

林 弘 韜

鋼 琴

獨 奏 會

Hung - Tao Lin
Piano Recital

CHA CRAC TRES

票價：400

兩廳院
售票

- 早鳥票8折(10/31之前購票)
- 學生8折
- 兩廳院之友9折
- 身心障礙人士及其陪同者1人購票可享5折優惠
- 歡迎使用藝fun卷以及振興卷

舒曼：《兒時情景》，作品15
Schumann: "Kinderszenen", Op. 15

布拉姆斯：鋼琴曲，作品118
Brahms: Six Pieces for Piano, Op. 118

普羅高菲夫：《諷刺》，作品17
Prokofiev: "Sarcasms", Op. 17

莫札特：A大調第11號鋼琴奏鳴曲，作品K.331
Mozart: Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331

11/26 (四) 7:30 pm
台南洩莎藝術展演中心
藝術館

11/28 (六) 7:30 pm
台北文水藝文中心
表演廳

PROGRAM 節目

莫札特

A 大調第 11 號鋼琴奏鳴曲
作品 K331

- I. 優雅的行板
- II. 小步舞曲
- III. 土耳其進行曲

W. A. Mozart (1756~1791)

Piano Sonata No. 11 in A Major
K. 331

- I. Andante grazioso
- II. Menuetto
- III. Alla Turca

普羅高菲夫

《諷刺》
作品 17

1. 暴風驟雨地
2. 彈性速度的快板
3. 迅猛的快板
4. 狂怒地
5. 極度迅猛地

S. Prokofiev (1891~1953)

Sarcasms
Op. 17

1. Tempestoso
2. Allegro rubato
3. Allegro precipitato
4. Smanioso
5. Precipitosissimo

— 中場休息 Intermission —

舒曼

《兒時情景》 作品 15

1. 未知的國度與人們
2. 奇妙的故事
3. 捉迷藏
4. 請願的小孩
5. 心滿意足
6. 重大事件
7. 夢幻曲
8. 爐火邊
9. 木馬騎士
10. 假正經
11. 鬼來了
12. 寶寶睡著了
13. 詩人的話

R. Schumann (1810~1856)

“Kinderszenen”, Op. 15

1. Von fremden Ländern und Menschen
2. Kuriose Geschichte
3. Hasche-Mann
4. Bittendes Kind
5. Glückes genug
6. Wichtige Begebenheit
7. Träumerei
8. Am Kamin
9. Ritter vom Steckenpferd
10. Fast zu ernst
11. Fürchtenmachen
12. Kind im Einschlummern
13. Der Dichter spricht

布拉姆斯

六首鋼琴曲，作品 118

1. A 小調間奏曲
2. A 大調間奏曲
3. G 小調敘事曲
4. F 小調間奏曲
5. F 大調浪漫曲
6. 降 E 小調間奏曲

J. Brahms (1833~1897)

Six Pieces for Piano, Op. 118

1. Intermezzo in A minor
2. Intermezzo in A major
3. Ballade in G minor
4. Intermezzo in F minor
5. Romanze in F major
6. Intermezzo in E ♭ minor

PROGRAM NOTES 曲目介紹

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特：A 大調第 11 號鋼琴奏鳴曲，作品 K331 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331

作品完成於 1784 年，在維也納出版的初版樂譜封面印著「為大鍵琴或鋼琴的奏鳴曲」(Sonata pour le clavecinou pianoforte)。讓這組沒有任何奏鳴曲式的奏鳴曲放進這場『性格』音樂會，就是這第一樂章「優雅的行板」(Andante grazioso)，通常奏鳴曲的第一樂章多採用快版的奏鳴曲式，此曲卻是緩慢速度開始的變奏曲，由一個主題以及六段變奏組成。莫札特採用不同的節奏來製造快慢而非改變速度（每段變奏速度其實都差不多，但聽起來卻明顯有快有慢）、不同的性格與平行大小調性來變奏，是莫札特一貫特色，大調比例遠多過與小調，這六段變奏中只有一段變奏為小調。

