

「音樂是比一切智慧、一切哲學更高的啟示。誰能滲透我音樂的意義，便能超脫常人無以自拔的苦難」

————— 貝多芬

音樂會 緣起

2005 年的夏天，一套 Schnabel 演奏的貝多芬 32 首鋼琴奏鳴曲全集 CD，開啟了我跟這套作品的不解之緣，也喚起我心中對音樂最純粹而真摯的感動，讓原本已對音樂失去熱情而在理工領域專研的我，決定重新再回到音樂的路上。

大學時遇到葉孟儒老師，並在大二那年轉到莫斯科音樂院就讀，在彷彿與世隔絕的冰天雪地中，貝多芬的音樂再次觸動我的心。在他 32 首獨特的生命篇章之間，我聽見了他對藝術的熱愛、執著和孤獨，這種蘊藏在音樂中狂暴的熱情和生命力，帶給當時初到俄羅斯、正面臨著語言障礙和適應新環境的我莫大的感動和勇氣。聽著他在耳聾的寂靜中創作出的樂音，讓我彷彿也找到自己心中的那片寧靜，從那時開始我也決定要在有生之年，將這套作品曾經帶給我的力量和感動分享給大家。

2015 年，我從莫斯科音樂院畢業，一個奇特的緣分把我帶到義大利南方的小島，此後有兩年的時間，我穿梭於各個國際鋼琴比賽之間，尋找著舞台光環和自己的未來，也尋找著身為一位音樂工作者的定位。直到兩年前在義大利鄉下一座小教堂的音樂會，讓我找到了答案，那是一場為了幫助街友重建生活而募款的慈善音樂會，我選了五首貝多芬鋼琴奏鳴曲作為音樂會曲目，音樂會後一個太太走向我，用不太流利的英語跟我說恭喜，並告訴我，她的先生在半年前，因為一場車禍意外身亡，他走之後，在她心裡留下一個很大的洞。她沒為他掉過一滴淚，彷彿只要不面對自己的情緒，就能不用面對他已經離開的事實，就能讓他再回到她的身邊。一直到那晚，我的音樂會，其中的一首曲子觸動了她心中最脆弱的那一塊，然後，她哭了！幾個月來，她第一次感受到情緒上真正的釋放，彷彿重獲新生一樣，她覺得自己終於能面對先生的死，也再次找到繼續生活的勇氣。這樣的人生故事深深地觸動了我，也更讓我相信貝多芬的音樂帶給人力量，從那之後，我開始逐漸遠離百家爭鳴的鋼琴比賽戰場，決心回到自己的初衷，重啟這個貝多芬 32 首鋼琴奏鳴曲的計畫。

2020年，新冠肺炎的肆虐讓更多人面臨生離死別。我雖然身處在相對安全的台灣，但我的第二個家鄉—義大利，卻是疫情的重災區。每天心驚膽跳地看著不斷上升的感染人數和死亡人數，擔心自己的家人或朋友會不會成為名單上的一員，這種焦慮和無助在這一整年幾乎如影隨形地跟著我。也就是在這種時候，貝多芬的音樂更為重要！對我而言，這32首奏鳴曲中所描寫的並不只是生活中的小情小愛，而是這些生活中的事件背後精神層面的原因，以及在逆境中重生的勇氣和力量。在準備這套作品的過程，我覺得也像是一種對自己內心的探索，如同撥洋蔥一樣，一層層的去感受和理解自己，並從中找尋面對未來和未知恐懼的力量。

這套被稱為「鋼琴中的新約聖經」的作品，被很多鋼琴家視為如同攀登喜馬拉山的終極挑戰，以32歲的年紀接下這樣的挑戰，並不是為了要創下什麼創舉，而是因為真心地希望能與大家分享這套作品在我生命中的意義，並相信，每個人都能從這套作品中找到情感共鳴和認同、並轉化為一種生命的韌性。而這種力量，在現在這個非常時期更為重要！

與貝多芬對話

音樂是種語言？

音樂當然是種語言！

對於一個在國外流浪了十幾年，在兩個不同國家定居過的人來說，更是深刻的體會到：音樂就是一種語言！

由於個性使然，讓我在剛學一個外語的時候，並沒有辦法馬上很大方地用半吊子的語言跟母語者交談。以至於很多外國人對我的印象都是：很安靜、內向，甚至有點冷漠（尤其對熱情奔放的義大利人來說.....）。但這樣的印象通常在聽到我彈琴之後就會改觀。

「原來你其實一點也不冷漠！」

「你的感情好豐富！」

—這是很多人在聽了我的音樂會之後，給我的回應。

我覺得自己真的稱不上是個活潑外向的人，但在國外會給人「高冷」的感覺，實在是因為我還沒辦法用剛學的外語順暢地表達自己，絕對不是因為我天生就是個冷漠、毫不熱情的人。

在這種時候，音樂，就成了我和別人共同的語言。

貝多芬是一個影響我很深的作曲家，在我人生中很多的轉捩點都扮演著很重要的角色。從小時候懵懵懂懂地在鋼琴課上彈他的作品，到後來開始去感受、發掘音符中

所蘊藏的精神意義，每次在練習和演奏他的作品，都覺得好像在和他進行穿越時空的對話。而我們共同的語言，正是他所留下的音樂！任何樂譜上的訊息，大至音符、速度、表情記號；小至分句、跳音、踏板，其實都是經過設計，都是貝多芬為了讓我們更明確地了解他所要傳遞的情感和訊息。而隨著年紀增長，每次練習時發現和感受到的也會有所不同。這讓我想到電影「魔戒三部曲」中，巫師甘道夫對佛羅多說的一句話：「哈比人真是個神奇的生物！你只要一個月就能了解他們，但是再過 100 年後，他們仍然會讓你感到驚訝。」

對我來說，貝多芬就是這樣一個作曲家！只花一年你就覺得好像已經很懂他，但再過幾十年，仍然可以從同樣的作品中發掘出很多新東西，而且越仔細觀察，就會越為他縝密的心思和巧妙的設計感到驚訝！

2020 貝多芬計畫

2020 年是貝多芬誕辰 250 周年，我的「貝多芬計畫」其實有分歐洲場和台灣場。歐洲的音樂會全部因為新冠肺炎而延到明年，台灣的則是照原定計畫舉行。而台灣的「貝多芬計畫」，除了以七場音樂會完成全本 32 首鋼琴奏鳴曲之外，為了要讓更多沒有接觸過古典樂的人認識貝多芬，這個計畫其實還包括了和歐普斯音樂藝術合作的影片「電影中的貝多芬」、我自己策畫拍製的「邁向貝爺 250 生日」系列影片，以及在台灣各地的校園大師講座系列「大師的音樂日記－貝多芬 32 首鋼琴奏鳴曲」。除此之外，鋼琴奏鳴曲系列音樂會的嘉義場和高雄場，我很榮幸可以邀請到德裔鋼琴家魏樂富教授擔任導聆。台北則有兩場在史坦威中心的沙龍音樂會，將會和主題生日派對結合，用知性又輕鬆的方式，帶領台灣的聽眾認識這位對人類歷史影響最大的音樂家。

很多人問我，為什麼這樣的系列音樂會不是辦在同一個場地，而是在不同城市？辦在同一個場地當然是我的初衷，但就現實層面來說有些困難。

首先是在音樂會多如繁星的台北，實在很難找到能讓你一口氣彈七場音樂會的場地。國家表演藝術場地是不可能，私人場館又太貴。其次，像我這樣的樂壇新人，長年旅居國外，在台灣也沒什麼人脈，即使有滿腔的熱血想要跟大家分享這套作品，想要在一個定點找到七場音樂會的觀眾，基本上不太可能。而由於辦音樂都是要自掏腰包去承擔場地、調音、宣傳等開銷，所以觀眾的多寡也就會影響到我自己預算的問題。種種的因素綜合下來，在和經紀公司歐普斯音樂藝術討論過後，我們決定把七場音樂會分散在台灣不同城市，變成了這個「貝多芬遊台灣」的計畫。比起在一個定點彈七場音樂會，這樣的計畫顯然是更加瘋狂，因為還要考慮到舟車勞頓的辛勞。原本還希望至少可以把北部和中南部的音樂會分區集中，最後還是因為每個場館可以的檔期太不一樣，所以變成我得在十二天內一直南北奔波。

曲目的設計上，一般有分兩種：一種是照著創作年份演奏，一種是主題式。照年份演奏可以讓大家更清楚貝多芬在人生不同階段心境和創作風格的演變，但既然我的七場音樂會是在不同場地，那這樣的安排好像意義就不太大。主題式的分配可以讓觀眾對一場音樂會想要傳達的內容有更明確的意象，也可以看到貝多芬在不同時期對同一個主題（例如：愛情、大自然）的詮釋，於是最後在曲目安排上我採用了主題式。

七場音樂會，七個主題，就好像每一個主題都是貝多芬的一小塊靈魂，全部拼起來，就是一個完整的貝多芬。由於這七場音樂會是辦在在在地點，這樣的設定讓我想到哈利波特在不同地方尋找佛地魔七個分靈體的故事劇情。恩…所以等我蒐集完貝多芬的靈魂，他就會復活了嗎？（抖）

理論上，音樂家在一場音樂會中，應該只要在舞台上用音樂傳遞情感和想法，但對於很多人來說，也許文字的敘述會更具體。所以我才會寫出這本節目單，希望透過文字解說和譜例，讓大家對音樂有更深刻的體會和理解。當然，我的本行終究是音樂，而非作家。對我來說，音樂才是我最熟悉的語言。尤其對貝多芬的音樂有越深刻的了解，就會越難用文字把那些細膩的情感描繪出來。就好像一個熱愛音樂但不會演奏樂器、無法用樂器表達自己情感的人一樣，我在寫這本節目冊的過程，也經常深深體會到「難以言喻」的感受。

詩人海涅曾說：「當話語停止的地方，就是音樂的開始」

我也相信音樂能傳達出比文字更細膩的情感。

現在就請大家打開耳朵，跟我一起翱翔在貝多芬的音樂世界吧！

姿茵

2020年11月24日筆

鋼琴/林姿茵

林姿茵，1988 年出生於台北市，四歲開始學琴，5 歲開始學小提琴。先後就讀古亭國小音樂班、師大附中音樂班、國立臺灣師範大學音樂系，曾師事蘇慧萍老師、鄭書芬老師、陳曉芬老師、蔡佩真老師、陳怡君老師、葉孟儒老師。高中三年就讀國立師範大學附屬中學數理資優班，並曾參與國科會青年人才培育計畫（化學組），在台大化學系劉緒宗教授的指導下做研究。這三年在實驗室的時光，讓她在人文藝術和科學理性之間找到靈感 and 融合，並為之後的演奏注入一股清新而與眾不同的力量。

2009 年考進莫斯科國立柴可夫斯基音樂院鋼琴系，在承襲自俄羅斯最富盛名的鋼琴學派紐豪斯 H. Neuhaus 的嫡傳弟子—Polina Fedotova 的指導下習琴。之後更以最高分畢業於莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院研究班，獲得鋼琴演奏碩士和最高演奏家文憑。除此以外，林姿茵也積極參與各項國際音樂節、大師班及國際比賽。曾接受鋼琴家 Brenno Ambrosini, Dimitri Bashkirov, Cyprien Katsaris, Benedetto Lupo, Alexander Kobrin, Roberto Cappello, Erica Lux, Violetta Egorova, Leslie Howard, Francesco Nicolosi, Yuri Hayrapetyan, Stanislav Igolinsky, Will Rolf-Peter.....等多位大師指導。

得獎和演出紀錄

曾獲得天同全國鋼琴大賽特優第一名，河合全國鋼琴大賽第三名，維也納音樂教育全國大賽鋼琴組第一名，全國音樂比賽鋼琴國小音樂班組第二名。德國舒尼特克（Alfred Schnittke）國際鋼琴大賽首獎，義大利莫斯卡托（Francesco Moscato）國際鋼琴大賽首獎，義大利史戴法諾（Lucia Stefano）國際鋼琴大賽首獎，義大利陶博格（Sigismund Thalberg）國際鋼琴大賽特

