

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—7

時間：2010年4月29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（音碩二）

演出曲目

1. 長笛：王詠文 鋼琴：任立譽

賴內克【長笛協奏曲】作品 283 第二樂章

Carl Reinecke(1824-1910): *Concerto for Flute and Orchestra in D major, op.283 mov.2*

2. 長笛：葉家君 小提琴：涂琮瑋 鋼琴：朱曼慈

馬替努【給長笛、小提琴與鋼琴的牧歌奏鳴曲】作品 291

Bohuslav Martinů (1890-1959): *Madrigal-Sonata for Flute, Violin and Piano, H 291*

3. 長笛：陳萱寧 中提琴：葉劉平 鋼琴（替代豎琴）：王韻婷

德布西【給長笛、中提琴與豎琴的奏鳴曲】

Claude Debussy (1862-1918): *Sonate for Flute, Viola and Harp.*

樂曲解說

◎賴內克：【長笛協奏曲】作品 283 第二樂章

Carl Reinecke (1824-1910): *Concerto for Flute and Orchestra in D major, op. 283 mov. 2*

賴內克（Carl Reinecke, 1824-1910）為一德國的鋼琴家、作曲家、指揮家和教育家。出生在德國的亞托納（Altona），於西元 1860~1895 年間擔任萊比錫布商大廈管絃樂團（Leipzig Gewandhaus Orchester）指揮。在西元 1910 年逝世於德國萊比錫。

此首協奏曲為作曲家完成於西元 1908 年的作品，並題獻給當時擔任萊比錫布商大廈管絃樂團的長笛首席許維德勒（Maximilian Schwedler, 1853-1940）。今天所要演出的第二樂章，為 b 小調、4/4 拍。這樂章主要的動機音型為一音階下行的三連音，全曲的音樂氣氛與色彩則是環繞在調性 B 與 D 的和聲下互相作用與影響。

◎馬替努：【牧歌奏鳴曲】作品 291 第一樂章

Bohuslav Martinů (1890-1959) : *Madrival-Sonata for Flute, Violin and Piano*
H291 (1st movement)

馬替努 (Bohuslav Martinů, 1890-1959) 為 20 世紀捷克最著名的作曲家。7 歲開始學小提琴，1906 年進入布拉格音樂院，後又轉入管風琴學校，第一次世界大戰期間他避居鄉下，開始作曲。1923 年至法國向作曲家阿爾伯特·魯塞爾 (Albert Charles Paul Marie Roussel, 1869-1937) 學習作曲，1932 年他的弦樂五重奏獲得柯立茲獎。1941 年到美國紐約，在美國期間寫下六首交響曲及其他許多樂曲。其作品包括了歌劇、鋼琴獨奏品及室內樂作品，是一位創作廣泛的作曲家。

此首樂曲完成於 1942 年，是由兩個樂章所組成，第一樂章是快板樂章由長笛、小提琴、鋼琴三個樂器，將相同的素材、以卡農、齊奏等手法不斷地交錯進行，直到尾聲，作者以更快的速度，將此樂章到至高潮結束。

◎德布西：【給長笛、中提琴與豎琴的奏鳴曲】

Claude Debussy (1862-1918) : *Sonate for flute, viola and harp*

德布西 (Claude Debussy, 1862-1918)，法國作曲家。生於商人家庭。十一歲進入巴黎音樂學院。1884 年以《浪子》獲「羅馬大獎」，後赴義大利學習兩年。生平受東方音樂及唯美主義思潮的影響，歷經印象樂派與象徵樂派之興衰，晚年又飽受一次世界大戰之心靈上的折磨，直接影響了他多面貌的作曲風格。

今天要演出的作品便是他晚年的最後三首奏鳴曲之一。德布西晚年決定以復古的方式寫作六首奏鳴曲，意旨向其前輩拉摩 (Jean-Philippe Rameau, 1683 -1764) 與庫普蘭 (François Couperin, 1668-1733) 致敬，復興 18 世紀的「優雅風格」，因此便以法國畫家華托 (JeanAntoine Watteau, 1684-1721) 之畫作「優雅慶典」為靈感創作這三首奏鳴曲。

其中這首【給長笛、中提琴與豎琴的奏鳴曲】的復古精神最為完整。雖以奏鳴曲為名，卻以類似組曲的方式安排三個樂章，今天演出的第一樂章是田園曲 (Patorale)，為 ABA' 的曲式。A 段為徐緩且具彈性速度地，優雅地演奏出阿拉貝斯克式的旋律；B 段則是節奏稍快卻從容不迫的，更為活潑且愉悅，具現出「優雅慶典」中自由與愛情的象徵意義。

前週資料彙整與回顧 (孫榮斌)

