

LILYA
ZILBERSTEIN

齊柏絲坦

鋼琴獨奏會

PIANO RECITAL

LILYA ZILBERSTEIN

光芒萬丈 鋼琴巨擘

齊柏絲坦

1987布梭尼鋼琴大賽首獎
自此連續五年從缺 無人能及!

11.10 (TUE)
19:30

台北國家音樂廳

策劃：焦元溥

主辦單位：

 Asia Music & Arts
亞藝藝術

 Classical
古典音樂台

媒體協辦： Bravo
91.3

特別感謝：

 GARDEN HOTEL
台北花園大酒店

PROGRAMME

貝多芬：第二號鋼琴奏鳴曲A大調，作品2
Beethoven : Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2

貝多芬：第二十三號鋼琴奏鳴曲f小調，作品57 “熱情”
Beethoven : Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 “Appassionata”

中場休息 Intermission

布拉姆斯：八首鋼琴小品，作品76
Brahms : 8 Piano Pieces, Op. 76

布拉姆斯：原創主題之十一段變奏曲(創作主題變奏曲)，作品21-1
Brahms : 11 Variations On An Original Theme in D Major, Op. 21, No. 1

布拉姆斯：匈牙利旋律之十四段變奏曲(匈牙利之歌變奏曲)，作品21-2
Brahms : 14 Variations On A Hungarian Melody in D Major, Op. 21, No. 2

親愛的聽眾朋友：

非常高興，繼2006年與呂紹嘉/國家交響樂團合作的拉赫曼尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》、2007年好評不絕的鋼琴獨奏會後，鋼琴大師齊柏絲坦(Lilya Zilberstein)終於又在2009年底再度造訪台灣，帶來重量級的貝多芬與布拉姆斯作品。我在倫敦聽過齊柏絲坦演奏數次，無不佩服於她無懈可擊的技巧與渾然天成的樂感。齊柏絲坦的演奏技術極其驚人，但更驚人的是作為聽眾，你卻感覺不到她的技巧——她的布拉姆斯《匈牙利之歌變奏曲》是我心中最精采的演奏，大概再也沒有人能彈出這樣完美流暢的詮釋，一曲奏畢全場喝采不絕；但若你曾翻開樂譜研究，或許卻只能瞠目結舌，驚訝到無話可說：明明是那麼困難的作品，齊柏絲坦卻永遠游刃有餘，絕不讓你感到任何一絲勉強或浮誇。對她而言，技巧不過是為音樂服務。你不會從她的演奏中察覺技巧難處，只會感受到滿滿的音樂。如此信念加上多年努力，不僅讓齊柏絲坦達到鋼琴技巧的最高境界，也讓她每一場演奏皆成為不容錯過的音樂饗宴。對於現在身在音樂廳的您，我真的要說聲恭喜！

然而，在今日齊柏絲坦精采的德奧曲目之外，我們還要喜悅地告訴您，她明年將以全新曲目再度造訪台灣——這次不只是獨奏會，她參與的是我們策畫四年，曲目、人選、規劃皆傲視全球的「20X10蕭邦鋼琴音樂節」！

雖然僅在世上三十九載，七歲起即發表作品的蕭邦卻以革命創新的鋼琴技巧、訴諸心靈的深刻情感、扣人心弦的絕美旋律震撼世人，影響既深且廣。蕭邦既是詩人也是先知，他讓鋼琴演奏與音樂寫作全然不同，而他又何等受人愛戴。鋼琴大師魯賓斯坦(Artur Rubinstein)就說：「作曲家受喜愛的程度各地不同，唯獨蕭邦放諸四海皆準！」2010年是蕭邦誕生200週年，全世界無不慶祝這位認真而努力的音樂奇才，將自己交給蕭邦，讓他的音樂帶領我們探索藝術的無限可能。

然而紀念蕭邦容易，辦音樂節卻絕不是簡單的事。

即便已從2006年開始策劃，世界名家各有演出，台灣又非音樂重鎮，光是行程安排就堪稱費盡苦心。演出時間場地已屬規畫不易，更困難的是曲目協調。職業演奏家每季多僅排一套獨奏曲目。蕭邦經典雖多，總還是有熱門與冷門之別。如何讓音樂節目盡可能包含蕭

邦所有名作，鋼琴家之間又不彼此重複衝突，實是艱辛工程。若要請託鋼琴家特別為音樂節學練新曲，尤其是那些乏人問津的冷門作品，更是難上加難。

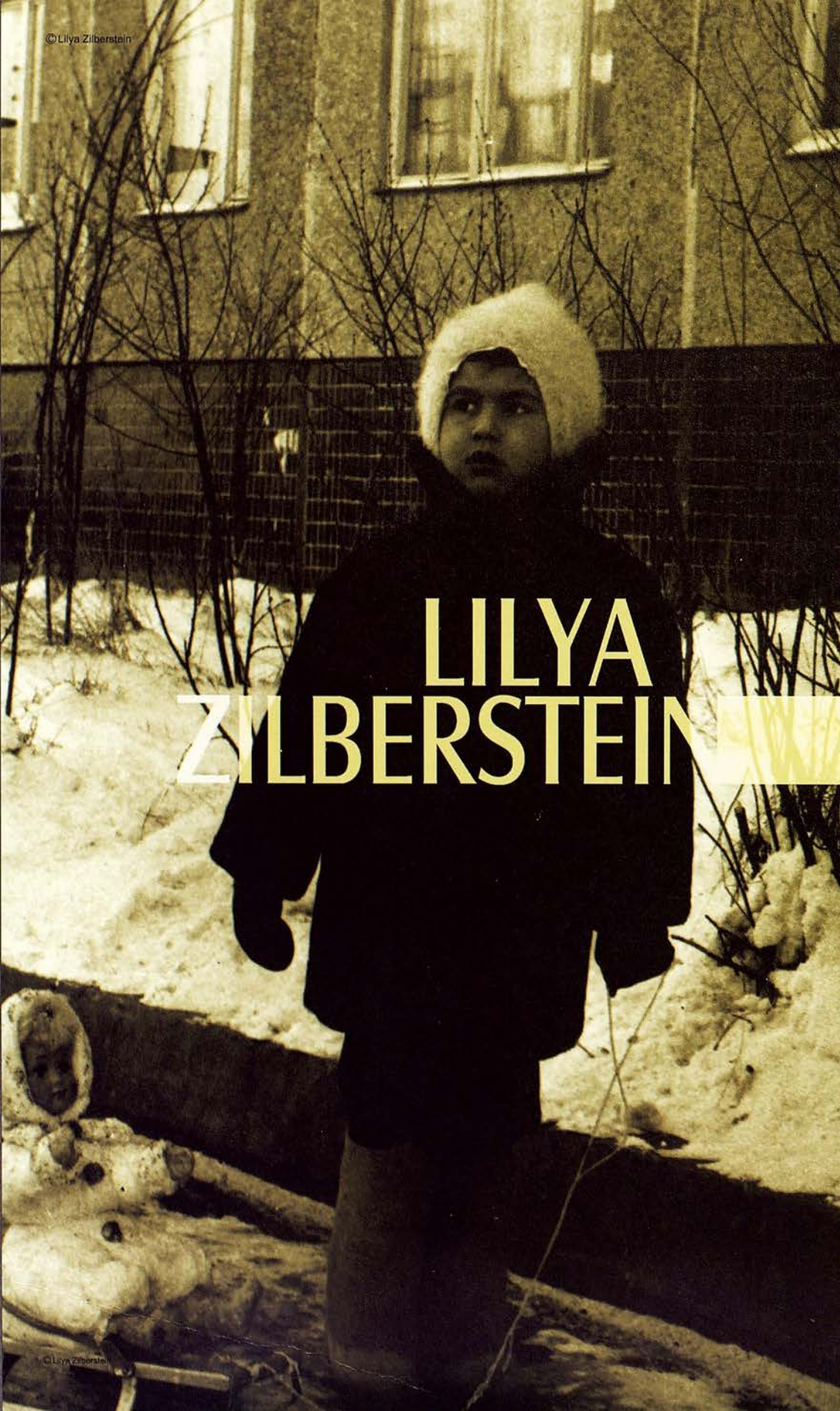
但也正因困難重重，蕭邦音樂節才顯得可貴，更讓我們見到名家大師的彼此尊重與互相配合。台灣鋼琴名家陳毓襄和嚴俊傑自2007年起就開始準備極富挑戰性的蕭邦「夜曲全集」與「練習曲全集」。對任何鋼琴家而言，如此曲目都是莫大挑戰，而他們也要為台灣寫下歷史！演出時間協調不易，錄製蕭邦作品全集的美國巨匠歐爾頌(Garrick Ohlsson)和唱片等身的鬼才波哥雷里奇(Ivo Pogorelich)，在忙碌行程中仍轉道前來，為音樂節增添耀眼的大師光芒。薩洛(Alexandre Tharaud)、安寧和鄧泰山(Dang Thai Son)在原本演出計畫之外，為台灣聽眾特別投入心力準備「沙龍的藝術」與蕭邦「舞曲選集」等節目，讓音樂節擁有不可或缺的名家觀點。安寧更慷慨挑起音樂節所缺的經典曲目，讓人佩服青年藝術家對演奏的全然熱忱。

