

許軒豪

許軒豪

Hsuan-Hao Hsu
小提琴獨奏會

2012 Violin Recital

節目單 | Program

貝多芬：第二號小提琴奏鳴曲，作品12，第二首

Beethoven：Violin Sonata No. 2 in A major, Op. 12, No. 2

現在我們一般所稱的小提琴奏鳴曲，多半是指為小提琴與鋼琴所寫的奏鳴曲，二項樂器的份量是對等的，但承襲自莫札特時期的則是指帶有小提琴助奏的鍵盤奏鳴曲。在透過莫札特和其他作曲家的成就之後，小提琴的地位漸漸提升，到了1799年，當貝多芬於維也納出版他的第一組小提琴奏鳴曲，作品12時，封面標題雖為「三首奏鳴曲，為大鍵琴或古鋼琴伴隨小提琴」，但實際上已經有了新的樣貌。貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）的作品12，包含三首小提琴奏鳴曲，A大調的第二首題獻給貝多芬的恩師薩里耶利（Antonio Salieri, 1750-1825）。

這首小提琴奏鳴曲一開始展現貝多芬風趣的一面，小提琴模仿鋼琴奏出一個輕巧、跳躍、如圓舞曲般的伴奏，而鋼琴則是演奏第一主題向下、簡單的旋律，小提琴與鋼琴間自在地對話，在快速音群後角色互換，這才展現出屬於小提琴的語法。第二主題以斷奏的樂句延續愉快的曲風。發展部轉至C大調開始第一主題，色彩倏地轉變，這在當時仍屬少見。最後尾奏以第一主題的片斷動機為主，充分展現二項樂器間絕佳的默契。

第二樂章由鋼琴如引導般奏出第一主題，由小提琴接續反覆，猶如訴說著感傷的故事，而主題的後半也是由鋼琴先行引出，再由小提琴反覆。第二主題則是以上行音階組成，由小提琴開始，鋼琴緊接在後，以卡農如影隨形的方式進行，之後再對調次序。簡短的間奏後帶有變化的第一主題再現。第三樂章為輕快優雅的輪旋曲式，主要主題擁有小步舞曲的特質，中間有二個插入段落，第一個插入段落展現舒適如歌的特性，第二個插入段落則是在原有的氣氛中增添一種欲言又止的氣氛。最後簡潔有力地以鋼琴的單音作結束。

巴赫：第三號無伴奏小提琴奏鳴曲，作品1005

Bach：Violin Sonata No. 3 in C major, BWV 1005

巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）約1720年左右，擔任科登宮廷樂長時，為小提琴獨奏創作了六組作品，包含三首奏鳴曲（Sonatas）與三組組曲（Partitas），作品編號奇數為奏鳴曲、偶數為組曲交替排序。在這些作品中，除了小提琴本身具備的旋律特性之外，巴赫巧妙地運用對位手法，豐富了小提琴的和聲，更透過極艱難的技巧，讓多聲部的複音風格在小提琴的音樂中完美呈現，因而被尊稱為「巴赫小提琴聖經」。巴赫擅於運用文字，在樂譜上題著*sei solo*，代表「六首獨奏曲」，在義大利文中同樣具有「你是單獨的」含意，將文字雙重的巧思表露無遺。由於這些樂曲不需其他樂器，而經常被稱作「無伴奏小提琴奏鳴曲」。這些作品在巴赫去世之後，由於演奏技巧艱難，並未受到重視，直到十九世紀才出版，但卻是因小提琴家姚阿幸經常在音樂會中演奏，才廣為流傳。

第三號奏鳴曲以義大利的「教堂奏鳴曲」（Sonata da chiesa）慢-快-慢-快的四個樂章形式構成，慢板的引導樂章後為賦格的第二樂章，猶如前奏曲與賦格，其後接著的是歌謠風的第三樂章，以及快板的終樂章。巴赫曾將此首奏鳴曲改編給大鍵琴演奏。慢板的第一樂章，以附點的節奏平靜徐緩的開始，並加上對位的旋律，這持續的附點節奏為此樂章的核心，樂曲在這固定的節奏下音樂仍具有前進的動力與豐富的張力。第二樂章為三首奏鳴曲中最長的賦格，作曲家運用相同的主題，作各種變化。主題取自聖詠曲旋律，同樣也運用在巴赫的聖詠前奏曲與清唱劇中。極緩板的第三樂章為抒情優雅的樂章，緩和前面的賦格樂章，情感豐富的聲響與如歌的旋律，維持全曲寧靜的氣氛。終樂章以連續快速的十六分音符為主急速奔馳，為二段曲式，樂曲充滿華麗的聲響。

曲目 | PROGRAM

貝多芬：第二號小提琴奏鳴曲，作品12

L. v. Beethoven : Violin Sonata No. 2 in A major, Op. 12, No. 2

- I 有活力的快板 Allegro vivace
- II 近乎小快板的行板 Andante più tosto allegretto
- III 愉快的快板 Allegro piacevole

