

賴致融

鋼琴 獨奏會

2022

CHIH-JUNG
LAI
PIANO
RECITAL

台灣青年
鋼琴家

英國皇家音樂院 藝術家文憑

2018 維也納海頓鋼琴大賽 首獎

2022 英國溫莎國際鋼琴大賽 第三獎

演出者簡介

鋼琴 / 賴致融
CHIH-JUNG LAI

旅英鋼琴家賴致融，為台灣青年中的佼佼者之一，在國內外皆已有許多表演機會，廣受好評；其中也在今年獲得英國溫莎國際鋼琴大賽的第三獎。甫取得英國皇家音樂院 (Royal College of Music) 的 Artist Diploma，於 Ilya Kondratiev 及 Sofya Gulyak 門下學習，並以最優異成績 (Distinction) 取得同校的碩士文憑。

從小致融就展現優異的音樂天份，在張雅舜老師的指導下於高中獲得全國音樂比賽的第二名，並高分錄取台北藝術大學，拜入台灣鋼琴界泰斗鋼琴家魏樂富 (Rolf-Peter Wille) 教授門下，更深入了解德奧音樂及對音樂思想的啟蒙。在大學期間，也參與許多鋼琴合作的演出，備受肯定，也曾和校內弦樂團與低音管演奏家小山莉繪合作演出。大學後曾旅居奧地利學習，期間受到鋼琴家沈好霖的指導，在她的指導下，建立了他對音樂及音色嚴格的追求及品味；及佈雷納音樂院翁惠慧教授悉心指導。在學琴生涯中，也曾接受許多大師的指點，如第十屆蕭邦大賽得主鄧泰山 (Thai-Son Dang)、Maria Joao Pires、Robert Levin 及 Dominique Merlet 等名家指導。

- 2022 · 英國溫莎鋼琴大賽 三獎 (Windsor International Piano Competition)
- 2021 · 以優異成績 (Distinction) 取得英國皇家音樂院 (Royal College of Music) 碩士學位
- 2020 · 錄取英國皇家音樂院 (Royal College of Music) 最高演奏文憑 (Artist Diploma)
  - 受對位室內樂團邀請演出多場屏東演藝廳大廳音樂會
- 2019 · 就讀英國皇家音樂院 (Royal College of Music) 碩士，於俄國鋼琴家 Ilya Kondratiev 門下學習
- 2018 · 參與名鋼琴家 Maria Joao Pires 舉辦之工作坊，於結業演出時廣受好評，並得到大師親自讚揚
  - 獲得維也納海頓鋼琴大賽首獎
- 2017 · 獲選參與 Dominique Merlet 大師班並於結業參與薩爾茲堡音樂節的演出
- 2012 · 蕭泰然鋼琴比賽 第二名
- 2011 · 舉辦首場個人獨奏會
  - 錄取台北藝術大學音樂系
- 2010 · 參加國立台灣交響樂團主辦的國際鋼琴營，接受林淑真、郭宗愷、張欽全、巴黎師範音樂院 Nelson Delle-Vigne Fabbri 及鄧泰山等教授指導，也接受鋼琴家胡濤云指導，並獲選至台中中山堂演出
  - 全國學生音樂比賽高中鋼琴 A 組 優等第二名
- 2009 · 高雄市音樂比賽高中鋼琴 A 組 優等第二名
  - 高雄縣國際音樂節頂尖人才選拔 鋼琴高中組 第一名
- 2008 · 獲選參加美國 Walnut Hill 音樂營，接受陳必先、陳宏寬、劉孟捷、新英格蘭音樂院教授 Sylvia Chambliss 等教授指導
- 2007 · 高雄市音樂比賽國中鋼琴 A 組 優等第一名
  - 於高雄市文化中心至德堂與高雄市青少年交響樂團合作演出鋼琴協奏曲

C. Franck (1822 - 1890) - Prélude, Fugue et Variation, Op. 18 法朗克 - 前奏、賦格及變奏，作品 18

法朗克出生於比利時，後成為巴黎音樂院的管風琴教授、作曲家、演奏家，今年為其 200 週年冥誕。他的作品致力於器樂音樂、神劇，承接李斯特的標題音樂及華格納的和聲風格，融合傳統「對位」的創作手法，在管風琴及鋼琴作品上有著極具代表性的「法式巴洛克」成就。

