

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

以劉文金《長城隨想曲-第三、四樂章》與
關迺忠《追夢京華-除夕》探討二胡協奏曲之演奏與詮釋

The Performance and Intretaion of
Wenjin Liu's *The Greae Wall Capriccio-3rd/4th* and
Naizhong Guan's *Zhui Meng Jing Hua-Chuxi*

劉妙音

Miao-Yin Liu

指導教授：林育丞 助理教授

Advisor: Yu-Cheng Lin, Asst. Prof.

中華民國 110 年 6 月

June 2021

南 華 大 學
民 族 音 樂 學 研 究 所

碩 士 學 位 論 文

以劉文金《長城隨想曲-第三、四樂章》與關迺忠

《追夢京華-除夕》探討二胡協奏曲之演奏與詮釋

The Performance and Intretaiion of Wenjin Liu's *The Greae Wall Capriccio-3rd/4th* and Naizhong Guan's *Zhui Meng Jing Hua-Chuxi*

研究生： 劉 妙 音

經考試合格特此證明

口試委員： 林育五

馬銘輝

張誦平

指導教授： 林育五

系主任(所長)：

口試日期：中華民國 110 年 4 月 14 日

致謝

人，這一生，總是有太多意想不到的事情。

沒想過我能一路讀到碩士，甚至撰寫一篇以我主修二胡作品來探討的論文，這對我是一項新的挑戰，新的面貌。從無到有過程中，經歷來來回回的修改，無數次與指導教授思想討論，共同絞盡腦汁如何讓本篇論文更精細、到味。這一切像在暴風雨中摸索尋求片刻安寧樣的膽戰心驚。

一邊撰寫也祈禱著能帶點什麼有用知識，讓我增添學習上的不足，盼望日後在撰寫論文這塊上也較如魚得水。

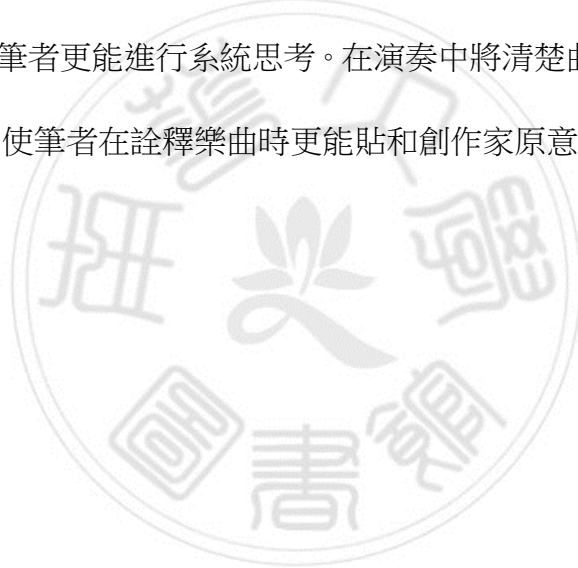
研究所論文期間，首先要致上我萬顆感恩的心感謝林昱丞指導教授細心、耐心指引我，如何網路搜尋各大院校碩博士論文查找相關幫助文章，書籍推薦，格式規範如何在電腦上操作尋找等等.....過程中有許多不順心的事，遇到瓶頸困難，所幸過程中林昱丞教授一路陪伴鼓勵我，使得這次論文能夠在時間內完成。也特別想到家人在我貪玩，不顧課業時，提醒我平常要把握時間，加緊寫論文，才不會永遠停留在一個點上。

最後要感謝陪伴我從大學生涯一路到碩士共六年伴我青春歲月時光母校南華大學民族音樂學系，時間總是匆匆，細想以前大一懵懂到今已要畢業踏入社會的我，這些點滴中充滿著磨練、苦惱、緊張、猶豫不決五味雜陳的百態，都已嘗過，深深繞印在心中。感謝所有民族音樂學系的師生，帶給我許多回憶，我將要帶著滿滿的記憶在邁向人生不同的旅程了。

摘要

創作於 1978 年的《長城隨想曲》為劉文金第一首二胡協奏曲，由閔惠芬和上海民族國樂團於 1982 年首次演出。此樂曲創作上有別於以往的風格，結合了西方音樂藝術技巧及演奏手法以增強作品的表現力。2006 年關迺忠為二胡和管弦國樂團創作了《第二二胡協奏曲-追夢京華》，創作取於京劇中的二黃腔。運用人聲唱腔並以中國樂器二胡把樂曲音樂形象清晰描繪出來。

本文通過對樂曲進行和聲、節奏分析，並結合筆者探究樂曲技巧上的理解與詮釋論述，有助於筆者更能進行系統思考。在演奏中將清楚曲目音樂內容模仿其樂器和演奏手法，使筆者在詮釋樂曲時更能貼和創作家原意。

關鍵字：長城隨想曲、劉文金、第二二胡協奏曲、關迺忠

ABSTRACT

The creation in 1978 "the Great Wall Capriccio" for Liu Wenjin the first urheen concerto, by pitied Whiffen and the Shanghai nationality philharmonic orchestra in 1982 the premiere. This music creates is different with the former style, unified the Western music art skill and the performance technique strengthens the work the expressive force. In 2006 Guan Naizhong created "Second Urheen Concerto for the urheen and the orchestra - To pursue Dream National capital", the creation took in the Peking opera the Erhuang opera. Describes clearly using the sounds of people melody of an aria and by the Chinese musical instrument urheen the music musical image.

This article through carries on to the music with the sound, the rhythm analysis, and unifies the author to inquire into in the music skill the understanding and the annotation elaboration, conducives toward favor the author to be able to carry on the system ponder. Imitates in the performance the clear program music content its musical instrument and the performance technique, causes the author when the annotation music can paste with the fictionist original intention.

Keywords : The Great Wall Capriccio, Wen-Jin Liu, Second Erhu Concerto, Nai-Zhong Guan

目錄

致謝.....	I
摘要.....	II
ABSTRACT	III
目錄.....	IV
表目錄.....	VI
譜例目錄.....	VII
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與內容.....	2
第三節 研究方法與步驟.....	3
第四節 文獻探討.....	4
第二章 作曲家介紹、創作作品.....	6
第一節 作曲家生平.....	6
第二節 作曲家作品.....	8
第三章 樂曲分析.....	9
第一節 和聲分析.....	9
第二節 節奏與速度.....	44
第四章 樂曲技巧與詮釋.....	69
第一節 揉弦技巧.....	69
第二節 《長城隨想》〈忠魂祭〉演奏分析.....	81

第三節 《長城隨想》〈遙望篇〉演奏分析.....	92
第四節 《追夢京華-除夕》演奏分析	99
第五章 結論.....	108
參考資料.....	112

表目錄

表格 1：第三樂章《忠魂祭》和聲分析	9
表格 2：第四樂章《遙望篇》和聲分析	18
表格 3：第四樂章《除夕》和聲分析	30
表格 4：第三樂章《忠魂祭》節奏與速度分析	44
表格 5：第四樂章 《遙望篇》節奏與速度內容分析	51
表格 6：第四樂章 《除夕》節奏與速度內容分析	61

譜例目錄

表格 1：第三樂章《忠魂祭》和聲分析	9
譜例 3-1：《忠魂祭》1~9 小節	10
譜例 3-2：《忠魂祭》21~29 小節	12
譜例 3-3：《忠魂祭》30~31 小節	13
譜例 3-4：《忠魂祭》49~52 小節	13
譜例 3-5：《忠魂祭》54~小節	15
譜例 3-6：《忠魂祭》散版	15
譜例 3-7：《忠魂祭》56~64 小節	16
譜例 3-8：《忠魂祭》62~66 小節	17
譜例 3-9：《忠魂祭》71~76 小節	17
譜例 3-10：《忠魂祭》83~88 小節	18
表格 2：第四樂章《遙望篇》和聲分析	18
譜例 3-11：《遙望篇》1~4 小節	19
譜例 3-12：《遙望篇》5~13 小節	20
譜例 3-13：《遙望篇》21~32 小節	21
譜例 3-14：《遙望篇》44~51 小節	22
譜例 3-15：《遙望篇》53~64 小節	23
譜例 3-16：《遙望篇》65~77 小節	24
譜例 3-17：《遙望篇》77~82 小節	25
譜例 3-18：《遙望篇》83~88 小節	25

譜例 3- 19 《遙望篇》 89~103 小節	26
譜例 3- 20 : 《遙望篇》 98~103 小節	27
譜例 3- 21 : 《遙望篇》 104~110 小節	27
譜例 3- 22 《遙望篇》 111~118 小節	28
譜例 3- 23 : 《遙望篇》 122~125 小節	28
譜例 3- 24 : 《遙望篇》 130~142 小節	29
表格 3 : 第四樂章《除夕》和聲分析	30
譜例 3- 25 : 《除夕》 1~6 小節	31
譜例 3- 26 : 《除夕》 7~12 小節	31
譜例 3- 27 : 《除夕》 13~14 小節	32
譜例 3- 28 : 《除夕》 15~21 小節	32
譜例 3- 29 : 《除夕》 22~23 小節	33
譜例 3- 30 : 《除夕》 22~25 小節	33
譜例 3- 31 : 《除夕》 26~36 小節	34
譜例 3- 32 : 《除夕》 35~36 小節	34
譜例 3- 33 : 《除夕》 39~45 小節	35
譜例 3- 34 : 《除夕》 44~49 小節	36
譜例 3- 35 : 《除夕》 51~61 小節	37
譜例 3- 36 : 《除夕》 62~79 小節	38
譜例 3- 37 : 《除夕》 80~97 小節	39
譜例 3- 38 : 《除夕》 111~123 小節	40
譜例 3- 39 : 《除夕》 137~143 小節	40

譜例 3-40：《除夕》 144～153 小節	41
譜例 3-41：《除夕》 204～215 小節	41
譜例 3-42：《除夕》 216～228 小節	42
譜例 3-43：《除夕》 226～232 小節	43
譜例 3-44：《除夕》 241～249 小節	43
表格 4：第三樂章《忠魂祭》節奏與速度分析	44
譜例 3-45：《忠魂祭》 1～9 小節	45
譜例 3-46：《忠魂祭》 10～12 小節	45
譜例 3-47：《忠魂祭》 13～20 小節	46
譜例 3-48：《忠魂祭》 21～22 小節	46
譜例 3-49：《忠魂祭》 25～29 小節	47
譜例 3-50：《忠魂祭》 30～31 小節	47
譜例 3-51：《忠魂祭》 32～37 小節	48
譜例 3-52：《忠魂祭》 42～51 小節	49
譜例 3-53：《忠魂祭》 52～小節	49
譜例 3-54：《忠魂祭》 52～小節	50
表格 5：第四樂章《遙望篇》節奏與速度內容分析	51
譜例 3-55：《忠魂祭》 86～88 小節	51
譜例 3-56：《遙望篇》 1～4 小節	52
譜例 3-57：《遙望篇》 5～16 小節	53
譜例 3-58：《遙望篇》 17～26 小節	54
譜例 3-59：《遙望篇》 24～36 小節	55

譜例 3- 60 : 《遙望篇》 56~64 小節	56
譜例 3- 61 : 《遙望篇》 65~76 小節	57
譜例 3- 62 : 《遙望篇》 77~85 小節	58
譜例 3- 63 : 《除夕》 86~91 小節	59
譜例 3- 64 : 《遙望篇》 92~97 小節	59
譜例 3- 65 : 《遙望篇》 98~104 小節	60
譜例 3- 66 : 《遙望篇》 126~129 小節	60
譜例 3- 67 : 《遙望篇》 138~142 小節	61
表格 6 : 第四樂章 《除夕》 節奏與速度內容分析	61
譜例 3- 68 : 《除夕》 1~6 小節	62
譜例 3- 69 : 《除夕》 7~9 小節	62
譜例 3- 70 : 《除夕》 15~25 小節	63
譜例 3- 71 : 《除夕》 32~35 小節	63
譜例 3- 72 : 《除夕》 51~61 小節	64
譜例 3- 73 : 《除夕》 72~79 小節	65
譜例 3- 74 : 《除夕》 80~85 小節	65
譜例 3- 75 : 《除夕》 86~99 小節	66
譜例 3- 76 : 《除夕》 104~111 小節	66
譜例 3- 77 : 《除夕》 114~112 小節	67
譜例 3- 78 : 《除夕》 139~143 小節	67
譜例 3- 79 : 《除夕》 216~224 小節	68
譜例 3- 80 : 《除夕》 225~232 小節	68

譜例 4- 1：《忠魂祭》 1～3 小節	69
譜例 4- 2：《忠魂祭》 4～6 小節	70
譜例 4- 3：《忠魂祭》 18～19 小節	70
譜例 4- 4：《忠魂祭》 21 小節	71
譜例 4- 5：《忠魂祭》 28 小節	71
譜例 4- 6：《忠魂祭》 27～29 小節	72
譜例 4- 7：《忠魂祭》 30～31 小節	72
譜例 4- 8：《忠魂祭》 32～37 小節	73
譜例 4- 9：《忠魂祭》 散版	73
譜例 4- 10：《遙望篇》 1～8 小節	74
譜例 4- 11：《遙望篇》 13～16 小節	74
譜例 4- 12：《遙望篇》 17 小節	75
譜例 4- 13：《遙望篇》 25 小節	75
譜例 4- 14：《遙望篇》 37～43 小節	76
譜例 4- 15：《遙望篇》 44～46 小節	76
譜例 4- 16：《遙望篇》 56～61 小節	77
譜例 4- 17：《遙望篇》 65～67 小節	77
譜例 4- 18：《除夕》 1～3 小節	78
譜例 4- 19：《除夕》 10～12 小節	78
譜例 4- 20：《除夕》 13～14 小節	79
譜例 4- 21：《除夕》 15～21 小節	79
譜例 4- 22：《除夕》 51～60 小節	80

譜例 4- 23 : 《除夕》 104~111 小節	80
譜例 4- 24 : 《除夕》 119~121 小節	81
譜例 4- 25 : 《忠魂祭》 10~12 小節	82
譜例 4- 26 : 《忠魂祭》 13~16 小節	82
譜例 4- 27 : 《忠魂祭》 16~17 小節	83
譜例 4- 28 : 《忠魂祭》 18~20 小節	83
譜例 4- 29 : 《忠魂祭》 21~22 小節	84
譜例 4- 30 : 《忠魂祭》 23~24 小節	84
譜例 4- 31 : 《忠魂祭》 25~26 小節	85
譜例 4- 32 : 《忠魂祭》 27~29 小節	85
譜例 4- 33 : 《忠魂祭》 30~34 小節	86
譜例 4- 34 : 《忠魂祭》 38~44 小節	87
譜例 4- 35 : 《忠魂祭》 42~44 小節	87
譜例 4- 36 : 《忠魂祭》 45~48 小節	88
譜例 4- 37 : 《忠魂祭》 49~51 小節	88
譜例 4- 38 : 《忠魂祭》 52~53 小節	88
譜例 4- 39 : 《忠魂祭》 二胡散板	89
譜例 4- 40 : 《忠魂祭》 二胡散板	89
譜例 4- 41 : 《忠魂祭》 二胡散板	90
譜例 4- 42 : 《忠魂祭》 55~57 小節	91
譜例 4- 43 : 《忠魂祭》 58 小節	91
譜例 4- 44 : 《遙望篇》 5~8 小節	92

