

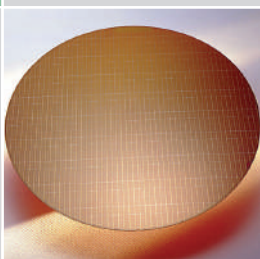
力晶2023藝文饗宴

POWERCHIP 2023 CLASSIC SERIES

DAVID
FRAY
郭德堡之夜
大衛·弗萊

THE GOLDBERG VARIATIONS
訪·臺·首·演 TAIWAN DEBUT

科技 · 藝術 · 台灣

Powerchip

力晶文化基金會

力晶 2023 藝文饗宴
大衛·弗萊 訪臺首演

— 郭德堡之夜 —

POWERCHIP 2023 CLASSIC SERIES

DAVID FRAY TAIWAN DEBUT GOLDBERG VARIATIONS

2023/5/10 (三) 19:30

臺北 國家音樂廳

2023/5/12 (五) 19:30

高雄 衛武營國家音樂廳

冠名贊助

主辦 | 新象·環境·藝之美文創

贊助 | 國藝會

指導 | 高雄市政府文化局
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

協辦 | STEINWAY & SONS

KHS 功學社音樂中心

高雄指定住宿 | 承億酒店
TAT Urban Resort
Kaohsiung

力爭上游、精益求精，是力晶集團在台灣高科技業界不斷耕耘的座右銘。在全力提昇半導體製程技術、發展晶圓代工的同時，我們也時刻懷抱著對人文、藝術的嚮往與熱愛，因此力晶集團成立力晶文化基金會，透過贊助多樣化藝文活動，激發全民參與，增進民眾藝術欣賞能力，為台灣邁向國際化舞台，更生助力，期待能為在台灣推廣世界級精緻文化略盡棉薄。

被讚譽為「哲思音樂家的最佳典範」的大衛·弗萊，以極具創意的演譯巴赫作品獲得高度肯定。他出色的音質深刻的感情，在巴哈的音樂中呈現詩意盎然的抒情性，高超的琴藝與二十一世紀新思維完美融合。獲得德國回升古典音樂「年度器樂獎」、BBC 音樂雜誌新人獎、蒙特婁國際大賽銀獎、魯爾鋼琴藝術節新人獎等肯定。力晶文化基金會很榮幸能支持大衛·弗萊首度來台演出演譯《郭德堡變奏曲》，經 30 種變奏中如生命中光影拂略帶來永恆再生，於春末夏初為樂迷帶來巴赫經典不朽璀璨之夜。

力晶一路走來一直堅信，尖端科技與精緻人文的完美契合是值得追求的。精緻深刻的表演藝術，相信能為我們的社會帶來更恢弘、寬容的文化洗禮，也讓我們放射生命的熱情與生活的喜樂。我們期盼透過本會的支持參與，除得以提增現場聆賞優質樂音的機會，亦盼延續及累積古典音樂於精緻文化生活中所不可或缺的價值與美感。最後，我們感謝所有參與此次音樂會的音樂家及主、協辦單位，一同為台灣觀眾呈現豐富飽滿的音樂饗宴。

力晶文化基金會 董事長

黃崇仁

Pursuing advanced technology and outstanding performance has always been the motto of the Powerchip Group. Having been dedicated to the development of Taiwan's high-tech industry for decades, Powerchip spares no efforts in advancing the technology of semiconductor manufacturing and wafer foundry. With the same intensity and passion, Powerchip continues to devote itself to the development of the arts and humanities within the country. By establishing the Cultural Foundation, the Powerchip Group seeks to promote public participation in and the appreciation of the arts through sponsorship of diverse artistic programs and cultural activities. It is our intent to significantly increase Taiwan's visibility on the international stage through this humble gesture while introducing refined, world-class culture to the society in Taiwan at the same time.

Praised as a "perfect example of a thinking musician," David Fray is highly acclaimed for his most creative interpretations of music by J. S. Bach. His exceptional tone touch and deep emotion highlight the poetic lyricism in Bach's music, his supreme musicality is integrated impeccably with the new ideas of the 21st century. Recognized by the German Echo Klassik Prize for Instrumentalist of the Year, Newcomer of the Year by *BBC Music Magazine*, the Second Grand Prize at the 2004 Montreal International Music Competition, and the Young Talent Award from the Ruhr Piano Festival, Powerchip Cultural Foundation is honored to sponsor David Fray's Taiwan debut performing Goldberg Variations. Through 30 variations, it is like the light and shadow in life bringing eternal regeneration, which presents an immortal and splendid night of Bach classics to music fans when spring turns to summer.

Over the years, the Powerchip Group has always believed that the vision of integrating technology and humanity is a path worth pursuing. We are convinced that encouraging great artistic creation and performances is the key to promoting a social value that is more sophisticated, inclusive, and enlightened, making it possible for people to genuinely enjoy beauty and joy in life. It is our sincere hope that the support and participation of the Powerchip Cultural Foundation will not only offer the general public wonderful opportunities for high-quality live performances but also extend and preserve the best aesthetic legacy of classical music in the society, which is the indispensable essence of any fine cultural life. Last but not least, we would like to express our heartfelt gratitude to all the participating performing artists, leading sponsors, and co-sponsors taking part in this concert for their joint efforts in making this event possible, presenting Taiwan's audiences with such a tremendously rich music feast.

