

節目單

- I. 舒曼 《童話故事》，作品 113
Robert Schumann (1810-1856) Fairy-Tale
Pictures op.113, version for Piano and Violin
1. 不快的 Nicht schnell
 2. 生動的 Lebhaft
 3. 迅速地 Rasch
- II. 約阿希姆 《羅曼史》，作品 2
Joseph Joachim (1831-1907) Romance from Three
Pieces for Violin and Piano, op. 2
- III. 克拉拉·舒曼 《三首羅曼史》，作品 22
Clara Schumann (1819-1896) Three Romances for
Violin and Piano, op. 22
1. 稍快的行板 Andante molto
 2. 稍快板 Allegretto
 3. 熱情的快板 Leidenschaftlich schnell
- IV. 舒曼 第一號小提琴與鋼琴奏鳴曲，作品 105
Robert Schumann (1810-1856) Sonata for Violin
and Piano in A minor, op. 105
1. 熱情的快板 Mit leidenschaftlichem Ausdruck
 2. 稍快板 Allegretto
 3. 生動的 Lebhaft

中場休息

- V. 布拉姆斯 第一號小提琴與鋼琴奏鳴曲，作品 78
Johannes Brahms (1833-1897) Sonata for Violin
and Piano in G Major, op. 78
1. 不太急的甚快板 Vivace ma non troppo
 2. 慢板 Adagio
 3. 中庸的快板 Allegro molto moderato

閒聊樂曲

從前從前有個女孩叫葛苳，她長得非常的美又有一頭長長的秀髮，但是她只能待在高高的塔裡與巫婆一起生活著。長大的葛苳嚮往外面的世界，偶爾自怨自憐、偶爾跟巫婆吵架，但還是無法踏出高塔一步……。

這是舒曼《童話故事》中第一段的故事，出自於格林童話的《野葛苳》。舒曼的文學內涵眾所皆知，不僅書寫文章、詩篇，在他的音樂中也常融入文學的元素；1850年後，舒曼一連寫了數首鋼琴與不同主奏樂器的作品，其中鋼琴與中提琴的作品，便是這首以描繪四首詩文為主軸的《童話故事》，四首詩文的內容則是出自格林童話中的片段。舒曼在曲譜上註明給中提琴或小提琴演奏，同時寫了兩個版本，但音域上確實較適合中提琴演奏，因此很少聽到小提琴演奏的版本。

我們演奏的第一與第二段，都是描繪《野葛苳》的故事，第二段：

被葛苳美麗歌聲吸引的王子與葛苳墜入愛河，他帶著葛苳在微風、在田間騎馬奔騰……。

您會聽到馬叫、輕快的馬蹄、耳邊輕撫的風聲，還有沿途可愛的風景。

第三段是關於《侏儒怪》的故事，內容其實有點恐怖，小孩看了會做惡夢的邪惡感。樂曲開始，侏儒怪像大法師般施展法術製造著大把大把、從天而降的黃金，並狂妄的笑著。侏儒怪說，除非猜出他的名字，否則便要因為他的黃金而當上皇后的女士遵守諾言，把小孩讓給他，大家著急的左猜右猜，輕聲的問，是叫這個、叫那個嗎？在終於猜中侏儒怪名字的剎那，侏儒怪氣得一蹬腳，整個人沉入了地底……故事結束。

《童話故事》的第四段是《睡美人》，但我們略過不演奏，取而代之的是約阿幸的《羅曼史》，講到舒曼、克拉拉與布拉姆斯的音樂，是不能遺漏這位偉大的小提琴家。這三位的小提琴作品幾乎都與約阿幸脫不了關係，不是獻給他，就是由他首演，不然就是諮詢過他的意見；約阿幸是他們三位的共同好友，三人各自不能說的秘密，也常對約阿幸傾訴，而約阿幸與布拉姆斯的共同信仰，就是那句名言“Frei aber einsam”（自由但孤獨）。

才華洋溢的約阿幸留下的作品雖然不多，這首小而美、像慢小步舞曲的作品卻能讓人怦然心動！克拉拉非常的喜歡它，當時他們兩個人合作的音樂會幾乎都會排進這首作品，因此我也仿效當時，增加了演奏這首作品；克拉拉大概真的很喜歡這首《羅曼史》，還因此技癢，以它與舒曼

