

Jean-Marc
路易沙達 Luisada

with Chopin's Mazurkas 蕭邦馬厝卡的獨舞

贊助 國|藝|會 主辦 鵬博藝術

Jean-Marc Luisada

路易沙達

蕭邦馬厝卡的獨舞
with Chopin's Mazurkas

山口
Program

蕭邦 | F. Chopin

四首馬厝卡舞曲，作品6

4 Mazurkas, Op. 6

第一號	升f小調	No. 1 in f-sharp minor
第二號	升c小調	No. 2 in c-sharp minor
第三號	E大調	No. 3 in E Major
第四號	降e小調	No. 4 in e-flat minor

五首馬厝卡，作品7

5 Mazurkas, Op. 7

第一號	降B大調	No. 1 in B-flat Major
第二號	a小調	No. 2 in a minor
第三號	f小調	No. 3 in f minor
第四號	降A大調	No. 4 in A-flat Major
第五號	C大調	No. 5 in C Major

四首馬厝卡，作品17

4 Mazurkas, Op. 17

第一號	降B大調	No. 1 in B-flat Major
第二號	e小調	No. 2 in e minor
第三號	降A大調	No. 3 in A-flat Major
第四號	a小調	No. 4 in a minor

四首馬厝卡，作品24

4 Mazurkas, Op. 24

第一號	g小調	No. 1 in g minor
第二號	C大調	No. 2 in C Major
第三號	降A大調	No. 3 in A-flat Major
第四號	降b小調	No. 4 in b-flat minor

中場休息 Intermission -----

蕭邦 | F. Chopin

四首馬厝卡，作品30

4 Mazurkas, Op. 30

第一號	c小調	No. 1 in c minor
第二號	b小調	No. 2 in b minor
第三號	降D大調	No. 3 in D-flat Major
第四號	升c小調	No. 4 in c-sharp minor

四首馬厝卡，作品33

4 Mazurkas, Op. 33

第一號	升g小調	No. 1 in g-sharp minor
第二號	D大調	No. 2 in D Major
第三號	C大調	No. 3 in C Major
第四號	b小調	No. 4 in b Major

四首馬厝卡，作品41

4 Mazurkas, Op. 41

第一號	升c小調	No. 1 in c-sharp minor
第二號	e小調	No. 2 in e minor
第三號	B大調	No. 3 in B Major
第四號	降A大調	No. 4 in A-flat Major

三首馬厝卡，作品50

4 Mazurkas, Op. 50

第一號	G大調	No. 1 in G Major
第二號	降A大調	No. 2 in A-flat Major
第三號	升c小調	No. 3 in c-sharp minor

中場休息 Intermission -----

蕭邦 | F. Chopin

三首馬厝卡，作品56

3 Mazurkas, Op. 56

第一號	B大調	No. 1 in B Major
第二號	C大調	No. 2 in C Major
第三號	c小調	No. 3 in c minor

三首馬厝卡，作品59

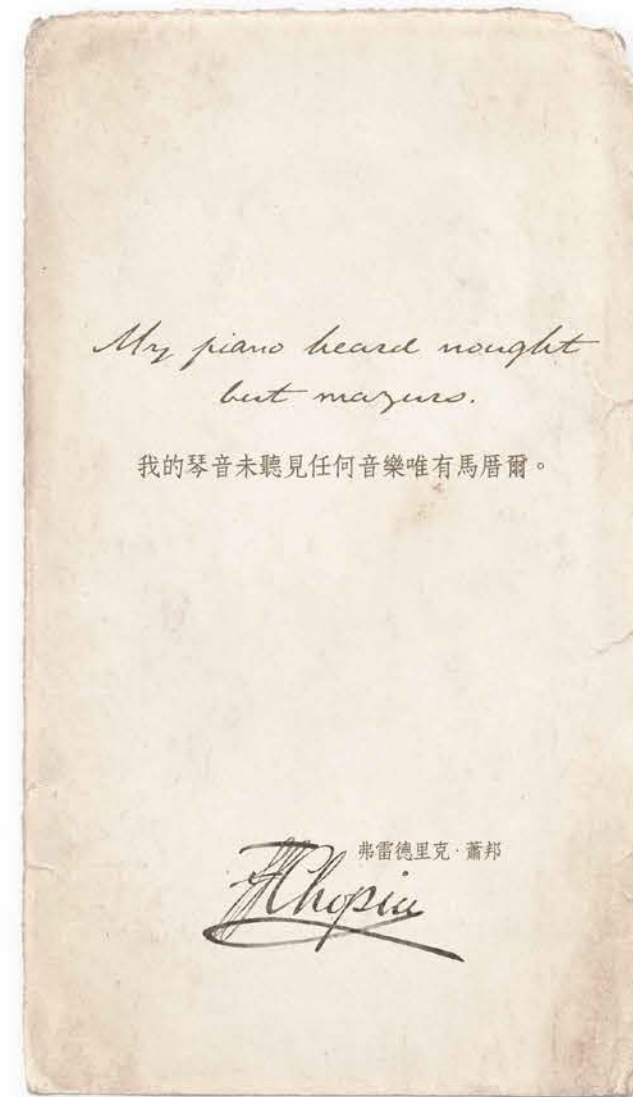
3 Mazurkas, Op. 59

第一號	a小調	No. 1 in a minor
第二號	降A大調	No. 2 in A-Flat Major
第三號	升f小調	No. 3 in f-sharp minor

三首馬厝卡，作品63

3 Mazurkas, Op. 63

第一號	B大調	No. 1 in B Major
第二號	f小調	No. 2 in f minor
第三號	升c小調	No. 3 in c-sharp minor

