

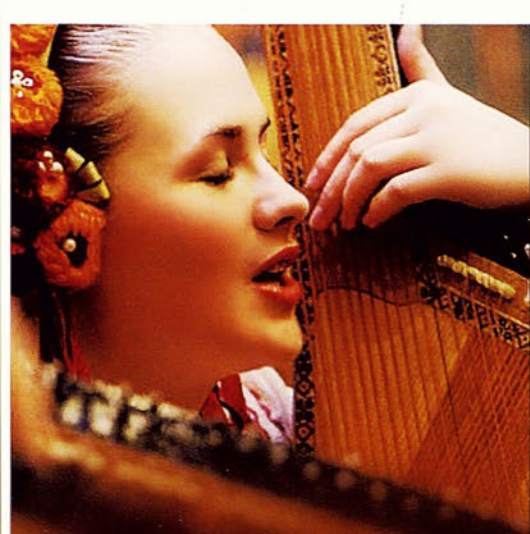
大提琴天后
顧德曼 · 獨奏會

：

NATALIA GUTMAN CELLO RECITAL

：

千年樂器與天籟歌聲超完美結合

烏克蘭 班多拉美聲樂團

班多拉是烏克蘭現存最古老的撥絃樂器，它擷取豎琴和魯特琴特長，聲音近似大鍵琴，但琴韻比大鍵琴幽婉動聽。創立於1973年，贏得國際音樂節首獎的烏克蘭班多拉美聲樂團，團員身著哥薩克傳統服飾，邊彈邊唱，以千年樂器絕美的音色，搭配純淨無瑕的天籟歌聲，是一場賞心悅目的音樂盛宴

Tcharivni Strouny
magic strings and voices from Ukraine

2008

5/21 (三) 19:30 中壢藝術館
5/23 (五) 19:30 新竹市演藝廳
5/24 (六) 19:30 台北國家音樂廳
5/25 (日) 14:30 新莊文化藝術中心

5/26 (一) 19:30 台南市立文化中心
5/27 (二) 19:30 高雄市至德堂
5/28 (三) 19:30 彰化員林演藝廳
5/29 (四) 14:00 明道中學師生專場
5/29 (四) 19:30 台中市中山堂

演出曲目：

烏克蘭傳統民謠及世界名曲等精采曲目

兩廳院售票系統 ■ 台北市 400 · 500 · 600 · 800 · 1000 · 1200 ■ 彰化場 300 · 500 · 600 · 800 ■ 其他場 300 · 500 · 600 · 800 · 1000

指導：彰化縣政府 主辦：傳大藝術 彰化縣文化局 明道高級中學 承辦：明道高級中學學務處 班級勵進會

協辦：桃園縣政府文化局 新莊市公所 新莊市民代表會 台南市立文化中心

贊助：台北市文化局 財團法人國家文化藝術基金會

傳大藝術 (02)2771-5676
ARS Formosa Company www.arsformosa.com.tw

大提琴天后 顧德曼・獨奏會

NATALIA GUTMAN CELLO RECITAL

2008.5/8 Thu.19:30

台北國家音樂廳 National Concert Hall in Taipei

鋼琴家 / 亞契斯拉夫・巴布魯金

PIANO / Viacheslav Poprugin

■ 大提琴天后 顧德曼 · 獨奏會

NATALIA GUTMAN CELLO RECITAL

孟德爾頌 (1809-1847)：D大調大提琴奏鳴曲，作品58

活力的快板

詼諧的稍快板

慢板

活力的甚快板

米亞斯科夫斯基 (1881-1950)：a小調大提琴奏鳴曲，作品81

有節制的快板

歌唱般的行板

精神抖擻的快板

-- 中場休息 --

德弗乍克 (1841-1904)：四首浪漫小品，作品75

中庸的快板

莊嚴的快板

熱烈的快板

甚緩板“悲歌”

法朗克 (1822-1890)：A大調奏鳴曲

近乎中板的快板

快板

宣敘調型的幻想曲

稍快的稍快板

PROGRAMME

Mendelssohn (1809 – 1847)

Sonata for Cello and Piano D-dur, op 58

Allegro assai vivace

Allegretto scherzando

Adagio - attacca

Molto Allegro e vivace

Miaskovsky (1881 – 1950)

Sonata for Cello and Piano a-moll, op 81

Allegro moderato

Andante Cantabile

Allegro con spirito

-- Intermission --

Antonin Dvorak (1841 – 1904)

"Romantic Pieces" op 75

4 pieces originally for Violin and Piano

Allegro moderato

Allegro maestoso

Allegro appassionato

Laghetto

Elegie

Franck (1822-1890)

Sonata A-dur

Allegro ben moderato

Allegro

Recitarivo Fantasia

Allegretto poco mosso

大提琴家 / 娜塔麗·顧德曼

顧德曼的音樂啟蒙來自祖父Anisim Berlin與Galina Kozolupova教授的指導，影響她音樂素養最深遠的則是來自於她已去世的大提琴老師羅斯托波維奇(Mstislav Rostropovich)、她父親的摯友李希特(Sviatoslav Richter)、以及她已辭世的丈夫－同時也是著名的小提琴家卡岡(Oleg Kagan)。李希特曾盛讚顧德曼，稱她是音樂中純真的化身。

