

四、樂曲演奏詮釋

4.1 前奏曲 (Preludio)

E 大調、3/4 拍。原譜雖無速度標示，但一般認為應在快板的速度下演奏。如常動曲般、於毫無間歇的音樂進行中以光輝燦爛的風格貫穿全曲。巴赫曾將本樂章改編後用在第二十九號的清唱劇中(譜例 1)。

譜例 1，巴赫第二十九號清唱劇，序曲

Bei der Rathswahl 1731.
„Wir danken dir, Gott, wir danken dir.“
SINFONIA.
Presto.

Tromba I.
Tromba II.
Tromba III.
Timpani.
Oboe I.
Violino I.
Oboe II.
Violino II.
Viola.
Organo obbligato.
Continuo.

不只是巴赫本人對此樂章有偏好，十九世紀的舒曼曾在 1853 年寫了巴赫小提琴六首無伴奏組曲與奏鳴曲的伴奏，拉赫曼尼諾夫和克萊斯勒亦曾將本樂章改編為鋼琴獨奏和小提琴與鋼琴的版本。在十九世紀當時的小提琴演奏家尚未有演奏整組巴赫無伴奏組曲的習慣時，本樂章常常獨立於演奏會的曲目當中，例如姚阿幸、胡拜、席格蒂等人的演奏會¹，甚至以炫技超速的方式來演奏。整體而言，明亮的色彩、常動曲的演奏方式及交織的線條為本樂章的特色。

本曲略可分為兩大段：mm.1~62、mm.63~138，兩段所使用的作曲手法幾乎相同，只是在不同的調性上作發展。

¹ Joseph Szigeti, *Szigeti on The Violin* (London: The Camelot Press Ltd., 1969).

開頭第 1 至 12 小節以很有朝氣與節奏性的旋律開始，巴赫雖然沒有標上開頭的力度記號，但演奏上多半會使用弓的下半部位以增強力度的表現 (譜例 2)。m.1 第一拍的圓滑線通常只將前三個十六分音符連起來以避免第二拍因弓運到上半部而減弱力度 (譜例 3)。m.5 的 p 則是要模仿管風琴搬動音栓以改變音色的方式將力度由 f 轉為 p (請見譜例 2)。

譜例 2, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 1 至 5 小節

譜例 3, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 1 至 3 小節

在以大小聲的輪流奏出主題後，在第 13 至 28 小節使用”bariolage”² 此種奏法，在相鄰的 EA 弦上演奏以達到將八分音符勾勒出來的效果 (譜例 4)。17 小節之後發展為 EAD 三弦交替演奏 (譜例 5)。

譜例 4, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 13 至 15 小節

譜例 5, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 16 至 18 小節

² Bariolage[法] 色彩奏法。弓弦樂器以相鄰的兩條或三條弦交替運弓演奏，其中一條弦使用空弦。

接著在第 29 至 42 小節藉由模進的方式轉調，在演奏時通常會如譜例 6 在後半拍上加重力度，以呼應開頭的旋律，相同的作曲手法亦可在巴赫的 d 小調雙小提琴協奏曲的第三樂章看到（譜例 7）。

譜例 6, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 29 至 31 小節

譜例 7, 巴赫 d 小調雙小提琴協奏曲, 第三樂章, 第 1 至 3 小節

而自第 43 至 50 小節開始，在巴赫的手稿中並無標示弓法(譜例 8)，但一般會演奏為如譜例 9 以便控制音色的轉換及跨弦。

譜例 8, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 40 至 48 小節

譜例 9, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 43 至 45 小節

而類似分解和弦的旋律線條在 51 小節之後，開始擴張。第 51 至 62 小節以五度向下循環的方式，由升 c 小調轉到 A 大調，亦進入本樂章的後段 63 小節之後至 135 小節為前段的發展，作曲手法與前段類似。在 136 小節巴赫後特意加上三個小節的尾奏，使自後段所累積的張力得到解決，結構也更加完整(譜例 10)。

譜例 10, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 前奏曲, 第 135 至 138 小節

4.2 魯爾舞曲 (Loure)

Loure 是一種法國舞曲亦是一種器樂曲，盛行於十七世紀晚期及十八世紀早期。這個字原是指一種在十六、十七世紀間流行於諾曼地地區的風笛，但是否與舞蹈有關聯則已無可考。不同於其他的廣被大眾所熟知的舞種，魯爾舞曲是一種講究技巧、慢而優雅且在劇院表演的舞，通常為帶起拍的 6/4 拍、第一拍通常為附點音符、有較長而不規則的旋律與對位式的織度。

