

呂超倫

PROGRAM

1. Sonata for Cello and Piano in F, Op.6
F大調大提琴奏鳴曲
Richard Strauss
理查·史特勞斯
I. Allegro con brio 有活力的快板
II. Andante ma non troppo 不太快的行板
III. Finale: Allegro vivo 終樂章：活躍的快板
2. Sonate pour Violoncelle et Piano
給大提琴與鋼琴奏鳴曲
Claude Debussy
克勞德·德步西
I. Prologue 序奏
II. Sérénade et Finale 夜曲與終樂章
- 中場休息 -----
3. Kol Nidrei Op.47
晚禱
Max Bruch
馬克斯·布魯赫
4. Sonatina in G Major for Violin and Piano Op.100
G大調小提琴小奏鳴曲
Antonin Dvorak
安東尼·德佛扎克
改編：呂超倫
I. Allegro risoluto 堅決的快板
II. Larghetto 稍快板
III. Scherzo (molto vivace) 詼諧（非常有活力的）
IV. Allegro 快板
5. Silent Wood (From the Bohemian Forest Op.68)
寂靜森林（選自『波希米亞森林』作品第68）
Antonin Dvorak
安東尼·德佛扎克
6. Rondo Op.94
輪旋曲
Antonin Dvorak
安東尼·德佛扎克
- 晚安。 -----

Hanus Wihan(1855-1920)

19世紀末期歐洲極度活躍的大提琴演奏家。在那個浪漫晚期、國家民族風相繼如雨後春筍般出現的音樂黃金年代，出生於捷克的Wihan，在展現其過人的大提琴演奏技術及高度音樂涵養後，成為當時許多偉大音樂家交往甚深的摯友。如華格納、李斯特以及理查史特勞斯與德佛扎克等等。許多目前大提琴的經典曲目都是這些音樂家們譜寫給這位演奏家並為其首演的，本次音樂會中有三首經典大提琴樂曲便是如此。

Sonata in F, Op.6, (1883) F大調奏鳴曲
 Richard Strauss (1864-1949)

1. *Allegro con brio*
2. *Andante ma non troppo*
3. *Finale: Allegro vivo*

早年的理查史特勞斯如同其他極具音樂天份的音樂家一樣，在童年時期就已經展現出音樂創作上的天份。又因為理查史特勞斯與Hanus Wihan一直都是多年來的好友，於是年輕的作曲家便在19歲的年紀下譜寫出這首作品，並由Wihan於1883年時首演。一直到今日，這首作品仍是早期理查史特勞斯的音樂作品當中經常被演出的曲目。

全曲由三個樂章構成，第一樂章*allegro con brio*以奏鳴曲式的形態組成，多重不同的主題以像是對話般的方式進行，每一組主題又都包含著兩種完全相反的音樂元素。在每一組主題當中，當其中一個主題元素以節奏性較明顯的方式進行時，另一個元素則就會以較為溫和且抒情的方式呈現，如此不斷的以一靜一動的方式交錯進行，貫穿整個樂章，如同東方的陰陽般將此曲帶入哲學的思維當中。

第二樂章則是以優美的行板，以旋律線條搭配鋼琴豐富的合唱式的和聲進行。1883年正當理查史特勞斯將此曲獻給Hanus Wihan的時候，Hans的太太Dora竟對相差5、6歲的年輕理查有著愛慕之情。（當時理查史特勞斯仍未婚）而在這首優美的行板當中，從主奏者的旋律傾訴著濃濃的情感以及與鋼琴伴奏間密不可分的音樂織度上來看，理查史特勞斯似乎也將他年輕時的浪漫情懷深深地放在這首行版當中了。終樂章快板則是以幽默的輪旋式卡農構成，用6/8拍附點切分的節奏形態來做為本樂章的主要動機旋律，並以大提琴與鋼琴你來我往的交互對話著。

雖然是理查施特勞斯早期年輕的作品，但在這首奏鳴曲中，我們可以發現這位年輕作曲家身上已擁有著許多當時大音樂家的啟發，特別是華格納的音樂元素。而這首奏鳴曲也為理查史特勞斯定下日後他其他作品的深厚基礎。

Sonate pour Violoncelle et Piano, (1915) 奏鳴曲 (給大提琴與鋼琴)
 Claude Debussy (1862-1918)

1. *Prologue*
2. *Sérénade et Finale*

在德步西最後的音樂創作計劃當中，「為不同樂器而寫的六首奏鳴曲」計畫是至今一直未完成的遺憾。在1918年德步西因為不敵癌症病魔的力量而過世時，這個計劃只完成了一半。這首大提琴奏鳴曲則是三首已完成的奏鳴曲當中的第一首作品。（其餘兩首為『給長笛、中提琴與豎琴的奏鳴曲』以及『給小提琴的奏鳴曲』）

