

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

碩士在職專班

書面報告

Continuing Education Master's Program of Music

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Written Report

樂遊歐洲－歐洲長笛經典名曲選粹

Voyage en Europe - Selections of European flute classics

侯思安

Hou, Shih-An

指導教授：陳怡婷 副教授

Advisor: Associate Professor Chen, Yee-Ting

中華民國111年6月

June 2022

摘要

長笛音色優美、音域寬廣且表現力豐富，有如樂器中的花腔女高音，詮釋各時期以及各國風情的音樂，均會呈現出不同的風貌。如何讓聽眾在聆聽時彷彿身歷其境，是演奏者的功力所在；也是筆者在進修研究所學位時，在課堂上努力學習的重點。本場音樂會以歐洲作曲家的曲目為主軸，網羅德國、法國、波蘭及捷克，不同時期作曲家的經典曲目，為音樂無國界的最佳見證。創作年代由古至今依序是巴洛克後期艾曼紐·巴赫 (C. P. E. Bach, 1714-1788) 所作的《G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲，作品編號 86》(*Sonata for Flute and Piano, Wq. 86*)、浪漫樂派有察爾斯－馬利·維多 (Charles-Marie Widor, 1844-1937) 的《長笛組曲，作品 34》(*Suite for flute and piano, Op.34*) 以及法蘭索瓦·伯恩 (François Borne, 1840-1920) 的《卡門幻想曲》(*Fantaisie Brillante sur "Carmen"*)、二十世紀作曲家歐文·舒爾霍夫 (Erwin Schulhoff, 1894-1942) 的《給長笛和鋼琴的奏鳴曲》(*Sonate for Flute and Piano*)。演出形式除了長笛加鋼琴之外，還有一首長笛、小提琴與鋼琴的室內樂，是法蘭茲·杜普勒 (Franz Doppler, 1821-1883) 所作的《美國二重奏，作品 37，給長笛和小提琴》(*Duettino America, Opus 37, for Flute and Violin*)，藉此學習合作藝術。此外，於書面報告中，探討作曲家的生平與創作背景、作品特色、樂曲結構分析及演奏詮釋。

目錄

摘要.....	i
目錄.....	ii
一、卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫：《G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲，作品編號 86》樂 曲解說.....	1
二、法蘭索瓦·伯恩：《卡門幻想曲》樂曲解說.....	6
三、察爾斯－馬利·維多：《長笛組曲，作品 34》樂曲解說.....	16
四、法蘭茲·杜普勒：《美國二重奏，作品 37，給長笛和小提琴》樂曲解說.....	22
五、歐文·舒爾霍夫：《給長笛和鋼琴的奏鳴曲》樂曲解說.....	26
參考文獻.....	33

一、卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫：《G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲，作品編號 86》樂曲解說

卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫（C. P. E. Bach, 1714-1788，以下簡稱艾曼紐·巴赫）出生於德國威瑪（Weimar），在約翰·賽巴斯蒂安·巴赫（J. S. Bach, 1685-1750）所生的兒子當中排行第三。他從小向父親學作曲與鍵盤樂演奏法，在音樂世家中耳濡目染，成為巴洛克後期最具影響力的教師、演奏家和作曲家。1740 年起艾曼紐·巴赫在柏林擔任普魯士國王腓特烈二世的宮廷樂師兼大鍵琴演奏家，1767 年繼泰勒曼（Georg Philipp Telemann, 1682-1767）之後擔任漢堡教堂的音樂總監，因此有「漢堡的巴哈」之稱。他是前古典樂派重要的角色，對於確立協奏曲、奏鳴曲式有很大的貢獻，且在 1753-1762 年出版《彈奏鍵盤樂器的藝術》（*Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen*），其中記載著給學習者彈奏曲子的建議，為十八世紀中期鍵盤樂器演奏法的重要書目，因此被公認為當時最重要的音樂教師。艾曼紐·巴赫一生創作的作品有交響曲、神劇、協奏曲、鍵盤作品及室內樂等，依據每階段工作需求及環境不同，而創作不同樂曲。

艾曼紐·巴赫的音樂優美典雅、受到洛可可風格影響較顯著。《G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲，作品編號 86》創作於 1755 年，此時他擔任腓特烈大帝的宮廷樂師，因腓特烈大帝熱愛長笛，艾曼紐·巴赫替他創作了不少長笛作品，此曲也是其中之一。曲中不但保留巴洛克時期的奏鳴曲形式與數字低音，也融入嘉蘭特風格（Gallant Style）與易感風格（Empfindsamer Stil）。¹嘉蘭特風格的特色可在第一、二樂章中發現，易感風格則在第二樂章中看見。

¹ 易感風格（Empfindsamer Stil）是一種十八世紀中盛行在歐洲文學與美學的現象，為多愁善感的風格。音樂上易感風格的特色是多元的變化音、忽然轉變的和聲、變化性高的

本曲分為三個樂章，速度分別為慢—快—快。下表為各樂章的曲式結構分析：

【表 1-1】 艾曼紐·巴赫：G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲 各樂章曲式結構表

	第一樂章	第二樂章	第三樂章
曲式	三段體	三段體	三段體
調性	G 大調	G 大調	G 大調
拍號	3/4	3/4	2/4
速度	行板 (Andante)	小快板 (Allegretto)	快板 (Allegro)
作品風格	溫暖明亮	輕快活潑	輕快活潑
樂章長度	51 小節	113 小節	130 小節

