

法國國家交響樂團

台法交流室內樂音樂會

La mélodie Romantique

法國國家交響樂團

台法交流室內樂音樂會

La mélodie Romantique

鋼琴/ Albert Lotto、陳宜蓁

小提琴/ Sumiko Hama Prevost

長笛/ Thomas Prevost

大提琴/ Raphaël Perraud

2011/05/30 Mon 19:30

高雄市文化中心 至善廳

2011/06/01 Wed 19:30

蘆洲功學社 音樂廳

主辦單位

華樂藝術

承辦單位

新逸藝術有限公司

指導單位

高雄市政府文化局

贊助單位

特別感謝

財團法人 國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

奇美文教基金會

外交部

博弘股份有限公司台北博凱分公司、高雄市文化局

財團法人劉快治文教基金會、曹賜斌整形外科診所

張旭陽醫師、馮偉晉牧師、陳光俊先生

高雄文山基督長老教會(提供高雄場鋼琴)

演出曲目 / Program

莫札特：甚緩板與快板，為雙鋼琴

W. A. Mozart: Larghetto and Allegro for two piano

第一鋼琴 / 陳宜蓁 第二鋼琴 / Albert Lotto

高白爾：三首水彩畫，為長笛、大提琴、和鋼琴

P. Gaubert: Trios aquarelles for flute, cello and piano

I. Par un clair matin 一個清澈的早晨

II. Soir d'automne 秋夜

III. Sérénade 小夜曲

長笛 / Thomas Prevost 大提琴 / Raphaël Perraud 鋼琴 / Albert Lotto

杜提耶：長笛與鋼琴小奏鳴曲

H. Dutilleux: Sonatine for flute and piano

長笛 / Thomas Prevost 鋼琴 / 陳宜蓁

馬替奴：長笛、大提琴、與鋼琴三重奏

B. Martinu: Trio for flute, cello, and piano

I. Poco Allegretto 稍快板

II. Adagio 慢板

III. Andante-Allegretto scherzando 行板-詼諧的稍快板

長笛 / Thomas Prevost 大提琴 / Raphaël Perraud 鋼琴 / Albert Lotto

==中場休息==

Intermission

演出曲目 / Program

中田喜直：無宗教者之讚美歌

Y. Nakada: Songs in Praise of Beauty (Psalms of the Faithless Man)

No. 1. *Moderato Cantabile* 如歌地中庸速度

No. 2. *Adagietto* 稍慢板

No. 3. *Cantabile* 如歌似地

No. 4. *Allegretto* 稍快板

No. 5. *Moderato Cantabile* 如歌地中庸速度

第一鋼琴 / 陳宜蓁 第二鋼琴 / Albert Lotto

孟德爾頌：D小調鋼琴三重奏，作品49

F. Mendelssohn: Trio for violin, cello, and piano in D minor, Op. 49

I. *Molto allegro e agitato* 激動的快板

II. *Andante con moto tranquillo* 平靜的行板

III. *Scherzo* 詼諧曲

IV. *Finale* 終曲

小提琴 / Sumiko Hama Prevost 大提琴 / Raphaël Perraud 鋼琴 / Albert Lotto

== 晚 安 ==

Good Night

鋼琴 / Albert Lotto

曾被歐美樂壇讚譽為「琴藝精湛，擁有精準表現浪漫派作品詩意風格的傳奇天賦，是當代演奏家的箇中翹楚」的美國名鋼琴家Albert Lotto，演奏生涯已超過四十年。他精湛且音色渾厚細膩的演奏深獲樂迷的喜愛。他的演奏足跡橫跨歐洲、美洲、和亞洲各國，每年有近百場的演出。

出生於紐約，Albert Lotto生長在藝術家庭，畢業於美國最著名的茱莉亞音樂院，獲得該校音樂藝術博士學位，師事二十世紀名鋼琴家Sashay Gorodnitzki和當代鋼琴大師霍洛維茲。1965年起Albert Lotto先後榮獲加拿大蒙特婁國際鋼琴大賽首獎和義大利布梭尼國際鋼琴大賽金牌獎的殊榮。他的演奏表現出鋼琴優美吟唱的豐富音色，演出曲目擅長蕭邦、舒曼、布拉姆斯等浪漫派名家作品。