1967年顧德曼獲得慕尼黑ARD比賽的首獎（2005年她也獲邀擔任該項大賽的評審）－這項殊榮啟開了她國際演奏事業的開端。在那之後，她就不間斷地在五大洲與各交響樂團，像是維也納愛樂、柏林愛樂、倫敦交響樂團、慕尼黑愛樂、聖彼得堡愛樂、阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團等等合作。除此之外，在許多知名的音樂節，如薩爾堡、柏林、維也納也都能見到她的現身。許多知名指揮家包括薩瓦利希(Wolfgang Sawallisch)、穆悌(Riccardo Muti)、阿巴多(Claudio Abbado)、海丁克(Bernard Haitink)、斯威特拉諾夫(Yvgeny Svetlanov)、泰密卡諾夫(Yuri Temirkanov)、契利比達凱(Sergiu Celibidache)、羅斯托洛波維奇(Mstislav Rostropovich)與庫特馬舒(Kurt Masur)都指名與她合作。

顧德曼另一個擅長的領域是室內樂；她慣常合作的伙伴包括阿格麗希(Martha Argerich)、維莎蕾茲(Elisso Virsaladze)、巴什梅特(Yuri Bashmet)、魯賓莫夫(Alexeij Lubimov)、李希(Sviatoslav Richter)、卡岡(Oleg Kagan)。她也擔任過許多當代作品的首演：史尼特克(Alfred Shnitke)就曾為她量身譜寫了一首小奏鳴曲，以及他的第一首大提琴協奏曲。顧德曼也在莫斯科、柏林、慕尼黑、馬德里、巴塞隆納等地作巴赫無伴奏組曲的完整演出。

2006年顧德曼在米蘭、瓦倫西亞、科隆、倫敦、台北、佛羅倫斯等地演出舒曼大提琴協奏曲。另外，適逢蕭斯塔可維奇百週年冥誕，顧德曼也受邀至加拉卡斯、台拉耶夫、蒙地卡羅、華沙、雅典、維也納、荷蘭、法國等地作系列演出。另外，她也在巴黎與Orchestra Philharmonique合作演出盧托司拉夫斯基(Lutoslawski)協奏曲，以及在里爾(Lille)演出杜悌尤(Dutilleux)協奏曲。

2007年一月，她與阿巴多(Claudio Abbado)和賽門·波利瓦青年管絃樂團(Simon Bolivar Youth Symphony)在Sevilla的Iberoamericano音樂節中合作演出舒曼協奏曲。同時繼續造訪美國、台灣、南美洲、以及歐洲各大主要城市，和維莎蕾茲(Eliso Virsaladze)在西班牙、比利時、義大利、德國作室內樂巡演。另外，她與維莎蕾茲、Kolja Blacher合組的三重奏也受邀到西班牙、盧森堡和德國演出。2008年顧德曼將與巴許米特(Yuri Bashmet)、崔第亞可夫(Viktor Tretjakov)、洛巴諾夫(Vassily Lobanov)合組四重奏於歐洲各大城市巡演。

顧德曼曾為RCA/BMG – Ariola，在泰密卡諾夫指揮的皇家愛樂交響樂團灌錄過蕭斯塔可維奇的第一、二號協奏曲。爾後，她與EMI簽訂合約，將由薩瓦利希所指揮費城管絃樂團灌錄德弗乍克大提琴協奏曲，以及其他作品。1992年，與馬舒指揮的倫敦愛樂發行舒曼與史尼特克大提琴協奏曲。近來顧德曼多為一家以錄製卡岡及其經常合作的演奏家為主的Live Classic唱片公司錄製CD。

非常提攜後進的顧德曼也在全世界各地舉辦大師班，多年來她擔任司徒加音樂學院的教授，同時也繼續在莫斯科教學。每年的七月初，顧德曼都會邀集享譽國際的音樂家友人，至巴伐利亞阿爾卑斯山上，參與她於1990年與已辭世丈夫所共同創辦的卡岡國際室內樂音樂節。

2005年德國聯邦總理柯勒(Köhler)授與顧德曼代表德國最高榮譽的獎章Bundesverdienskrenz 1. Klasse，2006年顧德曼被提名為英國皇家音樂學院的會員。

顧德曼所使用的為1731年克雷莫那(Cremona)製“Guarneri del Gesu”名琴。(由Seacross Management Ltd. Strings Unlimited借予顧德曼使用)。

Cellist / Natalia Gutman

Russian cellist Natalia Gutman received her early musical training from her grandfather Anisim Berlin and Professor Galina Kozolupova, and later from the late musicians, cellist Mstislav Rostropovich, pianist Sviatoslav Richter, and her husband, violinist Oleg Kagan. Maestro Richter once expressed his admiration for Natalia Gutman saying: "... she is an incarnation of truthfulness in music."