的《童話故事》為師法對象，寫出了作品 22 的《三首羅曼史》。

眾所皆知，克拉拉是偉大的鋼琴家、也是舒曼的賢內助，雖然他們的愛情是這麼的驚天動地，但婚後舒曼對克拉拉的掌控，讀起傳記實在有點想揍他！舒曼愛克拉拉的才華，也需要克拉拉的演奏來推銷自己的作品，但卻又覺得她不應該成天趴趴走到處演奏，所以有意無意的讓克拉拉幾乎沒有間斷的不斷懷孕、生小孩；舒曼一方面覺得作曲是男人的事，一方面卻又派作曲功課給克拉拉，叫她作這個、試那個的……克拉拉要面對演出、要照顧舒曼的事業，還要大著肚子顧一堆跑來跑去的屁孩，不覺得她婚後的畫像總是黑眼圈加形容憔悴，怎麼還有思緒靜靜的寫作品？我們沒有看到舒曼對寫不出作品的克拉拉是不是有所苛責，但知道克拉拉越是對自己的作曲才能失去信心。

但，1853 年的克拉拉卻突然文思泉湧接連寫了作品 20 到 24，包括《三首羅曼史》的作品，為什麼？……在那特別的一年，她遇到了年輕的布拉姆斯！……（刪節號長一點，想像無限多）

克拉拉與約阿幸的《羅曼史》這四首小品都是三段式，約阿幸的中段充滿激情、對比性強，克拉拉比較沒有大起大落的情緒，像是轉換風景而已；約阿幸對小提琴的了解，寫出了最能表現

優美音色的音域，克拉拉的思維還是偏重在鋼琴，小提琴只是偶爾承接一些重要旋律。學生常在樂曲解說上寫「充滿雄性的……像女性般……」那種臉上三條線的形容詞，雖然我覺得那是 Google 翻譯加亂抄一通後生出的詞句，但如果硬要理解，把這四首羅曼史擺在一起聽過，大概就能知道什麼是女性的溫柔婉約了。

舒曼一生的悲劇，在於他的精神疾病，但也許沒有精神疾病，他的音樂無法如此吸引人。

在舒曼結婚 11 週年的 1851 年，他著手寫第一號小提琴奏鳴曲要送給克拉拉，寫完後對這首短小精幹的作品似乎不甚滿意，馬上又寫了像史詩般長的第二號奏鳴曲。舒曼在早年寫的雜誌裡有兩個角色：一個積極熱情、一個溫暖柔和，截然不同的兩個人總是把道理講得頭頭是道，但原來是舒曼一人躲在背後幻想製造出來的人物與對話。人們說舒曼的音樂千變萬化，其實就在於為了逃避現實，他腦子裡製造出各種不同性格的角色來保護自己，一下這個人說話、一下那個人出聲這樣造成的；他的第一號小提琴奏鳴曲，可以很清楚的聽到上面兩個：積極熱情與溫暖柔和的個性，再加上舒曼本身的陰鬱沈重，樂曲呈現的狀態，似乎只有精神分裂可以解釋。

第一樂章有舒曼對克拉拉炙熱的愛情。這裡引用舒曼送給克拉拉的《桃金娘》獻詞，感受一下他的愛意，歌詞大概是：

你是我的靈魂，我的心，你是我的快樂也是我的悲傷，你是我的世界讓我身在其中，是我的天空，讓我自由自在的飛翔。你是我的安息之所，讓我在那而放下悲傷。

你是平和的，是安祥的，你是上天所賜予的。由於你愛我，使我尊敬自己，你的目光使我平靜，你幫助我使我超越自己，使我成為更善良優美的我。

這股熱情，在面對精神疾病的沈重痛苦後，旋律轉變成暗夜中不斷纏繞腦海的焦躁不安樂聲；積極熱情的個性不斷出現企圖鼓舞振作，但焦躁不安的情緒卻又擊垮它，如此反反覆覆的抗衡。

第二樂章出現，會有突然跳錯頻道的感覺，很跳 tone！不安退去，溫暖柔和的個性佔上風，在床邊對小孩講故事的舒曼出現，他說：故事裡有哀傷的公主、有勇敢的王子……你一言我一語的小孩，終於沈沈睡去。

