

小奏鳴曲研究

梅明遠 著

樂譜出版社

小奏鳴曲研究

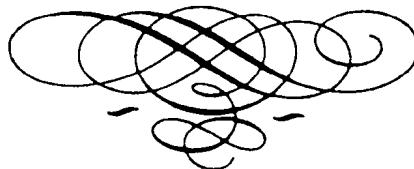
梅明慧 著

中央音樂學院圖書館

—
許寧東
1993
5
25

樂韻出版社

版權所有※翻印必究

小奏鳴曲研究

著作者／梅明慧
發行人／劉東黎
出版者／樂韻出版社
登記證／局版台業第0843號
地 址／台北市中華路1段192號11樓之3
電 話／(02) 371-3333・382-1141
郵 撥／00047305
總經銷／中國音樂書房
地 址／台北市愛國東路26號
電 話／(02)392-9912 (FAX)321-1946
郵 撇／01069001
初 版／中華民國八十年二月

小奏鳴曲研究

目錄

前言	1
第一章 導論	5
第二章 小奏鳴曲的來源與意義	12
樂器的演進與發展	13
(一)大鍵琴與古鋼琴	
(二)鋼琴	
古典時期曲式與發展	16
(一)奏鳴曲式	
(二)奏鳴曲的組成	
第一樂章——快板	
第二樂章——慢板	
第三樂章——舞曲型式	
第四樂章——結尾	
(三)小奏鳴曲	
第三章 庫勞生平及其作品研究	26
生平簡介	26
作品特色	27
技巧方面	

曲式方面	
特色	
樂曲分析	32
作品 20 第 1 號	C 大調
作品 20 第 2 號	G 大調
作品 20 第 3 號	F 大調
作品 55 第 1 號	C 大調
作品 55 第 2 號	G 大調
作品 55 第 3 號	C 大調
作品 55 第 4 號	F 大調
作品 55 第 5 號	D 大調
作品 55 第 6 號	C 大調
作品 88 第 1 號	C 大調
作品 88 第 2 號	G 大調
作品 88 第 3 號	a 小調
作品 88 第 4 號	F 大調
作品 59 第 1 號	A 大調
作品 59 第 2 號	F 大調
作品 59 第 3 號	C 大調
作品 60 第 1 號	F 大調
作品 60 第 2 號	A 大調
作品 60 第 3 號	C 大調

第四章 克萊孟悌生平及其作品研究	78
生平簡介	78

作品特色	81
技巧方面	
曲式方面	
特色	
樂曲分析	90
作品 36 第 1 號 C 大調	
作品 36 第 2 號 G 大調	
作品 36 第 3 號 C 大調	
作品 36 第 4 號 F 大調	
作品 36 第 5 號 G 大調	
作品 36 第 6 號 D 大調	
作品 37 第 1 號 E 大調	
作品 37 第 2 號 D 大調	
作品 37 第 3 號 C 大調	
作品 38 第 1 號 G 大調	
作品 38 第 2 號 B 大調	
作品 38 第 3 號 F 大調	
第五章 海頓生平及其作品研究	115
生平簡介	115
作品特色	118
技巧方面	
曲式方面	
特色	
樂曲分析	122

作品 Hob XVI:1 號 C 大調
作品 Hob XVI:7 號 C 大調
作品 Hob XVI:8 號 G 大調
作品 Hob XVI:9 號 F 大調
作品 Hob XVI:10 號 C 大調
作品 Hob XVI:G1 號 G 大調
作品 Hob XVI:D1 號 D 大調
作品 Hob XVI:3 號 C 大調
作品 Hob XVI:4 號 D 大調
作品 Hob XVI:35 號 C 大調

第六章 莫札特 貝多芬生平及其作品研究 146

莫札特

生平簡介 146

作品特色

技巧方面

曲式方面

特色

樂曲分析 152

作品 KV.545 號 C 大調

貝多芬

生平簡介 155

作品特色 159

技巧方面

曲式方面

音程方面	
特色	
樂曲分析	164
作品 49 第 1 號 g 小調	
作品 49 第 2 號 G 大調	
作品 79 號 G 大調	
第七章 杜塞克生平及其作品研究	175
生平簡介	175
作品特色	178
技巧方面	
音程方面	
曲式方面	
樂曲分析	180
作品 20 第 1 號 G 大調	
作品 20 第 2 號 C 大調	
作品 20 第 3 號 F 大調	
作品 20 第 4 號 A 大調	
作品 20 第 5 號 C 大調	
作品 20 第 6 號 E 大調	
第八章 戴貝利生平及其作品研究	193
生平簡介	193
作品特色	195
技巧方面	

