

演出者簡介

鋼琴家/ 林晏馳

鋼琴家林晏馳畢業於國立臺北藝術大學音樂系，2014年取得法國國立巴黎高等音樂院(CNSMDP)演奏家文憑，同時與多位音樂家與藝術工作者完成個人作品集《音樂與顏色的暗喻》。旅法期間曾榮獲西班牙馬德里國際鋼琴大賽優勝、法國克勞德坎國際鋼琴大賽首獎、法國布列斯特國際鋼琴大賽首獎、法國巴黎貝倫鋼琴大賽第二獎。並受邀於法國蒙多爾省演奏廳舉辦個人鋼琴獨奏會、法國巴黎嘉禾廳鋼琴節慶音樂會，以及法國市立音樂院演奏《John Cage》現代音樂會。目前任教於國立臺南藝術大學七年一貫制音樂學系、桃園市中興國中音樂班、臺北市復興高中音樂班，返臺除了舉辦多場《日安。林晏馳個人鋼琴獨奏會》外，並曾受邀中華民國聲樂家協會參與古諾與德布西紀念音樂會演出，女高音黃莉錦、Anne Rodier合作演出，香港亞洲銅管音樂節與法國號演奏家Paco Rodriguez、上低音號演奏家Fernando Deddos合作演出，法國聲樂家Nicolas Drouet於文水音樂廳及農業博覽會法國館合作演出。

致力於教學與演出的他與鋼琴家張育綺共同創辦Y.c.Pianist推廣古典音樂，除了彈奏外，更嘗試不同的說書人角色與故事的創作，於新北藝文中心結合文字的《日安。莫里斯》、王道銀行音樂廳與小提琴家曾智弘《日安。法蘭西》、《日安。法蘭西II》、在十方樂集瑪多廳、高雄大東午間音樂會《日安。四手聯彈》。而後於中壢藝術館、雲林北港文化中心、臺東大學音樂廳結合圖畫與故事《日安。說音樂》巡迴演出。並曾受邀至桃園市政府海地總統參訪的開幕表演。今年Y.c.Pianist受邀於國立臺北大學、米特薩克斯風專門店、花蓮聲子藝棧、臺中清水散步、高雄駁二Banana音樂館、舉辦一系列《日安。手牽手》講座式音樂會，以幽默逗趣的室內弦話，帶領觀眾走入古典音樂。並在高雄文化中心至善廳、臺中港區藝術中心演藝廳、臺北國家演奏廳的《日安。手牽手》鋼琴四手聯彈巡迴演出。

演出曲目Program

D. Scarlatti : Keyboard Sonata in A major, K. 208

史卡拉第 : 鍵盤奏鳴曲 K. 208

D. Scarlatti : Keyboard Sonata in A major, K. 24

史卡拉第 : 鍵盤奏鳴曲 K. 24

S. Rachmaninoff : Variations on a Theme of Corelli

拉赫曼尼諾夫 : 柯瑞里主題變奏曲

S. Rachmaninoff : Etudes-tableaux Op.39 No.5 No.6

拉赫曼尼諾夫 : 音畫練習曲 作品三十九之五、六

中場休息

J. S. Bach/F. Busoni : Chaconne in D minor

巴哈/布梭尼 : D小調夏康舞曲

A. Scriabin : Etude Op.2 No.1

史克里雅賓 : 練習曲 作品二之一

A. Scriabin : Poème Op.32 No.1

史克里雅賓 : 詩曲 作品三十二之一

A. Scriabin : Sonata No.5 Op.53

史克里雅賓 : 第五號鋼琴奏鳴曲

相關節目資訊: 歐普思音樂藝術 www.opusmusic.com.tw

主辦: 歐普思音樂藝術 02-2523-6638, Y.c. Pianist

協辦: 南投縣政府文化局、臺中市政府文化局

合辦: 臺南市政府文化局

贊助: 財團法人國家文化藝術基金會、FAZIOLI法吉歐利鋼琴

撰文: 張育綺 平面設計: 吳珮嫻

Y. c. L. 2019 Piano Recital

林晏馳鋼琴獨奏會

2019 11/13 (三) 19:30 南投縣政府文化局 演藝廳
(南投縣南投市建國路135號)

11/16 (六) 14:30 臺中市港區藝術中心 演藝廳
(臺中市清水區忠貞路21號)

12/1 (日) 14:30 國家兩廳院 演奏廳
(臺北市中山南路21-1號)

2020 1/4 (六) 14:30 臺南市新營文化中心 演藝廳
(臺南市新營區中正路23號)

