

卡格－埃勒特「夏康舞曲」之綜觀與分析－ 選自作品 107, 第 30 首

江淑君*

摘要

後期浪漫時期德國作曲家齊格弗里德·卡格-埃勒特 (Sigfrid Karg-Elert, 1877-1933) 的長笛作品為後期浪漫樂派重要的長笛曲目, 其獨奏作品:《30 首綺想曲, 作品 107》(30 Caprices, op. 107) 為長笛之重要的音樂風格練習曲, 如同帕格尼尼之 24 首綺想曲之於小提琴。在卡格-埃勒特的生涯中, 橫跨了浪漫樂派並銜接至二十世紀現代樂派, 師承自萊比錫音樂學院的他, 以德國浪漫樂派自許, 並結合印象樂派與豐富和聲之神秘主義, 融合為他個人特有之音樂風格。

為長笛獨奏而作的《30 首綺想曲》(30 Caprices, op. 107) 一冊共 30 首, 分別創作於 1918-1919 年, 因為其豐富的音樂內涵, 多有國際比賽自其中選取部分為指定曲, 尤其以最後一首:《夏康舞曲》最為常見。此曲可自成一首獨奏曲, 融合巴洛克夏康舞曲之變奏曲曲式, 巧妙的結合後期浪漫和聲與華麗的技法, 得完整的呈現演奏者的音樂內涵與專業技術的掌握度, 成為跨入國際比賽的標竿型曲目

本文由卡格-埃勒特之生平與求學經歷出發, 以了解其創作思維與萊比錫音樂歷史地域性特色; 並探討巴洛克時期之「夏康舞曲」的特性; 再研究探討第 30 首練習曲之頑固低音和聲, 並加以分析探討, 進而得由全方位的面向深入了解此曲的音樂演奏及教學實務, 並期將此研究結果延伸至更廣之卡格-埃勒特之音樂演奏實務, 提升長笛演奏技能與教學深度。

關鍵字：齊格弗里德·卡格-埃勒特；夏康舞曲(chaconne)；後期浪漫樂派

*臺北市立大學音樂學系教授。

Overview and Analysis of Sigfrid Karg-Elert: Chaconne, from Op.107, No.30

Chiang, Shu-Chun *

Abstract

The late-romantic German composer Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) produced some of the most important repertoire of late-romanticism for the flute. His monumental solo work : 《30 Caprices, op. 107, for flute solo》 is both in musical-style and technical challenges equivalent to Paganini's 24 Caprices for violin. In spite of his relatively short life , Karg-Elert lived through a period of rapid development from romanticism to 20thcentury contemporary music. He grew up and studied in Leipzig, being a successor of the German romantic tradition with rich harmony and integrated impressionism which nourished him to create his very unique personal style.

There are 30 studies masterly written for flute in Karg-Elert's Caprices of op. 107, composed within 1918-1919. Because of their diversely rich and varied content, very often these pieces are appointed for flute competitions. Especially the final study: No. 30, "Chaconne" is an excellent example of a combination of baroque variation dance and virtuosity of brilliant technique and this is the topic for the overview of this essay.

This essay is divided into five sections : Starting with Karg-Elert's personal life and academic up-bringing, then displaying the relations of the musical traditions of Leipzig from baroque peroid to late-romanticism. Following this will be discussed the style and character of the baroque-era dance ' Chaconne' and finally analyzing the fundamental harmony structure and technical variations of Karg-Elert's composition.

Through this research, the author wants to bring forward a complete view of the work and wishing this knowledge can be of valuable help in assisting performance practice and proper interpretation.

Keywords : Sigfrid Karg-Elert, Chaconne, Late-romanticism

* Professor, Department of Music and Graduate School of Musical Arts, University of Taipei.

壹、前言

後期浪漫時期德國作曲家齊格弗里德·卡格-埃勒特 (S. Karg-Elert, 1877-1933) 的長笛作品為後期浪漫樂派重要的長笛曲目，其獨奏作品：《30 首綺想曲，作品 107》(30 Caprices, op. 107) 為長笛之重要的音樂風格練習曲，如同帕格尼尼之 24 首綺想曲之於小提琴。在卡格-埃勒特的生涯中，橫跨了浪漫樂派並銜接至二十世紀現代樂派，師承自萊比錫音樂學院的他，以德國浪漫樂派自許，並結合印象樂派與豐富和聲之神祕主義，融合為他個人特有之音樂風格。

為長笛獨奏而作的《30 首綺想曲》(30 Caprices, op. 107) 一冊共 30 首，分別創作於 1918-1919 年，因為其豐富的音樂內涵，多有國際比賽自其中選取部分為指定曲，尤其以最後一首：《夏康舞曲》最為常見。此曲可自成一首獨奏曲，融合巴洛克夏康舞曲之變奏曲曲式，巧妙的結合後期浪漫和聲與華麗的技法，得完整的呈現演奏者的音樂內涵與專業技術的掌握度，成為跨入國際比賽的標竿型曲目。

