

ANDRÁS SCHIFF

2016 PIANO RECITAL

安德拉斯·席夫鋼琴獨奏會

2010 蕭邦國際鋼琴大賽 銀牌
2010 蕭邦國際鋼琴大賽 最佳協奏曲
2010 蕭邦國際鋼琴大賽 最佳幻想波蘭舞曲

2010
蕭邦鋼琴大賽
三項大獎得主

Ingolf
Wunder

英格夫·溫德 鋼琴獨奏會

11/5 SAT. 19:30
成大成功廳
300(衛) 800 1000 1500 2000

11/6 SUN. 14:30
新竹市文化局演藝廳
300(衛) 800 1000 1500 2000

11/9 WED. 19:30
國家音樂廳
300(衛) 800 1200 1600 2000 2300

貝多芬 C大調第二十一號鋼琴奏鳴曲, 作品53「華德斯坦」/英雄變奏曲, 作品35
莫札特 D小調幻想曲, 作品397/B小調慢板, 作品540
蕭邦 降A大調第七號幻想波蘭舞曲, 作品61 /英雄波蘭舞曲, 作品53
BEETHOVEN Piano Sonata No.21 in C Major, Op.53 "Waldstein" & Eroica Variations, Op.35
MOZART Fantasy in D minor, K397 & Mozart: Adagio in B minor, K540
CHOPIN Polonaise-Fantaisie No. 7 in A-Flat Major, Op. 61 & Polonaise in A-Flat Major, Op. 53, "Héroïque"

購票請洽年代售票 www.ticket.com.tw 02-2341-9898
或PAI鴻宇國際藝術 www.proartist.com.tw 02-2368-2856

ANDRÁS SCHIFF

2016 PIANO RECITAL

安德拉斯·席夫鋼琴獨奏會

2016.10.26 國家音樂廳

主辦單位 | PAI 鴻宇國際藝術

大聯盟共同主辦 | 國立臺灣師範大學音樂學系

贊助單位 | 新竹市文化局 2016 年

指定住宿 | Regent 皇華酒店

指定鋼琴 | STEINWAY & SONS

主辦 | PAI 鴻宇國際藝術 成大藝術中心 新竹市文化局 陳冠宇室內樂團 贊助 | 新竹市文化局 2016 指定住宿 | Regent 皇華酒店 媒體協力 | PAI 鴻宇國際藝術

巴赫：義大利協奏曲，作品971

- I. 快板
- II. 行板
- III. 急版

巴赫：B小調法國風序曲，作品831

- 序曲
- 庫航舞曲
- 嘉禾舞曲I&II
- 巴斯皮耶舞曲I&II
- 薩拉邦德舞曲
- 布雷舞曲I&II
- 吉格舞曲
- 回聲

-中場休息-

巴赫：郭德堡變奏曲，作品988

詠唱調	第11變奏	第22變奏-二二拍
第1變奏	第12變奏-四度卡農	第23變奏
第2變奏	第13變奏	第24變奏-八度卡農
第3變奏-同度卡農	第14變奏	第25變奏-慢板
第4變奏	第15變奏-五度卡農	第26變奏
第5變奏	第16變奏-法國式序曲	第27變奏-九度卡農
第6變奏-二度卡農	第17變奏	第28變奏
第7變奏-像吉格舞曲節奏	第18變奏-六度卡農	第29變奏
第8變奏	第19變奏	第30變奏-雜錦歌
第9變奏-三度卡農	第20變奏	反覆
第10變奏-小賦格	第21變奏-七度卡農	

*為求樂曲演出完整，請在音樂家起立致敬後再給予熱情喝采。

J.S. Bach: Italian Concerto, BWV 971

- I. Allegro
- II. Andante
- III. Presto

J.S. Bach: French Overture in B Minor, BWV 831

- Overture
- Courante
- Gavottes I&II
- Passepieds I&II
- Sarabande
- Bourrées I&II
- Gigue
- Echo