第一樂章為三段體，曲式結構為「A-B-A'」。一開始即出現由八小節對稱樂句所組成的嘉蘭特風格，第 1-8 小節長笛以明亮溫暖的音色在 G 大調上奏出第一主題，第 9-17 小節改由鋼琴在屬調 D 大調上奏出第一主題，至第 21 小節轉回主調 G 大調。第 22 小節開始為 B 段，調性轉至 e 小調，長笛音色變為溫柔陰鬱，音型逐步下行，與前一段風格形成對比。第 43 小節開始為 A' 段，長笛在第一主題於 G 大調再現、音色再度轉回明亮溫暖，並延伸發展第一主題直到結束。本樂章力度記號只有強 (*f*) 與弱 (*p*) 兩種，演奏時須留意兩者之對比。

第二樂章為輕快活潑的小快板 (Allegretto)，曲式結構為「A-B-A」三段體。本樂章有快速的強弱力度變化，每 2 小節即改變力度，加上長笛歌唱般的旋律、搭配鋼琴簡單的重複音伴奏，這些皆為易感風格的特色。A 段由第一主題與第二主題

節奏、力度與音量。

所組成，再細分為第一主題的素材 a、第二主題的素材 b¹和素材 b²【如譜例 1-1】。

一開始為嘉蘭特風格的四小節對句，第一主題出現在鋼琴 1-4 小節、在 G 大調上進行；三小節的過門後，由長笛在第 8-11 小節於屬調 D 大調上再度出現第一主題。

第 14-17 小節鋼琴與長笛聲部同時出現主題二，第 18-23 小節為過門並慢慢回到 G 大調，第 24 小節素材 b¹先於鋼琴出現，下一小節 b¹接到長笛，第 28 小節素材 a 在長笛和鋼琴聲部同時出現、並延伸發展至 44 小節 A 段結束。第 45-85 小節為 B 段，開頭再次出現嘉蘭特風格的四小節對句、調性亦為屬主調關係 (D→G)，此段使用素材 a 和素材 b²。第 86 小節為 A 段再現、調性回到 G 大調並使用素材 a 和素材 b¹。本樂章演奏時需吹清楚素材 a 的附點節奏，並做出明顯的強弱對比。

【譜例 1-1】 艾曼紐·巴赫：G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲 第二樂章 第 1-16 小節

Allegretto

第一主題

第一主題

素材a

第二主題

素材b¹

素材b²

The musical score is for the second movement of the G major Flute and Piano Sonata by Emanuel Bach. It is in 3/4 time and marked Allegretto. The score consists of 16 measures. The first theme is marked in red and includes a trill. The second theme is marked in blue and includes a trill. Two musical motifs, '素材a' and '素材b1', are circled in green, and '素材b2' is circled in orange. The piano part has a steady eighth-note accompaniment.

第三樂章為輕快活潑的快板樂章 (Allegretto)，長笛和鋼琴交替演奏主題，並採用卡農形式對唱，曲式結構如下表：

【表 1-2】 艾曼紐·巴赫：G 大調長笛與鋼琴奏鳴曲 第三樂章曲式結構表

曲式段落	調性	主題出現順序	相互關係	樂句
A	G → D	長笛→鋼琴	主屬關係	a、b
B	D → G → e	鋼琴→長笛	屬主關係、 關係大小調	a、b
A	G	長笛→鋼琴	同度卡農	a、b

本樂章只有一個主題，分為樂句 a 與樂句 b。在 A 段與 B 段中，長笛與鋼琴輪流演奏主題各一次後，為發展樂句 a 與發展樂句 b。第 74 小節處兩者為對唱卡農，第 90 小節開始 A 段主題再現，長笛與鋼琴為同度卡農。於第 96 小節使用樂句 b 輪奏至第 105 小節，之後為長笛奏出主旋律並發展延伸樂句 a 直到結束。演奏時需將十六分音符吹奏平均，本樂章力度變化極少，僅有第 74 小節出現強 (*f*)。

二、法蘭索瓦·伯恩 《卡門幻想曲》樂曲解說

法蘭索瓦·伯恩 (François Borne, 1840-1920, 以下簡稱伯恩) 是一位法國作曲家兼長笛家，曾任波爾多大劇院 (Grand Theatre of Bordeaux) 長笛首席、且任圖魯斯音樂院 (Toulouse Conservatory) 的長笛教授。

此曲完成於 1900 年，改編自喬治·比才 (Georges Bizet, 1838-1875) 最具代表性的歌劇《卡門》 (Carmen)。歌劇《卡門》是根據法國小說家普羅斯佩·梅里美 (Prosper Mérimée, 1803-1870) 同名小說而改編。小說內容充滿濃厚的西班牙情調，比才被異國風情所吸引，譜出一首首節奏強烈、色彩絢麗的吉普賽之歌。當時的時代背景是受到法國大革命的影響，中產階級興起，浪漫主義有衰弱的現象，並走向寫實主義 (Realism)，²因此在《卡門》中富有浪漫色彩及寫實主義風格。故事背景是在 1820 年的西班牙塞維爾 (Seville)，主角卡門是一位迷倒眾生的吉普賽女郎，她原為製菸工廠的女工，因廠內打架事件被拘捕，士官唐荷西 (Don José) 負責押解她。唐荷西原有一位未婚妻蜜凱拉 (Micaela)，但禁不起卡門美色媚惑而將她釋放、甚至還加入卡門走私者的行列。卡門不改喜新厭舊及浪漫的本性，出獄後竟另與鬥牛士艾斯卡米羅 (Escamillo) 墜入情網，令唐荷西震怒不已。唐荷西因愛上卡門而遺棄未婚妻、更丟了軍職，怎甘心被卡門耍弄，苦苦糾纏不得其解後，在一個盛大的鬥牛日憤而將卡門刺殺。