Frank Huang, Chairman
The Powerchip Cultural Foundation

力臻完美 晶益求精

經典樂音放射生命光熱
力晶集團勾勒文化台灣

巴赫：《郭德堡變奏曲》，作品 988

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations, BWV 988

段落	曲類 / 速度指示	
主題：詠嘆調	Aria, Sarabande	Aria
第 1 變奏	Corrente (Polonaise)	Variatio 1. a 1 Clav.
第 2 變奏	Toccatà (Canon)	Variatio 2. a 1 Clav.
第 3 變奏：同度卡農	Canon (同度)	Variatio 3. Canone all'Unisono. a 1 Clav.
第 4 變奏	Passèpièd	Variatio 4. a 1 Clav.
第 5 變奏	Toccatà	Variatio 5. a 1 ò vero 2 Clav.
第 6 變奏：二度卡農	Canon (二度)	Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav.
第 7 變奏：吉格舞曲的速度	Gigue	Variatio 7. a 1 ò vero 2 Clav. al tempo di Giga
第 8 變奏	Toccatà	Variatio 8. a 2 Clav.
第 9 變奏：三度卡農	Canon (三度)	Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
第 10 變奏：小賦格	Fugette	Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.
第 11 變奏	Toccatà	Variatio 11. a 2 Clav.
第 12 變奏：四度反向卡農	Canon (四度、反向)	Variatio 12. a 1 Clav. Canone alla Quarta in moto contrario
第 13 變奏	Sarabande	Variatio 13. a 2 Clav.
第 14 變奏	Toccatà	Variatio 14. a 2 Clav.
第 15 變奏：五度卡農，行板	Canon (五度、反向) / 行板	Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav.: Andante
第 16 變奏：序曲	French Overture	Variatio 16. Overture. a 1 Clav.
第 17 變奏	Toccatà	Variatio 17. a 2 Clav.
第 18 變奏：六度卡農	Canon (六度)	Variatio 18. Canone alla Sesta. a 1 Clav.
第 19 變奏	Minuet (Corrente)	Variatio 19. a 1 Clav.
第 20 變奏	Toccatà	Variatio 20. a 2 Clav.
第 21 變奏：七度卡農	Canon (七度)	Variatio 21. Canone alla Settima
第 22 變奏	Gavotte	Variatio 22. a 1 Clav. alla breve
第 23 變奏	Toccatà	Variatio 23. a 2 Clav.
第 24 變奏：八度卡農	Canon (八度)	Variatio 24. Canone all'Ottava. a 1 Clav.
第 25 變奏：慢板	Sarabande / 慢板	Variatio 25. a 2 Clav.: Adagio
第 26 變奏	Toccatà ; Sarabande	Variatio 26. a 2 Clav.
第 27 變奏：九度卡農	Canon (九度)	Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
第 28 變奏	Toccatà	Variatio 28. a 2 Clav.
第 29 變奏	Toccatà	Variatio 29. a 1 ò vero 2 Clav.
第 30 變奏：混成曲	Quodlibet	Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet
主題：詠嘆調開頭	Aria / Sarabande	Aria da Capo

我曾在庇里牛斯山巴爾巴藏代巴——也是我的家鄉的聖母憐子大教堂，錄製了巴赫經典之作《郭德堡變奏曲》。

我們應該永遠挑戰自己，而我們演奏的作品也會挑戰我們。對於像我這樣平凡的人，《郭德堡變奏曲》是一個真正的試煉。這是畢生的傑作，也許正是關於「生命」的作品。像是一種成長的儀式、一種旅程。每段變奏各異其趣，有如斑斕的馬賽克，涵括了一個人的人生中所能體驗到的各種情思與經驗。其中蘊含著人類生活的各種元素：幽默、嚴肅、優雅、舞蹈……它像是生活的總結。實際上非常現代。

在原譜上，巴赫寫的並非「變奏曲」(variations)，而是德文的「轉化」(Veränderungen)。經歷這些「轉化」，回到了最初單純的主題，既是一種完成、又是永恆的重複。就像在山的頂峰，回望曾經走過的路途。演奏完 30 段變奏、再次回歸同樣的主題時，彷彿就像處於人生盡頭，回顧過去一個半小時發生的一切，並聽見這 30 段變奏再次流淌，如同自己的生命片刻再次重現。很少有作品，透過回歸主題的原始純粹，給人一種永恆的感覺。

我總覺得自己和《郭德堡變奏曲》有種連結，而這也是我希望自己每年都能演出這首作品的原因。作為音樂家，我們是服侍這些無限複雜作品的僕人，我們從未覺得自己能看清一切，或是達到巔峰。我們帶著謙卑和興奮的心情面對這鴻篇巨製，因為這是一段即將些許改變我們生命的旅程。人不應該追求完美，而該追求真實：做有意義、自然的事情。它像一段凝聚一切的話語並敘述令每個人都能感到共鳴的故事，因為一切最終都回歸人性。

Once in the Chapelle de Pietat in Barbazan-Debat, which is my village, I recorded the Goldberg Variations by J. S. Bach.

You should always challenge yourself and the works challenge us. For a mere mortal like myself, the Goldberg Variations are a real test. It's the work of a lifetime, perhaps a work about life itself. It's a kind of rite of passage, a journey. The variety of each variation also is like a mosaic of all the moods and experiences a human being can experience. There's every element of human life in it: humour, gravity, grace, dance... It's a kind of summary. It's very modern actually.

Bach didn't write "Variations" but "Veranderunge", which means "transformations" in German. After these transformations, you return to the theme in its original simplicity, which brings both a kind of completion and an eternal repetition, as if you were at the top of a mountain looking back at the path trodden. When you play that theme again after the 30 variations, it's as if you're at the end of your life looking back over everything that's happened in the last hour-and-a-half, and you hear the 30 variations passing by as if it were your life. Few works, through that return to the theme in its original purity, give such a sense of eternity.

I always feel connected to Goldberg Variations, and that's the reason why I wish I could play them every year. We are servants to this work of infinite complexity: We never feel that we've seen all around it or reached the top. We come to this monument with humility and some excitement; because it's a journey that will slightly change our lives. You shouldn't aim for perfection but for authenticity: to make something that makes sense, that's natural, a speech that holds together and tells a story that everyone can relate to because it's the story of humanity.

