

東海大學音樂系碩士班畢業製作
學位音樂會報告

蔡以庭鋼琴畢業音樂會

Tsai, Yi-Ting Graduate Piano Recital

研究生：蔡以庭 撰

指導教授：林得恩

中華民國一〇八年六月

東海大學音樂系碩士班畢業製作

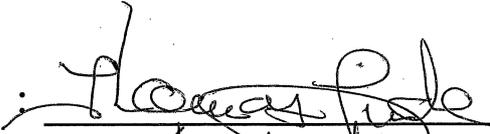
研究生：蔡以庭

學位音樂會報告

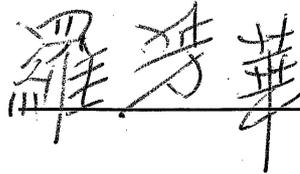
蔡以庭鋼琴畢業音樂會

Tsai, Yi-Ting 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：，指導教授

中華民國一〇八年六月

目錄

曲目規劃理念.....	1
參考文獻.....	5
附錄一.....	7
附錄二.....	8

曲目規劃理念

路德維希·凡·貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) 與弗烈德烈克·蕭邦 (Frédéric Chopin, 1810-1849) 在鋼琴作品上皆有重要的貢獻及改革。貝多芬不斷跳脫傳統規範，實驗新的架構及和聲等素材，是古典過度到浪漫時期最具代表性的作曲家；蕭邦則是浪漫時期中持續在鋼琴上實驗新曲種的作曲家，像是各種個性小品 (character piece)¹，此外，旋律的歌唱性及愛國主義也是他最大的個人特色。此場音樂會以兩位作曲家為主軸，呈現貝多芬不同時期的創作風格，以及蕭邦在其作品中展現的愛國主義精神。

貝多芬出生於古典時期的音樂世家，在其創作歷程中，鍵盤作品是非常重要的一環，其中包含二十一首變奏曲及被奉為鋼琴「新約聖經」的三十二首鋼琴奏鳴曲，因此筆者從中選擇兩部作品藉以理解貝多芬的構思及風格。

貝多芬奏鳴曲 作品編號二之二 (Sonata in A Major, op. 2, no. 2) 出版於 1796 年，此時的作曲手法深受沃夫岡·阿瑪特士·莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791) 與法蘭茲約瑟夫·海頓 (Franz Joseph Haydn, 1732-1809) 的影響。然而，貝多芬仍嘗試在傳統規範中加入個人特色，像他常用的四個樂章奏鳴曲架構，是過去在四重奏或交響曲中才會見到的。²這部作品的第一樂章是標準的奏鳴曲式，其特別之處在於由三個不同動機組成第一主題群³，而第二主題除了在情緒上的對比外，也以不斷轉調的方式營造不確定感。整個樂章活潑輕快，並藉由許多休止符與力度對比來展現貝多芬式的幽默。第二樂章由三個段落 (ABA) 加尾奏 (coda) 組成，且 A 段落又可以再細分為三個小段落

¹ 個性小品 (character piece)：十九世紀最盛行的鋼琴作品類型，像是蕭邦的前奏曲 (prelude)、馬厝卡舞曲 (mazurka) 及波蘭舞曲 (Polonaise) 等。

² Stewart Gordon, *A History of Keyboard Literature: Music for the Piano and Its Forerunners* (New York, NY: Belmont, Schirmer, 1996), 144.

³ Stewart Gordon, *A History of Keyboard Literature: Music for the Piano and Its Forerunners*, 148.

(aba)；貝多芬以弦樂四重奏的聲響來呈現此慢板樂章，並在最後一次回到 a 主題時以調性及力度對比造成戲劇化的效果，尾奏則是整個樂章最小聲的部分，輕輕地結束第二樂章。第三樂章則是首次出現「詼諧曲」(scherzo) 的標題，比起過去常見的梅呂哀舞曲(minuet)，「詼諧曲」的標示會使得此樂章更加活潑輕快。第四樂章是輪旋曲(rondo)，也是整首作品裡篇幅最大的樂章，每次回到主題時貝多芬都加入更多裝飾音去點綴，因此第四樂章在技巧以及背譜方面都是相當大的挑戰。

