

郭怡君小提琴獨奏會

(含輔助文件：從二重奏的創作型式探討貝多芬第九號小提琴與鋼琴奏鳴曲，
作品編號四十七《克羅采》的風格及詮釋)

研究生：郭怡君

演奏指導教授：林暉鈞 老師
輔助文件指導教授：辛幸純 老師

國立交通大學音樂研究所碩士班

演奏會曲目

貝多芬：第九號小提琴奏鳴曲，作品四十七《克羅采》

梅湘：給小提琴與鋼琴的主題與變奏

J.S.巴哈：第二號小提琴無伴奏組曲，BWV 1004

薩拉薩泰：《卡門幻想曲》，作品二十五

上列曲目已於二〇〇四年三月二十三日下午七點四十五分在國立交通大學演奏廳演出，該場演奏會錄音的 CDs 將附錄於本文。

輔助文件：從二重奏的創作型式探討貝多芬第九號小提琴與鋼琴奏鳴曲，
作品編號四十七《克羅采》的風格及詮釋

摘要

本文是以貝多芬第九號小提琴奏鳴曲作品四十七《克羅采》為研究對象，探討樂曲中小提琴於二重奏創作型式的演奏表現。試圖藉由樂曲副標題(Sonata per il Piano-forte ed un Violino obbligato, scritta in uno stilo molto concertante, quasi come d'un concerto)的敘述，透過小提琴與鍵盤樂器二重奏樂曲的歷史演進、樂曲創作的風格緣由、樂曲結構與戲劇性張力的分析、以及演奏家風格詮釋的研究，尋得理想合適的音樂表現。

關鍵字：小提琴與鋼琴，二重奏奏鳴曲

Yi-Chun Kuo Violin Recital

(with a supporting paper: Performance Issues and Interpretation on
Beethoven's Sonata for Piano and Violin No.9, Op.47 "Kreutzer"
— from the Violin and Piano Duo Context)

Student: Yi-Chun Kuo

Performance Advisor: Hui-Chun Lin

Supporting Paper Advisor: Hsing-Chwen Hsin

Institute of Music
National Chiao Tung University

Recital Program

Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano and Violin No.9, Op.47 "Kreutzer"

Olivier Messiaen: Theme and Variations for Violin and Piano

Johann Sebastian Bach: Partita for Violin Solo No.2, BWV 1004

Pablo de Sarasate: "Carmen Fantasy" after Bizet's Opera, Op.25

The program above was performed on Tuesday, March 23, 2004, 7:45 pm in the Recital Hall of the National Chiao Tung University. The recording CDs of the recital are appended on this paper.

Supporting Paper: Performance Issues and Interpretation on Beethoven's Sonata for Piano and Violin No.9, Op.47 "Kreutzer" — from the Violin and Piano Duo Context

Abstract

In this present essay, we will discuss the relationship between the musical context and violin playing through the development of the violin and piano duo sonata, the stylistic character of Beethoven's opus 47, and the issues of performance practice (tempo, dynamic, and acoustic effect) in order to explore the possible ideal performance.

Key Words: Violin and Piano, Duo sonata

謝誌

隨著這本論文與兩場獨奏會(學年音樂會與畢業音樂會)的完成，碩士班兩年的研習生活即將結束。這段時間承蒙許許多多師長親友的指教與勉勵，讓我在專業學術以及生活領域上增廣不少見識。在此致上最高的敬意與謝意。

感謝 辛幸純教授於論文研究方向與內容敘述的指教，讓這論文達到專業性的論述

感謝 林暉鈞教授於小提琴演奏技術的傾囊相授與論文參考資料的大力贊助

感謝 林暉鈞教授、吳庭毓教授及辛幸純教授於畢業音樂會的演奏建議

感謝 好友琬蕙於音樂會鋼琴伴奏的盡心盡力，讓我在舞台上能夠無後顧之憂盡情地表現演奏

感謝 楊建章教授於專業研究知識(書目學與研究方法、音樂史、樂曲分析)的授業解惑

感謝 陳建安教授以及辛幸純教授於室內樂作品演奏的啟發與指導

感謝 竹喧鋼琴四重奏的雅芳、玉卉與怡慧於室內樂音樂表現的探討，讓我增進了對音樂表現的想法

感謝 好友琬蕙、以利、瓊紋與兆瑩於音樂觀點的討論，讓我從中獲益良多

感謝 同學韻如、香瑩、慧倫、瓊瑩、沛怡、佳芬於兩年研究所生活的相互照應關懷

感謝 學姊昭蓉、易真、學長嘉駒、博曦、同學聖馨、亭如、藍嵐、衣珊、盈君、亭懿、比齡、馥郁、姿汶、嘉珍、詩涵、若櫻、美智、菁華、舒婷、明儀、宜蓁、嘉禧於論文寫作研究與準備畢業音樂會期間的協助

