

邱聖華小提琴演奏會

研究生：邱聖華

演奏指導教授：李俊穎教授

輔助文件指導教授：李俊穎教授

演奏會曲目

布拉姆斯：G 大調第一號小提琴奏鳴曲，作品 78

內森·米爾斯坦：帕格尼尼魂

薩拉沙泰：西班牙舞曲安達路西亞，作品 22

蕭頌：詩曲，作品 25

史特拉汶斯基：嬉遊曲

上列曲目已於民國一百零一年六月十一日晚上七點，於國立交通大學演藝廳演出，此場音樂會實況錄音之雷射唱片，附錄於本文封底。

輔助文件：內森·米爾斯坦：《帕格尼尼魂》作品詮釋與分析

摘要

在音樂史上，不管是作曲家，還是演奏家，使用帕格尼尼二十四首隨想曲作為改編題材的人，實在不在少數。筆者將以小提琴演奏家內森·米爾斯坦(Nathan Milstein, 1904-1992)的創作-《帕格尼尼魂》(Paganiniana)為研究曲目，並將以帕格尼尼(Nicolò Paganini, 1782-1840)的原始創作作為比較依據，並探討兩者之相關性。

本研究首先簡述小提琴家帕格尼尼之生平及小提琴技巧的使用，而後將會列舉出幾位小提琴演奏家來探討小提琴技巧使用上與帕格尼尼的不同。最後將對米爾斯坦的創作《帕格尼尼魂》做全面的分析，以提供筆者在詮釋此曲的相關資訊。

關鍵詞：米爾斯坦、帕格尼尼、帕格尼尼魂

SHENG-HWA CHIOU VIOLIN RECITAL

Student: Sheng- Hwa Chiou Performance Advisor : Juin-Ying Lee

Supporting Paper Advisor : Juin-Ying Lee

Recital Program

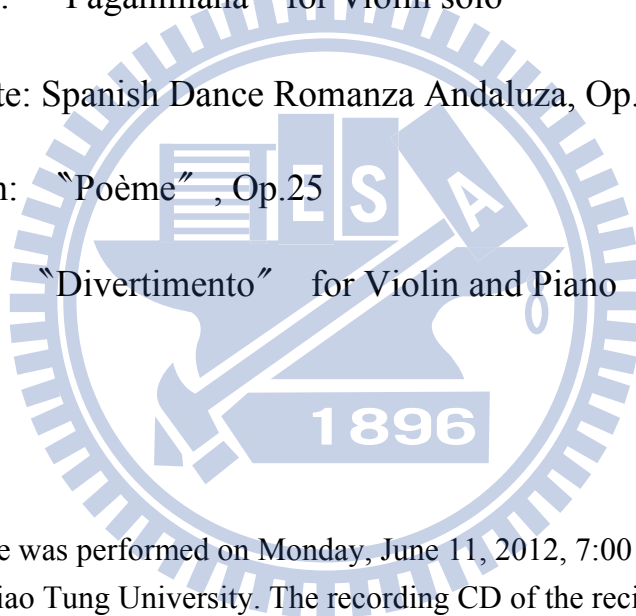
Johannes Barhms: Violin Sonata No. 1, Op.78

Nathan Milstein: “Paganiniana” for Violin solo

Pablo de Sarasate: Spanish Dance Romanza Andaluza, Op.22

Ernest Chausson: “Poème” , Op.25

Igor Stravinsky: “Divertimento” for Violin and Piano

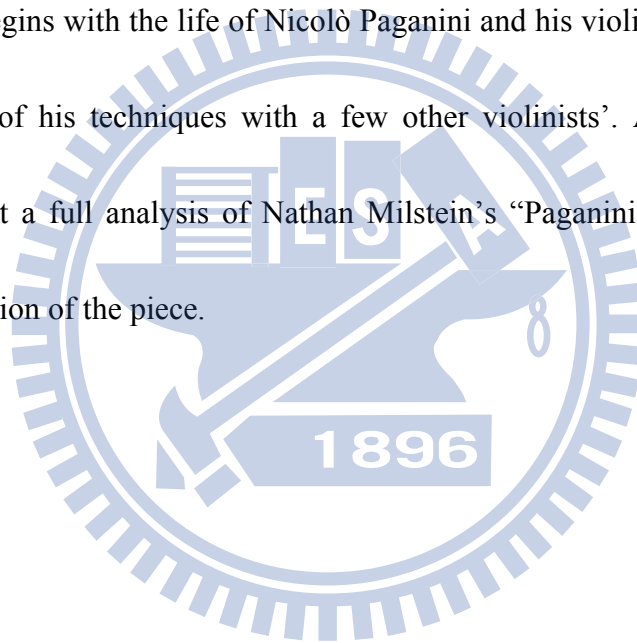
The Program above was performed on Monday, June 11, 2012, 7:00 pm in the Recital Hall of the National Chiao Tung University. The recording CD of the recital is appended on this paper.

