

南華大學藝術與設計學院民族音樂學系

碩士論文

Department of Ethnomusicology

College of Arts and Design

Nanhua University

Master Thesis

卡爾·萊內克《長笛敘事曲，作品 288》詮釋與分析

The Analysis and Interpretation of Carl Reinecke's Flute Ballade,

Op. 288

張介珉

Jie-Min Zhang

指導教授：李雅貞 博士

Advisor: Ya-Chen Lee, Ph.D.

中華民國 112 年 6 月

June 2023

南華大學
民族音樂學系
碩士學位論文

卡爾·萊內克《長笛敘事曲，作品288》詮釋與分析

The analysis and Interpretation of Carl Reinecke's Flute

Ballade, Op. 288

研究生：張介珉

經考試合格特此證明

口試委員：林聖陽

呂承祐

李祖復

指導教授：李祖復

系主任(所長)：馮昭

口試日期：中華民國 112 年 5 月 31 日

謝誌

這本論文能夠順利完成，首先要感謝我的論文指導教授李雅貞老師，在研究方向上給予我的指導和鼓勵，讓我能順利完成論文。也感謝我的主修長笛指導教授呂承祐老師，兩年的教導我學習到很多演奏技巧，也感受到自己進步很多，才能順利的完成一場音樂會。也非常感謝這次音樂會的幕後工作人員及鋼琴伴奏老師，音樂會能夠順利進行都是各位的功勞，讓我不用擔心其他事情專心出，也感謝鋼琴伴奏老師這些日子以來陪伴我練習音樂會的曲目，也感謝到場的觀眾們給予我支持與鼓勵。

最後，感謝我的家人，非常感謝從小栽培我的父母，在兩年的過程中的各個階段給予了無私的支持和鼓勵，他們的支持使我能夠克服困難並堅持走下去。自小無論我想做什麼事他們都會說：「只要你想清楚了就去做吧！我們永遠支持妳」，在小學二年級起課後時間母親讓我學習了長笛，原本父母親是讓我課後學著玩的，一學就是十年，對音樂產生了興趣，高中還參加了管樂隊當了指揮，十分的感謝能讓我朝著夢想前進，這段夢想的路程雖然辛苦但有父母好友的鼓勵與支持，在我遇到挫折時，能夠給予我鼓勵。在高中升學時，曾經非常迷茫的我，因為母親的建議讓我踏上音樂這條路，讓我選擇自己喜歡的科系報考大學，在升學的過程中，一度想放棄，在老師跟父母親的鼓勵下順利上了大學，至今也完成了碩士學位。在這裡我非常感謝從國小到高中一直教導我的劉芝萍老師，是她讓我愛上了音樂，老師就像我第二個媽媽一樣陪著我長大，謝謝她一直以來的教導。

摘要

本論文主要探討德國音樂家卡爾·萊內克 (Carl Reinecke, 1824-1910) 的《長笛敘事曲作品 288》作品分析及詮釋探討，為筆者畢業音樂會曲目之一。該作品出自於 1908 年，是萊內克生平最後一首創作曲目，最初寫給管弦樂團與長笛，樂曲憂傷、音色多變化。萊內克是浪漫樂派著名的鋼琴家與作曲家，再現有文獻研究萊內克的長笛曲目中，大多都是探討《水妖》這首作品以及晚期作品《長笛協奏曲，作品 283》，而《長笛敘事曲，作品 288》的研究有限。本論文探討《長笛敘事曲，作品 288》這首作品，主要呈現筆者的詮釋分析，並比較安德拉斯·阿多里安 (András Adorján, 1950-2023)、伊曼紐爾·帕胡德 (Emmanuel Pahud, b.1970) 和趙成賢 (Sung-hyun Cho, b.1990) 等三位長笛演奏家詮釋作品的差異性。

最終結論筆者提出以上三位長笛演奏家除了合作的樂器不同外，阿多里安詮釋樂曲整體較為輕快明亮；帕胡德演奏的管弦樂版本表現力更加突出，在音色與音量上轉變非常清楚，整體的樂曲情緒以及音樂氣氛表現投入較多；趙成賢的演奏整體吹奏風格優美明亮，整體的音色變化上並不明顯，在高音及低音的情緒表達呈現較弱。筆者認為管弦樂團更能突顯樂曲中的表現力，整體速度比原速慢些，更能傳遞想表達的情感。帕胡德在音色及吐音上處理得清楚乾淨，在吹奏部分長音時，運用長笛抖音的技巧讓樂曲旋律延續並更有線條及增加音色的厚度，與阿多里安和趙成賢兩個鋼琴版本相比更勝一籌，而筆者與帕胡德的詮釋較為相近，但在 B 段開頭加入重音的部分，以及漸慢連接至 B 段快板，讓樂曲更有情感及表現力，以上詮釋分析提供未來教學者與演奏者參考。

關鍵字：萊內克、敘事曲、長笛、浪漫樂派、演奏詮釋與分析

Abstract

This thesis mainly discusses the performance analysis and interpretation of the German composer Carl Reinecke's (1824-1910) "Flute Ballade, Op. 288", which is one of the repertoire of my graduation concert. This work was Reinecke's final composition, originally written for flute and orchestra in 1908; the music is sentimental with varied timbre. Reinecke is a renowned romantic pianist and composer. Among the current literatures on Reinecke's flute works, most studies focus on his works "Undine" and "Flute Concerto Op.283", rather than "Flute Ballade, Op. 288". In addition to my performance interpretation and analysis of "Flute Ballade, Op. 288", this thesis also aims to compare the different interpretations by three flutists: Andras Adorjan, Emmanuel Pahud, and Sung-hyun Cho.

In conclusion, apart from the differences in their collaborative instruments, Andras's interpretation is generally more lively and bright. The orchestral version performed by Pahud is more expressive, with very clear transformation in timbre and volume; his overall musical emotion and atmosphere are articulated with more intensity. Sung-hyun Cho's performance style is beautiful and bright, but the timbre nuances are not very noticeable; his emotional expression between high and low pitch is relatively weak. Overall, I believe that orchestra version is more expressive. Pahud's tempo is slower than the original one, his handling of timbre and articulation is clear and precise. When playing long notes, Pahud uses the technique of vibrato on the flute to extend the melody with a rich timbre. Compared with the version for flute and piano by András and Sung-hyun Cho, Pahud's performance is more impressive. My interpretation is closer to Pahud's, however, apart from the differences in adding an accent in the beginning of section B and gradually slow down to the fast tempo of section B in order

to create more emotional and expressive musical passages. The above information is mainly a reference for future teachers and performers.

Keywords: Carl Reinecke, Ballade, Flute, Romanticism, Performance Interpretation and Analysis

目錄

謝誌.....	i
摘要.....	ii
Abstract.....	iii
目錄.....	v
表目錄.....	vii
譜例目錄.....	viii
第壹章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 文獻探討.....	1
第三節 研究方法.....	3
第四節 研究範圍與限制.....	5
第五節 章節架構.....	5
第貳章 萊內克生平與音樂.....	6
第一節 萊內克生平與簡介.....	6
第二節 萊內克長笛作品音樂風格.....	8
第參章 萊內克《長笛敘事曲，作品 288》樂曲分析.....	10
第肆章 比較《長笛敘事曲，作品 288》演奏詮釋.....	24
第一節 長笛演奏家介紹.....	25
第二節 三位長笛演奏家演奏之詮釋比較.....	27
第伍章 研究生的個人詮釋探討.....	31
第陸章 結論.....	37

參考文獻.....	39
碩士論文.....	39
外文期刊.....	40
外國論文.....	40
參考網站.....	40
樂譜.....	41
影音.....	41