而我們也可以驕傲地說，蕭邦音樂節不但邀請名家來台獻藝，也刺激他們思索新可能。法國大師羅傑(Pascal Rogé)自2006年起就和我們討論曲目，而他精心設計的「蕭邦與法國音樂」不但在全世界演奏，更將於今年年底發行錄音，構想正來自蕭邦音樂節！而我們的曲目規劃觸類旁通，既要呈現蕭邦藝術，也要展現蕭邦影響。除了羅傑的「蕭邦與法國音樂」，極富人望的齊柏絲坦也將帶來「蕭邦與俄國音樂」，讓人沉醉於斯拉夫情懷。「像齊瑪曼(Krystian Zimerman)這樣偉大的音樂家，你就讓他自由選擇；要規劃，規劃我這種人就可以了！」當我煩惱齊瑪曼總在音樂會前一個月才決定曲目，也是國際名家的魯迪(Mikhail Rudy)帶來他EMI拿手錄音，蕭邦《前奏曲》與《第二號奏鳴曲》之外，竟如此勸我不要多慮，讓我見識到藝術家的彼此敬重。當齊瑪曼知道蕭邦音樂節需要他的幫助，這位波蘭大師竟主動表示願在台灣北中南各演一場(他全英國也只給三場演出)。與他的所有聯絡，竟在兩封手機簡訊就爽快完成，他的參與也讓蕭邦鋼琴大賽1970(歐爾頌)、1975(齊瑪曼)與1980(鄧泰山)三屆黃金年代首獎得主齊聚台灣——面對滿滿的友誼與鼓勵，為了兩百年一次的藝術盛會，我們沒有選擇，只有全力以赴！

十一位鋼琴家、十二套獨奏曲目，20X10蕭邦音樂節既請到國內外最頂尖的蕭邦名家演奏他們最拿手的作品，曲目也涵蓋蕭邦所有重要鋼琴創作。無論是演出人選或曲目安排，較之世界各大音樂節毫不遜色，甚至更顯出類拔萃。蕭邦音樂節在音樂會之外則有廣播節目與系列講座，筆者也將於聯經出版蕭邦專書介紹蕭邦所有作品，希望能以寓教於樂的方式全方面探索蕭邦作品與鋼琴演奏藝術，讓資深樂友與入門愛樂者皆能享受學習。我們也希望能讓愛樂者知道，即使是世界頂尖名家，在台灣一樣可開出合理票價，套票優惠更使音樂節堪稱「物極美而價甚廉」。我們相信並願證明，音樂演出背後不是只有高價哄抬和市儉銅臭，也可以且應該是熱情與良心。

已有國際名家的友誼與鼓勵，在這世界注目的蕭邦年，20X10蕭邦音樂節需要企業贊助支持，但更需要您的參與——畢竟，唯有聽眾方能讓音樂會實現。在齊柏絲坦的精彩演奏後，請您參考蕭邦音樂節的造訪名家與曲目設計，讓我們相約明年十二次美好相逢，從薩洛的音樂會開始！

焦元溥 敬上

LILYA ZILBERSTEIN

“... dazzling Russian pianist Lilya Zilberstein... played with extraordinary brilliance, total security and precision...nothing fazed her [Prokofiev Piano Concerto No. 3].”
...BOSTON GLOBE

Lilya Zilberstein's first international success was in 1987 when she won the Busoni-competition in Bozen. Her victory in this competition was a sensation; it was not until five years later that the first prize was even awarded again. From 1988 onwards Lilya Zilberstein, who although now living in Germany was born in Moscow, was able to perform in the west, regularly visiting Italy, USA,

Austria, and France. Over and above these appearances she has performed in practically all European countries as well as in Mexico, Japan, Korea and Brazil; a country she appeared in again in 2003 to wide acclaim.

For many years Lilya Zilberstein has been performing duos with Martha Argerich and Maxim Vengerov, appearing in Norway, France, Germany and Italy which they have

continued to do ever since in places like Bologna, Brescia, Bergamo, Lugano, in the Parisian Châtelet, London Barbican and New York Carnegie Hall, in Lisbon, Glasgow, Moscow, Amsterdam, Vienna, Hamburg's Musikhalle, Brasil (Rio de Janeiro and Sao Pãolo), Mexico, Japan, Taiwan and many times in Italy and Germany.

Lilya Zilberstein began playing the piano at the age of five. Following twelve years of lessons with Ada Traub at the Gnessin school of music in Moscow, she went on to study with Alexander Satz at the Gnessin Institute, taking her final exam in 1988. In 1985 she had already won first prize in the competition of the Russian Federation and she was also among the prize-winners at the Allumions-competition in Riga. Lilya Zilberstein has lived in Germany since 1990 and has performed in that country's finest concert halls, its most important festivals and orchestras.

Lilya Zilberstein made her debut with the Berlin Philharmonic orchestra under Claudio Abbado in 1991, forming the basis for a continuing artistic cooperation. She has appeared with many of the finest international orchestras including the Chicago Symphony Orchestra, Moscow Tchaikovsky Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Milan La Scala Orchestra, Staatskapelle Dresden alongside many others. Besides Claudio Abbado she has worked with conductors such as Paavo Berglund, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Vladimir Fedossejev, Dmitri Kitayenko, James Levine and Marcello Viotti.

In August 1998 she was awarded the "Accademia Musicale Chigiana" prize in Siena. Other people to have received this prize include Gidon Kremer, Anne-Sophie Mutter and Krystian Zimerman.