Supporting Paper: AN ANALYSIS AND INTERPRETATION ON
NATHAN MILSTEIN'S PAGANINIANA FOR VIOLIN SOLO

Abstract

There have been a large number of variations of Paganini's 24 Caprice; whether composed by composers or performers in the history of music. This article focuses on "Paganiniana", a piece composed by Nathan Milstein (1904-1992); primarily a comparison with the original version of Nicolò Paganini (1782-1840), discussing relations between the two works.

The article begins with the life of Nicolò Paganini and his violin techniques, followed by a comparison of his techniques with a few other violinists'. At the conclusion, the article will present a full analysis of Nathan Milstein's "Paganiniana", and the author's musical interpretation of the piece.

Key words: Milstein · Paganini · Paganiniana

誌謝

沒想到研究所的生活就這麼一眨眼的過去了，大學畢業時才想到水深火熱的生活正要開始，現在卻已經要畢業了！這條艱辛的音樂之路真的要感謝很多人；首先，很感謝我的父母親，願意花大筆資金來栽培我，感謝爸媽一路上的支持與鼓勵，且任何要求，永遠都是有求必應，謝謝！！

學琴之路將近十七年，其中有七年跟著令我羨慕到著魔的李俊穎老師！就讀大學時，我只是抱持著對音樂的熱情去演奏小提琴，沒有更確實的了解音樂的寫作背景，然而在研究所的生涯當中，我不只學習到更多小提琴演奏的技法，老師更教導我更多音樂的形式、面對音樂處理時應該有的正面態度以及對於音樂寫作背景的研究與討論，我相信這些是老師在目前七年所給予我最豐富的寶藏，老師在我眼中，就是一位小提琴演奏家的典範，對於音樂的嚴謹處理，技巧的極致追求，都是目前的我還十分欠缺的，可惜碩士的學習課程有限，假如能有繼續深造的機會，我會毫不猶豫地選擇李俊穎老師作為我繼續學習的對象，也希望我能有這份福氣可以繼續跟隨老師的腳步。這七年來，真的辛苦老師您了，我偶爾有懈怠、有疲憊，但是老師都不曾放棄我，以身作則的示範並要求自己，讓我在萌生起放棄念頭時都有雙堅定的大手扶持我，使我有繼續的動力，我真的抱持著萬分的感激與慶幸，我遇到的是李俊穎老師這麼樣的一個好老師，在這場音樂會中，老師給予我的指導讓我有自信去挑戰我從未演奏過的經典名作，這對我而言是前所未有的考驗，我不會讓老師您失望的，在此不厭其煩地對老師您說聲，老師，謝謝您。

大學時期很幸運能夠認識由玉玫所帶領的“玉玫軍團”，這幾位團員在我離開大學進入碩士班的生活，依然是陪在我旁邊給我鼓勵！雅婷、維彤，總是不厭其煩地聽我的苦水，每個星期會下來新竹陪我吃個飯的宜欣，雖然不在台灣，但還是會在臉書上彼此關心的組琦、宛真，看到我依然是很熱情的給予我歡笑的慧文，以及讓我沾到喜氣的團長玉玫，謝謝妳們豐富了我的碩士生活！對我總是很貼心的學弟家亨，在我需要上台伴奏提供我住所的兆威、韋禎，在我課業上遇到困難時，不辭辛勞幫助了我很多，讓我事半功倍的志壕，謝謝你們！最後謝謝的就是跟我同年同月同日同血型同星座的同學純宜，謝謝妳在我碩士班的歲月中，幫我消化了很多不開心，謝謝！