In 1967 Natalia Gutman won the Munich ARD Competition (where in 2005 she was a member of the jury), launching her international career. Since then she has performed on all continents with orchestras such as Vienna and Berlin Philharmonic, London Symphony, Munich and St. Petersburg Philharmonic, Concertgebouw Orchestra in Amsterdam and many more. Festival appearances include the Salzburg Summer Festival and the Berliner and Wiener Festwochen. Wolfgang Sawallisch, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Bernhard Haitink, Yevgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov, Sergiu Celibidache, Mstislav Rostropovich and Kurt Masur are among the many conductors who favour Natalia Gutman.

Another major interest of Natalia Gutman is chamber music. Her regular musical partners have included Martha Argerich and Elisso Virsaladze, Yuri Bashmet, Alexei Lubimov, Sviatoslav Richter and Oleg Kagan. She has premiered many contemporary works; in that regard, Alfred Schnittke dedicated a sonata and his first Cello Concerto to her. The complete Bach solo suites have been presented by Ms. Gutman in Moscow, Berlin, Munich, Madrid, Barcelona and other places.

In 2006 Natalia Gutman has in dedication to Robert Schumann performed his cello concerto in Milan, Valencia, Cologne, London, Taipei and Florence. One of the Shostakovich concertos (again in honour of his 100th birthday in 2006) were scheduled for Caracas, Tel Aviv, Monte Carlo, Warsaw, Athens, Vienna, the Netherlands and France. In Paris with Orchestra Philharmonique she has performed the Lutoslawski concerto and in Lille the Dutilleux concert to round up the 2006 repertoire.

The year 2007 started in Sevilla, where the artist again performed the Schumann concerto with Claudio Abbado and Simon Bolivar Youth Orchestra at the festival Iberoamericano on January 2nd. Orchestra concerts were additionally scheduled in Lisbon, Istanbul, Boston, Montreal, Italy, Netherlands, Taiwan, Manchester, Germany and Switzerland. She also performed during several chamber music tours with Elisso Virsaladze (Spain, Belgium, Italy and Germany) as well as in Trio with Kolja Blacher and Elisso Virsaladze (Spain, Luxembourg and Germany). For 2008 another quartet tour with Yuri Bashmet, Viktor Tretjakov and Vassily Lobanov will include many European cities.

She has recorded the Shostakovich Concertos No. 1 and 2 with the Royal Philharmonic Orchestra and Yuri Temirkanov for RCA/BMG-Ariola. Then followed a recording contract with EMI for the Dvorak Cello Concerto and other works with the Philadelphia Orchestra, conducted by Wolfgang Sawallisch. 1992 saw the release of the Schumann and Schnittke Cello Concerto with the London Philharmonic conducted by Kurt Masur. Natalia Gutman frequently records for Life Classics, a small company dedicated principally to the group of musicians associated with Oleg Kagan.

Being dedicated to young musicians Natalia Gutman is giving master-classes worldwide – she has been a professor for many years in Musikhochschule Stuttgart and is still teaching in Moscow. Each year at the beginning of July, Natalia Gutman invites internationally renowned artists, to the International Musikfest am Tegernsee in the Bavarian Alps, a chamber music festival that she founded in 1990 with Oleg Kagan and dedicated it to him after his death. Last summer the festival was held for the 18th time already.

In May 2005 German federal president Köhler bestowed on Natalia Gutman the highest German decoration, “Bundesverdienstkreuz 1. Klasse” and in 2006 the artist was nominated to become a “fellow of the Royal College of Music” in London.

Natalia Gutman performs on a “Guarneri del Gesu” Cello, the masters work from Cremona dating back to the year 1731 (being a generous loan to Ms. Gutman by “Seacross Management Ltd. Strings Unlimited”).

鋼琴家 / 亞契斯拉夫·巴布魯金

Pianist / Viacheslav Poprugin

鋼琴家巴布魯金於1973年出生於俄羅斯的伯力。他年輕時在家鄉的文化學院向波波娃與托卡瑞娃教授學藝，其後在90年代於莫斯科Gnessin音樂學院師從亞歷山卓夫教授，修習完音樂課程。此後，這名年輕的音樂家便在俄羅斯與世界各地舉辦許多場獨奏會與音樂會。

巴布魯金年紀輕輕，演奏曲目卻十分廣泛，包含古典名家巴赫、莫札特、舒伯特、蕭邦、拉威爾、柴科夫斯基、拉赫瑪尼諾夫、斯克里亞賓的完整作品，以及當代作曲家的曲目，如賽西、歐阿納、洛克雅西那、羅斯拉維茨、史尼特克。巴布魯金對20世紀的音樂作品有獨特的愛好和演奏天賦，因此很多當代作曲家都指名他首演他們的作品，如德尼索夫、拉斯卡托夫、亞特諾波斯基、迪克拉克，巴布魯金也將部份曲目錄製成專輯。

巴布魯金對室內樂也相當拿手，定期與知名音樂家合作，例如俄羅斯著名大提琴家娜塔麗顧德曼。兩人從1999年起便攜手演出。

Born in 1973 in Khabarovsk, Russia, pianist Viacheslav Poprugin first studied at the Institute for Culture in his hometown with Professors Popova and Tokareva before completing his musical education in Moscow in the 90's at Gnessin Music Academy with Professor Alexandrov. Since then the young artist has performed numerous recitals and orchestra concerts in Russia and abroad.