筆者對卡格-埃勒特音樂之素材多元性與和聲豐富性，一直有高度的興趣，吸引強烈的求知慾；在教學上，深感年輕學子對此曲各變奏與和聲內涵相關資料與演奏技法之渴求，進而興起寫作本文之動機，希望以本文之內容，得對長笛演奏技能及教學之實務內涵有所助益與提升。

貳、卡格—埃勒特生平簡介¹

齊格弗里德·卡格-埃勒特²，德國音樂家，音樂理論家，管風琴演奏家，出生於 1877 年，逝世於 1933 年，享年 56 歲。他原名 Karg，1900 年他的作品第一次出版時，加上了母親娘家的姓 (Ehlert)，使他的姓改為 Karg-Elert，使大眾更容易有深刻的印象，便於音樂會與作品的推廣。

他出生在德國（南德）Oberndorf am Neckar，為近司圖卡特（Stuttgart）的一個小鎮。卡格-埃勒特的父親 Jean-Baptiste Karg 為出版商，五歲時（1882 年）舉家遷移至萊比錫。父親的早逝（1889 年），使家庭經濟頓失所依，學習音樂過程受阻。但年幼的他，展露的絕對音感與天籟般的歌喉，使得他一直在萊比錫的聖約翰大教堂 (Johanniskirche) 合唱團獻唱。

第一位賞識他的師長是 Kantor, Bruno Röthig，當時這位老師已親自指揮好幾齣卡格-埃勒特 12 歲時創作的清唱劇 (Cantata) 與經文歌 (Motet)，但他的監護人希望他接受教師的訓練，故卡格-埃勒特在青少年時期是自學作曲 (Composition)、管弦樂法 (Orchestration)。另一位貴人雷菲捷克 (Rezniček)³，在他的協助下，卡格-埃勒特於 1896 年（18 歲）時獲萊比錫音樂學院的獎學金，正式開始了學習古典音樂的夢

¹ 江淑君，齊格飛·卡爾格—埃勒特 (Sigfrid Karg-Elert) 之音樂理念探究—以交響歌詠曲 (Sinfonische Kanzone) 為例，台北市立教育大學音樂藝術研討會系列—「音樂藝術的省思與展望」研討會論文集，p.119，2006。

² Karg-Elert [Karg], Sigfrid (b Oberndorf am Neckar, 21 Nov 1877; d Leipzig, 9 April 1933)，齊格弗里德·卡格-埃勒特，德國作曲家、音樂理論家。

³ Emil Nicolaus von Rezniček, 1860-1945, 雷菲捷克，奧國指揮家、作曲家。

想。當時他受教於 Homeyer⁴，雅大頌(Jadassohn)⁵，賴內克(Reinecke)⁶，Wendling 等名師，而他半工半讀，任職咖啡廳鋼琴師及管弦樂團團員等工作，亦豐富了他對樂器性能廣泛的知識。當他演出自己創作的第一號鋼琴協奏曲，震驚了鋼琴大師賴森奧爾(Reisenauer)⁷，並為他安排巡迴德國的獨奏會。但年輕的卡格-埃勒特愈發自覺到想成為作曲家的強烈慾望，故他再回到萊比錫音樂學院與泰希繆勒(Teichmüller)⁸學習作曲，導致與賴森奧爾(Reisenauer)關係的決裂。當他 1902 年畢業時，立刻被邀請至 Magdeburg Conservatory 任教。

很快的，卡格-埃勒特因無法忍受「精神的頹廢⁹」而辭退這份教職，回到萊比錫專心創作。1903 年與葛利格¹⁰(E. Grieg, 1843-1907)相識，葛利格建議卡格-埃勒特研究 17、18 世紀的對位手法及舞曲素材，他聽取葛利格的建議，全心投入，並重新審視巴赫的音樂。為了能專心學習作曲，他取消了到美國的巡迴演出。

由於葛利格對他的照顧，使他暱稱葛利格為「我矢志難忘的贊助家」¹¹，在音樂創作上葛利格也對他有重要的影響。兩人同樣師承賴內克，雖然有年齡上的差距，但對音樂的執著與熱情相同，葛利格以提攜後輩的心情提拔卡格-埃勒特，薦舉至出版公司，對音樂事業發展協助甚鉅。自 1903 年，他開始為簧風琴¹²創作，之後更擴展到大簧風琴¹³，依卡格-埃勒特自己的說法：「在其中的多樣表情、音色多變、及完美的技巧，使我得以發揮個人藝術之最高境界。」。葛利格支持並鼓勵他，自 1904 年起推薦他的作品到知名的出版商。早期，卡格-埃勒特的作品明顯的看出受到贊助人的影響，在兩大公司：Novello 和 Simon 提供終身的鼓勵及穩定的生活，使他能創作大量但不同素材、不同領域的傑出作品，很快的，他的作品成了當時首屈一指的傑作，布梭尼¹⁴、雷格¹⁵等均深受他的音樂感動並成為終身摯友，一再鼓勵他將早期簧風琴的作品改編為管風琴¹⁶作品。而管風琴作品即成了他創作中最为重要與成功的作品。同時，他仍持續彈著大簧風琴各地巡迴演奏，在往後的十年，此項樂器演奏及音樂創作為他的重心。

