

跨世紀鋼琴大師

安德拉斯·席夫

Sir András Schiff 2018 Piano Recital

鋼琴獨奏會

跨世紀鋼琴大師安德拉斯·席夫2018鋼琴獨奏會 András Schiff 2018 Piano Recital
2018.10.28 SUN. 19:30 國家音樂廳 National Concert Hall, Taipei

主辦：PAI 鴻宇國際藝術 陳冠宇室內樂團 國立臺灣師範大學音樂學系

協辦：台北市文化局 國樂社 STEINWAY & SONS Regent 高華酒店

演出曲目 | PROGRAMME |

孟德爾頌：升F小調幻想曲·作品28 F. Mendelssohn: Fantasy in F-Sharp Minor, Op. 28

- 第一樂章 速度稍快且激動 Con moto agitato
- 第二樂章 稍快的快板 Allegro con moto
- 第三樂章 急板 Presto

貝多芬：升F大調第二十四號鋼琴奏鳴曲·作品78 L. van Beethoven: Piano Sonata No.24 in F-Sharp Major, Op. 78

- 第一樂章 如歌的慢板—不過快的快板 Adagio cantabile — Allegro ma non troppo
- 第二樂章 活潑的快板 Allegro vivace

布拉姆斯：八首鋼琴小品·作品76 J. Brahms: 8 Klavierstücke, Op. 76

1. 綜想曲 升F小調 Un poco agitato, Unruhig bewegt
2. 綜想曲 B小調 Allegretto non troppo
3. 間奏曲 降A大調 Grazioso, Anmutig, ausdrucksvoll
4. 間奏曲 降B大調 Allegretto grazioso
5. 綜想曲 升C小調 Agitato, ma non troppo presto. Sehr aufgeregt, doch nicht zu schnell
6. 間奏曲 A大調 Andante con moto. Sanft bewegt
7. 間奏曲 A小調 Moderato semplice
8. 綜想曲 C大調 Grazioso ed un poco vivace. Anmutig lebhaft

—中場休息 Intermission—

布拉姆斯：7首幻想曲·作品116 J. Brahms: 7 Fantasien, Op. 116

1. 綜想曲 D小調 Presto energico
2. 間奏曲 A小調 Andante
3. 綜想曲 G小調 Allegro passionato
4. 間奏曲 E大調 Adagio E major
5. 間奏曲 E小調 Andante con grazia ed intimissimo sentimento
6. 間奏曲 E大調 Andantino teneramente
7. 綜想曲 D小調 Allegro agitato

巴赫：D小調第六號英國組曲·BWV811 J.S. Bach: English Suite No.6 in D minor, BWV 811

前奏曲—阿勒曼舞—庫朗舞—薩拉邦德舞—變奏段—嘉禾舞—嘉禾舞二（獨奏特舞曲）—吉格舞曲
Prelude-Allemande-Courante-Sarabande-Double-Gavotte I-Gavotte II (Musette)-Gigue

*為求樂曲演出完整，請在音樂家起立致意後再給予熱情喝采

Please do not applaud until the performance of each piece finishes. Thank you for your co-operation!

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歲開始跟隨伊莉莎白·瓦達茲 (Elisabeth Vadasz) 習琴，而後依序於匈牙利李斯特音樂院師從鮑·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份。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，於蘇黎世音樂廳的全本演出則進行現場錄音發行。

席夫於ECM唱片發行的錄音作品包含舒伯特、舒曼、楊納傑克、貝多芬及巴赫皆獲得最高評價，2016年專輯「Encores after Beethoven」收錄他在貝多芬全本演出後的安可曲集。最新一張專輯發行於2017年10月，與小提琴家塩川悠子 (Yuuko Shiokawa) 合作，收錄巴赫、布梭尼及貝多芬的小提琴奏鳴曲集。

席夫曾與許多重要國際知名管絃樂團及指揮家合作，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。

去年秋天，席夫於紐約愛樂及芝加哥交響樂團擔任獨奏家及指揮家，在2018-19樂季中，北美巡迴備受高度期待，包含與舊金山及西雅圖交響樂團合作的巴赫、貝多芬、巴爾托克鋼琴協奏曲及孟德爾頌第二號交響曲《讚美詩》(Lobgesang)。獨奏會將返回卡內基斯特恩禮堂、華盛頓表演藝術中心、貝納羅亞音樂廳、拉荷亞音樂協會、納帕谷室內樂、丹佛大學及亞里索維耶表演藝術中心。其他演奏會包含歐洲、澳洲、亞洲和南美主要音樂廳。

自從年少開始席夫便鍾情於室內樂演出，自1989到1998年間，席夫曾擔任舊金山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「向帕拉底歐致敬」。他曾擔任柏林愛樂交響樂團駐團鋼琴家、卡內基音樂廳點點樂人及威瑪藝術節鋼琴家。

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藝。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采，以及2009年成為英國牛津大學貝利奧學院特別兼職教授，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，獲維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，考慮到隨後恐受到一些匈牙利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了。

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。

席夫著作「音樂來自沉默」(Musik kommt aus der Stille) 內容與著名專欄作家Martin Meyer對談他的藝術原則、演奏技巧詮釋及他作為鋼琴家和指揮家的專業經驗。2017年3月由出版社「Bärenreiter」/「Henschel」發行。

席夫今年為第三度訪台舉辦鋼琴獨奏會(前兩次分別於2014年及2016年)，非常喜愛台灣的樂迷朋友。極為重視音樂教育傳承與教學的席夫，每次訪台均在國立台灣師範大學禮堂舉辦一場鋼琴大師班。

PIANIST / SIR ANDRÁS SCHIFF

Sir 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 studies at the Franz Liszt Academy with Professor Pál Kadosa, György Kurtág and Ferenc Rados, and later 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 Sonatas worldwide and recorded the cycle live in the Tonhalle Zurich for ECM Records.

