

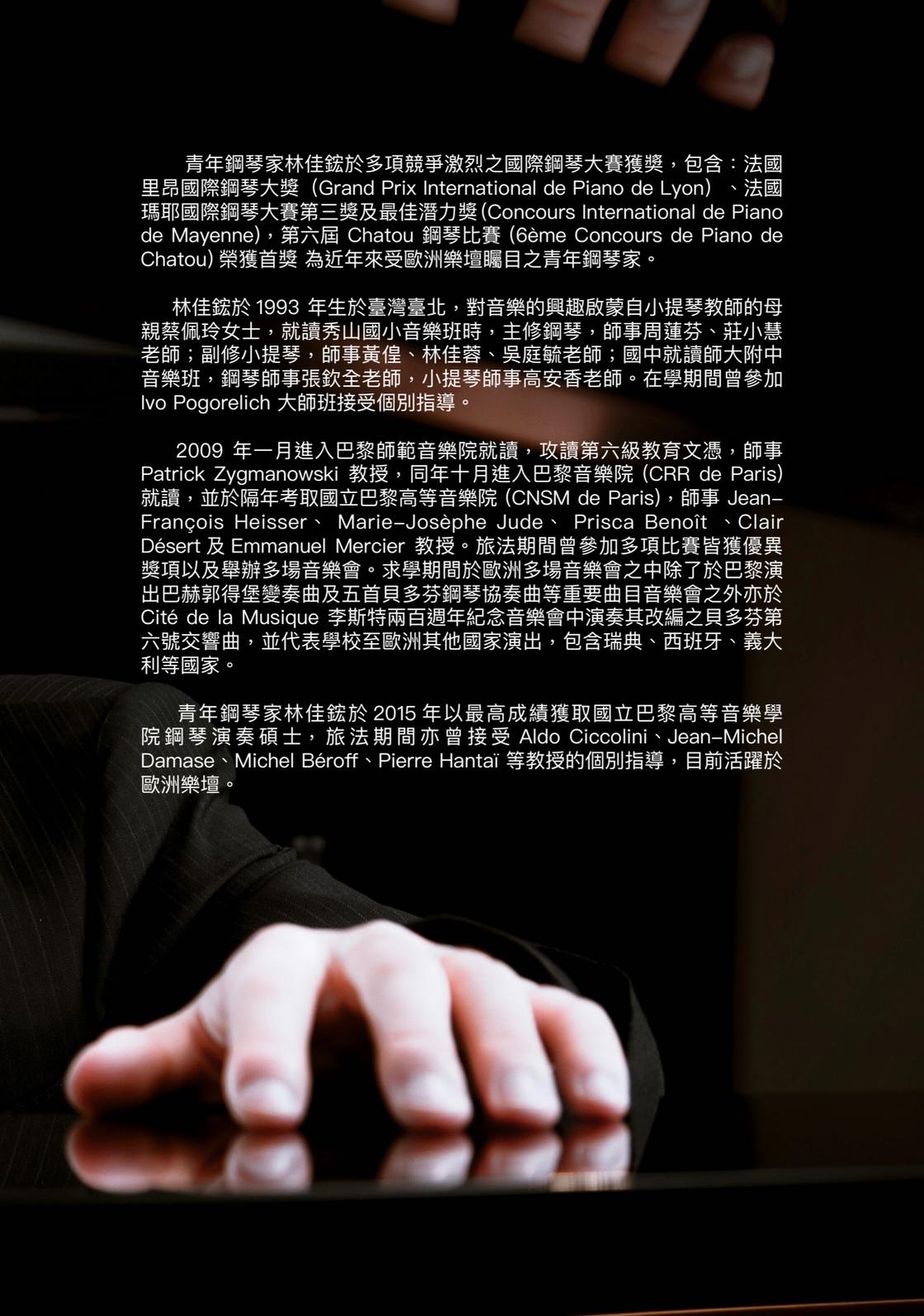
OSCAR LIN

林佳鋹鋼琴獨奏會

2016 11 01 TUE. 19:30 國家演奏廳

OSCAR LIN
林佳鋹鋼琴獨奏會

青年鋼琴家林佳鈺於多項競爭激烈之國際鋼琴大賽獲獎，包含：法國里昂國際鋼琴大獎 (Grand Prix International de Piano de Lyon)、法國瑪耶國際鋼琴大賽第三獎及最佳潛力獎 (Concours International de Piano de Mayenne)，第六屆 Chatou 鋼琴比賽 (6ème Concours de Piano de Chatou) 榮獲首獎 為近年來受歐洲樂壇矚目之青年鋼琴家。

