

第三章 曲式分析

第一節 b 小調組曲作品 1067 整體分析

b 小調組曲作品 1067 為一序曲式組曲，由一首序曲、五首舞曲及一首巴迪奈里構成，其順序分別為：序曲（Overture）、輪旋曲（Rondeau）、薩拉邦德舞曲（Sarabande）、布雷舞曲（Bourrée I - Bourrée II）、波蘭舞曲（Polonaise）、小步舞曲（Minuet）、巴迪奈里（Badinerie）；七首之中，除了序曲與最後一首外，皆為有標題的舞曲（titled dances）。

配器方面，為長笛獨奏、弦樂團與數字低音；其中弦樂團分為三部，分別為二部小提琴與一部中提琴。然而，由於長笛獨奏與第一小提琴之旋律大部分皆重疊或相差八度，長笛獨奏聲部實為管弦樂配器之一部分，而非單純之獨奏型態。

在調性方面，全曲以 b 小調貫穿，每個段落皆結束於 b 小調。

在拍號方面，全曲皆以四分音符或二分音符為基礎建立，而每小節的拍數則依照各舞曲而有所不同。序曲第一段為 4/4 拍子，第二段為 2/2 拍子，結束段落則為 3/4 拍子；輪旋曲為 2/2 拍子；薩拉邦德舞曲為 3/4 拍子；布雷舞曲為 2/2 拍子；波蘭舞曲為 3/4 拍子；小步舞曲為 3/4 拍子；巴迪奈里則為 2/4 拍子。

在速度方面，全曲為慢快交錯的形式。¹⁵ 於原典版編輯之小熊版樂譜（Bärenreiter Studienpartituren, Urtext of New Bach Edition），序曲之三段中，第一段與第二段並未標明速度，結束段落則為慢板（Lentement）；輪旋曲與薩拉邦德舞曲亦未標明速度；布雷舞曲，僅於第一首標題後標示法文之「輪流的」（alternativement）；波蘭舞曲為慢板（Lentement）；小步舞曲與巴迪奈里皆未標明速度。¹⁶ 根據編者漢斯·葛拉斯（Hans Graß）於前言中表示，序曲中的快板段落、輪旋曲以及布雷舞曲皆可能為極快之速度（其建議為四分音符等於一百零四至一百零八）。¹⁷

於彼得版（Peter Edition）之樂譜中，序曲三段則分別標明了三個速度與表情記號，第一段為慢板（Lentement），第二段為快板（Allegro），結束段落則為慢板（Lentement）；輪旋曲為小快板（Allegretto）；薩拉邦德舞曲為行板（Andante）；布雷舞曲為快板；波蘭舞曲為中板（Moderato）；小步舞曲為小快板（Allegretto）；巴迪奈里則為遊戲般的快板（Allegro giocoso）。¹⁸

¹⁵ 全曲整體分析表格，見附錄一。

¹⁶ J.S. Bach: Overture in B minor, BWV 1067, Hans Größ ed. (Germany: Bärenreiter Studienpartituren, 1987). 序曲與波蘭舞曲所使用之慢板（Lentement）速度記號，為巴赫生平僅有之使用，並未見於其他作品。Robert L. Marshall, *The Music of Johann Sebastian Bach* (New York: Shirmer Books, 1989).

¹⁷ J.S. Bach: Overture in B minor, BWV 1067, Hans Größ ed. (Germany: Bärenreiter Studienpartituren, 1987), IV.

¹⁸ J.S. Bach: Suite H-moll for Flöte, Streicher und Basso continuo, BWV 1067, Ausgabe für Flöte and Klavier, (Frankfurt: C. F. Peters, 1962).

於國際版（International Music Company）之樂譜中，序曲三段則分別標明了三個速度與表情記號，第一段為悲痛的（Grave），第二段為快板（Allegro），結束段落則為慢板（Lento）；輪旋曲為不太快的快板（Allegro ma non troppo）；薩拉邦德舞曲為行板（Andante）；布雷舞曲為快板；波蘭舞曲為中板（Moderato）；小步舞曲為小快板（Allegretto）；巴迪奈里則為快板。¹⁹

雖然於各版本之樂譜中，記載不同之速度與表情記號，仍然可以根據各舞曲之性質與比較各版本二種方式，觀察到各段落及舞曲間慢快交錯之現象。本研究則綜合三種版本，並研究各種舞曲之本質，加以討論全曲各段落之詮釋。

¹⁹ J.S. Bach: Suite No.2 in B minor, S.1067 for flute and piano, John Wummer, ed. (New York: International Music Company, 1965).

第二節 各段落曲式分析

(一) 序曲

序曲 (overture) 一詞原自於法文之序曲 (ouverture)，意指二段以上之樂曲，用為芭蕾舞劇、歌劇或神劇之嚴肅莊重之開場。巴赫則將序曲的使用延伸於組曲中，置於多首舞曲樂章之前。²⁰ 法國式序曲 (French overture) 之形式為慢速度之開始，其特色為附點音符節奏之音型與掛留音（見譜例一，第一、第二與第三小節），第二段則為生動的賦格旋律，並結束於第一段之簡短的回聲段落，回溯第一段之速度、風格，甚至於旋律，由於此一段落位於第二段之反覆記號前，則其作用較近似於結束段落 (closing statement)，而非小尾奏 (codetta)；此二段落分別以反覆記號標示。²¹

第一段之特色為緩慢的速度，以及通常被稱為「顛簸的」(saccadé) 附點音符節奏之音型；此一附點音型之特色為：擴張帶有附點之長音符，使之比樂譜標

²⁰ Nicholas Temperley: 'Overture: Definition', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>，其原文為：“The word ‘overture’ derives from the French *ouverture*, which denoted the piece in two or more sections that formed a solemn introduction to a ballet, opera or oratorio in the 17th century. (It was sometimes applied, notably by Bach, to a suite comprising a French overture and a group of dance movements.)”

