

第三章 小提琴協奏曲之分析

➤ 第一樂章 觸技曲 (Toccatà)

觸技曲寫作的原意，是爲了讓獨奏鍵盤樂器展現靈活的手指技巧，通常形式比較自由；但之後有許多作品標題雖然標示爲「觸技曲」(Toccatà)，卻包含了嚴肅的風格¹與嚴格的形式。在十六、十七世紀此類樂曲比較偏向於炫技²，但是「觸技曲」(Toccatà)這一詞，在今日已逐漸模糊了原意。

【分析】Toccatà

第一樂章是類似奏鳴曲式的三段體【ABA】(Ternary - quasi sonata form)，並以應用節奏明確、動機短小、不斷模進，類似輪旋曲式的主題素材寫作而成的，詳細分析如下表：

樂段	呈示部 (<i>Exposition</i>) 【A】					
	序奏 (<i>Introducion</i>)	第一主題群		第二主題群		結束句 (<i>Closing</i>)
第一主題 (<i>Principle Themes</i>)		次主題 (<i>Counter Statement</i>)	第二主題 (<i>Secondary Themes</i>)	衍生句 (<i>Consequent Phrase</i>)		
段落						
小節	1~2	3~14	15~34	35~53	54~75	75~85

¹ 例如像賦格(Fuge)、奏鳴曲式(Sonata Form)。

² 例如像蒙台威爾第(Claudio Monteverdi, 1567-1643)的《奧菲歐》(*Orfeo*, 1607)

樂段	發 展 部 (<i>Development</i>) 【B】					
段落	第一段	第二段	第三段	第四段	第五段	第六段
小節	86~106	107~122	123~133	134~159	160~171	172~182
樂段	再 現 部 (<i>Recapitulation</i>) 【A】					
段落	第一主題群	第二主題群			尾奏 (<i>Coda</i>)	
小節	第一主題 (<i>Principle Themes</i>)	第二主題 (<i>Secondary Themes</i>)	衍生句 (<i>Consequent Phrase</i>)			
小節	183~203	204~222	223~228		229~250	

樂曲開頭的四個和弦，是整首協奏曲四個樂章開頭的共同和弦（譜例 1）。雖是 D 大調的樂曲，但這四個和弦中卻運用了和聲外音，造成摩擦的感覺。

【譜例 1】

The image shows a musical score for the first four chords of a piece. The score is in D major (one sharp) and 3/4 time. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The first four chords are highlighted with a red box. The first chord is a D major triad (D, F#, A). The second chord is a D major triad with a chromatic alteration (D, F, A). The third chord is a D major triad with a chromatic alteration (D, F#, A). The fourth chord is a D major triad with a chromatic alteration (D, F, A). The bass staff shows the accompaniment for these chords, with a dynamic marking of 'f très court'.

之後由樂團管樂部分展開的第一主題，成為全曲的動機模式（譜例 2），這在整個第一樂章中不停地出現。

【譜例 2】

Toccata
Tempo $\text{♩} = 120$

Violino

Piano
f très court
mf

7

在第 35 小節進入第二主題，小提琴獨奏的 ♪♪ 成爲另一個動機模式，並與樂團管樂部分的第一主題動機音型相互交織（譜例 3）。

【譜例 3】

35 *av talon* **第二主題**

p leggiero **第一主題**

其後在第 54 小節轉換，由小提琴獨奏奏出第一主題動機音型，樂團由小號奏出第二主題動機音型（譜例 4），產生前後互相呼應的效果。

【譜例 4】

第一主題

第二主題

marc. secco

etc. stacc. secco

呈示部的結束句是以第一主題最初的動機音型呈現，在第 86 小節進入發展部（譜例 5）。

【譜例 5】

70

結束句

f sub.

77

stacc. sempre

etc. marc.

