

林姿茵鋼琴世界巡迴演出 - 台灣場

完全普羅高菲夫

普羅高菲夫全本鋼琴奏鳴曲

主辦 歐普思音樂藝術

合辦 高雄 Banana 音樂館

協辦

「完全普羅高菲夫」

計畫緣起

普羅高菲夫是誰？

他是二十世紀很重要的俄國作曲家。他的個性尖銳、叛逆，就讀音樂院時，被老師視為是離經叛道的學生。然而在叛逆的標籤下仍然掩蓋不了他洋溢的才華，他畢業時不但一次拿下鋼琴、作曲、指揮三項文憑，他自創的那種黑暗詭譎、古怪又大膽的音樂風格，至今仍深受許多人喜愛。

以前在彈普羅高菲夫的時候，是愛上他音樂中強烈的節奏感和黑色幽默，現在再彈普羅高菲夫，才發現自己真正愛上的其實是他音樂中的那種坦率和真誠，還有他那種不在意外界的眼光、樂於成為自我的心。

普羅高菲夫在世的時候，他的音樂並沒有獲得大家的認同。在他移居海外的時期，美國和法國的聽眾都無法接受他這種過於前衛的音樂語言，回俄國之後，又碰上史達林的共產黨高壓統治。然而即使面臨被共產黨迫害的危機，他仍然經常遊走在當權者的刀口上，創造屬於自己風格的音樂，以獨特的音樂語言道盡許多人平日不敢說出的內心話，給無情的獨裁者一記當頭棒喝。他的音樂完全顛覆了傳統，有一種強烈的風格和和童心未泯的色彩，彷彿他心中一直都住著一個古靈精怪又聰慧的小男孩，總是能以獨特的視角，一針見血地揭開現實社會的虛偽，並在無形中帶給我們很多對人生的新觀點，喚醒我們心中最真實的聲音，教會我們不要害怕成為真正的自己。因為每一個人都是獨一無二的，而總有人會喜歡我們的獨特，就像喜歡普羅高菲夫的音樂一樣

「完全普羅高菲夫」是我 2022-2023 年的世界巡迴演出主題，演出的國家包括：義大利、西班牙、德國、美國和台灣。曲目有普羅高菲夫的九首鋼琴奏鳴曲和兩套組曲；「灰姑娘」和「羅密歐與茱麗葉」。藉著這個計畫，希望能帶大家走入普羅高菲夫天馬行空又迷人的音樂世界，一起感受他的作品獨一無二的魅力！

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和融合·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 Wille Rolf-Peter, Brenno Ambrosini, Dimitri Bashkirov, Cyprien Katsaris, Benedetto Lupo, Alexander Kobrin, Roberto Cappello, Erica Lux, Violetta Egorova, Leslie Howard, Francesco Nicolosi, Yuri Hayrapetyan, Stanislav Igolinsky,.....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，於 11 天內於台灣全國北中南各地，以七場鋼琴獨奏會完成貝多芬 32 首奏鳴曲全套音樂會演奏之壯舉。2022 年世界巡迴演出「完全普羅高菲夫」，受邀於義大利、西班牙、德國、美國等地演出普羅高菲夫全套鋼琴奏鳴曲

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、中提琴家 James Cullen、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，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。

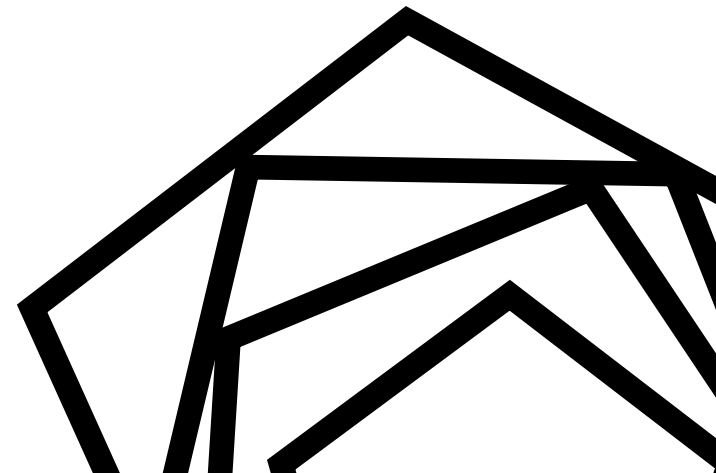

戰爭與童話

War and Fairytale

12月8日 19:30 國立台南大學雅音樓
12月15日 19:30 國家兩廳院 演奏廳

「渾沌和不確定感統治了這個世界，眼前所見盡是殘忍的暴力，但這不表示我們過去所依靠的就從此消失，我們仍然可以繼續去感受、去愛。不論是男是女，我們齊聲抗議並分擔那份共同的悲傷，我們勢如破竹地向前進，帶著與生俱來的求勝意志，於伴隨而來的艱鉅奮鬥之中，我們獲得力量去肯定那無法抑制的生命力」

