

胡瀨云

四季巡禮
鋼琴音樂會

冬夜·拉赫瑪尼諾夫

Ching-Yun's Four Classical Seasons - Winter

拉赫瑪尼諾夫 冬夜

胡瀨云 四季巡禮 鋼琴音樂會
12.13 Sun. 19:30 國家演奏廳
Ching-Yun's Four Classical Seasons - Winter

曲目 | Program

拉赫瑪尼諾夫
(1873-1943)

《音畫練習曲》，作品39

- C小調
- A小調
- 升F小調
- B小調
- 降E小調
- A小調
- C小調
- D小調
- D大調

— 中場休息 —

聲樂練習曲，作品34 第14首 (柯西斯改編鋼琴版)

《前奏曲》

改編自巴赫E大調第3號無伴奏小提琴組曲，作品1006

紫丁香，作品21之5

降B小調第二號鋼琴奏鳴曲，作品36 (1931年版)

第一樂章：激動的快板

第二樂章：非快板

第三樂章：充分的快板- 稍放慢的-急板

主辦 | 云想工作坊

贊助 | 台北市文化局

國藝會
NCAF

STEINWAY & SONS

宣傳協力 | bravo_{FM}91.3

胡澣云

享譽國際的旅美鋼琴家胡澣云，以其奪目的鋼琴技巧、音樂性十足的演繹特色、直率且具傳染力的舞台魅力，風靡全世界。胡澣云是以色列「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎及最具觀眾人緣獎得主、美國「紐約藝術家協會國際大賽」(Concert Artists Guild International Competition) 鋼琴首獎，以及美國《古典郵報》2018 年度最具創新力演奏家獎。

胡澣云十七歲時受邀與費城管弦樂團合作葛利格鋼琴協奏曲，全場爆滿。同年，她受邀於最具代表性的波蘭肖邦國際音樂節，並演出了全蕭邦的獨奏音樂會。以色列愛樂管弦樂團總監特別邀請胡澣云演出貝多芬鋼琴協奏曲，並在以色列舉辦了七場鋼琴獨奏會，開啟其演奏生涯，期間以客座鋼琴家的身份與世界各地六十多個的樂團共同演出，包括美國、英國、德國、葡萄牙、韓國、波蘭、以色列、巴西、哥倫比亞、南非以及中國各大交響樂團進行巡迴演出。

2019-2020 年樂季：隨著第七屆美國費城 PYP 鋼琴家音樂節的成功舉辦，胡澣云將迎來繁忙的嶄新樂季，包含於紐約、東京、布魯塞爾的獨奏會；為荷蘭 Utrecht 的李斯特基金會演出全場李斯特鋼琴作品，以及在全美的室內樂與獨奏演出。同時也將與由呂紹嘉指揮之 NSO 國家交響樂團合作於台北國家音樂廳演出蕭邦《第一號鋼琴協奏曲》，並於台中國家歌劇院及台南市立文化中心演出葛利格《鋼琴協奏曲》，及於以色列魯賓斯坦國

際音樂節演出貝多芬《第四號鋼琴協奏曲》。

除此之外，胡澣云也將在中國大陸及台灣多個城市，依四季時序演出四組不同曲目的主題音樂會「胡澣云的四季巡禮」。她最新專輯【胡澣云：拉赫瑪尼諾夫】現已由 Centaur Records 和 Naxos 全球數位發行。

2018-2019 年樂季的亮點，包含在費城、阿姆斯特丹、北京、波哥大的演出。繼與指揮 Dirk Brosse 率領的費城室內樂團合作，在美國費城世界首演出作曲家鍾耀光的鋼琴協奏曲「赤壁」後，10 月，胡澣云受邀返台與鍾耀光指揮的國家國樂團 (NCO) 合作該作品的亞洲首演。12 月，再度受邀與長榮交響樂團合作演出莫札特《D 小調鋼琴協奏曲》。同時，她也將再次返回哥倫比亞擔任伊瓦格國際鋼琴節擔任駐節音樂家。2019 年 4 月起，她也將於中國八座城市展開「胡澣云的絲路計劃」巡演。