獎。並曾受邀於德國、義大利、西班牙、法國、希臘、台灣、俄羅斯等地演出，均獲得廣大的迴響。接受俄羅斯鋼琴教育的她，不僅演奏大量俄國作品，德奧樂曲乃至法系作品也是她專擅的領域，在許多音樂會評論中，也獲得許多重要的讚賞。所演奏過的鋼琴協奏曲包括：拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲、普羅高菲夫第一號、第三號、第四號鋼琴協奏曲、貝多芬第四號鋼琴協奏曲、莫扎特 d 小調鋼琴協奏曲 k466、孟德爾頌第一號鋼琴協奏曲、蕭邦第二號鋼琴協奏曲、蕭士塔高維契第一號、第二號鋼琴協奏曲、拉威爾 G 大調鋼琴協奏曲。除此之外，2020 年為紀念貝多芬誕辰 250 年，將在義大利、德國、西班牙和俄羅斯舉辦貝多芬 32 首奏鳴曲全套音樂會。

除了以獨奏家的身分在各地舉辦音樂會，也曾受邀與多位音樂家合作演出；鋼琴家 Daniil Danilenko、大提琴家 Gerardo Maida、小提琴家 Alessio Nicosia、Andrea Timpanaro、Antonio de Simone、聲樂家 Marcello Giodarni、Simone Alaimo、Angela Curiale、Sonia Fortunato。2018 年曾與英國西利雅弦樂四重奏合作演出。並受義大利作曲家 Matteo Musumeci 邀請，錄製其鋼琴作品 CD 專輯，將於 2019 年底發行。

除了在音樂上的傑出表現之外，也致力於將各項藝術做結合演出。曾與米蘭史卡拉劇院的芭蕾舞者 Elisa Laviano 合作，於 2018 年 2 月在義大利發表致敬德國作曲家舒曼的新劇作《鋼琴劇場:狂歡節-雙面靈魂》。並在一部以德國作曲家布拉姆斯的自傳和音樂所寫成的獨角戲《永恆秘密之戀》中擔任主角和演奏者。2018 年 10 月，與西班牙芭蕾舞者 Carmen Albelda Morant(現為英國萊斯特芭蕾舞團首席舞者)合作，在台北誠品音樂廳演出改編自穆索斯基《展覽會之畫》的鋼琴劇場《魔畫冒險》此外，她也是多項藝術計畫和演出的創始者。現為義大利奧蘭多藝廊的藝術總監。2017-2018 年，基於對人道關懷和音樂的愛，集結來自各地的音樂家，舉辦慈善音樂季，將每個月音樂會所得全數捐給慈善機構 Ancillae Domini，幫助弱勢族群重建生活，遠離疾病、飢餓和死亡。2018 年，主辦國際音樂繪畫比賽《尋找失落的畫》，參賽者包括 100 多位來自義大利、德國、美國、俄羅斯、古巴、中國、台灣.....等地的年輕藝術家。2018-2019 年以促進國際文化交流為宗旨，主辦樂季《跟著音樂和食物環遊世界》，活動包括 21 場以不同國家（西班牙、德國、俄羅斯、波蘭、挪威、美國、台灣.....等）為主題的音樂會。

導聆/魏樂富

魏樂富 (Rolf-Peter Wille) 1954 年生於德國布倫瑞克，德籍鋼琴家，一位具有多種才能和獨特國際經驗的藝術家。

魏樂富 1974 年入學漢諾威音樂學院 (Staatliche Hochschule für Musik Hannover)，1978 年畢業於漢諾威音樂學院之後，(Staatliche Hochschule für Musik Hannover)，他被邀請到台灣任教。1979 年與葉綠娜結婚，兩人首次以雙鋼琴形式合作演出。1983 年於加拿大班芙藝術中心 (The Banff Center School of Fine Arts) 受教約翰·凱基 (John Cage) 與艾里奧·卡特 (Elliot Carter) 兩位美國現代音樂作曲大師；1984 年入學紐約曼哈頓音樂院 (Manhattan School of Music, New York) 攻讀博士學位，於 1987 年獲紐約曼哈頓音樂院鋼琴演奏博士學位。1990 年與葉綠娜共同獲得國家文藝獎，1993 年二度獲邀赴俄國參加「歐亞國際雙鋼琴藝術節」，1994 年，魏樂富創立「鋼琴劇場」，創作音樂劇「小紅帽與大黑琴」；1995 年全音樂譜出版創作《魏樂富與葉綠娜雙鋼琴曲集—創作樂譜》。1996 年與妻子葉綠娜一同擔任臺北愛樂電臺「黑白雙人舞」的節目主持人，另與指揮家辛奈斯基及莫斯科愛樂合作演出；與俄羅斯指揮家安德烈·契斯塔可夫 (Andrie Tchistiakov) 合作演出布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲。1998 年於臺北國家音樂廳、臺北縣立文化中心舉辦鋼琴獨奏會。1999 年在國立中山大學逸仙館為小提琴名家胡乃元伴奏。另於中壢藝術館、新莊文化藝術中心、臺北國家音樂廳、鳳山國父紀念館、岡山演藝廳及桃園縣立文化中心演出「魏樂富葉綠娜雙鋼琴 20 週年音樂會」。同年由寶麗金唱片出版的《葉綠娜·魏樂富 20 週年紀念專輯》。

2000 年與葉綠娜獲邀赴南美五國巡演，參加關渡藝術節「紀念 J.S.Bach 逝世二百五十週年音樂會」。2001 年於臺北市社教館文化活動中心、高雄至德堂與數位本土音樂家演出「名家金曲聯合音樂會，與大呂出版《鋼琴家醒來做夢！第一冊：在音樂中的個性和藝術性圖像》。2002 年的臺北國家音樂廳演出「大提琴的名師饗宴」（與葉綠娜演出浦朗克雙鋼琴協奏曲）大呂出版《鋼琴家醒來做夢！第二冊：演奏的構思（節奏）》。2003 年獲邀於蕭泰然音樂節中演出雙鋼琴；臺北國家音樂廳演出「俄羅斯音樂節」；環球唱片出版的《童心·童音》兒童音樂圖畫。2005 年與葉綠娜赴澳洲紐西蘭巡演雙鋼琴，環球唱片合作出版《舞的四季》。2006 年赴奧克蘭（Auckland）參加國際鋼琴藝術節（International Piano Festival）。2007 年國家劇院實驗劇場「魏樂富鋼琴獨奏會」演出。2008 年參加臺灣國際鋼琴藝術節，和環球唱片出版獨奏專輯《詩人之聲》。2009 年獲選德國 Lyrikecke 網路文學創作「二月最佳作家」，與環球唱片出版《雙鋼琴 30 禮讚—愛之夢》專輯。2010 年赴蘇州 SSCAC 大劇院與上海東方藝術中心「未來大師」系列演出雙鋼琴；《雙鋼琴 30 週年禮讚 CD》專輯獲第 21 屆金曲獎《最佳古典音樂專輯獎》及《最佳演奏獎》獎項。2011 年和玉山社出版了《福爾摩沙的虛構與真實》（Formosa in Fiction）中英對照文集。2013 年赴邀參加日本大阪中島國際音樂節，於澳洲布里斯本（Brisbane）演出；另與環球唱片合作出版了《音飛舞跳的旅程—雙鋼琴 35 年》。2016 年由環球唱片出版，雙鋼琴與獨奏專輯《聖人與罪人》。

系列之一

古典・傳承

Classicism

12月1日 19:30 嘉義大學文薈廳

F 小調第一號鋼琴奏鳴曲，作品 2-1

Piano Sonata No.1 in F Minor, Op.2-1

- I. 快板 | Allegro
- II. 慢板 | Adagio
- III. 小步舞曲—中段（稍快板） | Menuetto-Trio(Allegretto)
- IV. 最急板 | Prestissimo

A 大調第二號鋼琴奏鳴曲，作品 2-2

Piano Sonata No.2 in A Major, Op.2-2

- I. 活潑的快板 | Allegro vivace
- II. 熱情的最緩板 | Largo appassionato
- III. 稍快的詼諧曲 | Scherzo: Allegretto
- IV. 優雅的迴旋曲 | Rondo: Grazioso

C 大調第三號鋼琴奏鳴曲，作品 2-3

Piano Sonata no.3 in C Major, Op.2-3

- I. 精神抖擻的快板 | Allegro con brio
- II. 慢板 | Adagio
- III. 詼諧曲：快板 | Scherzo: Allegro
- IV. 相當快的快板 | Allegro assai

中場休息 *Intermission*

G 小調第十九號鋼琴奏鳴曲，作品 49-1

Piano Sonata no.19 in G Minor, Op.49-1

- I. 行板 | Andante
- II. 輪旋曲式：快板 | Rondo: Allegro

G 大調第二十號鋼琴奏鳴曲，作品 49-2

Piano Sonata no.20 in G Major, Op.49-2

- I. 不太過分的快板 | Allegro ma non troppo
- II. 小步舞曲 | Tempo di Menuetto

F 大調第六號鋼琴奏鳴曲，作品 10-2

Piano Sonata no.6 in F Major, Op.10-2

- I. 快板 | Allegro
- II. 小步舞曲—稍快板 | Menuetto-Allegretto
- III. 急板 | Presto

系列之二

英雄的生與死

Death and life of a hero

12月4日 19:30 臺北蘆洲功學社音樂廳

降 A 大調第十二號鋼琴奏鳴曲「葬禮進行曲」· 作品 26
Piano Sonata No.12 in A Flat Major“ Funeral March” , Op.26

- I. 有變化的行板 | Andante con variazioni
- II. 詼諧曲，充分的快板 | Scherzo, Allegro molto
- III. 莊嚴的行板 | Maestoso Andante
- IV. 快板，輪旋曲式 | Allegro, Rondo form

F 小調第二十三號鋼琴奏鳴曲「熱情」· 作品 57
Piano Sonata no.23 in F Minor“ Appassionata” , Op.57

- I. 甚快板 | Allegro assai
- II. 有動態的行板 | Andante con moto
- III. 不太急速的快板 | Allegro ma non troppo-Presto

—— 中場休息 *Intermission* ——

降 B 大調第二十九號鋼琴奏鳴曲「漢馬克拉維」· 作品 106
Piano Sonata no.29 in B Flat Major“ Hammerklavier” , Op.106

- I. 快板 | Allegro
- II. 甚活潑的詼諧曲 | Scherzo: Assai vivace
- III. 連綿的慢板 | Adagio sostenuto
- IV. 賦格：堅決的快板 | Fuga: Allegro risoluto

降 E 大調第二十六號鋼琴奏鳴曲「告別」· 作品 81
Piano Sonata no.26 in E Flat Major“ Les Adieux” , Op.81

- I. 慢板—快板 | Adagio-Allegro
- II. 充滿感情的行板 | Andante espressivo
- III. 極其活潑地奏鳴曲式 | Vivacissimamente Sonata form

你覺得怎樣的人可以被稱為英雄？

說到英雄，大部分的人會聯想到的都是以下這些字眼：膽量、勇敢、智慧、堅強、榮譽和正直－這些都是我們心目中的英雄會有的優點，但是如果仔細觀察莎士比亞的作品，會發現他筆下的英雄不完全具備這些優點。

莎士比亞知道什麼才是真正的英雄－那些真正能打動我們的英雄其實並不完美。為什麼？因為我們幾乎都是不完美的人類，觀眾喜歡英雄身上有跟我們一樣的特質，有些小小的不完美。而觀眾之所以能從這些故事中得到啟發，不是因為看了超人般零瑕疵的英雄打贏幾場小戰鬥，而是看到這些不完美的人類努力克服缺陷去完成偉大的事。

文學如此，音樂亦然。

貝多芬的出生年代是西方歷史的一個轉捩點，發生法國大革命，人類開始向貴族反抗，追求自由和人人平等的精神，這樣的精神融入音樂和文學作品中，不論在哪個時代，都會變成一種激勵人心的力量。除此之外，受到當時慷慨激昂的革命氛圍啟發，貝多芬在音樂創作上也開始出現所謂的「英雄風格」－用更強烈的對比和更具有戲劇張力的音樂語言刻劃人性。在他的很多作品中，我們聽到他如何用音樂塑造出有血有肉的英雄，如何用音樂描寫英雄的光明和黑暗面；我們聽到了這些英雄的純潔善良、高貴情操，也聽到了他們的掙扎反抗、面對無可挽回的命運時的無奈悵然，抑或是戰勝一切的光榮，而這些之所以能引起我們心靈深處的共鳴，就是因為他所描述的也是我們每一個人都有的特質。