克拉拉在初演第三樂章時很苦惱抓不到音樂的感覺，原因可能是由不斷快速音群構成的它，讓人誤以為應該像孟德爾頌《仲夏夜之夢》精靈般輕巧的表現方式，殊不知舒曼暴躁頑固的性

格，才是樂章的主要個性。樂曲在暴躁頑固與上面三種個性交替出現中構成，曲末冷不防出現第一樂章焦躁不安的主題，陰沉得毛骨悚然，似乎已經為舒曼的自殺埋下伏筆。

舒曼夫婦與布拉姆斯撲朔迷離的愛慕關係，一直是世人八卦的話題。問題大概是金牛座的布拉姆斯，喜歡卻不明白講，只敢在音符中埋下暗示；他把自己不婚的理由，推到崇尚自由但孤獨的生活上，但據說樣貌出眾的布拉姆斯（Google “young Brahms”，真的是型男一枚！）為了杜絕接踵而來的桃花，刻意把自己養得肥肥的，還留了可以遮住帥臉的大鬍子，然後用一輩子的時間，靜靜守候在克拉拉身邊；在長他 14 歲的克拉拉過世後，布拉姆斯不到一年便隨她而去。您覺得，這是怎樣的情呢？

他們的故事，幾本書也寫不完，我們先只聚焦在第一號奏鳴曲，人們說它是布拉姆斯的自傳。第一號奏鳴曲一開始的三個 D 音（很重要，畫紅線），就像是條牽繩，將整首曲子及它背後的故事，通通牽連在一起。布拉姆斯曾寫了以這三個 D 音為開頭，作品 59 的《雨之歌》及《餘韻》兩首歌，送給克拉拉當生日禮物，成為克拉拉最喜愛的旋律，當布拉姆斯寫第一號奏鳴曲時，心中便浮現了這個旋律；這三個 D 音，以不同的形態反覆出現在整首樂曲中。

當寫作第一樂章時，布拉姆斯正在風光明媚的奧地利湖邊度假，就像他作品 77 的小提琴協奏曲一樣，樂曲充滿悠閒的鄉間景緻、壯闊的山景及舞蹈的鄉民，這樣的好心情，在進入第二樂章後頓時消失。

布拉姆斯在此時聽到教子非力克斯，也就是舒曼的小兒子病逝的消息！有那麼一說，認為非力克斯是布拉姆斯與克拉拉的愛情結晶，不管是不是真的，布拉姆斯很疼愛他，在失去他時悲傷的情緒已經氾濫到把他們母子視為一體；失去非力克斯就如同失去克拉拉般的痛苦。第二樂章悲傷的主題段，布拉姆斯在樂譜的背面寫下「妳（克拉拉）慢慢彈，就會明白我所要說的所有話語」，他將對克拉拉母子深深的思念與憂慮，用音符表達出來；主題結束，送葬行列的腳步聲卻已響起，由遠而近……。

第三樂章主題段，我們可以聽到三個 D 音（也就是《雨之歌》的旋律）再次出現，底下伴奏的快速音是不斷掉落、猶如淚珠的雨滴聲。主題段先後出現三次，中間各自加進不同風格的樂段：第一段是過往的愉快回憶，而第二段熟悉的旋律來自於第二樂章的悲傷主題，訴說著雖然力圖擺脫不幸卻無能為力。

樂曲進入終段，它的心情複雜需要解碼。不斷出現的三音動機是個密碼，當它在其他音上出現時不再只是單純象徵《雨之歌》，布拉姆斯從

舒曼鋼琴曲《大衛同盟》裡借來這個動機，翻開樂譜，會發現這動機代表著，克拉拉！布拉姆斯不斷呼喊的名字。在這同時，《雨之歌》旋律一次一次的出現、雨滴聲不斷，加上第二樂章悲傷的主題伴隨送葬的腳步再次走近……這是布拉姆斯對摯愛，漫長的道別。

演奏者小檔案

鋼琴家 鄭夙娟

台北市人。先後畢業於福星國小音樂班、師大附中國中部、高中部音樂班，通過音樂資賦優異甄試保送國立台灣師範大學音樂系。以優異成績畢業後，獲美國伊士曼音樂院研究所獎學金 (Graduate Award) 赴美攻讀鋼琴演奏碩士及博士學位。2000 年五月取得美國伊士曼音樂院音樂藝術博士文憑 (Doctor of Musical Arts)。

