

《準·馬寇爾、尚·伊夫·提鮑德 與 NSO 》

2024.9.28 Sat. 19:30

衛武營音樂廳

演出全長約 105 分鐘，含中場休息 20 分鐘。

NSO 國家交響樂團
NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS
WEI WUYING 衛武營
衛武營國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

演出曲目

聖桑斯：第五號鋼琴協奏曲，作品 103

I. 活躍的快板

II. 行板

III. 很快的快板

----- 中場休息 -----

布拉姆斯：第二號交響曲，作品 73

I. 從容的快板

II. 從容的慢板

III. 優雅的稍快板

IV. 有精神的快板

樂曲解說

聖桑斯：第五號鋼琴協奏曲，作品 103

I. 活躍的快板

II. 行板

III. 很快的快板

撰文 | 車炎江（國立臺北藝術大學音樂學研究所助理教授）

本曲大約創作於 1895-1896 年間，聖桑斯年屆 60 歲譜寫的最後一闕鋼琴協奏曲，與前一曲（第四號）已相距廿年之久。1895 年冬季開始創作第五號鋼琴協奏曲時，聖桑斯正在埃及南方古城盧克索旅遊，此處古稱「底比斯」，大量古埃及神廟與文化古蹟，令他感受到強烈的異國文化體驗，於是便將這些體驗放進樂曲中，使得此曲有了「埃及」的別稱，更成為法國鋼琴協奏曲中最早放入異國音樂元素的曲例之一。連同聖桑斯先前譜寫的 1891 年鋼琴與樂團幻想曲《非洲》以及 1880 年《阿爾及利亞組曲》，都展現他使用異國素材譜曲的高度興趣。

全曲採用傳統協奏曲「快慢快」三樂章速度對比布局，作品題獻給法國鋼琴名家路易·迪耶梅，但其實此曲的 1896 年 5 月 6 日首演是由作曲家聖桑斯本人親自擔任鋼琴主奏。從本曲充滿華麗炫技的高難度鋼琴演奏音型，我們可以窺見聖桑斯高超的鍵盤樂器演奏功力。

第一樂章顯得格外生氣蓬勃，樂團八小節簡短導奏引入鋼琴主奏的 F 大調第一主題，優雅的華爾茲舞曲風格；第二主題轉入 d 小調，讓樂音添入些許悲愁的氛圍。樂曲的異國特徵有一部分來自第二樂章主旋律的和聲小音階設計，它以自然小音階為基礎，將音階第七音升高半音，使它與前一音（音階第六音）形成增二度音程，仿效阿拉伯音樂的特殊風味。在第二樂章鋼琴演奏前述音階時，聖桑斯還放入銅鑼作搭配，彰顯東方色彩。此外，他在尼羅河渡輪上聽見船夫唱的努比亞情歌旋律，也放入第二樂章交給鋼琴左手輕柔地彈奏出來（G 大調、2/4 拍）。最後，聖桑斯將他聽見尼羅河渡輪螺旋槳旋轉撥水時的拍擊聲，以及河畔此起彼落的蛙鳴聲等等印象，逐一轉化為本曲終樂章興奮快速的華麗音符，為鋼琴協奏曲留下一闕精彩的傑作。

布拉姆斯：第二號交響曲，作品 73

- I. 從容的快板
- II. 從容的慢板
- III. 優雅的稍快板
- IV. 有精神的快板

撰文 | 呂岱衛 (資深音樂導聆人)

1876 年，43 歲的布拉姆斯終於完成了人生中的第一首交響曲，隨之而來的好口碑似乎打開了布拉姆斯在創作交響曲這塊領域的魔障，旋即在隔年夏天便再接再厲寫下了他的第二號交響曲。