在「英雄的生與死」這場音樂會中，我選了四首奏鳴曲: **OP.26**「葬禮進行曲」以第三樂章的輓歌為中心，來回顧一個善良仁慈的英雄的一生；**op.57** 充滿抗爭精神和悲劇性的音符，讓我想到像莎士比亞中的馬克白或哈姆雷特－這種悲劇英雄的角色；作品 81 和 106 都是題獻給貝多芬的好友兼贊助人－魯道夫大公。在作品 81 中，貝多芬用濃烈深刻卻又內斂細膩的音樂語言描寫了戰爭時的悲歡離合，以及在最黑暗的時刻，一段高貴的友誼所散發的人性光輝。作品 106－一部跨越所有時間和空間限制的神作，在這首曲子中，貝多芬用 45 分鐘的音樂，帶我們從創世紀之初走到 20 世紀。對我而言，這首曲子描寫的英雄是一個有著悲天憫人的胸襟、人神合一的存在。

英雄之死 – 鋼琴奏鳴曲作品 26

1800 年，貝多芬在即將要完成第一號交響曲時，同時也譜寫這首新的鋼琴奏鳴曲，並將這首曲子題獻給對自己最重要的贊助人之一——李西諾夫斯基親王。

不同於以往的奏鳴曲，貝多芬在這首曲子中有做了一些新的嘗試。首先，在奏鳴曲中貝多芬加入了葬禮進行曲，而根據他在這樂章上寫的註釋，這是一首「悼念一位英雄的葬禮進行曲」。貝多芬並沒有指明，他寫的是哪一個英雄。也許是個真實存在的人，也許是貝多芬用這首奏鳴曲的音樂表現出一個他心目中的英雄——一個高貴、溫暖、精力充沛、擁有悲天憫人性格的人。除此之外，這首奏鳴曲在樂章的組成也非常反傳統，第一樂章不再是快板，也不是奏鳴曲式；第二樂章不是慢板，而是一首精力充沛的詼諧曲。而原本應該出現在第二樂章的慢板，在這首曲子中是放到第三樂章。另外，這首奏鳴曲也是貝多芬第一次在第一樂章中使用變奏曲。

變奏曲是一種「使用有限材料，發揮無窮想像力」的音樂類型，樂曲通常會有一個主題，而這個主題在整首曲子中會以不同的變化方式重複很多次，就很像是用同樣的配色做出不同風格的畫，或是從不同的角度來看一個人。

貝多芬這首鋼琴奏鳴曲的第一樂章的變奏曲總共有五個變奏。主題是降 A 大調，音樂非常高貴溫暖，四聲部的設計讓它聽起來很像鋼琴版的”弦樂四重奏”。第一變奏則將原本合奏的”四個樂器”拆為高低音兩組輪流演奏，原本在同一個音域的主題變成高低聲部之間的對話。第二變奏以重複音為主去作變奏，音樂給人的感覺很像騎馬馳騁在風中，非常輕快優雅。第三變奏是降 a 小調，算是預示了之後在第三樂章「葬禮進行曲」的調性，這個變奏聽起來比較陰暗，很像是有點古怪諷刺的三拍子舞曲。第四變奏的設計和第一變奏很像，都是不同音域間的對話，但是第四變奏的動機更精簡，所以讓整個變奏更加優雅可愛。第五變奏把主題埋在細微的音形裡，很像是天使散發出的光芒，營造出一種神聖、純潔又充滿和諧的氛圍。

第二樂章是一首活力充沛的詼諧曲。第一段在回到主題前的過門（第 33-43 小節）用小聲和漸弱製造出神秘的懸疑感，很像是在宣布某件大事之前先吊你胃口，而這件「大事」（主題）最後會在第 44 小節以爆炸性的效果出現。

The image displays two staves of musical notation. The top staff shows a series of chords in the right hand and single notes in the left hand, with a *decresc.* marking and a *pp* dynamic. A red bracket under the first few measures is labeled "懸疑效果" (Suspense effect). The bottom staff shows a more active melody in the right hand and accompaniment in the left hand, with a *sf* dynamic marking. A blue bracket under the first few measures of this staff is labeled "主題爆炸性出現" (Theme appears explosively).

第三樂章是一首「悼念一位英雄的送葬進行曲」。樂曲為三段式，降 a 小調，除了是同名小調，「七音全降」的罕見調性也讓這首曲子在本質上就表現出陰暗、沉重的感覺。第一段的音樂是描寫葬禮隊伍的進行，附點音符的音形表現出一種高貴、莊重、有尊嚴的感覺。第二段貝多芬在鋼琴上製造出戰鼓和大砲的音響效果，彷彿是在回顧這個英雄生前在戰場上的光榮戰績。曲子最後的尾聲，音樂漸漸變小，很像是送葬隊伍逐漸走遠。最後，這位英雄被安葬了，而他的靈魂在經過短暫片刻的寂靜之後也上了天堂。

第一主題 – 葬禮進行曲

MARCIA FUNEBRE sulla morte d'un Eroe.
Maestoso andante.

The image shows the beginning of the first theme, a funeral march. It starts with a piano introduction in a dotted rhythm. The title is 'MARCIA FUNEBRE sulla morte d'un Eroe.' and the tempo is 'Maestoso andante.' The score is in G minor (three flats) and common time (C).

第二主題 – 戰鼓和大砲。回顧英雄生前在戰場的戰績

The image shows the second theme, which depicts battle drums and cannons. The score is in G minor and common time. It features a piano introduction with a dotted rhythm, followed by a section marked 'cresc.' (crescendo) and 'ff' (fortissimo). The score is in G minor (three flats) and common time (C).

相較於情緒豐富多變的第一樂章、精力充沛的第二樂章和莊嚴沉重的第三樂章，這首曲子的終樂章聽起來很”輕”，充滿著一種超越世俗的喜樂，彷彿像是來到了天堂，把人間所有的愛恨情仇都拋下。樂曲並不是以非常輝煌澎湃的樂段作結尾，而像是一陣風一樣消失在空中。

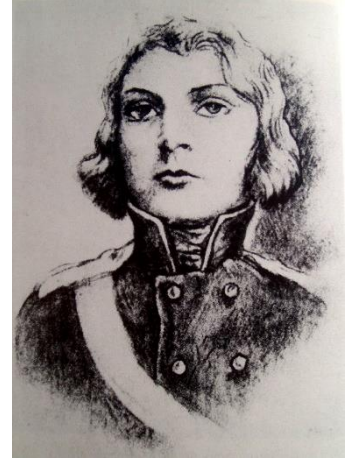
每次演奏到這裡，總會讓我想到一句艾米莉狄更森的詩—「在光明與我之間，接著窗戶消失，再接著，我一無所見.....」。

終究，所有的豐功偉業都只是過眼雲煙。

巾幗不讓鬚眉

貝多芬之後有把這首奏鳴曲第三樂章的葬禮進行曲改成銅管五重奏，作為一部戲劇「Leonore Prohaska」其中一個場景的音樂。

Leonore Prohaska 是法國大革命時期一個傳奇人物，她是一個女人，但是她非常熱血沸騰地想要加入軍隊對抗拿破崙。然而在那個年代，女人要當兵是不可能的，所以她就喬裝成男人混入軍中。後來有上戰場打贏好幾場戰役，但在德國格爾德的一場戰役中受重傷，軍醫要幫她緊急動手術的時候才發現她是個女人。可是後來她還是因為傷得太重，手術後三個星期就過世了。

Leonore Prohaska (1785-1813)

她的故事被一個德國作家 John Federich Dunker 寫成一部戲劇，劇名就是這個女英雄的名字「Leonore Prohaska」。貝多芬有幫這部戲劇寫配樂，其中 Leonore Prohaska 過世的場景，他用的音樂就是由他鋼琴奏鳴曲作品 26 第三樂章－葬禮進行曲改編成銅管五重奏的版本。

To be or not to be ? – 鋼琴奏鳴曲作品 57

不同於鋼琴奏鳴曲作品 26 描寫一位擁有高貴的情操、溫暖善良的英雄，貝多芬的鋼琴奏鳴曲作品 57「熱情」描寫的是一個悲劇英雄。

一個悲劇英雄有怎樣的特質？

他一定也是有他高貴、受人敬重的一面，所以才會被稱為英雄。可是這樣一個受人尊敬的人，後來因為權力、金錢的誘惑或為了復仇.....等原因，最後還是走向悲劇的結局。所以在這樣一首描寫悲劇英雄這個角色的曲子中，一定可以聽到這個主人翁的光明面和黑暗面。而以這首三個樂章的熱情奏鳴曲來說，描寫主角光明面的段落，是出現在第一樂章的第二主題和第二樂章。

而主人翁的黑暗面呢？在第一樂章的一開頭就已經表現出來！

這首曲子的第一個句子有種陰森的感覺。句尾急促的顫音彷彿陰暗角落裡幽靈的影子在閃動、徘徊，一種「不祥的預感」，預示著之後即將要發生的大事。下一個句子模仿前一句的句型，但是是在 f 小調的拿波里六和弦上。這個出現在小調裡的「假大調和弦」，讓這個句子聽起來有種「不真實感」。雖然不像前一個句子這麼壓抑，但是也不是真的完全放鬆，感覺只是看到一個幻象。接著出現兩

個問句，第二個問句重複第一句的音形，但是移高一個音，有強調的作用。很像是在問：「這是我的幻覺嗎？」「這真的是我的幻覺嗎？」

接著，答案出現了！一個可怕的東西從黑暗中突然迎面向主人翁衝過來，但是又馬上消失在無盡的黑暗裡。

接下來的段落算是前一段的變奏，但是那種矛盾感還有善與惡之間的拉扯會更強烈。整段音樂會讓我想到哈姆雷特裡一個非常有名的獨白：「to be or not to be, that is a question」。這句話是哈姆雷特在決定到底要不要殺自己的叔叔時說的，他當時的狀況就是在道德良心和復仇之間拉扯。這種強烈的衝突感和矛盾和這首曲子第一樂章開頭的感覺非常像。另外，在這個段落裡，還有出現像「命運交響曲裡」的命運動機，這個動機之後會以不同的形式貫穿在整個樂章，彷彿是在表達一種悲劇英雄的「宿命論」，但又蘊藏著一種潛在的力量、一種不屈的性格和命運反抗的精神。

Allegro assai.

