

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—2

時間：2010年3月18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：孫榮斌（音二）

演出曲目

1. 作曲：劉光芸（電腦軟體播放）

劉光芸：【*Scream!!! And Laughing*】（電腦音樂作品，2010）

2. 小提琴：涂琿瑄

易沙意：《第四號小提琴奏鳴曲》。作品 27，第一樂章（1924）

Eugène Ysaÿe (1858-1931): *Sonata for Violin Solo. No.4, op. 27 mov. 1*

3. 聲樂：林承翰 鋼琴：陳彥蓉 小提琴：涂琿瑄

史博—【音】。選自《六首歌曲》之三（1856）

Louis Spohr (1784-1859): “Töne”, op. 154 no. 3 from *Sechs Lieder für Bariton mit Begeleitung von Violine und Klavier*

樂曲解說

◎劉光芸—【*Scream!!! And Laughing*】

本作品主要素材為二，分別為笑與叫。曲子鋪陳以笑聲開始，然後加入叫聲，將兩素材聲音分別作變形，層層堆疊，增加音色和動態感，為了加強內在關係，可聽到原形的素材出現以及變化產生的聲音造型。除此之外，也加入了作曲者對於笑與叫的想像，像是笑聲與蟲鳴鳥叫聲的聯想以及叫聲與自然界海浪風聲作聯想，全曲在虛實交替中結束。

此曲完成於 2010 年一月，並於同年 1 月 14 日在南海藝廊首演。

◎ 易沙意—《小提琴奏鳴曲》。第四號，作品 27，第一樂章

Eugène Ysaÿe (1858-1931): *Sonata for Violin Solo. No.4, op. 27 mov. 1*

易沙意 (Eugène Ysaÿe, 1858-1931) 師承維尼奧夫斯基 (Henryk Wieniawski, 1835-1880)、魏歐當 (Henri François Joseph Vieuxtemps, 1820-1881) 等人，將法比學派 (Franco-Belgian School) 創新並且發揚光大；他的作品為小提琴無伴奏的歷史寫下了重要的一頁。他所作的六首無伴奏小提琴奏鳴曲，是繼巴哈及帕格尼尼之後，對於小提琴無伴奏音樂最有貢獻，也最重要的一部作品。他的作品融合了兩大無伴奏傳統的優點，既有樂曲的架構，又有精湛的技巧。

易沙意的六首奏鳴曲分別題獻給六位小提琴演奏家，本曲是六首奏鳴曲中的第四號，獻給克萊斯勒 (F. Kreisler, 1875-1962)。這是將巴洛克時期的組曲型態自由處理的曲子。第一樂章的樂曲標題是阿勒曼舞曲，但本曲承襲傳統阿勒曼舞曲的只有開頭的序奏，以慢速的 4/8 拍子進行，而整個樂章的佈局是以第八小節的前四個音 E-F# -G-A 四個音構成動機將主題旋律以頑固音型的方式重複貫串全曲。其創作意念其實為克萊斯勒的作品，前奏與快板。

◎ 史博—【音】。選自《六首歌曲》之三

Louis Spohr (1784-1859): "Töne", op. 154 no. 3 from

Sechs Lieder für Bariton mit Begeleitung von Violine und Klavier

路易史博 (Louis Spohr, 1784-1859) 出生在德國北部，身兼指揮家和小提琴演奏家，同時也創作歌曲。史博發明了許多的創舉，如他是史上第一個使用指揮棒的指揮家，也是小提琴托腮的發明者。史博的作品通常不脫離維也納音樂的架構，但是他也認為音樂必須不斷的推陳出新。他的作品涵蓋範圍很廣，從獨奏作品到大型管弦樂作品都有。其中傑出且知名的作品為他的豎笛協奏曲。而其聲樂作品也常有與器樂的室內樂組合。

史博的藝術歌曲重視歌詞與音樂的契合度，本曲選自於 1856 年史博採用各個詩人作品的六首為男中音所作的藝術歌曲。由於音域不是那麼的低加上旋律線優美所以現在也成為男高音或女中音喜愛演唱的曲目之一。本曲為整套曲子第三首，改編自奧托 (R. Otto) 的詩歌，講述對於愛情的渴望如同這正在演奏的音樂一樣，強大但是能否牽動你的心懷？以下為歌詞與其中譯。

Worte hab' ich nicht, um dir zu sagen, was für dich in meinem tiefsten Herzen glüht;	沒有字彙足以表達我心深處對你的熱情
Worte find' ich nicht, um dir zu klagen, wie der Sehnsucht Weh die Brust durchzieht.	沒有語言能夠對你訴說我心中對你因渴 望而蔓延的痛苦
Höre denn der Saiten leises Flehen,	聽琴弦呢喃似的祈求
Höre denn der Töne mächt'gen Klang,	聽那強大的樂音
Liebe flüsternd wie des Zephyrs Wehen,	愛情隨著西風的流動低語
Brausend wie der Strom in wildem Drang.	暴風在強烈的渴望中吹襲
Nah'n sie dir auf ihren Geisterschwingen,	無形的翅膀滿載我愛的信息
Und du lauschest meinen Boten nicht,	但你卻不肯接受
Mögen sie verzaubern und verklingen	使得一切無聲而沉默
Wie mein Herz in stiller Wehmuth bricht	我的心如何的憂傷且安靜的破碎

前週資料彙整與回顧 (孫榮斌)

