

張群
小提琴獨奏會

時
空

×
凝
結

STATIC
TIME

張群 小提琴獨奏會

時空 × 凝結

STATIC
TIME

2018 Chun Chang Violin Recital

STATIC TIME

2018

09/22 (Sat) 15:30

台南響響

票價 | \$300 現場售票

09/29 (Sat) 19:30

高雄市音樂館

票價 | \$ 300 年代售票系統

10/03 (Wed) 19:30

臺中國家歌劇院 小劇場

票價 | \$400 兩廳院售票系統

10/11 (Thu) 19:30

台北國家兩廳院演奏廳

票價 | \$300 \$500 \$800 兩廳院售票系統

演出曲目

蘇克：給小提琴與鋼琴的四首小品，作品17
Josef Suk: 4 Pieces for Violin and Piano, Op. 17

第一曲 似敘事曲	I. Quasi Ballata
第二曲 熱情地	II. Appassionato
第三曲 一點憂傷地	III. Un poco triste
第四曲 模仿曲	IV. Burlesca

德弗札克：第二號斯拉夫舞曲，作品72（改編給小提琴與鋼琴）
Antonín Dvořák: Slavonic Dance No. 2, Op.72, arr. for Violin and Piano

德弗札克：E小調馬祖卡舞曲，作品49
Antonín Dvořák: Mazurek in E Minor, Op.49

巴爾托克：《羅馬尼亞民俗舞曲》（改編給小提琴與鋼琴）
Béla Bartók: Romanian Folks Dances arr. for Violin and Piano

第一曲 手杖舞（中庸的快板）	I. Joc cu Bâta (Allegro moderato)
第二曲 飾帶舞（快板）	II. Brâul (Allegro)
第三曲 踏步舞（行板）	III. Pe loc (Andante)
第四曲 號角舞（中板）	IV. Buciumeana (Moderato)
第五曲 羅馬尼亞波卡舞曲（快板）	V. Poarga Româneasca (Allegro)
第六曲 快速舞蹈（相等速度）	VI. Maruntelul (L'istesso tempo)
Maruntelul (Allegro vivace)

中場休息

齊瑪諾夫斯基：D小調小提琴奏鳴曲，作品9
Karol Szymanowski: Sonata for Violin and Piano in D minor, Op. 9

- 第一樂章 不太快的快板
I. Allegro moderato
- 第二樂章 寧靜溫柔的小行板—詼諧地（更快的）—回到原速
II. Andantino tranquilloe dolce - Scherzando (più moto) - Tempo 1
- 第三樂章 終曲：極快板，似急板
III. Finale. Allegro molto, quasi presto

維尼奧夫斯基：主題與變奏曲，A大調，作品15
Henryk Wieniawski: Variations on an Original Theme in A Major, Op. 15

VIOLIN

張 群

德國小提琴最高獨奏家文憑 (Solistische Ausbildung) 與奧地利室內樂最高演奏文憑 (Postgraduale)。目前任教於國立台灣師範大學、國立中山大學與台南應用科技大學等音樂學系，並主持演藝團體 - V I O 提琴樂集。

自幼學習鋼琴而踏入音樂領域，就讀前金國小時，在許秋琴老師的建議下開始學習小提琴並考取鳳西國中音樂班，之後以榜首成績考上雄中音樂班，先後師事楊仁傑及方永信老師。1999 年參加甄試同時考取台北藝術大學與國立台灣師範大學音樂系，同年即赴歐洲進修。

歐洲留學十二年，首先至音樂之都 - 維也納，先後於市立維也納音樂院 (Konservatorium der Stadt Wien)、國立維也納音樂暨表演藝術大學 (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) 與國立格拉茲音樂暨表演藝術大學 (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) 就讀。跟隨 Martin Tuksa、Gehard Schulz (Arban Berg Quartett 的第二小提琴)、Eszter Haffner 等教授，學習傳統維也納提琴學派的美聲及古典德奧音樂。主修樂器演奏科同時，也輔修音樂教育科的課程。在奧地利留學的期間，與音樂朋友們重組台灣同學會，集合同在奧地利求學之同儕，成立維也納太平洋青年樂團至各地演出。

