

OPUS

黃郁文 2019 鋼琴獨奏會
YU-WEN HUANG 2019 PIANO RECITAL

藝術家的生涯
THE LIFE OF ARTISTS —

2019
12月
DEC.

13

新竹市文化局演藝廳
國際會議室

CULTURE BUREAU THEATRE - INTERNATIONAL

22

臺北
國家演奏廳

NATIONAL RECITAL HALL

主辦單位

歐普思室內樂集 歐普思音樂藝術 02-2523-6638

協辦贊助單位

 新竹市文化局
Cultural Affairs Bureau, Hsinchu City

 國|藝|會
NCAF

視覺設計

 陳 益昌 設計工作室
CHEN YI CHANG \ BU DESIGN
+886 (0) 912875723

「如果沒有音樂，生命將會是一個錯誤。」

尼采 (*Friedrich Nietzsche, 1844-1900*)

約瑟夫·海頓
Joseph Haydn

降A大調鋼琴奏鳴曲
Sonata in A-flat Major, Hob. XVI-46

- I. 中庸的快板 | Allegro Moderato
- II. 慢板 | Adagio
- III. 終曲，急板 | Finale, Presto

約翰尼斯·布拉姆斯
Johannes Brahms

韓德爾主題變奏曲與賦格，作品24
Variations and Fugue on a Theme by Händel, op.24

中 場 休 息
INTERMISSION

利奧波德·戈多夫斯基
Leopold Godowsky

戈多夫斯基改編舒伯特之藝術歌曲

Schubert-Godowsky: Lieder Selection

I. 晚 安 Gute Nacht	V. 致迷孃 An Mignon
II. 漂 泊 Das Wandern	VI. 野玫瑰 Heidenröslein
III. 鱒 魚 Die Forelle	VII. 焦 急 Ungeduld
IV. 愛的信息 Liebesbotschaft	VIII. 早晨的問候 Morgengruß

依小約翰·史特勞斯《藝術家的生涯》之交響變形
Symphonic Metamorphoses on Johann Strauss' "Artist's Life"

【 樂章與樂章之間 請勿鼓掌，請於各樂曲演奏完畢演奏者起身敬禮，再給予掌聲 】

No Applause Between Movements Please ,
Thank You For Your Cooperation .

鋼

琴 | Pianist

黃育文

Huang Yu - Wen

「…一位才華洋溢的年輕音樂家，擁有敏銳的耳朵及傑出的技巧…」

— 鋼琴家 KONSTANTIN SCHERBAKOV

黃郁文，是位十分活躍的鋼琴家，演奏足跡遍及德國、法國、西班牙、日本、台灣...等地。曾與Marc Tardue、郭聯昌、陳永清、范楷西、鄒佳宏等指揮家，以及德國耶拿愛樂管弦樂團、國防部示範樂隊管弦樂團、春之聲管弦樂團、台北藝術大學管弦樂團等國內外演出團體合作。返國後除定期舉行個人獨奏會之外，亦致力於古典音樂的推廣活動。

除了獨奏鋼琴的身分外，黃郁文也與其他樂器的優秀音樂家合作室內樂演出，如女高音林惠珍、蔣啟真、小提琴家王卉欣、大提琴家邱奕勳...等。2017年與小提琴家王建堂、大提琴家邱奕勳組成「經典之間鋼琴三重奏」，累積豐富的合作經驗。

鋼琴師承黎國媛、魏樂富、Detlef Kaiser等國內外知名音樂家。於國立台北藝術大學取得鋼琴演奏學士及碩士學位；2015年畢業於德國德勒斯登高等音樂院，以全體評審委員一致通過的優異表現，獲頒最高演奏家文憑。

曾經接受 Natalia Trull、Ruth Slenczynska、Jane Coop、Eugen Indjic、Dang Thai Son與吳茵等國際知名鋼琴大師之指導。2014年赴威瑪音樂節，追隨俄國名鋼琴家Konstantin Scherbakov研習琴藝，並獲大師賞識及推薦，受邀參與閉幕音樂會的演出。2017年起，受聘於國立台灣藝術大學音樂系，擔任兼任鋼琴助理教授至今。