Lilya Zilberstein has recorded eight CDs for Deutsche Grammophon including recital programmes as well as the Grieg piano concerto (Järvi/Göteborg Symphony Orchestra) and the second and third Rachmaninov piano concertos (Abbado/Berlin Philharmonic). She also participated in the first complete recording of the works of Frederic Chopin for Deutsche Grammophon.

Lilya Zilberstein has since then continued making recordings and these include a recording of the sonata for two pianos by Brahms with Martha Argerich which appeared on the EMI label and works by Muzio Clementi for the Hänssler-Classic label. The EMI CD of Martha Argerich and Friends: Live from the Lugano Festival with Vengerov and Zilberstein performing the Brahms Sonata no. 3 won a Grammy nomination for best classical album and best chamber music performance.

In recent seasons Lilya Zilberstein has appeared as concerto soloist in the USA, Canada, Italy, Spain and Austria whilst continuing to play in all the major German cities. These performances have included an extended tour with the Moscow Philharmonic, playing in the Hamburg Musikhalle, the Alte Oper in Frankfurt and the Liederhalle in Stuttgart, appearances with the Radio Symphony Orchestra (Wien) in Vienna's Musikverein, with the Gewandhaus Orchestra in Leipzig and in the Konzerthaus in Berlin with the Radio Symphony Orchestra alongside a veritable marathon of music by Rachmaninov in the Prinzregententheater in Munich when, in the space of three evenings, she performed all four piano concertos and the Paganini Variations.

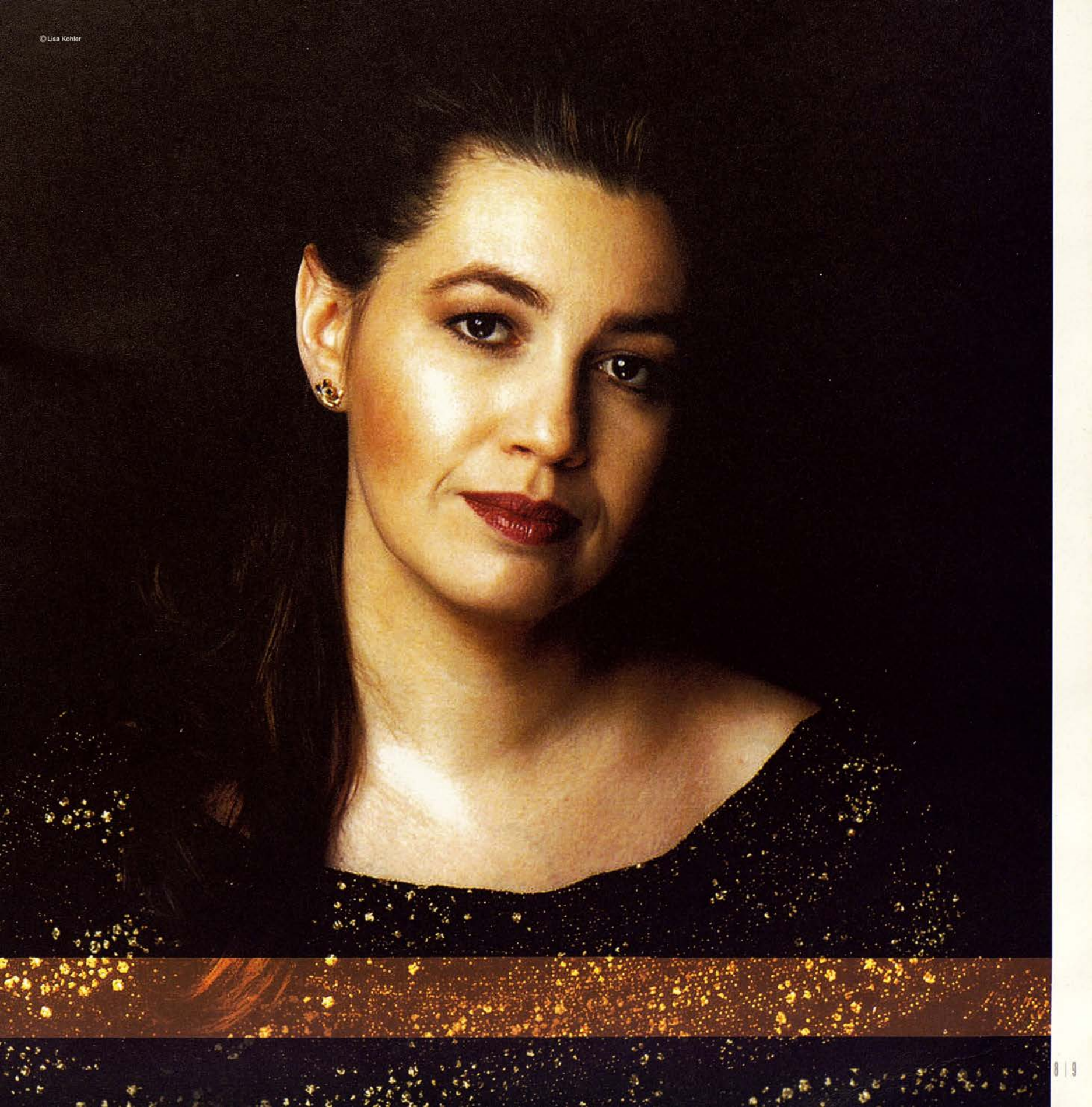
莉莉亞·齊柏絲坦

“...閃耀的俄國鋼琴家莉莉亞·齊柏絲坦...獨具才華的演奏，穩健且精確...沒有什麼能難倒她「評論其演奏普羅柯菲夫第三號鋼琴協奏曲」”

《波士頓環球報》

鋼琴家莉莉亞·齊柏絲坦1987年於布梭尼鋼琴大賽（Bozen舉行）榮獲桂冠，自此於國際舞台大放異彩，而該獎在她之後長達五年的時間沒有金牌得主。這位出生於莫斯科，並於1988年即定居於德國的鋼琴家，自得獎後經常來往歐美各地演出，其舞台觸角更廣及南美洲、亞洲等地區。其間更經常與名鋼琴家阿格麗希（Martha Argerich）合作鋼琴二重奏，於世界各大城市演出。

齊柏絲坦從五歲就開始學琴，之後十二年的時間於莫斯科Gnessin音樂院內隨Ada Traub習琴。1988年畢業前就已先後獲得俄羅斯聯邦大賽首獎和黎加大賽首獎。她的演奏在展現出色技巧的同時，更追求鋼琴在力度與幅度上的表現力與音色的變化多端，其演繹的李斯特、拉赫瑪尼諾夫、穆索斯基等作曲家的音樂無懈可擊，是目前俄羅斯學派鋼琴家中的佼佼者。