-Intermission

J.S. Bach: Goldberg Variations, BWV 988

Aria	Variatio 11. a 2 Clav.	Variatio 22. a 1 Clav. alla breve
Variatio 1. a 1 Clav.	Variatio 12. Canone alla Quarta.	Variatio 23. a 2 Clav.
Variatio 2. a 1. Clav.	Variatio 13. a 2 Clav.	Variatio 24. Canone all Ottava a 1 Clav.
Variatio 3. Canone all Unisuono à 1 Clav.	Variatio 14. a 2 Clav.	Variatio 25. a 2 Clav. („adagio“)
Variatio 4. à 1 Clav.	Variatio 15. andante. Canone alla Quinta. a 1 Clav	Variatio 26. a 2 Clav.
Variatio 5. a 1 ó vero 2 Clav.	Variatio 16. a 1 Clav. Overture	Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
Variatio 6. Canone alla Seconda a 1 Clav.	Variatio 17. a 2 Clav.	Variatio 28. a 2 Clav.
Variatio 7. à 1. ó vero 2 Clav. (al tempo di Giga.)	Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.	Variatio 29. a 1 o vero 2 Clav.
Variatio 8. a 2 Clav.	Variatio 19. à 1 Clav.	Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet.
Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.	Variatio 20. a 2 Clav.	Aria da Capo è Fine
Variatio 10. Fugetta. a 1 Clav.	Variatio 21. Canone alla Settima.	

Please do not applaud before the end of the performance.

©Nadia F Romanini/ ECM Records

演奏家簡介 ARTIST |

鋼琴家／安德拉斯·席夫

安德拉斯·席夫1953年生於匈牙利布達佩斯，自5歲開始跟隨伊麗莎白·瓦達茲 (Elisabeth Vadasz) 習琴，而後依序於匈牙利李斯特音樂學院從鮑·卡多沙 (Pál Kadosa)、喬治·庫塔格 (György Kurtág)、菲瑞斯·拉多斯 (Ferenc Rados)，並於倫敦師從喬治·馬坎 (George Malcolm)。

獨奏會與特別全本演出，當中包括巴哈、海頓、莫札特、貝多芬、舒伯特、蕭邦、舒曼與巴爾托克等人的重要鍵盤作品，為席夫展演活動中的重要一部分。自2004年起，席夫已巡迴20個城市演出貝多芬全本32首鋼琴奏鳴曲，而於蘇黎世音樂廳的全本演出則進行現場錄音發行。

席夫2015年四月於ECM唱片發行的最新專輯聚焦於舒伯特晚期鋼琴作品，並以1820年布羅德曼所打造的維也納古典鋼琴進行錄製，近期獲得國際古典音樂大獎(ICMA)的最佳年度獨奏器樂錄音。這是席夫第二次獲得此獎項，第一次是在2012年時以舒曼的《鬼魅變奏曲》錄音獲獎 (ECM發行)。

席夫曾與絕大部分的重要國際知名管弦樂團及指揮都合作過，現今他則主要以身兼獨奏家與指揮家的身分演出。1999年他創立自己的室內樂團 Cappella Andrea Barca，由國際獨奏音樂家、室內樂音樂家及他的朋友們所組成。除了此團外，席夫也每年定期與歐洲室內樂團合作。

自從年少開始席夫便鍾情於室內樂演出，自1989到1998年間，席夫曾擔任蜚聲國際的月湖音樂節藝術總監。1995年與雙簧管名家海因茲·霍利格於瑞士卡特爾·伊廷根創立伊廷根聖靈降臨節音樂節，1998年席夫在義大利維琴察奧林匹克劇院開始一個相似系列的音樂節，名為「向帕拉底歌致敬」。

席夫曾獲得許多國際獎項，2006年獲得德國波昂貝多芬之家榮譽會員殊榮，表彰他對貝多芬作品的演繹。2008年英國威格摩爾廳也特別頒予殊榮，為席夫30年來在該廳無數的演出表示喝彩。以及2009成為英國牛津大學貝利奧爾學院特別兼職教授、2011年獲德國茨威考市頒發舒曼獎、2012年獲國際莫札特

基金會頒發莫札特黃金獎章、獲頒德意志科學與藝術功勳勳章、獲頒德意志聯邦星級大十字勳章、獲頒也納金色大廳榮譽會員殊榮、2014年7月獲英國里茲大學名譽音樂博士學位。

