

東吳大學音樂系碩士班九十八學年第二學期

## 音樂見習與賞析—10

時間：2010年5月20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：巫恩榮（音研一）

### 演出曲目

#### 1. 鋼琴：王韻婷

史卡拉第【大鍵琴奏鳴曲】作品 1, 119

D. Scarlatti (1685-1757): *Sonate per Clavicembalo*, k. 1, 119

#### 2. 中提琴：林怡娃                      鋼琴：任立賢

巴赫第二號【古大提琴奏鳴曲】作品 1028 第一、二樂章

J. S. Bach (1685-1750): *Viola da Gamba Sonata No. 2 in D Major*, BWV 1028  
mvt. 1, 2

#### 3. 聲樂：張殷齊                      鋼琴：楊乃潔                      小提琴：林莉容

嘉德爾【一步之差】

Carlos Gardel (1887-1935): *Por una cabeza*

### 樂曲解說

#### ◎史卡拉第【大鍵琴奏鳴曲】作品 1

史卡拉第共留下了五百五十多首鋼琴奏鳴曲，這些是他在今日主要為人所記的創作。這五百多首的鋼琴奏鳴曲，全部完成於他生命的最後十八年間，這些作品中所洋溢的天才光芒，讓人很難聯想起他早年的其他作品的程度。

出處：博客來音樂館>史卡拉第：鋼琴奏鳴曲 <http://www.books.com.tw/exep/cdfile.php?item=0020037339>

就整個奏鳴曲來說，包含有復格曲、觸技曲、田園曲與嘉禾舞曲等各種類型的樂曲在內，而且大部分都僅記出快板（Allegro）或最急板（Allegroissimo）抑或行板（Andante）等表情兼速度指示的樂曲。至於音樂作品的音樂特性，除了義大利風的優美旋律、豐富的和聲、多彩的轉調與西班牙的節奏等，在曲中也常使用平行三度、平行六度與平行八度，或是使用快速的同音反覆，多彩的裝飾音型，分散和弦音型的多用等，幾乎使用了所有大鍵琴的高度演奏技巧，成為名副其實大鍵琴高手史卡拉第的作品。

d 小調，快板（Allegro），始終保持十六分音符的華麗流暢樂句。開頭以嚴格的平行卡農出發，但不久後發展成自由的二聲複曲調音樂。有時也刻入三度複音的伴奏音型。

#### ◎巴赫：第二號【古大提琴奏鳴曲】作品 1028 第一、二樂章

1717-1723 年間巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）在科登擔任宮廷樂長，這個時期巴赫寫作了許多器樂曲和管絃樂曲，如創意曲、平均律鋼琴曲集、無伴奏大提琴組曲、無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲和布蘭登堡協奏曲等等，同時也寫作了三首古大提琴奏鳴曲，作品編號分別為 BWV 1027、1028 及 1029。古大提琴有六條弦，體積比現代大提琴要小，夾在兩腿間演奏，音色上柔和乾淨，力度和對比與現代大提琴相較之下較不強烈，呈現細緻純粹的質感。

今天要演奏的是古大提琴奏鳴曲 作品 1028 的第一樂章 慢板和第二樂章快板。巴赫並沒有在樂譜上標記太多表情記號，因此音樂的變化和表現著重在聲部的堆疊和接應，在演奏上重視音色和線條的呈現，鋼琴與中提琴之間要有良好的配合，旋律在兩樂器之間來回穿梭，並帶有華麗的對位，鋼琴左手也以數字低音支撐。

## ◎嘉德爾：【一步之差】

在 1935 年發表的一首阿根廷 Tango 舞曲。曾出現在「女人香」、「魔鬼大帝之真實謊言」及「辛德勒的名單」等電影中；其中又以「女人香」這部片子最廣為人知，所以多半都以「女人香的主題曲」來稱呼它。

歌曲【Por Una cabeza】是由阿根廷史上最負盛名的探戈歌手卡洛斯 嘉德爾（Carlos Gardel）作曲和佩拉（Alfredo Le Pera, 1900-1935）作詞，中文翻譯為【一步之差】。小提琴高調又內斂的引領著旋律，猶如踩著探戈舞步的女人，有著高貴的步伐傲視一切的態度，對舞伴欲迎還拒、糾纏其中。而鋼琴在音樂的高潮到來前有力的擊鍵，彷彿是在下一個旋轉前深吸一口氣，然後就出發去征服這個舞池。