巴赫則分別在第五號法國舞曲(譜例 11)以及本組曲譜寫了魯爾舞曲，亦是此類舞曲的代表作。

譜例 11, 巴赫第五號法國舞曲, 魯爾舞曲, 第 1 至 8 小節

LOURE

The image shows the musical score for the first eight measures of the Loure from Bach's Fifth French Suite. The score is written for a single melodic line on a treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a 6/4 time signature. The melody begins with a dotted quarter note on G4, followed by a half note on A4, and then a series of eighth and sixteenth notes. The piece is characterized by its slow, elegant tempo and intricate melodic lines. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingering numbers (1-5) to guide the performer. The first measure starts with a dotted quarter note on G4, followed by a half note on A4. The second measure contains a half note on B4, a quarter note on C5, and a quarter note on D5. The third measure features a half note on E5, a quarter note on F#5, and a quarter note on G5. The fourth measure has a half note on A5, a quarter note on B5, and a quarter note on C6. The fifth measure contains a half note on D6, a quarter note on E6, and a quarter note on F#6. The sixth measure has a half note on G6, a quarter note on A6, and a quarter note on B6. The seventh measure features a half note on C7, a quarter note on D7, and a quarter note on E7. The eighth measure concludes with a half note on F#7, a quarter note on G7, and a quarter note on A7. The score is presented in a clear, professional layout with a white background and black ink.

本舞曲為具有田園風的二段體舞曲，兩段各有反覆。在演奏上，多聲部的進行則是本曲最需要注意的地方。在巴赫的時代，小提琴的琴面與橋較平，因此同時演奏兩個聲部是較為容易的。在姚阿幸所編輯的版本中，則詳細的將雙聲部進行及和弦演奏時的實際音長標示了出來，以提供演奏者另一種參考(譜例 12)。

以第一小節第五拍的 e"e' 為例，在下方來自於巴赫的手稿 e" 為四分音符的長度，而上方姚阿幸的版本則直接將 e" 寫為八分音符，以表示聲部的進行方向與樂句的結束。而在實際的演奏上，e" 通常不會演奏成四分音符，使後半拍以 e' 為開頭的旋律清楚的表現出來。

譜例 12, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 魯爾舞曲, 第 1 至 24 小節

The image displays a musical score for the 'Loure' from Bach's Notebook for Anna Bach. It is presented in two versions: the original manuscript (top) and an edited version (bottom). The score is written for a single melodic line on a violin, with a treble clef and a key signature of two sharps (D major). The time signature is 3/4. The tempo is marked 'Loure.' and the initial dynamic is 'dolce'. The score includes various musical notations such as trills (tr), dynamics (p, cresc., mf, espr), and fingerings. The edited version shows changes in the notation of the first few notes, particularly in the fifth measure, to better represent the intended phrasing and articulation.

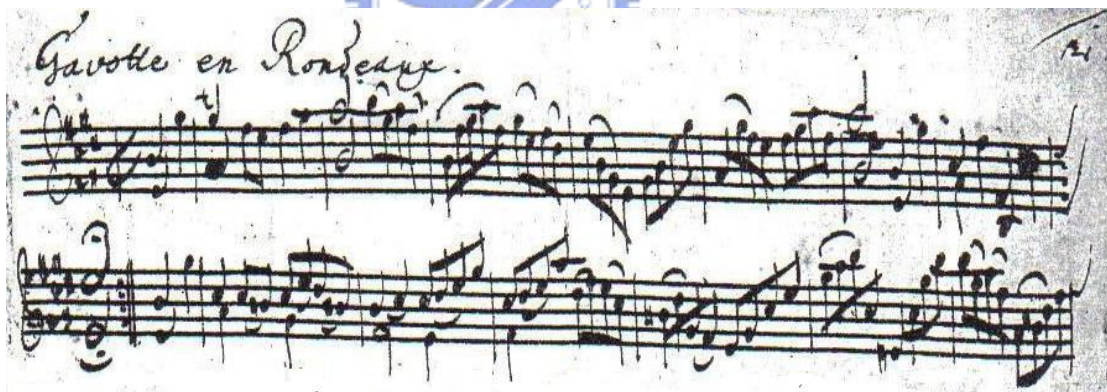
4.3 輪旋曲風的嘉禾舞曲 (Gavotte en Rondeau)

巴赫總共寫了 26 首嘉禾舞曲，大多為鍵盤樂器所做，如第五號法國舞曲(譜例 13)。本樂章是巴赫唯一為小提琴所寫的嘉禾舞曲。在作曲的手法上，以 2/2 拍記譜，以二分音符為一大拍，樂句以每小節的第二大拍開始，八個大拍為一樂句(譜例 13,14)。

