

李國瑛

2012 鋼·琴·獨·奏·會

1月/8日

(日) 19:30

台北國家演奏廳

琴迷
伏特加

狂放的指尖在琴鍵上游移
猶如濃烈的伏特加留下炙熱的烙印
輕柔的旋律在空氣中凝聚
彷彿微醺般的迷濛輕撫寧靜的心靈

清新脫俗的小品、莊嚴奧秘的賦格、
令人目炫神迷的印象派大作
其澎湃爆發的音樂張力宛如伏特加
看似清澈如水 卻如烈火般
充滿後勁十足的熱情

琴迷

伏特加

演出

曲目

李斯特：G小調幻想曲與賦格(改編自巴赫管風琴曲)

Liszt : Fantasy and Fugue in G minor, BWV 542 (by J.S. Bach), S. 463

拉赫曼尼諾夫：鋼琴獨奏及改編曲集

Rachmaninoff : Original Works and Transcriptions for the piano

紫丁香 *Lilacs Op. 21 No. 5*

小雛菊 *Daisies Op. 38 No. 3*

愛之悲 *Liebesleid* (改編自克萊斯勒小提琴獨奏曲) (by F. Kreisler)

搖籃曲 *Lullaby* (改編自柴可夫斯基) (by Tchaikovsky)

中場休息 Intermission

李斯特：A小調前奏曲與賦格(改編自巴赫管風琴曲)

Liszt : Prelude and Fugue in a minor, BWV 543 (by J.S. Bach), S. 462/1

拉威爾：加斯巴之夜

Ravel : Gaspard de la Nuit

水之精靈 *Ondine*

絞刑台 *Le gibet*

史卡波 *Scarbo*

李國瑛

新銳鋼琴演奏家，

歐柏林國際鋼琴大賽首獎得主

(Oberlin International Piano Competition 2000, 1st Prize)，美國新英格蘭音樂院鋼琴演奏碩士。2008年考取教育部留學獎學金，負笈美國北德大學攻讀鋼琴演奏博士，師從史上第一位以「俄籍」身分奪得范克萊本國際鋼琴大賽首獎、被紐約時報等國際樂評稱譽為「站在音樂之巔」的古典鋼琴演奏大師Vladimir Viardo。

鋼琴曾師事蘇淑華、蕭政玲、邱惠吟、袁芬薇、林德恩、洪雅菁、謝千姬、賴麗君、Alexander Korsantia、Vladimir Viardo老師。曾參與Robert Shannon、Thomas Schumaker、Juilliard Martin、Martin Canin、Jerome Lowenthal、John Perry、James Levin之大師班。

一 求學時期獲獎紀錄

從小主修鋼琴，副修中提琴。八歲時榮獲「J.O.C. 國際兒童作曲比賽」優勝。

代表台灣於台、日兩地展開巡演及灌錄專輯。

台中市音樂比賽少年個人組 中提琴獨奏 第一名 (1996年)

台灣區音樂比賽少年個人組 中提琴獨奏 第一名 (1997年)

台中市音樂比賽青少年個人組 鋼琴獨奏 第一名 (1999年)

台灣區音樂比賽青少年個人組 鋼琴獨奏 第一名 (2000年)

TOYAMA亞洲青少年鋼琴比賽青少年組一等榮譽獎 (2002年)

先後畢業於光復國小、雙十國中、台中二中。

參加全國音樂資優生「推薦甄試」及「申請入學」榮獲『雙榜錄取』，以「全國應屆音樂班畢業生 鋼琴組」第一名保送國立台灣師範大學音樂系。

一 重要演出經歷

在台求學時期，曾與師大宋威德教授演出嚴斐玟作品《豎笛與鋼琴二重奏》、受邀發表師大李文彬教授作品鋼琴小品《青春少年 - 十二首彈奏鋼琴的風格小品》(台灣首演)、於國立台灣師範大學禮堂演出謝隆廣教授鋼琴獨奏曲《大事件》、亦受邀為音樂向度 - 新台灣室內樂團舉辦之《愛戀·福爾摩沙》作品發表會演出、於第25屆吳三連獎頒獎典禮演出受獎者柯芳隆教授之作品、與師大陳沁紅、歐陽伶宜教授於台北市長官邸演出《孟德爾頌鋼琴三重奏》、應邀於東海大學國際音樂節擔任史凱登鋼琴大師班(Logan Skelton Piano Masterclass)之示範教學，並於其閉幕音樂會擔綱鋼琴獨奏之節目演出。

