

歲末·樂響

演出時間：2010. 12. 11 (五) 7:30 p.m.

演出人員：鋼琴／關如君 大提琴／呂超倫

演出地點：十方樂集音樂劇場 Forum Auditorium

主辦：十方樂集有限公司

贊助：

財團法人|國家文化藝術|基金會

台北市文化局

演出節目

1 · 巴哈／組曲，BWV818a

J. S. Bach／Suite in a minor, BWV818a

2 · 巴拉基雷夫／雲雀

Balakirev／The Skylark

3 · 李斯特／練習曲”嘆息”

Liszt／“Un Sospiro” from “Three Concert Etudes”

4 · 柴可夫斯基／頓卡-俄羅斯鄉村景色

Tchaikovsky／Dumka - Russian rustic scene, Op. 59

5 · 李斯特／第十二號匈牙利狂想

Liszt／Hungarian Rhapsody No.12

(中場休息)

6. 布拉姆斯／第一號大提琴奏鳴曲

Brahms／Cello Sonata No.1

7. 佛瑞／夢後

Gabriel Faure／Après Un Rêve, Op.7, No.1

8. 包佩／第六十八號匈牙利狂想曲

Popper／Op. 68, Hungarian Rhapsody for Cello and Piano

J. S. Bach / Suite in a minor, BWV818a

正如巴哈 (J.S. Bach, 1685-1750) 大多數的鍵盤樂作品，他的組曲除了因應教學上的需求而譜寫之外，同時在延續德國作曲家 J.J. Froberger (1616-1667) 於十七世紀中期逐漸確立的組曲形式之中追求創作的藝術性與深度，更是鍵盤樂曲目發展進程中不可或缺的一環。這首組曲 BWV818a 確切的成曲時間與六首法國組曲 (BWV812-827) 及 BWV819 大約是在相近的時間 (1720-1722) 譜寫而成。如同組曲 BWV819，BWV818 同樣另有一個經過巴哈增刪及潤飾的版本 BWV818a，兩者差別在於 BWV818a 增加了前奏曲以及小步舞曲，而 BWV818a 中的薩拉邦德舞曲相對於 BWV818 中的同樣一首舞曲在寫作風格上，更動了原有制式化的節奏型態，在旋律上增加相當多的變化半音，在線性的流動之中交織出精煉的美感。

Balakirev / The Skylark

此曲由俄國作曲家巴拉基雷夫 (Mily Alexeyevich Balakirev, 1837-1910) 大約於 1864 年改編自葛令卡 (Mikhail Ivanovich Glinka, 1804-1857) 創作於 1840 年的一組聲樂作品「別了，聖彼得堡」十首中的第一首「浪漫曲」，由一位俄國劇本創作者同時也是葛令卡的朋友 Nestor Vasilievich Kukolnik (1809-1868) 填詞，中譯歌詞如下：

聽見一首歌，來自蒼穹與大地之間，
歌聲嘹亮，傾訴不絕。
獻唱田間的歌者，獨不見蹤影，
唯雲雀高鳴，相伴其上。
但有人明白，為她所唱的歌，從何而來。
儘管傾訴吧！我的歌，懷著甜蜜的盼望，
會有人想起我，喟嘆黯然。

此曲經過巴拉基雷夫的改編後，擴充了原有的樂曲結構及織度，旋律主題仍大致完整保留；開頭增加了一段似宣敘調的行板序奏，三個樂句的

獨白與較多聲部的旋律裝飾使情緒層次更為豐富，曲速漸漸轉慢，最後以 Picardy 終止作結。

🎵 Liszt / “Un Sospiro” from “Three Concert Etudes”

