

詩琴話藝

演出時間：2012.09.07 (五) 07:30 p.m.

演出人員：鋼琴/賴美如

演出地點：十方樂集音樂劇場 Forum Auditorium

贊助單位：**台北市文化局**

財團法人|國家文化藝術|基金會

演出節目

- ♪ Liszt: Sonetto 47 del petrarca
李斯特：佩托拉克十四行詩第 47 號
- ♪ Liszt: Sonetto 104 del petrarca
李斯特：佩托拉克十四行詩第 104 號
- ♪ Liszt: Sonetto 123 del Petrarca
李斯特：佩托拉克十四行詩第 123 號
- ♪ Alexander Scriabin: Vers la flame: Poeme Op. 72
史克里亞賓：詩曲：面向火焰 作品編號 72

中場休息

- ♪ Beethoven: piano Sonata Op. 78
貝多芬：鋼琴奏鳴曲，作品編號 78
- ♪ Nikolai Medtner: Two tales Op. 20
梅特納：兩首童話故事 作品編號 20
- ♪ Nikolai Medtner: Four tales Op. 26
梅特納：四首童話故事 作品編號 26

樂曲解說

08 佩托拉克的 NO. 47、104、123 三首十四行詩

佩托拉克 (Petrarca Petrarch)，十四世紀義大利詩人，同時也是一為神學家。這三首作品主要是佩托拉克為了描述對愛慕的對象 Laura 的情感與本身對於愛情認知的矛盾與渴慕所寫的詩。其創作手法與當時流於形式的義大利抒情詩不同，佩托拉克以個人獨特的手法將人類的愛情、憂傷狂喜與悲戚表現出來。佩托拉克擅長以矛盾修飾法，就是將兩個相反的概念放在一起，真實將愛情的兩面表現出來，例如：在 No. 104 當中寫到愛情……我燃燒，我冰冷……。而李斯特則是將這種矛盾的情感，透過音符表現得淋漓盡致。

這三首鋼琴作品李斯特改編自早期的聲樂作品而來，將男高音獨唱原曲當中人與器樂的對話，透過鋼琴的高、低音將詩的意境表現出來。收錄在巡禮之年的第二年：義大利。

sonnet 47

Benedetto sia 'l giorno e 'l mese et l'anno
 e la stagione e 'l tempo et l'ora e 'l punto
 e 'l bel paese e 'l loco ov' io fui giunto
 da' duo begli occhi che legato m' hanno,

et benedetto il primo dolce affanno
 ch' i' ebbi ad esser con Amor congiunto,
 et l'arco e le saette ond' i' fui punto,
 et le piaghe che 'nfin al cor mi vanno.

Benedetto le voci tante ch' io
 chiamando il nome de mia donna e sparse,
 et sospiri et le lagrime e 'l desio,

et benedette sian tutte le carte
 ov' io faua l'acquisto, e 'l pensier mio,
 ch' è sol di lei sì ch' altra non v' à parte.

Blessed be the day and the month and the
 year and the season and the time and the
 hour and the instant and the beautiful
 countryside and the place where I was
 struck by the two lovely eyes that have
 bound me;

and blessed be the first sweet trouble I felt
 on being made one with Love, and the
 bow and the arrows that pierced me, and
 the wounds that reach my heart!

Blessed be the many words I have
 scattered calling the name of my lady,
 and the sighs and the tears and the desire;

and blessed be all the pages where I gain
 fame for her, and my thoughts, which are
 only of her, so that no other has part in
 them!

sonnet 47

美好的年、月、時刻
美好的季節、瞬間、時光
在這美麗的地方，和宜人的村落
當與你目光相遇，我只能束手就擒

當愛神的箭射中我心房
它深深射入我心裏
使我首次嚐到愛情的滋味
陷入痛苦和甜蜜的迷惘

一個動聽的聲音纏繞我心房
不停地呼喚夫人的名字
那是嘆息、眼淚和欲望

我用最美的摯情頌揚
不為任何人
只為她一個

—孫清吉老師

Sonnet 104

Face non trovo et non ò da far guerra,
e temo et spero, et ardo et son un ghiaccio,
et volo sopra'l cielo et giaccio in terra,
et nulla stringo et tutto'l mondo abbraccio.

Tal m'è in pregon che non m'apre né serra,
né per suo mi riten né scioglie il laccio,
et non m'ancide Amore et non mi sferra,
né mi vuol vivo né mi trae d'impaccio.

Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido,
et bramo di perir et cheggio aita,
et ò in odio me stesso et amo altrui.