An exclusive ECM recording Artist, his recordings of works by Schubert, Schumann, Janáček, Beethoven and Bach have been released to the highest of critical acclaim. The most recent disc, "Encores after Beethoven," was released in 2016: a collection of encores performed after his Beethoven Cycle programs. His newest recording, released in October 2017, includes sonatas for violin and piano by Bach, Busoni, and Beethoven with violinist Yuuko Shiokawa.

Sir András has worked with most major international orchestras and conductors, but in recent years has performed as conductor and soloist. In 1999 he created his own chamber orchestra, the Cappella Andrea Barca, which consists of international soloists, chamber musicians and friends.

Last fall, Sir András Schiff appeared with the New York Philharmonic and the Chicago Symphony

Orchestra, serving as both conductor and soloist. In his highly anticipated 2018-2019 North American Tour, Sir András Schiff conducts and plays with San Francisco and Seattle Symphonies, pairing concerti by Bach and Beethoven with Bartók's colorful Concerto for Orchestra and Mendelssohn's Lobgesang. In recital, Sir András returns to Carnegie Hall's Stern Auditorium, Washington Performing Arts and Benaroya Hall, and appears at the La Jolla Music Society, Chamber Music in Napa Valley, University of Denver and the Soka Performing Arts Center in Aliso Viejo, CA. Additional concert performances and tours bring him to Europe, Australia, Asia and South America in major halls and musical centers.

Since childhood he has enjoyed playing chamber music and from 1989-1998 was Artistic Director of the internationally highly praised "Musiktage Mondsee" chamber music festival near Salzburg. In 1995, together with Heinz Holliger, he founded the "Ittinger Pfingstkonzerte" in Koutause Ittingen, Switzerland. In 1998 Sir András started a similar series, entitled "Homage to Palladio" at the Teatro Olimpico in Vizenza. He has been Pianist in Residence of the Berlin Philharmonic, a Perspective Artist at Carnegie Hall, and Pianist in Residence of the Kunstfest Weimar.

Sir András 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, the Golden Mozart-Medaille by the International Stiftung Mozarteum, the Order pour le merite for Sciences and Arts, the Grosse Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland, and was made a Member of the Honour of Vienna Konzerthaus; 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, Sir András attracted attention because of his opposition to the alarming political developments 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.

Sir András Schiff's book, "Musik kommt aus der Stille," essays and conversations with Martin Meyer, was published in March 2017 by Bärenreiter and Henschel.

曲目解說 | PROGRAMME NOTES | 文/鋼琴家 顏華容

寫在「樂曲解說」之前
一看到這場音樂會曲目時，心中真是感動又激動！這樣的曲目設計真是用心良苦，卻又沒有任何一點過度明顯的「安排」啊！
於是，接到撰寫樂曲「解說」的重責之後，就不斷地在鋼琴休息片刻間細思冥想，我想，形諸於文字的「解說」不外乎有兩種使命：一是為聆聽當感感到需要閱讀的朋友提供立即有作用的聆聽提示，二則是能夠做到在聆聽之後還能幫助愛樂者「回想」與「回響」。
或許我們可以這樣聽這場音樂會……

隱蘊縝密的幻想曲與躍動處處迸發的奏鳴曲

孟德爾頌：升F小調幻想曲，作品28
F. Mendelssohn: Fantasy in F-Sharp Minor, Op. 28
貝多芬：升F大調第二十四號鋼琴奏鳴曲，作品78
L. von Beethoven: Piano Sonata No.24 in F-Sharp Major, Op. 78
第一樂章 如歌的快板—不斷快的快板
第二樂章 送別的快板
Adagio cantabile — Allegro ma non troppo
Allegro vivace

在這場音樂會中，我們會首先聽到一首難以升F小調吟唱但以非常優雅的姿態遊移於不同調性間、雅名為「幻想曲」卻實為奏鳴曲架構、肇始於十九世紀卻有著洛可可古風的樂曲；接著是一首相當罕見的、對很多人來說「不那麼貝多芬」，而且在「調性」的定位上幾乎等同於說出「幻想」同義字的貝多芬奏鳴曲。
孟德爾頌這首升F小調幻想曲原名為「蘇格蘭風奏鳴曲」(“Sonate écossaise”)，不過這裡的「蘇格蘭」與啟發「蘇格蘭交響曲」或是「芬加爾河序曲」(“Die Hebriden overture”)的1829年蘇格蘭之旅不同，不過這個標題在此曲於波昂出版時，就被孟德爾頌捨棄了，然而，與歐洲大陸人們對蘇格蘭的想像有關的象徵風笛的空心五度音程、開離寬闊的和絃、用來代表神秘、霧氣的踏鏢效果，這樣的鋼琴聲音也記錄在了

被稱為Lisztmania的李斯特狂潮席卷歐陸音樂世界之前，曾經風靡舊貴族、新富階級的十九世紀初上流社會的「畢德麥雅」(Biedermeier)這種以溫雅、甚至有點節制的「諾氣」來說內心澎湃情感的前維多利亞(pre-Victorian)風格。
畢德麥雅風格在音樂史中經常被以「浪漫」帶過，或許是因為音樂較具象藝術—建築、家具、工藝、繪畫、雕刻—抽象，在仿效羅馬邁基的事破者帝政時期藝術熱潮消逝時，畢德麥雅風格與1825-1835年間經濟成長消退呼應而生，其實Biedermeier這個字本來有貶義，是來自於諷刺中產階級的漫畫《畢德麥雅問卷》(“Papa Biedermeier”)，諷刺什麼呢？中產階級的空虛、享受家居生活的小確幸、坐辦公桌當小職員的生活也甘之如飴、以及「小小的嗜好」，都被拿來開玩笑一番。