馬厝卡舞曲 (Mazurka) 源自於波蘭五大民俗舞蹈，以發源地命名，五大舞蹈皆起源於鄉村，風格活潑洋溢，通常是男女對舞。這種舞曲從17世紀開始發展，成為波蘭民歌的主要類型，並透過波蘭國王奧古斯都二世 (Augustus II) 引進德國宮廷，後又在政治因素下傳入俄、英宮廷。早期馬厝卡舞曲的結構通常是二段體 (A-A-B-B / A-A-B-C)，而蕭邦更傾心舞曲的三段體 (A-B-A)，速度彈性大、風格自由，以落在第二或三拍的重心鞏固韻律，通常是 3/4 或 3/8 拍。蕭邦的馬厝卡舞曲短小親暱，但是音樂彈性多變，他融合三種波蘭民族舞曲：庫雅維雅克 (kujawiak)，緩慢憂傷的小調舞曲；馬厝爾 (mazur)，輕快、步伐細碎優雅的舞曲；歐伯列克 (oberek)，熱烈吵鬧的快速舞曲。此外，他不會直接引用現有的民歌歌謠，是基於對民族音樂的認識下進行新的旋律寫作，且頻繁使用教會調式或古普賽小音階，產生與歐陸音樂迥異的異質感。馬厝卡舞曲在波蘭人心中有愛國與民族之象徵。在蕭邦為數眾多的鋼琴獨奏作品中，短小卻精緻的「馬厝卡」也許是作曲家最私密的心情抒發、最能夠展現出蕭邦的「波蘭民族」特色；蕭邦畢生寫下的數十首馬厝卡舞曲 (包括生前發表的41首，以及十數首未發表的手稿)，橫跨了作曲家短暫不到40年生命的三分之二。然而，蕭邦在不同時期寫下的各組馬厝卡，也讓我們看到作曲家如何利用精巧的結構設計、游移不定的調性、新穎的和聲，以及節奏速度的巧妙變化，將這類來自於波蘭中部的民族舞蹈幻化成自己獨樹一格的音樂語言。

四首馬厝卡舞曲，作品6

4 Mazurkas, Op. 6

Op. 6 是蕭邦最早出版的馬厝卡套曲，於1830-1831年譜寫，並在隔年與 Op. 7 一起出版。第一首，升 f 小調，輪旋曲風格，不斷重複的主題像在模仿舞者連續繞圈旋轉的樣態。第一主題是哀傷親暱的稍慢板，三連音和附點構築傳統波蘭民謠的節奏型，C 段右手在高音域演奏 清脆靈動的細碎音符，微弱的聲響和前段澎湃的和聲帶來劇烈的力度對比。

第二首，升 c 小調，是四首中最接近舞曲風格的作品。現身於三連音和低音聲部的主要節奏型類似華爾滋。第一主題抒情憂傷，與之對比的內聲部旋律安祥平和。中段轉到大調，風格也一夕間豁然開朗。

第三首，E 大調，四首中唯一的大調。低音主導整首的節奏動機，並模仿傳統馬厝卡舞曲伴奏樂器風笛 (dudy) 的聲音，重音在第三拍。

第四首，降 e 小調，短小精緻的作品。雖然寫上「presto」但音樂個性並不急躁，好似哀歌的旋律不斷迴旋著，左手內聲部也跟著奏出一樣的旋律交疊呼應。這是一首懷舊思鄉的傷感小品。

五首馬厝卡，作品7

5 Mazurkas, Op. 7

這是蕭邦唯一由五首構成的馬厝卡舞曲。第一首，降 B 大調，甚快板的輪旋曲。本曲是蕭邦最典型的馬厝卡風格，第一主題俏皮靈動、優雅，進入中段後自由速度和切分節奏聽起來很像不規則音型，神秘的異國風格運用了教會調式和波蘭民族音樂的元素，但这也導致全曲調性聽起來相當不確定。

第二首，a 小調，活潑但不會太快。第一主題旋律平穩纖細，有著哀悼的傷感、溫柔風格。中段轉至平行大調的 A 大調，音樂性格立刻變激動、和弦飽滿激昂、如軍隊激情率直的附點節奏感強烈，但很快又平息回到第一主題悲傷的結束。

第三首，f 小調，有民謠式或質樸的音樂特色。全曲先從一小段低音聲部的導奏引導出第一主題，動機神秘令人難以捉摸，第一主題是強烈的東歐民族風，動機由兩小節一組，憂愁典雅，蘊含極大的速度彈性 (con anima and rubato)。中段轉到降 D 大調，根據樂句可又分成 a-b-c 三句。中段主題 a 樂句風格平穩，b 樂句節奏動機突出，飽滿的和弦讓性格更加立體，一大一小的戲劇風格，c 句交給左手低音唱單聲部線條主題旋律，音色厚實但不笨重，最後再次回歸第一主題並在 pp 中逐漸消失。

第四首，降 A 大調。最初的版本在1824年寫作，目前學者一致認為這是蕭邦創作的第二首馬厝卡舞曲。第一主題活潑可愛愉悅，並立刻交給轉調到平行小調的樂句，製造強烈的色彩衝突性。最後在結尾前突然緩了下來，如夢的色彩吊足觀眾胃口之後，又馬上回歸最初速度一路奔馳結束，彰顯少年蕭邦淘氣的一面。

第五首，C 大調。最早期的巴黎板歸在 Op. 6 的最後一首。很短又快速的作品。左手有精神地彈出四分音符節奏動機，明亮快樂的第一主題迅速溜了進來，由三連音和附點節奏組成，重拍在第二拍的四分音符上。這首作品少見地直白表現出蕭邦的幽默感，他有著惡作劇般的風格角色，主題旋律靈巧地迴旋著並逐漸消失，聽起來就像沒有真正落幕，只是逐漸遠去。

Maria Wodzińska's watercolor of Frédéric Chopin, 1835

四首馬厝卡，作品17

4 Mazurkas, Op. 17

此套作品的創作時間大約落在 1832-33 年，並於 1834 年出版。彼時蕭邦才剛順利落腳巴黎，祖國滅亡使他非常悲痛，他始終期望有朝一日能再次以波蘭公民的身份回歸家鄉。作為巴黎時期的第一部作品，蕭邦將個人的身份認同、強烈的愛國信念與思鄉情懷灌注在作品裡。

第一首，降 B 大調，A-B-A 三段體。整體以馬厝爾舞曲 (mazur) 的節奏型貫穿，由一組附點接兩個長音。第一主題右手旋律以三度和六度音組成，速度「生動與果決地」(Vivo e risoluto)，具有朝氣活潑的性格。A 段重複兩次後接到中段，落在降 E 大調，以切分節奏為主，旋律甜美冷靜，最後再度回到 A 段反覆兩次，之後強烈地收在主音降 B 的八度音上。