於 2006 年取得學士文憑後，先以交換學生身份至德國福萊堡音樂院 (Hochschule für Musik Freiburg) 跟隨前柏林愛樂首席 Rainer Kussmaul 教授學習，隨後考取正式生並於隔年取得碩士文憑。教授以自身豐富的演奏經驗教授學生，習得許多技巧上的應用與音樂的詮釋。2009 年至特洛辛根音樂院進修最高獨奏家文憑學位 (Solistische Ausbildung)，師事 Winfried Rademacher 教授，攻讀期間亦時常與教授合作至各地演出，包含室內樂演出與發表現代作品。進修最高獨奏家文憑的同時，也同時回到維也納國立音樂暨表演藝術大學，跟隨 Johannes Meissl 教授主修室內樂，並於 2011 年取得室內樂最高演奏文憑 (Postgraduale)。

留學歐洲期間，常至各地參加音樂營與大師班，以學習各種不同提琴學派之演奏技巧及音樂風格，亦受邀至許多國際型比賽，累積相當多的經驗，包括 Tibor Varga、Dora Schwarzberg、Ernst Kovacic、Benjamin Schmid、Shmuel Ashkenasi、Carolyn Widman、Eduward Schmieder、Arkadi Winokurov、Leonid Sorokow、Gernot Winischhofer 及 Edward Zienkowsky、胡乃元及林耀基等教授。

參與許多世界各地之音樂活動，演出足跡遍及奧地利、美國、德國、義大利、瑞士、中國、日本、韓國及台灣：與好友共同組織的維也納太平洋青年樂團，在奧地利各地演出；與維也納青年愛樂交響樂團至中國巡迴新年音樂會；與德國各地教授合作室內樂演出，並為現代作曲家 Ferran Cruixent 的作品首演；參加 APOA (Asia Philharmonic Orchestra Academy) 樂團，與指揮家鄭明勳合作在韓國及日本巡迴演出…等。

於 2007 年起，開始於台灣舉辦音樂會，並於 2009 年獲選兩廳院樂壇新秀，個人音樂會包括：《來自維也納的琴聲》(2007)、《張群小提琴獨奏會 - 兩廳院樂壇新秀音樂會》(2009)、《新星與星星》(2009)、《十九世紀末之歐洲巡禮》(2011)、《愛在巴黎弦琴夜》(2013)、《琴醉俄羅斯》(2014)、《琴憶維也納》(2015)、《經典布拉姆斯》(2016)、《狂想與詩篇》(2017)。也曾受邀與亞特蘭大管弦樂團、特洛辛根音樂院管絃樂團、維也納太平洋青年樂團、國立台灣交響樂團及德新管弦樂團等樂團合作演出協奏曲。

2011 年回台灣後，與好友以精緻音樂會與推廣音樂為目標成立「VIO 提琴樂集」，並定期舉辦室內樂及獨奏演出。以 VIO 提琴樂集舉辦之室內樂音樂會包含：2012 年《十二條弦與黑白鍵的浪漫詩篇》、《德奧風情畫 I 多瑙河的沿途美景》、《德奧風情畫 II 艾格絲的回憶旋律》、《雲雀之歌》、《弦樂三劍客》、《當浪漫遇上咖啡 Jazz》、《晨間咖啡音樂》、《與舒伯特的午間音樂會》、《一起來跳舞吧！》、《藝起浪漫》、《Konzert-VIO Trio》(於奧地利維也納音樂暨表演藝術大學演奏廳)，2013 年《俄羅斯的絃琴藝致》、《浪漫 D 調》，2014 年《詩人之戀》、《情憶 琴藝》，2015 年《永恆穹音俄羅斯》、《夏日沁涼音樂拼盤》，2016 年《美麗時光》、《冬戀》。亦積極將古典音樂推向校園，希望將對音樂的熱忱化為樂音，與大家分享。

除了個人之獨奏及 VIO 提琴樂集所辦的室內樂音樂會外，亦長期與南部各演藝團體合作演出，如對位室內樂團、Taiwan Connection、南大室內樂集、德新獨奏家室內樂團、帕納森鋼琴四重奏與南台灣室內樂協會集等。表演方面，除了音樂廳內的正式演出外，亦至鄉下進行音樂表演、校園巡演、與基金會合作舉辦公益音樂會，以及偏遠小學校進行音樂推廣等，樂於將音樂分享給更多人。