表目錄

《曲式架構分析表 1》	10
《曲式架構分析表 2》	16
《曲式架構分析表 3》	20
《演奏家介紹表 4》	24

譜例目錄

【譜例 1-1 《長笛敘事曲，作品 288》，第 1-6 小節】	11
【譜例 1-2 《長笛敘事曲，作品 288》，第 7-14 小節】	12
【譜例 1-3 《長笛敘事曲，作品 288》，第 13-22 小節】	13
【譜例 1-4 《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-24 小節】	14
【譜例 1-5 《長笛敘事曲，作品 288》，第 25-30 小節】	15
【譜例 1-6 《長笛敘事曲，作品 288》，第 31-32 小節】	16
【譜例 1-7 《長笛敘事曲，作品 288》，第 40-48 小節】	17
【譜例 1-8 《長笛敘事曲，作品 288》，第 76-89 小節】	17
【譜例 1-9 《長笛敘事曲，作品 288》，第 98-101 小節】	18
【譜例 1-10 《長笛敘事曲，作品 288》，第 76-128 小節】	18
【譜例 1-11 《長笛敘事曲，作品 288》，第 138-149 小節、第 42-55 小節】	19
【譜例 1-12 《長笛敘事曲，作品 288》，第 149-155 小節】	21
【譜例 1-13 《長笛敘事曲，作品 288》，第 157-158 小節、第 7-8 小節】	22
【譜例 1-14 《長笛敘事曲，作品 288》，第 172-173 小節】	22
【譜例 1-15 《長笛敘事曲，作品 288》，第 186-197 小節】	23
【譜例 2-1 《長笛敘事曲，作品 288》，第 90-93 小節、第 114-117 小節、第 136-146 小節】	28
【譜例 2-2 《長笛敘事曲，作品 288》，第 153-155 小節】	30
【譜例 2-3 《長笛敘事曲，作品 288》，第 170-172 小節】	30
【譜例 3-1 《長笛敘事曲，作品 288》，第 7-15 小節】	31
【譜例 3-2 《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-39 小節】	32
【譜例 3-3 《長笛敘事曲，作品 288》，第 40-75 小節】	33

【譜例 3-4 《長笛敘事曲，作品 288》，第 90-145 小節】	34
【譜例 3-5 《長笛敘事曲，作品 288》，第 170-172 小節】	35
【譜例 3-6 《長笛敘事曲，作品 288》，第 187-196 小節】	35
【譜例 3-7 《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-25 小節】	36
【譜例 3-8 《長笛敘事曲，作品 288》，第 39-40 小節】	36
【譜例 3-9 《長笛敘事曲，作品 288》，第 39-40 小節】	36

第壹章 緒論

第一節 研究動機與目的

卡爾·萊內克 (Carl Reinecke, 1824-1910) 是浪漫樂派中重要的作曲家之一。筆者在大學畢業音樂會中有吹奏過萊內克的作品《水妖奏鳴曲，作品 167》，這首作品是萊內克最著名的長笛奏鳴曲靈感出自於德國作家富凱 (Friedrich de la Motte Fouque, 1777-1843) 於 1811 年撰寫的小說《水妖》(Undine)。這本小說為德國的神話，講述水妖溫蒂妮與人類之間的愛情故事，但因男方出軌最終以悲劇收場的故事。由於這段初次經驗印象深刻，因此想再此嘗試萊內克的作品。主修指導教授呂承祐為我選擇了這首《長笛敘事曲，作品 288》為畢業音樂會曲目之一。這首作品最初是寫給管弦樂團與長笛演奏的，樂曲淡淡憂傷，音色多變化，與管弦樂搭配非常突顯樂曲的豐富性，筆者非常喜歡。由於既有研究《長笛協奏曲，作品 288》的相關文獻在演奏詮釋上著重於樂曲曲式分析及個人的詮釋分析，而筆者採取與安德拉斯·阿多里安、伊曼紐爾·帕胡德和趙成賢以上三位長笛演奏家所演奏《長笛協奏曲，作品 288》的演奏對比及風格詮釋，並完成個人的詮釋，希望提供未來教學者與演奏者參考。

第二節 文獻探討

本論文文獻探討主要著重於萊內克的《水妖奏鳴曲，作品 167》和《長笛協奏曲，作品 283》的作品研究詮釋，以及萊內克《長笛敘事曲，作品 288》曲目與詮釋分析。

首先，關於萊內克兩首長笛作品，《水妖奏鳴曲，作品 167》和《長笛協奏曲，作品 283》研究，石詠婷 (2016) 研究《水妖奏鳴曲，作品 167》中則是比較不同演奏家的詮釋版本，例如帕胡德、朗帕爾 (Jean-Pierre Rampal, 1922-2000)、阿朵里安。

王伶巧(2004)¹與徐繼涵(2008)²主要都是探討文學與音樂之關係，王伶巧(2004)講述富凱所撰寫的小說《水妖》文學內涵與萊內克的音樂情境德的互動關係；徐繼涵(2008)比較德布西、拉威爾創作的《水妖》鋼琴作品進行樂曲的呈現比較；陳彥如(2018)比較《水妖》與富凱小說《水妖》故事呈現與表現手法的差異性；張家瑋(2008)講述作品分析及詮釋探討。而《作品協奏曲 283》之研究，陳逸柔(2021)³、邱怡菱(2011)⁴、楊慧君(2011)⁵、郭譯元(2011)、陳嫻(2017)⁶、黃志嘉(2015)都是講述作品分析及詮釋探討。

外國文獻筆者參考斯蒂芬妮·貝西婭(Stephanie Bethea)(2008)萊內克的長笛音樂(The flute music of Carl Reinecke)探討萊內克三首長笛作品《水妖奏鳴曲 op.167》、《作品協奏曲 283》和《長笛協奏曲作品 288》進行樂曲及詮釋分析⁷；弗里茨·馮·博斯(Fritz von Bose)(1910)卡爾·萊內克：欣賞(Carl Reinecke: An Appreciation)講述萊內克的生平及創作作品。⁸

最後，王詠文(2011)⁹、黃怡菁(2012)¹⁰與黃志嘉(2015)的論文主要都是講

¹ 王伶巧，2004，探究萊內克長笛奏鳴曲 op.167”水妖”中小說故事與音樂情境之關係，輔仁大學碩士論文，頁 19-23。

² 徐繼涵，2008，萊內克《長笛奏鳴曲 op.167”水妖”》之作品研究與詮釋/徐繼涵長笛獨奏會，東吳大學碩士論文，頁 6-20。

³ 陳逸柔，2021，萊內克《D 大調長笛協奏曲，作品 283》之曲式分析，國立臺南藝術大學碩士論文，頁 3-9。

⁴ 邱怡菱，2011，卡爾·萊內克《D 大調長笛協奏曲作品 283》之樂曲分析暨詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文，頁 3-11。

⁵ 楊慧君，2011，卡爾·賴內克《D 大調長笛協奏曲 作品 283 之作品分析與詮釋》，臺北市立教育大學碩士論文。

⁶ 陳嫻，2017，萊內克長笛協奏曲之樂曲分析與詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文。

⁷ Bethea, Stephanie. “The Flute Music of Carl Reinecke” D.M.A. Diss. University of Washington, 2008.

⁸ Bose, Fritz von. “Carl Reinecke: An Appreciation.” Musical Times 51, No. 807 (May 1910): p.302