2011年春天，席夫引起了大眾的關注，因為他對於令人堪憂的匈牙利政治發展持反對立場，考慮到隨後忍受到一些匈牙利國家主義者對他的人身攻擊，他決定不再於自己的家鄉演出。

2014年6月席夫因在音樂上的貢獻，於英女王生日宴會上列授勳名單，獲騎士爵位頭銜。

András Schiff

András Schiff was born in Budapest, Hungary, in 1953 and started piano lessons at the age of five with Elisabeth Vadász. Subsequently he continued his musical studies at the Ferenc Liszt Academy with Professor Pál Kadosa, György Kurtág and Ferenc Rados, and in London with George Malcolm.

Recitals and special cycles, including the major keyboard works of J.S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann and Bartók form an important part of his activities. Since 2004, he has performed complete cycles of the 32 Beethoven Piano Sonatas in 20 cities, which included the live recording of his cycle in the Zurich Tonhalle.

His latest disc with ECM Records released in April 2015 features the late piano works of Franz Schubert recorded on a 1820 Viennese fortepiano made by Franz Brodmann and was recently awarded the International Classical Music Award for best "Solo Instrumental Recording of the Year". This is the second time András Schiff has received this award. The first was in 2012 for his recording "Geistervariationen" with works by Robert Schumann (ECM).

András Schiff has worked with most of the major international orchestras and conductors, but nowadays he performs mainly as a conductor and soloist. In 1999 he created his own chamber orchestra, the Cappella Andrea Barca, which consists of international soloists, chamber musicians and friends. In addition to working annually with this Orchestra, he also works with the Chamber Orchestra of Europe.

Since childhood he has enjoyed playing chamber music and from 1989 until 1998 was Artistic Director of the internationally highly praised "Musiktage

Mondsee" chamber music festival near Salzburg. In 1995, together with Heinz Holliger, he founded the "Irtinger Pfingstkonzerte" in Kartause Ittingen, Switzerland. In 1998 Mr. Schiff started a similar series, entitled "Hommage to Palladio" at the Teatro Olimpico in Vicenza.

András Schiff has been awarded numerous international prizes. In 2006 he became an Honorary Member of the Beethoven House in Bonn in recognition of his interpretations of Beethoven's works; in 2008 he was awarded the Wigmore Hall Medal in appreciation of 30 years of music-making at Wigmore Hall; in 2009 he was made a Special Supernumerary Fellow of Balliol College (Oxford, UK); in 2011 he received the Schumann Prize awarded by the city of Zwickau; in 2012 he received the Golden Mozart-Medaille by the International Stiftung Mozarteum, the Order pour le mérite for Sciences and Arts, the Grosse Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland, and was made a Member of Honour of Vienna Konzerthaus; in December 2013 he was given The Royal Philharmonic Society's Gold Medal; in July 2014 he was awarded an Honorary Degree of Doctor of Music honoris causa by the University of Leeds.

In the spring of 2011 Mr. Schiff attracted attention because of his opposition to the alarming political development in Hungary and in view of the ensuing attacks on him from some Hungarian Nationalists, decided not to perform again in his home country.

In June 2014 he was bestowed a Knighthood for services to Music in the Queen's Birthday Honours List.

曲目解說 | PROGRAMME NOTES |

文 / 鋼琴家 顏華容

今晚演奏的三闕作品，都是巴赫在萊比錫時期的作品，也是巴赫不計成本、代價出版的作品。1735年，已擔任萊比錫大教堂樂長逾十年的五十歲的巴赫出版了第二套「鍵盤練習曲」（Clavierübung），這一冊就包括了今晚演奏的義大利協奏曲與B小調法國序曲；而《郭德堡變奏曲》則是這隱然成為一系列、共有四冊的「鍵盤練習曲」的第四冊，出版於1741年。