孩童時期Albert Lotto接受被喻為「美國鋼琴伴奏之王」的名鋼琴家Artur Balsam啟蒙，接觸到鋼琴獨奏以外室內樂藝術的精髓。在他的獨奏演奏生涯之外，和他合作過的世界級的音樂家不計其數，例如美國提琴世家Joseph Fuchs、Lillian Fuchs、Barbara Stein Mallow，柏林愛樂交響樂團成員Markus Weidmann，法國國家廣播愛樂交響樂團長笛首席Thomas Prevost，名大提琴家Maurice Eisenberg等。

鋼琴 / 陳宜蓁

曾被紐約音樂節目製作人Paula Poulafearh譽為「一位擁有漂亮清澈的音色與技巧，對於鋼琴音樂有深度詮釋的年輕鋼琴家」的鋼琴家陳宜蓁，是活躍於美國的演奏家、教育家、和研究學者。她的演奏足跡包含台灣、日本、美國等各大城市，合作過的音樂家包括著名指揮家James Sadewhite、Stephen Moshman、Jonathan Strasser、張大勝、陳樹熙、莊舜旭、鋼琴大師Albert Lotto、豎笛家Esther Lamneck、作曲家Barbara Jazwinski等。陳宜蓁的鋼琴演奏擅長浪漫派名家蕭邦、舒曼、李斯特等之作品，其精湛的技巧和優美圓潤的音色深獲好評，被紐約音樂節目製作人Paula Poulafearh相中，在2004和2005年於她所主持的Manhattan Classical Opera and Concert Series音樂電視節目中演出六集。

在台灣求學期間獲得台灣全國鋼琴比賽少年組冠軍，以及台北市立交響樂團協奏曲比賽冠軍，高中畢業後即赴美深造，先後在茱莉亞音樂學院取得學士與碩士學位，並在2005年獲得紐約大學(NYU)音樂演奏哲學博士學位(PhD)，受教於著名鋼琴教授Martin Canin、Miyoko Lotto。在美期間曾獲獎於華盛頓國際鋼琴大賽、Five Towns國際鋼琴比賽，以及Summit音樂節協奏曲比賽冠軍等。2003年獲得紐約大學協奏曲比賽冠軍，並在2004年獲選為紐約大學傑出鋼琴演奏成就獎。陳宜蓁教授並於2010年7月受邀擔任奇美博物館名琴數位典藏計畫第三期鋼琴家。

旅居美國期間任教於紐約大學音樂系和Concordia大學音樂學院，現為國立台南藝術大學音樂系和台南科技大學音樂系鋼琴助理教授。陳宜蓁的研究領域包含蕭邦等十九世紀的鋼琴音樂與文學，其博士論文深入研究蕭邦的鋼琴敘事曲和波蘭詩人Mickiewicz敘事詩韻律和音樂節奏、樂句，樂曲結構的關連性。此論文發表後引起美國音樂學術界的重視，並獲德國VDM出版社之邀請，於2009年6月出版成書，並且由美國哥倫比亞大學教授Anna Frajlich於美國波蘭文學雜誌中撰文介紹。

陳
宜
蓁

小提琴 / Sumiko Hama

Sumiko Hama自幼接受音樂完整之專業訓練，小提琴啟蒙的老師為東京藝術大學以及畢業於聖彼得堡音樂學院的小提琴家Anna Ono，因此有許多機會可接觸在世界各地演奏與教學的音樂家。

赴美學習期間，Sumiko Hama於明尼蘇達大學師事於費城交響樂團小提琴手Norman Carol。於美國茱莉亞音樂學院期間師事於Joseph Fuchs，室內樂師事於鋼琴家Arthur Balsam與Liliane Fuchs，並取得演奏文憑。而後Sumiko Hama考入法國國家交響樂團(Orchestre National de France)為首位該樂團的外籍團員。