### 歌詞與中文翻譯

Por una cabeza de un noble potrillo  
que justo en la raya afloja al llegar.  
Y que al regresar parece decir,  
no olvides hermano,  
vos sabes no hay que jugar.  
Por una cabeza metejon de un dia  
de aquella coqueta y risuena mujer  
que al jurar sonriendo  
el amor que esta mintiendo  
quema en una hoguera todo mi querer

緩慢地拉開我們之間的距離  
以一步之差贏得比賽的高貴賽馬  
在牠回過頭來時彷彿還聽見牠對我說：  
「兄弟，你別忘了，  
你知道你不該賭的。」  
就這麼一步之差  
從那充滿情挑、歡愉的女人身上  
瞬間爆發的愛  
她的身上彷彿除了微笑與愛之外，一絲不掛  
讓我所有的愛都猛烈地燃燒起來

Por una cabeza,  
todas las locuras  
su boca que besa  
borra la tristeza  
calma la amargura.

就這麼一步之差，  
充滿了狂熱，  
她那親吻的唇。  
掃除了所有的悲傷，  
撫慰了所有的痛苦。

Por una cabeza  
si ella me olvida  
que importa perderme  
mil veces la vida,  
para que vivir?

就這麼一步之差，  
假如她忘了我，  
我不惜死去一千次  
假如她忘了我，  
我又為什麼要活呢？

Cuantos desenganos, por una cabeza  
yo jure mil veces no vuelvo a insistir.  
Pero si un mirar me hiere al pasar,  
su boca de fuego, otra vez, quiero besar.

詭計啊詭計，就這麼一步之差  
我千百次發誓、告訴自己不要再陷下去了。  
但是只要她在經過我身邊時對我一瞥輕笑，  
就讓我好想再親吻她那如烈火般熱情的唇。

Basta de carreras, se acabo la timba  
un final renido yo no vuelvo a ver!  
Pero si algun pingo llega a ser fija el domingo,  
yo me juego entero, que le voy a hacer!

如果愛情就像是一場賽馬，那也夠了吧  
我不要再賭了，不想再次輸掉！  
但是如果下次有一匹馬兒的獲勝就像  
星期天到來的那般確定，  
我還能怎麼做呢？我還是會賭上一切的！

這首 Tango 風格的曲子，曲式為 ABAB，首段呈現慵懶以及幽默的口吻，進入到 B 段轉小調段轉小調，轉而呈現激情的感覺，接著又轉回大調，由小提琴和聲樂作對位和聲的表現，兩個部分那種前後矛盾而又錯落有致的風格充分的展現了探戈舞中兩人配合的默契，進

入 B 段後的激情將舞者與觀眾的情緒推到最高點，然後突然減慢，回到首調收尾。整首音樂委婉、激盪，盡情了探戈舞曲的精緻。一首曲盡，而腦中的旋律揮之不去，猶如一場沒有盡興的舞蹈，永遠只差最後一步，總是悵然若失。

而這首華麗而高貴動人的探戈名曲、出現在眾多電影配樂中是阿根廷探戈舞曲的極致代表、也是全世界樂迷所最為熟知而深深愛上探戈旋律，別於近代阿根廷探戈音樂大師艾斯特·皮耶左拉（Astor Piazzola）將探戈與西方古典、爵士音樂結合而創造出新現代的探戈組曲；卡洛斯·嘉德爾作品所代表的意義是將探戈音樂歌曲化、將這個流傳於阿根廷的民間音樂成功的推向巴黎及紐約等城市上流社會國際舞臺的第一人，也是探戈音樂全盛成熟時期開始的代表人物，英俊瀟灑的他更深受歐美地區國家的樂迷所熱愛，是阿根廷探戈音樂世界裡的貓王！創作出眾多經典探戈名曲的卡洛斯·嘉德爾擁有百張以上的唱片錄音在全世界發行，即便在逝世 65 年後的今天，他仍是阿根廷的音樂傳奇，廣受全世界樂迷的尊崇與喜愛！

出處：博客來音樂館>馬克布雷頓探戈五重奏/玫瑰探戈：<http://www.books.com.tw/exep/cdfile.php?item=0020091028>