- 俄國鋼琴家 S.李希特

"Chaos and uncertainty reign. We see murderous forces ahead. But this does not mean that what we live by before thereby ceases to exist. We continue to feel and love."
- Russian pianist S. Richter

Program

演出曲目

鋼琴組曲「灰姑娘」，作品 102 Piano Suite "Cinderella" , Op.102

1. 圓舞曲 (灰姑娘和王子) | Waltz : Cinderella and the Prince
2. 灰姑娘的變奏曲 | Cinderella' s Variation
3. 吵架 | Querrel
4. 圓舞曲 (灰姑娘去舞會) | Waltz: Cinderella Goes to the Ball
5. 披肩之舞 | Pas de Chale
6. 愛情 | Amoroso

降 B 大調第七號鋼琴奏鳴曲，作品 83 Piano Sonata no.7 in B Flat Major , Op.83

- I. 不安定的快板 | Allegro inquieto
- II. 深情的行板 | Andante caloroso
- III. 急促 | Precipitato

—— 中場休息 *Intermission* ——

降 B 大調第八號鋼琴奏鳴曲，作品 84 Piano Sonata no.8 in B Flat Major, Op.84

- I. 溫柔的行板-中庸的快板 | Andante dolce – Allegro moderato
- II. 如夢似的行板 | Andante sognando
- III. 急板 | Vivace

戰爭與童話

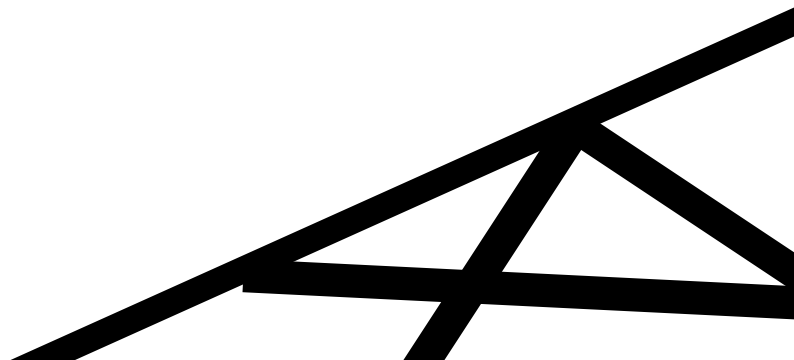
「戰爭與童話」是一場以光明和黑暗為主題的音樂會。這場音樂會的曲子都是在第二次世界大戰期間寫的，然而它們的風格卻很不一樣。

以第七號和第八號鋼琴奏鳴曲來說，這兩首曲子又被大家稱為「戰爭奏鳴曲」。我們在這兩首曲子中，就可以聽到普羅高菲如何用音樂反映出戰爭的黑暗和殘酷。像是他在第七號鋼琴奏鳴曲的第一樂章中，就用了很多很強烈的節奏和很尖銳的和聲表現出戰爭時期人的瘋狂和絕望。第二樂章的中段則用左右手交錯的和弦描寫出敲響的喪鐘，深刻地用音樂表現出人直視死亡的恐懼。而相較於充滿血和暴力的第七號鋼琴奏鳴曲，第八號鋼琴奏鳴曲就比較沒有這麼多扭曲撕裂的情緒。在這首曲子中，普羅高菲夫用了很多很長的旋律和陰鬱的和聲，來營造出戰後一片狼藉、看到家園變成廢墟的悵然失落。如夢似的第二樂章則宛如對在戰爭中逝去的家人朋友的回憶和思念。而在歷經了漫長的黑暗之後，在終樂章終於贏來了最後的勝利。