日安。小時候

Bonjour Childhood

作曲家介紹

/史卡拉第

多明尼哥·史卡拉第(Domenico Scarlatti, 1685年10月25日-1757年7月23日) 出生在那布勒斯王國（現今義大利的拿波里, Italia-Napoli），他不單侷限於此地，跟著工作遊歷了南歐各國，在二十歲後便離開了那布勒斯前往當時帶領音樂潮流重鎮的水都威尼斯（Venice），在那認識了許多當時深具名望的作曲家如韓德爾（Handel, 1685－1759）和韋瓦第（Vivaldi, 1678－1741），影響了他當時的作曲風格。

在威尼斯生活了三年之後，他跟著工作前往羅馬（Roma），為波蘭皇後瑪利亞·卡吉米拉(Maria Casmira, 1641-1715) 工作，而後也開始在梵蒂岡的聖伯多祿大殿（Basilica di San Pietro）擔任樂團指揮。聖伯多祿大殿是今日梵蒂岡著名的旅遊景點，每天都需要排過冗長的隊伍才能入場參觀。正值壯年的三十四歲史卡拉第，再度啟程前往另一個國度，葡萄牙的里斯本（Portuguesa-Lisboa），教導公主瑪利亞·芭芭拉（Maria Barbara de Braganza, 1711-1758）大鍵琴。至今他所留下的555首鍵盤奏鳴曲，大多數都是為了這位葡萄牙公主所寫的，而他們的好感情也不僅如此，在1729年公主和西班牙王子費南多（Fernando VI, 1713-1759）結婚後，四十四歲的史卡拉第也陪著公主嫁到了西班牙的塞維亞（España-Sevilla），居住在阿爾卡薩花園宮殿（Alcázares Reales de Sevilla），這座宮殿在今日非常著名的原因是來自美國影集「權力遊戲」裡多恩王國的拍攝場景，史卡拉第當年就在這座融合伊斯蘭文化的美麗宮殿裡生活了四年。而後跟隨著葡萄牙公主回到西班牙的首都馬德里（Madrid）皇宮，繼續著他的演奏和寫作生涯直到最後。

/拉赫曼尼諾夫

謝爾蓋·拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff, 1873年4月1日－1943年3月28日）的爸爸是俄國北方諾哥羅（Nogorod）的大地主，小時候的他可說是含著金湯匙出生的。但好景不常，得來容易的金錢花去的速度也是一樣的快，家道中落的拉赫曼尼諾夫一家便搬到聖彼得堡（Saint-Peter-burg），剛好也因此進入了聖彼得堡音樂院開始了科班的學習。接下來十二歲的他再度進入莫斯科音樂院接受嚴格的訓練，修習作曲和鋼琴，直到十九歲獲得大金質勳章（Great Gold Medal）最高榮譽獎畢業。

在拉赫曼尼諾夫二十四歲時，因為第一號交響曲首演後的失利，導致他一蹶不振連續三年無法提筆創作，對於一位前景看好的作曲家來說是非常的可惜，終於在他二十七歲時找上了一位心理醫師達爾（Nikolai Dahl, 1860－1939），運用了催眠的方法讓他重拾信心，使他再度提筆創作。拉赫曼尼諾夫為了感謝他，將第二號鋼琴協奏曲獻給了達爾醫生，而這首協奏曲至今也是最廣為人知，甚至是日劇「交響情人夢」裡的定情歌曲。我想只要是喜愛拉赫曼尼諾夫的聽眾，應該也會由衷的感謝達爾醫生，讓我們擁有聽到今天音樂會的權利，因為這次演出的三首作品皆是他治療完成後所創作的。

1917年，四十四歲的拉赫曼尼諾夫面臨俄國內政混亂政權轉移之際，出生較為顯赫的他，為了安全起見帶著家人離開了俄羅斯移居美國，從此便無緣再踏入俄國了。在他鄉為了生活，拉赫曼尼諾夫積極的在在美國和歐洲各地巡迴演出和錄製唱片，忙碌的他就一直投入在作曲、演出和指揮中，直到人生的最後一刻。

/布梭尼

費魯喬·布梭尼（Ferruccio Busoni, 1866年4月1日－1924年7月27日），出生在義大利佛羅倫斯的恩波利（Firenze-Empoli）小鎮，小時候由父母啟蒙鋼琴，嚴格的父親總是一顆一顆音的細膩雕琢他，絲毫不能出現一分錯誤。所以九歲時便以驚人的表現入取維也納音樂院，之後也在葛拉茲音樂院學習作曲。

布梭尼二十四歲時，在聖彼德堡得到魯賓斯坦作曲大獎，同時也在世界各地巡迴演奏鋼琴，包括德國、芬蘭、俄國、美國、瑞士等地，汲取各個地方所帶給他的能量與養分，帶給聽眾屬於他的獨特魅力。

