

Tunghai University
Department of Music

Presents

Chen Hsiao-lin, clarinet
Ho Hsiu-hsien, piano
陳筱琳，單簧管
何琇嫻，鋼琴

In

Graduate Clarinet Recital

October 25, 2009

Concert Hall

6:00 p.m

Program

- Konzert f-moll für Klarinette und Orchester, Op.5 B. H. Crusell
Allegro
Andante pastorale
Rondo
- Duo Concertant pour Clarinette et Piano, Op.351 D. Milhaud
- Intermission
- Solo de Concours pour Clarinette avec accompagnement de Piano J. Mouquet
- Times Pieces for Clarinet and Piano, Op.43 R. Muczynski
Allegro risoluto
Andante espressivo
Allegro moderato
Introduction: Andante molto – Allegro energico

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Assistant Prof. Yang Chiao-hui.

樂曲解說

Concerto No.2 for Clarinet and Orchestra
In F minor, Op.5

Bernhard Henrik Crusell

本哈德·亨利克·克魯賽爾 (Bernhard Henrik Crusell, 1775-1838) 瑞典-芬蘭籍 (Swedish-Finnish) 單簧管演奏家、作曲家、指揮家、翻譯家¹。雖然出生於芬蘭，克魯賽爾自 1791 年至瑞典求學後，大部分的生涯都在瑞典度過。現今所知，克魯賽爾在 1800 年以前沒有特別重要的作品問世。巴黎 (Paris) 之行是個轉捩點，他覺得可以流暢地將自己真實的情感表現在作品中，所以一些重要的單簧管作品都在 1803 年到 1812 年間陸續出現²。

克魯賽爾對單簧管的處理技巧高明，旋律平穩流暢，架構嚴謹工整。他是當時瑞典頗負盛名的單簧管演奏家。因此，身為作曲家與單簧管演奏者的他，也為單簧管這項樂器寫作了許多重要的作品。包括他最著名的三首單簧管協奏曲：分別是 1811 年作的「降 E 大調第一號單簧管協奏曲」，作品第 1 號；還有 1818 年作的「F 小調第二號單簧管協奏曲」，作品第 5 號和 1828 年作的「降 B 大調第三號單簧管協奏曲」，作品第 11 號³；以及三首「單簧管五重奏」，作品第 2、4 和 7 號 (1811, 1817, 1823)；三首「雙單簧管二重奏」，作品第 6 號；依一首瑞典飲酒歌改編的「單簧管和管弦樂的主題與變奏」，作品第 12 號等等的作品。

這首 F 小調單簧管協奏曲完成於 1815 年，1818 年在萊比錫 (Leipzig) 由彼得斯企業 (German firm of Peters) 出版。這首作品第五號，當時是獻給俄皇亞歷山大一世 (Alexander I) ⁴。此曲共分為三個樂章，分別是快慢快的形式：

第一樂章：4/4 拍子、F 小調、快板 (Allegro)，為一個標準的古典時期奏鳴曲式 (Sonata Form) ⁵ 的樂章，一開始先由管絃樂團 (在這裡是用鋼琴來擔任管絃樂團的部份) 展開呈示部主要的主题樂段之後，一直到第 61 小節開始，獨奏者才

¹ O. Andersson: 'Bernhard Henrik Crusell', *Finsk tidskrift*, c (1926), 28-46

² 陳建銘 譯 (Pamela Weston 著)。歷史上的單簧管名家。台北市：揚智文化，2000。第 64 頁。

³ J.P. Spicknall: *The Solo Clarinet Works of Bernhard Henrik Crusell* (diss., U. of Maryland, 1974)

⁴ 同註 2, 第 65 頁

⁵ 奏鳴曲式 (Sonata Form) 是指樂曲結構分為三個部份，即：呈示部 (exposition) - 發展部 (development) - 再現部 (recapitulation)，簡單來說，呈示部包含第一和第二主題，發展部將呈示部的主题予以發展變化，再現部將呈示部的主题再次展現，同時樂曲進入結束段落。

以主調F小調的琶音變化音型開始加進來演奏，重現優雅柔美的主題，發展部以屬調C小調開始發展出一段如歌的旋律，一樣先由樂團(鋼琴)帶出一段優雅的主題後，豎笛再以弱起拍的方式出現，承接鋼琴的旋律展開一場精采精湛的演出後，由鋼琴再次的演奏過渡樂段回到F小調的再現部。樂章結束前獨奏者有一小段類似琶音上下行變化音型演奏的裝飾奏，最後再承接給管絃樂團，絢麗的結束。此外，在這個樂章裡作曲家還運用到許多不同節奏變化的琶音變形來豐富他的旋律線，像是發展部用到琶音的三連音變化音型；而再現部則出現了一段由琶音的六連音音型來當作鋼琴的伴奏，這也是他能巧妙運用和聲對位的高明之處。

