

樂薇薇與胡志龍

小提琴與鋼琴的璀璨激盪

Violin & Piano Duo Concert

LE Wei-Wei & HU Chih-Long

2023

12 / 09 SAT. 19:30

高雄衛武營國家表演廳

Recital Hall,

National Kaohsiung Center for the Arts

12 / 15 FRI. 19:30

臺北國家兩廳院 演奏廳

Recital Hall,

National Theater & Concert Hall, Taipei

曲目 *Program*

浦羅高菲夫 Sergei Prokofiev (1891-1953)

第一號小提琴奏鳴曲

Sonata for Violin and Piano No. 1 in F minor, Op 80

1. Andante assai
2. Allegro brusco
3. Andante
4. Allegrissimo - Andante assai, come prima

蓋希文 George Gershwin (1898-1937)

改編／海飛茲 arr. Jascha Heifetz (1901-1987)

波吉與貝絲

Porgy and Bess

1. Summertime and A Woman is a Sometime Thing
2. My man's Gone Now
3. It Ain't Necessarily So
4. Bess, You is my Woman Now
5. Tempo di Blues

中場休息 INTERMISSION

浦朗克 Francis Poulenc (1899-1963)

給小提琴與鋼琴的奏鳴曲

Sonata for Violin and Piano, FP 119

1. Allegro con fuoco
2. Intermezzo
3. Presto tragico

薩拉沙泰 Pablo de Sarasate (1844-1908)

卡門幻想曲

Carmen Fantasy, Op. 25

1. Allegro moderato
2. Moderato
3. Lento assai
4. Allegro moderato
5. Moderato

小提琴 樂薇薇 *LE, Weiwei*

被傳奇小提琴家耶胡迪·曼紐因稱為「所見過最有天分的少年音樂家」的樂薇薇，出生於中國上海，自六歲起開始學習小提琴，樂薇薇曾經贏得無數國際小提琴大獎獎項，包括耶胡迪曼紐因國際小提琴大賽（Yehudi Menuhin International Violin Competition, England）、德國的 Kloster Schontal International Violin Competition 國際小提琴大賽，以及美國的 Starling International Violin Competition 小提琴大賽。樂薇薇經常受邀於全球各地演出，演出足跡包括南韓、以色列、英國、瑞士、法國、日本、德國、中國、美國、加拿大、西班牙、義大利、澳洲、波多黎各等地。在曼紐因的自傳『未完的旅程』（"Unfinished Journey"）有多次提及音樂家樂薇薇：「... 她偷走了我們每個人的心！她所演奏的每一顆音符都札實生動，並持續著一種充滿了撫慰、滋養與欽慕的力量」；世界知名的小提琴教育家 Donald Weilerstein 亦曾這樣描寫樂薇薇的演奏：「她是個非常銳利、技藝非常精湛的演奏者，她與她的樂器之間的互動是這麼和諧美好，同時她所演奏的音樂充滿深刻的表情，她的天賦及演奏的張力，整個人散發無窮的音樂魅力。」

樂薇薇目前定居在美國拉斯維加斯，於內華達大學（University of Nevada, Las Vegas）擔任小提琴教授。樂薇薇投入許多時間心力於教學，教授個別課及室內樂課程，經常於各種大小絃樂比賽擔任評審，並且固定於拉斯維加斯、堪薩斯市、佛蒙特的暑期音樂營擔任講師。她的學生經常在各種比賽得獎，在 2010 年，樂薇薇在拉斯維加斯的 Vegas Seven 雜誌（Vegas Seven Magazine）的「本市最佳」（the best of the city）項目中，被列於「最佳古典音樂演奏家」（Best Classical Musician）。

目前，樂薇薇所使用的小提琴是 1761 年的加里亞諾琴（Ferdinando Gagliano）。

鋼琴 胡志龍 *HU Chih-Long*

胡志龍是活躍於國際樂壇的鋼琴家。臺灣大學土木系畢業後第一名考取臺北國立藝術大學音樂碩士班，就學期間榮獲臺北國家音樂廳樂壇新秀，臺北愛樂樂壇新秀及奇美藝術人才培訓獎得主，並獲選為海峽兩岸交流青年音樂家，在臺灣各地及北京音樂廳演出拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。畢業後獲全額獎學金赴美國深造，以短短三年的時間取得美國密西根大學演奏博士學位，旋即獲聘於東田納西州立大學（East Tennessee State University），2016年秋天起，專職任教於田納西大學（The University of Tennessee），擔任 Sandra G. Powell 專任特聘教授。

胡志龍師承名鋼琴家陳泰成、陳宏寬與 Arthur Greene 教授，並屢次於國際大賽中獲獎，包括義大利摩諾波里國際鋼琴大賽，安道爾國際鋼琴大賽，美國密西根大學協奏曲比賽，日本高松國際鋼琴大賽與聖荷西國際鋼琴大賽。除了頻繁的鋼琴獨奏會外，亦經常應邀與國內外各大樂團與室內樂團合作演出。胡志龍的演奏足跡遍及亞洲與歐美多國，其演奏錄音亦在各地電視及廣播電台播放。鋼琴演奏專輯「福爾摩沙隨想」，「拉赫曼尼諾夫音畫練習曲」與最新演奏專輯「郭德堡變奏曲」由 Blue Griffin Recordings 在臺灣與美國發行，2009年獲臺灣唱片金曲獎最佳演奏者提名，並受到美國唱片指南 (American Record Guide) 與 Fanfare 雜誌的一致好評。