前週的見習賞析是由作曲組陳佩蓉，聲樂組游澤宜及張殷齊所帶來的表演。

第一個演出節目，為作曲組陳佩蓉的九重奏【奔】，為馬林巴琴與兩組弦樂四重奏之作品。此作品完成於 2009 年，樂曲主要表現的是馬林巴琴熱情奔放的特質，搭配兩組弦樂四重奏所營造的多層次空間感，以共構出此曲聲音的多樣性。江老師提問佩蓉本身對此作品之創作過程與想法，佩蓉提及此作品多專注於音色的開發與嚐試，而受吳丁連老師指出，作品當中必須思考其精神性，才得以更完整。范老師提問譜上記載的樂器位置編排，為何與演出時有所不同？佩蓉解釋當天演出後的曾再思考其聲響效果，並再次修改譜上的所記之樂器位置編排。

針對上述的位置編排問題，張老師認為馬林巴琴與兩組弦樂間彼此應稍為隔開，如此才會較有對話空間，聲響效果應該會更好。張老師亦提及一些記譜上的小問題，如第 1 小節所註記之巴爾托克撥奏可免；第 6 小節的 ♩ = 60 要從哪個音開始，則應以虛線標示清楚；第 57 小節的弦樂指顫音應要特別註記。

第二個演出節目為聲樂組的游澤宜所演唱，選自威爾第歌劇《遊唱詩人》中的獨唱曲【熊熊烈火】。范老師首先提問歌詞是否有做更動？澤宜的回答是因第一段與第二段歌詞混淆而唱錯。筑君提出歌詞當中母音應該再更清楚一點，樂句則是要想得更長，想大方向的樂曲動向，有助於演唱的連貫性；昭國也提及歌詞當中的換氣處必須考慮到歌詞字句的完整性。

范老師與江老師都認為樂曲演唱的戲劇張力夠，尤其是突弱的表現很好；江老師則進一步提出應對作品認識得更深入，至少要看過整部歌劇以完整了解作品，對演唱會更有幫助；而中譯版本也應以 Ricordi 的版本為依據會較好。

第三個演出節目為聲樂組的張殷齊所演唱，選自普契尼歌劇《托斯卡》第三幕的選曲【今夜星光燦爛】。江老師首先請殷齊分享自己的練習過程與心得，殷齊說角色的揣摩相當困難，他試著將自己投入進角色裡，想像自己的愛人托斯卡飽受凌虐，以及自身貼近死亡的意念，以幫助演唱的情緒蘊釀。

范老師說前段小聲的地方音量仍稍強，可再斟酌；另外他也提及歌詞的部份，考慮到義文本語韻的問題，以及義文大部分重音都落在倒數第二個音節上，這些都是演唱義大利歌曲時所必須注意的重點，張老師也認同並將其比擬為書法的筆法，如同提收與提頓一般有其抑揚頓挫。

昭國提出全曲的音量都偏強，應可再唱得稍柔一些；筑君也同意前述問題，並明確指出如 dolci (甜蜜溫柔)、d'amore (愛人) 這些較為柔性的詞可將音量再收一點。筑君另外提到唱高音時應稍微收下巴，不要扯著喉嚨唱，給口腔裡多一點空間也許會更好，而江老師便現場請殷齊再試一次。

經過實驗證明，收下巴後，母音確實唱得較為清楚，試用者張殷齊：比較好唱。江老師鼓勵並樂見同學如上述之彼此切磋，並能精進同學之演唱演奏技巧，也能讓其他同學有所學習。

短篇樂評 (孫榮斌)

佩蓉的九重奏【奔】相當具有張力，樂曲當中使用大量的短音與弦樂撥奏鋪陳緊湊氛圍，並搭配大二度或小二度的級進音型與不和諧音程製造不安定聲響，加上馬林巴琴短促的連續十六分音符，更予人難以喘息的壓迫感。弦樂與馬林巴琴的對比也相當有趣；弦樂音型少有大跳，並時有綿密的長音旋律，對比馬林巴琴極具力道的聲響；更有如上述不和諧音程的違和感一般，保有全曲的同質性。

澤宜所演唱的【熊熊烈火】很有戲劇性，音色與音量的轉換也相當漂亮，完整表現出此曲所要表達之劇情內容。曲中的音程多變，音準上稍難掌握，或許練習時應再更小心謹慎些。

最後是殷齊演唱的【今夜星光燦爛】，殷齊演唱得很有情感，高音也極為響亮並具有爆發力，詮釋該角色可說是很成功，深刻唱出痛苦的意念。除了同學與老師所給予弱音控制的建議以外，其實在一些調性轉換處也應該可以斟酌做音色上的變化，搭配音量的變化或有更大的效果。

下週曲目預告

作曲：王亭云：【DreAm】

作曲：陳佩蓉：五重奏【飛躍】

編制：法國號、打擊樂 (Wind Chime、Triangle、Maracas、Rain Stick、Tambourine、6 Wood Block、3 Tom-Tom、2 Bonge、1 Snare Drume、1 Suspend Cymbal)、豎琴、鋼琴、大提琴五重奏

演出人員：陳映竹 (法國號)、林明儀 (打擊樂)、戴思寧 (豎琴)、楊乃潔 (鋼琴)、趙聖婕 (大提琴)

聲樂：沃爾夫：【礦夫的妻子醉了】選自《老調子—凱勒六首詩選》第五首
Hugo Wolf (1860-1903) : "Das Köhlerweib ist trunken" from
Alte Weisen, Sechs Gedichte von Keller, No.5 (1891)