第二首，e 小調，是一首情感惆悵的酷雅維雅克 (kujawiak)。第一主題悠悠唱著簡單純粹的單聲部旋律，蕭邦以切分、零碎的短音符點綴旋律，眺望往昔舊照時瞬間一閃而過的回憶碎片。中段風格並未有明顯對比，僅在調性上稍做變化，並特別在譜上提示「柔和的」(dolce) 演奏指示，整體也在聖詠風格垂直乾淨的聲部設計，呈現更穩重溫暖的色調，最後再度返回 A 段後淡淡消失。此曲是展現蕭邦思鄉情感的短歌，曾被聲樂家寶琳·維亞朵 (Pauline Viardot) 選為改編給女高音與吉他的 12 首馬厝卡舞曲之一。

第三首，降 A 大調。此曲映照了一個夢幻甜美的世界，有浪漫時期典型的音樂特色：作曲家個人突出的音樂色彩，尤其在

單旋律上結合自由速度並嵌入華麗的裝飾音，簡直是蕭邦的代名詞。中段轉到 E 大調，迥異的音樂色彩伴隨安靜輕巧的上行高音逐步昇華。蕭邦在本曲中多次利用半音和三級、七級和弦迅速轉調，隱匿在祥和旋律之下的是作曲家大膽且精湛的音樂巧思。

第四首，a 小調。此曲是整套最細緻成熟的作品。作為蕭邦最受歡迎的馬厝卡舞曲之一，也是少見長達五分鐘的馬厝卡舞曲。全曲從容緩步，左手先演奏四小節暗沈的和弦導奏後第一主題出場，一樣的懷舊，卻比第二首更抑鬱悵然，寧靜的旋律以華彩的裝飾音群相襯更顯浪漫。本曲最初是蕭邦 14 歲尚在波蘭時的作品，最終在巴黎修改完稿，因此這首富含家鄉印象的樂曲又有「小猶太人」(Żydek) 的暱稱。

四首馬厝卡，作品 24

4 Mazurkas, Op. 24

Op. 24 的四首馬厝卡舞曲，個別觀之各有特色、情感殊異，整體而言卻又組成一個完整的小宇宙，前一曲的結尾隱隱昭示著下一曲的開頭。

第一曲 g 小調馬厝卡採取著簡單大方的 A-B-A 結構，樂思簡單卻明暗有致，恬靜而優雅，結尾處的小小漸慢如同一個疑問句，導引聽眾進入第二曲 C 大調馬厝卡。

第二曲 C 大調馬厝卡在開頭低音部的半音游移之間製造出期待感後，隨即進入主題，在 A-B-A 結構內又另有天地：左手的伴奏音型固定，右手的聲部卻又靈動地在鍵盤上彈奏出鄉村風味的舞曲旋律。主題在重複後進入了間奏，左手的伴奏「咚咚咚」地強調著舞曲的節奏。樂曲在短短的一分多鐘內又回到了主題的鄉村舞曲，最後再退回到前奏的半音和弦，結構上前後呼應，曲子內各段落卻又各有情致。

第三曲降 A 大調馬厝卡的主題隱隱呼應第一曲主題的節奏與恬靜優雅風格，待主題重複一次後，重音錯落有致而速度彈性的馬厝卡節奏，瞬間轉進了快步伐的三拍子圓舞曲結尾。

第四曲降 b 小調馬厝卡導奏的半音和聲讓人想到第二曲的開頭，隨後音樂使用了大量的附點節奏(音符下行)與切分音，表現出特異的節奏感。在一段速度減緩並且反覆的間奏之後，另一個舞曲主題出現。第二主題在附點節奏之外亦點綴著長短不一的休止符，讓舞曲節奏與樂句跳出小節線的框架限制。下行的半音與附點節奏隨後帶領聽眾回到樂曲的開頭，而後以漸慢的附點節奏承接，最後音樂漸弱，以右手的獨奏帶出餘韻未絕的特異結尾。

四首馬厝卡，作品30

4 Mazurkas, Op. 30

約從1835年起，蕭邦開始創作新的馬厝卡舞曲，包含 Op. 30 和 Op. 33，兩套曲集的共同特色是最後一首皆以較龐大的規模收尾。根據舒曼給予 Op. 30 的評論可知，蕭邦創作中期的馬厝卡舞曲有規模逐漸宏大的趨勢，且隨著年歲歷練，變得更加精煉細緻。

第一首，c 小調，多愁善感的短小樂曲，演奏時間約一分鐘，透過豐富的和弦轉換形塑夢幻又令人心碎的音色。曲式是馬厝卡典型的 A-B-A 結構，但段落間的轉換並不明顯，全曲深陷在哀傷寧靜的氛圍裡。

第二首，b 小調，儘管仍停留在小調，但相比前者，深深壓抑的情感在此曲中被濃烈引爆，樂曲速度也比第一首更流動。蕭邦多次安排在同一句中製造強烈的力度對比，產生近似神經質的極端敏感質地；更玩味的是，中段右手一個兩小節的旋律動機，在左手不斷變動的和聲進行下，連續演奏了八次！甚至曲終還停在屬調升 f 小調（意味著並未徹底結束）。此舉不僅是相當少見的作曲手法，同時也炫耀了他身為作曲家傲氣的一面。

第三首，降D大調，開頭低音振奮地彈奏四次降 A 重音，如迎接王者凱旋的激昂號角聲，將前二首陰鬱的陰霾一掃而空。強而有力的馬厝爾舞曲音型和降D大調恢宏的音色，使得此曲有著宮廷貴族輝煌燦爛的風格，蕭邦刻意讓音樂在愉悅的樂句後立刻掉入小調短暫愁苦揪心的傾訴，但那只不過是轉瞬一瞥。蕭邦加強了左手低音和弦的聲部，令其聽起來