胡志龍致力於教學，曾獲頒 Tennessee 州音樂教師協會，Knoxville 音樂教師協會，Appalachian 音樂教師協會，與 The University of Tennessee 的年度教師與教學傑出獎，並經常應邀至各地擔任比賽評委與講授大師班。其學生經常在國際比賽中得獎，並被著名大學與音樂學院錄取。胡志龍目前定居於田納西州的諾克斯維爾（Knoxville）。

浦羅高菲夫 Sergei Prokofiev (1891-1953)

第一號小提琴奏鳴曲

Sonata for Violin and Piano No. 1 in F minor, Op 80

浦羅高菲夫（Sergei Prokofiev, 1891-1953）為蘇聯時期知名作曲家，有生之年歷經了俄羅斯帝國、蘇聯及二次大戰的興衰。在 1964 年的夏天，作曲家耗時八年完成了這首奏鳴曲，其中對於受到政治迫害的知識分子、飽受戰火摧殘的俄羅斯人民及蘇聯的堅忍不拔最後取得勝利有著生動地描繪。同年 10 月，本曲在莫斯科首演。

第一樂章：從容的行板（Andante assai）為輪旋曲式，拍號為混和的 3/4+4/4，整個樂章音域都偏低，不安的情緒持續蔓延，中後段鋼琴的柱狀和弦彷彿鐘聲般敲打著，小提琴則以快速的音階與宣敘式撥奏穿插，最後在凝重的氣氛結束。

第二樂章：急劇的快板（Allegro brusco）為奏鳴曲式，呈式部一開頭兩種樂器交替著以撞擊性的聲響出現，彷彿戰爭兩方的戰火不斷，發展部的情緒轉變極大，透露著對於戰爭狀況的擔憂及不安定，再現部再次出現激烈的戰火，尾奏部分描繪戰士們的激烈交鋒，最後在小提琴的快速音階下傳達出戰爭勝利的興奮。

第三樂章：行板（Andante）為三段式，是整首最抒情的一個樂章，鋼琴演奏流暢的六連音，小提琴則帶出安穩的民歌旋律，象徵著遠離戰爭的美好時期，但在最後的和弦安排上出現和聲外音，似乎提醒著人民其實還處於亂世之中。

第四樂章：最快板 - 如同之前從容的行板（Allegrissimo - Andante assai, come prima）為三段式，拍號為不常見的 5/8+7/8+8/8，A 段歡欣鼓舞的氣氛代表著戰後人們慶祝的畫面，B 段帶出俄國民謠的主題，再次回到 A'段情緒堆疊到了最澎湃廣闊，直到尾奏樂曲回歸第一樂章小提琴的快速音階，逐漸平靜，加上鋼琴混雜的六度和聲，暗示著即使戰爭結束，人們仍得受到政府的管控思想而感到的糾結心情。

蓋希文 George Gershwin (1898-1937)

改編／海飛茲 arr. Jascha Heifetz (1901-1987)

波吉與貝絲

Porgy and Bess

蓋希文（George Gershwin, 1898-1937）為美國著名的作曲家，將作品融合爵士音樂與古典音樂，創作出許多膾炙人口的歌曲。而本次所選之《波吉與貝絲》（1935）為作曲家嘔心瀝血之作，故事內容講述男主角波吉與女主角貝絲間的相遇、相戀和分離。改編者海飛茲（Jascha Heifetz, 1901-1987）為 20 世紀最具代表性和影響力的小提琴演奏家，改編了許多給小提琴演奏的風格小品。1938 年，海飛茲開始著手改編《波吉與貝絲》，原曲中加上自己獨特的見解，呈現出與眾不同的樣貌。

《夏日》（Summertime）和《女人可有可無》（A Woman is a Sometime Thing）為歌劇最開頭的兩首歌曲，分別由一位媽媽和一位爸爸所唱，前曲表現母親對孩子的溫柔與期望，後曲則轉換情緒，變成了父親不正經且輕浮的態度。

《我的男人離我而去》（My Man's Gone Now）為第一幕中配角痛失愛人時所演唱之歌曲，希望愛人能在歌聲祈禱下安穩的離去。在改編中，海飛茲特地加上了許多的滑音記號，及標示了似哀哭的奏法，藉由小提琴來模擬帶哭腔的人聲。

《不是如此重要》（It Ain't Necessarily So）來自第二幕的歌曲，勸說人們不要相信聖經所說，及時行樂才是重要的。演奏風格上更加爵士，節奏的快、慢自由感呈現出玩世不恭的感覺。《貝絲，如今你已是我愛人》（Bess, You is My Woman Now）是第二幕中男女主角深情對唱的曲子，希望能和對方長相廝守。本首樂曲的調性非常特別，藉由一連串的音階，將樂曲引導至一個全新的調性，就像情人眼裡出西施，能在對方身上發現新的美好。