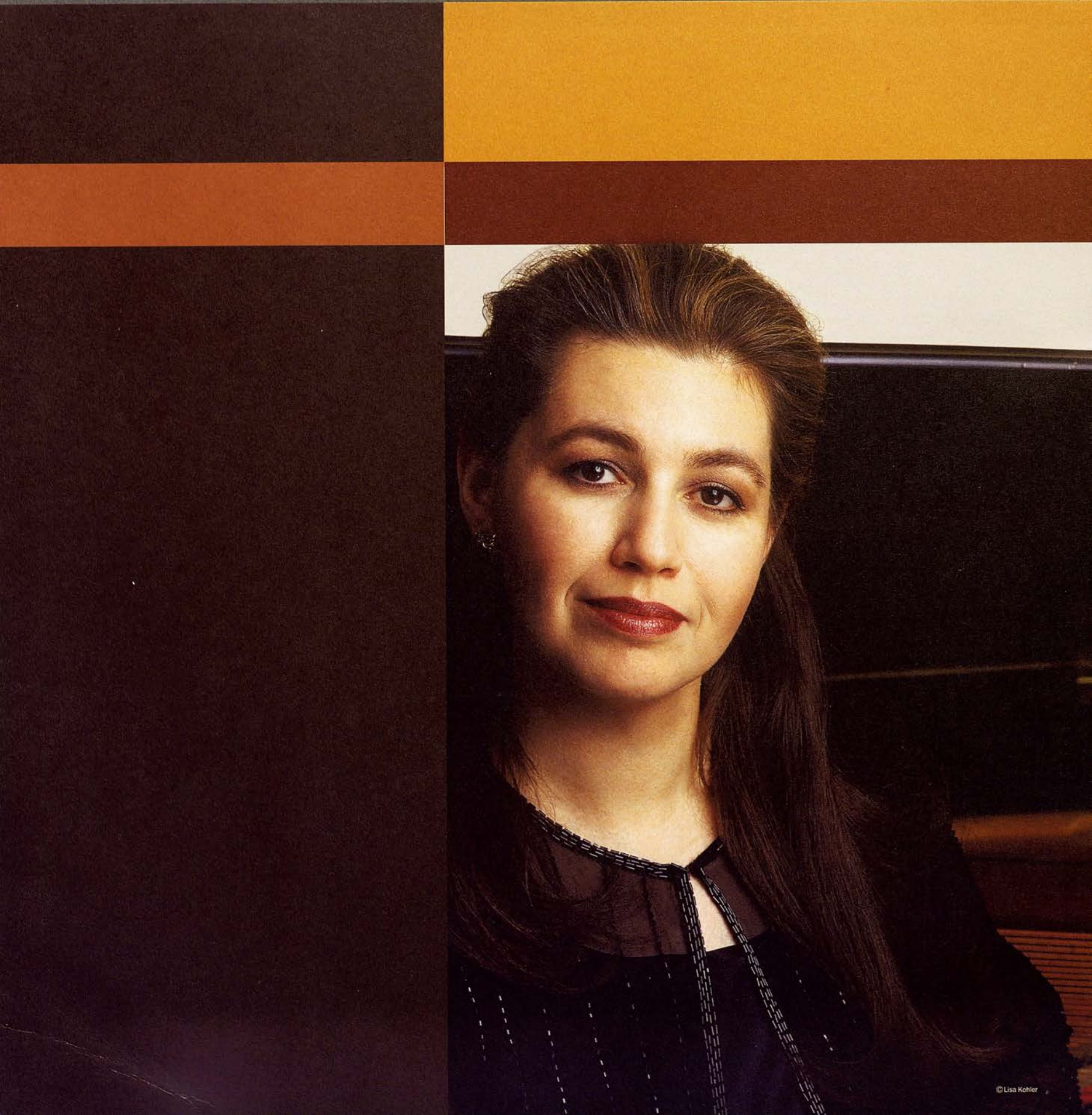
1991年在阿巴多的指揮下與柏林愛樂合作，除此之外多次與國際級指揮如貝格隆、畢契柯夫、艾森巴赫、李汶、維奧蒂等同台，並與知名樂團如：芝加哥交響樂團、莫斯科柴可夫斯基交響樂團、倫敦交響樂團、英國皇家交響樂團、米蘭史卡拉歌劇院管絃樂團、德勒斯登國立劇院管絃樂團等合作。1998年8月她於義大利Siena獲頒“Accademis Musicale Chigiana”國際大獎，其他曾獲得這項殊榮的音樂家還包括鋼琴家克萊曼、小提琴家慕特，及名鋼琴家齊瑪曼。

莉莉亞·齊柏絲坦先後為德國Deutsche Grammophon唱片公司灌錄過八張唱片，包括葛利格鋼琴協奏曲、拉赫曼尼諾夫第二、三號鋼琴協奏曲。她也為該唱片公司首次錄製蕭邦作品全集。齊柏絲坦和阿格麗希共同錄製的布拉姆斯雙鋼琴奏鳴曲也由EMI唱片公司發行。其中EMI發行的專輯：『阿格麗希與他的朋友們：盧加諾音樂節現場實況』，凡格羅夫與齊柏絲坦合作的布拉姆斯第三號奏鳴曲，獲德國提名為最佳古典專輯及最佳室內樂演奏之殊榮。

最近莉莉亞·齊柏絲坦以鋼琴獨奏家之身分活躍於美國、加拿大、義大利、西班牙及澳洲，並持續不斷於德國各大城市巡演包括：與莫斯科愛樂於漢堡音樂廳、維也納廣播交響樂團於維也納愛樂廳演出；與萊比錫布商大廈管絃樂團於萊比錫演出。而於柏林音樂廳（Konzerthaus）和慕尼黑攝政王劇院（Prinzregententheater），更與維也納廣播交響樂團展開拉赫瑪尼諾夫的音樂馬拉松，連續三晚演出四首鋼琴協奏曲及帕格尼尼變奏曲。

PROGRAM NOTES

曲 目 解 說

文 焦元溥

「遊藝黑白」
「倫敦ON LINE」

Classical
古典音樂台

週日22:00
週日00:00

Bravo
91.3

週日22:00
週六22:00

貝多芬：第二號A大調鋼琴奏鳴曲，作品二之二 BEETHOVEN：Piano Sonata in A major, Op.2 No.2

「……你將要去維也納實現長久以來受阻的願望。莫札特的天才仍在哀泣其弟子的逝去。它在勤奮的海頓身上找到避風港，卻不長久駐留；但透過海頓，如此天才將再次與人結合——透過不休不停的努力，你將從海頓手中接受莫札特的精神。」

1792年十一月，華德斯坦〈Count Waldstein〉曾給即將遠行的貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）如此書信。莫札特作品何其偉大，海頓成就也不同凡響，但了解貝多芬的朋友顯然對他有更高的期許——而貝多芬也沒有讓人失望！即使是編為出版作品第二號，貝多芬三十二首鋼琴奏鳴曲中的前三曲已經是音樂史上的經典之作。儘管他曾向海頓學習〈作品二也題獻給海頓〉，也自莫札特得到養分，但當二十五歲的貝多芬以此三曲向維也納展示他的力量時，他已是全然成熟獨立的作曲家。既知道如何在音樂中說出自己的話，更說出前輩並未提出的觀點。

這三曲中的第二首《A大調鋼琴奏鳴曲》，和前後二曲都是四樂章結構，篇幅也長達二十五分鐘。海頓和莫札特的奏鳴曲皆未超過三個樂章，貝多芬此舉確實展現不同昔日作品的氣勢。但在格局之外，貝多芬也刻意表現出自己的新銳主張：第一樂章中屬調的大膽運用，從e小調到E大調的轉折堪稱前所未見。不只調性設計精彩，貝多芬對兩個主題的開展也是處處驚奇。光聽它們登場，絕對無法預見其後戲劇化的發展，貝多芬也以此驕傲地顯示他非凡的作曲功力。

