

《演奏美若剎那永恆，令人屏息讚嘆》

波士頓音樂情報

《音樂蒼穹的耀目明星》

華爾街日報

全球矚目頂尖室內樂團 淬煉音樂極致品味

林肯中心室內樂協會 (The Chamber Music Society of Lincoln Center, CMS) 是全球最具規模室內樂組織，聯合藝術總監吳函 (Wu Han) 與大衛·芬柯 (David Finckel) 秉持對藝術絕不妥協的堅持，率領協會旗下百餘名萬中選一音樂菁英，於世界各地每年演出超過300場次。

國際大獎得主同台競演 星光熠熠打造音樂巔峰

榮獲美國「年度音樂家」殊榮的聯合藝術總監吳函與大衛·芬柯，將帶領艾佛瑞·費雪職業獎 (Avery Fisher Career Grant) 得主阿諾·蘇斯曼 (Arnaud Sussmann)、艾佛瑞·費雪職業獎林肯中心新銳藝術家獎 (Lincoln Center Awards for Emerging Artists) 雙料得主小提琴家黃俊文 (Paul Huang)；紐約時報譽為「大師級音樂家」，紐澤西「Mostly Music」音樂節藝術總監中提琴家保羅·紐鮑爾 (Paul Neubauer)，多位國際大獎得主同台飆演，打造前所未見音樂境界。

俄羅斯室內樂經典再現 完美演繹電光火石一瞬間

2019年林肯中心室內樂協會將演出柴科夫斯基、阿倫斯基、蕭斯塔科維奇等俄羅斯傳奇作曲家，讓你飽覽世紀之交的俄式北國浪漫。CMS千錘百鍊、幾近苛求的完美聲響，令人屏息。

主辦單位

巴哈靈感音樂文化協會 bachinspiration.org
02-27005595 台北市大安區安和路一段112巷25號

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

贊助單位

財團法人國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

台北市文心局

指定住宿

hotel royal-nikko taipei
老爺大酒店

宣傳協力

中國信託銀行
CTBC BANK

UNI 華興文教 財團法人私立中華基金會
HuaXing Education Publishing

IC之音 FM 97.5
竹科廣播

CMS Chamber Music Society of Lincoln Center

美國林肯中心
室內樂協會

THE CHAMBER MUSIC SOCIETY
OF LINCOLN CENTER

發現·
室內樂 I

DISCOVERING
CHAMBER
MUSIC I

11/30 Sat.
19:30

台北 國家兩廳院 音樂廳

Шу Нань, Piano
Андрей Сусманн, Violin
Paul Huang, Violin
Paul Neubauer, Viola
David Finckel, Cello

吳茵 | 鋼琴
阿諾·蘇斯曼 | 小提琴
黃俊文 | 小提琴
保羅·紐鮑爾 | 中提琴
大衛·芬柯 | 大提琴

聽見音樂內心話
——
窺探聲音實驗場

獲得2019年
《米其林指南》推薦飯店

祝您好眠
台北老爺 · 國人限定

2019. 12. 1 ~ 2020. 2. 29 (除外日:12/28-1/2)

台北老爺 冬季國人香氛假期

精緻客房：NT\$5,780起 · 豪華客房：NT\$6,080起 · 尊爵客房：NT\$6,880起

* 房價已含10%服務費及5%政府稅，
第三人入住可享加床優惠價NT\$1,000 net(含早餐)

訂房聯繫 (02)2542-3266 轉 台北老爺訂房組

專案包含 · Le Café 雙人自助式早餐
住宿體驗 · 『香草集』2019最新水氧機
加碼贈送 · 『香草集』15ml天然精油乙瓶

香草集

老爺大酒店
hotel royal-nikko taipei

37-1, Chung Shan North Rd., Sec. 2, Taipei, Taiwan
台北市中山北路二段37之1號 TEL:(02) 2542-3266 FAX:(02) 2543-4897
www.royal-taipei.com.tw

Preface

理事長 序

巴哈靈感音樂文化協會自成立以來，著眼台灣音樂環境的健全，近年來積極與國內學術單位以及國際音樂組織合作，打造完整的音樂平台，從音樂教育、人才培養、職涯發展整體規劃，協助台灣頂尖音樂家，能搶得先機站穩國際舞台，為台灣在音樂藝術領域發聲。

協會的長期合作夥伴，美國林肯中心室內樂協會（The Chamber Music Society of Lincoln Center, CMS），為林肯表演藝術中心十一個常駐藝術團體之一，在現任藝術總監吳茵與夫婿大衛·芬柯（David Finckel）的帶領下，一年在全球有近三百場的音樂會，擁有百餘位來自世界各地知名樂團首席、藝術總監、音樂系所所長等頂尖音樂家，並發展出演出、教育、專輯發行等多方觸角，開拓自有媒體通路、推廣人才培訓計畫，是全球最受推崇的室內樂組織。來自台灣的藝術總監吳茵，在國際樂壇享有極高聲譽，不僅獲頒美國文化最高榮譽「美國音樂」（Musical America）年度音樂家，名列「世界最有影響力古典音樂家排行榜」，更是林肯中心創建五十多年來首位華裔藝術總監，對於台灣音樂家的支持不遺餘力，小提琴林昭亮、黃俊文、中提琴家黃心芸、大提琴家邵欣玲、鋼琴家簡佩盈都是CMS旗下的合作音樂家。

帶著成功經營室內樂經驗，CMS將與台灣有更深連結，除了音樂演出、美學教育計畫、室內樂大師班等，未來更將規劃長期的音樂人才培訓計畫，藉由CMS全球性的網絡，協助台灣青年音樂家站穩國際職業舞台。

我始終相信，CMS所樹立的典範，不只是舞台上令人屏息的聲響，當最優秀的獨奏家們，一起在舞台追求震撼靈魂的瞬間，室內樂才得以真正呈現出真實的面貌。當我們看到CMS全力推動室內樂到達山巔之高，便得以激勵台灣的音樂學子們，持續不斷繼續精進。

萬分感謝衛武營國家藝術文化中心、NSO國家交響樂團、老爺酒店集團、東貝科技、華興文化的鼎力支持，更是特別感謝傅祖聲律師，以桌曆號召愛樂者成為林肯中心室內樂協會亞洲巡迴的共同製作人，還有許許多多以各種方式幫助我們的朋友，協會才得以邀約本次的五位CMS音樂家，經由各種組合將室內樂以完整的方式呈現。

再次謝謝您今晚的蒞臨，謹願您有一個沁浴心靈的室內樂之夜。

巴哈靈感
音樂文化協會
理事長

Программа

Dear Listener,

On behalf of the Chamber Music Society of Lincoln Center, we welcome you to not one but two special programs that we have prepared especially for this exciting visit to Taiwan.