近年來，胡澣云於世界的幾個重要音樂廳及音樂節演出，包括紐約林肯中心、紐約卡內基音樂廳、華盛頓肯尼迪音樂廳、阿姆斯特丹 Concertgebouw、波蘭 Duszyni 蕭邦音樂節、Aspen 國際音樂節、德國 Ruhr 國際音樂節、巴黎 Salle Cortot、倫敦南岸中心、德國慕尼黑 Herkulessaal、巴伐利亞廣播 (Bayerischer Rundfunk) 曾播出她的表演、德國 Ludwigshafen、布達佩斯的李斯特音學院、荷蘭阿姆斯特丹、

國際著名鋼琴演奏家

魯賓斯坦國際鋼琴大賽 最高獎及最具觀眾人緣獎得主

美國費城 PYP 鋼琴家音樂節 藝術總監

美國費城天普大學 鋼琴教授

台北云想國際音樂節 藝術總監

深圳藝術學校 客座教授

史坦威 Steinway 藝術家

「眾所期待的巨星風采，音樂性、力道及舞台魅力十足。」
— 耶路撒冷郵報 (The Jerusalem Post)

「力道、色彩、技巧俱足，不可錯過！」
— 美國著名樂評家 David Dubal

畢爾根、烏特勒支音樂節、奧地利 Klavierfrühling、曼徹斯特拉赫瑪尼諾夫國際研討會；波士頓的數場演出由 WGBH 廣播電台現場轉播，也曾在巴黎舉辦數場音樂會；英國則包括 Stoke on Trent 音樂節，伯恩茅斯室內樂會。

個人獨奏專輯【看見蕭邦 X 胡澣云】，2011 年初由雅砌音樂在台灣發行，榮獲 2012 年第 23 屆金曲獎最佳古典音樂專輯獎。2013 年，胡澣云錄製第二張個人獨奏專輯，收錄了格拉納多斯，莫札特和拉威爾的作品，由美國紐約 CAG Records 發行。2017 年，與美國波士頓現代交響樂團錄製美國當代作曲家 Jeremy Gill 的協奏曲，由美國 BMOP/Sound 發行。2018 年，胡澣云錄製第三張個人獨奏專輯，全拉赫瑪尼諾夫的作品，與美國費城 WRTI 古典電台共同發行，榮獲《Pianist Magazine》雜誌五顆星超高評價。

胡澣云在 2012 和 2013 年先後創辦了台北云想國際音樂節及在美國費城 PYP 鋼琴家音樂節 (Philadelphia Young Pianists' Academy)，邀請了來自全球各地的鋼琴後起新秀，透過一系列密集的大師班及演出，引領他們進入職業鋼琴家的道路。被錄取參加 PYP 音樂節的年輕鋼琴家已陸陸續續在鋼琴大賽上獲得佳績，並考取美國及歐洲的各大名校。PYP 音樂節獲得廣大的歡迎及成功，被美國費城報紙稱為「未來鋼琴大師的搖籃」。

胡澣云出生於台北，14 歲赴美留學，取得茱莉亞音樂學院學士及碩士學位。鋼琴師從賀伯·史戴辛及雅布隆絲卡雅，室內樂師從提摩西·艾迪、約瑟夫·卡利赫史坦以及席摩·利普金。另外，胡澣云在李其芳教授、弗萊雪、固德、普萊亞等鋼琴名家的大師班中亦有所表現。她在德國漢諾威音樂戲劇學院與 Karl-Heinz Kammerling 進修，並於克利夫蘭音樂學院取得最高演奏家文憑，師從謝爾蓋·巴拜楊 (Sergei Babayan)。

胡澣云受邀任教於美國費城天普大學，並擔任深圳藝術學校客座教授以及 Steinway 史坦威國際藝術家。

個人網站：www.chingyunhu.com

音樂故事 | Story

我們成立了「精英學院」與「鋼琴之家」，其實這些都是一連串的思維，因為 PYP A 鋼琴家音樂節至今已經第八屆了，今年因為疫情關係，網路直播變成一種熱潮，所以我們也順應這樣的時勢，將 2020 PYP A 鋼琴家音樂節改成線上，同時也將這樣的形式帶入了「精英學院」，但不同的是，因為我們挑選的學生非常少，所以目前「精英學院」的學生也只有 8 位。

在未來的 9 個月裡，這些學生將不斷向全世界的鋼琴家學習，我相信 9 個月後，這 8 位青年鋼琴家一定會有所成長，無論是在演奏上、職業生涯都將會有很多的啟發。同時這也算是量身訂做的一個規劃，讓他們能按部就班來學習。在疫情期間，因為大家透過網路上課，多少都有一點失落感，或是不知道在做什麼；加上很多比賽無法參加、音樂會也取消了，也長時間無法見到自己的老師，因此我覺得「精英學院」在這個時間點，剛好可以提供大家一個安定的力量，在這裡可以安心的學習成長，這也是精英學院成立的目的。

