

音樂見習與賞析

時間：每星期四，第 3,4 節
 地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
 授課教師：王青雲、馬定一、江玉玲

2012 年 2 月 28 日 更新

次	日期	演出人員	上臺		前置	後製	定稿 寄 江老師
			三週前 交曲目	兩週前 交曲解	當週節目單彙整 及下週預告	前週 紀錄及樂評	
1	3/1	黃姿旋(Vln)、黃瓊毅(Vc)、田軒齊(Pno, Mov. I、IV)、游婷雅(Pno, Mov. II)、王貞懿(Pno, Mov. III)	2/26	2/26	游于瑩、蔡郁萱		2/27
2	3/8	1.游韻潔 2.鄒宜庭、趙婉嫻 3.呂冠儀、王靖雅	2/26	2/26	李郁穎、林岱芸	游于瑩、蔡郁萱、吳佳濤	3/5
3	3/15	1.黃姿旋 2.楊艾琳 3.林東慶	3/1	3/8	葉慧先、吳佳濤	李郁穎、林岱芸、吳佳濤	3/12
4	3/22	1.周長誼 2.朱立潔 3.賴彥合	3/8	3/15	賴冠宇、賴彥合	葉慧先、吳佳濤	3/19
5	4/12	1.楊艾琳 2.劉家欣 3.林東慶	3/15	3/22	游于瑩、蔡郁萱	賴冠宇、賴彥合、吳佳濤	4/9
6	4/19	1.田軒齊 2.陳亭云 3.王貞懿	3/22	4/12	李郁穎、林岱芸	游于瑩、蔡郁萱	4/16
7	4/26	1.游于瑩 2.賴冠宇 3.周長誼	4/12	4/19	葉慧先、吳佳濤	李郁穎、林岱芸	4/23
8	5/3	1.王貞懿 2.陳亭云 3.黃瓊毅	4/19	4/26	賴冠宇、賴彥合	葉慧先、吳佳濤	4/30
9	5/10	1.游婷雅 2.朱立潔 3.呂冠儀 4.王靖雅	4/26	5/3	游于瑩、蔡郁萱	賴冠宇、賴彥合	5/7
10	5/17	1.趙婉嫻 2.劉家欣 3.鄒宜庭 4.蔡郁萱	5/3	5/10	葉慧先、吳佳濤	游于瑩、蔡郁萱	5/14
11	5/24	1.李郁穎 2.林岱芸 3.潘玉婷	5/10	5/17	賴冠宇、賴彥合	葉慧先、吳佳濤	5/21
12	5/31	1.潘玉婷 2.葉慧先 3.游韻潔	5/17	5/24	李郁穎、林岱芸	賴冠宇、賴彥合	5/28

碩二

99317101	蔡郁萱	tdy45111@yahoo.com.tw	女	音碩作二	5/17	3/1	4/12	5/10
99317102	賴冠宇	99317102@scu.edu.tw	男	音碩作二	4/26	3/22	5/3	5/24
99317103	賴彥合	99317103@scu.edu.tw	男	音碩作二	3/22	3/22	5/3	5/24
99317104	游于瑩	yuying.126@gmail.com	女	音碩作二	4/26	3/1	4/12	5/10
98317215	林東慶	superstarmusicungching@kimo.com	男	音碩演一	3/15	4/12		
98317213	王靖雅	liliandlulu2002@yahoo.com.tw	女	音碩演二	3/8	5/10		
99317203	鄒宜庭	zhouyeting@yahoo.com.tw	女	音碩演二	3/8	5/17		
99317204	呂冠儀	q8007571@hotmail.com	女	音碩演二	3/8	5/10		
99317205	趙婉嫻	99317205@scu.edu.tw	女	音碩演二	3/8	5/17		
99317206	周長誼	99317206@scu.edu.tw	男	音碩演二	3/22	4/26		
99317209	游韻潔	yvickieou@yahoo.com.tw	女	音碩演二	3/8	5/31		
99317211	楊艾琳	eileen2255@yahoo.com.tw	女	音碩演二	3/15	4/12		
99317214	朱立潔	viviju0226@yahoo.com.tw	女	音碩演二	3/22	5/10		
98317210	潘玉婷	feathercello@yahoo.com.tw	女	音碩演三	5/24	5/31		

碩一

00317101	林岱芸	taiyun0@yahoo.com.tw	女	音碩作一	5/24	3/8	4/19	5/31
00317102	葉慧先	zal24282414@hotmail.com	女	音碩作一	5/31	3/15	4/26	5/17
00317103	李郁穎	maskedbird@hotmail.com	女	音碩作一	5/24	3/8	4/19	5/31
00317201	王貞懿	chenyi76411@yahoo.com.tw	女	音碩演一	3/1	4/19	5/3	
00317202	田軒齊	a5512037@hotmail.com	男	音碩演一	3/1	4/19		
00317203	游婷雅	flyinmymusicland@msn.com	女	音碩演一	3/1	5/10		
00317204	陳亭云	mix7837@hotmail.com	女	音碩演一	4/19	5/3		
00317207	劉家欣	vivianyal117@hotmail.com	女	音碩演一	4/12	5/17		
00317211	黃姿旋	shen771021@hotmail.com	女	音碩演一	3/1	3/15		
00317212	黃瓊毅	abcmurder3@hotmail.com	女	音碩演一	3/1	5/3		
00317301	吳佳濤	00317301@scu.edu.tw	女	音碩音一	3/8 3/15 4/12	3/15	4/26	5/17

灰色網底：Solo
 黃色網底：前置

注意事項
 一、十點廿分點名。兩次遲到記缺席一次。三次缺席(含)者，成績不予計算。
 二、演出日期更改，以一次為限。
 三、演出前三週，繳交曲目給負責同學，以便於前一週節目單中預告下週曲目。
 四、前置及後製由音樂學組、作曲組輪流負責。
 五、上臺：演奏組兩次(至少一次 Solo)；作曲組一次；音樂學組：各場主持十六場樂評

音樂見習與賞析 (1)

時間：2012 年 3 月 1 日，星期四，第 3,4 節
地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：游于瑩、蔡郁萱（碩二）

演出曲目

鋼琴三重奏

小提琴：黃姿旋 大提琴：黃瓊毅

鋼琴：田軒齊 (Mov. I)、游婷雅 (Mov. II)、王貞懿 (Mov. III)

貝多芬：《第一號鋼琴三重奏》。作品 1，第一、二、三樂章 (1794)

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Piano Trio No.1, Op.1 Mov.1.2.3

樂曲解說

◎貝多芬：《第一號鋼琴三重奏》。作品 1，第一、二、三樂章 (1794)

第一樂章是降 E 大調，採用奏鳴曲式寫作，呈式部第一主題擁有開朗活潑的性格，象徵貝多芬對作曲的熱情，及熱愛音樂。第二主題也繼續延續第一主題的性格，在降 B 大調上，進入發展部開頭使用了第一主題的動機，隨之而來的是鋼琴與兩個弦樂器輪流的對話。在發展部中作曲家可以天馬行空的創作，在這邊我們可以常聽到貝多芬使用許多大小調互換的手法，有種處處是驚奇的興奮感，最後以燦爛炫技的 Cadenz 做結。

第二樂章為一降 A 大調輪旋曲形式的慢板，樂曲開始即由鋼琴帶領出第一主題抒情的旋律線條。在鋼琴不斷重複出現的旋律之間，第一主題藉由不同的節奏形式出現，而大提琴和小提琴交替的互唱主題，使得旋律線條有著橫向來回的流動。快速音群和不時有短暫休止符的穿插形成強烈的速度對比。進入第二主題後隨即轉入降 E 小調，也帶領聽眾進入另一種沉重的氛圍中。當第一主題再現，從力度的表現即可預知樂曲即將進入尾聲，弦樂以輕微的撥奏宣告一切即將結束，並以鋼琴的微弱低音作正式的終結。

第三樂章是輕快愉悅的 Scherzo，由小提琴率先開始，大提琴隨即加入，然後才是鋼琴以和弦奏出終止式。降 A 大調的 Trio 樂段極富旋律性，反覆的架構，鋼琴奏以簡單的分解和弦音，小提琴與大提琴則廣泛地以持續的和弦伴奏。

下週曲目預告

游韻潔 威爾第：【感謝，親愛的朋友】。選自歌劇《西西晚禱》(1855)

Giuseppe Verdi (1813-1901): "Merce, Dilette Amiche" from Opera- *I Vespri Siciliani*.

鄒宜庭、趙婉嫻 安東寧·德佛札克：《斯拉夫舞曲》(1878)。雙鋼琴版

Antonin Dvorak (1841-1904): *Slavonic Dance* Op. 46 No. 2

王靖雅、呂冠儀 愛德華·葛利格：《皮爾金第一號組曲》，作品四十六，

第三首【安妮特拉之舞】、第四首【山天王的宮殿】(1880)

Edvard Grieg (1843-1907): *Peer Gynt Suite*, No. 1, Op. 46. arr. for piano 4 hands. No. 3.

"Anitra's Dance", No. 4 "In the Hall of the Mountain King".

東吳大學音樂系碩士班 100 學年度第二學期

音樂見習與賞析 (2)

時間：2012 年 3 月 8 日，星期四，第 3,4 節
地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）
彙整：林岱芸、李郁穎（碩一）

演出曲目

- 獨唱** 聲樂：游韻潔 伴奏：陳彥蓉
比才：【我無所畏懼】。選自歌劇《卡門》(1873)
Georges Bizet (1838-1875): "Carmen" from Opera- *Je dis que rien ne m'épouvante*.
- 雙鋼琴** 鋼琴：王靖雅、呂冠儀
愛德華·葛利格：《皮爾金第一號組曲》，作品四十六，
第三首【安妮特拉之舞】、第四首【山天王的宮殿】(1880)
Edvard Grieg (1843-1907): *Peer Gynt Suite*, No. 1, Op. 46. arr. for
piano 4 hands. No. 3. "Anitra's Dance", No. 4 "In the Hall of the
Mountain King".

樂曲解說

◎比才：【我無所畏懼】。選自歌劇《卡門》(1873)

《卡門》(Carmen) 這部由作曲家比才於 1873 年譜曲的四幕歌劇，取材於法國作家梅里美 (Prosper Mérimée, 1803-1870) 的同名小說；描寫出身農家的軍官荷西，受到吉普賽女人卡門的誘惑下墮入情網並成為吉普賽走私販，愛恨交織的故事。而米凱拉 (MICAËLA) 一角色，是荷西在遙遠家鄉的未婚妻，帶著在家鄉荷西母親的囑咐以及追回已變心的荷西，奮不顧身隻身前往荷西所居的走私營地。本曲【我無所畏懼】(Je dis que rien ne m'épouvante) 在第三幕，黑暗的夜晚荒山野嶺，吉普賽走私販一行人下山進行交易，只留下荷西一人留守營地，此時米凱拉在山地嚮導帶領下，她要找到那個完全被卡門給迷惑住的荷西，勸他早日回家。米凱拉獨自的一人，祈求上天的保佑。(游韻潔)

C'est des contrebandiers le refuge ordinaire.	這就是危險走私販子所在的地方
Il est ici; je le verrai!	就在這哩，我看到了
Et le devoir que m'imposa sa mere	他母親曾交代我的誓言
Sans trembler je l'accomplirai	我不會感到內心顫抖
Je dis que rien ne m'épouvante,	我無所懼怕，

je dis, hélas! que je répons de moi;
mais j'ai beau faire la vaillante,
au fond du coeur,
je meurs d'effroi!

我說，唉！我只能跟自己說話
但我的心是勇敢的，
雖然我依然害怕！

Seule en ce lieu sauvage,
toute seule j'ai peur,
mais j'ai tort d'avoir peur;
vous me donnerez du courage,
vous me protégerez, Seigneur!

但在這個蠻荒之地，
獨自的一人，
但我錯了，我好害怕；
你給我勇氣，
你會保護我，主啊！

Je vais voir de près cette femme
dont les artifices maudits
ont fini par faire un infâme
de celui que j'aimais jadis!
Elle est dangereuse...
elle est belle!...
Mais je ne veux pas avoir peur!
Je parlerai haut devant elle... ah!
Seigneur, vous me protégerez!