On both of our concerts, you will hear a “tale of two Russias.” The first is represented by composers such as Arensky and Tchaikovsky who composed in the twilight of the age of the Tsars, of imperial Russia, and were inspired by their surroundings, including folk and church music, the vast landscape, and the long, cold winters. Their music paints a picture of a Russia of the past, fondly remembered for its glory, elegance, and its highly cultured society.

The second Russia that we’ll experience is the Russia of our time, one which went through two World Wars, revolutions, brutal dictatorships, starvation, and cultural oppression during the 20th century. In spite of these hardships – or perhaps even because of them – Russia’s artists remained inspired and productive, creating masterworks that reported to the world the indomitable spirit of the Russian people. Representing the composers of that era on our programs are the giants Shostakovich and Prokofiev, the two greatest Russian composers of the century.

Whether it’s the ironic humor of Shostakovich or the lush harmonies of Taneyev that appeal most to you, we know that you’ll take with you long-lasting memories of this musical visit to Russia.

Thank you for joining us,
and please enjoy the concert.

Wu Han and David Finckel
Artistic Directors
The Chamber Music Society of Lincoln Center

林肯中心室內樂協會藝術總監

序

2019/11/30 (六)

Шу Нань, Piano	吳茵 鋼琴
Дмиуд Суссманн, Violin	阿諾·蘇斯曼 小提琴
Paul Huang, Violin	黃俊文 小提琴
Paul Neubauer, Viola	保羅·紐鮑爾 中提琴
David Finkel, Cello	大衛·芬柯 大提琴

蕭斯塔科維奇：給中提琴與鋼琴的即興曲

Dmitri Shostakovich: Impromptu for Viola and Piano

蕭斯塔科維奇：C小調第一號鋼琴三重奏，作品8

Dmitri Shostakovich: Trio No. 1 in C minor for Piano, Violin, and Cello, Op. 8

阿倫斯基：A小調第二號絃樂四重奏，作品35a

Anton Arensky: Quartet No. 2 in A minor for Two Violins, Viola, and Cello, Op. 35a

- Moderato 中板
- Variations on a theme of Tchaikovsky: Moderato 柴可夫斯基主題變奏曲：中板
- Andante sostenuto — Allegro moderato 持續的行板—中庸的快板

..... 中場休息 INTERMISSION

柴可夫斯基：A小調鋼琴三重奏，作品50

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Trio in A minor for Piano, Violin, and Cello, Op. 50

- Pezzo elegiaco: Moderato assai
悲歌小品：甚中板
- Tema con variazioni — Variazione finale e coda
主題與變奏—變奏終曲與結尾

大衛·芬柯 | David Finckel

林肯中心室內樂協會聯合藝術總監、大提琴家大衛·芬柯 (David Finckel) 獲頒美國音樂界最高榮譽，權威音樂雜誌 Musical America 所授予「年度音樂家」得獎者。他的藝術生涯成就斐然，集音樂會演奏家、錄音室藝術家、教育家、管理學家和文化倡導人於一身，被認為現今最具影響力的古典音樂家之一。

大衛·芬柯定期在世界頂尖的音樂會中演出，演奏形式包括獨奏、與鋼琴家吳函合奏；二人和小提琴家非利普·賽澤 (Philip Setzer) 的三重奏。他與鋼琴家吳函是備受讚譽的矽谷「門羅室內樂藝術節」(Music@Menlo) 及其培訓項目、以及韓國「當代室內樂」(Chamber Music Today) 的創始人和藝術總監。此外，他也是亞斯本音樂節與學校 (Aspen Music Festival and School) 室內樂工作坊的創始人及藝術總監。在林肯中心室內樂協會的支持下，大衛·芬柯和吳函領導了 LG「室內樂學校」(Chamber Music School)，二人並共同建立了 ArtistLed，該公司是古典音樂界第一家以音樂家為導向的網路唱片公司，現已邁向其20週年，所收錄的19張專輯皆備受好評。

最新出版的唱片中有德弗札克大提琴協奏曲以及當代作曲家奧古斯塔·托馬斯 (Augusta Read Thomas) 為他所做的樂曲。德意志留聲機公司 (Deutsche Grammophon) 發行了大衛·芬柯、吳函、小提琴家丹尼爾·霍普 (Daniel Hope) 和中提琴家保羅·紐鮑爾 (Paul Neubauer) 在艾莉絲·塔利廳鋼琴四重奏的現場演出錄音。芬柯曾是九度榮獲格萊美獎的愛默生弦樂四重奏 (Emerson String Quartet) 大提琴家，合作演出超過34個樂季。大衛·芬柯是俄羅斯著名大提琴演奏家羅斯特羅波維奇 (Rostropovich) 門下第一個美國學生，目前在茱莉亞音樂學院和紐約州立石溪大學任教。

Left: David Finckel
Right: Wu Han

吳函 | Wu Han

林肯中心室內樂協會聯合藝術總監、鋼琴家吳函 (Wu Han) 是當今世界最受人尊敬的、最有影響力的古典音樂家之一。她曾獲 Musical America 的「年度音樂家」殊榮，為美國音樂界的最高榮譽獎之一。吳函集演奏家、藝術家、教育家、藝術管理家和文化倡導人於一身，享有國際盛名。

吳函活躍於世界頂尖音樂會系列和音樂會舞台，她與大提琴家大衛·芬柯 (David Finckel) 在全球巡演無數，演奏形式包括二人和小提琴家非利普·賽澤 (Philip Setzer) 的三重奏受到廣泛關注。

