

四、克倫姆大提琴奏鳴曲第三樂章曲式架構動機分析及演奏詮釋 觀點探討

此樂章為一首高難度的展技曲(Tocatta)，全樂章可分為四個部份，序奏、段落[A]、段落[B]、段落[A`](表格 6)。

表格 6 克倫姆大提琴奏鳴曲第三樂章樂曲架構及段落

段落	結構	小節數行數
序奏 (m. 1)		m. 1
[A] (mm.2~20)	第一部份	mm. 2~13
	第二部份	mm. 14~20
[B] (mm.21~80)	第一部份	mm.21~30
	第二部份	mm.31~43
	第三部份	mm.43~56
	第四部份	mm.57~68
	第五部份	mm.69~80
[A`] (mm.81~110)	第一部份	mm.81~93
	第二部份	mm.93~103
	第三部份	mm.103~110

樂曲在短短的序奏之後展開，整個樂章一氣呵成，技巧極為絢爛。樂曲中所使用的素材相當單純一致，全曲基本上為單音的進行，但其中在和聲上的設計以小三和絃為主要概念，也就是將小三和絃分解作為旋律進行，而節奏上除了序奏之外，幾乎全曲都是由四分音符所組成，以三拍為基本單位做旋律進行。樂曲主要呈現音色及音量上的對比，以及表現不斷往前走毫不遲疑的精神，讓人幾乎分不出其段落，其快速度讓聽者在規律的節奏下感受到每顆音符稍縱即逝，讓人無法掌握的感覺，以下將根據樂曲進行之發展以及和聲、旋律與節奏素材的運用做詮釋上的探討。

4.1 序奏之綜合運用

在序奏部份呈現出整首樂曲主要概念的一個濃縮(譜例 4-1)，由於節拍上無小節線的限制，加上長音符與短音符交替出現之對比性強，因此在風格上是張力強烈而又自由的。但仔細分析其中的元素，可發現序奏主要運用的素材皆來自上述和聲旋律及節奏上的動機，在旋律進行及和聲上採用以小三和絃為主要架構，並利用半音及小三度跳進做旋律性的移動；而節奏上除了長音之外，則以三連音為主要進行，但包含了三種不同實值的三連音(四分音符、八分音符、十六分音符)，這樣的節奏組合讓序奏的豐富性增加許多。

譜例 4-1 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，m. 1)

The image shows a musical score for the beginning of the third movement, 'III. Toccata', from a cello sonata. The tempo is marked 'Largo e drammatico' and 'senza sord.'. The score consists of two staves. The upper staff is in bass clef and the lower staff is in treble clef. The music begins with a forte (ff) dynamic. The first few measures feature a melodic line with a triplet of eighth notes and a minor triad. The score is annotated with various musical terms and symbols: '三連音節奏' (Triplet rhythm) is written above the first triplet; '小三和絃' (Minor triad) is written below the first triad. Dynamics include 'ff', 'ffz', 'pp', and 'accel'. There are also performance markings like 'V' and 'tr'. The page number '40' is visible at the bottom center.

4.2 節奏動機

節奏素材的運用主要以四分音符為主要進行，由於和聲結構為小三和絃為基礎，以及節拍上多以三拍為一個單位，因此在節奏的進行上以三個音為一組，如三連音一般。除了序奏的節奏較自由，以及近結尾處的節拍變換較複雜之外，其餘的部份在樂曲之節奏進行上是很規律而方正的，在演奏上也表現出精準而持續行走之感。

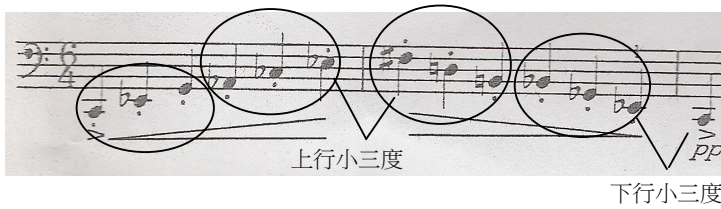
4.3 和聲動機

這個樂章承接第一樂章以小三度為主要動機的意念，但擴大為小三和絃的發展，此小三和絃動機可視為旋律性以及和聲上的動機。整首樂曲以小三和絃為基礎，並用分解和絃的方式移動(譜例 4-2)。樂曲中小三和絃利用半音以及小三度做出上行以及下行的移動，也就是上行時利用五音移高半音，而下行時利用根音移低半音，其中小三度跳進的移動通常出現於一段旋律中音域較高以及較低的部份(譜例 4-3)。

譜例 4-2 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 2~5)

The image shows a musical score for a cello solo. It features a bass clef and a 6/4 time signature. The score consists of a sequence of chords. Two chords are circled in red, with a handwritten label '小三和絃' (minor triad) pointing to them. Below the first circled chord, there is a handwritten label '上行半音' (upward semitone) with an arrow pointing to the interval between the root and the fifth. The score includes performance markings: 'ff' (fortissimo) at the beginning, 'pp staccato' (pianissimo staccato) later on, and the number '4' indicating a four-measure rest. There are also some handwritten annotations like '1' and 'b' above notes.

