

Crossing over.

穿越

。

Beethoven

貝多芬

系列七

2022 8 22

台北國家演奏廳

貝多芬 c小調鋼琴奏鳴曲 Op. 13

- ~ Grave - Allegro di molto et con brio 極緩板 - 有活力的甚快板
- ~ Adagio cantabile 如歌的慢板
- ~ Rondo: Allegro 輪旋曲: 快板

貝多芬 降A大調鋼琴奏鳴曲 Op. 26

- ~ Andante con variazioni 變奏的行板
- ~ Scherzo: Allegro molto 詼諧曲: 甚快板
- ~ Maestoso andante, marcia funebre sulla morte d'un eroe
莊嚴的行板, 追悼一位英雄的葬禮進行曲
- ~ Allegro 快板

.....

卡爾海因茲·史托克豪森 (Karlheinz Stockhausen 1928 - 2007)

- 《 Klavierstück IX 》 《 鋼琴曲 9 》
- 《 Tierkreis 》 《 黃道 》

貝多芬 E大調鋼琴奏鳴曲 Op. 109

- ~ Vivace ma non troppo - Adagio espressivo 活潑的, 但不過快 - 附有表情的慢板
- ~ Prestissimo 最急板
- ~ Gesangvoll, mit innigster empfindung - Andante molto cantabile ed espressivo
如歌似地, 充滿最真摯情感 - 富有表情的行板

貝多芬早期的鋼琴作品裡最廣為人知的c小調奏鳴曲作品13，完成於1799年，它的名稱雖出自當時的出版商，但貝多芬並沒有反對，因此有了Grand Sonate Pathétique，《悲愴》的標題。此詞來自於希臘文pathos，有痛苦、情感之意。18世紀末的維也納，在藝術文化上表現出許多古羅馬及希臘的影響，而我們從貝多芬的藏書知道他對希臘哲學及希臘悲劇有著一定的熟悉度。作品13與莫札特同為c小調的曲目有許多相似之處，但莫札特音樂中對悲劇的順從性在貝多芬筆下添加了反抗與挑戰的性格。

第一樂章以莊嚴肅穆的序引開始，其中沈重和弦代表的壓力，及充滿渴望的旋律形成或抵抗痛苦的對比，繼而轉換進入動盪不安的快板。無論是低聲部如鼓聲的震音、或如管樂器切分節奏的跳躍音程，處處可見貝多芬以管弦樂織度思考的音樂圖景。與第二主題轉調至古典風格典型的關係大調，貝多芬持續停留在小調，加深了戲劇感。如讚美詩般寧靜的第二樂章，與之前的激昂個性截然不同，主題如變奏般多次不同的方式呈現，表達出沈思性的情感。輪旋曲式的第三樂章，有著優雅的單音性，惆悵的主題在不安寧的氣氛中進行著。在樂章中心出現一段加長的降A大調間奏，個性明朗喜悅，如同一個微小變奏，呼應有著同調性的慢板樂章。尾聲曇花一現的降A大調最後一次出現，如一個反問與果斷的回答。

鋼琴奏鳴曲作品26、兩首以《幻想曲》為標題的作品27及作品28皆寫於於1801年-時間在貝多芬絕望的海里根遺書、及描述自己創作的「新道路」之際。在如此巧妙時間點上的作品26，可見許多與古典風格反道而行的表現。四個個性截然不同的樂章，慢-快-慢-快，無一以奏鳴曲格式創作。降A大調的溫煦特質在主題與五個變奏的呈現下顯得純樸高貴，擅於變奏的貝多芬並沒有在此大顯身手，而是持續加深主題的美。第三樂章葬禮進行曲有「追悼一位英雄」的副題，沒有過度感性的悲傷，取而代之的莊嚴凝重的氣度，不但預見了幾年後的《英雄》交響曲中規模更宏偉的葬禮進行曲，也可見「英雄」的象徵是如何深植貝多芬內心。隨之而來的第四樂章像沐春風的安慰，充滿了線條及流動感，少了輝煌的結束，只是簡單地消失在空氣中，令人想到貝多芬最喜歡的格言之一：生命短暫，藝術不朽。

