

薛志璋 · 吳亞欣

小提琴

鋼琴

重奏音樂會

2018

6/23 Sat. 19:30
高雄市音樂館演奏廳

PROGRAM

Robert Schumann : Violin Sonata No.1, Op. 105

1 Mit leidenschaftlichem Ausdruck

2 Allegretto

3 Lebhaft

Robert Schumann : C-dur Phantasie, Op. 131

Intermission

Clara Schumann : 3 Romances, Op. 22

1 Andante molto

2 Allegretto

3 Leidenschaftlich schnell

Robert Schumann : Violin Sonata No. 2, Op. 121

1 Ziemlich langsam - Lebhaft

2 Sehr lebhaft

3 Leise, einfach

4 Bewegt

曲 目

羅伯特 舒曼：第一號小提琴奏鳴曲，Op. 105

第一樂章 滿懷熱烈的情感

第二樂章 小快板

第三樂章 有生命力的

羅伯特 舒曼：小提琴幻想曲，Op. 131

中 場

克拉拉 舒曼：三首浪漫曲，Op. 22

第一首 較快的行板

第二首 小快板

第三首 充滿激情的快速度

羅伯特 舒曼：第二號小提琴奏鳴曲，Op. 121

第一樂章 相當緩慢的 - 有活力的

第二樂章 生命力旺盛的

第三樂章 絮語，單純的

第四樂章 流動的

Program Notes 關於樂曲

Florestan den Wilden,
Eusebius den Mildten,
Tränen und Flammen
Nimm sie zusammen
In mir beide
Den Schmerz und die Freude.
(Schumann in den Liebeszeiten an Clara)

狂野的弗羅雷斯坦、
溫柔的尤西比烏斯，
淚珠與火焰
讓它們伴隨
在我兩側
那痛楚和那歡愉
(舒曼致克拉拉 在那愛情年代)

十九世紀德國作曲家羅伯特·舒曼(1810-1854)，承襲了自巴赫以降，貝多芬、孟德爾頌等德國音樂的正統，哲學般的詩意，將浪漫主義的內容與形式推至嶄新的境界，雖常招致難以理解的批評，但舒曼的音樂裡有股如泉湧般能量，是聽

者絕對無法忽略的，有時甚至讓人覺得像被海浪一波又一波地衝擊，由動機堆疊而成的聲音圖像，錯綜複雜卻又邏輯清晰，以音樂的文學角度來看，舒曼無疑是日後華格納、馬勒及史特勞斯等人的先驅。

我們無法單純地只把舒曼視為一個浪漫派作曲家，音樂也許是舒曼最後的選擇，但他的文學及法律背景，造就了他在歐洲樂壇上許多開創性的成就，除了在音樂形式上的創新，引領當代音樂評論的發展更是功不可沒。李斯特就曾為舒曼做論，稱其將音樂評論提昇至文學的境界，更指出他敏銳的音樂感知，使他成為許多後世出名音樂家的伯樂，包括舒伯特、蕭邦、布拉姆斯等人，都受惠於舒曼的大力推薦。而由於他所創辦的新音樂評論聲名遠播，更確立德國為當時歐洲古典音樂發展的中心。

在 1854 年的投河事件之前，舒曼雖因嚴重憂鬱導致精神問題，但強烈的創作慾望仍譜下包含本場音樂會中的兩首小提琴與鋼琴奏鳴曲及給小提琴和樂團的幻想曲等許多傑作，當中還有鋼琴三重奏、小提琴協奏曲、大提琴協奏曲以及童話故事等樂曲。從音樂的內容來看，似乎精神狀況的不穩定並沒有削弱舒曼音樂的能量，或許我們可以如此理解～作為藝術家的天賦及使命，把舒曼的生命燃燒殆盡，強烈的創作慾

