

Tunghai University
Department of Music

presents

Tseng Ya-ling
曾雅鈴

in

Graduate Chamber Recital

June. 4, 2004

Juanelva Rose Hall

7:00 p. m.

Program

Sonata for Viola and Piano in F Minor, Op. 120, No. 1 J. Brahms

Allegro appassionato

Andante un poco adagio

Allegretto grazioso

Vivace

林琦桓, Viola

Intermission

En Blanc Et Noir for Two Pianos C. Debussy

Avec emportement

Lent. Sombre

Scherzando

Fantasy On Gershwin' s "Porgy and Bess" P. Grainger

張汝佩, Piano

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

一、《中提琴奏鳴曲第一號，作品 120 號》

布拉姆斯

這首中提琴奏鳴曲原本是寫給豎笛的作品，此曲創作於 1894 年，是布拉姆斯最後的室內樂作品。這一年對布拉姆斯來說是憂鬱的一年，好友的相繼去世，使得他有意停筆不再創作，然而，在一次偶然的機緣下，他認識了一位豎笛演奏家，理查·謬爾費德 (Richard Muhlfeld)，布拉姆斯在聽完他的演奏後，感到非常震撼，新得靈感一湧而現，促使了他又有了新的創作念頭，短短四年間，共為謬爾費德創作了四首豎笛室內樂作品：包括有 1891 年創作的 A 小調豎笛三重奏，作品 114 號；豎笛五重奏，作品 115 號；以及 1894 年創作的兩首豎笛奏鳴曲，作品 120 號¹。

中提琴版本的產生，是布拉姆斯的好友姚阿幸所建議的，因為，在一次私人聚會中，由於謬爾費德有事無法前來，於是，布拉姆斯則動手將這首豎笛奏鳴曲改成中提琴版。音樂學者麥爾科爾·麥克當諾 (Malcolm Macdonald) 在他自己的著作中提到：「他個人偏愛中提琴版本，認為中提琴神秘、沙啞的音色比起含糊、柔軟的豎笛音色似乎更適合表現此曲難以捉摸的情緒²。」

此曲於 1895 年一月七日在維也納音樂藝術家協會的演奏會上舉行首演，於 1895 年出版。

這首曲子由四個樂章所組成，第一個樂章為熱情的快板 (Allegro appassionato)，f 小調，為奏鳴曲式，雖然有傳統古典奏鳴曲的架構，但並沒有重覆呈示部，一般來說，布拉姆斯的奏鳴曲式作品，都會重覆呈示部，但此曲是個例外。

第二樂章為稍慢的行板 (Andante un poco Adagio)，降 A 大調，為三段曲式 (A-B-A¹)，但在曲子再現的部份，布拉姆斯做了小小的改變，中提琴的音域比原先低了八度呈現，另外，在接進 A¹時，鋼琴部份有八小節非常漂亮的過門。

¹ Leon Botstein, The Compleat Brahms. (New York: W. W. Norton & Company, 1999), 101.

² Malcolm Macdonald, Brahms. (New York: Schirmer Book, 1900), 369.

第三樂章為優雅的稍快板 (Allegretto grazioso)，降 A 大調，三拍子舞曲風格的樂曲。雖然布拉姆斯並沒有在譜上標示出 Scherzo and Trio 的記號，但此樂章確有著似 Scherzo and Trio 的曲式架構，除了有兩段情緒截然不同的樂段外，在表情方面呈現出比較優雅的感覺，在節奏方面有著華爾滋舞曲的味道，這或許也是為何布拉姆斯不清楚標明為 Scherzo and Trio 的原因。值得一提的是，一般來說，Scherzo and Trio 的曲式，會以 Da Capo 的記號返回 A 段，但布拉姆斯則是將預備返回的 A 段原原本本的寫於譜上，完全無改變任何一個音，只於最後六小節的尾奏上，標示了 (Calando)，讓這個樂章在平靜、安詳中結束。

第四樂章為甚快板 (Vivace)，為輪旋曲式 (A-B-A¹-C-B¹-A²) 曲子一開始的鋼琴與中提琴各有一個重要主題，此兩個獨立的主題會在下一次主題再現時變換次序出現。