我看到這個女人
帶著詛咒
不好的名譽
但她愛過他
她是危險的.....
她是美麗的！.....
但我不會害怕！
我無所懼怕，.....啊！
會保護我，主啊！

◎愛德華·葛利格：《皮爾金第一號組曲》，作品四十六，第三首【安妮特拉之舞】、第四首【山天王的宮殿】（1880）

葛利格（Edvard Grieg, 1843-1907），挪威作曲家。他的作品大多充滿詩意，並偏好簡短的抒情小品（Lyric Pieces）。由於葛利格極力提倡北歐民族音樂，所以在他的音樂中，有極明確的國家主義，但他並未直接摘錄挪威民歌於他的作品中，而是成功地重新創造那些民歌的旋律及節奏風味。¹

葛利格的音樂作品中，最令人熟知的代表作，即為《皮爾金組曲》。《皮爾金》是挪威劇作家易卜生（Henrik Ibsen, 1828-1906）在 1867 年所寫的戲劇，是以挪威流傳的神話為藍本，故事描述男主角「皮爾金」是個遊手好閒的人物，喜愛四處遊蕩、追求美女。葛利格根據此劇譜寫配樂，於 1875 年完成 23 首全劇配樂，編制包含管弦樂與合唱。在 1880 年，葛利格改編整理出管弦樂的第一組曲（作品四十六）；1891 年再編出第二組曲（作品五十五）²，今天為大家演出的是《皮爾金第一號組曲》的第三首【安妮特拉之舞】（Anitra's Dance）與第四首（山天王的宮殿）（In the Hall of the Mountain King）。（王靖雅、呂冠儀）

【安妮特拉之舞】

樂曲為 A 小調，3/4 拍，是具有異國色彩的馬厝卡舞曲。此樂段描述皮爾金在北非過著放縱奢華的生活時，一個舞孃因覬覦他的錢財，故假扮成阿拉伯酋長的女兒—安妮特拉，試圖以曼妙的舞姿引誘皮爾金，趁他神魂顛倒之際，奪走他的錢袋和馬匹。音樂中出現兩種不同的性格，輕快的上行跳奏，象徵舞孃的虛情假意，三度音的下行音型，則呈現出風情萬種的舞姿。（王靖雅、呂冠儀）

¹ John Horton & Nils Grinde(2001). Grieg, Edvard (Hagerup). *Grove Music Online*. Retrieved Mar. 5, 2012, from <http://www.oxfordmusiconline.com>

² Erik Levi (2001). "Peer Gynt". *Grove Music Online*. Retrieved Mar. 5, 2012, from <http://www.oxfordmusiconline.com>

【山天王的宮殿】

樂曲為 B 小調，4/4 拍，為進行曲風。敘述拋棄魔山女兒的皮爾金，引起舉山狂魔的追殺。曲式為主題與變奏，由低音聲部的短促跳奏，展現詭譎的開端，逐漸加快的速度，暗示魔山的逼近，接著粗暴瘋狂的音響，表現出群魔追殺的恐怖畫面，最後，象徵清晨的鐘聲，逼走了妖魔小鬼，一切戛然而止。

「皮爾金」的故事，在情節上雖然有些荒誕不經，卻是易卜生對挪威民族的價值觀提出的反思。葛利格受邀為其量身訂作的劇樂，更是提高整部戲劇的演出效果。（王靖雅、呂冠儀）

前週資料彙整與回顧（游于瑩、蔡郁萱）

備註：以下的資料彙整與回顧，大部分是在「時間的線性軸」上，依序記錄而成，唯少部分考量到詞句的「通順」和「邏輯性」，乃採「拼貼」的方式來做彙整與安排。

今日由黃姿旋(Vln.)、黃瓊毅(Vc.)、田軒齊(Pno. I)、游婷雅(Pno. II) 及王貞懿(Pno. III) 帶來貝多芬作品《第一號鋼琴三重奏》第一、二、三樂章。曲畢，基於五位同學的詮釋與貝多芬早期風格有所不同，馬老師提出第一個問題：「三個樂章的速度如何決定？」老師認為第一樂章速度太快，二、三樂章則太慢。姿旋表示，是由不同 CD 中，選出大家認為適合的版本。

王老師肯定演奏者對樂曲的熟悉，但旋即提出三個樂章的鋼琴皆不同人，對樂曲的統一性及同質性有相當程度之影響；團體組合，就藝術層面，換人演奏並不合適。馬老師提醒，三位演奏者對於古典時期非常重要的裝飾音詮釋不盡相同，此舉亦影響了整體樂曲的連貫性，兩位老師表示宜為同一組演奏者詮釋。

江老師提出個人對於演出的感受，第一樂章開頭有些無力，後來便漸入佳境；第二樂章弦樂的對話表現得很美；第三樂章則太猛烈；速度方面並無強烈對比之感。姿旋表示，因慢板掌握得較不好，所以演奏得較 CD 版本快。江老師亦呼應兩位老師，對於鋼琴換演奏者的問題提出建議：三位同學皆彈奏同一樂章，於不同演奏者的詮釋中，比較其差異。

彥合亦認為鋼琴演奏者不同，產生各樂章間的差異，因此無法討論樂曲的連貫、性格及對比性。對此，演奏的同學提出，此為室內樂課堂分組練習之曲目，因弦樂同學有限，為令大家都能參與練習，才採取各樂章不同鋼琴演奏者的方式。排練時各樂章皆分開，雖三個樂章的鋼琴演奏者彼此聽過對方排練，但在詮釋上沒有多加琢磨與討論，是值得改進的地方。

馬老師接著提問鋼琴蓋為何關起，而沒有半開？演奏者表示，考量場地與樂器的關係，為避免鋼琴太大聲會蓋過弦樂而選擇關琴蓋。老師們則提出鋼琴擺放

位置、琴蓋開合、觸鍵…等，皆會造成音量差異，進而影響整體樂曲的感受，宜提早十五分鐘至一小時到場彩排調整；未來不論在何種場地演出，這些都是值得大家多留意之處。

最後，江老師提醒修課同學，此課程旨在為以後的演出及音樂會做準備，因此不論演出或繕寫樂曲解說，都是預先的練習，希望爾後勿再發生抄襲網路文章或音樂會解說作為課堂演出節目單等情事。

短篇樂評 (吳佳澐)

這首鋼琴三重奏是貝多芬早期的作品，第一樂章為延續古典風格的規矩奏鳴曲式，在鋼琴和絃樂的整體表現上顯現出一種明朗且不刻意的歡愉氣氛，讓人不會覺得過於表現的穩定感，但在剛開頭的部分速度拿捏可以再更有把握些。第二樂章的慢板中，鋼琴溫馴地傾聽小提琴與大提琴的對話，並用裝飾音來融入它們的話語，在裝飾音的部分可以更細微來處理，應該會有更細緻的音色表現。小提琴的音色很優雅，並帶領整體音樂的推動，而大提琴的對唱也很緊湊，不會有時間讓音樂懸浮在空中停擺。第三樂章是較激進的詼諧曲式，鋼琴的技巧表現讓音符清晰的跳動著，不含糊的音響會讓人想繼續欣賞音樂的內容，此段的小提琴與大提琴也表現出和絃的飽滿，讓整首曲子充滿活力與精力。

下週曲目預告

黃姿旋 帕格尼尼：《摩西幻想曲》(1818)
Niccolò Paganini (1782-1840): *Mose-Fantasia*

楊艾琳 易貝爾：《長笛獨奏曲》(1936)
Jacques Ibert (1890-1962): *Pièce pour flûte seule*

林東慶 愛德華·拉羅：【突然地，我的愛呀！】，選自歌劇：《國王的伊蘇》
(1875-1888)
Édouard Lalo(1823-1892): *Vainement, ma bien-aimée !* from opera *Le Roi d'Ys*

東吳大學音樂系碩士班 100 學年度第二學期

音樂見習與賞析 (3)

時間：2012 年 3 月 15 日，星期四，第 3,4 節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：王青雲、馬定一（請假）、江玉玲

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：葉慧先、吳佳澐（碩一）

演出曲目

小提琴獨奏 小提琴：黃姿璇 鋼琴伴奏：田軒齊

帕格尼尼：【摩西幻想曲】(1818)

Niccolò Paganini (1782-1840): *Mose-Fantasia*

獨唱 聲樂：林東慶 鋼琴伴奏：陳亭云

愛德華·拉羅：【突然地，我的愛呀！】

選自歌劇：《國王的伊蘇》(1875-1888)

Édouard Lalo, 1823-1892: *Vainement, ma bien-aimée* from opera *Le Roi D'ys*

長笛獨奏 長笛：楊艾琳

易貝爾：《長笛獨奏曲》(1936)

Jacques Ibert (1890-1962): *Pièce pour flûte seule*

樂曲解說

◎帕格尼尼：【摩西幻想曲】(1818)

相信大家都聽過巴赫全部都在一條弦上演奏的「G 弦之歌」，而帕格尼尼也用同樣的方式寫下了這首摩西幻想曲，是根據好友羅西尼的歌劇「摩西在埃及」（*Mose in Egitto*）當中的一小段主題而創作，分為導奏、主題、第一變奏、第二變奏、第三變奏這五個段落。導奏由 c 小調緩慢且神秘的開始，高把位以及泛音一次次的將主題推到更高的音域，挑戰線條的流暢，中間轉到平行大調讓人感覺到一絲光線照射下來，在輝煌的裝飾奏之後馬上進入主題樂段。主題使用許多附點節奏以及裝飾音，像是小精靈般俏皮的跳躍著。第一變奏以快速的十六分音符展現左手的技巧，而不斷重複的旋律也以音量做每次不同的變化，使音樂不單調。第二主題馬上換右手表現一下，使用連續下弓，這樣的弓法要控制出圓潤的音色相較順弓是比較困難，但卻能輕鬆表現每顆音粒粒分明，後段使用人工泛音也是一大挑戰。第三變奏是左右手協調的挑戰，節奏上是四個音一組，而弓法卻是三個音一組，另外靠橋奏法（*ponticello*）更增加了這個樂段的變化性，曲子到尾聲時帕格尼尼使用了音符時質改變（四連音變六連音）而產生加速的感覺，燦爛的結束全曲。這首變奏幻想曲非常動聽，音符中不只是賣弄技巧，還有帕格尼尼結合了抒情旋律與華麗技巧的音樂內涵。是我非常喜歡的炫技小品之一，分享給大家認識！（黃姿璇）

◎愛德華·拉羅：【突然地，我的愛呀！】選自歌劇《國王的伊蘇》
(1875-1888)

愛德華·拉羅 (Édouard Lalo, 1823-1892)，西班牙裔的法國作曲家。劇本：布勞 (Edouard Blau) 劇名《國王的伊蘇》(Le Roi D'ys [法]；The King of Ys)，為法國傳說。拉羅是一位沒有獲得聲望的作曲家，此劇也是拉羅在晚期最有成就的作品。此劇為三幕歌劇，1875 開始-1888 完成。開頭有宣敘調 (recitative) 揭開此曲，另此曲為兩段式，全曲充滿愛意以及喜悅，並以較行板稍快的速度演唱，但在每一段的第二部分將以較行板的方式演唱來表達更深的情感讓歌曲更賦予不同的張力。

場景：宮殿裡的長廊 角色：Mylio

劇情：第三幕，國王的女兒 Rozenn 和 Mylio 結婚的日子，根據法國習俗，新娘在婚禮前由女性隨從看守防止男方進入寢室，而 Mylio 唱著迷人的晨歌，伴隨著女生合唱在 Rozenn 的房門外。

puisqu'on ne peut fléchir
ces jalouses gardiennes,
ah, laissez-moi conter
mes peines et mon émoi !
Vainement, ma bien-aimée,
on croit me désespérer ;

自從再不能動搖的一切
那些忌妒的守護者，
喔！請讓我告訴你
我一切的悲傷，以及所有的感覺。
突然地，我的愛呀！
那些守護者以為這些作為會讓我感到絕望；

Prés de ta porte fermée
Je veux encor demeurer !
Les soleils pourront s'éteindre,
les nuits remplacer les jours,
sans t'accuser et sans me plaindre.
Là je resterai, toujours !

