

張維真小提琴演奏會

研究生：張維真

演奏指導教授：吳庭毓 教授

輔助文件指導教授：楊建章 博士

演奏會曲目

韋塔利：夏康舞曲

布洛赫：無言歌，選自哈西德教派猶太生活三景

莫差爾特：e 小調小提琴奏鳴曲，作品 304

史特拉汶斯基：嬉遊曲

上列曲目已在二〇〇七年一月十四日於國立交通大學演奏廳演出，該場演奏會之錄音 CDs 附錄於本文。

輔助文件：史特拉汶斯基作品中蒙太奇手法之演奏詮釋—以《嬉遊曲》為例

輔助文件摘要

本文以二十世紀作曲家史特拉汶斯基作品中的「斷裂」特徵為研究對象，與電影藝術「蒙太奇手法」做連結，探討作品《嬉遊曲》中蘊藏的蒙太奇技巧。藉由對史特拉汶斯基作品的斷裂特徵與蒙太奇的了解，透過作品結構的分析，試圖找出音樂上的蒙太奇效果，以貼近文本，尋求適於表現樂曲整體性之詮釋方式。

關鍵字：史特拉汶斯基、蒙太奇、嬉遊曲

Wei-Chen Chang Violin Recital

Student: Wei-Chen Chang

Advisor: Ting-Yuh Wu

Supporting Paper Advisor: Chien-Chang Yang

Recital Program

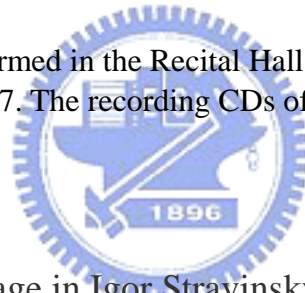
T. A. Vitali : Chaconne

E. Bloch : Baal Shem (Three Picture of Chassidic Life)

W. A. Mozart : Sonata for Violin and Piano in e minor, K.304

I. Stravinsky : Divertimento

The program above was performed in the Recital Hall of the National Chiao Tung University on January 14, 2007. The recording CDs of the recital are appended to this paper.

Supporting Paper : Montage in Igor Stravinsky's *Divertimento* : A

Performative Interpretation

Paper Abstract

This paper studies the characteristics of discontinuity in Igor Stravinsky's *Divertimento* by exploring the link between the practice of "Montage" in cinematography and Stravinsky's discontinuous style. By a structural analysis of the piece, this paper intends to demonstrate the how the "musical Montage" in *Divertimento* can shed light on a better performance for the work as a whole.

Key words : Stravinsky, Montage, Divertimento

謝 誌

果然美好的時光總是短暫，在各種課程、展演、大師班的交互淬煉下，讓我擁有充實的研究所生涯。特別感謝我的主修教授吳庭毓老師，總是給我鼓勵，要求講究最合適的拉法，做最貼切的詮釋，不僅使我在演奏和音樂的思考上，有所突破，老師的幽默風趣，更讓我如沐春風。感謝我的論文指導教授楊建章老師，在每一次的腦力激盪後，總能引導我迸發出新的想法，幫助我把糾結的思緒聚斂串整，在潛移默化中，學習著老師作研究的嚴謹態度。

感謝音樂所所長辛幸純教授，及所上的老師們，讓我在專業學術中悠遊汲取。感謝在交大一起奮鬥的夥伴們，凱斐、晨節、依頻、立偉、陳昕、聿容、秀媚、佳穎，及世揚的幫忙，陪我紀錄了交大美麗的日子。還有一直陪在我身邊的家葳、士蘋、蔚婷、貞文、雅君，及楷西、適仔，謝謝你們的關心。

最後，感謝我最親愛的父母，即使負擔沉重，仍在音樂路上給我支持。感謝學識淵博無話不談幽默的大弟給我最直接的幫助，提供獨到的見解。感謝開朗陽光的小弟照耀我精神上的各個角落。感謝一直鼓勵我關心我的小阿姨、四阿姨和外婆，總是幫我注入滿滿的溫暖。

有限的文字無法表達心中無限的感謝，即便是華麗的詞藻也難以呈示映在心頭的絢彩。感謝更多愛我的人，因著您的呵護，我才能持續前行。

張維真

于 2007 交大

張維真小提琴演奏會錄音 CDs

黃士蘋 鄞蔚婷，鋼琴

時間：二〇〇七年一月十四日(日) 下午4時30分

地點：國立交通大學學生活動中心二樓 演藝廳

Disc 1

- ① T. A. Vitali : Chaconne
韋塔利：夏康舞曲

- ② E. Bloch : Baal Shem (Three Picture of Chassidic Life)
布洛赫：無言歌，選自哈西德教派猶太生活三景
 - I. Vidui(Contrition)
 - II. Nigun(Improvisation)
 - III. Simchas Torah(Rejoicing)

Disc 2

- ① W. A. Mozart : Sonata for Violin and Piano in e minor, K. 304
莫差爾特：e小調小提琴奏鳴曲，作品304
 - I. Allegro
 - II. Tempo di Menuetto

