

貝多芬第三號鋼琴協奏曲

拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲

樂曲解說

C 小調第三號鋼琴協奏曲，作品 37

貝多芬

Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37

L. v. Beethoven

2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons, 2 Horns, 2 Trumpets, Timpani, Strings

貝多芬的第三號鋼琴協奏曲是他協奏曲寫作的一個轉捩點，此曲已展現出貝多芬獨創性的一面。此作品的完成不能很確定，時間大概是在 1796-1804 年間。貝多芬的前三首鋼琴協奏曲，幾乎是在同一段時間出現了寫作上的構想，然而第三號鋼琴協奏曲在各方面都突顯了貝多芬更成熟及更獨特的一面。早在 1796 年，貝多芬就開始構思此曲，並企圖在裝飾樂段中使用定音鼓的。這一首協奏曲註明的完稿時間是 1803 年，而一般學者則認為是在 1800-1803 年間所完成的。該協奏曲的首演日期是在 1803 年 4 月 5 日，當時貝多芬打算舉行一場時間長得出奇的贊助性音樂會，其演出曲目包括其第一及第二號交響曲，神劇《基督在橄欖山》(Christus am Olberg) 以及由他親自擔任獨奏的《第三號鋼琴協奏曲》。¹

當時音樂會的指揮，尹格納茲 塞佛羅 (Ignaz Seyfried) 留下了在這場音樂會中為貝多芬翻譜的經驗，他說：「在彈奏協奏曲時，他要求我替他翻譜，但是，上帝幫幫我啊，說的比做的容易！我在譜上幾乎沒有看到任何東西，只有一些埃及象形文字為他提供線索而已。因為他幾乎都憑記憶來演奏，他大概沒有時間去把它寫出來。」² 終於，貝多芬在 1804 年將此首作品出版，並提獻給路易斯 費迪南王子 Prince Louis Ferdinand of Prussia。目前常聽到，由貝多芬本人譜寫的裝飾奏樂段，可能寫於 1808 年之後。³

貝多芬在寫第三號鋼琴協奏曲時仍受到莫札特的影響，他十分喜愛莫札特的 C 小調 K. 491 和 D 小調 K. 466 鋼琴協奏曲，而貝多芬第三號鋼琴協奏曲所呈現

¹ Fiske, Roger. Beethoven Concertos and Overtures (London: BBC Publications, 1970), p. 19.

² Hopkins, Antony. The Seven Concertos of Beethoven (USA: Scholar press, 1996), p. 32.

³ Fiske, Roger. Beethoven Concertos and Overtures (London: BBC Publications, 1970), p. 19.

出的情感，與莫札特 C 小調鋼琴協奏曲 K. 491 相當類似，在配器上也幾乎相同，因此令人揣測此作品是他向莫札特致敬之作。⁴此作品是 C 小調，眾所皆知，貝多芬對 C 小調情有獨鍾，似乎透露出某種情感上的關聯與投射；如同他早期著名的《悲劇》鋼琴奏鳴曲 Op. 13，和著名的第五號交響曲 Op. 67，都存有一種悲壯的氣氛，但卻令人感到精力充沛，無所畏懼。

第一樂章：Allegro con brio, alla breve

這首鋼琴協奏曲一開始的主題即用了簡單的 C 小調三和弦，在第 3-4 的節奏，有可能是貝多芬早已設計好，準備給定音鼓用的。這個主題的每一個元素，包括琶音，下行音階，以及節奏的動機，尤其在他所寫的裝飾奏裡，都一直被發展著。在管弦樂團的序奏中，雖然是以 C 小調開始，但是很快的在第 24 小節處，樂團便以相同的主題轉到 Eb 大調上，並呈現出歡樂的氣氛。在鋼琴進入主題前，雖貝多芬大膽地用了三個上行音階作為前奏。但此協奏曲的奏鳴曲式可說是十分傳統的，在呈式部中，所有的主題就都已出現，再現部的安排和呈式部也幾乎相同，然而令人訝異的是此協奏曲的發展部並不大，很快的就回到了再現部。