而為了可以讓更多的人看到「精英學院」舉辦的活動，我們同時成立了「鋼琴之家」，但這並不是要透過售票形式來讓大家參加大師班，而是希望大家加入這個大家庭，類似 PYP A 之友，或是「鋼琴之家」成員的概念，彼此一起不斷學習成長。

■在《四季巡禮》結束後，不久您也將返回美國，請談談您明年的計畫。

停留在台灣的這段時間非常忙碌，不僅有台灣這邊的行程，同時美國的基金會運作、天普大學的教學工作、未來國外演出的洽談、社群媒體經營等，也都持續在進行中。但關於明年的計畫，因為疫情這個不確定因素，所以很多都是不好說的。我覺得現在最好的計畫是要能有彈性、隨機應變的，同時也要時時關注世界上正在發生的事情，無論是 Coronavirus 或政治、國際新聞等。雖然我們是藝術家，但也需要關心時勢的發展。

目前預計的明年計畫，等回到美國後，我會先讓自己沉澱一兩個月，將這段時間在台灣錄製的音樂會、講座，及學習到這些東西重新再審視與消化，明年三、四月，再開始進行下一波的活動。但由於 Coronavirus 的因素，現在都無法百分百確定接下來會如何。但我知道現在很多活動都是 online 進行，目前也有不少國外音樂節邀請我做網路活動。我覺得美國的表演廳要重新對大眾開放，可能還需要一段很長的時間，但因為這次回到台灣，待了這麼長的時間，讓我看到台灣很不一樣的一面，令我非常高興。也很期待在 2021 年能再次回到台灣，做更多不一樣的事情，這也是這段時間在台灣，給我最大的感觸，同時也希望自己能為台灣的音樂學子做更多事情。

至於自己藝術上的成長，我最近彈了比較多的舒曼作品，我一直都很喜歡舒曼，同時也會去鑽研他及其他作曲家的作品，我覺得鑽研作品必須要在一個很安靜、安定的情況下會更好，因此我很期待回到美國之後，給自己一段安靜的時間，繼續累積藝術上的成長。

■這次的音樂會壓軸是拉赫瑪尼諾夫的《第二號鋼琴奏鳴曲》，您似乎對這首作品情有獨鍾？

胡：我和拉赫瑪尼諾夫《第二號鋼琴奏鳴曲》非常有緣。當初想學這首曲子是因為一張霍洛維茲的 CD，這是很小的時候就在聽的，但大家也曉得，霍洛維茲的演奏常常是比較多的「霍洛維茲」，不見得是完全的拉赫瑪尼諾夫。但因為霍洛維茲彈奏的版本非常有說服力，所以在聽過他的拉赫瑪尼諾夫《第二號鋼琴奏鳴曲》後，有很長一段時間，我不想去學這首曲子，為什麼呢？因為聽了霍洛維茲的版本後，我非常喜歡，所以沒辦法再去找到自己的「語言」。

後來在美國茱莉亞音樂院大三的時候，才開始學這首曲子，之後，它就跟著我直到現在。其中也是因為這首作品長度大約十八、十九分鐘，很適合放在音樂會中，也因為我經常演奏它，之前在魯賓斯坦國際鋼琴大賽中也曾演奏過，所以這首作品一直在我的手中，算是我認識多年的老朋友了，也有我很多的想法在裡面。

這首《第二號鋼琴奏鳴曲》是我經常在音樂會演奏的作品，相較於 1913 年的版本、1931 年的版本來得緊湊、簡潔，也更有架構，很多人可能喜歡 1913 年的版本，因為能感受到更多拉赫瑪尼諾夫作曲特性。以這場音樂會來說，我覺得《第二號鋼琴奏鳴曲》是非常完美的，所以特別將它放在最後一首，除了是音樂會最終的高潮，也與上半場的《音畫練習曲》相互呼應。

■隨著冬季場的揭幕，2020 年的《四季巡禮》系列音樂會也將步入尾聲，請您分享當中的感想與體悟。

胡：今年的「四季巡禮」因為疫情關係一波三折，但很高興還是將它走完了。原本「四季巡禮」在 2020 年至少安排了三十場的音樂會，很可惜因為疫情，沒辦法全部演奏。但我認為這也是給自己的一種挑戰，而且在一年中演奏了四場如此艱難、曲目多變的獨奏會，其中春季是在紐約演出，夏季音樂會是線上直播，在台灣則現場演出了秋季與冬季的音樂會，因此我還是很高興能將這四場音樂都演奏了。