她與大提琴家大衛·芬柯都是矽谷備受讚譽的「門羅室內樂藝術節」(Music@Menlo)和培訓項目及韓國「當代室內樂」(Chamber Music Today)的創始人和藝術總監，同時也是亞斯本音樂節和學校(Aspen Music Festival and School)室內樂工作室的聯合創始人兼藝術總監。在林肯中心室內樂協會CMS的贊助下，大衛·芬柯與吳函共同領導位於韓國的LG「室內樂學校」，二人也是ArtistLed的聯合創建者。這家唱片公司是古典音樂界第一家以音樂家為導向的網路唱片公司，所收錄的19張專輯皆備受好評。最近的唱片包括由Artistled發行的《吳函現場錄音系列 II》；由德意志留聲機唱片公司發行，吳函與大提琴家大衛·芬柯(David Finckel)、小提琴家丹尼爾·霍普(Daniel Hope)和中提琴家保羅·紐鮑爾(Paul Neubauer)在艾莉絲·杜麗音樂廳的鋼琴四重奏的現場演出錄音。吳函近期的演出包括與亞斯本室內樂團、亞特蘭大交響樂團和費城交響樂團的協奏曲演出。

黃俊文 | Paul Huang

2015年艾佛瑞·費雪事業獎(Avery Fisher Career Grant)及2017年林肯中心新銳藝術家獎得主的台灣小提琴家黃俊文，已迅速在國際樂壇獲得觀眾與樂評的高度肯定。樂評家讚賞他“充滿說服力的音樂內涵，淬煉的技巧與品味，加上渾然天成的舞台魅力”。華盛頓郵報更加註評論“黃俊文是一位具備著完美條件的藝術家，必定將有一番偉大的演奏生涯”。

黃俊文於2014年替小提琴家米多莉(Midori)代打與著名指揮家史特拉金(Leonard Slatkin)率領的底特律交響樂團合作「西貝流士小提琴協奏曲」，轟動樂壇，也為他開啟了多采多姿的演奏生涯。近期樂季裡，除了於瑞士琉森音樂節及美國亞斯本音樂節的獨奏會首演，協奏曲演出包含與馬林斯基管弦樂團(葛濟夫 Valery Gergiev 指揮，白晝音樂節)，柏林交響樂團(湘巴達爾 Lior Shambadal 指揮，柏林愛樂音樂廳首演)，美國聖路克交響樂團(普葉托 Carlos Miguel Prieto 指揮)，底特律交響樂團(斯特拉金 Leonard Slatkin 指揮)，休士頓交響樂團(艾斯特達 Andres Orozco-Estrada 指揮)，首爾愛樂，巴爾蒂摩交響樂團(史坦茲 Markus Stenz 指揮)，台北市立交響樂團(瓦格 Gilbert Varga 指揮)，及臺灣國家交響樂團(呂紹嘉 Shao-Chia Lu 指揮)。2019-20 樂季黃俊文也將為中國作曲家譚盾譜寫的小提琴協奏曲「火祭」於紐倫堡交響樂團做德國首演。

不只在獨奏方面出類拔萃，黃俊文同時也是多位國際名家如今井信子、林昭亮、夏漢、麥斯基、王健賞識的室內樂夥伴，並定期受邀於美國、歐洲、亞洲諸多國際音樂節擔任特約藝術家。於2015年起，黃俊文亦受邀成為紐約林肯中心室內樂協會藝術家一員。黃俊文首張專輯“熟悉的靈感”於2015年由奇美博物館發行。同年應唱片大廠 Harmonia Mundi 邀請灌錄美國著名當代作曲家哈伯森(John Harbison)無伴奏曲“Four Songs of Solitude”。

出生於台灣台南，黃俊文7歲由王麗雯教授啟蒙小提琴，12歲贏得台灣全國小提琴比賽第一名，旋即前往美國進入茱麗亞音樂院先修班在姜孝(Hyo Kang)與李宜濠兩位教授門下學習。黃俊文2009年於瑞士沙昂國際小提琴大賽中獲得首獎，獲頒奇美基金會第二十屆藝術獎，並於2011年贏得紐約 Young Concert Artists International Auditions 國際甄選。黃俊文目前所使用的琴為1742年“維尼奧夫斯基”耶穌·瓜奈里，由芝加哥史特拉底瓦里協會所慷慨提供。

保羅·紐鮑爾 | Paul Neubauer

中提琴家保羅·紐鮑爾 (Paul Neubauer) 以傑出樂感和出神入化的演奏能力，受《紐約時報》譽為「大師級音樂家」。他目前是新澤西「Mostly Music」系列音樂會的新任藝術總監。

紐鮑爾的獨奏功力出色，21歲即獲聘為紐約愛樂交響樂團中提琴首席。他曾合作的團體包括紐約愛樂、洛杉磯愛樂、赫爾辛基愛樂、美國國家交響樂團、聖路易斯交響樂團、底特律交響樂團、達拉斯交響樂團、舊金山交響樂團、伯爾尼茅斯交響樂團、聖塞西莉亞室內樂團、英格蘭室內樂團和貝多芬音樂廳交響樂團... 等百餘團體。演出曲目涵蓋巴爾托克、弗里德曼、格里埃爾、雅各、柯尼斯、拉扎羅夫、穆勒-西門子、奧特、潘德瑞斯基、皮克爾、蘇特、和托爾等作曲家的中提琴協奏曲。

紐鮑爾於2016年9月受邀參與「林肯中心音樂現場」直播節目，與林肯中心室內樂協會 (CMS) 同台演出。前個樂季中，他與女高音蘇珊娜·菲利普斯 (Susanna Phillips)、鋼琴家安妮瑪麗·麥克德莫特 (Anne-Marie McDermott) 合作演出三重奏。精湛演出接連受美國哥倫比亞廣播公司 (CBS) 「周日早新聞」、「大家來我家」(A Prairie Home Companion)、英國《史特拉底》雜誌 (Strad Magazines)、美國《弦樂》雜誌 (String Magazines) 和《人物》雜誌 (People Magazines) 報導。他與皇家北方小交響樂團錄製了艾倫·柯尼斯 (Aaron Kernis) 的中提琴協奏曲，唱片將由金革唱片發行。該曲曾由紐鮑爾與聖保羅室內樂團首演，之後與洛杉磯室內樂團、愛德懷藝術管弦樂團和蕭托夸交響樂團都曾合作表演過。