## 前週資料彙整與回顧（巫恩榮）

前週的見習與賞析，是由研二張筑鈞、林怡姪、康昭國所帶來的室內樂，研二林苑榆的鋼琴獨奏，研一陳萱寧的長笛獨奏，及研二黃語綦的鋼琴獨奏所帶來的表演。

第一個節目，由聲樂，張筑鈞、中提琴，林怡姪，和鋼琴，康昭國所帶來的室內樂，演出的曲目是，布拉姆斯【宗教搖籃曲】，選自《為女低音的二首歌曲》作品九十一的第二首。研二學姊認為筑鈞當天的聲音很好，沒有像之前演出的聲音比較爆，當天的聲音也蠻出來的，另外中提琴因為是擔任「沒有歌詞的歌者」，若在對唱和重唱的感覺上再多一點，會更好。研一游澤宜說：「真的有搖籃曲的感覺！聽了快睡著了！」筑鈞認為她在中段，小調的地方應該再表現得激動一點，使與前、後段的對比能更明顯。研一林承翰也覺得對比可以再做多一點，他讚賞筑鈞今天的聲音很圓，很舒服，不像以往的演出，抖音比較「多」。承翰也表示，大部分的咬字，「子音」都蠻清楚的，只有少數幾個字，像是「schlummert」的尾音「t」，宜再發清楚一點。江老師則表示，樂曲一開始，擔任「沒有歌詞的歌者」的中提琴的部分，在拉到附有歌詞「Ma-ri-a」，這三個音節的部分時，如果用入聲來唱的話，會有點趕，有困難，而筑鈞回答是，她聽到的 CD 的詮釋，是到了要唱「Ma-ri-a」之前一點點，鋼琴和中提琴會稍為漸強，音樂做的比較寬，到「Ma-ri-a」的「Ma」是最強，然後漸弱到「ri」，她表示，因為尚未排練到，去處理音樂較「細部」的地方。接著，研一的巫恩榮則提問，如果樂曲中沒有標明中提琴是代表「沒有歌詞的歌者」的一段旋律，那我們如何能知道中提琴，它「實際」上所扮演的角色，而不是只是配器上為器樂「中提琴」所譜寫的旋律呢？筑鈞解釋，透過了解創作的一個背景，旋律的來源取自，我們就知道中提琴的角色是「沒有歌詞的歌者」。江老師對此的回應是，譜的左下角打「+」處，標示出中提琴的一段旋律，的確是有一段歌詞相對應，而且，德國人一聽就知道這是一段有歌詞的旋律。而張老師認同江老師的解釋，並還說：「布拉姆斯採用的是舞曲的旋律做變奏，他的其他作品也是採用此手法，並將這樣的精神藝術化。中提琴代表的是最原始的古老聖誕頌歌曲調。」那恩榮又請教老師：「樂曲最後一小節，中提琴為什麼是雙音。」張老師說：「這是讓和聲豐富，它也參與了伴奏的部分，因為聲樂的部分已經先結束了。」江老師說：「一個聲音唱，一個聲音伴奏。」范老師說：「這還是它模仿蒙古人，一次可以唱兩個音？」

第二個節目，是由鋼琴獨奏，林苑榆為我們帶來的，阿爾班尼士【在棕櫚樹下】，選自《西班牙之歌》作品二三二的第三首。范老師認為，他聽不太出來有「溫柔地」（dolce）的音樂表現，他說探戈舞曲（Tango）有節奏感較強烈，也有比較柔的音樂風格，苑榆在小節五至七處，標示「溫柔地」（dolce）的地方聽起來有些吃力，宜要像是被「風自然推動」一般地，而不是被「拉動地」，右手可以在出來一點，左手伴奏音色不要過重。江老師也推薦兩本關於阿爾班尼士的曲子和西班牙音樂詮釋的書籍給苑榆。

第三個節目是由長笛獨奏，陳萱寧為大家帶來的，波札【意象】作品三十八。研二王詠文提出問題給萱寧，關於「Mi-升 Fa-Si」三音應該演奏得像「臺灣風味」亦或「西方風味」，萱寧回答：「我覺得應該帶有一點東方風味。」張老師說：「感覺蠻像印象樂派的音樂，帶有