鋼琴聲畢德麥雅風最重要的，甚至不可或缺的核心！大英百科全書就說到「若沒有鋼琴，畢德麥雅風的家居實況就不完整了」，法國大革命造成了接續的階級翻轉，再加上二次工業革命、英國的圈地運動...從拿破政時期、帝政時期，資產與權力重新分配，產生了更多的有產與資產階級；模仿上個世代的貴族們，將學習音樂、懂得欣賞音樂、講詩、參加舞會視為步上社會階級的必然手段之一，想要晉身仕紳淑女的人們紛紛學習鋼琴，家家戶戶都流行晚餐音樂會(souree)，這樣的社會氛圍下，鋼琴工業蓬勃，鋼琴作品的創作與印行益發蓬勃，直到今日對於「家有小淑女鋼琴」的「有氣質」「家境好」的看法仍未改變，這種將把音樂當作是「有品味」的象徵，又希望能夠揮灑上個世代舊來歸的衝突感，也造就了十九世紀上半「家居型」或「自娛型」鋼琴作品的特殊風格；像孟德爾頌、舒曼、赫茲(Herz)等，從鋼琴起家或以鋼琴為主體的德國作曲家，將鋼琴作為內在思維的代言途徑，他們並未捨棄貝多芬以採取予鋼琴獨奏曲的嚴肅性，但轉以在貝多芬晚期作品中已見端倪的、靈度(x

texture)較輕巧、「悅耳度」外顯、形式的複雜度反而更內化的方式來表達實際上極為深沉的人文議題探討。
當我們弱肉強食、懷想畢德麥雅風格，再回到上半場這首孟德爾頌幻想曲，或許各位較能理解為何孟德爾頌眾多和聲優美、旋律悅耳、演奏技巧實相當刁鑽要求細緻的作品，到了二十一世紀常常被「不正當地輕看」，我們不但是「後李斯特」、「後華格納」、「後布拉姆斯」、「後拉赫瑪尼諾夫」的聽者，從某個角度來說，許多人對於鋼琴音色的印象也被新時代的錄音紀錄產品(例如數位化的錄音)規格化了；像是孟德爾頌對鋼琴獨奏曲的情緒著既層層又私密(intimate)的態度的、較為缺乏炫技光彩的作品，的確容易被快速又大聲的音樂聽式作品淹沒。

在形式上，孟德爾頌這首幻想曲遠遠呼應了從巴洛克晚期、洛可可，乃至於貝多芬試圖將幻想曲與奏鳴曲結合的「月光」奏鳴曲—由近似即興的分解和絃破題、分解和絃可以展現鋼琴的音色特色、能夠定義調性又不會有過於「強壯」的和絃的垂直聲音，更可以營造一種自由想像的空間感。

接續出現的第一樂章主題非常巧妙地與貝多芬升F大調奏鳴曲第一樂章主題呼應：

圖例1. 孟德爾頌升F小調幻想曲的第一樂章第一主題

圖例2. 貝多芬升F小調鋼琴奏鳴曲第一樂章第一主題

除此之外，對照這兩首樂曲還可以聽到從1810年代(貝多芬這首奏鳴曲譜於1809年)到1830年代(孟德爾頌這首幻想曲譜曲年代據認為1828年就開始起草)的首樂章轉換、大膽地說，我們在這兩首曲中走過帝國風格到畢德麥雅風格的音樂時空過渡。

譜例3 孟德爾頌升F小調幻想曲的第一樂章第一主題短句

譜例4 貝多芬升F小調鋼琴奏鳴曲第一樂章呈示部樂句句

例如，在海頓、莫札特、貝多芬奏鳴曲中經常只是作為樂段間的過門樂句，甚至只是一個搖擺即逝的裝飾。在十多年之後，漸漸成為音樂的主要結構體，這種「繁多的音」並非本來不存在，其實在晚期巴洛克鍵盤音樂中也相當常見，被用以作為加強聲響與情緒張力之用，在十八世紀晚期稱「趨流行」之後，卻又隨著十九世紀初鋼琴甚為普及，業餘演奏者的水準與人數更加提高、競爭也相當激烈，這種「不唱歌」的「行雲流水」又成為一種審美主流，且與鋼琴的表現力需求愈來愈多、互相作用促進，自此固定成為鋼琴演奏美學上不可或缺的。

譜例5 孟德爾頌的幻想曲中充滿了屬於十九世紀及於後世普遍接受的、音樂多「轉來轉去」的「行雲流水」般的鋼琴演奏樂章

孟德爾頌的幻想曲雖然有明顯的樂章分段，卻是連樂章接續演奏的，這可上溯至貝多芬的「幻想風」奏鳴曲，作品27-1的設計，可見得雖名為「幻想」曲，作曲家卻以多麼竭盡的思慮來設計。

這首幻想曲的第一樂章琴奏素材共出現三次，在最後一次澎湃的分解和絃達到鋼琴低音域、營造了深邃黯沉的氣氛之後，盪蕩光明、猶如虛誕合唱的第二樂章在升F小調的關係大調A大調上冉冉升起，接著由簡單的四貝提（Alberti）式伴奏音型伴著簡單的第二主題歌聲延展出優遊曼活的閒遊；這種聖詠、合唱、與自在吟唱的片段亦散見於舒伯特的鋼琴曲，也在建了十九世紀奇寒料峭之際，市民生活品味取代舊貴族的富麗堂皇、古典歌聲確切成為音樂主流的時代腳步。