譜例 4- 45 :《遙望篇》 9-14 小節.....	92
譜例 4- 46 :《遙望篇》 17~27 小節.....	93
譜例 4- 47 :《遙望篇》 25~40 小節.....	94
譜例 4- 48 :《遙望篇》 37~46 小節.....	95
譜例 4- 49 :《遙望篇》 65~72 小節.....	96
譜例 4- 50 :《遙望篇》 73~82 小節.....	97
譜例 4- 51 :《遙望篇》 83 小節.....	97
譜例 4- 52 :《遙望篇》 98~100 小節.....	98
譜例 4- 53 :《遙望篇》 103~105 小節.....	98
譜例 4- 54 :《遙望篇》 130~142 小節.....	99
譜例 4- 55 :《追夢京華-除夕》 11~14 小節.....	100
譜例 4- 56 :《追夢京華-除夕》 13~18 小節.....	100
譜例 4- 57 :《追夢京華-除夕》 19~23 小節.....	101
譜例 4- 58 :《追夢京華-除夕》 31~35 小節.....	101
譜例 4- 59 :《追夢京華-除夕》 48~55 小節.....	102
譜例 4- 60 :《追夢京華-除夕》 82~85 小節.....	102
譜例 4- 61 :《追夢京華-除夕》 86~97 小節.....	103
譜例 4- 62 :《追夢京華-除夕》 100~103 小節.....	103
譜例 4- 63 :《追夢京華-除夕》 104~112 小節.....	104
譜例 4- 64 :《追夢京華-除夕》 186~199 小節.....	105
譜例 4- 65 :《追夢京華-除夕》 212~215 小節.....	105
譜例 4- 66 :《追夢京華-除夕》 216~224 小節.....	106

譜例 4- 67 :《追夢京華-除夕》 225~232 小節.....106
譜例 4- 68 :《追夢京華-除夕》 233~239 小節.....107

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

《長城隨想曲》與《追夢京華》樂曲以國樂團方式搭配，相較於以往二胡作品多為獨奏來看，在演奏形式上有很大的不同，激發筆者想要探究作曲家如何在二胡演奏上突破以往的框架及如何採用協奏曲體裁發揮延伸，兩位作曲家出發點都從中國民族傳統思維加以運用來探索新的領域及風格。《長城隨想曲》與《追夢京華》創作上音域明顯變化較廣，拉奏時多了許多升降，左手按弦跨度也加大，種種改變，把二胡功能超越出以往人們對二胡這項樂器原有的限制，並大膽創新，使二胡在樂壇上有了新生機。

要了解獨奏者與國樂團間所有段落如何呼應、大方向曲式架構如何掌握，作曲家想要演奏者與國樂團配合出什麼樣的音響效果，除深入探討理解外，也須進一步清楚譜上所有標記符號、表情、強弱、技法、力度、模仿不同樂器細膩聲響巧勁，這些細節都足以讓一首樂曲是否在音樂會上發揮到極致的重點。

另外，作曲家生平，創作樂曲有哪些，也為筆者探究的一部分。另一方面筆者好奇《長城隨想曲》與《追夢京華》是在甚麼樣時空背景下，讓作曲家突發奇想想創作念頭，或者有著甚麼感觸特別深而喚起內心創作的想法呢？為了音樂會上更好詮釋表達其意境，將劉文金《長城隨想曲-第三四樂章》與關迺忠《追夢京華-第四樂章除夕》為主要論文研究對象。

筆者從小學習二胡至今，大學開了一場音樂會，大四畢業論文撰寫方面著重於企劃書，如何安排樂曲順序，在演出曲目學習過程遇到哪些困難地方，如何親

自辦理整場音樂會，如何宣傳讓大家得知有這場音樂會存在等，讓我在研究所前些了解演出流程整體大方向走向是如何運作、操作。如今來到研究所畢業前音樂會的論文，在寫作要求層次上相對更嚴謹。開音樂會除了技術上的每日訓練要求之外，對樂曲詮釋及樂曲背景自然要有一定時間深入了解。早期二胡並沒有大規模管弦國樂團的演出及作品，較多以一個樂器單獨演奏居多，讓筆者心裡一陣好奇下，促成論文主題出現，也對民族樂器二胡藝術價值重新認識，對作曲家敬上崇高致敬。

在研究目的之下，筆者希望本研究能達到以下幾點：

1. 在閱讀相關書籍下，希望能對本次兩首樂曲背景有更多深入了解，對中國民族傳統音樂歷史脈絡走向有相對概念，也增進補足筆者音樂性啟發，演奏上如何將情感傳遞給聽眾。
2. 認識作曲家個人生平、創作論述，加強深入認識作曲家背景及除二胡作品以外的創作樂曲。
3. 把鋼琴伴奏與二胡搭配進行和聲分析，讓演奏時思路更清楚，分句、段落及樂曲大方向能掌握洽當好處。
4. 樂曲詮釋上會嘗試幾種指法和弓法，選擇最合適自己演奏方法。

第二節 研究範圍與內容

本次研究範圍以二胡本身演奏手法方向為主要研究對象，碩士畢業音樂會以鋼琴伴奏版本配合，故國樂團版本在本次論文上不多加描述，僅提供筆者在撰寫知識上有一定程度幫助。

第二章介紹作曲家生平及作曲家作品有哪些。

第三章針對樂曲撰寫和聲與節奏，第四章為個人演奏相關手法、運弓與揉弦，第五章做最後總結與討論。

本文內容分為四大部分：

首先，對於樂曲最基本了解，為先了解作曲者。本文第二章共分兩個小標題來做論述。第一小標題了解作曲家生平，第二小標題搜尋作曲家除二胡領域之外，有何其作品。

本文第三章為樂曲分析，如鋼琴和聲伴奏、節奏，主奏或伴奏模仿某種特定聲音方法如何演奏出，主奏與伴奏間交互呼應對比音型走向，如何安排漸強漸弱在樂句、段落中安排運用，二胡內外弦該如何搭配且一致性使音樂演奏起來不會有突兀感。

本文第四章以筆者學習樂曲過程中，經過多次練習中發現左手指法可以有幾個指法不同演奏法，每種方式奏出都有不同感受及音樂處理上些微變化，右手弓法安排是否順利演奏等。最後寫出筆者認為好用指法、弓法，用於台上演奏較不容易出錯的方法與筆者本身對樂曲是如何詮釋鋪陳，讓音樂段落有著鮮明對比，情緒鋪陳、強弱音響對比該如何安排等。對於特殊節奏型、顫弓也會加以說明如何在演奏上能更加完美演繹。

以上綜述，了解到兩首樂曲中素材運用在二胡樂器演奏有何新穎發現，對於協奏曲演奏方式相較於傳統無伴奏演繹上，也將各有利弊因素結果產生。最後，總結全部，於第五章加以歸納、總結並提出論點看法。

第三節 研究方法與步驟

論文方向探討內容為《長城隨想-三、四樂章》、《追夢京華-除夕》二胡作品

在演奏手法上有何不同，從二胡與鋼琴和聲分析中發現中國樂曲有更多發展可能，希望藉由以下方法輔佐論文順利完成。

文獻回顧：參考前人論文、期刊、節目單簡介、書本、網路等。

樂譜分析：分析樂譜，多加了解每段落所闡述意境及演奏手法。

自身練習：練習樂曲時，分析樂譜整體大架構，仔細把旋律細節處理好，藉由研究因緣，讓筆者在二胡學習道路上能更加邁進往前。

在筆者選定主題後，透過文獻的蒐集和前人樂曲資料來源分析統整，再以不同角度撰寫之後，以客觀方式加入筆者自身思考歸納出作者想表達曲意之餘又可展現個人風格演奏詮釋方式。

第四節 文獻探討

文獻探討筆者分為三個部分，第一部分關於《長城隨想-三、四樂章》與《追夢京華-除夕》作曲家生平、創作樂曲認知。第二部分找尋前人將兩首樂曲如何進行樂曲分析或其在二胡技法上有何突破撰寫參考。第三部分以前人對樂曲詮釋上有何不同運用手法及弓法做不同解說論述。

一、作曲家背景

作者劉文金在國樂地位已是國寶級作曲家，在生平參考上，資料上算是非常詳細且大同小異。

林育丞在論文探討一曲《秋韻》（2007）與張維紘《長城隨想》（2007）分析詮釋中參考到劉文金作曲家生平。許喬鈞《愛恨情仇》（2017）中提到關迺忠生平、國樂團工作經歷、創作理念等，使筆者能有進一步資料可供參考。

二、樂曲分析及二胡技法運用

江振豪《劉文金二胡協奏曲《長城隨想》作品分析與指揮詮釋》(2017)一書中提到，作品以管弦國樂團與指揮這部分進行音樂內容分析，撰寫到劉文金如何在《長城隨想》中揉和東、西方曲式結構創作手法論述，使分析第三章和聲上有一定幫助。盧美智《二胡與鋼琴合作藝術以劉文金的《長城隨想》為例》(2017)第三章寫到，鋼琴版之詮釋探討鋼琴如何詮釋民族管弦國樂團聲響這部分，方向偏向寫鋼琴在彈奏高低音域與國樂團做大小表情符號時，該用手力量、手掌放鬆度、肩膀力量、指尖觸碰琴鍵等做說明，並無多加論述二胡與鋼琴伴奏這部分，筆者希望透過此篇論文在撰寫簡易版本過程中，獲得不同方向知識外，也了解用於鋼琴上的和弦有哪些與二胡間如何加以運用的。林聖堯於《關迺忠《追夢京華-第二二胡協奏曲》詮釋研究》(2017)第四章第三節二胡揉弦與滑音技法裡的論述較為少，偏向於用段落本身景象來解釋揉弦。夏燁《第二二胡協奏曲-追夢京華》(2014)探討《追夢京華》第三章創作技法寫到滑音、顫音、句法表現如何運巧妙運用在樂曲中，並分析每一句氣口的停與起。

第二章 作曲家介紹、創作作品

第一節 作曲家生平

劉文金

劉文金 1937 年 5 月出生於中國河北省唐山縣，於 2013 年因生病逝世北京，享年 76 歲。祖籍為河南省安陽縣。是中國著名指揮家、作曲家。

劉文金自幼隨著父母親回到河南安陽定居生活。從小熱愛熟悉家鄉河南的民間音樂、戲曲。¹如著名的板頭、河南梆子、打花鼓、河南墜子等民間音樂盛行於河南當地生活，音樂總類可說十分多樣。

劉文金在創作二胡曲時，可能是在幼年時期耳濡目染下，默默影響著劉文金往後創作靈感與題材寫作。因此廣泛吸收河南道地音樂文化，如：二胡左手技法加裝飾奏、上下揉滑，右手運用技巧提升等，使只有兩條弦的二胡來模仿河南韻味曲風顯得融合創新，有別於以往大家對二胡技巧原有的既定印象。

1956 年劉文金考入中央音樂學院，先後與林超夏、黃曉飛學習作曲，與段平泰、吳祖強、王澍等學習和聲、作品分析、復調、管弦樂配器；樂器方面學習二胡、嗩吶、笙等中國樂器。於 1959 年大學三年級創作第一首鋼琴伴奏二胡獨奏曲《豫北敘事曲》，1960 年創作與前年配置樂器一樣的《三門峽暢想曲》，由王國潼、周廣仁首次在中央音樂院首演（尤豐勳 2010），兩首樂曲在國樂圈內外引起極大讚賞，之後皆被列入二胡高等教材裡。

---

¹ 閔惠芬《二胡藝術研究文集·下篇》，第 222 頁

關迺忠

關迺忠 1939 年出生於中國北京至今，著名指揮家、作曲家，其父親是著名小提琴家。從幼年時期受父親影響及德國鋼琴教授古普克專業訓練下，奠定他往後音樂穩固基礎。²隨後 1956 考入北京中央音樂學院作曲系，1961 年畢業後，便到北京東方歌舞團作指揮與作曲方面工作。之後長期與香港國樂團和高雄市國樂團有長期合作關係。在作曲方面因受到德國正統嚴謹訓練，在創作上也格外嚴謹，他把寫作時用的和聲比喻成母語來解釋，他說：

如果一開始教你的人，說了一口標準北京話，你終身不用想就能自然說出；如一開始學習閩南話，再學北京話，就永遠學不正。

可見當時教育的影響對他有很深感觸。³

---

²羅尹婷，〈關迺忠二胡協奏曲《風雨思秋》之分析與詮釋〉〈國立臺灣師範大學民族音樂研究所論文，102 年〉

³黃禎淇，〈關迺忠二胡協奏曲-追夢京華之研究〉〈國立臺灣師範大學民族音樂研究所論文，2009 年〉

第二節 作曲家作品

筆者由於學習二胡關係，對於劉文金創作曲僅知局限於二胡演奏作品。透過查找其論文、書刊中得知劉文金在校期間利用學習西方理論作曲概念，進而融合中國傳統音樂與西方創作手法下創作許多大量作品，有二胡曲《豫北敘事曲》〈1958年〉、《三門峽暢想曲》〈1960年〉，二胡協奏曲型式《長城隨想曲》〈1982年〉、《秋韻》〈1990年〉、《雪山魂塑》〈2006年〉，大型民族舞蹈作品《難忘的潑水節》〈1978年〉，竹笛協奏曲《鷹之戀》〈1990年〉，笙協奏曲《虹》〈2006年〉，嗩吶協奏曲《農樵農耕》〈2007年〉，及聲樂作品有近百首。⁴

關迺忠作品有國樂團《豐年祭》〈1980年〉，鋼琴與國樂團《第三鋼琴協奏曲》〈1984年〉，二胡與管弦國樂團《第一二胡協奏曲》〈1987年〉，大提琴協奏曲《路》，〈1990年〉，嗩吶協奏曲《花木蘭》〈1992〉，小提琴協奏曲《北國情懷》〈1994〉，《普天樂》及《第二大提琴協奏曲》〈1997〉，協奏曲共二十四首，舞劇共三部，古典和民間改編曲等多方面創作曲。⁵

---

⁴ 江振豪，《劉文金二胡協奏曲《長城隨想》作品分析與指揮詮釋》論文出版年：2017年。

第三章樂曲分析

第一節 和聲分析

此章節分析是為了要讓筆者更加了解樂曲的創作裡面一些和聲編配及鋼琴的部分之後並選擇合適的指法、弓法、演奏法來進行詮釋。而此針對於和聲架構的分析有關詮釋的細節於第四章節做說明。

表格 1：第三樂章《忠魂祭》和聲分析

忠魂祭（長城隨想第三樂章）	
開始	C 小調。
調性	轉調 bEM - dm（散板到遠系）。
結束	CM（結束在平行大，並以 <i>attaca</i> 接續下一樂章的 CM）。 以商居多（例：主題以及散板），但不一定在同一調性上。
調式	並且調式色彩濃厚，多次在重複同一旋律動機下，平移至另一調式。
整體和聲	比起調性，和聲較偏向調式色彩。並且調式以及調性的轉換頻繁。
變化和聲	無特別之處，多為調式的轉換。
結束	結束於平行大調並以 <i>attaca</i> 直接接續下一樂章。

《忠魂祭》序奏，開頭由鋼琴伴奏連續彈奏 9 小節，以第 1 小節 C 小調 I 7 和弦導奏為基礎，再來可觀察到第 1 小節還原 si 和第 2 小節降 si 兩音刻意營造出不和協感，鋼琴右手採用大七和弦利用大七度加上完全五度持續音來呈現民族特

有色彩和聲，營造空曠氣氛。3-6 小節左手低音樂句間不斷變換調式，彷彿戰士魂魄相互出現，第 3 小節調式色彩為多里安調式，第六音還原變成大六度，帶有古老、神秘感。第 5 小節調式色彩為佛里吉安調式，特色是第二音降半音，第 6 小節調式色彩為伊奧利安調式，也就是小調，營造悲傷、沉靜感。12 小節開始進入主題，回到 I 級和弦。（見譜例 3-1）

譜例 3-1：《忠魂祭》1~9 小節

導音升高
慢速 肅穆、沉靜

pp mp

自然小音階的下主音 多里安調式

c小調: i 7 音

佛里吉安調式 伊奧利安調式

沉重而有力 (钟声)

mf

A: I [用內弦演奏.....]

mp p

第 21 小節到第 25 小節進入第二段，鋼琴和聲部分經常與二胡旋律重疊，產生對位旋律，26 小節第三拍二胡 Do 音出現開始堆疊張力至 A 的Ⅲ級，延續到 27 小節降 B 到 28 小節還原 B 色彩轉至明朗化，29 小節回到 c 小調 I 級和弦，二胡內弦也在這中止，將轉化至下一段新的旋律。（見譜例 3-2）

譜例 3-2：《忠魂祭》21~29 小節

The musical score consists of three systems of staves. The first system (measures 21-23) has a melody in the first staff and piano accompaniment in the second and third staves. The second system (measures 24-26) continues the melody and accompaniment. The third system (measures 27-29) concludes the passage with a final cadence. Red boxes highlight the following elements:

- Measures 21-23: Melody in the first staff and piano accompaniment in the second and third staves.
- Measure 24: Melody in the first staff and piano accompaniment in the second and third staves.
- Measures 25-26: Melody in the first staff and piano accompaniment in the second and third staves.
- Measures 27-29: Melody in the first staff and piano accompaniment in the second and third staves.