Sumiko Hama擁有極為豐富的室內樂演出之經驗，演出足跡遍及美國、法國、日本、波蘭與瑞典等地，與幾位音樂家Akiko Ebi, Kun Woo Paik合作演出，Odessa並與Albert Lotto et Igor Kiritchenko組成Odessa三重奏，並與柏林愛樂之小提琴手Toru Yasunaga(violon solo de Philharmonique de Berlin)，NHK交響樂團團員Mazumi Tanamura，印第安納大學教授且為日本Suntory演奏廳音樂總監與羅斯托波維奇國際大賽評委Tsuyosi Tsutsumi等國際級音樂家合作演出。

長笛 / Thomas Prevost

法國愛樂交響樂團給予演奏極高的評價：

« - Un musicien du plus gros calibre, un des meilleurs flûtistes du monde actuel. Pour nous, au Philharmonique, c'est une chance de l'avoir. »

曾於Genève音樂學院學習並獲得第一獎師承於國立巴黎高等音樂學院朗帕爾的嫡傳弟子André Pépin，在室內樂演奏方面，師承Christian Lardé並獲得第一獎之殊榮。

曾以火車巡演的方式在許多城市演奏並推廣長笛音樂，此後並進入法國愛樂廣播交響樂團成為長笛首席；在繁忙的樂團演奏生涯中，也經常於東京與巴黎等地，指標性的演出展演場地舉辦音樂會，並與多位知名演奏家合作演出，並包括美籍鋼琴家Albert Lotto，與Lily Laskine、Peter Schreier、單簧管演奏家保羅·梅耶、鋼琴家Emmanuel Ax，與大提琴家馬友友等多位國際知名音樂家合作演出，並與交響樂團合作演出協奏曲，演出足跡包括瑞士、美國、韓國、上海等等許多城市。

曾任教於巴黎師範音樂學院(Ecole Normale de Musique de Paris)。

大提琴 / Raphaël Perraud

Raphaël Perraud自幼生長在音樂家庭，五歲開始於Valence音樂學院學習大提琴，在十六歲時進入法國國立巴黎高等音樂學院(Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris)師事於Jean-Marie Gamard教授。大約學習三年多左右，便獲得該校室內樂演奏第一獎，並且隨即進入國立里昂高等音樂學院(Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon)攻讀最高演奏家文憑並與Yvan Chiffolleau學習，在此期間，接受了Janos Starker、Roland Pidoux、Siegfried Palm等大師指導。

在演奏生涯當中，十七歲時演奏貝多芬的協奏曲，並獲得許多的國際獎項，包括1994年在《布拉格之春》國際大賽中獲得了三項特別獎，包括了當代作品詮釋獎，以及大提琴演奏獎項，同年擔任法國愛樂廣播電台大提琴手。

在室內樂與樂團演出有豐富的經歷，包括土魯斯室內樂交響樂團，布拉格愛樂交響樂團等等，並經常性地協奏演出海頓、德佛札克、聖桑、史特勞斯、蕭士塔高維契與拉羅的協奏曲作品。

除了豐富的演出經歷，還包括在許多大型音樂節中演出，如音樂節《秋之奏鳴曲》中演出許多當代作曲家作品以及德布西、佛瑞的奏鳴曲作品，並且在多個指標性展演廳演出：香榭麗舍劇院、Châtelet劇院、法國廣播電台、普萊耶爾蕭邦紀念演奏廳、波爾多大劇院、布拉格與上海歌劇院。

自2005起，擔任法國國家交響樂團大提琴團員至今。

莫札特：甚緩板與快板，為雙鋼琴
W. A. Mozart: Larghetto and Allegro for two piano

第一鋼琴 / 陳宜蓁 第二鋼琴 / Albert Lotto

莫札特的鋼琴二重奏作品(包括四手聯彈和雙鋼琴)一直是鋼琴音樂中的重要文獻。鋼琴二重奏的這種音樂形式，在莫札特之前幾乎沒有其他作曲家在鋼琴二重奏上下過太大功夫。莫札特因從小就被父親帶著和姐姐一起到各地巡迴演出，需要為自己與姐姐的合奏準備節目而譜曲。