而這場音樂會的另一個曲目-作品 102 鋼琴組曲「灰姑娘」雖然也是二戰期間寫下的，但是它就是一部非常有趣的曲子。這套組曲是改編自普羅高菲夫同名的芭蕾舞劇「灰姑娘」，總共包括六首小曲，每首小曲都有一個標題。音樂非常甜美夢幻、也很有畫面。例如在第一首「灰姑娘和王子相遇的圓舞曲」中，開頭那幾個魔幻似的和絃及華爾滋的前奏，完全描寫出灰姑娘有些驚訝又有些害羞地走進舞會的心情。第三首「吵架」中，則故意用左右手交錯、對不起來的和絃，表現出灰姑娘兩個姐姐意見不合、詼諧逗趣的吵嘴場景。

其實我第一次聽到這個作品的時候，實在很難想像普羅高菲夫怎麼能在這麼動盪不安的戰亂時期，寫下這麼逗趣的音樂。但後來仔細想想，我覺得這就是我們所謂音樂的力量吧！因為在當時那種動盪不安的環境下，我覺得人會需要像童話一樣美好的音樂帶給他們希望。讓他們相信不管當下的環境再怎麼艱苦，最後一定都還是能像灰姑娘的童話一樣有一個幸福美好的結局。

反觀這幾年動盪不安的時局-不管是新冠肺炎的肆虐或今年發生的烏俄戰爭，都影響了很多人的生活。在「戰爭與童話」這場音樂會中，我希望能透過這套特別的曲目，帶大家在這個不盡完美的世界中，一起找到不同的力量和希望！

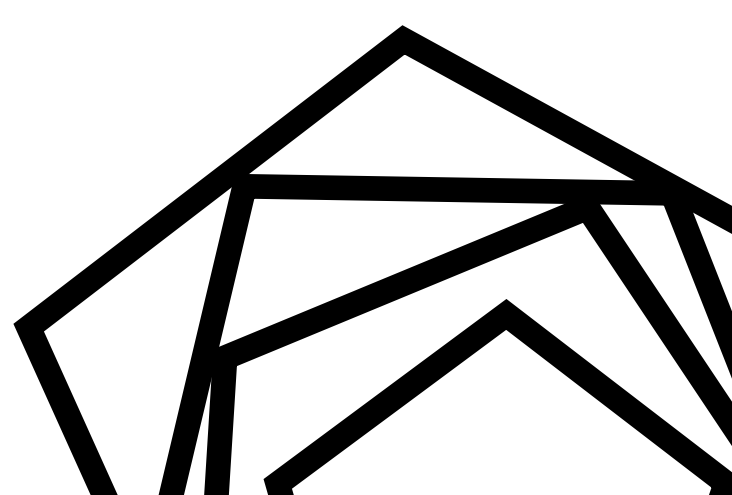

血色浪漫

Love in Blood

12月28日 19:30 衛武營國家藝術文化中心 表演廳
1月7日 19:30 新北市政府文化局 演奏廳

“狂暴的愛往往預示著狂暴的結局，就像火與火藥的親吻，
在最得意的瞬間煙消雲散” - 羅密歐與茱麗葉

*And in their triumph die, like fire and
powder, which as they kiss consume*

- W. Shakespeare "Romeo and Juliet"

Program

演出曲目

f 小調第一號鋼琴奏鳴曲，作品 1

Piano Sonata no.1 in f Minor, Op.1

快板 – 速度轉慢 – 速度轉快 – 速度轉慢
Allegro – Meno mosso – Piu' mosso – Meno mosso

C 大調第五號鋼琴奏鳴曲，作品 135

Piano Sonata no.5 in C Major, Op.135

- I. 平靜的快板 | Allegro tranquillo
- II. 行板 | Andantino
- III. 小快板 | Un poco allegretto

c 小調第四號鋼琴奏鳴曲，作品 29

Piano Sonata no.5 in C Minor, Op.29

- I. 非常和緩的快板 | Allegro molto sostenuto
- II. 行板 | Andante assai
- III. 有精神的快板 | Allegro con brio, ma non leggiero

中場休息 *Intermission*

鋼琴組曲「羅密歐與茱麗葉」，作品 75

Piano Suite "Romeo and Juliet", Op.75

- 1. 民間舞曲 | Folk Dance
- 2. 場景 | Scene
- 3. 小步舞曲 – 客人們到來 | Minuet
- 4. 少女茱麗葉 | Young Juliet
- 5. 假面舞會 | Masks
- 6. 蒙泰歐語凱普萊特 | Montagues and Capulets
- 7. 勞倫斯神父 | Friar Laurence
- 6. 提伯爾特 | Mercutio
- 6. 少女的百合之舞 | Dance of the Girls with Lilies
- 6. 羅密歐與茱麗葉告別前夕 | Romeo and Juliet before Parting

