

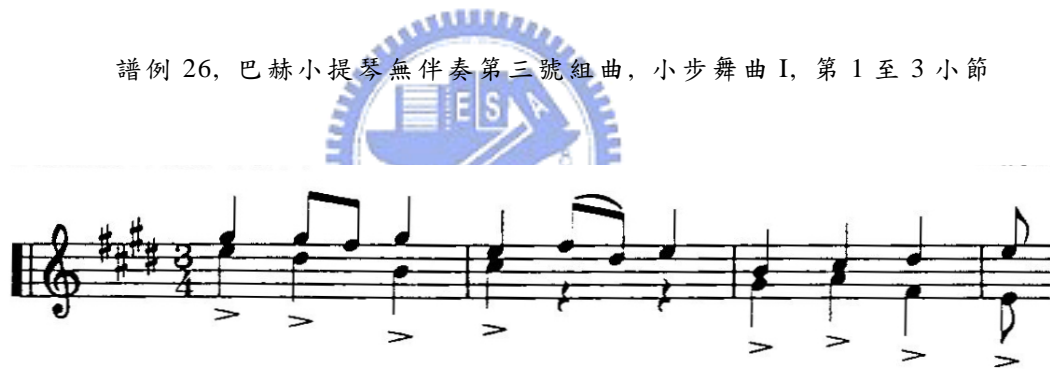
4.4 小步舞曲 (Menuet)

小步舞曲為三拍子的舞曲，大多以兩個小節為一個單位、四個小節為一句，每一段通常為八小節或八小節以上的樂句組成。本樂章由各自為兩段體且具對比性格的兩段小步舞曲組成。在演奏上，雖然小步舞曲本身速度的處理空間很大，但以本組曲而言，比嘉禾舞曲稍快而不快於布雷舞曲的速度是較為適合的。本組曲中有兩首相連的小步舞曲，在音樂性格上，以強-弱-作為詮釋的基礎。

4.4.1 Menuet I

開頭的 1 至 8 小節通常會以加上重音的方式拉奏，除了可以表現出舞曲的性格之外(譜例 26)，也可避免因雙音而右手奏出過長的四分音符。

譜例 26, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 小步舞曲 I, 第 1 至 3 小節

而姚阿幸的版本則提供了在兩聲部進行時，低聲部實際音長的參考(譜例 27)。

譜例 27, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 小步舞曲 I, 第 1 至 8 小節

本段落通常會以 p 的力度從頭反覆一次，四分音符也會相對的以較輕而短的方式演奏。

反覆記號後的第 9 至 34 小節可視為三個小段落：mm.9~18、mm.18~26、mm.27~34。第一小段(mm.9~18)的開頭取材於 mm.1~2，以較強的力度演奏，12 小節的倚音實際的音長應為四分音符的長度；同時也帶有轉調的功能(譜例 28)。第二段(mm.18~26)則是以八分音符奏出如歌般的旋律。在手稿中，巴赫特意將每小節的前三個音標上圓滑線，句法上則要演奏成 $\text{♩} \quad \text{♩} \quad \text{♩} \quad \text{♩}$ (譜例 29)。第三小段(mm.27~34)前兩小節以主題的再現開始，以第二小段的變形(譜例 28)為素材結束。

譜例 28, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 小步舞曲 I, 第 1 至 34 小節

譜例 29, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 小步舞曲 I, 第 29 至 32 小節

4.4.2 Menuet II

整段都是以輕而慢的弓速演奏。在演奏整首組曲時，本段接在 Menuet I 之後演奏，風格呈現明顯對比，開頭的旋律則模仿風笛持續音的風格(譜例 30)；演奏完本曲之後不宜有過長的停頓，以強調布雷舞曲的力度與節奏性。

譜例 30, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 小步舞曲 II, 第 1 至 8 小節

4.5 布雷舞曲 (Bourée)

巴赫在此曲中特別在譜上標明了強弱記號，此舉在其他的作品之中是少見的。雖然嘉禾舞曲同為由弱拍開始的 2/2 拍舞曲，但在節奏上，以巴赫大提琴無伴奏第六號組曲和巴赫第六號法國組曲為例，嘉禾舞曲是由第二大拍的正拍開始(譜例 31)，而布雷舞曲則是從第二大拍的後半拍開始(譜例 32)。