曲式方面	
特色	
樂曲分析	198
作品 151 第 1 號	G 大調
作品 151 第 2 號	C 大調
作品 151 第 3 號	F 大調
作品 151 第 4 號	C 大調
作品 168 第 1 號	F 大調
作品 168 第 2 號	G 大調
作品 168 第 3 號	C 大調
作品 168 第 4 號	^b B 大調
作品 168 第 5 號	D 大調
作品 168 第 6 號	G 大調
作品 168 第 7 號	a 小調
第九章 小奏鳴曲的彈奏與風格	225
前言	225
技巧的辯證	225
技巧的演進	228
(一)大鍵琴與古鋼琴的技巧演變	
(二)狄魯塔的理論說	
(三)庫普蘭的技巧論	
(四)拉摩的指法訓練	
(五)巴赫的技巧與實踐	
(六)艾曼紐·巴赫的論述	

(七)結語	
技巧的磨鍊與風格的形成	236
(一)莫札特與圓滑奏	
(二)鋼琴技巧之父——克萊孟悌	
(三)貝多芬的觸鍵與技巧改革	
(四)徹爾尼的貢獻	
(五)結語	
第十章 結論	252
參考書目	259

前言

自從八年前返台，開始執教「鋼琴教學研究」一課以來，我一直有種深切的感覺：我們雖然在鋼琴彈奏上已有相當的水準與研究，對於鋼琴教學方面的研究材料，却是寥寥可數，其中，又以初、中級方面的研究尤為缺乏。學生們只顧埋頭苦幹的練琴，久而久之，養成「不求甚解」的治學態度，或甚至因此造成了學習上的斷層，這些都是從事教育工作者最感痛心的情況，基於此，激發起我寫作「小奏鳴曲研究」一書的動機。

小奏鳴曲是鋼琴教材中的必修課目，二百多年來，它們從創作者的手中傳向世界各角落，喜愛它的人們不在少數，而為它著書立說者却可以說絕無僅有，一般人心目中認同小奏鳴曲作為「敲門磚」的身份——從它的學習中得以晉身至古典音樂中心的奏鳴曲——反而遺忘了它實值上的意義與內涵。

同奏鳴曲一樣，小奏鳴曲不但通過了時代的考驗而留存下來，其藝術價值也絕不輸任何一首較大的作品，它的結構也許精簡、和聲也許平實，然而，它畢竟是大師們的心血結晶，如果海頓、莫札特及貝多芬都如此珍寶他們的小奏鳴曲，我們又有什麼理由可以忽視它呢？！

從學術觀點來看，小奏鳴曲採用具體而微的奏鳴曲式，不論在其結構、曲式上都自成規模，它的和聲變化較為穩定，樂句時常短小簡捷，但是在模進的技法中，依然存在相當大的創作空間，小奏鳴曲彈奏的技巧，諸如音階，琶音等，也都有十分嚴謹的設計。這些樂曲訓練的目的，如同當初作曲者的心意

一樣，是想要為彈奏者立下紮根的基礎，因此看似容易的小奏鳴曲，研究起來也自然會衍生出許多問題了。

近來有許多入門的初級教材與教法，一方面過於強調速成的商業性，另一方面企圖魚目混珠，以拙劣的編曲來取代藝術價值甚高的小奏鳴曲，學生們如果盲目無知，很可能彈了數年琴仍舊摸不著古典音樂的門徑。事實上，小奏鳴曲難度不高，却是成為一個完備的演奏者不可或缺的訓練，由它的角度進入，彈奏者可俯仰於古典時期的寰宇中，從而推展至浪漫派，乃至近代音樂的時空裏，這種由小而大、見微知著的訓練，其科學性與經濟效益之優秀較之其他教材實有天壤之別。

數年來利用寒暑假赴美進修之便，陸續搜集了古典名家包括庫勞（19首），克萊孟悌（12首），海頓（10首），莫札特（1首），貝多芬（3首），杜塞克（6首），及戴貝利（11首）小奏鳴曲之作品共五十九首，將之作一有系統的歸納整理，對於某些存疑或有所混淆的作品則未曾收錄〈譬如貝多芬之No.5, No.6二首小奏鳴曲，有可能係室內樂改編而成〉。同時，為了顧及教學運用，除了樂曲分析的部份之外，又加入了樂器學，曲式學，與技巧風格等音樂史的資料，以便讀者在參考之餘，可以一窺全貌，進而能從客觀的層面來瞭解與彈奏小奏鳴曲。

本書的寫作不但達成了自我鞭策的目標——為教學成果交出一份成績單，也使我從學術研究中獲益良多，每每進出圖書館的書海，或深夜埋首於書中時，我再一次省及自身的渺小與欠缺，也再一次警醒自己作為鋼琴教師的任重而道遠。鋼琴音樂教育，在國內樂壇人才輩出之際，益見其重要性，而紮根的

工作尤其需要有志人士共同來貢獻心力，「小奏鳴曲研究」一書之種種缺失，除仰賴樂界前輩指正之外，也盼望它能有拋磚引玉的功效，讓我們視鋼琴教育之研究為已任，一齊來為這片尚待開墾的園地努力耕耘，其豐碩的成果則必定是指日可待了。