平時除致力於演出外，目前任教於國立台灣師範大學、國立中山大學、台南應用科技大學等音樂系。希望能將自己對樂器的認識與想法、對音樂的知識與心得，以及表現音樂的感覺與掌控、演出的經驗等，傳承給學生們，期望學生也能同樣對音樂存有熱忱與喜愛。為了讓學生有不同的經歷與課程體驗，除了不定期舉辦學生音樂會與弦樂音樂營，也於暑假期間帶學生出國參加國際音樂營。

PIANO

許昱琦

美國科羅拉多大學波得分校鋼琴合作藝術（Collaborative Piano）演奏博士、波士頓新英格蘭音樂院鋼琴獨奏演奏與鋼琴合作藝術雙碩士、國立台北藝術大學音樂系鋼琴學士。曾受教於黃水金、杜夢紘、陳美鸞、Gabriel Chodos、Irma Vallecillo、Nicholas Carthy、Anne Epperson 等老師。

近年來，鋼琴家許昱琦在鋼琴專業合作藝術領域方面演出活動頻繁且具多樣性，演出地點涵括台灣各地、美國紐約州、麻州、俄亥俄州、堪塞斯州、密西根州、科羅拉多州、加州、德州、日本橫濱與韓國首爾等城市。多次受邀前往美國著名小提琴家 Brian Lewis 主辦的傑出青少年音樂營、小提琴大師葛拉米安創立的 Meadowmount 弦樂音樂學校、美國密西根州 Interlochen 暑期藝術營擔任專任鋼琴伴奏教練，除此之外，也受長笛家 Christina Jennings 與 Leon Buyse 的邀請，擔任 The Panoramic Flutist 音樂節唯一指定鋼琴家，也參與科羅拉多州 Sound of Lyons 音樂節與台灣基益慈善基金會主辦的〈奔放音樂節〉系列音樂會演出。留學美國期間，曾受聘擔任鋼琴伴奏助教及多位大師音樂家指定伴奏，積極參與協助各項器樂與聲樂個別課、大師班與音樂會，並擔任歌劇彩排鋼琴家協助演出數齣歌劇，同時也於波士頓音樂學院擔任合唱團伴奏與聲樂課之鋼琴伴奏助教。除了致力於音樂會演出外，也曾於藝術電影〈Artois the Goat〉原聲帶中擔任鋼琴演奏。

曾擔任德州大學奧斯汀分校音樂系專職鋼琴伴奏與鋼琴合作藝術研究所助教，現為國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所、國立屏東教育大學音樂系、台南應用科技大學音樂系、國立台南女中之助理教授。除了教學之外，同時也致力於音樂推廣，為“雅歌室內樂坊”與“奔放音樂工作室”之團員，期待能為愛樂者帶來更多元化的優質音樂演出。

樂曲解說

撰文／國立台灣師範大學音樂學碩士 林惟萱

蘇克：給小提琴與鋼琴的四首小品，作品 17

Josef Suk: 4 Pieces for Violin and Piano, Op. 17

1900 年春天，來自捷克同時身兼小提琴家與作曲家的蘇克，正擔綱著第二小提琴手與他的弦樂四重奏，在俄羅斯與西歐諸國進行巡迴演出。旅途間，他還創作了四首小品，獻給第一小提琴手卡爾·霍夫曼 (Karel Hoffmann)。這套作品中的樂曲結構大都是單純的 ABA 三段式曲式，其中的聲響情緒轉換卻多變且豐富。

第一曲的 A 段有著似印象派的聲響，小提琴和鋼琴上聲部的右手，奏著同樣清晰且帶有調式感的相似旋律，鋼琴下聲部以連續的三度音程支撐著，如同該曲標題的似敘事曲，緩緩而出的旋律彷彿述說著某個遙遠的故事。B 段轉而來到澎湃的浪漫聲響，小提琴從 A 段和緩流瀉的樂音，轉而為附點節奏強烈的旋律，緊接著鋼琴連續的琶音翻騰，小提琴也持續爬升拉高音域，帶至聲響情緒高點之後，張力隨著小提琴的力度削弱而抒放，再次回到了開頭 A 段旋律。