Annotations and markings include:

- A:II**: Roman numeral indicating the second ending of section A.
- C小調**: Chinese text indicating the key signature change to C minor.
- A的III**: Roman numeral indicating the third ending of section A.
- vi4** and **i7**: Roman numerals indicating chord qualities.
- 漸慢**: Italian text for 'ritardando'.
- 色彩明朗**: Chinese text indicating a brightening of color.
- VII7 降E:V7**: Roman numeral and chord name indicating a dominant seventh chord in the lowered E major mode.
- 對位**: Chinese text for 'counterpoint' written vertically on the right side.

30 小節隨著二胡主旋律由內弦轉換成外弦這樣一個由暗變亮音色變化過程，色彩也轉至降 E 大調（平行調）。（見譜例 3-3）

譜例 3-3：《忠魂祭》30~31 小節

A:III 原速

降E大調: I ii6 I6 ii V6 I6 vi6

49 小節轉至 C 大調（平行調），原本從香煙裊裊、鐘聲、古老氛圍，到色彩變明朗，對未來還是懷有希望之感這樣一種旋律出現，可能與作者本身較光明性格有關，如作者二胡作品：豫北敘事曲、三門峽暢響曲都是對未來，對將來建設有美好的期盼。（見譜例 3-4）

譜例 3-4：《忠魂祭》49~52 小節

漸慢

散板 自由、深沉而激越

漸慢

54 小節起為華彩段落，並以 D 為動機，轉至 d 小調遠系調，接下來共出現兩次 14 小節出現過的動機再次出現並強調，第 3 行由 D 低音起，二胡由低音開始至第 4 行整段散版最高音 E，情緒上為高昂，且標記有延長符號，在演奏上可

讓弓子做大小聲變化，也為樂曲可以延至下一個旋律做鋪陳，55 小節鋼琴和聲加進來，與二胡一同為進入 B 段前的張力累積。（見譜例 3-5 與 3-6）

譜例 3-5：《忠魂祭》54～小節

華彩段落

散板 自由、深沉而激越

The score for Example 3-5 consists of two staves. The upper staff contains a single melodic line with a series of eighth and sixteenth notes, some beamed together. The lower staff shows a piano accompaniment with a steady eighth-note pattern in the right hand and a more sparse, rhythmic pattern in the left hand.

d小調

譜例 3-6：《忠魂祭》散版

The score for Example 3-6 is a multi-staff piece with several annotations in red.

- At the top, a red bracket labeled '1.' spans a melodic phrase with the note '前面出現過動機重複兩次' (The motif appeared twice before).
- Another red bracket labeled '2.' spans a later melodic phrase.
- A red bracket labeled '開始堆疊至最高音' (Start stacking to the highest pitch) points to a series of ascending notes.
- A red circle labeled '最高音' (Highest pitch) highlights a specific note.
- At the bottom, a red note '進入B段作準備' (Enter B section preparation) is placed above the piano part.

 The score includes dynamic markings such as *f*, *mf*, *mp*, and *ff*, as well as performance directions like '漸快' (Ritardando) and '慢' (Ad libitum). The piano part features complex textures with multiple layers of notes.

56 小節 B 段落為此樂章高潮，此時出現大三和弦，在戲曲裡面並不會出現，但作者卻可以運用的恰當且不突兀，是作者一個厲害寫作技巧手法，61 小節 E、升 G、B、E 應該解決到 A，但作者並無這樣寫，而用 VI 副屬和弦，到 62 小節前兩拍都還是 VI 級，到鋼琴和聲出現借用 a 小調 III 級的增三和弦，最後在 63 小節副屬和弦才終於解決到 A。（見譜例 3-7）

譜例 3-7：《忠魂祭》56~64 小節

B-I 壯烈、寬廣

大三和弦出現

C大調 I

vi7

(樂句)

IV 應該解決到 A

ii7

iii7

V7/vi

增三和弦出現

V/II

64 小節 D、升 F、A 是 V 的副屬和弦，65 小節解決到 G，常見西洋和聲手法，
 從 B：I 開頭到這邊都圍繞 C 大調且確定調性之後，由廣板進入 66 小節進行板。
 （見譜例 3-8）

譜例 3-8：《忠魂祭》62~66 小節

62 63 64 65 66

V7 V/ii B-II
 行板 平穩而流暢

行板到 74 小節出現 IV 級副屬和弦，75 小節用了特別和弦 VI 級，使張力更加
 擴大。（見譜例 3-9）

譜例 3-9：《忠魂祭》71~76 小節

71 72 73 74 75 76

iv I6 v7 v7/iv VI

稍自由

85 小節也就是行板結束前四小節和聲才回到 V - I，87 小節再出現一次 I 級，觀察到作者是結束於平行調 C 大調上，並直接延續至下一樂章，88 小節預現下一章動機 C，可知接下來樂章開頭 C 音代表很重要角色。(見譜例 3-10)

譜例 3-10：《忠魂祭》83~88 小節

表格 2：第四樂章《遙望篇》和聲分析

遙望篇（長城隨想第四樂章）		
調性	開始	C 大調。
	結束	C 大調（無轉調）。
調式		宮居多，變化較少。
和聲	整體	和聲較為固定，主要以動機的 I-vi-V 為主，搭配三列音動機。
	變化和聲	不多，少數過門處有屬（GM）的延伸。（例：m72-77、m93-96）
	結束	持續在 V，最後四小節才回到 I。

經過第三樂章華彩段落戲劇性的結束，迎來第四樂章，開頭出現此樂章節奏

動機，第二拍出現變化音升 G 當經過音，傾向 a 小調中才會出現，作曲家放在此用途，也許想給聽眾傳遞是輕鬆、帶有詼諧色彩作用，與《忠魂祭》樂章莊嚴、肅穆形成強烈對比，藍色部分 D、C、為主要動機音型，三音列級進上行，使音樂顯得活潑、快樂感。(見譜例 3-11)

譜例 3-11：《遙望篇》1~4 小節

四、遙望篇

行板 穩健地

C大調: I V

第 5 小節二胡主旋律奏出第一樂章《關山行》開頭旋律，第 4 小節鋼琴和聲伴奏出現降 B，帶有 F 大調明朗而歡快，活潑風趣色彩，IV 的延伸至 13 小節才回到 I 級止。(見譜例 3-12)

譜例 3-12：《遙望篇》5~13 小節

The musical score for Example 3-12 consists of three systems of staves. The first system (measures 5-6) shows a vocal line starting with a melodic phrase and a piano accompaniment. A red bracket labeled 'A' spans the vocal line in measures 5 and 6. Below the piano accompaniment in measure 6, a red bracket labeled 'I' and 'V7/IV' indicates a chord change. The second system (measures 7-8) continues the vocal and piano parts. A red circle highlights a flat sign (b) in the piano accompaniment in measure 7. The third system (measures 9-12) shows the vocal line concluding with a phrase and the piano accompaniment providing harmonic support. A red bracket labeled 'I' is placed below the piano accompaniment in measures 11 and 12, indicating a return to the tonic chord.

24-27 小節有一個小尾奏 (Codetta) 表示一個完結的樂句，其後由鋼琴和聲升 C、D、升 D、E，動機變形過度到主題出現，緊接主奏與鋼琴輪流再次出現導奏的三音列動機，也為此樂章最主要之動機。(見譜例 3-13)

譜例 3-13：《遙望篇》21~32 小節

小尾奏

I 6
主題
流动地、富有节奏感

動機變形

三度音動機

V vi7 I I

IV V I6

樂譜標記一、二，這兩句形成對比，第一句由強漸弱且出現 V 屬和弦在解決到 I，鋼琴和聲上較豐富，第二句由弱漸強，因節拍不緊湊關係，使鋼琴和聲上聽覺較單純，構成兩句之間突然轉換對比效果，49 小節與前段 24 小節小尾奏旋律相同。（見譜例 3-14）

譜例 3-14：《遙望篇》44~51 小節

1. 2.

再次出現

V IV6 I V7/V I6 V I6 V7/IV

IV V7 VI I6 I6

V vi I vi7

53 小節為樂章第一次過門段落，55 小節作者用了在 C 大調和弦中不會出現的和聲，預指接下來將有所變化，到 56 小節是一個轉折點，觀察到國樂團用了三次半音化和聲，每一次的模進都使張力擴大，使織度改變得較緊湊、密集，鋼琴和聲在 59 小節用了不穩定增三和弦，代表音樂要向前推進，接下一句用了拿坡里六和弦，最後在 64 小節用 G、F、E、D 級進下行方式，為 B 段第一音可接到 C。(見譜例 3-15)

譜例 3-15：《遙望篇》53～64 小節

過門

稍快 堅定地

C大調不會出現這個和弦

iii v6 I

5

漸強

漸強

iii pt 增三和弦 V6 4 vi

mf f

增三和弦 pt 1 6 4 ii 拿坡里和弦 pt IV

漸慢

漸慢

V6 V/V V ii6 I6 vii7

級進下行

65 小節為主題變奏 I 變慢起，有點像緊拉慢唱，但速度是穩的，與前面所說使國樂團織度改變，利用增三和弦不穩定，都是為了在 65 小節煞車做張力對比考量，更能凸顯戲劇性，運用三音列動機延伸擴展開，72 小節起主奏與鋼琴和聲出現 G 大調 V 級延伸色彩，出現大量升 F，到 77 小節止。（見譜例 3-16）

譜例 3-16：《遙望篇》65~77 小節

B:主題之變奏 I

慢起 堅定地 漸快

三度音進行

I vi I vi iii4 vi7 I6

pt

更快

V V/V vii6/v v7/v v vi/v

77 小節過門起並未始終如一都用西洋和聲來安排和聲進行，而運用大二度模仿鑼鼓點節奏，使國樂作品上有無限拓展延伸可能，在西方作品中鮮少有這樣寫作方式，也算是國樂一大特點。（見譜例 3-17）

譜例 3-17：《遙望篇》77~82 小節

過門 小快板

iii6
4

mp

83 小節主題變奏 II 速度被拉回來，也讓三音列動機運用比主題變奏 I 更加豐富、緊湊。(見譜例 3-18)

譜例 3-18：《遙望篇》83~88 小節

快板 主題之變奏 II

f

mf

I

93 小節過門中升 F 帶有 G 大調色彩，使音樂更為歡快、活潑，95 小節音型排列較不緊密，95 小節可預知接下來開始為下一段 C 段高潮做鋪陳，以和聲進行來概括，整大段都是大的 V 級，也會有 V 級副屬和弦。(見譜例 3-19 與譜例 3-20)

譜例 3-19 《遙望篇》89~103 小節

The musical score consists of three systems of staves. The first system shows measures 89-91. The second system shows measures 92-94. The third system shows measures 95-97. Red circles highlight specific notes and chords. Red text labels indicate musical events: '過門' (interlude) above measure 92, '進C段前預備' (preparation for C section) below measure 95, and various Roman numerals (vi, iii, v/v) indicating chord functions.

譜例 3-20：《遙望篇》98~103 小節

104 小節為此樂章高潮，從V接回 I，此時國樂團再次出現第一樂章《關山行》開頭旋律在接到 107 小節 I，可觀察到作曲家基本上和聲大架構為 I - V - I，110 小節 II 通常接到 V，113 小節降 B、D、F 是借用 a 小調 III 副屬和弦，114 小節可當裝飾奏並無轉調跡象再接 V7。(見譜例 3-21 與譜例 3-22)

譜例 3-21：《遙望篇》104~110 小節

譜例 3-22 《遙望篇》 111~118 小節

123 小節作曲家似乎想在這裡做延伸想法，因為 I 6 並未真正解決，還沒完全回到終止式，此時已接近樂曲尾聲，作曲家之意不可隨意結束，所以繼續製造張力感。(見譜例 3-23)

譜例 3-23：《遙望篇》 122~125 小節

130 小節自由段落二胡獨奏，132 小節國樂團齊奏屬七和弦三連音，133 小節二胡模進方式演奏，終於在 136 小節與國樂團齊奏最後主題，漸慢到 138 小節解決回到主和弦，最後整個國樂團結束在 C，完成《長城隨想》整部作品。(見譜例 3-24)

譜例 3-24：《遙望篇》130~142 小節

較自由

原速

漸慢

漸慢

表格 3：第四樂章《除夕》和聲分析

除夕		
調性	開始	G 大調。
	結束	G 大調（無轉調）。
調式		宮居多，變化較少。
和聲	整體	多處有屬的延伸。並且低音多次運用下行級進的和聲導向進行。
	變化和聲	主題常用屬（DM）的延伸。（例：m92-116）
	結束	停在屬（V）稍長，以製造接下來接主（I）之張力。直到倒數第二小節才在 CODA 中第一次出現主和弦（I）。此處可看出前面刻意避開主和弦（I），並以相同性質的 vi（同樣都是主的功能）替代，達到張力變化的效果。

《除夕》導奏和聲採用 G 大調明亮色彩，開頭和聲有刻意避開主和弦 I 直到 14 小節才出現主和弦，主奏以五聲音階調式向下級進，第二小節重複第一小節音型降低八度，到第 5 小節此出現第一次短暫屬和弦，可看成為了低音級進走向而寫。（見譜例 3-25）