⁹ 王詠文，2011，萊內克為長笛和管絃樂團所寫《敘事曲》編號 288 之作品研究/王詠文長笛獨奏會，東吳大學碩士論文。

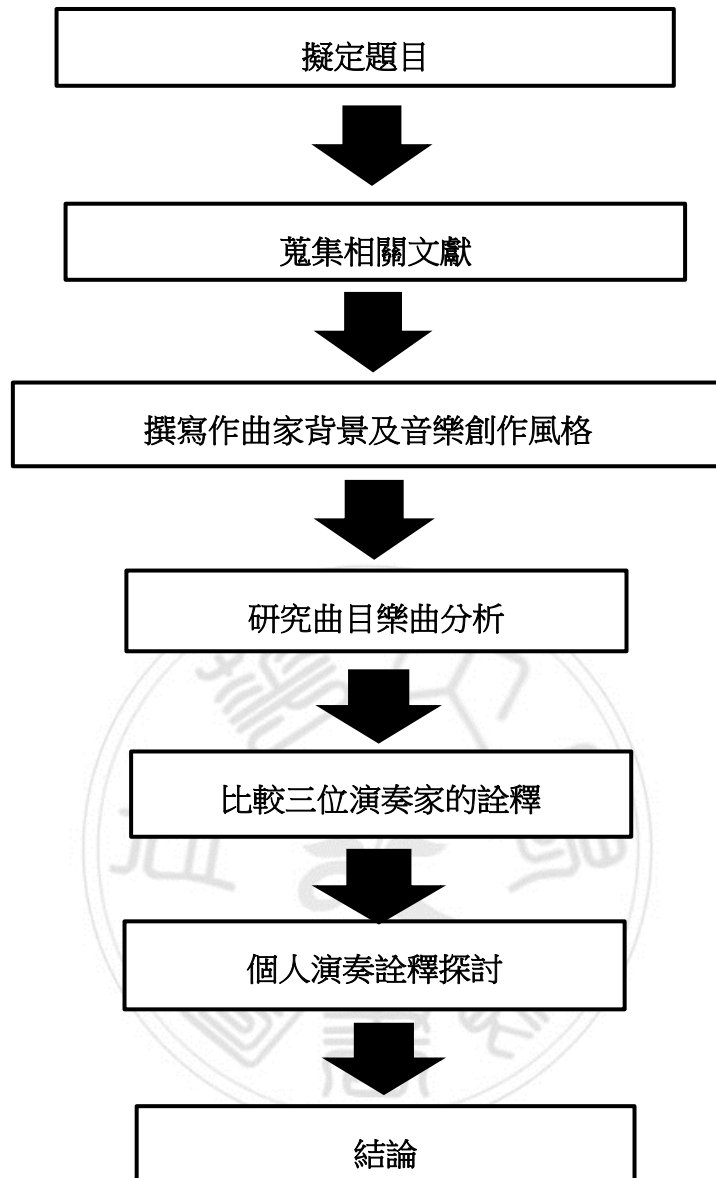
¹⁰ 黃怡菁，2012，卡爾·萊內克《敘事曲 op.288》之分析與演奏詮釋，國立臺北教育大學碩士論文。

述《長笛敘事曲作品 288》樂曲分析及個人演奏詮釋。筆者除了詮釋內容與三位研究者不同外，還研究安德拉斯·阿多里安、伊曼紐爾·帕胡德、趙成賢以上三位長笛演奏家的演奏詮釋與筆者的詮釋進行比較。

綜合以上文獻，大多研究都是著重以曲目分析及演奏詮釋為主要，即便有相關文獻以《長笛敘事曲，作品 288》的研究分析，主要都偏重個人的詮釋分析，而筆者除了撰寫《長笛敘事曲，作品 288》個人詮釋分析，也將比較安德拉斯·阿多里安、伊曼紐爾·帕胡德、趙成賢以上三位長笛演奏家的演奏詮釋。這三位長笛演奏家以及筆者的詮釋差異，除了合作器樂不同外，樂曲處理上完全不同，在音色、音量、情緒及氣氛轉變都有自己的獨特呈現。由於帕胡德的演奏詮釋處理的非常細膩，整體的情緒、氣氛及表現力更能打動觀眾，所以筆者在三個版本中，主要參考帕胡德的演奏版本。

第三節 研究方法

本論文透過搜尋資料了解作曲家的相關資料，參考文獻了解作曲家的背景、創作風格及樂曲分析架構進行研究探討，接著筆者除了撰寫《長笛敘事曲，作品 288》個人詮釋分析，也將比較安德拉斯·阿多里安、伊曼紐爾·帕胡德、趙成賢以上三位長笛演奏家的演奏詮釋。

第四節 研究範圍與限制

本研究範圍以萊內克《長笛敘事曲作品 288》的音樂表現手法及詮釋為主，以萊內克的生平、音樂創作手法、樂曲架構、研究論壇相關資料來做研究輔助以及探討安德拉斯·阿多里安、伊曼紐爾·帕胡德、趙成賢以上三位長笛演奏家演奏詮釋版本。

由於研究時間的限制，僅挑選萊內克的《長笛敘事曲，作品 288》做討論。本研究使用 1911 年出版於齊默爾曼音樂出版社（Musikverlag Zimmermann）的長笛樂譜和長笛與鋼琴總譜。

第五節 章節架構

本論文研究加購分為六章，以下為各章節內容說明。

第一章為研究動機與目的、文獻探討、研究方法、研究範圍與限制以及章節架構；第二章則為萊內克生平與作曲家生平所創作長笛作品的音樂創作風格的特色說明，主要以長笛作品進行探討；第三章則是了解萊內克《長笛協奏曲，作品 288》的創作背景、寫作手法、樂曲、音高、節奏分析；第四章比較阿多里安、帕胡德和趙成賢三位長笛演奏家詮釋這首作品的差異性，之後第五章呈現筆者的個人詮釋探討，最後第六章探討三位長笛演奏家與筆者詮釋差異，並提出結論提供未來教學者與演奏者參考。

第貳章 萊內克生平與音樂

第一節 萊內克生平與簡介¹¹

卡爾·海因里希·卡斯騰·萊內克 (Carl Heinrich Carsten Reinecke, 1824-1910)，是德國鋼琴家、作曲家、指揮家以及教育家。1824 年出生於德國漢堡的阿爾托納 (Altona)，1910 年萊比錫 (Leipzig) 逝世。萊內克的父親魯道夫·萊內克 (Johann Peter Rudolf Reinecke, 1795-1883) 是位音樂理論家同時也是多本教科書的作者，萊內克從小的音樂教育都是由他父親親自指導。萊內克的母親在他四歲時因肺癆去世，所以由父親獨自扶養萊內克與他的姐姐伊麗莎白 (Anna Johanna Elisabeth Reinecke)。

萊內克為浪漫樂派重要的作曲家，從小在他父親的栽培下，萊內克 7 歲便開始作曲，在 1836 年萊內克 12 歲時，以鋼琴家的身份登台演出，於 1843 年擔任著名小提琴家也是作曲家恩斯特 (Heinrich Wilhelm Ernst, 1812-1865) 的鋼琴伴奏，並在歐洲進行音樂會巡迴演出，也認識了當時著名作曲家蓋德 (Niels Wilhelm Gade, 1817-1890)，並受邀請參與蓋德在哥本哈根舉辦的音樂會。同年秋天，萊內克造訪萊比錫，並認識了舒曼 (Robert Alexander Schumann, 1810-1856)、孟德爾頌 (Felix Mendelssohn, 1809-1847)、小提琴家斐迪南·大衛 (Ferdinand David, 1810-1873) 及希勒 (Ferdinand von Hiller, 1811-1885) 等作曲家。1846 年萊內克到德國北部旅行演奏，應丹麥皇室之請擔任克利斯倩八世 (Christian VII, 1749-1808) 的宮廷鋼琴家，1851 年移居至科隆，在海勒 (Stephen Heller, 1813-1888) 介紹下，萊內克於希勒所創辦的科隆音樂院擔任教授一職，並教授對位法及鋼琴指導，這段期間還代理海勒排練合唱團。

除了教學外，萊內克經常代理指揮一職，也累積了豐富指揮經驗。萊內克近幾年來接觸指揮工作並開始嘗試創作管弦樂曲，其中兩首作品分別是《柯柏夫人》 (Overture to Dame Kobold, Op.154) 和《守候四年》 (Der Vierjährige Poster)。

¹¹ 黃志嘉，2015，卡爾·萊內克《長笛協奏曲作品 283》及《長笛敘事曲作品 288》之分析與詮釋，中國文化大學碩士論文，頁 11-12。

1854年，萊內克於德國巴門（Barmen）擔任合唱協會音樂總監，也指揮許多樂團，並提升了當地城市的音樂水準。於1860年，在老友海勒和蓋德的推薦下，接替萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）的指揮，同時也受聘至萊比錫音樂院任教，並教授鋼琴及作曲。於1860年萊比錫音樂院任教，初期的短短五、六年期間，積極改進教學課程並傳授許多傳統的觀念以及教學設施，使萊比錫音樂學院成為歐洲最著名的音樂院之一。萊內克長達三十五年教職生涯中，教導出許多知名的學生，包括葛利格（Edvard Grieg, 1843-1907）、辛汀（Christian Sinding, 1856-1941）、楊納傑克（Leos Janacek, 1854-1928）、阿爾班尼士（Isaac Albeniz, 1860-1909）、史芬生（Johan Svendsen, 1840-1911）、布魯赫（Max Bruch, 1838-1920）等人，這些人都都很明顯地在他啟發下，為十九世紀的北歐和東歐國民樂派貢獻了優秀的作品，這也顯示萊內克是有意地將自己的音樂風格及作曲知識成功的交給下一代。