基本上，樂章間的調性關係以及曲式結構是傳統的，而在和聲音響以及演奏技巧上則是前衛的，並且充滿了布拉姆斯作曲的特色，在鋼琴方面，布拉姆斯利用了肥大的和弦以及寬廣的音域來達成似管弦樂團音響的效果，在第一樂章中，我們可看到它超過 5 個八度的音域，音域之寬廣，由此可見。另外，曲子到處可見到許多大跳的音型，尤其是左手，常有許多低音域的音，如何將如此低音域的音清楚的彈奏出來，也是學習者學習的重點。在節奏方面，也可見到許多切分音型以及節奏交錯 (hemiola) 的作法。此外，布拉姆斯也展現出他在作曲方面迷人的色彩變化，在第四樂章中，短短的四個小節，分別標出了優雅的 (grazioso) 以及輕快的 (leggiero) 表情記號，使得這種突然的轉換方式，更能表現出此樂章俏皮的風格。

德布西的雙鋼琴作品《白與黑》創作於1915年，這是一首於大戰期間完成的作品，1914年爆發了第一次世界大戰，時年德布西已52歲了，這時的他，身體已慢慢受到癌症的侵擾，由於健康問題，被迫不能從軍的德布西，轉而將自己的愛國情懷，訴諸於作品之中。除了這首作品之外，與戰爭有關的作品，還包括了1914年底所完成的鋼琴曲《英雄搖籃曲 Berceuse heroique pour rendre homage a S. M. le Roi Albert I de Belgique et a ses soldats》，這是為了讚揚比利時國王亞伯特一世與其士兵自們而作的³。

全曲由三個樂章所組成，第一樂章，激烈的 (Avec Emportement)，本樂章呈獻給名指揮家庫威茲基 (Sergey Alexandrovitch Koussevitzky 1874-1951) 的作品。在樂章開始前，德布西引用了古諾歌劇《羅密歐與茱麗葉》中的一段詩：「留在那裡，那不能起舞的人們，把不快的心情，訴諸於低聲的呢喃⁴」，作為曲子開頭的序言，這段序言不僅使得這抽象深奧的樂章，更具特殊的意涵，也強烈暗示出德布西愛國心切的心情。

在曲式結構方面，此樂章是較為傳統，調性中心圍繞在C大調上，並且有著似奏鳴曲式的再現部以及尾奏。

第二樂章，緩慢而哀傷的 (Lent. Sombre)，本曲引用了15世紀法國詩人法蘭索·維雍(Francois Villon) 的「對法國之敵宣唱的敘事歌」中的一節詩詞。德布西將這個樂章題獻給一位在1915年3月3日遭德軍殺害的夏洛中尉 (Jacques Charlot)。此樂章就如同標題一般，到處充滿了憂鬱哀傷的心情，以及因戰爭而帶令人窒息的氣氛，我們可從術語的標示上，看到這個樂章複雜的心情，例如平靜的 (Calme)、生氣蓬勃的 (Alerte)、猛烈粗暴的 (Tumultuoso)、快樂的 (Joyeux)

³音樂之友社 主編。《德布西》。(台北：美樂出版社，2000)，173。

⁴同註三，173。

等……由於這是一首描述戰爭的樂章，因此，德布西刻意在音型中，製造出有如號角般吹奏的音響，不協和音的使用以及用低音呈現的快速音群所製造出有如砲火般嗡嗡作響的聲音，如此豐富的情緒轉換，增加了這個樂章的戲劇張力，同時，也顯現了不同於作者以往的印象派音畫風格，無形中也加重了這個樂章的份量。

曲中，引用了馬丁·路德 (Martin Luther) 的聖詩 “A Mighty Fortress is our God” 的旋律⁵，但是德布西將它的速度變慢，且加入了一些尖銳、不協和的音，並將主旋律加厚成八度，標明以 重擊 (lourd) 的方式演奏出來。

第三樂章，詼諧的 (Scherzando)。本曲引用了多雷安 (Charles d'Orleans) (Trois Chansons) 中的一節詩：「冬天啊，你只是一個不快樂的奴僕⁶」。此樂章題獻給史特拉汶斯基 (Igor Stravinsky)。如題，樂曲呈現出輕快俏皮的風格，曲式方面則較似德布西其它鋼琴樂曲，織度較為簡明，整曲到處可見德布西純熟的鋼琴技法，獨特的和弦連接，輕巧的快速音群配合強弱對比與速度的變化，使得這首曲子的色彩更為豐富。

⁵ Jane F. Fulcher, Debussy and His World. (New York: Princeton University Press, 2001), 218.