靠近你的門依然鎖著，
但我還是繼續留在這守候！
太陽將離去，
即使取代的是那片黑夜，
在我尚未責備你，抱怨你之前
我將持續守候，永遠！

Je le sais, ton âme est douce,
et l'heure bientôt viendra
où la main qui me repousse
vers la mienne se tendra !
Ne sois pas trop tardive
à te laisser attendrir !
Si Rozenn bientôt n'arrive,
je vais, hélas, mourir !

我知道，你靈魂是那麼的溫柔，
這時刻及將到來
那距我於千里之外的一切，
即將迎向我而來！
請不要遲疑
就讓你善良的心進到我的心房！
假如 Rozenn 並未到來，
唉！我將活不下去！

歌詞及歌劇故事片段內容譯自
G. Schirmer, *Opera Anthology Arias for Tenor* (林東慶)

◎易貝爾：《長笛獨奏曲》（1936）

易貝爾是法國近代極重要的作曲家之一，1890 年出生於法國巴黎。此首作品雖然是一首獨奏曲，但易貝爾利用他的寫作手法將樂曲呈現出豐富的和聲色彩，並且充分表達長笛這項樂器晶瑩剔透的音色。

樂曲以行板（Andante）2/4 拍子開始的序奏，主要以 d 音為中心，調性不明確。進入主題後變為 6/8 拍子，藉由幾個中心音作為樂句的主幹，並在重複時逐漸於以變形。進入 9/8 拍子的輕快（Vivo）中間段落，展開速度自由的快速音群，並且將音量推進至 *ff*，將此曲帶入最高潮，在一段裝飾樂段後速度恢復為先前的行板，拍子依然是 6/8 拍，而主題則用高八度來演奏，隨著樂曲慢慢進入尾聲，拍子改變成 2/4、3/4 拍等，節奏也逐漸擴張，音域隨之下降，最後以 *pp* 結束。

此曲雖然為獨奏作品但作曲家利用寫作的手法呈現出豐富的和聲色彩與線條，並且充分發揮長笛晶瑩剔透的音色。（楊艾琳）

前週資料彙整與回顧（林岱芸、李郁穎）

四手聯彈

今日首先由王靖雅、呂冠儀演奏《皮爾金第一號組曲》，作品四十六，第三首【安妮特拉之舞】與第四首【山大王宮殿】。江老師向演出者詢問此曲練習狀況，以及改編版本問題。靖雅回覆，大概練習一個月，練習期間一同討論如何彈出管弦樂效果，以及雙手交叉彈奏的默契，並且觀察不同旋律本來是由哪種樂器演奏，而挑選第三、四首是因比起前兩首更具效果。至於版本，本為舞劇音樂改編為管絃樂，但查不到改編成四手聯彈的作者，江老師提示網頁上可以查到為何年或是出版社的版本，便可以查到改編者。

王老師表示，【安妮特拉之舞】為馬厝卡舞曲，重音放在第二或第三拍，但演奏者感覺著重於第一拍，且【山大王宮殿】中的三連音不夠清楚，需要注意。長誼表示，演奏者演出時有點怕，【山大王宮殿】的尾部為燦爛的結束，可以更放膽的彈。

聲樂獨唱

由韻潔演唱比才歌劇《卡門》【我無所畏懼】後，首先，江老師提問關於演唱時，演唱者在想什麼，是歌詞的意境嗎？韻潔回答有想一些保佑我的感覺，與劇情及歌詞內容有所連結。家欣提出在唱高音時會用力，容易使音高不穩，歌詞也會聽不懂，這些跟在早上唱歌有關。江老師覺得背譜的優缺點是情感容易表達出來，缺點是已養成的壞習慣不易再修改。這次演出時並無完全照譜唱，演出者自己有依呼吸改變唱法。軒齊覺得整體音樂很諧和。東慶提出音型可在深刻些，要有糾纏的感覺，在拍子裡可再拉寬一點（自由一點）。王老師提出因為是很熟又有一點難度的曲子，鋼琴開始時，左手像水在流動一樣，可將左手分給兩隻手彈奏。

最後，江老師提出關於節目單的部分，還是希望同學們可以先自己試著詮釋寫曲解，寫完後再去參考他人寫作的曲解，有助於畢業音樂會節目單的製作。有引用的部分務必寫來源出處，切勿抄襲。

短篇樂評 (吳佳濤)

第一組鋼琴四手聯彈演奏的是改編自葛利格《皮爾金第一號組曲》作品四十六的第三、四首曲子。原曲是用管弦樂演奏，所以在聲響上可呈現豐富多變的音色，若用鋼琴來演奏，勢必需要做更多的強弱對比來彰顯效果。這次演出的兩人，可感受到她們的默契配合，在音量的強弱對比上都順利的做到。第三首的安妮特拉之舞，因為是舞曲的形制，若可以再表現更活潑，不要中規中矩的對拍子，而是用節拍的韻律去舞動音符，相信會更具生動感。第四首的山大王宮殿，可聽見鋼琴循序漸進的將音響效果上提到最頂端，營造出驚嚇的震撼力，而後段出現了 *stretto*，這是特別需要小心處理的兩人默契演奏，因為很容易在快速和音量漸強中兩人的速度不一致。

第二組是選自比才的歌劇《卡門》中的一曲，演唱者提供我們她在演唱時的情緒內容處理，這是一個好的方式讓自己進入音樂中。作曲家譜寫這角色的音樂是用既定的想法來創作，因此演唱者需要揣摩更多的內容情境來使音樂更完整，並可將音樂的詮釋再更濃厚的歌唱出來。這首歌曲有許多級進上行和下行的音型出現，演唱者要將這些音程再更準確的唱出來，會使聽眾更貼切的融入情緒中。

下週曲目預告

- 朱立潔 巴赫：《無伴奏大提琴組曲第三號》
第四樂章：薩拉邦舞曲；第五樂章：布雷舞曲（1685-1750）
J. S. Bach: *Cello Suite* No.3, BWV1009,
IV Sarabande, V Bourres
- 賴彥合 電腦音樂作品：荒山亭（2012）
- 周長誼 G. Faure: *Impromptu* no. 3, op. 34

音樂見習與賞析 (4)

時間：2012 年 03 月 22 日，星期四，第 3,4 節
地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
指導老師：王青雲、馬定一、江玉玲

主持：吳佳濤 (碩一)
彙整：賴冠宇、賴彥合 (碩二)

演出曲目

鋼琴獨奏：周長誼

佛瑞【即興曲】第三號 作品 34
Gabriel Fauré (1845-1924): Impromptu no.3 op.34

大提琴獨奏：朱立潔

巴赫【無伴奏大提琴組曲】第三號，第四樂章：吉格舞曲；第五樂章：布雷舞曲
J. S. Bach (1685-1750): *Cello Suite* No. 3, BWV 1009 IV. Sarabande, V. Bourres

作曲發表：賴彥合

電腦音樂作品【荒山亭】(2012)

樂曲解說

◎佛瑞【即興曲】第三號 作品 34

佛瑞 (Gabriel Faure, 1845-1924) 是法國十九世紀末最具代表性作曲家之一，其作品建立在法國文化「輕薄短小」、「晶瑩剔透」、「優雅精緻」的傳統上，發展出獨特、深具個人風格的音樂語彙。

本作品 34 是佛瑞的第三首即興曲，曲式結構為 ABA' 三段體。其中，A 段展現出熱情洋溢的樂思，左手自始自終以十六分音符來回，如同海浪般將主旋律包覆堆疊；而 B 段的樂思則從安靜沉穩如同詩人般的朗誦，到澎湃激昂，充滿對比性。(周長誼)

◎巴赫【無伴奏大提琴組曲】第三號，第四樂章：吉格舞曲；第五樂章：布雷舞曲

柯登時期(1717-1723)，為巴哈作品產量最豐富的時期，在工作順遂薪水優渥的環境下，巴哈此時期的作品大多表現出開心、活潑的氛圍，主要代表作品有六首無伴奏大提琴奏鳴曲，以及六首無伴奏小提琴奏鳴曲等樂曲。今天要演出的組曲為第三號 C 大調奏鳴曲，為巴哈六首大提琴無伴奏組曲中調性最光明、最活潑的一組。

第三號組曲的組成為前奏曲 (Praeludium)、阿勒曼舞曲 (Allemande)、庫朗舞曲 (Courante)、薩拉邦舞曲 (Sarabande)、布雷舞曲 (Bourree)、吉格舞曲 (Gigue)，演奏者今天要演奏的分別為薩拉邦舞曲以及布雷舞曲。薩拉邦舞曲為三拍子舞曲，節奏上強調第二拍，速度與行板差不多，為旋律線條優美的一個樂章；布雷舞曲共分兩部分，為四拍子舞曲，節奏強調第一拍與第三拍，第一部分的氣氛為活潑、開心的，第二部分則轉為小調，氛圍轉為憂傷，營造出兩種不同的情緒。(朱立潔)

◎賴彥合【荒山亭】

此曲使用三味線撥奏、刮弦及刷弦作為基本素材，再應用效果器技術達到失真的聲響，部分如真實樂音，部分充滿電子音效的聯想。雖然皆是來自同樣樂器的聲響，實際上以小型室內樂的方式來呈現。寫作背景思想以畫面的意向為主要訴求，曲中不斷出現留白、殘響，以表達空靈寂靜又帶點神秘的東方色彩。(賴彥合)

前週資料彙整與回顧 (葉慧先、吳佳滢)

小提琴獨奏

第一組(黃姿旋小提琴獨奏):演奏者先表示此曲有另一個版本是將 G 弦調成降 B 音但仍照原本譜上音高的指法拉奏(但會移調),這樣弦會比較緊繃,雖然較難演奏但高音和泛音比較容易被表現出來(聲音會變的較為乾、尖銳),姿旋說若是移調,音高會使她容易錯亂,但下次他會試著挑戰。江老師表示這首曲子原先的版本是合唱曲,是當時的流行歌曲,若是有機會可以去欣賞合唱的版本來感受一下不同的情境,原先歌劇的版本是相當悲傷的,跟器樂曲的版本不同。馬老師則表示曲子第三段速度較快,演奏者應多注意重音和句法,跳音點狀的音若不夠清楚聽起來會像是一整塊,盡量避免之。王老師認為這首曲子對演奏者是相當有挑戰的,鋼琴似乎只是擔任輔助的腳色,這首曲小提琴部份其實是可以單獨存在的。

聲樂獨唱

第二組:江老師一開始先詢問曲子剛開始演唱時發音是否很辛苦,東慶說對,加上法文並不容易,所以剛開始練習就先聽 CD 練咬字。馬老師稱讚東慶的音色很漂亮,男高音很吃香,前途看好,不過可以吃胖(結實)一點,東慶表示他並不想吃胖,況且瞬間胖反而不好,身體會需要調整期,要看每個的體質是否適合,但可以藉著運動來增加肺活量,比貿然增胖來的好。王老師也說東慶有進步,長大了。

長笛獨奏

第三組:一開始同學們討論了關於長笛呼吸聲的問題,艾琳表示這可以盡量改善,需要放鬆。

最後江老師表示大家再寫曲解若是已經先看過別人寫的思考邏輯容易被框住,有些比較基本的事情未了聽眾可以多點一下,可以豐富曲解,就算只是流水帳,也可以把句子拆開、細分後再加話進去。江老師還說大英紙版要停了,之後所有資料都是閱讀網路,這樣子人們在網路上所閱讀的資料,經由拼貼組裝出來的成品,這過程是否要被質疑,江老師也分享了關於創意和點子的想法.....

