

C L A R A

W I E C K

T H E

犀利人妻

克拉拉舒曼的枕邊私語。

A R T I S T

T H E

W O M A N

樂興之時管絃樂團

史上最傳奇的女性鋼琴家，
一段無敵撲朔迷離的三角關係，
一齣「他們究竟有沒有……」的壓抑情緣；
克拉拉如何成為連李斯特都驚為天人的鋼琴家？
她的創作才情卻又如何殘酷的被壓抑？
作為一個現代職業婦女先驅的她，
如何取得安身立命的平衡？

一台鋼琴、一個女人、
一個犀利人妻的心碎故事。

犀利人妻

克拉拉舒曼的枕邊私語。

CLARA WIECK THE ARTIST THE WOMAN

目錄

- 2 關於這場音樂會
- 2 緣起不滅／江靖波
- 3 女人，你的名字是……？／野墨坊 黑天
- 4 天職與使命，母親與演奏家／魏宇梅
- 5 透著涼／施璧玉
- 6 演出曲目
- 8 克拉拉·維克·舒曼年表
- 9 樂曲提點
- 18 關於演出者
- 18 藝術總監／江靖波
- 19 導演／黑天
- 20 鋼琴／魏宇梅
- 21 鋼琴／范姜毅
- 22 女高音／施璧玉

演出時間／2012.07.27 (五) 19:30
2012.07.28 (六) 14:30、19:30
2012.07.29 (日) 14:30

演出地點／國家戲劇院實驗劇場

指導單位／ 文化部
MINISTRY OF CULTURE

主辦單位／ 樂興之時管絃樂團

贊助單位／ 財團法人國家文化藝術基金會
台北市文化局

特別感謝／名記琴行（葛洛蒂安）

工作人員

藝術總監／江靖波 導演／黑天 鋼琴／魏宇梅、范姜毅 女高音／施璧玉
製作人／唐明璋 執行製作／陳百彥 廣宣行銷／邱惠鈴、廖育伶、楊美倫、吳安祺
影像採集、多媒體製作／江靖波 燈光設計／王耀崇 平面設計／李長沛
節目單構成／張盛權 梳化／朱怡靜 攝影／王永年 錄音錄影／李梓民工作室

緣起不滅／江靖波

我之認識克拉拉，也是從愛上布拉姆斯起了頭，只是當時青澀，沒能懂女人的心、女人的情、女人之思慮、女人之韌毅，只看見布拉姆斯的深情、他的躊躇、某種奉獻、許多苦，並且相當程度地自我入替。而後的二十數年，累積著演奏布拉姆斯、舒曼的各樣曲目，益發驚訝並由是而生好奇，這兩位絕世天才的男士所愛的、敬的、爭取的、護的這位女性，究竟是怎麼樣的一種風華。

可是克拉拉第一次真正允許我看見她，卻是透過她的手。

那一年我在中歐遊歷，用鏡頭採集孟德爾頌相關的文物，兼且留一些舒曼相關的影像。在鄰近波昂的恩德尼希舒曼紀念館，也就是他鬱亡的那所精神病院，我看見克拉拉的石膏手拓。我該怎麼告訴你……那，是一雙堅毅不模稜的手。那是一雙嚴謹剛訥的手、那是一雙在強大的理性下有著火山般熱情的手、那是一雙追求完美跡近自虐的手、那是一雙既能享受掌聲也能面對奚落的手、那是一雙從童年到成年缺空了中間過程的手、那是一雙不得不一肩扛起，卻其實仍然渴慕柔情的手……於是，我忽然心

疼起了她。由是去年，開始讀她，不僅傳記，還有作品。很欣喜地同你說，她的好作品真不少！有格局、靈感品質高尚，旋律雖不見得流暢甜美，但總體兼備對位豐富性，從不耽溺自憐。她的藝術歌曲尤其傑出，自然細膩承轉豐饒，個人認為成就超越乃夫。

不多說，讓導演黑天、分身舒曼、布拉姆斯的范姜毅，以及生命角色上和克拉拉隔著歷史長河遙相應的兩位傑出女性藝術家魏宇梅、施璧玉共同為您訴說這位傳奇女性的枕邊私語，以及她萬分值得被認識的精彩作品！

【樂興之時】
創辦人暨藝術總監

A large, expressive handwritten signature in black ink, reading '江靖波' (Jiang Jingbo). The signature is fluid and dynamic, with long, sweeping strokes that trail off to the right.

女人，你的名字是……？ / 野墨坊 黑天

我喜歡人，尤愛女人。

所有的藝術創作都離不開「人」這個終極主題，而我偏愛講「女人的故事」。

這麼些年過來，我習慣用導演的角度，去分析不同事件的結構、描繪事件中單一角色的輪廓。最後，再以演員的身份，逐一模擬每個角色的心理狀態。這是個有趣的過程，但不見得每次都有開心的結尾。

越是理解不同角色的內在，在扮演時伴隨著角色的苦衷、困境…等狀態，就越容易讓自己的心情也變得苦澀。

於是，我學著體諒他人、學著用較為寬容的態度去看這個世界。但每次接觸到「女人的故事」，仍難免帶著一絲心疼與感傷。

長久以來，通常受到社會壓抑的女性，看似在現代多數地區，得到了較為平等的對待。

真是如此嗎？那些被強加在女性身上的「標籤」真的消失了嗎？

如果「標籤」還在，那麼將其強加在女性身上的到底是男人？還是女人？

假設男女比例是一比一。如果所有的女性都反對某張標籤，那麼，這張標籤即使沒被捨棄，也不可能理所當然地存在。

任何社會形態的演變，絕不可能只由少數人的意志決定。

不論男女，人必須先自覺，才能建立自主意志，進而獲得自由。

如果你覺得社會不公，如果你渴望自由。

那麼，你是否已經覺醒，準備為自己取個最動人的名字呢？

天職與使命，母親與演奏家 / 魏宇梅 鋼琴

現正值暑假期間，剛好學校放假，可以讓我好好的準備這場演出。我先生也非常配合地將家中大小事一肩扛起以讓我可以無牽掛地一頭栽進克拉拉舒曼的世界。即便如此，我還是保持每晚親自陪三個孩子睡覺，而在床邊和她們談談天是我每天最甜蜜的時光。