Compared to his age, Poprugin's repertoire is very wide and includes the classical oeuvres from Bach, Mozart and Schubert towards Chopin, Ravel, Tchaikovsky, Rachmaninov and Skryabin up to contemporary pieces such as those composed by Scelsy, Ohana, Roque-Alsina, Roslavets or Shnitke. His special interest and skill for 20th century works is manifested in the fact that several composers have entrusted him with the inauguration of their pieces: Denisov, Raskatov, Atrnopsky and De Clerck. Some of these works have been recorded by Viacheslav Poprugin.

The artist's talent for chamber music is obvious in his regular performances with renowned artists – for instance, Russian cellist Natalia Gutman, whom he has been working with since 1999.

報評

「交響樂團與大提琴獨奏搭配的場景並不常見，因此俄籍大提琴家顧德曼與西雅圖交響樂團的合作令人印象深刻，再加上指揮許華茲，讓顧德曼演奏的高潮--浦羅柯菲夫c小調交響協奏曲風靡全場聽眾。就協奏曲而言，浦羅柯菲夫的作品對大提琴家來說難度頗高，因從頭到尾都需要大量的技巧和艱深的演繹功力，但顧德曼演奏時得心應手，即使一頭黑髮遮住她的大半臉頰，她仍氣勢磅礴地演奏每段樂章，精準展現從激昂歸於寧靜的多樣音調，最終樂章的完美琶音讓聽眾起立鼓掌叫好。整場音樂會是當季最精彩的演出之一。」

08/10/1999, 西雅圖時報

「有時西雅圖交響樂團似乎特別鍾愛某幾位獨奏家，但這次慧眼獨具，與在Benaroya音樂廳首度登台的俄籍大提琴家顧德曼合作。她的演奏能力驚人，技巧爐火純青，完美詮釋浦羅柯菲夫c小調交響協奏曲。聽眾的耳朵並不習慣這首作品，因陽剛味太濃，又充滿譏諷，反映出作曲者的苦痛掙扎，但顧德曼對這首曲目十分嫻熟，能將隱含的感情精確表達，駕馭音符的功力毋庸置疑，每次拉弦都充滿熱情，技巧性的將艱澀部分軟化，呈現動人音符。」

09/10/1999, 西雅圖郵訊報

「顧德曼擔任獨奏，演出為她量身訂做的史尼特克第一號大提琴協奏曲，她在1986年首演該作品，並對作曲者的風格有深入了解，從頭到尾她的演奏都維持高潮，精確表達曲子中肅穆又充滿靈性的層面。顧德曼的技巧純熟，從第一樂章中令人印象深刻的華彩段就可聽出端倪。」

30/11/2000, 東京藝術劇場

「最貼近靈魂的樂器莫過於大提琴，它的音調誠摯，直達人心，至少當顧德曼和巴爾的摩交響樂團合作演奏蕭斯塔可維奇第二號大提琴協奏曲時是如此，除了羅斯托洛波維奇(此曲原本為他所做)之外，鮮少有人能像顧德曼如此深刻地奏出此曲的力量與痛苦，她精確掌控每個音符，赤裸呈現作曲者靈魂中的衝突，將激烈的強音，緬懷的微音，滿溢的自信，以及充滿迷惘的長音都完美詮釋。」

20/04/2002, 太陽報

Press Review

“Cello soloists are a relative rarity on the symphony calendars these days—which makes the arrival in Seattle of high-powered Russian cellist Natalia Gutman all the more of an event. Gutman, who dazzled a large and appreciative Benaroya Hall audience last night in the first of two programs with conductor Gerard Schwarz and the Seattle Symphony, turned on the cello firepower in a memorable account of the Prokofiev Sinfonia Concertante in e minor. The concerto was a high point in a program that seemed to go from strength to strength, in the orchestra’s finest playing of the season thus far. She launched her bow at the strings with forceful energy in the bravura passages, and produced a tremendous variety of sounds, from roars to squeaks to an elegant, full-bodied tone, and the finale, in a flourish of high arpeggios, brought the audience to its feet.”

08/10/1999, The Seattle Times

“Sometimes the Seattle Symphony Orchestra seems stuck on a few favored soloists, who are invited back season after season to the exclusion of others. Russian cellist Natalia Gutman, who made her local debut Thursday night at Benaroya Hall, is not among them. She is an artist of striking capabilities, with a vigorous technique married to suave musicianship. Prokofiev’s Sinfonia Concertante in e minor put those attributes to a good test. The gritty and sardonic work reveals the struggles the composer had in organizing his materials. Gutman was a strong advocate for the work, which she knows very well. Her authority is unquestioned and her passion unbridled. She digs into the strings with energy, making light of the piece’s problems with a well-conceived sense of architecture.”

