

篇名

大提琴的聖經—巴哈無伴奏大提琴組曲

作者

許瑜珊。私立曉明女中。二年己班

壹●前言

巴哈六首大提琴無伴奏組曲（J. S. Bach : Six Suites for Violoncello Solo）共分為六個組曲，除前奏曲外，另有四個固定的舞曲風格：阿勒曼德、庫朗、薩拉邦德、吉格；及一個替換的舞曲風格：小步舞曲、布雷舞曲以及嘉禾舞曲。是學習大提琴必拉的經典曲目。此作品有著撫慰人心的渲染力，在多聲部的旋律線條中，帶給人們平靜且安祥的感覺。

自 1889 年西班牙大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals），他 13 歲在巴塞隆納的二手書攤發現了巴哈無伴奏大提琴樂譜，就發覺此曲潛力並努力鑽研，一直練習了 12 年後才公開演出這套作品，讓世人重新認識這套作品，大提琴無伴奏組曲才開始被人所熟知。

貳●正文

一、創作背景

巴哈寫作這些曲子的時間大約在一七二〇年間，當時他位居科登的宮廷樂師，負責教堂音樂和室內樂的譜寫、指揮等工作。這段時期屬於他漫長創作生涯的中期，許多重要的器樂曲都出自這段時間，包括了十二平均律曲集、二聲部和三聲部創意曲，六首無伴奏小提琴奏鳴曲，布蘭登堡協奏曲，以及英國、法國組曲等。

這些組曲的原稿已經佚失，現存最接近巴哈的版本有三，一是巴哈第二任妻子安娜·瑪姬達蓮娜·巴哈（Anna Magdalena Bach，她工整的書法幫了晚年的巴哈不少忙，很多名作也因為她的手抄而得以保留下來），另兩種是巴哈的弟子凱納（Kellner）和魏斯富（Westphal）的手抄本。（註一）

二、組曲形式

01. 前奏曲 PRELUDE

原自文藝復興時期，樂曲大部分為鍵盤樂器或魯特(lute)琴而做。前奏曲本身不具任何定義個性，可以採取任何形式作為前奏曲曲式。位居大提琴無伴奏組曲起始，自由即興的屬性，首先確立每首組曲的調性與特色。除了第五首外，其他大提琴組曲的前奏曲可歸屬為幻想曲式（fantasy）的風格。（註二）

02. 阿勒曼德舞曲 ALLEMANDE

使自古德國的舞曲，帶有即興曲式的風格。阿勒曼德舞曲在巴洛克時期經常以 4/4 拍子，式中和煦的速度，在分解的和弦中，音與音串連的樂句，展示精巧細緻的旋律線，透露圓滿靜謐的情感。(註三)

03. 庫朗舞曲 COURANTE

起自十六世紀類似求愛的快舞步舞蹈，是充滿歡樂熱誠、甜美希望的舞曲。由器樂所演奏的庫朗舞曲通常較原用作舞蹈的速度更自由快速，亦有愉悅與彈性的特質。庫朗舞曲分為兩種型態：義大利庫朗，以簡單的三拍子以及快速音群形成(第二、第三、第六號組曲的庫朗為例)；法式庫朗，則已偏慢的 3/2 拍子，較豐富的和聲，以及帶有緊張意味的附點節奏組成(第五號組曲為經典)。(註四)

04. 薩拉邦德舞曲 SARBANDE

本為西班牙權貴王室的舞蹈，輾轉成為法國王朝的禮儀之舞，以慢的三拍子為行進表現其尊貴與莊嚴，通常在第二拍時以和聲或附點音符節奏強調，恰如鞠躬行儀之姿，並於第三拍起身，和聲終止於此。(註五)

05. 小步舞曲 MENUET (第一、第二組曲)

發源於 17 世紀中葉法國普舞圖 (Poitou) 小鎮，國王路易十四世時，風靡法國宮廷，蔚為風尚。原意法文即為小步伐的舞姿，在巴洛克時期此舞為快速的三拍子，平鋪直敘的旋律，捨去裝飾與動作，以示優雅氣質的滑行步伐。(註六)

06. 布雷舞曲 BOURREE (第三、第四組曲)

快速質樸的鄉村舞蹈，字元原自法文動詞 *bourrir*，拍打舞動翅膀之意。流動的 2/2 拍子，弱起拍開始的樂句，大多由四分音符與八分音符組合的節奏組織帶著隨性平靜無憂慮的旋律特質。(註七)

07. 嘉禾舞曲 GAVOTTE (第五、第六組曲)

高雅精緻，用來社交禮節的宮廷舞曲，跳躍與奔馳為其特色。多以 2/2 拍子為主，通常以不完全小節開始，四個小節為樂句單位，少有附點或切分音。以簡潔扼要的節奏，予人喜氣洋洋、愉悅歡騰的氣氛。(註八)

08. 吉格舞曲 GIGUE

原於愛爾蘭及英國，約至 1650 年代在法國成爲魯特琴及大鍵琴的必備曲目。氣勢凌人的巨大表現，又帶有喜慶的意味，通常以 6/8 或 3/8 拍子來表現。法式吉格（Gigue）活潑的舞曲風格，附點節奏，跳進的旋律，第五組曲爲經典之作；義大利的吉格（Giga）則多以連續的三連音快速音群，或平均音值的快速節奏持續進行，四小節爲樂句單位的音樂內容，以第一、第四組曲爲代表。（註九）

參●結論

以一個大提琴學生來說，想要完整演奏巴哈無伴奏大提琴組曲，必須先從作曲家創作這首曲子的背景起手，並仔細分析曲子的和聲架構及曲式特色。在用心的感受後，在加上老師盡心盡力的說明講解和頻繁的練習，你便可以得心應手的將曲子豐富的內涵及美感表現的盡善盡美。

肆●引註資料

註一、卡薩爾斯、巴哈、大提琴- 郭思蔚

<http://cdhi.audionet.com.tw/old%20cdhi/review%20cdhi/people/%E5%A4%A7%E6%8F%90%E7%90%B4%E5%AE%B6/%E5%8D%A1%E7%88%BE%E6%92%92%E6%96%AF/%E5%8D%A1%E7%88%BE%E6%92%92%E6%96%AF3.htm>

註二、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.07- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註三、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.07- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註四、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.07- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註五、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.07- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註六、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.08- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註七、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.08- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註八、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.08- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版

註九、歐陽伶宜演譯巴哈無伴奏大提琴專輯 p.08- 歐陽伶宜大提琴音樂方程式出版