1895年萊內克退休，將指揮一職轉交給指揮家倪基希（Arthur Nikisch, 1855-1922）並仍然持續創作音樂，於1908年創作了最後兩首長笛作品，分別為《長笛協奏曲，作品283》及《長笛敘事曲，作品288》，最後於1910年去世，享年86歲。

萊內克作品類型眾多，其中有長笛、鋼琴、器樂、室內樂、聲樂、交響樂、序曲、歌劇等，種類非常多元廣泛，大多數最好的作品是鋼琴曲。萊內克一生寫過四首鋼琴協奏曲，其中最著名有《第一號鋼琴協奏曲，作品72》。除此，《第一號A大調交響曲，作品79》、《豎琴協奏曲，作品182》，以及管樂作品《長笛協奏曲，作品283》、《水妖長笛奏鳴曲，作品167》、《長笛敘事曲，作品288》也是最常被演奏的作品。萊內克的兩首管樂作品《長笛協奏曲，作品283》、《水妖長笛奏鳴曲，作品167》、《長笛敘事曲，作品288》相關長笛作品之音樂風格與手法將於本章第二節來談論；《長笛敘事曲，作品288》的曲目分析與詮釋會分別在第三、四、五章討論。¹²

¹² 石詠婷，2016，卡爾·萊內克《水妖》長笛奏鳴曲作品167之分析與演奏詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文，頁5-12。

第二節 萊內克長笛作品音樂風格

萊內克的管樂作品中，除了本論文所研究的《長笛敘事曲，作品 288》外，1885 年所創作的《水妖長笛奏鳴曲，作品 167》和 1908 年所創作的《長笛協奏曲，作品 283》將在以下逐一介紹其音樂風格。

《水妖長笛奏鳴曲，作品 167》(Undine Sonata for Flute and Piano, Op. 167)¹³

萊內克生平中最著名的長笛曲目為 1882 年所創作的《水妖長笛奏鳴曲作品 167》，靈感則源自於德國小說家德國作家富凱(Friedrich de la Motte Fouque, 1777-1843)於 1811 年撰寫的小說《水妖》(Undine)。此作品主要獻給了管弦樂團長笛首席約翰·海因里希·威廉·巴葛(Johann Heinrich Wilhelm Barge, 1836-1925)，巴葛於 1883 年在德國的德勒斯登(Dresden)初次演奏此曲¹⁴。

《水妖》這部小說敘述水精靈與人類相愛，但因男方出軌，水妖遭遇背叛最終以悲劇收場的故事。此曲分為四個樂章，分別為第一樂章 6/8 快板的奏鳴曲式(Sonata Form)、第二樂章 2/4 拍的輪旋曲式(Rondo)、第三樂章 4/4 拍的輪旋二段式(Rounded Binary)、第四樂章 4/4 拍的奏鳴曲式。

這首作品需要深度了解《水妖》這部小說的故事內容，才能吹奏出此曲作品想表達的情感。

《長笛協奏曲，作品 283》(Flute Concerto in D Major Op.283)¹⁵

這首作品與筆者這次研究的《長笛敘事曲，作品 288》作品是同年創作的，都是萊內克晚期的有名長笛作品，完成於 1908 年，之後將此作品獻給當時比錫布商大廈

¹³ 張雅軒，2021，卡爾·萊內克《水妖》奏鳴曲作品 167 之樂曲分析與演奏詮釋，實踐大學碩士論文，頁 3-7。

¹⁴ 蔡美淑，2021，卡爾·萊內克《水妖長笛奏鳴曲作品 167》之分析探究，國立臺南大學碩士論文，頁 19-24。

¹⁵ 邱怡菱，2011，卡爾·萊內克《D 大調長笛協奏曲作品 283》之樂曲分析暨詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文，頁 26。

管弦樂團長笛首席馬克西米利安·史威德勒（Maximilian Schwedler, 1853-1940）。

此作品分別有管弦樂團演奏版本以及長笛與鋼琴演奏的版本。此曲分為三個樂章。第一樂章為（Allegro molto moderato）快板奏鳴曲式，D 大調，6/8 拍、第二樂章為（Lento mesto）慢板，b 小調，4/4 拍、第三樂章為（Finale: Moderato）中板輪旋曲式，D 大調，3/4 拍。因萊內克曾於 1860 年至 1895 年之間於比錫布商大廈管弦樂團擔任該樂團指揮，長達 35 年的指揮經驗，讓此樂曲的管弦樂編制具有豐富張力及表現力。¹⁶

這兩首作品以及本論文筆者所研究的作品都是萊內克生平長笛最著名的重要曲目，也是聽眾相當熟悉的曲目。而《長笛協奏曲，作品 283》及《長笛敘事曲，作品 288》都使用了管弦樂編制，讓整首作品器樂音響力相當豐富，更能凸顯作品的色彩及表現力。

¹⁶ 郭譯元，2011，萊內克長笛協奏曲作品 283 之分析與詮釋，國立臺北藝術大學碩士論文，頁 8。

第參章 萊內克《長笛敘事曲，作品 288》

樂曲分析¹⁷

這首長笛《長笛敘事曲，作品 288》，如同《長笛協奏曲，作品 283》都是萊內克晚年時期所創作的，完成於 1908 年。原版主要是寫給長笛與管弦樂團，之後都改編為長笛與鋼琴演奏版本。整首曲子以戲劇性和抒情性開始，輕盈優美，時而抒情，時而煥發出高度的活力和律動感，生動詮釋了優美和神秘的氛圍感。

《長笛敘事曲，作品 288》以 A-B-A 三段體曲式 (Compound ternary)。A 段以兩個主題構成，以慢板進行呈現神秘莊嚴的風格。d 小調前奏為鋼琴的演奏需心情沉澱，緊跟著第一主題為兩個樂句，樂句 a 音色上帶有神秘感，長笛旋律道出，吐音不宜過短；樂句 b 以降 B 大調呈現音色堆疊後，而後轉入 g 小調讓長笛與鋼琴輪流互唱旋律。第二主題主要以 F 大調分別以樂句 c 和樂句 d 呈現音色明亮與灰暗作切換。(請參閱《曲式架構分析表 1》)

《曲式架構分析表 1》

段落		小節數	調性	速度	音樂術語
A 段	前奏	1-6	d 小調	Adagio (慢板)	Espressivo (有表情地)
	第一主題	樂句 a			7-14
		樂句 b	15-22		降 B 大調 於 16 小節轉入 g 小調

¹⁷ C. Reinecke : Ballade, Op288。齊默爾曼音樂出版社 (Musikverlag Zimmermann)。1911 年。

	第二主題	樂句 c	24-32	F 大調		maestoso (莊嚴地)
		樂句 d	32-40			con affetto (深情地)

第 1 小節至第 6 小節為前奏。

【譜例 1-1 《長笛敘事曲，作品 288》，第 1-6 小節】

前奏 Carl Reinecke, Op. 288.

Flauto. Adagio. ♩ = 128.

Piano. *p* *espressivo*

4 d 小調

第 7 小節至第 22 小節為 A 段第一主題，第 7 小節至第 14 小節為樂句 a。

【譜例 1-2 《長笛敘事曲，作品 288》，第 7-14 小節】

7 dolce A 段第一主題樂句 a

10

13

轉入降 B 大調進入樂句 b

後半段樂句 b 自第 15 小節開始，於第 16 小節轉入 g 小調，長笛與鋼琴非常祥和地輪流互唱（參考【譜例 1-3 《長笛敘事曲，作品 288》，第 13-22 小節】的黑框標示），第 21 小節漸慢進入第 22 小節並回到原速度。

【譜例 1-3 《長笛敘事曲，作品 288》，第 13-22 小節】

樂句 b
con amabilità

13

mf

A Str. Orch.

p

mf dolce

轉入 g 小調

16

f

mf

長笛與鋼琴互唱

19

p

f

un poco calando

un poco calando

22

a tempo

B *a tempo*

f

p

Ad. *

第 22 小節至第 40 小節為 A 段第二主題開始，此段術語為莊嚴地（*maestoso*），第 24 小節至第 32 節為樂句 c。第 22 小節至第 24 小節鋼琴使用第 7 小節長笛吹奏素材（參考【譜例 1-4 《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-24 小節】的黑框標示）。

【譜例 1-4 《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-24 小節】

The image shows a musical score for piano, measures 22-24. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment. The tempo is marked 'a tempo' at the beginning of measure 22. A black box highlights the first three measures (22-24), indicating the piano's use of flute material. In measure 24, the tempo changes to 'maestoso', which is highlighted with a red box. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics. There are also some markings below the staff, including 'p.' and asterisks.