在調性使用上，C 小調充分的展現了貝多芬的英雄性及抗爭性格⁴，在他眾多 C 小調作品裡，以 C 小調第五號交響曲(op. 67)最具代表性；而 1806 年所作的 C 小調《32 首變奏曲》WoO 80(32 Variations in C Minor, WoO 80)，以強而有力的 C 小調和弦開頭，伴隨者半音下行的低音，帶出八小節的主題旋律，接著用和聲為基礎展開三十二段變奏與一段尾奏。

貝多芬在此作品中留下了各個時期常用風格特色，包括最基本的力度對比、第二十二變奏中的「曼海姆火箭」(Mannheim rocket) 動機，與第六變奏及第二十四變奏中的「命運動機」，甚至還預告了一些晚期常用的聲響，例如：第九變奏中像顫音(trill)的內聲部以及第三十一變奏的伴奏音形。

C 小調《32 首變奏曲》經常在音樂會上被演奏，是一首頗受歡迎的作品，然而，貝多芬對此作品卻感到不滿意，不但未出版此作品，也沒有給予作品編號。⁵此曲在記譜方面缺乏許多資訊，鋼琴家在演奏此作品時也各有不同的解讀，比起貝多芬的其他鋼琴作品，C 小調《32 首變奏曲》給了演奏者更多自由的詮釋空間。這首曲式結構看似簡單的主題與變奏，在技巧、情緒轉換、精神與樂曲整合方面都具有極大的挑戰。

⁴ 賈強，〈論貝多芬《C 小調主題與三十二首鋼琴變奏曲》的音樂內涵與技術分析〉，《北方音樂》(2018，77：16) 90-91。

⁵ Elliot Forbes, *Thayer's Life of Beethoven, Volume II* (Princeton, NY: Princeton University Press, 1967), 324.

蕭邦是一位用音樂把波蘭民族精神發揚光大的作曲家，他於 1831 年因政治因素⁶離開出生地華沙（Warszawa），定居於巴黎（Paris），卻仍致力於創作代表波蘭民族精神的音樂⁷；到了晚年，蕭邦的健康狀況開始嚴重惡化，加上父親辭世、友情決裂等情感問題，作品不但趨於成熟，還投入更多內心複雜的情感，因此筆者希望藉由彈奏蕭邦成熟時期的作品來理解其風格及韻味。

「馬祖卡」（mazurek）是最能代表波蘭民族精神的舞曲之一，起源於一種波蘭民族雙人環形舞蹈，通常伴隨著一種類似風笛樂器的伴奏⁸，以速度的慢到快可細分為「庫亞維克舞曲」（Kujawiak）、「馬祖爾舞曲」（Mazur）及「奧伯特斯舞曲」（Obertas）⁹。「庫亞維克舞曲」因速度較慢而可以容納較多的裝飾音及彈性速度（rubato），通常以小調調式音階的聲響呈現；「馬厝爾舞曲」及「奧伯特斯舞曲」則以附點節奏及大跳音型為主，最大特色是曲中不規則的重音¹⁰。

《三首馬祖卡，作品五十九》（3 Mazurkas, op. 59）是蕭邦在 1845 年作曲並出版的作品，他提取了傳統民族舞蹈曲中的重要元素，與歌唱性的旋律做結合，偶爾伴隨著風笛的持續低音（drone bass）、對位音樂（contrapuntal）、三比二（hemiola）、半音式聲響與不預期轉調等特色，譜成三首三拍子的短曲。整體來說，「馬祖卡」不像蕭邦其他作品般擁有華麗炫技樂段，但在韻律、節奏、風格、織度的掌控及心情的投射等方面才是最大的詮釋挑戰。

蕭邦的降 A 大調波蘭舞曲《幻想波蘭舞曲》 作品編號六十一（Polonaise in A-flat Major, op. 61, “Polonaise-fantasia”）是 1846 年出版的作品，也是晚期具代表性的大型作

⁶ 1830 年，波蘭首都華沙（Warszawa）與俄國爆發十一月起義（November Uprising）。

⁷ 波蘭民族精神的音樂：馬祖卡（mazurek）、波蘭舞曲（polonaise）等。

⁸ Stewart Gordon, *A History of Keyboard Literature: Music for the Piano and Its Forerunners*, 297.

⁹ F. E. Kirby, *Music for Piano: A Short History* (Portland, OR: Amadeus, 1995), 197.

