

A close-up portrait of Natalia Gutman, a woman with short dark hair, looking directly at the camera. She is wearing a dark patterned top and a thin necklace. Her hands are resting on a cello, which is visible in the lower half of the frame. The background is a warm, reddish-brown color.

大提琴天后 顧德曼獨奏會

Natalia Gutman Cello Recital

鋼琴 / 巴布魯金

Piano / Viacheslav Poprugin

101-1
0049/B2067

大提琴天后 顧德曼獨奏會

Natalia Gutman Cello Recital

鋼琴 / 巴布魯金

Piano / Viacheslav Poprugin

6/14 2012 (四) 19:30
台北國家音樂廳
National Concert Hall in Taipei

指導：台北市文化局

贊助：財團法人國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

主辦：傳天藝術
ARS Formosa Company

演出曲目

孟德爾頌 (1809-1847)

降B大調第一號大提琴奏鳴曲，作品45

活潑的快板

行板

甚快板

辛德密特 (1895-1963)

為大提琴與鋼琴所作之三首小品，作品8

隨想曲

幻想曲

詼諧曲

中場休息

舒曼 (1810-1856)

a小調五首大提琴民歌型作品，作品102

幽默地

緩慢地

不快速地，用充足的音來演奏

不太急速地

強有力的、明晰的

蕭斯塔科維契 (1906-1975)

d小調大提琴奏鳴曲，作品40

中板

有生氣的中板

緩板

稍快板

© 柯林斯

Programme

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1 B-Dur op. 45

Allegro vivace

Andante

Allegro assai

Paul Hindemith (1895-1963)

3 Stücke für Violoncello und Klavier op. 8

Capriccio

Phantasiestück

Scherzo

Intermission

Robert Schumann (1810 - 1856)

Fünf Stücke im Volkston a-Moll op. 102

Mit Humor

Langsam

Nicht zu schnell, mit viel Ton zu spielen

Nicht zu rasch

Stark und markiert

Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)

Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll op. 40

Moderato

Moderato con moto

Largo

Allegretto

演出者介紹

大提琴 / 娜塔麗·顧德曼

顧德曼的音樂啟蒙來自祖父阿尼辛·博林與加琳娜·柯佐魯波娃教授的指導，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洛波維奇、她父親的摯友李希特、以及她已辭世的丈夫——同時也是著名的小提琴家卡岡。李希特曾盛讚顧德曼，稱她是音樂真理的化身。

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）——這項殊榮開啟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弦樂團等等合作。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、穆梯、阿巴多、海丁克、斯威特拉諾夫、泰密卡諾夫、契利比達凱、羅斯托洛波維奇與庫特·馬舒都指名與她合作。

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、薇莎拉茲、巴什梅特、魯賓莫夫、李希特、卡岡。她也擔任過許多當代作品的首演：施尼特克就曾為她量身譜寫了一首奏鳴曲，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、巴黎、米蘭、馬德里、巴塞隆納等地作巴赫無伴奏組曲的完整演出，2011年則到台灣演出一連兩場完整的巴赫無伴奏組曲。

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科維契的第一、二號協奏曲。爾後，她與EMI簽訂合約，由薩瓦利希所指揮費城管弦樂團灌錄德沃扎克大提琴協奏曲，以及其他作品。1992年，與馬舒指揮的倫敦愛樂發行舒曼與施尼特克大提琴協奏曲。2007年顧德曼再次與阿巴多在義大利合作錄製舒曼協奏曲。近年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，自2010年起，也開始在維也納開課。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。該音樂節至2011年已進行至第22屆。

2005年德國聯邦總理柯勒授與顧德曼德國最高榮譽的國家第一級十字勳章。2010年5月英國查爾斯王子薦舉顧德曼為倫敦皇家音樂學院的榮譽會員。

Cello / **Natalia Gutman**

Russian cellist Natalia Gutman received her early musical training from her grandfather Anisim Berlin and Professor Galina Kozolupova, as well as artistic input 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; Alfred Schnittke dedicated a sonata and his first Cello Concerto to her. The complete Bach solo suites have been presented by Ms. Gutman all over the world, including Moscow, Berlin, Munich, Paris, Milan, Madrid, Barcelona and last in Taiwan in 2011.