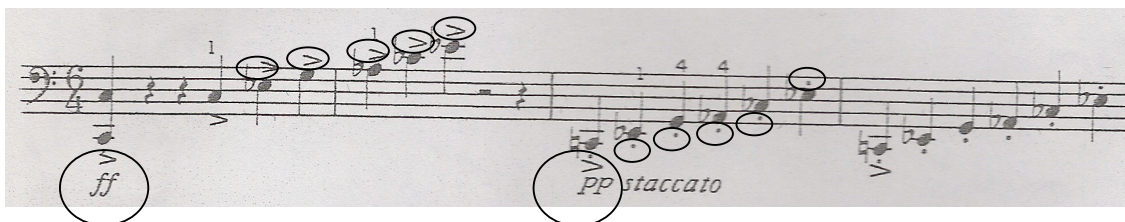
譜例 4-3 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 7~9)

4.4 音色上的對比性

樂曲中在節奏旋律素材運用極為一致，但其中相當重要的對比性呈現在音量及音色上的區別，克倫姆利用許多方式製造樂曲的豐富性及對比性，讓音量及音色上的對比具有層次，讓聽者感到新奇。如 mm. 2~5 中，樂曲中運用 *ff* 以及 *pp* 的音量差異，和重音及短小跳音做出對比性(譜例 4-4)。另外，為了製造樂曲的張力，樂章中經常在一整段弱而柔的旋律之後毫無預警的突然插入一句強而有力的旋律，讓樂曲具有爆發力(譜例 4-5)；相反的，克倫姆並利用漸強製造期待之後，突然接入一句柔而優美的旋律，樂曲中充滿矛盾的張力(譜例 4-6)。克倫姆在樂譜中標示了許多術語符號來指示音色上的要求，如利用 *feroce*、*precipitando*、*energico*、*marcato* 等術語來要求演奏者在呈現強烈音量時所需表現的音色，更時常要求音量上突然的消弱，以表現整首樂曲的敏感與精緻。整首樂曲在不斷的強弱交替之下一直拉扯著，有如兩個不同性格的人在對話般，具有戲劇性的表現。

譜例 4-4 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 2~5)

譜例 4-5 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 52~59)

Musical score for Example 4-5, showing two staves of music. The first staff has a circled 'p' and a 'mf' marking. The second staff has a circled 'ff marcato' and a circled 'pp' marking. There are also some fingering numbers and a 'V' marking.

譜例 4-6 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 67~73)

Musical score for Example 4-6, showing two staves of music. The first staff has a circled 'ff marcato' and a circled 'p'. The second staff has a circled 'p'. There are Chinese annotations: '8va ad lib.' above the first staff, '漸強' (crescendo) above the second staff, and '突然弱下' (sudden decrescendo) above and below the second staff. There are also some fingering numbers and a 'V' marking.

4.5 [B]和絃連接之變化及豐富性

段落[B]的部份為整首樂曲中最具變化、音響最豐富的樂段，使用的素材最豐富。樂曲的進行不再是規律的以小三度和絃為基礎作為旋律發展，而加入了更多的鄰音或連接音做修飾，加上樂曲上下行的轉換更加頻繁，讓樂曲更加迂迴、連貫，不再如整個段落[A]那麼直接、肯定。在和絃方面，不只單純使用小三和絃，而是運用各種性質的分解和絃交叉使用，造成樂曲在旋律進行中不同的音響交替出現，讓音樂中相異的和絃相互碰撞，產生各種顏色的火花。如第 mm. 47~48(譜例 4-7))中所出現的和絃分別為小和絃→增和絃→小和絃，由於下行的增和絃(e-c-ba)推力較小，再加上音樂正在快速流動，因此只短暫的在進行到增和絃時產生稍微拉扯的張力，但之後進入到小和絃(f-d-a)時其力量就被消弱而顯的較為鬆弛。

譜例 4-7 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 44~51)

47 小節

而在 mm. 58~60 中(譜例 4-8)，和絃出現的性質分別為小和絃→增和絃→增和絃，由於最後一個和絃為上行的增和絃，即使音量雖然是處於相當小的狀況之下，但其中的張力反而是緊繃的，呈現無法紓解且略顯疑問之感。

譜例 4-8 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 56~62)

另外在 mm. 53~55 中(譜例 4-9)，音樂的進行在一連串的小三和絃間插入一個大三和絃(e-#g-b)，讓音樂在一片平順進行中突然明確了起來，音響上顯的較為肯定明亮，但之後的小三和絃又使音樂回到柔和的音響。

譜例 4-9 (克倫姆大提琴獨奏奏鳴曲，第三樂章，mm. 52~55)

53 小節

小和絃 小和絃 大和絃 小和絃 小和絃

由於樂曲進行的速度相當快，所呈現之不同性質和絃交替的張力與拉扯並不是極為深刻而強烈的，而是在聽覺上呈現隱約的忽明忽暗，忽緊忽鬆之效果，音樂在不失去連貫性下，整個段落[B]附有特殊的矛盾而迂迴的張力，有別於段落[A]與段落[A]肯定而精準的風格

另外，節奏方面在段落[B]中也有較多的變化，但仍然是在三拍子的基本單位中做發展。我們可在整個段落[B]中發現幾種不同的組合(mm. 44~47，mm. 50~51，mm. 57~58，mm. 72~73)，基本上都是以四分音符、二分音符以及四分休止符來做節奏的變化，音樂在整個段落[B]的律動更加強烈，而休止符所置的拍點造成重心的不同，也加強了音樂的效果。

樂曲到了近結尾的部份，一直以來以三拍為單位的節拍之穩定性開始被破壞，在 mm. 101~102 中，節拍從 9/4 變化至 8/4，甚至到了 m. 104 更縮減為 5/4 拍，樂曲的進行越來越急促，產生類似 *stretto* 的效果。但特別的是，克倫姆並沒有讓音樂衝刺至最後，而在最後兩小節(mm. 109~110)突然煞車，轉為 *molto sostenuto* 的效果，以相當慢的速度以及極重的音量結束整個第三樂章。