09/10/1999, Seattle Post-Intelligencer

“The first half of the program featured Natalia Gutman as soloist for Alfred Shnitke’s Cello Concerto No.1, which was composed for Gutman. She gave its premiere performance in 1986. Gutman has a deep understanding of the composer’s mind and is a master of his style. Her performance maintained tension throughout and provided a most satisfying presentation of this work’s somber and spiritual aspects. She is very accomplished technically, as was most impressively evident in the cadenza of the first movement.”

30/11/2000, Tokyo Metropolitan Art Space

“If there were a musical instrument equivalent to the soul, it would have to be the cello. Nothing else sounds quite so deeply personal and confessional. At least that’s how it seems when cello music by Shostakovich is played and, especially, played with the supreme mastery and insight of Natalia Gutman. Not that you could find many cellists like Gutman, who jointed the Baltimore Symphony Orchestra for Shostakovich’s Cello Concerto No.2. She may be the only person around who can tap so much of the work’s power and pain besides Mstislav Rostropovich. Gutman burrowed behind the notes and uncovered the intense conflicts that lie at the soul of the composer. Sardonic slashes, introspective whisperings, bold gestures of confidence and long note of uncertainty were all indelibly articulated.”

20/04/2002, The Sun

樂曲解說

孟德爾頌 (1809-1847)：D大調大提琴奏鳴曲，作品58

■ Mendelssohn (1809 – 1847)

Sonata for Cello and Piano D-dur, op 58

孟德爾頌的全名為：雅各·路德維希·菲利克斯·孟德爾頌-巴托爾第 (Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy)。菲利克斯·孟德爾頌為猶太裔，出生於德國漢堡的一個富裕的中產階級家庭。他的外曾祖父為銀行家、祖父為著名的哲學家，父親亞伯拉罕 (Abraham) 則是繼承了家族的銀行事業。為了融入德國上流社會，亞伯拉罕甚至由猶太教皈依到德國新教。在孟德爾頌全名中的雅各·路德維希，就是在1816年3月21日受洗為德國新教教徒時，教會所賦予他的名字。在姓氏孟德爾頌的後面所加上的巴托爾第 (Bartholdy)，則是來自於母親婚前的姓氏。家庭背景與宗教信仰為影響孟德爾頌音樂的兩大因素。由於他的家庭背景所賦予他的良好教養，讓他在音樂方面培養出多方面的才能，因而擁有鋼琴家、作曲家、管風琴家、指揮家等多重身分。將路德教派的聖詠 (chorale) 風格融入在音樂作品中，則可看出宗教帶給菲利克斯的影響。

菲利克斯·孟德爾頌一共為大提琴這項樂器完成了兩首奏鳴曲、一首變奏曲與數首無言之歌的小品 (其中最著名的為作品編號 109 的無言之歌)。其中作品編號17的變奏曲與作品編號45的第一號大提琴奏鳴曲是菲利克斯為他的弟弟保羅 (Paul) 所作，而這首D大調大提琴奏鳴曲，則是在1843年時寫給俄國的大提琴家威爾豪斯基 (Mateusz Wielhorski, 1794~1866)。1843年是孟德爾頌非常忙碌的時期，除了忙於甫成立的萊比錫音樂院的教職工作，也同時以指揮家的身分發表他的蘇格蘭交響曲，此後作曲家的健康狀況便急轉直下。

這首第二號大提琴奏鳴曲，在結構上如同古典時期的奏鳴曲般包含了完整的四個樂章。在第一樂章結構完整的奏鳴曲式，也充分展現出孟德爾頌在浪漫樂派時期的古典特質。第一樂章的主題在樂章開始處立即由大提琴呈現出來，而這個6/8拍節奏的主題，很容易讓人聯想到他的義大利交響曲中的主題風格。

【譜例】第二號大提琴奏鳴曲第一樂章主題旋律

第二樂章為詼諧的稍快板，有別於前一個樂章的歌唱性主題，這個樂章的主題非常具有玩心。首先由鋼琴帶出嬉戲般的旋律，再由大提琴以撥奏回應。在樂章進行當中，仍不乏優雅的歌唱性旋律與詼諧的主題相佐。孟德爾頌將慢板樂章安排在第三樂章，是一個相當具有宗教色彩的樂章。鋼琴在慢板樂章一開始以德國新教聖詠般的前奏，引導出由大提琴激情的朗誦調風主題。由於孟德爾頌是一位虔誠的教徒，常會在大型作品，例如交響曲中注入宗教色彩，然而將聖詠融入在奏鳴曲中的例子則較少見。相較於他在交響曲中所運用的聖詠，這首大提琴奏鳴曲的慢板樂章，更能顯現出告白者對於上帝的讚頌。第四樂章為非常具有活力的快板，充分展現出大提琴豐富多變的演奏技巧。

（本曲解由 輔仁大學音樂系博士生 洪于淳 提供）

米亞斯科夫斯基（1881-1950）：a小調大提琴奏鳴曲，作品81

Miaskovsky (1881 – 1950)