最後，將論文與音樂會的成果獻給我最敬愛的家人
感謝你們大家長久持續的鼓勵與支持

郭怡君

06, 23, 2004

交大音樂研究所

郭怡君小提琴畢業獨奏會錄音 CDs

顏琬蕙，鋼琴

時間：二〇〇四年三月二十三日(二) 下午七點四十五分

地點：國立交通大學活動中心二樓 演藝廳

Disc 1

Beethoven: Sonata for Piano and Violin No. 9, Op. 47 “Kreutzer”

貝多芬：第九號小提琴奏鳴曲，作品四十七《克羅采》

① Adagio Sostenuto – Presto

② Andante con Variation

③ Finale Presto

④ Messiaen: Theme and Variations for Violin and piano

梅湘：給小提琴與鋼琴的主題與變奏

Disc 2

J.S. Bach: Partita for Violin Solo No. 2, BWV 1004

J.S. 巴哈：第二號小提琴無伴奏組曲，BWV 1004

① Allemanda

② Courante

③ Sarabande

④ Giga

⑤ Ciaccona

⑥ Sarasate: “Carmen Fantasy” after Bizet’s Opera, Op. 25

薩拉薩泰：《卡門幻想曲》，作品二十五

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
謝誌.....	iii
郭怡君小提琴畢業獨奏會錄音 CDs.....	iv
目錄.....	v
譜目錄.....	vi
表目錄.....	vii
圖目錄.....	viii
一. 緒論.....	1
二. 小提琴與鍵盤樂器二重奏(duo for violin and keyboard)	
演奏型式到古典時期的發展.....	2
2-1 二重奏(duo)的定義概述	
2-2 小提琴與鍵盤樂器二重奏奏鳴曲 (duo sonata for violin and keyboard)到古典時期的發展	
三. 貝多芬第九號小提琴奏鳴曲，作品編號四十七	
《克羅采》(Kreutzer)樂曲風格的緣由.....	7
3-1 貝多芬對獨奏小提琴音樂發展的貢獻	
3-2 貝多芬小提琴奏鳴曲創作特色的概述	
3-3 “克羅采”奏鳴曲的創作背景及其特色	
四. 貝多芬第九號小提琴奏鳴曲，作品編號四十七	
《克羅采》(Kreutzer)樂曲結構與戲劇性張力的形成： 小提琴與鋼琴的呼應.....	18
4-1 第一樂章	
4-2 第二樂章	
4-3 第三樂章	
五. 貝多芬第九號小提琴奏鳴曲，作品編號四十七	
《克羅采》(Kreutzer)演奏詮釋的探討.....	30
5-1 速度(tempo)的處理	
5-2 力度記號(dynamic)的連接	
5-3 為結合鋼琴音響特質的小提琴演奏詮釋	
六. 結論.....	54
參考書目.....	57