更飽滿立體，右手則是用三度音的雙聲部旋律貫穿全曲，整體音樂寬廣遼闊，更顯大氣。

第四首，升 c 小調，是套曲中最常被單獨演奏的作品，比前三首稍長，曲式結構也相對蜿蜒複雜。他承襲前三首的風格和作曲特色，一樣由低音先演奏兩小節反覆游離在 e、升 d 二音的附點節奏音型，右手隨後在內聲部再次呼應後第一主題才登場，也是由三度音組成，蕭邦於樂譜上標示「sotto voce」（音量減半），使本來就已經只有 p 的音量更克制，回歸第一首愁苦的情感，並加入第二首戲劇性的力度變化，左手不斷演奏的連續八度、五度音也是延續第三首的想法，讓此曲與第一首相比音樂層次更複雜立體。中段厚實的和弦聲響呼應了第三首壯闊的音樂性格，音樂情緒轉而明亮俏皮，最後回到第一段，逐漸消失的尾句散發著一種 疏離與淡漠。

文／段君妮 | 北藝大管絃與擊樂研究所二年級 |

四首馬厝卡，作品33

4 Mazurkas, Op. 33

這四首馬厝卡舞曲陸續完成於 1837-38 年，並在 1838 年出版，題獻給 Rosa Mostowska，雖然目前對於 Mostowska 的已知資料甚少，不過一般認為她是蕭邦的學生，也是一位波蘭的

女公爵。有趣的是，據說蕭邦在1820年代，也就是還居住在華沙的這段時期，曾向 Mostowska 的父親、當時的波蘭內政部長申請過留學獎學金，不過遺憾的是申請並未通過。

姑且不論蕭邦將 Mostowska 作為題獻對象的原因，這個時期的蕭邦在感情生活中經歷了幾段的曲折與轉變，先是未婚妻瑪麗亞的母親以蕭邦的健康狀況不佳為由退婚，讓蕭邦而陷入很長一段時間的低潮，後來蕭邦又在沙龍音樂會上邂逅了當時正在與丈夫打離婚官司的法國女作家喬治桑。在此套作品完成的 1838 年，蕭邦正式開始與喬治桑長達九年的愛情長跑。

在這四首馬厝卡舞曲當中，我們能感覺蕭邦顯而易見、甚至是明確標示出的憂傷與哀愁，或許這是一封寫給無緣前未婚妻瑪麗亞的分手信吧！

第一首，升 g 小調，憂鬱傷感地 (Mesto)。短短不到 50 小節，但在情緒上分為了三個部分：憂鬱、短暫釋懷（並且譜上此處標示著 *appassionato*，意即熱情的）、重新陷入憂鬱。

第二首，D 大調，甚快板 (Vivace)。Vivace 也能解釋為「活潑的」，這樣便與其他三首開頭都有標示的風格術語形成連貫一致的感覺。這一首在四首當中是個性最為活潑的一首，與整套作品所透露出陰暗憂鬱的情緒產生鮮明的對比，雖然中段因突然的轉調蒙上了一層淡淡的陰影，不過就像一陣風一樣，來得快也去得快，最後全曲在不斷向前滾動推進中結束。

第三首，C 大調，單純的 (Simplice)。沒有任何升降記號的 C 大調向來被當作單純、簡潔的象徵，與表情術語「單純的」不謀而合，但其實幾乎每一個樂句都存在升降記號，中段更是直接出現四個降記號，或許蕭邦只是想藉由表面上的風平浪靜來表達內心的複雜情感。

第四首，b 小調，憂鬱傷感地 (Mesto)。這一首的旋律線條非常明顯易記，也因為這樣，在蕭邦所有的馬厝卡舞曲中算是最著名的一首。全曲採用類似輪旋曲的架構，主旋律甚至出現多達八次！篇幅比重更佔了全套作品將近二分之一，展現了蕭邦的糾結與惆悵情緒。

四首馬厝卡，作品41

4 Mazurkas, Op. 41

蕭邦在 1838-39 年陸續創作這四首馬厝卡，並於 1840 年集結成冊出版。蕭邦將其題獻給好友 Stefan Witwicki。Witwicki

是一位波蘭詩人，並且跟蕭邦有著類似的背景：在波蘭出生、接受教育，並且都在 1830 年代因為波蘭的政治因素，以及因為當時全歐洲對於巴黎的嚮往而選擇前往巴黎發展、定居，而且即使身處他鄉，內心也依然惦記著祖國波蘭。

其實蕭邦與 Stefan Witwicki 的緣分遠不止於此。雖然蕭邦最為人所知、也是他最擅長創作的是鋼琴獨奏曲，不過其實蕭邦從 17 歲開始，一直到過世前兩年的 37 歲的 20 年間，陸續創作了許多「波蘭歌曲」(17 Polish Songs, Op. 74)，不僅是音樂元素與風格很「波蘭」，所採用的歌詞文本也全是當時代的波蘭詩人所創作的波蘭文詩歌，在這其中就有十首是由 Witwicki 所創作的，可見蕭邦與他之間的友情深厚。值得一提的是，這套波蘭歌曲的旋律相當優美，後來李斯特甚至將其中的六首改編為鋼琴獨奏曲 (Liszt / Chopin: Six Polish Songs)。

在創作這四首馬厝卡舞曲時，蕭邦的健康狀況已明顯開始惡化，許多音樂學者在蕭邦的作品分期上，將這一套馬厝卡視為中期到晚期之間的過渡。而因為蕭邦在創作這套作品的同時，正與喬治桑在西班牙的馬略卡島 (Majorca) 度假，也因此這套作品相較蕭邦其他套馬祖卡有著更濃厚的「異國」風味。

第一首，升 c 小調，莊嚴的 (Maestoso)。雖然這首標示著「莊嚴的」，但全曲風格並不嚴肅、緩慢，反而因為類似於小步舞曲風格的第二主題，而使得整首曲子更像是一首華麗高貴的宮廷舞曲。

第二首，e 小調，小行板 (Andantino)。有這麼一種說法：蕭邦告訴他的學生，在彈奏這一首時要像是在演奏吉他一般。

的確，這一首不論是和聲或是旋律，的確很像是古典吉他的風格與語法，說不定這首曲子正是蕭邦將在西班牙度假時的所見所聞記錄下來的音樂描繪。

第三首，B 大調，活潑生動的 (Animato)。這一首相較於其他三首作品較為單純，給人一種如沐春風的清爽感，結尾在重複開頭的動機後嘎然而止。

第四首，降 A 大調，稍快板 (Allegretto)。四首當中最具有明顯曲式架構的一首，為 A-B 二段體。

Chopin on His Deathbed, by Teofil Kwiatkowski, 1849, commissioned by Jane Stirling.