莫札特為雙鋼琴寫過協奏曲，也寫過奏鳴曲，其中第10號協奏曲是雙鋼琴音樂中的偉大傑作，而最為著名的D大調的K.488雙鋼琴奏鳴曲，也成為現今許多鋼琴家們喜愛於音樂會中演奏的曲目。莫札特的雙鋼琴奏鳴曲在其雙鋼琴作品中佔了絕大多數，多半是為自己演出而寫，合奏的對象則是其他鋼琴家或他的學生；如D大調奏鳴曲就是為與奧恩海默這位女鋼琴家合奏而寫。

此首降E大調甚緩板與快板的雙鋼琴作品為莫札特未完成之作，由後人按照莫札特的基本樂思編曲完成的作品，後人的文獻資料指出，第一部分緩板36小節確定為莫札特親自譜曲的，而第二部分的快板樂段，第一主題在降E大調活潑呈現，發展部轉入C小調，全曲曲風典雅而清新；在十八世紀古典時期的音樂風格，著重於和聲學的系統與奏鳴曲式結構，莫札特的創作遵循著和聲的系統而展現活潑生動的音樂風格，音樂的主題常常使用簡短而精緻的動機，富有渾然天成的巧思，而輪流呈現在兩部鋼琴的主題，以及同時演奏的裝飾音，和共同進行音樂的漸強與漸弱也帶給鋼琴家們在練習當中細細品味和共同溝通培養的默契。

高白爾：三首水彩畫，為長笛、大提琴、和鋼琴
P. Gaubert: Trios aquarelles for flute, cello and piano

I. Par un clair matin 一個清澈的早晨

II. Soir d'automne 秋夜

III. Sérénade 小夜曲

長笛 / *Thomas Prevost* 大提琴 / *Raphaël Perraud* 鋼琴 / *Albert Lotto*

法國作曲家、長笛演奏家高白爾(Philippe Gaubert, 1879~1941)，以後期浪漫和法國特有的印象派風格創作，所寫的長笛作品和室內樂作品也相當受到現代演奏家的喜愛。

《三首水彩畫》(Trios aquarelles)充分將美術與音樂家以結合，用音樂的各種元素描繪出繪畫之美，第一首為“在一個清澈的早晨”(Par un clair matin)，鋼琴伴奏的音型流動，如潺潺流水般地貫穿全曲，而長笛和大提琴的橫向旋律線條，歌唱式地綴入“早晨”的畫面；第二首為“秋夜”(Soir d'automne)，一開始樂曲氣氛較為寧靜，半音手法模糊調性有神祕感的氛圍，而和聲的變化亦帶來聽覺許多令人意外的驚喜，秋天的夜晚，徐徐晚風與變色的樹葉讓人陷入些許的回憶而傷感；第三首是小夜曲(Sérénade)，一開始以活潑的曲風展現，鋼琴使用一些斷奏，而大提琴也使用撥弦，三拍子的律動感類同詠諧曲般地跳躍，在第二個段落，鋼琴以常動式的伴奏音型導入，長笛表現出美妙地旋律，隨後大提琴加入，全音音階的色彩在樂曲段落間扮演著情緒轉折的功能，最後以弱奏結束全曲，猶如象徵著天地萬物回歸到寧靜的夜晚。

杜提耶：長笛與鋼琴小奏鳴曲
H. Dutilleux: Sonatine for flute and piano

長笛 / *Thomas Prevost* 鋼琴 / 陳宜秦

杜提耶(Henri Dutilleux 1916~)是20世紀法國最重要的作曲家之一，在音樂成就與影響力方面可說是與德布西、拉威爾等作曲家並駕齊驅，杜提耶也在創作中表現出獨特的音樂風格，在許多音樂學院的考試或國際比賽中，許多參賽者亦經常演奏這首杜提耶的長笛小奏鳴曲以及雙簧管奏鳴曲，杜替耶亦鑽研許多室內樂作品的創作，並且不輕易出版，所出版的作品也常要經過多次的修改，十分重視完美的自我要求。杜提耶在1938年曾以清唱劇L'anneau du roi獲羅馬大獎的殊榮，當時所處年代正逢遭遇到二次世界大戰的顛沛流離，在1940年以後，他便以鋼琴家、編曲家身分服務於巴黎歌劇院，並指揮合唱團，合唱音樂也提供了杜提耶許多創作靈感。