雖然稱之為「練習曲」，但這些曲子顯然要較創意曲與平均律曲集陳義更高。在1721年代的《創意曲集》與《平均律曲集》第一冊，巴赫都謙卑地寫上「給年輕的學生」或是「有志於音樂之途、或真心喜歡音樂」的人。1725年起，巴赫又開始累積一曲又一曲出版的「組曲」（Partita），存到了六套「組曲」時，就在1731年彙集為「作品1」，暗示將來還會繼續創作類似作品。1735年出現了第二集，其中就包括《義大利協奏曲》與《法國序曲》，而1739年出版了通常稱為「德國風琴彌撒」的第三輯，最後一集就是《郭德堡變奏曲》；在這些被以「鍵盤練習曲」之名出版的樂曲上，就不再出現這樣的字句，顯然這並不是只要真心喜歡就可以練的內行練習曲啊！

除了在威瑪宮廷短暫任職之外，巴赫終其一生都擔任教堂樂長，對工作、創作、教學無不投以孜孜不倦的熱情，可說巴赫將其一生都化為綿綿樂音，甚至對人生、宗教、世界的看法也都密縫於逾千闕作品中。

由於職務所需，除了為數甚多的管風琴、管絃樂之外，宗教歌唱曲，例如清唱劇、彌撒曲、聖詠、經文歌（motet）...才是巴赫作品數量與篇幅的大多數；至於長久以來被視為學鋼琴的人不能不會的鍵盤樂器獨奏作品，則保留了身兼卓越鍵盤樂器與弦樂器演奏家，對於器樂演奏與音樂創作思維的特別視角；舉凡非宗教用途的管風琴曲、管絃樂組曲、鍵盤獨奏作品，都屬於此類。

法國風與義大利風

被我們簡稱為德國的普魯士在十六世紀已在宗教改革中，與歐洲的守舊老王室們漸行漸遠，而在被讚譽為開明君王、本身亦是學有專精的音樂家的腓特烈二世（Friedrich II von Preußen, der Große）的領導下，是歐洲諸國中最早走向實質開明專制的政治實體。受法國啟蒙哲學思想薰陶的腓特烈二世不但啟動國

民教育、使得識字率提高、也善待父祖留下來的精良普魯士軍隊；能作到這點，亦足見巴赫中晚年之時，普魯士對於智識與人文思想的態度，對照來看，或許亦不難理解為何巴赫終究得到了先前失之交臂的萊比錫大教堂樂長之職。

巴赫不是很偉大嗎？為什麼得不到工作？

因為巴赫是個不囿於世俗趣味的人，就是這麼簡單。在勤奮創作、如飢似渴的吸取老大師作品的哲理思維、觀察當下音樂潮流中，善於歸納與發想的巴赫譜寫出的是既大膽、想像力豐富、不囿於單一風格或格式的作品。法國序曲與義大利協奏曲就是這樣的好例子，法國與義大利在文化細緻化上的早起步、早發展使之一向被視為文化上「典型」，也因此德國式的十八世紀初的鍵盤組曲不像十七世紀中晚期的法國作品那般「無法被規被規格化」，而被規劃為依照地區、風格、速度快慢的單個舞曲排列而成的組曲，如此不但有變化，更有助於風格見習。

莊嚴華麗又複雜的法國、明快歡暢的義大利

在早先的六首組曲（partita）中，巴赫已經有了譜寫法國式風格的經驗，即便是被出版商冠上毫無關係的名稱以便增加銷路的「英國組曲」與「法國組曲」，都有泰半法國音樂質素。

法國序曲原名為 *Ouverture nach Französischer Art*，可見得巴赫在此曲中苦心分享研究法國鍵盤組曲的心得。有一說指稱法國風序曲原先譜在C小調上，但後來被改在B小調上，以使兩冊《鍵盤練習曲集》加起來有完整的調性：六首《組曲》（partita）的調性分別為降B大調、C小調、A小調、D大調、G大調、E小調，若加上法國風序曲，就可以排出升幕與降幕交錯的調性主音差距的等差序列—降B→C上行二度、C→A下行三度、A→D上行四度、D→G下行五度、G→E上行六度；若再加上第二冊的法國風序曲與義大利協奏曲，就會出現E→F下行七度、以及最後F→B增四度。

