

Rhine Journey Fantasy and Variations

萊茵河畔的
幻想與變奏

林瑋祺鋼琴獨奏會

Wei-Chi Lin Piano Recital 2021

雲林場 2021.12.04 (六) 19:30

地點 | 雲林北港文化中心家湖表演廳

高雄場 2021.12.08 (三) 19:30

地點 | 衛武營國家藝術文化中心 表演廳

臺中場 2021.12.17 (五) 19:30

地點 | 臺中國家歌劇院 小劇場

臺北場 2021.12.26 (日) 19:30

地點 | 臺北國家演奏廳

主辦單位 | 0921-926-057

協辦單位 | 雲林縣政府

臺中市政府文化局

贊助單位 |

國|藝|會

台北市文化局
Department of Cultural Affairs
Taipei City Government

謹以此敬獻給最疼愛、包容我
在天上的爸爸

林振揚先生
(1949-2021)

沒有爸爸不求回報的付出與栽培
就沒有今日的我

演奏曲目 Program

巴赫 / 布梭尼

二首聖詠前奏曲：

《我呼求祢，耶穌基督》，《醒來，那聲音召喚我們》

Bach / Busoni "Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639

"Wachet auf, ruft uns die Stimme", BWV 645

布拉姆斯 (1833-1897)

《韓德爾主題變奏與賦格》，作品24

J. Brahms Variations and Fugue on a theme by Handel, op.24

中場休息

Intermission

巴赫 / 拉赫瑪尼諾夫

《前奏曲，嘉禾舞曲，吉格舞曲》

改編自巴赫小提琴組曲第三號

Bach / Rachmaninoff Prelude, Gavotte & Gigue from violin Partita No. 3

舒曼 (1810-1856)

《C大調幻想曲》，作品17

R. Schumann Fantasie in C, op.17

鋼琴

林瑋祺 Wei-Chi Lin

國立台灣師範大學音樂學系表演藝術鋼琴組博士。師事鋼琴教育家王穎、王青雲教授，六歲山葉教室啟蒙，之後就讀國語日報音樂班、敦化國小、仁愛國中、師大附中、國立台灣師範大學學士、碩士班。並接受Z. Kacharskaya、Martin Canon、Marcella Crudeli、Sergei Dorensky、Bronislawa Kawalla、Bernard Ringeissen、John Perry、Oleg Stepanov、Regina Smenzianka、Lev Naumov、Leon Fleisher等國際大師指導。目前為國立台灣師範大學音樂學系，台北市立大學音樂學系、真理大學音樂應用學系兼任助理教授，並在師大附中、中正高中、新北高中、仁愛國中、中平國中及敦化國小音樂班任教。

就學期間屢獲大獎，包括1995台灣鋼琴大賽青少年組全區第一名，第四屆中華蕭邦鋼琴大賽第一名，1997中華民國首屆協奏曲大賽第一名，1999第八屆台北國際蕭邦鋼琴大賽第一名。2000年7月獲得殊榮，被推薦於波蘭蕭邦故居Zelazowa Wola舉行蕭邦作品獨奏會，是第一位在此演奏的台灣人。2003獲得第十四屆羅馬國際鋼琴大賽首獎，獲頒義大利總統齊安比 (Carlo Azeglio Ciampi) 獎杯，及德國賽勒Seiler百萬名琴，並由陽明海運贊助運送回台。

近年來瑋祺的演奏足跡遍及台灣、歐亞各大城市；除了台北國家音樂廳、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、金門等地演藝廳，並曾受邀於義大利羅馬、Rimini、法國Le Mans、奧地利維也納、菲律賓馬尼拉、日本東京、大阪、琦玉、韓國濟州、中國北京、天津、廈門及香港等地舉辦獨奏會及協奏曲演出。合作的樂團包括 Capella Cracoviensis Chamber Orchestra、Jeunesses Musicales World Orchestra、中國青年管弦樂團、台北市立交響樂團、國立台灣交響樂團、台北藝大交響樂團、台北世紀交響樂團、台南市立管弦樂團、台北縣立交響樂團、長榮交響樂團、師大管樂隊、幼獅管樂團、海軍軍樂隊、真理大學管弦樂團、師大管弦樂團，並與指揮大師 Roland Bader、Andrey Boreyko、陳澄雄、呂淑玲、簡文彬、張佳韻、葉樹涵、廖嘉弘、郭聯昌、李秀文、陳正哲、陳廷輝、許瀟心，許雙亮、莊文貞等教授合作演出。瑋祺亦經常受邀為台灣作曲家擔任作品之首演或發表，如陳茂萱、謝隆廣、柯芳隆、林進祐、莊文達、黎國鋒、嚴琲玟、陳瓊瑜、趙菁文、潘家琳等作曲家的鋼琴獨奏、室內樂、協奏曲作品，並受邀錄製作曲家陳茂萱之鋼琴作品專輯，於2013年12月發行「連接鄉土的古典與浪漫--陳茂萱鋼琴作品I」。