相較起第一號交響曲花費了布拉姆斯將近 20 年的構思與創作，這首交響曲僅花了布拉姆斯四個月的時間便完成，其規模也不若第一號交響曲的巨大與充滿戲劇性。但整體來說，第二號交響曲具有一種閒適恬淡的氣質，許多評論家將其稱之為「具有田園風格的交響曲」，甚至認為這與布拉姆斯創作此曲時正在南奧小鎮帕查赫度假、享受悠閒的田園風情有關係。

然而若深究這首交響曲的內容定會發現，布拉姆斯在這首作品中充分顯現了「單一動機多元性」這樣的樂曲性格。因為在全曲中布拉姆斯採用了一個簡單的動機作為素材，設計出各種時而矛盾、時而和諧的樂句或主題，讓音樂在變化萬千中仍能呈現出悠遊其中、怡然自得的優雅，實可謂天才之作。也難怪當年布拉姆斯在完成此曲後深具信心，展現出與當年苦思第一號交響曲時躊躇猶豫截然不同的心境。

本曲共四個樂章，每個樂章皆以大調寫成，除第三樂章為迴旋曲式外，其餘三個樂章皆為奏鳴曲式，茲分述如下：

第一樂章 從容的快板 D 大調 三四拍 奏鳴曲式

一開頭由低音絃樂所奏出的三音動機（D - # C - D）即為貫穿整首交響曲的三音動機，在隨後的樂章中不時以各種型態出現。一開頭第一主題在木管的演奏下充滿了田園牧歌般的氣息，接下來由絃樂所奏出的悠揚旋律充滿朝氣，與隨後帶有明顯憂鬱性格的小調第二主題形成對比。之後音樂逐漸累積動能，最後在亢奮的情緒中進入到呈示部的尾聲樂段，最後又在木管和緩的樂音中讓氣氛逐漸沉寂如同夕陽西下。

發展部開頭以第一主題作為素材進行精彩熱鬧的對位，音樂氣氛在此轉趨熱烈，三音

動機也以各種形貌此起彼落地出現。正當音樂看似要累積高潮之際沒想到再現部卻悄然而至，抒情的第一主題在絃樂悠揚的樂句襯托下穿梭其間，讓人有見山非山之感，接下來在經過了第二主題的鋪陳後，布拉姆斯刻意讓樂曲速度放緩，拉出樂曲的張力藉以營造尾聲那如同繁星點點般的音樂效果。

第二樂章 從容的慢板 B 大調 四四拍 奏鳴曲式

本樂章雖仍以大調寫成，但卻能在音樂中明顯感受到一股沈穩與內斂的氛圍正逐漸凝聚，接下來無論是由法國號所帶出層層疊疊的牧歌段落或是絃樂所奏出的悠揚樂句幾乎都擺脫不了這樣的氣質，這可說是此時期的布拉姆斯在寫作抒情樂段時常見的音樂性格。來到發展部後，音樂逐漸熱情，但一切卻也僅只曇花一現，隨後又被內斂的情緒所冷卻。回到了以流動性的對位旋律為其伴奏的第一主題之後，音樂就此擺盪在激情與冷靜間，形成既矛盾又和諧的對比。最後的尾聲則在定音鼓一聲聲地催促下，以三聲長嘆結束了本樂章。

第三樂章 優雅的稍快板 G 大調 三四拍 輪旋曲式

輕巧的曲風讓人不禁聯想起海頓時期的小步舞曲，但隨後的快速樂段卻又具備了詼諧曲的性格。布拉姆斯又一次將令人費解的矛盾調和在股掌間，彷彿這一切渾然天成，只是你有所不知。接下來的中間樂段各有千秋，唯一不變的是那若無其事、雲淡風清的氣氛，直到樂曲結束，餘韻仍繞樑不絕。