這個猜測不無道理，因為降B在德文標寫為B，而原位B則標寫為H，如此的排列會使得這些組曲由巴赫的「本家調」降B大調開始，經過反序就看得出來的AC，最後以H終結，拼起來就是巴赫的姓 BACH。

此曲可分為十一段落（樂章），幾乎全都在B小調，以一個非常典型的慢速的莊嚴肅穆法國風序奏開始，繼之是活力充沛的複格段落、並以較起始序奏更加華麗複雜的音樂結束。接續是明快的庫杭舞曲（courante，或庫洪舞曲，舊譯為庫朗舞曲），仿照十七世紀中庫普蘭立下典範、「舞曲數量不限單一」的法式組曲型態：一對嘉禾舞曲（gavottes）帶來短短長、或長短短的雀躍韻律感、一對三拍子的、有著小調—大調—小調變化的（passepieds）、接著才是一般習慣接續在阿勒曼舞曲之後的優雅貴氣薩拉邦德舞曲（sarabande）、兩個布雷舞曲（bourrées），張力十足的吉格舞曲（Gigue）。通常的組曲會結束在吉格舞曲，但這首法國序曲並未如預期在此結束，反而以一個不尋常的「回聲」（Echo）段落終結全曲。這段「回聲」的功能很明顯在表現雙層鍵盤大鍵琴的性能，層層疊疊的音量對比—而非漸層式的音量起伏，是被稱為巴洛克風格音樂的音量表情基底。在法國序曲與義大利協奏曲中都有先前在其他組曲、創意曲所少見的音量指示（forte, piano），也呼應了巴赫將此二曲置於《鍵盤練習曲集》出版的部分目的—引導學生懂得如何運用此樂器的功能。

義大利協奏曲

相較於帶著波旁王朝宮廷音樂華麗、氣派卻又微妙的法國式鍵盤音樂，旋律流暢、節奏明快、形式與表情以簡明對比為依歸的義大利音樂的確更容易令人接受，無怪乎《義大利協奏曲》至今仍非常盛行、且在文化氛圍相距甚大的亞洲地區，仍有不少教師樂意將《義大利協奏曲》列為教材。

法國風序曲「落落長」，至少分為十一段、全部演奏完畢耗去半小時左右；而義大利協奏曲僅分為三個樂章，全部演奏時間不到十五分鐘。

對普魯士音樂家而言，義大利是音樂聖地，在音樂中融入義大利風格，是一種風尚。巴赫早在《創意曲集》的扉頁就特別以工整筆跡、近乎一個個字母寫下唯一一個義大利文字“cantabile”提醒有心學音樂的人彈琴最終目的是「唱」—且像義大利人那樣唱。小小年紀就被父親帶往義大利遊學的莫札特在這文藝復興的發源地記下許許多多歐洲中陸國家較缺少的活潑音樂表情。

© Peter Fischli/ Lucerne Festival

一個人演奏的協奏曲？

以在義大利作曲家柯瑞里 (A. Corelli, 1653-1713)、托列里 (G. Torelli, 1685-1709) 和韋瓦第 (Vivaldi, 1678-1741) 等的「大協奏曲」(concerto grosso) 為主流的形式，凸顯了相當合乎十七世紀晚期到十八世紀上半葉的藝術想像；舉凡樂曲中以音色、甚或更抽象的音樂素材形成的對比、對話、甚至對抗，成為代表義大利風格的強勢風格；無論是快—慢—快、強—弱—強的思維，甚至統御了未來古典風格獨奏協奏曲的創作概念。

巴赫受此啟發，創作的六首布蘭登堡協奏曲 (Brandenburg concertos, BWV 1046-51) 就非常受歡迎，F大調布蘭登堡協奏曲還代表地球人上太空。於是，巴赫利用此時已經相當普遍的雙層鍵盤大鍵琴的特色，嘗試以獨奏模仿大協奏曲中樂團間的競合效果。在標題上就寫明為雙層大鍵琴創作的F大調《義大利協奏曲》(Italian Concerto in F, BWV 971) 包含三個樂章，形成快—慢—快的架構，每個樂章皆運用大鍵琴的雙鍵盤設計模仿大協奏曲中主奏與合奏交織出的音量層次。