第一章

導論

古典時期的小奏鳴曲原為教學所寫——作曲家將音樂的訊息予以簡化，以期符合較初級學習者的能力，因此，它的結構，技巧，乃至音樂所帶來的內涵都比奏鳴曲要精簡許多，一般人對它的看法往往也同樣地會有些輕忽與怠慢。然而，當我們徹底研究小奏鳴曲之後，不禁對它學術上的價值，增添了不少認同感，首先，是關於曲式方面的。奏鳴曲式堪稱古典時期音樂結構的精神與中心，而小奏鳴曲則具體而微地應用了包括奏鳴曲式及舞曲的各類結構於樂章之中，它短小的主題，顯明的調性正確地反映出奏鳴曲的特色。其次，在二段體，三段體的變化運用上，小奏鳴曲也是功不可沒，這些原則性的認知，使得學習者得以觸類旁通，進而舉一反三，獲得學習上更大的成功。

除了與奏鳴曲及曲式的關係密不可分之外，小奏鳴曲同時呈現了鋼琴器樂發展的歷史問題，從古鋼琴、大鍵琴的盛行，到鋼琴本身的變革、改進，各個作曲家，依照年代先後，其個人偏好與地域遠近的影響，在作品技巧與風格上，表達了相當獨特的意念與手法。我們從學習中得以瞭解克萊孟悌以鋼琴技巧的寫作，與海頓著重大鍵琴音色的技巧有多麼地不同，也可將貝多芬和聲的安排與克萊孟悌的手法作一比較，而輕易的觀察出兩位大師相互包容與超越之處。

關於小奏鳴曲曲目的搜羅方面，有了完整的曲目及分析，對某一特定作曲家的作品才能算有一概略的認識。許多時候，作曲者的作品多半有系統、有計劃地導入學習的重心，也有些以其個人的特色，或是節奏，或是曲調等，來貫穿全套作品，然而也有不少作品既無目標也未見章法，故將資料搜集全備的研究，往往可以更加體會作者的用心，或是擴展曲目的選擇性。

另一個有趣的現象，是小奏鳴曲中的不少曲目，有些原為其他樂器（如豎琴、弦琴）而寫，後經改編成為鋼琴獨奏曲，一方面顯示了鋼琴高度的親和力，另一方面也開啓了彈奏時的一片天空；若能以原音重現的方式，我們可以將未改編的音響與改編後的音色加以比較演出，因而在曲目的安排與運用上形成學術性極為濃厚的趣味，也算是另一項收穫吧！

本書並非為技巧論證而寫，其目的旨在從各點深入性的探討中，為小奏鳴曲提供概略性，層面式的介紹，期望能從學術的觀點提昇小奏鳴曲教學上的價值與地位。在分為八章（第二章至第九章）的主體中，將以小奏鳴曲的來源與意義導入主題，先對樂器本身演進，曲式與發展有了相關的認識，再逐一討論各個作曲家的生平及作品，並特別將其特色與技巧各項整理歸類，便於讀者從樂曲分析中參考比較。

限於篇幅之故，本書僅收錄了庫勞至戴貝利等七位名家之作，若能充份瞭解這些音樂家們的作品，則其他作曲者的技巧，也泰半可迎刃而解。

第九章小奏鳴曲的彈奏與風格，以技巧的演進作為開端，引進技巧的磨鍊與風格形成之討論，期冀從巴哈及其更早時代

對鍵盤樂器的經驗理論，延續至古典時期技巧與應用的變革，乃至觀念的更新等，作一縱面的簡介瞭解。

技巧的溯源與流傳深深地影響了小奏鳴曲的時代性，在詮釋與演奏時，我們借重作曲者本身的評語與意見，更見其哲理之所在。當然有許多知識性的經驗，諸如彈琴姿勢的調適，練習方法的糾正等等，都不失為寶貴的參考資料，這些今日鋼琴教學法上的常規，古人雖早有明訓，我們在運用之先，也應該觀察其當時立場與情況，再審慎地加以判斷取用。

小奏鳴曲的寫作手法，就技巧而言比較粗淺，同時由於鋼琴本身的發展在古典時期尚屬雛型階段，故此本書討論的重點也偏重於曲中實用的技巧部份。又因為顧及小奏鳴曲彈奏與教學上的關連，特別對於基本技巧如觸鍵，音色、圓滑奏等資訊的搜集加以強調，希望能提供給學習者及教師充分的協助。

簡而言之，小奏鳴曲彷彿如同一個小型的實驗場，它與奏鳴曲及鋼琴的技巧關係密切，學習者若能汲取其間精華，轉而以小奏鳴曲作為實驗的中心，則可見微知著收效恢宏，也才不致辜負了作曲者一番裁剪的心意。