當中，讓我感受最深的是一個鋼琴家的成長與蛻變，這次從三月到十二月，四套曲目裡的作曲家及作品，是這麼多年演奏以來，最能與我起共鳴的六位作曲家。所以這次能有這樣的機會，在一年中將這些作曲家的曲目演一次，從藝術的角度來看，自己是非常開心的。期待 2021 年疫情過去後，也許《四季巡禮》會在其他國家或城市裡，出現一整套、或其中幾場，我覺得都是極有可能的。

■一直以行動關心青年鋼琴學子教育的您，不僅在 2013 年創辦 PYP A 費城鋼琴家音樂節，最近也陸續成立了「精英學院」與「鋼琴之家」，請您分享當初籌畫的契機，以及這兩項工作目前的推展情況及未來願景。

最近的行程真的是非常瘋狂。今年 8 月初的時候，PYP A 費城鋼琴家音樂節轉為線上，緊接著兩個月不到，在 10 月初的時候，

胡：拉赫瑪尼諾夫的這套《音畫練習曲》是一個非常獨特的作品，當中每一首都有別具一格的情感畫面。相較於大家熟悉的奏鳴曲、或是第二、第三鋼琴協奏曲，我認為《音畫練習曲》完全不亞於這些大家耳熟能詳的拉氏作品。

這套《音畫練習曲》共有九首曲子，每一首曲子都是與眾不同的作品，沒有一首是重複的，如開始的第一首是很激動、澎湃的，接著第二首 A 小調是非常冰冷、憂鬱的，且演奏技巧上是完全不同的，如第一首是快速的十六分音符，第二首是有很長的樂句，到了第三首則出現了很多八度音分解和弦。如果這些你都能彈下來的話，那肯定是技術非常厲害的，因為能駕馭一首是一回事，但若耍駕馭整套長達三十多分鐘的作品，是非常考驗演奏者體力的。而除了體力之外，最重要的是必須有絕佳的專注力及精確的情感拿捏，如第一、五、六、七、九首，都是需要瞬間爆發力的曲子，但若能在每首之間能將情感拿捏得當，並掌握當中的來龍去脈，且維持長時間的專注力，我覺是這是非常不容易的。

這套作品，我覺得每一首都是一幅畫，但每個人看到的畫面都不盡相同。在網路上，也常可看到大家分享的內容，例如很多人都說第六首的畫面是「小紅帽」，但我卻認為，聽者可以去想像每一幅畫，就如同我在演奏時，我並不會去想這是一個怎麼樣的畫，反而更多的是角色的扮演。

■在這場拉赫瑪尼諾夫的專場音樂會中，還穿插了一系列的鋼琴小品，如《聲樂練習曲》、《紫丁香》及拉氏改編自巴赫無伴奏組曲的《前奏曲》等樂迷耳熟能詳的經典，請您談談如此的曲目安排？

胡：我很喜歡這幾首小品。「小品」顧名思義是比較短的曲子，可以獨自演奏作品。這幾首曲子在調性、個性、情感上，具有很多的對比，例如在演奏柯西斯改編的非常優美《聲樂練習曲》升 C 小調的版本後，銜接的《前奏曲》是 E 大調的，兩者在調性上是非常契合的。這套 E 大調無伴奏組曲其實還有另外兩首，但因為接著演奏的是《紫丁香》，所以我選擇只彈《前奏曲》，而《紫丁香》就像一朵小花，是一首很完美、自然的鋼琴曲，旋律非常動人，緊接著的是《第二號鋼琴奏鳴曲》。所以在下半場，我特別從音樂的調性、個性及情感來做這樣的安排，都是有來龍去脈，有故事性的。

拉赫瑪尼諾夫寫了很多這樣的小品，有些被別人改編，有些則是他改編別人的作品，如改編自孟德爾頌《仲夏夜之夢》的〈談諧曲〉，這首我也曾彈過。我覺得因為拉赫瑪尼諾夫本身也是鋼琴家，所以他改編的非常精彩。我也很喜歡彈一系列的改編曲，如在四季巡禮「仲夏·李斯特」中，我也挑選了很多的改編曲。但我認為，拉赫瑪尼諾夫與李斯特的改編曲是非常不同的，這也是我之所以選擇這三首小品的原因。

