

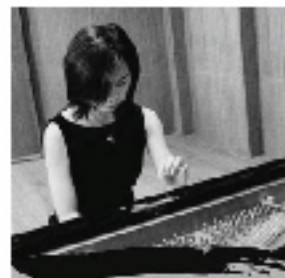
青年時期的李斯特即認識詩人拉馬丁，在讀過他的作品後，於1834年做一首鋼琴單曲《詩與宗教的和諧》(Harmonies poétiques et religieuses，又譯為《宗教詩情曲》)，題獻給拉馬丁。1845-1852創作其餘作品，共十首樂曲，將1834年所作之曲置於第四首〈死之冥想〉，1853年成集出版。曲風特殊，脫離李斯特原有風格，使用拉丁文儀式歌詞，並附於樂曲間(第2、5、8曲)。其中四曲附上拉馬丁的詩句，有深刻寧靜崇拜之曲，也有熱情激昂的傾訴祈求。

第十首〈愛之歌〉(Cantique d'amour)，似一首歌詠上帝的「無言歌」，以「神就是愛」的超越信念，將人的心靈帶入永恆。

聆賞：

- * 第四曲〈死之冥想〉以及第五曲〈主禱文〉一段宣敘調般的吟詠
- * 〈愛之歌〉寧靜的主題，隨著樂曲的發展，變為強烈激昂

演出者簡介

林玉淳，台北市人。國立台北藝術大學鋼琴演奏組博士。美國Boston University鋼琴演奏碩士。

自幼就讀光仁小學、光仁中學及師大附中音樂班，後獲甄試保送師範大學音樂系，先後師事劉家壽、張美惠、蔡采秀、董學滄與葉綠娜等教授。在學期間獲得協奏曲比賽冠軍，兩度與師範大學管絃樂團合作演出協奏曲，並於1989年舉行首場個人鋼琴獨奏會。畢業後負笈美國，於Boston University追隨Pr. Tong-Il Han繼續深造，兩度舉行個人獨奏會，並致力於聲樂伴奏與室內樂等表演活動，由於其優異之表現深獲好評，因而膺選為美國國家榮譽協會(Pi Kappa Lambda National Music Honor Society)會員。畢業時應邀前往韓國，參加Tong-Il Han Piano Festival，除舉行獨奏會外，亦擔任教學工作。

返國迄今，林玉淳在樂壇十分活躍，從事鋼琴教學之餘，也對推廣古典音樂貢獻心力，相繼在師大附中音樂班、台北市議會...等講授音樂欣賞課程。並經常與國內外優秀演奏家如長笛家Benoit Framanger (Fr.)、聲樂家程波、提琴家(China)、小提琴家李肇修、沈克恕、沈英良、徐錫隆暨琴家陳劍沛、大提琴家萬靜伶與低音大提琴家鄧敏慧、周春祥...等合作演出。其室內樂展演記錄涵蓋不同的組合：包括93年之現代室內樂團，94年與鋼琴家許郁萍組成雙鋼琴搭檔，2000年與小提琴家沈英良、大提琴家萬靜伶組成「台北濤音三重奏」(Taipei Harmonia Trio)，數次舉辦全省巡迴音樂會，均獲得廣大的迴響。

爾後考上國立台北藝術大學第一屆鋼琴演奏組博士班，師事徐頌仁教授，除進修學業外亦持續深耕表演藝術活動，且不侷限西洋古典曲目的鑽研，經常受邀發表國人新作，推廣台灣作曲家作品。

合作過的知名作曲家包括馬水龍、徐頌仁、謝隆廣、李子聲、蕭慶瑜、蘇凡凌以及鄭雅芬...等；另外在學術研究上亦有不俗的表現，兩度於關渡音樂學刊發表論文，2009年畢業論文獲五位審議，委員一致通過，取得鋼琴演奏博士學位。並於2011年升等為副教授，除了繼續從事熱愛之鋼琴教學與演奏之外，並於研究所開設學科課程，已教授之課程計有「聲樂與器樂作品研究」、「音樂美學」及「當代藝術與人文研究」，學生皆給予熱烈的肯定。