第二樂章：9/8拍子、降D大調、田園風格的行板(Andante pastorale)，為一個A-B-A三段體的曲式。A段的主題為輕快而優美的大三拍子的旋律，就像是身在優雅而恬靜的大草原裡漫步的氣氛。到了B段，情緒突然轉變，鋼琴和豎笛的對話就像下了一場午後的雷陣雨似的從醞釀到爆發，之後再次回到雨過天晴的A段。其中在結尾的樂段作曲家特別運用了最後的迴音(final echo)這個手法，讓樂團(鋼琴)跟獨奏者互相演奏出在像是在山谷間迴音似的對話，也是讓獨奏者挑戰盡可能用柔軟的音色去詮釋的一個特別之處。

第三樂章：2/4拍子、F小調、稍快板(Allegretto)，輪旋曲式(Rondo)⁶。由一個迷人、俏皮的主題開始進入變化，這個樂章用到許多三連音的音型來作出多種豐富不同的變化，有像是鄰音的變化、上下鄰音、琶音、半音等等的快速音群，都是在考驗演奏者的演奏技巧。其中很多與鋼琴在銜接的旋律間，都聽的出作曲家巧妙地運用和聲以及對位的手法創作出和諧動聽的樂段，還有些是帶有一點俏皮意味的大跳鄰音片段，也為曲子增添了不少趣味。最後樂段(Più vivo)則是在強而有力的主調和弦上炫麗的結束。

---

⁶ 輪旋曲式(Rondo)由17世紀古輪旋曲發展而來的器樂曲式，主要主題夾著副主題數度回歸為構成員裡的曲種之一。海頓、莫札特和貝多芬經常將此曲式用作奏鳴曲、交響曲和協奏曲的終樂章。

Duo Concertant
pour Clarinette et Piano

Darius Milhaud

大流士·米堯 (Darius Milhaud, 1892-1974) 法國作曲家⁷。猶太裔的法國作曲家米堯，學自巴黎音樂院，與浦朗克 (Francis Poulenc, 1899-1963)、奧乃格 (Arthur Honegger, 1892-1955) 等人組成「法國六人組」。他們主張在音樂中加入爵士、流行甚至帶有商業氣息的元素，創作氣氛歡樂的小品音樂，曾是一次大戰後的法國古典音樂主流。米堯之後又在史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky, 1882-1971) 的影響下，超越印象派並埋首於新即物主義的現代音樂創作。二次大戰期間避居美國，1947 年回國之後任教於巴黎音樂院⁸。在作曲方面，1920 年代以多調的新古典主義⁹作品居多，但自旅美時期開始亦有浪漫主義傾向，其作品數量頗多並涵蓋各個領域。

米堯是位心靈具有地中海的精神，且擁有拉丁民族明朗個性的法國作曲家，在他的作品中常注重民謠音樂素材的使用，共完成近四百多首之作品¹⁰。這首雙協奏曲創作於 1956 年，為活潑輕快的一首三段體 A-B-A 曲式。他以複調主義¹¹之手法，把不同調性的元素重疊組合，未使用古典的和聲法處理旋律，產生新鮮的音響效果。

A 段為 4/4 拍子，輕快而愉悅、明朗但不草率的主題，帶有些許俏皮、詼諧的意味。這一整段都跟鋼琴保持著許多的對話和互動，其中在鋼琴的部份運用了許多大三和絃跳接小三和絃的音響效果。在豎笛部分則是有出現許多琶音以及半

---

⁷ G. Augsburg: *La vie de Darius Milhaud en images* (Paris, 1935)

⁸ H.M. Rosen: *The Influence of Judaic Liturgical Music in Selected Secular Works of Mario Castelnuovo-Tedesco and Darius Milhaud* (diss., U. of California, San Diego, 1991)

⁹ 新古典主義 (Neoclassicism)，是一種新的復古運動。興起於 18 世紀的羅馬，並迅速在歐美地區擴展的藝術運動，影響了裝飾藝術、建築、繪畫、文學、戲劇和音樂等眾多領域。新古典主義，一方面起於對巴洛克 (Baroque) 和洛可可 (Rococo) 藝術的反動，另一方面則是希望以重振古希臘、古羅馬的藝術為信念 (亦即反對華麗的裝飾，儘量以儉樸的風格為主)。

¹⁰ J. Roy: *Darius Milhaud* (Paris, 1968)