Sonate N° 23.

pp

a Tempo

poco ritardando

f

命運的動機

真實與幻象
- 善與惡
之間的拉扯

前一段的變
奏- 善與惡
之間拉扯更
劇烈

從第 35 小節開始這個樂章的第二主題，聽起來非常高貴溫暖，是開頭那個陰暗旋律的”大調版本”，表現出這個英雄溫暖善良的光明面。這段聽起來很溫暖的旋律段落，之後還會以變奏的形式出現 4 次，分別是在：發展部、再現部和 Coda。這四次的音樂會一次比一次扭曲、一次比一次瘋狂，彷彿是象徵著這個英雄高尚的一面，最終逐漸被權力的慾望吞噬，變得越來越黑暗、越來越殘暴。

呈式部第二主題 - 高貴溫暖

呈式部第二主題出現在發展部 - 黑化指數: ★☆☆

轉為小調

呈式部第二主題出現在再現部 - 黑化指數: ★★☆☆

旋律變單音，聽起來更集中銳利

呈式部第二主題出現在 Coda - 黑化指數: ★★★

轉為小調。更短的分句和 Sf 也讓音樂聽起來更具威脅性

英雄高貴溫暖的光明面

很多人練這首奏鳴曲，都只注意第一和第三樂章比較炫技的快板，第二樂章慢板就當作休息放空用，可是其實第二樂章才是整個奏鳴曲最重要的地方！因為一個悲劇要讓你在看完之後覺得很難受、真的有觸動到你的心，一定是因為主角本來是一個很好的人、可以有很好的結局，可是最後因為某些原因走向另一個悲劇的下場。所以真正讓我們難受的是因為：死的是一個好人.....。

以這樣的邏輯來看這首非常悲劇性的奏鳴曲，如果要突顯出整個音樂的悲劇性，音樂中聽起來比較「高貴、溫暖」的樂章就特別重要，因為它代表的是主角善良的一面。你一定要讓聽眾聽到這善良的一面，最後主角死的時候才會讓人覺得很揪心。第二樂章就是這樣一個表現出主人翁光明面的樂章，從結構上看它是一首變奏曲：主題+3 個變奏+ Coda。

但是即使是在這樣一個看似「平靜」的樂章裡，我們也可以聽到兩種不同的情緒在拉扯。開頭的主題是像教堂的聖詠合唱，聽起來很溫暖平靜。接著第一變奏用了切分音製造出一點糾結感，但是第二變奏又恢復那種平靜溫暖的感覺。第三變奏右手又是用切分音製造出糾結感，但是左手是分解和弦。結尾又回到開頭的主題，可是開頭的問句和答句都是在低音聲部，而結尾的問句在低音聲部，答句在高音聲部，這個提高八度的答句，跟之前出現在主題的答句比起來，彷彿多了一份不真實感，讓整個尾聲聽起來好像在天堂與人間之間的幻境。

從第 81 小節開始，我們彷彿聽到人和天使的對話。

低音聲部的問句，像是在問，我可以去天堂嗎？高音聲部是天使的回答。

主角又再問了一次，天使也做了回應。

可是，他真的到天堂了嗎？

第二樂章的 Coda 被我稱為：「天堂與地獄的交界」

The image shows a musical score for the Coda of the second movement. It consists of two staves, treble and bass clef. The music is in a 2/2 time signature. The score is marked with various dynamics: *fp*, *cresc.*, *mf*, *p dimin.*, *pp*, and *ff arpeggio*. The final measure is marked *ad. attacca il Allegro*. Below the score, five boxes highlight specific musical phrases, each with a label underneath: '人間' (Human), '天堂' (Heaven), '人間' (Human), '天堂' (Heaven), and '死神!' (Death!).

一個讓人起雞皮疙瘩的減七和弦如同死神的冰冷的十指，觸碰到我們背脊。接著一聲刺耳的 FF 和弦打破了之前如夢般的幻境，接著在第三樂章的第 1 小節到第 4 小節，我們聽到地獄的號角聲響起。戰士的靈魂隨著一排下行音階從天堂掉到地獄。接著從第 20 小節，第三樂章的地獄之門正式敞開！低音部湧動的快速音群如同地獄之火在燃燒，我們聽到充滿罪惡的靈魂在地獄掙扎著、反抗著，時而搏擊、時而哀號、時而喘息。尾奏為急板，有勢如破竹的力度，猶如激烈的鬥爭達到了頂峰。頑強反抗、充滿激情的性格讓最後悲劇的結局更讓人為之動容，展現出一種無比崇高、悲壯的美。

男兒有淚不輕彈 – 鋼琴奏鳴曲作品 81

這首鋼琴奏鳴曲是題獻給貝多芬生命中最重要的人之一——魯道夫大公。1809 年，奧地利與法國正式開戰，眼見拿破崙的軍隊就要逼近維也納，奧國皇室成員都紛紛逃離應變，而其中也包括了魯道夫大公。於是貝多芬在大公臨行前，寫下了這首奏鳴曲「告別」。

我覺得很有趣的是，一般我們講到離別這個主題的音樂，通常都是比較抒情、哀傷、多愁善感，像蕭邦的練習曲 op.10-3。可是貝多芬的這首「告別奏鳴曲」，除了第一樂章的開頭和第二樂章有比較多愁善感和不安的一面之外，整體來說是首充滿活力、希望、很激勵人心的作品 - 我覺得這就是貝多芬跟浪漫樂派作曲家很不一樣的地方！他雖然將 19 世紀古典音樂從嚴格的情感枷鎖中解放出來，但他從來就不是一個會自憐、自怨自艾的作曲家。他的作品就算是描寫離愁的音樂，也是可以聽到一種非常正向、內心很強大的力量。

樂曲的開頭以象徵宮廷裡中常用的「號角音形」：三度—五度—六度展開，但是這個「號角音形」的動機通常是大調，可是貝多芬在這裡卻把最後的六度音變小三和弦，暗示出了離別的哀愁和不捨。之後左手出現半音下行和右手的附點，則帶有哀求的意味。接著在第 7 小節又再出現一次開頭的「號角音形」，可是這次非常意外地在最後的六度音轉到另一個調，製造出一種甜蜜的幻覺，像在回憶過去的美好。第 13-15 小節連續四個弱拍的樂句帶有不確定感，又彷彿像在啜泣。短短 16 小節的前奏，貝多芬運用了像語言一樣的分句和輕重拍的分配，把離別前心中的糾結和五味雜陳用音樂傾訴出來。

第 17 小節開始快板樂章，音樂充滿活力和希望。除了描寫離別的不捨，我覺得這首曲子中，貝多芬也用音樂表現出了像魯道夫這樣一位朋友知己在他心目中的形象——一個人品高尚、正直、堅強的人。以這樣一首友情的贊禮作為臨行前的禮物，也算是對好友最真誠的祝福吧！

號角動機，但最後一個和弦轉為小調。表現出哀傷

號角動機 2。但最後一個和弦轉為遠系大調。製造出不真實感

音形像在啜泣

affacca subito l' Allegro.

「聽見外面有人來，開門甲看覓」

第二樂章的標題是寫「別後」，直接翻譯是「不在，缺席」。

我記得當初在練這首曲子的時候，老師問我：「樂曲標題直接翻譯是「不在、缺席」，你覺得音樂是在描寫「不在的那個人」還是「在等待的人」？」

答案當然是：在等待的人。

所以，這雖然是個慢板樂章，可是必須表現出很不安、甚至有點焦慮的感覺。就好像「望春風」裡的歌詞：「聽見外面有人來，開門甲看覓，月娘笑阮是憨大呆，被風騙不知」。等待一個人，內心是不會是很平靜的。因為有期待，所以也有可能希望落空、會感到寂寞、也會忐忑不安，而這些內心的起起伏伏都必須在這個篇幅不算大的第二樂章中呈現出來。

這個樂章開頭動機的附點音符和第一樂章前奏的附點音符動機一樣，所以可以看作是第一樂章前奏在情緒上的延伸。有趣的是，這樣的動機在第二樂章中總共出現四次，而從和聲、分句甚至是貝多芬寫的踏板，可以感受到每次表達出的情緒都不一樣。第一次聽起來比較黯然、哀傷；第二次出現在第五小節，因為左手的減和弦，所以感覺比較痛苦、較戲劇化；第三次在第 21 小節，因為在右手的旋律加上和弦，所以聽起來較沉重；第四次在第 37 小節，因為加了踏板，所以感覺比較柔和、不真實。跟著動機的情緒轉變和音樂的起伏，你是否也感受到貝多芬在戰亂中對朋友的思念和憂慮？

主題:哀傷

主題變形:
減和弦有更痛苦
的感覺

主題變形 2:
右手加和弦有
沉重感

主題變形 3:
加踏板。感
覺較柔和、
不真實

第三樂章的標題「重逢」，在割地賠款下，奧地利皇室得以苟延殘喘，王室成員陸續回朝。而在這個樂章中，我們也聽到朋友重逢時的喜悅以及快樂的敘舊交談。

貝多芬曾說：「在全人類中，凡是堅強、正直、勇敢、仁慈的人，都是英雄」——不管你是沙場上的戰士、平民或貴族，只要你有一顆善良高貴的心，就能稱得上是英雄。而從「告別奏鳴曲」中表現出燦爛、輝煌的色彩，不難猜想在貝多芬心目中，這樣的「英雄」肯定也包括他的老朋友——魯道夫大公吧！

向未來致敬 – 鋼琴奏鳴曲作品 106

「我，無所不在」—這是電影「露西」中，最後出現的一段台詞，也是貝多芬讀到席勒由「摩西的使命」中抄錄三大埃及大地女神箴言、深受感動而抄寫在工作前的一句話。

我覺得，這短短的一句話也完美詮釋了貝多芬鋼琴奏鳴曲作品 106。

誠如前面所述，我覺得這部作品的英雄是一個神人合一的存在，能穿越古今、不再受到時間和空間的限制，並以一個巨人的視角，俯瞰著地表的一切。樂曲的一開始，就以非常光輝燦爛的和弦揭開這首史詩級作品的序幕，接著在第 5 小節，馬上出現一個對比的主題，展現出一個受人景仰的英雄、內心充滿悲天憫人的胸襟，然後如同生命的轉化一樣，在接下來的 11 個小節，將這種憐憫的胸襟和內在的能量化為燦爛華麗的外表，並在第 17 小節破蛹而出。

第二主題（第 47 小節）如同生生不息的生命泉源，正在無止盡地創造萬物的奇蹟。第 96 小節如同火箭般的上升音符，帶我們衝破大氣層來到浩瀚無垠的宇宙，看著黑暗中星辰誕生、層層碰撞、堆疊，交織出神秘又無以倫比的美麗。第 106 小節一道光從黑暗中竄起，並逐漸與其他光束聚集、增強，在呈式部的最後，所有光點聚集碰撞，在夜空中綻放出耀眼的燦爛。

呈式部第二主題：如同生生不息的生命泉源

火箭衝上太空

外太空變幻無常的星辰

發展部的主體是一個賦格。在這裡我們彷彿回到星球形成之初，看到一切從無到有、從單細胞到多細胞、從初始的混沌到最後絢麗多樣的世界的過程。最後（第 221 小節）在微小分子的快速移動、聚集、堆疊和擴張中，回到開頭光明溫暖的世界。

第二樂章，音樂代我們穿越來到上古時期。第一段如風精靈一般輕盈、幽默的主題，第二段 Trio 從地底傳來土精靈的搖籃曲以及中段 presto 上古人類的狂歡慶典，交織成一個充滿著神話色彩和泛靈論的樂章。

如同翻書一般，下一個畫面，我們被吸進了一個無窮無盡的黑洞。

在這裡時間是靜止的，人彷彿獲得永生一樣。然而永生的代價是無盡的孤獨，如同巴赫作品中宣敘調的第一主題，讓我們聽見了一個音樂巨人在耳朵全聾之後，在永無止境的無聲世界中，內心最深沉、虔誠的獨白。每當我演奏這段音樂，腦中總會浮現一首詩：

*「在極為荒蕪和寂寞的方圓，
痛楚為愛情尋找一方寧靜，
他在那兒找到枯竭的心田，
且又沉浸在空無之中。」*

歌德

這個被稱為「承載著所有哀傷的陵墓」的樂章，彷彿像是被黑暗吞噬的心靈黑洞，永遠得不到寬恕和救贖，一直到下一個章節的 Introduction，我們才在黑暗中看到一絲微弱的光束。從這裡開始，舊時代的一切正式走入歷史，一個新世界正從一片虛無中誕生。

終樂章的大賦格在很多鋼琴家心目中，是終極的技巧挑戰。就精神上的意義而言，我覺得他和第一樂章中段的賦格一樣，代表著一種重生、一個嶄新的世界正在一個個聲部動機的堆疊和擴張中誕生。然而比起第一樂章，終樂章的賦格有更多不和諧音和前衛的和聲，彷彿此時的貝多芬不再處在 18 世紀法國大革命的年代，而是穿越時空，與 20 世紀的蕭士塔高維契、普羅高菲夫並肩齊座。這是一首寫給未來的詩篇，對於出生在 21 世紀的我，當然不會覺得這樣的音樂刺耳難耐，但是我可以想像，在貝多芬那個年代，那些穿著澎澎裙的貴族聽到時有多崩潰.....。

所有偉人的視野都是極具前瞻性的，印度詩人泰戈爾的漂鳥集中，有這麼一段詩句：「讀者，你是誰？一百年之後讀著我的詩？」用有限的生命創造出永恆，這大概就是藝術最迷人的地方！也許貝多芬在寫下這首非常前衛的槌子奏鳴曲的時候，也早已預示 250 年後的今天，世界上仍然有許多人會為這首曲子獨特、壯麗的美而著迷吧！