Pascomi di dolor, piangendo rido,
egualmente mi spiace morte et vita,
In questo stato son, Donna, per vui.

---Petrarch

Peace I do not find, and I have no wish to
make war; and I fear and hope, and burn
and am of ice; and I fly above the heavens
and lie on the ground; and I grasp
nothing and embrace all the world.

One has me in prison who neither opens
nor locks, neether keeps me far his own
nor unyies the bonds; and Love does not
kill and does not unchain me, he neither
wishes me alive nor frees me from the
tangle.

I see without eyes, and I have no tongue
and yet cry out; and I wish to perish and I
ask for help; and I hate myself and love
another.

I feed on pain, weeping I laugh; equally
displeasing to me are death and life. In
this state am I, Lady, on account of you.

--- 1976 by Robert M. Durling

SONNET 104

我結束了戰爭，卻找不到平安，
我忽冷忽熱，希望中卻充滿恐懼，
我乘風飛翔，卻離不開泥土，
我佔有全世界，卻兩手空空，

我沒有繩索和枷鎖纏身，
卻是個無法脫逃的囚犯，
我既無生之路，也無死之途，
縱使我自尋，也求死不能。

我不必用眼睛看，也不用舌頭抱怨，
我希望滅亡，但仍要求健康，
我愛一個人，卻又自己悔恨，

我在悲痛中食，也在哀傷中笑，
不論生或死都使我煩惱，
我的歡樂，正是痛苦的原因。

SONNET 123

我看見塵世間的天使，
她的美無與倫比，
使我想起過去的喜悅與哀傷，
緬懷多少希望的幻夢和光芒，

你的美麗光芒使我流淚，
向著陽光有太多的嫉妒，
傾聽著輕聲的嘆息，
這是山丘和流水聲。

愛情、認真、勇氣、深痛，
淚水與柔和聲和鳴，
我開始傾聽世間萬物，

凝視著天空是如此和諧，
樹枝上沒有葉子的搖擺聲，
微風在空中卻充滿著芬芳。

Sonnet 123

I' vidi in terra angelici costumi
et celesti bellezze al mondo sole,
tal che di rimembrar mi giova et dole
ché quant' io miro par sogni, ombre, et fumi.

I saw on earth angelic qualities and heavenly
beauties unique in the world, so that the
memory pleases and pains me, for whatever I
look on seems dreams, shadows, and smoke.

Et vidi lagrimar qué duo bei lumi
ch' àn fatto mille volte invidia al sole,
et udi' sospirando dir parole
che farian gire I monti et stare I fiumi.

And I saw those two beautiful lights weeping
that have a thousand times made the sun
envious, and I heard amid sighs words that
would make mountains move and rivers stand
still.

Amor, sermo, valor, pietate, et doglia
facean piangendo un più dolce concerto
d'ogni altro che nel mondo udir si soglia;
ed era il cielo a l'armonia sì intento
che non se vedea in ramo mover foglia,
tanta dolcezza avea pien l'aere e 'l vento.

Love, wisdom, worth, piety, and sorrow made,
weeping, a sweeter music than any other to
be heard in the world;
and the heavens were so intent upon the
harmony that no leaf on any branch was seen to
move, so much sweetness filled the air and the
wind.

---Petrarch

--- 1976 by Robert M. Durling

☞ 史克理亞賓作品 72：火焰 (Vers La Flamme: Poeme Op. 72)

火焰：這部作品發表於 1914 年第十號鋼琴作品之後，屬於史克理亞賓晚期風格的作品，整首作品以管弦樂曲為概念，亦可說是一首交響樂曲的雛形；幾乎沒有旋律、只有趨性與方向的一首樂曲，充分表現史克理亞賓當使試圖探索聲音的新可能性的一首作品，具有相當的張力。

這次演出也是這首作品在台灣的第一次首演。

☞ 貝多芬鋼琴奏鳴曲作品 78

升 F 大調鋼琴奏鳴曲，創作於 1809 年。短小的兩個樂章鋼琴奏鳴曲是貝多芬傑作的迷你版，在第一樂章最初的四個小節已經包含貝多芬所要表達的情緒及意念，第二樂章的節奏動機與旋律主題結合，展現精緻的音樂內涵，同時將貝多芬那天真、內在美、以及掩飾不住的坦白精神，完全表現在這首作品當中。