發展部依不同的素材組合，又可分為六個小段落。在第 172 小節由樂團再次

帶出第一主題的發展動機素材 （譜例 6），回到再現部。

【譜例 6】

169

174

第一主題動機素材

再現部由 183 小節開始，直至 229 小節進入結尾，小提琴由伴奏型態出現，樂團再次演奏第一主題（譜例 7），沒有獨奏小提琴的裝飾奏，在強而有力的和弦中結束全曲。

【譜例 7】

228

第一主題素材

233

239

244

rallentando - - - *ff*

a tempo (♩=96)

f marc.

8

➤ 第二樂章、第三樂章 詠唱調 I、II (Aria I、II)

「詠唱調」(Aria)在聲樂曲中，通常是指抒情的獨唱曲，也包含歌劇、神劇、清唱劇中，可獨立出來演唱的樂段；在十七、十八世紀時，「詠唱調」(Aria)也可表示揣摩聲樂吟唱方式所寫作的器樂曲³。

【分析】Aria I

段落	序奏 (Introducion)	A			B			A'	
		a	a'	a''	a	b	c	a	a'
小節	1~2	3~17	18~27	27~38	39~52	53~67	68~101	102~115	116~127

樂曲開頭的四個和弦，如第一樂章所述，一樣是以同音的四個和弦作為開端，只是在此改變了演奏的形式，變為撥奏（譜例 8）。

【譜例 8】

³ 例如巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)的《法國組曲》(French Suites)。

獨奏小提琴第3小節開始的旋律，與樂團弦樂部分以對位的方式進行(譜例9)。

【譜例9】

The image shows a musical score for 'Aria I' with a tempo of 116. The score is in 3/4 time and features a duet between a solo violin and a string ensemble. The violin part begins with a *pizz.* (pizzicato) marking and a *p* (piano) dynamic. The string ensemble part begins with a *f* (forte) dynamic. The score includes various markings such as *arco*, *poco sfz sub.*, *sf p*, *mp*, and *poco marc.* (poco marcato). A red bracket highlights the first four measures of the violin part, and a red vertical line marks the start of the second system. The second system begins at measure 7 and includes markings like *mp* and *poco marc.*

在第17小節第四拍，由長笛奏出主題，並在四拍後由獨奏小提琴提高八度演奏相同的主題；第28小節再次回到一開始的主題，經過幾小節的發展後，進入B段。

B段有三種不同的主題素材，第39小節由樂團弦樂部分帶出的切分音型是第一種素材(譜例10)，在此段中可以看到不斷的模進。

【譜例 10】

39

dolce tranquillo

第 53 小節進入第二種素材（譜例 11），與前一種素材不同的是，這一小段落的旋律較為延續，並且持續使用模進。

【譜例 11】

53 *Più mosso* $\text{♩} = 76$

p *cresc.*

58

p sub. *stacc.*

第 68 小節開始是第三種素材（譜例 12），重新回到較具節奏性的感覺；經過發展後，於第 102 小節再次回到第一段的主題，在泛音與撥弦中輕輕結束全曲。

【譜例 12】

【分析】Aria II

段落	序奏 (Introducion)	A	B	A'
小節	1~2	3~17	18~27	28~36

樂曲一開頭是經過變形的共同和弦（譜例 13），接著由獨奏小提琴帶出主旋律，又因接連出現的九、五、三、七、六的連音符，使得音樂更富有如人聲吟唱

般的感覺；而此時樂團弦樂部分的伴奏為連續八度分解的 音型(譜例 14)。

【譜例 13】

Musical score for Example 13, featuring a vocal line and piano accompaniment. The key signature is two sharps (F# and C#) and the time signature is 4/4. The vocal line begins with a forte (*f*) dynamic and includes three triplets, the first two of which are circled in red. The piano accompaniment consists of two staves (treble and bass clef) with a forte (*f*) dynamic. It features a complex rhythmic pattern of triplets in both hands, with a *dim.* (diminuendo) marking in the right hand. A first ending bracket is indicated by a dashed line above the piano part.