巴赫：第三號無伴奏小提琴奏鳴曲，作品1005

J. S. Bach : Violin Sonata No. 3 in C major, BWV 1005

- I 慢板 Adagio
- II 賦格 Fuga Alla breve
- III 最緩板 Largo
- IV 很快的快板 Allegro assai

中場休息 Intermission

巴爾托克：無伴奏小提琴奏鳴曲

B. Bartók : Sonata for solo violin, Sz 117

- I 夏康舞曲速度 Tempo di ciaccona
- II 精確的、不過於活潑的賦格 Fuga Risoluto, non troppo vivo
- III 旋律 慢板 Melodia Adagio
- IV 急板 Presto

布拉姆斯：C小調詠諧曲（選自F-A-E 奏鳴曲）

J. Brahms : Scherzo in C minor, WoO. 2, Sonatensatz F-A-E

↪ 晚 安 Good Night ↪

小提琴 / 許 軒豪
Violin / Hsuan-Hao Hsu

生於1994年，五歲開始學習，師事嚴宗平老師、李志堅老師、李俊穎教授；亦曾接受胡乃元、Christophe Boulter、Ingolf Turban等大師班個別指導。副修鋼琴，師事邱曉琦老師、庾燕誠教授、陳青音教授。2008年獲選為北市交第四屆明日之星，於中山堂與臺北市立交響樂團合作演出聖桑第三號小提琴協奏曲。2009年2月參加美國知名音樂學府寇蒂斯（The Curtis Institute of Music）音樂院入學考試，獲得全額獎學金之入學資格。6月於師大附中中國中部音樂班畢業後，8月旋即前往美國費城寇蒂斯音樂院深造，師事 Joseph Silverstein 與 Pamela Frank 等兩位教授。現為歐普思音樂藝術（Opus Music Arts）專屬之“Young Opus”潛力新秀音樂家。

—— 重要演出紀錄 ——

- 2002 08月 加入茱莉亞室內樂團，每半年定期於新莊文化藝術中心演出，於2006年起擔任首席。
- 2007 01月 於新莊文化藝術中心演出韋瓦第四把小提琴協奏曲，擔任小提琴獨奏。
- 2007 03月 於臺北中山堂光復廳獨奏「流浪者之歌」。
- 2007 04月 參加師大附中管弦樂團於國家音樂廳演出「附韻風華」。
- 2007 07月 獲黃瀚民教授之邀，參加樂亮青少年弦樂團，於蘆洲功學社總部音樂廳演出。
- 2007 08月 與樂亮青少年樂團、中華民國古典音樂騎士協會附設青少年交響樂團，及美國管弦樂團Clap & Tap於日本琉球合作演出。
- 2008 05月 於新莊文化藝術中心演出「技炫豪琴」—許軒豪小提琴獨奏會。
- 2008 11月 於臺北中山堂中正廳與臺北市立交響樂團合作演出聖桑第三號小提琴協奏曲。
- 2010 06月 於臺北國家演奏廳演出「許軒豪2010小提琴獨奏會」。
- 2011 07月 於臺北國家演奏廳、高雄衛武營藝術文化中心，以及同年12月於臺中市立葫蘆墩文化中心演出「許軒豪2011小提琴獨奏會」。

—— 重要獲獎紀錄 ——

- 2001年 獲維也納小提琴二年級組第一名
- 2003年 獲國語日報中年級組第一名
- 2004年 獲全國學生音樂比賽國小組第五名
- 2005年 獲臺北縣音樂比賽國小組第一名
- 2006年 錄取國立師大附中音樂班國中
- 2007年 獲臺灣弦樂團第七屆全國小提琴比賽少年組第三名、臺北市音樂比賽國中組第二名、獲臺北市音樂比賽弦樂四重奏國中組第一名，擔任第一小提琴。
- 2008年 獲選為北市交第四屆明日之星於中山堂與臺北市立交響樂團合作演出聖桑第三號小提琴協奏曲
- 2009年 獲全額獎學金考取美國寇蒂斯音樂院

鋼琴 / 陳永禎

Piano / Yung-Jen Chen

鋼琴家陳永禎曾在英格蘭、威爾斯、義大利、日本、台灣、以及美國等國家舉辦獨奏會，並得過無數全國性和國際性的獎項，其中包含了在義大利舉行的Florestano Rossomandi 國際鋼琴比賽，得到了第三名的佳績。

曾於英國Symphony Hall及Steinway Hall等極具聲譽的音樂廳舉辦個人獨奏會，以及紐約卡內基威爾廳 (Carnegie Weill Recital Hall) 室內樂音樂會中演出。他曾多次擔任國際音樂節及比賽的鋼琴合作藝術家，包括北卡羅萊納州東岸藝術節 (Eastern Music Festival) 及俄亥俄長笛音樂節 (COFA)，與國際知名音樂家共同演出。

於國立台北藝術大學完成學士學位，主要師事陳泰成教授，取得獎學金赴英國伯明罕音樂院取得演奏家文憑及碩士學位，之後以助教身分進入美國俄亥俄州立大學攻讀音樂博士，並在Caroline Hong教授的指導下取得博士學位。