除了對比之外，《義大利協奏曲》的特色就是「模進」，這個音樂進行的「態度」之一

、或是從創作端來看，一種作曲技法。我們不難想像巴赫的學生們透過研究與彈奏《義大利協奏曲》能夠心領神會，在法式音樂的異中求同與義大利式音樂的同中求異。無論是聲部內的「模進」或是聲部間以「模仿」（都是imitation）推進音樂、並獲得對話與對比的效果，都可以以低限的素材獲致不因為素材少或簡約而失於缺乏變化的明快樂感；也因為材料相當集中、相似，在主要素材中間可以插入即興式的技巧片段，例如快速過門、裝飾奏運用...既可銜接段落又可以以轉調，這都是巴羅克時期鍵盤音樂的典型風貌。無論是「模進」或「模仿」都不會一成不變的原因，則是因為巴赫善於由一段旋律素材中挑出「亮點」、予以符號意義、並將之發展、延長，而能織成華麗延展的錦綉；要收束這樣的華麗、避免錦繡失之繁複無趣的方法，就是巴赫另一項作曲理念—和聲的安排。巴赫教導學生寫曲—即便是賦格—也先教他們大刀闊斧提綱挈領設計和聲進行的脈絡，而非自我框限於老派對位法的規定；於是在風格仿作時，作曲家個人對於和聲進行的規劃、和聲個性的定義都不會因為曲種的特色而受到壓抑，反而有助於個人創作理念的發展。

現代人聆聽《義大利協奏曲》，可相淺得到

巴赫對於如何使義大利音樂美感與大鍵琴特色互相彰顯的印象。

很少有完全一模一樣的大鍵琴，即便規格形制一樣，這種較現代鋼琴嬌貴許多也更加敏感的樂器，也會有不同的假性。通常雙層大鍵琴的鍵盤就是為了分別控制不同組的琴弦，產生不同的音色與音量；常見的設計是上層鍵盤控制三組琴弦中的一組，讓上層鍵盤只控制一組琴弦，而下層鍵盤通常可以與上層鍵盤連動用來控制全部三組琴弦；有些琴甚至可以讓演奏者觸鍵一半、撥動其中兩組琴弦，完全觸鍵撥動所有琴弦，增加音色與音量；若我們將其中一組琴弦調為高八度或低八度，那麼演奏八度音以及和弦時出現的壯麗聲響，則是現代鋼琴無法比擬的呢！《義大利協奏曲》樂譜上有些標上forte，指示以下層、可觸動所有琴弦的鍵盤演奏，以模仿主奏團 (concertino) 及協奏團 (ripieno) 一起演奏的合奏樂段 (tutti)。而piano則模仿只使用主奏團演奏的獨奏樂段 (soli)。

不再具有雙層鍵盤的鋼琴，就要靠鋼琴家的觸鍵巧妙來達到這種聲響變化的設計了；或許這是《義大利協奏曲》與被稱為「郭德堡變奏曲」的《詠唱調與30段變奏》至今仍傲然居於鋼琴金曲榜的原因之一吧？

BESPOKE GOURMET BY REGENT

A remarkable dining experience - savor tantalizing dishes inspired by world-famous chefs, including Michelin-starred chefs Ivan Vautier, Thierry Marx and Marc Haeberlin, MOF Chef Stephane Gaborieau, and Australian three-hatter Mark Best.

For Reservations, please contact : +886 2 2523 8000 ext. 3930

No. 3, Ln. 39, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Taipei 104, Taiwan T. 886 2 2523 8000 F. 886 2 2523 2828 www.regenthotels.com
BEIJING · BERLIN · MONTENEGRO · SINGAPORE · TAIPEI · CHONGQING · HARBIN(2017) · JAKARTA(2018)

被稱為「郭德堡變奏曲」的《詠唱調與30段變奏》可說是十六世紀以來最大規模變奏曲。變奏曲不但是作曲與演奏技巧的進門階，也是作曲家顯示作曲能力的手段；在鍵盤演奏家幾乎就同等於作曲家的年代，變奏曲是司空見慣的「演奏技巧」，亦即，變奏曲包含了設計與即興。到了1740年代，將變奏與即興當作練習曲的功能逐漸被重視，於是變奏真正成曲就應運而生，市面上出現不少簡單的變奏曲。