《紫丁香》並非改編曲，是拉赫瑪尼諾夫自己的鋼琴作品，在網路上也能找到拉赫瑪尼諾夫的演奏版本。我非常建議閱讀到本文的你，也可以去聽拉赫瑪尼諾夫自己彈奏的《紫丁香》，感受這朵非常純真、完美的小花。

胡澣云的「冬夜·拉赫瑪尼諾夫」

■自十多歲赴美留學以來，這次是您待在家鄉台灣最久的一次，期間不僅舉辦了多場音樂會、系列講座及大師班，也有偏鄉的公益活動。請您分享最近在台灣的行程，以及過程中的感受。

胡澣云（以下簡稱胡）：從 8 月下旬抵達台灣到現在，已經過了兩個多月的時間，總共彈了四場音樂會、一個公益下鄉的音樂之旅，以及每周在東海大學和其他地方的講座活動近十場。此外，還有每周的大師課，以及美國學校的視訊課程、精英學院與鋼琴之家的直播活動等，讓這段時間非常地充實，我也很高興可以做這麼多不同的活動。

透過音樂會可以感受與觀眾的默契，以及彼此無須語言的溝通，特別是 9 月 12 日的《秋日·蕭邦》音樂會，讓我印象非常深刻。在那場音樂會，我一邊演奏，同時也對觀眾講述我對樂曲的想法，我很喜歡這樣的演出形式。

當中感受最深的是，應該是這次有機會在東海大學駐校，所以有機會能與年輕一輩的學生們一起探討音樂，在這裡，無論老師或學生，他們都積極學習。同時也對台灣的美食外送印象深刻，因為駐校期間，外出不是很方便，所以每天都習慣上網點外賣，可以選擇自己想要吃的，實在是太方便了。

■為何您會將拉赫瑪尼諾夫放在「四季巡禮」系列音樂會中的冬季來呈現？

胡：拉赫瑪尼諾夫的音樂很適合冬季，因為他的音樂雖然熱情、溫暖，但整體感覺是一種冷色系的，就像皚皚白雪的冬天，人獨行在荒蕪人煙的道路上。他的音樂透著一股孤獨、憂鬱的氛圍。而且，拉赫瑪尼諾夫的作品中有濃厚的鄉愁，這是因為他離開俄國後，最後都沒能再回到俄國的緣故，所以他的音樂裡有很多的思念，這些因素都令我聯想到冬天，因此以季節來說，將拉赫瑪尼諾夫的作品放在冬季是再合適不過的了。

■近幾年，您不斷鑽研拉赫瑪尼諾夫的音樂，不僅經常演奏，在 2018 年還錄製發行了拉赫瑪尼諾夫的專輯，請談談您在拉赫瑪尼諾夫音樂中的「發現」，以及哪些地方特別吸引您？

胡：如同之前提到的，雖然拉赫瑪尼諾夫的音樂是冷色系的，但他的音樂卻充滿了情感，而這種情感，並不必須去做很多 Academic 的功課才能理解，而直指人心，所以他的音樂很容易受到大眾的喜愛，但也因為這樣，很多人批評拉赫瑪尼諾夫的作品並不是很 serious。我覺得拉赫瑪尼諾夫在寫作上是一位非常棒的作曲家，因為單從作品來說，它可以讓人一聽到音樂，就馬上知道這是拉赫瑪尼諾夫的樂曲。我認為這些作曲家的作品之所以能流傳到現在，就是因為他們有非常強烈的個人音樂語言，而拉赫瑪尼諾夫就是其中之一，因此雖然他的音樂被詬病不 serious，但我並不同意這樣的觀點。

■音樂會的上半場，您將帶來拉赫瑪尼諾夫全套的《音畫練習曲，作品 39》，在這套將練習曲與畫兩字結合在一起的作品中，每一首練習曲都有一個或多個的演奏技巧上的難度。您如何解讀這首作品？以及如何透過鋼琴技巧，以音樂來表現繪畫？

STEINWAY & SONS

*There is nothing like
Steinway in the world.*
—Arthur Rubinstein

Boston
PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

STEINWAY & SONS

Essex PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

功學社 音樂中心

史坦威鋼琴中心

台北市復興南路一段322號2樓 • (02)2708-0377