

樂曲解說

Sonata in b minor BWV1030

J. S. Bach

Johann Sebastian Bach，生於一六八五年三月二十一日德國中部山地的 Eisenach，父親是一位擅長小提琴的宮廷音樂家，共有六男二女，Bach 是幼子。Bach 的家庭雖然不很富裕，但相當安定穩實。他在年幼時，就隨父親學習小提琴。十歲時，父親不幸去世，因此被送往大哥家居住，並在那裡接受學校教育。十五歲時，Bach 就前往龍尼堡的聖米海爾教堂充任合唱團歌手。

一七零三年四月，Bach 曾於安斯塔教堂擔任小提琴師，風琴師與合唱長。他的家庭，具有堅定的信仰，藉著音樂工作，把一生奉獻給神。他的作品，在活著的時候幾乎不曾出版，而他自己根本不曾想到要把作品好好保存。但因為晚年過分勞瘁，他的視力開始衰退。一七四九年，經過兩次手術後，雙目終於失明，一七五零年七月二十八日，因腦溢血去世。享年六十五歲又四個月。

此曲創作年約莫一七一七年，但筆者所蒐集的資料不一，故未能非常斷定。曲中隨處可見 Bach 最擅長使用的對位手法，將長笛和大鍵琴（obligato harpsichord）的主題旋律交織銜接的非常頻繁且緊密，並常常以 solo 和 tutti 的角色呼應對唱。倚音也是另一個重要的因素，經常被使用在樂句當中，或樂句弱拍結束的解決音上。根據 Barthold Kuijken¹的研究以及他所做的表演詮釋，這首 BWV1030 是寫給兩人演奏的 trio sonata form，大鍵琴的右手部份多音的旋律及和長笛的對位極其豐富。第一樂章開頭像是長笛和大鍵琴的 double concerto 縮小版的特色。第二樂章是一個非常典雅的西西里亞舞曲，有著豐富情感的持續低音伴奏。第三樂章是三聲部的賦格，而最後一個樂章則是一個錯綜複雜的吉格舞曲，也是一個 trio sonata form，也就是長笛伴隨著 harpsichord 右手高音部和持續低音的形式。

¹J. S. Bach. Sonata in b minor BWV 1030. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 1995. p.33~34.

Andre Jolivet (1905 年 8 月 8 日 1974 年 12 月 20 日)，法國作曲家。

Chant de Linos 作於一九四四年，是 Jolivet 為當時巴黎音樂院之長笛考試而寫的。原曲是寫給長笛弦樂四重奏及加上一個豎琴，本音樂會所使用的版本則是鋼琴伴奏的版本。Jolivet 將這首曲子獻給當時巴黎音樂院的長笛教授 Gaston Crunelle，標題下方有 Jolivet 寫的幾行字：「Le CHANT de LINOS etait, dans l'antiquite grecque, une variete: une lamentation funebre, une comlainte entrecoupee de cris et de danses².」(Chant de Linos, 古希臘輓歌，送葬哀樂：幽怨的旋律不斷被尖叫聲和舞曲干擾著)。在古希臘神話中，里諾為繆思女神之子，也是節奏與旋律的發明者。在曲子裡也處處可見 Jolivet 運用相當豐富的節奏型態(三連音，六連音，快速的十六分音符和三十二分音符等)，並且展現非常強烈的節奏感。故事是說，里諾在一次與阿波羅神的音樂競賽中因落敗而被刺殺身亡。

Jolivet 的許多作品都有使用原始宗教的祈禱咒文作為題材，如另一首長笛無伴奏獨奏曲：咒語“Cinq Incantations”也是難度和技巧兼具，並且具有歷史意義的曲子。五小首的組合裡，混合了舞曲強烈的節奏感，也融合非常多現代手法和高超的技巧，相較於里諾之歌有多處相似的作法，可見 Jolivet 對於原始文化和宗教音樂的喜愛程度，也顯示 Jolivet 的人文素養相當高。