¹¹ 複調：將不同調性為基礎的旋律重疊在一起，每一個旋律的調性都很明確。

音階上下行的音型來製造巧妙的氛圍。還有在大小聲的對比處理上，米堯也做了很生動的安排，時而大時而小的表情對比為曲子增添了許多趣味。

B段則為 6/8 拍子的中板，此段音樂平淡中卻帶有威嚴莊重及愁緒的氣氛，像是拖著蹣跚的步伐但還是要繼續向前走的感覺，好像在訴說著心裡有許多的無奈正要傾訴。其中運用到了許多十度上下來回大跳的連音，這著實是在考驗演奏者運用氣的功力，必須圓滑而流暢的演奏；B段的最後逐漸明朗化的轉調回到 A 段的主題，跟鋼琴再次進行一段有趣生動的對話後即以明快華麗的音階不斷變化的上行到最高點，再以強而有力的下行琶音作為結束。全曲具有相當個性化的風格，可見米堯所使用的不和諧和絃，在本質上還是存在著華麗與抒情。

Solo De Concours

Jules Mouquet

Pour Clarinette et Piano

朱爾斯 · 莫葵 (Jules Mouquet, 1867-1946) 出生於巴黎，是浪漫樂派後期、現代樂派初期的法國作曲家。他在巴黎市立音樂院 (CNR de Paris) 跟隨學習和聲及作曲課程。1896 年創作清唱劇《默利新》(Mélusine) 獲得羅馬大獎，1905 年獲得特蒙獎 (Prix Trémont)，1907 年他的室內樂作品也贏得夏替耶獎 (Chartier)，自 1913 年起擔任巴黎音樂院的和聲學教授¹²。

除了這些獲獎作品以外，還包括神劇、交響詩、管絃樂曲、室內樂等。他重要的作品有：神劇《最後的審判》(Le Jugement dernier)；交響詩《黛安娜與安狄米翁》(Diane et Endymion)；管絃樂曲《希臘之舞》(Danse grecque)；長笛奏鳴曲《潘神笛》(La Flûte de Pan)；分別寫給雙簧管與鋼琴、單簧管與鋼琴、低音管與鋼琴、薩克斯風與鋼琴的一些小品；鋼琴曲《古代風格練習曲》(Études Antiques)；另外有和聲學的論述《和聲學補充教學》(Cours complémentaire d'harmonie)¹³。

此首 Solo de Concours 是莫葵 1902 年為了巴黎音樂院入學考試而作的曲目。全曲共分為前後兩個部份，為一首 A-B 二段體的曲式。第一部分是 2/2 拍子、行板-慢板-行板 (Andante-Adagio-Andante) 從一個優雅動聽的旋律開始展開一連串如歌唱似的詠嘆調，裡面還可聽到如嘆息般的半音下行五度的音型。然而作曲家在裡面又運用到了許多三連音及六連音組合的音型，讓曲子更加富有旋律性及歌唱性。第二部份是 2/4 拍子、生動有活力的快板，這個部份的旋律帶有民謠式的風格，輕快又富有韻律的節奏感，很容易留給人深刻的印象。尾段部份作者寫了一段活潑有精神的 (Animato) 尾奏，由許多十六分音符的連音及跳音，考驗演奏者的點舌功力和運氣的配合度，是一首好聽又不失挑戰性的小品。

¹² 關於 Jules Mouquet 的生平資料在重要辭典等參考書目裡鮮少提及，主要參考自 Slonimsky, N. (1992). *Baker's biographical dictionary of musicians*. (8th ed.) .p.1259. New York : Shirmer Books Toronto.

¹³ 同註 19.

Time Pieces

Robert Muczynski

for Clarinet and Piano, op.43

羅伯特 · 穆欽斯基 (Robert Muczynski, 1929-) 出生於美國芝加哥 (Chicago)，是美國當代相當活躍的鋼琴家及作曲家。他在創作方面的成就，可由其諸多作品不斷在各大作曲比賽中獲獎，窺探而知。例如：他寫給長笛和鋼琴的奏鳴曲 (Sonata for Flute and Piano) 就於 1961 年在法國尼斯 (Nice) 得到國際比賽大獎 (Concours International top prize) 的殊榮，而他於 1982 年創作的薩克斯風協奏曲 (Concerto for Alto Saxophone and Chamber Orchestra, op.41) 亦獲得普立茲獎 (The Pulitzer Prize in Music) 提名的肯定¹⁴。

此首《時光小品》(Time pieces) 是穆欽斯基受美國單簧管演奏家密契爾 · 羅瑞 (Mitchell Lurie)¹⁵ 所委託創作的，除了由密契爾 · 羅瑞擔任單簧管主奏外，也由作曲家本人擔任鋼琴伴奏，並於 1984 年倫敦 (London) 舉行的單簧管年度集會 (International Clarinet Society) 上舉行世界首演。有關本作品標題命名為《時光小品》的用意，作曲家自行下的註解是：『它並非與計時的工具有關聯，而是世間萬事萬物，包括音樂皆存在於時間裡，一切事物皆依賴時間而存在。』

這首為單簧管和鋼琴所作的室內樂作品十分強調節奏的表現和樂曲的韻律，全曲由四個風格各異的樂章所組成，每個樂章分別呈現出不同的趣味和性格，並突顯出單簧管在音域、演奏技巧、音色以及音樂表現力上的特色¹⁶。

第一樂章為果斷有力的快板 (Allegro risoluto)，一開始便出現強而有力的主題；該主題是由六個反覆出現的十六分音符和強烈的切分音節奏交替出現所構

---

¹⁴ Muczynski, Robert. *Time Pieces for Clarinet and Piano*. Pennsylvania: Theodore Presser Company, 1985.

