

音樂見習與賞析—9

時間：2010年5月13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：江玉玲、范德騰、張玉樹、王青雲

主持暨彙整：黃春華（音碩二）

演出曲目

1. 室內樂：聲樂：張筑鈞 / 中提琴：林怡姘 / 鋼琴：花恩智
布拉姆斯【宗教搖籃曲】作品91之2選自《為女低音的二首歌曲》（1864）
Johannes Brahms (1833-1897) : *Geistliches Wiegenlied* from *Zwei Gesänge für Alt Op. 91-2* (1864)
2. 鋼琴：林菀榆
阿爾班尼士：【在棕櫚樹下】作品232選自《西班牙之歌》第3首（1896）
Isaac Albéniz (1860-1909) : *Sous le Palmier*, from *Chants d'Espagne Op. 232 No.3* (1896)
3. 長笛：陳萱寧
波札：【意象】作品38（1939）
Eugène Joseph Bozza (1905-1991) : *Image Op.38* (1939)
4. 鋼琴：黃語藁
皮耶左拉：【天使之歌】&【天使之死】選自《天使組曲》（1958-1963）
Ástor Pantaleón Piazzolla (1921-1992) : *Milonga del angel & La muerte del angel* from *Tango del Ángel arr.piano by A.Della-Vigne* (1958-1963)

樂曲解說

◎布拉姆斯【宗教搖籃曲】作品91之2選自《為女低音的二首歌曲》

Johannes Brahms (1833-1897) : *Geistliches Wiegenlied* from *Zwei Gesänge für Alt Op. 91-2*

布拉姆斯位人聲寫了無數的創作。除了【女低音狂想曲】(Alto Rhapsody, 1869) 展現人聲與管弦樂的精采配置讓人津津樂道，作品91的兩首以中提琴、鋼琴與女中音為組合所譜的藝術歌曲也是經典。

1864年，布拉姆斯在好友姚阿幸 (József Joachim, 1831-1907) 的寶貴誕生受洗日聽見了德國古老的聖誕頌歌《Joseph, lieber Joseph Mein》。在溫馨氣氛的薰陶下，布拉姆斯興起了寫作【宗教搖籃曲】(Geistliches Wiegenlied) 的念頭。布拉姆斯以蓋貝爾 (Emanuel von Geibel, 1815-1884) 改編自洛佩 德 維加 (Lope de Vega, 1562-1635) 的詩作為歌詞套入了自己的旋律。中提琴在這首歌曲中擔任一個沒有歌詞的歌者，盡責的吟詠著古老聖誕頌歌的曲調，與布拉姆斯寫給女中音的搖籃曲旋律巧妙地交織在一起，呈現出不同時代對於孩子一致的關愛情感。

Geistliches Wiegenlied

Die ihr schwebet um diese Palmen
In Nacht und Wind,
Ihr heiligen Engel, stilltet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Ihr Palmen von Bethlehem in Windesbrausen,
Wie mögt ihr heute so zornig sausen!
O rauscht nicht also! Schweiget, neiget euch
leis und lind; stilltet die Wipfel!
es schlummert mein Kind.

Der Himmelsknabe duldet Beschwerde,
Ach, wie so müd er ward vom Leid der Erde.
Ach, nun im Schlaf ihm, leise gesänftigt,
die Qual zerrinnt. stilltet die Wipfel!
Es schlummert mein Kind.

Grimmige Kälte sauset hernieder,
Womit nur deck ich des Kindleins Glieder!
O all ihr Engel,
Die ihr geflügelt wandelt im Wind.
Stillet die Wipfel!
Es schlummert mein kind.

宗教搖籃曲

你們在深夜的風中
圍繞著棕櫚樹浮動，
神聖的天使，讓樹梢靜止吧！
我的孩子已漸漸入睡。

來自伯利恆的棕櫚在颯颯風中，
你們今日要如何怒吼？
別這麼激昂，靜靜的垂下枝頭，
就這樣輕聲且溫柔的靜止吧，樹梢！
我的孩子已漸漸入睡。

上帝之子隱忍痛苦；
啊，他被世俗的痛苦折磨得如此疲累，
啊，祂在睡夢中痛苦減輕，
煩惱流逝。靜止吧，樹梢！
我的孩子已漸漸入睡。

憤怒的冷風颳來，
我用它來覆蓋我的孩子！
天使們啊！
他們展開翅膀在空中漫步。
就讓樹梢靜止吧！
我的孩子已漸漸入睡。

◎阿爾班尼士【在棕櫚樹下】作品 232 選自《西班牙之歌》第 3 首

Isaac Albéniz(1860-1909): *Sous le Palmier*, from *Chants d'Espagne* Op. 232 No.3