第二樂章寫作層次嚴明，既如弦樂四重奏也如交響樂鋪陳。而其「熱情地緩慢」〈Largo appassionato〉標示，也暗示此曲具有不同以往的恢弘風格，作曲家要說出意義深刻的慢板樂章。第三樂章音樂俏皮可愛，但更重要的是貝多芬以「詼諧曲」取代傳統奏鳴曲式的「小步舞曲」〈在《第一號鋼琴奏鳴曲》中，貝多芬仍然保留小步舞曲樂章〉，為奏鳴曲式提出革命性的變革。就音樂風格而言，終樂章的輪旋曲是三曲終曲中性格最閒適自在的一曲，但作曲家對結構和素材的掌握仍然縝密無比，也大玩主題變型遊戲。和第一樂章遙遙相對，貝多芬再度證明他是思慮過人的超技寫作行家。如此炫才手筆無疑是貝多芬能力與自信的寫照，也成為他日後成為不朽大師的預告。

貝多芬：第二十三號f小調鋼琴奏鳴曲《熱情》，作品五十七

BEETHOVEN：Piano Sonata in f minor No.23，Op.57

「沒有比《熱情》奏鳴曲更美的音樂了，這是驚人、超尋常的音樂！它總讓我像孩子一樣由衷地覺得自豪——怎麼人類可以創造出如此奇蹟似的樂曲！」

就像蘇聯大力宣揚史達林著迷貝多芬《第九號交響曲》一樣，當1949年一月莫斯科紀念列寧逝世二十五周年時，蘇聯官方紀錄片也極力宣傳列寧對貝多芬《熱情》奏鳴曲的喜愛。介紹列寧生平的廣播劇最後以貝多芬《熱情》奏鳴曲作壓軸，並引上述列寧的讚美當成廣播結語。

只是，蘇聯官方沒有說，或許也不敢說的，是當年列寧在莫斯科聽到俄國指揮家多博文〈Issay Dobrowen〉演奏此曲時的原話——「怎麼人類可以創造出這樣奇蹟似的樂曲！但是我不能常聽這首曲子，因為它會影響我，使我有一種衝動，想去讚美那些活在污穢地獄裡卻仍舊能創造美的人，想去親撫他們的頭。可是在這個時代，你不能去親撫人家的頭，除非你想讓自己的手給咬斷。你得重擊人家的頭——毫不留情地重擊！」

列寧的自我矛盾，啟發德國導演東諾士馬克拍出2007年奧斯卡最佳外語片《竊聽風暴》〈Das Leben der Anderen〉，也讓貝多芬《熱情》奏鳴曲再度成為樂迷討論話題。然而，若我們稍微分析一下《熱情》奏鳴曲的第一樂章，或許列寧的反應仍是正確的——在威脅潛伏的音樂裡，貝多芬在第16小節重回開始的第一主題時，他竟用和弦把原本的音樂素材擊毀；他在第35小節提出第二主題，到了第51小節又再度

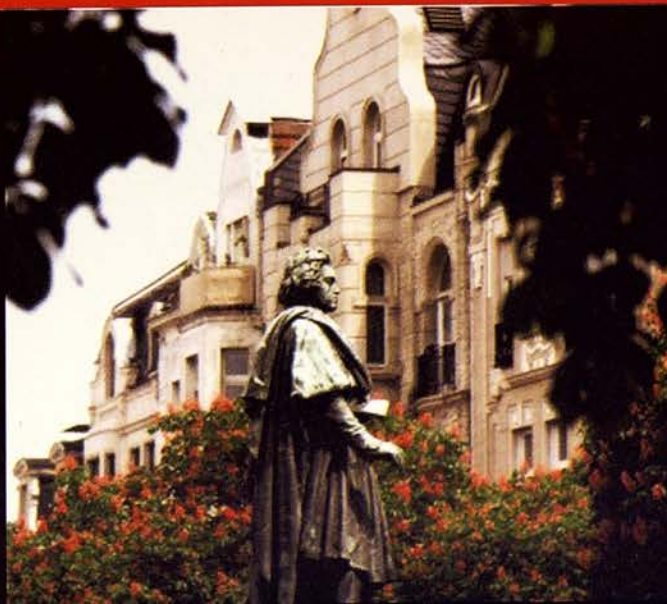

破壞這個素材——而再、再而三，貝多芬在樂譜上明白地呈現音樂的暴力，破壞原旋律素材的暴力。事實上，《熱情》奏鳴曲全曲皆可見暴力——處處是毫不留情地重擊！

但若我們繼續分析下去，就會發現隨著樂曲進行，主題和破壞這兩股力量卻逐漸合而為一，在不斷衝突中前進。列寧如果看得更深，就會知道《熱情》奏鳴曲第一樂章其實具體表現了馬克思的「正反合」三階論——在親撫與重擊的來回辯證中，貝多芬最後走出新的方向：這位野心勃勃的革命家大可真心擁抱《熱情》奏鳴曲，或許他也因此而能找出更合適的方向。

在充滿激情與幻想的第一樂章後，貝多芬在第二樂章安置了降D大調的流暢行板。這是以莊嚴主題與四個變奏所構成的樂章，在平靜樂思中徐緩開展令人動容的溫暖，是貝多芬最感人的音樂之一。雖然四段變奏各有特色，音樂行進卻愈來愈緊湊，旋律從十六分音符細分為三十二分音符，宛如暴風雨前的寧靜——的確，貝多芬真的再度寫下暴風雨。第二樂章的寧靜終被意外的和弦打破，第三樂章回到f小調後在極具壓迫性的快速中奔馳，在狂風暴雨中進入急板的尾奏，於呼嘯中結束樂曲。貝多芬在此展現交響樂的音樂內涵與音響，更有令人側目的磅礴氣勢和戲劇效果。鋼琴家必須有源源不絕的演奏力道，才能在不斷加壓的戲劇張力中撐持起貝多芬所立下的巍峨聖殿。既是貝多芬最著名的作品之一，也屬於鋼琴家最艱難的挑戰。

《熱情》奏鳴曲的標題雖非貝多芬本意而為出版商所加，但這部驚人至極的奏鳴曲已然超越了任何標題，紀錄貝多芬偉大的音樂手筆和劃時代的藝術成就。無論你對《熱情》如何熟悉，此曲精彩的現場演奏永遠能夠打動聽者，一如當年多博文給列寧的震撼。

布拉姆斯：《八首鋼琴作品》，作品七十六

BRAHMS：Klavierstücke，Op.76

作為一代鋼琴大家，布拉姆斯（Johannes Brahms，1833-1897）在早期鋼琴作品中表現出極大的好奇心與開放性。其高度困難的技巧要求，特別像是兩冊《帕格尼尼變奏曲》與《韓德爾主題變奏曲》，在在展現他的活力與熱情。然而隨著年齡增長，他的音樂則轉而呈現精鍊的魔力。布拉姆斯惜音如金，以千錘百鍊的素材寫下極其精簡的音樂，將豐富深刻的思想濃縮於短小篇章與稀少音符之中，卻能表現妙不可言的冥想、詩意、寂靜與色彩。如此變化也忠實反映作曲家本人的人生。年輕時的布拉姆斯有征服世界的雄心壯志，晚年卻愈發內省。他鮮少交際應酬，將時間用在探索自己的內心與靈魂。他的音樂語彙既呈現獨特的親密，其高度濃縮的手法也為後代作曲家開展出新的視野。