三首馬厝卡，作品50

4 Mazurkas, Op. 50

蕭邦將這一套作品題獻給朋友 Leon Szmitkowski，Leon 在 1930-31 年間參加了波蘭對抗帝俄的 11 月起義。而這一套馬厝卡舞曲創作於 1842 年，距離蕭邦上一次系統性地創作馬厝卡 (4 Mazurkas, Op. 41) 已過了整整兩年，這套作品也代表了蕭邦晚期馬厝卡作品的開端。除了較前、中期更加豐富的和聲色彩外，也能從曲目數量看出些端倪：除了 Op. 7 是以五首馬厝卡組成一套外，其餘均以四首作為一套出版，而從這一套開始，晚期創作皆是以三首組成一套。雖然這些晚期馬厝卡的篇幅並沒有比前期來得龐大，但或許是蕭邦認為三首這樣的「晚期風格」就足以構成一套結構完備的作品，才如此安排吧！

這一套馬厝卡舞曲在和聲織度上有了明顯的發展與變革，左手的低音聲部不再只是為了右手的旋律充當伴奏而存在，在這套 Op. 50 之前，蕭邦習慣讓低音聲部以三拍的分解和弦作為伴奏，來塑造出馬厝卡舞曲的「輕、重、輕」節奏型態。而從這一套開始，蕭邦開始將左、右手的地位視為同等，左手聲部開始演奏與橫向的和聲線條，甚至是旋律，所以整體和聲色彩開始變得豐厚，不似以往單薄。至於馬厝卡舞曲落在第二拍的重拍節奏特色，則交由左右兩手的旋律、和聲共同形塑，所以並不會失去舞曲的節奏感。

第一首，G 大調，甚快板 (Vivace)。曲式為 A-B-A-C-A 的輪旋曲，A 段每四小節的動機雖然重複非常多次，而顯得相當「洗腦」，但其實蕭邦在其中做了些和聲上的改變，讓每次的這個旋律動機長得都不盡相同。C 段為全曲除了 A 段主題以外的另一個特色，蕭邦大膽地使用了相當多的臨時升降記號，製造出

1810-1849, Mazurkas for piano, op. 50 : autograph manuscript, 1842? The Morgan Library & Museum

「遠系調轉調」，這樣一來不但創造出了段落調性的游移感，而且更能夠吸引聽眾的注意力。

第二首，降 A 大調，稍快板 (Allegretto)。雖然譜上的速度記號標示為「稍快板」，但其實是一首較為抒情而緩慢的樂曲。前面以低沉的呢喃作為導奏。這一首當中有幾個音型片段由於調性相同的原因，時常能令人聯想到蕭邦自己的第三號敘事曲 (Ballade Op. 47 No. 3 in A-flat Major)。

第三首，升 c 小調，中板 (Moderato)。這一首由兩個個性截然不同的部分組成：A 段以「卡農」的形式，也就是左右手輪流演奏旋律作為導奏，後面則以性格截然不同且相當活潑的旋律華麗地為整套作品作結。

三首馬厝卡，作品56

3 Mazurkas, Op. 56

蕭邦這一套馬厝卡舞曲完成於1843年夏天，並在隔年出版，獻給他來自愛爾蘭的學生Catherine Maberly。Maberly是一位出身貴族的作家，擅長創作歷史類的小說。Op. 56各曲在曲式結構相較於前一套、也就是第一套進入創作晚期的馬厝卡舞曲 Op. 50 來得更為完整，但並不是指這一套馬厝卡舞曲被更多的作曲框架侷限，而是蕭邦在 Op. 50 中嘗試使用了一些創新的技法後，欲將這些樂思加進新一套的馬厝卡舞曲中發展，使用了更清晰的曲式架構等傳統作曲手法，使得 Op. 56 不只是一套被集結在一起出版的馬厝卡舞曲，更能夠看成一套前後連貫、有起承轉合的作品。

第一首，B大調，快速而不過快的快板（Allegro non tanto）。段落結構非常清楚明確的A-B-A-B-A的輪旋曲式。A段的前五小節調性並沒有真正確立下來，因為每個小節都利用臨時升降記號，使得聽眾很難預測接下來會出現甚麼樣性格的和絃，唯一不變的是譜上要求營造出「非常柔美」（Dolcissimo）的音色；兩個B段的調性相對穩定，並沒有明顯的變化，蕭邦將這兩段設計為節奏、旋律比起主題（A段）更加行雲流水的華爾滋（Waltz）。

第二首，C大調，甚快板（Vivace）。傳統的A-B-A三段體，並帶有東歐風的旋律。開頭使用兩個單純的五度音當作開端，這兩個音在接下來加上了其他音組成和弦，然後形成了以兩小節為單位，並且不斷重複的頑固音型（Ostinato），蕭邦在這個固定的節奏模組之上加上旋律形成了A段。A段右手的音符看似單純，但其實蕭邦要求演奏家必須同時

以圓滑奏（legato）演奏高音旋律，以及非圓滑奏（non legato）演奏內聲部，同一隻手要同時演奏這兩種性質天壤之別的音符相當考驗演奏者功力。

第三首，c小調，中板（Moderato）。這一首在曲式架構等各方面是最自由奔放的一首，首先呈現的是相對慢速的舞曲，而不像前兩首那樣相當具有「動感」的舞曲，其次是不對稱的樂句與段落結構，與不穩定的調性，呈現出蕭邦具有代表性的晚期風格，創造傷感、抒情的氛圍。

Hon. Catherine Charlotte Maberley (née Prittie)
by Richard James Lane,
after Alfred,
Count D'Orsay
lithograph, (1848)
© National Portrait Gallery,
London

Chopin's Pleyel upright piano in the Valldemossa Charterhouse, Mallorca, where George Sand and he worked during winter 1838-1839

三首馬厝卡，作品59

3 Mazurkas, Op. 59

這套作品完成於1845年夏天，此時的蕭邦不但因健康狀況不佳而使得作品產出稀少，而且過去一年多來與喬治桑一雙兒女間所產生的矛盾日益增長，更令他身心俱疲。1843年開始，蕭邦與喬治桑一家已開始出現零星的衝突，再加上此時因為蕭邦的父親與世長辭，讓蕭邦就此陷入了創作瓶頸中。到了1945年，蕭邦、喬治桑，以及喬治桑的兒女三者間產生了