這首《卡門幻想曲》 (*Fantaisie Brillante sur "Carmen"*) 為今日受大眾歡迎的曲目，但並非一開始就成名。在 1930 年代長笛大師馬賽勒·莫易斯 (Marcel Moyse, 1889-1984) 曾錄製此曲，但並未流行；直到 1970 年代長笛家寶拉·羅畢森 (Paula

² 寫實主義 (Realism) 又稱現實主義。客觀性是寫實主義的一大特徵，它是按照生活原貌去真實反映生活，描繪自然純樸的現實。

Robison, 1941-) 以及莫易斯的學生們開始演奏此曲後才廣受喜愛；1990 年作曲家雷蒙·梅蘭 (Raymond Meylan, 1924-) 改編為管絃樂版本。曲中共使用五段歌劇中的詠嘆調及主題：〈宿命主題〉、〈是你？是我！〉、〈哈巴內拉舞曲〉、〈吉普賽之歌〉、〈鬥牛士之歌〉。伯恩不只將歌劇旋律放入曲中，並加入主題變奏與連接樂段，除了歌劇的戲劇化之外，也將長笛的音色與技巧作豐富的展現。

本曲共有五個主題，樂曲段落結構表如下：

【表 2】 伯恩：卡門幻想曲 段落結構表

段落 (歌劇主題)	小節數	拍號	速度	調性
序奏 (宿命主題)	1-16	6/8	Allegro moderato	e minor
主題一 (是你？是我！)	17-26	4/4	Allegro moderato	e minor
過渡樂段	26-40	4/4	Allegro	e minor
主題二 (宿命主題)	41-70	3/4	Andante moderato	c minor
過渡樂段	70-120	2/4-3/4-2/4	Moderato	e minor – a minor
過門	121-135	6/8	Allegro moderato	g minor
主題三	136-182	2/4	Allegro quasi andantino	g minor – G major

(哈巴內拉舞曲) 變奏一	183-218	2/4	Allegro quasi andantino	g minor – G major
	219-251	2/4	Lento	g minor – G major
主題四 (吉普賽之歌) 變奏一 變奏二 過渡樂段	252-281	3/4	♩ = 100	e minor
	282-307	3/4	♩ = 100	e minor – E major
	308-319	3/4	♩ = 100	e minor
	320-328	4/4	♩ = 100	e minor – E major
主題五 (鬥牛士之歌)	329-340	4/4	Allegro moderato	E major
尾奏	340-360	4/4	Presto	E major

首先由鋼琴伴奏彈出序奏，是歌劇《卡門》中「宿命主題」的音型做減值，以及使用「吉普賽音階」增二度音程所構成【如譜例 2-1、2-2】，³預告卡門之死、並讓人聽來有神秘的地方色彩。

【譜例 2-1】 卡門歌劇中的宿命主題

【譜例 2-2】 伯恩：卡門幻想曲 第 1-4 小節

主題一的拍號由 6/8 拍變成 4/4 拍，長笛旋律取材自歌劇中男主角唐荷西在〈是你？是我！〉(C'est toi? C'est moi!) 中哭訴愛意的唱段，接著是由兩個部分所組成的過渡樂段：第一部分是長笛分解和弦搭配伴奏的頑固低音，建立在 E 音上；第二部分長笛以大跳音程與下行經過音，和伴奏旋律反向進行帶出戲劇張力效果【如譜例 2-3】。

³ 吉普賽音階 (Gypsy Scale)，就是升第四級的自然小調音階，例如：C-D-bE-#F-G-bA-bB-C 音。

【譜例 2-3】卡門幻想曲 第 34-37 小節

大跳音程

33

f

molto leggero

下行經過音

36

tr

div

p

主題二的開始是鋼琴在 c 小調以同音反覆的方式去模仿歌劇中弦樂器的顫音，並用半音下行的音型製造忐忑不安的氣氛【如譜例 2-4】；再由長笛使用模進手法奏出宿命主題，將樂曲不斷向上推進【如譜例 2-4】。在歌劇中，宿命主題是在暗示卡門被刺死的悲慘結局。其後的過渡樂段由輕鬆詼諧的四小節旋律開始、異於前段不安的氛圍，在第 74 小節的延長記號後，是一連串由三連音及六連音，使用大量鄰音、分解和弦與半音階組成快速變奏音群，將樂曲推向另一高峰。最後轉至 a 小調，音型漸慢且弱，在“A”長音的靜謐感覺中結束。

【譜例 2-4】 伯恩：卡門幻想曲 第 41-66 小節

41 長笛用模進手法奏出宿命主題

半音下行的音型

鋼琴模仿弦樂器的顫音

48 *sostenuto*

55 *cresc.* *ppp cresc.*

62 *molto* *molto*

The musical score is presented in four systems, each with a flute staff and a piano accompaniment. The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 3/4. The flute part features a recurring descending semitone motif, which is highlighted with a red box and a blue circle. The piano accompaniment consists of tremolos in the right hand and a steady eighth-note pattern in the left hand. Dynamics and performance markings are used to guide the performer's interpretation.