進行這項計劃時的德步西正值當時歐洲第一次世界大戰，年邁又重病的德步西無法參與戰爭而只能呆在家中，愛國的作曲家因而無法順利的譜寫這個「奏鳴曲」計畫。於是心情沉重且沮喪的德步西很快地便知道，唯一能夠為法國盡一份愛國心力的方式便是從譜寫曲子著手。於是他認為這作品並不是為了他自己創作，而是為了證明法國思想並不會因為入侵者的到來而被摧毀。於是在這首曲子裡面德步西運用了18世紀時法國音樂家F. Couperin及Rameau的音樂素材，並親手在完成的三首奏鳴曲的樂譜上簽下"Claude Debussy, musicien français"「克勞德—德步西，法國音樂家」的署名。

這首奏鳴曲分為三個樂章，但第二及最終樂章則是連續演奏。樂曲的構想與靈感來自於當時比利時詩人Albert Giraud筆下的Pierrot這個丑角的角色。在這首曲子裡，雖然德步西使用了18世紀法國的單一主題奏鳴曲的曲式，但德步西式的全音音階與五聲音階色彩依舊表現出屬於他自己的音樂風格。第一樂章依舊按照傳統的A-B-A奏鳴曲式，而在第二樂章的夜曲，利用大提琴撥奏及滑奏的方式來模仿吉他或是魯特琴的聲音，使用不穩定而零碎的節奏性與看似毫無關係的調性處理，德步西似乎刻意的想避免傳統形式的發展。終曲樂章則是利用極快的速度與神經質的跳tone模式挑戰了大提琴演奏技術上的舞曲風格。

Kol Nidrei Op.47, (1880) 晚禱
 Max Bruch (1838-1920)

Kol-Nidre (希伯來文：כּוֹל נִדְרֵי) 是在猶太教當中一年一度的祈福大會。意為「所有的誓願（對神所許下的心願）」，一般在贖罪日的夜晚進行，是以這首曲子名為「晚禱」。布魯赫1880年於英格蘭完成這首作品後獻給當時知名的大提琴家Robert Hausmann (R.Hausmann也曾是布拉姆斯經常提獻作品的大提琴演奏家)。樂曲是單一樂章的形式，由兩段希伯來旋律架構而成，原曲是譜寫給大提琴與樂團以及豎琴來演奏。與其他宗教音樂一樣，這首曲子充滿著莊嚴而又富含謙恭的意涵。在第

一段音樂當中大提琴模仿儀式中由Hazzan（猶太教引唱者）引導唱出的祈禱文的樣子，d小調肅穆的情緒從一開始的和絃與主奏似引經的方式呈現，使聆聽者如同進入儀式中祈求上帝之寬恕的懺悔告解，好似在與上帝傾訴著身在世上所背負的罪一樣；第二段則轉入D大調所建立的另一首希伯來旋律，在大調音樂的調和之下，樂曲風格從開始的肅穆轉而進入一種祥和且充滿愛與關懷的情緒，好像上帝對於世人的回應：「哀慟的人有福了，因為你們必得安慰」，溫暖且充滿安慰力量的結束整首樂曲。

Sonatina in G Major Op.100, (1893) G大調小奏鳴曲 Antonín Dvorák (1841-1904)

1. *Allegro risoluto*
2. *Larghetto*
3. *Scherzo (molto vivace)*
4. *Allegro*

1892到1895年間德佛扎克受邀擔任紐約市國立音樂院院長，在美國的這段期間德佛扎克發表了幾首跟「美國」這個主題有很大關係的曲子，且成為日後非常重要的作品。如大提琴協奏曲、幽默曲、第九號「新世界」交響曲以及弦樂四重奏作品96「美國」等，「給小提琴的小奏鳴曲」也是在美國旅居的時期所完成的。這首編號100的小奏鳴曲是德佛扎克譜寫給他自己的小孩的作品，共有四個樂章，呈現出這位波希米亞作曲家旅居美國時的幸福愉悅的生活經驗。