我的三個孩子都屬年幼，所以只有老大稍微理解我的工作計畫。只是她今晚也忍不住向我抱怨是否下次暑假可以不要安排任何的音樂會演出，因為好不容易放暑假可以有更多家庭互動，媽媽卻常缺席全家的活動。而老三只要想到媽媽要準備音樂會就淚眼婆娑。突然一陣鼻酸，我何嘗不知道她們要的只是我的陪伴、我的參與。

一個半世紀前，我心目中女神般的克拉拉想必也時常為此煩惱吧！煩惱如何在做為母親和演奏家的角色中得到平衡。而且不僅如此，還有她與父親、生母和後母之間、父親與情人之間、自己的事業與丈夫的事業之間、以及丈夫與布拉姆斯之間的平衡。看來，現在和克拉拉時期的生活並沒有大不同，我們總是在多重角色中一不小心就掉到時間的漩渦，如何把持住自己的理想並完善盡好社會責任，一直是毫無選擇且必須要做到的課題。

這次可以有機會詮釋克拉拉舒曼，對我來說是極大的榮耀，也是使命，因此覺得備感壓力。克拉拉，不要說是十九世紀女性保守的時代，即使以二十一世紀現代社會的眼光看來，她的成就仍然是非常卓越，令人嘆為觀止。之前只有聽聞其人，這次有機會深入她的音樂作品，便深深感受到音樂中多層次的圓融和平衡，真誠不做作，巧妙卻不特別外顯的和聲，細膩且精緻，就像她一直在多重角色中取得和諧一般。她的一生與音樂都吸引我細細地咀嚼，慢慢地感受，並深深地感動了我。

確實不再是虛空的內在，滿含淬鍊後的實土。

如果有一種氣味，也是暗暗吐放，所以你循著這氣味而來，見到斑駁堅硬的樹身，擎著葉片蜿蜒枝芽，許還爬著藤蔓，望向雲朵天際。

沒錯，是我。

記得打聲招呼，坐下來乘個陰涼。

（至於失了心的洞裡，也許棲隻燕雀或啄木鳥嘴裡正叨著止飢的蟲子……）

紮得越深，仰望天空的姿態愈益堅強。

“都看些甚麼呢？”

“藍天、浮雲、飛鳥”

“為什麼？”

“因為站在地上不能飛翔”

“那洞裡的心哪裡去了？”

“逕自天上人間徜徉”

“看，它透明長出翅膀！”

於是，站在地上時時看見自己的心遨揚～

持續紮，繼續長……

——這是四年前寫在我的部落格的短文，
此刻想送給十九世紀的克拉拉與二十一世紀的明珠。

曲目

克拉拉舒曼：即興曲，作品5，第一首

Clara Schumann: Impromptu, Op. 5, No. 1

克拉拉舒曼：四首波蘭舞曲，作品1，第四首

Clara Schumann: Quatre Polonaises pour le pianoforte in C Major, Op. 1, No. 4

貝多芬：第23號鋼琴奏鳴曲「熱情」，作品57，第三樂章

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in F minor, Op. 57('Appassionata'), Mov. 3

羅伯特舒曼：克拉拉主題即興曲，作品5

Robert Schumann: Impromptus on a Theme by Clara Wieck, Op. 5

克拉拉舒曼：舒曼主題變奏，作品20

Clara Schumann: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20

克拉拉舒曼：藝術歌曲「在岸邊」

Clara Schumann: Am Strand

克拉拉舒曼：藝術歌曲「向你道，晚安」

Clara Schumann: Die gute Nacht, die ich dir sage

克拉拉舒曼：G小調鋼琴奏鳴曲，第二樂章：慢板

Clara Schumann: Piano Sonata in G minor, Mov. 2: Adagio con espressione e ben legato

羅伯特舒曼：「自從我見到他」、「你，我手上的戒指」，
選自聯篇歌曲《女人的愛與一生》

Robert Schumann: Seit ich ihn gesehen, Du Ring an meinem Finger
from Frauenliebe und-leben, Op. 42

克拉拉舒曼：前奏與賦格，作品16，第一首

Clara Schumann: Prelude and Fugue in, Op.16, No. 1

《中場休息 Intermission》

克拉拉舒曼：A小調浪漫曲

Clara Schumann: Romance in A minor, WoO 28 (1853)

布拉姆斯：F小調第三號鋼琴奏鳴曲，作品5，第一樂章

Johannes Brahms: Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5, Mov. 1

克拉拉舒曼：藝術歌曲「他從風雨中前來」

Clara Schumann: Er ist gekommen in Sturm und Regen, Op. 12, No. 2

布拉姆斯：舒曼主題變奏，作品9

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 9

克拉拉舒曼：藝術歌曲「他們曾愛過彼此」

Clara Schumann: Sie liebten sich beide, Op. 13, No. 2

克拉拉舒曼：藝術歌曲「你為何詢問別人」

Clara Schumann: Warum willst du and're fragen, Op. 12, No. 11

羅伯特舒曼：交響練習曲，作品13

Robert Schumann: Symphonic Etude, Op. 13

克拉拉舒曼：藝術歌曲「如果你為了美而愛」

Clara Schumann: Liebst du um Schönheit, Op. 12, No. 4

克拉拉舒曼：藝術歌曲「四處充滿秘密的低語」

Clara Schumann: Geheimes Flüstern hier und dortm, Op. 23, No. 3

布拉姆斯：海頓主題變奏曲，作品56b

Johannes Brahms: Variations on a Theme
by Joseph Haydn for Two Pianos, Op. 56b.