林佳鈺於 1993 年生於臺灣臺北，對音樂的興趣啟蒙自小提琴教師的母親蔡佩玲女士，就讀秀山國小音樂班時，主修鋼琴，師事周蓮芬、莊小慧老師；副修小提琴，師事黃偉、林佳蓉、吳庭毓老師；國中就讀師大附中音樂班，鋼琴師事張欽全老師，小提琴師事高安香老師。在學期間曾參加 Ivo Pogorelich 大師班接受個別指導。

2009 年一月進入巴黎師範音樂院就讀，攻讀第六級教育文憑，師事 Patrick Zygmanski 教授，同年十月進入巴黎音樂院 (CRR de Paris) 就讀，並於隔年考取國立巴黎高等音樂院 (CNSM de Paris)，師事 Jean-François Heisser、Marie-Josèphe Jude、Prisca Benoît、Clair Désert 及 Emmanuel Mercier 教授。旅法期間曾參加多項比賽皆獲優異獎項以及舉辦多場音樂會。求學期間於歐洲多場音樂會之中除了於巴黎演出巴赫郭得堡變奏曲及五首貝多芬鋼琴協奏曲等重要曲目音樂會之外亦於 Cité de la Musique 李斯特兩百週年紀念音樂會中演奏其改編之貝多芬第六號交響曲，並代表學校至歐洲其他國家演出，包含瑞典、西班牙、義大利等國家。

青年鋼琴家林佳鈺於 2015 年以最高成績獲取國立巴黎高等音樂學院鋼琴演奏碩士，旅法期間亦曾接受 Aldo Ciccolini、Jean-Michel Damase、Michel Béroff、Pierre Hantaï 等教授的個別指導，目前活躍於歐洲樂壇。

曲目
Program

蕭邦：第四號 E 大調談諧曲 作品 54
F. Chopin: Scherzo No. 4 in E major, Op. 54

舒伯特：降 B 大調鋼琴奏鳴曲 , D960
F. Schubert: Piano sonata in B flat major, D960

中場休息 Intermission

魏本：變奏曲作品 27
A. Webern: Variations, Op.27

布拉姆斯：第三號 F 小調鋼琴奏鳴曲 作品 5
J. Brahms: Piano sonata No.3 in F minor, Op.5

樂 曲 解 說

撰文 - 林佳鋹

F. CHOPIN: SCHERZO NO. 4 IN E MAJOR, OP. 54

蕭邦：第四號 E 大調詠諧曲 作品 54

創作年份與地點：1845–1846, 諾昂 (Nohant–Vic) & 巴黎 (Paris)

「鋼琴詩人」蕭邦 (Frédéric Chopin, 1810–1849) 是十九世紀浪漫樂派最具影響力的作曲家與鋼琴家之一，父親是法國人，母親為波蘭人。自幼喜愛波蘭民族音樂，七歲時就創作了 G 小調波蘭舞曲 (op. posth.)，一生的創作也幾乎為鋼琴獨奏曲。蕭邦 39 歲英年早逝，後半生都在法國度過，他曾形容巴黎是「世界上最美麗的城市」。1836 年秋天，蕭邦第一次遇見大他六歲的法國作家喬治·桑 (George Sand) 並陷入熱戀後，兩人於

1838 年前往西班牙馬約卡島 (Mallorca) 度假。回到法國後的 1839 年到 1846 年，蕭邦幾乎都是在喬治·桑位於家鄉諾昂 (Nohant–Vic) 的莊園裡度過，這段時期的蕭邦非常快樂，創作了許多經典作品，其中包括著名的英雄波蘭舞曲、船歌、第四號敘事曲以及第四號詠諧曲。

蕭邦一生共創作四首詠諧曲，法國鋼琴家柯爾托 (Alfred Cortot, 1877–1962) 曾這樣形容蕭邦的詠諧曲：「這是非常嚇人的遊戲，激情熱烈的、幻象般的舞，她們轉圈重複著像是折磨人類的苦澀。」不同於前三首皆為小調，

第四號詠諧曲不但運用了大調的調性來創作，音樂也極戲劇化，第一主題打破一般富於旋律性的邏輯，而是由帶有節奏性、律動感的樂段開場，將詠諧曲性格發揮得淋漓盡致，那種奔放、光輝燦爛令人聯想到當時在莊園裡度日愉快的蕭邦；中間樂段則有些哀傷，美麗的旋律歌唱彷彿在描寫作曲家身體的病情漸漸惡化以及與喬治·桑的感情每況愈下，和第一主題呈現明顯對比。樂曲在回到第一主題後，進入炫技而熱情的尾奏，並在巔峰的情緒中結束全曲，是蕭邦登峰造極的作品之一。

F. SCHUBERT: PIANO SONATA IN B-FLAT MAJOR, D960

舒伯特：降 B 大調鋼琴奏鳴曲，D960

創作年份與地點：1828, 維也納 (Wien)