法蘭茲·李斯特 (Franz Liszt, 1811-1886) 大約於 1848 年前後，正值於威瑪擔任宮廷樂長，同時剛為自己的職業演奏生涯譜下華麗的休止符，轉而走向創作顛峰之際，譜寫了三首演奏會練習曲題獻給同父異母的弟弟艾德華 (Eduard Liszt, 1817 - 1879)，「嘆息」即是其中的一首，然而這三首樂曲標題名稱似乎並非出於本人所為。此一練習曲，主要目的在於將雙手交叉的琶音伴奏音型與主旋律如歌唱般優美而具戲劇性地表達；主題的兩個動機分別於三個相隔大三度的調區作不同性格與情緒的呈現與轉變，並且以數段華麗的裝飾奏作為調區轉移的過渡段落；曲終，由一連串和絃進行所構成的終止式總結了樂曲整體的調性結構安排，好似在過往歲月的縮影之中，道出了洗淨鉛華般的釋然。

🎵 Tchaikovsky / Dumka - Russian rustic scene, Op. 59

此曲由俄國作曲家柴可夫斯基 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893) 於 1885 年在鄰近莫斯科的麥達諾沃定居的次年二月，為巴黎音樂院的鋼琴教授 Antoine Marmontel (1816-1898) 所委託的作品。“Dumka”一詞源自烏克蘭語，意指十六世紀源於此一地區的民間敘事曲，主要圍繞著戰爭相關的宗教或道德性題材作宣敘式的吟誦，具有沉思而憂鬱的特性，傳播到斯拉夫人分佈的各地之後，自德佛扎克等幾位捷克籍作曲家開始以此為標題而譜曲，間之以歡欣振奮的段落穿插於其中。在這首樂曲裡，以 ABA' 三段體表達兩種對比性的情緒。創作之於柴可夫斯基而言，在早期無論是在旋律裡或是和聲中，都賦予了俄羅斯民謠的元素與氣息，儘管到了後期並不有意識地採用俄羅斯民謠風格，然而先天敏感憂鬱的性格特質與日漸純熟的創作語法，使得柴可夫斯基特有的情感表達更臻化境。

🎵 Liszt/Hungarian Rhapsody No. 12

李斯特根據他所謂的匈牙利民族音樂於 1846-1853 年，以及 1882 和 1885 年陸續譜成一套 19 首（編號 S. 244）匈牙利狂想曲的鋼琴獨奏曲之一；此曲題獻給小提琴家兼作曲家姚阿幸（Joseph Joachim, 1831-1907）。在曲式結構上，開頭的一段導奏後接著沿用了匈牙利舞曲 csárdás 中先慢（lassan）後快（friska）的兩大大段落，並仿效吉普賽樂團中的合奏樂器 cimbalom 作擊絃的震音音響效果；在曲調素材的取用上，為李斯特回到故國旅行時根據當地一些吉普賽樂團所使用的曲調輔以個人的創作語法構思而成。雖然匈牙利作曲家巴爾托克（Béla Bartók, 1881-1945）指出，李斯特所使用的「匈牙利音樂」，本質上只是一些匈牙利上層中產階級所譜給當時吉普賽樂團的流行曲調，而非真正的匈牙利音樂，然而仍嘉許他在當代樂壇上無可抹滅的貢獻。

🎵 Brahms/Cello Sonata No.1

此曲譜寫於 1862~1865 年間，題獻給 Josef Gänsbacher 這位法學家、作曲家兼聲樂教師，布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-1897）在創作的過程從中獲益良多。出於對古典與巴洛克時期的愛好與精闢的認知，布拉姆斯一向以延續規整的曲式架構以及複音音樂對位風格的創作技巧下，力求發揮音樂抽象純粹的美感，於浪漫時期之中整合創造出獨特的音樂語彙所見長。三個樂章依序以奏鳴曲式，似小步舞曲的稍快板以及以賦格手法寫作的快板奏鳴曲式所構成；在第一樂章中，時時可見布拉姆斯以基本的動機型作發展性變奏，應用在旋律，和聲，節奏以至於大範圍的調性結構，展現各種不同面向的變化與組合，並以連續模進製造調性轉移的模糊。第二樂章雖是過去慣用的三段體，然而 Hemiola 與複節奏的運用製造了不規整的樂句長度，使樂曲律動更富變化。第三樂章融合賦格與奏鳴曲式的架構儘管前人也曾採用過，然而在段落長度與調性結構自有個人一套獨到的安排。此外，由於首末兩個樂章的主題與巴哈的最後一部作品「賦格的藝術」有極高的相似性，因之有學者推論布拉姆斯以此向巴哈表示崇敬之意。