2011年榮獲享譽全球之當代指揮大師馬捷爾(Lorin Maazel)欽點，於美國凱梭頓音樂節擔綱演出，成為第一位「台籍」駐團鋼琴家，並隨團巡演美國、加拿大各地，深得美、加樂迷之讚賞與佳評。

李斯特：

G小調幻想曲與賦格（改編自巴赫管風琴曲）

Liszt: *Fantasy and Fugue in G minor, BWV 542 (by J.S. Bach), S. 463*

如「上帝的眼淚」伏特加，乍聽冰涼甘苦，緩後腹胃溫暖

這首 G小調《幻想曲與賦格》幾乎是巴赫管風琴作品中公認最難彈的一首，又稱《大賦格》，經由李斯特改編，他把管風琴「腳踏板」的聲部移到了鋼琴鍵盤上，所以全曲總共發展到**五個聲部**，其改編功力之強可見一般，這也是李斯特本人最喜歡的作品之一。

一開始《幻想曲》的部份，**旋律聽起來有點悲傷，感覺有人正緩慢對您吐露心事**，李斯特不但更改了巴赫原來的和弦，另外還添加了第二部旋律，好讓鋼琴的音響效果聽起來更豐富。

之後到《賦格》的部分，物理學大師愛因斯坦最愛的曲式出現了，旋律呈現出一種富於邏輯、充滿理性和秩序的美感，李斯特在這個部分嚴守巴赫的原創精神，展現「音樂之父」獨特的高貴與優雅、成熟豐潤的音樂律動與情感。

拉赫曼尼諾夫：

鋼琴獨奏及改編曲集

Rachmaninoff: Original Works and Transcriptions for the piano

歷經歲月洗鍊的短曲，有如「水中鑽石」伏特加，時而淡然、時而深遠的音符，願您以細膩的心思捕捉醉人的神韻，品嚐其馥鬱清冽的芬芳。

● 紫丁香 *Lilacs Op. 21 No. 5*

短曲「紫丁香」被公認為曲集裡最美的一首，可以分成兩段。第一段的主旋律以五聲音階組成，春天的氣息輕柔的流曳其中。第二段一開始的小調為整曲明亮的氣氛帶來了些許的陰影，但很快地就又回到明亮的大調。

● 小雛菊 *Daisies Op. 38 No. 3*

短曲「小雛菊」，前奏先安排了半音階和小三度，中間轉小調，使用七聲音階，因此整首曲子聽起來不像是18世紀德奧民族的F大調，反而呈現一種別有韻味的感性和清澈，彷彿優雅美麗的小雛菊綻放在明亮的天空下，而細緻的顫音讓人聯想到柔嫩的花瓣飄盪在微風中。

❶ 愛之悲 *Liebesleid* (改編自克萊斯勒小提琴獨奏曲) (by F. Kreisler)

「愛之悲」，迷人的小調，克萊斯勒這首描述戀愛的痛苦的小提琴小品，以三拍寫成，充滿舊維也納的華爾滋風情，是克萊斯勒相當受到歡迎的小品，他自己也曾將本曲運用在他於1932年所作的輕歌劇「西西皇后」上。

拉赫曼尼諾夫在1921年改編此首作品，是他1921到1922年巡迴演奏會的重點曲目之一。

❷ 搖籃曲 *Lullaby* (改編自柴可夫斯基) (by Tchaikovsky)

「搖籃曲」約4分多鐘，選自柴可夫斯基的「六首藝術歌曲集，作品21」，降A大調，旋律一開始聽起來卻像小調，氣氛幽暗，鋼琴節奏創造出一種令人心安的搖晃感。充滿黑夜氣息的音符帶著俄羅斯特有的憂鬱。拉赫曼尼諾夫保留了原曲主旋律的簡單輕柔，但加了很多華彩片段，大大豐富了原曲中稍嫌乏味的鋼琴伴奏。拉赫曼尼諾夫於1941年完成改編，並於1942年進行錄音。

聽完此曲之後今晚上半場演出結束，進入中場休息。

李斯特：

A小調前奏曲與賦格（改編自巴赫管風琴曲）

Liszt: Prelude and Fugue in a minor, BWV 543 (by J.S. Bach), S. 462/1

醇厚中的典藏華貴與神祕熱情

音樂會下半場第一首曲目，將演奏李斯特改編巴赫的A小調《前奏曲與賦格》。旋律一出來，您會發現這曾是台灣的某部廣告配樂；又假如您看過法國電影「神機妙算」（Le clan des siciliens）也會覺得旋律相當熟悉，因為這部電影的主題曲正是由當代電影配樂大師 **Ennio Morricone** 改編此曲而來。