Jolivet 在本曲音域的使用上相當廣，從長笛最低的中央 C 到三個八度上的 D。全曲不斷使用調式性和不協和音，創造一種神秘詭譎的陰森效果，並運用主題的再現和對比的樂段互相交織。在曲子的開頭由弦樂和豎琴的持續重音 G 和不斷加進的半音 Ab，上升增二度到 B、C#等近似減七音響效果的不協和感，並再接給長笛發揮運用在相同的和聲上，有如哭號般在吶喊咆嘯著(相似於原始宗教所運用的人聲哀歌)，且一次又一次不斷升高，也利用增加和聲的織度與長笛相對抗，長度也由四拍、六拍到八拍不斷延續加長，氣氛緊張由減和絃及不協和音中感受到明顯張力。除了大量使用不協和的音群給人在聽覺上的刺激，以及展現出宗教的色彩，強弱對比的運用也相當多變且強烈(ff->p->ff)。進入到段落 A (mm.17-33)：Meno mosso，不協和的和絃伴隨著長笛有如調式性的悲歌旋律。類似曲首的用法，主要音由 G (mm.17-21) 延伸到 Ab (mm.21-25) 到 B

²A. Jolivet. Chant de Linos pour FLÛTE et PIANO. ALPHONSE LEDUC, 175, Rue Saint-Honoré, Paris. 1946.

(mm.27-31) 游移回到 m.32 的 G (G-Ab-B-C#和最開頭的用法相同)。段落 B (m.34-46)，長笛突然激動的嘶吼、瘋狂哀嚎，重音加上裝飾音和花舌不斷重複呼喊著，豎琴也使用琶音來回不斷製造拉扯和波濤洶湧的張力，最後長笛停留在低音 C#，好像啜泣般的平靜下來。段落 C (m.47-58) 又是另一段悲淒的哀歌和上一段抗衡形成強烈的對比。直到段落 F-H (mm.80-104) Allegro，呈現一段 7/8 拍且富有節奏感的舞曲，長笛不斷由主要因 D 延展至 Eb、F#、A。再由 G 至 C#、E、F#、G。且和伴奏相呼應及卡農對唱。最後長笛以瘋狂快速的三連音音群將曲子結束在豐富、強烈的音響迴響中。

德國人貝姆 (Theobald Boehm, 1799-1881) 是 19 世紀初葉改善長笛重要的人，而現代我們所使用的長笛是 Boehm 自 1831 年花了近十七年的時間，終於在 1848 年左右改良成功，但所使用的材質仍然是硬木而非現在的金屬合金。因為當時出現許多大型樂團的編制，舊式的挖孔式長笛已經不夠演奏者使用，在音量上有所限制，容易被其他樂器所蓋過，因此讓 Boehm 有了改良長笛的念頭。他將洞孔從挖孔式改良成按鍵式，不需以手按孔，是為了把洞口加大，使音量加大且音色更宏亮；另外他也研究出一套按鍵系統，使吹奏音階及快速音符能更順手容易。他的長笛具有一個圓柱形的管身，頂端內部呈圓錐形，能吹出清晰豐潤的音調。Boehm 的發明使以前不可能吹奏的樂句成為可能，後來也用於單簧管、雙簧管與低音管的改良。舊式的長笛是以硬木或硬橡膠（使用大量硫磺將橡膠變硬）製成。

波蘭舞曲的緣起已不可考，但自法王亨利三世登基為波蘭王後，波蘭舞曲便被貴族們用為御前儀式音樂，後來又成了政治舞會中的音樂，直至作曲家韋伯 (C. M. Weber) 而蕭邦則更將其對於波蘭過去的光榮、當時的悲哀及對未來的憂鬱，融入了波蘭舞曲中，使之發揚光大成為光輝璀璨的作品傳世。波蘭舞曲富有獨特的節奏，建立在舞曲的三拍子架構上。

此曲可說是 Boehm 用來展現新式長笛最好的代表作。前段由鋼琴壯麗的附點節奏暗示即將來到的舞曲，長笛用八度音及連續迴音和音階串聯作一段似歌劇般且華麗的開場奏。輕快的跳躍及附點節奏由鋼琴帶出舞曲的音效，長笛燦爛的旋律線條加上許多裝飾的炫技，不斷變奏並穿梭在全曲當中，最精采的莫過於中間的裝飾奏樂段，和來回不斷的大跳音程，挑戰指法的快速音群，最後更是加上速度的結合，結束在令人過癮的極限急板。