¹⁵ Lurie, Mitchell. "Time Pieces for Clarinet and Piano, opus43." By Robert Muczynski. Mitchell Lurie, Clarinet. Crystal Records, 2000.

¹⁶ 同註 15.

成，展現強烈的色彩與急迫的風格。而鋼琴在此處則多為和絃式的音型。在此，常常可以聽到豎笛和鋼琴的旋律不斷的在交織著並且重複地出現。中間會經過一個稍慢且較抒情的中段後，再回到原速的主題重現極富節奏性的結尾。全曲洋溢著高亢且明快的氣氛。

第二樂章為富有表情的行板（Andante espressivo），開始於一個簡單且富有表情的主題，是全曲的中心速度，而該主題在曲中會不斷以輪旋曲¹⁷般的風格數度出現，環繞著主題做速度的變化。在樂章終了前，出現一段由單簧管獨奏的類似裝飾奏（cadenza）的樂段，是作曲家由此樂章的主題所發展出來的行板變奏。速度自由但卻環繞在主要的主題之上，為此慢板樂章產生了畫龍點睛的意味。作曲家把每個樂章以不同的音樂表現方式來呈現，讓整首曲子色彩斑斕且風采迷人。

第三樂章為適度的快板（Allegro moderato），為一個 A-B-A 三段式的曲式，A 段為一段意境優美的抒情旋律，帶有一點慵懶卻又意猶未盡的感覺，而鋼琴則以優雅的分解和弦伴奏。B 段突如其來的 6/8 拍急促節奏，讓此曲增添了許多戲劇化的性格。最後再將情緒轉回 A 段的抒情旋律重現後，隨即由一連串的上行音群帶至全曲的激昂尾聲。

第四樂章的序奏（Introduction），是單簧管的獨白，由單簧管低沉憂鬱的獨奏開始發展，漸漸增強張力與氣勢，音色變化的張力讓音樂絲毫不顯得單調，經過一番醞釀後將整曲導入了精力充沛的快板（Allegro energico），此為一個類似舞曲的輪旋曲¹⁸。利用巧妙的混合拍以及節奏的動機，讓人聽起來能記憶深刻。而後鋼琴與單簧管又再度會合，熱烈地展開一段單簧管的裝飾奏後，使全曲達到最高潮，精采的結束。

---

¹⁷ 同註 6.

¹⁸ Muczynski 用巧妙的動機，如：混合拍「3/8+3/8+4/8」的使用，加上精心設計的音群，如：「連續不斷的十六分音符」賦予音樂生動和活力。

參考書目

壹、西文書目

Collaer, Paul. *Darius Milhaud*. USA: San Francisco Press, 1988.

Muczynski, Robert. *Time Pieces for Clarinet and Piano*. Pennsylvania : Theodore Presser Company, 1985.

Grout, Donald Jay and Claude V. Palisca. *A History of Western Music*. London: W. W. Norton & Company, 1996.

Milhaud, Darius. *Notes Without Music: An autobiography*. Translated from the French by Donald Evans. New York: Da Capo Press, 1970.

Watkins, Glenn. *Soundings: Music in the Twentieth Century*. New York: Schirmer Books, 1988.

Simms, Bryan R. *Music of Twentieth Century: Style and Structure*. New York: Schirmer Books, 1986.

貳、西文期刊

O. Andersson: ‘*Bernhard Henrik Crusell*’ .Finsk tidskrift, c (1926), 28 – 46

Stirzaker, Thomas Duncan. “*A Comparative study of Selected Clarinet Works by Arthur Honegger, Darius Milhaud and Francis Poulenc.*” Ph.D. diss., Texas Tech University, 1988.

參、 中文書目

陳建銘 譯 (Pamela Weston 著)。歷史上的單簧管名家。台北市：揚智文化，2000。

音樂表演用語辭典編寫組。音樂表演用語辭典。台北市：世界文物，民國 83 年。

宋威德。單簧管基本吹奏技巧之研究。桃園市：原笙國際，民國 96 年。

康謳 主編。大陸音樂辭典。台北市：大陸書局，民國 75 年。

肆、 錄音資料

Lurie, Mitchell. “*Time Pieces for Clarinet and Piano, opus43.*” By Robert Muczynski.

Mitchell Lurie, Clarinet. Crystal Records, 2000.