巴赫卻不趕時尚，反而寫了難的曲子；或許也因此而能跨越時代—到了2016年，不但《詠唱調與30段變奏》／「郭德堡變奏曲」不是個人人能彈的曲子，巴赫其他作品也還是音樂學家、演奏演唱者們窮盡一生研究不輟的課題。

隨著音樂學考證資料愈來愈多，關於這關一向被稱為「郭德堡變奏曲」的作品和「郭德堡」這位學生有沒有直接關係，都陷入爭議。如今幾乎可以確定的，是部分閒聽大眾們仍津津樂道的「駐薩克森候選國的前俄羅斯大使，Kaiserling伯爵長年受失眠所苦的，伯爵府中的樂人、巴赫的學生郭德堡也連帶必須不停地演奏，以聊慰失眠的老闆。當伯爵住在萊比錫時，伯爵央求巴赫創作些流暢活潑的曲子，以便郭德堡能在他夜不成眠時彈奏、讓自己『高興高興』（請注意，不是聽了想打瞌睡！）」的傳說，幾乎是個假想附會的、由佛克爾流傳出來的軼事野史。但是

，佛克爾言之鑿鑿，還說巴赫認為實現伯爵願望最好方式是「根植於不斷重複的和聲週期」為基礎...且伯爵果然馬上愛上這音樂史上獨一無二的藝術經典之作，經常請郭德堡演奏自己喜歡的變奏段落，並認為「百聽不厭」。

關於郭德堡變奏曲的「一般故事」在考證下幾乎要完全破滅，因為出版時沒有任何獻辭，那位要徹夜彈琴的可憐的郭德堡當時僅14歲，即便是郭德堡日後的作品也不會有能夠演奏這樣作品技巧；而傳說中巴赫收到「裝滿一百個金幣的金杯」也不在巴赫的遺產表，甚至手稿也存疑；因此亦有巴赫將以前的作品重新推敲、編寫為這部曲子。

知性、感性、幽默

什麼是變奏曲的知性呢？說穿了就是作曲技巧的遊戲規則。讓我們粗淺地從《郭德堡變奏曲》譜面上的訊息看：

每三個變奏的第三個是卡農，由同度（unison）開始，次第拉大音程：第三變奏：同度卡農，第六變奏：二度卡農，第九變奏：三度卡農.....餘此類推至第二十七變奏為九度卡農，但第三十變奏卻是「雜錦歌」（Quodlibet），作曲家似乎有意將《郭德堡變奏曲》定義為音樂寫作規則、亦是「行家們的遊戲」—因為此曲的邏輯就是建立規則且打破慣性。巴赫權威之一，美國鍵盤演奏家

與學者柯克派翠克（Kirkpatrick）則認為，每一個卡農之後都是當時最盛行的音樂種類，例如舞曲（4, 7, 19）、小賦格（fughetta:10）、法國式序曲（French overture,16），兩首上聲部裝飾性極強的aria（13,25）；而每個卡農之後第二個變奏（5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, and 29）稱為「華麗曲」（arabesques）—變奏速度快、有夠爛的手指或跨手演奏技巧的形式自由的小曲。柯克派翠克認為「卡農→風格寫作→華麗曲」是三曲一組，重複九次，直到雜錦曲打破此慣性，而樂曲結束時，聽者可再次重溫（複習？）主題，不忘來時路。

其實「郭德堡變奏曲」的低音主題一點也不奇特，如果您第一次聆聽這部作品，請特別

注意，主題並非高音的優美旋律，而是乘載這個旋律的32個音及和聲的進行。這段主題在此後的各變奏曲中，沒有一次以原形出現，總是被加上裝飾、線條變得更明顯而流暢，至於這段作為主題的詠唱調的韻律特質則是前後兩段平均分配、各自反覆的薩拉邦舞曲（Sarabande），不過其他30段變奏則由樂曲性格、節拍特色而使得小節數多少有改變，但這種「對稱」始終未變。也因此，有人將這三十段變奏加上前後兩段主題分為前後對等個十六曲，第一部分結束於較陰暗的G小調，而第二部分以華麗的法國式序曲開始。