She has recorded the Shostakovich Concertos No. 1 and 2 with the Royal Philharmonic Orchestra and Yuri Temirkanov for RCA/BMG-Ariola. She 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. 2007 she again recorded the Schumann concerto with Claudio Abbado in Italy. As of late 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, Fiesole and since 2010 in Vienna. 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. In 2011 the festival was held for the 22nd time already.

In May 2005 German federal president Köhler bestowed on Natalia Gutman the highest German decoration, "Bundesverdienstkreuz Erster Klasse". She was made a "fellow of the Royal College of Music" in London by HRH the Prince of Wales in May 2010.

鋼琴 /

亞契斯拉夫·巴布魯金

巴布魯金於1973年出生於俄羅斯的伯力。

早期，巴布魯金於伯力合唱音樂學校接受瑪利亞納·麥契麗亞柯娃的指導，隨後又於伯力藝術學院向天才教育家、學者、紐豪斯學派的托卡瑞娃學習鋼琴演奏。其後90年代巴布魯金於莫斯科建尼辛音樂學院師從亞歷山卓夫教授，並於2000年自該院畢業。

其音樂造詣的累積與增進在於巴布魯金對於多種演奏風格及曲式的研習。長期對當代音樂的熱情也促使巴布魯金與許多當代作曲家有密切合作，包含德尼索夫、別林斯基、拉斯卡托夫、菲藍諾夫斯基、史莫托娃。已有多場獨奏會演出經歷的巴布魯金，亦與許多室內樂及樂團合作演出，也曾與以下指揮大師合作：福比提斯基、尤羅夫斯基、提茲、馬爾基。如此的豐富精采的演出經驗也加深了其藝術造詣。

巴布魯金的音樂造詣在與大提琴家顧德曼合作後，又更上層樓。如此獨創的組合始於1999年，於其演奏生涯中開啟了嶄新的一頁。跟隨顧德曼於世界各地巡迴演出的巴布魯金，於五大洲各個城市嶄露頭角，其演奏風格也深受影響，兩人的搭配演出，曲風浪漫自然受到各地聽眾喜愛。在多次演出中，巴布魯金也藉由他與生俱來的感染力，向樂迷傳遞他對於每首樂曲的感受與詮釋。

音樂會演出邀約，在1999年始於莫斯科音樂院擔任室內樂及鋼琴演奏課程講師後，如春筍般湧現。目前當代樂壇，許多表現傑出的室內樂團及獨奏家即是自其門下畢業。巴布魯金與音樂的結合，也可說是「相知相惜」，身兼音響工程師的他，在過去10年間也為許多演奏家錄製專輯，如：Eggner Trio、顧德曼、魯畢莫夫等人。而他目前的出版夥伴則有Gramola、Live Classics、Artservice。

今日，在眾多樂迷眼中，巴布魯金已然是位領導現代室內樂發展的主要推手之一。

Piano / **Viacheslav Poprugin**

Viacheslav Poprugin was born in 1973 in the city of Khabarovsk, Russia.

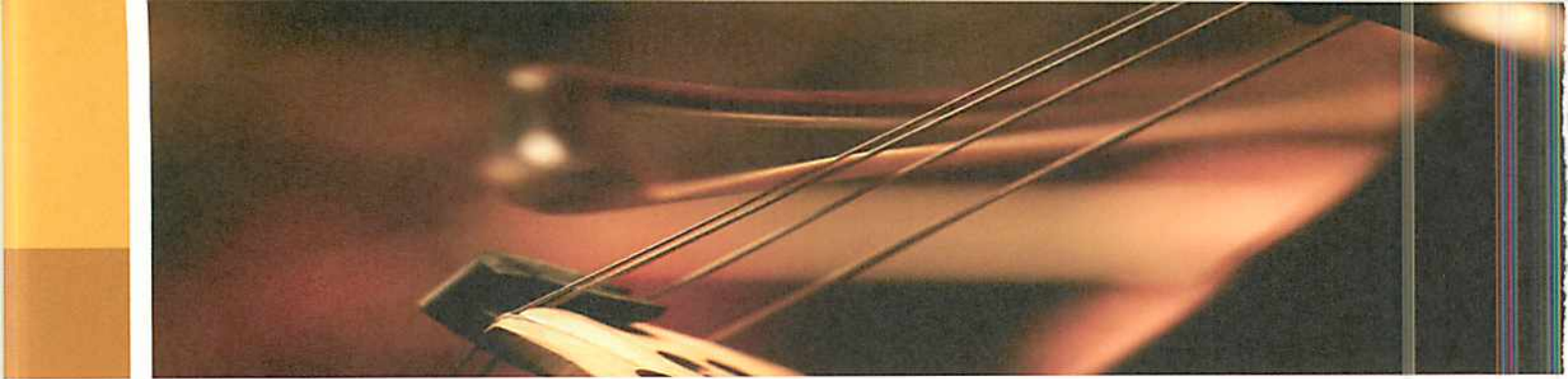
Primary musical education he obtained at the Topolyok Choir Music School of Khabarovsk thanks to teacher Marina Ternovskaya. Then he studied at Khabarovsk Regional College of Arts under Larissa Tokareva, highly gifted pedagogue and researcher, the follower of Heinrich Neuhaus's school. In 2000 he graduated from the Russian Gnessin Academy of Music, where he studied under Professor Alexander Alexandrov.