五聲音階的聲響，或許是表達田野或大自然的感覺，東方人自然能習慣聽帶有五聲音階的聲響。」張老師也舉德布西作品「牧神潘之笛」(Syrinx)當中描寫「草原共舞」的音樂場景與波札的《意象》作對應。范老師建議在「速度變化」上宜再多做一點。也問到萱寧關於「Mi-升 Fa-Si」三音標示著「彈性速度」(rubato)的詮釋，萱寧回答：「我吹的是像『東西從上面掉下來』一般，一開始比較快，然後慢慢彈到地上。」范老師同意萱寧的看法，他說法國印象樂派德布西的音樂常如此詮釋之。老師說有一點聽不太出來「Mi-升 Fa-Si 的彈性速度」，另外建議第一頁下方第十九小節的括號「彈性速度」，力度上可以「先強後弱」，速度「先快後慢」對比不太夠，整首最後「加快」(stringendo)的地方，其強烈的節奏感可以幫助音樂加速到樂曲結束，使音樂更精彩。

第四個節目是鋼琴獨奏，由研二黃語蓁，帶來的是皮耶左拉為劇作家奴諾茲(A. R. Nunoz)的電影《天使的探戈》所寫的配樂，三首以「天使」為題的組曲，當天演奏其中的兩首，分別是【天使之歌】和【天使之死】的鋼琴改編版。研二任立譽讚賞語蓁的彈奏。江老師建議，應該要知道原編制是什麼，作為改編成鋼琴版本詮釋上的參考。另外張老師對此也有回應，當他聽到蓋西文自己指揮的《藍色狂想曲》，爵士樂非常重的詮釋後，實在是出乎原先所預料的，老師建議大家，應該要參考音樂的最原始的版本，好更接近作曲家初衷時，對音樂的想法。江老師最後說：「如果你想要跟原來的不同，有很多詮釋者他希望有個人的風格，可是最起碼的基本工作，至少要知道原來的是什麼，才不會跟自己預期的不一樣。」張老師說「有幾種不同的可能，自己的定位在哪裡？」

## 短篇樂評 (巫恩榮)

第一個節目，筑鈞學姊當天的演唱，各方面的表現都相當「穩定」，喉嚨很放鬆，聲音圓潤且集中，咬字不含糊，除了對比宜再做大一點外，整體的表現可圈可點。

第二個節目，苑榆學姊的鋼琴獨奏，帶有活潑的熱情與爆發性，另外，在彈奏上若能給予音樂的能量「有自然」釋放的空間與時間，「非持續地」主動去給予音樂動力，或許聽起來能更自然。

第三個節目，萱寧的長笛獨奏，音樂流暢且具有方向感，若能在速度變化以及對音樂的「想像」上，有更多的嘗試，相信音樂能更加生動，「印象感」也能鮮活許多。

第四個節目，語蓁學姊的鋼琴獨奏，音樂的情感流露，熱情奔放，對音符力度上的掌握是純熟且自然的，整體上不管是對音樂或者是聲音，都有蠻好的「敏銳度」和音樂性。

## 下週曲目預告

### 1. 室內樂：巴赫【奏鳴曲，為長笛與數字低音】作品1034，第三樂章 行板(1720)

J. S. Bach (1685-1750): *Sonata in e minor for flute and Basso continuo*, BWV1034 mov.

Andante (1720)

長 笛：陳幼汶 鋼 琴：莊亞融 大提琴：陳佑瑄

### 2. 鋼 琴：貝多芬【鋼琴奏鳴曲】作品110，第1樂章(1821)

L.V. Beethoven (1770-1827): *Piano Sonata Op. 110 Mov. I* (1821)

鋼 琴：朱曼慈

### 3. 室內樂：約翰 霍爾沃森【為小提琴和中提琴所寫的薩拉邦德變奏曲】 改編自韓德爾 G 小調薩拉邦德舞曲(1897)

Johann Halvorsen (1864-1935): *Sarabande con Variazioni in G Minor on the Theme by*

Georg Friedrich Händel for Violin and Viola (1897)

小提琴：黃博鴻 中提琴：林怡姪

### 4. 單簧管：史萊德【逐漸縮小】演出版本為 Howard George Sallade 改編

A. Schreiner (1847-1921): *Immer Kleiner*; arr. Howard George Sallade (1903-1995)

單簧管：鄭婉云