此曲為四聲部賦格，一開始會呈現一個簡短的主題，以上五度或下四度開展，形成**各個聲部相互問答追逐**的效果。這種手法在14世紀即已出現，相當受到18世紀的作曲家的喜愛，而**巴赫是其中的佼佼者**。

如同上半場第一首S463，李斯特相當尊敬巴赫，因此在改編過程中盡力保持巴赫的**原創精神**。相較於在管風琴上的演出，改編後的鋼琴版充滿著細緻刻畫的戲劇性，更加流暢，帶出了不同於原創作中巴赫的另一種美感。

李斯特的老師車爾尼（Carl Czerny）就曾經讚美李斯特的S462是非常優秀的作品。

拉威爾：

加斯巴之夜

Ravel: Gaspard de la Nuit

拉威爾最為經典的傳奇鋼琴作品《加斯巴之夜》，分別由「水妖」、「絞刑台」、「史卡波」三首所組成，靈感主要擷取自法國浪漫派詩人白特朗的同名詩集《加斯巴之夜》。拉威爾以音樂描繪詩中的奇幻、驚悚以及月夜朦朧，成功營造出神秘陰森的氣氛，以及如詩般的迷人幻景。

《加斯巴之夜》在1909年於巴黎舉行首演，其炫惑的魅力、音樂詮釋上的挑戰和不朽的藝術價值，至今少有樂曲可以比擬，需要非常高的演奏技巧才能表現出拉威爾所要求的優美詩意和豐富的音色變化，可謂法國二十世紀的鋼琴音樂代表作。

水妖（水之精靈）*Ondine*

曲長六分多鐘的水妖，敘述水妖邂逅了年輕的詩人並愛上他。右手水聲潺潺的音符細緻綿密地此起彼落、流瀉出閃耀晶瑩的圓潤光澤；顫音控制必須帶出情韻上的美感，以呈現迷人的波浪效果和輕快的敘事意境。左手溫柔的單音則是水妖的歌聲，這是水妖對詩人示愛，旋律線的收放洋溢著優雅動人的款款深情。

水妖求他戴上她的戒指，成為她的丈夫，但詩人拒絕了她，求愛不成的水妖轉而惱怒與委屈。不久之後，樂曲開頭的歌聲再次呈現，清柔孤獨的旋律再次低吟，倏忽之間...，含淚飲泣的水妖突然大笑，她捲起一陣水花四射的波浪！最後消逝在湖中，一切歸於平靜。此曲故事性緊湊豐富，充滿張力及想像力，結束前可以清楚地聽到旋律的改變與音樂情緒的轉變。

令人目眩神迷的印象派大作

絞刑台 *Le gibet*

曲長六分多鐘的絞刑台，整本詩集中最陰森恐怖的一首，速度緩慢，幾乎都用左方弱音踏板持續全曲，更顯得絞刑台的毛骨悚然。絞刑台的分部特別困難，其和聲運用更是一絕，因此1922年的鋼琴紙捲錄音並非由拉威爾本人錄製，亦即拉威爾似乎不敢自己彈奏反而委由 Robert Casadesus代勞。

貫穿全曲的單一微弱降b音，代表行刑前後的喪鐘聲，沉滯空洞的氣氛迴盪其間，死囚吊在絞刑台上，瞪著無情的北風與血紅的夕陽，令人聯想到拉威爾的父親，當時因中風而癱瘓在床，已不識家人與愛子。

史卡波 *Scarbo*

這首長達八分多鐘的「史卡波」是拉威爾作品中，技巧最艱難的樂曲之一。史卡波是一種敲門鬼，專門擾人睡眠。拉威爾使用連續的單音及快速音形來表達史卡波，彷彿一幅鬼火搖曳的圖畫，鬼火出奇不意地在我們的四周跳躍，最後突然以瘋狂的速度在房間飛舞後瞬間消失。曲中以大量的斷奏來表達史卡波的敲門聲以及尖叫聲，變化多端的音色甚至必須動用到大量的腳踏板控制技巧，挑戰非常大。真實（史卡波的敲門聲）與虛幻（史卡波的尖笑聲）在曲中不斷地交替出現。樂曲的最後如同史卡波一樣，在熱鬧、忙碌的一晚後，在早晨之前化為透明，一閃即逝。

琴迷 伏特加

主辦單位：**VMA** **文聲音樂藝術** 04-2338-0677
Vincent Music & Arts www.vma.com.tw

美術設計：**VIS.DESIGN** 汎升視覺設計
www.visdesign.com.tw T. 04.2230.0701

贊助單位：**財團法人** | 國家文化藝術 | 基金會