²¹ George Gow Waterman and James R. Anthony: 'French Overture', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

記之時值更長，而因此使其後連接之所有短音符為同一長度。²² 舉例而言，第一小節第四拍之附點八分音符接十六分音符，與第二小節第一至第二拍之附點四分音符接八分音符（見譜例一），於樂譜上記號雖時值不同，然而於顛簸的附點音符節奏音型演奏方式之下，則第二小節之八分音符則與第一小節之十六分音符時值相同。此種附點音符音型之演奏方式受到巴洛克時代法國音樂習俗之不公平節奏（*notes inégales*）影響，普遍存在於十七至十八世紀之法國作品中，包括小步舞曲、法國式序曲之序奏等。²³

譜例一，序曲第一段第一至第三小節長笛獨奏部分

²² “The most conspicuous stylistic feature of the first section is its combination of a slow tempo (usually marked *grave* or *lent*) with dotted rhythms, often called *saccadé* (meaning ‘jerked’). The dotted rhythms sometimes move along at differing paces and those in longer values invite exaggerated performance to bring all the short notes down to the same value.” George Gow Waterman and James R. Anthony: ‘French Overture: Structure and style’, *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>> 「顛簸的」(*saccadé*) 一詞原意為一種弓法，用於圓滑奏之二音，使之帶有重音 (accent) 效果。Peter Walls: ‘*saccadé*’, *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

²³ Stephen E. Hefling: ‘Dotted Rhythms’, *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>> 不公平節奏 (*notes inégales*) 普遍存在於十六世紀中葉至十八世紀之法國音樂中，為一種使聲樂、器樂作品的即興裝飾段落 (*diminution*) 更加優雅之手法，其作法為將平均之節奏以不公平之方式演奏；David Fuller: ‘Notes inégales: Definition and early history’, *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>> Greer Garden: ‘Diminution: (1)’, *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

第二段為與第一段對比之賦格風格，為對位的複音音樂織體，其結構為答題與對題以八度、四度或五度模仿主題，發展出快速而明確之豐富的織度運行。此段的二大特色為其比第一段快之速度及主題模仿的賦格風格。²⁴

b小調組曲之序曲，為法國式序曲，整曲為二段體，依照速度與表情記號，可分為第一段慢板（第一至二十小節），第二段為快板（第二十一至一百九十七小節），結束段落則為慢板（第一百九十八至二百一十五小節）。第一段標示有反覆記號，而第二段則標示另一個反覆記號。²⁵

第一段為 4/4 拍子，可依樂句再細分為二段體；第一樂句（第一至第十小節）由長笛獨奏與第一小提琴同時奏出附點音符音型之旋律，數字低音則於第一小節演奏長音，再於第二小節接入附點音符音型（見譜例二）。第二樂句（第十一至二十小節）長笛獨奏與弦樂團亦為附點音符音型（見譜例三）。第二十小節，第一段結束於 b 小調屬和弦，為半終止；反覆時，數字低音聲部演奏移至屬調升 f 小調之第一主題，不反覆時則所有聲部演奏屬和弦之和弦音。

²⁴ George Gow Waterman and James R. Anthony: 'French Overture', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

²⁵ 各段落曲式分析表格，見附錄二。

譜例二，序曲第一段第一樂句

譜例三，序曲第一段第二樂句

第二段快板，2/2 拍子，為輪旋曲之結構（A-B-A'-C-A''-B'-A'''-C'-A''''）。

第一主題（A）為 b 小調，以切分音符為主，呈現主題、答題與對題的四部賦格

形式。主題由長笛獨奏與第一小提琴演奏，從第二十一至第二十八小節；答題則由第二小提琴演奏，從第二十四至三十三小節，與主題呈五度；對題則由中提琴演奏，從第二十九至三十七小節；再次的對題由數字低音演奏，從第三十三至三十七小節，與中提琴之對題同時結束（見譜例四）。第四十三小節再度長笛與第一小提琴回到第一主題，發展之後於五十四小節做出終止式，而結束 A 段。

譜例四，序曲第二段 A 主題

The image displays a musical score for Example 4, titled 'A 主題' (A Theme). The score is written for a string quartet, with four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into three systems, each starting with a measure number: 21, 27, and 32. The first system (measures 21-28) features the 'A 主題' (A Theme) in Violin I and Violin II. The second system (measures 27-33) features the '答題' (Answer) in Violin II. The third system (measures 32-37) features the '對題' (Counter-theme) in Viola and Cello/Double Bass. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The overall structure is a call-and-response pattern between the theme and its answers.

第二主題（B）亦為 b 小調，長笛獨奏演奏連續的快速八分音符，第五十五到五十八小節由第一小提琴單獨以四分音符斷奏伴奏，而第二小提琴與中提琴則於第五十九小節以長音加入，則呈現和聲伴奏之型態（見譜例五）；數字低音聲部於第六十三至七十小節，以第一主題之切分音型加以變化；第七十至七十三小節，再度由第一小提琴單獨以四分音符斷奏之分解和弦加以伴奏；第七十四小節至七十八小節則加入其他聲部，以四分音符斷奏，轉入 D 大調之終止式而結束 B 段。

譜例五，序曲第二段 B 主題

The image shows a musical score for a section of a symphony. It consists of five staves: a flute staff at the top, followed by two violin staves, a viola/cello staff, and a bass staff. The flute part is marked 'Solo' and contains a continuous stream of eighth notes. The string parts provide accompaniment with various rhythmic patterns, including quarter notes and eighth notes. The bass staff features a figured bass line with some specific rhythmic motifs. The score is in a key signature of one flat (B minor) and a 4/4 time signature.