此曲的創作年代為二次世界大戰期間，為杜提耶為巴黎高等音樂學院考試而創作，在樂曲中也使用了許多切分節奏或是休止符來展現爵士音樂節奏的特色，演奏者與聆賞者皆能感受到重拍錯置的律動感，演奏者也須從每個樂句和段落中掌握鋼琴與長笛相互配合的速度感，相較於古典樂派以前的作品，不同音色的變化運用都更為多元，在樂曲一開始調性尚未明朗，以鋼琴導入流動的速度，聽眾可以感受到晶瑩剔透的長笛高音域音色表現，而在音樂戲劇張力的展現，以及長笛演奏的技巧也在此精簡的樂曲中表露無遺，主題也輪流在長笛與鋼琴間吟唱著，在樂曲接近尾聲時，展現一部份長笛的裝飾奏，充分表現了各式各樣的技巧，而此首作品在多端的音色變化與趣味性的節奏，尾奏以兩者由弱奏慢慢出發，接著漸快又漸強，最後精彩的結束全曲。

馬替奴：長笛、大提琴、與鋼琴三重奏

B. Martinu: Trio for flute, cello, and piano

I. Poco Allegretto 稍快板

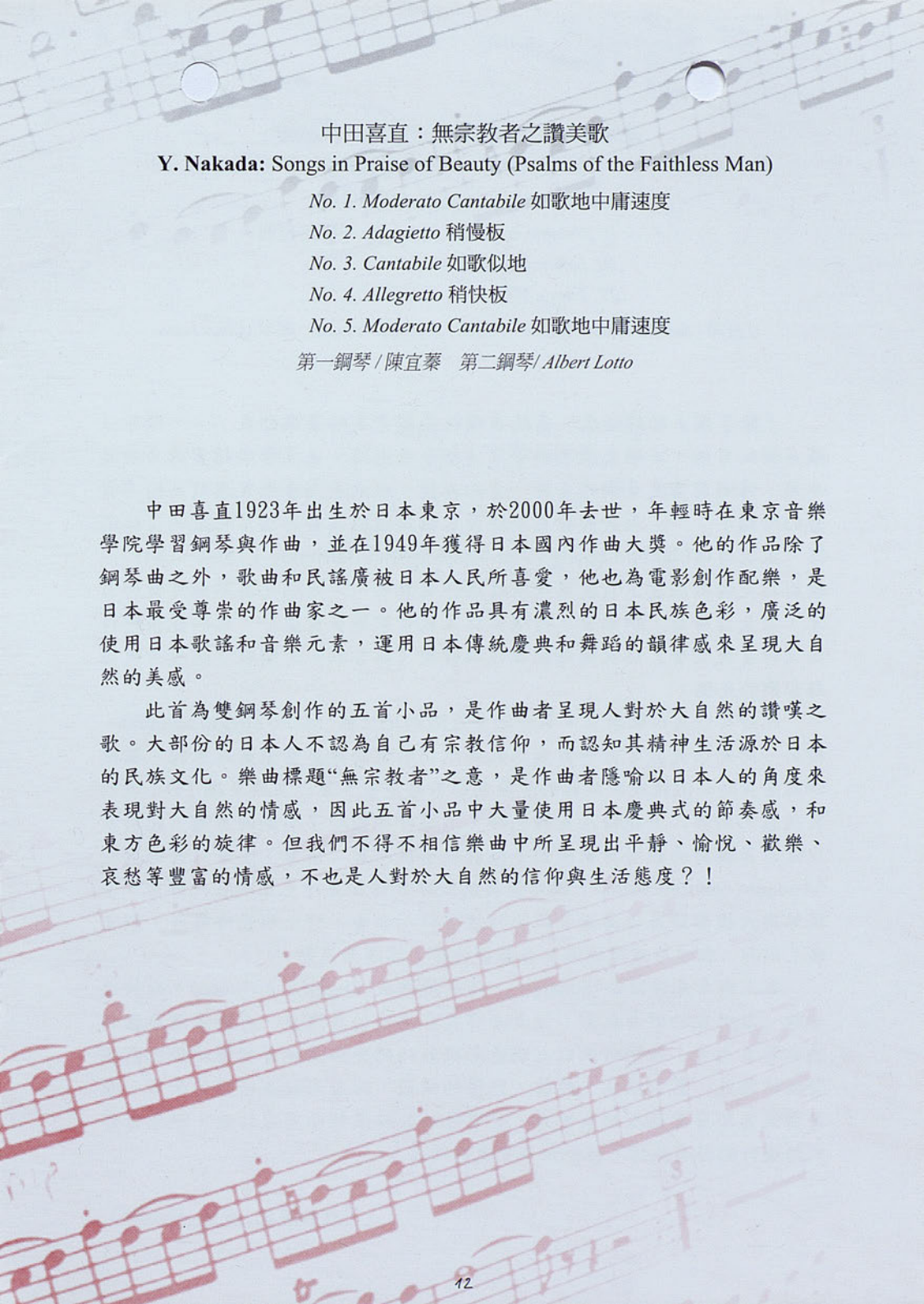
II. Adagio 慢板

III. Andante-Allegretto scherzando 行板-詼諧的稍快板

長笛 / *Thomas Prevost* 大提琴 / *Raphaël Perraud* 鋼琴 / *Albert Lotto*