血色浪漫

一般我們講到普羅高菲夫音樂的特色時，大家通常會聯想到的就是；強烈的節奏感、不和諧的和聲、還有諷刺、黑暗獵奇的風格。但是除了這些特點之外，其實普羅高菲夫本身也是一個很會寫旋律的高手。他寫出來的旋律都非常朗朗上口又很優美，再配上他獨有的黑色幽默和非常華麗前衛的和聲，就創造出一種很特別的浪漫風格。

在「血色浪漫」這場音樂會裡，跟大家分享的就是普羅高菲夫比較浪漫抒情的作品。開場的第一首曲子-第一號鋼琴奏鳴曲是改編自普羅高菲夫 15 歲時寫的另一首鋼琴奏鳴曲。那首鋼琴奏鳴曲原本有三個樂章，普羅高菲夫用把它第一樂章的動機和樂句改寫和擴大，變成了他的第一號鋼琴奏鳴曲。這首奏鳴曲在風格是承襲後期浪漫樂派，旋律線條綿長，音樂非常熱情澎湃。

第五號鋼琴奏鳴曲是普羅高菲夫在離開俄國後寫的唯一一首鋼琴奏鳴曲。作品的首演是在巴黎，由作曲家本人演奏。樂曲總共有三個樂章，第一樂章和第三樂章音樂非常純淨優雅，有種清新脫俗的美，大量的半音進行則為樂曲增加了一種魔幻的色彩，每次彈奏都會讓我想到奇幻小說裡精靈住的仙境。夾在中間的第二樂章像是個小小的間奏曲，音樂非常詼諧逗趣。

第四號鋼琴奏鳴曲有三個樂章，整體來說調性比較沉重陰暗，從第一樂章就感覺一直在醞釀什麼伏筆，然而這個伏筆是什麼必須要等到最後一個樂章爆發開來時才會揭曉。跟這一場音樂會的其他作品比起來，我覺得第四號鋼琴奏鳴曲是一首比較深沉、內斂的作品。它沒有第一號鋼琴奏鳴曲的直率熱情，沒有第五號鋼琴奏鳴曲的浪漫詩意，但是它有一種獨特、神秘的美藏在多聲部的旋律和動機裡。仔細聆聽，你會發現自己也會不知不覺地愛上這首曲子！

音樂會下半場的曲目-鋼琴組曲「羅密歐與茱麗葉」總共包括十首小曲，是改編自普羅高菲夫的同名芭蕾舞劇。組曲中的每首小曲都有一個標題，順序基本上是按照「羅密歐與茱麗葉」的故事劇情，但也有穿插一些描寫角色個性的小曲。普羅高菲夫在這套組曲中，不但生動地用音樂描寫出各種細膩的感情變化和戲劇場景，而且每首曲子的旋律都非常好聽，可以說是完全發揮了他旋律大師的功力！

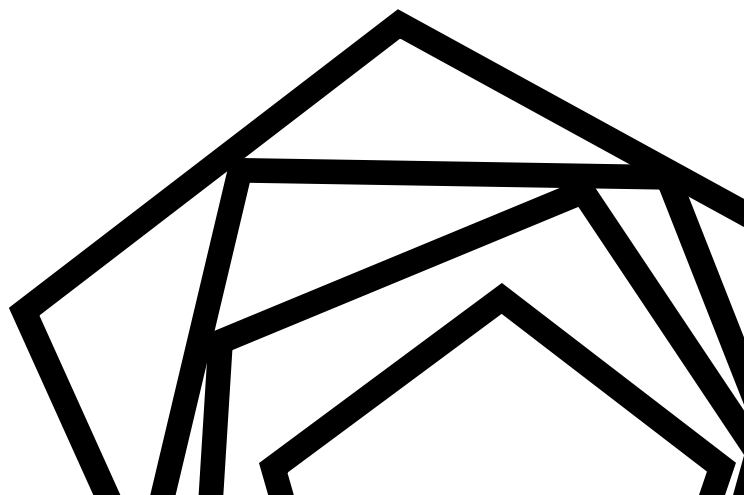

反轉黑白

Upsidedown

1月8日 19:30 高雄 Banana 音樂館

“你能想像的一切都是真實的”- 巴伯羅·畢卡索

“Everything you can imagine is real”- Pablo Picasso

Program

演出曲目

d 小調第二號鋼琴奏鳴曲 · 作品 14

Piano Sonata no.2 in d Minor, Op.14

- I. 不太快的快板 | Allegro ma non troppo
- II. 有力的快板 | Allegro marcato
- III. 行板 | Andante
- IV. 甚快板 – 中板 – 甚快板 | Vivace – Moderato - Vivace