兩度獲得葛萊美獎提名的紐鮑爾，曾為許多唱片公司灌錄唱片，包括迪卡唱片公司 (Decca)、德意志留聲機公司 (Deutsche Grammophon)、RCA (RCA Red Seal)、索尼古典 (Sony Classic)，並於2016年發行了在門羅室內樂藝術節 (Music@Menlo) 錄制的獨奏專輯。紐鮑爾目前任教於茱莉亞音樂學院和曼尼斯學院。

阿諾·蘇斯曼 | Arnaud Sussmann

2009年艾弗里·費雪事業獎 (Avery Fisher Career Grant) 得主，阿諾·蘇斯曼 (Arnaud Sussmann) 以其獨特的琴聲、磅礴的氣勢和深厚的音樂修養脫穎而出。明尼蘇達州的《先鋒報》寫道，「蘇斯曼的演奏有一種經典特質，讓人聯想起老式唱片裡海菲茲或克萊斯勒的音樂，將甜蜜和流暢的感覺完美融合，並把聽眾帶入甜美的夢鄉。」他在以色列巡演和在美國紐約林肯中心艾莉絲·杜麗音樂廳、德國德勒斯登音樂節和美國華盛頓菲利普美術館的成功演出，吸引了全球古典音樂評論家和觀眾關注這位令人驚異的青年音樂家。

他曾在奧馬哈的星期二音樂俱樂部系列會、新奧爾良音樂之友 (New Orleans by the Friends of Music)、特拉維夫藝術博物館和巴黎盧浮宮獻演。他還在莫札特音樂節、莫里茨堡音樂節 (Moritzburg)、卡拉穆爾音樂節 (Caramoor)、門羅室內樂藝術節 (Music@Menlo)、拉霍亞仲夏音樂節 (La Jolla SummerFest)、西雅圖室內樂、布里奇漢普頓室內樂節 (Bridgehampton Chamber Music festivals) 及莫阿布鎮音樂節 (Moab Music festivals) 中演出。

蘇斯曼與當今的許多著名藝術家合作演出過，其中包括帕爾曼 (Itzhak Perlman)、普萊斯勒 (Menahem Pressler)、霍夫曼 (Gary Hoffman)、阿什肯納西 (Shmuel Ashkenasi)、吳函 (Wu Han)、大衛·芬柯 (David Finckel)、揚·沃格勒 (Jan Vogler)，以及愛默生絃樂四重奏的其他成員。作為林肯中心室內樂協會青年音樂家培訓項目的前成員，他定期出現在林肯中心室內樂協會的駐場演出與歐洲巡演中，包括在倫敦的維格莫爾音樂廳。

蕭斯塔科維奇：給中提琴與鋼琴的即興曲

Dmitri Shostakovich: Impromptu for Viola and Piano (1931)

1919年，年僅13歲的蕭斯塔科維奇（Dmitri Shostakovich, 1906-1975）進入列寧格勒音樂學院（現聖彼得堡音樂學院）就讀，1926年其畢業作品《第一號交響曲》首演獲得空前成功，受到大眾矚目。蕭斯塔科維奇畢業後繼續待在列寧格勒，直到第二次世界大戰期間，才搬到莫斯科定居。當時眾多與他接觸的音樂人中，小提琴家里夫金（Alexander Mikhailovich Ryzkin），這位在1920年代於音樂院創立以音樂院院長為名的格拉祖諾夫四重奏（Glazunov Quartet）的小提琴家，不斷要求蕭斯塔科維奇為四重奏創作新曲。然而當時蕭斯塔科維奇正忙著1930年代的各種創作：包含交響樂（第2到5號交響曲）、電影音樂、戲劇音樂、芭蕾舞劇《黃金年代》（*The Golden Age*, 1935）、《螺絲》（*The Bolt*, 1936）、《清流》（*The Limpid Stream*, 1935）、歌劇《鼻子》（*The Nose*, 1930）、《穆斯克郡的馬克白夫人》（*Lady Macbeth of the Mtensk District*, 1934）...等。除了1934年他為好友庫巴特斯基（Viktor Kubatsky）創作大提琴奏鳴曲外，他從未寫作室內樂，直到1938年，才終於接受格拉祖諾夫四重奏的委託，創作《第一號四重奏》。

在格拉祖諾夫四重奏等待新曲的期間，蕭斯塔科維奇可能為了表達善意，在1931年5月2日花了幾個小時，創作這首短小的《給中提琴與鋼琴的即興曲》給里夫金，並把樂曲題獻給他。里夫金曾嘗試過，但從未公開演出此曲，這份樂譜也未曾被出版，而是被貝多芬四重奏的小提琴手波里索夫斯基（Vadim Borisovsky）收藏。貝多芬四重奏首演過除了《第一號四重奏》外所有的蕭斯塔科維奇四重奏創作。這份譜最後被波里索夫斯基的遺孀於2003年捐贈給莫斯科中央國家檔案館。直到2017年，音樂學家狄更斯卡雅（Olga Digonskaya）發現這首不為人知的作品居然如此之美。她為此編輯樂譜、研究出處，並在2018年出版該作。著名的俄羅斯中提琴家德卡諾夫（Yuri Tkanov）2018年3月21日在莫斯科為此曲進行史上首次公開演出；中提琴家保羅·紐鮑爾（Paul Neubauer）和鋼琴家吳函（Wu Han）在同年5月20日於紐約艾莉絲·塔利廳進行美洲首演。

這首2分鐘的即興曲含有兩段如詩般的靈魂旋律，加上像民俗舞蹈般的快板速度做為結束。

Shostakovich entered the Leningrad Conservatory in 1919, when he was 13, studied there for the next decade, and gained his earliest fame while still at the school with the premiere of the Symphony No. 1, written as his graduation thesis when he completed the composition curriculum in 1926. Shostakovich remained based in Leningrad until settling in Moscow during World War II and among the many contacts he made in the city's musical community was the violist Alexander Mikhailovich Ryzkin, who had helped found the Glazunov Quartet at the Conservatory in the 1920s; its name honored the school's director. They pestered Shostakovich for years to write a work for them, but he was mainly occupied during the 1930s composing for orchestra (Symphonies Nos. 2-5), film, theater, ballet (*The Golden Age* premiered in 1930, *The Bolt* a year later, *The Limpid Stream* in 1935), and opera (*The Nose* [1930], *Lady Macbeth of the Mtensk District* [1934]). Except for the 1934 Cello Sonata for his friend Viktor Kubatsky, he wrote no chamber music during those years until he finally acceded to the Glazunov quartet's request with the Quartet No. 1 in 1938.