影響布梭尼最深的作曲家是巴哈（Johann Sebastian Bach, 1685－1750），而影響他演奏最多的便是李斯特（Franz Liszt, 1811－1886）了，同

為炫技派的改編者，華麗的裝飾樂段和連續八度的運用都可以在他們的作品裡找到。

在布梭尼逝世二十五週年時，舉辦了第一屆以布梭尼為名的國際鋼琴大賽，由米開朗傑利（Arturo Michelangeli, 1921－1995）攜手多位當代鋼琴名家評審，阿勞（Claudio Arrau, 1903－1991）、柯爾托（Alfred Cortot, 1877－1962）、紀雪金（Walther Gieseking,, 1895－1956）和魯賓斯坦（Arthur Rubinstein, 1829-1894）等，至此之後每年都會在義大利的度假勝地波札諾（Bolzano）舉辦布梭尼鋼琴大賽，直到2002年時賽事改為兩年舉辦一次的鋼琴盛事。歷年來的得獎鋼琴家包括布蘭德爾（Alfred Brendel）、阿格麗希（Martha Argerich）、齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）等等今日線上知名的鋼琴家一脈相承而下，等著年輕的鋼琴家們接續布梭尼的傳承。

/史克里雅賓

亞歷山大·史克里雅賓（Aleksandr Scriabin, 1872年1月6日－1915年4月27日），出生於莫斯科的貴族，媽媽是有名的鋼琴家，但在史克里雅賓年幼時就因病去世了，而忙碌的律師父親被調派到他國工作，所以從小由奶奶和姑姑將他撫養長大。

十六歲的史克里雅賓進入莫斯科音樂院就讀，剛好與拉赫曼尼諾夫是同一時期的同學，一樣有修習作曲與鋼琴。還在學習的階段時，好勝的史克里雅賓與同門師兄雷文（Josef Lhévinne, 1874-1944）較量浪漫派大師李斯特（Franz Liszt, 1811-1886）的「唐璜幻想曲」（Don Juan Fantasia），過份的練習導致他的右手受傷，也因此史克里雅賓往後所做的鋼琴曲，左手的技巧與份量都相當重要。

二十歲的史克里雅賓以優異的成績畢業了，開始了一系列的音樂會，幸運的他遇到出版商米貝列夫（Mitrotan Beliaeff, 1836-1903），不僅出版了史克里雅賓的作品和贊助巡迴演出的費用，連生活費也都一併包含了。二十六歲的史克里雅賓受邀回到母校莫斯科音樂院擔任鋼琴教授，但這位奔放熱情的創作者，無法持續一成不變的教學生活，加上與妻子的貌合神離，五年之後便辭去了這份工作。

在史克里雅賓三十歲後開始接觸了通神論（theosophy）和神秘主義（Mysticism），開啟他人生的轉變，認為神秘主義中心思想是將思維與感覺結合並超越肉體與生理，進而進化昇華為光。而這神秘主義的思想也深深地融入史克里雅賓的音樂創作裡，他表示藝術必須要與宗教結合才能達到超然的人神合一境界。從這時期開始的曲目裡，經常出現神秘和弦（以增四度音程、減四度音程、增四度音程和連續兩個完全四度音程向上建構而成）在內，在晚期史克里雅賓的作品中，也找到屬於他自己的音樂語言，無需那二十四個大小調來支撐的無調性音樂。

史克里雅賓最為特別的是擁有聯覺（Synesthesia），他聽到的每個音在腦海中都會有相連的顏色，而他把這項才能直接在他的作品第五號交響曲火之詩：普羅米修斯（Symphony:Prometheus: Poem of Fire）中呈現，將他感受到的顏色直接在舞臺上展現出來，可以說是跨領域的第一位音樂家。

上半場樂曲介紹

D.Scarlatti : Keyboard Sonata in A major, K.208

史卡拉第：鍵盤奏鳴曲 K.208

A大調奏鳴曲帶著清透的明亮感，就像這場即將開演的音樂會，調亮了舞臺上的燈，期待著演奏家劃破寂靜的第一顆音符。而他，優雅的緩步走上舞臺，不過份緊張的忤然寧靜，在敬禮和掌聲的問候語之後到手指觸碰琴鍵的那一刻，音樂便自然流洩在整個演奏廳，碰撞上精密設計過的木材、角度正好的牆面和觀眾席上的你和我，一起共鳴著獨一無二的第一千次史卡拉第兩百零八號鍵盤奏鳴曲。