第 25 小節至第 27 小節長笛與鋼琴使用同樣素材相互對唱（參考【譜例 1-5《長笛敘事曲，作品 288》，第 25-30 小節】的黑框標示），於第 28 小節鋼琴使用第 24 小節長笛素材帶入 29 小節（參考【譜例 1-5《長笛敘事曲，作品 288》，第 25-30 小節】

【譜例 1-5《長笛敘事曲，作品 288》，第 25-30 小節】

The image displays three systems of musical notation for measures 25, 27, and 29. Each system includes a flute staff (top) and a piano staff (bottom).
 - **Measure 25:** The flute staff has two black boxes highlighting specific melodic phrases. The piano staff features a horn part with two black boxes and asterisks. The piano accompaniment consists of triplet patterns in both hands.
 - **Measure 27:** The flute staff has a black box highlighting a phrase. The piano staff has a red box highlighting a phrase in the right hand, with the text '與第 24 小節長笛同樣素材' (Same material as flute in measure 24) written above it. The piano accompaniment continues with triplet patterns.
 - **Measure 29:** The piano staff has a red box highlighting a phrase in the right hand, which is a variation of the material from measure 27. The flute staff has a black box highlighting a phrase. The piano accompaniment continues with triplet patterns.

第 32 小節至第 40 小節為樂句 d，此段術語為深情地（con affetto）。

【譜例 1-6 《長笛敘事曲，作品 288》，第 31-32 小節】

B 段快板（Allegro），由 A-B-A 三段體構成，a 小調第一主題節奏輕快豐富，吐音彈性，長笛十六分音符為主奏，鋼琴則支撐長笛節奏穩定；降 A 大調第二主題為稍慢（Meno mosso），音色上下流動，長笛與鋼琴互唱進行，節奏穩定，而後轉入 a 小調回到第一主題。（請參閱《曲式架構分析表 2》）

《曲式架構分析表 2》

段落		小節數	調性	速度	音樂術語
B 段	第一主題 (A)	40-76	a 小調	Allegro (快板) 速度：112	calando (漸慢地)
	第二主題 (B)	77-134	降 A 大調	Meno mosso (稍慢) 速度：96	dolce e con grazia (優雅地)
	回到第一主題 (A)	138-149	a 小調		

此段為快板（Allegro），速度為 112。第 40 小節至第 76 小節為 B 段第一主題，轉調為 a 小調。第 74 小節此段落需漸慢及漸弱（calando）在進入下個主題。

【譜例 1-7 《長笛敘事曲，作品 288》，第 40-48 小節】

40 **Allegro. ♩ = 112.**

46 **calando**

第 77 小節至 134 小節為 B 段第二主題，此段為稍慢（Meno mosso），速度為 96，轉調為降 A 大調。第 76 小節至第 87 小節鋼琴與長笛輪流互唱形式（參考【譜例 1-8 《長笛敘事曲，作品 288》，第 76-89 小節】的黑框標示）。

【譜例 1-8 《長笛敘事曲，作品 288》，第 76-89 小節】

76 **Meno mosso. ♩ = 96.**

84

第 98 小節術語為溫柔優雅地（dolce e con grazia），此段高音容易吹奏用力，需放輕鬆吹奏。

【譜例 1-9 《長笛敘事曲，作品 288》，第 98-101 小節】

Musical score for Example 1-9, measures 98-101. The flute part is highlighted with a red box and includes the instruction *mf dolce e con grazia*. The piano accompaniment is marked with *f* and *p*.

第 78 小節至第 100 小節和第 102 小節至 128 小節呈現同樣的素材，共兩次（參考【譜例 1-10 《長笛敘事曲，作品 288》，第 76-128 小節】的紅框標示）。

【譜例 1-10 《長笛敘事曲，作品 288》，第 76-128 小節】

Musical score for Example 1-10, measures 76-128. The score is enclosed in a red box and includes the instruction *mf dolce e con grazia*. It features a key signature change to F major and a tempo marking *E Meno mosso. ♩ = 96.*

第 138 小節至第 149 小節又回到了 B 段第一主題的開頭。

【譜例 1-11 《長笛敘事曲，作品 288》，第 138-149 小節、第 42-55 小節】
(第 138 小節至第 149 小節)

Musical score for measures 131-142. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). Measure 131 starts with a dynamic of *f* and includes the instruction *cresc.*. A red bracket highlights the first measure of the B-section starting at measure 138. Measure 142 ends with a dynamic of *ff* and a red bracket. The time signature is 2/4.

(第 42 小節至第 55 小節)

Musical score for measures 39-51. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). Measure 39 starts with a dynamic of *mf* and includes the instruction *Allegro.* with a tempo marking of $\text{♩} = 112$. A red bracket highlights the first measure of the B-section starting at measure 42. Measure 51 ends with a dynamic of *ff* and a red bracket. The time signature is 2/4.

A'段為再現回到 a 小調原速 (Tempo I)，間奏低沉將預告主題再次呈現，於 d 小調第一主題使用 A 段旋律降低八度再次呈現，讓樂曲心情更加沉靜灰暗；第二主題也使用 A 段旋律轉調為 D 大調呈現；尾奏長音目標往前邁進，音量由小到漸強，最後漸弱需收乾淨。(請參閱《曲式架構分析表 3》)

《曲式架構分析表 3》

段落		小節數	調性	速度	音樂術語	
A'	間奏		150-156	a 小調	traumerisch (夢幻的)	
	第一主題	樂句 a	157-164	d 小調		espressivo (有表情地) con dolore (悲痛地)
		樂句 b	165-172			
	第二主題	樂句 c	173-179	D 大調	Tempo I (回到 A 段原速度)	Maestoso (莊嚴地)
		樂句 d	180-188			
	尾奏		189-197			

第 150 小節至 156 小節為整段的間奏。於第 157 小節開始至第 172 小節為 A 段再現部第一主題，為 a 小調。第 151 小節術語為夢幻的 (träumerisch)，第 153 小節術語為有表情地 (espressivo)，此段轉為 d 小調。第 155 小節術語為悲痛地 (con dolore) (參考【譜例 1-12 《長笛敘事曲，作品 288》，第 149-155 小節】的紅框標示)。

【譜例 1-12 《長笛敘事曲，作品 288》，第 149-155 小節】

149 *Tempo I.* ♩ = 128. *träumerisch*

Cl.
p espressivo *mf* Viola.

152 *espressivo* *con dolore*

p *mf* *p* *sfp* *pp*

第 157、158 小節與第 7、8 小節同樣素材（參考【譜例 1-13《長笛敘事曲，作品 288》，第 157-158 小節、第 7-8 小節】的紅框標示）但作曲家降低八度來呈現對比，更能感受此段落悲傷地情感。

【譜例 1-13《長笛敘事曲，作品 288》，第 157-158 小節、第 7-8 小節】

（第 157、158 小節降八度）

（第 7、8 小節）

第 173 小節至 188 小節為 A 段再現部第二主題，調性 F 大調轉入 D 大調，此段術語為莊嚴地（maestoso）。

【譜例 1-14《長笛敘事曲，作品 288》，第 172-173 小節】

171

第 189 小節至 197 小節為此段尾奏。

【譜例 1-15 《長笛敘事曲，作品 288》，第 186-197 小節】

186 尾奏

189

193

第肆章 比較《長笛敘事曲，作品 288》演奏詮釋

本章將比較匈牙利長笛家安德拉斯·阿多里安、瑞士長笛家伊曼紐爾·帕胡德、韓國長笛家趙成賢等三位的演奏詮釋，分別有長笛與管弦樂版本和長笛與鋼琴版本《演奏家介紹表 4》，以下將逐一介紹。

《演奏家介紹表 4》

演奏家	專輯	版本	出版日期
安德拉斯·阿多里安 (András Adorján) 克里斯蒂安·伊瓦爾第 (Christian Ivaldi)	C.Reinecke : Music for flute and piano	長笛 / 鋼琴	1995
伊曼紐爾·帕胡德 (Emmanuel Pahud) 樂團：慕尼黑廣播樂團 (Munich Radio Orchestra) 指揮：伊萬·雷普西奇 (Ivan Repušić)	Dreamtime	長笛 / 管弦樂 團	2019
趙成賢 (Sung-hyun Cho) 葉音孫 (Yeol Eum Son)	Schumann, Reinecke, Schubert	長笛 / 鋼琴	2022