克拉拉舒曼：四首瞬間幻影，作品15，第一首

Clara Schumann: Quatre pièces fugitives, Op. 15, No. 1

《晚安 Good Night!》

克拉拉·維克·舒曼年表

1819. 9. 13 生於德國萊比錫。
- 1823 4歲。父親菲德里克與母親瑪麗安納離異。
- 1824 5歲，父親開始授其鋼琴。
- 1828 不足9歲的克拉拉在萊比錫音樂廳首度登台。
- 1829 10歲的克拉拉已經在演奏當時叱吒風雲的帕格尼尼的炫技樂曲。
- 1830 父親發表克拉拉的第一號作品（今天也有為您演奏）。
- 1831 首次演奏舒曼的作品「蝴蝶」，時年12歲。
- 1835 舉辦首場獨奏會，同年開始秘密與舒曼相戀，父親得知後強烈反對。
- 1837 公開演奏舒曼作品。同年，18歲，與舒曼秘密訂情。
- 1838 在維也納首演，並結識時已為大師的李斯特。
- 1839 20歲的克拉拉最後一次試圖說服父親同意其與舒曼的婚事，但最終未能成功。於是，她與舒曼一道將父親送上被告席。盛怒的菲德里克將其逐出家門。
- 1840 法院批准了這對戀人的結婚請求，21歲的克拉拉與30歲的舒曼到底結為伉儷。同年，首度以克拉拉·舒曼之名舉行音樂會。
1841. 9. 1 克拉拉和舒曼的第一個女兒瑪莉誕生。
- 1843 四年過去了，菲德里克慢慢地接受事實並承認舒曼的才華，父女重歸於好。4月25日，第二個孩子伊莉莎出世。
- 1844 克拉拉與舒曼一同到俄羅斯舉辦為期四個月的巡迴演出，回響熱烈。
1845. 3. 11 三女兒茱麗出世。未及兩個月，再度懷孕。
1846. 2. 8 長子愛彌爾出世。五年之內，克拉拉生了四胎。這時，她才26歲。
- 1846 在維也納和柏林兩大重鎮介紹舒曼的作品。
1846. 7. 26 又懷上的克拉拉已經快要崩潰，她瞞著丈夫打掉了這一胎……
1848. 1. 20 生下老五路德維希。
1849. 7. 16 老六費迪南出世。
- 1850 遷居杜賽朵夫。
1851. 7. 19 舒曼帶同克拉拉踏上第二次蜜月旅行……
1851. 12. 1 么女歐根妮出世。
- 1853 20歲的年輕發亮的布拉姆斯登門拜訪舒曼夫婦。兩個人都被他的才情驚呆了。同一年，精神耗弱其實不適合擔任樂團指揮的舒曼被迫辭去杜賽朵夫音樂協會指揮之職。也同樣是這一年，舒曼和克拉拉在荷蘭舉辦音樂會，而這是他倆最後一次同台獻藝。
1854. 2. 27 舒曼投萊茵河自盡，被漁夫救起。旋即，被送入鄰近波昂的恩德尼希療養院。
1856. 7. 29 撐了一年半，飽受折磨的舒曼在恩德尼希療養院辭世。此時，克拉拉37歲。
- 1860 獨力養著七個孩子，經濟上再也難以為繼的克拉拉重新踏上巡迴演奏的征途。41歲的她已經失去了許多光環，人們對她也已逐漸陌生，演出雖偶有掌聲，但也不乏冷漠稀疏的場景。但她，還是咬著牙面對這一切。
- 1870 51歲的克拉拉在一家精神病院葬了她與舒曼的長子。
- 1871 親生母親瑪莉安娜去世。
- 1873 克拉拉親手葬了第三個女兒。
- 1877 愛恨糾結的父親也，走了。同一年，開始編輯出版丈夫的作品。
1878. 10. 24 59歲的克拉拉在萊比錫慶祝自己從藝50周年。同一年，為自己最小的兒子送葬。
1891. 3. 12 為自己舉辦告別舞臺音樂會。
曲目上有今天為您演奏的布拉姆斯「海頓主題變奏」。
- 1894 繼母去世。
1896. 5. 20 克拉拉·維克·舒曼，走完了76年不足為外人道的人生。

克拉拉舒曼：即興曲，作品5，第一首

Clara Schumann: Impromptu, Op. 5, No. 1

克拉拉舒曼：四首波蘭舞曲，作品1，第四首

Clara Schumann: Quatre Polonaises pour le piano in C Major, Op. 1, No. 4

這類型的鋼琴小品是時人，包括舒曼，很喜歡寫的音樂品項。短小、精緻、抒情、變化多端，像是文學中的散文，讀的人也不累，又可以很快引起共鳴。克拉拉在這個領域的表現很精彩，音樂性格鮮明，表情精準，且從不流於濫情或無病呻吟。然而當她意圖擊畫更大規模、結構性的作品時卻不被丈夫鼓勵，後者有點「女人家組織力不足，寫寫小品就好」的味道，這點讓我不大諒解舒曼。因為以克拉拉能夠憑讀譜便為布拉姆斯的諸般新作，包含交響曲，準確評論建議的能力觀之，克拉拉絕對有潛力創作結構性的大篇幅作品！

天才少女克拉拉維克

貝多芬：第23號鋼琴奏鳴曲「熱情」，作品57，第三樂章

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in F minor, Op. 57('Appassionata'), Mov. 3

這是大家熟悉的貝多芬《熱情奏鳴曲》，也是作為天才兒童扮相的小克拉拉隨父行走江湖時經常表演的曲目。當時樂評最驚訝的是，克拉拉不僅是技巧精湛，更重要的是思路清晰，對於貝多芬等大師的偉構有透徹的理性瞭解，展現出如同男性的彈奏音響以及知性說服力。