短篇樂評 (吳佳滢)

第一組小提琴獨奏曲,是首改編自歌劇的曲子,而作曲家帕格尼尼也將此首曲子的琴弦拉奏音高改變,使演奏者在不同調的琴弦上演奏變的困難。今天演奏者也完整的演出這首作品,曲中的 32 音符緊湊的連接著,這是演奏者需要來小心練習的部分。同樣曲中也有許多泛音出現,演奏者若要更平穩的達成,想必是需要更仔細的處理和練習。而有變奏的段落開始,鋼琴跟小提琴間的默契需要再表現出如影隨行的感覺,但整體是個精彩的演出。

第二組聲樂獨唱,此作品是出自較為冷門的歌劇,並且是用法語演唱,雖然聽眾不熟悉且不懂法語字詞中是否又涵蓋另外的情愫,但可以從演唱者的聲音傳達出這首歌曲是為情愛和欣慰的情感抒發。鋼琴伴奏倘若能更深入的去營造這種氣氛的音色,想必會更扣人心弦。

第三組是長笛獨奏曲,是吹奏印象與現代樂派風格的曲子,演奏者的吹奏表現力和技巧足夠,若是能背譜演出,相信會有更具張力的表現。整首曲子呈現給聽眾的是技巧跟音型變化,演出者可嘗試將自己的演出感想或是處理方式來告訴大家,這樣勢必能讓聽眾可以更清楚音樂的內容。

下週曲目預告 (4/12)

1. 長笛:楊艾琳 塔法奈爾【魔彈射手幻想曲】
Paul Taffanel: *Fantaisie sur le Freischuetz*
2. 聲樂:劉家欣 【紅豆詞】詞:曹雪芹 曲:劉雪庵
3. 聲樂:林東慶 【咱的故鄉台灣】(福佬語) 詞:白蕊 曲:林福裕(1931~2004)
1996 年將耕耘四十年的台語音樂作品作首度公開發表

東吳大學音樂系碩士班 100 學年度第二學期

音樂見習與賞析 (5)

時間：2012 年 4 月 12 日，星期四，第 3,4 節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐 (碩一)

彙整：游于瑩、蔡郁萱 (碩二)

演出曲目

長笛獨奏

長笛：楊艾琳 鋼琴：朱立潔

塔芬內爾：【主題幻想曲】選自韋伯歌劇《魔彈射手》

Paul Taffanel (1844-1908): Fantaisie sur Le Freischütz

獨唱

聲樂：劉家欣 鋼琴：趙婉嫻

劉雪庵：《紅豆詞》 詞：曹雪芹

獨唱

聲樂：林東慶 鋼琴：陳亭云

林福裕：《咱的故鄉臺灣》(福佬語) 詞：白蕊

樂曲解說

◎塔芬內爾：【主題幻想曲】選自韋伯歌劇《魔彈射手》

在十九世紀的法國，歌劇發展十分蓬勃，因此有許多作曲家或是演奏家時興將受歡迎的歌劇主題或是精采片段，以主題與變奏或是幻想曲的形式加以改編；塔芬內爾總共創作了五首以歌劇素材為主題的長笛幻想曲，並親自演奏。

這首取材自韋伯著名歌劇「魔彈射手」的幻想曲中，作曲家利用了第二幕的詠嘆調以及第三幕長笛獨奏片段的旋律，加以運用及變化，且繁複的長笛演奏技巧，來展現其優美的旋律，如同花腔女高音一般光彩炫麗。(楊艾琳)

◎劉雪庵：《紅豆詞》(1947) 詞：曹雪芹

滴不盡相思血淚拋紅豆，開不完春柳春花滿畫樓；
睡不穩，紗窗風雨黃昏後，忘不了，新愁與舊愁，
嚥不下玉粒金波噎滿喉，瞧不盡鏡裏花容瘦。
展不開眉頭，挨不明更漏；
呀呀！恰似遮不住的青山隱隱，
流不斷的綠水悠悠。

此曲出自著名文學《紅樓夢》，「紅豆詞」一曲是賈寶玉在酒宴上演唱的曲兒，之後由作曲家劉雪庵譜曲，並於 1947 年製作成唱片，「紅豆詞」已成為家喻戶曉的經典中國藝術歌曲。

「紅豆詞」歌詞是在描述其中一段故事的回憶，雖然說這是賈寶玉飲酒後，興致一來所吟唱的詩，但卻也唱出了林黛玉的個性與她為情所苦的事實。從歌詞來看「紅豆詞」的敘述，文字讓人覺得很優美、詩情畫意，但其中所言所述其實不然，它述說著內心的痛苦與感傷，所以在演唱時，必須唱出著重在內心的情感表達。(劉家欣)

◎林福裕：《咱的故鄉臺灣》(1996，福佬語) 詞：白蕊

咱的故鄉美麗的島嶼臺灣，山綠水青，山綠水青，花蕊四季齊開，
山綠水青，花蕊四季齊開，咱的故鄉美麗的島嶼臺灣。
善良的百姓，認真打拼做工，謂著光明的前途，暝日奮鬥，
願上帝賜福，阮所愛的故鄉臺灣，伊是阮心內永遠的母親，永遠的母親。
無論離開外呢遠，無論離開外呢久，一生一世，永遠思念妳，咱的故鄉臺灣。

1996 年林福裕將其耕耘四十年的臺語音樂作品作首度公開發表。

這首曲子，是辛勤耕耘於臺灣樂壇的林福裕老師，將滿腔對故鄉的感情熱愛，寄情於詞曲間，林福裕老師將漚心之作獻給孕育之母—臺灣，此曲讓我們感受到故鄉的美和對於臺灣這塊土地的希望。這是一首作曲家呈獻給臺灣的一份不朽藝術經典之作品。(林東慶)

前週資料彙整與回顧（賴彥合、賴冠宇）

鋼琴獨奏

第一組是由周長誼所帶來的鋼琴獨奏，演奏佛瑞的鋼琴曲。首先老師詢問過去是否彈過此曲，建議可以再放膽一點，再勇敢些，不要害怕會彈錯音。而長誼回應他在演奏時的想法，希望結尾可以稍微收斂一點；另外在彈奏時覺得高音的聲音比較爆，和聲的彈奏是以琶音的方式來處理。王老師則是給予長誼在演奏上，左手旋律線條可以多注意，彈奏上可以有前進感。馬老師對於長誼在演奏上的態度很好，即使在彈奏時有卡到的地方，還是會繼續彈下去，態度自然。整個的彈奏觸鍵是有力的，以及很平均，右手旋律線條聲音很平均，但是在圓滑線高低線條則較為不清楚，也詢問長誼這樣的彈法是否為個人詮釋。長誼對於馬老師的詢問回應，他自己在彈奏時是希望以音色較深，但還是希望有圓滑線的線條感，這是他自己對音樂的詮釋。馬老師對於長誼的回應，則表示詮釋是每個人對音樂上看法與解讀，但是彈出來的詮釋是要可以說服聽眾即可。王老師另外對於長誼的演奏，則是建議可以再輕一點，此曲的和聲有許多的變化，在踏板的使用上要更小心注意。同學們對於長誼的演奏，也是給予正面的讚賞。

大提琴獨奏

第二組演出是由朱立潔所帶來的巴哈無伴奏大提琴曲，演出的是第三號的第四與第五樂章。同學們給予立潔演奏上的建議在第四樂章旋律被和聲給吃掉，但在第五樂章反而是和聲被旋律吃掉，和聲不明顯，會有有句子錯亂的感覺。而布雷舞曲相較於薩拉邦舞曲，可在更有個性一點。立潔也對於同學們的意見，也同意自己可以在兩首樂曲的演奏上，可再更有區別性。馬老師則是建議立潔在演奏時，會背譜就不要看譜，這樣的訓練可以使演奏時，更投入在音樂之中。希望立潔在節奏上多訓練一點，薩拉邦舞曲的那種自由度，容易被拉成像浪漫派的音樂。樂曲中如果有反覆記號，要記得反覆，那是一種樂曲在曲式上的表現，在練習的時候就要當成在表演，養成反覆演奏樂曲的習慣。王老師則提及，薩拉邦舞曲是一種宮廷裡的舞曲，是一種典雅的舞步。江老師則建議可以去尋找相關的舞曲來看，增加自己對這樣舞曲演奏詮釋上的理解力。

作品發表

第三個節目為賴彥合所帶來的作品發表，他所發表的是一首電腦音樂作品，此作品在播放時還有加上他自己所製作的圖形譜。此演出在同學與老師與作曲家本身綜合討論中，彥合解釋他這個作品是以三味線的三種演奏音色做為基礎材料，整首音樂從這三種基礎材料去做音色上的變化，構築他整個音樂。要表達一種東方音樂的思維，其中有著空白與空靈的音樂意境。而他所製作的圖形譜，每一個圖形不具有特定意義，純粹只是代表他音樂中，相同或是相似的素材之間的變化關係。因此，在聽者第一次聽到電腦音樂作品時，圖形譜可以輔助聽者在視覺上了解音樂下一步的關係，但同時也破壞聽者，在第一次聆賞電腦音樂中，對於未知得下一秒的期待感，對於在發表電腦音樂作品時，是否在第一次同時也放上圖形譜，在同學老師之間所探討的問題。但老師也提出建議，在圖形譜上的圖形符號，如果搭配的是有意義的圖形，是否可以增加音樂的多樣性，成為一種多媒體的作品，給予一個建議，讓彥合可以有另一種思考方向。

短篇樂評 (吳佳濤)

第一組是由鋼琴演出佛瑞的第三號即興曲作品三十四，此曲為即興曲，顧名思義應為隨性的讓音樂奔放，但是又需要流暢地表達樂句的發展。演出者用以從容不迫的態度來演奏，是讓人可以認同與欣賞的。而當演出者遇到左手音群的部分，容易讓旋律線條模糊，可能需要和踏板的使用來作調整。

第二組是大提琴獨奏，演奏巴赫的無伴奏大提琴組曲。沒有伴奏的樂曲需要更明確的主題樂句表現，演奏者須清楚地規劃要用什麼演奏弓法來達到樂句的完整，甚至是和弦的和聲呈現。也要注意到曲子的風格背景，來使聽眾對曲子更有印象。

第三組是電腦音樂的創作曲，這是作曲者使用不同的音樂呈現給大家。作曲者提到創作動機是來自東方元素，使用了日本的三味線樂器。而整體音樂的意境像讓人聯想到竹林、忍者、俠客...等。在播放音樂同時，聽眾也無意間看到電腦音樂程式所呈現的畫面，引起了聽眾的好奇心，若是能計畫將「聲」、「影」合併，相信會有更多的感受出現。

下週曲目預告

田軒齊 貝多芬：《第 30 號奏鳴曲》E 大調，第一、二樂章（1820）
L.v. Beethoven (1770-1827): *Piano Sonata*,
No.30 in E Major, Op.109 Mov.1.2

陳亭云 奧乃格：《三首小品》，第二首【向拉威爾致敬】、
第三首【舞曲】（1919）
A. Honegger (1892-1955): *Trois Pieces*,
No. 2 “Hommage A Ravel”,
No.3 “Danse”

王貞懿 艾爾蘭：《倫敦小品》，第一首【切爾西地區】（1917）
John Ireland (1879-1962): *London Pieces*,
No. 1: “Chelsea Reach”

趙婉嫻 安東寧·德佛札克：《斯拉夫舞曲》，第二首（1878）
Antonin Dvorak (1841-1904): *Slavonic Dance* Op. 46 No. 2

東吳大學音樂系碩士班 100 學年度第二學期

音樂見習與賞析 (7)

時間：2012 年 4 月 26 日，星期四，第 3,4 節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：吳佳澐、葉慧先（碩一）

演出曲目

作曲 游于瑩
【幻】為電腦音樂

作曲 賴冠宇 鋼琴：賴彥合
【晨曦】為鋼琴獨奏

樂曲解說

◎【幻】

此作品以長笛真實樂器聲響作為全曲根基，原始素材包含長音、顫音、震音、花舌、打鍵及氣聲等，透過不斷地變型，並加以排列與堆疊，使原素材以不同姿態於樂曲中呈現。（游于瑩）