譜例 31, 巴赫大提琴無伴奏第六號組曲, 嘉禾舞曲, 第 1 至 5 小節

譜例 32, 巴赫第六號法國組曲, 布雷舞曲, 第 1 至 4 小節

因此在樂句的處理上，嘉禾舞曲的樂句是直接由弱起拍開始，而布雷舞曲的樂句是由弱拍後的正拍才開始。J.J.Quantz³曾在他的”長笛演奏教學論文”中提到，如果以弦樂器演奏布雷舞曲，要以短弓的方式來演拉奏，因此所有的四分音符，都需要以斷開的方式來拉奏。

³Joachim Quantz, *Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere spielen* (Berlin, 1752), English translation by Edward R. Reilly as *On Playing the Flute* (New York: Schirmer Books, 1966), p.291. “A bouree and rigaudon are executed gaily, and with a short, light bow-stroke...”

本樂章可分為兩個大段落，以同樣鮮明而流暢的單旋律貫穿全曲。第一段為 1 至 16 小節，以兩小節為一小樂句，本曲幾乎沒有太多的節奏變化，在第五小節之後，巴赫特別標示以大小聲輪流拉奏旋律，來豐富樂曲的音樂性(譜例 33)。第 17 小節之後的第二段則是樂章開頭兩小節為轉調後的模仿，32 小節則回到原調，於主題再現後結束本樂章。其作曲手法以及素材的運用與小步舞曲 I 很相似。在演奏上，本樂章通常與下一個吉格舞曲接連演奏，使布雷舞曲明快而活潑的性格能延續至吉格舞曲，另一方面則是避免因以曲長較短的吉格舞曲作為整首組曲的最終樂章而使整組作品顯得頭重腳輕。

譜例 33, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 布雷舞曲, 第 1 至 36 小節

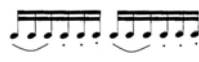
4.6 吉格舞曲(Gigue)

為兩段式，主要以十六分音符構成輕快的單旋律線條，並由布雷舞曲延伸而來的明朗愉快風格。本樂章為本組曲中，唯一採用舞曲固定公式的樂章。單旋律線調、分解和弦及流暢的風格是本樂章的特色。

在開頭的 1 至 16 小節手稿中，巴赫以圓滑線來表示音的方向性，因此在運弓的分配上，要特別避免因弓速過快而導致圓滑線裡最後的音無弓可用，而造成音量上突然的變弱和音樂上的中斷。m.6 的 *p* 和 m.7 的 *f* 需要以弓使用長度和拉奏位置的改變將力度變化明顯的表現出來(譜例 34)。

譜例 34, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 吉格舞曲, 第 1 至 32 小節

第二段則是反覆記號後的 16 至 32 小節，以同於第一段的音型開始，延續前段明朗的風格，自 mm.25~28 通常會以 的方式演奏，以較弱的力度及較柔的音色做音樂上的變化(譜例 35)。

譜例 35, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 吉格舞曲, 第 23 至 28 小節

在最後一小節的最後向下進行的五個音，則是會加上些微的漸慢和 tenuto，以消化整曲、整個組曲所累積的能量(譜例 36)。

譜例 36, 巴赫小提琴無伴奏第三號組曲, 吉格舞曲, 第 29 至 32 小節

五、結 論

巴羅克音樂在演奏詮釋方面的討論，一直是近代音樂學學者所注重的課題。由於文史資料的缺乏，再加上距離目前的時代已將近三百年，即使是由繪畫，雕刻等相關作品或是文字記錄所得到的線索，其正確性仍待眾學者的探究。

忠實的依照作品的時代精神；或以個人的喜好來詮釋，對於經過十九世紀浪漫時期講究個人風格及近代講究考據的現代演奏者而言，如何從中擇一適當的平衡點，則是身為演奏者最大的課題。藉由客觀對於巴羅克的音樂內涵、巴赫的音樂性格、舞曲、組曲等文獻的了解，再加上以演奏者個人的詮釋觀點為輔，以略掌握其中的內涵和精神所在。