譜例 13, 巴赫第五號法國組曲，嘉禾舞曲，第 1 至 4 小節

譜例 14, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲，嘉禾舞曲，第 1 至 14 小節

此曲常被獨立演奏，拉赫曼尼諾夫和克萊斯勒亦曾改編過。本曲以八小節為主題的旋律共出現五次，在各主題之間插入四段不同風格的插入句。

開頭由第 1 至 4、第 2 至 8 小節兩個具有田園風格的樂句構成。在演奏上這個段落通常會按照譜上的反覆記號以較弱的力度從頭再演奏一次，第 8 小節(譜例 13)的延長記號並不是將音長延長的意思，而是指音樂上的延續。第 8 至 16 小節是從主題延伸而來的第一段插入句。手稿中的圓滑線，除了代表弓法之外，也有將音符分組的功能 (譜例 14)。第 16 至 24 小節

則為主題的再現。

第二段插入句由第 24 小節開始至 40 小節：由四個句子所組成，25 小節中以兩部同時進行的旋律奏出具有田園氣息的風格，前兩句使用模仿的手法，第三句為發展和轉調，到了第四句則是以新調 B 大調演奏主題的變形(譜例 15)。接著是主題再現的 40 至 48 小節，而為了與第三插入句的風格有明顯改變，此次的主題再現則會以較短而輕的方式來演奏，在謝霖所編的版本上，則標 *mp* 的力度記號(譜例 16 虛框處)；而姚阿幸的版本則是 *mf* (譜例 17 虛框處)。另外，在第 34 小節的雙音(譜例 15)上，手稿出現了 13 指的指法記號，這在手稿當中是很少見的。

譜例 15, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 23 至 43 小節

譜例 16, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 37 至 42 小節

譜例 17, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 40 至 48 小節

自 48 小節起，流動的線條為本段的特色，與前後段較輕巧的主題成明顯的對比。49 小節出現的圓滑線同第一段插入句，具有弓法和音群分組的意義。本段同時也是全樂章中調性最不穩定的部份，與前後段開朗明亮的風格有很大的對比(譜例 18)。在謝霖的版本中，編者加上 *dolce* 的記號(譜例 19 虛框)；姚阿幸則是標上 *p* 且以圓滑線帶點的方式來註明(譜例 20)。

譜例 18, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 44 至 51 小節

譜例 19, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 48 至 52 小節

譜例 20, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 47 至 52 小節

64 小節以第二轉位的主和弦(譜例 21)的主題再現，以增強音樂上的力度。在演奏上，本次的主題再現會以較強的力度來增加音樂上的張力，使 72 小節之後的插入句達到本樂章的最高點。在手稿上(譜例 21)雖無特別的記號，但在姚阿幸(譜例 22)及謝霖(譜例 23)的版本則分別標上 *mf* 的記號。

譜例 21, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 64 至 71 小節

譜例 22, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 63 至 68 小節

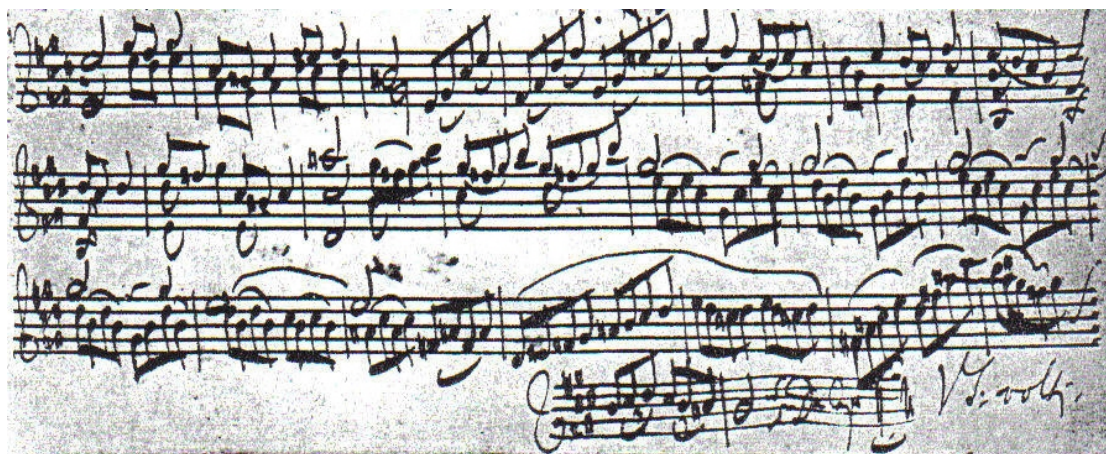

譜例 23, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 64 至 68 小節

進入第 72 至 92 小節為本樂章的最高點，多聲部的和弦和旋律進行，並將前三段插入句的素材融合使用是本段的特色(譜例 24)。主旋律的最後再現出現在第 92 至 100 小節，在手稿中，巴赫並沒有將此段寫出來，而是以寫上 *Dal sengo* 來代替 (譜例 25)，通常會以較弱的音量開始及結尾漸弱而稍慢的方式暗示本樂章的結束。

譜例 24, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 72 至 92 小節

譜例 25, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 嘉禾舞曲, 第 91 至 92 小節