【譜例 14】

Musical score for Example 14, featuring a vocal line and piano accompaniment. The key signature is two sharps (F# and C#) and the time signature is 4/4. The vocal line begins with a forte (*f*) dynamic and includes triplets. It concludes with a phrase marked *mf cantabile*. The piano accompaniment consists of two staves (treble and bass clef) with a forte (*f*) dynamic. It features a complex rhythmic pattern of triplets in both hands, with a *dim.* (diminuendo) marking in the right hand. A red box highlights a specific passage in the bass line of the piano part. A first ending bracket is indicated by a dashed line above the piano part. A section marker '3' is present at the beginning of the second system.

第 18 小節第二拍，伴奏音型改變，且速度加快，讓原本平穩的旋律有了向前推進的感覺（譜例 15），直到第 28 小節再次回到開頭，在平靜的大跳音形中結束全曲（譜例 16）。

【譜例 15】

16 *Poco più mosso* ♩ = 60
sub. meno f

19 *Sul sol al' segno* [] . . .
mp cast. *etc. sim.*

伴奏型態改變

Detailed description: This musical score shows measures 16 to 19. Measure 16 is marked 'Poco più mosso' with a tempo of ♩ = 60 and 'sub. meno f'. The melody in the treble clef is a series of eighth notes. The bass clef accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes. A red bracket highlights a change in the bass clef accompaniment starting at measure 18. Measure 19 is marked 'Sul sol al' segno' with a square symbol and 'mp cast.'. The melody continues with eighth notes, and the bass clef accompaniment consists of a steady eighth-note pattern. The text 'etc. sim.' is written below the bass clef.

【譜例 16】

34 *f*

Detailed description: This musical score shows measures 34 to 37. Measure 34 is marked 'f'. The melody in the treble clef is a series of eighth notes. The bass clef accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes. A red bracket highlights the first measure of the bass clef accompaniment.

➤ 第四樂章 隨想曲 (Capriccio)

「隨想曲」(Capriccio)並不是表示一種特別的音樂技巧或結構，而是形容隨心所欲、天馬行空的樂曲風格。這個曲名應用的範圍很廣，而被標示為「隨想曲」的曲目通常在形式上並不是那麼地嚴謹⁴。

【分析】Capriccio

在這一樂章中，同樣的樂段一邊發展、一邊不斷地重複，有點類似發展變奏(Developing Variation)的形式；於此，筆者將此樂章定義為以修飾的反覆音節結構形式(Modified Strophic Structure)⁵寫成的隨想曲。

段落	序奏 (Introduction)		I		II		III	
	a	b	a	b	a	b	c	d
小節	1~6		7~15	16~37	38~46	47~54	55~66	67~88
段落	IV		V			VI	尾奏 (Coda)	
	b	推移 (transition)	a	b	衍生句 (Consequent Phrase)			
小節	89~107	108~113	114~122	123~152	153~174	174~204	205~285	

⁴ 例如像帕格尼尼(Niccolò Paganini, 1782-1840)的《24首小提琴隨想曲》(24 Capriccios)。

⁵ 修飾的反覆音節形式，意指在此形式的類型中，有些詩節會被安排同一音樂，而其他或其他部分被安排不同的音樂內容，如同舒伯特(Franz Schubert, 1797-1828)的《鱒魚》(Die Forelle, 1819)。而此形式原本是用於描述藝術歌曲的形式，因此樂章中運用的寫作手法類似此種形式，故借以稱呼之，這是屬於二十世紀常借用傳統曲式而發展出來的「邊緣曲式」。

燦爛華麗的樂句，揭開了終樂章的序幕，一路不停歇地前進到第 7 小節，開展第一段中的第一主題 a(譜例 17)。樂曲的感覺又重新回到如第一樂章般的生動，但這一樂章又似混合了爵士音樂(Jazz)的元素。

【譜例 17】

The musical score for Example 17 is presented in three systems. The first system (measures 1-4) features a violin part with a melodic line and a piano accompaniment with chords and rhythmic patterns. The second system (measures 5-9) begins with measure 5, where a red box highlights the start of the first theme, marked with the instruction *mezzo forte*. The piano part in this system includes a prominent eighth-note bass line. The third system (measures 10-13) continues the melodic and harmonic development, with the piano part maintaining its rhythmic accompaniment.