約瑟夫·海頓：降A大調鋼琴奏鳴曲

Joseph Haydn: Sonata in A-flat Major, Hob. XVI-46

音樂上的古典主義，指的是約自十八世紀中葉至十九世紀初這段時期的音樂，複音音樂在巴洛克時期被巴哈（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）等人發展得淋漓盡致卻也複雜艱澀，音樂家們轉而開始尋求更清新、更「簡單」的音樂語言。自古典時期開始，複音音樂錯綜複雜的對位聲部，逐漸被單純由旋律聲部配上伴奏的主音音樂所取代，而類似數學公式的「曲式」亦開始被作曲家們廣泛使用，奏鳴曲式（Sonata Form）便是這時期重要的產物之一。

身為古典時期的代表作曲家，海頓（Joseph Haydn, 1732-1809）的音樂風格明亮清晰、結構嚴謹又不失幽默，且本身精通大鍵琴、古鋼琴、鋼琴等樂器，也為這些樂器量身打造了許多鍵盤作品，並多以奏鳴曲的形式寫成。

《降A大調鋼琴奏鳴曲》作於1767年，此時期的海頓受到狂飆風格（Sturm und Drang）的影響，作品中更大膽地使用切分音等富推動力的節奏型態、半音階、突然的音樂情緒轉變，及慢板樂章中增強鋼琴的吟誦性...等等的手法，試圖突破以往感情的限制，表達人內心更深層的複雜情感。

降A大調鋼琴奏鳴曲是以嬉遊曲（Divertimento）為標題寫成的，奏鳴曲則為副標題。嬉遊曲源自義大利文“divertire”，有消遣、娛樂之意，是當時流行於貴族社會間的輕組曲，因為是以娛樂性為主要考量，故其樂章數目、曲式並沒有嚴格規定。

約翰尼斯·布拉姆斯：韓德爾主題變奏曲與賦格，作品24

Johannes Brahms: Variations and Fugue on a Theme by Händel, op.24

十九世紀中葉的歐洲，無論是在政治或是文化層面上，都是一個頭角崢嶸的時代，在這時候，德國的樂壇上主要有兩股勢力，一邊以舒曼（Robert Schumann, 1810-56）、布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-97）為代表，他們恪守古典形式傳承，堅持絕對音樂；另一派則是以華格納（Richard Wagner, 1813-83）為首，追求嶄新的音樂形式以及音響。這兩派的擁護者們，經常利用報章雜誌，針對對方陣營的作曲家作品進行批評、論戰，彼此針鋒相對。不過，在這樣的狀況下，布拉姆斯的「韓德爾主題變奏曲與賦格」，卻讓對方陣營的華格納，一改過去批評的態度，給予正面評價：「雖然形式老舊，但是，只要優秀傑出的演奏家能夠掌握變奏技巧，這部作品肯定會有其出色的表現。」

《韓德爾主題變奏曲與賦格》是布拉姆斯在1861年九月時所作，主題是採用韓德爾（George Friedrich Händel, 1685-1759）的作品《大鍵琴組曲》（Suite de Pièces pour le Clavecin）中，第二卷第一曲（HWV 434）第三樂章的主題。

作品總共有二十五段變奏以及一首規模龐大的賦格曲，布拉姆斯成功地將自身對於音樂的想法以及演奏效果融合在這部作品裡，無論是致敬十八世紀的作曲傳統，或是帶有交響曲般的醇厚聲響效果，這部作品可以說充分展現了布拉姆斯音樂創作的個人特質。全曲演奏的時間長度約二十八分鐘左右，不僅得以看見作曲家縝密的思考迴路以及作曲的創意玩興，更是考驗演奏家在舞台上的專注力和體力。

韓德爾變奏曲是布拉姆斯寫給克拉拉·舒曼（Clara Schumann, 1819-96）的生日禮物，儘管未能在她生日前完成。布拉姆斯在寫給克拉拉的信上提到：「為了你的生日，我寫了一首你從來沒有聽過的變奏曲。為了你自己的演奏會，希望你能夠充分練習這首作品。」由此可見，布拉姆斯對於這部作品相當有自信。在同年的十二月，克拉拉·舒曼也在演奏會上公開首演了這部作品，並且獲得了極大的迴響。

樂曲
解說

戈多夫斯基
Leopold Godowsky
(1870 - 1938)