自 1912 年起，他受到德布西¹⁷、荀貝格¹⁸、斯克里亞賓¹⁹的影響，這在他的管弦樂與室內樂作品可見其影響。

⁴ Paul Homeyer。

⁵ Salomon Jadassohn, 1831-1902, 德國音樂理論家，作曲家。

⁶ Carl Reinecke, 1824-1910, 德國音樂家，理論家，教育家。

⁷ Alfred Reisenauer, 1863-1907, 德國鋼琴家，作曲家。

⁸ Robert Teichmüller, 1863-1939, 德國鋼琴家。

⁹ Spiritual collapse

¹⁰ Edvard Grieg, 1843-1907 挪威作曲家，1858-1862 在萊比錫就學，受教於賴內克，與卡格-埃勒特師出同門。

¹¹ My unforgettable patron

¹² Harmonium, 國立編譯館 編訂 (民 83), 《音樂名詞》。臺北市桂冠圖書股份有限公司。

¹³ Kunstharmionium

¹⁴ Ferruccio Benvenuto Busoni, 1866-1924, 德籍義裔鋼琴家、作曲家。

¹⁵ Max Reger, 1873-1916, 德國鋼琴家，作曲家。

¹⁶ organ

¹⁷ Claude-Achille Debussy, 1862-1918, 法國印象派音樂大師。

¹⁸ Arnold Schoenberg, 1874-1951, 奧國音樂理論家、作曲家，開創音列主義技法的一代宗師。

¹⁹ Alexander Nikolaevich Skryabin, 1872-1915, 俄國作曲家、鋼琴家，神秘主義作曲家。

1915 年，卡格-埃勒特被徵召入伍，在軍中樂團服勤，同時演奏各式不同的樂器。他有充足的時間可以創作，並經由樂團中各種不同樂器的音色，豐富了他創作的靈感及空間。1919 年，他回到萊比錫時，被邀請至萊比錫音樂學院教授理論與作曲，此為銜接雷格之職務。

1924 年起，他每週例行在自家演奏簧風琴音樂會，並由廣播電台實況轉播。1927 年他 50 歲生日時，由音樂會及廣播轉播來慶祝。隨著他名聲的遠播，1930 年在倫敦「聖羅倫斯教堂」²⁰ 舉辦「卡格-埃勒特藝術節」²¹。

雖然他在演奏管風琴與簧風琴具有盛名，但在他最愛的城市—萊比錫，卻從未視他為技藝精湛的管風琴家，也未提供他此類之工作。而因他確實、精藝之管風琴技術，在 1931-32 年，由管風琴公司²²贊助下，赴新大陸—美國，進行了一連串密集的演奏會。當時，他亦被邀至卡內基中心（Carnegie Institute）任職為管風琴後援，長期演奏。

1933 年因病去世於萊比錫，與雷格相提並論為二十世紀最重要的管風琴作曲家。

參、卡格-埃勒特音樂風格之傳承與特色

卡格-埃勒特身處之時代，正值世紀交替之際，十九世紀末二十世紀初期，歐洲各國音樂發展依其特色與文化交流的影響，各有其蓬勃發展。

一、德國浪漫樂派傳統之延續

浪漫樂派自舒伯特、孟德爾頌、舒曼、賴內克、華格納等作曲家之發展，在華格納的樂劇(Drama-opera)，達到頂峰。華格納主導的拜倫特(Bayreuth)歌劇院完成後，每年上演的華格納歌劇，為當時歐洲青年作曲家的朝聖之地。自 1880 年代始，1882 年有資料記錄曾到拜倫特的作曲家計有：1882 年：蕭頌，「帕西法爾」(Parsifal)首演；1888、1889 年：德布西；1894 年：西貝流士(Sibelius)；1904 年：巴爾托克(Bartók)；1912 年：斯特拉汶斯基(Stravinsky)²³等。

其音樂特色為：複雜的和聲、大型的管絃樂團編制、神秘關係的神話故事內容、人性情感極致的探索。華格納樂劇《尼貝龍的指環》²⁴ (Der Ring des Nibelungen)，整齣的演出，需要四天每日至少 6 小時，為浪漫樂派藝術的巔峰。同時，萊比錫音樂學院，在賴內克的帶領下，仍以德國傳統之古典與浪漫樂派風格為學習之基礎，卡格-埃勒特音樂訓練即傳承自德國傳統之延續。

二、現代音樂的興起

²⁰ Church of St. Lawrence Jewry

²¹ Karg-Elert Festival

²² Willis Organ Company 是著名的英國管風琴製造商。

²³ Felix Aprahamian "Music of The New Century" in Music in the Twentieth Century. Heritage of Music (Oxford University Press, 1989), p.7