譜例6 孟德爾頌升F小調幻想曲第二樂章

譜例7 舒伯特《樂與之師》第六首

譜例8 孟德爾頌升F小調幻想曲第二樂章第二主題

存在，無須重量感

席夫在英國曾有一次針對貝多芬奏鳴曲全本的大師班及演說，當時也用「This sonata is extraordinary, and again, it's not composed to make an impression.」來形容作品78這首奏鳴曲。

的確，作品78少了一種惹人習慣的，以量感、龐大來印信的「存在感」，這並不是一首在競爭激烈的演奏舞台上能夠馬上令所有人大嘆「哇！好厲害！」的曲子，借用席夫的話「這並不是齊來令人留下深刻印象的曲子」。

難道貝多芬就到了不需要再證明自己的能力，可以開始輕描淡寫小曲子騙騙聽眾嗎？

1807到1808年，在維也納的河畔劇院系列慈善音樂會中，貝多芬都有作品演出。按照貝多芬的盤算來看，他理當有資格在這裡演出「票券收益全歸自己」的音樂會，但貝多芬還是爭取了好幾個月，才得到在聖誕節前寒冷的一個12月天，一鼓作氣演出第六號「田園」交響曲、第五號交響曲、第四號鋼琴協奏曲，為鋼琴、合唱團與管弦樂團的《合唱幻想曲》以及《莊嚴彌撒》選曲...等作品。

或許維也納已經沒有足以鬧上超越貝多芬的作曲家，但對於不滿足於不完美的人，最大的競爭與壓力其實就是自己。

這時候的貝多芬已經打過與自己的爭戰、與欲生或尋死的意念拔河的爭戰，接下來還面對許許多多的慾望、絕望、希望。

個性特殊的升F大調

貝多芬作品78這首奏鳴曲的確「被小看」了，首先是調性的特殊個性。

巴赫兩套平均律中的升F大調都呈現了特殊的創意，兩首升F大調前奏曲都有繁複卻不過度華麗、相當秀雅的前奏曲，兩首蘇格蘭卻都是應該由巴洛克小號來演奏般的嘹亮、勇健；而從不限於實驗的海頓在第79號（第76號第五首）D大調弦樂四重奏的第二樂章就用到升F大調，海頓用大量的「十字」動機來組織主線，結果地頓「如數目悲傷的廣板」（Largo cantabile e mesto）的樂章還被譽稱為「墓地」。

升F大調雖不是完全難以演奏的調性，就音樂來說卻一點也不方便，貝多芬卻挑了這個調性寫一首被視為「輕量級」的奏鳴曲，可見用意並不淺，不過，升F大調的確不是很常用的調性，罕用到了貝多芬自己不時寫提升記號的數量。

譜例9 在保存手稿的第六頁的兩首音樂少了一整行記號

其實迴避著貝多芬的腳步，光是十九世紀著名的鋼琴奏鳴曲中，以「接樂章」或「豎稱為奏鳴曲卻是幻想曲」、「豎稱為幻想曲或其他曲名實為奏鳴曲式」的作品非常多，就連蕭邦的敘事曲也是以奏鳴曲式的架構來佈，這個作法也相當「不貝多芬」，但是主體鋪陳後，我們就會驚嘆於貝多芬「提煉」動機的功能——貝多芬讓動機不只是音和音的絕對關係，而是音和音的相對關係，也就是在這裡，動機並不是A#—B—C#，而是「弱起拍開始的緩速上行的三個音」；如此一來，所有的音樂進行都可以「解碼」為一種音程或節拍關係，使得樂緒可以更加自由，這不是貝多芬首創的作曲手法，而是音樂見於複音音樂作品中的動機解構與架構手法，使用在奏鳴曲的寫作，尤其是刻意將樂曲「重量」減輕的一首奏鳴曲中，令人玩味。

眾所周知，作品78被獻給同樣是不知名「永恆的戀人」的可能人選之一的泰瑞莎（Therese von Brunswick）-泰瑞莎姊妹們是貝多芬花了很長時間指導的學生，泰瑞莎提到貝多芬似乎「從不倦怠地致力於矯正我的手里」，除了貝多芬「把妹」技巧與謀不同之外，或許泰瑞莎的基礎真的有待加強，但這看起來技巧不怎麼華麗的奏鳴曲卻充滿了簡的自在；貝多芬在其極具特色的主要作品表露無遺的使用休止符增加樂曲的

戲劇性，使用音值的比例來強調一首作品應有的速度手法，在這個標寫了「不要太快的快板」的第一樂章，亦俯拾即是；然而不同於「暴風雨」、「華德斯坦」、「熱情」這幾首「很貝多芬」的奏鳴曲，作品78中這些「留白」的休止符、音質被切割或增值的的手法並未用以增加明顯的戲劇感熱度，反而出現了有如哲思問答般的意蘊；僅有兩個樂章的作品78就充滿了這種「外表看不出的難」。

作品78據稱是作品57「熱情」、作品106「槓琴」（漢馬克拉維）之外，貝多芬最喜愛的另一首奏鳴曲，或許這首奏鳴曲的確是「唯有熟人才聽得懂」的秘密信件吧？

其實迴避著貝多芬的腳步，光是十九世紀著名的鋼琴奏鳴曲中，以「接樂章」或「豎稱為奏鳴曲卻是幻想曲」、「豎稱為幻想曲或其他曲名實為奏鳴曲式」的作品非常多，就連蕭邦的敘事曲也是以奏鳴曲式的架構來佈，這個作法也相當「不貝多芬」，但是主體鋪陳後，我們就會驚嘆於貝多芬「提煉」動機的功能——貝多芬讓動機不只是音和音的絕對關係，而是音和音的相對關係，也就是在這裡，動機並不是A#—B—C#，而是「弱起拍開始的緩速上行的三個音」；如此一來，所有的音樂進行都可以「解碼」為一種音程或節拍關係，使得樂緒可以更加自由，這不是貝多芬首創的作曲手法，而是音樂見於複音音樂作品中的動機解構與架構手法，使用在奏鳴曲的寫作，尤其是刻意將樂曲「重量」減輕的一首奏鳴曲中，令人玩味。