最後要感謝的就是交通大學的同學們，首先要謝謝的是蔡維真媽媽，不只和我是同一個主修老師，平時練琴也是超拼命的，和妳聊天總是會對音樂產生許多新想法，受益良多，尤其是要感謝妳今天來幫忙翻譜，讓我無後顧之憂。再來是蘇柔老師，當我有許多心事時，多虧有妳的開解，讓我低落的心情得以紓解，真的很感謝妳們兩位讓我在新竹的日子，變得很彩色！

感謝今天的舞台總監澤宇，招待品達，負責瑣事的貼心小天使亞凡。負責曲解的渝婷，真的很感謝妳撥空來幫我，雖然妳很忙很忙、忙到不行卻還是答應幫我寫這些我非常不在行的文字，因為有妳，我才能夠更專注地準備今天的音樂會，讓我在音樂演奏上能更全心全意地去投入。

特別感謝宗緒嫻老師跟簡名彥老師在百忙之中撥空擔任我的畢業獨奏會的評審，雖然我的表現欠佳，但老師們對我的肯定與指教，我會銘記在心，也期許自己再未來能有機會可以繼續向二位老師學習更多我所缺乏的知識與理論，再次向二位老師致上萬分的謝意。

要完成一場音樂會需要很多很多的時間與精力，不是我一個人就能將它完美的呈現，這一切都要感謝這些一路走來幫助過我的朋友、師長，也要感謝今晚願意撥空來成為今晚音樂會觀眾的你們，有你們的蒞臨是我莫大的榮幸，我知道心中的感激有再多的感謝也道不盡說不完，大家一路上給我的幫助與指教，都會成為我前進下一步的最大動力，感謝大家。

目錄

	頁次
演奏會曲目	i
輔助文件摘要	ii
Recital Program	iii
Abstract	iv
誌謝	v
目錄	vii
表目錄	ix
譜例目錄	x
輔助文件：內森·米爾斯坦：《帕格尼尼魂》作品詮釋與分析	
第一章 緒論	1
第一節 研究目的	1
第二節 研究內容與範圍	1
第二章 帕格尼尼的出現與十九世紀小提琴技巧的演變	3
第一節 簡述帕格尼尼之生平	3
1. 早期 1782-1824	3
2. 中期 1825-1834	4
3. 晚期 1835-1840	5
4. 著名創作：24 首小提琴隨想曲	7
第二節 帕格尼尼的風格與技巧	8
1. 拋弓(Ricochet)	8
2. 頓弓(Staccato)	9
3. 跳弓(Spiccato)	10
4. 左手撥弦	10
5. 十度雙音	11
6. 泛音	11

第三節 小提琴技巧演變	13
1. 十八世紀所運用之技巧	13
1-1. 快速斷弓與飛躍頓弓	13
1-2. 高低音域與快速八度雙音	14
1-3. 飛躍頓弓與雙音顫音	14
2. 十九世紀與帕格尼尼同時期的小提琴演奏家	15
2-1. 十度雙音	15
2-2. 頓弓	16
第三章 帕格尼尼魂之樂曲分析與詮釋	18
第一節 內森·米爾斯坦生平之簡述	18
第二節 樂曲詮釋與分析	20
1. 主題	21
2. 變奏 I	22
3. 變奏 II	23
4. 變奏 III	24
5. 變奏 IV	26
6. 變奏 V	27
7. 變奏 VI	28
8. 變奏 VII	30
第四章 結語	35
參考書目	36