阿爾貝尼士於 1860 年 5 月 29 日出生在西班牙，求學期間被譽為是「西班牙最偉大的天才」。他曾向著名的西班牙音樂學家兼作曲家 - 佩德雷爾 (Felip Pedrell, 1841-1922) 學習作曲技巧，佩德雷爾致力於提倡西班牙傳統的民俗音樂，並認為民俗音樂是形成西班牙音樂藝術之基礎，這樣的音樂思潮引起西班牙音樂界的復興運動。他亦不時鼓勵阿爾貝尼士多使用民俗音樂中的各個元素當作寫作素材，這個思維對於阿爾貝尼士往後的創作上有著非常重要的影響力。

《西班牙之歌》完成於 1896-1897 年間，此組作品一共由五首小品構成，每首皆有附有標題，屬於阿爾班尼士中、晚時期的鋼琴作品。仔細去探究此組作品風格，仍可發現不斷展現出中期作曲的手法，但卻又比中期作品更加成熟、精緻。今天所要演奏的是第三首【在棕櫚樹下】，此首帶有西班牙舞曲的風格。韻律上，運用多種型態的節奏型；特別的是，左手大多以相同的節奏模式來襯托出右手的旋律線條。

◎波札【意象】作品 38

Eugène Joseph Bozza (1905-1991) : *Image* Op.38

波札 (Eugène Bozza 1905-1991)。法國作曲家及指揮家。1905 年出生於南法的小城尼斯，他同時以小提琴家、指揮、作曲各方面才華贏得巴黎音樂院之最

高榮譽。1934 年曾或羅馬大獎的肯定，它的作品包含了許多管絃樂曲、室內樂及數首芭蕾舞和歌劇，其中最聞名於世的，就是他寫給管樂的各首室內樂。此首作品它具有管樂不同的音色與特性，並善加運用以營造出樂曲獨特的意向氛圍。樂曲段落大至分為三大段，前後呼應，在技術上有一些困難的挑戰性。

◎皮耶左拉：【天使之歌】&【天使之死】選自《天使組曲》

Ástor Pantaleón Piazzolla(1921-1992): *Milonga del angel & La muerte del angel* from *Tango del Ángel* arr.piano by A.Della-Vigne (1958-1963)

探戈，是一種具性感挑逗的舞曲。探戈起源於阿根廷的早期移民，這群移民在打工後，沒有別的消遣時，在有各國來的人民所居住的地方，例如常光顧的酒吧、妓院等處，所聚在一起唱歌、跳舞發展出來的一種舞蹈、音樂及歌曲，歌詞主要皆是唱出他們在他鄉孤獨的心聲。阿根廷的探戈音樂，自 50 年代後，幾乎就可以說是以皮耶左拉的作品最具代表性，這也為他贏得「探戈大師」、「探戈之王」的美號。皮耶左拉掌握了全世界探戈音樂的靈魂，他不只寫作流行的探戈舞曲，也把古典樂派、維也納音樂主義的探戈舞曲作曲手法運用在探戈音樂上，為探戈開創了最巔峰的模式。

這組以「天使」為題的作品共三首，分別為【天使之歌】(*Milonga del angel*)、【天使之死】(*La muerte del angel*) 及【天使重生】(*Resurreccion del angel*)，其中最有名的是【天使之歌】和【天使之死】，這兩曲是皮耶左拉為劇作家奴諾茲 (A. R. Nunoz) 劇作「天使的探戈」所寫的配樂。

今天演出的是組曲中的第一首【天使之歌】，此首曲子是天使組曲中最常被演奏的一首，全曲分為 ABCA 段，B 段為 Tango 的形式，C 段則轉為 Milonga 的曲風，為皮耶左拉最常使用的曲風，通常曲子是 2/4 拍的拍型，不過天使之歌卻是 4/4 拍，Milonga 一詞表示「宴會」或「節日」之意，它是由眾多阿根廷民族舞蹈演變而來。此舞蹈的出處備受當時民眾的排斥，最主要的原因主要是因為此舞蹈稱為中下階級之色情媒介或男同志間的舞。第二首的【天使之死】，一開始是音調游走在崩潰邊緣的快拍子，這種錯落於弱拍重音的典型探戈，有一種失衡的流動感和異國的叛逆色彩，其後又導入如歌般的中段，散發午夜乍醒的懷舊情懷。

前週資料彙整與回顧 (黃春華)