D.Scarlatti : Keyboard Sonata in A major, K.24

史卡拉第：鍵盤奏鳴曲 K.24

一樣的A大調和聲直撲而來，急速的俯衝深怕措手不及，趕忙在低音底部接應著。快速的音符堆疊著相當的自信，在每個閃爍著光芒的聲音裡，讓我想起了在動物星球頻道裡看到的工蜂，在六角形的蜂巢裡快速的拍打著翅膀，學習清掃巢穴、採集花蜜，認真完成每一階段的工作，為了奉養繁衍後代的女王蜂，就這麼辛勤的工作直到倒下的那一天。工蜂的一生聽起來實在無趣又苦悶，就像可憐的工作狂一般，但後來想了想，如果我們的一生也能出現一件事情，足夠讓我們追求一輩子，也是何其浪漫啊！

S.Rachmaninov : Variations on a Theme of Corelli

拉赫曼尼諾夫：柯瑞里主題變奏曲

柯瑞里主題變奏曲是拉赫曼尼諾夫在1931年於巴黎度假時所創作的鋼琴變奏曲。在主題（旋律來自柯瑞里小提琴奏鳴曲作品五，第十二首佛利亞舞曲）之後接續二十個變奏，在第十三和十四變奏中穿插了一段間奏，最後一段接上尾奏後劃向終點。

有一段故事是那麼說的，當年拉赫曼尼諾夫在巡迴演出中演奏自己的這首作品時，竟然沒有一次能完整的彈完整首變奏曲！因為每當他在演奏時，如果臺下的觀眾咳嗽，他就會毫不留情的直接刪掉下一段變奏，而因為這樣的方式演奏，導致他在某個小鎮演出了柯瑞里變奏曲最短的紀錄：只有僅僅十段變奏！拉赫曼尼諾夫說，最好的演出是在紐約，他一共彈了十八段變奏。所以觀眾們若是想要聽到越完整的變奏曲，就得好好的忍住咳嗽了。

這首曲子在技巧上的展現可說是無比的絢麗，八度連續的上下行要在快速的節拍裡精準的掌握、多個聲部交錯之下清楚的摸透每顆音符、為了展現滂薄的氣勢，大跳的左右手要在一瞬間找到遙遠相對的位置，在經過那麼光彩奪目的過程後，最終回歸的還是那悠然的平靜，再次縈繞的主題細膩而溫柔的結束。

S. Rachmaninoff : Etudes-tableaux Op.39 No.5

拉赫曼尼諾夫：音畫練習曲 作品三十九之五

拉赫曼尼諾夫將自己的作品取了「音畫練習曲」的名字，來表達音樂和畫面分割不了的緣分。前段時間聽到有人說自己不喜歡音樂，而從小生活在音樂中的我反覆思索著這個問題，為什麼我聽到音樂會產生這些滔滔不絕的情感呢？是因為那些和弦的千變萬化還是直打心裡的旋律？又或是音樂的氛圍抬起了記憶裡即將遺忘的片段，將她小心翼翼的放在手心上。也許那個人只是封閉了心裡的那道門，或是倔強的抬著頭不讓眼淚有留下的機會吧！

第五首練習曲裡運用了大量的和弦堆疊出層層濃烈的情緒，像是一位悲憤的牡羊座女子，半音階的變化是她陰晴不定的心忽冷忽熱的轉折著，被突然掀起的一陣颶風橫掃心頭，此時的她盡情訴說著內心滿溢的悲傷。終於傾瀉後的心情漸漸調適而來平靜，在心波中緩緩的盪阿盪著，在她轉過的那刻，迎面而來的是那一點微光溫暖的照著她。

S. Rachmaninoff : Etudes-tableaux Op.39 No.6

拉赫曼尼諾夫：音畫練習曲 作品三十九之六

好的作品總是讓每位音樂家都躍躍欲試，西元1930年雷斯畢（Respighi 1879－1936）將拉赫曼尼諾夫的音畫練習曲作品三十九的第二、四、六、七和九改編成管絃樂曲。

當時的拉赫曼尼諾夫為了讓他能更快速的抓到樂曲精髓，便告訴雷斯畢第六首是在描寫小紅帽與大野狼鬥智追逐的畫面。一開始出現的低音聲部就像大野狼的低吼，強勢的把聲音擠進小紅帽還有聽眾的耳裡，緊接著一連串快速的高音群象徵著奔跑的小紅帽。而在一來一回的攻勢之下，最後結束在和一開始相同的大野狼低吼聲，最終是大野狼勝利的咆嘯聲，還是跟丟小紅帽的怒吼聲呢？