多年來演奏足跡遍及各地，除台北國家音樂廳、中山堂、新舞台，台灣各縣市文化中心外，並受邀於義大利羅馬、Rimini、法國Le Mans、奧地利維也納、菲律賓馬尼拉、日本東京、大阪、琦玉、韓國濟州、中國北京、天津，廈門及香港等地，舉辦獨奏會及協奏曲演出。世界名鋼琴家華沙音樂院教授 Bronislawa Kawalla 讚譽林瑋祺為「一位具有濃厚個人藝術特質與精湛技巧的鋼琴家。他的表演之所以如此出色，不僅是因為他能運用豐富的創造力，表現樂曲的藝術內涵，更因為他清晰及開闊的詮釋風格，讓觀眾能融入他的表演中，產生最直接的共鳴。」白俄羅斯音樂院教授 Z. Kacharskaya 則表示「林瑋祺深具獨特鮮明的藝術家特質，是位不可多得的鋼琴家。他對音樂的熱情及深刻的感受力，完全展現於演奏中。」瑋祺並於2000年獲得殊榮，被推薦於波蘭蕭邦故居 Zelazowa Wola 舉行全場蕭邦作品獨奏會，成為第一位在此演奏的台灣人。

巴赫/布梭尼

二首聖詠前奏曲：《我呼求祢，耶穌基督》，《醒來—那聲音召喚我們》

Bach / Busoni "Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639 "Wachet auf, ruft uns die Stimme", BWV 645

出生於義大利，布梭尼一生曾旅居歐陸許多國家並遠赴俄國、美國；他是一位世界公民，更是喜好哲理而富有教養的博雅之士。在那個國與國之間劍拔弩張，戰爭一觸即發的時代，此一特質卻成爲他顛沛流離與哀傷苦痛的來源。他沒有真正的家鄉，音樂成爲他生命與靈魂最重要的歸屬。憑藉著與生俱來的天分、不懈的努力與堅持，布梭尼最終成爲當代最傑出的鋼琴家，創新理論家與「未來音樂」的先知，同時也是深具影響力的教育家、指揮家、作曲家，創作方面以對巴赫(J. S. Bach, 1685-1750)作品的改編最爲人所知。布梭尼對巴赫極爲尊崇，不但校訂其全部鍵盤樂曲並加以出版，也曾改編多首膾炙人口的作品，例如改編自小提琴無伴奏的《夏康舞曲》(Chaconne in d minor, BWV1004)，改編自管風琴曲的《d小調觸技曲與賦格》(Tocatta and Fugue in d minor, BWV565)以及《十首聖詠前奏曲》等。其中又以《夏康舞曲》最爲著名，也使得「巴赫—布梭尼」成爲衆所皆知的特有名詞。

作爲虔誠的基督教路德派信徒，巴赫一生共創作了400首以上的四聲部合唱聖詠曲，以及約150首的管風琴聖詠前奏曲。後者顧名思義即是根據聖詠創作的管風琴作品。在早期的基督教禮拜儀式中，管風琴師會簡單演奏聖詠旋律，作爲教徒們集體合唱聖詠前的提醒，隨著時間發展，音樂家們開始在其中加入許多對位聲部，管風琴聖詠曲也逐漸成爲一種獨立的藝術形式，並在巴赫手中發展至最高峰，成爲日後德國作曲家的創作傳統。