The pianist's present mastery is a result of several consequent stages where he concentrated on different styles and genres. Long term passion for contemporary music has led him to a close collaboration with many composers like E. Denisov, S. Berinsky, A. Raskatov, B. Filanovsky, M. Shmotova etc. Lots of solo recitals and chamber music performances as well as playing with orchestras conducted by V. Verbitsky, V. Yurovsky, V. Titz, S. Malkki provided the musician with a rich artistic experience.

Later musician's mastery gained from his teachers was re-comprehended through collaboration with great cello-player Natalia Gutman who always seeks for braking paradigms. This creative cooperation began in 1999 and it opened a new period in pianist's life. He gave many performances on a tour and became well known in different countries and continents. His expression was highly effected by romantic sense of performances made by this unbeaten professional duet, which is always welcomed by audience. Unlimited intimacy, which played pivotal role in musician's nature, gained its ultimate shape recent time. Rare but thought-through programs bear a very specific mood, which is brought naked to the public.

Professional performances go simultaneously with teaching in Viacheslav's life. Since 1999 he is a docent at the Moscow Conservatoire, where he gives Chamber Music and Piano classes. Many successful ensembles and solo players were graduated under his sensitive supervision. But his "marriage" with music is not one-sided as he is well developed as a sound engineer. In less than ten years he recorded and mastered plenty of albums together with widely known Eggner Trio, Natalia Gutman, Alexey Lubimov etc. His publishing partners to this moment are Gramola, Live Classics and Artservice Music Publishing sound labels.

Nowadays Viacheslav is one of the most prominent professionals who shape the universe of academic music in eyes of audience as it is.

報評

「許多偉大的大提琴家在我成長的過程中都留下不可磨滅的印記，但在我心裡，顧德曼始終占了一個特別的位置。雖然我從沒機會和她正式學習，不過我想不出任何一個現在還在世的大提琴家，能像她一樣深刻地影響我。」

顧德曼演奏最了不起的就是她獨特的音色表現。雖然我離第一次聽她到現在已經幾乎五十年了，但我一直記得當時她弓下的神技讓我起了一身雞皮疙瘩。她是當代大提琴家中的女皇，是我的靈感；而且我很確定很多人也是這麼想的。」

麥斯基談顧德曼 11/01/2012 英國衛報

「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科維契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

「顧德曼擔任獨奏，演出為她量身訂做的施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裝飾奏就可聽出端倪。」

30/11/2000, 東京藝術劇場

「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，完美詮釋普羅科菲夫e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

Press Reviews

"Many great cellists left an indelible mark on me during my development, but there always was – and always will be – a special place in my heart for Natalia Gutman. I never had a chance to study with her formally, but I can't think of any other living cellist who influenced me in such a profound way.

One of the remarkable aspects of Gutman's playing is her unique quality of sound production. It has been almost 50 years since I first met and heard her, yet I still remember the goose bumps that her magic touch caused. She is a grande dame among contemporary cellists, an inspiration to me – and, I'm sure, many others."