Perhaps as a token of good-will to the Glazunov Quartet during the interim, Shostakovich composed a brief Impromptu for Viola and Piano for Ryzkin in a couple of hours on May 2, 1931 in Leningrad. He dedicated the score "to Alexander Mikhailovich," who likely tried it out but never performed it publicly. Nor was the score ever published, but the manuscript came into the possession of Vadim Borisovsky, the violist of the Beethoven Quartet, which premiered all of Shostakovich's quartets except No. 1, and ended up in the Moscow Central State Archives when Borisovsky's widow donated his papers to that institution in 2003. The Impromptu remained unnoticed by scholars until musicologist Olga Digonskaya recognized it in 2017 as an

authentic but unknown work of Shostakovich. She edited the score, researched its provenance, and published the piece in 2018. The eminent Russian violist Yuri Tkanov gave its first known public performance on March 21, 2018 in Moscow; violist Paul Neubauer and pianist Wu Han performed its American premiere at Alice Tully Hall in New York on May 20, 2018.

The two-minute Impromptu comprises a soulful melody in two stanzas and a quick-tempo closing section in the style of a folk dance.

蕭斯塔科維奇：C小調第一號鋼琴三重奏，作品8

Dmitri Shostakovich: Trio No. 1 in C minor for Piano, Violin, and Cello, Op. 8 (1923)

蕭斯塔科維奇的家人抱持決心，即便生活再辛苦，也狂熱地支持1917年的俄國革命。蕭斯塔科維奇在1919年以13歲之齡進入列寧格勒音樂院就讀時，食物、暖氣和金錢都相當匱乏，身體的虛弱導致他在1923年初必須接受結核病治療，但他依然以激昂熱情面對學業。他為6月鋼琴畢業考做準備時，選擇舒曼的鋼琴協奏曲以及巴赫、貝多芬、蕭邦、李斯特的獨奏作品。時任音樂院院長格拉祖諾夫，為17歲的蕭斯塔科維奇寫下這樣的評語：「儘管年輕，他已經是一位完全成熟的音樂家」，並且評論其演奏「因純粹和發自內心的由衷而耀眼奪目」。蕭斯塔科維奇的健康狀況與學業成就背道而馳，其家人意識到他需要好好休養，在他父親去世後，母親信服了他在音樂上的天份，竭盡所能的維持生計，卻也被迫賣掉家裡的鋼琴，好讓蕭斯塔科維奇能夠在較溫暖的克里米雅半島上，入住加斯普拉療養院的費用。

1923年7月，蕭斯塔科維奇和早他幾個月畢業於同校的鋼琴家姊姊瑪莉雅，來到加斯普拉。在這裡他遇見了莫斯科哲學系教授，同時也是加斯普拉療養院院長的女兒葛莉文科（Tatyana Glivenko）。兩人彼此相互強烈的吸引力，讓這段戀情持續了數年。但蕭斯塔科維奇卻被母親警告，而無法給予對方任何承諾。最終葛莉文科在1929年嫁給一位莫斯科的化學教授；蕭斯塔科維奇則在3年後娶了一位理科學生。這段刻骨銘心的初戀，讓蕭斯塔科維奇在1923年的夏秋之際，創作出C小調鋼琴三重奏。

蕭斯塔科維奇在1927年寫到：「這首三重奏是我未發表的作品中最成功的（這首樂譜一直到1983年才發表）。其中有極深刻的抒情、漂亮的轉折，以及優美的線條。在發展部上，我十分成功地創造出相對性，以與主題對比性的素材來表現出情感張力」。這部單一樂章的三重奏有著典型奏鳴曲式的設計，在風格上則深受柴可夫斯基和拉赫曼尼諾夫等俄羅斯浪漫主義音樂大師的影響。弦樂緩慢、哀慟般的半音階打開了作品的核心，接著速度逐漸加快，並在高潮前嘎然而止，回憶起慟哭的樂句。大提琴接下來從半音音階推動了一種充滿活力的旋律，其他的參與者也在開啟第二個主題的停頓點前激動地參與對話。接著，透過大提琴，釋出了一段抒情的旋律，彷彿是蕭斯塔科維奇給葛莉文科的情歌。在發展部，所有主題都賦予高度的技巧性及表現性。隨後，他將主題以不同的順序再現：慟哭樂段、情歌、有活力的旋律。最後透過追憶情歌以及輝煌的結尾將蕭斯塔科維奇過人的天份展露無遺。

Shostakovich's family enthusiastically supported the Russian uprising of 1917, and bore the deprivations that it brought in its wake with determination and hard work. Dmitri, just 13 when he entered the Leningrad Conservatory in 1919, pursued his studies with almost manic zeal despite the scarcity of food, heat, and money, and his constitutionally fragile health was undermined to such an extent that he had to be treated for tuberculosis in early 1923. Undeterred, he carried on preparing for his graduation examination in June, for which he chose to play Schumann's Piano Concerto as well as solo pieces by Bach, Beethoven, Chopin, and Liszt. In his evaluation of the 17-year-old Shostakovich, Alexander Glazunov, the school's director, wrote, "Despite his youth, he is already a fully mature musician," and graded his performance "polished and distinguished by its simplicity and sincerity." Shostakovich's health, however, deteriorated in inverse proportion to his academic success, and his family realized that he needed a chance to recuperate. His mother, convinced of her son's musical genius, had been straining to make ends meet since the death of her husband the year before, and she was forced to sell the family piano to finance a rest cure for him at a sanatorium in Gaspra, on the temperate Crimean Peninsula.

In July 1923, Shostakovich went to Gaspra with his sister, Mariya, a pianist who had also graduated from the Leningrad Conservatory the previous month, and there he fell in love with Tatyana Glivenko, the daughter of an eminent Moscow philology professor and a director of the Gaspra sanatorium. Their attraction was strong and mutual, and they continued to correspond and occasionally visit for the next several years, but Shostakovich, warned about romantic entanglements by his possessive mother, was unable to make a commitment: Tatyana married a Moscow chemistry professor in 1929; Shostakovich married a science student three years later. It was under the influence of this first love that Shostakovich composed his Piano Trio in C minor during the summer and autumn of 1923.