從作品七十六的《八首鋼琴作品》〈1871；1878〉開始，布拉姆斯開啟他獨到奇特的鋼琴小曲世界。就作品名稱而言，將此八曲命名為「鋼琴作品」〈Klavierstücke〉，其實等於沒有命名——哪一首鋼琴樂曲不是「鋼琴作品」？不但命名等於沒有命名，布拉姆斯為八曲所下的曲類指示也頗讓人迷惑——他只用了「奇想曲」〈Capriccio〉和「間奏曲」〈Intermezzo〉兩類名稱，但就音樂風格而言，我們卻無法知道原因為何。比方說第一曲和第八曲都可歸成「間奏曲」，布拉姆斯卻命名其為「奇想曲」。而同樣是「間奏曲」，布拉姆斯卻能給相當不同的形式結構：第三曲是三段式，第四曲卻是具體而微的奏鳴曲式。但曖昧的命名，或許正暗示這些作品模稜兩可的音樂語言。布拉姆斯的鋼琴作品出自心靈深處，也召喚聽者真心相對。

布拉姆斯並沒有規定作品七十六的八曲必須當作一組作品演奏，演奏家可以單獨演奏或自由搭配，但許多鋼琴名家仍將其視為一完整作品，八曲之間也的確提供相連演奏的脈絡。此八曲簡要介紹如下：

第一曲：奇想曲，升小調：聽來沒有太艱深的技巧，一代鋼琴大師克拉拉·舒曼〈Clara Schumann〉卻說此曲「可怕地困難」——是的，如果要把隱藏在聲部間的旋律彈出，又讓主線與背景巧妙地融合，鋼琴家確實得有非凡的音色掌控能力。在無害的外表下，布拉姆斯卻在第一首就要求至高的演奏技術，果然是鋼琴名家的刁難手筆。此曲音樂素材簡約，組織嚴密無比，在陰暗光影中表現深不見底的心事。

第二曲：奇想曲，b小調：這可能是八曲中最受歡迎的一曲，樂思極為輕巧可愛，和聲在大小調間游走，轉變彷彿萬花筒般繽紛燦爛。但在幽默的情調中，布拉姆斯的音響設計仍如銅牆鐵壁，毫無任何失算敗筆。

第三曲：間奏曲，降A大調：克拉拉說第三、四曲如同「小巧珍珠」，而布拉姆斯除了一貫細膩的工筆之外，也在此注入深刻的情感。第三曲有獨特的夢幻感，讓人聯想起舒曼的風格。

第四曲：間奏曲，降B大調：此曲也有舒曼的身影，寫作手法又可見到庫普蘭的大鍵琴作品。布拉姆斯的確對這位法國巴洛克大師鑽研甚深，此曲又是古今交融的完美和諧，最後在滙入天聽的高音結束。

第五曲：奇想曲，升C小調：經過兩曲溫柔小品，布拉姆斯在此曲帶來激動不安。透過精心設計的左右手不等分樂句與節奏，困惑茫然瞬間鋪天蓋地。同樣是著名的難曲，不僅節奏掌握不易，情感表現更必須在內斂中求衝突，讓人不得不佩服布拉姆斯的寫作。

第六曲：間奏曲，A大調：在第五曲的騷動之後，布拉姆斯又接上兩曲溫和的間奏曲，且兩者為同名大小調對應。第六曲似乎還未自前一曲的節奏中抽離，宛如療傷般的安撫卻已到來，只是情感並未我們所想像地單純，不等分節奏裡還是藏著重重心事。

第七曲：間奏曲，a小調：一葉知秋，光是開頭幾個音，布拉姆斯就創造出何其孤獨蕭索的景象，但中段又突然湧出些許暖意。此曲旋律動聽，是作品七十六中特別受人喜愛的創作。

第八曲：奇想曲，C大調：以a小調的平行大調C大調收尾，或許是最好的結束。但即使有C大調的光明，布拉姆斯仍然以極其複雜的音樂織體表現出糾葛難分的情感。歡笑但遲疑，憂傷且未知，在經過一番音樂旅程之後，或許這就是真正的布拉姆斯。

布拉姆斯：《D大調原創主題十一段變奏曲》，作品二十一之一

BRAHMS：Variationen über ein eigenes Thema D-dur，Op.21 Nr.1

布拉姆斯：《D大調匈牙利之歌十四段變奏曲》，作品二十一之二

BRAHMS：Variationen über ein ungarisches Lied D-dur，Op.21 Nr.2

布拉姆斯的變奏寫作是經典中的經典，而他一生作品一從早期鋼琴獨奏作品到晚期室內樂，甚至《第四號交響曲》終樂章一也常以變奏呈現他的思考和情感。就鋼琴獨奏作品而言，他的《帕格尼尼主題變奏曲》和《韓德爾主題變奏曲》是技巧極為艱深，卻也屬鋼琴史上最著名的作品。相形之下，他的《舒曼主題變奏曲》、《原創主題變奏曲》、《匈牙利之歌變奏曲》以及改編自《第一號弦樂六重奏》第二樂章的《d小調主題變奏曲》就不是那麼普及——但這實在是可惜的錯誤！特別是作品二十一之二的《匈牙利之歌十四段變奏曲》，具有布拉姆斯作品中最動人的旋律，是愛樂者絕對不該錯過的傑作。

雖然同為D大調且一起放在作品二十一中出版，《原創主題變奏曲》和《匈牙利之歌變奏曲》寫作時間卻不相同，表現手法也彼此殊異。1856年寫作的《原創主題變奏曲》既是原創主題，布拉姆斯就以此大玩寫作創意。此曲主題以少見的兩段九小節樂句組成，就已和德奧傳統「二一四」為主的樂句不同。除此之外布拉姆斯還廣設音樂密碼，第十一變奏就引了貝多芬《第三十二號鋼琴奏鳴曲》第二樂章，在最後一段變奏終尾前甚至還突然出現舒伯特歌曲《流浪者》的旋律。在此曲中布拉姆斯似乎避免炫技效果（但技巧並不容易），卻也沒有設計複雜的對位，少見地讓旋律成為主角，於溫和情韻中細細鋪陳。

至於1853年寫作的《匈牙利之歌變奏曲》也沒有細膩的對位織體，卻展現布拉姆斯作為一代鋼琴大師高超的演奏技法，左手的寬廣大跳和同音斷奏尤其困難。這是他和匈牙利小提琴家瑞門尼（Eduard Remenyi）巡迴演奏時所寫，我們也可以聽出生動活潑的即興風格。此曲主題是極富民俗風格的七拍（三拍加四拍組成），終尾也帶入匈牙利查達斯舞曲風，技法揮灑地淋漓盡致。即使是較少被演出的作品，齊柏絲坦的演奏卻有一聽難忘的魅力，也讓人深深愛上這首被忽略的傑作。

齊柏絲坦談音樂與生活

焦元溥

焦元溥(以下簡稱「焦」):可否請您談談這次要來台灣演出的獨奏會曲目?

齊柏絲坦(以下簡稱「齊」):這次我帶來貝多芬和布拉姆斯,全是德奧系統作品。我是俄國鋼琴家,因此許多人希望我演奏俄國音樂。但我已在德國漢堡住了近二十年,我也非常喜愛德國作品,漢堡還是布拉姆斯的家鄉——當然一百五十年前的景物和一百五十年後必然不同,我也不能說今日漢堡的風當年也曾吹拂布拉姆斯的臉龐,但北德的氣氛總是與眾不同,而也或許是這種地理感,讓我對布拉姆斯的音樂更為親近。這次來台灣演奏的作品都是我非常喜愛的樂曲,希望大家也會喜歡。

焦:您上半場第一首是貝多芬《第二號鋼琴奏鳴曲》。現在很少鋼琴家會單獨演奏此曲,可否請您特別談談?