PROGRAM NOTE

對現在的音樂工作者、愛好者們來說，戈多夫斯基（Leopold Godowsky, 1870-1938）是個傳奇般的人物，他擁有一手令同業欽羨的完美技巧，甚至是當時「鋼琴家們眼中的鋼琴家」，但因嚴重的舞台恐懼症而使他最好的音樂都留在自己家裡的琴鍵上。鋼琴家霍夫曼（Josef Hofmann, 1876-1957）有一次從戈多夫斯基家離開，與他身旁的友人說：「永遠不要忘記你今晚聽到的，永遠要記得那個聲音！那是世上絕無僅有的聲音，是只有他彈得出來的聲音！」。

令人吃驚的是，戈多夫斯基幾乎可以算是自學成才的，一生沒跟過什麼重要老師，在進入柏林帝國音樂院（Königliche Hochschule für Musik，現在的柏林藝術大學）之前，14歲的戈多夫斯基已經是個小有名氣的鋼琴家，在音樂院曾跟過 Ernst Rudorff，但師生關係只維持了短短三個月，便受邀到美國巡迴演出，中斷了學業。

戈多夫斯基亙古鑠今的演奏技巧，可以從他為鋼琴創作的曲目中一覽無遺，他的音樂可說是複調音樂的極致展現，一縷縷拋接的旋律交織在雙手縱橫交錯的聲部中，十隻手指彷彿如十個不同樂器，細節的繁瑣與高度的技巧要求，使他的音樂難以被演奏，在當時基本上只有戈多夫斯基本人才彈得出來，一直到近代才開始有鋼琴家挑戰他的作品。

他最著名的作品，就是以蕭邦的27首鋼琴練習曲（Op.10的12首、Op.25的12首、及遺作三首）所做的53首自由改編，將鋼琴演奏技巧的難度推向前所未有的高峰。但除此之外，戈多夫斯基亦將其他作曲家的作品，以自己的音樂語言重新詮釋，包含舒伯特的藝術歌曲及史特勞斯的圓舞曲等。

戈多夫斯基改編舒伯特之藝術歌曲選 Schubert-Godowsky: Lieder Selection

「歌曲之王」舒伯特（Franz Schubert, 1797-1828）在短暫的一生中寫下六百多首藝術歌曲，提升了歌曲的藝術價值，也奠定了藝術歌曲在音樂發展史的重要地位。在舒伯特的作品中，人聲與鋼琴伴奏有相輔相成的作用，鋼琴伴奏所具有的敘事性不但能表現歌詞的意義，也傳達了其中所蘊含的情感。

在當時，特別受觀眾歡迎的作品，往往會被其他作曲家加以改編成別的演出編制（通常是改編成鋼琴獨奏），一方面是出於敬意，但也有一種給觀眾耳目一新的較勁意味。舒伯特筆下的經典之作不勝枚舉，旋律優美，篇幅也不長，因此受到很多改編者的歡迎，其中最著名的莫過於是李斯特（Franz Liszt, 1811-86）的鋼琴改編版本。

戈多夫斯基僅挑選了十二首舒伯特的藝術歌曲改編成鋼琴獨奏，並不斷加以修改，曲目中充滿戈多夫斯基作品的特色：糾結纏繞的對位線條、豐富多變的和聲色彩，讓每一首曲目都呈現與原曲截然不同的風貌。

I. 晚 安 | Gute Nacht

「來時我孤獨一人，去時亦孑然一身。」

本曲選自舒伯特著名聯篇歌曲《冬之旅》（Winterreise）第一首。歌詞描述一位失戀青年的心境，因心上人移情別戀而選擇離開，「愛是喜歡徘徊的，上帝如此安排」，述說他心中的無奈與悲痛。音樂共有四段，最後一段轉為大調，「不願打擾夢中的妳，亦不願擾了妳的安詳。」儘管內心愁苦，但青年還是愛著她，在門上寫下晚安，轉身悄然隱入夜色之中。

II. 漂 泊 | Das Wandern

選自舒伯特另一套聯篇歌曲《美麗的磨坊少女》（Die Schöne Müllerin）第一首。充滿希望的年輕人告別故鄉於世間闖蕩遊歷，音樂中不停歇的十六分音符，彷彿「河水日以繼夜的流動、水車的輪子不停地轉動、連笨重的磨石亦愉快地跟著舞動」，描述少年對即將面對的旅程滿懷期待。