這首「前奏、賦格及變奏，作品 18」提獻給他的好友聖桑 (Camille Saint-Saëns, 1835-1921)，有著兩個版本：一為管風琴獨奏版，另則為給鋼琴與風琴的二重奏版本。法朗克在 1864 年首次演出了這首樂曲，但直到 1868 年才正式出版。今晚演奏的鋼琴獨奏版本，則為 Harold Bauer (1873-1951) 所改編而成。

長年致力於管風琴作品的法朗克，樂曲中帶有濃厚的宗教特質，「三位一體」的虔誠信仰，深刻地融入到他的音樂裡。這首樂曲主要分為三個段落：前奏 (Prélude)、短暫過渡的緩版 (Lento)、賦格 (Fugue) 及變奏 (Variation, Andantino)。第三段落的變奏為前奏的變化與再現，前後兩樂段皆使用了三拍的複拍子九拍的概念 (3×3=9)，三段落更接續不斷地演奏 (attacca)，將巴洛克的「前奏曲與賦格」的概念擴充為如同 A-B-A 的三段歌謠曲式，整首樂曲聽起來溫暖深厚，宛如作曲家將內心對上帝的虔誠禱告，以巴洛克的傳統形式、浪漫時期的和聲語法，用以當時法式的風格呈現。

M. Clementi (1753 - 1832) - Sonata in C Major, Op. 33 No. 3 克萊門蒂 - C 大調奏鳴曲，作品 33 第 3 號

在西方音樂古典跨入浪漫時期的風格裡，時代交錯下有著巨大的轉變，鋼琴作品大致可分為三種類型：一為大量的「練習曲」(Études)，為求高難度的演奏技術所預備的練習樂曲、二則為性格小品 (character pieces)、三為炫技型的作品 (virtuosos)。許多作曲家如徹爾尼 (C. Czerny, 1791-1857)、克萊門蒂，即為當時大量的練習曲創作無數的作曲家、音樂教育家。而此時期的「奏鳴曲」泛指器樂曲，克萊門蒂的奏鳴曲作品可視為其「練習曲」的範疇。

克萊門蒂出生於義大利羅馬，長年於英國發展，作品風格優雅精煉、技巧高超，最著名的為其鋼琴練習曲 100 首『名手之道』(Gradus ad Parnassum, Op.44)，為專門針對鋼琴演奏中所出現的各種技巧的練習曲集。

這首 C 大調奏鳴曲，作品 33 第三號帶有充滿活力的音樂風格，分為三個樂章：快板且富有精神的 (Allegro con spirito)、慢板 (Adagio) 及急板 (Presto)。整首樂曲具技術又不失音樂性，技術難度也能展現演奏者自身的演奏能力，音樂會中則能呈現令人耳目一新的感受。本作品亦有鋼琴協奏曲版本，在獨奏的版本中呈現如交響化和弦、華彩樂段 (Cadenza) 等協奏曲風格，但因原創樂譜已不可考，因此後來被作曲家 Johann Baptist Schenk (1753-1836) 於 1796 年整理出版其鋼琴協奏曲版本。

F. Liszt (1811 - 1886) / G. Händel - Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel Almira, S. 181 李斯特 / 韓德爾 - 薩拉邦德及夏康，選自歌劇「阿爾米拉」，編號 181

李斯特這一生中所譜寫的改編曲 (Transcription) 在西方音樂史上佔有舉足輕重的地位，除了原創曲 350 餘部作品，改編曲更高達 420 餘部，舉凡交響曲、藝術歌曲、歌劇、鋼琴作品等，改編的範圍包羅萬象，涵蓋各種音樂作品類型。這首「薩拉邦德及夏康」則是李斯特在 1879 年，為了其英國學生在英國的韓德爾音樂節所改編創作，擇其薩拉邦德與夏康舞曲，選自韓德爾的首部歌劇「阿爾米拉」做為鋼琴獨奏曲的整合改編。

李斯特選擇當時鮮少人知悉的韓德爾歌劇做為題材，多半認為是為了迎合當時英國觀眾的喜好，而選擇韓德爾非巴赫 (J. S. Bach, 1685 - 1750) 的巴洛克題材。在這首鋼琴作品中，李斯特僅保留原始的歌劇旋律輪廓，改變了歌劇中舞蹈順序 (在歌劇中，薩拉邦德舞曲接於夏康舞曲之後)，並且增添了更多的個人創作、過渡樂段、動機發展題材，以及他自己對於舞蹈段落本身不同的處理。薩拉邦德舞曲在本首樂曲中比起夏康舞曲佔了更重要的地位，李斯特除了延伸舞曲的旋律、將和聲處理深化之外，更增加了許多炫技式 (virtuoso) 的段落，讓整首鋼琴改編獨奏曲極富新意，獨立於韓德爾原創歌劇之外。