如同換幕般 15 小節的鋼琴間奏之後，緊接著是〈哈巴內拉舞曲〉(*Habanera*)，為劇中卡門出場的第一首詠嘆調【如譜例 2-5】。歌詞敘述卡門的愛情如此難以捉摸、音樂表現嫵媚動人。

【譜例 2-5】伯恩：卡門幻想曲 第 136-165 小節

The image shows a musical score for the 'HABANERA' from Bizet's 'Carmen'. The score is for measures 136 to 165. It is in 2/4 time and features a melodic line with triplets and a bass line. The tempo is 'Allegretto quasi andantino'. The key signature has two flats. The score includes markings for 'Soto', 'dolcissimo', 'Maggiore', and 'ben legato'. The score is written on four staves. The first staff starts at measure 136 and ends at measure 145. The second staff starts at measure 145 and ends at measure 152. The third staff starts at measure 152 and ends at measure 159. The fourth staff starts at measure 159 and ends at measure 165. The score includes a large watermark in the background that reads '師大' (National Taiwan University).

於主旋律之後有兩個變奏：變奏一以十六分音符的六連音節奏與分解和弦，主旋律在每一組三連音的第一個音出現，演奏時需把旋律線唱出來【如譜例 2-6】；變奏二的前八小節轉為慢板的十六分音符，音程方向為向上，與前一段向下不同，此處適合用輕柔的音色與較長的點舌音來展現出問號般的語調【如譜例 2-7】。第 227 小節處急轉為三十二分音符，運用大量半音階與八度大跳音型，搭配 *ff* 與 *pp* 兩種強烈對比的力度記號呈現張力。

【譜例 2-6】 伯恩：卡門幻想曲 第 183-200 小節

183 5 主旋律

mf

a Tempo

186

mf

rall.

a Tempo

189

mf

dim.

192

mf

dim.

195

rit.

Maggiore

198

【譜例 2-7】 伯恩：卡門幻想曲 第 193-227 小節

主旋律音程向上

6 VARIATION II

219 Lent

dolce

223

ff

主題四的第一樂句由長笛和鋼琴的右手以平行三度奏出歌劇中第二幕著名的〈吉普賽之歌〉(*Gypsy Dance*)，旋律表現出吉普賽女郎的熱情性格【如譜例 2-8】；第二樂句改由長笛獨奏出卡門的獨唱樂段；伯恩在之後的變奏運用分解和弦及音階、半音階音型，以及變換運舌法譜出華麗炫技的變奏，充分展現長笛流暢的演奏技巧。

【譜例 2-8】 伯恩：卡門幻想曲 第 252-261 小節

Chanson de Bohême et Final (100)
Bohemian song and finale

252

ff *fff* *poco a poco dim.*

staccato sempre

257

ff

平行三度奏出吉普賽之歌

主題五由鋼琴帶出主題旋律〈鬥牛士之歌〉(*Toreador's Song*)，長笛以十六分音符的分解和弦將主旋律包藏在其中，直到第 333 小節才改為長笛演奏主旋律、並隨之進入燦爛輝煌的尾奏【如譜例 2-9】。尾奏與鬥牛士之歌優雅、穩重的風格不同，此處速度加快、主音以半音階上行為主，使用模進音型與分解和弦將全曲推向高潮，最後長笛和鋼琴均停留在主音“E”上、全曲畫下了句點。

【譜例 2-9】 伯恩：卡門幻想曲 第 252-261 小節

長笛主旋律以分解和弦將主旋律藏在其中

鬥牛士之歌主旋律

鬥牛士之歌主旋律

rit.

長笛將主旋律接過去

334

poco rit. Presto 尾奏

三、 察爾斯－馬利·維多：《長笛組曲，作品 34》樂曲解說

察爾斯－馬利·維多（Charles-Marie Widor, 1844-1937，以下簡稱維多）為法國管風琴家、作曲家及音樂教育家。維多的家族為管風琴世家，自幼即跟隨父親習琴，年輕時期即在音樂上展露頭角。他於 1870 年 1 月、25 歲時出任當時法國最負盛名的聖敘比斯（Saint-Sulpice）教堂的管風琴師，⁴並擔任該職位達 64 年之久。在 1890 年法朗克（César Franck, 1822-1890）過世後，維多接替他任教於巴黎國立高等音樂學院（Conservatoire national supérieur de musique de Paris）、教授管風琴演奏；於 1896 年起轉任作曲教授，有許多學生成為出色的管風琴家或是作曲家。包括在維多之後繼任聖敘比斯教堂管風琴師的杜普雷（Marcel Dupré, 1886-1971）、以「法國六人組」聞名的米堯（Darius Milhaud, 1892-1974）及榮獲諾貝爾和平獎聞名的史懷哲（Albert Schweitzer, 1875-1965）等等。在巴赫時代過後，管風琴音樂逐漸沒落，直到十九世紀後期才由法國開啟巔峰，維多就是復興管風琴音樂的領導者之一。

維多曾巡迴各國舉辦演奏會，包括俄國、英國、德國、波蘭、瑞士等國，且於 1892 年獲頒法國榮譽軍團勳章之騎士勳位（Légion d'honneur），表揚他在藝術方面成就非凡。他在 1921 年於巴黎近郊的楓丹白露區（Fontainebleau）創立美國音樂學院（American Conservatory）並擔任總監，直到 1934 年由拉威爾（Maurice Ravel, 1875-1937）接任。