大衛·弗萊

David Fley

大衛·弗萊 DAVID FRAY / 鋼琴 Piano

鋼琴家大衛·弗萊獲德國《世界報》(Die Welt)評論為「哲思音樂家的最佳典範」、《紐約時報》盛讚「音樂精煉、技巧優雅的演奏」，是其世代藝術家中的佼佼者。

弗萊對於巴赫至布列茲作品的詮釋，皆獲得高度評價，持續登上世界知名音樂廳舞台，以獨奏會、協奏曲、室內樂演奏家的身分驚豔各地觀眾，與知名指揮家如畢契克夫、包列伊科、艾森巴赫、帕佛·賈維、馬緒爾、慕提、沙隆年、聶澤-塞金等人，以及歐洲頂尖樂團如荷蘭皇家大會堂、巴伐利亞廣播交響樂團、英國愛樂樂團、倫敦愛樂、德勒斯登愛樂、巴黎管弦樂團、法國國家交響樂團等。2009年，弗萊的美國首演與克里夫蘭交響樂團合作，之後陸續獲得波士頓交響樂團、舊金山交響樂團、紐約愛樂、芝加哥交響樂團、洛杉磯愛樂等邀約。此外，他的獨奏會亦於紐約卡內基音樂廳、林肯音樂中心、芝加哥交響音樂廳，以及歐洲維也納音樂廳、薩爾茲堡莫札特音樂院、倫敦威格摩爾音樂廳、香榭麗舍劇院等舞台登場。

弗萊與巴赫作品的淵源長遠而深厚，並於世界各地的重要場館多次演出其鉅作《郭德堡變奏曲》。一場舉行於巴黎香榭麗舍劇院的音樂會中，除了演奏這首變奏曲，他亦攜手就讀於巴黎高等音樂院時的老師魯維耶及同門學生維古勒、克里斯提安，演出巴赫的雙鋼琴、三鋼琴與四鋼琴協奏曲，帶來巴赫的雙鋼琴、三鋼琴與四鋼琴協奏曲，由弗萊本人同時演奏及指揮。

弗萊本樂季的亮點，包括瑞士羅曼德管弦樂團、李斯特室內樂團、法國土魯斯管弦樂團、蒙地卡羅愛樂等再次邀演；其中，他將與次女高音芭托莉共同演出莫札特的名作。他亦將與瑞典男中音馬泰合作舒伯特的《冬之旅》，於法蘭克福歌劇院和芬蘭圖爾庫音樂節登台。弗萊亦與漢堡芭蕾舞團跨界共演，以全舒伯特曲目作為約翰·紐邁爾《幻影燈》的伴奏；此製作讓弗萊獲得2020年奧普斯古典音樂獎「年度創新音樂會」大獎。弗萊的巴赫巡禮持續席捲世界各地舞台，他於里斯本古伯金漢音樂節演出《郭德堡變奏曲》，透過「鋼琴瘋II」節目於電視播送，也於布拉格費庫斯尼音樂節演出演出巴赫鍵盤協奏曲。此外，他與女高音薩伊德在艾菲爾鐵塔帶來獨特的音樂演出，也踏上亞洲巡迴。

弗萊為華納音樂專屬藝術家，發行的多張專輯當中，最新製作即為巴赫《郭德堡變奏曲》。已完成的錄音包括與雷諾·卡普頌演奏的巴赫小提琴與鍵盤奏鳴曲、蕭邦作品、舒伯特晚期鋼琴作品，以及巴赫的雙鋼琴、三鋼琴與四鋼琴協奏曲。弗萊的首張專輯收錄巴赫與布列茲作品，獲《倫敦時報》、比利時《晚訊報》譽為「年度最佳專輯」，他與布萊梅德意志室內愛樂演奏的巴赫鍵盤協奏曲唱片則獲德國錄音學院大獎。其他錄音作品包括舒伯特《樂興之時》和即興曲，以及與倫敦愛樂、梵志登合作演奏的莫札特鋼琴協奏曲。法國電視台 ARTE+7 策畫、著名導演布魯諾·莫桑裘為弗萊拍攝紀錄片《Sing, Swing & Think》，隨後也以 DVD 的形式發行。

2021年，弗萊創辦首屆《音樂奉獻》藝術節，每年於其家鄉、法國西南部的上庇里牛斯省舉行，為身心失能者提供支持。弗萊於國際樂壇獲獎無數，包括重要的德國迴聲古典音樂「年度器樂家」獎、魯爾鋼琴藝術節新人獎、2008年BBC音樂雜誌年度新人獎、2004年蒙特婁國際音樂大賽銀獎暨最佳加拿大作品詮釋獎。弗萊四歲習琴，後進入巴黎高等音樂院師事雅克·魯維耶。

Described by the German newspaper Die Welt as a "perfect example of a thinking musician" and lauded by the New York Times for his "musically refined and technically elegant performances," pianist David Fray is a preeminent artist of his generation.

Acclaimed for his interpretations of music from Bach to Boulez, Fray performs in the world's major venues as a recitalist, soloist, and chamber musician. He has collaborated with leading conductors, among them Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Paavo Järvi, Kurt Masur, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen, and Yannick Nézet-Séguin, appearing with the Royal Concertgebouw Orchestra, Bavarian Radio Orchestra, Philharmonia Orchestra, London Philharmonic, Dresden Philharmonic, Orchestre de Paris, and Orchestre National de France.

He made his US debut in 2009 with the Cleveland Orchestra, followed by performances with the Boston Symphony, San Francisco Symphony, New York Philharmonic, Chicago Symphony, and Los Angeles Philharmonic. He has played recitals at Carnegie Hall, Lincoln Center, and Chicago's Symphony Center and performs regularly at the Vienna Konzerthaus, Mozarteum Salzburg, London's Wigmore Hall, and Théâtre des Champs Élysées in Paris.

Fray has a deep and longstanding affinity for the works of Johann Sebastian Bach and is performing the composer's monumental Goldberg Variations widely, at many prestigious venues. At the Théâtre des Champs-Élysées, in addition to a performance of the Variations, he presents a cycle of Bach keyboard concertos for 2, 3, and 4 pianos with Fray, who play-directs from the piano, accompanied by his teacher, Jacques Rouvier, and his two former pupils Audrey Vigoureux and Emmanuel Christien.

Recent and upcoming highlights include returns to the Orchestra de la Suisse Romande, Franz Liszt Chamber Orchestra, Orchestre national du Capitole de Toulouse, and Monte Carlo Philharmonic, where he will be joined by Cecilia Bartoli in a program of Mozart's works. He also accompanies baritone Peter Mattei in Schubert's Winterreise at the Frankfurt Opera and Turku Music Festival in Finland. Fray continues to appear at the Hamburg Ballet, playing an all-Schubert program as an accompaniment to Ghost Light, by John Neumeier, for which Fray won the Opus Klassik's 2020 Award for "Innovative Concert of the Year." He performed the Goldberg Variations at the Gulbenkian Festival in Lisbon, televised as part of "Pianomania II"; Bach keyboard concertos at the Firkušný Festival in Prague; a special recital with Fatma Said at the Eiffel Tower; and a recital tour of Asia.