Sonata for Cello and Piano a-moll, op 81

米亞斯科夫斯基為俄國在二十世紀前半葉的重要作曲家之一，同時具有教師與樂評家的身分。米亞斯科夫斯基是一位多產的作曲家，一共作有27首交響曲與13首弦樂四重奏等。由於史達林自1934年起進行了長達四年的「大整肅活動」，對於當時俄國的音樂家產生極大的影響。當時文化界的緊繃情勢一直持續到1950年代，期間所舉行的作曲家聯盟大會，更進一步地禁止作曲家們使用被視為形式主義的西歐曲風。執政者直接強烈地建議以具有民族風格的民間歌曲作為作曲的主題，以提升民族意識的凝聚。

米亞斯科夫斯基的第二號大提琴奏鳴曲就是在動輒得咎的時代背景下所完成，此曲為米亞斯科夫斯基在作曲家聯盟大會結束後首次發表的作品。他為大提琴這項樂器寫下了一首大提琴協奏曲，與兩首大提琴奏鳴曲。第二號大提琴奏鳴曲首演於1949年3月5日，由大提琴大師羅斯托波維奇 (Mstislav Rostropovich) 所擔任。羅斯托波維奇早在學生時代就十分欣賞米亞斯科夫斯基，甚至以他的大提琴協奏曲作為音樂院比賽的曲目。

第二號大提琴奏鳴曲是米亞斯科夫斯基在1948~1949年間所完成，第一樂章所使用的民歌風主題，為1948年的作曲家聯盟大會對於俄國音樂家所指示的作曲方向。由於米亞斯科夫斯基在會中曾嚴重地受到「形式主義」(Formalism in music) 罪名的指責，這首隔年所發表的大提琴奏鳴曲即以民歌風的主題來回應當局的撻伐。

【譜例】第一樂章民歌風主題

德弗乍克 (1841-1904)：四首浪漫小品，作品75

Antonin Dvorak (1841 – 1904)

“Romantic Pieces” op 75

這是德弗乍克在創作力最旺盛的時期，先是為弦樂三重奏而寫的作品，不久以後，作曲者又親自將它改編為小提琴與鋼琴用曲，這也是德弗乍克的小提琴曲中，演奏較多的作品，樂曲將小提琴委屈婉轉的抒情特質發揮到極致，全曲充滿了撩人的魅力。

最初，這些曲子打算由第一曲開始依次加上「短歌」、「隨想曲」、「浪漫曲」以及「哀歌」、「敘事曲」等的標題，不過不曉得什麼緣故，在出版時卻只有指定速度而已。

形式上只有第二曲是一種變奏曲，其餘三曲均以三段體寫成。

第一曲 中庸的快板，降B大調，4/4拍子。原來預定採用「短歌」（Cavatina）的標題，是一首旋律優美的樂曲（譜例1）

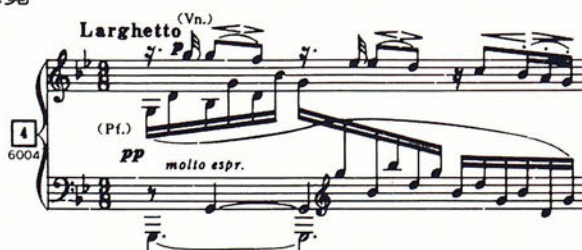
第二曲 莊嚴的快板，d小調，2/4拍子。開頭的複弦音具有與標題「隨想曲」相符的奔放氣勢（譜例2），以後的強弱變化也多具有隨想曲風幻化莫測的特質。為一舞曲風的小品。

第三曲 熱烈的快板，降B大調，4/4拍子。與第一曲同樣，是充分發揮小提琴特色的流利的音樂（譜例3）。伴奏的處理方法亦十分相似，不過本曲卻有更熱情的發展，而轉調的效果有更富於浪漫的色彩。

第四曲 甚緩板，g小調，9/8拍子。小提琴呈示充滿哀愁感的曲調，宛若「悲歌」的韻味。簡素的對位法與纖細的琶音交揉組合，提高伴奏效果（譜例4）。這是四首樂曲中最突出、也最長的一首，不過卻毫不給人冗慢的感覺。

（本曲解摘自大陸書局<最新名曲解說全集>）

法朗克 (1822-1890)：A大調奏鳴曲

Franck (1822-1890) ■

Sonata A-dur ■

法朗克在他相當長壽的一生當中，只留下了那麼一首小提琴奏鳴曲。可是此首奏鳴曲迄今被視為有數的小提琴曲中最高峰之一首，依然放出燦爛的光彩。

此曲是一八八六年，法朗克六十四歲時的作品。成名較遲的法朗克，在數年前發表的名作「鋼琴五重奏」，才被少數的專家們所賞識，透過此首奏鳴曲才使這些人對法朗克有了正確認識。可是此首傑作仍未能獲得一般聽眾對法朗克音樂有所理解，一直到了一八九〇年，他去世之年發表的弦樂四重奏曲，才搏得大眾的喝采了。

法朗克在當時的法國未被賞識、認識的原因是，只對極輕鬆的沙龍風格音樂或歌劇感興趣的一般大眾，是由於他提供的是具備德國古典音樂的知性構力，以及高度保持了純粹的法國傳統感性之抽象音樂之故。