系列之三

當命運來敲門

When the destiny knock the door

12月5日 18:00 臺北史坦威中心

C 小調第八號鋼琴奏鳴曲「悲愴」，作品 13
Piano Sonata No.8 in C Minor“ Pathetic” , Op.13

- I. 很快而有精神的快板 | Grave;allegro di molto e con brio
- II. 如歌的慢板 | Adagio cantabile
- III. 迴旋曲，快板 | Rondo: allegro

D 大調第七號鋼琴奏鳴曲，作品 10-3
Piano Sonata no.7 in D Major , Op.10-3

- I. 急板 | Presto
- II. 淒涼的慢板 | Largo e mesto
- III. 快步的小步舞曲 | Menuetto: Allegro
- IV. 快板迴旋曲 | Rondo: Allegro

—— 中場休息 *Intermission* ——

E 小調第二十七號鋼琴奏鳴曲，作品 90
Piano Sonata no.27 in E Minor, Op.90

- I. 奏鳴曲式 | Sonata form
- II. 迴旋曲式 | Sonata-rondo

A 大調第二十八號鋼琴奏鳴曲，作品 101
Piano Sonata no.28 in A Major , Op.101

- I. 稍快板 | Allegretto
- II. 活潑的進行曲 | Vivace alla marcia
- III. 緩板 | Adagio
- IV. 快板 | Allegro

系列之四

無・垠

Infinite

12月6日 19:30 雲林北港文化中心

E 大調第三十號鋼琴奏鳴曲，作品 109

Piano Sonata No.30 in E Major , Op.109

- I. 甚快板，但不要太快 | Vivace, ma non troppo
- II. 最急板 | Prestissimo
- III. 表情豐富的非常如歌的行板 | Andante molto cantabile ed espressivo

降 A 大調第三十一號鋼琴奏鳴曲，作品 110

Piano Sonata no.31 in A Flat Major , Op.110

- I. 表情豐富的如歌中板 | Moderato cantabile molto espressivo
- II. 很快的快板 | Allegro molto
- III. 不太慢的慢板 | Adagio, ma non troppo
- IV. 賦格：不太快的快板 | Fuga:Allegro ma non troppo

————— 中場休息 *Intermission* —————

C 小調第三十二號鋼琴奏鳴曲，作品 111

Piano Sonata no.32 in C Minor, Op.111

- I. 莊嚴的一輝煌而熱情的快板 | Maestoso-Allegro con brio ed appassionato
- II. 小詠唱，很樸素而如歌的慢板 | Arietta:Adagio molto semplice e cantabile

系列之五

蛻 變

Transform

12月8日 19:00 高雄中山大學逸仙館

C 小調第五號鋼琴奏鳴曲，作品 10-1
Piano Sonata No.5 in C Minor , Op.10-1

- I. 極快而精神抖擻的快板 | Allegro molto e con brio
- II. 極慢板 | Adagio molto
- III. 最急板的終樂章 | Finale: Prestissimo

降 E 大調第四號鋼琴奏鳴曲「大奏鳴曲」，作品 7
Piano Sonata no.4 in E Flat Major“ Grand Sonata” , Op.7

- I. 精神抖擻的極快的快板 | Allegro molto e con brio
- II. 富有表情的最慢的慢板 | Largo, con gran espressione
- III. 快板，三段體 | Allegro, Trio
- IV. 迴旋曲：溫雅的小快板 | Rondo: Poco allegretto e grazioso

中場休息 *Intermission*

G 大調第十六號鋼琴奏鳴曲，作品 31-1
Piano Sonata no.16 in G Major , Op.31-1

- I. 活潑的快板 | Allegro vivace
- II. 溫雅的慢板 | Adagio grazioso
- III. 迴旋曲—稍快的快板 | Rondo,allegretto-presto

降 B 大調第十一號鋼琴奏鳴曲，作品 22
Piano Sonata no.11 in B Flat Major , Op.22

- I. 精神抖擻的快板 | Allegro con brio
- II. 極富表情的慢板 | Adagio con molto espressione
- III. 小步舞曲 | Menuetto
- IV. 迴旋曲—小快板 | Rondo: Allegretto

系列之六

漫步森林

Walk into the woods

12月9日 19:30 臺中國家歌劇院小劇場

D 大調第十五號鋼琴奏鳴曲，作品 28

Piano Sonata No.15 in D Major, Op.28

- I. 快板 | Allegro
- II. 行板 | Andante
- III. 活潑的快板詠諧曲 | Scherzo: Allegro vivace
- IV. 不太快的快板迴旋曲 | Rondo: Allegro ma non troppo

G 大調第二十五號鋼琴奏鳴曲，作品 79

Piano Sonata No.25 in G Major, Op.79

- I. 德國情調的急板 | Presto alla tedesca
- II. 行板 | Andante
- III. 很急的急板 | Vivace

降 E 大調第十八號鋼琴奏鳴曲「狩獵」，作品 31-3
Piano Sonata no.18 in E Flat Major "Hunting" , Op.31-3

- I. 快板 | Allegro
- II. 詠諧曲：行板 | Scherzo. Moderato vivace
- III. 小步舞曲 | Menuetto. Moderato e grazioso
- IV. 火熱的急板 | Presto con fuoco

中場休息 *Intermission*

D 小調第十七號鋼琴奏鳴曲「暴風雨」，作品 31-2

Piano Sonata no.17 in D Minor "Tempest" , Op.31-2

- I. 最緩板—快板 | Largo-Allegro
- II. 慢板 | Adagio
- III. 稍快板 | Allegretto

F 大調第二十二號鋼琴奏鳴曲，作品 54

Piano Sonata no.22 in F Major, Op.54

- I. 小步舞曲速度 | In tempo d'un menuetto
- II. 小快板 | Allegretto

C 大調第二十一號鋼琴奏鳴曲「黎明」，作品 53

Piano Sonata no.21 in C Major "Aurora" , Op.53

- I. 活潑的快板 | Allegro con brio
- II. 導奏：非常緩慢的 | Introduzione: Adagio molto
- III. 迴旋曲：中庸的稍快板 | Rondo: Allegretto moderato-Prestissimo

誠如標題，「漫步森林」這場音樂會是一套和大自然有關的曲目。但不同於第六號交響曲「田園」，貝多芬其實並沒有為這些鋼琴奏鳴曲寫下和自然有關的標題。他本人並非標題音樂推崇者，他曾和他的秘書辛德勒說：「任何人都能輕易感受到我的作品中愁緒明暗的細微變化，因此無須透過題名去強化解讀」。然而，也正因為他的音樂實在太有畫面，能引起聽者很多的聯想和情感，所以很多人就主動幫他的作品加上標題。「田園」、「狩獵」、「布穀」—雖然這些鋼琴奏鳴曲也許不一定和自然有關，但充滿詩意的風格和憑藉聲音表達出的田園氛圍，讓我們不得不猜想貝多芬在創作這些作品時，一定有受到大自然的啟發。

「我在這裡不再受糟糕的聽力所擾。在這鄉間，每一棵樹彷彿都對著我說「神聖！神聖！」誰能如實表達出對森林的狂喜！這林間的絕美靜謐啊！」

—貝多芬，1814

貝多芬彷彿天生就是自然之美的追隨者。大自然一直是他的藝術導師，而在他因為耳聾而逐漸把自己封閉起來、隔絕人群，也唯有在大自然中能尋得一絲慰藉。在維也納的那段時間裡，他每天都會沿著城牆外繞一圈。在鄉間，他更是經常獨自散步，從黎明到夜晚。大自然是他的知音，也是他唯一的庇護所。也因此在他這些和大自然有關的音樂作品中，我們聽到的不只是他用音樂去模擬萬物聲響，還有他在面對大自然時內心的崇敬、喜悅和感謝。

從小在大都市長大的我，並沒有太多機會親近大自然。而貝多芬這些充滿田園風格的鋼琴奏鳴曲，算是在我人生中第一次勾起我對森林的想像和嚮往。跟著這些如詩如畫的音符，我彷彿神遊到當時並還沒去過的維也納森林，在音樂所營造出的參天古木、潺潺溪水和鳥語花香間，尋找到最原始、純真的感動。長大後面對更忙碌的生活和壓力，在聆聽或演奏這些曲子，又有了更多不一樣的想法。到底這套作品對我有什麼不一樣的意義？請聽我娓娓道來。

如詩如畫的田園 - 鋼琴奏鳴曲作品 28

貝多芬 D 大調第 15 號鋼琴奏鳴曲 (op.28) 完成於第一號交響曲首演之後，原本並沒有「田園」這個標題。但是因為其音樂在人們的想像中喚起了對和平的鄉村即大自然景象的記憶，於是漢堡的出版商克朗茲才幫他加上「田園奏鳴曲」的標題。

在前一個作品—鋼琴奏鳴曲作品 27「幻想風格的奏鳴曲」，貝多芬嘗試打破樂章之間框架。但這首「田園奏鳴曲」他又回到了常規的四樂章奏鳴曲。第一樂章是猶如牧歌的快板，左手固定的持續低音如同遠方的地平線，為音樂營造出一種遼闊的空間感。接著，在萬籟俱寂中，東邊的地平線泛起一絲絲亮光，小心翼翼的浸潤著淺藍色的天幕，右手旋律如同太陽般緩緩升起，並在第小節掙脫了地平線，把金色的光揮灑在大地上，萬物也隨著第一縷陽光而甦醒。

第二主題從第 40 小節開始，左右手內聲部的八分音符鋪陳出河流潺潺流動的情景。發展部轉為小調，帶有戲劇性的色彩如同自然中的狂風暴雨，但隨後在第 257 小節便迎來了雨過天晴。在這裡引用了呈示部第二主題的片段動機，輕快活潑的旋律，彷彿在描繪小動物在雨後紛紛探出洞口，東張西望地跑出來的情景。

呈示部第一主題：清晨的太陽從地平線升起

Allegro. Componirt im Jahre 1801.

持續低音勾勒出寬廣的空間感

呈示部第二主題：河水潺潺流動的情景

內聲部的八分音符如同流動的溪水

第二樂章的行板為三段曲式。開頭右手娓娓唱出優雅的民歌主題，左手斷奏的伴奏音形則為旋律增添一種幽默感。中段則是一段靈動的舞蹈，節奏上強弱的對比，表達了愉快的心境。尾聲把民歌主題和舞蹈主題的節奏結合，最後融入一片寧靜之中。

第三樂章是活潑的快板，是一首詼諧曲。開頭四個不同音域的掛留音，彷彿在山谷中狩獵的號角互相呼喚的回音。之後輕鬆活潑的跳音，則表現出了在大自然中的歡愉和自在。樂曲的中段是以急速熱情的民間小調作對比。

第四樂章是一首牧歌風格的迴旋曲，但相較於第一樂章對大自然景色靜態的描寫，第四樂章感覺融入了「人的動態活動」，音樂聽起來也更加明朗、有活力。開頭的右手主題是如牧笛風格的旋律，平靜而優美，加上如同民間風笛般的左手伴奏，表現出「牧人在田野中歌唱、對大自然充滿喜悅和感激」的心情。第二主題宣洩而下、充滿活力的十六分音符描繪出一幅遼闊無邊、充滿生機的田野，盪漾著鄉村生活的歡樂。

這是一首有極強烈畫面帶入感的曲子，第一次聆聽這首曲子的時候，我甚至沒有注意到它有「田園」這個標題，然而從音樂中感受到的畫面竟與幾百年前幫這首曲子下標題的出版商不謀而合，由此可見貝多芬的作品穿越時空的魅力！

大革命中的心靈淨土

法國大革命激發了貝多芬在音樂創作上的英雄風格，但當時各種抗爭運動、階級的衝突，也讓他看見了更多人類的貪婪、仇恨，或許也因此讓他更嚮往和諧的世界。與永恆的大自然比起來，人世間所有的鬥爭和功名成就終究只是如同浮光掠影。所以我覺得，這首奏鳴曲不只是貝多芬藉著音樂表達出對大自然的敬畏、讚嘆和感恩，更是透過音樂向我們展現宏觀的人生觀，帶我們在如詩如畫的音符間找尋到心中的一片淨土。

新的開始 - 鋼琴奏鳴曲作品 31

1803 年，貝多芬曾和小提琴家友人說：「我對自己創作至今之的作品都不滿意，從 op.31 將開始一個新的旅程。」

這當然是一個藝術家以極高標準來要求自己才講出來的話，在我們這些平凡之輩看來，在作品 31 之前的每首奏鳴曲也都是非常獨特的經典之作，那作品 31 跟之前的作品有什麼不一樣呢？

