

東海大學音樂系碩士班畢業製作

學位音樂會報告

李沅埕小提琴碩士畢業音樂會

Lee, Yuan-Cheng Graduate Violin Recital

研究生：李沅埕 撰

指導教授：杜明錫

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：李沅埕

學位音樂會報告

李沅埕小提琴碩士畢業音樂會

Lee, Yuan-Cheng 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：

柯均，指導教授

古今奇

徐麗才

目錄

曲目規劃理念	1
參考文獻	5
附錄一	6
附錄二	7

曲目規劃理念

筆者在 2018 年 5 月 28 號舉辦碩士學位的第一場音樂會，當時的曲目安排是以作曲家的年代和音樂時間發展的先後順序來規劃；曲目分別為韓德爾(George Frideric Händel, 1685-1759)《D 大調小提琴奏鳴曲》(Sonata for Violin and Basso Continuo in D major, HWV371)、莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)《C 大調小提琴奏鳴曲》(Sonata for Piano and Violin in C major, K. 296)以及布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1897)《D 小調第三號小提琴奏鳴曲》(Sonata for Piano and Violin No.3 in D minor, Op. 108)。因此，本次音樂會，筆者將沿用第一場音樂會曲目規劃的理念為範本，依序呈獻巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)《E 大調第三號無伴奏小提琴組曲》(Partita for Unaccompanied Violin No.3 in E major, BWV1006)、莫札特《降 B 大調小提琴奏鳴曲》(Sonata for Piano and Violin in B-flat major, K. 378)以及佛瑞(Gabriel Urbain Fauré, 1845-1924)《A 大調第一號小提琴奏鳴曲》(Sonata for Violin and Piano No.1 in A major, Op. 13)。希望透過時代演進的安排，來表達處於不同年代、社會環境、地域等因素的影響下，作曲家們在音樂的態度上以及作曲手法風格的發展與變化。

一、巴赫《E 大調第三號無伴奏小提琴組曲》

1717 至 1723 短短的六年間，可謂巴赫在器樂作品創作上的高峰期。當時聘用巴赫到柯登擔任宮廷樂長的親王利奧波德(Leopold, Prince of Anhalt-Köthen)相當喜愛音樂，並為巴赫提供了一群訓練有素的音樂家組成樂隊，這些具備優秀演奏能力的音樂家們也成為巴赫在器樂作品創作上最好的後盾；在這樣的環境和情況下，誕生了許多的器樂作品，而六首《無伴奏小提琴奏鳴曲和組曲》(Sonatas and Partitas for Unaccompanied Violin)也是此時期的創作之一。

在獨奏的器樂曲上，巴赫在此並未使用當時流行的「為獨奏樂器與數字低音的奏鳴曲」之形式，而是單獨使用小提琴加以挑戰，筆者認為，巴赫不僅將小提琴完全當作是獨奏的樂器來使用，更是從鍵盤、多聲部人聲等樂器角度來著墨，運用複調的手法來探索小提琴演奏上更多的可能性，並將其機能發揮到淋漓盡致。雖然過去也曾有作曲家為小提琴譜寫過無伴奏，但卻無法比擬巴赫筆下這般複雜且規模宏大的創作。

《E 大調第三號無伴奏小提琴組曲》共有六個樂章：〈前奏曲〉（Preludio），組曲開頭的樂章，由快速流動的音符組成一氣呵成的常動曲。〈路爾舞曲〉（Loure），源自十七世紀法國用風笛來伴奏的舞曲，法國的風笛稱作「路爾」，舞曲因此得名，此曲為中速的六拍，樂句起於弱起小節且重心落在下小節的第一拍為特徵。〈嘉禾舞般的輪旋曲〉（Gavotte en rondeau），源自於法國，是民間的一種輕快的輪舞，在巴洛克時期流行至宮廷，通常為二或四拍，並在此曲開頭出現節奏清晰的主題，共反覆五次，中間夾著各式的過門。〈小步舞曲〉（Menuet I、II），兩首皆是反覆的二段曲式，並帶著典雅風格三拍子的律動感。〈布雷舞曲〉（Bourrée），也是反覆的二段曲式，特色是帶有短音的弱起拍，充滿力度與精神。〈吉格舞曲〉（Gigue），為巴洛克組曲排序的終曲，節拍為 3/8 或 6/8 拍，曲風輕快愉悅且充滿活力。

二、莫札特《降 B 大調小提琴奏鳴曲》

《降 B 大調小提琴奏鳴曲》在創作時間上並沒有太多可以參考的紀錄，根據音樂學家哈斯(Robert Hass, 1886-1960)的推測，應該是 1781 年在維也納為小提琴家布魯內提(Antonio Brunetti, 1767-1845)所作；而其他音樂學者認為是 1779 年剛由巴黎回到薩爾茲堡時，為父親和姊姊所寫。事實上，在過去的 1778 至 1779 年間，離開薩爾茲堡後的莫札特經歷謀職失敗、母親在巴黎過世的傷痛，巴黎之旅無疑對莫札特人生帶來很大的衝擊；但筆者在聽到這首作品同時，或許可以確認的是，莫札特在譜寫此作品的當下已一掃過去在巴黎的陰霾，呈現快樂陽光燦爛的情緒。