第二樂章「小步舞曲」(Menuetto) 非常有莫札特的歌劇風格，從開頭的對唱風格、中段轉為小調宛如角色性格心境的轉折都可以感受到歌劇的影子。雖然在中間樂段有突強音，也使用雙手交叉的跳躍感，但維持著優雅與清澈感，對比隱藏其中的小調陰影。無人不曉的「土耳其進行曲」(Alla Turca) 就在這首奏鳴曲的結尾。以前演出時會想要避開這些太熱門的曲目，但近期覺到這些曲子就是因為寫得太好了才成為經典。沒有厚重的音響，就在鋼琴上呈現土耳其軍樂 (Janissary Music) 的音響效果（通常會有鈴、鼓、鈸、三角鐵等樂器）。莫札特腦海裡所浮現的也許是他在 1782 年的歌劇《後宮誘逃》(Die Entführung aus dem Serail) 中的土耳其軍樂，也可能當時正值哈布斯堡王朝擊破圍攻維也納土耳其軍（然後現在亞美尼亞也正陷入戰火中……）。

謝爾蓋·普羅高菲夫：諷刺，作品 17 Sergei Prokofiev: Sarcasms, Op. 17

Do you laugh “with” me or laugh “at” me? 惡意的嘲笑他人變成下意識反應，但當進一步思考後，這些被取笑的是多麼的可憐與不幸，接著笑聲也縈繞在耳邊……變成笑聲是在笑我。俄籍鋼琴家 Konstantin Igumnov 說：

「這曲說的是縱酒狂歡的景象，搗蛋、打破碗盤、被踢下樓梯……癱在地上慢慢恢復意識仍無法辨識哪隻是左腳哪隻是右腳。」

敲擊般的音響效果是普羅高菲夫的特色，諷刺又辛辣的前衛風格讓他走在第一次世界大戰期間（1914~1918）的尖端。此曲創作於1912到1914年，是普羅高菲夫在1918從俄國流亡到美國前的實驗性的作品。普羅高菲夫擅長把不同的音樂素材出其不意並列在一起：比如在第一首「暴風驟雨地」（*Tempestoso*），宛如砲火般猛烈轟炸揭開序幕卻在不久後轉入歌唱般的優美旋律，製造誇張的戲劇效果。

接下來的四首也有著類似的音樂軌跡：第二首「彈性速度的快板」（*Allegro rubato*）帶點靦腆，走走停停，事不關己的調調；第三首「迅猛的快板」（*Allegro precipitato*）不斷重複節奏，特別的是這首的左右手經常在不同的調性上呈現扭曲的性格；開頭有點即興感又有點笨拙的第四首「狂怒地」（*Smanioso*），緊接到最後一首「極度迅猛地」（*Precipitosissimo*）以瘋狂敲打和弦開場，卻在整組曲子的結尾轉變成宛如在地獄冥河、黑暗焦慮音色裡。最後一首的笑不再是諷刺地笑，而是笑出眼淚的那種，猜想作曲家在面臨即將毀滅世界的一戰時，抒發這一切既諷刺又慘忍的景象。

羅伯特·舒曼：兒時情景，作品 15

Robert Schumann: Kinderszenen, Op. 15

性格曲（*Character Pieces*）為十九世紀浪漫時期最盛行的鋼琴作品類型，囊括許多我們現在常聽到的鋼琴作品如即興曲、前奏曲、馬祖卡等曲種。十八世紀末浪漫主義的思潮在歐洲蔓延，人們將音樂和文學、繪畫等主題作結合，也更加重視個人情感的表達——性格曲就是在這樣的時代背景中所產生。性格曲常用以表現單一的情緒描述抽象的感覺，或由標題性的想法定義樂曲的名稱。「標題套曲」是舒曼特有的創作形式，舉凡《蝴蝶》（*Papillons*）、《兒時情景》（*Kinderszenen*）、《克萊斯勒魂》（*Kreisleriana*）、《狂歡節》（*Carnaval*）等。此創作方式的特色是舒曼會在一個母標題下，創作數首具有標題的性格曲，並且使得這些性格曲在