Shostakovich wrote in 1927, "The trio is the most successful of my 'unpublished' pieces. [The score was not issued until 1983.] There is a great deal of lyricism, good turns, and fine lines in it. The development, in which I managed to achieve some relative dialectics [opposition of themes to create expressive tension], is especially successful." The trio is indebted to the Russian Romanticism of Tchaikovsky and Rachmaninov for its style and to traditional sonata techniques for its single-movement design. The chromatic leadings of the slow, keening string phrases that open the work provide the thematic kernel for much of what follows. This chromatic cell is transformed and speeded-up in the following section and brought to a climax before suddenly breaking off for a recall of the keening phrases. The cello next extrapolates an energetic melody from the chromatic cell, which the participants discuss with mounting vigor before another pause in the music marks the arrival of the formal second theme, a lyrical inspiration, Shostakovich's love song to Tatyana, floated high in the cello's compass. All of the thematic materials are treated with skill and expressive cogency in the development section, after which the recapitulation returns the themes in altered order: keening phrases, love song, energetic melody. A final reminiscence of the love song and a brilliant concluding flourish round out this early manifestation of Shostakovich's precocious genius.

阿倫斯基：A小調第二號絃樂四重奏，作品35a

Anton Arensky: Quartet No. 2 in A minor for Two Violins, Viola, and Cello, Op. 35a

阿倫斯基 (Anton Arensky, 1861-1906) 是俄羅斯帝國末期，眾多才華洋溢音樂家中的一位。父親是內科醫師，也是出色的業餘大提琴手；母親則是傑出的鋼琴家。他的音樂啟蒙自父母親，9歲時，已能創作歌曲及鋼琴曲。當他們從諾夫格羅德 (Novgorod) 搬到俄羅斯文化之都聖彼得堡後，年輕的阿倫斯基1879年進入聖彼得堡音樂學院前，就已跟隨林姆斯基高沙可夫 (Nikolai Rimsky-Korsakov) 學習作曲，林姆斯基高沙可夫認為阿倫斯基擁有極佳能力，當他還在校時，還委託他為自己的歌劇《雪女》(The Snow Maiden) 寫聲樂樂譜。阿倫斯基在1882年以優異成績畢業後，馬上成為莫斯科音樂學院的和聲學、對位法老師，他的學生包括了拉赫曼尼諾夫 (Sergei Rachmaninov)、史克里亞賓 (Alexander Scriabin) 和格里埃爾 (Reinhold Glière) 等人。1888到1895年間，他擔任俄羅斯合唱協會理事長並且以交響樂團客席指揮的身份活躍於樂壇。1889-93年，他被任命為莫斯科東正教會音樂學校理事會成員。1891年，阿倫斯基在莫斯科大劇院首演的首部歌劇《伏爾加河上的夢》(A Dream on the Volga) 獲得成功，3年後，他在巴拉基雷夫 (Mily Balakirev) 的推薦下成為聖彼得堡帝國教堂音樂總監。在世紀之交，他因為感染肺結核，1901年從教堂獲得優渥的退休金，並將剩下短暫的歲月投注在作曲上，並以鋼琴家、指揮家身份，繼續在俄羅斯國內外演出。他1906年死於芬蘭的養老院，享年44歲。

阿倫斯基的作曲風格以及對俄羅斯音樂傳統的貢獻，在這組1894年創作的《A小調第二號絃樂四重奏》中展露無遺，為紀念一代大師柴可夫斯基的逝世，眾多俄羅斯學生、音樂人創作了紀念性作品，這部四重奏也是其中之一。在主題素材上，阿倫斯基加入了一個俄羅斯傳統詩篇吟唱、一首柴可夫斯基的聲樂曲旋律、一段東正教安魂曲調，以及著名的國歌。

第一樂章由悲傷、宣敘調般、重複音吟唱泣訴的詩篇旋律開始。接續著一段同樣悲傷但更加生動的旋律，包含了向下沈墜的音程以及一個拱形的樂句，成為第二主題的樂思。第二主題動機的細緻闡述，連結到呈現部的第三主題，在明亮的大調中展現出抒情張力。發展部以第二主題為素材創作，樂章最後有一個完整的再現，並在結尾利用第二主題，再回到宣敘吟唱作為這個樂章的結束。

阿倫斯基向柴可夫斯基致敬的第二樂章，旋律主題則是來自於柴可夫斯基《十六首童歌》（*Sixteen Children's Songs*, Op. 54）當中第五首〈傳奇〉（*Legend*）一個淡淡抑鬱且令人動容的曲調，講述著嬰兒耶穌。主題之後雖之而來的七段變奏，在節奏和情緒上均有精巧變換，阿倫斯基成功地讓樂器唱出令人動容的歌聲。

變奏之後的終曲，由雄偉的東正教葬禮讚美詩啟始，接續著這個樂章的主體，是俄羅斯最令人熟悉旋律之一〈光榮加冕頌歌〉（*Slava!*），速度也較先前的歌曲變奏來得快些。相同的主题，貝多芬曾在他的《第2號拉茲莫夫斯基弦樂四重奏》（*Razumovsky Quartets*, Op. 59, No. 2）中使用，也在穆索斯基（*M. Mussorgsky*）也在歌劇《戈東諾夫》（*Boris Godunov*）的加冕場景出現過。這個部分可說是以〈光榮加冕頌歌〉為基調的幻想曲，並在其中穿插了終曲開頭的葬禮儀樂。