第一樂章 *allegro risoluto* 像是信號曲般的開始樂曲，以傳統奏鳴曲式A-B-A方式進行。第二主題旋律以E小調的方式呈現將音樂帶入東歐色彩濃厚的氣氛當中。第二樂章 *Larghetto* 是作曲家造訪明尼蘇達聖保羅附近的一個名為Minnehaha瀑布時獲得的創作靈感。出版商好友Fritz Simrock在未經德佛扎克的同意之下，將這首樂曲單獨出版並且改編給須多不同樂器的演奏版本。F.克萊斯勒便曾經在他的獨奏會中以標題「印第安人的哀嘆」演出這首曲子。第三樂章 *Scherzo* 雖然速度標記為 *molto vivace*，然而很明顯的是一首田園風格強烈的樂章，沒有緊張忙亂的感覺，卻充滿著詩意及優雅的氣息，終樂章的快板 *Allegro* 則是帶著作曲家對於故鄉捷克濃厚的鄉愁之意。

在F. simrock出版這首小奏鳴曲時，德佛扎克曾標記：「這是一首給年輕人（獻給我的小孩）的作品，但同時也可以讓成年後的音樂家演奏，使他們能夠體會其中的歡樂」。樂曲在1893年完成譜曲，並在作曲家位於紐約的公寓內由德佛扎克的子女們做了一次「特別」的首演。本次音樂會則是由演奏家呂超倫做大提琴改編的版本演出。

Silent Wood (from the Bohemian Forest Op.68) 寂靜森林

「寂靜森林」是從德佛扎克以德文Waldesruhe為標題出版的作品翻譯而來的。他其實是作曲家於1883年譜寫的四手聯彈連篇鋼琴作品第68號「波希米亞森林」當中的第五個樂段，而後來此曲也被作曲家親自改編給大提琴與鋼琴以及大提琴與管弦樂團的版本。

這首原創的鋼琴曲Op.68是由當時的出版商Fritz Simrock所委托創作，而在19世紀晚期的社會流行起會將較受歡迎的曲目改編給其他樂器演奏的風氣之下，德佛扎克在1891年時把這首曲子的第五樂章改編給大提琴及鋼琴的版本，並在他即將遠赴美國新世界前的音樂會巡演中由大提琴家Hanus Wihan演出，由於這個改編版本的大受歡迎，使得德佛扎克在隔年(1892)又將其改編給大提琴與管弦樂團的版本。1894年Fritz Simrock將原本德佛扎克使用的Die Ruhe(寂靜)標題改為Waldesruhe版。

「寂靜森林」是一首歌唱性旋律極為優美的曲子，以 *Lento e molto cantabile* 為主要的速度標記貫穿全曲，降D大調夢幻般的弦律為第一主題呈現，經過中間升C小調較為輕快的間奏樂段後再一次呈現。簡單的A-B-A形式曲風，但卻擁有豐富的和聲色彩及張力表現，最後在大提琴持續的下行琶音下停在寂靜的降D上，優雅的結束全曲。

Rondo Op.94, (1891) 輪旋曲

1880年左右，Hanus Wihan與Beno Walter一起組成弦樂四重奏並於歐洲巡迴演出。而當時的德佛扎克也經常參與他們的音樂會演出；漸漸的，德佛扎克發現雖然他們所演出的曲目眾多，但能夠展現這位優秀大提琴家的曲目其實並不多，於是便著手譜寫這首輪旋曲。並在同年也將「寂靜森林」一曲改編為大提琴與鋼琴版本供其演奏。（見「寂靜森林」解說）

輪旋曲從帶有點憂鬱氣氛的G小調開始，儘管音樂色調上有著些許的藍色情懷，旋律一開始卻以一種室內樂舞曲輕快的方式呈現。在第一段裡，是以歌唱性為主的主题方式進行，大提琴表現出如歌似的快樂氣氛直到鋼琴將其主題承接起來並進入第二段音樂，在第二段音樂當中，主奏樂器逐漸展現技巧的一面，快速音群以及高把位的技術表現也讓主奏者能夠享受演奏大提琴的愉悅感；再次回到第一主題後的樂段與先前的鋪成相較之下，多了些複雜的變化以及發展，而後進入尾奏的部分，全曲在大提琴與鋼琴以安靜的和弦聲中結束。這首輪旋曲原本是以大提琴與鋼琴的形式創作，而作曲家於1893年時，也將其改編為大提琴與樂團的版本，並加入更多的音樂張力及色彩變化。而這兩個版本至今也都仍是大提琴音樂當中最受歡迎的曲目之一。