《長笛組曲，作品 34》（*Suite for flute and piano, Op.34*）作於 1884 年，⁵此曲題

⁴ 聖敘比斯教堂（Saint-Sulpice）位於法國巴黎，是相當古老並且具有歷史意義的建築遺產。維多一開始是擔任臨時管風琴師。

⁵ 大多數的資料記載此曲創作年代為 1898 年，但在克勞德·多賀格依（Claude Dorgeuille）所著《法國長笛學派》（*L'école française de flute*）書中提到《長笛組曲，作品

獻給保羅·塔法內爾 (Paul Taffanel, 1844-1908)。兩人同在巴黎音樂院任教，於十九、二十世紀的長笛曲目中，這種由演奏家委託作曲的情形相當常見。歐洲音樂發展至十九世紀逐漸走向分歧，維多為遵循傳統，以嚴謹的古典曲式寫作、創作以絕對音樂為主的保守派。當時樂器的革新仍然持續著。就長笛構造來說，是以貝姆式長笛為藍本，對笛身的機械裝置作大量改革，例如彈簧和支柱等構造；到 19 世紀後期時更發明以金屬代替原本的木製管身。金屬長笛優點是音色高亢明亮、音準更易於控制、保存也更容易，很快就取代木製長笛成為主流。此時期最重要的長笛發展莫過於法國長笛學派 (The French Flute School) 的興起，創始人就是塔法內爾，他將長笛藝術提升到巔峰狀態、並且創立一套教育方法，培育出無數長笛新星。

本組曲由四首短曲組成，除了第一首無標題之外，第二至四首分別為〈詼諧曲〉(Scherzo)、〈浪漫曲〉(Romance) 及〈終曲〉(Final)。前三首都是三段體，就曲子架構來看像是一首奏鳴曲，但作者卻將它命名為組曲而非奏鳴曲，可能是當中並沒有一個具有完整發展部的奏鳴曲式快板樂章；再者，論及樂曲風格，以組曲來命名更為恰當。因為這四首短曲風格迥異：第一首典雅流暢、第二首輕快靈巧、第三首浪漫抒情、第四首澎湃激昂，不似奏鳴曲內的樂章關係、速度快慢或調性上的變化而已。另一方面，由於長笛屬於單旋律樂器，在浪漫派時期大部分作品，都將主題旋律著重在長笛部分，鋼琴僅是伴奏及音響填充的功能。維多此作品連結了巴洛克時期的管風琴特色，鋼琴是以管風琴特性譜寫；⁶伴奏音形也使用古典元素，例如第二首是以嘉蘭特風格 (galant style) 的伴奏音形為主；此外，旋律線條是來自浪漫時期的特點，例如第三首〈浪漫曲〉是向羅伯特·舒曼 (Robert Schumann, 1810-

三十四》於 1884 年完成、首演；直至 1898 年維多才將之出版，故造成年份上的誤解。

⁶ 管風琴特性為雙對位與旋律和弦式的進行，例如第一樂章中鋼琴多聲部織體的對唱與齊唱。

1856) 致敬，曲中旋律線條長並且有抒發個人情緒的一面。綜合以上幾點，此曲成為連接古典與浪漫時期的橋樑。⁷

《長笛組曲，作品 34》由四首風格截然不同的短曲組成：第一首無標題，有如阿勒曼舞曲般，曲風典雅流暢、優美的旋律加上鋼琴多聲部織體的對唱與齊唱【如譜例 3-1】；第二首名為〈詼諧曲〉，具舞曲韻律、以三拍子的規律展現出舞蹈的韻律【如譜例 3-2】；第三首名為〈浪漫曲〉，為全曲唯一一首慢板，曲風浪漫抒情，多以音樂下行的走向，將深層的情緒表露無遺【如譜例 3-3】；第四首名為〈終曲〉，曲風華麗，集結前三首樂曲的性格，長笛與鋼琴相互較勁下以絢麗的技巧做完美的結束。下表為各短曲結構表：

⁷ Andrew Thomson, “C. M. Widor: A Revaluation.” *The Musical Times* 125, No.1693(1984):169

【表 3】 維多：長笛組曲，作品 34 各短曲結構表

	第一首	第二首	第三首	第四首
標題		詼諧曲 (<i>Scherzo</i>)	浪漫曲 (<i>Romance</i>)	終曲(<i>Final</i>)
曲式	三段體	三段體	三段體	複合式三段體
調性	c 小調	e 小調	降 A 大調	c 小調
拍號	2/4	3/8	4/4	2/2
速度	中板 $\text{♩} = 76$	活潑的快板 $\text{♩} = 104$	小行板 $\text{♩} = 80$	甚快板
曲風	典雅流暢	輕快靈巧	浪漫抒情	澎湃激昂
樂章長度	126 小節	222 小節	91 小節	238 小節

【譜例 3-1】 維多：長笛組曲，作品 34 第一樂章 1-9 小節

長笛與鋼琴對唱
Moderato. ♩ = 76.