奧地利作曲家舒伯特 (Franz Schubert, 1797–1828) 在短短的 31 年生命中創作了 600 多首藝術歌曲 (Lied)、24 首鋼琴奏鳴曲、10 首交響曲、多首彌撒曲和室內樂作品等等。舒伯特非常喜愛閱讀德國偉大詩人歌德 (Johann Wolfgang Goethe)、席勒 (Friedrich Schiller)、海涅 (Heinrich Heine) 等人的作品，亦採用他們的詩詞譜出優美的藝術歌曲，將音樂和詩歌完美地結合在一起，這些如歌唱般的旋律線條也運用在舒伯特的鋼琴曲裡，在其最後三首奏鳴曲 (D958–960) 更是發揮地爐火純青。

舒伯特一生幾乎都在維也納度過，然而在世時其作品並未受到重視，最後三首奏鳴曲直到過世十年後才有出版社願意為他發表。這首降 B 大調奏鳴曲是他最後的作品之一，完成於 1828 年九月，兩個月後舒伯特就過世了。此時期的舒伯特雖然已病入膏肓，但創作能力依舊不減，同月舒伯特除了完成三首鋼琴奏鳴曲，還有降 E 大調彌撒曲，D950、弦樂五重奏，D956、聯

篇歌曲集《天鵝之歌》 (Schwanengesang)，D957 等重要作品，這些晚期的心血自 20 世紀起便被大量演奏，樂曲當中抒情的旋律總是自然流露、渾然天成、探索人心、幸福卻又有些擔憂，為作曲家最深沉和細膩的創作。

第一樂章：適度的中板 (Molto moderato)

意味深長的浪漫曲風，第一主題如聖歌祝禱般地出現後，接著是猶如遠方雷雨傳來的不安震音，並帶出幸福的降 G 大調，第二主題由左手道出帶著撫慰感受的曲調。發展部舒伯特大量運用了即興曲、幻想曲的反覆轉調手法，讓主題迴旋一步步走向引人入勝的神秘境地。再現部則忠實回顧呈示部，為非常嚴謹的古典奏鳴曲形式。

第二樂章：持續的行板 (Andante sostenuto)

左手寬達三個八度音的單音伴奏方式，為單調的低音聲部增添了许多層次感。中段從小調轉成大調，有種看到曙光的感覺，右手在左手的十六分音符上唱出主題，精緻和高雅的氣氛貫穿整個樂章。

第三樂章：詼諧曲，優雅而活潑的快板 (Scherzo, Allegro vivace con

delicatezza – Trio)

主題在右手的彈奏下頗有跳躍的感覺，像是小鳥在枝頭上愉快地歌唱。樂曲中段 (Trio) 的切分音運用，以及左手時不時的突強音，為聲部間創造了交錯節拍的趣味效果。

第四樂章：不太快的快板 (Allegro ma non troppo – Presto)

輪旋曲式，主題分為兩部份，第一段有趣生動且簡潔，第二段舒伯特則配上大量的十六分音符分解和弦，襯托出主旋律，和簡潔的第一段呈現明顯的對比，主題在急版 (Presto) 的尾奏中進入高潮結束全曲。

德國作曲家舒曼

(R.Schumann, 1810–1856) 在世時，因為非常喜愛這首作品而經常演奏，他曾形容此曲：「猶如永遠不知道它的盡頭，好像不知道如何沉澱，不斷注入豐富的音樂性，從這一頁到下一頁不停地往下流，雖然有時也會因為音樂激烈的高昂亢奮而中斷，但很快又像原先那樣穩定下來... 最後活潑、輕快又優雅地結束。」

A. WEBERN: VARIATIONS, OP. 27

魏本：變奏曲 作品 27

創作年份與地點：1935–1936, 維也納 (Wien)

奧地利作曲家魏本 (Anton Webern, 1883–1945) 生於維也納，早年受教於母親，其母為鋼琴家，他的大部分作品都是為紀念母親而創作的。1902 年進入維也納大學跟隨艾德勒 (Guido Adler) 學習音樂學；桂德納 (Hermann Graedener) 學習和聲與教育學；納瓦提 (Karl Navrátil) 學習對位法，與好友貝爾格 (Alban Berg, 1885–1935) 同時於 1904–08 年間向荀白克 (Arnold Schönberg, 1874–1951) 學習作曲。師徒三人都熱衷於無調性的十二音列實驗，是二十世紀表現主義的三位代表人物，故有「新維也納樂派」之稱。魏本對於作品的處理就像數學一樣，既嚴格又能表現出對稱之美，他將音樂壓縮到只剩下基本要素，棄盡種種傳統的和聲概念，將許多孤立的音符與樂句按複雜的對位與節奏型下去排列，將其集中在極為短暫的時間裡，同時魏本開始使用音色序列法，即音色組合不停地變換，往往一個組合只持續一到兩秒，加上點描的創作手法使音樂散發出微妙的效果。荀白克曾讚美他的音樂是：「把整部作品化為一聲嘆息。」