中場休息

YI-TING LU - Spider's web

呂佺庭 - 絲 (WORLD PREMIERE 世界首演)

「絲」為鋼琴獨奏曲，受鋼琴家賴致融委託，創作一呼應舒曼交響練習曲之小品。

在具體意象中，蜘蛛絲看似脆弱，不過蛛網保有強度韌性、拉伸與延展性，因此，音樂上用聲部交織、動機交替的手法，表現蜘蛛吐絲時來回的反覆動作，隱喻舒曼對音樂的毅力與熱情。而樂曲中，除了在架構上對應舒曼交響練習曲的拱門式結構，更運用琶音、顫音、快速音群與遞增的裝飾奏拓展音域，承接舒曼賦予鋼琴獨奏具備交響曲音響張力的概念。

此創作亦融合作曲家對音樂感知的研究：重複動機與單一音的疊加、踏板殘響、樂句的排列組合等，皆是作為聲音組織如何影響聽覺的探討。

青年作曲家呂佺庭生於臺中，臺灣。作品曾獲選為 2021 William T. Faricy for Creative Music 獎、2021 Transient Canvas Composition Fellowship program、2020 Nief-Norf 國際音樂節、2020 泰國 New Music and Arts Symposium 國際徵曲、2018 聯合國教科文組織下的國際作曲家廣播會議之臺灣代表、2017 the Carl Kanter Award 貳獎，於台灣、韓國、泰國、美國、芬蘭、義大利、法國等地演出。其創作也獲選為 2019 ilSUONO 與義大利出版社 AltrEdizioni Casa Editrice 之出版作品。

近年合作的現代樂團及獨奏家包括 Arditti 弦樂四重奏、Les Métaboles 合唱團、Mivos 弦樂四重奏、Mise-en 現代樂團、Yarn/Wire 鋼琴打擊四重奏、三個人 3PEOPLEMUSIC、巴松管演奏家 Ben Roidl-Ward、單簧管演奏家 Vasko Dukovski、曼哈頓學院交響樂團、台灣國立交響樂團等；活躍於音樂節及大師班，包含荷蘭 Young Composers Meeting、芬蘭 Musiikin Aiko Time of Music、法國 Voix Nouvelles Academy in Royaumont、德國 Musikinstitut Darmstadt、義大利 Sound of Wander、義大利 ilSUONO、韓國 Art Incubator、美國 Yarn Wire Academy、美國 Sforzando 新音樂青年作曲會議等。

佺庭於 2011 年進入國立臺北藝術大學與楊聰賢教授修習理論作曲。2015 年負笈美國進入曼哈頓音樂院研究所 (Manhattan School of Music)，師從 Reiko Fütting、Susan Botti，並以優異等第 (Dean's List) 獲頒碩士學位。現於美國西北大學 (Northwestern University) 以全額獎學金攻讀博士學位 (Doctor of Philosophy)，師事 Hans Thomalla、Jay Alan Yim、Alex Mincek。

R. Schumann (1810 - 1856) - Sinfonische Etüden, Op. 13

舒曼 - 交響練習曲，作品 13

舒曼無庸置疑為浪漫時期重要的鋼琴作品作曲家代表之一，其性格小品舉凡如狂歡節 (Carval) 、大衛同盟舞曲 (Davidsbündlertänze) 、克萊斯特魂 (Kreisleriana) 等，每部作品具有其獨特的性格與創作語法，並具有高度文學作品的特質。這首「交響練習曲」的成立過程相當複雜，1837 年以「12 首交響練習曲」出版，由主題與 12 首練習曲構成，12 首練習曲當中 9 首是依據主題的變奏曲。到 1852 年出版第二版時，第 3 曲與第 9 曲被刪除，而由主題與 9 首變奏曲與終曲構成，樂曲標題也改成「依變奏曲形式的練習曲」(Études en forme de variations)。