第二次出現的第一主題（A'）轉入關係大調之 D 大調，第三主題（C）亦維持於 D 大調，長笛獨奏演奏快速八分音符音群，而第一小提琴演奏八分音符斷奏，第二小提琴、中提琴與數字低音演奏間歇性二分音符，為和聲性伴奏之性質，配器結構類似第二主題（見譜例六）。第三次出現之第一主題（A''）轉入 e 小調，為 b 小調之下屬調，而在第二次出現之第二主題（B'）中轉回 b 小調。第四次出現之第一主題（A'''）為 D 大調而後轉入 e 小調，接入第二次出現之第三主題（C''），呈現調性不穩定狀態，最後轉回 b 小調，接入第五次出現之第一主題（A''''），重複二次切分音之主題旋律後接入第三段。

譜例六，序曲第二段 C 主題

The image displays a musical score for Example 6, titled '譜例六，序曲第二段 C 主題'. The score is written for a solo flute part and a string ensemble. The flute part begins with a 'Solo' marking and continues with a melodic line. The string ensemble part begins with a 'Tutti' marking and features a rhythmic accompaniment. The score is written in 3/4 time and includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics.

結束段落為慢板，3/4 拍子，附點音符的旋律從第一百九十八小節起，由長笛獨奏演奏，小提琴同時開始演奏第一段附點音型樂句之變形，而數字低音則於第二百零小節開始演奏附點音符音型，第二小提琴則於第二百零二小節開始演奏附點音符音型，中提琴則從第二百零四小節開始演奏附點音符音型，其後則發展交織緊密之型態直至全曲結束（見譜例七）。

譜例七，序曲結束段落

198 Lentement

tasto solo

204

210

(二) 輪旋曲

輪旋曲為一種法國式作曲手法，最早出現於十四、五世紀，用於歌曲及詩歌，而後被應用在聲樂與器樂作品中，於十七到十八世紀相當受到歡迎；其型態為主要段落（refrain, reprise, grand couplet or 'rondeau'）與次要段落（couplet, episode）的反覆輪流出現；德國或英國作曲家，特別是在創作法國風格作品之時亦會使用

此一手法。²⁶ 巴赫便於作品中大量使用輪旋曲手法，例如第五號英國組曲作品 810、第二號鋼琴無伴奏組曲作品 826、第三號小提琴無伴奏組曲作品 1006 以及本研究主題b小調組曲作品 1067 等。

十七世紀晚期至十八世紀早期，輪旋曲於法國相當普及，出現於各種型態之樂曲中，如芭蕾、歌劇、管弦樂曲、大鍵琴曲以及小提琴奏鳴曲等；作曲家並標示「輪旋曲式」(en rondeau) 於各種舞曲前，如吉格舞曲、小步舞曲、嘉禾舞曲等。其中盧利常用的一種輪旋曲式為「二次要段落」(two-couplet) 之型態，其形式為主要段落與次要段落皆為八小節時值，並位於主調上，其中第一次之次要段落為主要段落之轉調變化，第二次出現之次要段落則為主要段落之倒置變化。²⁷

b 小調組曲之輪旋曲為 2/2 拍子，結構為即為「二次要段落」之延伸型態 (ABAB'A)，第一次出現之主要段落標示有反覆記號供演奏家選擇反覆演奏，二次出現之次要段落則各為十二小節與十五小節時值。

第一次出現之主要段落 (A，第一小節至第八小節)，由長笛獨奏與第一小提琴演奏反覆二次由二個四分音符接一個二分音符構成之主題旋律，而第二小提琴與中提琴、數字低音則先後演奏一個四分音符接二個八分音符音型，第二小提琴

²⁶ Malcolm S. Cole: 'Rondeau (ii)', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

²⁷ Malcolm S. Cole: 'Rondo: 2. The Rondeau in France in the 17th and early 18th centuries', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 21 Nov 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

於第二小節中加入長笛獨奏與第一小提琴演奏連續八分音符，而中提琴與數字低音則演奏二個四分音符接一個二分音符之主題旋律（見譜例八）。此一主題音型即為嘉禾舞曲之基本節奏型態（見譜例九，倒數第二行），因此小熊版之編者漢斯·葛拉斯於前言中表示此一輪旋曲實為「輪旋曲式的嘉禾舞曲」（Gavotte en Rondeau）。²⁸ 而嘉禾舞曲為中等速度之舞曲，而其情感則以溫柔、優雅及愉悅為其特徵。²⁹

譜例八，輪旋曲第一次出現之主要段落（A）

Rondeau

Flauto traverso

Violino I

Violino II

Viola

Continuo

²⁸ J.S. Bach: Overture in B minor, BWV 1067, Hans Grüß *ed.* (Germany: Bärenreiter Studienpartituren, 1987), IV.

²⁹ Meredith Little and Natalie Jenne, 47.

譜例九，嘉禾舞曲基本節奏型態³⁰

II-2-2, ♩ or ♪

8 Beats

Phrase	Arsis				Thesis			
Half-phrases	a	(t)	a	t	a	A	T	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Beats	♩	♩	♩	♩	♩	♩	♩	♩
Pulses	♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩
Taps	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩
Typical rhythmic patterns	♩ ♩	♩	♩ ♩	♩	♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩
	♩ ♩	♩	♩ ♩	♩	♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩

第一次出現之次要段落（B，第八小節至二十小節）中，長笛與弦樂團從第八小節第二拍至十二小節第一拍則呈現相同的節奏型態，而後接入轉為 e 小調之主要段落旋律（見譜例十）。轉調變化過之主要段落在此段中分別出現二次：第一次於第十二小節第二拍至第十六小節，由長笛與第一小提琴演奏變形過之主題，第二小提琴、中提琴與數字低音先後演奏一個四分音符接二個八分音符音型後，再轉回 b 小調；第二次於第十六小節第二拍至十八小節，由第二小提琴與數字低音一同演奏主題旋律音型之變形，同時長笛與第一小提琴則演奏長音，中提琴則演奏主題後半連續八分音符之發展。第二十小節第二拍回到主要段落（A），則呈現原始之結構，與第一小節至第八小節相同。

³⁰ 本譜例取自 Meredith Little and Natalie Jenne, 43.