譜例 3-25：《除夕》1~6 小節

Largo ♩=42

導奏

二胡

鋼琴

G大調: ii6 vi6 ii6 vi6 vi6 ii6

vi6 4 ii6 vi6 4 ii v6 5 vi7

第 7 小節 II 7 分解和弦幫助主奏長音襯托旋律線條流動、向前推進，第 9 小節主奏與鋼琴相互交替，14 小節主題前第一次出現主和弦，確立調性，導奏 1-14 小節基本環繞於 II、VI。(見譜例 3-26 與譜例 3-27)

譜例 3-26：《除夕》7~12 小節

7

10

ii7 v vi4 3 ii7 v vi7 ii7

譜例 3-27：《除夕》13~14 小節

I

15 小節句式結構為 4+5，伴奏以簡單震音凸顯二胡旋律線，不論從織體和旋律方面來看都帶有強烈敘述性，19-23 小節作為主題動機，之後皆有多次再現。

23 小節 A 段首次出現 I，同導奏一樣，皆有刻意避開主和弦，有些微模糊之調性作用在。（見譜例 3-28 與譜例 3-29）

譜例 3-28：《除夕》15~21 小節

譜例 3-29：《除夕》22~23 小節

24 小節主題 II 出現，主奏以 4+4+4 規整句式結構，觀察到調式已悄悄轉到屬調 D 大調上，給人格外溫暖，純淨色彩感。（見譜例 3-30 與譜例 3-31）

譜例 3-30：《除夕》22~25 小節

譜例 3-31：《除夕》26~36 小節

31
vi4/3 v7/v

35
v6 vi4/ivii4/3 I6 v6/v

ii

35 小節鋼琴旋律重複主奏主題 I 再現到 43 小節，作曲家回顧並延續之旋律，將主奏旋律給鋼琴演奏，相同手法與旋律，卻展現出不同音色變化，不失第二次精彩片段再現，充滿耐人尋味，細細品嚐回憶感。（見譜例 3-32 與譜例 3-33）

譜例 3-32：《除夕》35~36 小節

譜例 3-33：《除夕》39~45 小節

The image shows a musical score for Example 3-33, measures 39-45. It consists of three systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. Measure 39 shows the vocal line with a whole note and the piano accompaniment with a series of eighth notes. Measure 40 continues the piano accompaniment with a series of eighth notes. Measure 41 shows the vocal line with a half note and the piano accompaniment with a series of eighth notes. Measure 42 shows the vocal line with a half note and the piano accompaniment with a series of eighth notes. Measure 43 shows the vocal line with a half note and the piano accompaniment with a series of eighth notes. Measure 44 shows the vocal line with a half note and the piano accompaniment with a series of eighth notes. Measure 45 shows the vocal line with a half note and the piano accompaniment with a series of eighth notes. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics like *p* (piano).

44 小節主奏以 *p*（小聲）加入旋律中，並在 45 小節出現第 19-23 小節主題動機，有再次強調主題之用意。（見譜例 3-34）

譜例 3-34：《除夕》44~49 小節

The image shows a musical score for Example 3-34, measures 43-49. It consists of three systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. Measure 43 starts with a vocal line that has a rest, followed by a piano accompaniment with a dynamic marking of *p*. Measure 44 shows the vocal line with a dynamic marking of *mf* and the piano accompaniment with a dynamic marking of *p*. Measure 45 shows the vocal line with a dynamic marking of *mf* and the piano accompaniment with a dynamic marking of *p*. Measure 46 shows the vocal line with a dynamic marking of *mf* and the piano accompaniment with a dynamic marking of *p*. Measure 47 shows the vocal line with a dynamic marking of *mf* and the piano accompaniment with a dynamic marking of *p*. Measure 48 shows the vocal line with a dynamic marking of *mf* and the piano accompaniment with a dynamic marking of *pp*. Measure 49 shows the vocal line with a dynamic marking of *mf* and the piano accompaniment with a dynamic marking of *pp*. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings.

51 小節旋律線條不在像以往平穩級進進行，作曲家在主奏部分使用大幅度跳進創作手法，使樂曲上首次出現較大起伏段落。（見譜例 3-35）

譜例 3-35：《除夕》51~61 小節

The musical score for Example 3-35 consists of three systems of music. Each system has a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on two staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The first system starts at measure 48 and ends at measure 52. The second system starts at measure 53 and ends at measure 57. The third system starts at measure 58 and ends at measure 61. The vocal line features several trills (tr) and dynamic markings such as *pp*, *mf*, *p*, and *mp*. The piano accompaniment includes chords, arpeggios, and dynamic markings like *pp*, *mf*, and *p*.

62-70 小節再現主題 I 旋律，71 小節為 A 段落小尾奏，可猜測 A 樂段將結束，75 小節鋼琴右手和聲預式 B 段部分動機來源，最後在 75 小節回歸到主音 G 上。(見譜例 3-36)

譜例 3-36：《除夕》62~79 小節

B 段開頭鋼琴突然 FF 力度出現，以延續 G 大調，從開頭至此處變化最大為情緒轉化，從溫馨甜蜜、溫暖色彩轉至明亮、活潑大和弦與快速刮奏琴鍵，巧妙把 A、B 段銜接起。84 小節主題動機一出現，85 小節出現升 C，有 D（屬調）之色彩，92-96 此句和聲走向皆以 V 為基礎。（見譜例 3-37）

譜例 3-37：《除夕》80~97 小節

77 *pp* *ppp* *ff* **B** Allegro Vivace ♩ = 144

82 **G大調** **主題** **動機** *mp*

86 *iv* *v7* *ii6* *v* *i* *vi7* *iv* *v*

91 *v* *i6* *vi4* *v4/v* *v7/v*

96 *vii6/v* *vi7*

111 小節鋼琴主題在此第二出現，119 小節起為主題過渡句，鋼琴右手此類型級進音型來自於 A 段過門 75-78 處。(見譜例 3-38)

譜例 3-38：《除夕》111~123 小節

主題第二次

109

114

主題間過渡

119

137 小節鋼琴動機第三次出現，145-152 主奏和國樂團用主題動機相互呼應。

(見譜例 3-39 與譜例 3-40)

譜例 3-39：《除夕》137~143 小節

主題第三次

134

主題間過渡

139

譜例 3-40：《除夕》144~153 小節

Musical score for Example 3-40, measures 144-153. The score is in G major and 2/4 time. It features a piano accompaniment and a vocal line. Red boxes highlight specific rhythmic and melodic motifs in both parts. The piano part has a steady eighth-note accompaniment, while the vocal line has more complex rhythmic patterns. Dynamics include *f*, *p*, and *mf*.

212 小節主奏和國樂團用主題動機相互呼應。(見譜例 3-41 與譜例 3-42)

譜例 3-41：《除夕》204~215 小節

主題第六次

Musical score for Example 3-41, measures 204-215. The score is in G major and 2/4 time. It features a piano accompaniment and a vocal line. Red boxes highlight specific rhythmic and melodic motifs in both parts. The piano part has a steady eighth-note accompaniment, while the vocal line has more complex rhythmic patterns. Dynamics include *f* and *mp*.

譜例 3-42：《除夕》216～228 小節

216 217 220 221 225

主題過渡

vi6 5

ii7 vi6 5 ii7

più mosso ♩ = 156

226 小節以主奏快速緊密十六分音符推動主題動機發展，來到樂曲尾聲高潮段落。（見譜例 3-43）

譜例 3-43：《除夕》 226～232 小節

245 小節停在屬和弦稍長，以製造接下來接 I 之張力直到 248 尾奏首次出現 I 也是最後一次，前面接刻意避開 I 以 VI 代替，最後在歡快氣氛迎接新春到來氣氛中結束整首樂曲。(見譜例 3-44)

譜例 3-44：《除夕》 241～249 小節

第二節 節奏與速度

音樂最基本襯底是由節奏開始，在聆聽每首由作曲家編織而成各種風貌多樣化的音樂時代中，我們以樂器作為溝通橋樑時，是很難輕忽旋律在特有節奏中帶給我們腦中聽覺衝擊的力量。節奏也是所俗稱的”律動感”，可在曲中自由發展變化卻不失音樂本身的規律性，由此可知節奏背後豐富了人們聽覺外，自然在音樂裡也成不可或缺的角色。

節奏包含了無限創作的可能，也間接給人們帶來豐富多采多姿的音樂殿堂。本章節想大略淺談節奏在樂曲中起到甚麼作用，音樂表情又該如何呈現。

表格 4：第三樂章《忠魂祭》節奏與速度分析

小節	1-11	12-20	21-29	30-43	44-53	54-	56-65	66-88
段落	導奏	A:I	A:II	A:III	結束句	華彩	B:I	B:II
速度	Largo Maestoso ♩=42		♩=46 流動的	稍慢		rubato	♩=112 壯烈、寬 廣	♩=100 不間斷接 第四樂章

忠魂祭前奏部分由鋼琴帶入，節奏較為慢速、沉靜、肅穆，鋼琴右手節奏部分演奏國樂團箏篋帶點空靈感的十六音符分緩緩拉開序幕，第 2 小節左手節奏八分音符走向為下行，後一小節接著上行，第 4 小節節奏稍些改變，三四拍出現附點八分音符節奏，隱約暗示接下來節奏型將有所變化，第 8 小節節奏前兩拍為切分音，後兩拍使用附點節奏，使音樂張力更加往前推進，作曲家註明寫上模擬鐘聲，暗示國樂團加入管鐘，鋼琴左手節奏持續後附點節奏，使節奏和拍子拉長如鐘聲敲後殘響還未消失。（見譜例 3-45）

譜例 3-45：《忠魂祭》1～9 小節

十六分音符節奏

變速 肅穆、沉重

下行走向

上行走向

附點八分音符出現

沉重而有力 (沖擊)

切分節奏與附點節奏型

第 10 小節主奏進來，以節奏稍快的八度跳進模擬鐘聲借鑑古琴手法「猱」緩緩拉開序幕，12 小節連續重複三次一樣節奏型，鋼琴以滑音呈現，讓節奏速度趕上有緊湊、柔和音樂線條、增添色彩這樣的一種效果。(見譜例 3-46)

譜例 3-46：《忠魂祭》10～12 小節

八度跳進

【用內弦演奏 二胡旋律展開】

p 重複節奏型

14 小節鋼琴旋律與二胡做呼應，作曲家擅長常用主奏與伴奏旋律呼應句來強調後面節奏音型上面的變化，18 小節二胡節奏旋律線拉長，有延綿不覺效果，延續到 19 小節才結束，19 小節鋼琴後兩拍節奏以快速十六分音符及音型往上走，將氣勢在向前推進，在中國創作作品上是種常見手法。20 小節二胡模擬鐘聲再次出現，似與前面鐘聲做呼應。(見譜例 3-47)

譜例 3-47：《忠魂祭》13～20 小節

鋼琴呼應二胡旋律

旋律線拉長

模擬鐘聲

十六分音符節奏型

21 小節鋼琴左手出現很特殊節奏型，在國樂團的演奏上是屬於彈撥樂器演奏，轉換成鋼琴演奏上的時候特別使用快速十六分音符輪奏詮釋手法演奏，來模擬彈撥樂的節奏型，音型從低音慢慢往上走，聆聽聲響上較為低沉，更能展現出對戰士英勇緬懷的悲傷情懷。（見譜例 3-48）

譜例 3-48：《忠魂祭》21～22 小節

似彈撥樂器輪音

26 小節級進音型往上走，國樂團演奏上以高胡、琵琶輪指、定音鼓緩緩把八分音符節奏向前推進，轉換成鋼琴演奏使用以低音快速三十二分音符手法詮釋表現出一幅寬廣、無際的景象，26-28 小節演奏節奏為稍慢再到稍快最後漸慢，是

為了對比 29 小節速度還原且漸強前所埋藏的過度句，到 29 小節是樂曲第一段最高潮段落，國樂團演奏以彈撥撥奏強而有力的三連音節奏與低音笙三連音相互搭配展現，轉換成鋼琴表現手法則使用左右手八度音程和節奏由慢到快這樣一種手法，來達到這樣的聲響效果。（見譜例 3-49）

譜例 3-49：《忠魂祭》25～29 小節

30 小節速度回到原速，鋼琴與二胡節奏上相對比起前面段落更加流暢、流動些。（見譜例 3-50）

譜例 3-50：《忠魂祭》30～31 小節

激昂旋律從 29 小節走到 32 小節時，節奏突然稍慢下來，鋼琴伴奏節奏也稍緩許多，作者在鋼琴手法為了達到模擬鐘聲再次響起，此強調重複三次一樣三連音節奏型，也暗示接下來旋律的高潮出現，36 小節二胡節奏漸慢且漸強到 37 小

節第一個音與伴奏重複 sol 音，隨後漸弱，把音樂與節奏對比性在兩小節中明顯展現出來。(見譜例 3-51)

譜例 3-51：《忠魂祭》32~37 小節

42 小節起，鋼琴右手再次強調鐘聲，重複九次，可見鐘聲在第三樂章起到很重要的角色，44 小節二胡顫弓模仿樂對裡彈撥樂輪指演奏手法，以音型走向為上型，鋼琴走向為下型做對比手法展現，音樂持續進行到 47 小節時，作曲家速度上註明稍加快，節奏開始做變化(47-58)，越來越緊湊以製造進入散板前張力，49 小節起至 51，節奏音型切割並緊密排列由顫弓演奏。(見譜例 3-52)

譜例 3-52：《忠魂祭》42～51 小節

52 小節由三個音組成一組共重複五次，節奏上安排變化是慢開始接著是比前一組在稍加快，第一音 F 會加重音，如打鼓節奏第一下打在點子上相同的表現手法，第 2 行後面重複三次相同節奏，在演奏時情緒表達上是激動的，第 3 行十連音連頓弓節奏跟音階下型的結合，似人們掉下一顆顆眼淚在哀弔逝世的戰士。

(見譜例 3-53)

譜例 3-53：《忠魂祭》52～小節

第 1 行可觀察出旋律一層一層推進，除了音高上不同和給人們不同感受之外，節奏這時起到主導作用，能由慢到快，在撤回來慢，一波一波似把內心湧動情緒推向高潮來表現這一句，第 2 行節奏旋律線拉長，到全曲最高音升 D，下面緊接另一個樂思起，旋律由高音走向低音曲，作曲家運用從細膩弱拍逐漸演奏到豪放強拍，節奏明顯被拉寬、拉大，第 3 行節奏有許多由慢到快演奏，似借鑑樂對彈撥掃弦或打鼓這樣一種節奏，第 4 行出現附點節奏採用以板鼓戲曲型態走路亮相這樣一種手法來演奏，情緒一樣一層一層堆疊，節奏安排上也須多加留意。

（見譜例 3-54）

譜例 3-54：《忠魂祭》52～小節

節奏稍作變化

節奏拉長

全曲最高音 一次一次音型往下走

借鑑彈撥或鼓的節奏

漸快

附點節奏

表格 5：第四樂章 《遙望篇》節奏與速度內容分析

小節	1-4	5-27	28-52	53-64	65-82	83-103	104-129	131-143
段落	前奏	A:遙望篇主題	主題	過門	B:主題之變奏 I	B:主題之變奏 II	C:長城主題	結束句
速度	行板、穩健	行板、穩健	流動地 富有節奏感 ♩=120	稍快、堅定地 ♩=120 起	慢起、堅定地 由慢到快	快板	小行板 ♩=100	較自由