齊:這其實很可惜。這是貝多芬作品二的三首鋼琴奏鳴曲之二,是他在維也納首次出版的鋼琴奏鳴曲,也是題獻給海頓的作品。我們完全可以看到貝多芬的企圖心和能力;他要用這些作品向音樂之都證明、甚至是炫耀他的作曲能力。這是古典風格的作品,結構非常嚴謹,音樂毫無贅言。我每次彈到第四樂章的輪旋曲,總在想貝多芬那時才幾歲?才寫了多少作品?竟然可以把主題動機玩成這個樣子!當然我們知道他可以,特別是貝多芬日後寫出那些巨大的賦格。但在創作之初就有這樣的本事,還是不得不讓人驚奇。

焦:此曲第四樂章以相當抒情的方式結尾,其實也有點讓人意外,但第二樂章卻是相當嚴肅的作品。

齊:的確,而你可以從譜上一眼就看出第二樂章的嚴肅。這根本可以直接拿給弦樂四重奏演奏,是非常札實的寫作。即使這是鋼琴曲,我會說這個樂章是貝多芬早期「室內樂作品」的典範。

焦:論及結構,您上半場第二首要演奏的《熱情》奏鳴曲,那更是貝多芬最著名的作品之一。

齊:這就是非常浪漫風格的作品,而貝多芬在此曲所展現出的寫作手法,根本是一位偉大的建築家,蓋起最巍峨宏偉的聖殿。《熱情》的戲劇張力和音樂氣勢真的讓人敬畏。此曲的建築不只在音樂,也在音樂與技巧的結合。《熱情》是技巧非常艱深的作品,但又不是炫耀技巧之作。技巧完全和音樂合一,兩者無法分開。你若沒有技巧,自然無法表現音樂;但如果只重技巧,又將失去音樂。這是無比嚴密、高度整合性的作品。

就像你不能把任何一塊磚瓦自聖殿中抽離,《熱情》也是。

焦:對於這樣家喻戶曉的作品,您的詮釋是否會特別思考要提出新觀點?

齊:我不知道。我不喜歡「新觀點」——我的意思是我是鋼琴家,是作曲家的僕人,我所做的是盡一切努力,把作曲家呈現在音樂中的一切表現給聽眾,而不是刻意用別人的作品來為自己服務,在音樂裡「創造」出「新」東西。我希望我的詮釋,每一個音和每一個樂句,都能忠實對應樂譜指示、作曲家風格和樂曲精神。當然我聽了非常多名家演奏的《熱情》,我尤其喜愛吉利爾斯(Emil Gilels)的詮釋,但我還是我。所謂心誠則靈——我覺得只要忠實,對樂曲用心夠,自然也就能彈出自己的聲音。希望大家能喜歡我的《熱情》。

焦：請您也談談另一位建築大師布拉姆斯吧！您上次來台灣演奏了布拉姆斯作品117《三首間奏曲》和技巧極為艱深的《帕格尼尼主題變奏曲》，這次要帶來作品76《八首鋼琴作品》和作品21的兩組變奏曲。您是否特別喜愛布拉姆斯？

兄弟倆攝於德國青年音樂家比賽後 地點：NDR北德廣播錄音室

© Liliya Ziberstein

(右)大兒子Daniel (左)小兒子Anton 攝於瑞士盧加諾 2009.06

© Liliya Ziberstein

齊：的確，布拉姆斯是我最心愛的作曲家之一，他的音樂發自心靈深處，也真的是為心靈而寫。那些細膩的內聲部與對位寫作，無一不表現出人性最幽微的情感，而他的和聲寫作也反映出深刻的靈魂探索——那種和聲連結與音響融合的筆法，真的是用情感鎔鑄成的心靈之歌。我演奏布拉姆斯總是非常愉快，因為那是真正好的音樂。他他的確是偉大的音樂建築家，即使是小品，他的組織手法依然令人嘆為觀止，每一首小曲因此也都是大曲。我沒辦法多解釋，只能希望大家用心聆聽。

焦：您這次將完整演奏作品76的《八首鋼琴作品》。您認為這是「一組」作品嗎？

齊：我覺得《八首鋼琴作品》並不是真正的「一組」作品，演奏者可以挑出其中數曲單獨演奏。但這八曲合併演奏效果也很好，所以我在音樂會也如此安排。布拉姆斯放了那麼多不同性格在這些作品裡，繽紛多變的樂念卻又呈現地自然順暢。聽眾可以在這八曲中聽到各式各樣的風格：第二曲俏皮可愛、第五曲具有高度戲劇性、第六曲又如優美浪漫曲，而第七首的情感和節奏處理還真像一首俄國歌曲！布拉姆斯改編過一些俄國歌曲作四手聯彈；或許這不是因為我是俄國人所以覺得此曲像俄國作品，而是布拉姆斯也曾運用他所接觸的俄國素材，表現在作品之中吧！

焦：我非常高興您將演奏作品21的《原創主題變奏曲》和《匈牙利之歌變奏曲》。我特別喜愛後者，只可惜現在很少人演奏。

齊：這也是我常在音樂會演奏《匈牙利之歌變奏曲》的原因！這真是一首旋律動聽又寫作精采的作品，實在不知道為何現在大家鮮少演奏，太可惜了！布拉姆斯在此曲開展出令人驚嘆的熱情，旋律揮灑奔放自如，大家應該更熟識這部傑作才是！

焦：布拉姆斯是變奏曲大師，而您怎麼看變奏曲這個形式？

齊：變奏曲應該視為「作曲家如何用不同眼光看主題」。布拉姆斯和貝多芬都是變奏曲大家，能夠以無比豐富的角度來看同一件事，又超寫作技巧來表現他們的想法。以《匈牙利之歌變奏曲》為例，不只主題變化多端，和聲寫作也極為巧妙，從降D大調、降B大調、降b再回到降D大調一路走來，真是精采無比的音樂風景。這是最愛的作品之一，希望台灣的朋友也能喜愛！

焦：討論完這次您所要演奏的曲目之後，可否為我們談談您自己？我知道您有好消息要告訴我們。

齊：我的兩個兒子今年以鋼琴重奏參加德國青年音樂家比賽，最後得到冠軍，而且還是滿分！他們雙鋼琴和四手聯彈可是我訓練的，特別感到開心！他們獲獎後也得到一些演出機會，我甚至被邀請和他們一起演奏拉赫曼尼諾夫六手聯彈作品，母子同台！呵呵呵！

焦：我想他們從小就有很好的榜樣可以觀摩——您和阿格麗希(Martha Argerich)那麼常合作雙鋼琴，兩位公子耳濡目染之下，雙鋼琴必然也彈得很好。

(左一)Daniel (左二)阿格麗希 (右一)Anton 攝於瑞士盧加諾 2009.06.28

© Liya Zilberstein

音樂會後全家福 攝於巴伐利亞2009.06.28

© Margrit Jacobi

齊：你還真沒有說錯！我可以告訴你一件趣事：有一次我和阿格麗希要在漢堡演出，本來已經訂好音樂廳要排練，怎知當天下午接到阿希電話，說她又睡過頭，又沒趕上飛機，得搭下一班了。