譜例十，輪旋曲第一次出現之次要段落（B）

The image displays a musical score for a waltz, specifically Example 10, which illustrates the first appearance of a secondary section (B). The score is written for a piano and consists of two systems of staves. The upper system includes a treble clef staff with a melody line and a bass clef staff. A label '變形過之主要段落旋律' (Transformed main section melody) is placed above the upper staff in the second system. The lower system also includes a treble clef staff and a bass clef staff. The score contains various musical notations such as notes, rests, and fingerings (indicated by numbers 1-5). The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 3/4. The score is divided into measures, with a double bar line and repeat sign at the end of the first system.

第二次出現之次要段落（B'，第二十八至四十四小節）於第二十八小節開始，轉入 D 大調，為長笛獨奏與第一小提琴演奏連續之八分音符音群，第二小提琴、中提琴與數字低音以連續四分音符之和聲音（見譜例十一）；第二十八至三十二小節，第二小提琴演奏主要段落旋律之變化；第三十六小節起則由長笛獨奏、第一、二小提琴與中提琴演奏變形之主要段落旋律，同時轉入升 f 小調，第四十小節至四十四小節為次要段落旋律之變形，最後四十四小節轉回 b 小調，接入主要段落（A）。

譜例十一，輪旋曲第二次出現之次要段落（B'）

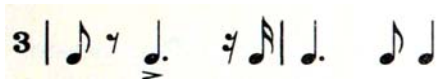
The image displays a musical score for Example 11, consisting of two systems of staves. The first system includes a flute part (top staff), two violin parts (middle staves), and a bassoon part (bottom staff). The second system includes a clarinet part (top staff), two violin parts (middle staves), and a bassoon part (bottom staff). The score is annotated with the text '主要段落之旋律變化' (Melodic change of the main section) in two locations: once in the first system and once in the second system, with brackets indicating the specific measures where the change occurs. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

第四十四小節回到主要段落（A），由長笛獨奏、第一小提琴演奏主題，第二小提琴與中提琴、數字低音先後演奏一個四分音符接二個八分音符音型，再由數字低音與中提琴於第四十六至四十八小節演奏主題音型，呈現與第一主題首次出現相同之方式重複二次後於 b 小調結束。

(三) 薩拉邦德舞曲

薩拉邦德舞曲十六世紀起源於西班牙民間與拉丁美洲，為一種以人聲與器樂伴奏之舞蹈，於十七世紀早期以西班牙五弦吉他之樂曲傳入義大利，而後一百五十年間漸漸於義大利與法國出現各種器樂演奏之形式。³¹ 舞步方面，十七世紀早期傳入義大利之薩拉邦德舞曲為一種多采多姿而激烈動人之舞蹈；而傳入法國宮廷後，薩拉邦德舞曲之舞步，則逐漸轉換為平靜而嚴肅自持，溫柔而平衡規矩之特色。因此傳入巴赫時代之德意志地區的薩拉邦德舞曲，即為法國宮廷馴化過後的版本。³² 巴洛克時代中晚期，法國與德國作曲家皆視薩拉邦德舞曲為獨奏樂器演奏之組曲中的舞曲之一；其結構為二段體最為常見，以每小節三拍為基礎，四小節為一個樂句。薩拉邦德舞曲節奏型態以切分音為其特色（見譜例十二）。³³

譜例十二，薩拉邦德舞曲之切分音型態³⁴

³¹ Richard Hudson: 'Sarabande: Early development to c1640', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 31 Oct 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

³² Meredith Little and Natalie Jenne, 92.

³³ Meredith Ellis Little: 'The later sarabande: (ii) France and Germany', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 1 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

³⁴ 本譜例取自於Meredith Little and Natalie Jenne, 98.

上例之切分音型可見於 b 小調組曲之薩拉邦德舞曲中，第四至第五小節長笛獨奏與第一小提琴聲部（見譜例十三），即為此一音型之變化。

薩拉邦德舞曲為巴赫相當喜愛的舞曲種類，於為各種獨奏樂器創作之組曲中皆有使用；除了 b 小調組曲作品 1067 之外，現存之三十九首薩拉邦德舞曲皆為華麗的炫技曲，而 b 小調組曲之薩拉邦德舞曲則為嚴格之十二度卡農形式。³⁵

b 小調組曲之薩拉邦德舞曲為二段體（AB），二段皆分別標示有反覆記號，供演奏家選擇反覆演奏。A 段中，長笛獨奏與第一小提琴於不完全小節第三拍起開始演奏切分音之主題，第二至第三小節則為不對稱節奏（*hemiola*）；而數字低音則從第一小節第三拍起，以低於原主題十二度演奏嚴格的卡農；第二小提琴與中提琴則從第一小節第三拍起，演奏與主題完全不同之切分音旋律（見譜例十三）；最後第一段終止於屬調升 f 小調。

³⁵ Meredith Ellis Little: 'The later sarabande: (ii) France and Germany', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 1 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

譜例十三，薩拉邦德舞曲 A 段

Sarabande 主題旋律

The image shows a musical score for a Sarabande. The title is "Sarabande 主題旋律". The score is written for five instruments: Flauto traverso, Violino I, Violino II, Viola, and Continuo. The Flauto traverso part has a melodic line with trills. The Violino I and II parts have a similar melodic line. The Viola part has a more rhythmic accompaniment. The Continuo part has a complex bass line with many accidentals and fingerings. There is a section in the Continuo part labeled "卡農旋律" (Canon Melody).