捷克作曲家馬替奴(Bohuslav Martinu 1890~1959)可以說是繼史麥塔納、德佛札克、楊納傑克之後，最傑出的捷克音樂家，他那明朗曲調、質樸和聲、非凡的配器法，以及添入波西米亞的風情，讓馬替奴成為二十世紀的史麥塔納。馬替奴著名的室內樂作品有第一號長笛奏鳴曲，以及大提琴的羅西尼主題變奏曲，都是廣為學習音樂的人們熟悉的作品。馬替奴的父親是城裡鐘樓的管理員，一家都住在這鳥瞰城市的即景之中，馬替奴在此度過十二年的生涯，看著城市的一景一物，這些畫面也影響著他日後的創作風格，例如此曲的第一樂章稍快板(Poco allegretto)，長笛、大提琴與鋼琴間呈現活潑歡愉的斷奏，旋律間充滿描繪著小城市小人物點點滴滴般的趣味性，第二樂章慢板(Adagio)，與他在其他室內樂奏鳴曲中的慢板樂章風格類同，都是由小聲開始，調性模糊或小調色彩，直到越來越明朗，猶如旭日東昇一般，導入大調色彩；第三樂章就像一則小品故事一般，先由行板(Andante)導入明亮活潑詼諧的稍快板(Allegretto scherzando)，雖然馬替奴的音樂經常在諧和與不諧和的交錯中拉扯，但就像小人物的喜怒哀樂一樣，也總有許多歡笑與淚水交織的感動。

他在七歲時與城裡的裁縫師學習小提琴雖然在十六歲才由母親的啟蒙正式進入學習音樂的階段，沉默富觀察力的馬替奴展現了極高的天賦，很快地就舉辦小提琴獨奏會，但他自年又就極有自己的想法，喜歡創作，也喜愛戲劇與文學，於是他被布拉格音樂院退學，在經歷大戰的顛沛流離，馬替奴曾到巴黎、美國、瑞士和羅馬，在1942到1946年間，他在美國完成了五首交響曲以及20首室內樂作品還有多首協奏曲，馬替奴的作品蘊藏著豐富的生命力與活力，對於演奏他的室內樂作品而言，許多的短小又快速的動機反覆型態，節奏的些微變化，考驗著音樂家專注力與默契。