譜目錄

譜 2.2.1 (科瑞里, 作品五之三, 第一樂章, 第 1–11 小節, 1700 年出版).....	3
譜 2.2.2 (J.S. 巴哈, BWV1016, 第一樂章, 第 1–8 小節).....	4
譜 2.2.3 (莫札特, K.454, 第一樂章, 第 14–42 小節).....	6
譜 3.1.1 (貝多芬, 作品十二之一, 第一樂章, 第 5–21 小節).....	9
譜 3.1.2 (貝多芬, 作品十二之一, 第三樂章, 第 127–134 小節).....	9
譜 3.3.1 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 35–36 小節, 鋼琴).....	15
譜 3.3.2 (布瑞治陶爾: 貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 26–27 小節, 小提琴).....	15
譜 3.3.3 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 2–6 小節).....	17
譜 3.3.4 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 18–25 小節).....	17
譜 3.3.5 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 9–12 小節).....	17
譜 3.3.6 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 61–65 小節).....	17
譜 3.3.7 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 155–160 小節).....	17
譜 4.1.1 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 8–21 小節).....	20
譜 4.1.2 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 115–148 小節).....	21
譜 4.1.3 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 1–7 小節).....	22
譜 4.1.4 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 91–114 小節).....	22
譜 4.1.5 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 43–60 小節).....	23
譜 4.1.6 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 127–137 小節).....	23
譜 4.1.7 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 156–160 小節).....	24
譜 4.1.8 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 8–13 小節).....	24
譜 4.1.9 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 349–367 小節).....	24
譜 4.2.1 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 1–15 小節).....	26
譜 4.2.2 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 109–118 小節: 變奏三).....	26
譜 4.3.1 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 呈示部的主題樂句).....	28
譜 4.3.2 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 1–15 小節).....	29
譜 4.3.3 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 24–39 小節).....	29
譜 5.1.1 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 1–21 小節).....	32
譜 5.1.2 (貝多芬鋼琴奏鳴曲, 作品二之一, 第一樂章, 第 1–8 小節).....	33
譜 5.1.3 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 133–149 小節).....	33
譜 5.1.4 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 532–548 小節).....	33
譜 5.1.5 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 1–15 小節: 主題).....	34
譜 5.1.6 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 55–63 小節: 第一變奏).....	35
譜 5.1.7 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 82–89 小節: 第二變奏).....	35
譜 5.1.8 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 109–118 小節: 第三變奏).....	36
譜 5.1.9 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 136–143 小節: 第四變奏).....	36
譜 5.1.10 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 1–15 小節).....	37

譜 5.1.11 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 483–502 小節).....	37
譜 5.2.1 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 8–13 小節).....	41
譜 5.2.2 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 37–48 小節).....	41
譜 5.2.3 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 115–126 小節).....	41
譜 5.2.4 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 8–15 小節).....	42
譜 5.2.5 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 24–39 小節).....	42
譜 5.2.6 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 55–68 小節).....	42
譜 5.2.7 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 91–105 小節).....	43
譜 5.2.8 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 55–66 小節).....	43
譜 5.2.9 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 193–204 小節).....	44
譜 5.2.10 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 61–71 小節).....	44
譜 5.2.11 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 77–88 小節).....	45
譜 5.2.12 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 55–68 小節).....	45
譜 5.2.13 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 266–289 小節).....	46
譜 5.2.14 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 8–15 小節).....	47
譜 5.2.15 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 1–7 小節).....	47
譜 5.3.1 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 1–13 小節).....	48
譜 5.3.2 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 17–36 小節).....	49
譜 5.3.3 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 43–60 小節).....	50
譜 5.3.4 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 234–238 小節).....	50
譜 5.3.5 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 244–253 小節).....	51
譜 5.3.6 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 第 575–591 小節).....	51
譜 5.3.7 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 55–60 小節).....	52
譜 4.3.8 (貝多芬, 作品四十七, 第二樂章, 第 82–83 小節).....	52
譜 5.3.9 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 1–15 小節).....	53

圖目錄

圖 2.2.1 (小提琴弓的演進).....	6
圖 3.3.1 (貝多芬, 作品四十七, 封面).....	13

表目錄

表 3.2.1 (貝多芬十首小提琴奏鳴曲創作風格的改變).....	10
表 3.2.2 (貝多芬十首小提琴奏鳴曲版本).....	12
表 4.1.1 (《克羅采》奏鳴曲第一樂章的樂曲結構).....	18
表 4.2.1 (《克羅采》奏鳴曲第二樂章的樂曲結構).....	25
表 4.3.1 (《克羅采》奏鳴曲第三樂章的樂曲結構).....	27
表 5.1.1 (貝多芬, 作品四十七, 第一樂章, 呈示部, 大師演奏速度變化的情況).....	31
表 5.1.2 (徹爾尼對於《克羅采》奏鳴曲的詮釋敘述).....	38
表 5.1.3 (《克羅采》奏鳴曲三個樂章演奏的速度比較:M.M.).....	39
譜 5.3.10 (貝多芬, 作品四十七, 第三樂章, 第 127-150 小節).....	53