許多複雜又交錯難解的爭執，因此在這一年，蕭邦與喬治桑兩人長達九年多的姊弟戀就此畫上句號。

或許是蕭邦只想藉由單純的創作來紀念自己剛逝去的愛情，Op. 59是蕭邦11組成套的馬厝卡舞曲中唯一一組沒有註明題獻對象的，並且風格上並沒有使用Op. 50與Op. 56的所發展出的後期風格與特色，這套Op. 59在聲部織度上像是反璞歸真般地回到了前、中期馬厝卡的創作風格，沒有複雜而厚重的和弦，並且大部份時間以右手演奏主旋律、左手演奏規律的三拍子和弦作為伴奏為主。

第一首，a小調，中板(Moderato)。A-B-A三段體，除了旋律性高，還是一首庫雅維雅克舞曲(kujawiak)。庫雅維雅克舞曲是一種波蘭的傳統民間舞蹈，蕭邦在重複出現主題(A段)時使用了轉調、變奏等手法，為這首帶有淡淡哀愁的曲子增添了豐富性。

第二首，降A大調，稍快板(Allegretto)。如同蕭邦另一擅長的曲種—夜曲的風格(nocturne)，全曲抒情而浪漫，這首馬厝卡舞曲可說是因孟德爾頌(Felix Mendelssohn)向蕭邦「邀稿」而誕生的。1844年底，孟德爾頌給了一封信給蕭邦，想請蕭邦為孟德爾頌的未婚妻(她相當喜愛蕭邦的作品)譜寫幾首小曲，並且還特別請求蕭邦在譜上一角簽上自己的名字。這樣出於好友鶼鶼情深，也讓蕭邦創作出了這套作品中風格相對開朗的曲子。

第三首，升f小調，甚快板(Vivace)。A-B-A三段體，A段帶有匈牙利舞曲般狂放的異國風味，中段B段則為優雅的小步舞曲風格。

三首馬厝卡，作品63

3 Mazurkas, Op. 63

這套馬厝卡舞曲誕生於1846年的初秋，於1847年出版，是蕭邦在世時所出版的最後一套馬厝卡，題獻給Laura Czosnowska。Czosnowska是一位1830年代活躍於華沙的社交名媛，在歷經了丈夫自殺，好友因為她的緣故而過世等一系列悲慘事件後，Czosnowska決定搬離華沙這個傷心地，到巴黎重新開始。或許是蕭邦基於對Czosnowska不得不離開家鄉的同病相憐，就決定把這套作品獻給她。Op. 63同時也是蕭邦人生中最後一次系統性地創作馬厝卡，晚年纏綿病榻的他，已到了幾乎無法無法提筆創作的階段，所以在1846年之後，不論是波蘭舞曲、馬厝卡舞曲，還是其他蕭邦以往擅長創作的鋼琴曲，都幾乎沒有新的作品出現了。不過，蕭邦在人生的最後三、四個月，罕見地創作了兩首馬厝卡舞曲，分別是Op. 67/2與Op. 68/4，後者甚至是蕭邦人生中的最後一首創作，足以展現他對馬厝卡舞曲的熱愛。

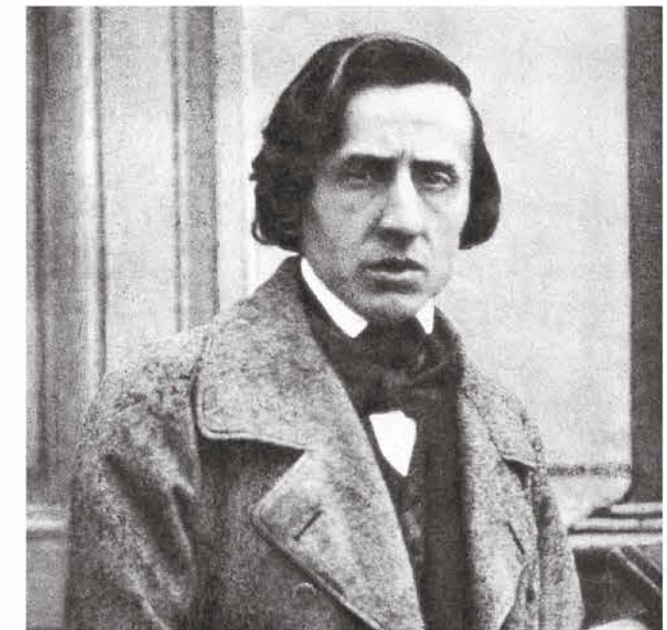
Op. 63中的三首風格各異，更融合了蕭邦前幾套馬厝卡的特色，而在曲子的節奏型態上，蕭邦自由地混合了幾種舞曲的特色，馬厝卡舞曲這種將重拍置於第二拍的「輕、重、輕」節奏已甚少出現在這三首作品當中了。

第一首，B大調，甚快板(Vivace)。A-B-A三段體，與其他蕭邦後期創作常出現的陰鬱風格不同，這首曲子以雀躍、歡欣的節奏與調性成為這套作品的開場，蕭邦中、後期的馬厝卡舞曲已甚少出現這種富有生命力的開頭了。雖然傳統上三段體的曲子A、B兩段的速度、調性、風格會呈現截然不同的對比，但這首馬厝卡的風格與氛圍始終維持在同一種氛圍下，蕭邦並沒有將B段設計成陰暗的樣子來凸顯A段的燦爛與光明。

第二首，f小調，緩板(Lento)。一般來說，除了來自西班牙的薩拉邦德舞曲(sarabande)，這種慢速的舞曲，通常極少這麼明確地以「緩板」來形容一首舞曲。蕭邦將這首約50小節左右的馬厝卡以夜曲的速度與風格來表達哀傷情緒。

第三首，升c小調，稍快板(Allegretto)。承接了第二號的憂鬱感，在風格與速度上形成連貫一致。蕭邦使用了形成馬厝卡的三種舞曲中最慢的一種，也就是庫雅維雅克舞曲來寫成這首馬厝卡舞曲，明確的節奏三拍子相較於前一首，也更有舞曲應有的律動感。