布梭尼於1898年出版十首改編自巴赫的聖詠前奏曲，作爲其巴赫—布索尼全集的第三卷(改編作品)。布梭尼於1897年五月底致信出版商，欣喜地指出：

「這是偉大的塞巴斯蒂安(巴赫)的管風琴聖詠曲，由我以愛精心研製。

這些選曲是幸福的集成，全冊是名副其實的珠寶盒，蘊藏了最精湛的工藝。我希望

這部作品能廣爲流傳，因我幾乎不知道有什麼鋼琴作品能比這更好。」

這十首改編曲分別選自巴赫的作品667、645、659、734a、639、617、637、705、615、665，此次音樂會演奏的是作品639的《我呼求祢，耶穌基督》，以及作品645的《醒來—那聲音召喚我們》，皆爲聖詠曲的經典之作。前者緩慢嚴肅的行進，傳達出一種深沉、堅定的悔罪與禱告呼求；後者則是一闕讚美詩，充滿虔敬的盼望。在這些改編曲中，布梭尼保留巴赫原曲的旋律架構，而以織度與和聲的重新配置、不同的運音變化與線條重塑，以及少量新聲音的添加，展現出一種內斂卻色彩繁複，單純卻包覆深厚哲思的鍵盤音響美學。如同作曲家在出版序中所言，這些作品「……，不太需要演奏者的最高技巧，但他必須能夠完全掌握鋼琴觸鍵的藝術，才能演奏這些聖詠前奏曲。」

布拉姆斯

《韓德爾主題變奏曲》，作品24

J. Brahms Variations and Fugue on a theme by Handel, op.24

《你喜歡布拉姆斯嗎？》(Aimez-vous Brahms)，這是法國女性小說家莎岡(F. Sagan, 1935-2004)於1959年發表的小說；無獨有偶地，2020年也有一部韓劇以此為名。無論小說或戲劇，既以布拉姆斯為標題，不難想像其內容都牽涉了古典音樂，尤其是布拉姆斯的作品；另一個重要元素，則是複雜矛盾的三角戀情，描述徘徊於不同情感間的矛盾與掙扎。音樂史上，舒曼、克拉拉(Clara Wieck, 1819-96)、布拉姆斯之間的三角關係向為樂迷所樂道，而後兩者間撲朔迷離的情感，至今仍是難解的巨大謎團。相較於舒曼是位無可救藥的浪漫主義者，布拉姆斯的性格則內斂、嚴謹而壓抑，甚至可說相當的自我保護。這樣的性格也造就了布拉姆斯獨特的音樂語言：溫暖厚實，內斂節制，深情而不張揚，浪漫卻嚴守形式壁壘。舒曼去世後，他最終選擇遠離，將心中的濃烈愛意轉化為綿延一生的情誼，克拉拉也成為他終身最重要的摯友、音樂知己、演出者、以及創作靈感來源。布拉姆斯曾說：「我最美好的旋律都來自克拉拉。」他的創作從鋼琴曲出發，一開始即以龐大的古典形式作為探索和承繼的目標，包含早年的三首奏鳴曲、中年的多首變奏曲，都是龐大厚實艱深的挑戰。

今晚演出的《韓德爾主題變奏曲》，即是繼巴赫《郭德堡變奏曲》(Goldberg Variations, BWV988)以及貝多芬(L. v. Beethoven, 1770-1827)《迪亞貝里變奏曲》(Diabelli Variations, Op. 120)之後，鋼琴變奏曲目最偉大的鉅作。這是布拉姆斯本人特別喜愛的作品，連音樂理念與其不合的華格納(R. Wagner, 1813-83)也讚美此曲將古老的變奏曲形式發揮得淋漓盡致。

《韓德爾主題變奏曲》完成於1861年，是布拉姆斯獻予克拉拉的生日禮物，亦由她在漢堡首演，全曲包含主題與二十五段變奏，最後以龐大的賦格作結。此曲有著巴羅克的精神(以韓德爾的主題起始，以賦格作終)、古典的形式與技法、浪漫的和聲色彩與織體聲響，並將現代鋼琴的演奏技巧、表現語彙，作了徹底的發揮。樂曲主題來自韓德爾(G. Handel, 1685-1759)第二冊大鍵琴組曲中，《第一號降B大調組曲》(HWV434)主題與變奏的主題段，為典型每句四小節，前、後段各自反覆共十六小節的均衡對稱結構。之後的每段變奏基本上依循主題架構，作曲家以豐富的變奏手法與表情變化，加以變奏間不間斷的設計，延續特定情緒並擴充內容，讓整體更為連貫。全曲可分為以下四大段落。