羅伯特舒曼：克拉拉主題即興曲，作品5

Robert Schumann: Impromptus on a Theme by Clara Wieck, Op. 5

1833年夏，舒曼與克拉拉初識。舒曼以克拉拉的《浪漫曲》為基礎，開始著手一套變奏曲，克拉拉也以此為題寫了一首《變奏曲，作品3》，回獻給他。舒曼私下在自己兄弟的印刷廠裡極為匆促地付印，因為他要趕在克拉拉的父親菲德利克的48歲生日時作為禮物送給他。克拉拉此時僅僅是個13歲的孩子，她崇拜「耽於幻想的字謎創造者」——舒曼如同一位哥哥，而他也鍾

愛克拉拉如同鍾愛一個妹妹。但事實是，舒曼於1850年回頭修訂這套年輕時的《即興曲》時，指出他以懷舊心來回顧這一切，並且暗示這恐怕是兩人擦出愛火的第一個智慧結晶。諷刺的是，1833年剛好也是布拉姆斯出生的那一年。為您演奏的是變奏曲1、3、5、6、9、11、12至賦格段。

克拉拉舒曼：舒曼主題變奏，作品20

Clara Schumann: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op 20

1853年，克拉拉寫了這闕作品送給丈夫做為生日禮物，主題取自舒曼的《彩色葉子，作品99》，第四號。這也是舒曼在家的最後一個生日。在最後一個變奏中，克拉拉精心將當年舒曼在其為克拉拉寫的《即興曲，作品5》中的自己的主題與舒曼的主題纏繞，形成了纏綿的二重唱，不知此時精神狀況已十分糟糕的舒曼聽了是甚麼感覺。八個月後舒曼就去萊茵河投了河。為您演奏的是主題和變奏1、4、7。

克拉拉舒曼：藝術歌曲「在岸邊」

Clara Schumann: Am Strand

我悲傷地在懸崖上凝視著將你我分離的潮水，
我的雙唇熱切地懇求著，
寬恕他吧，大海！

恐懼成為我的主人，啊，希望瑟縮，
只有夢中的精靈帶來心愛之人的信息。
而你，快樂的夥伴們——
喜悅與痛苦交織的黃金過往，
悲傷的淚水永難忘懷，
啊～你不了解我的苦痛！

仁慈待我吧，夜晚時刻，
願安歌降臨我的雙眼，
親切的精靈們，低語著訊息
從心愛之人那兒來到我身邊。

克拉拉舒曼：藝術歌曲「向你道，晚安」

Clara Schumann: Die gute Nacht, die ich dir sage

向你道，晚安，
親愛的朋友，請傾聽！
天使來回傳達問候。
帶著我的祈願給你
再帶回到我身邊：
你的朋友送給你的歌
此刻正說著：晚安。

死前的舒曼

克拉拉舒曼：G小調鋼琴奏鳴曲，第二樂章：慢板

Clara Schumann: Piano Sonata in G minor,
Mov. 2: Adagio con espressione e ben legato

「克拉拉在耶誕節的時候送給我一首新寫的奏鳴曲當中的兩個樂章。它們簡直精緻極了，而且極為純淨。」，舒曼在寫給克拉拉的母親的信中這樣寫道。在這闕簡潔的慢板中我們可以聽到克拉拉獨到精闢的和聲感，以及洗練的音樂表情。

羅伯特舒曼：「自從我見到他」、「你，我手上的戒指」， 選自聯篇歌曲《女人的愛與一生》

Robert Schumann: Seit ich ihn gesehen, Du Ring an meinem Finger
from Frauenliebe und-leben, Op. 42

所謂的「聯篇歌曲」意指多首歌曲串聯一氣，形成一組具備聯貫主題的「套曲」。這樣的手法很受浪漫時期的藝術歌曲大師青睞，佳例如舒伯特的《美麗的磨坊少女》、《冬之旅》等。舒曼則將聯篇歌曲的藝術性往深再掘一層，使用例如貝多芬在其《致遠方的愛人》中嘗試的動機變奏手法，讓通篇套曲都具備音樂素材上的立體邏輯性，而不只是歌詞意涵上的前後關聯性。《女人的愛與一生》是舒曼在1840年7月間寫就，植用的是法國貴族詩人Adelbert von Chamisso的詩作。

躁鬱症的舒曼，眼裡的悲傷見不到底

這段期間事實上舒曼和克拉拉正在如火如荼地和克拉拉的生父／啟蒙老師對簿公堂，爭取兩人基於自由戀愛的婚姻自主權。非常動人的是，全篇套曲在歌詞文法上用的都是現在式，而沒有過去式或未來式，彷彿我們是一比一時間地同主人翁「走」完其之一生。同樣有意思的是，雖然表面上看起來歌詞講的是一種一往情深的純愛，但細心的您會共鳴到這角色實質上的徹底孤立，以及內裡的一種怡然受苦同堅忍。不過當然，沒有苦澀哪會有甜美呢？為您演唱其中兩首……

自從我見到他 Seit ich ihn gesehen

自從我見到他，我相信我從此目盲；
不管我看向何處，我只看見他；
如同醒著的夢境，他的影像飄浮在我前面，
從最深的黑暗升起，越來越明亮。
我身邊的一切已無光無色，
再不想加入姊妹的遊戲，
寧願獨自在房間靜靜為愛哭泣；
自從我見到他，我相信我從此目盲。

你，我手上的戒指 Du Ring an meinem Finger

你，我手上的戒指，
小小的金色戒指，
我虔誠地將你輕壓唇間，
虔誠地輕壓心間。

夢結束了，
孩提時安逸，可愛的夢境，
我發覺自己孤獨、迷失
在荒蕪、空無止境之地。
你，我手上的戒指，
你第一次教了我
開啟我的雙眼，
懂得生命無限、深刻的價值。

我願意服侍他，為他而活，
完全屬於他，
付出自我，發覺自我
在他的光芒之下轉化。

克拉拉舒曼：前奏與賦格，作品16，第一首
Clara Schumann: Prelude and Fugue in, Op.16, No. 1

此曲寫於1845年，當中顯示克拉拉的對位寫作也有一定水平，雖然同時也感覺得出來一些精神上的疲憊。這一年克拉拉的第三個孩子茱麗出生了，很多年後布拉姆斯將會短暫戀上這個女兒……