可是，明知不為一般大眾所能接受，默默地對抗當代的流風，獨自開拓其音樂的法朗克，其理性化的冷靜，以及內在的強烈熱情，卻調和完美地反映在其作品中了。此曲的精密構成和一種即興精神的流暢，可謂淋漓盡致地呈現了其特色。這可以說是一種完美的風格，直到一九一五年，德布西以新的作曲理念著手於此領域之前，這種新穎技法是史無前例的。

全曲以四個樂章形成，一如法朗克的其他音樂，採用循環形式，即第一樂章第一主題開端的上升下降的旋律型，便是全曲的基礎音型。法朗克的音樂中，悠揚地上升，並以其餘力下降的旋律形為數甚多，至於此曲貫穿於全曲的基礎音型，亦不例外是慣用形態。此種循環形式是用來使全樂章緊密聯繫，避免在其間產生唐突的變化，或造成音樂的空洞之手段。不過此曲的用法已不是以單一動機分配於各樂章那種單純技巧，而是至此基礎音型衍生樂曲的一個材料，作極度有機化的運用。

此曲獻給其友人，亦是其同鄉的比利時小提琴巨匠易薩伊（Eugene Ysaye, 1858~1931）。易薩伊在一八七五年初到巴黎，從此便和法朗克、丹第等交往至密。這是特地為易薩伊一八八六年九月二十六日的結婚紀念日所譜的禮物。

樂曲完成以及獻呈的同一年，在故國的首都布魯塞爾，由易薩伊擔任小提琴，蓓努夫人（Leontine Marie Bor des Pene）擔任鋼琴首演。蓓努夫人是法國鋼琴家，亦是首演丹第的名作「法國山歌交響曲」的音樂家。

【第一樂章】

近乎中板的快板（Allegro ben moderato），A大調，8/9拍子，省略發展部的奏鳴曲形式。是靜謐的樂章。

鋼琴奏出寧靜的四小節序奏，接著小提琴呈示神秘的第一主題（譜例1）。

此主題次第地形成高潮，增加迫力，轉入E大調引出了第二主題。第二主題專由鋼琴演奏，但對第一主題並無特殊的對照性質（譜例2）。不久，第二主題被裝飾性的琶音伴奏進行。樂曲進入小尾奏，小提琴奏出第一主題的片段。

鋼琴奏出四小節的連接部分而進入再現部時，小提琴再度唱出第一主題，鋼琴伴奏卻不同於呈示部，更厚重了。接著，依照常規，在A大調上，由鋼琴奏出第二主題，小提琴亦平靜地參與行動，不久，以鋼琴的下行單音進入尾奏。尾奏是以第一主題為主體，終止是 pp （甚弱）。

【第二樂章】

快板（Allegro），d小調，4/4拍子，奏鳴曲形式。全曲中最熱情、最有勁的樂章。鋼琴呈示三小節序奏之後，以粗野的節奏呈示第一主題，立刻移交給小提琴，由兩樂器齊奏反覆（譜例3）。

此主題的動搖不安而令人窒息的曲趣，亦自基礎音型產生的。接著由鋼琴奏出間奏句，小提琴平靜地下行，又激烈地上行，並再度反覆第一主題。接著出現節奏明確的四小節間奏句，此句來自第一樂章第一主題，這在後面第四樂章作為插句而又再現（譜例4）。由此句引出的第二主題由小提琴演奏的是極清純的優美旋律（譜例5）。然後是優美的三連音鋼琴伴奏之小尾奏。隨即進入發展部。

發展部以鋼琴的厚重和弦和小提琴平靜的答句開始，逐漸形成高潮，此部分是根據呈示部小尾奏的。第一、第二兩主題在這裡是用對位方式華麗地發展的。在再現部，第一主題首先以小提琴、鋼琴的齊奏再現，忠實地反覆了呈示部後，最後經由聖詠調型的七小節而進入尾奏部。尾奏部開始時，小提琴以 pp 撒佈了不安的情緒，然後以熱情、激烈地形成高潮，燦爛地結束。

【第三樂章】

宣敘調型的幻想曲（Recitativo Fantasia）。這是既往的小提琴奏鳴曲中不曾有過的極為獨創的自由形式，是令人感動的樂章。充分的中板（Ben moderato）。鋼琴奏出沉重的四小節和弦（譜例6）、小提琴回答似地奏出了悠長的宣敘調，這是令人感動深刻而富於表情的宣敘調（譜例7）。

Ben moderato

6 4103 (Pt.) *f* *dim.*

7 4103 (Vn.) *f* *largamente* *con fantasia*

接著，暫時是鋼琴與小提琴的對話。然後鋼琴回歸於最初的主題，小提琴又一次吟誦宣敘調。於是以這些為素材，形成了幻想風的發展而達於高潮。不久，在鋼琴上以 *pp* 響出了優美的琶音，同時在其上方，小提琴唱出了極為抒情的曲調，悠悠地伸展著（譜例8、9、10）。此處曲趣實在高明，令人感到法朗克的音樂之內在。