貝多芬在第一樂章的裝飾奏樂段及尾奏樂段，顯示了此作品的獨到之處。在他所寫的裝飾奏中，充分的發展了主要動機，他將第一主題變奏得十分華麗，且優美的進入第二主題，接著開始炫技，在裝飾奏快結束時，他用了雙震音 Trill，並加入主題的對唱，更在最後形成三重震音。在這之後進入了有趣的尾奏樂段，在尾奏中，定音鼓打出主題在第 3-4 的節奏，同時鋼琴以小聲的琶音對唱，形成美妙的音色。而且在這一樂章中，鋼琴參與在尾奏樂段中，亦為協奏曲的一項創舉。最後結束的上行音階也呼應了開始的三句上行音階前奏。⁵

第二樂章：Largo，3/8

貝多芬在這二樂章出奇的使用了調性上非常遠距離的 E 大調，似乎想要完全改變第一樂章所呈現的感覺。這個樂章寫得十分迷人，抒情，以及充滿情感。但在曲式上卻十分簡單，是 ABA 的三段式。然而貝多芬在這一樂章的寫作，用了許多 64 分音符及 128 分音符，這樣增加了讀譜的困難度；此外在 B 段上，貝多芬使用一連串的琶音為低音管（Bassoon）和長笛（Flute）伴奏，鋼琴只彈出主旋律的背景，這在當時是很不尋常的。同時這一樂章裡，在音域、力度和音色的變化幅度，都比先前的作品更大，可以看得出來貝多芬正在尋求更明顯的突破。

⁴ Petazzi, Paolo. The Five Piano Concertos (Hamburg: DG GmbH, 1994), P. 11

⁵ Fiske, Roger. Beethoven Concertos and Overtures (London: BBC Publications, 1970), p. 20.

第三樂章：Rondo---Allegro，2/4

在這一樂章，貝多芬巧妙的讓其與第二樂章連成一氣；為了使調性從 E 大調轉回 C 小調，他設計了一個強調 Ab-B 這兩個音的主題，因為 Ab 就是等於 G#，而 G#至 C 為第二樂章 E 大和弦的音，貝多芬因而將二和三樂章貫穿在一起。⁶ 此樂章曲式為：A-B-A/C- A 的發展/A-B-A-尾奏樂段。在 C 的部份，貝多芬寫了一段十分抒情的旋律，而在 C 結束後，他又利用 A 的主題來發展，寫成賦格的形式，替樂曲製造了更大的張力，同時在賦格即將結束時，貝多芬又用了一次 Ab=G#的手法，使主題又回到了 E 大調上，藉此來回應第二樂章。⁷最後精采的尾奏樂段為極快板（Presto），且貝多芬將這一樂章最重要的 Ab 音，視為 G#並解決到 C 大調。整首曲子就在輕鬆活潑和歡樂的氣氛中結束。

⁶ Fiske, Roger. Beethoven Concertos and Overtures (London: BBC Publications, 1970), p. 21.

⁷ Marston, Nicholas. Beethoven Piano Concertos (Hamburg: DG GmbH, 1992), P. 2.

D 小調第三號鋼琴協奏曲，作品 30
Piano Concerto No. 3 in D Minor, Op. 30

拉赫曼尼諾夫
S. Rachmaninoff

2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons, 4 Horns, 2 Trumpets, 3 Trombones,
Tuba, Timpani, Side Drum, Cymbals, Bass Drum, Strings

這一首鋼琴協奏曲是令人望而生畏的名曲，因為它在體力和與技巧上的要求，對鋼琴家都是一大挑戰，拉赫曼尼諾夫自己都說：「我把它寫得像大象一般。」⁸ 因此連他自己本人在首演之夜就因為彈奏此曲太累而拒絕了聽眾的安可，等到晚年更索性拒絕公開演奏此曲，而將其交由年輕一輩的鋼琴家如霍洛維茲（Vladimir Horowitz）和季雪金（Walter Gieseking）等人來詮釋。和著名的第二號鋼琴協奏曲相比，此首除了仍保有和第二號一樣浪漫的旋律，以及令人熱血沸騰的生命力外，更擴大了樂曲的結構，並且對鋼琴家的技巧也有著全面性的要求。樂團和鋼琴部份雖然都更為複雜、龐大，但也更為迷人。因此時至今日，此首作品已然成為一個考驗的標準，年輕的鋼琴家們都想要征服它。現代，此首協奏曲已經和第二號協奏曲一樣，時常被演奏了。⁹