Fray, a Warner exclusive artist, has released many albums; his latest is the Bach Goldberg Variations. Previous recordings include Bach violin sonatas with Renaud Capuçon; music of Chopin; Schubert's late piano works; and Bach keyboard concertos for 2, 3, and 4 pianos. His first album featured works of Bach and Boulez and was praised as the "best record of the year" by the London Times and Le Soir, and his disc of Bach keyboard concertos with the Deutsche Kammerphilharmonie received an award from the German Recording Academy. Other recordings include Schubert's Moments Musicaux and Impromptus, as well as Mozart piano concertos with the Philharmonia Orchestra and Jaap van Zweden. In 2008, the TV network ARTE +7 presented a documentary featuring Fray, directed by the renowned French director Bruno Monsaingeon. The film Sing, Swing & Think was subsequently released on DVD.

In 2021, Fray founded and presented the first edition of a new Festival, L'Offrande Musicale, which takes place annually in his native region of Hautes-Pyrénées in southwestern France and lends support to people with disabilities.

David Fray has received several awards including the German Echo Klassik Prize for Instrumentalist of the Year, and the Young Talent Award from the Ruhr Piano Festival. In 2008, he was named Newcomer of the Year by BBC Music Magazine. At the 2004 Montreal International Music Competition, he received both the Second Grand Prize and the Prize for the best interpretation of a Canadian work. He started taking piano lessons at the age of four and furthered his studies with Jacques Rouvier at the Conservatoire National Supérieur in Paris.

約翰·塞巴斯提安·巴赫

JOHANN SEBASTIAN BACH

文／新象編輯部

被譽為西洋古典音樂之父約翰·塞巴斯提安·巴赫（Johann Sebastian Bach）是巴洛克時期的作曲家，也是這位於北德的龐大音樂家族中最著名的成員。雖然一開始巴赫是以大鍵琴家、管風琴家及管風琴建造者的身份受到同時代人們的尊崇，但現在巴赫是世上公認最偉大的作曲家之一。

巴赫家族世代顯赫，他在 1735 年擬了一份族譜《巴赫音樂世家的起源》（Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie），其中可看到他追溯家族的鼻祖至自己的高祖父 Veit Bach——一位在 16 世紀因為宗教迫害而從匈牙利被驅逐至圖林根（Thuringia）的路德教派麵包師傅（一說為磨坊主人）。他總是帶著他的西特琴（cittern）到磨坊，在磨麥的時候演奏。巴赫在書中寫道：「Veit Bach 他們一定一起發出了不小的噪音！但他有好好跟上磨麥的節奏，而這應該就是我們家族音樂的起源了吧。」

父親安布羅斯（Johann Ambrosius Bach）

巴赫家族中，約翰·塞巴斯提安·巴赫的分支在他出生以前是最沒沒無聞的，其他的家族成員，像是堂叔父 Johann Christoph Bach（1642-1703）和遠親 Johann Ludwig Bach（1677-1731），都是當時很有實力的音樂家。據記載，與巴赫同輩的家族成員中，就有四十位是音樂家。日後，巴赫知名的音樂家兒子們，如 Wilhelm Friedemann Bach（1710-84）、Carl Philipp Emanuel Bach（1714-88）以及排行十八的 Johann Christian Bach（1732-95，也被稱為「英國巴赫」）等，攜手將巴赫音樂世家的美名傳承下去。

1685-1702 在艾森那赫的幼年時期

約翰·塞巴斯提安·巴赫於 1685 年 3 月 21 日德國圖林根艾森那赫（Eisenach）出生，父親安布羅斯（Johann Ambrosius Bach）是鎮上的樂師，母親伊莉莎白（Maria Elisabeth Lämmerhirt）為鎮上議員之女。身為家中最小的孩子，歷史上對巴赫兒時

的敘述並不多，可能是由父親教導他小提琴，並前往堂伯父，也是才華洋溢的作曲家——Johann Christoph Bach（1642-1703）擔任管風琴師的聖喬治教堂聆聽管風琴演奏。巴赫的母親伊莉莎白及父親安布羅斯分別在 1694、1695 年去世，成為孤兒的巴赫前往奧爾德魯夫（Ohrdruf）投靠他的哥哥，與堂叔父同名、也是管風琴家的 Johann Christoph（1671-1721）。在這段期間，巴赫以他清亮的歌喉賺取生活費，學習拉丁文、接受正統路德教派教義、閱讀神學著作，雖然並未接受正式的音樂教育，但哥哥教導巴赫彈奏大鍵琴的技巧，帶著年輕的巴赫到鎮上觀看管風琴的裝設過程，巴赫的作曲很有可能是由哥哥啟蒙的。

與此同時，巴赫受到當時十分重要的管風琴家貝姆（George Böhm，1661-1733）的影響，他數次前往漢堡聆聽管風琴作曲家賴因肯（Johann Adam Reincken，1623-1722）以及當時法國宮廷樂團的演奏。1703 年，他獲得第一份工作，成為威瑪（Weimar）公爵 Johann Ernst 的宮廷樂師。因為才華洋溢、能幹，除了擔任小提琴手外，巴赫有時也會負責管風琴的演奏。

1707-1708 米爾豪森時期

巴赫這時期著名的作品有清唱劇《上主為王》（BWV 71）、《神時良辰》（BWV 106）等。巴赫與在阿恩史塔特期間相戀的堂妹瑪利亞·芭芭拉·巴赫（Maria Barbara Bach）在 1707 年搬到米爾豪森後，於 10 月 07 日完婚。

這段期間巴赫已廣泛使用各種形式創作，包括觸技曲（toccata）、奏鳴曲（sonata）、綺想曲（capriccio）、前奏曲（prelude）、賦格（fugue）、聖詠前奏曲（chorale prelude）以及清唱劇（oratorio）。巴赫早期的作品明顯受到同輩與前輩作曲家的影響，並時常引用自己喜歡的作曲家的片段，放進自己的創作中，包括自己巴赫家族內其他成員，以及義大利、法國、德國等作曲家的作品。