關於此小提琴奏鳴曲，音樂學家艾因斯坦（Alfred Einstein, 1880-1952）曾在自己的著作中引用當時雜誌所刊登的評論：「伴奏的小提琴，在這裡竟和鋼琴巧妙地結合了，兩種樂器不斷聚精會神地競奏著。此曲須由旗鼓相當、本領同樣高強的鋼琴和小提琴演奏家合奏。若要藉文字來說明富於獨創性的這首作品，實在不容易。音樂愛好者最好能親自演奏，就能明白我並未誇大其詞。」¹

全曲由三個樂章組成。第一樂章，降B大調中庸的快版，4/4拍的奏鳴曲式。對於筆者來說，此樂章有種沐浴在春日溫暖的陽光下般，一種純樸美好的和諧、天真和喜悅，源源不絕地從旋律當中湧露而出。第二樂章則是降E大調如歌而持續的小行板，此樂章的結構是A-B-A-B-A，很像輪旋曲，鋼琴和小提琴交替唱出溫柔優美的旋律，感覺流暢且舒緩。最後一個樂章則是快活的輪旋曲，開頭由三個重複跳躍的音符引領著三拍子所帶來的律動感，有種生趣盎然的感受。

三、佛瑞《A大調第一號小提琴奏鳴曲》

佛瑞在寫《A大調第一號小提琴奏鳴曲》之前，就已寫了許多首鋼琴和聲樂的作品，這首小提琴奏鳴曲是佛瑞除了鋼琴外最早的器樂作品。此作品的創作年份約在1875至1876年間，並呈獻給當時熱戀的未婚妻瑪麗安娜·威亞德（Marianne Viardot）的兄弟保羅·威亞德（Paul Viardot），並和威亞德一同於1878年巴黎的展覽中首演，佛瑞擔任鋼琴。

在近代法國的作曲家中，除了聖桑寫過鋼琴器樂之外的奏鳴曲，能成為佛瑞典範的作品並似乎不多，或許也因為這個緣故，此奏鳴曲總有些摸索的意味存在，手法上還是以古典派的形式和架構為基礎。在風格上，筆者認為，第一樂章甚快板的開頭就可以馬上感覺出來佛瑞獨有的品味，特別是那細緻且富有高格調的旋律，充滿精神、雀躍和希

¹ Einstein Alfred. Mozart, His Character, His Work. translated by Arthur Mendel and Nathan Broder, Oxford University Press, 1945

望，令人印象深刻。第二樂章的行板，因附點的節奏有種如乘坐在搖擺的小船，行駛在佈滿雲煙的湖面上的氛圍，最終帶著溫柔的旋律揚長而去。第三樂章則是生動的快板，曲式為三段式，開頭有著俐落強烈地節奏風格，第二段展現出較長旋律線，最後回到開頭的主題並在尾奏運用小提琴的撥奏，呈現詼諧的氣氛。終樂章，採用輪旋曲式，帶有一種搖擺的抒情風味，音樂以開頭最初的主題為主軸，並不斷地過程中加入新的樂念，佛瑞在節奏中巧妙地安排了許多切分節奏，用來加強音樂間的張力，最終兩聲部間以此節奏模式，彼此交織，將音樂的張力至逐漸推至高峰，燦爛地結束。

參考文獻

中文書目

- 淺香淳著。林勝儀譯。《古典名曲欣賞導聆：器樂曲》。台北：美樂出版社，民 86。
- 淺香淳著。林勝儀譯。《古典名曲欣賞導聆：室內樂曲》。台北：美樂出版社，民 86。
- 許鐘榮主編。《古典音樂四百年-巴洛克的巨匠》。台北：錦繡出版，民 88。
- 許鐘榮主編。《古典音樂四百年-維也納古典的樂聖》。新北：錦繡出版，民 88。
- 李哲洋主編。《名曲解說全集 13》。台北：大陸書店，民 77。
- 孫巧玲著。《莫札特小提琴與鍵盤奏鳴曲：K. 304/378/454 及輪旋曲 K. 250 作品分析與演奏詮釋》。台北：全音樂譜出版社，民 96。

西文書目

- Einsten Alfred. *Mozart, His Character, His Work*. New York: Oxford University Press, 1945.

學位論文

- 謝佳蓉。〈從演奏的觀點探討佛瑞《地一號小提琴奏鳴曲作品十三》〉。中山大學音樂學系研究所解說音樂報告，2009。
- 張懿云。〈佛瑞《A 大調給小提琴與鋼琴的奏鳴曲，作品十三》研究〉。東海大學音樂學系碩士班論文，2018。

網路資料

- Nectoux, Jean-Michel. "Gabriel Fauré." *Grove Music Online. Oxford Music Online*. 18 March 2017.

Tunghai University
Department of Music

Presents

Yuan-Chen Lee, Violin
Lin-Yun Chiu, Piano
李沅堃，小提琴
邱琳云，鋼琴

In

Graduate Violin Recital

May 28, 2018

Recital Hall

7:30 p.m.

Program

Sonata for Violin and Basso Continuo in D major, HWV 371 Affettuoso Allegro Larghetto Allegro	G. F. Handel
Sonata for Piano and Violin in C major, K. 296 Allegro vivace Andante sostenuto Rondeau-Allegro	W. A. Mozart

Intermission

Sonata for Piano and Violin in D minor, Op. 108 Allegro Adagio Un poco presto e con sentimento Presto agitato	J. Brahms
---	-----------

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Ming-Shi Du.