這首曲子是拉赫曼尼諾夫在 1909 年於俄國的伊凡諾夫卡（Ivanovka）完成的，寫上的日期是 9 月 23 日，這正好是他第一次應邀前往美國演出之前。到美國後，他親自首演此曲，並於 1909 年 11 月 28 日與紐約愛樂於紐約曼哈頓新劇院演出，指揮為達姆羅施（Walter Damrosch）。¹⁰ 這首協奏曲最重要的一次演出是在稍後的卡內基音樂廳，由當時紐約愛樂的總監馬勒（Gustav Mahler）擔任指揮，時間是 1910 年 1 月 16 日，演出非常成功，而馬勒的指揮才能和作風也給拉赫曼尼諾夫留下深刻的印象。¹¹ 這首作品是獻給在當時最偉大的鋼琴家霍夫曼（Josef Hofmann），但是他本人卻從未演奏過此曲。

這首鋼琴協奏曲是拉赫曼尼諾夫在其精華年代所創作的，有趣的是，他是以做苦工似的作曲方式聞名，但他卻一股作氣的完成了這首複雜而驚人的鉅作。就各方面而言，這首曲子是他最好的曲子，不但展現出他的天才和樂思，將鋼琴演奏技巧發揮到極致，在作曲法上也達到融會貫通的境界。第三號鋼琴協奏曲可以說達到了浪漫樂派協奏曲的極限，為鋼琴協奏曲的黃金歲月劃下句點。這也是他自己知道如果再寫下一首協奏曲，他必須在形式上採用完全不同的手法，這大概

⁸ Morrison, Bryce. *Rachmaninov Piano Concertos No. 2 & 3* (Hamburg: DG GmbH, 1994), p. 1.

⁹ 皮格特(Patrick Piggott),《拉赫曼尼諾夫：管弦樂》王次炤、常罡譯（初版。台北市：世界文物出版社，民國 84 年），83 頁。

¹⁰ Norris, Geoffrey. *Master Musicians: Rachmaninov* (New York: Oxford University Press Inc., 2001), p. 167.

¹¹ 尹子,《拉赫曼尼諾夫：不朽的旋律》(初版。台北市：世界文物出版社，民國 90 年)，41-42 頁。

也是為什麼他的第三號和第四號協奏曲之間會相差那麼多年，也是為什麼第四號出現時，另他的崇拜者大為失望，因為拉赫曼尼諾夫已經把他最完美的一面獻給了他的第三號鋼琴協奏曲了。¹²

此曲最重要的一點，是第一樂章的主題不斷循環變化，出現於二、三樂章之主題、副題、插入句和管絃樂之中，換言之，就是整首曲子是一氣呵成、前後呼應的。¹³

第一樂章：Allegro ma non tanto.，4/4

不像他的前二首協奏曲，第三號鋼琴協奏曲的第一主題，一開始就由鋼琴奏出，兩手彈出平行八度的旋律，主題剛奏完馬上就和樂團互換，然後在一個短的裝飾奏後出現第二主題。第二主題可以分為兩部份，第一部份有一段鋼琴與樂團的對話，並暗示著第二主題的旋律；第二部份則是由鋼琴奏出一條非常浪漫且完整的主題旋律。發展部是利用主題進行一連串的變奏，並且在達到第一樂章的高潮時，於裝飾奏前回到最弱（pianissimo）。¹⁴ 在這之後出現了龐大且極具難度的裝飾奏樂段，因為它取代了傳統的再現部，這在曲式上是一種重大的創新，亦即他賦予裝飾奏樂段一種曲式結構上的意義。¹⁵ 這個龐大的裝飾奏樂段，可以分為兩個部份：第一部份拉赫曼尼諾夫寫了兩個版本，一種為快速音群類的，有 59 小節；一種為和弦類的，有 75 小節，但兩種都接入第二部份的裝飾奏；第二部份是木管奏出旋律加入合奏。而最後的尾奏樂段又回到第一主題，並以第二主題的前半部份乾淨地收尾，也就是把第一樂章統整起來，並和前面主題呼應。