B 段中，長笛獨奏與第一小提琴於第十六小節第三拍起，演奏升 f 小調之切分音主題，第二十至二十一小節、第二十四至二十五小節與二十六至二十七小節皆出現不對稱節奏；數字低音則於十七小節第三拍起，演奏低於主題十二度之嚴格卡農旋律；第二小提琴與中提琴則從第十七小節第三拍起，演奏與主題完全不同之切分音旋律；最後第二段終止於主調 b 小調（見譜例十四）。

譜例十四，薩拉邦德舞曲 B 段

The image shows a musical score for a section of a Sarabande. It consists of two systems of four staves each. The first system is labeled '主題旋律' (Theme Melody) and the second system is labeled '卡農旋律' (Carnegie Melody). The score includes treble and bass clefs, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings. The bottom staff of the second system contains figured bass notation.

(四) 布雷舞曲

布雷舞曲為法國式鄉村舞曲、宮廷舞曲及器樂樂曲之形式，流行於十七世紀中葉至十八世紀中葉。以法國宮廷舞曲形式而言，布雷舞曲以快速度之二拍子為基礎，四小節為一樂句，其性格為快樂輕巧而舒服自在；在韻律上，則為巴洛克時代最不複雜之法國宮廷舞曲。大部分十八世紀音樂學家認為，布雷舞曲之速度相較於其他巴洛克時代法國宮廷舞曲則較為快速，然而過快的速度則會使基本拍子（beat）與拍分（pulse）的語法無法加以辨別，因此二分音符等於八十至八十八之間的速度，對於布雷舞曲而言並不會過慢。³⁶ 一般而言，布雷舞曲之速度介

³⁶ Meredith Little and Natalie Jenne, 37.

於中板至稍快板之間，約為二分音符等於八十至九十二之間。³⁷ b小調組曲之布雷舞曲使用類似傳統布雷舞曲之基本節奏型態之韻律（如切分音，見譜例十五第十五小節長笛獨奏及第二十四小節第二小提琴部分，譜例十六第一小提琴部分），然而並不近似法國舞蹈之風格，而是以義大利式之裝飾風格構成此曲主要之旋律與和聲樂句。³⁸

b小調組曲中實際存在二首布雷舞曲，分別皆為二段體（AB），二曲之AB段皆分別標示有反覆記號，可供演奏家選擇反覆演奏；另外並於第二首布雷舞曲最後一小節標示回到第一首布雷舞曲開始演奏（*Bourrée I D.C.*），並將全曲結束於第一首布雷舞曲；因此於實際演奏時，此布雷舞曲整體則為三段體之型態。

布雷舞曲一（*Bourrée I*）中，A段長笛獨奏與第一小提琴於不完全小節之第二拍後半拍開始演奏旋律；而第二小提琴、中提琴與數字低音皆於第一小節第一拍後半拍開始演奏，第二小提琴演奏類似主題旋律之音型，中提琴則為主題旋律掛留音之變形，數字低音則為連續四分音符之和聲性低音伴奏型態（見譜例十五），最終A段結束於關係大調D大調。

布雷舞曲一之B段，可分為二樂句。第一樂句（第七小節至第十六小節）中，長笛獨奏與第一小提琴於第八小節之第二拍後半拍開始演奏轉至D大調之A段主

³⁷ Meredith Ellis Little: 'Bourrée', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 3 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

³⁸ Meredith Little and Natalie Jenne, 46.

題旋律變化；而第二小提琴、中提琴與數字低音皆於第一小節第一拍後半拍開始，第二小提琴演奏於同音開始但反向進行之旋律，中提琴與數字低音則維持與 A 段相同之型態最後轉回 b 小調。第二樂句（第十七小節至第二十四小節）中，於十七至二十小節間，由長笛獨奏與第一小提琴，演奏自 A 段旋律之節奏型態變化而成之動機，為二分音符掛留音接三個八分音符，連續四小節，第二小提琴與則以晚一拍之時間，演奏相同節奏型態之變化動機，因此長笛獨奏與第一小提琴、第二小提琴間形成對唱之效果；數字低音則維持連續四分音符之和聲性低音伴奏（見譜例十五）。

譜例十五，布雷舞曲一

A段 主題旋律
Bourrée I alternativement

Musical score for the A section of Bourrée I, featuring Flauto traverso, Violino I, Violino II, Viola, and Continuo. The score is in 3/4 time and G major. The Flauto traverso part plays the main melody, while the strings provide harmonic support. The Continuo part includes figured bass notation.

B段 第一樂句 主題旋律之轉調變化

Musical score for the B section, first sentence, showing a modulation change in the main melody. The score is in 3/4 time and G major. The Flauto traverso part plays the main melody, while the strings provide harmonic support. The Continuo part includes figured bass notation.

第二樂句
主題旋律之音型變化模進

Musical score for the B section, second sentence, showing a variation of the main melody. The score is in 3/4 time and G major. The Flauto traverso part plays the main melody, while the strings provide harmonic support. The Continuo part includes figured bass notation.

Musical score for the B section, third sentence, showing a variation of the main melody. The score is in 3/4 time and G major. The Flauto traverso part plays the main melody, while the strings provide harmonic support. The Continuo part includes figured bass notation.