第二曲中的鋼琴一開始便是短促的八度音上行，力度瞬間急速加強，僅是四音之間，便自弱音至突強，當小提琴也加入之時，與鋼琴呈現交錯的重音節奏風格，充滿斷裂感。但這樣的不穩定氛圍並未維持太久，當一進入 B 段，馬上增長為長符值的旋律性段落，前段的一切彷彿夢一般不具現實，直到開頭的鋼琴再次響起。再現的 A 段，當鋼琴接收了小提琴的旋律片段後，聲響越發激昂熱烈，便再也不回地一路奔馳直到曲終。

第三曲與德弗札克「Dumka」樂章有著相似的氛圍，「Dumka」這個源自烏克蘭語的字，在整個斯拉夫語系中都有類似的同源字，原意是「思想」之意，是一種具有憂鬱與思想性特質的史詩。在浪漫時期斯拉夫的作曲家們，將這樣的民俗音樂形式，取用來創作古典音樂，而這樣的引用形式漸漸延伸為在器樂作品中，具有在憂鬱與生氣勃勃間突然地轉變。在第三曲中，這樣的性格表現在具表現性的行板與中板速度間來回的交替，那是輕巧舞曲式律動與嚴肅歌唱間的倏忽流轉。

第四曲是一炫技的小品。A 段即以連續短促快速的十六分音符，帶出整曲的常動性。到了 B 段鋼琴維持八分音符跳動，小提琴反倒收起 A 段那種沒有間隙的達達腳步，但兩者都持續詼諧地以斷奏方式的演奏。最後的 A 段小提琴在兩小節的半音階下行後，再以同音大跳八度的音型向上帶至燦爛的尾聲做結。

德弗札克：第二號斯拉夫舞曲，作品 72（改編給小提琴與鋼琴）

Antonín Dvořák: Slavonic Dance No. 2, Op.72, arr. for Violin and Piano

1871 年，德弗札克離開任職了九年的樂團中提琴手職務，成為一個全職的作曲家，由於穩定的薪資收入頓時銳減，使得德弗札克不得不同時擔任鋼琴家教與教堂管風琴手來賺取維持基本生活的費用。直到 1874 年，德弗札克贏得了奧匈帝國教育部提供給年輕優異藝術家的國家獎金，這樣的生活才始獲得了改善。1876 和 1877 年，德弗札克又接連兩年拿下相同的獎項，開始從一位沒沒無聞的作曲家狀態變得名聲鵲起，為自己確立了作為作曲家的身分地位。

與獲獎同年的 1877 年，36 歲的德弗札克迎接了其創作生涯的更為重要的轉捩點，當時歐洲知名的美學與藝評家漢斯力克 (Eduard Hanslick)，建議德弗札克將自己的作品寄給作曲家布拉姆斯 (Johannes Brahms) 給予意見。當時布拉姆斯甫完成被譽為貝多芬第十號交響曲的第一號交響曲，在整個歐洲樂壇有著舉足輕重的地位，或許布拉姆斯有感於自己也是在年輕且聲名未起之時，受到當時已是重量級音樂家的舒曼提拔看好後，以未來之星之姿開展創作職涯，因此，當布拉姆斯看完德弗札克的創作且大為欣賞之後，遂直接將德弗札克推薦給自己的出版商齊姆洛克 (Fritz Simrock)。出版商隨即出版了數首德弗札克的作品，同時也簽下德弗札克往後所有新作品的出版授權合約。

1878 年齊姆洛克建議德弗札克仿效布拉姆斯大受歡迎的《匈牙利舞曲》，創作一組《斯拉夫舞曲》，德弗札克遂以同樣四手聯彈編制，創作了八首一組的第一號斯拉夫舞曲（作品 46），隨後又應齊姆洛克的要求，創作管弦樂編制的版本，這組作品果然大受歡迎，也是德弗札克成為正式作曲家後，拿到的第一份創作版稅收入。七年後，齊姆洛克希望可以再製同樣的熱銷情景，再次建議德弗札克創作一組新的斯拉夫舞曲，起先德弗札克不想創作僅為了銷售，但隨後他改變心意，且為正在創作的作品感到自豪「它們會全然地不同」，正如德弗札克所言，新的八首一組的第二號斯拉夫舞曲（作品 72）相較第一號的熱情洋溢，更深刻內省，有一股潛在地化不開的沉思渴望。