主題 (Thema) 為行板 (Andante) 的升 c 小調，帶有憂鬱風格的旋律配上豐富的和弦變化。

- 第 1 練習曲 (第 1 變奏) - 稍微生動的 (Un poco più vivo)，同為升 c 小調，以附點的動機變化穿梭在各聲部之間，賦格模仿形式呈現。
- 第 2 練習曲 (第 2 變奏) - 強調旋律的 (marcato il canto)，主題旋律與低聲部線條交錯著連續重複的和弦進行，開始建立其樂曲主要的交響化特徵。
- 第 3 練習曲 - 活潑生動的 (Vivace)，高聲部以跳躍琶音方式呈現，旋律主要在低聲部進行。
- 第 4 練習曲 (第 3 變奏) - 開頭即如同主題旋律的下行升 c 小調和弦，低聲部更以模仿卡農的形式呈現，並以突強 (sf) 記號來標示主題的起始，呈現其厚重強烈的快板。
- 第 5 練習曲 (第 4 變奏) - 詼諧的 (Scherzando)，用以類似附點的節奏來呈現其詼諧的風格，並也帶有模仿聲部的特色。
- 第 6 練習曲 (第 5 變奏) - 激動的 (Agitato)，高聲部旋律及重音與低聲部重音切分交錯進行，開闊的和聲充分顯現其激動的音樂風格。
- 第 7 練習曲 - 忽然轉為關係調 E 大調，並用以非常光輝燦爛的風格呈現，彷彿逐漸迎向光明般地在前進。
- 第 8 練習曲 - 又回到了升 c 小調，其特徵是附點與急速的音階，在舒曼的作品『克萊斯特魂』中亦有類似音樂風格的段落。
- 第 9 練習曲 - 儘可能的急板 (Presto possibile)，以 3/16 拍跳躍音符的方式呈現其短促與急躁感，最後則以升 c 小調由下往上的旋律忽然地結束了此曲。
- 第 10 練習曲 (第 8 變奏) - 有力的快板 (Allegro con energia)，高聲部的和聲搭配低聲部無窮動的半音旋律進行，同時呈現了和聲的力度以及快板的旋律線條。
- 第 11 練習曲 - 為富有表情的行板 (Andante, Con espressione)，此曲為升 g 小調，高聲部流動的呈現並帶有 5 連音符的旋律進行，低聲部的細碎感如同震音一般，宛如一段美麗的哀愁。
- 第 12 練習曲 (終曲) - 為燦爛的快板 (Allegro brillante)，以嶄新的降 D 大調呈現，亦為升 C 大調 (與主題為平行關係調)。此曲雖然是變奏曲，但具有獨立兩段式 (ABABA) 的形式，第一段壯闊的和聲並帶有附點的節奏進行，令人聯想到舒曼『狂歡節』創作的影子。第二段利用這些創作素材，展開較為柔和的音樂風格，最後則為如同勝利般的進行曲。這首變奏曲是依據馬施納 (Heinrich Marschner, 1795 - 1861) 的歌劇「聖堂騎士與猶太女」(Der Templer und die Jüdin) 中的歌曲「值得驕傲的英格蘭啊，歡樂吧！」(Du stolzes England freue dich!) 的主題所寫作的變奏曲。

整套樂曲如其名，交響化的和聲厚重如管弦樂般，十二段練習曲各有不同風格與呈現不同的鋼琴演奏技法，結尾則壯闊宏偉且極富精神與活力，柴可夫斯基 (Peter Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893) 甚至將第 11、12 練習曲改編為管弦樂曲。

12/21 衛武營
19:30 國家藝術文化中心
表演廳

C. Franck (1822 - 1890)
- Prélude, Fugue et Variation, Op. 18
法朗克 - 前奏、賦格及變奏，作品 18

M. Clementi (1753 - 1832)
- Sonata in C Major, Op. 33 No. 3
克萊門蒂 - C 大調奏鳴曲，作品 33 第 3 號

F. Liszt (1811 - 1886) / G. Händel
- Sarabande und Chaconne aus
dem Singspiel Almira, S. 181
李斯特 / 韓德爾 - 薩拉邦德及夏康，
選自歌劇「阿爾米拉」，編號 181

中場休息

YI-TING LU
- Spider's web | WORLD PREMIERE
呂佾庭 - 絲 | 世界首演

R. Schumann (1810 - 1856)
- Sinfonische Etüden, Op. 13
舒曼 - 交響練習曲，作品 13

指導單位

主辦單位

贊助單位