Mischa Maisky on Natalia Gutman 11/01/2012 Guardian

"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 joined 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

"The first half of the program featured Natalia Gutman as soloist for Alfred Schnittke'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

"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

孟德爾頌 (1809-1847)

降B大調第一號大提琴奏鳴曲，作品45

活潑的快板

行板

甚快板

孟德爾頌的音樂風格受到巴赫、貝多芬等作曲家很大的影響，因此常被視為浪漫樂派較具有古典風格的作曲家。孟德爾頌曾經為大提琴這項樂器完成兩首奏鳴曲、一首變奏曲與數首無言之歌，其中第一號大提琴奏鳴曲是他在1838年時，為了非常喜愛大提琴、同時也是業餘大提琴家的弟弟所作。這首大提琴奏鳴曲除了在風格上不失古典時期典雅的特色，在孟德爾頌對於旋律與和聲細膩的處理下，亦呈現出如舒伯特風格的歌唱性風格。在第一樂章開頭處，大提琴先以四個小節的主題，將降B大調從主音帶入屬音F，並以如提問般的方式銜接至鋼琴聲部，形成主題在大提琴與鋼琴之間的問與答。

第二樂章行板由三個段落所組成，其中第一段的g小調主題由附點節奏的短小動機展開，而與其產生對比的中段則是以大調明亮色彩的歌唱性主題為主，最後再回到樂章開始處的g小調主題結束。

終曲樂章為孟德爾頌風格最強烈的樂章，除了大提琴有優雅的歌唱性主題、鋼琴時常以音階、琶音與分解和弦等不同的方式伴奏，也會在鋼琴與大提琴之間以相同的旋律主題來對唱。

今晚的演出者顧德曼曾經於2008年來台演出過孟德爾頌的D大調第二號大提琴奏鳴曲，這次再度帶來孟德爾頌的曲目，讓台灣聽眾有幸聽到她所詮釋的兩首孟德爾頌為大提琴所寫的奏鳴曲。

本樂曲解說由 輔仁大學音樂學系博士生 洪于淳 提供

辛德密特 (1895-1963)

為大提琴與鋼琴所作之三首小品，作品8

隨想曲

幻想曲

詼諧曲

辛德密特的這首作品由三首小品所組成，雖然在作曲手法上屬於現代的風格，但卻使用具有歷史淵源的作品名稱，依序為隨想曲、幻想曲與詼諧曲。其中隨想曲的歷史可追溯至十六世紀一種附有標題的器樂曲，而十九、二十世紀之後作曲家所作的隨想曲則是延續其不受曲式拘束的精神，在小型的器樂曲中盡情表現其作曲手法。從辛德密特這首作品當中的隨想曲來看，就在節奏方面加上許多巧思。

在幻想曲的部分，雖然較不易與隨想曲作出區分，但是可以從幻想曲大多注重其幻想的氛圍，而較突顯樂曲的旋律表現看出端倪，例如辛德密特在第二樂章的幻想曲中，即以較慢的演奏速度來表現其旋律。

最後一個樂章的詠諧曲也是在同時代有其相異之風格，例如貝多芬在交響曲或奏鳴曲中，以三拍子、速度稍快的詠諧曲來取代小步舞曲，而浪漫時期之後的詠諧曲則多為獨立之樂曲，並且在樂曲結構上經常與中段 (Trio) 搭配成三段體的曲式。

《為大提琴與鋼琴所作之三首小品》是辛德密特於1917年所完成的作品，而這一年亦是辛德密特甫完成音樂院小提琴與作曲主修的階段，因此當時的作曲風格仍屬於這位之後成為德國二十世紀新音樂代表作曲家的早期風格。以下將依照樂章順序介紹辛德密特為大提琴與鋼琴所作的三首小品。

第一段隨想曲雖然在樂曲開頭標示著「活潑快速的」(Lebhaft)，但其實並未採用固定的節奏。以第一小節至第四小節為例，節奏依序為3/4、5/4、2/4、4/4的拍號，因此讓樂曲進行時不會產生規律的重音位置，並且讓旋律的長度不受到限制，為此樂章較特殊之處。