文／陳怡瑄 | 國立臺北藝術大學音樂學系 |

鋼琴家

路易沙達
Jean-Marc Luisada

「路易沙達音樂藝術最令人驚嘆的地方是他對蕭邦的探索式的詮釋法。他用每一個樂句來探究蕭邦的聲音世界和心靈。」

《MusicWeb International》

「這位鋼琴家令人無從抗拒地聽他演奏。」《ClassicsToday》

「路易沙達的演奏風格，讓樂曲中每一個音符都成為不可或缺的存在，挖掘出那些埋藏在樂譜最幽深之處、充滿詩意的主題。」

路易沙達1956年生於北非突尼西亞，十歲起與法國鋼琴學派巨擘齊安皮 Marcel Ciampi (1891-1980，曾與德布西共事，是一位桃李滿天下的鋼琴教育家) 學琴，路易沙達16歲進入國立巴黎高等音樂院，受教於當時年僅36歲的梅赫雷 Dominique Merlet (與阿格麗希同為1957年日內瓦國際音樂大賽首獎得主) 門下，室內樂演奏則師承 Genevieve Joy-Dutilleux (法國鋼琴家，是當代作曲家杜提耶的妻子)。路易沙達1978年畢業於巴黎高等音樂院，在鋼琴與室內樂演奏兩個主修皆拿到首獎。之後他繼續求教於馬加洛夫、巴杜拉-史寇達，以及瑪岡 Miłosz Magin (1929-1999，波蘭裔鋼琴家，第五屆國際蕭邦大賽優異演出獎得主、1957年瑪格莉特隆-提博大賽第六獎) 等人。

路易沙達以詮釋蕭邦聞名，其恩師馬加洛夫是史上第一位灌錄蕭邦鋼琴作品全集的鋼琴家，他採用陽剛、不感傷且依照蕭邦手稿彈奏的忠實態度，在20世紀中葉掀起蕭邦彈奏原典的風潮：以對音色講究、風格的高雅和精緻而聞名，不作即興的抒發，排斥過多情緒性語法。路易沙達依據恩師心得，將蕭邦彈奏更往前推了一步：然而他不並像馬加洛夫那樣排斥在蕭邦彈奏中訴諸情緒，他傾向由更多的情緒去帶領。馬加洛夫在晚年也承認，感傷以及對死亡的恐懼更能引發對生命的激情。路易沙達稟持突尼西亞的北非熱情，結合巴黎高等音樂院的文化薰陶，

在細膩高貴的觸鍵音色之中，運用大幅度音量對比，以及始終優美的音色來呈現蕭邦作品，同時也將一般鋼琴家關注的細節推向更極致。

1983年，路易沙達奪得奇亞尼(Dino Ciani) 鋼琴大賽第二名，在米蘭史卡拉劇院的演奏獲得極佳評價。1985年，路易沙達獲得第11屆國際蕭邦鋼琴大賽第五名，開啟了他巡迴世界各地的演出生涯。尤其日本主辦單位在蕭邦大賽之後，隨即邀請他赴日舉辦獨奏會；路易沙達因而頻繁受邀至日本演出，而路易沙達也在日本累積了相當多的忠實聽眾。

另一方面，路易沙達也受邀錄製唱片，第一張唱片由 Harmonic Records 發行，收錄舒曼《大衛同盟舞曲》以及《幽默曲》，甫發行便獲得當時法國各大著名音樂雜誌(Le Monde de la musique 該期樂評嚴選獎「Choc」、Diapason 雜誌的金叉獎，大獎，以及 Répertoire 與 Télérama 等雜誌的高度肯定)。路易沙達之後則與留聲機唱片 DG 簽約，發行一系列錄音，其中最受到注目的專輯包括蕭邦的圓舞曲、馬厝卡舞曲，以及由提爾森·湯瑪斯指揮倫敦交響樂團的葛利格與舒曼鋼琴協奏曲。

1998年，路易沙達轉至廠牌 RCA Red，錄下許多專輯，包括比才的《萊茵之歌》與佛瑞的夜曲(此張專輯獲得「年度唱片」殊榮)、德弗札克、舒曼、莫札特、海頓、李斯特、史克里亞賓的作品、與法國廣播愛樂管弦樂團合作的貝多芬第四號鋼琴協奏曲，足見路易沙達演奏曲目之廣。路易沙達近年回到蕭邦，於2008年灌錄蕭邦鋼琴獨奏作品選集、2009年的馬厝卡舞曲、2011年的敘事曲，以及2014年的圓舞曲。

路易沙達也是一位影癡，個人就收藏超過8000部電影，他最喜愛的演出計畫是與法國著名女演員 Jeanne Moreau (楚浮、

高達、安東尼奧尼、奧森威爾森等導演多部電影的欽定女主角) 合作的普朗克改編童話《小象巴巴的故事》(Histoire de Babar)，由 DG 發行。此後，路易沙達嘗試將音樂藝術與電影結合，主導一系列跨界計畫，包括「神聖之火—喬治桑與蕭邦」(Feu Sacré - George Sand and Chopin)，這個結合演奏會與戲劇獨白的演出，獨白由高達電影《已婚女子》的女主角 Macha Méril 擔綱。

路易沙達合作過的指揮家包括杜特華、亞當·費雪、殷巴爾、馬列克·雅諾夫斯基、米可·法朗克(Mikko Franck)、艾曼紐·柯瑞文(Emmanuel Krivine)、曼紐因·普拉頌、波米埃(Jean-Bernard Pommier)、史克羅瓦契夫斯基(Stanislaw Skrowaczewski)、提爾森·湯瑪斯等人。樂團包括倫敦交響樂團、NHK 交響樂團、法國國家管弦樂團、瑞士羅曼德管弦樂團、聖彼得堡管弦樂團、華沙交響樂團(Sinfonia Varsovia)、法國土魯斯市國立管弦樂團。此外，路易沙達也熱衷於室內樂，合作過的弦樂四重奏團包括 Quatuor Sine Nomine、Kocian Quartet、Quatuor Modigliani，以及 Talich Quartet。獨奏家包括單簧管名家 Paul Meyer、長笛家 Patrick Gallois、大提琴家 Gary Hoffman 等人。