望和亟欲將腦海音樂譜寫出來的迫切渴望，引領了舒曼進入我們所無法理解的精神混沌狀態，只為了留下描寫人類世界裡，那一小部份尚可稱為美的風景。

舒曼兩首小提琴與鋼琴的奏鳴曲，創作時間都在 1851 年的年底，雖然距離不過幾個星期，卻有著非常的不同性格，A 小調第一號奏鳴曲第一樂章鋼琴持續的 6/8 拍 16 分音符，分解和弦上下的流動，彷彿被漩渦帶入無止境的深淵，有時似乎浮現一絲希望，但都非常快的消逝，給人一種無助徬徨的感覺，結尾的兩個和弦如同命運之槌，宣告一切的抗拒都是多餘的。第二樂章是一個自我封閉的告解，沉溺於不存在現實裡的幻想，既單純又複雜，放鬆又放肆、甜美又苦澀，一個自己以為的平靜結尾，立刻被終樂章的短促音符敲醒，兩個樂器之間接續不斷的 16 分音符斷奏，讓人毫無抵抗地被帶回整首樂曲開始時的漩渦裡，結束前發狂似的掙扎，被由上往下的分解和弦澆熄了希望，命運之槌再度落下，留下不知身處何處的靈魂。

第一首奏鳴曲創作時，正值舒曼在杜塞多夫樂團與團員關係緊張的時刻，由於舒曼排練的內容與方式引起音樂家的不滿，團方希望他專心作曲，放手指揮的職務，對舒曼來說，這些外來對他能力的懷疑，顯然加深了他精神上的焦慮，後

來的學者認為舒曼通常藉由一個他自己想像的分身 Florestan (弗羅雷斯坦)，來表現因焦慮而引發的複雜情感，全心支持自己丈夫的克拉拉，雖然滿懷期待並且全力讚揚舒曼的這首新作，但舒曼本人卻不喜歡這首曲子，或許是想要擺脫由焦慮情緒所主導而產生不安躁動的曲風，幾個星期後迅速完成了第二號奏鳴曲，對擺脫精神桎梏的一股強烈的抗拒，在此曲表達無遺，而克拉拉及舒曼的摯友們也很快的在幾天後就在杜塞多夫的私人音樂會中介紹這首曲子。

第二首小提琴奏鳴曲由命運之槌敲開序幕，簡短的序奏之後音樂被強力的帶入與命運的搏鬥，小提琴與鋼琴不斷地在簡短的動機上彼此拉扯，架構出龐大篇幅，光是第一樂章就和整首第一號奏鳴曲的長度不相上下。第二樂章是一個 b 小調輪旋曲式的詠諧曲，主要動機是命運的三連音，上行的三連音伴隨著力度增加，給人一種奮鬥不歇的感覺，B 段轉為 A 大調時卻由反覆出現嘆息的音型，虛弱的唱出相當短的樂句，C 段拍子轉為 2/4 拍，由附點節奏取代三連音，音樂動態更為積極，最後以馬丁路德的詩歌"讚美你，耶穌基督 Gelobet seist du, Jesu Christ" 作為尾聲將力度推到最高，猶如宣告勝利般以三個 B 大調和弦結束整個樂章。第三樂章明顯是舒曼以另一個分身 Eusebius (尤西比烏斯) 所寫下的一首無言歌，間斷出現的命運動機似乎無法掩蓋對生命美好的懂

憬，對於一個知道自己生病的人來說，讓音樂充滿著孟德爾頌式的幸福，似乎是擺脫現實的最好方式。終樂章的小提琴與鋼琴，以掛留四分音符接續命運的三個 16 分音符為主要的動機，貫穿整個樂章形成一篇對生命的宣言，樂章當中不曾間歇的 16 分音符，則像一股不能停止的思緒，一波一波地將故事推向想像中那個完美輝煌的結局。

對於舒曼夫妻來說，1853 年無論是在工作、生活或是友情上，甚至是對於未來的各個事件的發展，都是戲劇化的一年，1850 年舒曼受聘為杜塞多夫音樂總監職位，由德勒斯登遷居至此，花了將近 3 年的時間搬了好幾次家，才終於找到合適的住所，讓克拉拉可以不必擔心練琴時影響到舒曼工作，並且克拉拉終於有時間可以重拾自己作曲的興趣，但這時卻是舒曼和樂團關係走到最谷底的時候，就在 5 月份的一場演出後，樂團發出聲明表示往後舒曼只被允許指揮自己的作品，而正是這場演出，舒曼認識了時年 22 的天才小提琴家姚阿幸，不久後姚阿幸又引薦自己才剛認識的年輕布拉姆斯，進而與舒曼夫婦結為忘年之交。克拉拉以自己的創作作為友誼的證物，1853 年 7 月題獻給這位歷史上的小提琴巨擘，3 首給小提琴與鋼琴的浪漫曲作品 22，題辭還特別寫上“最好的情誼”，音樂線條流動的這 3 首小曲，充滿了細緻溫暖，以及無法克制心中喜悅的悸動。