第二樂章：Intermezzo---Adagio，3/4

第二樂章與第一樂章的主題有許多相似之處，它們都是以一個下行樂句產生出來的。一開始是 A 大調，但在鋼琴加入後，很快的用半音階的方式把音樂引向這個樂章的真正調性---Db 大調。在確立調性後，鋼琴部份開始奏出主題，並在這主題上不斷地擴張和變奏，但是在其中，管弦樂團偶而會以小提琴奏出第一樂章的主題。然而就在大家以為第二樂章將結束時，音樂又出現了一個升 F 小調圓舞曲的新段落，這個段落的主題是第一樂章主題節奏的變形，以樂團奏出，而鋼琴主要是以三連音及重覆音的音型來裝飾它，這個段落的結束又把音樂帶回到

¹² 皮格特(Patrick Piggott),《拉赫曼尼諾夫：管絃樂》王次炤、常罡譯(初版。台北市：世界文物出版社，民國 84 年)，90 頁。

¹³ Norris, Geoffrey. Master Musicians: Rachmaninov (New York: Oxford University Press Inc., 2001), p. 116.

¹⁴ Norris, Geoffrey. Master Musicians: Rachmaninov (New York: Oxford University Press Inc., 2001), p. 117.

¹⁵ 皮格特(Patrick Piggott),《拉赫曼尼諾夫：管絃樂》王次炤、常罡譯(初版。台北市：世界文物出版社，民國 84 年)，86 頁。

第二樂章的主題並導入 C# 音上，為進入第三樂章的 D 大調作準備。緊接在這之後，由樂團奏出的尾奏樂段被鋼琴以一個戲劇性、有氣勢的經過句打斷，這個經過句連接了第二和第三樂章，使之連成一氣。¹⁶

第三樂章：Finale---alla breve

第三樂章可以說是所有為鋼琴和管弦樂而寫的作品中，最華麗、最激動人心的音樂，現代鋼琴的所有可能性都被充分開發出來。從一開始的 D 小調激烈的第一主題，到一連串切分音的 C 大調節奏，再進而到 G 大調愉快抒情的第二主題，隨著拉赫曼尼諾夫的豐富配器，不斷維持著前進的動力。¹⁷ 在這個呈式部後面是一個很長的中間插部，這個插部是由一系列短小的變奏組成，主要有四個變奏，而主題是從第三樂章的第一主題和第一樂章的第二主題變化而來。這四個變奏一開始是由詼諧 Scherzando 開始，在一連串華麗的音型後，進入第二個變奏，速度轉慢 *Meno mosso*，然後在第三個變奏回復原速 *a tempo* 時，由管弦樂團奏出第一樂章第一主題，並在稍後再由鋼琴奏出明顯的第二主題，可以說在此回顧了第一樂章的兩個主題，然後帶領鋼琴進入第四個極炫技的變奏，回前面的原始曲速「*a tempo come prima*」。在這四個變奏中，除了第三個變奏，在奏出第一樂章的第二主題時，有 10 小節轉到了 E 大調上外，拉赫曼尼諾夫把調性都留在 Eb 大調上，整個中間插部就在一陣定音鼓與鋼琴的幾個終止和弦中結束在 Eb 大調上。¹⁸ 這時第三樂章的主題重現，但都比原來低了一個調，第二主題再現完之後，整個樂團和鋼琴以和弦式的方式呈現第一樂章的主題，並逐漸得加快速度，由一連串如暴風雨般的鋼琴八度音程下行，引導出鋼琴和樂團如狂喜般的激情，這個旋律則是由第三樂章的第二主題而來。¹⁹ 在這個宏大的尾聲樂段所製造出來的輝煌效果，可以說是空前絕後的。

¹⁶ 皮格特(Patrick Piggott),《拉赫曼尼諾夫：管弦樂》王次炤、常罡譯(初版。台北市：世界文物出版社，民國 84 年)，88 頁。

¹⁷ Norris, Geoffrey. Master Musicians: Rachmaninov (New York: Oxford University Press Inc., 2001), p. 118.