第四樂章 有精神的快板 D 大調 二二拍 奏鳴曲式

音樂一開頭便預示了待會即將出現的、如同嘉年華會般的熱鬧場景。接下來木管再度奏出悠揚的田園風曲調，如同喧鬧中的一股清流，將音樂帶入另一個較為沉穩的氛圍後旋即進入第二主題。以絃樂演奏的第二主題將三音動機作為素材逐步擴張，最後再回到有如酒神造訪般、歡天喜地的愉悅心情。緊接而來的發展部在針對主題作出了各式的轉化與延伸後，讓音樂進入冥想，冷卻了所有的熱情。但緊接在後的再現部又重新演繹了這股歡樂奔騰的氣勢，將最後的尾聲昇華為勝利的凱歌，在亢奮的高點落下大幕，為樂曲劃下完美的驚嘆號。

演出者介紹

© 鄭達敬

指揮

準·馬寇爾

準·馬寇爾出生於德國慕尼黑，師承契利比達凱 (Sergiu CELIBIDACHE)，並於美國檀格塢與指揮名家伯恩斯坦、小澤征爾學習。長久以來，馬寇爾被讚譽為德奧樂派作品的權威，近年來他在法國印象派樂曲獨到而精緻的詮釋，亦獲得熱烈的迴響。在 2012 年間，法國文化部特地頒授馬寇爾法蘭西藝術與文學騎士勳章，以表彰他對法國樂壇的貢獻。

馬寇爾目前擔任國家交響樂團音樂總監，近期受邀擔任美國印第安納波利斯交響樂團音樂總監、荷蘭海牙管絃樂團首席指揮，以及美國奧勒岡交響樂團首席客座指揮。他的演出足跡遍佈世界各地，包括南北美、亞洲、澳洲、紐西蘭以及歐洲的頂尖職業樂團，都有馬寇爾客席指揮的身影。

支持年輕藝術家不遺餘力的馬寇爾，同時也推展了一系列協助年輕音樂家之計畫。他曾擔任多年的日本太平洋音樂節與美國亞斯本音樂節首席指揮，目前受邀擔任日本國立音樂大學客席教授，並於 2023 年創立臺灣國家青年交響樂團。

©E.CAREN

鋼琴

尚·伊夫·提鮑德

提鮑德優雅的音樂性及對各時代曲目卓越的詮釋，使他躋身國際最顯赫的鋼琴家之列。古典樂之外，他對電影、時尚及視覺藝術亦涉獵甚廣。錄音超過 70 張，另有六齣電影插曲。他是科爾本學校首位駐校藝術家。

本樂季，提鮑德將與 19 個樂團協奏蓋希文、聖桑斯、哈察圖量、拉威爾等的鋼琴協奏曲及德布西的幻想曲、梅湘的愛之交響曲、史克里亞賓《普羅米修斯》等 7 首作品；並繼續演奏德布西前奏曲全集。此外他持續與邁可·范斯坦合作、舉行深獲好評的音樂會《雙鋼琴：誰想要更多？》。

提鮑德是 Decca 唱片的專屬音樂家，最近錄音是 2021 年的《Carte Blanche》。先前他的錄音曾兩度獲葛萊美獎提名。

© 鄭達敬

國家交響樂團

國家交響樂團（NSO）的前身「聯合實驗管絃樂團」成立於1986年，以打造頂尖交響樂團為目標；2014年4月改隸國家表演藝術中心，以「臺灣愛樂」立足國際。經過三十多年耕耘，NSO參與交響樂、室內樂、歌劇、舞蹈、跨界製作。樂團在歷任音樂總監張大勝、林望傑、簡文彬、呂紹嘉共同悉心呵護下成長，以專業、開放、勇於創新的職業樂團為發展核心，現已成為亞洲地區最具指標性的樂團。2021年8月，德國指揮家準·馬寇爾接任NSO藝術顧問，2022年1月起擔任音樂總監，期望以樂團獨特的聲音擔任臺灣的文化大使，向全世界表達特有的身份和情感。