主題至第八變奏 /

此部分變奏可聽出與主題之間的密切關聯。第一至第三變奏均為旋律變奏，將主題加以鄰音裝飾而成，賦予不同的節奏特色，性格具有延續性。第四變奏性格較為獨立，果決而強烈的風格與第三變奏的柔和優雅形成鮮明對比。第五、第六變奏轉為降b小調，帶出連綿的陰鬱抒情表現。第七、第八變奏轉回活潑的降B大調，斷奏與大量重複音帶出精神抖擻的進行曲風格。

第九至十八變奏 /

樂曲至此更進一步地發展。變奏間多為兩兩成對、延續性的搭配，素材與手法更加豐富精彩，演奏技巧也更具挑戰性。第九變奏開頭鐘聲般的突強音點出樂曲的轉折，也揭示了第九、第十變奏的戲劇性。第十一、十二變奏同為柔美抒情的歌唱風格。第十三變奏轉至降b小調，沈重陰鬱如同一闕送葬進行曲，在連續的和弦引導下，進入同樣以六度和弦為素材的第十四變奏，性格轉為明朗活潑，也將樂曲帶入高難度的展技變奏群中。之後的第十五、十六變奏，以及第十七、十八變奏皆是兩兩成對，彼此間素材相似，運用大跳、快速雙音、卡農、模仿輪唱等手法，讓主題素材綻放出繁花似錦般的不同面貌。

第十九至二十五變奏 /

變奏手法更加複雜精巧，與主題間的關聯也愈發難以辨認。第十九變奏為12/8拍，西西里舞曲風格，中低音域密集的和弦進行持續至第二十變奏，至此不協和的半音運用帶出神秘陰鬱的性格。第二十一變奏轉至g小調，作曲家以右手三連音與左手十六分音符的對立與並存，延續前一變奏的陰鬱與衝突感。此一不斷積累的黑暗，隨著第二十二變奏的出現煙消雲散，樂曲轉回降B大調，彌賽特舞曲風格的甜美曲調在高音域輕柔奏出，帶出音樂盒般的夢幻感。之後的三個變奏(第二十三至二十五變奏)可視為賦格前的導奏，隨著節奏的愈趨密集，音樂的張力持續堆疊至第二十五變奏燦爛迸發，至此主題也完整再現。

賦格 /

最後的賦格段長達109小節，主題來自韓德爾主題的上行級進音型。布拉姆斯以倒影、增值、模進等手法加以變化，並以豐富的運音表現、和聲色彩、以及織度設計，在持續行進，不斷堆疊攀升的十六分音符脈動中將音樂推向高潮，展現了嚴謹的構思，宏大的意志，與厚實飽和的浪漫聲響。布拉姆斯以賦格總結全曲高潮，不但顯示了他對於對位技法的熟稔與自信，也展現了他對於貝多芬晚期創作的承襲與最高頂禮。

巴赫/ 拉赫瑪尼諾夫

《前奏曲，嘉禾舞曲，吉格舞曲》，改編自巴赫小提琴組曲第三號

Bach / Rachmaninoff Prelude, Gavotte & Gigue from violin Partita No. 3

拉赫瑪尼諾夫標誌著最後一代的浪漫派作曲大師，同時也是品味、技巧超卓的鋼琴家。他的音樂集結了後浪漫的優雅、華麗、複雜、憂鬱，以獨樹一格的風格語彙留下許多經典鋼琴曲目，其中大部分為原創，少部分為改編。他的鋼琴改編曲數量僅十六首，大多創作於1918年移居美國以後。此時期的拉赫瑪尼諾夫因為現實的經濟問題，將事業重心由作曲轉為演奏。為了因應實際演出的需要，改編曲成為此時期拉赫瑪尼諾夫的創作重心，產生了包含改編克萊斯勒(F. Kreisler, 1875-1962)《愛之悲》(Liebesleid)、《愛之喜》(Liebesfreud)，改編自巴赫無伴奏小提琴組曲的《前奏曲，嘉禾舞曲，吉格舞曲》，以及改編自他個人聲樂曲的《紫丁香》(Lilacs)、《雛菊》(Daisies)等經典之作，也使他成為繼李斯特(F. Liszt, 1811-86)之後，與布梭尼、郭多夫斯基(L. Godowsky, 1870-1938)齊名的改編大師。