至於幽默，在哪裡呢？

總結整部變奏曲的第三十變奏雜錦曲式以對位手法將兩首民謠「好久沒見，來這兒吧。來吧，來吧」與「甘藍菜與蕪菁把我趕走。如果媽媽煮肉，我該會一直在那兒」「燴煮」成美味的結語；雖然材料使人莞爾，但第三十變奏一點也不簡單，包含了需要抽絲剝繭才能懂、需要仔細練習才能勝任的精細技巧；或許這也是巴赫對音樂家們的期許，技巧與知識游刃有餘，才能將各種藝術性表達—即便是市井小民傳唱的流行歌。「郭德堡變奏曲」中運用的，不只有繁多的譜曲技巧，更有令人目不暇給的演奏技巧，我們在「郭德堡變奏曲」中聽到的，不僅是博學的、有創意的巴赫，更有對自己演奏技巧成就十分驕傲的巴赫呢！

Aria	Variatio 16. a 1 Clav. Ouverture
Variatio 1. a 1 Clav.	Variatio 17. a 2 Clav.
Variatio 2. a 1. Clav.	Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.
Variatio 3. Canone all Unisuono à 1 Clav.	Variatio 19. à 1 Clav.
Variatio 4. à 1 Clav.	Variatio 20. a 2 Clav.
Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.	Variatio 21. Canone alla Settima.
Variatio 6. Canone alla Seconda a 1 Clav.	Variatio 22. a 1 Clav. alla breve
Variatio 7. à 1. ô vero 2 Clav. (al tempo di Giga.)	Variatio 23. a 2 Clav.
Variatio 8. a 2 Clav.	Variatio 24. Canone all Ottava a 1 Clav.
Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.	Variatio 25. a 2 Clav. („adagio“)
Variatio 10. Fugetta. a 1 Clav.	Variatio 26. a 2 Clav.
Variatio 11. a 2 Clav.	Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
Variatio 12. Canone alla Quarta.	Variatio 28. a 2 Clav.
Variatio 13. a 2 Clav.	Variatio 29. a 1 o vero 2 Clav.
Variatio 14. a 2 Clav.	Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet.
Variatio 15. andante. Canone alla Quinta. a 1 Clav.	Aria da Capo è Fine

★ 2015年蕭邦國際鋼琴大賽第四名

陸逸軒鋼琴獨奏會

ERIC LU 2017 PIANO RECITAL

演出曲目 Programme

巴赫: E大調第六號法國組曲, 作品817
Bach: French Suite No. 6 in E major, BWV 817

蕭邦: 降B小調第二號鋼琴奏鳴曲, 作品35
Chopin: Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 35

舒伯特: 四首即興曲, 作品90
Schubert: 4 Impromptus, Op. 90

普羅高菲夫: 降B大調第七號鋼琴奏鳴曲, 作品8
Prokofiev Sonata No. 7 in B-flat major, Op. 8

2017.6.7 WED. 19:30
國家音樂廳

PROKOFIEV PIANO CONCERTO CYCLE 普羅高菲夫鋼琴協奏曲全本五首音樂會

2017.3.22 WED. 國家音樂廳

鋼琴／瓦洛金 (Alexei Volodin) 指揮／莊文貞 長榮交響樂團

160 週年限量版鋼琴

Arabesque
Limited Edition by DAKOTA JACKSON

“我看到的 *Arabesque* 鋼琴宛如一位
身體盡情舒展的舞者，無論是古典音樂
還是現代音樂，她都能游刃有餘，彷彿
鋼琴本身能演奏的音域一般多姿多彩。
我的感覺與我所見的形狀和輪廓融為一
體，這就是一見鍾情。
事實證明，
Arabesque 的設計將夢想成真。”
——達科塔·傑克遜

Boston STEINWAY & SONS *Essex*
DESIGNED BY STEINWAY & SONS

限量典藏 珍愛薪傳

功學社音樂中心股份有限公司 台北市復興南路一段322號11樓 • (02)2708-0377 • www.khspiano.com.tw