Flute

Piano

齊唱

【譜例 3-2】 維多：長笛組曲，作品 34 第二樂章 1-34 小節

以三拍子的規律展現出舞蹈的韻律

【譜例 3-3】 維多：長笛組曲，作品 34 第三樂章 1-16 小節

Andantino ♩ = 78

p sostenuto

多以音樂下行的走向

8

cresc.

p

11

16

四、法蘭茲·杜普勒：《美國二重奏，作品 37，給長笛和小提琴》樂曲 解說

法蘭茲·杜普勒（Franz Doppler, 1821-1883，以下簡稱杜普勒）生於奧地利帝國時期的波蘭，該地區現已成為烏克蘭的一部分。杜普勒許多長笛作品只是他音樂生涯中的一部分，因為他同時是一位出色的編劇、創作了 7 部歌劇和 15 部芭蕾舞劇，所有作品在他一生中都很受到歡迎。杜普勒是維也納音樂學院（Vienna Conservatoire）的長笛教授，且成為維也納國立歌劇院（Vienna Court Opera）的首席指揮、是有史以來首位擔任該職的長笛演奏家。

杜普勒的作品除了著名的幾首幻想曲及變奏曲外，亦有許多二重奏的小品相當受歡迎。他與胞弟卡爾·杜普勒（Karl Doppler, 1825-1900）喜歡以東歐民謠曲風為主題來創作，其中作品 33-38 是兩兄弟巡迴演出的十年間（1852-1862）所創作、以華麗及炫技而受喜愛。他的兩首雙長笛作品都是跟卡爾共同完成，其中一首是可用於長笛二重奏、或是長笛和小提琴以及鋼琴的《美國二重奏，作品 37》（*Duetto America, Opus 37*），使用美國歌曲的素材、成為當時最具有迷人氛圍的新穎作品。此曲的特色旋律讓人感覺是當代流行歌曲中「最美國人」的音樂，時至今日，觀眾仍然陶醉於其高超的沙龍音樂風格。

曲子在一開始由主題的片段展開序奏後，依序導入以下四段著名歌謠的主題：
〈為哥倫比亞歡呼〉（*Hail Columbia*）、〈美國國歌—星條旗〉（*The Star Spangled banner*）、〈船伕之舞〉（*Boatman dance*）、〈洋基歌〉（*Yankee doodle*）。曲中長笛與小提琴的角色不停地轉換，演奏者須展現絕佳默契，時而小提琴是主角長笛是配角【如譜例 4-1】、時而長笛擔任主角小提琴是配角【如譜例 4-2】。此外還有長樂句的輪唱【如譜例 4-3】、和緊湊相接的對唱【如譜例 4-4】。每段主題中，均有主題

變奏且互相串連，以連續的主題變奏直到終曲來展現愉快及節慶的氣氛、相當精采可期。

【譜例 4-1】 杜普勒：美國 第 29-43 小節

29 Moderato maestoso ("Hail Columbia")

小提琴是主角

長笛是配角

Moderato Maestoso

34

39

【譜例 4-2】 杜普勒：美國 第 41-57 小節

41 *ff* *dim.* *p* **長笛是主角** **小提琴是配角** *Allegro Con moto*

46

52 *pp* *f* *pp* *f*

【譜例 4-3】 杜普勒：美國 〈美國國歌—星條旗〉第 1-10 小節

Maestoso ("The star spangled banner") **長笛主旋律** **小提琴主旋律** *pp* *f*

6 *p* *f* *p*

【譜例 4-4】 杜普勒：美國 〈美國國歌—星條旗〉第 14-22 小節

緊湊相接的對唱

14

18

p

cresc.

mf

f

cresc.

mf

f

五、歐文·舒爾霍夫：《給長笛和鋼琴的奏鳴曲》樂曲解說

歐文·舒爾霍夫 (Erwin Schulhoff, 1894-1942, 以下簡稱舒爾霍夫) 為二十世紀著名的猶太裔捷克作曲家以及鋼琴家。他的父親是布拉格的羊毛商人、鋼琴家和作曲家朱利葉斯·舒爾霍夫 (Julius Schulhoff, 1825-1898) 是他的叔叔。舒爾霍夫從小就展露音樂才能，七歲時被安東尼·德弗札克 (Antonín Dvořák, 1841-1904) 所發掘、將他送進布拉格 (Prague) 音樂學院學習鋼琴和作曲。舒爾霍夫後來又分別赴維也納、萊比錫 (Leipzig) 音樂學院和柯隆 (Cologne) 音樂學院完成學業。他的老師有威利·瑟恩 (Wily Thern, 1847-1911)、馬克斯·雷格 (Max Reger, 1873-1916) 和克勞德·德布西 (Claude Debussy, 1862-1918)。於 19 歲那年便獲得孟德爾頌鋼琴獎、24 歲時獲孟德爾頌作曲獎。舒爾霍夫 20 歲時第一次世界大戰爆發、成為他人生中的轉捩點，戰後十年間居住於德國的德勒斯登 (Dresden)，此時期他的表演和創作受到達達主義的影響，⁸音樂創作方面則以第二維也納學派的自由無調性音樂為主，⁹《給長笛和鋼琴的奏鳴曲》(*Sonate for Flute and Piano*) 即創作於此時。在 1929 年時，舒爾霍夫回到捷克，當時的他對爵士樂產生興趣、成為一位出色的即興演奏家並經常進行爵士樂演出。由於國家動盪和納粹主義抬頭，使他的生活陷入困難，只好在 1930 年時成為共產黨員。舒爾霍夫由於猶太血統以及靠攏蘇聯的政治立場，在德國納粹政府當權時受到監禁，四十八歲時他因染上肺結核、病死於集中營裡。