作曲家梅湘 (Olivier Messiaen, 1908-1992) 是二次戰後，法國最具代表性的音樂家及管風琴家。Messiaen 的母親是一位詩人，父親是英文教授，父母並不要求 Messiaen 走向音樂之路，但他九歲就會寫鋼琴曲，十一歲就進入巴黎音樂院，成為杜卡 (P. Dukas) 與狄替尤 (H. Dutilleux) 的學生。自少年時期，Messiaen 對鳥類的聲音就產生濃厚的興趣，他不但是鳥類協會的成員，個人也收集並寫了上百首鳥之歌。一九五零年之後，鳥樂就成為 Messiaen 最重要的創作題材與靈感的來源，重要的作品有《鳥的甦醒》(Reveil des Oiseaux)、《萬鳥輿圖》(Catalogue d'Oiseaux)、《黑鳥》(Le Merle Noir)，一直到一九七零年的《花園的小鳥》(La fauvette des jardins)。且因二零年代由奧國作曲家荀白克掀起的音列主義 (Serialism)，由賴伯維茲 (R. Leibowitz) 引介到法國，受到 Messiaen 深深喜愛，所以他自己同時也是音列音樂的創作者之一。在信仰上，Messiaen 是一位虔誠的天主教徒，他相信鳥的叫聲是天使的象徵。同時他也熱愛在節奏的寫作上，這是深深受到古希臘和印度教的民族色彩所引響。而他的和聲及旋律線條的基礎架構是在全音階上。

Le Merle Noir 是 Messiaen 在一九五一年為了巴黎音樂院的考試所作，其靈感取自於模仿鳥叫。在鋼琴的延長音之下，長笛幾乎是以獨奏的方式呈現，並運用許多現代的技巧，例如：花舌、泛音 等，來豐富並達到近似鳥叫的音效。其中包含兩次的獨奏及與鋼琴卡農對唱的相似樂段，最後則利用鋼琴和長笛不斷爭相在急促的節奏和錯開的拍點上，製造出極不協和、百鳥爭鳴的聽覺效果。

參考書目

西文書目

Barcellona, John. "A Performance Guide to Jolivet's Chant de Linos." *Flute Talk* 15/5
January, 1996.

Butt, John. "Bach Interpretation: Articulation Marks in Primary Source of J. S. Bach."
U.S.A.: Cambridge University Press, 1990.

Carroll, Paul. "Baroque Woodwind Instruments: a Guide to their History, Repertoire,
and Basic Techniques." U.S.A.: Ashgate, 1999.

Nichols, Roger. *Messiaen*. Oxford, N. Y.: Oxford University Press, 1986.

Messiaen, Olivier. *The Technique of Musical Language*. "Translated by John
Satterfield." Paris: Alphonse Leduc, 1985.

中文書目

林立乘 譯。 船山隆 著。 二十世紀的法國音樂 。《全音音樂文摘》，1985。

黃寤蘭主編《西洋音樂百科全書：二十世紀音樂(下)》台北市：台灣麥克，1996。

網路資源

<http://www.jsbach.org/> J. S. Bach Home Page

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach Johann Sebastian Bach

http://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_Messiaen Olivier Messiaen

http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Jolivet André Jolivet

http://en.wikipedia.org/wiki/Boehm_System Boehm System

樂譜

Bach, J.S. Sonata in b minor BWV 1030. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 1995.

Boehm. Th. Grande Polonaise pour FLÛTE et PIANO. Gérard Billaudot, 14, Rue de l'Échiquier, Paris. 1979.

Jolivet. A. Chant de Linos pour FLÛTE ET PIANO. Alphonse Leduc, 175, Rue Saint-Honoré, Paris. 1946.

Messiaen. O. Le Merle Nior pour FLÛTE ET PIANO. Alphonse Leduc, 175, Rue Saint-Honoré, Paris. 1952