²⁴ 尼貝龍的指環(The Ring of the Nibelung)，華格納耗時 26 年始完成，於 1876 年首演。

德國傳統浪漫樂派的理念，在音樂作品中將情感置於第一要件，管弦樂團編制日趨擴大，樂曲時間長度亦愈加冗長，使觀眾欣賞的負擔日愈沉重，故有作曲家開始思考，音樂是否有其他表達方式。在此時期，最具代表性的作曲家為法國作曲家德布西(C. Debussy, 1862-1918)，開創性代表作品為 1894 年《“牧神的午後”前奏曲》(Prélude à l'après-midi d'un faune, 1894)，以全音音階調式(Mode)、非功能和聲(Functional harmony)的素材，開創了印象主義樂派之先河。

另一位為奧國作曲家苟貝格(A. Schoenberg, 1874-1951)，1907 年發展出音列主義(Serialism)，將半音階中 12 個音以音程排列。其 1912 年的作品《月光小丑》(Pierrot Lunaire, 1912)為無調音樂之初期代表作，更為二十世紀的現代音樂之濫觴。自此進入無調性音樂(Atonality)的世代。

卡格-埃勒特自 1912 年起，對於德布西、苟貝格、斯克里亞賓等作曲家之作品與風格技法進行研究，針對於和他受教背景差異甚具的無調性音樂，就其管弦樂法、和聲、旋律、音列技法等進行研究。尤在第一次世界大戰之際，服役期間，就各項樂器性能項目及作曲創作技巧的嘗試與創新，如他的一首長笛作品《“異國風情”組曲》(Impression exotiques, op. 134)。在當時的德國作曲家中，他是少數受到德布西和聲影響的德國作曲家。

三、萊比錫之音樂脈絡傳承

萊比錫²⁵為德國之重要古城，自古因地理位置，並擁有銀礦，自是一個富有之城市，筆者經由研讀卡格-埃勒特之生平後，對其成長及居住的城市萊比錫之音樂歷史做更深入之探討，並以定點城市之角度，清楚的依時間排序了解音樂歷史的重要作曲家，在萊比錫創作與生活並與大師相互交流，擦出音樂藝術火花。

表一為德國重要作曲家在萊比錫居住年表，可初步分析卡格-埃勒特與師承間接相關之孟德爾頌、舒曼於萊比錫所奠定之音樂精神與事業；串連至卡格-埃勒特恩師賴內克與其弟子之擴展與延伸。

²⁵ Leipzig，原東德第二大城，約六十萬人，以傳統的印刷業、出版業聞名於世，十六世紀開始，以銀礦為主，蓬勃發展，著名的萊比錫布商大廈管弦樂團及聖約翰教堂合唱團更是歷史悠久，全城古色古香的建築物及公園營造出城市深厚的藝術氣息。

表 1：萊比錫重要音樂家年表

作曲家	生卒年	居住萊比錫時期	特殊事蹟
巴赫 J.S. Bach	1685- 1750	1723-1750	*1723-1750年受聘為聖湯姆士大教堂之樂長(Kantor at Thomaskirche)。 *1724年，聖約翰受難曲 (St. John Passion)首演。
孟德爾頌 F. Mendelssohn	1809- 1847	1835-1847	* 1835-1840，萊比錫時期。 * 1840-1847，柏林與萊比錫兩地居住時期。 *1829年20歲時，重新發掘演出巴哈：馬太受難曲 (St. Matthew passion)。 *1835年被聘請為布商大廈交響樂團 ²⁶ (Gewandhaus Concerts Symphony Orchestra)的指揮。 *1843年4月3日成立萊比錫音樂學院。
舒曼 R. Schumann	1810- 1856	1828-29(5月) 1830-44	*1841年其第一號交響曲由孟德爾頌指揮布商大廈交響樂團首演 (Gewandhaus Concerts)。
華格納 R. Wagner	1813- 1883	1813出生 1828-1839	*1813年5月22日出生於萊比錫，1828回到萊比錫，1831年，和Theodor Weinlig學習對位法，於萊比錫大學就讀，完成高等教育。
賴內克 C. Reinecke	1824- 1910	1860-1910	*德國浪漫樂派作曲家。 *和孟德爾頌與布商大廈交響樂團合作，後擔任指揮一職。 *1860年任萊比錫音樂院(Leipzig Conservatory)鋼琴(piano)、理論作曲(composition)老師，以及Gewandhaus Concerts的指揮(conductor)。在之前，就已受到孟德爾頌的青睞，是重要的德國學院派代表人物。 *其重要學生有葛利格(Grieg)、卡格-埃勒特(Karg-Elert)、史溫森(Svendsen)、沙利文 ²⁷ (Sullivan)和溫噶特納 ²⁸ (Weingartner)。