早年在萊比錫時，時任布商大廈樂團首席的斐迪南大衛就希望舒曼為小提琴創作協奏曲，後來由於求職失利，暈眩、嚴重失眠及初期精神疾病症狀等種種原因，造成到杜塞多夫之擔任音樂總監後，一連串不適任的狀況，導致樂團團員的排擠，迫使舒曼專注在小編制的樂曲創作。在有了第一、二號小提琴奏鳴曲的寫作經驗之後，1853年姚阿幸寄給舒曼一份貝多芬小提琴協奏曲的總譜，信上抱怨小提琴家可以演奏的曲目少得可憐，因而鼓勵了舒曼為小提琴與管弦樂團創作曲目，立刻在同年9月寫下小提琴幻想曲及協奏曲，雖然克拉拉及姚阿幸，甚至是布拉姆斯都對舒曼的小提琴協奏曲存有懷疑，但幻想曲後來卻一直是姚阿幸的演奏曲目。創作初期舒曼完全接納了這位年輕天才對小提琴部分做的建議，包括指法弓法等等，也許今日看來不是非常合乎演奏潮流，但一方面卻明顯可以看出，演奏此曲需要非常的幻想力以及無比的熱情。曲子由一段敘事曲風格的宣敘調展開，娓娓道出失望與希望交錯的故事，隨著由遠方而來的號角節奏，音樂轉而進入狂歡節式的舞蹈，高潮之後敘事曲再度出現，短暫的平靜不久就被湧出的熱情淹沒，再現部之後的裝飾奏沒有炫耀小提琴的技巧，反而更像一段獨白，狂歡節的主題再度出現時，獨奏小提琴轉為伴奏，一路伴隨著樂團直到如日出版光輝的結束，全曲完全沒有展現出負面的思緒，即使有也是晃眼即逝，在舒曼生前受到樂評的高度讚賞，但是這一切

卻在幾年之後的紀念音樂會結束後，荒謬地完全改變，樂評改口說這是一首絲毫見不到幸福的音樂，抒情和戲劇性風格的頻繁交錯，全是精神疾病的跡象，間接導致此曲長久以來被排除在小提琴家的標準曲目之外。

戲劇性的 1853 年 9 月之後的短短幾個月內，舒曼為小提琴的演奏曲目做了大大的開展，先是改編大提琴協奏曲給小提琴，然後是小提琴幻想曲、舒曼死後 80 年才首演的小提琴協奏曲，另外還有第三號小提琴奏鳴曲，...無奈作為悲劇性的天才，舒曼一生的創作基本上就是到此為止，日益嚴重的暈眩、幻聽、憂鬱症狀，導致隔年 2 月投河自殺，雖被救起，但從此已和音樂脫離關係，更為傷感的是，由於醫生的建議，舒曼死前的最後 2 年，摯愛的克拉拉從未進到療養院與舒曼見面，除了生命的最後一晚，在布拉姆斯的陪同下.....。

Artist Profile 關於演奏家

小提琴/薛志璋

1998 年贏得國立臺灣交響樂團協奏曲大賽首獎，先後與指揮家胡炳旭、陳澄雄、陳樹熙合作協奏曲，巡迴臺灣演出。2000 年由臺灣文建會發行布拉姆斯小提琴協奏曲 CD、影帶。

2000 年 6 月赴德國德特蒙音樂院 (Hochschule für Musik Detmold)，師從義大利小提琴家 Marco Rizzi，2003 年以最高分取得藝術家文憑 (Künstlerische Diplom) 並繼續深造就讀獨奏家文憑 (Konzertexam)。

在德期間曾任德特蒙歌劇院第二小提琴首席 (Landestheater Detmold) 及波昂古典愛樂第一小提琴 (Klassische Philharmonie Bonn)，與知名小提琴家今井信子 (Nobuko Imai) 多次合作，演出巴哈、莫札特、布拉姆斯、德沃札克等人作品、並曾接受 Erick Friedman、Gerald Poulet、Vesselin Paratchkevov、Saschko Gawriloff、Roman Nodel、胡乃元等大師個別指導。

以獨奏家身份曾和國臺交、北藝大管弦樂團、Ensemble des Landestheater Detmold、澳門樂團、Taiwan Connection Orchestra、台北市交、高雄市交及其他大小民間樂團合