第一節 長笛演奏家介紹

安德拉斯·阿多里安（**András Adorján**）¹⁸

阿多里安於 1944 年出生於匈牙利布達佩斯，逝世於 2023 年 5 月 11 日。師從奧蕾·尼可萊（Aurèle Nicolet, 1926-2016）和尚·皮埃爾·朗帕爾（Jean-Pierre Rampal, 1922-2000）學習長笛，並在 1968 年蒙特爾國際比賽中獲獎，同年取得哥本哈根獲得牙醫文憑，三年後在巴黎國際長笛比賽中又再次優勝。1970 年阿多里安擔任了斯德哥爾摩（Stockholm）歌劇院的長笛首席。1974 年轉到拜爾倫廣播交響樂團擔任長笛首席，並進行獨奏演出。1987 年開始任教於科隆音樂學院，1996 年前往繼續在慕尼黑音樂學院任教擔任長笛教授。阿多里安發行一百多張唱片，並且參與編輯於 2009 年出版的長笛辭典百科全書（*Lexikon der Flöte*）。

伊曼紐爾·帕胡德（**Emmanuel Pahud**）¹⁹

帕胡德，現今長笛界著名的演奏家，於 1970 年出生於瑞士日內瓦，就讀巴黎音樂學院期間長笛老師為米契爾·戴伯斯特（Michel Debost, 1934）、艾倫·馬里昂（Alain Marion, 1938-1998）、皮爾-伊夫·阿爾托（Pierre-Yves Artaud, 1946）與克里斯蒂安·拉德（Christian Lardé, 1930-2012）學習。就學期間獲得 1988 年杜宜諾（Duino）國際音樂大賽首獎、荷蘭斯赫弗寧恩（Scheveningen）音樂大賽二獎，1989 年再獲日本神戶長笛大賽首獎。1989 年，同年考取瑞士巴塞爾廣播交響樂團（Basel Radio Symphony）長笛首席一職，於 1990 年從巴黎音樂學院畢業。之後帕胡德在名長笛家奧蕾·尼可萊（Aurèle Nicolet, 1926-2016）兩年的指導下，1992 年獲得了國際日內

¹⁸G. Henle Publishers 官方網站上的安德拉斯·阿多里安簡介

<https://www.henle.de/en/about-us/contributors/andras-adorjan/>

¹⁹ 林采韻，色藝兼具的長笛：帕胡德 Emmanuel Pahud。MUZIK 雜誌，2006-10 Vol.1

https://read.muzikair.com/tw/periodicalArticles/8cb51db2-4d48-45e1-9155-22a43213fc96?utm_source=muzikonline&utm_medium=redirect&utm_campaign=periodical

瓦長笛大賽（Geneva International Music Competition）首獎，並順利考入柏林愛樂樂團並成為長笛首席，當時帕胡德才 22 歲，成為樂團中最年輕的長笛音樂家，是筆者非常喜愛的演奏家。

趙成賢（Sung-hyun Cho）²⁰

趙成賢（Sung-hyun Cho）於 1990 年出生韓國首爾，曾在韓國國立藝術大學就讀。15 歲時，進入美國歐柏林音樂學院並師從米契爾·戴伯斯特（Michel Debost）教授。2009 年移居德國，在漢諾威音樂學院獲得文憑，隨後在安德烈·李伯克內西特（Andrea Lieberknecht, 1965）教授的指導下獲得慕尼黑音樂學院的碩士學位。他還曾獲得柏林愛樂樂團的埃曼紐爾·帕胡德、安德烈亞斯·布勞和邁克爾·哈塞爾的指導。於 2018 年，只有 20 歲的趙成賢就成為了科隆管弦樂團擔任首席長笛演奏家，2019 年擔任延世大學音樂學院管弦組最年輕的助理教授，曾出演釜山古典音樂節開幕音樂會、錦湖藝術堂美麗星期四系列、與韓國室內樂團、江南交響樂團、水原愛樂樂團、富川愛樂樂團、京畿愛樂樂團、大邱愛樂樂團、春川愛樂樂團等合作演出，並作為常駐藝術家在房子（The House）音樂會上演出，現今是韓國音樂界著名的長笛演奏家之一。

²⁰ Sankyoflutes 官方網站：趙成賢 <https://sankyoflutes.com/sankyo-artists/sunghyun-cho>

第二節 三位長笛演奏家演奏之詮釋比較

安德拉斯·阿多里安

此專輯於 1995 年 1 月由美國拿索斯唱片 (Naxos Records) 所發行，由長笛家安德拉斯·阿多里安(András Adorján)和鋼琴家克里斯蒂安·伊瓦爾迪(Christian Ivaldi)所錄製的專輯。²¹

筆者認為在阿多里安的演奏詮釋上，A 段比較接近樂譜版本的速度，但 B 段的第一主題快板的速度偏快，大約速度為 125，此外第二主題在處理十六分音符速度會突然加快，請參考【譜例 2-1《長笛敘事曲，作品 288》，第 90-93 小節、第 114-117 小節、第 136-14 小節】的紅框標示，阿多里安的十六分音符整體非常流暢，樂曲吹奏明亮，但在不同段落速度會明顯加快許多。

²¹ András Adorján – Ballade, Op. 288 (version for flute and piano) <https://tinyurl.com/2xphmf5>

【譜例 2-1 《敘事曲作品 288》，第 90-93 小節、第 114-117 小節、第 136-146 小節】

(90 小節至 93 小節)

Musical score for measures 90-93. The top staff is marked "Ossia" and contains a complex rhythmic pattern of sixteenth notes. The bottom two staves show piano accompaniment with dynamics "pp" and "sf".

(114 小節至 117 小節)

Musical score for measures 114-117. The top staff is marked "Ossia" and contains a complex rhythmic pattern of sixteenth notes. The bottom two staves show piano accompaniment with dynamics "sf".

(136 小節至 146 小節)

Musical score for measures 136-146. The score is divided into three systems. The top system shows a melodic line with "cresc." and "mf" markings. The middle system shows piano accompaniment with "mf" markings. The bottom system shows piano accompaniment with "sf" and "p" markings.

與帕胡德和趙成賢的版本對比，趙成賢的演奏呈現的音色強弱變化對比較不明顯。但在高音的部分音色上非常的明亮有張力。筆者聆聽後，感覺阿多里安的演奏詮釋像是講述愛情故事一般，整體感覺輕鬆自在，跟其他兩位長笛家的詮釋完全不同風格。

伊曼紐爾·帕胡德

此專輯於 2019 年 10 月由華納音樂集團（Warner Classics）旗下的帕洛風唱片（Parlophone records limited）所發行。這個版本是筆者最為喜歡的，由指揮伊萬·雷普西奇（Ivan Repušić, 1978）帶領慕尼黑廣播樂團（Munich Radio Orchestra）合作演奏。²²

筆者認為管弦樂團更能突顯樂曲中的表現力，整體速度比原速慢些，更能傳遞想表達的情感，大小聲及音色轉變明確，快板的部分速度較快些，帕胡德在音色及吐音上處理得清楚乾淨，在吹奏部分長音時，運用長笛抖音的技巧讓樂曲旋律延續並更有線條及增加音色的厚度。在樂曲中於第 153 小節和第 155 小節有做漸慢的呈現，【譜例 2-2《長笛敘事曲，作品 288》，第 153-155 小節】的紅框標示，第 170-172 小節，帶有重音的部分請參考【譜例 2-2《長笛敘事曲，作品 288》，第 170-172 小節】的紅框標示，呈現推動整句樂段。

與管弦樂團合作，配器多樣更能呈現樂曲的表現力，筆者聆聽後感覺像看了一場電影，整首色彩豐富，與樂團默契十足。與阿多里安和趙成賢兩個鋼琴版本相比，帕胡德演奏的管弦樂版本表現力更加突出，在音色及音量上轉變非常清楚，整體的樂曲情緒以及音樂氣氛表現投入較多。帕胡德的演奏詮釋就像在講述故事一般，能讓聽眾非常投入在他的演奏中，是筆者非常喜歡的版本。