焦：這怎麼辦？音樂廳還能保留嗎？

齊：她到漢堡都晚上十一點了，音樂廳已經關了。

焦：所以只好明天再練了。

齊：不行，阿格麗希沒練琴很不放心。她知道我家有兩架鋼琴，就直接從飛機場坐計程車來我家，到我家也十二點多了，但她說她得先出曲目彈過一遍才能安心睡覺。

焦：您平常很晚睡嗎？

齊：當然不是！我是兩個孩子的媽，而我先生要教課，所以我每天早上六點就得起床張羅早餐，我很早睡的！但既然阿格麗希要練，我也得陪她練，這一練就是練到凌晨快四點！兩個孩子倒是很開心，特別是小兒子安東。我趕他們去睡覺，他說：「我們都去睡覺，那誰來幫妳們翻譜？」拜託！這是什麼藉口！我根本不需要他們翻譜！但看到孩子調皮地跑來跑去，看阿格麗希阿姨練琴，其實也滿好玩的。

焦：我看阿格麗希大概也覺得很好玩。

齊：的確，最後她旅館索性也不去住了，就在我家住下來，音樂會之後還住了好幾天。但這下我可慘了，得照顧孩子不說，還得陪她練琴。最後實在沒辦法，只好請我爸媽來照顧小孩，我才能專心陪她練琴。不過我也因此發現自己有一項之前都不知道的才華，就是我真的可以一邊睡覺一邊彈鋼琴！有時候我人都不知道已經昏睡成什麼樣子了，手居然還可以自動演奏，還是可以配合阿格麗希練習！我自己都覺得很驚奇！

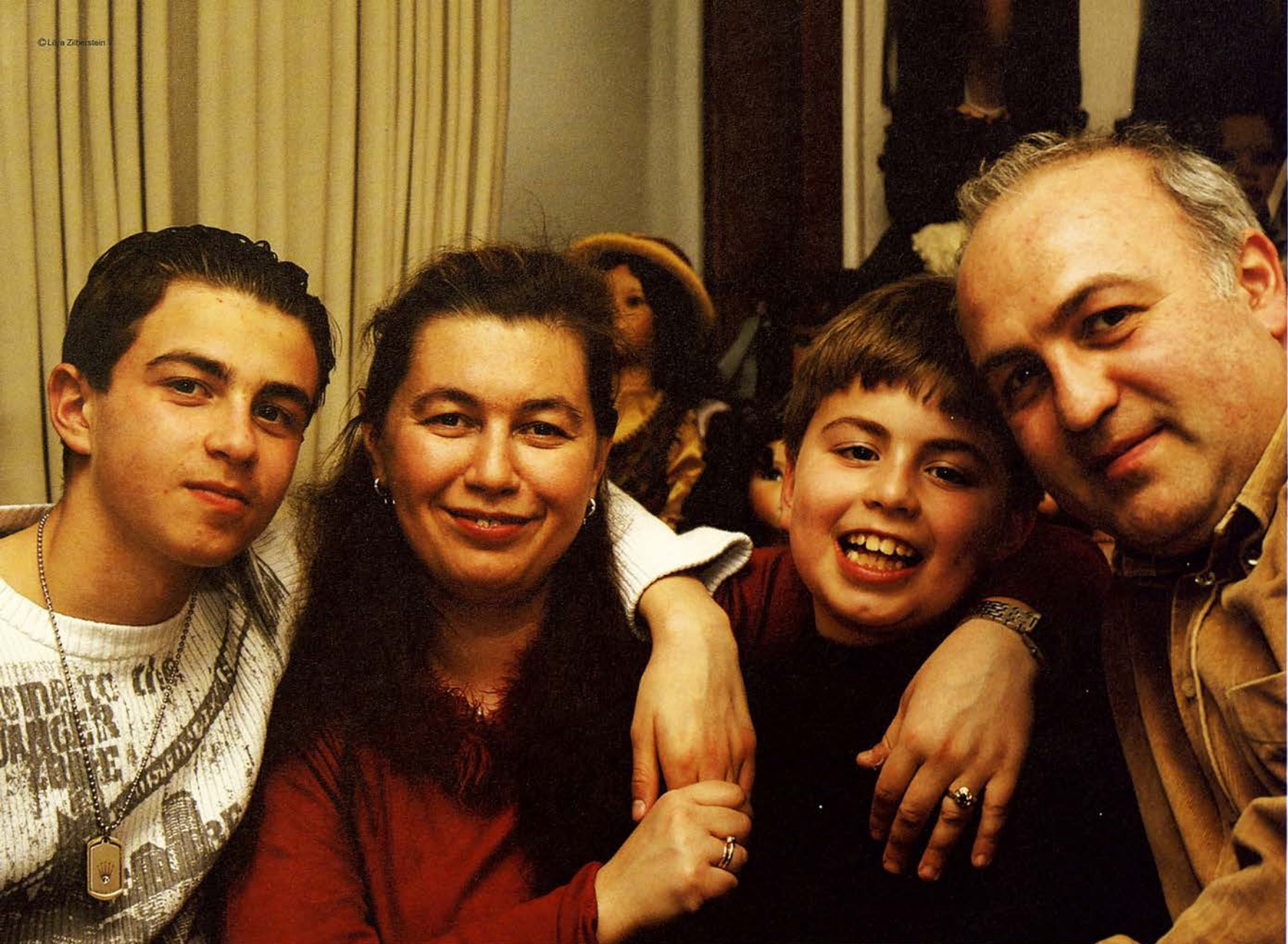
焦：說到阿格麗希，您和她都是布梭尼大賽冠軍，而您今年也擔任布梭尼鋼琴大賽的評審主席。這實在是相當意外的消息，可否請您談談擔任主審的心得？

齊：我也相當意外會接到這樣的邀請。事實上我原本是拒絕的——現在比賽常有許多黑幕，而我當年深受其害，因此實在不想碰到任何和比賽人事有關之事。但最後我還是答應了，原因是今年評審中雖有很多名家，但只有我是布梭尼大賽冠軍。既然我是冠軍，那似乎就得承擔這份責任。

焦：主審是否會有比較多的決定權？

齊：這是當然，所以責任重大。我當年經歷過那樣的歧視與打壓，現在有機會當比賽主審，自然要更客觀用心，並且幫比賽找出真正的人才。

焦：這次是您第三次來台灣，可否談談對寶島的印象？

齊：我非常喜愛台灣。聽眾熱情，也有美好的景色，還有火山——我兒子是火山迷，所以我全世界走透透，哪裡有火山我就去哪裡演出，好拍回照片給孩子看。在台灣我本來不認識什麼人，現在不但有許多聽眾，也交到許多朋友，每次回台灣演奏我都非常開心。明年我還受邀參加蕭邦音樂節的演奏，將帶來蕭邦和俄國曲目，事實上我連後年都會再到台灣演出協奏曲。因此在可預見的未來，我會和台灣長期見面，非常興奮能常到台灣！因為在台灣我不只是為聽眾演奏，更是為朋友和這塊土地演奏，我非常期待再次見到大家，歡迎來我的音樂會！

焦：我們都很期待您的演奏。祝您演出順利成功！

 Asia Music & Arts
亞 藝 藝 術