這首變奏曲是二十世紀表現主義最重要的鋼琴獨奏作品之一，樂曲極度簡潔、結構非常明確，是魏本後期創作的風格。樂曲包含三首小品，以十二音列作曲法寫成。

第一首：非常中庸的 (Sehr mäßig)

A–B–A 曲式。A 部分由兩個樂段組成，右手以音列的前半部六個音、左手以逆行的前半部六個音開始，在第四小節第二拍做為鏡面形成左右對稱的形態。B 部分以三十二分音符為主體，速度變化頻繁，十八個小節中有七次漸慢。

第二首：非常快的 (Sehr schnell)

樂曲只有二十二小節，為二聲部反行卡農，兩手飛快的交錯使人眼花繚亂，充滿著詼諧感，與第一首形成鮮明的對比。

第三首：平緩流暢的 (Ruhig fließend)

在急速的第二首作品之後，回到無比寧靜的氛圍。變奏曲形式，大量運用了速度、節奏、力度的不同。

J. BRAHMS: PIANO SONATA NO. 3 IN F MINOR, OP. 5

布拉姆斯： 第三號 F 小調鋼琴奏鳴曲 作品 5

創作年份與地點：1853, 杜塞朵夫 (Düsseldorf)

浪漫樂派中期德國作曲家布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833–1897) 出生於漢堡 (Hamburg)，本身是一名傑出的鋼琴家，首演過許多自己的作品。1853 年布拉姆斯去漢諾威 (Hannover) 拜訪小提琴家姚阿幸 (Joseph Joachim, 1831–1907)，並演奏了一些自己的作品給姚阿幸聽，很快地兩人成為要好的朋友，姚阿幸甚至幫布拉姆斯寫了一封推薦信希望他去見舒曼，同年十月布拉姆斯坐火車到杜塞朵夫會見了舒曼，舒曼為當時年僅二十歲的布拉姆斯才華傾倒，並在《新音樂雜誌》(Neue Zeitschrift für Musik) 上寫了一篇名為《一條新路》的文章，向大眾介紹這位年輕作曲家，並說他「必然會最完美地用音樂表達出這個時代」。這段時期的布拉姆斯愛上了長他十四歲、舒曼的夫人克拉拉·舒曼 (Clara Schumann, 1819–1896)，這段激烈的情感畢其一生未曾消逝，在舒曼自殺未遂、進入精神病院後，布拉姆斯變成克拉拉和她丈夫之間重要的中間人，舒曼過世後布拉姆斯甚至搬到他家附近，為了克拉拉而犧牲了他的事業與藝術。

布拉姆斯年輕時期的鋼琴作品充滿熱情、意氣風發、音樂卻已非常成熟，在二十歲就完成了三首鋼琴奏鳴曲，其中最獨特的第三號奏鳴曲，採用稀奇的五個樂章寫成，琴藝卓越的布拉姆斯驅使鋼琴發出足以比擬整個管弦樂團的幅度和聲響，內容比先前所寫的兩首奏鳴曲更為精緻，規模也更為龐大、更充實。

第一樂章：莊嚴的快板 (Allegro maestoso)

第一主題強而有力的寬廣音域，和抒情萬分的第二主題形成強烈的對比，發展部使用大量的八度音，並在平行大調上開闊的結束樂章。

第二樂章：富有感情的行板 (Andante. Andante espressivo)

布拉姆斯在此樂章開頭寫了三行詩句，這些詩詞為此樂章的創作靈感，來自德國詩人史特納 (C.O.Sternau, 1823–1862) 的《夜幕低垂，皓月當空》(Der Abend dämmt, das Mondlicht scheint)，作曲家將豐富的感情轉化成動人的浪漫樂章。

第三樂章：詼諧曲·有力的快板 (Scherzo. Allegro energico – Trio)

詼諧曲有著豐富的粗獷聲響和連續的分解和弦，中段 (Trio) 則是安詳的聖詠曲。

第四樂章：間奏曲·適度的行板 (Intermezzo. Andante molto)

布拉姆斯為此樂章加上《回顧》(Rückblick) 的副題，主題素材沿用第二樂章的開頭旋律，對比出幸福的過去與憂傷的現況，低聲部如同定音鼓擊奏的節奏音型在樂曲中不斷出現。

第五樂章：終曲·彈性速度的中庸快板 (Finale. Allegro moderato ma rubato)

輪旋曲式，整個樂章非常緊湊、毫無冷場，中段降 D 大調飽滿的和聲道出幸福動人的主題，樂曲在進入急板 (Presto) 的卡農後海闊天空，以平行大調結束全曲。

主辦單位

FORTUNE ART ENTERPRISE
芙爾達表演藝術國際經紀企業社

Dolce Vita
生活室內樂團

功學社音樂中心

東和樂器