1708-1717 威瑪時期

除了每個月一齣清唱劇，產出大量優秀的作品並顯露他對宗教的信念外，巴赫也將他有興趣的其他音樂家作品——特別是義大利作曲家——改編融入自己的作品中。他曾經將韋瓦第的六首小提琴協奏曲改編為大鍵琴曲、管風琴曲，也包括一些為世俗場合如生日、婚禮等場合而做的作品等。著名的作品包括《D 小調觸技曲與賦格》（BWV 565）、《C 大調帕薩卡利亞舞曲》（BWV 582）、清唱劇《心、口、行止與生活》（BWV 147）的〈耶穌，世人仰望的喜悅〉、詠嘆調《羊群平安地吃草》（BWV 208）等。

在威瑪期間，巴赫的兒子 Wilhelm Friedemann Bach 於 1710 年出生、兒子 C. P. E. Bach 於 1714 年出生，巴赫走進為人父的人生階段。

1717-23 柯騰時期

柯騰公爵——理奧波德王子（Prince Leopold，1694-1728）十分喜愛音樂，對巴赫非常親切有禮。巴赫也以大量的作品回報王子的知遇之恩。不同於路德教派，柯騰公爵是信仰喀爾文教派的新教徒，崇拜儀式僅使用簡單的聖詠，這對巴赫來說是一大轉變。巴赫在這段期間展現出非凡的創作力，大量產出極為出色的作品。可惜的是，巴赫在柯騰時期的作品大多佚失，但後人仍可從傳世的作品如《布蘭登堡協奏曲》中體會巴赫的音樂表現與創作力。

在柯騰期間，巴赫也創作了許多練習曲作為鍵盤初學者的入門基礎。包括理奧波德王子的新婚妻子學琴，巴赫便為其寫下《平均律》幫助練習技巧與彈奏方法。巴赫也發掘大兒子優秀的音樂天分。

1720年，巴赫的妻子芭芭拉不幸逝世，喪妻的巴赫對妻子懷念不已，帶著四個孩子的巴赫在1721年迎娶宮廷小喇叭手的千金，歌手安娜·瑪格達蓮娜·威爾肯（Anna Magdalena Wilcken，1701-1760）。巴赫與安娜相通的音樂背景讓彼此惺惺相惜。巴赫與安娜共同完成了兩本筆記，內容涵蓋詩與音樂等，除了給安娜練習的大鍵盤曲集，還包括五首《法國組曲》與部分《英國組曲》等，其中也收錄不少安娜所創作的小舞曲等，顯現夫妻鶼鶼情深，家庭和樂。

1773-1750 萊比錫時期

1722年，巴赫與包括格勞普納（Christoph Graupner，1683-1760）其他四位競爭者競爭萊比錫湯瑪斯教堂音樂指揮的職位空缺，在漫長的徵選後，巴赫取得這個非同小可的職位。聖湯瑪斯教堂唱詩班音樂指揮在萊比錫等於是全城大小教堂的音樂總監，但也受許多政府單位管轄；加上安娜在柯騰宮廷本是事業有成的女高音，但到了萊比錫就無法參與教堂工作；自由度與限制比柯騰時期繁重許多。然而萊比錫有聖湯瑪斯學校及知名大學，不失為孩子們求學的好地方；而巴赫在第一任妻子芭芭拉過世後，決心專注教堂音樂創作。在多方考量下，巴赫接受了萊比錫的工作，並且要求也在湯瑪斯學校任教。

柯騰公爵——理奧波德王子（Prince Leopold）

在萊比錫期間，巴赫在哲學、世俗、精神各方面的發展更上一層樓，創作出無數經典作品，包括《馬太受難曲》、《B小調彌撒曲》（BWV 232）、《咖啡清唱劇》（BWV 211）、《農夫清唱劇》（BWV 212）、《聖誕神劇》（BWV 248）、《義大利協奏曲》（BWV 971）、《郭德堡變奏曲》（BWV 988）、《音樂的奉獻》（The Musical Offering，BWV 1079）等。

1749年，巴赫展開創作《賦格的藝術》（The Art of Fugue，BWV 1080）的旅程，但此時巴赫深受眼疾之苦，眼睛手術最後導致他失去視力，手術後併發症中風讓這位一代大師於1750年7月28日逝世於萊比錫。儘管已完成相當部分，《賦格的藝術》實際上並未全部完成，但從留存下來的部分仍可窺見巴赫音樂作品中博大精深的藝術成就，也可看得出來與《音樂的奉獻》一脈相承。

終其一生，巴赫的管風琴家名氣在當時始終大過於作曲家身份，僅有少數作品於他在世時出版。儘管巴赫的作曲並未在當時受到如同今日般的重視，但他的作品被後繼作曲家如莫札特、貝多芬等人讚賞。1829年，當孟德爾頌重新介紹演出《馬太受難曲》後，巴赫的作品與藝術成就終獲廣大肯定，被視為古典音樂最偉大的作曲家之一。

萊比錫聖湯瑪斯學校（中心）及教堂（右）（版畫，1735）

聖湯瑪斯教堂前的巴赫像

綜觀巴赫所處的時代背景，當時政治上各方王公貴族各據一方，效法法王路易十四對精緻藝術與奢華生活的追求，在經濟上提供音樂家支援；在宗教上，日耳曼宗教分立，對神學的探討蓬勃，無論階級、宗教皆深刻影響著人民的生活，作曲家用自身的才能展現對信仰的虔誠與奉獻，用音樂、藝術榮耀上帝；至18世紀初期啟蒙運動興起，再再促成了一個奔放的環境，百花齊放。音樂上，巴赫是個令人神迷的說書人，擅長用旋律帶領聽眾進入另一個世界。他的作品風格融入歐洲各國的風格，使用對位與多聲部的旋律對話、賦格及變奏等，展現了音樂的豐富可能性。巴赫不僅是巴洛克時代最重要的作曲家，也是古典樂壇不朽的一代大師。

參考資料：

Dowley, Tim. *Bach: The Illustrated Lives of the Great Composers*. London: Omnibus Press, 1987.