¹⁰ 將重音放在樂句的尾巴，例如：在三拍子的樂曲中把重音放在第二拍或第三拍上。

品。此部作品除了以「波蘭舞曲」展現愛國情操，還使用模糊的和聲色彩來隱含蕭邦內心失去家園的傷痛，更顯示出其晚期仍試圖突破傳統樂曲的框架：將「波蘭舞曲」(polonaise)的傳統節奏素材與「幻想曲」(fantasy)的即興風格融合成結構複雜的大型樂曲，使得《幻想波蘭舞曲》難以直接定義曲種；學者們對此各持不同的看法，以整體來看主要可以分成導奏、三段體(ABA')與尾奏；《幻想波蘭舞曲》是最富有抒情性的「波蘭舞曲」，包含大量歌唱性的旋律，相對來說，舞曲的成份則比其他「波蘭舞曲」少了許多；蕭邦在樂曲中用數個小動機將每一個段落緊密結合，達到前後呼應的效果。演奏者可藉由了解背景、結構及動機，更準確的表達《幻想波蘭舞曲》對於蕭邦的意義。

貝多芬與蕭邦在西洋音樂史上各有代表性，也都對鋼琴作品做出很多創新的貢獻，此次音樂會中的四套曲目，除了基本的技術層面要克服，更大的挑戰是表現出兩位作曲家在不同作品上所展現的精神。

參考文獻

外文書目

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

Kirby, F. E. *Music for Piano: A Short History*. Portland, OR: Amadeus, 1995.

Rosen, Charles. *The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven*. New York, NY: W. W.
Norton & Company, 1998.

Forbes, Elliot. *Thayer's Life of Beethoven, Volume II*. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1967.

中文期刊

賈強。〈論貝多芬《c小調主題與三十二首鋼琴變奏曲》的音樂內涵與技術分析〉。《北方
音樂》。2018，77：16。90-91。

翻譯專書

哈洛德·荀伯格 (Harold C. Schonberg)。《不朽的鋼琴家》(The Great Pianists)。顧連理
等(譯)。台灣：世界文物，1998。

中文學位論文

朱玫勳。《蕭邦馬厝卡舞曲之探討/朱玫勳鋼琴獨奏會》。台北：東吳大學音樂學系碩士
論文，2004。

梁嘉珍。《梁嘉珍鋼琴演奏會（含輔助文件：融合波蘭舞曲與抒情即興特質的幻想曲：蕭邦《幻想波蘭舞曲》之研究與詮釋）》。台北：國立交通大學音樂研究所碩士論文，2009。

溫韋伶。《貝多芬變奏曲 WoO 70 與 WoO 80 之演奏探討與詮釋》。台北：中國文化大學音樂學系西洋音樂組碩士論文，2014。

網路資料

Drabkin, William, Joseph Kerman, and Alan Tyson. "Beethoven, Ludwig van." Grove Music Online. January 01, 2001. Oxford University Press. Date of access 15 May. 2019, <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040026>

附錄一

Tunghai University
Department of Music

Presents

Yi-Ting Tsai
蔡以庭

In a

Graduate Piano Recital

January 3, 2018

Recital Hall

19:00

Program

Sonata in A Major, Op. 2, No. 2

L. v. Beethoven

Allegro vivace

Largo appassionato

Scherzo: Allegretto

Rondo: Grazioso

32 Variations in C Minor, WoO 80

L. v. Beethoven

Intermission

3 Mazurkas, op. 59

F. Chopin

Moderato

Allegretto

Vivace

Polonaise in A-flat Major, op. 61, “Polonaise-fantasia”

F. Chopin

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Thomas Linde.

附錄二

Tunghai University
Department of Music

Presents

Yi-Ting Tsai
蔡以庭

In a

Graduate Piano Recital

January 3, 2018

Recital Hall

19:00

Program

Etudes

C. Debussy

Pour les agréments

Pour les cinq doigts d'après Monsieur Czerny

Sonata in E-flat Major, Op. 81a

L. v. Beethoven

Das Lebewohl

Abwesenheit

Das Wiedersehen

Intermission

Fantasie in C Major, Op. 17

R. Schumann

Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen

Mäßig – Durchaus energisch

Langsam getragen – Durchweg leise zu halten

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Thomas Linde.