德弗札克在斯拉夫舞曲中，並未使用原來斯拉夫民俗舞蹈中明確的旋律素材，而是取用了的節奏型態或風格來創作，作品 72 的第二首是採用了烏克蘭的 Dumka 舞曲。「Dumka」這個源自烏克蘭語的字，在整個斯拉夫語系中都有類似的同源字，原意是「思想」之意，是一種具有憂鬱與思想性特質的史詩，特別是描述戰俘奴隸們的哀歌。在十九世紀浪漫時期斯拉夫的作曲家們，將這樣的民俗音樂形式，取用來創作古典音樂，而這樣的引用形式漸漸延伸為在器樂作品中，具有在憂鬱與生氣勃勃間突然地轉變。這第二曲便是以這樣的風格呈現，可分為 E 小調與 E 大調兩個截然不同性格的段落，是獨自在僅有黑暗的情緒深井內，任憑那無法遏止的憂傷襲捲而來，突然，頂上的蓋掀開了，灑下一道細縫狹長的日光，隨後不知怎麼的，那光又倏忽而逝，一切又回到沒有出口的濃濃黑暗。

十年前帶起古典樂風潮的日劇《交響情人夢》，使用了此作品的 E 小調段落，作為女主角野田妹潛意識的未竟事務，是野田妹自童年習琴的恐懼經驗而來的無助與自我懷疑，當那樣的未竟事務因著外在現實狀態而浮出，如得知男主角千秋竟對出國遲疑時，野田妹想到自己為了能與千秋一起留學而執著參賽所謂何來之時，配樂響起的便是這段音樂。這獨特動人旋律，能立即地勾起觀者的強烈同理心，正是這樣風格鮮明清晰、予人無限聯想空間的特性，使得這部作品有了各種詮釋與應用，也必然為第二號斯拉夫舞曲中最受歡迎的一曲。

德弗札克：E 小調馬祖卡舞曲，作品 49

Antonín Dvořák: Mazurek in E Minor, Op.49

1879 年初，德弗札克創作了作品編號 49 的馬祖卡舞曲，題獻給當時風靡歐洲的西班牙小提琴家薩拉薩泰 (Pablo de Sarasate)。源自波蘭的馬祖卡舞曲，在波希米亞出身的德弗札克筆下，依然能清楚地散發出那種激烈且粗野的性格，特別是在三段式的 A 段中。

E 小調的 A 段，鋼琴以低高低音域的八度音與和絃跳躍著，第二拍的右手和弦更以重音強調，小提琴隨後以三度雙音的旋律進入，第一拍為重音的小提琴旋律，與鋼琴強調的第二拍聲響，形成交錯的又彷彿對抗的關係，彼此皆義正詞嚴地踩著強烈節奏的步伐。B 段速度轉慢，小提琴圓滑奏出抒情的 B 大調旋律，鋼琴以左手綿延掛留的八度音，和右手後半拍的和弦鋪墊著，即便情緒轉換，仍未改強調後半拍的性格。在小提琴持續向上的顫音後，B 段的旋律以低八度的音域再次響起，直到被小提琴自己猛烈的雙音打斷為止。突然而激烈的雙音，打破原先的恬靜優美，再次回到開頭 A 段的激烈步伐，這個再現的段落，B 段的旋律以轉至主調 E 大調之姿再現，漸漸來到極弱的聲響，這時小提琴與鋼琴齊出的強音猛烈打破寧靜，小提琴自高處向下至低谷，再急速爬升至極高處，與鋼琴齊奏以兇猛的兩個和弦結束全曲。