林玉淳目前為新竹教育大學音樂系兼任副教授、並任教於師大附中、中正高中與新店高中音樂班。

盧文雅，臺北市人，現任職於國立臺北藝術大學音樂系專任助理教授。1988年赴德國慕尼黑大學攻讀音樂學碩士學位，2007年於國立臺北藝術大學音樂系取得音樂

自幼學習鋼琴，師事高美惠。國中選入臺北市金華女中管樂班，學習小號吹奏。高中跟隨莊思遠老師修習法國號，並加入世紀交響樂團擔任法國號手，跟隨樂團參與多場音樂會演出。

1984年進入師大音樂系就讀，跟隨莊思遠主修法國號，張彩湘副修鋼琴，並隨劉詠清修習曲式學、西洋音樂史。1988年赴德國留學，先後於雷根斯堡大學及慕尼黑大學攻讀音樂學。在學期間，跟隨慕尼黑大學著名樂器史大師暨音樂學教授Prof. Dr. Jürgen Eppelsheim，以「貝多芬作品中法國號的使用」為碩士論文修得碩士學位。

1995年歸國後，曾任國立臺灣藝術大學音樂系、臺北市立教育大學音樂系、私立實踐大學音樂系、私立東海大學音樂系兼任講師。主要研究領域為歷史音樂學、西洋音樂史。曾開設西洋音樂史、巴哈音樂專題研究、文藝復興時期音樂、音樂學論文寫作與指導、音樂學導論、音樂美學等課程。除了學校課程外，曾於臺中社會大學「365課程講座」、誠品音樂講堂、國家音樂廳等舉辦多場講座、演講。

2001年進入國立臺北藝術大學音樂系博士班，跟隨劉詠清與王美珠攻讀音樂學博士學位，並以作曲家馬勒為研究主題，發表多篇相關論文。2007年以「馬勒音樂中的世界觀意象」為題，取得博士學位。2008年聘任為國立臺北藝術大學音樂學研究所專任助理教授至今。

愛與超越

音樂學與鋼琴的對話

主講 盧文雅

Lu, Wen-Yea

鋼琴 林玉淳

Lin, Yue-Chwen

主辦單位：台灣鋼琴協會(台中場)、山葉藝術家中心

協辦單位：新竹縣政府文化局

贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會

曲目
<p>李斯特 巡禮之年 Franz Liszt : <i>Années de pèlerinage</i> 第一年 第二首華倫城湖畔 Première année: Suisse No.2 <i>Au lac de Wallenstadt</i></p>
<p>第二年 第五首佩托拉克十四行詩第104號 <i>Sonetto 104 del Petrarca</i></p>
<p>第二年 第七首但丁讀後感: 幻想風奏鳴曲 Deuxième année: Italie No.7 <i>Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata</i></p>
<p>第三年 第四首艾斯特莊園之泉 No. 5 Troisième année No.4 <i>Les jeux d'eaux à la Villa d'Este</i></p>
<p>李斯特 宗教詩情曲 Franz Liszt : <i>Harmonies poétiques et religieuses</i> 第四首 死之冥想 No.4 <i>Pensée des morts</i></p>
<p>第十首 愛之歌 No.10 <i>Cantique d'amour</i></p>

追尋的愛－巡禮的開始

- 巡禮之年第一年 第二首華倫城湖畔***Années de pèlerinage, Première année: Suisse No.2 Au lac de Wallenstadt*

故事：從拜倫“Childe Harold’s Pilgrimage”談李斯特的“Years of Pilgrimage”

Thy contrasted lake with the wild world I dwell in, is a thing which warns me, with its stillness, to forsake earth’s troubled waters for a purer spring. (Byron Childe Harold’s Pilgrimage)

那湖與我所居住的狂野世界兩兩相對，以其寧靜警告著我，放棄這渾濁之水，以尋求更清澈的泉源。
(哈洛德的巡禮)

拜倫（George Gordon Byron, 1788-1824）英國浪漫文學詩人，於1812–1818年間完成長詩《哈洛德的巡禮》（Childe Harold’s Pilgrimage）。其間拜倫意氣風發，由英國到歐陸周遊，看盡貧窮百姓世界，後經歷妻子的離棄、英國同儕的報復與排擠，最終黯然離開英國，踏進歐陸為義大利與希臘民族解放努力，病死於希臘民族解放運動戰場中。《哈洛德的巡禮》為自傳式詩歌，敘述一位高傲倔強、憂鬱悲觀的青年，脫離群眾，周遊巡禮於自然大地之間，尋找生命、真理與愛。