Gabriel Faure / Après Un Rêve, Op.7, No.1

這首由西班牙大提琴家 Pablo Casals (1876-1973) 於 1910 年改編的大提琴曲，原是法國作曲家佛瑞 (Gabriel Urbain Faure, 1845-1924) 約於 1865 年譜寫的一組聲樂作品「三首歌曲」op.7 之中的第一首；歌詞源於義大利中部托斯卡納地區的一首詩，由任教於巴黎音樂院的聲樂家兼法國詩人 Romain Bussine (1830-1899) 譯為法文而譜成的聲樂曲，中譯歌詞如下：

在睡夢中，有妳迷濛倩影的夢境裡，
我夢見了幸福與熱情的幻影，
妳溫柔的雙眸，聲音純淨清亮，
如同清晨的曙光那般閃耀；
妳呼喚我，我就離開大地，
與妳一同奔向光明，
天空為我們撥開雲彩，
前所未見的光輝，神聖的光芒若隱乍現，
唉呀！唉呀！醒來可悲
我呼喚著你，夜啊，求你帶我回到這幻夢，
回來，那光輝燦爛，
回來，噢，那神秘的夜！

這首屬於佛瑞年輕時期的作品，從和聲上的鋪陳可窺見受到了蕭邦相當的影響，在變化半音細微的牽引游移之間，自由地遊走在幻影的曙光與現實絕滅的千愁萬緒與情境，展現了佛瑞對於詩歌韻致出色的掌握；即使經過後人改編成各種不同的器樂曲，仍然不減佛瑞建構的和聲色彩以及流暢的旋律線條所呈現的氛圍。

Popper / Op. 68, Hungarian Rhapsody for cello and piano

身處於十九世紀末大提琴技巧發展的巔峰時期，受到帕格尼尼以至李斯特追求超凡絕俗的器樂演奏技巧所影響，猶太裔捷克大提琴家與作曲家包佩 (David Popper, 1843-1913) 在 1886 年受到李斯特的引薦進入布達佩斯音樂學院任教之前，在歐洲各地已是極度活躍於獨奏與室內樂的知名

大提琴手，所寫的大提琴作品也已經有相當數量的積累，其中包括教學用的大提琴練習曲，充分開發了大提琴演奏技法的可能性而得以廣泛沿用至今。包佩大約在 1892 年譜寫這首曲子，集大提琴演奏艱難技巧之大成，彈性速度的裝飾奏樂段，哀怨徐緩的慢板與熱情奔放的急板段落穿插其中，是為大提琴經典曲目之一。

演出者介紹

鋼琴 / 關如君

出生於南投縣，中學考取彰化縣立大同國中音樂班，主修鋼琴，副修豎笛，鋼琴師事陳彥妃、余亞哲老師，豎笛師事李佩玲、陳逸青老師；經推薦甄試進入國立彰化高中音樂班，鋼琴師事藍文吟、林雅惠老師，豎笛師事蕭也琴老師；經申請入學進入國立中山大學音樂系，鋼琴師事林雅敘老師，豎笛師事楊蕙祺老師。在台求學期間曾獲台灣區八十八學年度音樂比賽南投縣初賽青少年 A 組鋼琴獨奏第二名，八十九學年度全國音樂比賽南投初賽青少年 A 組單簧管獨奏第一名，九十二學年度高雄市音樂比賽北區大專 A 組鋼琴獨奏第二名，中山大學九十三學年度第一學期鋼琴組術科獎學金，九十四學年度財團法人台中市文昌公廟獎學金，並於升大學前夕獲昆士蘭音樂院大學部之入學獎學金。