巴爾托克：《羅馬尼亞民俗舞曲》（改編給小提琴與鋼琴）

Béla Bartók: Romanian Folks Dances arr. for Violin and Piano

巴爾托克與同樣匈牙利出身的音樂家柯大宜 (Zoltán Kodály)，自 1908 年起開始著手在匈牙利境內進行田野採集工作，以留聲機錄下各種類型的匈牙利地區的音樂，隨後將之轉譯成譜、整理出版。此舉讓世人對匈牙利音樂的認識，不再侷限於李斯特與布拉姆斯等作曲家的以匈牙利為名、實為吉普賽人音樂的作品，而是重新認識匈牙利民俗音樂隱藏的活力。其實，巴爾托克在當時也不只是專注在匈牙利音樂上，對於奧匈帝國境內羅馬尼亞語區的民俗音樂也同樣積極採集。1910-1912 年間，巴爾托克在外西凡尼亞 (Transylvania) 地區進行採集，這個地區在一戰後的 1920 年，正式脫離匈牙利而隸屬為羅馬尼亞的疆域，巴爾托克原來預計走遍羅馬尼亞全境，蒐集民俗音樂，卻礙於戰爭爆發，使得採集工作受阻。即便如此，直到 1917 年採集工作告一段落為止，數年的研究工作，卻有十分驚人的成果。那個成果包括將近六千餘首的旋律與歌詞，巴爾托克以詞彙編纂的方式，將採集成果以功能分類，包括舞曲、婚禮音樂、沒有特定功能的器樂音樂等等，就不同類型的旋律結構再細分，接著更進一步以該曲音域和結尾音細分歸類，巴爾托克以民族音樂學家先鋒之姿，累積的豐富研究成果，最後以三集名為《羅馬尼亞民俗音樂》專書出版，成為往後研究該地區音樂與民族音樂學方法論參考的重要專著。

《羅馬尼亞民俗舞曲》這部作品，創作於 1915 至 1917 年間，一開始是創作給鋼琴的作品，隨後巴爾托克又改成管弦樂編制的版本。小提琴與鋼琴的版本，則是柯大宜在李斯特音樂院的作曲學生、匈牙利小提琴家賽克利 (Zoltán Székely) 改編原曲之作。巴爾托克根據七段羅馬尼亞民俗旋律寫成六首短曲，第六首共使用了兩段不同旋律，而每個短曲皆以取用的音樂類型作為標題，除了第四曲為三四拍子外，其餘都是二四拍子，這也是羅馬尼亞民俗音樂的經常使用節拍。

第一曲為手仗舞，是一種舞者拿著手杖踢步敲地的舞蹈，鋼琴在寬闊音域上踩著具有重量的 A 音與和絃交替的步伐，小提琴隨後也以同樣重量，沉沉地奏出低把位具感染力的旋律，一分半鐘的樂曲，在小提琴與鋼琴都是大跳八度、有力的 A 音中結束。第二曲為飾帶舞，一種舞者帶著飾帶，在舞動和休止節奏間交替的舞蹈，鋼琴以輕短的和弦襯著小提琴的旋律，鋼琴隨小提琴舞動，並在樂句結束時齊做短暫停步，音樂中動與靜間的懸置感，賦予僅半分鐘樂曲明晰的性格。第三曲為舞者在一個單點上踩腳踏步的舞蹈，鋼琴以左手八度與高音域的右手和弦，輕輕地進入，小提琴隨後奏出泛音的細弱旋律，聲響飄飄然，前兩曲的那種厚實瞬間了無蹤跡，彷彿一下進入了太空中，隨引力改變了的無重力狀態。第四曲為由羅馬尼亞農村木製號角吹奏的舞曲，小提琴模仿吹響的號角，奏著米索利第安 (Mixolydian) 調式旋律，這個旋律同時有著阿拉伯式的蜿蜒線條，在力度線上起伏著，起伏也同時勾動著聲響傳遞的情緒舒張，成為作品中最具旋律性張力的一曲。第五曲為羅馬尼亞波卡舞曲，原來是一種給孩童的舞蹈，樂曲在二四與三四拍間頻繁的變換著，小提琴旋律在後半拍上加上了短促的裝飾音，這種搖晃的節奏律動更添樂曲的詼諧趣味，隨後緊接著無休止的進入第六曲的快舞。第六曲是一種速度甚快的、兩人踩著小步伐的對舞，鋼琴奏著切分音型，與小提琴旋律間持續著重拍拉扯，隨著速度轉快與力度增強，小提琴音域不斷爬升，最後在激烈燦爛中結束全曲。

愛因斯坦說：「引領我們往前邁進的，不是事實的積累，而是大膽的推測。」巴爾托克不只是名將民俗音樂採集與列表的音樂博物館學家，他更是一個有創造力的作曲家。他將一座豐富素材庫的研究成果運用自如，既完整取用旋律輪廓，也套用節奏風格，甚或是汲取概念再創新。在其筆下，西歐器樂與東歐民俗音樂的異質性格巧妙融合，不但成就了清晰明確的巴爾托克之聲，也將其民族的地方性昇俗化藝，成為更精緻的音樂廳音樂。這些每曲僅半分鐘至一分鐘不等的六首短曲集結：《羅馬尼亞民俗舞曲》，便是最好的示例。