我覺得是在形式上更自由、更戲劇化、更充分展現一位「小說家」用音樂捕捉場景與事物的敏銳心思。在作品 31-2 中出現了戲劇或歌劇作品才會有的獨白 (monologue)；作品 31-3 中用高低音域間不同聲部的對唱，製造出有如戲劇中不同角色之間的對話。貝多芬只有寫一部歌劇「費黛里奧」，但很明顯地他已經將用音樂的戲劇性都用在他的鋼琴作品中了。

自然 or 文學? - 鋼琴奏鳴曲作品 31 -2

貝多芬的作品很神奇！聽兩三次你覺得你已經懂他了，但過了幾十年仍然可以從樂曲中找到很多讓你驚訝的地方！

作品 31-2 是我最早接觸的幾首貝多芬奏鳴曲。

國中彈它的時候沒有特別去查創作背景，不曉得這首曲子叫「暴風雨」是因為貝多芬和秘書辛德勒說的一句話，也沒有讀過莎士比亞的「暴風雨」，只是很直覺地覺得這首曲子的第一樂章、真的很像在用音樂描繪大自然中的暴風雨- 開頭是暴風雨來臨前躁動不安、烏雲密布、神秘壓抑的氣感覺，接著雷鳴閃電從第 21 小節開始出現，而中間第 143 小節獨白，當時被我解讀成一個在曠野中沒有傘撐的可憐人的哀鳴……

後來讀了貝多芬的傳記，也去看了莎士比亞的「暴風雨」，再來彈奏這首曲子時， 又有了新的體會和感受。

1802 年夏天，飽受耳疾困擾的貝多芬，正經歷人生中最痛苦的一段時期。對於一個將音樂視為畢生使命的人而言，聽力逐漸喪失所帶來的打擊幾乎是毀滅性的。貝多芬所面臨的正是一場令人絕望的人生「暴風雨」。

樂曲第一樂章所包含的沉思、激動、疑問三種不同的速度，讓我們好像看到擁有鋼鐵意志的貝多芬正在和命運進行著殊死的角力。慢板中懸浮的琶音和嘆息的低音，就像精神與肉體的對峙，表現出貝多芬痛苦而糾結的心路歷程。接著，海上突然刮起兩股妖風，暴風雨呼之欲來，彷彿公爵波布羅的復仇魔法正在大顯神威。對比樂句的追逐、戲劇性矛盾的衝突，在雙

手交叉的彈奏下，一大片緊迫不安、兵臨城下的意象紛至沓來，讓人有快要窒息的感覺。終於，一場狂風暴雨之後迎來短暫的寧靜，第二樂章像一首帶有幻想性質的心靈之歌，優美、安詳，並帶有哲理性的沉思，不斷在高音區和低音區交替出現的旋律，彷彿內心獨白式的自問自答。

而彷彿一片夢幻般的詩意海洋的第三樂章，展現出一種「虛幻無常」的美。從頭到尾以相同節奏進行的十六分音符，如同海浪永恆連綿起伏，充斥著自然的律動和人類的激情，在經過曲折婉轉的流動之後，音樂消失在一個單音 d 上。這個樂章的結尾經常讓我想到莎翁「暴風雨」中的名句－「他並沒消失什麼，不過感受一次海水的變幻，化成了富麗而珍奇的瑰寶」

人生的暴風雨

小時候彈這首曲子，聽到的只有對大自然的描寫，長大後再彈這首曲子，發現暴風雨的主題不僅影射了自然界的狂暴，也表現出人心中充滿洶湧情感的內心世界。這首鋼琴奏鳴曲「暴風雨」雖然沒有對應莎士比亞劇作中的劇情，但整首曲子彈下來，卻讓我聽見了貝多芬借莎翁的名劇「暴風雨」，所展現一笑泯恩仇的胸懷和境界。人類的激情和生命的磨難，其實就像是自然界中的狂風暴雨一樣，經過席捲、磨難、折騰、掙扎，但終將出現美麗的彩虹。

莎士比亞戲劇「暴風雨」

鋼琴奏鳴曲作品 31 -3

作品 31 包括三首在音樂性格上大相逕庭的曲子：充滿幽默感的作品 31-1，非常戲劇化的作品 31-2，以及充滿詩意的作品 31-3。而其中的作品 31-3 也是貝多芬最後一首四個樂章的鋼琴奏鳴曲。

第一樂章採奏鳴曲式，降 E 大調。這個調性在貝多芬的很多作品中，代表著一種英雄風格，然而在這首曲子中，不但聽不到任何慷慨激昂的片段，開頭問句式的動機也沒有開門見山地把調性點出來，一直到第八小節，才有降 E 大調的主和弦出現。史柯托把開頭這個最初的動機形容為：「猶如夜晚的明星降臨窗邊，輕叩窗扉一樣神祕迷人的柔和聲音」，之後從 10 第小節開始，這個動機會如同山谷間的回音，擺盪在琴鍵上不同的高低音域，一直到第 45 小節，才有完整、不間斷的旋律出現。

不同於一般的奏鳴曲，作品 31-3 的第二樂章不是慢板樂章，而是首非常好玩、幽默的快板詼諧曲。音樂從一開始就帶著明亮的旋律和躍動的節奏感。左手如同機械齒輪持續發想的 16 分音符斷奏，和第二主題玩笑式的 *sf*，都讓人聽了不禁在心中莞爾一笑。

第三樂章的小步舞曲，是這首奏鳴曲中相對比較慢的樂章。右手高音部甜美的旋律配合左手如同大提琴般溫醇、抒情的對位，營造出身處山林般。優美恬靜的場景。中段 Trio 的旋律之後被法國作曲家聖桑用在一首雙鋼琴的變奏曲。

第一樂章

此動機與 1803 年創作的「鵲
鵲的啼聲」的鋼琴伴奏一樣

確認調性為降 E 大調

第三樂章

Trio.
此主題被聖桑引用作變奏曲

第四樂章是充滿活力的快板，也是這首曲子被稱為「狩獵」的原因。右手的跳進式動機很像是打獵時的號角在催促集合或行進，左手奔放不羈的八分音符伴奏則營造出騎馬在山林間自由自在地奔馳、追逐、狩獵的場景。整首曲子非常歡樂，充滿著一種強勁、原始的生命力，有些段落甚至會讓我忍不住要從椅子上跳起來手舞足蹈一番。

第四樂章

Presto con fuoco.

p

左手伴奏如騎馬奔馳

f

尋找心中的森林

誠如前面所述，貝多芬在寫作品 31 的時候，正經歷人生中最痛苦的時期。健康狀況日益惡化的他，在海利根城租了一個房間調養身心。當時的學生里斯回憶起貝多芬這段時間的生活，說「有次聽到牧羊人在林中吹笛，我要貝多芬注意聽，但他聽了老半天什麼也沒聽到，我接著裝作也沒聽到啥聲音，他卻變得沉默且鬱鬱寡歡」——身體的缺陷雖然讓他沒有辦法再聽到大自然的聲音，但卻仍然難掩天才敏銳的感受力和源源不絕的創造力。對我而言，作品 31-3 充滿詩意又療癒的旋律，以及歡樂、充滿活力的終樂章，正是貝多芬用音符創造出一片撫慰痛苦的森林。

舞蹈與風 - 鋼琴奏鳴曲作品 54

我必須承認，在我開始實行「貝多芬全套 32 首鋼琴奏鳴曲」的計畫之前，對這首奏鳴曲其實沒什麼印象。也難怪，夾在「熱情」和「華德斯坦」兩座大山之間，讓這首奏鳴曲如同微不足道的小媳婦，經常被大家忽略。可是開始練之後，我卻愛上了這首有著復古風的幽默小品。

這是一首兩個樂章的奏鳴曲，也是貝多芬第一次寫的兩個樂章奏鳴曲，之後還有作品 90 和作品 111 也是兩個樂章。貝多芬的音樂中經常可以聽到兩個相反對立的性格在互相抵抗拉扯，而這種「二元性」在兩個樂章的奏鳴曲中更加明顯—作品 90 的「智與心」，作品 111 的「天堂和地獄」，彷彿只要有光亮存在，陰影就會存在。而作品 54 的「二元對照」，雖然不如上述這兩個作品這麼明顯，可是還是可以聽到兩種不一樣的性格。

第一樂章的節奏感較為強烈—第一主題引用梅呂哀舞曲的速度和節奏，擷取了這個舞曲復古的優雅典範；第二主題左右手三連音的八度跳音，則像是鄉間農夫在跳舞，粗獷活潑，帶有一種力度的美和濃厚的鄉間氣息。而相較於第一樂章不同節奏感的「舞蹈」，這首曲子的第二樂章幾乎從頭到尾不間斷的 16 分音符像是流動、沒有固定形體的風。高低音聲部的追逐和對話形成不同和聲變化，仿佛是在用風的顏色作畫，呈現出一種質樸又獨特的色彩。

第一樂章 - 復古的小步舞曲速度和節奏

In tempo d'un Menuetto.

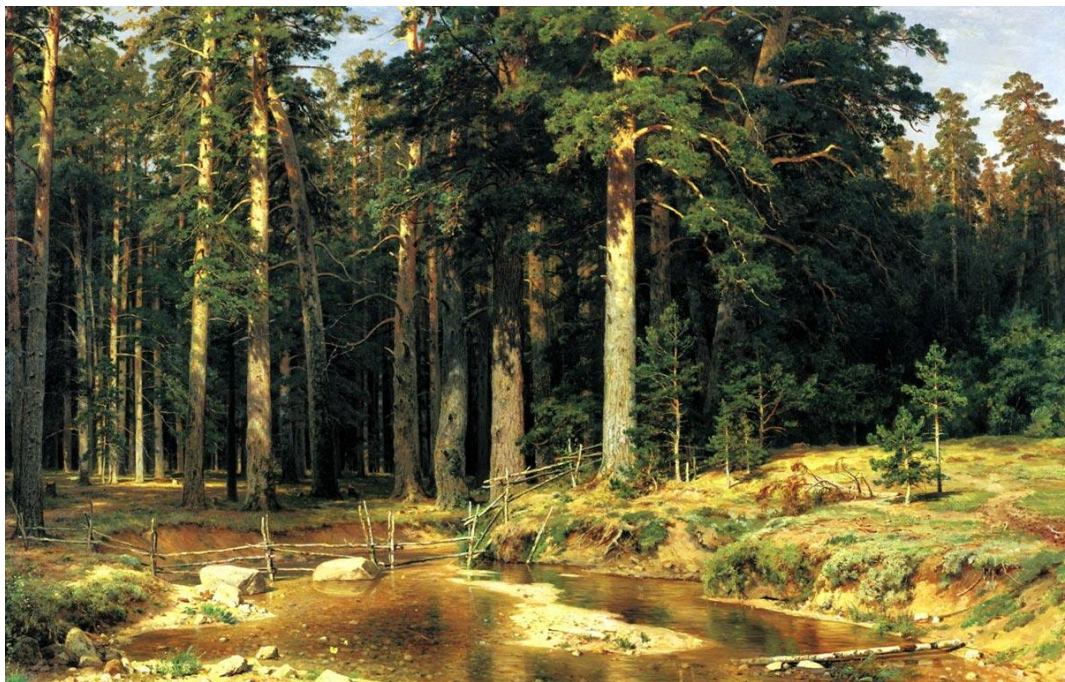
第二樂章 - 兩聲部像卡農一樣的「復古風」賦格

Allegretto.