²² Emmanuel Pahud-Ballade, Op. 288 <https://tinyurl.com/26zgntpl>

【譜例 2-2 《長笛敘事曲，作品 288》，第 153-155 小節】

Tempo I. $\text{♩} = 128$
träumerisch
Cl. *p* *espressivo* *mf*
con dolore *sf*

【譜例 2-3 《長笛敘事曲，作品 288》，第 170-172 小節】

f *cresc.* *f maestoso*

趙成賢 (Sung-hyun Cho)

此專輯於 2022 年 5 月由環球音樂集團 (Universal Music Group) 所發行，是由長笛家趙成賢和鋼琴家葉音孫所錄製的。專輯中，除了萊內克著名的長笛曲目外，還有羅伯特·舒曼 (Robert Schumann, 1810-1856)、弗朗茨·舒伯特 (Franz Schubert, 1797-1828) 等作品錄製。²³

筆者認為整體吹奏風格優美明亮，在前奏的部分，鋼琴的速度不會過快，相當沉穩。在快板的部分非常輕盈，速度上偏慢，整體在音色的變化上並不明顯，在高音及低音的情緒表達呈現應該要再多一些。筆者認為音樂的張力呈現能再強烈一些。在音樂氣氛上處理與帕胡德版本對比，帕胡德更加能打動觀眾。

²³ Sung-hyun Cho -Reinecke: Ballade, Op. 288 <https://tinyurl.com/2y7mmo4q>

第五章 研究生的個人詮釋探討

綜合以上三位長笛演奏家對《長笛敘事曲，作品 288》的演奏詮釋，除了合作的樂器不同外，樂曲的速度處理上完全不同，在音色、音量、情緒及氣氛轉變都有自己的獨特呈現；筆者聆聽後對帕胡德與管弦樂團合作的版本更加印象深刻，在詮釋上他處理的非常細膩，整體的情緒、氣氛及表現力更能打動觀眾，所以筆者在三個版本中，主要參考帕胡德的演奏版本。

在筆者的詮釋上，除了將《長笛敘事曲，作品 288》樂譜上原有的速度、力度變化、音量強度的控制和音樂術語明確演奏外，再加上筆者對此曲的吹奏情緒想像，來完成此曲的演奏詮釋。

在一開始的慢板（Adagio）中，音樂術語為溫柔地（dolce），在第 7 小節至第 15 小節有長音的部分帶一點抖音（參考【譜例 3-1《長笛敘事曲，作品 288》，第 7-15 小節】的藍框標示），更能呈現樂曲中的線條以及音色的厚度。在第 10 小節從最低音帶入到最高音的音色變化需明確（參考【譜例 3-1《長笛敘事曲，作品 288》，第 7-15 小節】的紅框標示）。整段情緒呈現需穩重，並想像在夜晚，大海寧靜和神祕的氣氛，以及海浪拍打沙灘，一次又一次地重複著，享受著像夜晚海浪般的音樂。

【譜例 3-1 《長笛敘事曲，作品 288》，第 7-15 小節】

Adagio. $\text{♩} = 128.$

7 *dolce*

10

13 *A con amabilità*

再來，第 24 小節開始音樂術語為莊嚴地（Maestoso），在 B 段一開頭三個八分音符，筆者在速度上會由慢至快，並加重音將音符推自最高點，讓樂曲表現的更加莊嚴（參考【譜例 3-2《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-39 小節】的第一個紅框標示）。長音的部分一樣呈現抖音（參考【譜例 3-2《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-39 小節】的藍框標示），三連音不能過快。在 29 小節至 39 小節為整段高潮，此段落音色轉變多，在高音的呈現需有張力，在 38 小節漸慢至 40 小節，在 40 小節的 A 音吹奏短一些並進入快板部分（參考【譜例 3-2《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-39 小節】的紅框標示）。整段情緒的呈現，想像海邊的清晨般，太陽漸漸升起，能讓人感到非常美好、寧靜與和諧。

【譜例 3-2《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-39 小節】

22 B a tempo

26

29 con affetto

34

39 Allegro. $\text{♩} = 112.$

進入了快板（Allegro），此段落速度上容易變快，需搭配節拍器穩定速度，不宜過快。整段有許多半音節以及臨時記號，需小心音型的變化。十六分音符在吹奏時需有顆粒，在樂曲中，從低音到高音的音型變化及強弱對比，需著注意音量的控制。整段想像為衝擊的河流，十六分音符就像水流的速度般，衝擊力強。第 69 小節至 75 小節臨時記號較多，在吹奏時常需謹慎（參考【譜例 3-3《長笛敘事曲，作品 288》，第 40-75 小節】的藍框標示）。在第 74 小節至第 75 小節漸慢進入下一個主題。

【譜例 3-3《長笛敘事曲，作品 288》，第 40-75 小節】

The image shows a musical score for flute, measures 39 to 75. The tempo is marked 'Allegro.' with a metronome marking of quarter note = 112. The score is in 2/4 time. The key signature has one flat (B-flat). The score includes various dynamic markings: *mf*, *sf*, *ff*, *f*, *p*, and *pp*. There are also articulation marks like accents and slurs. A blue box highlights measures 66 through 75, which contain many accidentals and dynamic markings. The tempo marking 'un poco calando' is written below the final measure (75).

有很多臨時記號，演奏時需謹慎。

接著來到了 *Meno mosso* 稍慢的部分，速度馬上轉變為慢板，類似的樂段呈現了三次，分別為第 78 小節至第 89 小節、第 102 小節至 113 小節和第 126 小節至第 134 小節，這三個段落都以圓滑呈現，在吹奏時需溫柔並以唱來呈現。第 90 小節至第 93 小節、第 114 小節至第 117 小節和第 135 小節至第 145 小節（參考【譜例 3-4 《長笛敘事曲，作品 288》，第 90-145 小節】的紅框標示）這三段為類似樂段跳音，在這部分與快板非常類似，但在速度上筆者會呈現比 *Meno mosso* 稍慢部分快一些。

【譜例 3-4 《敘事曲作品 288》，第 90-145 小節】

速度上比原本 *Meno mosso* 稍慢部分快一些。

The image shows a musical score for flute, measures 90 to 145. The score is written in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked *Meno mosso*. The score is divided into systems of two staves each. Red boxes highlight specific passages: measures 90-93, 114-117, 135-145, and a small section at the end of measure 131. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like *mf*, *mf dolce e con grazia*, *cresc.*, and *ff*. There are also some performance instructions like *ossia* and *dim.* The score ends with a double bar line and a key signature change to one flat (B-flat).

最後在 A 段再現部的部分，此段落與 A 段的呈現筆者希望再更沉穩及低沉，呈現神秘感多一些。在第 170 小節至第 172 小節需想像流水般一樣流暢，筆者會在第 170 小節最一開始的 B 音後呼吸，並整段不間斷持續到第 172 小節再呼吸，才能呈現流水般的感覺。第 176 小節至第 178 小節的拍子需謹慎。

【譜例 3-5 《長笛敘事曲，作品 288》，第 170-172 小節】

換氣

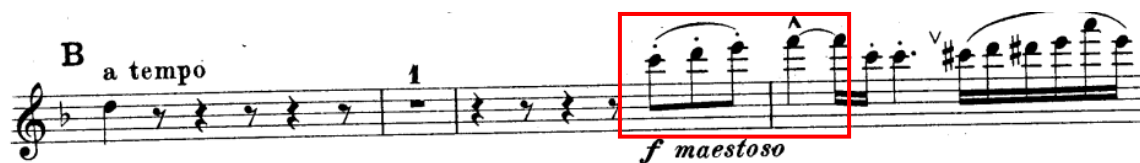
於第 190 小節至第 191 小節的長音音量變化須由小聲到大聲，分為三次慢慢漸強至最高音。第 194 小節到最後是由大聲到小聲來呈現（參考【譜例 3-6 《長笛敘事曲，作品 288》，第 187-196 小節】的紅框標示）。

【譜例 3-6 《長笛敘事曲，作品 288》，第 187-196 小節】

音量小到大呈現。 音量大到小呈現。

在整體詮釋筆者在長音的部分都會加上抖音，整體音色能更美化，讓音樂更有生命力及穿透力，並增加更多情感的變化。於帕胡德不同地方，筆者在某些段落中加入重音及漸慢的個人演奏詮釋。於第 24 小節三個八分音符加入重音將音符推至最高點帶入旋律。