8 4103 (Vn.) *pp* *a tempo moderato*

9 4103 (Vn.) *dolciss.* *espress.*

10 4103 (Vn.) *mf* *dramatico* *f* *dim.* *p*

不久，小提琴之歌中斷時，鋼琴次第沉入於靜寂之境，然後小提琴重新呈示第一樂章第一主題的變形，又反覆後，譜例9伴隨著熱情的鋼琴伴奏，以強音（*f*）出現，並至於 *fff* 的高潮。最後是悲哀而甚慢的七小節黯淡的尾奏。此尾奏使第四樂章的明朗更顯著了。

【第四樂章】

稍快的稍快板，A大調，2/4拍子。這是開頭的主題不斷地出現，在期間間插了出現於第三樂章為止的各種主題之自由的輪旋曲。是排除了一切虛飾，無與倫比地有清朗之美的樂聲。

輪旋曲主題自開頭即明確地出現於鋼琴，一小節後小提琴追趕此主題，以卡農進行（譜例11）。此主題被反覆後，在鋼琴出現第三樂章的幻想曲主題（譜例9），小提琴則奏裝飾性的音群。輪旋曲主題再度出現，此次是以小提琴為先導，然後以前的幻想曲主題再現於小提琴，輪旋曲主題回歸，此次由鋼琴先導，但旋律是在低音部。樂曲逐漸發展至光輝的高潮，但突然變弱（*p*），小提琴奏出連接第二樂章第一和第二主題的四小節，即第一樂章開頭的主題。

11 4103 (Vn.) *dolce cantabile* *Allegretto poco mosso*

(Pt.) *dolce cantabile* *sempre legato*

當此部分耳語般消失時，鋼琴以 *pp* 呈示間奏句，不久之後顯身的小提琴，展開了輪旋曲主題的開頭動機，隨後鋼琴在低音部粗野地展開了其後半動機。接著，第三樂章的幻想曲主題出現（譜例10），經由鋼琴在低音部展開輪旋曲主題後，又出現幻想曲主題。小提琴隨即把此主題連接於譜例9，最後與曲首一樣，以卡農方式朗朗地奏出輪旋曲主題。尾奏部是依輪旋曲主題，最後以小提琴的長顫音華麗地結束。

永久珍藏蔣勳老師的字字珠璣
為您累積美的感覺 豐富美的體驗
IC之音電台為您獻上

「美的沉思」有聲書

系列一「美的曙光」
帶您感受上古文明初起的光華

定價 1,580元

系列二「生活美學」
從食衣住行發現生活之美

定價 1,850元

系列三「美的覺醒」
重新開啟五感的覺醒

定價 1,580元

系列四「破解達文西」
貼近文藝復興大師的藝術風華

定價 2,100元

系列五「探索米開朗基羅」
讓藝術與美再次撼動生命

定價 2,100元

系列六「中國文學一」
從詩經到唐詩

定價 1,580元

系列七「中國文學二」
從唐詩到元曲

定價 1,580元

系列八「中國文學三」
從文言到白話

定價 1,580元

系列九「擁抱梵谷」
見證藝術家最炙熱的燃燒

定價 1,580元

百人陣容，名角雲集，好戲連台

天津京劇院

Tianjin Peking Opera Theatre

經典名劇大匯演

外邀主要一級演員

王佩瑜（上海京劇院著名余派女老生，被譽為「當代孟小冬」）

江其虎（中國國家京劇院著名葉派小生，榮獲梅蘭芳金獎）

天津京劇院主要一級演員

楊乃彭（著名楊派老生，榮獲梅花獎、梅蘭芳金獎）

鄧沐璋（著名裘派花臉，榮獲梅花獎、梅蘭芳金獎）

王平（著名文武老生，榮獲二度梅花獎）

李經文（著名梅派青衣，榮獲梅花獎）

康萬生（著名裘派花臉，被譽為「中國帕華洛帝」）

張幼麟（著名大武生，榮獲梅花獎）

張艷玲（著名尚派青衣，榮獲梅花獎）

王艷（著名青衣，榮獲全國青年京劇演員電視大賽金獎）

呂洋（著名程派青衣，榮獲全國青年京劇演員電視大賽金獎）

凌珂（著名楊派老生，榮獲全國青年京劇演員電視大賽金獎）

黃齊峰（著名武生，榮獲全國青年京劇演員電視大賽金獎）

閻虹羽（著名刀馬旦，榮獲全國青年京劇演員電視大賽金獎）

2008 台北·國家戲劇院

7/15(二)19:00《媽祖》（榮獲優秀劇目、編劇、表演、音樂、舞美等大獎，劇情跌宕起伏，扣人心弦。）

7/16(三)19:00《四郎探母》

7/17(四)19:00《趙氏孤兒》

7/18(五)19:00《戰冀州》《大保國·探皇陵·二進宮》

7/19(六)14:00《賺歷城》《玉堂春》

7/19(六)19:00《八仙過海》《失街亭·空城計·斬馬謖》

7/20(日)14:00《秦香蓮》

7/20(日)19:00《群英會·借東風·華容道》