Anton Arensky was one of the many talented musical figures who came to prominence during the closing decades of Imperial Russia. Arensky's father was a physician in Novgorod and a highly accomplished amateur cellist; his mother was an excellent pianist. His first music lessons were with his parents, and he was composing songs and piano pieces by the time he was nine. After the family moved to St. Petersburg, then the cultural capital of Russia, young Anton studied composition privately before entering the city's conservatory in 1879 as a student of Nikolai Rimsky-Korsakov, who thought so highly of his protégé's abilities that he entrusted him with preparing part of the vocal score for his opera *The Snow Maiden* while Anton was still in school. After graduating with honors in 1882, Arensky was immediately engaged as a teacher of harmony and counterpoint at the Moscow Conservatory, where his pupils came to include Rachmaninov, Scriabin, and Glière. From 1888 to 1895, he served as director of the Russian Choral Society and as guest conductor of symphony concerts. He was appointed to the council of the Synodal School of Church Music in Moscow in 1889, and remained in that position for four years. Arensky enjoyed a fine success with the 1891 premiere at the Moscow Bolshoi of his first opera, *A Dream on the Volga*, and three years later he was appointed director of the Imperial Chapel in St. Petersburg on the recommendation of Balakirev. It was discovered at the turn of the century that he was suffering from tuberculosis, however, and he retired from his post with the Chapel in 1901 with a handsome pension, devoting the rest of his brief life (shortened, as was that of Mussorgsky, by drink and dissipation) to composing and appearing as pianist and conductor in concerts in Russia and abroad. He died at a sanitarium in Terioki, Finland in 1906; he was 44.

Arensky's compositional style and dedication to the Russian musical heritage are well demonstrated by the A minor String Quartet of 1894, one of a number of pieces by various students and associates written to commemorate the death of Tchaikovsky the year before. For thematic material, Arensky included in the work a traditional Russian psalm intonation, a song by Tchaikovsky, a funeral melody from the Orthodox Requiem service, and a famous national hymn.

The first movement opens with a doleful, recitation-like presentation of the repeated-note psalm tune. A melody of similar mournful countenance but greater animation, comprising a falling interval followed by an arch-shaped phrase, serves as a complementary thematic idea. Elaborations of this motive lead to the third theme of the exposition, a lyrical strain in a brighter major key. The development section is based on the second theme. A full recapitulation, a coda utilizing the second theme, and a return of the chant as a postlude round out the movement.

Arensky based the second movement of this tribute to Tchaikovsky on one of his colleague's melodies: the fifth of the *Sixteen Children's Songs*, Op. 54, a melancholy tune titled "A Legend," touchingly harmonized, about the Infant Jesus. Seven variations on the theme follow, nicely varied in tempo and mood, and gratefully scored for the instruments. Arensky's arrangement of this movement for string orchestra as the *Variations on a Theme by Tchaikovsky* is his best-known work.

The majestic introduction to the finale is a setting of an Orthodox funeral hymn. The main part of the movement, in faster tempo, is based on one of the most familiar of all Russian melodies, the coronation anthem *Slava!* ("Glorious!"), which Beethoven used in the second of his *Razumovsky Quartets* (Op. 59, No. 2) and Mussorgsky incorporated into the Coronation Scene of *Boris Godunov*. The movement is largely an imitative fantasia on *Slava!*, interrupted at its mid-point by a recall of the opening funeral music.

柴可夫斯基：A小調鋼琴三重奏，作品50

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Trio in A minor for Piano, Violin, and Cello, Op. 50

1881年3月23日，俄羅斯最受人敬重的鋼琴家、教育家尼可萊·魯賓斯坦（Nikolai Rubinstein）於巴黎逝世。柴可夫斯基22歲放棄法院工作，在聖彼得堡音樂院跟隨哥哥安東·魯賓斯坦學習音樂創作（Anton Rubinstein），畢業後，隨即受弟弟尼可萊·魯賓斯坦邀請，到他所創辦莫斯科音樂院擔任教授，自此尼可萊就一直是他專業和人生中的導師，儘管偶爾會有激烈的意見分歧（柴可夫斯基對於魯賓斯坦最初嚴厲譴責第一鋼琴協奏曲感到憤怒），他們仍然是非常要好的朋友。魯賓斯坦的過世影響柴可夫斯基甚巨，他決定以一部作品來紀念他，並突顯鋼琴部分，因為這是魯賓斯坦的樂器。1881年12月柴可夫斯基待在羅馬時，他沈澱自己並開始創作鋼琴三重奏，1882年2月9日他完成了這部作品，在三個好友兼音樂學院同事（鋼琴家、作曲家Sergei Taneyev、小提琴家Ivan Hrimaly、和大提琴家Wilhelm Fitzenhagen）的協助之下，在3月23日魯賓斯坦逝世紀念日上，於莫斯科音樂學院私人演出。其後他修改了幾處音樂細節，並以最豪華方式印刷，同時加上「紀念最偉大的音樂家」。這首三重奏公開首演是Taneyev, Hrimaly, 和Fitzenhagen於1882年的10月30日莫斯科。

柴可夫斯基唯一一部鋼琴和弦樂的鋼琴三重奏作品，〈A小調鋼琴三重奏，作品50〉有兩個大樂章：一個巨大的奏鳴曲式樂章，以及一個延伸的變奏曲。第一樂章開始標題是「悲歌小品」（輓歌），哀慟的主題訴說著柴可夫斯基失去導師的悲傷。柴可夫斯基藉由鋼琴，豐富了這個樂章的主題動機，使其動機具有史詩般的弦律和如歌唱般的張力。據說柴可夫斯基第二樂章的靈感，來自於魯賓斯坦和音樂學院同事們1873年5月一起到莫斯科近郊森林處開心野餐的場景而來。當他們正開心享用飲食時，似乎有一群農人正觀察他們的一舉一動。魯賓斯坦將酒及食物與農人們分享，農人們則以一下午的歌舞來回報。雖然柴可夫斯基並無借用任何農家曲調在這部三重奏中，但樂章主題卻是以農民樂為藍本。從中，他將不同角色編織成一個巨大、系列性的變奏曲，最後則是盛大的「變奏終曲」和結尾，第二樂章最後的部分，更讓人聯想起第一樂章結尾悲傷的主題，讓整部作品呈現出巨大而完整的奏鳴曲式結構。

On March 23, 1881 in Paris, Nikolai Rubinstein, one of Russia's foremost pianists and pedagogues, died. Ever since Tchaikovsky had arrived in Moscow from his studies in St. Petersburg 15 years before, Rubinstein had been his most important professional and personal mentor. On the advice of his brother, Anton, director of the St. Petersburg Conservatory and one of Tchaikovsky's teachers, Rubinstein had accepted the young musician into the faculty of the Moscow Conservatory that he was founding. Despite their occasional fierce disagreements (Tchaikovsky was furious over Rubinstein's initial scathing denunciation of the Piano Concerto No. 1), they remained close friends. Rubinstein's death moved Tchaikovsky deeply, and he determined to create a work in memory of him, something with a prominent piano part in honor of Rubinstein's instrument.