李斯特（Franz Liszt, 1811-1886）。1833年，才華洋溢的青年鋼琴炫技演奏家與瑪麗·達古夫人（Marie d’Agoult, 1805-1876）相戀，在蜂擁而至的批評與流言中，李斯特帶著愛人，於1835年離開巴黎居住於瑞士日內瓦是年寫下《華倫城湖畔》（Au lac de Wallenstadt）。

達古夫人：「華倫城的湖畔讓我們停留了許久，法蘭斯在那兒為我寫下了憂鬱的和聲，模仿水波的景象與划槳的韻律，使我每次聽到無不為之動容。」（出自達古夫人《回憶錄》）

聆賞：

- 全曲左手划槳般的頑固音型，在平穩中細膩的做和聲變化
- 悠遊自然的主題旋律在第二次出現時與左手固定音型錯置而造成的湖面波瀾
- 弱音踏板（una corda）從頭即被指示使用，曲末弱音踏板終於放開，音樂變為清晰明亮，拜倫詩中「清澈的泉源」再現

世俗的愛

- 巡禮之年第二年 第五首佩托拉克十四行詩第104號***Deuxième année: Italie No.7 Sonetto 104 del Petrarca*

故事：佩托拉克愛的傾訴

*Pascomi di dolor, piangendo rido;
Equalmente mi spiace morte e vita:
In questo stato son, Donna, per Voi. (Petrarch Sonetto 104, v 12-14)*

**痛苦輕養著我；我哭，我也笑；
生、死於我同是磨難；
我就是如此這般，女士，全因為你。
(佩托拉克十四行詩104號，第12–14句)**

佩托拉克（Francesco Petrarck, 1304-1374），文藝復興時期義大利詩人。於1327年，在亞維農的教堂中看見一位正在教堂演出的女主角蘿拉（Laura），激起他對此女子熱情濃烈的愛情，然而蘿拉已婚。數年後，蘿拉死於他兩相遇的同一天。佩托拉克對她的愛真誠、理想，雖是假想式的愛情，卻激發他持久的創作衝動，此次的大量創作（366首詩）後來以合集出版，稱為Canzoniere，又稱為Rerum vulgarium fragmenta。

李斯特在巡禮之年第二年，寫作三首佩托拉克的十四行詩，分別為47、104、123號，104號一曲改編自1844–45所作之同名聲樂曲，1846曾作第一次改編曲，1854第二次改編，收錄為巡禮之年第二年之第五首。寫作時，李斯特正值事業巔峰，四處巡演，與達古夫人的愛情已悄然逝去，1847年與俄國公主卡洛琳相戀（Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, 1819-1887）兩人不顧眾人的眾相指責，居住於威瑪。卡洛琳多年爭取離婚，以求與相愛的李斯特結為連理。

聆賞：

- 藝術歌曲原曲《我心無平安》（Pace non trovo）類似宣敘調的開頭，與歌曲最後一句歌詞，唱出蘿拉（Laura）的名字
- 鋼琴作品開頭簡短的宣敘調縮影
- 優美動人的主題貫穿全曲，曲中的最高音處，呼應歌曲中對蘿拉的呼喚

死亡的愛

- 巡禮之年第二年 第七首但丁讀後感: 幻想風奏鳴曲***Deuxième année: Italie No.7 Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata*

故事：但丁神曲地獄篇中「保羅與法蘭西斯卡」（Paulo e Francesca）死亡的愛情

*Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte. (Dante Inferno V 103-106)*

**愛慾，不容被愛者不去播愛。
猛烈藉此人魅力將我擄住。
你看，他現在仍不肯把我放開。
愛慾，把我們引向同一條死路。（地獄篇第103–106節）**

但丁（Dante Alighieri, 1265-1321）的《神曲》（Divina Commedia, 1307-1321）故事中，但丁一生摯愛的女性佩雅特麗琪（Beatrice），派遣羅馬詩人維吉爾（Vergil）在地獄的入口引導但丁。歷經「幽冥」界進入「縱欲」界時，看見保羅與法蘭西斯卡「他們一起，在風中似乎飛的輕靈而悠遊。」聽他們講述悲傷的愛情：法蘭西斯卡因政治的考量出嫁，在男方求婚時，假派俊美的保羅代替其醜陋哥哥央希托前來，法蘭西斯卡深深愛上保羅，但婚後才知道被騙騙，兩人的愛終究以死亡為句點。