III. 鱒 魚 | Die Forelle

如同一部極短篇，鱒魚的詩句充滿著戲劇張力，描述鱒魚在清澈小溪裡悠游，卻出現狡猾的捕魚人，用計引誘魚兒上鉤。原詩選自詩人舒伯特（Christian Schubart, 1739-91）的詩作，舒伯特因政治因素被人陷害，在獄中度過十年的漫長歲月，期間寫下了這首詩來表達渴望自由、與遭人被判入獄的心境。

IV. 愛 的 信 息 | Liebesbotschaft

此曲是舒伯特《天鵝之歌》（Schwanengesang）的第一首。天鵝之歌是舒伯特三大歌曲集的最後一套作品，但與其他兩套不同的是，天鵝之歌的十四首歌曲並沒有故事性，每一首都是獨立的作品，是出版商為了便於銷售才將其集結成冊並冠以「天鵝之歌」的標題出版。「銀光閃閃、潺潺的小河啊！你這麼匆促流動，是否要流向我的愛人？」舒伯特擅長以綿延的十六分音符來描寫流水形態、馬蹄聲等意象，貫穿此曲的十六分音符，就彷彿如粼粼河水，帶著情意思念流向遠方的愛人。

V. 致迷孃 | An Mignon

迷孃，是德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）筆下的人物，是德國藝術歌曲中最常被譜曲的女性形象之一，她思鄉，卻不知故鄉在何處，她紅顏薄命，隨著劇團四處流浪；對她來說，過去如同一個謎，終其一生都被一種不知名的渴望煎熬，卻又無處寄放她的心靈。

VI. 野玫瑰 | Heidenröslein

此曲的詩句亦出自歌德之筆，舒伯特的旋律輕快活潑，乍看之下似乎是個調皮男孩強摘鮮花的故事，其實歌德的這首詩是有另一層寓意的：玫瑰象徵純潔的少女，她拒絕了少年的追求，但少年卻不顧玫瑰花刺的反抗，粗魯的強行採摘。這樣的暗喻，在當時保守的德國文壇是一項十分大膽的嘗試，也是造成後來「狂飆運動」的先驅之一。

VII. 焦急 | Ungeduld

選自《美麗的磨坊少女》的第七首歌曲，描寫離開故鄉四處遊歷的青年，遇到了讓她一見鍾情的磨坊少女，情竇初開的青年渴望著能一親芳澤，歌詞透露著對少女的滿腔愛慕之意。「我想在所有樹木上刻劃、在所有小石上雕刻、在所有花園播下代表我情意的水芹種子、在所有白紙上寫：我的心永遠是妳的。」熱切的三連音代表著青年對少女迫切的思念，並焦急地期盼心上人回應自己的熱情。

VIII. 早晨的問候 | Morgengruß

接續前一首的故事發展，為《美麗的磨坊少女》第八首。青年的思慕之情未能獲得期待中的回應，「早安，美麗的磨坊少女，怎麼立刻面向他處？妳那麼討厭我打招呼嗎？我的視線那麼打擾妳嗎？那我又得浪跡天涯了。」雖然有著充滿朝氣的標題，實則是一首有著憂鬱氣息的優美作品。

利奧波德·戈多夫斯基：依小約翰·史特勞斯《藝術家的生涯》之交響變形 Leopold Godowsky: Symphonic Metamorphoses on Johann Strauss' "Artist's Life"

十九世紀中葉，奧地利在普奧戰爭中接連失利，舉國陷入低糜的氛圍中，許多音樂會、舞會被取消，身為維也納藝術界當家花旦的小約翰·史特勞斯（Johann Strauss II, 1825-99），為了鼓舞人民以及士氣，接連創作了數首傑作，當中最知名的莫過於被奧地利視為「第二國歌」的《藍色多瑙河》（An der schönen blauen Donau），以及僅僅晚它幾天發表的《藝術家的生涯》（Künstlerleben）。

戈多夫斯基陸續共創作了三首以交響變形（Symphonic Metamorphoses）為題的鋼琴獨奏曲，均改編自史特勞斯的作品，《藝術家的生涯》是他1905年的作品，也是這一系列的第一首。在此作品中，戈多夫斯基體現了他心目中鋼琴「特有的適應複調、複節奏和複力度作品的性能」，利用鋼琴不同八度的音響效果，同時重疊二至三個不同旋律線條，製造出管弦樂團豐富的織度色彩。

THE OPUS

0000

00000000 00000000 00-2523-0000

000000

 新加坡文化局 000000

0000

 000000