《忠魂祭》與《遙望篇》兩個樂章中間伴奏是不間斷的，鋼琴伴奏在《忠魂祭》倒數兩小節時，右手伴奏提前出現《遙望篇》1-4 小節旋律，利用頑固節奏貫穿到第四樂章開頭第一小節，拍號也改變成 2/2 拍，速度行板，第 1 小節鋼琴右手旋律原型採自京韻大鼓手法，第 2 小節出現附點節奏，1-4 小節連續採用斷奏、跳音沿用這樣一種律動感，充分展現出《遙望篇》想傳遞給人們展望無窮的信心和迎接展望未來美好的訊息。（見譜例 3-55 與譜例 3-56）

譜例 3-55：《忠魂祭》86~88 小節

行板 平穩地

頑固低音節奏

第四樂章主題提前出現

(緊接下樂章)

譜例 3-56：《遙望篇》1～4 小節

拍號改變

行板 穩健地

附點節奏

斷奏加跳音

第 5 小節運用了再現第一樂章《關山行》二胡主題，不一樣地方是，《關山行》出現在樂對開頭為緩慢六四拍子，二胡獨自演奏，賦予彈性空間較大，第四樂章因為有國樂團規範工整半奏音型，使節奏感更加有律動，音樂氛圍整體呈現流暢、輕鬆自在。節奏不同創作手法，一個是深沉、沉靜，一個具富有彈性節奏，延綿不斷動力感表現手法，由譜中可觀察到出現兩次重複 Sol、Do 音，作曲家運用節奏的不同讓重複音展現韻律有所改變，且在第二音加上古琴素材手法「揉」似二胡滑揉技巧，使揉弦聲音音波幅度在更大，也觀察到一、二、三句子音符起伏不大，因為節奏拉的較長，只能靠內心帶動旋律律動，表現出向前邁進的節奏。

（見譜例 3-57）

譜例 3-57：《遙望篇》5～16 小節

延綿不斷的旋律，節奏長

兩次Sol音節奏不同

再現第一樂章動機

17-18 小節二胡出現附點節奏，鋼琴右手模仿國樂團裡打鼓節奏手法，使氣氛更加歡快愉悅，20 小節沿用開頭第五小節動機，用旋律下型做對比，23 小節鋼琴右手模仿國樂團彈撥樂強有力的撥奏，使音樂有往上延伸的感覺，最後 26 小節鋼琴右手再次模仿國樂團中打鼓節奏，展現歡快，對未來充滿信心、期待感。

(見譜例 3-58)

譜例 3-58：《遙望篇》17～26 小節

大量附點節奏

模仿鼓

沿用開頭節奏素材

模仿彈撥樂

流動地、富有節奏感

模仿鼓

27 小節起節奏型一直在悄悄變化，一開始鋼琴右手模仿國樂團鼓節奏，似幫二胡打節奏，接著 28 小節鋼琴高音模仿國樂團鐵琴跳音與二胡節奏旋律對呼應，顯得靈活、輕巧，31 小節鋼琴節奏手法是模擬國樂團彈撥樂大量琶音，以固定演奏手法延續著，從鋼琴琶音的下一小節 32 小節起，二胡也採用大量附點切分，在演奏同時音樂表達上就需比較乾淨、俐落，使整段節奏更能凸顯出來。（見譜例 3-59）

譜例 3-59：《遙望篇》24～36 小節

流动地、富有节奏感

節奏型

呼應二胡節奏旋律

跳音節奏

大量琶音節奏

56 小節二胡節奏旋律拉長跨度到下一小節第一拍，鋼琴快速十六分音符節奏，使織體隨之改變成較緊張、緊湊，63 小節二胡隨著附點拍子慢慢遞減時值，節奏的力度、幅度在演奏上明顯被拉寬許多。（見譜例 3-60）

譜例 3-60：《遙望篇》56~64 小節

節奏旋律拉長

漸強

漸強

節奏緊湊

附點節奏減值

漸慢

漸慢

第 65 小節起為第一變奏，節奏轉換成剝板，整個快板樂段創作是劉文金加入戲曲大量附點、切分節奏、休止符、快速音符節奏元素所組成，70 小節主奏和半奏出現戲曲切分節奏，73-74 小節再次出現 63-64 節奏音型，轉為弱演奏，到七十五小節音型往上走，鋼琴與二胡節奏力度一起轉化成積極、有力度的演奏。（見譜例 3-61）

譜例 3-61：《遙望篇》 65～76 小節

77 小節起進入到連續十六分音符旋律，右手鋼琴模仿國樂團鑼鼓點的節奏，二胡力度可稍減下來，因為國樂團開始做鋪陳，國樂團板鼓在 82 小節加進，迎來 83 小節主題推出。(見譜例 3-62)

譜例 3-62：《遙望篇》77～85 小節

小快板 十六分音符節奏

描寫鑼鼓點

漸強趨勢

快板 推出主題

86 小節起運用了戲曲京胡常見反弓子起的演奏手法，運用京胡特有倒弓，也就是推弓，在推弓時音需加上音頭，才可把京劇倒弓特色力度表現出來。（見譜例 3-63）

譜例 3-63：《除夕》86~91 小節

反弓子演奏

92 小節過門以快速十六分音符重現 63-64 小節音型，以節奏時值縮短再現，緊接連續三小節附點節奏加進，使主奏與國樂團在 97 小節同時齊奏，最後在 102-103 小節主奏突慢與豎琴大滑奏一起迎來最後一次長城主題旋律。（見譜例 3-64 與譜例 3-65）

譜例 3-64：《遙望篇》92~97 小節

譜例 3-65：《遙望篇》98～104 小節

行板 寬廣地

128 小節鋼琴左手低音三連音節奏型，作曲家回顧第三樂章 33-34 小節再次重現，並把三連音增值，使氣勢更加強大。（見譜例 3-66）

譜例 3-66：《遙望篇》126～129 小節

140 小節國樂團管鐘再次重現回顧第三樂章三連音節奏，最後以磅礴氣勢齊奏結束整部作品。(見譜例 3-67)

譜例 3-67：《遙望篇》138~142 小節

表格 6：第四樂章 《除夕》節奏與速度內容分析

小節	1-14	15-35	36-70	71-79	80-110	111-136	137-152	153-187	188-203	204-225	226-249
段落	導奏	A	主題再現	結束句	B:主題第一次	B:主題第二次	B:主題第三次	B:主題第四次	B:主題第五次	B:主題第六次	尾聲
速度	Largo ♩=38	Lento ♩=38	♩=68	♩=56	Allegro Vivace ♩=144	Allegro Vivace ♩=144	Allegro Vivace ♩=144	Allegro Vivace ♩=144	Allegro Vivace ♩=144	Allegro Vivace ♩=144	Piu mosso ♩=156

除夕開頭國樂團二胡出現，主奏聲部重複前八後十六伴奏節奏音型，第 2 小節接第 3 小節笛子加入同樣低聲部旋律，持續八分音符節奏型，到第 6 小節大提琴以寬廣長音節奏加入，使國樂團織體緩和下來，考慮到第 7 小節主奏長音節奏需慢下做提前準備，引子部分主要旋律在國樂團，主奏起到呼應襯托作用。(見譜例 3-68 與譜例 3-69)

譜例 3-68：《除夕》1~6 小節

The image shows the musical score for Example 3-68, measures 1-6 of 'New Year's Eve'. It is a two-staff score for Erhu and Piano. The tempo is marked 'Largo' with a quarter note equal to 42 (♩ = 42). The key signature is one sharp (F#). The score includes various musical notations such as trills (tr), dynamics (p, mf), and articulation marks. The Erhu part features melodic lines with trills and slurs, while the piano accompaniment provides harmonic support with chords and rhythmic patterns.

譜例 3-69：《除夕》7~9 小節

The image shows the musical score for Example 3-69, measures 7-9 of 'New Year's Eve'. It is a two-staff score for Erhu and Piano. The tempo is marked 'Largo'. The key signature is one sharp (F#). The score includes various musical notations such as trills (tr), dynamics (pp, mp, p), and articulation marks. The Erhu part features melodic lines with trills and slurs, while the piano accompaniment provides harmonic support with chords and rhythmic patterns.

第 15 小節慢版部分素材取自京劇裡的二簧腔調，速度較為中慢節奏的板式結構應，可觀察到主奏旋律在倚音與顫音相互配合凸顯戲曲潤腔特色，20 小節最後兩拍重複出現 F、E 似京劇中唱腔尾聲須強調一次，在接新樂句起。(見譜例 3-70)

譜例 3-70：《除夕》15~25 小節

Musical score for Example 3-70, measures 15-25. The score is in G major and 4/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is marked "Lento" with a quarter note equal to 38. The piano part includes dynamic markings like "mp" and "p", and various rhythmic patterns including sixteenth and thirty-second notes.

32-34 小節鋼琴伴奏同樣採用連續震音進行以營造音樂情緒，主奏旋律採用許多節奏密集音型，如三十二分音符、十六分音符、附點音符等，力度也漸漸隨音型往上逐漸加強。（見譜例 3-71）

譜例 3-71：《除夕》32~35 小節

Musical score for Example 3-71, measures 32-35. The score shows a piano accompaniment with dense tremolos and rhythmic patterns. The piano part includes dynamic markings like "f" and "pp".

51 小節主奏節奏方面頻繁使用跨小節連結線，使樂曲更加流暢。(見譜例 3-72)

譜例 3-72：《除夕》51~61 小節

The image shows a musical score for Example 3-72, covering measures 51 to 61. It is written for a piano and features a treble and bass clef. The key signature has one sharp (F#). The score is divided into three systems. The first system (measures 51-54) shows the piano part with frequent cross-measure ties, indicated by horizontal lines extending across bar lines. The piano part starts with a *pp* dynamic. The second system (measures 55-58) continues with similar cross-measure ties, with dynamics ranging from *p* to *mf*. The third system (measures 59-61) shows the piano part with a more rhythmic, jumping feel, with dynamics including *mp* and *p*. The treble part consists of a melodic line with trills and slurs. A large, faint watermark is visible in the background of the score.

75 小節鋼琴首次出現較靈活、跳躍感的節奏，模仿國樂團中琵琶所演奏撥弦這樣一種手法演繹，預示接下來節奏型。(見譜例 3-73)

譜例 3-73：《除夕》72~79 小節

Musical score for Example 3-73, measures 72-79 of 'New Year's Eve'. The score is in G major and 2/4 time. It features a piano accompaniment and a vocal line. The tempo is marked 'Allegro Vivace' with a metronome marking of 144. The dynamics range from *pp* to *ppp* and *ff*. The score includes fingerings and a trill in measure 72. A watermark for 'National Sun Yat-sen University' is visible in the background.

慢板後，80 小節為熱烈快板，作曲家意像彷彿新的一年到來，大家愉悅的在外放鞭炮、看煙花、對未來憧憬景象，節奏有許多模擬地方，如 87 小節主奏加入內弦撥弦似模擬鞭炮聲，96 小節如人民歡快笑聲。（見譜例 3-74 與譜例 3-75）

譜例 3-74：《除夕》80~85 小節

Musical score for Example 3-74, measures 80-85 of 'New Year's Eve'. The score is in G major and 2/4 time. It features a piano accompaniment and a vocal line. The tempo is marked 'Allegro Vivace' with a metronome marking of 144. The dynamics range from *pp* to *ppp* and *mp*. The score includes a trill in measure 80 and a watermark for 'National Sun Yat-sen University'.

譜例 3-75：《除夕》86~99 小節

Example 3-75 shows three systems of music. The first system (measures 86-90) has a vocal line with sixteenth-note runs and a piano accompaniment with eighth notes. A red circle highlights a note in measure 86. The second system (measures 91-95) continues the vocal line and piano accompaniment. A red circle highlights a note in measure 91. The third system (measures 96-99) shows the vocal line ending with a phrase highlighted by a red box, while the piano accompaniment continues with eighth notes.

104 主奏旋律由十六分音符近來，力度由弱漸強又拉回弱奏循環著，在弱的力度上節奏型採用連續切分音型式造成重音移位到第二次 B 音上，鋼琴則持續八分音符進行伴奏。(見譜例 3-76)

譜例 3-76：《除夕》104~111 小節

Example 3-76 shows two systems of music. The first system (measures 104-108) has a vocal line with sixteenth-note runs and a piano accompaniment with eighth notes. Dynamics markings include *p*. The second system (measures 109-111) continues the vocal line and piano accompaniment. Dynamics markings include *p* and *ff*.

114 小節旋律運用戲曲中緊拉慢唱的創作技法，在戲曲演唱時多用於戲劇中的拖腔來表達劇中主角的內心喜、怒、哀、樂情緒具又戲劇張力效果，主奏節奏多為連音，鋼琴部份速度以急促、快速的連續顫音進行，來襯托主奏部分長音，推向喧鬧氣氛中。(見譜例 3-77)

譜例 3-77：《除夕》114~112 小節

The image shows a musical score for Example 3-77, covering measures 114 to 119. It consists of two systems of staves. The first system (measures 114-118) features a vocal line with a long, sustained note (dragging腔) and a piano accompaniment with rapid, tremulous chords. The second system (measures 119-123) shows the vocal line with a melodic phrase and the piano accompaniment with a steady, rhythmic pattern. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

140 小節主奏輕快節奏模仿國樂團中小鑼、小鼓效果。(見譜例 3-78)

譜例 3-78：《除夕》139~143 小節

The image shows a musical score for Example 3-78, covering measures 139 to 143. It consists of two systems of staves. The first system (measures 139-141) features a vocal line with a melodic phrase and a piano accompaniment with a light, rhythmic pattern. The second system (measures 142-143) shows the vocal line with a melodic phrase and the piano accompaniment with a light, rhythmic pattern. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

218-234 節奏歡快、快速，主奏右手分弓，左手撥弦和右手弓毛、弓桿貼緊外弦演奏炮竹聲響。(見譜例 3-79)

譜例 3-79：《除夕》216~224 小節

The image shows a musical score for Example 3-79, covering measures 216 to 224. It consists of two systems of staves. Each system has a treble clef staff (top) and a grand staff (middle and bottom) with treble and bass clefs. The key signature is one sharp (F#). The music is written in a rhythmic style with many sixteenth notes, characteristic of a fast, festive piece. The first system starts at measure 216 and ends at 219. The second system starts at measure 220 and ends at 224. The notation includes various fingerings and articulations.

隨著國樂團織體速度的加快與主奏緊密快速十六分音符推進，樂曲在尾聲達到高潮，最後在華麗除夕之夜結束整部作品。(見譜例 3-80)

譜例 3-80：《除夕》225~232 小節

The image shows a musical score for Example 3-80, covering measures 225 to 232. It consists of two systems of staves. Each system has a treble clef staff (top) and a grand staff (middle and bottom) with treble and bass clefs. The key signature is one sharp (F#). The music is written in a rhythmic style with many sixteenth notes, characteristic of a fast, festive piece. The first system starts at measure 225 and ends at 228. The second system starts at measure 229 and ends at 232. The notation includes various fingerings and articulations. Above the first system, the tempo marking 'più mosso' and a metronome marking '♩ = 156' are present.