總結浪漫繁瑣的小曲集與開創經典的舞曲集

布拉姆斯：八首鋼琴小品，作品76

J. Brahms: 8 Klavierstücke, Op. 76

布拉姆斯：7首幻想曲，作品116

J. Brahms: 7 Fantasien, Op. 116

布拉姆斯的作品76雖非他一生中創作的第一套鋼琴小品集，卻是經過漫長思索後的「再現」。1853年，年方二十的布拉姆斯已經完成了三首非常龐大的鋼琴奏鳴曲，以及非常著名的四首敘事曲，作品10，在這套刻意標寫出顯取自古老傳說的格言與靈感來源的作品中，顯然布拉姆斯已經開始思考「具有繁瑣歌卻不怎麼華麗的奏鳴曲卻充滿了簡的自在；貝多芬在其極具特色的主要作品表露無遺的使用休止符增加樂曲的

然而，在這樣的世俗成就與讚賞著顯然大編制作品的同時，以技巧高超鋼琴家「出爐」的布拉姆斯卻寫下一套又一套的鋼琴小品與寫真深刻的室內樂作品，作品76及79鋼琴小品集、作品77小提琴協奏曲、作品78的第一號小提琴奏鳴曲都是在1877年到1879年的夏天，布拉姆斯

首小曲調性與個性互有關連，延續到了晚期的作品76、79、116-119等六套小品時，不能不令人感嘆這位少年老成的作曲家的不忘初心。

結局卻是大牌是布拉姆斯人生中大轉折，在布拉姆斯親眼見到家充十分崇拜的手斯特朗發現兩人理念不同而大失所望之後，在奧爾辛的堅持與推薦下，見到了克拉拉與舒曼，可說是開啟了布拉姆斯人生與創作「成人」的第一階段。

而移居維也納對布拉姆斯，則是舒曼去世之後的另一段人生，大約在布拉姆斯獲得榮譽博士學位，也走進另一段創作高峰期。

1863年布拉姆斯獲得維也納合奏團指揮的邀約，毅然決然移居維也納；1872年又獲聘擔任維也納「愛樂之友協會」（Gesellschaft Der Musikfreunde）的總監，有很多鎮隨上的中文資料將這個職位翻譯為「指揮」，這不盡正確。布拉姆斯擔任的不是「指揮」，而是相當於現在維也納愛樂的總監、交律音樂會，當然也會指揮樂團；他的前一任是開創俄羅斯專業高等音樂教育的鋼琴家安東·魯賓斯坦，可見得還不到四十歲的布拉姆斯已經受到多麼樣的專業。接著在1877年、1879年，英國劍橋大學（Cambridge University）及1879年（當時還是普魯士境內的）布萊斯勞（Breslau）大學接連頒給布拉姆斯榮譽博士學位，此期間大作連連：作品80《大學慶典序曲》（Academic Festival Overture）與《悲劇序曲》（Tragic Overture）、作品82第二號鋼琴協奏曲、以及此後的第三號、第四號交響曲、小提琴與大提琴雙協奏曲...

然而，在這樣的世俗成就與讚賞著顯然大編制作品的同時，以技巧高超鋼琴家「出爐」的布拉姆斯卻寫下一套又一套的鋼琴小品與寫真深刻的室內樂作品，作品76及79鋼琴小品集、作品77小提琴協奏曲、作品78的第一號小提琴奏鳴曲都是在1877年到1879年的夏天，布拉姆斯

都在奧地利沃特湖 (Woerthersee) 湖邊的波夏赫 (Poertschach) 度假期間完成。

布拉姆斯的形式技巧在早先的韓德爾主題變奏曲與柏格尼尼主題變奏曲中已經展露無遺，他不止以嫻熟技巧譜寫變奏曲，還重新定義變奏曲。

作品76的寫作時期跨越了1871到1878年，或許這八首小曲可視為這期間布拉姆斯心底埋藏最深的絮語吧？

稍稍研究作品76的八首小曲與作品116的七首小曲，不難看出對音樂密碼情有獨鍾的布拉姆斯應該「別有用心」：

作品76

1. 鋼琴曲 升F小調 Un poco agitato, Unruhig bewegt
2. 鋼琴曲 B小調 Allegretto ma tempo
3. 鋼琴曲 降A大調 Capriccio, Amartig. andantino
4. 鋼琴曲 降B大調 Allegretto grazioso
5. 鋼琴曲 升C小調 Agitato, ma non troppo patetico. Solo anzitutto, doch mit in sich selbst
6. 鋼琴曲 A大調 Andante con moto, Suave bewegt
7. 鋼琴曲 A小調 Moderato semplice
8. 鋼琴曲 C大調 Capriccio et un poco vivace, Amartig. lebhaft

作品116

1. 鋼琴曲 D小調 Poco congo
2. 鋼琴曲 A小調 Andante
3. 鋼琴曲 G小調 Allegro pomposo
4. 鋼琴曲 E大調 Allegro E. maio
5. 鋼琴曲 E小調 Andante con grazia ed animazione sostenuto
6. 鋼琴曲 E大調 Andantino tranquillo
7. 鋼琴曲 D小調 Allegro agitato