◎【晨曦】

此曲是寫給鋼琴獨奏的小品，在寫作上，採用無小節線創作寫法，打破小節線對於音樂在節拍上的束縛，演奏者根據每個音符的音值長度，以及相對位置關係來演奏詮釋，呈現開放式的彈奏概念。

此作品在感性層面所要表達，是敘述清晨時分太陽剛出來的那個情景。由夜轉日的天空中，瀰漫著霧濛的顏色，天是灰藍的，雲是雪白的，空氣是微涼的，在這時間萬物都將甦醒，呈現這由暗轉明的這個片刻心境。

在音樂上，使用許多長音符做為基底，加上交錯的旋律線條，製造出音樂中相互堆疊的層次。全曲的踏板不放開，企圖製造濁但不糊的音響效果，音與音之間的距離拿捏，則是給予演奏者詮釋的空間。（賴冠宇）

前週資料彙整與回顧 (林岱芸、李郁穎)

本週有三組演出，首先由亭云帶來奧乃格的鋼琴獨奏，演出後，王老師提出踏板的運用過於印象派。江老師建議亭云找出不同作曲家對拉威爾致敬的曲子做比較。馬老師提問，如何看待一開始的半音音階，與後面的素材有什麼關聯？亭云回答主旋律出現時就會有半音階，也許可以視為導奏吧！江老師又提問，如何增加其他想法？從中可見持續低音上家主旋律的做法。馬老師說，法國六人組的音樂早期反 19 世紀德國浪漫樂派的做法，將之放入持續低音，也許有反諷之意，待音樂史等資料考證。江老師提醒同學們，曲目要提早確定，避免臨時更換曲目。

第二組由田軒齊演出貝多芬第 30 號奏鳴曲前兩樂章。他介紹此作品為貝多芬晚期作品，當時貝多芬已經聽不到了，第一主題是對上帝的祈禱，第二主題是描述掙扎之感。彥合提出在對比上的把握，可留空間給後面的意義單元，讓細部能更表現出來，的確不容易做到。王老師提出重點是第三樂章，第一樂章像前奏曲、幻想曲般，以較嚴肅的態度處理。在拍號上貝多芬想要自由些，但礙於傳統記譜法，將拍號用 3/4 拍與 2/4 拍來記，但實際上可以視為 5/4 拍加上 1/4 拍。王老師稱讚軒齊技巧很不錯。

第三組由婉嫻與宜庭演出四手聯彈，佳瀧提問在合奏時的默契與想法如何相互配合，使樂曲流暢？演出者提出此曲速度變化大，兩人心中的速度在演出當下的確不太一樣。軒齊提出在第一個音就沒對到。演出者表示，可能是上台真正演出時，特別想要對到就對不在一起，平時練習時較無此狀況。馬老師提問，鋼琴觸鍵的問題。彥合說那台琴一彈就很重。馬老師追問，演奏者如何克服不同琴的聲響效果？演出者要是應不同琴不同的狀況。王老師說在實際演出時，常可以聽到許多演出者抱怨琴，但也只能盡量適應琴了。馬老師對四手聯彈要求，以後大家給譜時，請給上下兩部放在一起的譜。江老師提醒大家，以後印譜要準備 8 份。

短篇樂評 (林岱芸、李郁穎)

第一組由鋼琴演奏奧乃格《三手小品》的第二首【向拉威爾致敬】，此曲以不同的和聲色彩以及不斷出現的主題旋律貫穿全曲，演奏者以較為和緩且如印象派的方式詮釋，整體的氣氛很棒，也許結尾的表現能在更細膩些，而若能更了解樂曲背後意涵，相信對詮釋多有助益。第二組為貝多芬的《第 30 號奏鳴曲》，第一樂章由對比性的第一主題與第二主題所組成，演奏者清楚表現出兩者不同的情緒。第二樂章演奏者在各個聲部的線條處理上清晰流暢，演奏精湛，期待往後能聽到完整的三個樂章。第三組為德佛札克的《斯拉夫舞曲》第二首，此曲輕快詼諧，鋼琴的第二部在樂曲開始時有些過重呆板，搶了主題旋律的風采，可再輕盈活潑點。兩位演奏者對樂曲的風格掌握得宜，在樂曲的速度轉換上能見到彼此的默契，主旋律的互換也表現清楚，而強弱對比可再明顯些。

下週曲目預告

陳亭云 L. V. Beethoven: *Piano Sonata* op.110 mvt. I

黃瓊毅 J. S. Bach: *Suite* no.6 in D Major, BWV 1012, Prelude

王貞懿 John Ireland: *London Pieces*, No. 1: “Chelsea Reach”.

音樂見習與賞析 (8)

時間：2012 年 5 月 3 日，星期四，第 3,4 節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：賴冠宇、賴彥合（碩二）

演出曲目

鋼琴獨奏

鋼琴：王貞懿

艾爾蘭：《倫敦小品》第一首【切爾西地區】

John Ireland: *London Pieces*, No. 1: Chelsea Reach

鋼琴獨奏

鋼琴：陳亭云

貝多芬：《鋼琴奏鳴曲》第 31 號 第一樂章

L. V. Beethoven (1770-1827): *Piano Sonata* op. 110 mvt. I

大提琴獨奏

大提琴：黃瓊毅

巴赫：《大提琴無伴奏組曲》【第六號前奏曲】

J. S. Bach: *Suite* no.6 in D Major, BWV 1012, Prelude

樂曲解說

◎艾爾蘭：《倫敦小品》第一首【切爾西地區】

艾爾蘭 (John Ireland, 1879-1962)，英國作曲家。由於兒時雙親早逝，他的童年並不快樂。1893-1901 年間在倫敦皇家音樂學院就讀。畢業後當過教堂風琴師、合唱指揮。1923-39 年回母校教作曲，被譽為英國天才作曲家的布烈頓 (Benjamin Britten, 1913-1976) 便是艾爾蘭此時的學生。他的作品以室內樂和鋼琴音樂最為成就。在他的鋼琴作品上，可看出艾爾蘭受到印象樂派的影響，經常使用五聲音響、平行五度音程的手法，描繪景色和處理細膩溫和的情感。在他成熟的作品中，半音階的裝飾性和聲相當清楚，有著與艾爾加很接近的英國式抒情。總體上艾爾蘭的音樂是屬於浪漫主義的風格。

倫敦小品共有三首，此曲"Chelsea Reach"為第一首，這首曲子是在 1917 年的一個晚上，艾爾蘭與他的年輕朋友、學生、唱詩班指揮等人走在切爾西的泰晤士河畔，河畔兩旁以及河上的巴特西橋 (Battersea Bridge) 都以古老的煤氣燈照亮，河上的船隻搖擺著行進著，艾爾蘭將這樣的情景及氣氛譜成此曲，此曲標記著 *Tempo di Barcarole* (barcarola[義、西]船歌。威尼斯船夫歌曲或模仿這種歌曲形式而寫的器樂、聲樂作品。通常為中速 6/8 或 12/8 拍子，節奏如船行水上均勻地起伏、搖盪)，這種船歌似搖擺的節奏並持續出現在整首曲子中。

◎貝多芬：《鋼琴奏鳴曲》第 31 號 第一樂章

貝多芬第 31 號鋼琴奏鳴曲是在 1821 年譜成。貝多芬晚期 (1815~1827) 為了現實生活飽受煎熬，包括爭奪姪兒卡爾的監護權，耳疾問題的加重，經濟生活的困窘都讓貝多芬轉而尋求宗教上的慰藉，精神上的生活。

第一樂章為奏鳴曲式。是個富感情，如歌般且和藹可親 (con amabilità) 的樂章，在樂曲之度，主題旋律都比較簡單，優美，甚至力度上，多以弱 (p) 的音量來呈現。而樂章使用 32 分音符的分解和弦來作為過門樂段，使得在較為「靜」的樂曲中，有了動的感覺。

◎巴赫：【第六號前奏曲】選自《無伴奏大提琴組曲》

巴赫是在柯登擔任宮廷樂長時創作此套大提琴無伴奏組曲¹，第六號前奏曲是巴赫六組大提琴無伴奏組曲中唯一使用複拍子做為開頭的前奏曲，雖然節奏的變化不大²，但句子的設計與聲部的變化卻是無比的燦爛。對於演奏者來說，在拍子變化不大的情況下，奏出多變的拍子律動給了演奏者相當大的思考空間。此組曲原本是為五條絃的大提琴所創作，現今則以現代大提琴來演奏，所以在技巧方面難度會提高許多。

前週資料彙整與回顧（葉慧先、吳佳瀾）

第一個節目是電腦音樂作品《幻》，王老師問說是否只有一個樂器，于瑩表示是的，是使用原本長笛不同音色的聲音來做變化。馬老師問說是否可以只使用單一音色 simple 來做，而非使用這麼多的音色，于瑩說這是他第一次做電腦音樂還沒有能力可以變出很多音色，並利用大量的 reverb 技術，使得曲子有許多迴音以及增加濕度來製造不真實的空間感，製造幻影的氣氛。江老師建議于瑩可以去聽聽李泰祥的作品《幻境三章》，可以參考他的構思，場景與敘述，王老師說主觀來聽很像電影配樂，建議于瑩可以走這方面試試，于瑩說他這方面接觸不深，所以沒有這個打算。馬老師問是否在寫作之前聽聽其他電子音樂作品，並指出于瑩的作品一開始聽起來不像電子音，于瑩表示這首作品是分段寫，並非同一時間完成，馬老師說初學者寫電腦音樂會比較偏向傳統音樂的發展，現代的發展方式動機、音色會改變並非只有傳統音樂的發展方式，也有人會追求聲音的 purity，否則音會太雜，產生的音會不同，不過這見仁見智，馬老師同時也表示于瑩可以試著放開，不一定曲子的頭尾都相同。

第二個節目冠宇的鋼琴獨奏作品《晨曦》。王老師問作曲者是否有刻意要玩泛音 overtone，自己年紀大、重聽的關係，耳朵不適合聽到這種曲子。馬老師說根據記譜，小節數是否要拿掉？踏板是否要一直踩著讓嗡嗡聲持續？應該也有其它方式可以製造朦朧感，不一定從頭到尾都要延音，何況有三個踏板可以使用，這樣的作法其實對聽眾沒有很大的差別，可斟酌考慮。記譜上是否有一定的意境必需使用空間記譜法，更何況音與音對在一起是要註明的，可用虛線連在一起，而且音樂聽起來是有小節線的感覺，記譜法必須慎重考慮。整體的音樂很美，有五聲音階在作品裡頭，可傳達出不同的意境。

短篇樂評（吳佳瀾）

第一組的電腦音樂是以長笛樂器作為原型音樂素材，並將長笛能演奏出的技巧來製造不同的音色和聲響，這是一個不錯的創意出發點，但或許在電腦音樂上可不必侷限在某種樂器的使用，就可以達到同樣的效果。整段音樂呈現給聽眾的或許是許多空間的想像，在音色的堆疊和漸層需要注意是否使整個音樂出現混濁的部分。

第二組的鋼琴創作曲以無小節線做法來譜曲，並且將這首曲子給予一些色彩性的想像，並規範踏板的不間斷連續使用，要使整體音樂烘托出更具符合標題的朦朧感。樂曲中段的和聲很優美，像是有規律的配合著，因此就稍稍會與無小節線的最初做法有所疑問，是否又呈現有對拍的演奏呢？這是在寫作時需多留意的地方，但音樂的呈現的確是美好的聲響。

下週曲目預告

王靖雅 J. S. Bach (1685-1750): *Italienisches Konzert* in F Major, BWV971. Mov. I

朱立潔 J. S. Bach (1685-1750): *cello suite* No.3, BWV1009, Prelude

游婷雅 Franz Liszt (1811-1886): *Années de Pèlerinage Première année: Suisse*, S. 160 III. Pastorale

呂冠儀 Charles T. Griffes (1884-1920): *Fantasy Pieces*, Op.6, No.1 “Barcarolle”, No.3 “Scherzo”

