖未冠以協奏曲之名，但其編制與協奏曲相似，所以常被視為柴可夫斯基的「大提琴協奏曲」。此曲是獻給當時他在莫斯科音樂院任教時的大提琴家同事費岑哈根（Wilhelm Karl Friedrich Fitzenhagen, 1848-1890），而 1879 年費岑哈根的在演出時改編了柴可夫斯基原先所編寫的順序，獲得觀眾一致的好評，因此有了現今的柴氏與費氏兩種版本，但大多數演奏者仍偏好費氏版本，包括本次音樂會的演出。本作品一共有一個主題及七個變奏，每個變奏裡所展現的技巧都有其獨特性，例如：高把位快速小音符的第二變奏、第七變奏，富有情感的慢板之第三及第六變奏，擁有裝飾樂段（Cadenza）的第五變奏，雙音技巧的第七變奏。大提琴的最低音域至最高音域，柴可夫斯基都有用到，也因每個片段所用的素材不同，可被視為個別的練習曲。

三、瓦倫蒂尼《小步舞曲》

瓦倫蒂尼出生於義大利，是作曲家亦是小提琴家，1701 年至 1714 年他寫的七本器樂作品集，在 18 世紀初的器樂音樂史中獲得高度的關注。同時期的作曲家柯賴里 (Arcangelo Corelli, 1653-1713) 則奠定了大協奏曲 (Concerto Grosso) 及奏鳴曲 (Sonata) 形式，包括在數字低音、調性的運用中，有極深遠的影響——這在瓦倫蒂尼的作品中可以得到證實。雖然瓦倫蒂尼始終嘗試創新，他曾說：「如果曲子裡有些地方違背了規則，是因為我想為那些不想受拘束的觀眾，在這些規範裡得到不一樣的感受，而這些新鮮的事情是不會被人討厭的¹。」但可惜的是，他似乎還是無法跳脫柯賴里或同時期作曲家的框架，讓他的作品很少被世人研究。《小步舞曲》採用 ABA 曲式，每 8 小節一句，A 段調性 G 大調，B 段則轉到屬調 D 大調，最後的 A 段再回到 G 大調，而鋼琴以簡單的分解和弦來加以伴奏。

¹ Careri, Enrico. 2001 "Valentini, Giuseppe." *Grove Music Online*. 20 May. 2019.

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000028920>.

參考文獻

中文書目

- Albert E. Kahn 著。林宜勝譯。《白鳥之歌:當代大提琴泰斗卡薩爾斯的心路歷程》。台北市：志文出版社，1992。
- B. Meel & C. Bowen 著。吳心柳校訂《柴可夫斯基書簡集》。台北：樂有書房，1984。
- Eric Soblin 著。吳家恆譯者。《早安，巴哈先生》。台北：早安財經文化，2019。
- Harold C. Schonberg 著。陳琳琳譯。《浪漫樂派》（*The Lives of Great Composer*）。台北市：萬象，1993。
- Margeret Campbell 著。張世祥譯。《不朽的大提琴家》。台北：全音出版社，1996。
- 林勝儀。音樂之友社編。《柴可夫斯基》。台北：美樂出版，2000。
- 莊重平。《提琴之愛：製琴、名琴，和擁有它們的故事》。台北。如果出版社，2006。
- 許鐘榮主編。《古典音樂四百年-浪漫派的巨星》。台北。錦繡出版社，1999。
- 許鐘榮主編。《古典音樂四百年-巴洛克的巨匠》。台北。錦繡出版社，1999。
- 陳義雄。《世界歷史名琴與名家—提琴篇上下冊》。台北。草根出版社，2015。

學位論文

- 李盈瑩。〈柴可夫斯基《洛可可主題與變奏曲》之版本比較〉。中山大學音樂學系碩士論文，2008。
- 陳秋伶。〈柴可夫斯基《洛可可主題變奏曲》之分析與探討〉。實踐大學音樂學系碩士班書面詮釋報告，2011。
- 劉品萱。〈巴哈《第二號 D 大調大提琴奏鳴曲，作品 BWV1028》之樂曲分析與演奏詮釋〉。東海大學音樂學系碩士論文，2015。

中文期刊

謝緋紋。〈再現消失的「洛可可」：論其音樂風格及藝術觀點〉。《藝術學刊》，4(1)，
(2011)：1-29

網路資料

Enrico, Careri. “Valentini Giuseppe.” *Grove Music Online. Oxford Music Online.*

15 March 2018.

<<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000028920>>

附錄一 (第二場音樂會節目單)

Tunghai University
Department of Music

Presents

Hu, Chia-Yu, cello
Huang, Yi-Ching, piano
胡家瑜 ， 大提琴
黃奕菁 ， 鋼琴

in

Graduate Cello Recital

June 10, 2019

Recital Hall

5:30 p. m.

Program

Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV1008

J. S. Bach

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet I/II

Gigue

Intermission

Variations on a Rococo Theme

P. Tchaikovsky

Minuet in G Major

G. Valentini

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

Student of Associate Professor Arkadi Kuchynski.

附錄二(第一場音樂會節目單)

Tunghai University
Department of Music

Presents

Hu, Chia-Yu, cello
Huang, Jou-Ching, piano
胡家瑜 ， 大提琴
黃柔菁 ， 鋼琴

in
Graduate Cello Recital

June 1, 2017

Recital Hall

5:00 p. m.

Program

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV1007

J. S. Bach

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet I/II

Gigue

Canzone, Op. 25

M. Bruch

Intermission

Cello Concerto No. 1 in A Minor, Op. 33

C. Saint-Saëns

Allegro non troppo

Allegretto con moto

Meno mosso – Allegro molto

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Associate Professor Arkadi Kuchynski.