作品76的八首小曲大體可分為前後兩部分，就調性而言，第三首降A大調看似突然由「升」種的調性走進「降」種，但若「切換」同音異名之後，其實降A大調就是「B小調的隨後小調的同名大調」。(好難懂，轉那麼多圈！)

沒錯，這就是布拉姆斯，在布拉姆斯的作品中，就像是在巴赫的作品中，從來就不會有「只用一次」或扁平的、表面的材料，每一個音，每一個動機，每一個變動都與其他部分緊密相扣，就連速度與韻律節拍都是音樂的必要材料，而不只是單純的速度或節奏標示。若我們將鋼琴曲 (capriccio) 看作A，間奏曲 (intermezzo) 視為B，那麼作品76就會是A-A-B-B-A-B-B-A這樣的排列，若我們以大小調性來

看，就會有小小大、大小小、大小小、大。這樣的排列，若以樂曲個性設定、速度與節拍的搭配來看，就更加複雜！因為激動不安的升F小調並不「快」，而取用了類似簡單的芭蕾舞伴奏節奏，幾乎像是個常動曲的第二首，輕快卻有當大小調參半的豐富交織；降A大調間奏曲仙氣飄然難以捉摸，迪高音絃輕柔的撥奏巧妙地與前一首的音域與精緻表情呈現截然不同的美感；第四首降B大調很有趣，在舒曼與孟德爾頌充滿華德麥雅風的小品作品一例如孟德爾頌的無言歌、舒曼的《森林情景》中，都有類似的音型與氣氛；和聲上的游移不定就像是詩人若人的自問自答，彷彿是對生命的無奈。第五首是整套作品最大的一首曲子，也被視為是全套核心；處處都是盤旋錯節的變部與複雜的節奏；第六首A大調本身就有兩種個性與唱法不同的旋律主題，一個深埋在「三對二」的節奏與互相勾連、多重意義的變部中，一個是把握部折開，將哀感刻意拉通，用同樣的節奏譜寫，讓歌聲與伴奏搖搖對錯的牽傷之歌；第七首A小調雖有作品10第一首敘事曲的古風，但整個曲子卻緊扣在用以新張主要旋律的短小的半音動機，幾乎完全顛覆一般譜曲「以主題動機材料發展」的理念，真是令人叫絕！最後一首C大調鋼琴曲雖短，卻是布拉姆斯鋼琴小品中最難演奏之一。上下兩個變部是同質性的材料：寬幅音程、一模一樣的節奏型態，然而卻各不相讓似地，「並沒有誰是誰的主題或伴奏」，亦即兩個變部足讓對位的關係。

以作品76開始的鋼琴小曲隱隱約約說明布拉姆斯認為「小曲」並不「小」的態度，能演奏李斯特路線的核技曲的技巧或許可以掌握布拉姆斯這些「小曲」，但缺乏精細的分析與觀察力，仍難無法力透紙背。

布拉姆斯於1870年之後的六套鋼琴小品各自命名為：

- 8 Klavierstücke, Op.76 鋼琴小品，作品76
- 2 Rhapsodies, Op.79 狂想曲，作品79
- 7 Fantasien, Op.116 幻想曲，作品116
- 3 Intermezzi, Op.117 間奏曲，作品117
- 6 Klavierstücke, Op.118 鋼琴小品，作品118

在布拉姆斯晚年四套小品集中，作品116的命名相當耐人尋味；雖被稱為「幻想曲集」，卻包含了三首鋼琴曲與四首間奏曲，在作品76中，鋼琴曲與間奏曲的個性又似乎未受到這兩種曲名原有的定義的規範，不過到了作品116中，三首個性激動、音程崎嶇的曲子都是鋼琴曲，似乎在作品76長久的磨礪中，到了1890年代，布拉姆斯決定了面對這些曲種的態度。

依照布拉姆斯給出版商Simrock的建議，作品116應該以三首加四首上下兩冊出版，顯然布拉姆斯原先的樂曲個性組合可能是快慢快、慢中快。

不過這七首之間的強大隱性，就算合而為七首一套，好像也沒有什麼太大的問題。第一首與第七首都是牽情的D小調鋼琴曲，而在後半有三百E大調與小調間奏曲形成近似只有調性相對延續的慢板樂章的小宇宙。

如果沒有第二段各種前後呼應的半音音程關聯，第二首A小調其實活脫脫就是個變調的搖籃曲，詭異的氣氛凝結，有趣的是，這首與最為著名的作品118的A大調在節奏與音型動機上就像是個性迥異的孿生子一般！

在激動的G小調鋼琴曲之後，接連著的第四、五、六首都是中、慢速，且停留於E大調與小調上，也就是先前所提到的，幾乎形成一個大的慢板樂章的三部曲。

布拉姆斯酷好搜集古書手稿出了名，與巴赫一樣，即便天資超群，他更是用功地研究前人成就；若非研究過十七、十八世紀的演奏法與音樂，布拉姆斯的《奇德爾主題變奏曲》無法被譽為古今最成功的變奏曲之一。為了切題，顯示自己研究古代風格的成就，布拉姆斯置入不少令人聯想起十七世紀與演奏奏風格的語彙，就連以庫普蘭(Francois

樂無限 愛無盡

敬請期待 典藏預購中

STEINWAY & SONS

SPIRIO

史坦威SPIRIO鋼琴。承史坦威之名，集藝術與手工藝之杰，揚百年頂級鋼琴製作的最高技術標準，亦是家中尊貴的大師之作

Boston PIANO

功學社 音樂中心 史坦威鋼琴中心 台北市復興南路一段322號 2樓 · (02)2708-0377

Essex PIANO

Couperin, 1668- 1733)為代表的法國鍵盤邊風也在此曲中散發。而集中於1870年之後直至辭世這近三十年間的鋼琴小品，則益發地令人讚嘆布拉姆斯學習大師卻不囿於大師步伐的頑強養立—每一首小曲都有其一層又一層如重瓣玫瑰般的複雜內蘊，布拉姆斯展現了理性與感性融會貫通一體兩面、蘊簡於繁、植華美於樸拙的巧藝。