在美就學期間，曾獲邀於 Eastman Theater 演出，並曾與伊士曼室內管絃樂團協奏演出普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲，並多次在 Kilbourn Hall 舉辦鋼琴獨奏會及室內樂音樂會演出。在校期間並擔任伴奏系助教、聲樂和器樂個別課伴奏、以及各項音樂會和比賽伴奏。曾榮獲傑出鋼琴家獎 (Virginia Pleasat Outstanding Pianist Award)、伊士曼音樂院最佳鋼琴伴奏獎 (Excellence in Accompanying Award) 及克迺索德國藝術歌曲比賽鋼琴組第三名 (Ann Fehn Memorial Award)。

近年來，活躍於國內外各項音樂會活動，曾於台灣、日本各地舉辦獨奏會和室內樂音樂會。2002 年與台南女子技術學院管弦樂團於台北國家音樂廳合作演出拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。2002 年十月於國家演奏廳舉辦鋼琴獨奏會。2004 年一月於國家演奏廳舉行鋼琴獨奏會〈幻想

曲之夜〉。2005 年十月於台北國家演奏廳舉行個人鋼琴獨奏會。2006 年十一月於台北國家演奏廳舉行〈法國之夜〉個人鋼琴獨奏會。2008 年於桃園、新竹舉辦鋼琴獨奏會。2009 於台北縣政府文化局藝文中心演藝廳舉辦鋼琴獨奏會。2012 年於桃園、台中、以及台北國家演奏廳舉辦〈變奏曲之夜〉鋼琴獨奏會。2014 年於新竹，桃園，以及台北國家演奏廳舉辦鋼琴獨奏會。

曾任教於國立台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所。目前為台南應用科技大學音樂系專任副教授，國立台北藝術大學音樂系兼任副教授。

小提琴家 張雅晴

先後就讀鹽埕國小、新興國中、高雄中學音樂班，全國第一名保送國立師範大學音樂系；曾師事游文良、蘇顯達及蘇正途教授，深受李淑德教授提攜。出國前，曾獲數次高市音樂比賽第一名、全省音樂比賽第一名、台北市交響樂團協奏曲比賽第一名，取得教育部資賦優異天才兒童資格。與台北市交響樂團、高雄市交響樂團，及師大室內樂管弦樂團多次合作協奏曲；獲選為 ICRT『青春之星』及國家音樂廳『樂壇新秀』，並於國家演奏廳舉辦個人獨奏會。受指揮亨利·梅哲邀請，於「台北愛樂室內暨管弦樂團」擔任提琴手五年。

大學畢業後前往美國 New England Conservatory of Music，跟隨隆·提博大賽首獎

得主—法國大師 Michele Auclair 習琴；之後取得 University of Maryland 獎學金並攻讀博士學位，師事 Dr. Gerald Fischbach 並擔任其助教。曾獲慈濟海外獎學金、Cleveland Symphony Orchestra 全額獎學金，接受其樂團訓練並與 CSO 同台演出。贏得 UMD Concerto Competition 優勝，與該校樂團演出 Prokofiev violin concerto op.19；考取並擔任 Fairfax Symphony Orchestra 第一小提琴手。室內樂師承 Moscow Piano Trio、Kolisich String Quartet、Boromeo String Quartet 及 Guarneri String Quartet，與 Frank Battisti 修習指揮。

返國任教後，已舉辦十餘場不同曲目獨奏會，與高雄青少年交響樂團、高雄教師管絃樂團、屏東教育大學交響樂團及高雄市交響樂團演奏協奏曲。2002 年與鋼琴家鄭夙娟組成二重奏，鑽研室內樂曲目，不定期舉辦室內樂音樂會。曾受邀參與 Sergei Kravchenko, Olivier Charlier, Lorand Fenyves, Igor Oistrakh 及 Thomas Brandis 大師班演出。多次擔任全國音樂比賽評審。

現任國立台灣藝術大學、屏東大學，及台南應用科技大學音樂系助理教授。使用的樂器為 Michael Platner。