中田喜直：無宗教者之讚美歌

Y. Nakada: Songs in Praise of Beauty (Psalms of the Faithless Man)

No. 1. *Moderato Cantabile* 如歌地中庸速度

No. 2. *Adagietto* 稍慢板

No. 3. *Cantabile* 如歌似地

No. 4. *Allegretto* 稍快板

No. 5. *Moderato Cantabile* 如歌地中庸速度

第一鋼琴 / 陳宜蓁 第二鋼琴 / Albert Lotto

中田喜直1923年出生於日本東京，於2000年去世，年輕時在東京音樂學院學習鋼琴與作曲，並在1949年獲得日本國內作曲大獎。他的作品除了鋼琴曲之外，歌曲和民謠廣被日本人民所喜愛，他也為電影創作配樂，是日本最受尊崇的作曲家之一。他的作品具有濃烈的日本民族色彩，廣泛的使用日本歌謠和音樂元素，運用日本傳統慶典和舞蹈的韻律感來呈現大自然的美感。

此首為雙鋼琴創作的五首小品，是作曲者呈現人對於大自然的讚嘆之歌。大部份的日本人不認為自己有宗教信仰，而認知其精神生活源於日本的民族文化。樂曲標題“無宗教者”之意，是作曲者隱喻以日本人的角度來表現對大自然的情感，因此五首小品中大量使用日本慶典式的節奏感，和東方色彩的旋律。但我們不得不相信樂曲中所呈現出平靜、愉悅、歡樂、哀愁等豐富的情感，不也是人對於大自然的信仰與生活態度？！

孟德爾頌：D小調鋼琴三重奏，作品49

F. Mendelssohn: Trio for violin, cello, and piano in D minor, Op. 49

I. *Molto allegro e agitato* 激動的快板

II. *Andante con moto tranquillo* 平靜的行板

III. *Scherzo* 詼諧曲

IV. *Finale* 終曲

小提琴 / *Sumiko Hama Prevost* 大提琴 / *Raphaël Perraud* 鋼琴 / *Albert Lotto*

「除了傑出的作曲家，孟德爾頌也是個完美的音樂公民。……錄製這張專輯的目的，不僅是演奏與分享這些音樂傑作，並且要頌揚孟德爾頌集卓越、慷慨與高度藝術修養於一身的典範，以及身為音樂家應該為何而努力的榜樣。」——馬友友曾在年錄製孟德爾頌的三重奏唱片時說過這樣的話。孟德爾頌(Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809—1847)，被認為是德國浪漫主義最具代表性的作曲家之一，可稱之為難能可貴的天才，身兼作曲家，鋼琴家，指揮家以及教育家等多重身分，他的管弦樂作品《仲夏夜之夢》以及獨創鋼琴作品體裁《無言歌》，開啟了浪漫主義標題音樂的先驅。

此曲共分為四個樂章。第一樂章是激動地快板(*Molto allegro agitato*)，樂曲一開始以大提琴低吟與鋼琴充滿熱切的常動伴奏音型進入主題，弦樂時而優美時而激情地將樂曲的浪漫色彩集結成畫，第一主題呈現了D小調的哀愁感，而第二主題轉入大調色彩，但隨即又回到了小調的主題，此樂章以弦樂器獨特的圓滑奏表現出音樂的歌唱性。第二樂章，平靜流暢地行板(*Andante con tranquillo*)，鋼琴優美的旋律如詩如畫地先呈現在此樂章，小提琴與大提琴間表現高低音域的特性，時而合音，時而相互吟唱著，鋼琴與之附和，相當有感情地演奏各聲部旋律，溫暖而流動。

第三樂章是詼諧曲(*Scherzo*)，活潑地快板(*Leggiero e vivace*)，以快速音群一氣呵成的樂曲氛圍，演奏者亦具有高度的專注力，考驗著演奏家的技術與意志力，但樂曲又以大調色彩與輕巧的風格呈現著輕鬆地調性與活潑的律動感。第四樂章，終曲，熱情的快板，相當激動且精彩的樂章，在每個樂器間皆有強烈的表現力，歌唱性的旋律濃郁而富有情感，鋼琴音群式的進行澎湃而熱切，將全曲作完美的總結。

《樂曲解說 撰文/簡怡玟》