德國當代作曲家史托克豪森Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 出生於科隆附近的小鎮莫德拉特Burg Mödrath，家庭貧窮，兒童及少年時期正值二戰，13歲時納粹實行系統性的處決「不值得活的生命」，他長期住在精神病院的媽媽與其他病人被冠上死於白血病的假名。戰爭結束後，史托克豪森不僅是孤兒，還有弟妹要照顧，他無所適從，靠著彈奏爵士鋼琴娛樂駐德的美軍以換取食物。40年代末，史托克豪森在科隆音樂學院及梅湘門下接觸到納粹掌權時禁止的音樂，如巴爾托克、荀白克、魏本東、南亞音樂等。戰後的前衛作曲家們試圖為音樂找到新的定義，其中最有力的創作者即序列音樂。對旋律感到厭倦的藝術家們轉而專注於聲音的「本質」，強調聲音的所有特徵：音高、長度、強弱與音色等，而史托克豪森將魏本東的方法，推展利用電子音樂技術創作，利用科技合成自己想要的聲音。

史托克豪森一生的創作多達376個作品，面貌千變萬化：《Gruppen》寫給三個管弦樂團、《少年之歌》寫給電子音樂及男童高音、長達29小時的大型歌劇《光》，一共有七個部分代表一周的每一天，其中《星期三》第三幕的直升機弦樂四重奏動員四

一架直升機、四名隨機收音師、以及其他混音等工作人員。對「時間」概念極有興趣的他亦以每日24小時為主題的作品《聲音》，每小時系統地分配不同的顏色，不過史托克豪森在完成《第21小時》後於2007年過世，留下最後未完成的三個小時。

如許多同時期的孩子一樣，史托克豪森在幼年學過鋼琴，在學生時期也研讀過許多重要的鋼琴作品，加上鋼琴樂器本身的可能性，他一生陸續完成了19首《鋼琴曲》，他自己形容是他的「繪畫」。19首作品中的內容變化多端，第3首只有30秒左右、第10首演奏者必須戴著無指手套好做出滑音、音簇效果，同時用手臂、拳頭敲擊鍵盤，第11首永遠不會有重複的面貌，因為他設計了「路線」選擇讓演奏者自由決定如何進行，第15首後則逐漸改以他心中鋼琴的自然繼承者：合成器，創作。《鋼琴曲9》首演於1962年，專注於兩個主要的想法，不斷交替對話，漸漸融合之後，最終誕生了一種新的質地。它以開頭最為出名：同樣的和弦以逐漸減弱的方式彈奏了139次，然後又以一樣的方式再彈了87次。的確，史托克豪森的音樂形式通常超出了聽眾可以消化的範圍，但與其試圖瞭解，不如閉上眼（他本人的建議）跟著音樂當下聲音的紋理、線條與變化。

以十二星座命名的《黃道》出自另外一個作品《肚子裡的音樂》，完成於1975年，寫給十六個打擊樂手及音樂盒。內容有劇場元素如動作、服裝和道具，但無使用語言，像是一個現代化的古老儀式，也被解釋為「給孩童的童話」和「有墨西哥印第安背景儀式」。《肚子裡的音樂》其中一個元素是12個發條音樂盒，是史托克豪森根據12星座不同的人格特質寫出的小旋律，充滿驚喜與樂趣。《黃道》可以由任何樂器與組合演奏全部或數首，由演出當日的星座開始，每曲必須以不同方式重複三至四次，最後回到開始的星座。今天（8月22日）是史托克豪森的94歲冥誕，挑選的星座為獅子座-處女座-水瓶座-雙魚座-獅子座。