思想性與藝術性中達到一定的和諧與統一，類似當代音樂專輯的概念，可見舒曼的前瞻性。如此具備豐富自由度的寫作方式，在舒曼的大量創作後卻不太有人採用，或許要同時具備高度文學與音樂底子，並且想像力十足（可能還要剛好要人格分裂）。（此段落部分文字改寫自 MUZIK 雜誌 2015-06 Vol. 98）

這套於 1838 年寫作的《兒時情景》是組描寫兒童心情、為成年人而寫的性格曲，並非是寫給兒童演奏的作品（但還是很多小朋友在彈），精密描述小孩子的日常行徑。舒曼寫給愛人克拉拉（Clara Schumann）的信上說：
「現在我滿腦子音樂，覺得快炸裂了。要趕快寫下來，以免忘記譜了什麼曲。以前妳曾經說：『有時你像一個小孩』。我就在這句話的餘韻中作曲。那像一枝魔筆，讓我寫了 30 首可愛的小曲。我就選出其中的 13 首，命名為『兒時情景』。妳一定會喜歡。但是要忘記妳是彈鋼琴高手。」

這 13 首小曲的故事意境在標題都已經蠻清楚的點出，經常接連的兩首小曲有調性的連結，但性格卻常常天壤之別，甚至有時候在一首曲子之中就有多種性格的瞬間轉變，就如大人看小朋友的喜怒無常，一下哭一下笑，也如大人（舒曼）腦中那已經分裂的雙重人格（舒曼將自己的雙重人格取名，也是他在樂評上的筆名）：熱情洋溢的「弗羅列斯坦」（Florestan）和充滿幻想、內省的尤斯比烏斯（Eusebius）。其中第 7 曲「夢幻曲」（Träumerei）是最受大家愛愛的舒曼的鋼琴曲，如夢般的優美旋律，在整組最尾聲「詩人說」（Der Dichter spricht）接續著前一首入睡的小孩走入夢境，在夢裡講話的是詩人還是自己，夢境與事實已模糊了界線。其中一小段裝飾奏，就像詩人在夢中喃喃自語……這套曲的尾聲充滿詩意、充滿這對童年的憧憬、對愛人克拉拉的絮語、各種對生命的音樂抒寫。

約翰尼斯·布拉姆斯：鋼琴曲，作品 118

Johannes Brahms: Six Pieces for Piano, Op. 118

相對舒曼的《兒時情景》是回憶童年，布拉姆斯的 118 就是在生命尾聲的回顧。布拉姆斯跟隨他是老師舒曼，寫了不少性格曲集，跟舒曼不同的是老布在每首曲子的命名上晦暗不明許多：間奏曲（Intermezzo）、敘事曲

(Ballade)、浪漫曲 (Romanze) 等。布拉姆斯晚期的鋼琴作品 (Op. 116~119) 常被形容如「秋天般」 (autumal)，步入冬季衰老前的氛圍，大量的低音、令人心碎的優美旋律、多線的聲部與緊湊的佈局，比早期作品更強烈的性格、不規律的節奏、遲不解決的樂句以及難以界定的調性。

在 1893 年夏天，奧地利溫泉小鎮巴德伊舍 (Bad Ischl) 寫作完成，Op. 118 是布拉姆斯生平倒數第二套鋼琴作品 (Op. 119 是最後一套，作曲家於 1897 年過世)，獻給他的師母兼愛人克拉拉舒曼。作品 118 的性格從天真純愛到含情脈脈，從鏗鏘有力到生命的盡頭。開場的 A 小調間奏曲爽朗明亮地開啟這首套曲，尾音調性連結到最著名第二首 A 大調間奏曲開頭。此宛如夜曲的間奏曲曾被用在電影《色·戒》 (Lust, Caution) 中，王佳芝與易先生在香港去那間他們都不覺得好吃、但顧客稀落的西餐廳約會時鋼琴家現場演奏的曲目。這短短一曲從開頭鄉愁般的浪漫到中間的甜美、來到宛如聖歌的吟唱後又即轉成悲憤般的情感絕路。