因有上述不同世代之音樂大師，得使萊比錫音樂學院得孕育高水準之音樂家，吸引各國學生前往學習進修，如葛利格（挪威），影響可謂無遠弗屆。其主要音樂理論、創作風格承襲德國傳統，由巴赫之巴洛克樂派開始，經歷古典樂派、浪漫樂派至後期浪漫樂派。

在十九世紀末期至二十世紀前半葉之際，後期浪漫樂派與現代音樂，同時蓬勃發展，萊比錫就其地理要道之便利性，音樂文化交流頻繁，使萊比錫之音樂傳統得以注入新元素。卡格-埃勒特以歷史傳統承接了德國浪漫派之精神與語法，又同時受

²⁶ Gewandhaus Concerts 布商大廈交響樂團，成立於 1781 年，歷任著名之指揮有孟德爾頌、Furtwängler、Bruno Walter。

²⁷ Arthur Sullivan, 1842-1900, 英國作曲家、指揮家。

²⁸ Felix Weingartner, 1863-1942, 奧國指揮家、作曲家。

到其當代作曲家德布西、荀貝格之影響，融合兩種音樂風格，發展出個人特色音樂語言，形成了個人作品之特質。

肆、「夏康舞曲」之解析探討-選自作品 107,第 30 首

卡格-埃勒特創作與長笛相關作品共七首²⁹，其中有關長笛獨奏與奏鳴曲的作品共為六首，均創作於 1917-1920 年，當時他在軍中管弦樂團服役，亦對無調音樂產生興趣，進行研究。在創作風格上融合浪漫樂派與現代音樂的技法。卡格-埃勒特音樂創作最大的特色為：在設定以及有限的動機、主題、和聲等素材中，相互交替發展、運用，盡全力發揮至音樂變化的最大可能性。在 1919 年時，他曾表示：「長笛是木管樂器中最具生命力的」³⁰。在他的長笛作品中，展現了他的企圖心—欲打破長笛表現之舊有藩籬，並企圖在浪漫樂派與印象樂派中間，成為一種多元性的串連與統整的音樂。

作品 107 創作始於 1918 年完成於 1919 年，為當時萊比錫樂團長笛首席 C. Bartuzat³¹ 而作。作品名稱為：《30 Caprices for Flute Solo, Op.107》。其標題為：綺想曲(Caprices)，30 首樂曲都有作者的音樂目標：或為風格模擬、節奏變化、多聲部、不規則節奏等，簡短明快中蘊含豐富的音樂內涵，為 20 世紀初長笛獨奏的重要曲目。最後一首，即為筆者本為探討的作品：卡格-埃勒特標註《夏康舞曲》的標題，是 30 首作品中最宏大，也是演奏時間最長的一首。因為此曲包含了巴洛克舞曲的古典曲式，又蘊含了後期浪漫樂派的豐富和聲與華彩的技巧，近年經常作為長笛國際比賽的初選曲目，實有其探討的價值。

「夏康舞曲」(chaconne) 為巴洛克時期重要的舞曲曲式，以頑固低音(Basso ostinato) 和聲與變奏為其特色。於 16 世紀發源於西班牙的快板舞曲，直至 18 世紀早期才完備成為三拍子的器樂曲。夏康舞曲的特質為：