Geck, Martin. *Johann Sebastian Bach: Life and Work*. Orlando: Harcourt, 2006.

Erickson, Raymond. *Bach, Johann Sebastian, 1685-1750—Criticism and interpretation*. New York: Amadeus Press, 2009.

Johann Sebastian Bach, Biography: <https://www.biography.com/musician/johann-sebastian-bach>

Johann Sebastian Bach, Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Johann-Sebastian-Bach>

《郭德堡變奏曲》關鍵詞

文 | 焦元溥

創作反映時代，也可能超越時代。古典音樂裡，巴赫的《郭德堡變奏曲》（Goldberg Variations, BWV 988）就是這樣的經典。因為電影，因為廣告，因為顧爾德（Glenn Gould, 1932-1982），它從 20 世紀中葉開始更成為藝術公共財產，眾人皆知的文化符號。然而，雖然主題家喻戶曉，熟悉它 30 段變奏奧妙的聽眾仍屬少數，或許是最廣為人知，但也最少人理解（甚至聽完）的古典樂創作。

那麼，要如何理解《郭德堡變奏曲》，在旋律之外更認識巴赫的創作手法？在欣賞演出之前，您不妨先閱讀以下五大關鍵詞與結構表，獲得對此曲的基本認識：

郭德堡

《郭德堡變奏曲》的原始題名為「為雙層大鍵琴所作的鍵盤練習，具有歌調和多樣變奏」（Clavier Übung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Veränderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen.）。之所以現在稱為《郭德堡變奏曲》，來自福柯爾（Johann Nikolaus Forkel, 1749-1818）在 1802 年所撰巴赫傳記中的敘述：與巴赫友好的凱瑟林伯爵（Count Hermann Carl von Keyserling, 1696-1764）常受失眠之苦，希望巴赫能寫作柔和而生動的鍵盤音樂，好讓侍從郭德堡（Johann Gottlieb Goldberg, 1727-1756）在其無眠之夜演奏。這故事的真實性向來存疑，畢竟郭德堡那時不過 14 歲，樂曲也未題獻給凱瑟林。即便如此，此曲仍以《郭德堡變奏曲》之名流傳於世。至於巴赫為何寫下如此前所未見的巨作，至今尚無定論。

主題與變奏

《郭德堡變奏曲》主題是一首 G 大調薩拉邦德舞曲，共 32 小節，以 G 大調—D 大調—e 小調—G 大調開展。32 個小節提供 32 個固定低音，變奏寫法以主題低音（而非旋律）為發展，像是夏康舞曲（Chaconne）或帕薩卡亞舞曲（Passacaglia）。除了第 15、21、25 變奏為 g 小調，其餘 27 個變奏皆為 G 大調，基本上也按 G 大調—D 大調—e 小調—G 大調的和聲行進發展。

巴赫約於 1740 年創作《郭德堡變奏曲》（1741 年出版），但主題已出現於 1725 年寫給第二任妻子的《安娜·瑪達蓮娜曲集》（Notebook for Anna Magdalena Bach）。此外，在 1974 年發現的《郭德堡變奏曲》巴赫親筆校訂版，其後附有手稿，上題「依前歌調之首八個基礎低音所做之各種卡農」，現稱為《14 首以郭德堡變奏曲前八個基礎低音的卡農》（BWV 1087）。其中第 13 首六聲部三重卡農，是巴赫為管風琴的《〈我自天上降臨〉卡農變奏曲》（Canonic Variations on "Vom Himmel hoch da komm' ich her", BWV 769）的固定主題，也是巴赫參加萊比錫「音樂科學通訊協會」

（Correspondierende Societät der musicalischen Wissenschaften）所提交的個人肖像裡，畫中手持之樂譜。由此可見「郭德堡主題」對巴赫必然另有深意。至於這深意為何，同樣另待解謎。

結構

《郭德堡變奏曲》以主題加上 30 段變奏組成。在第 30 段變奏結束時，要返回開頭，將主題再演奏一次，因此全曲共 32 段。30 段變奏可分前 15 段與後 15 段變奏兩大部分（第 16 首變奏是新開始），也以三為單位分成十組。每小組中第一首多是舞曲或性格樂曲，展現以法國風格為主的各式作品；第二首多為展現技巧的觸技曲（Toccata）風格，常見雙手交錯演奏技法，可說受義大利傳統影響；第三首則是深諳法蘭德斯與日耳曼傳統的卡農（Canon），自同度（第三變奏）、二度（第六變奏）一直寫到九度卡農（第 27 變奏）。然而到第 30 變奏，也是最後一段變奏，巴赫並未寫十度卡農而寫了混成曲（Quodlibet）：他把「我已離開你太久了，靠近一點吧！」和「我討厭捲心菜和甜菜，但若是我媽要煮，我就留下來」這兩首德語兒歌，嵌入原本變奏低音之中，成為令人驚喜的意外。不過上述分別只是大概，巴赫也可把卡農寫成舞曲風格，舞曲和觸技曲中也可見卡農疊唱段落，變奏更可相連交融。

數字：三與二

《郭德堡變奏曲》堪稱圍繞著「三」與「二」這兩個數字發展。巴赫懷抱虔誠的基督新教信仰（路德教派），作品常見宗教、精神性的抒發，也以數字設計展現思維。對他而言，「二」代表「神」與「人」的二元關係，「三」則象徵「三位一體」。《郭德堡變奏曲》全曲三中有二，二中有三，端看 30 段變奏的節奏變化，時而二分拍時而三分拍，就可略知一二。若以 30 段變奏為計，雖能以前後 15 變奏分成兩部分，也可以每十變奏分成三部分；若以 32 段樂曲來看，此曲可分成兩部分，每部分又可再分成兩部分，即每八段為一單位（主題至第 7 變奏、第八至 15 變奏、第 16 至 24 變奏、第 25 至主題再現）。「六」（三乘二）與「五」（三加二）也是巴赫作品中的重要數字。巴赫作品多以「六」為單位，因為這是數學上第一個完全數，也是神學上的完美象徵（上帝創世於六日）。「五」則常為上帝的象徵。《郭德堡變奏曲》30 段變奏可看為六五相乘之積，加上主題首尾呼應，可謂自成天地。