⁸ 達達主義 (Dada) 於第一次世界大戰時興起於蘇黎世，涉及詩歌、戲劇、視覺藝術與美術設計等領域，是摧毀舊有歐洲社會和文化秩序的產物，且對二十世紀現代主義文藝流派產生了影響。

⁹ 第二維也納學派 (Second Viennese School)，二十世紀初期在維也納的一個音樂流派，是指十二音列體系代表人物作曲家荀白克 (Arnold Schönberg)、貝爾格 (Alban Berg) 及魏本 (Anton Webern)。

舒爾霍夫的作曲風格反映了他這一生期間所經歷的歷史事件，創作風格廣泛，包括了後浪漫主義、表現主義、新古典主義、達達主義、前衛派音樂和爵士樂等。創作年代可分為四個時期，《給長笛和鋼琴的奏鳴曲》作於 1927 年，屬於創作全盛期的第三時期 (1923-1932)、此時期創作約佔所有作品的三分之二。舒爾霍夫的作品中旋律及和聲常出現半音，是因為他曾和雷格學作曲，雷格的創作特色即為半音階；此外，四度和聲 (quartal harmony) 與平行和弦 (parallel chords) 也是他常使用的創作手法，這則和他曾經向德布西學作曲有關。

此曲是舒爾霍夫唯一一首為長笛與鋼琴所寫的奏鳴曲，也是二十世紀長笛非調性作品中的經典曲目之一。曲風旋律優雅、展現出他崇尚自由無調性的風格。本曲分為四個樂章，速度分別為快—快—慢—快。與傳統奏鳴曲式不同的是，第二樂章不是慢板樂章、而是現代音樂常見的拱形曲式，速度為快板；另一個特色是全曲均為非調性音樂、且段落間沒有清楚的終止式，模糊的調性與形式處理為二十世紀後的現代樂中常見的現象。下表為各樂章的曲式結構分析：

【表 5】 舒爾霍夫：給長笛和鋼琴的奏鳴曲 各樂章曲式結構表

樂章	第一樂章	第二樂章	第三樂章	第四樂章
表情術語 與速度	中庸的快板 (Allegro Moderato) ♩= 80	遊戲似的快板 (Allegro giocoso) ♩= 120	行板 (Andante) ♩= 80	愉悅的快板 (Allegro molto gajo) ♩= 132
曲式	奏鳴曲式 (Sonata Form)	拱形曲式 (Arch Form)	三段體 (Ternary Form)	輪旋曲式 (Rondo Form)
調性	非調性	非調性	非調性	非調性
拍號	6/8	2/4	4/4	2/4
曲風	優柔&歡愉	幽默詼諧	懸疑夢幻	活潑輕快
作曲手法	複調性作曲法 (五聲音階、自然七聲音階、半音階)	半音階、後半拍節奏、平行和弦	複節奏 (Hemiola)、變化半音、分解和弦	四個音上行音階、半音階、自然七聲音階、複調性作曲法
樂章長度	132 小節	84 小節	42 小節	174 小節

第一樂章為奏鳴曲式，由呈示部、發展部及再現部所構成。呈示部包含具有歌唱性旋律的第一主題、以及輕巧舞曲節奏的第二主題，兩個鮮明對比的曲風。第一主題的開頭由小聲開始，透過四次的張力變化將音樂氛圍推到激動、高音域的樂段；第二主題於第 14 小節開始，長笛為強弱、輕重分明的舞曲節奏，鋼琴則是音程的堆疊音型、兩者形成對比，最後由鋼琴以優美的一連串十六分音符上行音階，使音樂順暢的進入小尾奏。本樂章長笛多集中在中音域，演奏時需使用更突出的音色讓旋律被聽見。此外，第一主題中長笛旋律線條為跨小節的連結線形成的樂句，必須一氣呵成的演奏，才能將音樂一步步推進、製造出緊張的氛圍。在作曲手法上，第 6 小節鋼琴使用以 C 為起音的利地安加上米索利地安調式 (Lydian & Mixolydian) 為德布西的作曲特色，¹⁰這和他曾經和德布西學習作曲有關【如譜例 5-1】。

【譜例 5-1】 舒爾霍夫：給長笛和鋼琴的奏鳴曲 第一樂章 第 4-6 小節

C音為起音的利地安加上米索利地安調式

¹⁰ 以 C 為起音的利地安加上米索利地安調式 (Lydian & Mixolydian) 為：C-D-E- $\sharp$ F-G-A-B $\flat$ -C 音。

第二樂章為詼諧曲 (Scherzo)、曲式為拱形曲式 (Arch Form)，¹¹樂曲結構為：「A (a¹-a²) -B (b¹-b²) -A' (a²-a¹)」。A 段是由八分音符持續音和十六分音符的斷奏組成輕巧短小的樂段，長笛和鋼琴需輕巧的演奏、表現出跳躍感，和 B 段的歌唱性旋律形成對比。鋼琴在第 3 小節採用和第一樂章相同的作曲手法：以 C 音為起音的利地安加上米索利地安調式，意圖模糊調性。在 11-14 小節處鋼琴運用平行和弦，使長笛跳動的音型有穩定的力量支撐、同時亦是學習德布西作曲的手法【如譜例 5-2】。