齊瑪諾夫斯基：D 小調小提琴奏鳴曲，作品 9

Karol Szymanowski: Sonata for Violin and Piano in D minor, Op. 9

第一樂章 不太快的快板

第二樂章 寧靜溫柔的小行板—詼諧地（更快的）—回到原速

第三樂章 終曲：極快板，似急板

I. Allegro moderato

II. Andantino tranquillo e dolce - Scherzando (più moto) - Tempo 1

III. Finale. Allegro molto, quasi presto

1904 年，23 歲的齊瑪諾夫斯基在華沙音樂院的修習邁入第四年，創作了這首小提琴與鋼琴的奏鳴曲，題獻給自己青少年時的同窗友人、一位業餘的小提琴家 Bronisław Gromadzki。此曲於 1909 年首演之時，由當時都年僅 23 歲的波蘭籍演奏家擔綱演出，一是當時已為華沙音樂院小提琴教授的柯翰斯基 (Paul Kochanski)，一是已展開巡演職涯五年、聞名歐洲樂壇的鋼琴家魯賓斯坦 (Arthur Rubinstein)。相較那些早慧的天才演奏家，齊瑪諾夫斯基 23 歲時，仍是尚沉浮於晚期浪漫音樂浪濤中，試圖摸索自己創作語言的時期，樂曲中濃厚的晚期浪漫聲響，可見得布拉姆斯 (Johannes Brahms) 或史克里亞賓 (Alexander Scriabin) 早期作品的影響，但更多了一種專屬青春正熱的澎湃熱切。

第一樂章是奏鳴曲式，鋼琴與小提琴強有力的和絃之後，是小提琴向上行進的分解和弦、帶有朗誦式的第一主題，隨後如加強語氣般，奏出緊密著接帶有附點的長雙音，鋼琴則是空了一拍後，以作為小提琴的節奏支持般，連續奏出三個四分音符和弦，樂曲至此不過進展至第七小節，但這主題中的元素都將在往後樂章中被拆解後變化重組，不僅是旋律輪廓，節奏音型也是。第二主題展現與前主題成對比的抒情溫柔情調，小提琴奏出和緩悠長、帶有大的三連音旋律，鋼琴以鈴鈴聲響的分解和弦，時而兩步，時而三步一組，有時又同時以三對二交錯節奏的伴奏音型和著，和聲上則是有著法國作曲家法朗克 (César Franck) 式的頻繁半音變化與轉調，讓音聲色彩幽微巧妙地變換著。發展部看似以第二主題為主體的變化，其實有許多第一主題的零件組合其中，而在樂段銜接處，小提琴奏出仿開頭朗誦般的似裝飾奏作為橋接。在狂熱聲響終趨緩而走向寧靜悠遠的尾聲之際，主題間素材的彼此交融特性，在此做了總結性呈現，龍頭鳳尾般由第二主題接入第一主題後半音型，最後停在極弱的長音上。

第二樂章的三段式，以兩段小行板速度包著一個詼諧曲中段，由帶有印象派般輕渺的鋼琴旋律奏出小行板的 A 大調主題，隨後由小提琴接遞，鋼琴遂轉以輕薄的織度襯著如詩般的主題吟唱，而那三等分與二等分拍子間的穿插，彷彿在平靜祥和中揣著不安定。而當小提琴撥奏和鋼琴斷音響起與之前截然不同的短促時，那不安定成為詼諧曲的聲響基調，直到前段主題再次響起，這個再現漸轉炙熱，鋼琴伴之以更勝前些時候的繁複，最後在小提琴獨白後，消溶於如歌地寧靜之中。

終樂章是輪旋奏鳴曲式，開頭的主題踩著塔朗泰拉舞曲的步伐，舞動著狂風席捲般的聲響氛圍，僅有短暫舒緩柔和的段落，中段與第二樂章詼諧曲中段的敏捷短促相似，但多了更多半音的色彩，聲響顯得較為尖銳，當第一主題熱烈再現之時，這次不消停於寧靜，而是以強有力的和弦收束樂曲。

23 歲作曲家的創作，經由同樣正值青春的 23 歲演奏家們精湛技藝詮釋，作品很快獲得廣泛歡迎，往後，有更多小提琴名家貢獻各種精彩的演奏與錄音，這曲齊瑪諾夫斯基早期代表作的青春火光，就在跨越世代的一個又一個詮釋中，持續在閃動著火光燦爛。