克拉拉舒曼：A小調浪漫曲
Clara Schumann: Romance in A minor, WoO 28 (1853)
(請參見第一首〈即興曲，作品5〉之說明)

布拉姆斯：F小調第三號鋼琴奏鳴曲，作品5，第一樂章
Johannes Brahms: Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5, Mov. 1

布拉姆斯的奔放才情似乎在遇到舒曼夫婦並隨之與其產生了無可避免的纏繞之後發生了某種質變。我們所熟悉的，那壓抑的、深刻但內斂的、豐富然節制的布拉姆斯是那宿命的纏繞之後的結果。可在那之前，例如前三首鋼琴奏鳴曲，包括此番為您演出的第三首的第一樂章，卻是熱情洋溢、崢嶸磊拓、自在灑脫的！想像此時的舒曼夫婦，做丈夫的演奏之手已廢，做妻子的被家務蹉跎著自身胸湧的才情，乍見這個毛遂自薦的小夥子來到家裡跟前隨意揮灑那年輕又深不可測的天賦，該是怎樣的一種複雜衝擊啊……

克拉拉舒曼：藝術歌曲「他從風雨中前來」
Clara Schumann: Er ist gekommen in Sturm und Regen, Op. 12, No. 2

他從風雨中前來，

我焦躁的心與他的一起躍動。
我如何得知他的路途將與我結合？

他從風雨中前來，
大膽地偷走我的心。
他偷走我的？我偷走他的？
兩人結合為一。

他從風雨中前來，
春天的祝福此刻降臨。
親愛的人繼續前行，我愉悅地望著，
無論任何路徑，他永遠屬於我。

布拉姆斯：舒曼主題變奏，作品9

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 9

這是初識舒曼夫婦的青年才俊布拉姆斯依據舒曼的一個音樂主題所寫的一組共16闕的變奏曲。時為1854年7月，距離舒曼跳萊茵河自殺獲救住進療養院五個月後。可以看見21歲的他一方面為了表示敬愛舒曼而呈現的慎重和手法上的收斂，但依然遮掩不了他無與倫比的想像力和作曲才情。此曲另標「他的主題的小變奏曲，敬獻給她」，耐人尋味，莫此為甚。為您演奏的是當中的變奏1~6、9~11、14~16。

17歲，一頭金髮的小帥哥布拉姆斯

克拉拉舒曼：藝術歌曲「他們曾愛過彼此」

Clara Schumann: Sie liebten sich beide, Op. 13, No. 2

他們曾愛過彼此
卻從不願對彼此承認；
他們互相敵視，
只想從愛裡消失。

他們終究分離
偶爾在夢中相遇；
他們幾乎不知道
自己至今死去已久。

克拉拉舒曼：藝術歌曲「你為何詢問別人」

Clara Schumann: Warum willst du and're fragen, Op. 12, No. 11

你為何詢問別人，
誰對你不忠實？
請別相信任何人所說

只相信這對眼睛！
別相信陌生人，
別相信奇怪的幻想；
甚至不要解釋我的行為，
只要看著這雙眼睛！

雙唇能否靜默你的問題，
或轉而反抗我？
無論我的雙唇說些甚麼，
看著我的雙眼：我愛你！

羅伯特舒曼：交響練習曲，作品13 Robert Schumann: Symphonic Etude, Op. 13

這一年是1834。舒曼24歲。就在前一年，他在長期使用維克所販賣的手指練習器後永久性地損傷了右手，使他不得不放棄了當鋼琴家的念頭，轉而立志當樂評與作曲家。此時他的作品量還很少，這一年的作品也只有這首《交響練習曲》。然而這闕作品絕對堪稱舒曼的代表作，揭示了他不凡的才華。作品題獻給英國作曲家班奈特（Sterndale Bennett, 1816-1875），共有主題和十二變奏，從頭至尾呈現高度的知性、豐富的想像力，與融合抽象和具象結界的奇特能力，並重對於技巧的要求，翻新了當時鋼琴技法的水平，是後來許多鋼琴家愛不釋手的珍品。為您演奏主題、練習曲1、2、6、8、變奏曲4、練習曲11、12。

克拉拉舒曼：藝術歌曲「如果你為了美而愛」 Clara Schumann: Liebst du um Schönheit, Op. 12, No. 4

如果你為了美而愛，
噢，請別愛我！
去愛陽光吧，
因她有著金色秀髮！

如果你為了青春而愛，
噢，請別愛我！
去愛春天吧，
因它年年都青春！

如果你為了珍寶而愛，
噢，請別愛我！
去愛人魚吧，
因她有許多清澈的珍珠！

如果你為了愛而愛，
噢是的，請愛我！
一直愛著我，
我將永遠愛你！

噢！舒曼……

克拉拉舒曼：藝術歌曲「四處充滿秘密的低語」

Clara Schumann: Geheimes Flüstern hier und dortm, Op. 23, No. 3

四處充滿秘密的低語

隱藏的騷動聲響

噢，森林，噢，深林，神聖的地點，

讓我傾聽枝葉間最純淨的話語！

漫步入林，

林樹招喚著我，

慈愛開放的神之屋宇，

你用狂暴的風雨擁抱我

在你清冷的空間裡！

翱翔歌唱環繞我身旁的一切

我會真誠地保藏，

深深穿透我心的所有，

那靈魂神采飛躍之愛，

我將以歌聲揭露。

1890年，71歲的克拉拉

布拉姆斯：海頓主題變奏曲，作品56b

Johannes Brahms: Variations on a Theme
by Joseph Haydn for Two Pianos, Op. 56b.