【譜例 5-2】 舒爾霍夫：給長笛和鋼琴的奏鳴曲 第二樂章 第 1-15 小節

Scherzo
Allegro giocoso *stacc.*
mf leggiero

Allegro giocoso M.M. = 120
mf
p

鋼琴使用以C音為起音的利地安加米索利地安調式

鋼琴運用平行和弦

¹¹ 拱形曲式 (Arch Form) 就是鏡像對稱，最常見的是圍繞一個中心運動，其它段落在其左右兩邊呈對稱狀態。

第三樂章是一首懸疑夢幻的歌謠式 (*Aria*) 三段體曲式，音樂結構為：「A-B-A」。鋼琴是完全的伴奏音形、就像是一段背景音樂帶出一個神祕的故事氣氛出來；長笛則獨奏出綿延不止的抒情旋律貫穿整個樂章。本樂章的織度是由三個聲部平行進行，組成一個詭譎又抒情的風格：第一個聲部是長笛的歌唱性旋律，使用變化半音以不同的音符長度穿梭在旋律之間，一直支撐著旋律發展下去；第二個聲部是鋼琴的複節奏 (*Hemiola*)¹²；第三個聲部則是鋼琴運用分解和弦所形成的旋律【如譜例 5-3】。

【譜例 5-3】 舒爾霍夫：給長笛和鋼琴的奏鳴曲 第三樂章 第 1-8 小節

Aria
Andante
mp dolce sempre 長笛的歌唱性旋律

Andante M.M. ♩ = 80
p dolce sempre 鋼琴的Hemiola節奏

simile
pp 分解和弦的旋律

mf

¹² 複節奏 (*Hemiola*) 的意思是譜上標示為四四拍子，卻是三八拍子的節奏型態。

第四樂章是節奏明快的輪旋曲 (*Rondo*)，音樂結構為：「A-B-A-C-A-B-A-Coda」。A 段的主旋律皆是長笛和鋼琴做對唱卡農、相互模仿，使樂句有一致性。當中許多樂段都是由動機I和動機II發展而來的，動機I是四分音符、大跳音型為主；動機二則是十六分音符、級進音型為主，這兩個動機不斷地以原形和變形出現。動機I在演奏時需表現出肯定果決的音色、動機II則是應表現出活潑俏皮又帶有幽默的感覺，這兩種衝突的情緒不停地穿梭在本樂章之中、讓人聽來樂趣橫生【如譜例 5-4】。

【譜例 5-4】 舒爾霍夫：給長笛和鋼琴的奏鳴曲 第四樂章 第 1-12 小節

The image displays a musical score for the 4th movement, 'Rondo-Finale', from Schumann's 'Sonata for Flute and Piano'. The tempo is marked 'Allegro molto gajo' and the meter is 2/4. The score is for Flute (top staff) and Piano (bottom staff). The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into three systems. The first system shows the beginning of the piece, with the Flute part starting with a melodic line and the Piano part providing a rhythmic accompaniment. The second system continues the development of the themes. The third system shows the conclusion of the piece, marked with 'p staccato' and 'mf'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. Two specific motifs are highlighted with colored boxes: Motif I (blue boxes) and Motif II (red boxes). Motif I is a four-note melodic phrase, and Motif II is a sixteenth-note rhythmic pattern. The score is written in a clear, legible font, and the overall layout is professional and easy to read.

參考文獻

中文書目及期刊

吳祖強。《歌劇經典－比才：卡門》。台北：世界文物出版，1999。

邵義強。《古典音樂 400 年－歌劇賞析》。台北：錦繡出版，2000。

楊沛仁。《西洋音樂史與欣賞》。台北：美樂出版社，2001。

賀炎如。〈從浪漫之都法國看浪漫主義時期藝術的總體特徵〉。《黃河之聲》 No. 11 (2014)：57-58。

Debost, Michel. 《長笛 from A to Z》(*The Simple Flute*)。李靈芝 譯。台北：原笙國際有限公司，2004。

Dorgeuille, Claude. 《法國長笛學派》(*L'école française de flute*)。陳惠湄 譯。台北：原笙國際有限公司，2009。

Waugh, Alexander. 《歌劇欣賞入門》(*Opera: A New Way of Listening*)。李萍美 譯。台北：知書房，1999。

外文書目

Grout, Donald Jay and Palisca, Claude V.. *A History of Western Music*. (5th ed.)
New York: W. W. Norton & Company, Inc.

外文期刊

Thomson, Andrew. “Forgotten Frenchmen: Widor and d’Indy” . *The Musical Times*. CXXXV, 1994.

學位論文

吳亭儀。〈魏多《組曲，作品 34》之探討與研究〉。國立中山大學音樂系碩士論文，2015。

吳窈毓。〈艾曼紐·巴赫、莫札特、貝多芬鍵盤幻想曲之探討〉。輔仁大學音樂研究所博士論文，2011。

陳美筑。〈艾曼紐·巴赫 G 大調長笛奏鳴曲，作品 86、畢賽爾《安達盧西亞》作品 86 與舒爾霍夫長笛奏鳴曲解析〉。國立清華大學碩士論文，2018。

黃姿寧。〈查爾斯－馬利·維多《為長笛與鋼琴所作之組曲，作品三十四》之分析與詮釋〉。國立臺灣師範大學音樂系碩士論文，2012。

謝欣宜。〈艾曼紐·巴赫的自由幻想曲理念〉。國立中山大學音樂學系碩士班解說音樂會報告，2011。

樂譜資料

Widor, Charles-Marie. *Suite for Flute and Piano Op.34*. Munich: G. Henle Verlag. 2018.