第二主題 b 轉為輕巧的感覺（譜例 18）。

【譜例 18】

第 38 小節開始的第二段，以同樣的旋律、音型又進行了一次相同的發展，與前段的差異，樂團的部分是將音域範圍擴大，相對來說，在獨奏小提琴部分也增加了八度音程的運用（譜例 19）。

【譜例 19】

從第 55 小節開始的第三段，雖然伴奏音型不變，但感覺與前兩段不同；先是流暢的主題 c（譜例 20）、再之後是具有節奏性的主題 d（譜例 21）。

【譜例 20】

55
piacevole

【譜例 21】

67
subitof, risoluto e energico

subitof *leggiero*

第 89 小節，進入了由第一段中的第二小主題所延伸發展的第四個段落；在第 108 小節回到第四樂章一開始的序奏，此時將其視為推移，直至第 114 小節重回第一主題。

第 175 小節開始，應可視為第五段變奏，速度加快（譜例 22）。

【譜例 22】

175 *brillante ma non troppo f*

sempre sf e stacc.

120

come sopra

180

leggiere

etc. stacc.

Detailed description: This musical score for Example 22 consists of two systems of staves. The first system (measures 175-180) features a treble clef staff with a melody marked 'brillante ma non troppo f' and a piano accompaniment marked 'sempre sf e stacc.'. The piano part includes a sequence of notes with fingerings 4, 3, 2, 1, 5 and a dynamic marking 'sf'. A rehearsal mark '120' is placed above the piano staff. The second system (measures 180-185) continues the piano accompaniment with a 'leggiere' marking and includes triplet figures and staccato markings like 'etc. stacc.'. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

尾奏由第 205 小節充滿節奏性的伴奏開始（譜例 23），中間穿插著許多素材。

【譜例 23】

205 *pizz. m. d.* *arco* *pizz. arco*

Detailed description: This musical score for Example 23 shows measures 205-210. The treble clef staff begins with a melody marked 'pizz. m. d.' (pizzicato mandolin) and 'mf'. The piano accompaniment in the bass clef consists of a steady eighth-note pattern. The score includes markings for 'arco' (arco) and 'pizz. arco' (pizzicato arco). The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

如同第 224 小節獨奏小提琴以泛音奏出的旋律，在此樂章開頭處，伴奏也演

奏過（譜例 24-1、24-2）

【譜例 24-1】

Musical score for Example 24-1. The top staff is marked with '254 arco' and 'p subito'. The bottom staff is marked with 'p (sempre)' and 'leggerissimo'. The music consists of two staves with various rhythmic patterns and dynamic markings.

【譜例 24-2】

Musical score for Example 24-2. The score is in 3/8 time and features a piano accompaniment. A red box highlights a section of the music in the right hand of the piano, which consists of a series of chords. The dynamic marking 'ff' is visible at the beginning of the piece.

第 247 小節連續的大三和弦（譜例 26），不斷地將音樂與氣氛往上堆疊。

【譜例 26】

The image displays a musical score for Example 26, consisting of two systems of music. The first system, starting at measure 246, features a vocal line with a melodic phrase and a piano accompaniment. The piano part includes a dynamic marking of *p* (piano) and a fermata over the first measure. The second system, starting at measure 253, continues the piano accompaniment with a dynamic marking of *f subito* (suddenly forte) and includes a *m.d.* (mezza dolce) marking. The score is written in a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature.

之後進入火花四射的高潮，終至在突弱後漸強的主音和弦中，激昂地結束全曲。