維尼奧夫斯基：主題與變奏曲，A 大調，作品 15

Henryk Wieniawski: Variations on an Original Theme in A Major, Op. 15

1854 年，19 歲的維尼奧夫斯基完成了這首編號作品 15 的主題與變奏曲，維尼奧夫斯基在當時已是傳奇的小提琴演奏家，9 歲便以波蘭籍身分破格入學巴黎音樂院，13 歲就拿到第一獎畢業並隨即展開演奏生涯的天才演奏家。如同其他活躍於 19 世紀中後的重要小提琴演奏家：較維尼奧夫斯基年長 15 歲的法比學派的維歐當 (Henri Vieuxtemps) 和較之年輕 23 歲的易沙意 (Eugène Ysaÿe)，維尼奧夫斯基也不僅是以精湛技藝橫掃樂壇，更創作了不少窮究小提琴演奏技巧的樂曲，而這些樂音揮灑淋漓的樂曲，除了為當時作曲者自己演奏會之用外，也成為往後世代的小提琴演奏者挑戰自我的試金石。

作品 15 自一莊嚴深沉的小提琴獨奏開展，隨後鋼琴加入小提琴行列，兩樂器續演奏著宏大的前奏，直到小提琴奏出與前奏截然不同的，帶著簡單性的輕盈活潑主題。在主題之後有三個變奏，第一個變奏以十六分音符為主題作了節奏上的變奏，第二變奏則是改以三連音為主的變化節奏，第三變奏則是小符值的三連音與八分音符的結合，使得節奏在二分與三分法間交錯著，奏響更為豐富變化的節奏韻律。在第三變奏之後是一段不過快的行板 (Andante ma non troppo) 段落，取用了前奏的旋律素材，隨後接入終段 (Finale)，速度轉快且聲響越發激昂，一路奔向尾奏，熱烈燦爛地結束。這曲結合動人旋律與絢麗技巧的變奏曲，旋律是有著深刻且豐沛情感如前奏，亦有舞曲般優雅歡欣如主題，技巧有快速綿密的音群，亦有左手的撥弦如變奏二，還有三度、六度、八度甚至是十度寬廣的雙音，如尾奏中頻繁炙熱的跳動。

在這樣僅僅十一分鐘的樂曲中，多種元素揉合著競馳，聽者得以一次看盡小提琴演奏的無限風情，使得樂曲在誕生之際，便受到世人廣泛地喜愛，而成為小提琴演出中的常見曲目，直至今日。

Building Pianos is our way to love music

FAZIOLI 法吉歐利鋼琴

Made in Italy

台北國家音樂廳 / 世界最大鋼琴 FAZIOLI 法吉歐利 F308

2014國際魯賓斯坦鋼琴大賽，最後6位決賽者，有5位選擇 FAZIOLI
2016國際雪梨鋼琴大賽，最後決賽12場，有7場選擇 FAZIOLI

琴峯樂器
MUSIC PRO
since 1979

台灣總代理

- FAZIOLI 法吉歐利 (台語諧音：發錢乎你)
- 唯一研發世界最大鋼琴 F308、第四支踏板，彈奏柔音，音色不變
- 1989年法國 DIAPASON 世界鋼琴評鑑榮獲唯一獲得最多七項5顆星，超越史坦威
- 2003年 The Economist 經濟學人雜誌：『許多國際鋼琴家認為是世界最好的鋼琴』
- 2007年打破80年來只使用 Steinway 之慣例，紐約茱麗亞音樂學院開始使用 FAZIOLI
- 超過30種重要國際鋼琴大賽指定比賽用琴，如：華沙蕭邦、莫斯科柴可夫斯基、特拉維夫魯賓斯坦鋼琴、卡爾加里霍尼斯、澳洲雪梨..等

時空 X 凝結

STATIC
TIME

主辦單位 / VIO提琴樂集 協辦單位 / 雅歌室內樂坊 指導單位 / 高雄市政府文化局 臺中市政府文化局 贊助單位 / 國藝會

售票單位 / 台南 | 現場售票 高雄 | 年代售票系統 台中·台北 | 兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw (各項優惠活動及購票請洽售票系統)