【譜例 3-7 《長笛敘事曲，作品 288》，第 22-25 小節】

於 38 小節漸慢至 40 小節，在 40 小節的 A 音吹奏短一些並進入快板部分。

【譜例 3-8 《長笛敘事曲，作品 288》，第 39-40 小節】

於 190 小節至 191 小節的長音，筆者分為四次漸強到最高音。

【譜例 3-9 《長笛敘事曲，作品 288》，第 39-40 小節】

第陸章 結論

萊內克是浪漫時期的德國作曲家，生平中創作作品廣泛，萊內克作品類型眾多，其中有長笛、鋼琴、器樂、室內樂、聲樂、交響樂、序曲、歌劇等各類作品。長笛作品除了筆者所研究的《長笛敘事曲，作品 288》外，萊內克還創作了《水妖長笛奏鳴曲》以及《長笛協奏曲，作品 283》這兩首作品。

浪漫樂派是一種 19 世紀歐洲的音樂風格。音樂中強調了個人情感和情緒表達，注重音樂的感性、表現力和想像力。在音樂形式上都有很大的創新和發展。

在浪漫樂派中創作的作品，許多作曲家為了追求音樂更多的表現，增加了不同新的曲式創作，但萊內克卻堅持古典時期的曲式創作，來呈現他對音樂的情感。

筆者研究這首萊內克《長笛敘事曲，作品 288》，此曲在旋律優美，感染力極強。在音色的變化以灰暗和明亮來作呈現，音樂層次明顯，整體樂曲透過音樂表達出無法言語來的心情，能深刻打動聽眾。

在文獻探討中，筆者與王詠文（2011）、黃怡菁（2012）和黃志嘉（2015）都是研究《長笛敘事曲，作品 288》。王詠文（2011）與黃怡菁（2012）主要講述樂曲的曲式架構、調性安排與和聲、動機素材的運用以及節奏與配器上的特色，來藉此瞭解作曲家在浪漫樂派的曲式與和聲架構，結合對位法技巧，創作特色與寫作風格，以及個人的演奏詮釋。黃志嘉（2015）則研究樂曲分析以及個人的詮釋，但著重在樂曲的分析上，個人詮釋較少。而筆者與三位之間差異，筆者在論文研究中加入了與三位長笛家演奏《長笛敘事曲，作品 288》的分析與探討進行對比。

在樂曲詮釋上筆者探討了三位演奏過《長笛敘事曲，作品 288》的長笛演奏家，阿多里安、帕胡德和趙成賢進行比較，除了合作的樂器不同外，阿多里安詮釋樂曲整體較為輕快明亮。帕胡德演奏的管弦樂版本表現力更加突出，在音色以及音量上轉變非常清楚，整體的樂曲情緒以及音樂氣氛表現投入較多。趙成賢的演奏整體吹奏風格優美明亮，整體在音色的變化上並不明顯，在高音及低音的情緒表達呈現較弱。

筆者認為管弦樂團更能突顯樂曲中的表現力，整體速度比原速慢些，更能傳遞想表達的情感。帕胡德在音色及吐音上處理得清楚乾淨，在吹奏部分長音時，運用長笛抖音的技巧讓樂曲旋律延續並更有線條及增加音色的厚度。與阿多里安和趙成賢兩個鋼琴版本相比更勝一籌，而筆者與帕胡德的詮釋較為相近，但在 B 段開頭加入重音的部分，以及漸慢連接至 B 段快板，讓樂曲更有情感及表現力。

綜合以上研究，讓筆者深入了解卡爾·萊內克《長笛敘事曲作品 288》，在演奏詮釋上更能清楚了解作曲家想表達的意思，在曲式上仍然堅持古典樂派的曲式創作。透過這次的研究也發現不同演奏家所表達的詮釋都不同，都有自己不同的想像及演奏方式，音樂是另一種語言的表達，能夠以音樂的方式來傳遞想表達的情緒給聽眾。

參考文獻

碩士論文

- 王伶巧，2004，探究萊內克長笛奏鳴曲 op.167”水妖”中小說故事與音樂情境之關係，輔仁大學碩士論文。
- 王詠文，2011，萊內克為長笛和管絃樂團所寫《敘事曲》編號 288 之作品研究/王詠文長笛獨奏會，東吳大學碩士論文。
- 石詠婷，2016，卡爾·萊內克《水妖》長笛奏鳴曲作品 167 之分析與演奏詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文。
- 邱怡菱，2011，卡爾·萊內克《D 大調長笛協奏曲作品 283》之樂曲分析暨詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文。
- 郭譯元，2011，萊內克長笛協奏曲作品 283 之分析與詮釋，國立臺北藝術大學碩士論文。
- 徐繼涵，2008，萊內克《長笛奏鳴曲 op.167”水妖”》之作品研究與詮釋/徐繼涵長笛獨奏會，東吳大學碩士論文。
- 陳嫻，2017，萊內克長笛協奏曲之樂曲分析與詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文。
- 陳彥如，2018，文學作品於音樂詮釋中的新風貌—以萊內克《水妖—給長笛與鋼琴的奏鳴曲》與福開小說《溫蒂妮》為例，國立高雄師範大學碩士論文。
- 陳逸柔，2021，萊內克《D 大調長笛協奏曲，作品 283》之曲式分析，國立臺南藝術大學碩士論文。
- 黃怡菁，2012，卡爾·萊內克《敘事曲 op.288》之分析與演奏詮釋，國立臺北教育大學碩士論文。
- 黃志嘉，2015，卡爾·萊內克《長笛協奏曲作品 283》及《長笛敘事曲作品 288》之分析與詮釋，中國文化大學碩士論文。
- 張家瑋，2008，萊內克長笛奏鳴曲《水妖》，作品 167 之分析與詮釋，國立臺灣師範大學碩士論文。

張雅軒，2021，卡爾·萊內克《水妖》奏鳴曲作品 167 之樂曲分析與演奏詮釋，實踐大學碩士論文。

楊慧君，2011，卡爾·賴內克《D 大調長笛協奏曲 作品 283 之作品分析與詮釋》，臺北市立教育大學碩士論文。

楊茜茹，2017，卡爾·萊內克長笛與鋼琴奏鳴曲作品 167《水妖》之作品分析與詮釋探討，實踐大學碩士論文。

蔡美淑，2021，卡爾·萊內克《水妖長笛奏鳴曲作品 167》之分析探究，國立臺南大學碩士論文。

外文期刊

Bose, Fritz von. "Carl Reinecke: An Appreciation." *Musical Times* 51, No. 807 (May 1910): p.302

外國論文

Bethea, Stephanie. "The Flute Music of Carl Reinecke "D.M.A. Diss. University of Washington, 2008.

參考網站

萊內克生平介紹德國網站。<https://tinyurl.com/28esqloh>。檢索日期 2023 年 4 月 1 日。

G. Henle Publishers

官方網站上的安德拉斯·阿多里安簡介。<https://tinyurl.com/2dyelj7v>。檢索日期 2023 年 4 月 1 日。

林采韻，色藝兼具的長笛：帕胡德 Emmanuel Pahud。MUZIK 雜誌，2006-10 Vol.1。

<https://tinyurl.com/265cmtez>。檢索日期 2023 年 4 月 1 日。

Sankyoflutes 官方網站：趙成賢。<https://tinyurl.com/252z32rh>。檢索日期 2023 年 4 月 1 日。

樂譜

C. Reinecke : Ballade, Op288。齊默爾曼音樂出版社 (Musikverlag Zimmermann)。1911年。

影音

C. Reinecke : Music for flute and piano : 安德拉斯·阿多里安 (Andras Adorjan)。美國拿索斯唱片 (Naxos Records)。1995年。<https://tinyurl.com/2xphmf5>。檢索日期 2023年4月1日。

Dreamtime : 伊曼紐爾·帕胡德 (Emmanuel Pahud)。華納音樂集團 (Warner Classics)。2019年。<https://tinyurl.com/26zgntpl>。檢索日期 2023年4月1日。

Schumann, Reinecke, Schubert : 趙成賢 (Sung-hyun Cho)。環球音樂集團 (Universal Music Group)。2022年。<https://tinyurl.com/2y7mmo4q>。檢索日期 2023年4月1日。