☞ 梅特納作品 20、26：童話故事

梅特納 (Nicolas Karlovich Medtner, 1880-1951)，俄羅斯作曲家、鋼琴家。1880 年 1 月 5 日生於莫斯科，他的先祖是德國人，約在 18 世紀初喬遷至俄國。1892 年入莫斯科音樂學院，阿連斯基與塔涅耶夫的學生，從薩福諾夫學鋼琴，從塔涅耶夫和阿連斯基學作曲。1900 年在鋼琴專業畢業。同年在魯賓斯坦鋼琴比賽會上獲獎。此後經常開音樂會，演奏古典作曲家和自己的作品。1918-1921 年任莫斯科音樂學院教授。1921 年離開前蘇聯，寓居法國、德國，以鋼琴家身份巡迴演出，1927 年曾回國舉行音樂會。1936 年定居英國。1951 年 11 月 13 日卒於倫敦。

梅特納屬於新古典主義作曲家，素有“俄羅斯的勃拉姆斯”稱號，除了是個擅長寫美妙旋律的作曲家，也是個技術高超的鋼琴家與音樂美學家，留有錄音及相關著作。他縱橫的才氣贏得了同行福特萬格勒、庫塞維斯基、普羅科菲耶夫的高度推崇。在他的作品中有許多複雜的因素，有德意志的根源，也有俄羅斯的靈魂與氣質，對新音樂時代風格的追求與明顯的保守趨勢。他的創作領域主要在鋼琴音樂方面，重要作品有：三部鋼琴協奏曲、十六首鋼琴奏鳴曲（常標以“童話奏鳴曲”、“敘事奏鳴曲”、“悲歌奏鳴曲”等名稱）、十套標題為《童話》、三套標題為《被遺忘的旋律》的鋼琴曲、一部鋼琴五重奏、三首小提琴與鋼琴奏鳴曲，百餘首用歌德、普希金等詩詞譜寫的浪漫曲和歌曲等。他的創作特徵是：樂思凝練，感情克制，旋律優美，結構嚴謹。

梅特納的童話故事，被譽為可媲美蕭邦的敘事曲 (Ballades) 及德弗乍克的傳奇 (legends)，將文學、民謠、情感的要素，透過作曲家絕妙的組合，成為不朽的名作。

作品 20 發表於 1909 年，其中第二首的標題：鐘 (Campanella) 並且附註此曲乃關於鐘的童話故事，卻不是在描寫鐘 (song or tale of the bell, but not about the bell)

作品 26 則是作曲家利用本身的絕佳音樂性與複雜的節奏交錯所寫出具有描述性的小品。

演出者介紹

鋼琴／賴美如

出生於台北市，自幼習琴，師承呂雪櫻老師，輔仁大學音樂系鋼琴組畢業，師承蘇毓敏老師。2003年，以第一名考取東吳大學音樂研究所鋼琴教學組，師承叢培娣博士。在校期間，積極參與室內樂演出，並且擔任管樂、弦樂，聲樂伴奏。2004年11月，發表論文「探討史克里亞賓—《前奏曲：作品七十四》寫作手法與演奏詮釋」。2005年6月，東吳大學音樂廳舉行個人鋼琴獨奏會，深獲好評，同年自東吳大學音樂研究所演奏組畢業。目前任教於中壢聖德基督學院、國立羅東高中音樂班、宜蘭市立南屏國小音樂班、基隆市立成功國小音樂班。並擔任清香小唱合唱團之伴奏，於經常性演唱發表會之擔任鋼琴演出。

演出經歷：

- 1991年，與陳順發、廖晶玲於輔仁大學懷仁廳舉行鋼琴、銅管、弦樂聯合音樂會。
- 1993年，擔任張詠順小號獨奏會之鋼琴演出。
- 1996年，開始擔任清香小唱合唱團鋼琴伴奏一職，於經常性演唱發表會中擔任鋼琴演出。
- 2005年6月，於東吳大學音樂系演奏廳舉行個人鋼琴獨奏會。
- 2006年4月於中壢市聖德基督學院辦個人講習獨奏會「俄國現代音樂—史克里亞賓的音樂風格」。
- 2006年成立「雙溪樂集室內樂團」，9月於台灣大學視聽小劇場與劉閔薰舉辦「雙溪樂集室內樂團」創團四手聯彈音樂會。
- 2007年7月，分別受邀於基隆市立文化中心、新竹市立文化中心演出「史克里亞賓的異想世界」示範講習音樂會。
- 2009年4月，台北國家演奏廳，舉辦個人鋼琴獨奏會。

十方樂集音樂劇場

台北市民族西路 187 巷 4 號
Tel : 886-2-25935811