⁶ 同註三，174。

美國作曲家蓋希文 (George Gershwin) ，於 1934-1935 年間，創作了歌劇《波吉與貝絲》，這是美國第一部充滿自己國家文化氣息的歌劇，此部歌劇是杜博斯·海沃德 (DuBose Heyward) 和艾拉·蓋希文 (Ira Gershwin) 根據杜博斯和多蘿西·海沃德 (Dorothy Heyward) 的舞台劇《波吉》(Porgy) 改編而成⁷。音樂方面，採用了 20 年代爵士音樂的節奏語法，而劇中所用的語言以及歌曲都帶有濃厚的黑人文化氣息，此劇於 1935 年 10 月 10 日在約紐首次演出。

本劇描述 1920 年代位於美國南卡羅萊納州，查爾斯頓的鯰魚街上，當地以捕魚維生的黑人，正利用閒暇時間聚賭為樂，某日，克朗 (Crown) 帶著情婦貝絲 (Bess) 前來賭博，與羅賓斯發生口角，並失手將他殺死並逃走，在貝絲手足無措下，好心的波吉 (Porgy) 收留了他，波吉是個不良於行的乞丐，但是心地善良，還替她趕走糾纏不休的毒品販子，貝絲受他感動，決定以身相許。當克朗又來糾纏貝絲時，波吉殺死了他，而被警方逮捕。毒品販子趁虛而入，將貝絲騙往紐約。不久，波吉安然歸來，熱切的盼望跟他所愛的貝絲重新建立新生活。當鄰居們告訴他，貝絲已經把自己賣給魔鬼、同時遠赴紐約時，波吉冷靜的問明紐約的距離和方向，乘坐著他那輛以山羊拖拉的小車，離開了家鄉。他決心不辭千里的去紐約，將他心愛的貝絲找回來。《波吉與貝絲》是一部悲劇，但又不乏輕鬆幽默之處，在劇中，作者通過波吉和貝絲的愛情悲劇，充分揭示了人性中的真善美與醜惡，並對他們的不幸表達了深刻的憐憫與同情⁸。

《乞丐與蕩婦幻想曲》是由一位澳國籍的作曲家、鋼琴家葛仁傑 (Percy Grainger 1882-1963) 根據蓋希文的歌劇《波吉與貝絲》，挑取了其中九首著名的歌曲，改編成雙鋼琴版本，於 1951 年出版。

⁷ 吳祖強 主編，《蓋希文：波吉與貝絲》，(台北：世界文物出版社，2000)，10。

⁸ 同註七，15-16。

此九首樂曲包括有：我的男人死了 (My Men's Gone Now) 、那是無關緊要的 (It Ain't Necessarily So) 、克拉拉，請妳不要傷心 (Clara, Don't You Be Down Hearted)、賣草莓女人的叫賣聲 (Strawberry Call) 、夏日時光 (Summertime)、噢；我放心不下 (Oh, I Can't Sit Down) 、貝絲，而今你是我的女人 (Bess, You Is My Woman Now) 、我一無所有 (Oh, I Got Plenty O'Nuttin) 、哦；神呀，我要踏上征途 (Oh, Lawd, I'm On My Way) 。

雙鋼琴版的《乞丐與蕩婦幻想曲》，除了開頭的序曲以及結尾歌曲「神呀，我要踏上征途」以外，其它八首曲子的出場順序是與歌劇不相同的。

「我的男人死了」為 3/4 拍，這是這九首曲子中，唯一的三拍子樂曲。充滿了黑人靈歌風的樂曲，旋律部份，那向下半音的滑音，除了表現出黑人歌唱的慣有技巧外，也將悲傷的心情刺裸裸的表露出。

「那是無關緊要的」是一首充滿藍調風格的曲子，除了使用以 G 音為起音的藍調音階外，還使用了一種稱為布吉伍吉 (Boogie woogie) 的藍調風格特色，左手由固定音型伴奏，而右手的節奏比較自由⁹。曲風非常幽默活潑。在歌劇裡，歌詞內容充滿了對聖經的挑戰，也因此而反應了黑人的生活觀。

「克拉拉，請妳不要傷心」，AAB 曲式，為悲傷的行板，旋律以切分音為主，伴奏有著如頑固低音的效果。

「賣草莓女人的叫賣聲」，這首樂曲只有短短八小節 (4+4) 的旋律，兩樂句由相同的音型所組成，由鋼琴 II 奏出旋律，鋼琴 I 以持續的振音彈奏出，巧妙的表達出市集裡此起彼落的叫賣聲以及街頭喧鬧的聲響。