第四章 樂曲技巧與詮釋

第一節 揉弦技巧

揉弦是二胡左手最具有表現張力的一門功課，也是最多變技法之一。二胡雖然只有兩根弦，但隨著中國國樂迅速發展，揉弦技巧也隨之出現許多不同的運用，同時揉弦也展現不同樂曲的重要性及代表性，如能掌握運用恰當好處，對於樂曲詮釋、豐富色彩、音樂線條等方面都是一項加分的演奏方法。

忠魂祭主奏開頭用了很特殊的大滑揉演繹鐘聲聲響，運用左手三指第一、二關節交界點順弦上下滑動，與揉弦相比，沒有弦與指腹產生音波震動來的多變化，但在音樂色彩上比一般常見揉弦音域範圍更加寬廣。（見譜例 4-1）

譜例 4-1：《忠魂祭》1~3 小節

模仿鐘聲 三指來回滑動 [用內弦演奏.....]

第 6 小節第 2 拍 G 不揉弦，第 4 拍 G 以短震幅、有力度，一上弦開始小幅度揉弦，使揉弦連貫性上滑帶到 16 小節 D。（見譜例 4-2）

譜例 4-2：《忠魂祭》4~6 小節

18 小節第三拍 E 從前面 F 上滑帶稍微重音短暫揉弦，來強調此音，十六分休止符後 E 不揉弦，19 小節拉弓時順帶左手第一拍 D 強有力度短暫揉弦，最後一拍 C 左手雖然沒有按在弦上，可運用左手虎口夾住琴桿，上下來回煽動琴身，改變琴弦張力，加以代替揉弦。（見譜例 4-3）

譜例 4-3：《忠魂祭》18~19 小節

21 小節 E，用滾揉加壓弦兩個揉弦結合成滾壓揉揉弦技巧，由於二胡不像小提琴有指板，會使二胡揉弦時或多或少帶有一些壓揉成分在。（見譜例 4-4）

譜例 4-4：《忠魂祭》21 小節

18 小節 D 音運用保留指，左手三隻手指頭幫助 D 音輕輕拂在弦上往下壓弦，用手臂力量帶動到手腕做揉弦動作，使情感更加濃烈表現加以展開。（見譜例 4-5）

譜例 4-5：《忠魂祭》28 小節

29 小節內弦止節奏回原速，29 小節在第一把位中間迅速換指到第三把位，30 小節 E 揉弦以滾壓揉強調此音，滾壓揉過程上下震幅不要過急，震幅需均勻且慢來做滾壓揉弦的技巧，如指尖壓弦與滾動過快容易導致音不準，音波相對震幅是不穩定。（見譜例 4-6 與譜例 4-7）

譜例 4-6：《忠魂祭》27~29 小節

譜例 4-7：《忠魂祭》30~31 小節

34-37 音與音之間常帶前一個音滑下去，構成滑揉，改變弦的震動長度，在 34 接 35 長音 D 過程中可以用指尖稍微揉弦，而後再由手腕帶動手掌慢慢加大揉弦，使音樂流動更加流暢，36 小節 E 從第二把位跳到第三把位，揉弦一指用壓揉來改變弦的張力，彌補二胡在低音上易小聲不足。(譜例 4-8)

譜例 4-8：《忠魂祭》32～37 小節

A、D 為滑音揉弦，透過手臂帶動虎口和指尖在弦上做滑揉，並保持手指尖對弦壓力不要太大變化，滑揉範圍基本在原始音高低小二度內。(見譜例 4-9)

譜例 4-9：《忠魂祭》散版

第 3、6 小節，用滾揉弦從低音滑向原本音符，中間過程都是小三度組成，這裡作者引用古琴彈奏手法「綽」，和二胡在琴弦揉弦上有相似之處。左手滾揉時，手腕帶動手指上下平均滾奏得到波動效果。(見譜例 4-10)

譜例 4- 10：《遙望篇》 1~8 小節

The musical score for Example 4-10 consists of two systems. The first system shows measures 1-4, and the second system shows measures 5-8. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. Two red boxes highlight specific melodic phrases: one in the vocal line at measure 5 and another in the piano accompaniment at measure 6. The dynamic marking 'mp' is present in both systems.

16 小節 E 用大滑揉揉弦過渡到 17 小節，中間音程於小三度，主要以手臂給力氣，帶動手指滑動，表現出遙望篇開頭具舞蹈性音樂旋律。（見譜例 4-11 與譜例 4-12）

譜例 4- 11：《遙望篇》 13~16 小節

The musical score for Example 4-11 consists of two systems. The first system shows measures 13-14, and the second system shows measures 15-16. The vocal line is in the upper staff, and the piano accompaniment is in the lower staff. The dynamic marking 'mf' is present in the first system, and 'mp' is present in the second system.

譜例 4-12：《遙望篇》17 小節

25 小節 G 為第四指，揉弦以 234 保留指壓揉在弦上一同向下壓弦，使弦張力擴大，在壓揉時，只需手指尖給弦壓力，手指關節並未運用到。(見譜例 4-13)

譜例 4-13：《遙望篇》25 小節

38-39 八分休止符前音符，在不改變音準之下使用滾揉弦，揉弦過程中不可過掉原本該有音準，增加樂曲感情流動豐富。40-43 第一音拍子較長，以壓揉揉弦使音高發生改變，把情緒波動帶動上來。(見譜例 4-14)

譜例 4- 14：《遙望篇》 37~43 小節

44-45G、D 以 234 保留指有力度向下壓弦揉弦，使弦張力、震幅波動變大，有強調此音意思，46 小節 C 以手掌心上下來回帶動手指滾動幅度，產生由弱漸強、由強漸弱表情記號。（見譜例 4-15）

譜例 4- 15：《遙望篇》 44~46 小節

這段為明亮、優美樂段。因樂段表情所需，在長弓部分左手揉弦上會用滾揉帶點壓揉結合演奏此段落，大臂不動，由小臂往前帶動手腕，使指尖在弦上滾動產生音波，壓的作用是改變弦內外張力，讓音樂情感更加流動、推進，音色則更圓潤及共鳴感。（見譜例 4-16）

譜例 4- 16：《遙望篇》 56～61 小節

The image shows a musical score for Example 4-16, measures 56-61. It consists of two systems of piano accompaniment. The first system shows measures 56-58 with dynamics *mp* and *p*, and a '漸強' (crescendo) marking. The second system shows measures 59-61 with dynamics *mf* and *f*, and another '漸強' marking. Red boxes highlight specific notes in the upper staves.

65 小節起至 102 為小快版，快速滾壓揉揉弦運用最多地方為四分音符或八分音符節奏，使音色立即展現渾厚、有力度的表現力。(見譜例 4-17)

譜例 4- 17：《遙望篇》 65～67 小節

The image shows a musical score for Example 4-17, measures 65-67. It shows a single system of piano accompaniment. The tempo is marked '快板' (Allegretto). The score features a mix of eighth and quarter notes with dynamic markings *mf* and *f*.

二胡揉弦是利用琴弦張力、弦長持續音波波動產生，最常廣泛運用的為一般性滾揉，二胡作為單旋律樂器，自然無法在諸多優美旋律中表達自如，需運用每隻手指頭指尖奏出適當揉弦方可打動人心，而揉弦在某種程度上能達到彌補單旋律樂器演奏旋律上的不足，《追夢京華》共四個樂章，作曲家在這首樂曲上，旋律線條鋪寫非常耐人尋味、動人，必然使二胡更須著重於加上滾壓揉弦技法，方

能達到修飾樂曲線條作用。

作者採用了"京劇"二簧腔素材給二胡模仿人聲帶所謂"戲"的一種特殊演奏法，二簧胡琴定弦為 G、D，以五聲音階調式為音階，多以級進為主要、跳進為輔使連貫性較強。

樂曲開頭意境描繪老北京冬天環境，主奏高音向低音走，似雪花逐漸落下，第 1-3 小節音符時值較常地方，揉弦都為遲到揉弦，震幅短暫，較適合作為引子開頭。(見譜例 4-18)

譜例 4-18：《除夕》1~3 小節

The image shows a musical score for measures 1-3 of 'New Year's Eve' (除夕). It features two staves: the upper staff for the Erhu (二胡) and the lower staff for the Piano (鋼琴). The tempo is marked 'Largo' with a quarter note equal to 42 (♩ = 42). The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The Erhu part starts with a rest, followed by notes with fingerings (1, 2, 3) and trills. The Piano part has a dynamic marking of 'mf' and includes trills. Two red V-shaped annotations are placed under the Erhu staff, with the label '遲到揉弦' (Delayed揉弦) written in red below each. A large, faint watermark of a university logo is visible in the background.

除夕 11 小節前節奏多為三十二分音符快速節奏加上休止符，所以揉弦部分較少用到，直到 11 小節 G 音時直較長運用一指後揉弦加長音的延展性外，也能讓震幅波動情緒帶動到下面音符，13 小節漸弱來到最小聲，G 以小揉弦手腕帶動手指尖方式呈現引子收尾。(見譜例 4-19 與譜例 4-20)

譜例 4-19：《除夕》10~12 小節

The image shows a musical score for measures 10-12 of 'New Year's Eve' (除夕). It features two staves: the upper staff for the Erhu (二胡) and the lower staff for the Piano (鋼琴). The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The Erhu part starts with a rest, followed by notes with trills and a dynamic marking of 'p'. The Piano part has a dynamic marking of 'f' and includes trills. A large, faint watermark of a university logo is visible in the background.

譜例 4- 20：《除夕》 13~14 小節

主題 A 段落起，部分音樂圍繞對京劇表演時聲腔的運用模仿手法，二胡會以邊壓邊揉揉弦技術來演奏，但樂曲不會自始自終，以同種技法持續到樂曲結束，如 15 小節 B，用遲到揉弦，京劇唱法上顯然很少唱第一音就立馬出現喉腔顫表現現象，所以遲到揉弦是最好的表現手法，20 小節具有唱腔中尾腔特色，E 音揉弦改變為滑揉，因前面有 F 倚音先出現，便有了滑揉音響效果。(見譜例 4-21)

譜例 4- 21：《除夕》 15~21 小節

Musical score for Example 4-21, measures 15-21 of 'New Year's Eve'. This score includes several annotations in red: '加回滑音' (Add back sliding), 'Lento 4 = 38' (Tempo marking), '立馬滑音' (Immediate sliding), and '遲到揉弦' (Delayed揉弦). A red circle highlights a specific '立馬滑音' annotation in measure 18. The score is written in treble and bass clefs with piano accompaniment.

51-60 小節較抒情敘事段落，此處運用滾壓揉揉弦，是慢速揉弦加壓弦，幅度較小而產生技法，演奏時左手除揉弦外，手指尖向下對弦稍有壓力力度，使旋律力度、情緒產生豐富變化，增加音樂渲染力。(見譜例 4-22)

譜例 4- 22 :《除夕》 51~60 小節

80 小節起進入快板，由於速度上的變化和節奏多十六分音符快速音群，揉弦鮮少用到，只有在和 105 小節一樣切分節奏旋律才使用壓揉弦，左手指尖以快速回滑加小震幅壓弦，使音波弦長波動起伏大、趣味性增加。(見譜例 4-23)

譜例 4- 23 :《除夕》 104~111 小節

G 連續三小節長音由弱漸強，左手揉弦從小揉弦到大揉弦，由左手指尖上下幅度來做變化加上揉弦快速、密度來達到漸強效果，後面節奏多次重覆一樣，此揉弦手法相同。（見譜例 4-24）

譜例 4-24：《除夕》119～121 小節

第二節 《長城隨想》〈忠魂祭〉演奏分析

樂曲前 9 小節為鋼琴伴奏，主奏從第 10 小節開始。第 10 小節與第 11 小節作者標示運用內弦來演奏，模仿鐘聲。筆者認為用內弦演奏，所拉奏出來的音質較為厚實且渾厚，較合適。

主奏一進來是稍強力度來演奏，由第三把位演奏，原譜指法為二指，因二指指長較長，不好控制拿捏施力，筆者則改用三指。演奏時除了在琴弦上來回滑動以外，幅度要稍大，且三指輕輕浮在弦上，切誤以實音演奏，以免旋律線條顯得太粗曠。兩次鐘聲模仿都以原標記強弱大小聲符號演奏。第 10、11 小節右手弓子須用力拉出後緊接弓子以平穩稍慢速度來把兩小節走完，弓子每拍使用所需長短要拿捏好，以免後面音符弓長不夠，聲音變薄弱，容易使音樂旋律線斷掉。表情則由強漸弱，弱的地方，模仿鐘聲隱約殘響，隨八分休止符漸漸消失。（見譜例 4-25）

譜例 4- 25：《忠魂祭》 10～12 小節

第 13 小節推弓起，音符都接用內弦演奏，弓子尚不會有內外弦換弓困擾，運用中弓位子、平穩演奏即可。第 15 節奏型與強弱對比像是一個人輕聲自問自答情景。第 15 小節接 16 小節前筆者加上上滑音，讓兩小節音樂更加有連貫性。（見譜例 4-26）

譜例 4- 26：《忠魂祭》 13～16 小節

第 17 小節，Si 滑音幅度稍大，譜上標記重音且由弱漸強，筆者則利用弓子弓速來詮釋演奏，第 18 小節由前一小節後半拍強而有力飽滿音色，帶動一、二拍象徵前進帶有希望感的想像空間，第三拍 Fa 降 Me 由強漸弱，Fa 過渡到降 E

時，使用小揉弦、左手按指輕輕演奏，讓前面稍微激昂情緒再降 E 這稍微鬆一口氣。20 小節又出現第三次模仿鐘聲的八度跳進，像是與前兩次做首尾呼應，一、二次如站在烽火臺回想過去壯烈犧牲英雄的偉大面貌，最後一次鐘聲，象徵故事即將拉開序幕，講述一段為中華民族、兒女奮勇而戰的歷史。（見譜例 4-27 與譜例 4-28）

譜例 4-27：《忠魂祭》16~17 小節

譜例 4-28：《忠魂祭》18~20 小節

21 小節，旋律開始展開，22 小節第四拍，筆者多加下滑音，讓樂句更加延綿感，23 小節二、三拍是上型音型，筆者拉法是弓子飽滿、拉寬、貼緊弦做為下一句鋪陳方式。（見譜例 4-29 與譜例 4-30）

譜例 4- 29：《忠魂祭》 21～22 小節

旋律開始

譜例 4- 30：《忠魂祭》 23～24 小節

飽滿力度演奏

第 25 小節，筆者降 Mi 到 Do 改用推弓演奏，八分音符如用拉弓起會把 Do 音變成新的起拍開始，力道上也會比推弓來的力道大些，讓句子沒達到解決音響效果，故改為推弓演奏。第四拍 Re 譜上寫三指，筆者改用二指演奏，三指演奏會使後音符 Do 以小指拉奏，小指在五根手指頭是最短一隻，這裡 Si 到 Do 需保留指演奏，指距上顯大，筆者考慮自身手小容易按音不準，音會容易偏高而改用指法，接 Do 音時，以三指代替小指音準度會較高。第 27 小節由弱漸強，筆者全部改分弓演奏，使每顆音符在換弓時有力度支撐，第 29 小節結束整段悲苦、哀嘆的內弦演奏音效，在第四拍轉換外弦演奏，音色整體明亮、光明許多。(見譜例 4-31 與譜例 4-32)

譜例 4- 31：《忠魂祭》25～26 小節

推 推

譜例 4- 32：《忠魂祭》27～29 小節

全部分弓演奏 漸慢 推拉 内弦止

第 30 小節回原速演奏，三、四拍旋律線條以帶弓速向前推進演奏，筆者延續前 29 小節激昂、廣闊旋律一樣方式持續演奏到第 31 小節第二拍才稍微收起、減緩下來，第四拍再把剛稍微收起情緒再次帶動堆疊往上走。第 34 小節演奏處理方式成稍慢也突弱，恰與前面積極、激動情緒有明顯對比。（見譜例 4-33）

譜例 4-33：《忠魂祭》30~34 小節

The image shows a musical score for Example 4-33, measures 30-34. It consists of two systems of music. The first system (measures 30-32) is marked '原速' (Original Speed) and has a red box around the final measure. The second system (measures 33-34) has a red box around the first measure of the second system, which is marked '突慢' (Sudden Ritardando) and 'mp'.