ARTISTS

台北愛樂室內樂坊—藝術總監

大提琴

呂超倫

1997年他在美國卡內基獨奏會廳演出之後，被紐約樂評季刊和具權威性的弦樂雜誌讚賞為「極為優秀的大提琴家...擁有真正的音樂性...能準確的抓住各個樂派的精髓...具有舞台溝通魅力」的呂超倫，經過茱莉亞音樂學院多年專業訓練，以及耶魯、哈佛人文藝術的薰染，長期以來他試圖傳達音樂多樣的可能性。除了2009年極為成功的世界運動會閉幕典禮獨奏、台北市捷運出口音樂節開幕音樂會，亦參與國片電影「海角七號」、「波麗士大人」、「翻滾吧 阿信」大提琴配樂並與國家國樂團演出「臥虎藏龍」大提琴協奏曲。2005台北兒童藝術季中，他籌劃了一齣「大提琴流浪記」，以兒童音樂劇的形式，啟發小朋友們對音樂的欣賞。2010年邀演單位包括台北國際花會博覽會與高雄市衛武營。

呂超倫生於高雄。6歲開始習琴，14歲時保送至美國茱莉亞音樂學院先修班，師事陳哲民、Aldo Parisot與Ardyth Alton(Ardyth Alton 為Rose派之傳承者，此學派為馬友友老師Leonard Rose所起始)。1997年取得茱莉亞學士後，1999年取得耶魯大學碩士，2001年獲哈佛大學教育學院邀請為訪問學者，2002年取得朗吉音樂學院藝術家文憑。他獲頒獎項包括耶魯大學Aldo Parisot 大獎、兩廳院樂壇新秀、紐約Great Neck音樂比賽第一名、林肯中心青年室內樂比賽。

目前擔任台北愛樂室內樂坊藝術總監。從2006年持續參與文建會「大館牽小館」、「大手牽小手」全台文化館以及國藝會偏遠地區巡迴，奇美樹谷音樂廳駐廳計畫並受大專生涯發展協會與第十七屆國際書展邀請演講「巴哈大提琴無伴奏組曲講座」。2009年受邀到美國UCLA、University of Arizona、芝加哥文化中心演出。曾任教國立台東大學，現任教於台北市古亭國小以及台北縣三和國中音樂班。已發行個人專輯包括春、朝日和、被遺忘的森林兒童音樂有聲書、野薑花男孩三重奏。

德國國立高等慕尼黑音樂暨戲劇學院
英國皇家音樂院

鋼琴

李宜倫

出生於高雄市，曾就讀鹽埕國小；新興國中；高雄中學音樂班；國立台北藝術大學音樂系；德國國立高等慕尼黑音樂暨戲劇學院(Hochschule fuer Musik und Theater)。2010年，於一年期間以特優的成績畢業於英國皇家音樂院，獲得鋼琴伴奏碩士文憑。鋼琴師事魏樂富教授(Rolf-Peter Wille)、Michael Dussek、Tessa Nichol森、Gerhard Oppitz 及Alfred Perl。

宜倫演出形式多元，定期舉辦個人獨奏會；並參與室內樂、合唱團以及交響樂團之演出。曾擔任2006年台北國際合唱音樂節之鋼琴排練。2007年起，擔任客席鋼琴家，參與台北市立交響樂團之音樂會「春·印象·祭典」、「雙倍浪漫」、歌劇「糖果屋」等音樂會之演出。2009年考入台北愛樂歌劇工作坊，與指揮邱君強合作於國家音樂廳演出；同年，擔任台灣第一部台語歌劇「馬偕」之鋼琴排練。留學英國時，多次擔任Royal Academy Opera之鋼琴、大鍵琴排練；亦曾獲小提琴家Ralitsa Miroslavova Naydenova之邀，於保加利亞駐倫敦大使館、奧地利文化中心、All Saints Church、St. James Chapel、Southwark Cathedral等地演出演出。2011年返台後，與大提琴家劉佳禎合作，演出多場解說式音樂會；今年九月將受邀至赴洛杉磯巡迴演出；十月將與大提琴家呂超倫於台北愛樂亨利梅哲紀念館及國家演奏廳演出；並將於年底至香港演出，明年將赴澳洲參與慈善音樂會之演出。

宜倫曾獲得英國Cameron Carpetner鋼琴伴奏大賽之首獎，並曾多次參與國內外音樂營，接受音樂大師之指導，包含：鋼琴家陳宏寬、傅聰、陳毓襄、Oxana Yablonskaya、Christopher Elton；長笛家William Bennett、Shigenori Kudo等大師班。除此之外，宜倫對各項音樂皆有濃厚的興趣，因此除了鋼琴獨奏、伴奏之外，也發揮其鋼琴即興與作曲之才華，參予兩部獨立短片的電影配樂創作及小型舞台劇的音樂創作。

主辦

Tel. 23970979 Fax. 23576266
http://tspo.pixnet.net/

贊助

財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會

CHIMEI 奇美文化基金會