《藍調節奏》（Tempo di Blues）為毒販配角所演唱的兩首歌曲結合而來，他一直想要勾引貝絲，所以對著她唱了示愛的歌，可惜都被貝絲所拒絕。樂曲開頭就先帶來藍調音階所組成的旋律，經過鋼琴華麗的琶音後，進到比較歡快輕鬆的樂段，最後在幽默詼諧的氛圍下結束樂曲。

浦朗克 Francis Poulenc (1899-1963)

給小提琴與鋼琴的奏鳴曲

Sonata for Violin and Piano, FP 119

浦朗克 (Francis Poulenc, 1899-1963) 為法國 20 世紀具代表性的作曲家及鋼琴家。本曲於 1943 年完成，為紀念在西班牙內戰中被殺害的西班牙詩人羅卡 (Federico García Lorca, 1898-1936)，曲中具有浦朗克獨特的音樂語彙，也反映了在二次大戰時，法國被納粹佔領期間的氛圍。本曲由當時法國名演奏家妮芙 (Ginette Neveu, 1919-1949) 首演，但妮芙於 1949 年因飛機失事去世之後，浦朗克就把第三樂章稍做刪減，並將表情符號修訂為「悲劇的急板」 (Presto tragico)，也是目前大部分所演奏的版本。

第一樂章：有力的快板 (Allegro con fuoco) 為三段式，綜觀全曲，第一樂章其實已經把所有的樂章濃縮在一起，三個樂段分別對應三個樂章，且素材也會重複出現，作曲家其實在第一樂章就想把所設的格局與整個作品的想法傳達給觀眾。

第二樂章：間奏曲 (Intermezzo) 為兩段式，相較其他樂章，此樂章屬於較為抒情的氣氛，歌謠式的旋律，帶有一些西班牙風格，在最後尾奏採用了不對稱的 3/4+4/4+5/4+6/4 的混和拍，結合教會調式氛圍。

第三樂章：悲劇的急板 (Presto tragico) 的曲式結構非常自由。音樂性的佈局上充滿戲劇張力和對比性，從樂章一開始的暴力與悲劇，中段似軍隊進行曲的風格，穿插第一樂章和第二樂章的素材，還有不時歡喜與俏皮的旋律，最後以沉重陰暗的氣氛做結尾。

薩拉沙泰 Pablo de Sarasate (1844-1908)

卡門幻想曲

Carmen Fantasy, Op. 25

薩拉沙泰（Pablo de Sarasate, 1844-1908）為西班牙出身的浪漫時期演奏家及作曲家，被視為發揚小提琴炫技演奏的核心人物，許多作曲家也將作品題獻給他。本曲是 1883 年，當薩拉沙泰看完比才（Georges Bizet, 1838-1875）的歌劇《卡門》後，匯集其中最為熟知的旋律，以及具有西班牙及吉普賽的風格樂段，改編成精彩的小提琴炫技曲《依歌劇卡門主題動機而作的演奏會用幻想曲》（簡稱《卡門幻想曲》），至今也是許多人會選擇來演奏的炫技曲之一。

序奏：中庸的快板（Allegro moderato）為歌劇中的間奏曲—《阿拉貢舞曲》（Aragonaise）。在序奏中，原本由清亮雙簧管演奏的旋律改由小提琴渾厚的音色詮釋，並且持續地堆疊情緒，穿插華麗的技巧，為曲子作了一個燦爛的開始。

第一樂章：中板（Moderato）取材自經典的《哈巴奈拉舞曲》（Habanera）。本樂章採取變奏曲的形式呈現，每一次的變奏都是不同的花腔唱法，藉由小提琴不同的演奏法展現卡門自由奔放的愛情觀。

第二樂章：非常慢的慢板（Lento assai）是第一幕中卡門與他人起衝突，卻堅持不被審問時所唱的《托拉拉小曲》（Tra la la）。本樂章是全曲中最安靜的段落，小提琴使用非常微弱的音量回應鋼琴，甚至使用似哨聲的泛音奏法，呈現逐漸飄遠的效果。

第三樂章：中庸的快板（Allegro moderato）來自第一幕中卡門與唐荷西的二重唱—《賽桂帝拉舞曲》（Seguidilla）。在鋼琴呈現完動機後，小提琴用著俏皮淘氣的氣氛帶入主題旋律，描繪著正在使用花言巧語誘惑唐荷西的卡門，並馬不停蹄的接進最後一個樂章。

第四樂章：中板（Moderato）為第二幕中歡樂的跳舞歌曲—《吉普賽之歌》（Gypsy Song）。把原本由兩把長笛演奏的旋律全部交由小提琴一人獨自完成，快速的雙音斷奏成為本曲困難處之一，其後也再次加上了變奏的元素，將許多炫技技巧放入，小提琴在高高低低的音域快速來回，將演奏難度與音樂情緒堆疊到最高峰，在幾近瘋狂的氛圍下，絢麗的結束樂曲。

（曲目解說／謝昌廷）

主辦單位

贊助單位

台北市文化局

高雄市政府文化局