第 38 小節第一拍原譜指法為 212，筆者改為 121，認為這樣指法演奏到 39 小節第三拍指法會連接較順暢，再有考量按指與弓速之間相互搭配，也減少指頭換指法時連接不順暢的情況。第 40 小節弓子由短弓漸漸把弓拉寬，拉寬不代表速度上加快，以同樣速度演奏，只是在右手運弓做表情律動。42 小節十六音符實值時間上會短點，右手弓子改以中弓演奏，第三拍 Me 弓子由強瞬間弱，弓子輕輕帶起收，旋律雖消失，但留有胡琴本身餘音可讓聽者有更多想像空間。第 44 小節二胡顫弓模仿彈撥樂器輪指手法，音型由低到高，表情由弱漸強。（見譜例 4-34 與譜例 4-35）

譜例 4- 34 :《忠魂祭》 38~44 小節

譜例 4- 35 :《忠魂祭》 42~44 小節

第 47-48 小節，第四拍都以三連音演奏，弓子力度須多加留意，47 小節顫弓音域漸漸變窄，左手跨度縮小，弓子來回顫弓密集度變高，但音量不縮減到最小聲，以中弱演奏即可。49-51 小節，筆者把一些音符加上重音，使節奏加以穩住腳，律動感提升，如沒加重音，演奏音型越往下，低音聲部會太糊，沒法區分前面高音與低音鮮明對比。(見譜例 4-36、譜例 4-37 與譜例 4-38)

譜例 4- 36：《忠魂祭》45～48 小節

音域一次比一次高

稍加快

mp

mf

f

譜例 4- 37：《忠魂祭》49～51 小節

重音

重音

重音

重音

重音

mp

稍加快

譜例 4- 38：《忠魂祭》52～53 小節

重音

漸慢

音型來到最低音域

p

mp

散板 自由、深沉而激越

漸慢

54 小節後進入散板部分，起始音中弱演奏，由三組重複音連續演奏五次，筆者會在第二組 Re 弓子推弓時給多點強調，後三、四、五組強調右手弓子，以越拉越寬演奏，使五次一樣音型循環強弱凸顯對比，音樂上也顯得有流動、往前推進感。九連音只一弓演奏完畢，筆者由慢到快處裡，速度才不容易倉促、急躁。

十連音筆者以拉弓連續頓弓呈現，速度上以中速為主，不建議太快，太快容易左右手配合容易一個太慢，一個太快，音聽起來會不平均。最後一行由強漸弱外弦二指高音 Re 譜上有標記空白小圓圈，為自然泛音，用手指輕輕碰到 Re 位置上，弓毛稍微緊貼內弦，即可展現自然泛音特點，力度上表現不會演奏很小聲，雖是以自然泛音演奏，但筆者認為 Re 音色較其它音不同，更能展現音色透亮度。接著後面 De、So、So、La 中間有一樣 So 音，筆者為區分兩音不同，在第二次演奏揉弦會稍加重點，最後有兩音型一樣出現，用一樣一指指法向下滑，故第一組演奏輕巧揉滑，後一組揉滑時，音量、弓子上會比第一組來的強烈有力度。

(見譜例 4-39 與譜例 4-40)

譜例 4-39：《忠魂祭》二胡散板

譜例 4-40：《忠魂祭》二胡散板

散板部分到這裡節奏、拍子又比前面更加自由展現。第一行譜上標記（慢）此處，高音 Do、升 Do、Re、升 Re 四音以兩音為一弓，弓法先拉後推，速度慢，像為後面四組內、外換弦做情緒轉換點考量，第二行最後以十六分三連音節奏高、低音各一次演奏，在右手弓子上，一句接一句，音樂表現是緊湊、積極的，左手注意按指力度，過大按弦音準過頭，過小按弦，音樂聽起來顯得無力，不推動旋律往前走，快到低音 Do、Re、Me、Re 時變突慢使用空弦，在心境上不像前面急促，這兩次低音要心靜、不急演奏，而後在往上推一個八度，慢慢漸快，最後八個音譜上兩個 F，弓子要拉得非常寬、長演奏，似準備迎接鋼琴伴奏加進來。（見譜例 4-17）

譜例 4-41：《忠魂祭》二胡散板

55 小節 Re 為基礎音，觀察到譜上裝飾音也為 D，且重複多次，筆者建議裝飾奏與拍子音符力度上需一至且音拉奏乾淨、清楚，避免含糊。57 小節三連音音型，弓速一次一次變短使旋律進行展現積極感，最後一音推弓 La 音，弓子強有力收弓，停一下再出弓，最後 58 小節左手迅速一組爬音，每顆音需清楚、乾淨。（見譜例 4-42 與譜例 4-43）

譜例 4-42：《忠魂祭》55～57 小節

同音連續反覆

三連音推進

由慢漸快

突慢

pp

p

mp

f

譜例 4-43：《忠魂祭》58 小節

壯烈 富廣

壯烈 富廣

左手換把速度快、
乾淨

左手換把速度快、
乾淨

ff

ff

第三節 《長城隨想》〈遙望篇〉演奏分析

遙望篇第 5 小節主奏由中弱進入主題，二胡使用級進、模進方式演奏，沿用長弓至第 6 小節第四拍，弓子長度用多需注意，第七小節第三拍接第四拍加上滑音，強調第二次 Sol 更加強有力，第 9 小節與第 12 小節以大三度加小三度組合鋪寫旋律線條往上走，第 14 小節高音 Me 弓子貼緊弦，使音量一至。

(見譜例 4-44 與 4-45)

譜例 4-44：《遙望篇》5~8 小節

Musical score for Example 4-44, measures 5-8 of '遙望篇'. The score is written for a single melodic line (likely Erhu) and piano accompaniment. The melodic line starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and moving lines. The key signature has one flat, and the time signature is 4/4.

譜例 4-45：《遙望篇》9-14 小節

Musical score for Example 4-45, measures 9-14 of '遙望篇'. The score is written for a single melodic line and piano accompaniment. Two specific melodic phrases are highlighted with red boxes and labeled '第一次歌唱' (First Singing) and '第二次歌唱' (Second Singing). The first phrase is in measure 9, and the second is in measure 12. The piano accompaniment includes dynamics such as *mf* and *mp*. The key signature has one flat, and the time signature is 4/4.

第 17 小節第一拍左手四指指法加下滑音，音符上頭小三角代表弓子給音符合拍子一個力度、強調此音，第 19 小節拉弓起至第 20 小節第一拍，第一拍 Re 譜上寫四分音符，旁邊標記小逗號，代表氣口，第 22 小節原譜寫弱演奏，筆者改用強，顧慮第 23 小節強起，筆者覺得由弱突強，音響上會較不自然，第 25 小節，附點節奏，注意時值長短時間，誤弓子用過短導致音符音不清楚，太快消失，第 27 小節，筆者以強弓做收尾。(見譜例 4-46)

譜例 4-46：《遙望篇》17~27 小節

The image displays a musical score for Example 4-46, covering measures 17 to 27. It is presented in two systems. The first system contains measures 17, 18, and 19. The second system contains measures 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 27. A red box highlights the first note of measure 17. Another red box highlights a note in measure 25. Annotations in red text include '注意時值' (Pay attention to the time value) above measure 25, '強收弓子' (Strong bow stroke) above measure 27, and '流动地、富有节奏感' (Allegretto, with rhythmic feeling) above measure 27. Dynamics markings such as *mp*, *p*, and *V* are present throughout the score.

28 小節後，音樂表情轉換到激動、富有節奏、律動、歌唱段落。28~31 四小節做模進，到 32 小節，旋律線拉長，做一個下滑音，33 小節至 36 小節，二胡大量採用附點節奏，需注意節奏時值時間，筆者於每一小節第一拍運用弓子長

短力度做變化，左手按指也加強與弦貼合程度更緊密。38 小節第三拍音符上方倒三角形記號為頓弓，頓弓指右手弓子以短、有力演奏。第 39 小節第一拍中間夾了十六分休止符，表情上有活潑、明朗性格在。（見譜例 4-47）

譜例 4-47：《遙望篇》25~40 小節

流动地, 富有节奏感

多用附點節奏

上型兩次

Re為重要音

頓弓

第 38 小節第一拍八度跳進，低音 Do 內弦空弦，音準上不會有問題，第三拍連弓加頓弓演奏，弓子用中弓各半安排，44 小節 Sol 時值長，弓速走快些，不可拖，第 44-45 小節用強有力弓子演奏同樣節奏型。（見譜例 4-48）

譜例 4-48：《遙望篇》37~46 小節

第 65 小節第一小節左手以短、有力拉弓演奏，筆者把 G 音改為推弓，自身演奏時較流暢，第四拍分弓演奏，如用連弓，筆者認為音樂太揉，不大符合這段剝板節奏所想表現出堅定精神感，69 小節，筆者指法改為一三，71 小節第三拍高音 G 以一指演奏，考量後面音符好拉程度級音準度。（見譜例 4-49）

譜例 4-49：《遙望篇》65～72 小節

74 小節第一拍改用二指，沿用前一拍 E 音指法順滑下來，75 小節三、四拍指法為一、二指，為下一小節 G 能順指法沿用，77 小節第一拍，筆者以分弓演奏，音較容易拉清楚、顆粒度夠，79 小節指法改三、四指，81 小節最後一拍不加重音，筆者認為較好演奏，82 小節連續快速音符都分弓演奏，如連弓演奏因受限弓子在弦內，顯得沒張力感。（見譜例 4-50）

譜例 4- 50：《遙望篇》 73～82 小節

83 小節改用二指，力度上會比一指來的好出力及省力氣，這裡弓子語氣是果斷演奏，出弓有力度展現，似乎緊接新的樂句出現。(見譜例 4-51)

譜例 4- 51：《遙望篇》 83 小節

連續三小節長弓顫音，右手弓子音符拉奏時須左右手搭配平均，弓子分配好

長短，右手握弓地方向下擺平與琴呈直角狀態演奏。音符由低走向高，聲音上可由小到大做層次變化。(見譜例 4-52)

譜例 4-52：《遙望篇》98~100 小節

前段音樂為剝板，展現堅定、堅信表情，103 小節起，速度變為行板，寬廣演奏，拍子明顯較多長拍，筆者以右手弓子拉長寬度及弓毛貼緊弦，左手揉弦加大，上下搖動幅度大來演奏，105 小節指法以四二四一安排，A 為一指不換把，考量後面音型往上走和三、四拍音色統一，都為外弦。(見譜例 4-53)

譜例 4-53：《遙望篇》103~105 小節

130-135 三連音改分弓演奏，右手弓子都以強演奏，注意推弓不可變弱，音量需一至，以同樣方式至全曲結束。(見譜例 4-54)

譜例 4- 54 :《遙望篇》 130~142 小節

較自由

原速

漸慢

第四節《追夢京華-除夕》演奏分析

11 小節原譜以連弓方式演奏，筆者覺得連弓太像樂曲，"戲"味不足，改用分弓展現，分弓能把記號強展現出來外也會有氣口，似京劇演員換動作過程。12-13 小節 Tr 打音誤過快，以平均速度分配打音，過快，會太密集、急促，顯失樂曲表現力。(見譜例 4-55)

譜例 4- 55：《追夢京華-除夕》 11~14 小節

Musical score for Example 4-55, measures 10-14. The score is in G major and 2/4 time. Measure 10 starts with a violin part marked 'V' and a piano accompaniment. The piano part has a strong bass line with a dynamic of *f*. The violin part has trills and a dynamic of *p*. Measure 13 shows a continuation of the piano accompaniment and a simple violin line.

15 小節 A 段起，表情與速度都較平穩、緩慢，樂譜上在原音上加許多裝飾音，筆者會在換把過渡到下一音符時，會使用大滑音，讓音樂情感更加豐富。右手弓子都為滿弓演奏。（見譜例 4-56）

譜例 4- 56：《追夢京華-除夕》 13~18 小節

Musical score for Example 4-56, measures 13-18. The score is in G major and 2/4 time. Measure 13 starts with a violin part marked 'Lento' and a piano accompaniment. The piano part has a dynamic of *mp*. The violin part has a dynamic of *p*. Measure 18 shows a continuation of the piano accompaniment and a simple violin line.

19 小節起，可觀察節奏與音符變多、複雜，也出現三十二分節拍，在拍子塞

滿情況下，筆者不在加其他音符，以免太雜亂，聽覺上也會出現錯覺似乎拍子變快考量，19 小節改二指，不容易換把出現不順暢或換指序痕跡，右手弓子分配給每一拍節奏時間需仔細考量。(見譜例 4-57)

譜例 4-57：《追夢京華-除夕》19~23 小節

31 小節 A 空弦演奏，使音色一致，34 小節最後高音 E 改拉弓，速度變稍突慢詮釋，最後推弓收起。(見譜例 4-58)

譜例 4-58：《追夢京華-除夕》31~35 小節

51-54 小節，左手大跳到第三把位，音準較難控制需多加練習，誇小節連線

前面未出現過，從 51 小節起多次出現，節拍注意不搶拍。由於音愈高，音響上容易變弱，筆者以弓子走速稍加快，盡量讓音量一致。(見譜例 4-59)

譜例 4-59：《追夢京華-除夕》48~55 小節

84 小節為活潑快板，以中強演奏。十六音符誤過急，弓子長度拉寬，推弓拍子容易太快速而聽不清楚，練習時多加注意，86 小節由第二把位 G 拉完後，小指下滑到第三把位高音 G，音準需留意，95 小節第一拍後半拍捨去裝飾音，因為快速節奏演奏時，無法多作裝飾音而省略。(見譜例 4-60 與譜例 4-61)

譜例 4-60：《追夢京華-除夕》82~85 小節

譜例 4- 61：《追夢京華-除夕》 86~97 小節

The image shows a musical score for Example 4-61, covering measures 86 to 97. It is written for a violin and piano. The score is divided into three systems. The first system (measures 86-90) features a violin melody with eighth-note patterns and a piano accompaniment with chords and eighth notes. The second system (measures 91-95) continues the violin melody with more complex rhythmic patterns and the piano accompaniment. The third system (measures 96-97) shows the violin playing a simple melody while the piano accompaniment continues with chords and eighth notes. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

102 小節，指法一一，以為後面好拉奏，換把順暢，105-112 小節跨連結線展現切分節奏型，拍子需準確為這段重要部分。左右手及弓速相互配合好也能為樂曲加分。（見譜例 4-62 與譜例 4-63）

譜例 4- 62：《追夢京華-除夕》 100~103 小節

The image shows a musical score for Example 4-62, covering measures 100 to 103. It is written for a violin and piano. The score is divided into two systems. The first system (measures 100-101) shows the violin playing a melody with a fermata over the second measure, and the piano accompaniment with chords and eighth notes. The second system (measures 102-103) continues the violin melody and piano accompaniment. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

譜例 4-63：《追夢京華-除夕》104~112 小節

The musical score for Example 4-63 consists of two systems. The first system (measures 104-108) features a melody in the treble clef with accents and piano dynamics (p). The piano accompaniment is in the grand staff, with the right hand playing chords and the left hand playing a bass line. The second system (measures 109-112) shows a melodic line in the treble clef with a forte dynamic (ff) in the bass line. The piano accompaniment continues with chords and a bass line. A watermark of Tsinghua University is visible in the background.