李斯特《但丁讀後感: 幻想風奏鳴曲》標題引用雨果的《心聲集》（Les voix interieures）第27首詩（Après une Lecture de Dante），樂曲卻表達但丁《神曲》地獄篇中黑暗的深淵與無盡的恐懼哀鳴。曲中第二主題，旋律優美，但濃烈多變，以多樣性的樣貌出現數次，象徵「保羅與法蘭西斯卡」混亂糾結的死亡之愛。

聆賞：

- 導奏中代表咒詛與深淵地獄的增四度下行音型
- 冥風凜烈的快速短音值半音階第一主題
- 如淒如訴的第二主題，時而激烈、時而優美，「保羅與法蘭西斯卡」愛的主題
- 曲終，強烈穩定的D大調I級和弦式的結尾，但丁離開地獄，往上提升

超越的愛

- 巡禮之年第三年 第四首艾斯特莊園之泉 No. 5***Troisième année No.4 Les jeux d'eaux à la Villa d'Este*

故事：不渴的泉源

Sed aqua quan ego dabo ei, fiet in eo fons aquae salientis in vitam eternam. (Evang. Johannem 4:14)

**人若喝我所賜的水就永遠不渴。
我所賜的水，要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。（聖經約翰福音4:14）**

耶穌在經過猶太撒瑪利亞時，一日正午在敘加城附近的井旁，向一位來井邊打水的婦人請求水喝。耶穌與這婦人並不相識，卻清楚說出這婦人的景況：她已有過五個丈夫，現在有的，並不是她的丈夫。婦人心靈中對愛情的飢渴，不是擁有了，即能滿足；耶穌一語道盡這婦人對愛情永無止境的愛戀情恨，並且給了這婦人另一種泉源，是一種喝了不再渴的泉源，且湧泉不斷到永久。

1861李斯特與卡洛琳在羅馬等候教皇的離婚批准令，兩人蓄勢待發的婚禮，在接到教皇駁回時，卡洛琳黯然離開，李斯特搬進羅馬近郊Tivoli的戴斯特別莊（Villa d’Este）。身心俱疲的李斯特，面對莊園中美麗的噴泉，湧流出樂音，譜曲致中段，樂音轉至D大調處，耶穌對婦人說過的話赫然出現在樂譜中，「人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水，要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。」隔年，李斯特搬進梵蒂岡住進修道院，1865年他成為修士。

巡禮第一年時，青年的李斯特在華倫城湖水旁，寧靜的大自然曾警告他要「尋求更清澈的泉源」，近30年後，李斯特找到了信仰裡的不渴之泉，帶領李斯特超越凡俗，渴慕神恩。

聆賞：

- 比較兩種泉源，華倫城湖畔與艾斯特莊園之泉
- 聖詠般的第一主題在泉源般的左手伴奏中出現
- 第一主題第二次出現時，調性由六個升記號的F#大調，轉進E大調，在進入D大調時，譜上標示聖經的話
- 五聲音階的使用，調性漂移模糊，音樂以此超越傳統，進入現代音樂的聲響

永恆的愛

- 宗教詩情曲 Franz Liszt : *Harmonies poétiques et religieuses*
第十首 愛之歌 No.10 *Cantique d’amour***

故事：拉馬丁與李斯特

Il y a des âmes méditatives, que la solitude et la contemplation, élèvent invinciblement vers les idées infinies, c’est à dire vers la religion ; toutes leurs pensées se convertissent en enthousiasme et en prière, toute leur existence est un hymne muet à la Divinité et à l’espérance. (Lamartine, Avertissement c’es harmonies poétiquest et relieuses)

一個沉思的靈魂向上飛翔，在寂靜的孤寂中，不可抗拒的凝視超凡的思想與宗教。每一份思緒都是他的悸動與祈求，他的存在與生命是一首無聲的讚歌，向著神，也向著希望。
(拉馬丁，《詩與宗教的和諧》之“告讀者”)

拉馬丁（Alphonse de Lamartine, 1790-1869），浪漫抒情詩人。出生於貴族家庭，但後來家道中落，與家人遷居鄉下期間，促成他對自然的熱愛，與虔誠的宗教信仰。1816一段深刻的愛情，化為《沉思集》，一舉成名。《詩與宗教和諧》為拉馬丁更加成熟的一部著作，他以特有簡潔樸素、節奏鮮明的語言，歌詠自然、人類與上帝之間的和諧，表達對天堂的嚮往，與心靈的安寧。