布雷舞曲二（Bourrée II）中，A 段由長笛獨奏於不完全小節第二拍之後半拍起，演奏連續八分音符組成之主題（不完全小節至第二小節第二拍前半）；同時，第一小提琴演奏連續之切分音，第二小提琴與中提琴則演奏二個八分音符接一個四分音符的短暫動機；數字低音則於第一小節第一拍後半拍開始，演奏和聲性之低音伴奏（見譜例十六），A 段終止於屬調升 f 小調。B 段維持與 A 段相同之型態，以 A 段之旋律加以發展，最後轉回 b 小調結束。

譜例十六，布雷舞曲二

The image displays a musical score for 'Bourrée I da capo'. It is divided into two sections: 'A段' (Section A) and 'B段' (Section B). The score is written for four staves: Flute (top), Violin I (second), Violin II/Viola (third), and Cello/Bass (bottom). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. Section A begins with a double bar line and a repeat sign. The Flute part starts with a half note followed by eighth notes. The Violin I part has a 'p' dynamic marking and a 'douxement' instruction. The Cello/Bass part has a 'p' dynamic marking and includes figured bass notation: 6 3 1, 6 3 1, 6 3 1, 6 3 1. Section B continues the melody in the Flute part. The Cello/Bass part includes figured bass notation: 7 5 7, 7 5 6, 6 5 1. The score concludes with the instruction 'Bourrée I da capo'.

（五）波蘭舞曲

波蘭舞曲原為波蘭民間歌唱用舞曲（polonez），以一個八分音符接二個十六分音符再接四個八分音符之韻律型態為特徵（見譜例十七），常於婚禮或慶典演奏，並加上基於原始簡單旋律之變奏；十七世紀時，波蘭貴族採用此一民間舞曲，加以轉化為更加適合宮廷文化之優雅舞蹈，並將原本為演唱性質的舞曲改為器樂演奏型態；十八世紀時，波蘭舞曲流傳至於波蘭以外地區發展，仍承襲波蘭民族舞曲之簡單旋律之特質。波蘭舞曲以三拍子為基礎，樂句簡短，其樂句必以強拍開始，而不以弱拍開始。巴洛克時代之波蘭舞曲，增添了當時流行的洛可可風格之素材，並於和聲語言凸顯民俗舞曲之地方色彩；結構方面則以二段體或反覆型態（da capo form）為主，有時則以附加段落（trio）加以擴展，為相當吸引巴洛克時代作曲家之舞曲型態之一，泰勒曼與巴赫皆有許多波蘭舞曲之作品。³⁹

譜例十七，波蘭舞曲之基本節奏型態⁴⁰

Ex.1

³⁹ Stephen Downes: 'Polonaise', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 3 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

⁴⁰ 本譜例取自Stephen Downes: 'Polonaise', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 3 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

以上音型可見於 b 小調組曲之波蘭舞曲中，第一小節長笛獨奏與第一小提琴部分（見譜例十八，第三、第六小節），即為此一音型之變形。

b 小調組曲中之波蘭舞曲，分為二段，分別為波蘭舞曲（Polonaise）與裝飾樂段（Double），皆為二段體（AB）之型態，二段中分別於 A、B 段皆標示有反覆記號，而裝飾樂段最後一小節標示回到波蘭舞曲開頭（Polonaise ab initio），則演出時奏完波蘭舞曲及裝飾樂段後，須再回到波蘭舞曲演奏，因此實際演奏時則為三段體。⁴¹

波蘭舞曲之 A 段共四小節，由長笛獨奏與第一小提琴於第一小節第一拍起，以相差八度之音程演奏主題，為典型波蘭舞曲節奏之變化；第二小提琴、中提琴與數字低音則同時開始以連續八分音符之斷奏，作為和聲性伴奏；中提琴於第三小節演奏終止式之音型，第四小節則由第二小提琴與中提琴自第一拍開始，分別演奏一個八分音符接二個十六分音符再接一個二分音符之結束音型，數字低音則於第二拍開始演奏相同音型，最終 A 段結束於關係大調 D 大調（見譜例十八）。

⁴¹ 裝飾樂段（Double）為一法文術語，為十七至十八世紀時一種裝飾技巧，乃根據原始之旋律加以擴展並裝飾，而和聲則完全不變；該裝飾過之旋律樂段被稱為裝飾樂段，而未裝飾之旋律則稱為原始樂段（simple）；裝飾樂段於巴洛克時代為一常見技巧，舉例而言巴赫於其英國組曲第一號與第六號的薩拉邦德舞曲，與 b 小調組曲的波蘭舞曲中皆有使用；Greer Garden: 'Double', *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 3 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

譜例十八，波蘭舞曲

The image shows a musical score for a piece titled "Polonaise". The score is arranged in five staves: Flauto traverso, Violino I, Violino II, Viola, and Continuo. The tempo is marked "Lentement" and the dynamics are "moderato e staccato p". The score is divided into two main sections: "A段" (Section A) and "B段" (Section B). Section B is further divided into two phrases: "B段 第一樂句" (Section B, First Phrase) and "B段 第二樂句" (Section B, Second Phrase). The first phrase consists of measures 5-8, and the second phrase consists of measures 9-12. The Flauto traverso part features a melodic line with trills and slurs. The Violino I and II parts play a rhythmic accompaniment. The Viola part plays a similar rhythmic accompaniment. The Continuo part plays a bass line with fingerings indicated by numbers 1-5. The score includes various musical notations such as slurs, trills, and dynamics.