巴赫：D小調第六號英國組曲・BWV 811

J.S. Bach: English Suite No.6 in D minor, BWV 811

前奏曲—阿勒曼舞曲—庫朗舞曲—薩拉邦德舞曲—雙奏段—嘉禾舞曲—嘉禾舞曲二（演奏特奏曲）—吉格舞曲

Prelude-Allermande-Courante-Sarabande-Double-Gavotte I-Gavotte II (Musette)-Gigue

若說有哪位作曲家因其盛名與偉大而不得不「付出」被「解雇」的代價，巴赫必然在列。為什麼呢？

很多人對巴赫的音樂印象停留在「嚴肅」、「深刻」。然而，巴赫一生創作最重要理念之一，就是不斷地觀察、吸收當下最新的音樂，消化並轉化為自己的創作靈感。

巴赫對音樂的熱愛與渴求，表現在一個眾所皆知的小故事：1705年初秋，甯德新職的巴赫竟不辭遠途，亦不畏因曠職丟工作的危險，從阿爾恩市（Arnstadt）前往相距兩百英里的呂貝克（Lübeck）聆聽十七世紀晚期最負盛名的管風琴家、作曲家布克斯特胡德（D. Buxtehude, 1637-1707）演奏。

巴赫回返威瑪公爵的宮廷擔任樂長期間，接觸到當代著名的義大利作曲家諸如維瓦第（A. Vivaldi, 1678-1741）、柯瑞里（A. Corelli, 1653-1713）的音樂，深受這些作品的輕快節奏與強烈對比美觀啟發，並在這個較為穩定而優渥的職位上，開始為教學的躉費，以傳承為目標大量創作鍵盤音樂與管絃樂作品；從這個時間一直到「柯登」（Köthen）時期，巴赫累積了各式各樣的鍵盤獨奏作品，據於直接移植到現代鋼琴演奏者。諸如現在稱為法國、英國組曲的鍵盤組曲，涵蓋十五個調性的二聲部與三聲部共三十首《創

曲》，第一冊《平均律》（Das Wohltemperierte Klavier，“Wohltemperierte”實無「平均」之意，而是「以美好音律調諧」）等等，都成為近代音樂專業教育的基本曲目。

今晚演奏的D小調「英國組曲」就是其中之一。

當今世界上另一致力於演奏巴赫作品的鋼琴家休薇特（Angela Hewitt）曾撰文表示，這套D小調英國組曲是她最喜愛的作品之一，因為「前奏曲的震撼與莊嚴氣勢，對比於其搭配的吉格舞曲的狂放，使此作品樂具演奏魅力」。

歷史音樂學（Historical Musicology）的先驅、首位為巴赫立傳的十九世紀音樂家佛克（Johann Nikolaus Forkel）形容巴赫當時的鍵盤組曲的功效益是「可充分發揮年輕音樂家的能力，使其獨名立異，這些曲子是如此地燦爛、演奏效果如此豐富、表現力極強，且歷久彌新。」（“...a young artist might gain acknowledgment by doing so, they are so brilliant, well-sounding, expressive, and always new.”）

沒錯，巴赫的音樂不是嚴肅也不只是嚴謹，而是能以純熟的作曲技巧支撐各種巧思創意、精以對於各種鍵盤樂器的特性長短熟練、對調性、和聲、與對位寫作中聲部間猶如人與人之間複雜又有脈絡可循的互動的通透了解；巴赫的鍵盤作品寫得不僅是適用於「一種」樂器的音樂，所以我們才能運用現代鋼琴的新音響色澤演奏，不獨其聲部語言，仍能增其音色表情。

被出版商冠上「英國」組曲的這些鍵盤組曲和英國沒有太大的關聯性，不過一律卻比較冠上「法國」的另外六套組曲多了前奏曲或序曲，一直到德爾尼的時代，前奏曲還是被視為專業鋼琴家必要的修養，德爾尼的作品300《演奏前奏曲的藝術》就很仔細地由聲部進行模式開始，一一地教導、提供例作與練習曲引導鋼琴家們「有能力創興」前奏曲。這樣的傳統其來有自，前奏曲本來就被視為兼為鍵盤演奏家的作曲家們展現演奏技巧與獨特創意之處；這套D小調組曲的前奏曲由分為不間斷演奏的前奏曲與賦格；前奏曲建構

就被視為兼為鍵盤演奏家的作曲家們展現演奏技巧與獨特創意之處；這套D小調組曲的前奏曲由分為不間斷演奏的前奏曲與賦格；前奏曲建構於長低音之上，在標示為9/8拍由兩個層次的「三拍子」（大三拍與小三拍）疊疊分解和聲，實而以旋律建構和聲感，層出不窮的掛留音暗示了多重的聲部與韻律自由度，猶如潺潺水流中造成小漩渦的貌似隨風卻又恰如其分的小石，營造既嚴謹又自由的音樂感；在此之後，充滿活力、強勢的賦格驅散，任何因為賦格的觀感演奏與分析技巧而認為賦格「嚴肅」的人聽到此段音樂應大為悔悟——“fuga”的本意是逃遁，深諳各個時代賦格寫作技巧的作曲家們都知道這是一種展現精緻設計與雄才大略的作曲與演奏「超技」，而非伏案寫音程的老師作曲式。