《前奏曲，嘉禾舞曲，吉格舞曲》改編自巴赫的第三號無伴奏小提琴組曲，原始作品包含七首樂曲，除了拉赫瑪尼諾夫改編的三首，另外四首分別為魯爾舞曲(Loure)、兩首小步舞曲(Menuets I and II)、布雷舞曲(Bourrée)。此組作品整體明朗輕快，兼具精彩流暢與優美動聽特質，不但是小提琴曲目的不朽經典，也吸引了後世許多作曲家，包含舒曼、克萊斯勒等，以不同方式為其改編。《前奏曲，嘉禾舞曲，吉格舞曲》是拉赫瑪尼諾夫相當少見、取材自巴羅克時期的改編作品（他的其它改編曲大多取材自浪漫時期），也是他的改編曲中，相當貼近原作的嘗試。相較於其它作品更為自由的改編手法，此三首作品忠於原作的框架，保留原曲動機呈現與和聲進行，並在和聲性質較不明朗處，加入拉赫瑪尼諾夫的個人色彩。與原始作品相較，雖然架構沒有更動，但由於作曲家對於和聲、織度、對位線條的重新安排，以及其個人化鋼琴技法的呈現，仍使改編後的作品與原作呈現截然不同的風格，更像是拉赫瑪尼諾夫的個人創作。

舒曼

《C大調幻想曲》，作品17

R. Schumann Fantasie in C, op.17

出生於十九世紀德國浪漫主義之巔，舒曼可謂生得其時、亦恭逢其盛。他自幼飽覽詩書，加上敏感多思、情感豐富、善於幻想的性格，恰與大環境的浪漫思潮相互輝映。舒曼是典型的浪漫主義者，也是十九世紀最具代表性的音樂家，在他身上反映著當時文學與音樂結合，音樂首重情感與主觀的表達而形式次之，以及一種為理想與熱情而活、即使是遙不可及的幻想也願真誠奉獻一切、毫不妥協於迂腐陳舊的生命態度。

此首《幻想曲》即完全展現上述特質。樂曲創作於1836-37年間、舒曼二十六、七歲年華正盛之時。這是他鋼琴曲中最大膽、最不受拘束的大型創作，無論就形式規模、情感深度、表現張力、演奏技巧等各方面，都是古往今來的難得鉅作。樂曲最早來自於李斯特的邀約。當時李斯特正為籌建貝多芬逝世十周年的紀念碑奔走忙碌，他邀請舒曼創作一首樂曲，共襄募款盛舉。舒曼則決定以奏鳴曲此一形式，表達對大師的最深敬意，貝多芬紀念碑上的刻文：「廢墟、獎盃(凱旋)和棕櫚樹(皇冠)」(Obolon auf Beethoven Monument: Ruinen, Trophaeen, Palmen)，也成為此曲三個樂章的原始標題。舒曼並將樂曲題獻給李斯特，而李斯特則以《B小調鋼琴奏鳴曲》回贈。

然而，原先的計畫最後並未實現，此部作品也改以《幻想曲》為題，在形式上展現與傳統奏鳴曲十分不同的樣貌。樂曲開頭，舒曼引用了德國文學家許雷格(F. Schlegel, 1772-1829)的詩，

穿過塵世間繽紛夢境
暗中聆聽的人
能聽見那
最細微的聲響

*Durch alle Toene toenet
Im bunten Erdentraum
Ein leiser Ton gezogen
Fuer den der heimlich lauschet.*