返璞歸真的喜悅

還記得第一次聽到杜鵑鳥的聲音是在俄國近郊的一片森林。當時空氣中雖仍稍帶著寒冷，然而和煦的陽光灑落在樹林間，卻也嗅到一絲暖意。當我正在享受北國春日的芬芳，突然聽到了「布穀.布穀」的鳥啼聲，對於一個「城市佬」來說，當下真的是又驚又喜，聽了這麼多在音樂中模仿的鳥啼聲，這下總算聽到本尊了！懷著興奮又激動無比的心，我穿梭在森林中，尋找聲音的來源。而這種如同孩子般最純粹的喜悅和感動，我覺得正是大自然獨有的魅力。

貝多芬是音樂中的革命者，他的 32 首鋼琴奏鳴曲每一首都有其獨特、創新的地方。即使是像作品 54 和作品 79 這種經常被大家忽略的作品，也有其微妙之處。將這兩首嬌美小巧的作品，放在這場以「大自然」為主題的音樂會，是因為我從這兩首曲子中感受到貝多芬天真、如同孩子般在自然中反璞歸真的一面。尤其在貝多芬已經飽受病痛折磨和人際上種種不順的中年，這樣純淨的作品更有其特別的意義。

莫斯科近郊的森林

高貴的友誼 - 鋼琴奏鳴曲作品 53

貝多芬第 21 號 C 大調鋼琴奏鳴曲，完成於 1804 年。貝多芬將這首曲子獻給維也納貴族華德斯坦伯爵。兩人在 1788 年相識於德國波昂，華德斯坦非常欣賞貝多芬的音樂和才華，之後成為他的贊助人，給予貝多芬非常多的鼓勵和幫助。他在貝多芬即將離開波昂、前往維也納之前，曾經如此祝福他：

親愛的貝多芬：你即將前往維也納，實現那些你長久被挫折的夢想。莫札特的天才仍在為她弟子的離世哀悼。她暫時在取之不竭的海頓身上找到庇護，但並非久居，透過他，她期盼再一次找到一位足以與她結合的可能性，透過不斷的努力，你應該可以從海頓之手，接收到莫札特的靈魂。

你最忠實的朋友 華德斯坦

華德斯坦伯爵與貝多芬之間的交情，雖然有贊助者的成分，但更像是同輩之間的惺惺相惜，貝多芬也以數部作品，回報這位生命中的貴人。其中最著名的就是這首「華德斯坦」奏鳴曲。

這首曲子為貝多芬創作中期代表曲目之一，樂曲充滿激情，情感和內容極為豐富，且在技巧與曲目架構上有大膽的創新。創作風格的轉變，與他擁有一台新式鋼琴有關，因為音域比舊琴寬廣許多，讓貝多芬開始探索不同的音色及更高的音域，作品難度也因此變得非常高。樂曲以明亮的 C 大調寫成，純淨又充滿朝氣，在第二樂章與三個樂章的銜接處，彷彿描寫從夜晚轉到白晝時的光線變化，因此這首奏鳴曲被稱為「黎明」奏鳴曲。

生生不息

第一樂章為奏鳴曲式，活潑的快板。開始於低音域，不斷敲擊的低音有種緊湊感，展現出了大地蓄勢待發的生命力。右手彷彿在天剛亮之際、遠方傳來的鳥叫，輕快充滿朝氣。整段音樂讓我聯想到「獅子王」的片頭—太陽從地平線升起，陽光灑落大地、萬物甦醒的景象。第二主題由 C 大調轉到 E 大調，在古典時期中較少見到這樣的轉調調性，主題像教堂合唱的聖詠，平靜而神聖，彷彿在歌頌、讚嘆美麗的大地。第 43 小節主題跑到左手，右手的三連音華彩則像是微風輕拂，美麗而自然。

第一樂章

持續的低音展現出大地蓄勢待發的生命力

高低域勾勒出空間感。高音如同遠方傳來的鳥鳴

黑夜與白晝的交界

第二樂章是非常緩慢的慢板，可以視為第三樂章的導奏。音樂彷彿是夜晚沉睡的大地，充滿沉思、靜默，與緊湊、充滿活力的第一樂章呈現強烈對比。第 21-28 小節如同黑夜與白晝的交界，是我覺得是整首曲子最迷幻、充滿魔力的時刻。左手的半音下行，和右手彷彿召喚般輕柔、充滿誘惑力的附點音符，讓整段音樂聽起來神秘又曖昧，有種在現實與虛幻之間遊走的不真實感。接著，右手出現 C 大調溫柔明朗的旋律，彷彿一道曙光出現在遠方的地平線，悄悄揭開第三樂章的序幕。

第二樂章尾聲-黑夜與白晝個交界

附點音符神秘的召喚

左手半音下行

RONDO.
Allegretto moderato.

sempre pianissimo.

attacca subito il Rondo.

溫柔明朗的旋律如同一道曙光劃破黑夜

萬物復甦

第三樂章是中庸的快板，為結構龐大的迴旋曲，架構可分為 ABACABA（尾奏）。音樂輕快又充滿生氣，彷彿陽光又重新普照大地，萬物欣欣向榮的景象。第一主題（A）如牧歌般恬靜、開闊的旋律表現出人們愉快、幸福的生活和對美好未來的希望。第二主題（B）節奏型態以三連音為主，由 C 大調轉為 a 小調。充滿活力、歡快的音樂動機，表現出鄉民在節日裡熱烈歡騰地跳舞的場景，活潑而喧鬧，質樸而粗獷。尾奏以 A 段主題進行開展，裝飾音（tr）彷彿為所有景色加上一圈神聖的光輝，最後速度轉為最急板，在熱鬧的氛圍中結束全曲。

劃破黑暗的曙光

1802 年 10 月，貝多芬寫下一封信給的的卡爾和約翰，信件內容提到：

「儘管生就一副充滿激情的活潑性情，甚至對社會的變動也頗為敏感。但很快就被迫與世隔絕，去過離群索居的生活。……當我偶爾試著忘卻這一切時，啊，我被毫不留情推進聽覺障礙的悲哀裡；我不可能告訴周圍的人：”我聾了，請你們說大聲些”！哎，這原本該是比其他人都更完美的感官，這是我曾經擁有最完美境界的感官，這完美的境界是我專業領域中少數人必然享有的，我怎能面對這份殘缺！……當有人站在我身旁聆聽遠方的橫笛聲，或牧羊人的歌聲，而我卻什麼都聽不見，那感覺何等羞辱。諸如此類，讓我幾乎絕望，再多一些我則幾乎終結生命。唯有藝術喚回了我，啊，似乎必須將蘊藏我生命的一切感受統化為創作後，我才可能離開這世界。……」

這封信幾乎就是遺書，成為貝多芬在瀕死邊緣的吶喊，索性藝術及時伸出援手，讓他不再沉溺於絕望之中。從此貝多芬如同浴火重生的鳳凰，展開下一階段的創作，寫出了「熱情」「華德斯坦」……等經典的代表作。

與「漫步森林」這場音樂會中其他優美、充滿詩意的曲目比起來，我覺得鋼琴奏鳴曲「華德斯坦」表現出的是一種大地最原始的生命力。而這種有著源源不絕的力量和充滿希望的音樂，正是貝多芬在走過死亡的蔭谷後，劃破黑暗、用音符帶給世界的黎明。

海利根塔遺書真跡

系列之七

永恆的戀人

Immortal Love

12月12日 18:00 臺北史坦威中心

E 大調第九號鋼琴奏鳴曲，作品 14-1

Piano Sonata No.9 in E Major, Op.14-1

- I. 快板 | Allegro
- II. 稍快板 | Allegretto
- III. 悠閒的快板輪旋曲 | Rondo-Allegro comodo

G 大調第十號鋼琴奏鳴曲，作品 14-2

Piano Sonata No.10 in G Major, Op.14-2

- I. 快板 | Allegro
- II. 行板 | Andante
- III. 詼諧曲：極快的快板 | Scherzo: Allegro assai

升 F 大調第二十四號鋼琴奏鳴曲「致泰瑞莎」，作品 78

Piano Sonata no.24 in F Sharp Major "A Theresa" , Op.78

- I. 如歌的慢板轉不太快的快板 | Adagio cantabile-Allegro ma non troppo
- II. 活潑的快板 | Allegro vivace

中場休息 *Intermission*

降 E 大調第十三號鋼琴奏鳴曲，作品 27-1

Piano Sonata no.13 in E Flat Major , Op.27-1

- I. 行板－快板－行板 | Andante-Allegro-Andante
- II. 活潑、很快的快板 | Allegro molto e vivace
- III. 充滿表情的慢板 | Adagio con espressione

升 C 小調第十四號鋼琴奏鳴曲，作品 27-2

Piano Sonata no.14 in C Sharp Minor, Op.27-2

- I. 持續的慢板 | Adagio sostenuto
- II. 稍快板 | Allegretto
- III. 激動的急板 | Presto agitato

凌亂不羈的頭髮、剛毅的臉部線條、充滿光輝氣勢的眼神、緊抿著倔強的薄唇，世人眼中的貝多芬總有一種嚴肅、悲憤、難以親近的形象。然而再凶猛的獅子，在戀愛時也會收起自己鋒利的爪子。貝多芬一生雖然沒有結婚，但也曾有過好幾段感情。這些女人雖然最後都和貝多芬有緣無分，卻也為他的藝術創作帶來謬思和靈感。

在這場音樂會中，將透過幾首奏鳴曲，帶大家一窺這位音樂巨人溫柔高雅的一面。

個性迥異的「姊妹作」

貝多芬的鋼琴奏鳴曲作品 27-1 和 27-2 寫於 1800-1801 年。作品 27-1 是獻給約瑟芬·蘇菲亞·馮·李希登斯坦伯爵夫人 (Josephine Sophia von Liechtenstein, 1776-1848)，她在出嫁前曾經跟隨貝多芬學習鋼琴，同時也是貝多芬重要的贊助者。作品 27-2 則是提獻給茱麗葉塔·圭奇雅蒂，她不僅曾是貝多芬的學生，也是位曾經讓貝多芬心動、被列為傳說中「不朽的戀人」的女人之一。

兩首曲子雖然是同一個作品編號的「姊妹作」，但音樂的性格卻天差地遠。如果說作品 27-2 是瑞士琉森湖畔神秘、變幻莫測的月光，那作品 27-1 就如同白日夢般，充滿著光明、溫暖的幻境。雖然就樂曲的知名度來說，作品 27-2 因為有小名「月光」和浪漫的傳說加持，所以更常被聽見，然而我私心覺得作品 27-1 也是一首非常獨特、充滿詩意的經典。

甜美夢幻的白日情人 - 鋼琴奏鳴曲作品 27-1

這首被我稱為「白日情人」的鋼琴奏鳴曲作品 27-1 總共有四個樂章。第一樂章開頭左右手旋律的對唱，很像在早晨夢醒時分，一對情侶在半睡半醒之間、慵懶又甜蜜的喃喃細語。之後，第 13 小節出現的 C 大調和弦，更如同轉瞬即逝的幻影，除了讓人分不清是現實還是夢境，也預示了樂曲中段的調性。

第 37 小節 C 大調快速的音群如同早晨一道燦爛的陽光，劃破了之前如夢般的氛圍。大小聲的快速轉換，創造出一種聽覺刺激。第 45 小節重複出現的突強和不斷力爭上游的快速音群，也為整個段落添加了生氣蓬勃的氣息。

第一樂章第一主題 - 甜美夢幻

第一樂章第二主題 – 陽光、有活力的 C 大調

第二樂章是詼諧曲，第一主題由同樣的音形在不同音域間來回，利用琴鍵上高低音音色的不同和和聲的變化，製造出一種光影交錯、搖擺不定的感覺。第二主題為降 A 大調，輕快的左手伴奏彷彿看到一名騎士正騎著馬，為愛踏上冒險之路，而降 A 大調也正好就是第三樂章的調性。只是在第三樂章，這名「騎士」化為一位深情的吟遊詩人，用細膩抒情的獨白訴說著愛情中的渴望、失落、祈求及幸福。

樂曲的第四樂章為「非常快的快板」，一開始便使用充滿活力的賦格帶出歡慶的氣氛。整個樂章如同太陽般燦爛閃耀，有著源源不絕的熱力。在進入尾聲之前，聽到第三樂章旋律的片段回憶，最後以三度音模進和如同萬丈光芒的 16 分音符將整首曲子帶到一個白熱點的高潮，在非常光輝燦爛的氣氛中結束整曲。

神秘的暗黑系情人 - 鋼琴奏鳴曲作品 27-2

相較於甜美、夢幻，正能量滿滿的白日情人，我覺得作品 27-2 就如同一個神祕、難以捉摸的黑夜情人。其中的第一樂章，因為被德國樂評家路德維希·萊爾斯塔伯形容「猶如置身瑞士琉森湖月光閃爍湖面的搖盪小船上一個」，而有了「月光奏鳴曲」的小名。