接續的則是見於巴赫與韓德爾鍵盤組曲中，被稱為德國式的舞曲順序：莊重平穩的阿勒曼（Allemande）、聲部對話與節奏表情都較複雜的庫洪（Courante），並在速度緩慢充滿熱情的薩拉邦（Sarabande）舞曲之後，巴赫選擇展現想像力與演奏技巧的雙奏曲（Double），double這個字暗示著這個段落的音「比前番多一倍」。所以假回去看這個薩拉邦德舞曲時，就不難理解為何以3/2標示，暗示「內容」可以較多的慢速設定，也暗示應取用「稍微古老一點」可以加花案的風格定位。接續的變奏段採取了十七世紀魯特琴演奏極為盛行的「分解」風格（style brisé）。這是十七世紀法國魯特琴家們為了同時表達和聲的存在感與音樂的進行流動感而發展出來的演奏方式；同時保留旋律線條與和聲，並且加上適量的經過音使之更加流暢，於是就成就了這樣；

Sarabande

Double

由此我們也若得到巴赫為（重點在於）教學所撰寫的例曲一點也不簡單。不呆板，而且將古早風格與現下最流行的技巧全都一起教給學生與孩子們們。

在這樣複雜、情感表達豐富的舞曲之後，接續是節奏活潑而簡節、且相對於當時環境而言相當「新鮮」的帕采米兩段嘉禾舞曲。兩段嘉禾舞曲一小調，一大調在不同音域上各顯其趣，略似屬於小巧的舞曲處處充滿了技巧而嚴謹至有點冒險的自由對位，聲部對話。結束此組曲的吉格（Gigue）舞曲可說是巴赫所有組曲的吉格舞曲最熱情大膽詼諧狂放...總之，能夠想到什麼厲害的形容詞都可以加上的一個令人崇拜得五體投地的作品！吉格舞曲在鍵盤舞曲的設定中被塑造為對位技巧最「炫」的一首舞曲，有很多「相對論」的美感技巧，例如前後段主題出現時都與「相對」。我們在以下的譜例中，光是看音符進行形成的「路徑圖」，第一段在上聲部，第二段從下聲部開始且所有「方向」通通相反，就可以體會到這種「相對」的美感。

Gigue

用現下的流行語來說，這根本是主題們在不同聲部與音域的“feat”啊！再加上發展期間伴隨的其它聲部—或形成另一條旋律的短音門，或堅持著單音的長裝飾音，音樂的激烈程度根本不下於搖滾樂，但其寫作技術卻具有高度的教學解析價值，實在令人讚嘆不已！也更加佐證巴赫對於吸收各種音樂風格海納百川的寬闊胸襟，或許也值得總是給巴赫蓋上「嚴肅老學究」錯誤印象的現代人好好反省吧？

三位型男鋼琴家

聽覺 · 視覺完美饗宴

魯賓斯坦大賽銀牌

林易

2019鋼琴獨奏會

Steven Lin

3/13 WED 19:30
國家音樂廳

想飛的鋼琴少年

泰歐·蓋爾基

2019鋼琴獨奏會

Teo Gheorghiu

4/9 TUE 19:30
國家音樂廳

安達國際大賽金牌

阿列克謝·瓦洛金

2019鋼琴獨奏會

Alexei Volodin

4/17 WED 19:30
國家音樂廳

和晶華 一起體驗台北！

麗晶學苑REGENT ACADEMY設計多款在地文化行程
讓專業職人領您豐富旅行視野！

晶華酒店變身旅遊達人，精心推出「麗晶學苑Regent Academy」系列活動，讓酒店館內外臥虎藏龍的旅遊生活達人們，帶領著入住的房客們，以在地專家的角度玩台北，不論是跟著國際大導演盧貝松的腳步遊覽大稻埕、前往故宮晶華親啖國寶宴、或由私人管家陪同體驗台灣獨有的釣蝦之樂...，都會令人印象深刻，愛上風貌多元的台北。

漫遊台北古今風光

2014年國際大導演盧貝松來台取景拍片，「LUCY」片中的場景—大稻埕吸引許多觀光客專程前往朝聖。而以販賣各式乾貨、中藥、布料和因為農曆新年前熱鬧的年貨大街而聞名的「迪化市場」，更是讓遊客驚喜無限，晶華邀請KKday的專業導覽員，帶您從大導演的角度玩台北。

親近在地文化

NBA球壇明星林書豪來台大力推薦的休閒娛樂—釣蝦，近來也走紅國際，房客將由私人管家陪同前往鄰近台北的釣蝦場，坐在舒適的導演椅上輕鬆地學習釣蝦技巧，接著前往位於故宮博物院旁的故宮晶華，享受五星主廚料理新鮮蝦獲的服務，盡享「台」味十足的休閒樂趣！

穿越古今—故宮食藝之旅

國立故宮博物院為世界五大博物館之一，此趟旅程除了由專人領您導覽故宮的文化藝術之美外，還可品嚐故宮晶華主廚精心烹製、內含翠玉白菜、肉型石、白玉錦荔枝...等九道料理的「故宮國寶宴」，以唯妙唯肖的造型以及出人意表的美味，展現其與故宮博物院珍藏品緊密結合的特色！

品賞香榭麗舍的味道

位於麗晶精品地下二樓的頂級香氛名品席哈諾(CYRANO)，擅長將古典傳承與香氛精品完美結合，提供數百種頂級精緻香水，深受巨星名流青睞。此次體驗課程邀請到席哈諾首席調香大師，帶領房客們認識法國香水，透過嗅覺練習喚醒沉睡的感官，親手調製出獨特的香氣並帶回家收藏，將此次旅行的美好回憶永久保存！

資料及圖片提供 台北晶華酒店 麗晶學苑
官方網站：<http://www.regenthotels.com/tw/regent-taipei/overview/regent-academy>