¹ 歐陽伶宜（2008）。《演譯六手巴赫大提琴無伴奏組曲》。

² 歐陽伶宜（2008）。頁 16。

東吳大學音樂系碩士班 100 學年度第二學期

音樂見習與賞析 (9)

時間：2012 年 5 月 10 日，星期四，第 3,4 節
地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：游于瑩、蔡郁萱（碩二）

演出曲目

鋼琴獨奏 鋼琴：王靖雅

巴赫：【義大利協奏曲】第一樂章

J. S. Bach (1685-1750): *Italienisches Konzert* in F Major, BWV971. Mov. I

大提琴獨奏 大提琴：朱立潔

巴赫：第三號大提琴無伴奏組曲，第一樂章 前奏曲

J. S. Bach (1685-1750): *Cello suite* No.3, BWV1009, Prelude

鋼琴獨奏 鋼琴：游婷雅

李斯特：《巡禮之年》，第一年「瑞士」，第三首【田園曲】

Franz Liszt (1811-1886): *Années de Pèlerinage Première année: Suisse*, S. 160 III. Pastorale

鋼琴獨奏 鋼琴：呂冠儀

葛利菲斯：作品六《幻想曲集》，第一首【船歌】、第三首【談諧】

Charles T. Griffes (1884-1920): *Fantasy Pieces*, Op.6, No.1 “Barcarolle”, No.3 “Scherzo”

樂曲解說

◎巴赫：【義大利協奏曲】第一樂章

這是巴赫唯一為單一鍵盤樂器所創作的協奏曲，此曲創作於 1734 年，收錄於 1735 年出版之鍵盤曲集第二冊（Clavier-Übung II）中，與法國組曲（French Suites）合為一冊。¹樂曲最初的名稱是〈義大利風格的協奏曲〉（Concerto nach italienschen Gusto），後來簡稱為〈義大利協奏曲〉，是由於此作品創作的靈感，源自於巴洛克時期盛行於義大利之協奏曲的音樂風格。

在這首【義大利協奏曲】中，巴赫指定使用雙層鍵盤大鍵琴²，並在譜上清

¹ 朱友梅（2007）。〈由巴哈義大利協奏曲 BWV971 看巴洛克時期協奏曲發展對巴哈的影響〉。《藝術學報：表演類》。卷 80，頁 13-37。

² 朱友梅（2007）。

楚標示使用上下層鍵盤的時機。讓演奏者不僅能奏出明顯的強弱差異，亦能顯現出色音的變化，也可展現樂團與獨奏者之間的分別。

今天要演出的是第一樂章，F 大調，2/4 拍，雖無速度指示，但卻是活潑輕快的樂章。此樂章不時出現全體奏與獨奏的交替模式，並利用主題動機的一種變化，巧妙地將樂曲達到發展與統一。(王靖雅)

◎巴赫：第三號大提琴無伴奏組曲，第一樂章 前奏曲

前奏曲通常是音樂與技巧最難表現的一個樂章，樂曲中常集結阿勒曼、庫朗、薩拉邦、吉格舞曲的素材。

以第三號組曲的前奏曲來說，它便同時具備了阿勒曼舞曲的橫向旋律線條、庫朗舞曲高低聲部大跳、薩拉邦舞曲用和弦來表達聲部、以及吉格舞曲的快速跨絃音型，所以演奏時必須同時注意橫向線條的連貫與高低音域聲部的對比，在連續的十六分音符行進中，確實掌握聲部彼此間的關係。(朱立潔)

◎李斯特：《巡禮之年》，第一年「瑞士」，第三首【田園曲】

「巡禮之年」是李斯特晚年至瑞士、義大利等地旅遊後所譜寫的鋼琴作品集。共由三套組曲組成，創作時間長達數十年，分別是「第一年：瑞士」、「第二年：義大利」以及沒有附帶任何標題的「第三年」。至於取名為「巡禮之年」是受到歌德名著「威廉麥斯特的學習時代 Wilhelm Meister's Apprenticeship」的啟發。李斯特藉著「巡禮之年」用音樂寫旅行日記，但另一方面，李斯特其實是用隱喻的方式述說他和達古爾伯爵夫人(Countess d'Agoult)婚外情的發展與結束。

其中「第一年：瑞士」經歷二十年的修訂才在 1855 年出版。而九曲中部份取材自 1835-1836 年的小品集「旅行者手札 Album d'un voyageur」。田園曲是以 12/8 與 6/8 拍子組成的兩段體作品。第一主題以左手固定的節奏模式作曲子開端，而後以右手如風鈴般輕亮的音色作搭配。第二主題強調節奏上的不協調感。此曲風格單純卻也樸實，而曲目的最終也是以第二主題再現並漸趨緩慢作結。(游婷雅)

◎葛利菲斯：作品六《幻想曲集》，第一首【船歌】、第三首【詼諧】

葛利菲斯(1884-1920)為二十世紀初的美國作曲家，他的最大特色為作品中包含許多印象樂派的寫作元素，因此大家總是稱呼他為「美國“印象樂派”作曲家」。他的創作時期歷經三次轉變，從最早的「德國浪漫派傳統風格」過渡到聲響豐富帶有東方色彩的「印象主義風格」，再轉而朝向聲響不諧和的「無調性風格」。

《幻想曲集》為葛利菲斯第二個創作時期的作品。此組作品出版於 1915 年，包含【船歌】、【夜曲】和【詼諧】三曲。三首作品皆附上一段詩句，藉由文字描繪來傳達他在音樂中想要表達的意念。今日要演奏的曲目為【船歌】與【詼諧】。

葛利菲斯節錄英國詩人威廉夏普（William Sharp, 1855-1904）的詩句與【船歌】作連結：

「瞬息萬變的大海彷彿訴說著一位英勇男性的生平，時而將人困境於尖峭的海窟中，時而強烈的撞擊岩石，只為了保存浪花一剎那的永恆；溫柔卻激情的撼動著細微你我的脈搏³。」

【船歌】這首作品使用兩種節奏音型動機來貫穿全曲，第一個為建立在 D 音上的附點級進下行音型節奏，曲中一再地以反向方式重複出現在每個樂段，甚至也藉著交織對位的效果來表現出船隻的動盪感。第二個節奏動機為上行二度的級進音型，此兩音以增值和減值的方式在曲中不斷的變化，營造出船歌風格的搖擺及輕快感。

除了節奏音型動機外，葛利菲斯也利用十六分音符的伴奏音型來製造左右搖曳的效果；曲中也藉由教會調式的交替來彰顯不同於功能和聲的明暗對比，使整首樂曲增添許多東方聲響的色彩。

【詼諧】所附上的詩句為葛利菲斯親自譜寫，他企圖藉由文字的輔助，來表達他本人對此首樂曲所投射的音樂情感：

「矗立在夜晚的宮殿，隱約傳來陣陣奇異又神秘、非人世間般的歡宴聲音，成群結隊的怪誕精靈們也正隨之起舞，而那狂野的樂音色彩也讓人不禁感到歡愉⁴。」

此曲的風格為「帶有幻想曲風的活潑甚快板」（Vivace e fantastico）。葛利菲斯藉由譜中標記的術語：「歡天喜地的」（gioioso）、「詼諧地」（scherzando）、「神秘莫測地」（misterioso）以及「急促地」（precipitoso）等詞彙來傳遞此作品的性格及特色，並與樂曲前自己附註的詩句有著天衣無縫的搭配。

樂曲一開頭由四小節的頑固節奏揭開序幕，預示出全曲將由一再重複的節奏感貫穿，並以節奏片段化和其它的頑固節奏來製造歡欣鼓舞與狂歡作樂的情景。曲中也利用節奏片段化的突強記號、變化音和弦上的重音記號、音群的增加與模進堆疊的方式來製造樂曲的張力和高潮，藉此將整首樂曲的歡愉之情推至最高點。（呂冠儀）

前週資料彙整與回顧（賴彥合）

第一個節目為由瓊毅帶來的巴赫：《大提琴無伴奏組曲》【第六號前奏曲】，軒齊表示：各素材的對比之間應該具有關聯性，非截斷式的個別呈現；而在節拍的表現上聽起來悅耳。立潔詢問演奏者在演奏時是否顧慮太多，為了把握各個細部的表現而忽略了整體。瓊毅回答是為了模仿古大提琴的特色，以現代琴演奏將

³ “...The old impetuous sea changeless, yet full of change, it seem the very mirror of those dreams we call men’s lives...As...One great wave doth rise and scorn an ocean-grave, and leaves its crown of foam where the high cliffs stare seaward steadily: so from love’s throbbing, pulsing sea all lightning-lit by passion, reared a might wave resistlessly.”

⁴ “From the Palace of Enchantment there issued into the night sounds of unearthly revelry. Troops of gnnii and other fantastic spirits danced grotesquely to a music now weird and mysterious, now weird and mysterious, now wild and joyous.”

有所取捨，在技巧上仍能多琢磨。

第二首為貞懿演出的艾爾蘭:《倫敦小品》第一首【切爾西地區】，王老師建議演出時適當地使用柔音踏板，以表達不同的音樂姿態，另外需多注意音色變化以及力度指示。軒齊指出在上下聲部以不同力度記譜處，應把握期間的對比。長誼表示：由於樂曲在旋律線條上多以小指來呈現，演奏時應注意層次的問題。

最後的曲目為亭云演出的貝多芬:《鋼琴奏鳴曲》第 31 號，第一樂章。馬老師建議，由於樂曲風格及時期的關係，在速度的處理上應當更加嚴謹，且 *Rubato* 的幅度稍顯過大。王老師表示：內斂的曲子在詮釋上應以穩定，平靜的手法呈現之。軒齊為貝多芬樂曲中 *sf* 表情符號做了說明：在不同的脈落上，*sf* 可以有不同的特性，如節奏上的重音，驚喜式的重音等等，對於彼此應給予不同的表現。彥合表示：在樂句與樂句的連結，或是意念轉換、對比並列之處，應避免情急地走過，可以再多給予音樂一點空間，使張力表現出來。

短篇樂評 (賴冠宇)

本周共有三組演出，分別為黃瓊毅帶來的大提琴獨奏，與王貞懿和陳亭云的鋼琴獨奏。黃瓊毅所演奏的巴赫無伴奏大提琴組曲，期許演奏詮釋上，可以仿造 18 世紀當時的五條絃大提琴的音色，但對於現代大提琴的音色要去模仿不同樂器之間的演奏音色，對於這樣追求物理性的聲音，或許可多去注意音與音之間的脈絡與關連性。每個音的演奏，除了那物理性聲響，他的意義，也同時來自於前後音與音之間的前後脈絡關係所建立，可更具有個人的詮釋演奏。

而王貞懿所帶來艾爾蘭的鋼琴獨奏曲，從樂曲所標示如船歌般的節奏，但在演奏上，每一句旋律都具有其優美的線條，但可以注意那種較為流暢性的節奏與旋律的展現，在不同旋律之間的銜接，可更有方向性的銜接，這樣可以更加展現此曲很優美的音樂性。

最後是陳亭云所帶來的貝多芬的鋼琴奏鳴曲，此作品是屬於貝多芬晚期的作品，對於演奏上的詮釋，充滿浪漫樂派那種充滿個人情感展現。這作品是較靠近浪漫樂派的時間，雖可有浪漫樂派那樣較為自由速度，以及浪漫的個人情感的展現，可同時這作品還是從古典樂派的音樂演進過來，所以在整體的速度上，還是可以較為規整，可做為一種風格上的銜接與演進脈絡。

下週曲目預告

趙婉嫻 (鋼琴) D. Scarlatti: *Keyboard Sonata* in d minor , L.422

鄒宜庭 (鋼琴) F. Schubert: *Piano Sonata* in A Minor Op. 42, D. 845, Mov.3

劉家欣 (聲樂) 黃永熙:【懷念曲】 詞:毛羽

蔡郁萱 (作曲)【朦】為鋼琴獨奏

東吳大學音樂系碩士班 100 學年度第二學期

音樂見習與賞析 (10)