第三首 G 小調敘事曲急促的節奏、英雄般有力的性格一轉前一首的柔情。到了第四首 F 小調間奏曲有點含糊不清的情緒，中段的樂段更是滿滿卡農般的超級低音以及錯置的節奏，大概是整組性格最難以捉模的一首，而結尾調性再次連結至第五首 F 大調浪漫曲的第一個音 (作曲家是精心安排曲目順序的)。這首浪漫曲就如曲名，像是充滿愛意的情歌，中段的甜美的像是初戀，曲子在尾段像是勇敢的說出愛意，但最後還是慢慢降低了音量，不敢大聲說出來。到了最後一曲降 E 小調間奏曲，前一首的甜美掉入黑暗如謎語般的音色，彷彿布拉姆斯知道一生未婚的自己已走到生命盡頭，沈重的低音一陣陣的拍打進腦海裡，中段勝利般的激情宛如告訴自己，我還是勇敢的活著、我還是充滿著對生命的熱情，但曲末結束在一層無法讓人看透的濃霧中。

ON THE STAGE 台上

林弘韜 Hung-Tao Lin

出生於台南的鋼琴家和電影音樂作曲家林弘韜，畢業於美國南加州大學音樂院音樂藝術博士，曾獲「洛杉磯李斯特國際鋼琴大賽」布達佩斯組榮譽獎和「比佛利山莊全國音樂家徵選」得主並巡演於美國南加州。2017 回台後與阿美尼亞大提琴家 Vardan

Gasparyan 舉辦『電影室內樂之夜』、『映像』鋼琴獨奏會以及《黃裕翔 & 林弘韜 10+10 四手聯彈》。近期參與的作品有金馬獎國際影評人費比西獎得主《大餓》，金馬獎入圍電影《菠蘿蜜》、台北電影節得獎短片《帶媽媽出去玩》以及台南月津港燈會音樂。林弘韜目前任教於國立臺灣藝術大學電影系、國立台南大學以及台南應用科技大學音樂系。

官網 [Instagram](#) [Youtube](#)

ENCORE 同場加碼

Florāotu 凹凸植制所

🎄 聖誕節 X 花藝 X 舒曼 X 兒時情景🎄
憑「林弘韜《性格》鋼琴獨奏會」票根
可至 Florāotu 凹凸植制所全品項 85 折
以及聖誕花藝課程兩人同行同享 8 折優惠

[詳情按我](#)

有肉 Succulent & Gift

5 週年慶開始囉！到 11/30 🎉

歡迎大家來跟我們一起同樂 🌵
憑「林弘韜《性格》鋼琴獨奏會」票根
至有肉門市可兌換三寸多肉植物一盆。

[詳情點我](#)

記憶箱藝術工作室 Memory Box Art

回饋給更多愛樂者及音樂同好👉

憑「林弘韜《性格》鋼琴獨奏會」票根預約【音樂會現場錄影音方案】，可享單機或雙機服務八折優惠。預約期間：即日起至 2020/12/31

留聲跡藝文工坊

只要憑林老師音樂會票根，來留聲跡藝文工坊錄音都可以享原價 8 折優惠！邀請用心的你來記錄屬於自己的樂章。音樂會錄音錄影也可享三機 \$15000 的優惠唷！⚠️優惠限到 2021/06/30 為止唷！

BEHIND THE CURTAIN 幕後

協辦單位

場地協力

藝文中心
Wenshui Arts and Cultural Center

贊助單位

影音錄製

(台南場)

(台北場)

花藝

FLORĀOTU

凹凸植制所

(台南場)

有肉 Succulent & Gift

SUCCULAND

(台北場)

海報設計 | 葉哲良

文宣印刷 | 右腳設計印刷

平面攝影 | 洪子詠 記憶箱藝術工作室

校稿協力 | 林微軒 王智德

特別感謝 | 陳柏蓁 蔡伯南 黃裕翔 陳雪甄 曾鵬宇 呂頌恩 劉子德 陳璟岳
黃麗靜 王玟晴 廖恩麟 李佩臻 李佩珊

主辦單位 | 每一位前來參與音樂會的你／妳／多元性別ㄉ一ㄣ

沒有你們的支持參與就沒有每一場的演出