演奏實務

《郭德堡變奏曲》原為雙層鍵盤大鍵琴而作，如果要以現代鋼琴來彈，必須就表現方式做相當考究。比方說是否更改樂譜設定，重新安排左右手樂句以便於演奏？用何指法？是否做高低音域變化調整？是否使用或如何使用踏瓣？強弱力度如何拿捏？此外，裝飾音對巴洛克音樂尤其重要，如何處理，自然也是演奏關鍵。至於是否照樂譜指示反覆，或如何反覆，也存在極多樣的觀點，在在增添欣賞樂趣。

段落	調性	曲類 / 速度指示	拍號 / 拍子	聲部	鍵盤
主題	G 大調	Aria, Sarabande	3/4 (三分)	三	單
第 1 變奏	G 大調	Corrente (Polonaise)	3/4 (三分)	二	單
第 2 變奏	G 大調	Toccatà (Canon)	2/4 (二分)	三	單
第 3 變奏	G 大調	Canon (同度)	12/8 (二分)	三	單
第 4 變奏	G 大調	Passepied	3/8 (三分)	四	單
第 5 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	二	雙
第 6 變奏	G 大調	Canon (二度)	3/8 (三分)	三	單
第 7 變奏	G 大調	Gigue	6/8 (二分)	二	雙
第 8 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	二	雙
第 9 變奏	G 大調	Canon (三度)	4/4 (二分)	三	單
第 10 變奏	G 大調	Fugette	2/2 (二分)	四	單
第 11 變奏	G 大調	Toccatà	12/16 (二分)	二	雙
第 12 變奏	G 大調	Canon (四度、反向)	3/4 (三分)	三	單
第 13 變奏	G 大調	Sarabande	3/4 (三分)	三	雙
第 14 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	二	雙
第 15 變奏	g 小調	Canon (五度、反向) / 行板	2/4 (二分)	三	單

段落	調性	曲類 / 速度指示	拍號 / 拍子	聲部	鍵盤
第 16 變奏	G 大調	French Overture	2/2 (二分) — 3/8 (三分)	三一二	單
第 17 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	二	雙
第 18 變奏	G 大調	Canon (六度)	2/2 (二分)	三	單
第 19 變奏	G 大調	Minuet (Corrente)	3/8 (三分)	三	單
第 20 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	二	雙
第 21 變奏	g 小調	Canon (七度)	4/4 (二分)	三	單
第 22 變奏	G 大調	Gavotte	2/2 (二分)	四	單
第 23 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	二一四	雙
第 24 變奏	G 大調	Canon (八度)	9/8 (三分)	三	單
第 25 變奏	g 小調	Sarabande / 慢板	3/4 (三分)	三	雙
第 26 變奏	G 大調	Toccatà ; Sarabande	18/16 ; 3/4 (三分)	三	雙
第 27 變奏	G 大調	Canon (九度)	6/8 (二分)	二	雙
第 28 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	四	雙
第 29 變奏	G 大調	Toccatà	3/4 (三分)	(多)	雙
第 30 變奏	G 大調	Quodlibet	4/4 (二分)	四	單
主題	G 大調	Aria / Sarabande	3/4 (三分)	三	單

樂無限

愛無盡

敬請期待 典藏預購中

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
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

功學社 音樂中心

STEINWAY & SONS

史坦威鋼琴中心

台北市松山區復興北路1號

Essex PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

(02)2708-0377

最後席次即將售罄

2023 RIVER & MUSIC

乘坐「阿瑪迪斯星辰號 AMADEUS STAR」暢遊藍色多瑙河

頂級河輪音樂饗宴

2023年 6月 19日 至 6月 26日

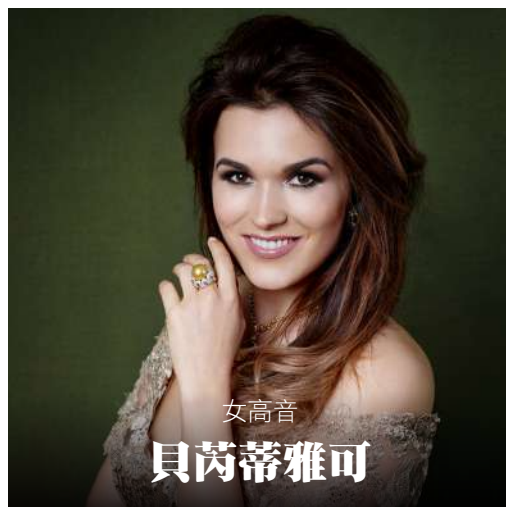
帕紹 PASSAU ▶ 雷根斯堡 REGENSBURG ▶ 林茲 LINZ ▶ 埃墨斯多夫 EMMERSDORF ▶
杜倫斯坦 DÜRNSTEIN ▶ 維也納 VIENNA ▶ 布拉提斯拉瓦 BRATISLAVA ▶ 布達佩斯 BUDAPEST

男高音

費亞松

世界十大男高音

女高音

貝芮蒂雅可

多明哥國際歌劇大賽得主

維也納

K+K 音樂平台室內樂團

最受矚目鬼才室內樂團

「RIVER & MUSIC」貴賓專屬音樂饗宴與行旅特色

- ◎ 維也納金色大廳布拉姆斯廳 - 費亞松演唱會
- ◎ 布達佩斯李斯特音樂院 - 維也納 K+K 音樂平台室內樂團與手風琴家巴坎尼克音樂會
- ◎ 船上音樂會 - 歌劇女伶貝芮蒂雅可與維也納 K+K 音樂平台室內樂團共同演出
- ◎ 音樂家簽名見面會
- ◎ 精選中歐四國八地陸地旅遊行程，體驗各地豐厚歷史美學
- ◎ 舌尖上的交響曲：布達佩斯米其林星級午宴
- ◎ 貴賓獨享河輪雅緻空間、全景餐廳精緻廚藝、酌飲精選佳釀