作協奏曲。

薛氏同時也是台灣知名的樂團首席及室內樂演奏家，曾先後擔任 Landestheater Detmold 第二小提琴首席、澳門樂團副首席、國立臺灣交響樂團首席。2009 至 2012 受高雄市交，台北市交及台北愛樂邀請擔任客座首席，2010 年出任海峽和平愛樂樂團首席，2011 年受邀擔任中國金鐘獎室內樂比賽評委，並受聘為廣州星海音樂院客座教授，2012 年 9 月起出任高雄市交響樂團首席。除了繁忙演出外，並於高雄師範大學及台南藝術大學擔任小提琴與室內樂課程。出版品有”巴赫 3 首無伴奏小提琴組曲”及”台灣純弦”同名專輯。

鋼琴/吳亞欣

吳亞欣，高雄市人。畢業於臺灣師範大學音樂系。之後赴美深造取得美國馬里蘭州立大學音樂藝術博士，琵琶第音樂院鋼琴演奏碩士。曾師承 Santiago Rodriguez，Brian Ganz，陳玉芸、王杰珍、許秋苓。曾受 Tigran Alikhanov，Andrew Watts，Leon Fleisher，Philippe Bianconi 大師班指導。六歲時啟蒙於鋼琴，之後接受完全台灣音樂實驗班教育，副修小提琴，師事張荅湖、楊人傑、鄭斯鈞。自小在兩項樂器上皆有優異之表現，國內比賽獲獎不計其數，更受到功學社獎助學金十年之久。曾獲選音契文教基金會樂壇新秀，入圍 Yamaha 樂壇新秀，於美國琵琶第音樂院畢業時獲頒 Rose Marie Milholland Award，及美國休士頓交響樂團樂壇新秀。2004 年複賽入圍第三屆加拿大蒙特婁國際鋼琴大賽及 2008 年決賽入圍美國 Iowa Piano Competition。2006 年獲得 Ecole d'Art Americaines de Fontainebleau 法國楓丹白露音樂營給予全額獎學金。2011 年為義大利第九屆國際音樂大賽 International Music Competition Premio “Citta di Padova” 獨奏獲獎及室內樂首獎(Cello-Piano Duo)，並受邀於 2012 返回義大利演出。返國之後以獨奏家，室內樂合作身分活躍於南台灣樂壇。除參與高雄市音樂教育學會的樂韻

飛揚系列音樂會演出，亦受邀於國家兩廳院(2014, 2015)、台新文化藝術基金會(2014, 2016)、台灣藝術家合奏團(2010)、高雄醫學大學通識教育中心(2016)、高雄應用科技大學通識教育中心、德新獨奏家室內樂團(2016)，雲林饗響文教協會(2016) 及高雄市交響樂團協同演出。2008 年受邀於 University of the Philippines 與 Philippines High School for the Arts 教授大師班。2007 年邀集海內外優秀音樂家及熱心推動古典音樂者，組成南台灣室內樂協會。對於傳承自身經驗具有無限熱情，現於國立高雄師範大學音樂系、屏東大學音樂系及台南科技大學音樂系兼任助理教授，並於高雄市長青學苑任教古典音樂欣賞。

友情贊助郵政劃撥

帳號：42284883

戶名：南台灣室內樂協會團

～～

感謝您之蒞臨 ～～

Southern Taiwan Chamber Music Society

南台灣室內樂協會團

2018年下半年系列音樂會

STCMS FB

VSQ FB

2018

林恩俊大提琴獨奏會
鋼琴：高韻堯

107/8/21(星期二)19:30
高雄市文化中心至善廳

唯一，李斯特 2018 陳宜蓁鋼琴獨奏會
107/9/29(星期六)19:30
高雄市文化中心至善廳

吳亞欣2018鋼琴獨奏會-Desire And Despair
107/10/6(星期六)19:30
高雄市音樂館演奏廳

極致平凡--
2018姜宜君
中提琴室內樂音樂會

107/11/11(星期日)14:30
高雄市音樂館演奏廳

舒曼鋼琴三重奏之夜

107/12/28(星期五)19:30
高雄市音樂館演奏廳

指導單位

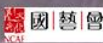

主辦單位

南台灣室內樂協會團

贊助單位

高雄市愛樂協會

高雄市立聯合醫院雙峰合唱團

詹閔棋提琴工作