布拉姆斯曾在一封給克拉拉的信中寫道：「我對這首曲子的偏愛，遠勝過其他任何作品。」這首完成於1873年夏天的《海頓主題變奏曲》，正派光明，知性豐沛，相信寫作過程對於慣常走向揪結的布拉姆斯有著人生浣腸之效。此曲另有管絃樂版本，據信是布拉姆斯為籌備其《第一號交響曲》所做的管絃樂配器上的熱身操。而這首曲子，也是克拉拉步入老年後，在最後一次公開演奏中所彈奏的曲子。為您演奏變奏1，以及變奏6至結尾。

克拉拉舒曼：四首瞬間幻影，作品15，第一首

Clara Schumann: Quatre pièces fugitives, Op. 15, No. 1

（請參見第一首〈即興曲，作品5〉之說明）

樂興之時管絃樂團 藝術總監／江靖波

【樂興之時管絃樂團】【音樂理想國】之創辦人暨藝術總監；美國南加大管絃樂團指揮碩士、小提琴演奏學士；東吳大學助理教授；曾二度獲得台灣區音樂比賽小提琴優等第一名。

江靖波為【樂興之時管絃樂團】之創辦人暨指揮，1998年創團以來致力於提升樂團合奏素質及觀眾之鑑賞能力。其現場錄音之作品已受到包括維也納愛樂首席、柏林愛樂首席等專業人士之強力肯定，甚至其所灌製之「蕭斯塔可維奇第五號交響曲」已成為紐約「朱麗亞音樂院」權威教授之指定教材。2002年7月，丹麥國家廣播公司更是以專題報導的方式介紹了江靖波以及其所創立之【樂興之時管絃樂團】並於北歐五國轉播其整場音樂會實況。同年9月，江靖波自全球186位參賽者中脫穎而出，奪得於德國法蘭克福舉辦之首屆「喬治·蕭堤指揮大賽」（Georg Solti International Competition for Young Conductors）銅牌殊榮，並為晉級準決賽十二名參賽者當中唯一的亞洲人！獲獎後江靖波卻仍以致力深耕華人精緻音樂為優先，置國際邀約於次，多年來除發表無數台灣作曲家新作外，更與賈達群、劉文金、王世光等中國當代重要作曲家深度合作，發表多齣首演作品。除此之外，江靖波充滿創意之節目設計及【樂興之時】超越國際水平之精美文宣品為近年之台灣樂壇掀起震撼，並帶動整體環境進行良性競爭。

國際方面，2007年6月江靖波成為台灣首位受邀赴紐約卡內基廳指揮美國交響樂團之音樂家；隨後於7月率【樂興之時】遠征歐洲，獲歐洲媒體及義大利、德國六場觀眾全體起立致敬；返台後製作該年太魯閣音樂節，創下歷年觀眾最高滿意度及觀眾人數新高；2008年跨界與當代傳奇劇場之吳興國及崑劇名角錢熠共同演出創新崑劇「夢蝶」，並入圍台新藝術獎。同年率【樂興之時】赴德國柏林擔任Young Euro Classic開幕音樂會之演出，以賴德和之新創作品及馬勒第五號交響曲獲得柏林聽眾起立致敬。9月並遠赴外蒙古指揮當地歌劇院樂團及合唱團演出新創清唱劇，蒙古總統全程聆賞並於會後專程會晤指揮並表示感謝其為該國人民帶來無價的心靈寶藏。2009年5月獲頒五四文藝獎章，並於6月應邀赴希臘客席指揮Thessaloniki State Symphony Orchestra。12月應邀赴以色列客席指揮以色列交響樂團（The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion, ISO）。2010年2月至2011年6月連續六度受邀赴希臘客席指揮Thessaloniki State Symphony Orchestra，獲該團團員票選為十年內最受愛戴之指揮。2011年1月於義大利歌劇之都Verona首次登台獲極大成功並立即獲邀於2012年再次合作，同場並衍生2011年10月於Trieste威爾第歌劇院之首演邀約。2012年起，江靖波擔任Thessaloniki State Symphony Orchestra 之首席客座指揮。

導演／黑天

1992年，開始參與舞台劇表演、導演、編劇、舞台技術、行政票務等工作。1996年，進入國立藝術學院就讀，主修導演，兼具表演專長。2001年，創立野墨坊後，繼續從事表演藝術相關工作，並逐步整理個人在表演及導演工作的體悟，開發新的教學方式。2005年，更將劇場經驗轉化運用在文字創作上，作品涵括劇本、詩詞、歌詞、散文等。

在面對不同的題材時，陳世文做為一名創作者，最突出的是結構能力。從劇本結構的分析、拆解，到與主題融合之後的元素篩選及演出構成。他總是能架構出立體而令人驚喜的演出結構。

從他強韌的玩性來看，他就像是一個拿著粉筆在地上畫著格子的小孩。在每一次創作的過程中，畫出各種不同樣式的跳格子遊戲，讓所有參與者玩出不同的趣味，也跳出刻板的傳統限制。以嚴肅的思想檢視了人類世界之後，陳世文卻以遊戲的態度，成了一個打破、重劃領域的創作者。

劇場表演經歷：

- 2008 《大神魁》，飾早魁，導演李易修，野墨坊
《自然習題》，飾辛枉，導演陳世文，野墨坊
- 2007 《樂於逃難的島嶼》，飾宅男，卓明引導之集體即興創作，野墨坊
- 2005 《雪焰》，飾狐少，俞宗儀導演，香巴拉劇團
《好色奇男子》，飾肉粽、場務，李國修導演，屏風表演班
- 2003 《救國株式會社》，飾陳維宗，邱逸峰導演，國立台北藝術大學戲劇學系
- 2002 《微婚啟事-幸福版》，飾世文，李國修導演，屏風表演班
《北極之光》，飾世界，李國修導演，屏風表演班
- 2001 《一張床四人睡》，飾老齊，王怡雯導演，國立藝術學院戲劇學系
- 2000 《恐龍》，飾孤獨老人，陸立民導演，國立藝術學院戲劇學群
《太空漫遊》，飾船長，俞宗儀導演，香巴拉劇團
- 1999 《精風暴》，飾莊克襄，張莉卿導演，禧劇團
- 1998 《1.2.3不曲》，飾角色E，杜思慧導演，戲盒劇團
《複製新娘》，飾世文，汪其楣導演，果陀劇場
《巫山雲一靠左行駛》飾萊茵伯爵，閻鴻亞導演，國立藝術學院戲劇學群
- 1997 《阿Q正傳》飾酒客乙、秀才，陳伯健導演，國立藝術學院戲劇學群