B段（第五至十二小節）可分為二個樂句，各為四小節。第一樂句（第五至八小節）由長笛獨奏與第一小提琴於第五小節第一拍起，以相差八度之音程演奏D大調之主題，第五小節與A段主題第一小節為相同之節奏型態，第六小節起則加以變化，然而仍基於波蘭舞曲基礎之節奏型態；第二小提琴、中提琴與數字低音則以連續八分音符之斷奏，作為和聲性伴奏，結束於b小調之屬和弦（見譜例十八）。

第二樂句（第九至十二小節），由長笛獨奏與第一小提琴於第九小節第一拍起，以相差八度之音程演奏第一主題之變形；第二小提琴、中提琴與數字低音則同時開始以連續八分音符之斷奏，作為和聲性伴奏；第二小提琴於第十小節開始節奏型態之變化，第十一小節則同時由第二小提琴與數字低音演奏終止式之音型，中提琴則維持伴奏音型；第十二小節則由第二小提琴與中提琴自第一拍開始，分別演奏一個八分音符接二個十六分音符再接一個二分音符之結束音型，數字低音則演奏一個附點四分音符接二個十六分音符再接一個四分音符，相當於第二拍開始演奏相同音型，B 段終止於 b 小調（見譜例十八）。

裝飾樂段之曲式結構及和聲與主要樂段相同，亦為二段體（AB），二段皆由長笛獨奏演奏裝飾過之旋律，數字低音則演奏原始樂段（*simple*）中由長笛獨奏演奏之旋律，而弦樂團全體休止（見譜例十九）。長笛獨奏之裝飾旋律於 A、B 段反覆結束的最後一小節（A 段為第四小節，B 段為第十二小節），皆與第一次不同而有所變化，筆者認為原因其一乃是為了反覆以及接續時，延續裝飾旋律之順暢；其二則是為了裝飾旋律之結束（見譜例十九第四小節，及譜例二十）。裝飾樂段之十二小節標示返回波蘭舞曲演奏（*Polonaise ab initio*），全曲結束於原始樂段。

譜例十九，波蘭舞曲裝飾段落 A 段

Double

senza Violone

譜例二十，波蘭舞曲裝飾樂段 B 段之結尾反覆（第十一至十二小節）

1. 2.

Polonaise ab initio

(六) 小步舞曲

小步舞曲為一種慢或中等速度之法國式舞蹈，以三拍子為基礎，帶有和緩愉悅的氣息，為十七世紀中葉至十八世紀晚期最受貴族階級歡迎的社交舞蹈之一。其舞步以Z字形之外型為特徵，每個Z字形以六組舞步（step unit）組成，而每組舞步則需要二小節的音樂加以配合；因此每一個Z字形舞步組合需要十二小節之音

樂。其音樂則以八小節為一樂句，結構為二段體，其舞步與音樂則經常無法同時結束，因而造成了小步舞曲特有的高潮；通常一組完整的舞步需要一百至一百二十小節之音樂，因此小步舞曲之音樂經常重複第一段以符合舞步之需求。⁴² 於速度而言，小步舞曲之速度相較於其他三拍子舞曲（如薩拉邦德舞曲、夏康舞曲）稍快，然而若速度超過附點二分音符等於四十二至四十六之間，便無法清楚呈現經常性之和聲變化、不對稱節奏及切分音。⁴³

小步舞曲之基本樂句結構為四小節為一句，可細分為二小節與二小節之半樂句，在第二至第三小節經常出現最小脈動（tap，即八分音符）階層之不對稱節奏；其四小節之樂句通常以另一四小節樂句加以回應（見譜例二十一），於第八小節則更有結束之感。十七世紀之法國小步舞曲並非全為四小節樂句之結構，舉例而言，巴赫共做了二十八首小步舞曲，其中共有二十七首之第一樂句為八小節以上。於十七世紀之鍵盤與室內樂團組曲中，小步舞曲通常（同時與其他受歡迎之舞曲，如布雷舞曲、嘉禾舞曲等）被置於薩拉邦德舞曲之後。⁴⁴ 於b小調組曲中，小步舞曲便置於薩拉邦德舞曲與布雷舞曲之後。

⁴² Meredith Little and Natalie Jenne, 64.

⁴³ 夏康舞曲（Chaconne）；Meredith Little and Natalie Jenne, 69.

⁴⁴ 嘉禾舞曲（Gavotte）；Meredith Ellis Little: 'Minuet: 2. Minuets in Baroque instrumental music,' *Grove Music Online* ed. L. Macy (Accessed 4 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

譜例二十一，小步舞曲之基本節奏型態⁴⁵

The diagram illustrates the rhythmic structure of a 4-beat phrase in 3/4 time, divided into Arsis (beats 1-3) and Thesis (beats 3-4). The elements shown are:

- Phrase:** 1-3-2, 3/4, 4 Beats
- Half-phrases:** a (1), a/i (2), A (3), T (4)
- Beats:** Quarter notes (q.)
- Pulses:** Quarter notes (q.)
- Taps:** Eighth notes (e.)
- Typical rhythmic patterns:** Quarter notes with accents (q.)
- Syncopations:** Quarter notes with accents (q.)

b 小調組曲中之小步舞曲為二段體（AB）。A 段（第一至第八小節），由長笛獨奏與第一小提琴演奏主題，第二小提琴於屬音開始，中提琴則於主音開始同時演奏，數字低音則演奏另外一條與主題對唱之旋律（見譜例二十二），第八小節為半終止。

⁴⁵ 本譜例取自於Meredith Little and Natalie Jenne, 70.

譜例二十二，小步舞曲 A 段

Menuet

Flaute traverso

Violino I

Violino II

Viola

Continuo

B 段則有二個樂句，第一樂句（第九至十六小節）與第二樂句（第十七至二十四小節）皆由長笛獨奏與第一小提琴於同度演奏與主題音型（四個八分音符接一個四分音符再接一個附點二分音符）之變化；第二小提琴與中提琴以三個四分音符接一個附點二分音符之節奏型態，作為和聲性伴奏；數字低音則演奏與主題對唱之旋律（見譜例二十三）。和聲方面變化十分激烈第一樂句由 b 小調五級接一級開始，隨即於第十一小節轉入關係大調 D 大調之五級，其後和聲變化為：V → I → ii → I → V → I → V7/ii → ii → V7 → I，每小節轉換一個和弦，直至第二十一小節方才轉回主調 b 小調 之五級（V），並於第二十三至二十四小節以完全終止結束。