- ② I. Stravinsky : Divertimento
史特拉汶斯基：嬉遊曲
 - I. Sinfonia
 - II. Dance suisses
 - III. Scherzo
 - IV. Pas de deux
 - a) Adagio
 - b) Variation
 - c) Coda

目 錄

頁次

演奏會曲目與輔助文件摘要	i
Recital Program and Paper Abstract	ii
謝誌	iii
張維真小提琴畢業演奏會錄音 CDs	iv
目錄	v
譜例目錄	vii
表目錄	viii
圖目錄	ix

輔助文件：史特拉汶斯基作品中蒙太奇手法之演奏詮釋—以《嬉遊曲》 為例

導 論	1
一、史特拉汶斯基創作風格及生平概述	2
1.1 史特拉汶斯基生平	2
1.2 史特拉汶斯基作曲手法	4
1.2.1 時期風格	4
1.2.2 作曲手法與蒙太奇之相關	5
二、電影蒙太奇(montage)手法	9
2.1 根源	9
2.1.1 當代思潮	9
2.1.2 蘇聯影史背景	9
2.2 蒙太奇的產生	10
2.2.1 庫勒雪夫效應	10
2.2.2 艾森斯坦與普多夫金	11
2.3 蒙太奇的技巧	12
2.3.1 蒙太奇與音樂的結合	12
2.3.2 蒙太奇手法	13
三、作品《嬉遊曲》結構分析	17
3.1 樂曲背景	17

3.2 樂曲動機	18
3.2.1 第一樂章 Sinfonia	18
3.2.2 第二樂章 Danses suisses	20
3.2.3 第三樂章 Scherzo	21
3.2.4 第四樂章 Pas de deux	22
3.3 樂曲分析	24
3.3.1 第一樂章 Sinfonia	24
3.3.2 第二樂章 Danses suisses	26
3.3.3 第三樂章 Scherzo	28
3.3.4 第四樂章 Pas de deux	30
四、《嬉遊曲》中的『蒙太奇』	33
4.1 作品文本	33
4.2 《嬉遊曲》中的斷裂手法與蒙太奇	34
4.2.1 重複蒙太奇	35
4.2.2 對比蒙太奇	36
4.2.3 平行蒙太奇	37
4.2.4 交叉蒙太奇	38
4.2.5 心理蒙太奇	39
4.2.6 抒情蒙太奇	41
4.2.7 隱喻蒙太奇	43
4.2.8 連續蒙太奇	44
五、蒙太奇演奏詮釋	46
5.1 創作與演奏	46
5.2 蒙太奇張力與音樂表情	46
參考文獻	52

譜例目錄

	頁次
譜例 4.1	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 63-66 小節).....34
譜例 4.2	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 77-79 小節).....34
譜例 4.3	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 177-191 小節).....34
譜例 4.4	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 1-3 小節).....35
譜例 4.5	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 20 小節).....35
譜例 4.6	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 26 小節).....35
譜例 4.7	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 179 小節).....36
譜例 4.8	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 49-59 小節).....36
譜例 4.9	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 65-78 小節).....37
譜例 4.10	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 107-131 小節).....38
譜例 4.11	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 191-256 小節).....39
譜例 4.12	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第二樂章, 第 1-31 小節).....41
譜例 4.13	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第二樂章, 第 188-208 小節).....42
譜例 4.14	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第四樂章, 第 142-172 小節).....43
譜例 4.15	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 79-107 小節).....44
譜例 5.1	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 1-11 小節).....47
譜例 5.2	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 52 小節).....47
譜例 5.3	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 54 小節).....47
譜例 5.4	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 65 小節).....48
譜例 5.5	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 71 小節).....48
譜例 5.6	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 107 小節).....48
譜例 5.7	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 121 小節).....49
譜例 5.8	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 122 小節).....49
譜例 5.9	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 198 小節).....50
譜例 5.10	(史特拉汶斯基《嬉遊曲》, 第一樂章, 第 209-213 小節).....50

表 目 錄

	頁次
表 3.1 (史特拉汶斯基《嬉遊曲》，第一樂章，樂曲分析表)	24
表 3.2 (史特拉汶斯基《嬉遊曲》，第二樂章，樂曲分析表)	26
表 3.3 (史特拉汶斯基《嬉遊曲》，第三樂章，樂曲分析表)	28
表 3.4 (史特拉汶斯基《嬉遊曲》，第四樂章 a，樂曲分析表)	30
表 3.5 (史特拉汶斯基《嬉遊曲》，第四樂章 b，樂曲分析表)	30
表 3.6 (史特拉汶斯基《嬉遊曲》，第四樂章 c，樂曲分析表)	31

圖目錄

	頁次
圖 2.1 庫勒雪夫實驗.....	11
圖 2.1 電影《亞歷山大·涅夫斯基》的音畫圖.....	13
圖 2.1 電影《波坦金戰艦》.....	16