劇場導演作品：

- 2009 《窮鬼》陳世文腳本改編，野墨坊
- 2008 《自然習題》陳世文編劇，野墨坊
- 2007 《獨白，第三十七頁 玩偶的怒吼》，陳世文編劇，野墨坊
- 2006 《獨白，第六十五頁 篆刻愛情》，陳世文編劇，野墨坊
- 2001 《女武神》，理查·華格納原作，俞宗儀、陳世文改編，野墨坊

電影演出作品：

- 2001 《人間喜劇》，飾阿毛，閻鴻亞導演

鋼琴／魏宇梅

台北鋼琴大賽及肯資維爾國際青年藝術家比賽冠軍得主，魏宇梅自1994回台以來已累積了數百場的演奏經歷，可謂是活躍的傑出鋼琴家，除了近年來每年定期在台灣各地舉行獨奏會外，也與國內外多位音樂家一起合作演出。包含與小提琴家黃維明演奏一系列的小提琴與鋼琴二重奏音樂會，如全套貝多芬小提琴與鋼琴奏鳴曲、全套普羅高菲夫小提琴與鋼琴奏鳴曲。另外，魏宇梅足跡涵蓋了亞洲、美洲及歐洲。合作過的樂團包括美國聖地牙哥交響樂團、拉荷亞交響樂團及德國布朗城交響樂團等。她也是第一位受邀至波蘭舉行巡迴獨奏會的台灣鋼琴家，演出的城市包括華沙、波茲南、卡利斯和畢亞維斯脫克。

因對室內樂的執著及熱愛，魏宇梅於1995與小提琴家梁建楓，大提琴家蘇千芳共同創立「台北凡雅三重奏」，推廣室內樂，並至台灣各文化中心巡迴演出。曾受海基會之邀，前往香港、北京及上海演出，並且到北京與上海的音樂學院進行研討會，參與推動兩岸的文化交流。並獲國家文藝基金會甄選出席第一屆西雅圖台灣國際藝術節於美國的西雅圖，華盛頓州首府奧林匹克及伯明罕舉行演奏會。1997至2000受邀於美國聖地牙哥室內音樂節擔任駐節音樂家，舉行大師課及演奏會。台北凡雅三重奏的出版品包括《台北凡雅三重奏之經典小品》CD，《奇美鋼琴三重奏專輯》及《禮讚2000》DVD，該錄音為台灣首張音樂DVD，由華信銀行出版，更入圍2000年金曲獎最佳年度古典唱片獎。

2005起，和鋼琴家妹妹魏宇彬舉辦《姊妹琴聲》系列，每年於國家演奏廳和各地方文化中心舉行雙鋼琴音樂會，深受好評。

魏宇梅曾師事陳盛安、劉淑美及蔡采秀教授。在美期間受教於Ilana Mysior，包羅定三重奏鋼琴家Luba Edlina，美藝三重奏的創始人及鋼琴家Menahem Pressler，和John Perry指導。擁有美國印第安那大學學士學位及美國南加州大學碩士學位。現任國立台北藝術大學兼任副教授。

鋼琴／范姜毅

旅德鋼琴家，德國北部漢諾威國立音樂學院鋼琴部門教師，南部特洛辛根國立音樂學院碩士博士班鋼琴講師。

「他的音樂駕馭於樂器之上……有品味的詮釋，透過超凡的技巧、變化無窮的音色，令各地的聽眾無不折服！」Prof. Arie Vardi（知名鋼琴教育家，國際多項鋼琴大賽評審）；藤田梓教授以及日本音樂之友雜誌的樂評家高久曉如此的評論留德鋼琴家范姜毅2010年的演出：「新生代鋼琴家范姜毅於當天的演奏無疑是最優秀的……我在他精讚的演奏中看見台灣鋼琴界的無限未來！」

2003年7月，獲德國國立漢諾威音樂學院藝術教育家文憑。

2004年7月，獲德國國立漢諾威音樂學院藝術演奏家文憑並考取德國國立漢諾威音樂學院歐洲最高演奏家文憑班(博士班)，為該校創校以來最年輕的錄取者。10月，受中國著名教授但昭義與鄭大昕之邀於中國大陸上海、成都、深圳、廣州等地演出六場個人獨奏會及多場大師班和交流研討會。

2005年5月，於台北、台中、新竹舉辦個人獨奏會，並於台北國家音樂廳與國家交響樂團合作演出協奏曲。8月，與德國青年管絃樂團 (I.Y.F.S.O.) Interregional Youth Festival Symphony Orchestra與知名南德國廣播交響樂團常駐指揮家Prof. Klaus Arp合作巡迴演出四場鋼琴協奏曲。

2007年6月，以精湛演奏讓學校教授一致通過德國國立漢諾威音樂學院最高演奏家文憑的第一階段畢業考。拜師於知名演奏家及教育家Prof. Matti Raekallio（目前任教於美國茱利亞、德國國立漢諾威及芬蘭赫爾辛基西貝流士音樂學院）。9月，以26歲的年紀考取德國國立漢諾威音樂學院副修鋼琴教職的職位，為此校目前最年輕的教師。