全球華人總代理 新象股份有限公司 02-2577-2568 黃小姐 chishan@newaspect.org.tw

演出藝術家

羅蘭多·費亞松 ROLANDO VILLAZÓN / 男高音

被譽為世界十大男高音之一，出生於墨西哥市，集合音樂家、導演、小說家、藝術總監及廣播、電視訪賓等多重身分，是當今全球頂尖的藝術家。1999 年贏得「多明哥國際歌劇大賽」查瑞拉歌劇獎與觀眾獎，以獨特的演繹征服世界各地最重要的舞台，確立樂壇巨星地位。《泰晤士報》稱頌他是「當今最迷人的男高音天王」；《南德意志報》則盛讚他「擁有最雄偉的歌聲——大器磅礴，優雅又充滿力量」。執導次女高音巴托莉領銜的《塞爾維亞理髮師》，獲得國際樂壇廣泛好評。2022/23 樂季，費亞松與導演切尼亞科夫、指揮蒂勒曼合作華格納《指環》，詮釋《萊茵的黃金》中火神洛哥一角。與指揮畢凱特合作蒙台威爾第的《奧菲歐》。費亞松更是 2023 年的薩爾茲堡莫札特週策展人，屆時將與維也納愛樂共同演出莫札特《安魂曲》。

歐爾嘉·貝芮蒂雅可 OLGA PERETYATKO / 女高音

出生於聖彼得堡，以抒情與花腔女高音角色而聞名，最著名是出演羅西尼與莫札特的歌劇。2007 年贏得「多明哥國際歌劇大賽」銀牌獎後開啟國際舞台的展演，受邀參與世界重要歌劇院及音樂廳的歌劇演出。2009 年與加拿大劇場鬼才導演 Robert Lepage 合作史特拉汶斯基《夜鶯之歌》，奠定世界頂尖女高音地位。2022/23 樂季，擔綱由 David McVicar 導演、賽門·拉圖爵士指揮的莫札特歌劇《克里特王依多美尼歐》中的阿果司公主依蕾特拉一角，於柏林國家歌劇院演出。

維也納 K+K 音樂平台室內樂團 PLATFORM K+K VIENNA

創辦人小提琴家柯邦申克從古典、爵士到電子音樂等廣泛的音樂領域汲取靈感，會集有著共同音樂愛好和藝術追求的維也納愛樂樂團音樂家所組成，演出風格多樣的音樂作品，成為維也納最佳獨立室內樂團代表。樂團的理念代表了最高的藝術追求和多樣化的配器組合方式，以「平台」為名，期許達到最大的藝術自由及創意，永不停止給聽眾帶來無限驚奇。

小提琴 | 柯邦申克 Kirill Kobantschenko

大提琴 | F. 埃格納 Florian Eggner

中提琴 | 坎尼 Aurora Nozomi Cany

鋼琴 | C. 埃格納 Christoph Eggner

手風琴 | 巴坎尼克 Christian Bakanic (特別邀請)

2023
NEW ASPECT
INT'L ARTS FESTIVAL
新象國際藝術節

新象·環境·藝之美文創，四十餘年來致力於精緻藝術之追求與引進，成為連繫臺灣與國際舞臺的橋樑。誠摯歡迎舊雨新知加入我們，即享第一手藝文電子報與節目購票優惠，一同享受美好的藝文心體驗！

西班牙國際吉他巨星

塞恩斯 - 維耶加斯的西班牙之魂

Soul of Spanish Guitar - Pablo Sáinz-Villegas Guitar Recital

05.13 (六) 19:30 臺中國家歌劇院中劇院

05.14 (日) 19:30 高雄衛武營國家音樂廳

05.17 (三) 19:30 臺北國家音樂廳

蓋世超群的古典玩賞

奧登薩默暨笛寶典三重奏 創團首巡

The Clarinet Trio Anthology - Debut Tour

06.22 (四) 19:30 臺北國家音樂廳

06.23 (五) 19:30 新竹市演藝廳

06.24 (六) 19:30 臺中國家歌劇院大劇院

斯圖加特廣播交響樂團長笛首席·柴可夫斯基大賽金獎

馬特維·德敏 訪台首演

Matvey Demin Flute Recital

07.30 (日) 14:30 高雄衛武營國家表演廳

07.31 (一) 19:30 臺北國家兩廳院演奏廳

光榮之聲

莊東杰與德國波鴻交響樂團 訪台首演

Tung-Chieh Chuang & Bochumer Symphoniker Taiwan Debut

馬勒第五號、拉赫曼尼諾夫第二號交響曲

09.27 (三) 19:30 臺北國家兩廳院音樂廳

09.30 (六) 19:30 高雄衛武營國家音樂廳

活動詳情請至新象官網查詢，主辦單位保有節目內容異動權。

Please visit our website for further information. The program is subject to change.

力晶 2023 藝文饗宴

大衛·弗萊 訪臺首演 郭德堡之夜 樂友意見回饋表

凡填寫完整意見回饋表，並加入新象之友會員

即致贈 9 折節目優惠券。

特別感謝

力晶文化基金會

國家藝術文化基金會

史坦威鋼琴中心

功學社音樂中心

承億酒店

崇德雅集

焦元溥 先生

葉綠娜 女士

魏樂富 先生

汪奕聞 先生

林蕙蕙 女士

新象·環境·藝之美文創

藝術總監 樊曼儂

行政總監 許博允

副總經理 周虹嬌

副總經理 黃琪珊

資深協理 蔡昀修

國際事務 胡家瑋

美術設計 劉吉峰

演出事務 潘均委

演出事務 陳純芸

宣傳行銷 李慧良

會計室 劉怡芬

專刊編輯 蔡昀修

專刊編輯 胡家瑋

聯絡我們

新象·環境·藝之美文創 02-2577-2568

官方網站

粉絲專頁

加入新象之友

亞洲新灣區的

文化客廳

閱讀或旅行

總有件事在路上

承億酒店
TAI Urban Resort
Kaohsiung

+886-7-3333999 F +886-7-3336999

806023 高雄市前鎮區林森四路189號

No. 189, Linsen 4th Rd. Qianzhen Dist. Kaohsiung City 806023, Taiwan (R.O.C.)

官方網頁

冠名贊助