三拍子

第二拍開始

頑固低音的和聲進行，由主和弦（主音）下行至屬和弦（屬音）

頑固低音的主題為四小節的和聲樂句

有對應旋律或是變奏，上聲部常由五音開始。

與巴薩嘉里亞舞曲³²極為相似。

筆者依下列幾項音樂技法與創作風格進行分析《夏康舞曲，選自作品 107，第 30 首》，藉以了解作曲家之音樂創作理念與結構：

一、調性與和聲

主題：f 小調，頑固低音四小節的和弦分別為：f-c6-Db-C³³，是 f 小調和聲進行

²⁹ 詳見表 6。

³⁰ 「Most lively of all woodwind instruments」。

³¹ Carl Bartuzat(1882-1959), 二次大戰時期任萊比錫布商管弦樂團長笛首席。

³² Passacaglia

的 i-v6-VI-V 等和聲級數，運用 V 級和弦不間斷的帶入每個變奏，串連成為一首架構完整的樂曲。³⁴

調性：f 小調—主題至完整的變奏 V

Ab 大調—變奏 VI 至完整的變奏 IX

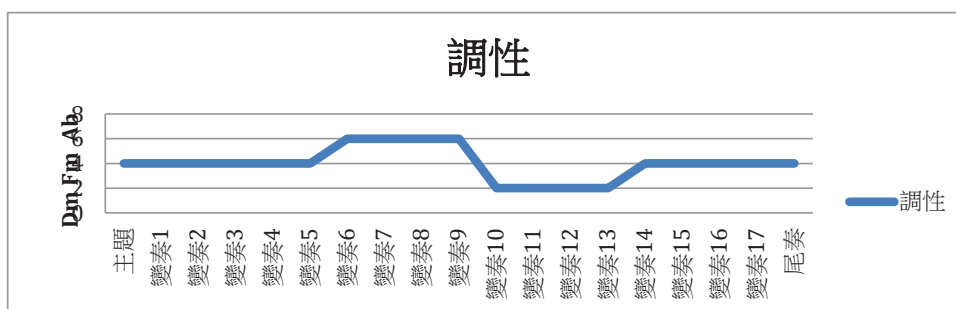
d 小調—變奏 X 至完整的變奏 XIII

f 小調—變奏 XIV 至變奏 XVII，完整的曲終尾奏（Coda）。

表 2：全曲各變奏調性變化分析表

變奏段落	主題—變奏 V	變奏 VI—變奏 IX	變奏 X—變奏 XIII	變奏 XIV—變奏 XVII—尾奏（Coda）
調性	f minor	Ab Major	d minor	f minor
說明	本曲的調性	關係大調	近系調	回到原調

表 3：全曲各變奏調性變化線性分析表

二、多聲部技法³⁵

卡格-埃勒特創作思想源自德國巴赫的音樂傳承，他本人是位非常傑出的管風琴演奏家，雖然長笛是旋律型的演奏樂器，他還是在單聲部中，幾乎每個變奏中均包含了複音旋律，如：變奏 V、變奏 VII、變奏 VIII、變奏 XI、變奏 X 等。演奏上，對音色、音量、韻律等的對比，對長笛家為一項困難的考驗，也同時展現了演奏家個人的詮釋風格與美感。

³³ 譜例 1。

³⁴ 譜例 2。

³⁵ 詳見譜例 2。

三、術語記號³⁶

浪漫樂派以降，創作者個人情感濃厚，自文藝復興時期運用義大利文作為音樂國際術語的傳統，已無法充分傳達作曲家的情意，豐富與詳細的術語註解為後期浪漫樂派作曲家的特色。卡格-埃勒特在各個變奏中除寫出義大利文術語，更以德文註記，是其一特色。

表 4：全曲各變奏術語表

1	Basso ostinato	頑固低音	主題
2	Veloce e brillante assai (Sehr rasch und brillant)	迅速與華麗的	變奏 11
3	ancora piu mosso (noch lebhafter)	持續加快	變奏 12
4	Presto il piu possibile (So rasch als möglich dahinhuschend)	盡量的快速	變奏 13
5	Sonoro (breit)	宏亮寬廣的	變奏 14
6	Stringendo con agitazione (drängend, unruhig bewegt)	激動的加速	變奏 15
7	(äusserst rasch)		變奏 16
8	Con molto slancio (mit grossem Wurf)	非常狂放的	變奏 17

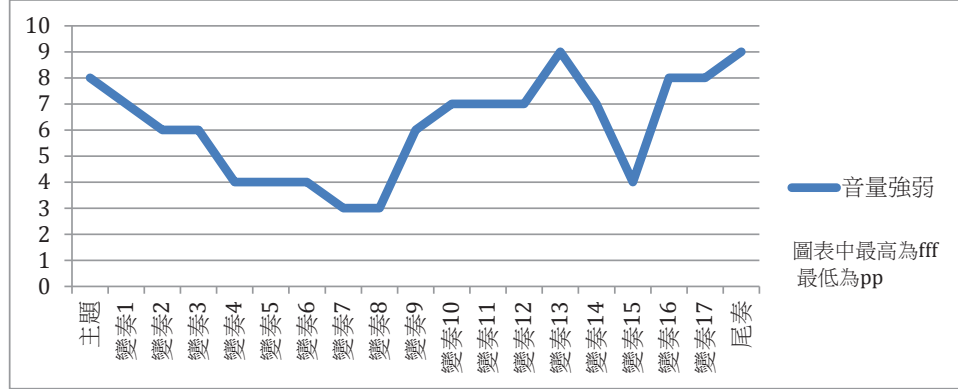
四、音量強弱對比³⁷

卡格-埃勒特創作時的音樂音量對比，以非常有規劃的方式進行，配合著樂曲起承轉合的進行，以各個變奏為單位，最弱的 *pp* 規劃在：變奏 VII、變奏 XIII；而最強的 *fff* 則在樂段銜接的變奏 XIII 與變奏 XIV 銜接處、曲終最後一小節，光輝燦爛的結束。綜合上述分析觀點，筆者以下列表格呈現：