2008年1月，應長榮管絃樂團之邀，於台北國家音樂廳合作演出鋼琴協奏曲。10月，以27歲之齡再獲聘德國國立特洛辛根(Trossingen)音樂學院主科鋼琴教師。

2009年1月，於滿場的漢諾威音樂學院大廳演出學校音樂會新系列(MEISTERSTUCK)做為畢業演奏會，獲得全場喝彩，並返場無數次，評審包含多位世界知名資深教授A.Vardi、K.H.Kammerling、E.Steen-Nokleberg、C.Oakden等。2月，獲邀於美國波士頓及奧蘭多巡迴演出四場鋼琴獨奏會，其在波士頓的演出受當地電視台(WCAC TV)錄影，並於三月播出。3月，於台灣巡演《最後的浪漫》鋼琴獨奏會，以多變而少見的曲目呈現，獲得觀眾的熱烈好評。9月，受邀於桃園文化中心及文建會舉辦的客家文化節，在國家三級古蹟范姜古厝前舉行露天音樂會《當客家遇到西方》。10月，兩度與台北愛樂管絃樂團合作，演出柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲於龜山鄉雙十國慶慈善音樂會，以及國家音樂廳之台北愛樂25週年創團紀念音樂會。

2010年2月，受中華蕭邦基金會邀請，於國家音樂廳之慶祝蕭邦200歲生日音樂會，與藤田梓、陳泰成教授等聯合演出。

女高音／施璧玉

畢業於國立師範大學音樂系、美國舊金山音樂院聲樂表演碩士、紐約曼哈頓音樂院碩士後研究文憑。曾參加奧地利莫札特歌劇研習營、美國亞斯本音樂節歌劇中心研習演出，並曾獲美國丹佛郵報樂評譽為「黃金般閃耀的歌聲」。

近年投入跨領域藝術表演包括：演唱會、音樂劇、舞蹈劇場、舞台劇等。曾與國家交響樂團、樂興之時管絃樂團、大風音樂劇場、新加坡New Horizon Music Society、神色舞形舞團、體相舞蹈劇場、野墨坊、國光京劇團、屏風表演班、歡喜扮戲團等合作演出。現為野墨坊坊頭及演員。除專業表演及教課工作之外，曾接受新新聞出版社委託翻譯有「誰殺了古典音樂」、「樂來越美麗」等書。

獨唱會：

2012《夏夜玫瑰》女高音施璧玉獨唱會，台北國家演奏廳

2011《彈唱之間》女高音施璧玉與鋼琴家周悅如，新北市蘆洲功學社演奏廳

2010《施璧玉與魏潔漪Plus范濤音樂會》獨唱會，台北市東吳大學松怡廳

舞台劇演出：

2009《小皮耶》，飾說書人，Gervais Gaudreault導演，Le Carrousel

《窮鬼》，飾主人，陳世文導演，野墨坊

2008《大神魃》，飾早魃，李易修導演，野墨坊

《高砂館》，飾阿秀，彭雅玲導演，歡喜扮戲團

《自然習題 I》，飾樹妖，陳世文導演，野墨坊

2007《樂游逃難的島嶼》，卓明引導之集體即興創作，野墨坊

2006《獨白·第六十五頁 篆刻愛情》，獨角戲，陳世文導演，野墨坊

2005《雪焰》，飾貓女，俞宗儀導演，香巴拉劇團

《昨夜星辰》，飾黃母／王麗美，李國修導演，屏風表演班

《好色奇男子》，飾寶秋，李國修導演，屏風表演班

2004《西出陽關》，飾余大姐，李國修導演，屏風表演班

音樂劇演出：

2008《台灣交響詩》作曲家鍾弘遠作品發表

2007《沙沙姆姆》，飾滿卡拉，作曲家鍾弘遠作品發表

2004《睡美人》第二版，飾黃仙子，李小平導演，大風音樂劇場

《台灣人的故事一笑笑無講話》，楊慶亮導演，蓮華普門劇團

2003《經典大風》音樂劇選粹，周碧珊導演，大風音樂劇場

2002《小紅帽狂想曲》，飾擔心巫婆，李小平導演，大風音樂劇場

2001《歌中情》，飾陳眉君，新加坡New Horizon Music Society

2000《睡美人》，飾綠仙子，李小平導演，大風音樂劇場

《真善美》，飾瑪麗亞，陳煒智導演，國家交響樂團

舞蹈劇場演出及參與創作：

2006《台灣特技歌舞團一家族競技場》，李曉蕾編導，神色舞形舞團

2004《角落—A box of light》，李曉蕾、張藝、施璧玉共同編創

《城市·數據》，李名正編導，體相舞蹈劇場

2002《生命的圓圈》，李曉蕾編導，神色舞形舞團

葛洛蒂安 雙子星鋼琴

GROTRIAN DUO PIANO

藝術 X 革新 X 尊貴

= 葛洛蒂安鋼琴 =

領導德國鋼琴170年歷史大廠
史坦威鋼琴肇始母廠

KHS

K.H.S. Musical Center
功學社 音樂中心

7/1 ~ 9/30

來功學社試彈、試奏
就有機會得到 iPad!!

詳情請洽功學社全省門市

樂興之時2012誠心推行

開心果專案

用音樂開啟遭逢困境的心
用誠心串起愛心和力量落實關懷
期待失落的笑容重新綻放！

【樂興之時】自2009年起，
提撥全年61場年度自製音樂會10%的座席以及專案導聆，
讓陷入生命低潮的朋友，能藉由音樂得到破繭重生的動力！

《開心果專案》需要更多願意付出愛的朋友和社團加入，
才能因長期灌注熱情而累積愛心的成效。
請看重自己的一分棉力，助人找回平安喜樂！

您可以：

1. 當個開心金主／贊助金額大小不限，除可獲得捐款收據外，尚可實際挹注專案運作。
2. 做個快樂志工／協助導聆及相關人力支援工作
3. 在音樂會服務台購買音樂會節目單，並留下聯絡資訊，即可立即成為開心小子的好朋友！

相關作業方式及詢問電話請撥 02-2505-0859

同時，需要「開心果專案」協助的社福機構，歡迎主動洽詢【樂興之時】

捐款專線：02-2505-0859 傳真：02-2517-6578

匯款帳號：合作金庫民權分行：0770-717-233565

戶名：樂興之時管絃樂團

地址：台北市中山區民權東路三段72號

email：muse@mmmu.org

http://www.momentmusical.com.tw