在調性上，這首曲子採用了非常黑暗神祕的升 c 小調。第一樂章以和聲及不同音域的音響製造出變幻莫測的光線和色彩，貫穿全曲的三連音音形如同一個沒有固定形體的靈體，隨著音樂中的光線和色彩變換著外觀形狀，呈現出神祕、靈動、夢幻的聽覺效果，也牽動著演奏者和聽眾內心細膩的心理變化。樂曲為三段體，第一段的音樂在中音區域，中段的右手推移到更高的音域，左手則在更低的音域，高低音距離的加大為整段音樂添加一種空間感，聽起來也比第一段更戲劇化。

第二樂章曾被李斯特形容為：「兩個深淵中之間的一朵花」。這首甜美、純淨的中間樂章如同人間最後一片淨土，向左走是第一樂章永無止境的黑夜，向右走是第三樂章狂暴的地獄。由於貝多芬並沒有註明這是一首小步舞曲或詼諧曲，所以我覺得它可能是一首融合了這兩種曲式的性格小品。在詮釋上必須有舞曲的節奏感，卻又比一般的舞曲多更多歌唱性，就好像「在跳舞時唱歌」的那種感覺。第三樂章為激動的急板，開頭右手爬升的琶音由第一樂章開頭的三顆音演變而來。整首曲子充滿著沸騰、不可抑制的熱情，第二主題則如同發自內心的乞求和悲鳴。

晚期風格的預告- 一氣呵成的奏鳴曲

貝多芬的鋼琴奏鳴曲作品 27-1，作品 27-2—兩首奏鳴曲標題都用義大利文寫上” Sonata quasi una fantasia” —幻想曲風的奏鳴曲，「幻想曲風」指的不只是內容意境，也是形式上的破格，有別與傳統奏鳴曲中「快—慢—快」的形式。

在這兩首曲子中，貝多芬已經嘗試打破樂章之間的框架，創作出在樂思上一氣呵成的作品。在這之後的奏鳴曲又回到傳統奏鳴曲的架構，一直到晚期作品中這樣的結構才又出現。其中作品 27-1 和晚期作品 101 的結構又特別相似：兩首都有一個很短但抒情的第一樂章，接著是帶有詼諧風格、進行曲風格、速度較快的第二樂章，再來是充滿哲思、速度較慢的第三樂章，最後終樂章都是由賦格為整個作品畫下璀璨的句點。

兩首曲子的終樂章也都有出現回憶之前的樂章的動機：作品 27-1 是在最後一樂章的 coda 前出現第三樂章的旋律，作品 101 則是在要進入最後一樂章前有出現第一樂章的旋律。

例 1: 鋼琴奏鳴曲作品 27-1

第二樂章主題

第三樂章- Coda 前回憶第二樂章的主題

Coda

例 2: 鋼琴奏鳴曲作品 101

第一樂章主題

第三樂章開始前，回憶第一樂章的主題

第三樂章

永恆的戀人- 泰瑞莎

「你的愛使我成為最幸福和最苦惱的人.....多少熱烈的憧憬，多少滿眶的眼淚.....永遠屬於妳，永遠屬於我，永遠屬於我們」－貝多芬

貝多芬在 1812 年寫下了三封情書，字裡行間透露著戀愛中的苦與樂、掙扎與渴望。由於三封情書都沒有寫明收件者，只說是「致：永恆的戀人」，於是幾世紀以來，很多音樂學者都在爭論這個“永恆的戀人”到底是誰。和這些情書一起被發現的，還有兩個女人的照片。一個是月光奏鳴曲的題獻者－茱麗葉塔·圭奇雅蒂，另一位是茱麗葉塔的表姊－泰瑞莎·布倫瑞克。也因此這兩個人理說當然地成了「永恆的戀人」可能人選之一。

永恆的戀人-泰瑞莎·布倫瑞克

到了 19 世紀中期更出現了以泰瑞莎為主角第一人稱記述的日記，其中還記錄了貝多芬在 1896 年五月的一個星期天夜晚，在月下和她求婚的場景。儘管這本書在 19 世紀末已被證實為偽造，貝多芬和泰瑞莎之間也沒有過婚約，但可以肯定的是，貝多芬在題獻給泰瑞莎的樂曲－鋼琴奏鳴曲作品 78，確實是一首充滿詩意和愛意的小品。

愛情的憧憬 — 鋼琴奏鳴曲作品 78

這首奏鳴曲算是貝多芬中期的作品，但它既沒有史詩級的磅礴氣勢，也沒有所謂戲劇化的英雄風格，整首曲子洋溢著一種春天浪漫詩意的氣息，有如一封私密的音樂情書，記錄下貝多芬心中最細膩、柔軟的一面。

在古典音樂中，不同調性反映著不一樣的音樂性格。例如 d 小調和「受難」有關，降 D 大調和「寬恕、安慰」有關，而升 F 大調－一個很少用，在貝多芬的鋼琴奏鳴曲中只出現過一次的調性，則充滿著獨特的詩意。

這首曲子有兩個樂章。第一樂章由一句四小節、非常優美的前奏展開。呈示部的第一主題先由右手唱出如歌般的旋律，緊接著鮮活靈巧的 16 分音符則宛如花叢中飛舞的蝴蝶，用自身的斑斕色彩點綴著如詩如畫的大自然。第 11 小節的三連音如同朗誦般的詩句，讚嘆著美麗的景色，也為第一主題作了收尾。第二主題雖然轉為升 d 小調，但左右手融合了第一主題如歌般的旋律和鮮活靈動的 16 分音符，讓這種憂傷彷彿只是天邊的雲朵暫時遮住陽光，之後音樂導向了更充滿靈性的調性－升 C 大調。

第一樂章第一主題 - 如歌的旋律

第一樂章第二主題 - 活潑靈動

第二樂章是活潑的快板，輪旋奏鳴曲式，主題充滿著精緻優雅的對比和幽默感，宛如一對戀人在和煦的春光下追逐嬉戲。

柏拉圖式的愛戀

這首曲子特殊的調性，除了讓音樂聽起來很詩意、夢幻之外，還有種不真實感。相較於月光奏鳴曲赤裸裸的熱情、作品 14 的甜美清新，也許貝多芬透過這首奏鳴曲作品 78 想表達的，是一種對愛情的憧憬、一段永遠不可能有結果的感情、一種柏拉圖式的愛戀。正如同他在他的藝術歌曲-「致遙遠的戀人」中引用的歌詞：

我坐在山丘上，凝視著薄霧瀰漫的鬱藍大地
 面向著遙遠的草地，在那兒我看到了你、我的愛
 而我離你是如此的遙遠
 山崗和幽谷分開了我們
 躺在我們之間、躺在所有的平安、喜樂與折磨之間
 啊~你無法看到我熱切的眼眸、如火的凝視對著你
 也無法見到
 我那隨風而逝 飄散在分隔我們的空間中的嘆息
 有沒有任何愛的使者可以突破這些障礙 幫我傳遞訊息給你呢?
 我要唱! 我要唱歌!
 它將把我所受的痛苦 全轉成輕輕的喟嘆傳給你
 歌聲將驅散依竊時間與空間
 送予你一顆
 來自充滿了愛的心中 淬鍊出來的忠誠的愛心

清新甜美的少女 – 鋼琴奏鳴曲作品 14-1

貝多芬鋼琴奏鳴曲作品 14 的兩首曲子都是獻給贊助人馮布朗男爵夫人，和他同時期寫的另一首鋼琴奏鳴曲「悲愴」所展現出來的悲劇色彩很不一樣，作品 14 的兩首曲子都非常清新典雅。

作品 14-1 第一樂章為 E 大調，音樂非常優美，但不是那種軟綿綿、沒有骨頭的柔美。在這裡貝多芬巧妙地把如歌般的旋律和充滿韻律感的伴奏做結合，每次彈這首曲子，都會覺得自己好像坐在一個正在田野間行走的馬車，一邊享受著窗外如詩如畫的景色（如歌般的旋律），一邊又可以感受到馬車行進時上上下下的律動（韻律感的伴奏）

雖然是鋼琴曲，但是在這首曲子中，可以聽到很多聲部之間的對話。貝多芬之後也有將這首曲子改寫成弦樂四重奏。

第二樂章為 e 小調，採用 ABA 三段體，是我在這首曲子中最喜歡的樂章。那種遊走在大小調之間、融合喜悅和哀傷、又帶有點神祕和懷舊的復古風非常吸引我，而相較於 A 段的「陰晴不定」，中段的 C 大調就有如搖籃曲般溫柔、平靜。小節貝多芬在高音的 E 寫上的漸強，再次證明鋼琴對貝多芬來說不只是「一個樂器」。很多時候他還會用室內樂或其他樂器的思維去創作，這也讓他的鋼琴奏鳴曲有在音響效果上有著豐富且獨特的魅力。

第三樂章是一首輪旋曲，左手的三連音伴奏讓我在演奏的時候有種在森林中奔跑的輕快感，而這樣的三連音伴奏，在曲子的中段轉化為充滿活力又狂放不羈的旋律。

活潑靈動的精靈 – 鋼琴奏鳴曲作品 14-2

相較於「姊妹作」鋼琴奏鳴曲作品 14-1 第一樂章，作品 14-2 除了非常優美典雅之外，還多了一點俏皮的幽默感。第一樂章的開頭，是由左右手對唱的短小動機展開。根據貝多芬自己的說法，這裡「一聽就知道是兩個人在對話」。之後在第小節出現的第二主題，原本「你一言我一語」在爭論的兩個聲部，在這裡變成和諧的三度音二重唱。

此外，這個樂章的發展部篇幅比作品 14-1 還長很多，而且充滿著強烈的戲劇性，在第 98 小節還出現了「假再現部」。稱這地方為「假再現部」，是因為在這裡又出現呈式部的動機，只是並非原本的 G 大調，而是降 B 大調，但因為在這之前音樂已經有過一小段戲劇化的發展，所以會讓你以為這裡已經回到再現部了，殊不知一切只是個假象！短暫甜美的主題再現，其實只是暴風雨前的片刻寧靜，接下來音樂

會走向更戲劇化的發展，一直到第 115 小節，在經過 10 小節的懸念之後，音樂才真正回到再現部。這種「騙你回到再現部」的作曲手法，並不是貝多芬第一次使用，之前在作品 2-3 第一樂章就有過這樣的音樂處理，之後在很多其他作品中也有出現。

鋼琴奏鳴曲作品 14-1

「假再現部」的主題為降 B 大調
(原主題為 G 大調)

「假再現部」後，音樂推向更戲劇化的發展

鋼琴奏鳴曲作品 2-3

「假再現部」的主題為 D 大調
(原主題為 C 大調)

「假再現部」後，音樂推向更戲劇化的發展

這首曲子的第二樂章是一首變奏曲，這也是貝多芬第一次在他的鋼琴奏鳴曲中使用變奏曲。主題聽起來非常幽默有趣又有點天真，很像小孩子的進行曲。接著在經過三個變奏之後，會再聽到開頭的主題。結尾在一連串小聲的和弦之後，突然以”ff”收尾。這種讓原本昏昏欲睡的觀眾會突然嚇到跳起來的效果，讓我聯想到海頓的「驚愕交響曲」。

第三樂章的詼諧曲，是一首非常輕巧可愛的曲子，每次演奏的時候都會讓我想到莎士比亞仲夏夜之夢裡調皮的精靈。而不同於一般三段式的詼諧曲，這首詼諧曲是用輪旋曲式寫，其中的兩個插曲，一個比較戲劇化，一個則是優美抒情的 C 大調。

鐵漢柔情

很多人講到貝多芬都會想到他是個命運的鬥士，音樂有著宏大的格局、磅礴的氣勢、反抗的精神。可是就像莎士比亞除了四大悲劇，也是有很多幽默機智的喜劇一樣，貝多芬除了有「熱情」、「月光」、「悲愴」等重量級的明星奏鳴曲之外，也有很多清新可人、不容忽視的創作。在這些曲子裡，我們聽不到和命運的搏鬥，聽不到英雄的愛恨情仇，只有一種輕鬆可愛的幽默感。

這種天真爛漫的感覺，像極了愛情。