第二首幻想曲則是有別於前一首隨想曲快速的演奏速度，在速度上特別標示著「中慢」(Mäßig langsam)。雖然隨想曲的節奏進行相當自由，但是第二首幻想曲的節奏也以9/8拍與3/4拍的交錯出現，呈現出節奏上不同程度的自由。

最後的詠諧曲則是由三個不同速度之段落組合而成：第一段為標速為「中快板」(Mäßig schnelle Achtel)、有活力的中段，以及回到第一段速度的尾段。不同於前兩首樂曲在節奏上的突破，第三首詠諧曲依照著樂曲開始處所標示的節奏指示。然而，在節奏的安排上仍有其特殊之處：樂曲開始處總共標示了9/8與3/4拍兩種節奏，因此樂曲的節奏藉著以二分法及三分法的方式交錯進行，呈現出另一種不規則的律動。

本樂曲解說由 輔仁大學音樂學系博士生 洪于淳 提供

舒曼 (1810-1856)

a小調五首大提琴民歌型作品，作品102

幽默地

緩慢地

不快速地，用充足的音來演奏

不太急速地

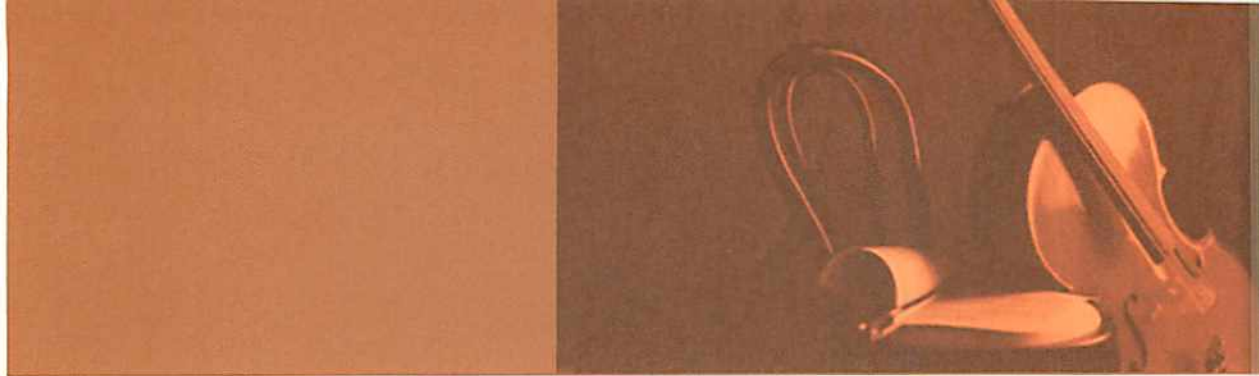
強有力的、明晰的

第一首「空虛之空虛」(Vanitas vanitatum)，幽默地，♩ = 126，a小調，2/4拍子。A-B-A-C-A + 尾奏的輪旋曲形式。像跳躍飛騰一樣，但是很有規則的動感的A段（譜例1），與琶音上益以三度的和弦的B段、C段。這些曲趣雖然互相成為對照，但不斷打轉的驅動性面上卻是相同的。到了尾奏，才像是把思考往下深究，變得深刻起來，就在這瞬間，半音音階完成疾速的上升而結束樂曲。就這樣處理意味深刻的標題，所謂幽默，也就是在這裡了。尾奏雖然也出現了A，但是最後卻急速地上升而結束樂曲。

第二首 緩慢地。♩ = 74，F大調，2/4拍子。a—b—a' —b' 兩段體。在a段裡，大提琴流出緩慢的旋律（譜例2），鋼琴的伴奏則與和弦的變化毫無關聯地繼續奏鳴低的主音。這個低音給整個a段產生了恰似遠遠傳來的搖籃歌一樣有催眠性的安定感。如把這一部分當做柔和的光來比喻的話，b段便是比a段更有曲折的，憂愁的美麗的影子部分了。此外，大提琴的旋律就像是瞬間的夢幻一樣，充滿著美麗的憧憬。

第三首 不快速地，用充足的音來演奏。♩ = 56，a小調，6/8拍子。A—B—A + 尾奏的三段體，在鋼琴富有特徵的節奏支撐之下所奏的A段旋律（譜例3），是帶著淡淡的憂愁，流向遼闊的敘事詩似的平原。中段B是A大調，酷似小提琴的明朗的重音，造出田園性的情景。在此前面以高音域流動的淡淡的旋律群，在鋼琴持續低音的隨伴下，顯得有如夢幻的情景。此外，在B段後半以及尾奏裡，則鋼琴的左手出現固執低音。這是田園性民謠式情景的一種速寫。