2008 年初考取昆士蘭音樂院格里菲斯大學成為鋼琴演奏組碩士生，鋼琴演奏師事俄籍鋼琴家 Oleg Stepanov，雙鋼琴師事 Stephen Emmerson，室內樂師事 Markus Stocker；在校期間活躍於大量的校內音樂會演出，曾獲院選定受 Kalle Randalu、Tamas Ungar、Bart Van Oort、Peter Eicher 等多位國際鋼琴大師指導，並擔任昆士蘭音樂院交響樂團鋼琴首席，於兩場交響樂音樂會參與演出 Igor Stravinsky 之作品“Scherzo a la Russe”以及 Bohuslav Martinu 第二號交響曲。2009 年通過澳洲極富盛名的鋼琴大賽 Lev Vlassenko Piano Competition 初賽海內外七十多人的篩選，成為二十位正式參賽者的其中一員，並應昆士蘭省布里斯本市政廳之邀與昆士蘭省參賽者於市政廳舉辦鋼琴演奏會，2009 年度獲頒全校應屆畢業生生前 5% 學業成績優異的

殊榮。2000年八月再度應昆士蘭省布里斯本市政廳之昆士蘭 City Council Classical concert 中演出鋼琴三重奏與鋼琴獨奏。

大提琴/呂超倫

1997年於美國卡內基獨奏會廳演出之後，被紐約樂評季刊和具權威性的弦樂雜誌讚賞為『極為優秀的大提琴家…擁有真正的音樂性…能準確的抓住各個樂派的精髓…具有舞台溝通魅力』的呂超倫，經過茱莉亞音樂院多年專業訓練，以及耶魯、哈佛人文藝術的薰染，長期以來他試圖傳達音樂多樣的可能性。除了2009年極為成功的世界運動會閉幕典禮獨奏，台北市捷運出口音樂節開幕音樂會，亦參與國片電影「海角七號」，「波麗士大人」大提琴配樂並與國家國樂團演出「臥虎藏龍」大提琴協奏曲。

呂超倫2002年曾經擔任波士頓紐頓文響樂團大提琴首席，與中國名小提琴家俞麗拿同台首演梁祝小提琴協奏，並受邀至前紐約市長朱利亞尼的私人音樂晚會演出。

回台後呂超倫仍積極開創演出的可能性，邀演的單位包括 Sony Channel、福斯汽車、Volvo、武陵富野度假村、Taiwan Connection，並經常在台新銀行午間音樂會演出；此外，亦積極參與音樂教育，2004年在台北藝術大學推廣教育中心教授『當浪漫遇見古典』課程；2005於台北兒童藝術季中籌劃一齣兒童音樂劇『大提琴流浪記』，啟發小朋友們對音樂的欣賞。2010年邀演單位包括台北國際花會博覽會與高雄市衛武營。

呂超倫出生於高雄，6歲開始習琴，14歲時保送至美國茱莉亞音樂學院先修班，師事陳哲民、Aldo Parisot 與 Ardyth Alton (Ardyth Alton 為 Rose 派之傳承者，此學派為馬友友老師 Leonard Rose 所起始)。1997年取得茱莉亞學士後，1999年取得耶魯大學碩士，2001年獲哈佛大學教育學院邀請為訪問學者，2002年取得朗吉音樂院藝術家文憑。他獲頒獎項包括耶魯大學 Aldo Parisot 大獎、兩廳院樂壇新秀、紐約 Great Neck 音樂比賽第一名、林肯中心青年室內樂比賽。

現任台北愛樂室內樂坊藝術總監、並任教北市古亭國小以及北縣三和國中音樂班。個人專輯包括春·朝日和、被遺忘的森林兒童音樂有聲書、野薑花男孩三重奏。