1820-23年是貝多芬豐盛的創作時期，雖然已經全聾，健康每況愈下，這些年完成了第九號交響曲、莊嚴彌撒，迪亞貝利變奏曲及最後三首鋼琴奏鳴曲，由於形式上的創新及深刻的內容，在32首鋼琴奏鳴曲中具有崇高的地位。貝多芬晚期鋼琴作品多以變奏及賦格技法取代傳統的奏鳴曲式，身為三部曲的第一首，寫於1820年的作品109是很好的例子。首兩樂章皆以相當凝練的佈局完成：第一樂章以生動活潑的第一主題及如即興般大膽、充滿渴望的慢板主題形成強烈的對比，第二樂章則是富有節奏性、戲劇性的最急板。第三樂章是主題與六個變奏，是此奏鳴曲的靈魂。崇高並抒情的主題貌似巴洛克時期的薩拉邦德舞曲，前五個變奏將主題以各種鮮明的情境塑造，第六個變奏則啟動了一個新的演變，起初音樂似乎回歸到了完整的循環，但貝多芬在這裡由內部重新探索了主題，透過加快節奏和擴展音域的邏輯過程，將主題昇華到頂端。高潮過後，主題的本來面目在最後重現，一切歸為平靜。這是貝多芬首次在變奏曲型注入了超越、狂喜和深刻的表情，表明他在這種基本的創作形式中找到了自己最具想像力的音樂思想。

臺灣 鋼琴家許佳穎，14歲時前往英國的音樂專業學校 The Purcell School 與鋼琴家傅聰之妻 Patsy Toh 教授學習，之後在英國倫敦皇家音樂學院 Royal Academy of Music，完成學士和碩士學位。隨後進入德國漢諾威音樂學院 Hannover Hochschule für Musik und Theater，跟隨 Matti Raekallio 教授學習，拿到最高演奏家文憑。

2013 年獲得在美國紐約州的巴德音樂學院 Bard College Conservatory of Music 的 Collaborative Piano Fellowship 工作機會，在美聲部總監，美國著名女高音 Dawn Upshaw 的領導下研究藝術歌曲。2014年受到美國知名鋼琴家 Peter Serkin 的賞識，合作一系列的四手聯彈音樂會，在美國各處巡迴演出，深受好評。也被邀請前往中國蘇州大學，香港大學，英國牛津 Oxford Piano Festival 和德國的鋼琴藝術節 Klavier Ruhr 演出。在美國期間曾合作演出的有小提琴家 Ida Kavafian，Daniel Phillips，Todd Phillips，中提琴家 Steven Tenenbom，大提琴家 Peter Wiley，豎笛家 David Shifrin，長笛家 Tara Helen O'Connor 及男高音 Rufus Müller。

近年的演出有美國 Santa Fe Music Festival 的獨奏會，與 Peter Serkin 雙鋼琴演出巴哈 C 大調雙鋼琴協奏曲，及布梭尼的 Fantasia contrappuntistica。2016年與東京愛樂，指揮家 Oliver Knussen，鋼琴家高橋悠治，在日本現代作曲家武滿徹逝世 20周年紀念音樂會演出武滿徹為雙鋼琴與管弦樂所寫的《夢の引用》。日本唱片公司 Fontec 並出版此音樂會的現場錄音。

2017和2018年受邀至日本東京的《新の耳》現代音樂節演出，首演日本當代作曲家高橋悠治先生為許佳穎寫的《夢蝶》(2017)及《遇見·歧路·迷宮》(2018)。2019年為美國 Open Space (www.the-open-space.org) 錄製高橋悠治與當代美國作曲家 David Hicks 及 Craig Pepples 的作品，同年與女中音波多野睦美在日本名古屋 Munetsugu Hall 與東京 Oji Hall 演出並由NHK電視收錄。2019年5月在臺北國家演奏廳展開《穿越·貝多芬》系列音樂會，此計畫包含貝多芬全套鋼琴奏鳴曲及挑選的當代音樂作品。

特別感謝 程延平 校長

 國 | 藝 | 會

台北市文化局