前週的見習與賞析，是由碩二黃博鴻、王詠文，以及碩一的潘玉婷與林東慶分別帶來的四組演出。

首先是博鴻的演出。江老師先請博鴻發表拉奏完的想法，博鴻表示小提琴與鋼琴稍微有點錯開，並沒有完全對在一起，江老師再提問是否為熟悉度不足的問題？博鴻則回答應該是節奏不太穩，並無熟悉度上的問題。琺瑯提到小提琴的旋律性可以再更多一點，有時候會被鋼琴蓋過；琺瑯也同時提及連續十六分音符的速度有點不穩，應當注意。怡姪補充樂曲演奏的表情做得很細膩，並同樣認為十六分音符稍微凌亂。

接下來是詠文、莞榆和語蓁帶來的室內樂演出。江老師先請詠文解說一下樂曲的架構，詠文說明了這首樂曲的主題變奏形式：鋼琴導奏，然後是長笛與豎笛的開場，裝飾奏，主題的行板變奏，六八拍變奏，最後再回到尾奏。江老師建議若樂曲分成這麼多段落，可先稍微說明再演奏，聽眾心底有個架構聽起來比較不會亂掉。恩榮問到雙簧管改以豎笛替代後，演奏上是否有些困難之處？琺瑯回答這首曲子本身便是以長笛為主的旋律較多，因此豎笛並沒有太多旋律獨奏的表現，沒有特別的困難之處。光芸以配器的角度做補充說明，提及豎笛本身是比長笛要容易控制音量的，而長笛在低音域時則是難以吹奏出大聲的音量，因此豎笛這時候便能配合長笛做音量上的控制與協調。江老師又問原來雙簧管搭配長笛的編制是否會好一點？語蓁回答雙簧管的音量大小適中，以契合度來說會與長笛更為適合，光芸則表示豎笛會更有表現力與張力。

第三組是玉婷的大提琴演奏。江老師先請玉婷發表拉奏完的想法，玉婷表示拉奏時強音沒控制好，有些突強會來不及收掉。王老師表示這關乎音樂語法的問題，突強是貝多芬的基本特徵之一，必須要花時間琢磨才能有所成果。王老師也提及慢板的地方拉得有點僵化，該像是搖籃曲般的、拉得更輕鬆一點，十六分音符則要注意平均的問題，連續的十六分音符有時候聽起來會像三連音。江老師最後也補充鋼琴開始的彈奏太過浪漫，應稍微注意一下。

最後是由林東慶帶來的聲樂獨唱。同樣地江老師也請東慶說說自己的想法，東慶表示唱起來稍微吃力，也許是歷練不足、年輕稚嫩而難以駕馭這首樂曲，兩位老師則對東慶的演唱沒有其他意見。

短篇樂評 (孫榮斌)

上週的第一個演出節目為黃博鴻演奏的貝多芬作品，【G 大調第八號小提琴奏鳴曲】第一樂章。整首曲子的流暢度夠，但小提琴與鋼琴伴奏卻有幾處未能合在一起，稍微可惜。音色與音量上也可試著多做變化，或許會有更好的聲響效果。

接下來是王詠文、鄭婉云與黃語綦三人的室內樂演出，帶來的是杰南的作品【給長笛與 A 調單簧管的大雙重協奏曲】。此曲由鋼琴起始的導奏，之後長笛與單簧管的變奏部分都能將主題旋律清楚表現，使得樂曲的架構十分清楚。長笛的旋律與單簧管音量變化所營造的戲劇性都為演出增添許多音色上的效果，相當出色。長笛在慢版時的獨奏旋律表現較為保守含蓄，對比緊接著演出的單簧管會稍有失衡之感，建議可再更投入並大膽地演出。

第三首是由潘玉婷所拉奏貝多芬的作品，【C 大調第四號大提琴奏鳴曲】的第一樂章演出。演奏時大提琴與鋼琴的比重得宜，不完全將鋼琴視為伴奏來處理，顯示演奏者對詮釋貝多芬不同作品有著足夠的認知。第二部份的大提琴音色稍單調，長音的旋律對比短暫的強音應可做出音色上的區別而非只能做音量上的變化，如此會更豐富奏出貝多芬晚期的浪漫風格。

最後是由林東慶帶來普契尼的【公主徹夜未眠】，演唱時的音量稍有不足，似乎無法將音量傳遞得更遠。建議可多了解作曲家與作品本身，有了更多的認知以後也許能將情感投入而唱得更深刻。

下週曲目預告

1.長笛：皮亞佐拉【探戈的歷史】第二樂章

Astor Piazzola : *Historie du Fango*, Mov. II Cafe 1930

長笛：陳幼汶

2.室內樂：比才【兒童的遊戲】鋼琴四手聯彈，作品 22

Georges Bizet : *Jeux d'Enfants* for piano four hands, op. 22

鋼琴：任立譽與林琬瑜

3.鋼琴：巴赫【義大利協奏曲】第一樂章

Bach : *Italian Concerto*, movement

鋼琴：莊亞融

4.長笛：巴赫【無伴奏長笛組曲】作品 1013

Bach : *Partita for solo flute* in a minor, BWV1013

長笛：葉家君