譜例二十三，小步舞曲 B 段

9

V i D:V I ii I V I

17

V7/ii ii V7 I d:V iv i V i

(七) 巴迪奈里

巴迪奈里為組曲中帶有快樂風格之段落；此一詞彙最早出現於十八世紀初葉，不具有精確之音樂方面含意，而為一種滑稽有趣之情緒指稱。目前僅知的巴迪奈里即為巴赫b小調組曲作品 1067 之最終段落；以節奏型態而言，此一段落與嘉禾舞曲十分類似：樂句於小節後半之弱拍開始；第一樂句為八拍長度；第四小

節與第八小節後有一呼吸記號（caesura），樂句於第八小節後開展。然而此一巴迪奈里為二四拍子，速度較嘉禾舞曲為快。⁴⁶

b 小調組曲之巴迪奈里曲式結構為可分二段體（AB），各標示有反覆記號，每段皆為不等分之三個樂句。A 段第一樂句（第一至第四小節），長笛獨奏演奏輕巧跳躍之主題，以一個八分音符接二個十六分音符無主要節奏型態；弦樂團與數字低音則做連續八分音符之和聲性伴奏型態（見譜例二十四）；第一樂句於第四小節前半結束於 b 小調主和弦。

譜例二十四，巴迪奈里 A 段第一樂句

The image shows a musical score for the piece 'Badinerie' by Erich Schwanndt. The score is arranged in five staves: Flauto traverso, Violino I, Violino II, Viola, and Continuo. The Flauto traverso part begins with a light, skipping melody. The Violino I and II parts play a similar rhythmic pattern. The Viola part is marked 'staccato' and plays a similar rhythmic pattern. The Continuo part is marked 'staccato' and includes figured bass notation. The score is in 2/4 time and b minor.

第二樂句（第四小節後半至第十小節前半），長笛獨奏前四拍演奏與第一樂句相同之主題，第六至第十小節則加以變化；弦樂團呈現連續八分音符之和聲性伴奏型態，第一小提琴則於第六至第十小節做長笛獨奏旋律之裝飾奏，第二小提

⁴⁶ Erich Schwanndt: 'Badinerie,' Grove Music Online ed. L. Macy (Accessed 4 Nov. 2005), <<http://www.grovemusic.com>>

琴與中提琴則維持伴奏型；數字低音第四小節後半至第六小節前半為伴奏型態，第六小節後半至第十小節前半則演奏主題旋律之變形（見譜例二十五）；第二樂句於第十小節前半結束於 b 小調屬和弦。

第三樂句（第十小節後半至第十六小節前半）則由長笛獨奏演奏連續十六分音符，弦樂團與數字低音則為和聲性之伴奏型態（見譜例二十五），於第十五至第十六小節前半結束屬調升 f 小調終止式。

譜例二十五，巴迪奈里 A 段第二與第三樂句

The image displays a musical score for two sentences from the A section of 'Benedicite'. The first sentence (measures 5-10) is written for a string quartet and figured bass. The bass line includes figured bass notation: 6, 4, 6, 5, 7, 5, 4, 6, 5, 7, 4, 3, 6. A bracket labeled '主題變形' (Theme Variation) spans measures 6-10. The second sentence (measures 11-16) features a flute solo with sixteenth-note patterns and a harmonic accompaniment. The score includes various musical notations such as trills (tr) and dynamic markings.

B 段第一樂句（第十六小節後半至第二十八小節前半）可分為二個半樂句；第一個半樂句（第十六小節後半至第二十二小節前半），延續 A 段第三樂句之型態，由長笛獨奏連續演奏二次四拍之主題，為升 f 小調；弦樂團演奏和聲性之伴奏型態；而數字低音則演奏主題之變形；和聲方面，第一個半樂句以升 f 小調開始，於第二十小節轉入關係大調 D 大調二級，於二十二小節出現 D 大調終止式。第二個半樂句（第二十二小節後半至第二十八小節前半），則為 A 段第三樂句之轉調，由長笛獨奏演奏連續十六分音符之音型，弦樂團與數字低音則為和聲性之伴奏型態。

第二樂句（第二十八小節後半至第三十二小節前半），為 A 段第二樂句之型態；長笛獨奏演奏 A 段第二樂句之主題，第一小提琴演奏同度之裝飾奏；第二小提琴與中提琴為和聲性之伴奏型態；數字低音則演奏第一樂句主題；和聲方面於第三十小節轉入主調 b 小調之五級，並於三十二小節回到一級。

第三樂句（第三十二小節後半至第四十小節），長笛獨奏之旋律與弦樂團皆根據第一樂句之音型加以變形，數字低音則於第三十六小節與三十八小節演奏第一樂句主題之變形（見譜例二十六）；和聲方面，第三樂句維持於 b 小調至全曲結束。

譜例二十六，巴迪奈里 B 段第三樂句

根據小熊版編者漢斯·葛拉斯於前言中表示，巴迪奈里之齊奏（*tutti*）除了最後二個小節外，皆為伴奏角色。⁴⁷ 經以上分析可知，弦樂團中除了第一小提琴於A段第一、二樂句與長笛獨奏重疊演奏旋律外，以及B段最後二小節（第三十九、四十小節）外，皆為和聲性伴奏之角色，數字低音亦除了A段第二樂句（第六小節後半至第十小節前半）、B段第一樂句部分（第十八、二十小節），以及第二樂句（第二十八至三十一小節）、第三樂句部分（第三十六小節與三十八小節）外，以及B段最後二小節（第三十九、四十小節），皆為和聲伴奏之角色，因此可得此一結論。

⁴⁷ J.S. Bach: Overture in B minor, BWV 1067, Hans Grüß ed. (Germany: Bärenreiter Studienpartituren, 1987), IV.