表目錄

頁次

【表格一】帕格尼尼魂曲式分析架構..... 20

譜例目錄

	頁次
【譜例 1】 Pietro Locatelle 24 Caprices Op.3, No 1	7
【譜例 2】 Paganini 24 Caprices Op.1, No 1	7
【譜例 3】 Paganini 24 Caprices Op.1, No 1	8
【譜例 4】 Paganini: Variations on “God Save the King” , Op.9 (Var. 6).....	8
【譜例 5】 Paganini 24 Caprices Op.1, No 9	9
【譜例 6】 Paganini 24 Caprices Op.1, No.15	9
【譜例 7】 Paganini 24 Caprices Op.1, No.7	9
【譜例 8】 Paganini: Moto Perpetuo, Op.11	10
【譜例 9】 Paganini 24 Caprices Op.1, No.24	10
【譜例 10】 Paganini: Variations on “God Save the King” , Op.9 (Var.4).....	11
【譜例 11】 Paganini 24 Caprices Op.1, No 24	11
【譜例 12】 Paganini: “Le Streghe” (The Witches Dance), Op.8 (Var. 2)	12
【譜例 13】 Paganini: “Le Streghe” (The Witches Dance), Op.8 (Var.3)	12
【譜例 14】 Paganini: Variations on “God Save the King” , Op.9 (Var.5).....	12
【譜例 15】 快速斷弓(Corelli: Violin Sonata in D Major No.1, Op.5)	13
【譜例 16】 飛躍頓弓(Corelli: Violin Sonata in D Major No.1, Op.5)	14
【譜例 17】 高低音域大跳(Vitali: Chaconne).....	14
【譜例 18】 快速八度雙音(Vitali: Chaconne).....	14
【譜例 19】 飛躍頓弓(Tartini: “The Devil's Trill”).....	15
【譜例 20】 雙音顫音(Tartini: “The Devil's Trill”).....	15
【譜例 21】 以延伸的方式，推至十度雙音(Kreutzer 42 Studie, No.42)	15
【譜例 22】 以三度、十度雙音互換 (Kreutzer 42 Studie, No.42).....	16
【譜例 23】 以音階的方式使用十度雙音 (Paganini 24 Caprices Op.1, No.24).....	16
【譜例 24】 Pierre Rode 24 Caprices, No.7	16
【譜例 25】 Paganini 24 Caprices Op.1, No.15	16
【譜例 26】 帕格尼尼主題	21
【譜例 27】 筆者詮釋《帕格尼尼魂》主題	21
【譜例 28】 帕格尼尼隨想曲第 24 首變奏 XI	22

【譜例 29】《帕格尼尼魂》變奏 I 筆者之詮釋.....	22
【譜例 30】《帕格尼尼魂》II 奏筆者之詮釋.....	23
【譜例 31】帕格尼尼隨想曲第 3 首 Presto	23
【譜例 32】《帕格尼尼魂》變奏 II 後段.....	24
【譜例 33】《帕格尼尼魂》變奏 III	24
【譜例 34】Paganini: “Le Streghe” (The Witches Dance), Op.8.....	24
【譜例 35】《帕格尼尼魂》變奏 III 筆者詮釋.....	25
【譜例 36】筆者練習方式	25
【譜例 37】筆者練習方式	25
【譜例 38】帕格尼尼隨想曲第 6 首	26
【譜例 39】《帕格尼尼魂》變奏 IV	26
【譜例 40】筆者練習方式	26
【譜例 41】帕格尼尼第 14 首隨想曲.....	27
【譜例 42】《帕格尼尼魂》變奏 V	27
【譜例 43】筆者詮釋《帕格尼尼魂》變奏 V	27
【譜例 44】筆者詮釋《帕格尼尼魂》變奏 V	28
【譜例 45】《帕格尼尼魂》變奏 VI	29
【譜例 46】帕格尼尼隨想曲第 21 首.....	29
【譜例 47】帕格尼尼隨想曲第 21 首.....	29
【譜例 48】《帕格尼尼魂》變奏 VII 第一段落.....	30
【譜例 49】帕格尼尼隨想曲第 4 首	30
【譜例 50】《帕格尼尼魂》變奏 VII 第二段落.....	30
【譜例 51】帕格尼尼第一號小提琴協奏曲第一樂章.....	31
【譜例 52】《帕格尼尼魂》變奏 VII 第三段落.....	31
【譜例 53】帕格尼尼第一號小提琴協奏曲第一樂章.....	31
【譜例 54】《帕格尼尼魂》變奏 VII 第四段落 Più mosso	32
【譜例 55】帕格尼尼第一號小提琴協奏曲第一樂章(動機).....	32

【譜例 56】筆者詮釋《帕格尼尼魂》變奏 VII	32
【譜例 57】筆者詮釋《帕格尼尼魂》變奏 VII	32
【譜例 58】帕格尼尼第一號小提琴協奏曲第一樂章.....	33
【譜例 59】帕格尼尼魂 212 小節第一次	33
【譜例 60】同 212 小節旋律第二次	33
【譜例 61】《帕格尼尼魂》終曲前五小節筆者詮釋.....	34