¹⁸ Norris, Geoffrey. Master Musicians: Rachmaninov (New York: Oxford University Press Inc., 2001), p. 119.

¹⁹ 皮格特(Patrick Piggott),《拉赫曼尼諾夫：管弦樂》王次炤、常罡譯(初版。台北市：世界文物出版社，民國 84 年)，90 頁。

參考書目

中文書目

- 1 荀伯格 (Harold C. Schonberg) 《不朽的鋼琴家 (The Great Pianists)》 顧連理、吳佩華譯。初版。台北市：世界文物出版社，民國 87 年。
- 2 荀伯格 (Harold C. Schonberg) 《現代樂派 (The Lives of the Great Composers)》 陳琳琳譯。初版。台北市：世界文物出版社，民國 82 年。
- 3 尹子。《拉赫曼尼諾夫：不朽的旋律》。初版。台北市：世界文物出版社，民國 90 年。
- 4 皮格特(Patrick Piggott)。《拉赫曼尼諾夫：管弦樂(Rachmaninov Orchestral Music)》 王次炤、常罡譯。初版。台北市：世界文物出版社，民國 84 年。
- 5 焦元溥。《浪漫樂派的最後餘光--拉赫曼尼諾夫：第三號鋼琴協奏曲》。台北市：古典音樂，民國 87 年 3-4 月。

英文書目

- 1 Cowan, Rob. Pletnev: Prokofiev 3 & Rachmaninov 3. Hamburg: DG GmbH, 2003.
- 2 Cunningham, Robert E.. Sergei Rachmaninov: A Bio-Bibliography. USA: Greenwood Press, 2001.
- 3 Fiske, Roger. Beethoven Concertos and Overtures. London: BBC Publications, 1970.
- 4 Gordon, Stewart. A History of Keyboard Literature: Music for the Piano and its Forerunners. New York: Schirmer Books, 1996.
- 5 Green, Douglass M.. Form in Tonal Music: An introduction to Analysis. New York: Harcourt Brace Jovanovich College, 1993.
- 6 Hopkins, Antony. The Seven Concertos of Beethoven. USA: Scholar press, 1996.
- 7 Kinderman, William. Beethoven: The 5 Piano Concertos. Hamburg: DG GmbH, 1999.

- 8 Kirby, F. E. Music for Piano: A Short History. Oregon: Amadeus Press, 1995.
- 9 Marston, Nicholas. Beethoven Piano Concertos. Hamburg: DG GmbH, 1992.
- 10 Morrison, Bryce. Rachmaninov Piano Concertos No. 2 & 3. Hamburg: DG GmbH, 1994.
- 11 Norris, Geoffrey. Master Musicians: Rachmaninov. New York: Oxford University Press Inc., 2001.
- 12 Petazzi, Paolo. The Five Piano Concertos. Hamburg: DG GmbH, 1994.

Tunghai University
Department of Music

Hsieh Cheng-feng
謝承峰

in a

Graduate Piano Recital

May 12, 2004

Juanelva Rose Hall

7: 00 p. m.

Program

Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37

L. v. Beethoven

Allegro con brio

Largo

Rondo. Allegro

電子鍵盤交響樂團：陳怡靜、何芸燕、劉曉穎、曹家銀、張絢絢、李郁瑩
指揮：郭宗愷 博士

Intermission

Piano Concerto No. 3 in D Major, Op. 30

S. Rachmaninoff

Allegro ma non tanto

Intermezzo. Adagio

Finale. Alla breve

電子鍵盤交響樂團：陳怡靜、何芸燕、曹家銀、黃旅葳、張絢絢、李郁瑩
指揮：郭宗愷 博士

This recital is in partial fulfillment for the degree of Master of Arts in Music.
Student of Dr. Kuo Tzong-Kai.