時間：2012 年 5 月 17 日，星期四，第 3,4 節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：吳佳澐、葉慧先（碩一）

演出曲目

鋼琴獨奏 鋼琴：趙婉嫻

史卡拉第：作品 422 d 小調鋼琴奏鳴曲

D. Scarlatti (1685-1757): *Keyboard Sonata in d minor L 422*

鋼琴獨奏 鋼琴：鄒宜庭

舒伯特：第十六號 作品 42, A 大調鋼琴奏鳴曲 第三樂章

Franz Schubert (1797-1828): *Piano Sonata in A Major (No.16),*

D. 845, Op. 42, mov.III (1825)

聲樂獨唱 聲樂：劉家欣 鋼琴伴奏：趙婉嫻

黃永熙：【懷念曲】 詞：毛羽

聲樂獨唱 聲樂：游韻潔 鋼琴伴奏：陳彥蓉

林聲翕：【水調歌頭】 詞：蘇軾

作品發表 作曲：蔡郁萱 鋼琴：蔡郁萱

【朦】為鋼琴獨奏

樂曲解說

◎史卡拉第：作品 422 d 小調鋼琴奏鳴曲

史卡拉第創作了五百五十餘首大鍵琴奏鳴曲，這些奏鳴曲不同於古典奏鳴曲，史卡拉第所創作的奏鳴曲幾乎都是單一樂章，二段體式。而在這些短小的樂曲中，包含了豐富的音樂內容，結合了當時西班牙宮廷和民間的音樂素材，內容豐富且多樣化。今天要演奏的 d 小調奏鳴曲，曲中使用了許多快速的反覆音技巧，而左手的和弦就像是模仿吉他撥弦的聲音，另外也出現了左右手交叉彈奏的片段，增加了曲子的趣味性。（趙婉嫻）

◎舒伯特：第十六號 作品 42 A 大調鋼琴奏鳴曲 第三樂章

這首鋼琴奏鳴曲創作於 1825 年，當時舒伯特二十八歲，作曲技巧成熟，處於創作的高峰期。本曲相當受歡迎，是他創作的奏鳴曲當中第一個出版的。本曲

提獻給奧國貴族—魯道夫大公爵（Archduke Rudolf），這位有名的公爵也是貝多芬的贊助者之一。全曲共分為四個樂章，第一樂章為中板（Moderato），a 小調，四四拍子，奏鳴曲式。第二樂章為稍快的行板（Andante, poco mosso），C 大調，三八拍子，變奏曲式。第三樂章為詼諧曲，活潑的快板（Allegro vivace），a 小調，三四拍子，三段曲式。第四樂章為輪旋曲，活潑的快板（Allegro vivace），a 小調，二四拍子，輪旋曲式。演出者將演奏第三樂章，此樂章為 A-B-A，A 段活潑輕快，節奏詼諧；B 段輕柔似搖籃曲般。（鄒宜庭）

◎黃永熙：【懷念曲】 詞：毛羽

把印著淚痕的箋，交給那旅行的水，
何時流到您屋邊，讓他彈動您的心絃。
我曾問南歸的燕，可帶來你的消息？
牠為我命運嗚咽，希望似夢心無依。

這首中國藝術歌曲一直以來都廣受許多歌唱者的喜愛，但起初作者黃永熙先生創作這首懷念曲並非是寫給獨唱者的。根據友人說：「此曲的創作是為了抗戰期間，上海淪陷後，朋友們為了上演一齣話劇，劇中需要一首插曲，來加強戲的演出效果，想不到第二天演出時，竟受到大家的喜愛。」¹。琅琅上口的歌詞以及優美的旋律廣受好評。這首藝術歌曲，不僅富有動人的詩句，它的旋律更是優美，加上伴奏以流水般的聲響彈奏，整首曲子更表露出內心無比懷念的激昂。

這首懷念曲歌詞雖然不長，但整個歌曲是以音樂的樂曲來劃分，每一個樂句平均在十拍左右，加上速度緩慢，所以演唱者必須唱出歌詞的意境又要能控制好氣息，這樣才能讓整首曲子能更加動聽。（劉家欣）

◎林聲翕：【水調歌頭】（1970） 詞：蘇軾

明月幾時有，把酒問青天，
不知天上宮闕，今夕是何年。
我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。
起舞弄清影，何似在人間，轉朱閣，低倚戶，
照無眠不應有恨，不應有恨，不應有恨，何事偏向別時圓。
人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全，
但願人長久，千里共嬋娟。

本曲是由林聲翕譜曲，採用宋代文豪蘇軾著名的詞「水調歌頭」，透過詞的講述，道盡離別、重逢、對於人生的感嘆。

作曲家林聲翕的創作內容豐富，著有許多的歌曲，在「水調歌頭」一曲中，運用多變的節拍 6/4、4/4、12/8，從速度與力度的不同來表達蘇軾詞中所想表達內心的情緒，將音樂與詞意緊密的結合。（游韻潔）

¹ 梁榮嶺。《中國藝術歌》。臺灣：天音國際出版社。頁 315。

◎【朦】為鋼琴獨奏

作曲者散步於十分吊橋上，恰值十五月圓，見月光所感。朦，意指曖昧、不明；月的光暈本反射太陽而來，也因此它是隱晦的，尤在多雲的夜晚，時而晦暗，時而璀璨。（蔡郁萱）

前週資料彙整與回顧（蔡郁萱、游于瑩）

本週有四組獨奏節目，首先由王靖雅帶來巴赫的【義大利協奏曲】第一樂章。軒齊於演出後表示，巴赫的時代由大鍵琴演奏，音量皆同，因此欲強調的音，多半透過裝飾音或聲部多寡來完成，並建議靖雅可再考慮對比的设计。

第二組節目由朱立潔帶來巴赫的第三號大提琴無伴奏組曲，第一樂章前奏曲。關於立潔的演出，玉婷建議她可在樂曲中找地方讓手休息，尤其拉完似裝飾奏的樂段時，更需多加留意。瓊毅建議跨弦處不要急，可慢慢演奏。軒齊表示因低音弦振動較慢，因此低音聲部宜早點發聲。長誼接著詢問，原來的曲子速度就較自由嗎？立潔表示想讓手休息，因此速度掌握的較不穩。江老師詢問曲中二十次的反覆樂段，如何才能使演奏不出錯？立潔回答她會記旋律（高音）部分。王老師則表示他是第一次在這個場地聽大提琴演奏，低音 G 音不知為何較趕，演奏的越趕，會把低音忽略，宜重新規劃。

第三個節目是游婷雅演出李斯特《巡禮之年》中，第一年「瑞士」的第三首【田園曲】。婷雅於演出後首先拋出自己演奏上的問題，表示臨時更改指法，在部分演奏上尚不熟悉，而曲末有較特殊的節奏，李斯特應是看過民間舞蹈有所感而寫出這首曲子。長誼表示後段的田園風格應是舒服、溫馨的，感覺較不穩定，且 pp 等記號應不只是一種表情，也可能是一種心情。軒齊提出同前的意見，表示左手的低音宜早些出來，意指觸鍵須快一些，才能符合音樂的物理現象。江老師則讚賞先將問題拋出來的方式，能夠使討論更具空間。

最後由呂冠儀演出葛利菲斯《幻想曲集》中，第一首及第三首，分別為【船歌】及【詼諧】。冠儀表示，曲中三個 *f* (*fff*) 到三個 *p* (*ppp*) 的表情，自己較不能控制，是能多加努力的地方。靖雅表示曲子很有效果。軒齊認為，以前的人沒有太多工具去體會詩作，例如現在有電影、圖像等，建議冠儀可參考之，達到想像及貼近詩、音樂氛圍的效果。

短篇樂評 (蔡郁萱、游于瑩)

本周共有四個演出節目，分別是由朱立潔帶來的大提琴獨奏，與王靖雅、游婷雅及呂冠儀三位帶來的鋼琴獨奏。今日演出以作品創作年代作為演出排序的依據。第一個演出的作品是由王靖雅帶來的《巴赫義大利協奏曲》第一樂章，由於譜上沒有標記演奏法，因此演奏者在詮釋上更要深入且細心地讀譜，於各聲部的表現及整曲的音樂起伏可再多加思考與設計，相信定會達到更高的層次。

第二個演出的作品是由朱立潔帶來的巴赫《第三號大提琴無伴奏組曲》第一樂章前奏曲，此曲包含快速音群、高低音域的大跳、快速跨絃的和絃，以及弦律線條等，對演奏者而言要兼顧每一個細微的部分，著實困難。在練習時宜注意讓手於樂曲演奏中有放鬆的空檔，以期演奏出更好的音樂。

第三個演出的作品是由游婷雅帶來的李斯特《巡禮之年》第一年「瑞士」第三首【田園曲】，曲中的舞蹈節奏很有味道，但建議婷雅在田園風格的掌握宜再多加留意些。

最後一個演出的作品是由呂冠儀帶來的葛利菲斯《幻想曲集》第一首【船歌】及第三首【詼諧】，此作品是葛利菲斯創作生涯第二次轉變的時期，充滿濃厚的東方色彩且帶有印象主義的風格。雖然力度的驟變之處還有可再進一步的空間，但冠儀在整體的詮釋上相當豐富且頗具效果。

下週曲目預告

- 潘玉婷** 巴赫：第三號 C 大調組曲 編號 1009 一、二、三樂章
J. S. Bach: *Suite* No.3 in C Major, BWV1009 I, II, III
- 林岱芸** 電腦音樂作品發表《電腦音樂-情不情》
- 李郁穎** 電腦音樂作品發表《碎裂》

音樂見習與賞析 (11)

時間：2012 年 05 月 24 日，星期四，第 3,4 節
地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130
指導老師：王青雲、馬定一、江玉玲

主持：吳佳溍（碩一）
彙整：賴冠宇、賴彥合（碩二）

演出曲目

大提琴獨奏：潘玉婷

巴赫：第三號 C 大調【組曲】編號 1009，第一、二、三樂章
J. S. Bach: *Suite* No.3 in C Major, BWV1009, mov. I, II, III

作曲發表：林岱芸

電腦音樂作品【情不情】

作曲發表：李郁穎

電腦音樂作品【碎裂】

樂曲解說

◎巴赫：第三號 C 大調【組曲】編號 1009，第一、二、三樂章

巴赫在科登時代，即 1717 年的六年間譜寫了六首大提琴獨奏的組曲，由數首古典舞曲所集結組成的，附加前奏曲。第三號 C 大調組曲是前三首組曲中最著名的一首，有如君王般正氣凜然的氣度，雄偉壯麗。前奏曲以穩健震撼的方式開場，富有戲劇性的旋律和弦與弦之間的技巧，帶動每個段落不同的音色與氣勢。阿勒曼德舞曲為二段體，展現沉穩優雅、充滿活力的性格，有著君王般氣度翩翩的風采。庫朗舞曲完全是由八分音符組成，帶著圓滿線條舞出一大拍的韻律感。薩拉邦舞曲則散發出傲然的王者氣息。布雷舞曲則呈現出兩人對舞，有著令人愉悅溫暖的線條。組曲的最後由吉格舞曲宛若天地遼闊雄偉、興高采烈燦爛的結束。

今天演出者選擇前三樂章的前奏曲、阿勒曼德舞曲、庫朗舞曲做為表演曲目，並依照正常演出需要覆的情況做為挑戰。因為在前奏曲就會耗掉許多精神與力氣，希望下個月的畢業演奏會真正演出時，能順利撐完整組。此次表演，將做為演出前的實戰經驗，希望大家能多給予一些意見。（潘玉婷）

◎林岱芸【情不情】

「情不情」為紅樓夢之賈寶玉的情榜考語，指的是普泛之情，不僅對無情之人用情，對無情之物也用情。以「泛情」為想像畫面，模擬著當寶玉遇到人、物時的心靈狀態。

本曲利用 Adobe Audition 軟體製作，以風鈴為取材來源，將原音加以變形重組，嘗試將具象與抽象的聲音作結合之電腦音樂作品。（林岱芸）

◎李郁穎【碎裂】

音響素材為原始的長笛聲音，全曲共分為兩大段。一聲長音後，以點狀晦暗的聲響開始，連綿的背景音配上長笛改變之金屬聲漸漸堆疊，持續至第二部分，如鳴笛般的氣音不斷演變，各種素材加入並推至高點，最後在平靜的氛圍中結束。（李郁穎）