第四首 不太急速地。♩ = 152，D大調，4/4拍子。由琶音的齊奏而開始的這一首樂曲，是A—B—A' + 尾奏的樂曲結構。A段是大提琴很明顯地推出強而有力的旋律（譜例4）。長而抒情十足的中段B，是以較短的A段為畫框子，像一幅粉筆畫似的水彩畫那樣的流了出來，這時候的A與B的對照美妙異常。調性是由D大調轉變為升f小調，而大提琴所奏的主樂念（譜例1）變為鋼琴的伴奏音形，就在這上面大提琴奏出充滿沉鬱美的旋律。不久兩者合而為一，變成一條主樂念的線條，進入A段的再現。這一段移行進行得極為自然，將壯年期舒曼優越的形式感表露無遺。

第五首 強有力的、明晰的。a小調，2/4拍子。這如表情記號所示，是輪廓鮮明的終曲。主題充溢著哀怨的熱情，鋼琴以細微的動態，亦步亦趨地如影之相隨。將三連音符的動機交織在一起的二樂器的對話秘密地進行（譜例5），突破了「民謠式」的框框而趨向高潮。中段的表現可以說是在全部五首中最豐富的了。再現部到結尾這一段的動態，是以相當的技巧和效果用來結束全曲。

本樂曲解說摘自《最新名曲解說全集》

蕭斯塔科維契 (1906 – 1975) d小調大提琴奏鳴曲，作品40

中板
有生氣的中板
緩板
稍快板

蕭斯塔科維契於1934年寫下這首題獻給大提琴家庫巴茲基（Victor Kubatsky）的大提琴奏鳴曲，這也是他留下來唯一的一首大提琴奏鳴曲。這首奏鳴曲所完成的時間距離蕭斯塔科維契之前同樣是寫給大提琴的三首小品已有十年，而距離之後的兩首大提琴協奏曲，亦間隔了三十多年之久，這與當時俄國政治上對於音樂創作的干涉有關；即使如此，蕭斯塔科維契的這首大提琴奏鳴曲不論在演奏技巧或是音樂深度上，仍堪稱二十世紀相當具有指標性的大提琴曲目。

第一樂章呈示部由大提琴拉奏出相當具有歌唱性的第一主題，從d小調的屬音A音進入到整首奏鳴曲最重要的調性。然而，樂章開始處的調性中心音其實並不明顯，除了整個第一主題並未強調d小調的主音，直到第一主題結束之前，也都還只圍繞在d小調的屬音上。

第二樂章的架構為三段體（A-B-A），其中較特別之處為大提琴與鋼琴之間多次輪流奏出主題，而這個輪奏關係同時也在某種程度上預告了之後第三、四樂章的輪旋曲曲式。A段的主題一開始由鋼琴奏出，在大提琴部分則是四度音程快速上下行的頑固音型（1~17小節），之後又連接到琶音式的頑固音型（18~26小節），在此之後才由大提琴拉奏出下方的主題。

第三樂章開頭由b小調的屬音升F音展開，與之前第一樂章呈示部裡強調屬音的手法相同。然而，這個主題其實仍然沒有明顯的調性色彩，其原因或許可以從下方譜例的十七個小節中，蕭斯塔科維契巧妙運用一個八度內的十二個半音取代調性中心音有關。

1 *con sord* *sul G al*

cresc. *dim.*

6 *pp* *cresc.* *dim.* *pp*

12

比起前一個樂章三段式的規模，第四樂章的結構呈現出更為完整的輪旋曲結構（ABACADA）。此樂章在主題素材上明顯的使用具有農村舞曲風格之主題，如下方譜例所示。然而，這個主題雖已使用d小調的主音，但卻大量使用降E或還原B音這兩個非d小調音階中的音級來修飾旋律，展現出新古典主義風格。

17 *p*

22

29

35

本樂曲解說由 輔仁大學音樂學系博士生 洪于淳 提供