路易沙達經常受邀各大重要音樂節演出，包括貝桑松音樂節、拉羅克當泰龍鋼琴音樂節、蒙貝利耶法國廣播音樂節、史特拉斯堡音樂節、挪威卑爾根音樂節、以及西班牙法約卡島法德摩薩鎮的蕭邦音樂節。路易沙達近年也在倫敦伊莉莎白女皇音樂廳與威格摩爾廳、東京三得利音樂廳、西班牙畢爾包新音樂廳、日內瓦維多利亞廳、紐約卡內基廳、布魯塞爾美藝宮音樂廳、漢堡音樂廳、慕尼黑海克里斯音樂廳、拿坡里聖卡洛劇院、米蘭音樂院威爾第廳、莫斯科柴可夫斯基音樂廳、蘇黎世音樂廳、巴黎的普蕾亞音樂廳、香榭麗舍劇院等地演出。

1989年6月，路易沙達獲頒法蘭西藝術文學騎士勳章(Chevalier des arts et lettres)；1999年11月，法國政府加授榮譽軍團騎士團勳章(Chevalier du l'ordre du mérite)。2003年7月14日，路易沙達被拔擢為法蘭西藝術文學軍官勳位(Officier des arts et lettres)。路易沙達任教於鋼琴家柯爾托於1919年設立的巴黎音樂院(École Normale de Musique de Paris-Alfred-Cortot)。

“Luisada has the style to make every note indispensable and to uncover poetic motifs in the deepest recesses of the score.”

Profoundly shaping his musical talents were two teachers: Marcel Ciampi and Denyse Riviere, with whom he studied first in Paris, then at the Yehudi Menuhin School in England. He then began his studies at the Paris National Conservatory of Music, where he studied piano with Dominique Merlet and chamber music with Genevieve Joy-Dutilleux. Winning first prize in both disciplines, he began postgraduate work in 1978, while working regularly with Nikita Magaloff, Paul Badura-Skoda, and Milosz Magin, who would remain his teachers after the completion of his degree.

In 1983, Mr Luisada gave a prize-winning performance at the Dino Ciani competition at La Scala in Milan. In 1985 he was a prize winner at the International Chopin Competition in Warsaw.

His success in Warsaw opened the door to an international career. Concerts across the globe ensued. Invited to tour Japan after the competition, he now returns on an annual basis to a faithful public.

In conjunction with the rise of his touring career, Jean-Marc Luisada recorded first with Harmonic Records and then with the Deutsche Grammophon label with whom he realized numerous recordings - some of the most noteworthy are the Chopin waltzes and Mazurkas and the Grieg and Schumann concerti with the London Symphony Orchestra and Michael Tilson Thomas.

Jean-Marc Luisada signed an exclusive contract with RCA Red Seal/BMG in 1998 (now BMGSony). His releases on the label feature the music of Bizet and Fauré (for which he received the Disc of the Year award), Dvorak, Schumann, Mozart, Haydn, Liszt, Scriabin, the Beethoven no. 4 piano concerto with the Orchestre Philharmonique de Radio France and of course several recordings featuring the composer Chopin, including his latest release in 2009.

Mr Luisada has a great love of the cinema (he has a personal collection of over 8,000 films !) and one of his favourite projects was a recording for Deutsche Grammophon of Poulenc's "Histoire de Babar" with French actress Jeanne Moreau. He has since gone on to pursue other projects combining the two arts, such as "Feu Sacré - George Sand and Chopin" a concertmonologue with renowned godardian actress Macha Méril. He has also worked with actors Nicolas Vaude, Marie-Christine Barrault, and Bruno Putzulu.

Jean-Marc Luisada has performed under the direction of Charles Dutoit, Adam Fischer, Theodor Guschlbauer, Eliahu Inbal, Hiroyuki Iwaki, Marek Janowski, Mikko Franck, Emmanuel Krivine, Yehudi Menuhin, Michel Plasson, Cord Garben, Jean-Bernard Pommier, Yutaka Sado, Stanislaw Skorwacewski and Michael Tilson Thomas with the LSO, NHK, Orchestre National de France, Orchestre de la Suisse Romande, St Petersburg Orchestra, Sinfonia Varsovia, Orchestre du Capitole de Toulouse.... He is also a devoted chamber musician and performs with the Fine Arts, Sine Nomine, Kocian, Modigliani and Talich quartets, as well as with Paul Meyer, Patrick Gallois, Gary Hoffman, Yuzuko Horigome, Philip Dukes, Josephine Knight, Laurent Korcia, Raphaël Oleg and Jean-Paul Fouchécourt.

Jean-Marc Luisada is a frequent guest at the Besançon Festival, the Festival de la Roque d'Antheron, the Radio France Festival in Montpellier, the Strasbourg Festival, Bergen in Norway and the Valdemosa Chopin Festival in Majorca. He plays throughout Europe and Japan, and has appeared at the most prestigious halls including the Queen Elizabeth Hall and Wigmore Hall, London; Suntory Hall, Tokyo; New Bilbao Auditorium of Barcelona; Victoria Hall, Geneva; Alice Tully Hall and Carnegie Hall, New York; Palais des Beaux Arts, Brussels; Musikhalle of Hamburg; Herkulessaal, Munich; Teatro San Carlo, Napoli; Verdi Hall of the Conservatory of Milan; Dvorak and Smetana Halls, Prague; Symphony Hall of Osaka, Tchaikovsky Conservatory, Moscow; Tonhalle, Zurich; and in Paris at the Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet... Projects in 2009/10 include a carte blanche three special concerts series at Théâtre du Châtelet in Paris, a one month tour of Japan, and two Chopin CD releases with Sony BMG.

In June 1989 he was appointed Chevalier des arts et lettres and in November 1999, Chevalier du l'ordre du mérit by the French government. On 14th July, 2003 he was promoted to Officier des arts et lettres.

He is also a Professor at the Ecole Normale de musique « Alfred Cortot » in Paris. He lives with his black labrador Bogey (after Humphrey) in Paris. ■

君品 藝術導覽

Tour of Palais de Chine Hotel

六樓大廳鏡面上為什麼鑲著12枚錢幣？
手繪獨角獸上的拉丁文原來是「君品密碼」？

立即掃描QR CODE線上收聽，展開君品時空之旅

Google Podcast

Apple Podcast