C 大調第九號鋼琴奏鳴曲 · 作品 103

Piano Sonata no.9 in C Major, Op.103

- I. 稍快板 | Allegretto
- II. 吵鬧的快板 | Allegro strepitoso
- III. 平靜的行板 – 和緩的快板 | Andante tranquillo – Allegro sostenuto – Tempo I
- IV. 有精神的快板 | Allegro con brio

中場休息 *Intermission*

A 大調第三號鋼琴奏鳴曲 · 作品 28

Piano Sonata no.3 in A Major, Op.28

狂暴的快板 | Allegro tempestoso

A 大調第六號鋼琴奏鳴曲 · 作品 82

Piano Sonata no.9 in C Major, Op.82

- I. 中庸的快板 | Allegro Moderato
- II. 稍快板 | Allegretto
- III. 很慢的圓舞曲速度 | Tempo di valzer lentissimo
- IV. 甚快板 | Vivace

反轉黑白

19世紀是個多愁善感的世紀，哪怕是感情神經最末端的細微變化，作曲家都要用音符刻劃出來。而當浪漫與精緻、感性和唯美無以復加時，就會有人走出來，用槌子砸碎前人妄圖越擦越亮的玻璃世界- 而這個人就是普羅高菲夫!

從學生時期、移居美國、法國，再到回歸俄國，這位俄國音樂鬼才一直不斷試圖以其獨特的音樂語言顛覆人對音樂的感知，讓大家看到在情感光譜的另一端還有另一個新世界等著我們去探索。

在「反轉黑白」這場音樂會中的四首鋼琴奏鳴曲，分別寫於普羅高菲夫不同的人生時期。從血氣方剛的青年時期、飽經戰亂的中壯年時期，到看淡一切的晚年 - 藉著音樂，我們不但可以感受到這位叛逆又有才華的作曲家在人生不同階段的心境變化，也可以跟著這位鬼才作曲家一步步地探索想像力和創造力的極限。

開場的第二號鋼琴奏鳴曲寫於 1912 年，是普羅高菲夫第一首有完整四樂章形式的鋼琴奏鳴曲。這首曲子的風格非常多元 - 從浪漫抒情的旋律到強烈尖銳的節奏，從機械式的無窮動觸技曲到詼諧逗趣、充滿黑色幽默的片段，可以說是普羅高菲夫融合最多不同風格的一首奏鳴曲，也是第一首可以聽見普羅高菲夫個人音樂特色的奏鳴曲。音樂會的另外一首曲子-第三號鋼琴奏鳴曲是普羅高菲夫的鋼琴奏鳴曲中最短的一首，只有一個樂章。整首曲子從頭到尾都可以感覺到一股源源不絕的活力。中間也有穿插俄羅斯童話式的抒情片段。

下半場的第六號鋼琴奏鳴曲則是寫於 1940 年，有四個樂章，跟第七號和第八號鋼琴奏鳴曲一樣被稱為「戰爭奏鳴曲」。樂曲中用了很多激烈的節奏和尖銳的和聲表現出大戰來臨前的不安和緊張感。

而另外一首作品-第九號鋼琴奏鳴曲則是一首很特別的曲子。這首奏鳴曲是普羅高菲夫過世前六年寫的。由俄國鋼琴家李希特於 1951 年在莫斯科首演。首演當天因為普羅高菲夫已經病得太重，無法出席音樂會，所以他是從電話聽李希特演奏。樂曲總共有四個樂章，每個樂章的結尾是下一個樂章的開頭，最後一個樂章的結尾是第一樂章的開頭。整首曲子的樂章和樂章之間環環相扣，頭尾相連，就像是一個圓，也像是對人生的描寫：人生，從無法獨立生活的幼兒到無法獨立生存的老年，其實就像是一個圓。中間我們都爭取過、努力過、拼命過、疑惑過，然而最後都還是會回到遺忘一切的原點。人生太短，也太變幻無測，然而總有些東西是不朽的 - 例如普羅高菲夫的藝術和音樂!