曾於俄亥俄州奧特班大學 (Otterbein College) 擔任教職，目前為台中教育大學鋼琴助理教授及私立淡江中學鋼琴教師，同時也是歐普思音樂藝術 (Opus Music Arts) 專屬音樂家。近年致力於研究及演出北歐曲目。個人第一張CD演奏專輯「北歐物語」已於2010年12月由貝特/華納出版發行。

巴爾托克：無伴奏小提琴奏鳴曲

Bartók: Sonata for solo violin, Sz 117

匈牙利音樂家巴爾托克 (Béla Bartók, 1881-1945) 的創作早期受到德奧傳統的影響。1900年代民族主義興起，引發巴爾托克想要更加瞭解匈牙利的農民音樂，他開始著手採集民歌並以科學的方法研究整理這類音樂，也成為現代民族音樂學的先驅，自然也將民間音樂的要素融入自己的創作中。

1940年因第二次世界大戰，巴爾托克前往美國紐約定居避開戰火，當時除了在哥倫比亞大學任教，偶爾亦舉辦音樂會。因健康因素，音樂作品並不多，直至1943年受委託創作的《管絃樂協奏曲》，才重新投入創作。小提琴大師曼紐因 (Yehudi Menuhin, 1916-1999) 於1943年委託巴爾托克創作這首《無伴奏小提琴奏鳴曲》。創作期間巴爾托克同時在北卡羅納州的納西威爾接受白血病的治療，後於1944年3月完成。他在1944年的四月和六月與曼紐因書信往返，取得樂曲修改上的共識。作品題獻給曼紐因，同年由曼紐因於紐約首演。

這首《無伴奏小提琴奏鳴曲》的創作靈感得自巴赫與曼紐因演奏的巴赫無伴奏奏鳴曲，樂曲中融合巴洛克與匈牙利民歌的特色。第一樂章標示為夏康的速度 (Tempo di ciaccona)，其靈感來自巴赫的第二號無伴奏組曲 (BWV1004) 中的夏康舞曲。一開始即呈現莊嚴的夏康舞曲主題，作曲家以奏鳴曲的形式，運用自由幻想的風格作發展與再現。第二樂章帶著巴洛克的精神，為精確、不過於活潑的賦格，主題帶著休止符，堅決果斷的開始，形成四聲部的賦格。巴爾托克將主題與倒影運用在不同的插入段，並加入新的材料。第三樂章為旋律，標示為慢板，呈現出一個沉思的主題。中間插入的段落運用顫音與震音，富於匈牙利民歌的特色。急板的第四樂章，類似輪旋曲式的結構，先是帶著弱音器以神秘色彩的常動曲風格開始，接著插入一段舞曲的曲調，另一插入段為沉穩的主題。

布拉姆斯：C小調談諧曲（選自F-A-E奏鳴曲）

Brahms: Scherzo in C minor, WoO. 2, Sonatensatz F-A-E

這首《談諧曲》原是舒曼 (Robert Schumann, 1810-1856) 在1853年邀請布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897) 與舒曼的學生狄特里希 (Albert Dietrich, 1829-1908) 為迎接好友小提琴家姚阿幸 (Joseph Joachim, 1831-1907) 來訪一同創作的奏鳴曲其中的一個樂章，此首奏鳴曲又稱《F-A-E奏鳴曲》。此曲以姚阿幸的座右銘「自由卻孤寂」(Frei aber Einsam) 為創作靈感，以這三個德文字的字首F-A-E轉換成音名，並依狄特里希在第一樂章的動機為主創作。第一樂章由狄特里希創作、第二樂章〈間奏曲〉與第四樂章為舒曼的作品，而第三樂章〈談諧曲〉則是布拉姆斯的傑作。作品完成後，由姚阿幸與舒曼夫人克拉拉·舒曼 (Clara Wieck Schumann, 1819-1896) 在舒曼家中首演，據說當時姚阿幸正確無誤地猜出每個樂章的創作者。由於布拉姆斯的這首《談諧曲》評價非凡，不僅於1906年出版，亦經常成為音樂會中單獨演出的曲目。

這首《談諧曲》以強烈的節奏與激動的性格為特色，主要段落小提琴以像是命運動機的節奏熱情地開始，第二主題為柔美的旋律有著明顯的F-A-E動機，再回到第一主題。中間段落為一溫暖的旋律，中間不時出現命運動機的節奏。接著回到主要段落，最後加上簡潔的C大調尾奏後精彩地結束。

6/22

2012 日 PM7:30

新竹市文化局演藝廳

Performing Arts Center, Hsinchu City

7/07

2012 日 PM7:30

臺北國家演奏廳

National Recital Hall, Taipei

7/22

2012 日 PM7:30

高雄市音樂館

Kaohsiung Music Hall

L'OCCITANE
EN PROVENCE

獨家贊助

主辦單位

歐普音樂藝術
(02)2276-0381

指導單位

高雄市政府文化局

協辦單位

新竹市文化局 高雄音樂室內樂團 Melody美樂時音樂藝術

YAMAHA
ARTIST SERVICE CENTER

贊助單位

財團法人國家文化藝術基金會

CHIMEI

台灣奇美文化基金會贊助