許雷格的詩，以優美而充滿暗喻的文字，串接起個人與宇宙、塵世與夢想，無聲與有聲。而對於此時被迫與戀人分隔兩地的舒曼而言，鋼琴家克拉拉則是他心之所繫的夢想、宇宙的中心。他的所有樂思都圍繞著她，每一顆音符都是對愛人的深情吶喊。舒曼曾說，此曲是他所創作過「最熱情的音樂」。第一樂章開頭，作曲家安排左手頑固地在相隔九度的G與A音間縈繞盤旋，這原本可以密切相鄰的G音與A音，在相隔一個八度後卻只能奮力拚搏，似乎暗示著兩位戀人心在咫尺，人卻相隔天涯，思念而不得見的心情。之後，右手以八度熱切地奏出自A音開始的五度下行主題，持續而堅定。舒曼將克拉拉的名字化為音名隱藏在旋律中，並在樂章結尾引用了貝多芬的歌曲《致遠方的愛人》(An die ferne Geliebte)的旋律，加上曲中種種手法，都讓此樂章如同一封私密的情書，以音符紀錄著舒曼在愛情中的各種心緒。自此，「克拉拉」與「貝多芬」成為縈繞此曲最重要的兩位人物，熱烈而深沉的「愛」與「思念」，則是此曲銘刻的情緒，作曲家以他無邊際的幻想與創造力，串起所有元素。

雖然第一樂章展現了舒曼對摯愛的深刻愛戀，然而在克拉拉收到整首樂曲後，對於第二樂章則表現出更大的驚艷與悸動。不同於傳統三樂章奏鳴曲中，第二樂章通常以慢板呈現，此曲第二樂章是充滿活力的、輪旋曲式的進行曲，堂皇高貴而充滿熱情，充滿凱旋得勝的盼望。克拉拉致信舒曼表示，此樂章進行曲風的主題讓她「渾身發燙，又渾身發冷」。樂章充滿舒曼經常使用的頑固附點節奏，隨著樂曲進行愈發激昂熱情，在中段的短暫歇息後，進行曲主題再現並逐漸引領至尾奏的高潮。此處舒曼留下了一段鋼琴曲中著名的艱難技巧，由鍵盤中心至兩端的快速飛躍，無情挑戰著每位鋼琴家最高的精準度、耐力、與控制力。

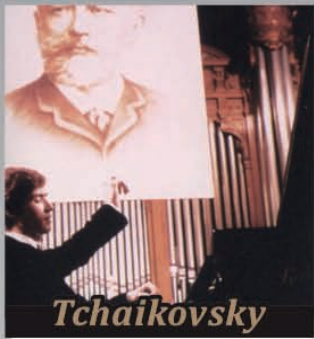
第三樂章是全曲最具幻想風的樂章，也是作曲家最深邃而昇華的愛情謳歌。舒曼選擇以抒情的慢板樂章結束全曲，這在奏鳴曲中是非常特別而罕見的安排。樂章不斷循環重複第一樂章開頭的下行旋律，之前的熱烈與絢爛在此歸於寧靜，昇華為純潔夢想世界中，溫柔而親密的傾訴；無論是獨白或相互應和的二重唱，都是至美的情歌。初稿中，舒曼在第三樂章結尾重新引用第一樂章結尾，貝多芬《致遠方的愛人》旋律，然而在1839年修訂出版時，作曲家決定刪除此一樂段。也許當時，他已看到突破兩人之間艱難阻礙的曙光：隔年舒曼與克拉拉終成眷屬，自此不再只是遙遠相隔的愛人，終能相守。

KAWAI

喝采與肯定

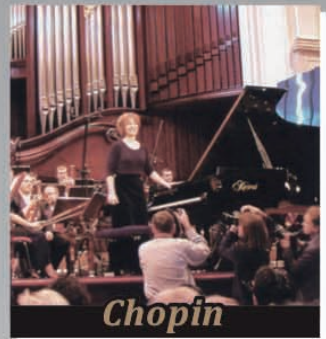
國際世界鋼琴大賽暨知名鋼琴演奏家指定用琴的榮耀

Tchaikovsky

Dublin

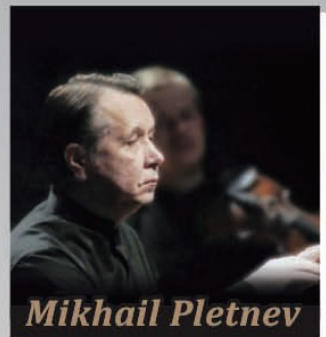
Chopin

Busoni

Rubinstein

Mikhail Pletnev

KAWAI 河合鋼琴總代理：
PIANOS **東和樂器**

W WELTMEISTER
德國原裝手風琴

S SUZUKI
鈴木學校樂器

TEL: (02) 2314-7161
<http://www.kawai.com.tw>

財團法人東和音樂學術研究獎助基金會