「夏日時光」是一首優美的催眠曲，克拉拉抱著嬰兒，唱道：「夏天裡，生活多安逸，魚兒戲水，棉花高高在田裡。噢，你爹有錢，你媽漂亮，啊，輕點，小寶貝，不要哭泣¹⁰。」歌曲由 16 (8+8) 小節、兩個樂句組成，16 小節之後，

⁹ 楊靜如，《拉威爾《G 大調鋼琴協奏曲》爵士樂語法之探討》(私立東海大學 音樂研究所 碩士論文，2002)，9。

¹⁰ 同註七，19。

再以相同的音型演奏一次，但會加入一些裝飾音，使得歌曲有即興的感覺，尤其是在伴奏部份加入了藍調音 (Blue note) 的使用，使得這首曲子也充滿了爵士色彩。

「噢；我放心不下」 ABA 曲式，用了散拍樂 (Ragtime) 的爵士技法，旋律方面，除了充滿了最常見的切分音型外，旋律與伴奏間的重音會以交錯、互相干擾的方式呈現，另外伴奏部份會以「大跨度」¹¹上下跳躍的方式來展現。

「貝絲，而今你是我的女人」用了以 C 為起音的藍調音階。是一首非常著名的愛的二重唱，而雙鋼琴版在此也由兩架鋼琴輪流奏出此優美的旋律。

「我一無所有」 AABA 曲式，是一首典型的散拍樂曲。在歌劇中，此段歌曲由班鳩琴 (banjo) 伴奏，班鳩琴是散拍樂最常使用的樂器之一。

「哦；神呀，我要踏上征途」，這是尾曲，在雙鋼琴的譜中，由鋼琴 II 奏出主旋律，並附上切分音的伴奏，而鋼琴 I 則以小聲的方式奏出綿密的琶音音形，使音樂展現出堅定、熱情的一面，最後八小節的尾奏也標明以雄壯的 (Grandioso) 方式演奏，鋼琴 II 用了長達 2 小節的振動和弦音，來結束整曲。

這首長約 22 分鐘的雙鋼琴作品，可說是歌劇的濃縮版，雖然只有兩架鋼琴的聲音，但透過葛仁傑的編曲方式，寬闊的音域將鋼琴的音效發揮至極緻，這也正表達出黑人直率的性格，全曲充滿爵士風的節奏以及藍調音樂的風格，使得這首樂曲更顯生動活潑。

¹¹ 顧連理 譯，《爵士音樂史上》(台北：世界文物出版社，1998)，35。

參考書目

中文書目

- 音樂之友社 主編。《德布西》。台北市：美樂出版社，2000。
- 音樂之友社 主編。《布拉姆斯》。台北市：美樂出版社，2000。
- 吳祖強 主編。《蓋希文：波吉與貝絲》。台北市：世界文物出版社，2000。
- 邵義強 編譯。《世界名歌劇 2》。台北市：天同出版社，1986。
- 顧連理 譯 (Frank Tirro 著)。《爵士音樂史上》。台北市：世界文物出版社，1998。

西文書目

- Borsrein, Leon. The Compleat Brahms. New York: W. W. Norton and Company, 1999.
- Fulcher, Jane F. Debussy and His World. New York: Princeton University Press, 2001.
- Geiringer, Karl. Brahms. London: Oxford University Press, 1947.
- MacDonald, Malcolm. Brahms. New York: Schirmer Book, 1990.
- Mason, D. Gergory. The Chamber Music of Brahms. New York: The Macmillan Company, 1933.
- Schneider, Wayne. The Gershwin Style. New York: Oxford University Press, 1999.

中文論文

- 王彩鳳。《布拉姆斯《中提琴奏鳴曲之 Op. 120, No. 1》之研究》。私立東海大學 音樂研究所 碩士論文，2001。
- 楊靜如。《拉威爾《G 大調鋼琴協奏曲》爵士樂語法之探討》。私立東海大學 音

樂研究所 碩士論文，2002。

網路資料

Peter, Barry. Percy Aldridge Grainger. 1999-2003. Online Internet.

(<http://www.bardic-music.com/Pag.htm>) May. 2004.