下半場樂曲介紹

J.S.Bach/F.Busoni : Chaconne in D minor

巴哈/布梭尼：D小調夏康舞曲

夏康舞曲源自於巴哈（Johann Sebastian Bach 1685－1750）西元1720年寫給小提琴的六首無伴奏組曲之一，為了弔念他剛去世的第一任妻子（Maria Barbara Bach, 1684－1720）所作的，以D小調來表達沉痛的情感。

布梭尼小時候在父親的教導下學習了許多巴哈的作品，因此在音樂創作上深受他影響，更為這位他所崇敬的巴哈大師，編輯校訂了大量作品，以及一系列（包含此首D小調夏康舞曲）共七冊的改編曲目。

布梭尼的改編由鋼琴來呈現，聲響上不僅更為澎湃壯麗，有如回到巴洛克時代最常見的管風琴音響效果，以一台鋼琴代表著整個樂團，有敲擊如定音鼓的悲歎聲，和炫技的華麗樂段模仿小提琴在教堂裡繞樑的共鳴聲。

一開始帶入主題後，接著三十二段變奏在D小調－D大調－D小調之間轉換，像是一開始訴說著失去愛人的悲傷，旋律編織著包圍他的網子，漸漸的透過縫隙湧進了那些兩人在一起時的美好時光。最後，只有回憶能留下，他悲傷的向愛人做最後的道別。

A.Scriabin : Etude Op.2 No.1

史克里雅賓：練習曲 作品二之一

小時候的史克里雅賓在姑姑的啟蒙後，一直持續和莫斯科音樂院老師學習鋼琴，雖然他的夢想是加入軍隊，有朝一日能成為保衛家園的英雄。他十歲時便進入莫斯科陸軍學校預備科進行嚴格的訓練，而身體較為孱弱的他，總是在學校受到同學的排擠和嘲笑，最終在他十五歲時受不了而離開了軍校，轉入莫斯科音樂學院就讀。

作品二之一的練習曲，便是在這段憂慮的青春時期所譜寫的，當時十四歲的他，心裡應該充滿許多執拗、扭捏吧！而滿腹悲傷的史克里雅賓，將這段青春歲月的憂鬱與煩悶，譜寫成日記般的歌曲，訴說著微澀的少年情懷。

A.Scriabin : Poeme Op.32 No.1

史克里雅賓：詩曲 作品三十二之一

音樂是如此特別的，在於他可以同時簡單卻又繁複，單純卻又充滿能量。史克里雅賓在創作這首曲子的前幾年接觸了「神秘主義」，他相信他所信奉的超自然力量，需要透過音樂來傳達。而在這個時間點後所作的作品，經常出現「神秘和弦」訴說著他想要向世人傳遞的那份能量與希望。如果音樂是另一是一種語言，那麼詩就是記錄下來的文字。匈牙利作曲家李斯特（Franz Liszt, 1811－1886）創作了「交響詩」，將一段詩詞寫在音樂開始之前，讓演奏家感受到文字的意象後連結到音樂裡。而後輩的史克里雅賓，則是將詩曲的聲韻之美化為旋律，抽象而神秘的藏在音樂裡，靠著線條的起伏，喃喃吟誦著這些柔美的詩句。

A.Scriabin : Soanta No.5 Op.53

史克里雅賓：第五號鋼琴奏鳴曲

史克里雅賓雖然將這首曲子歸類於奏鳴曲，但他的形式已不同傳統浪漫派多樂章的架構，而是一曲到底的單樂章來呈現。這首作品同時也是最後一首還保有調號的奏鳴曲，史克里亞賓之後的創作已不受限二十四個大小調，他開創屬於自己的神秘色彩，每個音在他的腦海中皆對應著一種顏色，最後達到他所崇尚的、追求的，所謂來自古印度宗教哲學的靈性，得到的「狂喜」之感。剛好，第五號奏鳴曲是史克里亞賓在寫作第四號交響曲「狂喜之詩」時的空檔所創作的，源源不絕的靈感讓他無片刻休息，不到十天便完成了這首奏鳴曲。為了深切的表達他內心的想法，在一般使用的義大利術語之外，他另外加入了更為精確、貼切描寫感受的義大利語，像是「愛撫的」（Accarezzevole）、「神秘且焦慮的」（Misterioso affancito）、「幻想興奮的」（con una ebbrezza fantastica），讓演奏家能創造更多情緒轉折、更豐富的想像力來詮釋。

最後，附上這段題於第五號奏鳴曲上的詩句：

「我召喚你來生命中，
哦！神秘的力量！
隱埋在具有創造者心靈的黑暗深處，
描繪著生命的藍圖，獻給你，我驕傲的靈魂。」
（狂喜之詩，第十一頁）