前週演出共四個節目，第一個節目是陳幼汶的長笛演出，演出曲目為皮耶佐拉【探戈的歷史】，此曲編制原是給長笛與吉他，因此，在此次演出上，因為長笛與鋼琴的搭配在音色及音量上，在某些樂句上，鋼琴的力量顯的過於強勢，江老師提出了在與長笛的配合上，鋼琴要彈得像吉他？還是長笛應該要再突顯一點，樂器彼此的主副，在協調上熟輕熟重的問題。張老師認為長笛低音無穿透性，鋼琴要弱一點。E 小調比較容易會出現這樣的狀況，低音域被蓋過去。另外，王老師認為應先去研究一下 Tango 這樣的舞有什麼特性要怎麼跳，這樣會更貼近音樂的詮釋，張老師則提出，Tango 應該顯現出第四拍是比較活潑的感覺，也是最期待的那一拍，就是第四拍到第一拍之間。

第二個節目由任立譽與林苑榆演出比才【兒童的遊戲】的四手聯彈作品，恩榮提問了是怎麼決定四手聯彈位置的問題。張老師認為左腳控制踏板也等於指揮一樣，所以在左邊的同学主要是負責控制節奏。王老師提出，兩位同學應要練習對方演奏的部份才是練習的基本，要練到能彼此都要會彈彼此的部份，才會更清楚對方在彈奏什麼，這樣對樂曲才會更熟悉。

第三個節目是鋼琴莊亞融演奏巴赫的【義大利協奏曲】第一樂章，在討論要用大鍵琴方式呈現，還是要考慮現代鋼琴的彈法，張老師認為第四小節尾句收音處比較像是大鍵琴的彈奏法，大鍵琴力度變化較少，到底要把握大鍵琴的彈奏法？還是以現在鋼琴方式來彈奏？是要要好好思考的部份，當然大鍵琴的音色聽起來較具古色古香，王老師則認為彈奏時，在出現很矛盾的狀況，可能有顧慮到曲子是大協奏曲，如果是如此，就應該要更加大膽表現，哪裡是大樂團的氛圍？哪裡是大鍵琴演奏的部份？多考慮到這些，衝突部分就更能處理。

第四個節目是葉家君演奏巴赫的長笛作品【無伴奏長笛組曲】作品 1013 的第二樂章，同學們認為在演奏是應該樂曲更大的空間感，快速音群有些太趕，張老師給的建議是，因為巴赫的音樂低音常常有延長的作用，長笛若在低音部加點一點重音，或許可以表現出更好的效果，這樣做或許在技術上對長笛比較困難一點，但是可以試著做看看。

課堂剪影：滿手不同色筆，埋首整理思緒，提出關鍵問題
(劉光芸 攝，2010/5/6)

短篇樂評 (黃春華)

幼汶的演出，在樂句的掌握及音色變化上，都展現出穩定的一面，但是因為演出之編制並非原本的長笛與吉他，使得長笛在片段無法發揮，是較可惜的部份，此曲是較無強烈探戈節奏的第二樂章，若能有機會聽到吉他與長笛的版本全曲，應更能感受到皮耶佐拉所想呈現之樣貌。

立譽與苑榆的演出，在節奏上給人緊張感，穩定度稍嫌不足，音量及樂句的處理若能再更細緻俏皮，並具備能了解對方樂句處理的方式，將會展現出來更多的曲趣。

亞融演奏巴赫的【義大利協奏曲】，在觸鍵上及思考上，使用了大鍵琴的技法來表現，風格的確立非常清晰，此曲為協奏曲，若能更突顯樂團與獨奏部份的差異，做出對比的效果，使力度及音色多展現層次，相信能將和聲表現的更豐富。

家君演奏的長笛作品，是巴赫給長笛的無伴奏作品，家君吹奏的音色明亮，可惜因為緊張而顯得給予樂句的空間感不足，若能更從容，定能呈現出更加飽滿的和聲效果及音色，樂曲整體將會表現的更加細緻動人。

下週曲目預告

1. 鋼琴：史卡拉第【大鍵琴奏鳴曲】作品 1
D. Scarlatti: *Piano Sonatas in d minor*, K. 1
鋼琴：王韻婷
2. 中提琴：巴赫第二號【古大提琴奏鳴曲】作品 1028
J. S. Bach: *Viola da Gamba Sonata No. 2 in D Major*, BWV 1028
中提琴：林怡姪 鋼琴：任立譽
3. 聲樂：賈德爾【一步之差】 作詞者：佩拉 (Alfredo Le Per)
Carlos Gardel: *Por una cabeza*
聲樂：張殷齊 鋼琴：楊乃潔 小提琴：林莉容