參考文獻

- Badura-Skoda, Paul. *Interpretating Bach at the Keyboard*, translated by Alfred Claytom. New York: Oxford University Press Inc., 1993.
- Boyden, David D. *The History of Violin Playing from its Origins to 1761 and its Relationship to the Violin and Violin Music*. London: Oxford University Press, 1979.
- Butt, John. *Bach Interpretation – Articulation Marks in Primary Sources of J. S. Bach*. New York: Cambridge University Press, 1993.
- Dalton, David. *Playing the viola : Conversations with William Primrose*. London: Oxford University Press, 1988.
- Donington, Robert. *The Interpretation of Early Music*. New York: W. W. Norton, 1992.
- Field, Elizabeth I. *Performing Solo Bach: An Examination of the Evolution of Performance Traditions of Bach's Unaccompanied Violin Sonatas from 1802 to the Present*. DMA dissertation, Cornell University, 1999.
- Gerle, Robert. *The Art of Practicing The Violin—with Useful Hints for All String Players*. London: Stainer & Bell, 1985.
- Grout, Donald Jay and Claude V. Palisca. *A History Of Western Music*. New York: W. W. Norton, 1996.
- Harnoncourt, Nikolaus. *Baroque Music Today: Music As Speech*. Portland: Amadus Press, 1988.

Keller, Hermann. *Phrasing and Articulation*. New York: W. W. Norton & Company Inc., 1973.

Lawson, Colin & Robin Stowell. *The Historic Performance of Music: An Introduction*. New York, 1999.

Lester, Joel. *Bach's Works for Solo Violin: Style, Structure, Performance*. New York: Oxford University Press, 1999.

Little, Meredith & Natalie Janne. *Dance and the Music of J.S. Bach*. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Menuhin, Yehudi. *The complete violinist: Thoughts, exercises, reflections of an itinerant violinist*. New York: Summit Books, 1986

Mozart, Leopold. *A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing*, Editha Knocker ed., 2nd Edition. New York: Oxford University Press, 1951.

Newman, Anthony. *Bach and Baroque*. New York: Pendragon Press, 1995.

Sadie, Stanley ed. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London: Macmillan, 1980.

Szigeti, Joseph. *Szigeti on the violin*. New York: F.A. Praeger, 1970.

Stowell, Robin. *The Cambridge companion to the violin*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

馮明譯，《小提琴演奏之藝術》。台北市：黎明文化事業，1985。
譯自 Flesch, Carl. *The Art of Violin Playing*. Carl Fischer, Inc., 1924.

康謳主編，《大陸音樂辭典》。台北市：大陸書店，1988。

李哲洋主編，《名曲解說全集》。台北市：大陸書店，1992。

司徒華城譯，《我的小提琴演奏教學法》。台北市：世界文物出版社，1993。
譯自 Auer, Leopold. *Violin Playing as I Teach It*. Dover Publications, 1980.

湯定九譯，《小提琴指南》。台北市：世界文物出版社，1996。
譯自 Stowell, Robin. *The Cambridge companion to the violin*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

劉志明，《西洋音樂史與風格》。台北市：全音樂譜出版社，1998。

胡小萍，《巴赫鍵盤舞曲》。台北市：小雅音樂有限公司，2001。

莊仲平，《提琴的秘密》。台北市：果實出版，2005。

王湘琪，「巴赫第二號英國組曲的研究/畢業音樂會」。東吳大學，音樂學系碩士論文，民 91。

邱淨琳，「組曲：巴哈、德布西與荀白克作品之探討」。國立中山大學，音樂學系研究所碩士論文，民 90。

路耀祖，「從音樂表現風格的轉變探討巴赫小提琴無伴奏第三號奏鳴曲之演奏詮釋」。國立臺灣師範大學，音樂研究所碩士論文，民 90。

陳彥蓉，「巴赫大提琴無伴奏組曲第四號 BWV 1010」。東海大學音樂系，碩士論文，民 92。

樂譜版本

Galamian, Ivan ed. *6 Sonatas and Partitas for Violin Solo*. New York:
International Music Company, 1971.

Hausswald, Günter ed. *Three Sonatas And three Partitas For Solo Violin*.
Baerenreiter-Ausgaben.

Joachim, Joseph&Andreas Moser ed. *Six Sonatas and Partitas for Volin Solo*.
New York: International Music Company, 1976.

Szeryng, Henryk ed. *Sonatas and Partitas for Violin Solo*. Germany: Schott,
1981.