作者快板為了呈現北京人們享受於歡樂爆竹中，迎接新的一年到來，這裡表現手法弓桿向內貼住外弦，弓毛貼住內弦，發出雜音聲帶略音的情況下，模仿炮竹熱鬧聲，196 小節第二拍 C 由二把位一指向上勾指法，199 小節改四指，四指在演奏速度上會比二指來的好發揮。（見譜例 4-63）

譜例 4- 64：《追夢京華-除夕》 186~199 小節

兩句分別在第二把為與第三把位演奏，第二拍都用三指內弦演奏，考量速度、與好拉程度，內外換弦需練習流暢。（見譜例 4-64）

譜例 4- 65：《追夢京華-除夕》 212~215 小節

216 小節起考驗左右手技術，需邊拉邊撥弦，音多有跳音，練習此段需慢練，熟悉把位固定起來。（見譜例 4-65）

譜例 4- 66：《追夢京華-除夕》 216～224 小節

The image shows a musical score for Example 4-66, measures 216-224. It consists of two systems of music. The first system starts at measure 216 and the second system starts at measure 220. The score is written for a single melodic line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The melodic line features rapid sixteenth-note passages with various fingering indications (e.g., 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4). The piano accompaniment provides harmonic support with chords and moving bass lines.

226 小節段落起，有許多快速連續十六分音符，指法更需要謹慎思考，反覆研究對自己演奏上指序順暢來安排，此段考驗右手快速換把位能力，筆者建議先以節拍器當輔助，慢慢把速度練起來加上慢練音準，才可把此樂段演奏好且不易失誤。（見譜例 4-66 與譜例 4-67）

譜例 4- 67：《追夢京華-除夕》 225～232 小節

The image shows a musical score for Example 4-67, measures 225-232. It consists of two systems of music. The first system starts at measure 225 and the second system starts at measure 229. The score is written for a single melodic line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The melodic line features rapid sixteenth-note passages with various fingering indications (e.g., 2, 1, 1, 3, 4, 1). The piano accompaniment provides harmonic support with chords and moving bass lines. The tempo marking 'più mosso' and a metronome marking of 156 are present above the first system.

譜例 4- 68 : 《追夢京華-除夕》 233~239 小節

The musical score is presented in two systems. The first system, labeled with measure 233, shows a melodic line in the upper staff with fingerings (2, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1) and accents. The piano accompaniment in the lower staff consists of chords and single notes. The second system, labeled with measure 237, continues the melodic line with fingerings (4, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1) and accents. The piano accompaniment continues with chords and single notes. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4.

第五章 結論

《長城隨想》〈1981〉與《除夕》〈2006〉兩部作品年代相隔二十五年之久，《長城隨想》是劉文金歷經中國文化大革命結束，迎來中國改革開放時期，帶著滿懷希望與冀望的心情，藉由中華傳統民族樂器演奏傳達對祖國真切熱愛，也因為《長城隨想》誕生使的二胡演奏技巧上走向更專業、精緻化的轉折點。而《追夢京華-除夕》一曲結合西方交響樂協奏曲結構及創新手法，並把北方民族音樂風格、特有技巧加諸在樂曲中，濃郁展現了京劇中二簧等唱腔特點，為近現代二胡作品提供新的樂曲表現手法方式。

劉文金與關迺忠兩位作曲家雖受過正規西方作曲技法音樂教育，但兩首作品裡大量呈現出的素材兼融合中西方音樂特色，不僅拓展了二胡演奏水平音樂表現力，更對演奏技巧、模仿上大大提升許多；作品本身對二胡這項樂器而言，更是運用協奏曲型式來演繹，使二胡地位一躍飛速成可獨當一面成帶領國樂團重要角色，也讓中國傳統樂器跟上世界音樂的步伐。

筆者分析其樂曲分析和聲和節奏速度兩部分，了解到劉文金與關迺忠都在作品中即充分展現了濃郁地方風，又不失技法的巧妙創作，除透過樂譜上對二胡技法了解外，更加需了解樂曲寫作方面和樂曲節奏特殊運用演奏法，並透過對音樂作品剖析基礎上實踐到演奏中，使其加以充分豐富音樂表現性，更鮮明清晰將情感傳遞給聽眾。

延續上述，對《長城隨想曲-三、四樂章》、《追夢精華-除夕》之研究歸納出以下幾點做出幾點論述：

1. 和聲分析：

《長城隨想曲-三、四樂章》、《追夢精華-除夕》雖然為協奏曲，而協奏曲通常分為三個樂章，但透過樂曲分析，發現樂曲都增加了第四樂章。《長城隨想-三、四樂章》和聲上劉文金並無完全用西方既有曲式架構來創作，反之用第一樂章開頭二胡旋律核心在第四樂章由樂團和聲從 V - I 再次重複旋律，將四個樂章巧妙結合起來。第三樂章《忠魂祭》和聲整體上可由分析看出偏向調性色彩頻繁轉換，且運用二胡由內弦轉外弦由暗變亮過程中，讓筆者在左手揉弦演奏手法、音色上多不同情緒上的轉變可思考，使其達到適當揉弦表現手法。第三樂章《忠魂祭》與第四樂章《遙望篇》中間不間斷直接由鋼琴伴奏以三列音旋律型態為動機，和聲以 I -IV-V 為主要進行，較特別地方為在進入快板前劉文金運用戲曲緊拉慢唱使樂團織度改變緊湊，筆者在這詮釋上偏向用右手弓子拉寬音的時值，弓毛貼緊內弦讓音量增大這樣一種手法，凸顯樂曲戲劇張力色彩，左手擇選擇不加揉弦。

《除夕》調性開頭與結尾都在 G 大調上，和聲整體走向多為屬的延伸，開頭由鋼琴伴奏與二胡相互交替重複旋律，筆者情感詮釋上由音量小變大，揉弦加寬，弓子弓速加快手法加以展現敘述性。樂曲剖析出有一大特點為關迺忠在創作上皆有刻意避開主和弦意，讓調性上呈現模糊作用，這也使的不只在二胡技巧上顯現特點，更加在創作上有新的突破，把龐大協奏曲架構把握洽當也將作品內涵體現淋漓盡致。

由此可知，東、西方互相碰撞結合出的音樂作品，賦予二胡一個新的方向，更是朝著多元化跨進一步，不僅突出中國代表樂器二胡獨特韻味，更展現中華民族傳統音樂藝術精神。

2.節奏

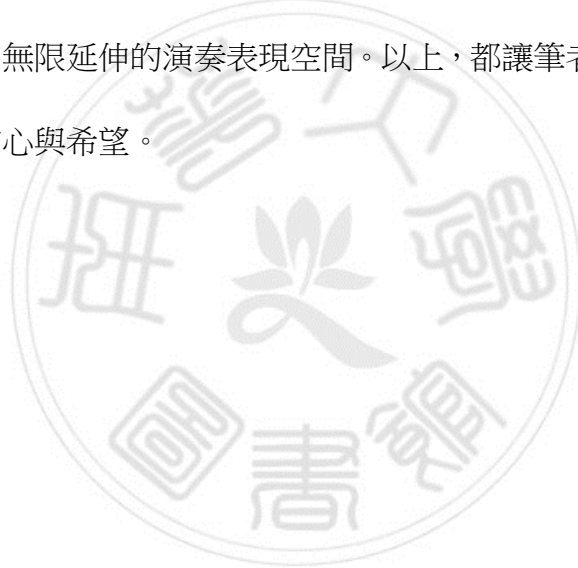
《忠魂祭》節奏沉穩、肅靜但在情緒處理上又是激憤、張力這樣一種詮釋手法。此樂曲較多模仿樂器及聲響為主軸，如 21 小節樂隊由彈撥樂彈奏快速十六音符，運用在鋼琴與二胡詮釋上，筆者偏向讓旋律現往前推進，將情感豐富表現出，左手揉弦增加震動弦的頻率手腕上下加大幅度加以輔佐。鐘聲在此樂章節奏起到重要角色，鋼琴以三連音演奏，二胡為三指在琴弦上來回滑動節奏自由，以右手弓子控制力道為主要關鍵。《遙望篇》從樂章開始節奏相對具有跳躍性，大量切分音節奏型態模擬國樂隊京韻大鼓這樣一種手法，除有京劇素材外，也使用京胡特色演奏法倒弓子，來加以突顯突慢漸快風格。《除夕》在二胡節奏上模仿了京劇裡皮西二腔，鋼琴伴奏與二胡大量使用顫音予倚音模仿戲曲潤腔特色，使筆者在實踐演奏上，多次聆聽京劇和京胡演奏，把京味特色做足且適當合宜運用在樂曲上。

3.詮釋樂曲注意地方：

揉弦是二胡左手最重要技巧，揉弦可分為滾揉、壓揉、滑揉、空揉、摳揉等，而每個揉弦可以由手指和弦產生波動、頻率的不同，在細分下去。揉弦會因應樂曲風格不同及樂曲素材特點而形成不同揉弦變化，使筆者在練習樂曲揉弦時，更加在手指力度、頻率、幅度、手臂運用上來回琢磨如何恰當運用，拿捏好分寸，寄予演奏上能有更好表現。《忠魂祭》中有許多內、外高音換弦，左、右手相互配合時需掌握拿捏好力度與弓子角度，才不易拉出雜音，在情緒表達上相較其他三個樂章較濃郁，有緬懷戰士之意，注意左手揉弦勿過重，手腕煽動幅度雖大，但要平均，音量上才一致。《遙望篇》在音域上跨度大，基本為音準先練習好，另則重點是京劇剝版，音的時值與節奏都非常緊湊且與國樂隊相互配合，在演奏

中左、右手配合需多加留意，切忌趕拍，在旋律線較常句子中，重音及頓音運用，也須好好安排與考量句子連貫性。《除夕》左手需琢磨京劇角色唱腔特色，並搭配右手弓子對樂句處理加以表現出整首樂曲韻味，樂曲中有許多跨度較大音域，此時音準也需特別注意，在 226 小節最後一大串快速十六分音符上須安排適合自己的指法，才方可把快板順利拉好。

最後，每部著名二胡作品在其特定時代中起到一定昇華作用。演奏者的我們屬於二度創作，理應對作曲家及創作理念具有一定了解，並進一步探討深入向中國民間傳統學習；適當發揮樂曲中借鑑各種不同的素材。在作曲和聲這塊，也帶給筆者新的認識和無限延伸的演奏表現空間。以上，都讓筆者更加對二胡藝術未來走向展望充滿信心與希望。

參考資料

一、中文部分

(一) 專書著作

中國民族管弦樂學會。《華樂大典·二胡卷》，樂曲篇（中）。上海：上海音樂出版社，2010。

劉振學。《閔惠芬二胡藝術研究文集》。上海：上海音樂出版社，2013。

宋飛。〈宋飛談秋韻〉，《劉文金二胡作品及-創作、演奏訪談與教學指導》。北京：高等教育出版社，2013。

關迺忠。《關迺忠音樂作品集-第2集》。北京：中央音樂學院出版社，2017。

(二) 期刊雜誌

李艷杰。〈淺談二胡曲在創作風格上的中西融合〉（牡丹師範學院報，哲學社會科學版，2003年）第六期：112-113頁。

宋國生、宋飛。〈談二胡演奏中的音色及音色變化〉《中國二胡》2006年6月第1版。

張飛龍。〈二胡揉弦的巧學與妙用〉。（湖州師範學院藝術學院，2007年）第01期。

吳曉勇。〈《長城隨想》演奏的基本原則〉。（中國：中國音樂，2008）：177-180。

劉俊。《論二胡演奏中的換弦》。（藝術探索，2008年第6期）：30-31頁。

鄭穎。〈淺談劉文金的二胡創作〉。《學術縱橫》（甘肅省：西北民族大學音樂學院，2009）：124-125。

張惠芬。〈二胡揉弦技巧之我見〉。（銅仁學院，2016年）第16期。

周曉春、龐卓。〈哈爾濱師範大學，2019年〉第22期。

(三) 學位論文

李榮芝。《二胡協奏曲長城隨想解析及其演奏處理》。首都師範大學碩士學位論文，2004年5月。

林育丞。〈劉文金二胡作品《秋韻》之研究〉。國立台灣藝術大學中國音樂學系碩士論文，2008。

尤豐勳。《劉文金二胡作品風格多樣性之探討-以如來夢為例》。臺北國立台灣藝術大學中國音樂學系碩士論文，2010。

吳詩雯。《劉文金長城隨想二胡協奏曲之作品研究-以閔惠芬詮釋為例》。國立台南大學音樂學系碩士班，2012。

許喬鈞。《關迺中第四二胡協奏曲-愛恨情仇之分析與詮釋》。國立臺灣師範大學民族音樂研究所表演與傳承組，2012。

盧美智。〈二胡與鋼琴的合作藝術以劉文金《長城隨想》為例〉。國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所，2013。

夏燁。《第二二胡協奏曲-追夢京華之創作與演奏風格探究》。江西師範大學碩士研究生學位論文，2014。

賀貝。〈二胡協奏曲《長城隨想》的演奏技巧分析〉。天津音樂學院民族音樂學系碩士論文，2015。

趙寧。〈京劇風格蘊味在二胡中的體現〉。天津音樂學院民族音樂學系碩士論文，2015。

江振豪。《劉文金二胡協奏曲長城隨想作品分析與指揮詮釋》。國立臺灣師範大學音樂學系研究所指揮組碩士論文，2017。

王蘊萁。《淺西關迺忠的二胡協奏曲第四樂章除夕的風格特徵和演奏技法》。天津音樂學院碩士學位論文，2017。

張維紘。〈劉文金二胡作品《長城隨想》分析與詮釋〉。國立台灣藝術大學中國音樂學系碩士論文，2017。

二、樂譜

長城隨想：二胡協奏曲：人民音樂出版社，2008年10月1日。

華魂·關迺忠音樂作品集（第一卷）：追夢京華 第二二胡協奏曲。

三、影音資料

第二二胡協奏曲（追夢京華）：第四樂章（二胡）-王靖 2015年12月8日。

長城隨想：第三與第四樂章（二胡）-于紅梅 2020年12月6號。

三、 版本

第二二胡協奏曲（追夢京華）。主編：趙寒陽。系列名：中國二胡曲典（第五卷）。

出版日：2014/9。

長城隨想（二胡協奏曲）。作者：劉文金。系列名：世界華人音樂家經典作品手稿叢刊。出版日：2015/01/01。