前週資料彙整與回顧（葉慧先、吳佳滢）

第一個節目是史卡拉蒂的奏鳴曲，王老師提醒演奏者演奏重複音必須從頭到尾都維持住，不然聽起來會只有第一個是重音但最後一個音被吃掉的感覺，亭云表示速度有點太快，踏板有點過多，江老師說關於樂曲反覆的問題，演奏者必須平常就練習，免得到時候還是不習慣。

第二個節目是鄒宜庭演奏舒伯特的奏鳴曲，演奏者自己表示演奏時拍子律動感似乎不夠平均，王老師強調關於重複音的部份到最後一個音都還要注意，同時也需要注意小節線的意義。

第三個節目是劉家欣帶來中文藝術歌曲【懷念曲】。家欣說這首曲子有兩個版本，其中一個版本是有反覆的，每次演唱應該是情緒不同的，但因為考量個人狀態的緣故所以選擇移調版，馬老師說只重複後面的感覺好像流行歌的感覺，並同時問家欣關於這首曲子的基本詮釋是如何，馬老師認為這首曲子有很多的長樂句，對歌者來說應該是很大的考驗，同學表示這首曲子音樂很平，確實很難表達，加上長線條旋律很難拉，若是連不過去容易被吃掉，詮釋方面，家欣說自己本身嘗試把音色做漂亮但卻缺少了情感，主修老師建議應該試著發自內心、用說話式的方式演唱，這樣可以使音樂充滿更多情感，其他同學同時也詢問是否在演唱的時候有將句子提前開始，家欣說她是順著自己的感覺去發揮，並不是沒有練好，王老師說這首曲子好像搖籃曲，稱讚家欣的音色很不錯，這首曲子讓他想到母親。

第四個節目是由韻潔演唱中文藝術歌曲【水調歌頭】，她表示這首曲子難在於透過歌詞來表達意境，加上旋律平淡，段落上的處理並不容易，是首不好唱的作品。馬老師說有些術語要事先查好。詮釋方面，韻潔說透過歌詞，每次想法都會不一樣，可以漸漸的了解作曲者為什麼要這麼寫，家欣說這首曲子他很難感受到離別、重逢、感嘆的心情，其實她沒有很喜歡這首曲子，是她的話就不會選，馬老師詢問若是遇到一些特殊情況必須演唱一些自己並不喜歡的曲目怎麼辦，家欣說那只好催眠自己了，說服曲子很好聽才能練下去，東慶表示樂句與樂句之間似乎沒有連結感，應該試著用氣連結起來會比較有流動感。

最後一個節目是郁萱的作品發表，郁萱說她使用了一些音樂材料的現象來表達【矇】的意象，在材料的選用上希望聽者對它有不同解釋。同學詢問記譜方面為什麼有些秒數有寫有寫沒有，以及空間記譜與實際上似乎有差距，郁萱說有寫是因為要等待延音的聲響，江老師問如果不是作曲者自己演奏時，效果是否不同，郁萱說一定會的，她會將材料的想法跟演奏者說明，之後便交給演奏者自由發揮，馬老師說記譜的精確問題要多加注意，也許可以使用小節線表達大段落或給予明確的速度，同時也問是否有要發展最初五個黑鍵（五聲音階）的素材，因為目前為止沒有聽出來，郁萱說曲子還美發展完，加上他有彈錯音所以沒被聽出來，最後王老師鼓勵作曲的同學可以將中間的踏板的效果好好使用，在現代的作曲上多加以運用發揮。

短篇樂評（葉慧先、吳佳滢）

無論任何的場合，上臺演出曲子都必須將曲子的完整性做到，像是作曲家所寫的反覆記號，都是作曲家所鋪陳的內容所以應當在演出時都須做到重覆的演奏。第一組的演奏者忽略了反覆演奏的重要性，應克服並加強平時的練習來加強能力。因為這首曲子的速度較快容易讓音值的飽滿度欠缺，所以要特別注意。

第二組的演出也出現了同樣音值彈奏不滿的現象，練習時或許可以對照節拍器來彈奏，更能讓拍子穩定度提升，讓整體的音樂內容再完整呈現。這首曲子的強弱表情都是在短短的幾小節中被標示，這也考驗著演出者的技巧與能力。

第三組的聲樂演唱是中文歌曲，由於歌詞是我們所能體會的含意，因此演唱者也能較容易進入情境的演唱。此時的鋼琴伴奏也是擔任非常重要的職責，需與歌者配合得如影隨形。

第四組的聲樂演唱同樣是中文歌曲，歌詞的部分是採用古詩來譜曲，或許作曲者沒親身體會聲樂的唱法，在作曲時可能沒辦法詳盡考量，但歌者須多留意歌曲中的一些術語表現，這能夠幫助自己唱出音樂所要傳達的內容。

第五組是鋼琴創作曲，作曲者也同時擔任演奏者的身分，這是最能表達原創性音樂的方式，而不同的演奏者也會演奏不同的音樂氛圍。在創作這種類似意象傳達的作品同時，要特別注意記譜的方式是否恰當，這也會幫助不同演出者來同樣演奏這曲子的音樂意涵。

下週曲目預告（5/31）

1. 大提琴獨奏：潘玉婷

巴赫：第三號 C 大調【組曲】編號 1009，第五、六樂章

J. S. Bach: *Suite* No.3 in C Major, BWV1009, mov. V, VI

2. 鋼琴獨奏：周長誼

莫札特：鋼琴奏鳴曲 作品 k330 第三樂章

W. A. Mozart: *Piano sonata* KV. 330, mov. III

3. 作曲發表：葉慧先

獻給長笛與鋼琴的小品【Walking】

音樂見習與賞析 (12)

時間：2012 年 5 月 31 日，星期四，第 3,4 節

地點：東吳大學第二教學研究大樓 D0130

指導老師：王青雲、江玉玲、馬定一

主持：吳佳澐（碩一）

彙整：林岱芸、李郁穎（碩一）

演出曲目

大提琴獨奏

大提琴：潘玉婷

巴赫：第三號 C 大調【組曲】編號 1009 四、五樂章

J. S. Bach: *Suite* No.3 in C Major, BWV1009, IV, V

鋼琴獨奏

鋼琴：周長誼

莫札特：【鋼琴奏鳴曲】作品 330，第三樂章（1778）

W. A. Mozart (1756-1791): *Piano Sonata*, KV 330, mov. III (1778)

作品發表

長笛：黎芳寧 鋼琴：葉慧先

葉慧先：獻給長笛與鋼琴的小品【Waking】

樂曲解說

◎葉慧先：獻給長笛與鋼琴的小品【Waking】

這首曲子的構想來自作曲家自身，由於我很喜歡散步，所以樂曲想表達的想法是散步時所感受到的一切，包含迎面而來的風、散步時錯落的步伐與腳步的韻律，時而急促，時而趨緩，但依舊不停的前進著。（葉慧先）

◎巴赫：第三號 C 大調【組曲】編號 1009 四、五樂章

巴赫在科登時代，即 1717 年的六年間譜寫了六首大提琴獨奏的組曲，由數首古典舞曲所集結組成的，附加前奏曲。今天演出的是布雷舞曲和吉格舞曲。布雷舞曲則呈現出兩人對舞，有著令人愉悅溫暖的線條。組曲的最後由吉格舞曲宛若天地遼闊雄偉、興高采烈燦爛的結束。

經過上週大家給的建議，與主修老師討論後，希望自己能夠盡快調整和聲與樂句上的詮釋，在演出的想法及表現需要更明顯及擴大，因場地的不同，需要更加強自己對於音的發聲清楚程度，讓它更加立體的表現。希望短時間內能夠達到，今天依舊希望多給予意見和看法，謝謝大家。（潘玉婷）

◎莫札特：【鋼琴奏鳴曲】作品 330，第三樂章

莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791）出生於奧地利薩爾茲堡，是歐洲最偉大的古典主義音樂作曲家之一，在其短暫的一生創作出大量的作品，其中鋼琴奏鳴曲共有 17 首。此作品共有三個樂章，今天演出的第三樂章的調性為 C 大調，樂曲中明朗活潑的樂思，表現出莫札特個性中慧詭、頑皮的一面。此樂章因為爽朗且富於朝氣的旋律，經常單獨演奏。（周長誼）

前週資料彙整與回顧（賴冠宇、賴彥合）

第一個節目是潘玉婷所帶來的巴哈大提琴獨奏曲，同學給予建議是在長音符的地方可以休息久一點，在演奏上有點不夠久，同時也導致接下去的快速音群無法更順利的演奏出來。在第二樂章的動機，演奏上可以在硬一點，有點太軟。對於演奏時的手指，看起來是有放鬆的，只是在弓法上有點亂。馬老師則對於演奏上的弓法使用，每一個修該，要知道自己為什麼要那樣做，去比較不同版本在樂句與弓法上的不同，此次提供的樂譜本版，在句法上有許多可再討論的空間，希望可以再多去分析每個樂句，找出最適合的弓法演奏。而巴哈的無伴奏音樂，他的線條是對位線條，不是單旋律，所以在演奏上的弓法搭配，也會影響其音樂的進行。每一小節的重拍也要特別注意，三拍與六拍的律動感是不同的。另外同學則提出，在前奏曲中間有一段持續低音的段落，低音有點太大聲，會蓋過上聲部的旋律。江老師則提到此次提供的樂譜，在第一次出版到 1950 年為止，已經有 18 個不同版本，建議可以閱讀瞭解。

第二個節目是林岱芸所帶來的電腦音樂作品，曲畢岱芸為樂曲講解：以風鈴為素材乃因自身生活環境裡方便取得所致，風鈴暗喻賈寶玉，風鈴因風拂過而發出聲響，反映其人在生命過程中因所遇之人而產生心境上的變化。瓊毅提出為何電腦音樂作品皆容易使人有驚悚電影配樂的聯想？彥合回答由於電腦音樂大多使用非現實聲響，人對於陌生的聲響容易產生額外的想像，驚悚片配樂可能也有此考量而使用大量失真音源。

第三個節目是李郁穎所帶來的電腦音樂作品。郁萱表示：為了表現出碎裂的意象，建議先構造出整體後，才有足夠的條件將之打散去刻劃「碎裂」這個標題，而非樂曲開頭即以片段化的手法呈現。馬老師建議作曲者，也許可考量使用不帶有意指性的標題，以避免此類問題發生。江老師亦反應音樂的標題與感受可能有落差，這對作曲者而言是個挑戰。

短篇樂評（賴冠宇、賴彥合）

此大提琴獨奏節目在演奏上，演奏者很盡力想要去展現在技巧以及對於音樂詮釋上的想法，同時也把自己的想法與樂譜上的記號，做一個自己的詮釋，而在音樂詮釋上，可以先從閱讀樂譜開始，從音樂的結構上去了解整體線條，再經由自己對於其音符轉化成自己內在感性層面，再次的表現音樂，相信觀眾也可以從演奏者的演奏中，瞭解演奏者對於音樂的詮釋。而在巴哈的音樂中，更是講求對位旋律的線條，在演奏上可以多把這些多層次的音樂表現出來，此次演奏中，可以聽得到演奏者在演奏上有想到做到此部分，但可以在不同聲部的音量上再做一個平衡與對比。

第二個節目—電腦音樂作品。樂曲以風鈴為原始素材，就聆聽的感受而言，樂曲以整體的空間感及層遞的表現手法為主要訴求，織度變化較能使聆聽者感知玩味。

最後的電腦音樂作品，以長笛聲響及變化後的長笛聲響寫作而成，不同的聲響好比扮演不同樂器般，相互構成一個如同室內樂編制的樂曲。樂曲以片段化的單元組織而成，給予聽眾不斷轉換畫面的想像。