He settled on a piano trio, and began work on the score in December during a stay in Rome. He completed the piece on February 9, 1882 and enlisted three friends and Conservatory colleagues (pianist-composer Sergei Taneyev, violinist Ivan Hrimaly, and cellist Wilhelm Fitzenhagen) to perform it privately at the Moscow Conservatory on March 23rd, the anniversary of Rubinstein's death. He made some adjustments to the score, and sent it to Jurgenson for publication with instructions to issue it in the most sumptuous printed form with the dedication, "To the Memory of a Great Artist." The trio was first given publicly by Taneyev, Hrimaly, and Fitzenhagen in Moscow on October 30, 1882.

Tchaikovsky disposed the Piano Trio, his only chamber work for piano and strings, in two large movements: a huge sonata-allegro and an extended set of variations. The opening movement is titled *Pezzo elegiaco* ("Elegiac Piece"), and its mournful main theme is moving testimony to Tchaikovsky's grief over the loss of his mentor. A heroic melody and a songful strain, both initiated by the piano, round out the movement's thematic material. Tchaikovsky is said to have composed the theme for the second movement under the inspiration of the memory of a picnic that he, Rubinstein, and other of the Conservatory faculty enjoyed in May 1873 at a sylvan spot near Moscow called Sparrow Hill. When the jolly company started their repast, it seems, a group of peasants appeared to observe. Rubinstein sent for additional wine and food for the onlookers, who then provided their hosts with an afternoon of song and dance in appreciation. Though he did not quote one of the peasants' tunes in the trio, Tchaikovsky's theme is modeled on their music. From it, he spun a vast series of variations of widely divergent characters, ending with a grand "*Variation finale*" and Coda, this last section being a full sonata-form structure that recalls the doleful opening theme of the first movement at its end.

製作團隊

主辦單位 Organizer | 社團法人臺北市巴哈靈感音樂文化協會

製作人 Producer | 梁秀玲

行政總監 Executive Director | 鄭逸伸

節目企劃部經理 Program and Planning | 蘇冠甄

高雄場主辦單位 Kaohsiung Organizer |

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

整體視覺設計 Visual Design | 早鳥形象設計有限公司

攝影統籌 Photographer | 鄭達敬

舞台監督 Stage Manager | 蘇冠甄

現場執行 Staff |

吳研萱、巫庭妤、張博淵、陳俊佑、黃思語、楊郁柔、劉桓成、蔡雙竹

贊助單位 Sponsorship |

國藝會、台北市文化局、東貝光電、財團法人私立中華基金會、華興文教

指定住宿 Accomodation Partner | 台北老爺大酒店

宣傳協力 Press Partner |

巴哈靈感音樂文化協會理事會 Executive Board |

梁秀玲、王佩瑤、李光燾、林俊龍、陳立仔、陳佳玲、許益謙、焦元溥、楊岸

特別感謝 Special Thanks To | (按姓名筆畫排列)

傅祖聲律師

台北室內合唱團、長立健康樂活協會、莫北協駐台代表處、耿華、黃靖喬

任芳儀、朱日銓、朱秀霞、江泰德、吳玉馨、吳宗謀、吳俊達、吳春台、吳若瑄、吳曼群、吳梓生、呂曼蓉、李兆麒、李佳玲、李宛珍、李欣穎、李彥群、李傳侯、沈妍伶、林妙貞、林孟衛、林於蓁、林玠志、林秋蘭、林美惠、林衍陞、林哲偉、林容以、林庭右、林盛煌、林發立、林照峰、林麗美、林麗琦、邱韋智、邱雅寧、邱德馨、邵瓊慧、姜萍、柯淑芳、柯雅惠、柳怡如、洪衣樞、洪偉勝、洪慧恆、胡文菊、范足鳳、范建良、范家玲、范巋齡、孫時淳、徐淑華、翁德雁、張宏銘、張育萍、曹書榮、梁志、梁萬立、許友恭、許孟珠、許富婷、許心、陳永晉、陳希佳、陳品榕、陳嫻君、陳建平、傅品文、傅祖康、焦慈溥、童奕川、馮玉儀、黃文伯、黃昌平、黃昶融、黃柏諺、黃詩雅、黃騰瑜、楊志文、楊金美、楊清如、葉靖怡、董德泰、廖俐棋、廖哲瑛、廖翁淑惠、趙麗玲、劉孟茹、劉宣谷、蔡依芸、蔡孟彥、蔡苑宜、蔡翔馨、蔡維恬、鄭家佩、盧郁安、賴建宏、賴梅絹、謝明珠、謝翠玲、鍾慧靜、簡溥銘、聶瑞瑩、羅渝婷、黨苴軟

弘揚法律事務所、全一能波生物科技有限公司、奇妮國際有限公司、欣彰天然氣股份有限公司、恒達法律事務所、振呈有限公司、國際通商法律事務所、博亞法律事務所、黃炫中法律事務所、誠泰法律事務所、誠瀛法律事務所、璞實法律事務所

黃俊文 & 黃海倫

《二重奏之夜》

艾佛瑞·費雪事業獎、林肯中心新銳藝術獎雙料得主 / 黃俊文
史上最年輕艾佛瑞·費雪事業獎得主 / 黃海倫
小提琴與鋼琴 無暇完美的演繹

Felix Mendelssohn / F Major Violin Sonata
孟德爾頌 / F大調小提琴奏鳴曲

Johannes Brahms / Violin Sonata No.1 in G Major
布拉姆斯 / G大調第一號小提琴奏鳴曲

Eugène Ysaÿe / Solo Violin Sonata No.3 "Ballade" in D minor
易薩伊 / 第三號D小調無伴奏小提琴奏鳴曲「敘事曲」

César Franck / Sonata in A Major
法朗克 / A大調小提琴奏鳴曲

Paul Huang

Helen Huang

Duo Recital 2020

6/6 (六) 19:30 台北國家音樂廳 6/7 (日) 19:30 高雄衛武營音樂廳