³⁶ 詳見譜例 2。

³⁷ 詳見譜例 2。

表 5：全曲各變奏音量變化分析表

伍、結論

本論文研究之重點為：具體應用此曲研究的成果，以分析與脈絡理解的角度，得對演奏實務進入深入的詮釋層面，進而推展卡格-埃勒特之作品。

其主要結論為：

- 一、卡格-埃勒特生平與長笛音樂特質探討之全面觀。
- 二、浪漫樂派於萊比錫之傳承脈絡與卡格-埃勒特之師承淵源。
- 三、演奏實務之探討與應用。

一、卡格-埃勒特生平與長笛音樂特質探討之縱觀

面對卡格-埃勒特音樂作品，其創作的思維範疇，透視出包容德國浪漫樂派與二十世紀初期印象主義與無調音樂的創作精神與素材。綜合歸納後，探討卡格-埃勒特生長背景及文化傳承，再加上時代鉅變的衝擊，促使創作之想像空間，縱橫古今，創意百出。如論文中闡析探討之卡格-埃勒特：《夏康舞曲》—選自作品 107,第 30 首，作曲家運用古典傳統之曲式，但在音樂素材、和聲、節奏等，均採融合浪漫樂派與二十世紀音樂創作之新觀念，除採用傳統古典音樂之美感，更採取浪漫精神創作手法，對後世新興作曲家開拓另一思考之空間。

二、浪漫樂派於萊比錫之傳承脈絡與卡格-埃勒特之師承淵源

浪漫樂派之音樂創作，藝術性、獨特性、多元性與創造性為其重心。再歷經百餘年優秀作曲家之精心傑作，集結許多卓越之長笛作品，卡格-埃勒特音樂特質蘊含著：**音樂素材多元化、表演內涵多樣化、長笛演奏技巧多變性**，促使卡格-埃勒特長笛音樂之成就非凡。萊比錫音樂重鎮之地位，歷經巴赫、孟德爾頌、舒曼、華格納、賴內克等大師，其音樂版圖與藝術成就非凡，由卡格-埃勒特師承之賴內克，溯源其百年萊比錫音樂歷史輝煌歷史，進而對卡格-埃勒特之音樂特質有其更深入理解。

三、演奏實務之探討與應用

由筆者多年演出經驗與研究探討中，學習與歸納出卡格-埃勒特長笛音樂之特質與演奏風格。在文中敘述風格並舉以例證，著重於理論與實踐之契合，來理解此曲《夏康舞曲》的音樂內涵；再者，對音樂風格與技法、夏康舞曲特質、和聲、調性、音量對比等結構式素材，得具體分析與探討《夏康舞曲》創作理念受其深遠影響而呈現於音樂中及作曲家創作樂曲之文化精神層面，期達到綜觀之深入探討。進而對此曲進入深層理解，並提升長笛演奏與教學之專業性。

全文透過卡格-埃勒特長笛作品：《夏康舞曲》—選自作品 107,第 30 首，由認知理論的理解與演奏實務探究，及個人的展演經驗與對音樂藝術的體認，進行分析與綜合研究，經由多重角度交互比較與理解，並期做為長笛演奏學習努力的方針。盼能藉本文，幫助演奏實務，以期達到推展之心願與責任。

參考文獻

一、中文部分

- 江淑君（民 96），《齊格菲·卡格－埃勒特之長笛音樂特質探討》，台北：當代樂賞文化事業有限公司。
- 浦勞特 著/康謳 主譯（民 70），《應用曲式學》。台北：全音樂譜出版社。
- 劉志民（民 75），《西洋音樂史與風格》，台北：全音樂譜出版社。
- 外國音樂曲名辭典/熊恩音 蕭宏欣 主編，台北：名山出版社。
- 國立編譯館 編訂（民 83），《音樂名詞》。台北市桂冠圖書股份有限公司。

二、英文部分

- Anderson, Nicholas. *Baroque Music—from Monteverdi to Händel*. London: Thames and Hudson Ltd. 1994.
- Artaud, Pierre-Yves, and Gérard Geay. *Present Day Flutes : treatise on contemporary technique of transverse flutes for the use of composers and performers*. Paris : Editions Jobert, Paris, 1980.
- Boehm, Theobald. *The Flute and Flute-Playing*. In *Acoustical, Technical, and Artistic Aspects*. New York : Dover Publications, Inc.
- Brown, Rachel. *The Early Flute — A Practical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Dorgeuille, Claude. *The French Flute School 1860-1940*. Translated and edited by Edward Blakeman. London : Tony Bingham, 1986.
- Giannini, Tula. *Great Flute Makers of France : Lot and Godfroy Families, 1650-1900*. London : Tony Bingham, 1993.
- Graf, Peter-Lukas. *Interpretation : How To Shape a Melodic Line*. Translated by Katharine Wake. Mainz : Scott Musik International, Mainz, 2001.
- Hotteterre, Jacques-Martin. *Principes de la Flute Traversiere*. Paris: 1707. Translated, New York: Dover Publications, Inc., 1968.
- Keeffe, Bernard. *Harrap' s Illustrated Dictionary of Music & Musicians*. London : Harrap Books Limited, 1990.
- McCutchan, Ann. *Marcel Moyse : Voice of the Flute*. Portland, Oregon : Amadeus Press, 1994.
- Neumann, Frederick. *Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music*. New Jersey:

- Princeton University Press, 1978.
- Pellerite, James J. *A Handbook of Literature for the Flute*. Bloomington, Indiana : Zāla Publications, 1978.
- Quantz, Johann Joachim. *On Playing the Flute — Essay of Method for Playing the Transverse Flute*. Berlin, Johann Friedrich Voss, 1752. Translated, London: Faber and Faber Limited, 1966.
- Ulrich, Homer. *Chamber Music*. New York & London: Columbia University Press, 1966.
- Solum, John. *The Early Flute*. New York: Oxford University Press Inc., 1992.
- Toff, Nancy. *The Flute Book*. New York: Oxford University Press, 1985.
- Wingell, Richard. *Writing about Music : An Introductory Guide*. New Jersey : Prentice Hall, 1990.
- Wye, Trevor. *Marcel Moyse : An Extraordinary Man*. Cedar Falls, Iowa : Winzer Press, 1993.

三、期刊論文

- 江淑君，齊格飛 卡爾格—埃勒特（Sigfrid Karg-Elert）之音樂理念探究—以交響歌詠曲（Sinfonische Kanzone）為例，台北市立教育大學音樂藝術研討會系列-「音樂藝術的省思與展望」研討會論文集，p.119-149，2006。

四、樂譜

- Karg-Elert, Sigfrid. 30 Caprices, op. 107 International Music Company.
- Karg-Elert, Sigfrid. 30 Caprices, op. 107 Carl Fischer.

五、網頁資料

The Karg-Elert Archive, England

取自：<http://www.karg-elert-archive.org.uk/>

附錄

圖 1：德國地圖

圖 2 : Karg-Elert (1877-1933)

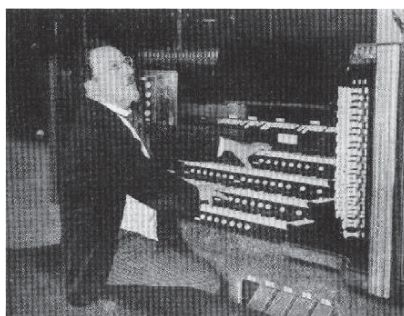

圖 3 : Karg-Elert (1877-1933)

圖 4 : Karg-Elert (1877-1933)

圖 5 : Bach (1685-1750)

圖 6 : Mendelssohn (1809-1847)

圖 7 : Reinecke (1824-1910)

圖 8 : Debussy (1862-1918)

圖 9 : Scriabin (1872-1915)

表 6：卡爾格—埃勒特長笛相關作品一覽表

項目	曲名	作品編號	樂器	創作年份
獨奏	熱情奏鳴曲 \sharp 小調 Sonata appassionata in \sharp minor	Op. 140	長笛	1917
獨奏	30 首綺想曲 30 Capricen	Op.107	長笛	1918-1919
二重奏	交響歌詠曲 E \flat 大調 Sinfonische Kanzone in E \flat major	Op. 114	長笛／鋼琴	1917
二重奏	奏鳴曲 B \flat 大調 Sonata in B \flat major	Op. 121	長笛／鋼琴	1918
二重奏	異國風情 Impression exotiques	Op.134	長笛（短笛）／ 鋼琴	1919
二重奏	點描組曲 Suite pointillistique	Op. 135	長笛／鋼琴	1919
三重奏	布可利柯三重奏 Trio Buccolico	Op.121b	長笛／小提琴／ 鋼琴	1918-1925

譜例 1：主題和弦

f
 c^6_{min}
D \flat
C

譜例 2：夏康舞曲分析

S. Karg-Elert
(1877-1933)

30. Chaconne.
(Hasso sostenuto.)

f *minor*

Var. I.

Var. II.

Var. III.

Var. IV.

Var. V.

Var. VI.

E♭7 ---- A♭
(related major key)

A♭ major 降A

20

Var. VII. *pp leggiero*

Var. VIII. *pp*

Var. IX. *mf*

Var. X. *dim*

Var. XI. *Veloce e brillante usasi. (Scherzisch und brillant.)*

Var. XII. *ancora più mosso (noch lebhafter)*

Var. XIII. *Presto al più possibile. (So rasch als möglich (dunkelstehend).)*

Chord symbols: Eb7, G7, A7, Cmaj7 (peak)

Dynamic markings: pp, mf, f, ff, c# dim, c dim, ff, *allargando*

Page number: 21

Var. XIV. *Senaru arca* **第二拍強調**
f minor *stringendo (stringend)* *stringendo (stringend)*

Var. XV. *stringendo con agitazione (stringend, variaz. breve)*
半音階 (chromatic scale) **增四 (減五) 全音階** **小六 (增五)**

Var. X *stringenti mosci* **whole tone scale**
ff *ppp* *ff* *pp*

Var. XVII. *con molto slancio (solt. gradua. fuc)*
in scale arvensi che ad istesso da " fin a "
(nach Bach'sten chromatischen Scales von " 1. u. 2.) **melodic minor scale**

trascor. (transcorde) **coda** **leading note**

22