藝術暨製作團隊

演出者 指揮 | 準·馬寇爾 / 鋼琴 | 尚·伊夫·提鮑德 / 國家交響樂團

國家交響樂團演出名錄

音樂總監 | 準·馬寇爾
榮譽指揮 | 呂紹嘉
桂冠指揮 | 根特·赫比希
指揮助理 | 蔡明勳、鄒佳宏、林奇緣

第一小提琴

★鄧皓敦
○陳逸群
郭昱麟
林基弘
梁坤豪
陳逸農
卓曉青
方俊人
黃佳頤
李庭芳
賴佳奇
林孟穎
李家豪
曾智弘
蔡竺君
*林芷卉

第二小提琴

●陳怡茹
○孫正玫
○陳玟佐
吳怡慧
李京熹
黃衍繹
顧慈美
康信榮
李梅箋
鍾仁甫
蔡孟峰
洪章文
陳偉翔
王致翔
郭彥宏

中提琴

●黃瑞儀
○鄧啟全
○呂昭瑩
黃雅琪
謝君玲
呂孟珊
李思琪
陳猶白
吳彥廷
黃亞漢
*郭芮竹
王千玟
魏郡廷

大提琴

●上地彩門
○連亦先
○韋智盈
周幼雯
陳怡婷
林宜嫻
黃日昇
蘇品維
唐鶯綺
*王清泓

低音提琴

●傅永和
○蘇億容
○周春祥
王淑瑜
黃筱清
王淑宜
連珮致
蔡歆婕
*林芯如

長笛

●安德石
○宮崎千佳
李凌
*黃芳俞

短笛

林于斐

雙簧管

●王怡靜
○阮黃松
楊舒婷

英國管

李明怡

單簧管

●朱玫玲
○賴俊諺
朱偉誼
孫正茸
*余仲鎧

低音管

●簡凱玉
○陳奕秀
高靈風
*楊昀藜

倍低音管

簡恩義

法國號

●劉宜欣
○劉品均
○黃任賢
黃哲筠
王婉如
■楊景惠
王聖霖

小號

●宇新樂
○陳長伯
張景民
鄒儒吉

長號

●李昆穎
○邵恒發
陳志承
*簡祺睿

低音長號

彭曉昀

低音號

●藤田敬介
*黃彥笙

定音鼓

●艾庭安
○陳廷銓

打擊樂

●陳哲輝
陳振馨
楊璧慈
*陳宇喆

豎琴

●解瑋

行政團隊

執行長 | 郭玟岑
行政管理經理 | 張念慈
音樂總監執行秘書 | 石玲玲
企劃演出經理 | 陳昭儀
公關推廣經理 | 劉亭妤
節目行銷經理 | 林欣儀

總監室

考選中心主任
林碧珠

執行長秘書

曾稜惠

企劃演出

企劃專員
奚慧如
徐珞玟
廖翊潔
莊慧瑜
蔡芝宇

譜務專員

■高婉瑜
陳筱淇
*蔡佳暉

舞臺監督

紀琪
鄭學豐

國家青年交響樂團

組長
楊宇晴

專員

楊惠宇

行銷暨數位發展

整銷專案經理
羅文君

資深行銷專員

李心如

行銷專員

楊雨翎

客服專員

黃詩婷

愛樂實驗室

研究員
簡佑丞
陳琬琳

專案執行專員

黃靖涵

公關推廣

公關專員
曾鈞筑
曾羽彤

行政專員

張筑昀

行政管理

資深人事專員

陳宛瑜

人事專員

莊詠竹

資深法務專員

蔡木鎮
劉善謙

行政專員

陳靜怡
詹懿玲
呂欣庭

法律顧問

林信和

平面視覺顧問

兩個八月

錄音製作

Muse

NSO 教育計畫夥伴

勇源基金會
CHEN-YUNG FOUNDATION

NSO Live 講座計畫贊助

麗寶文化藝術基金會

無樂界教育計畫贊助

台積電文化基金會

IMEI 藝脈傳承計畫贊助

義美文教基金會

北藝大暨國家交響樂團 (NSO)

教學展演計畫合作

樂團職銜學分學程

主要贊助

台新銀行

★ 代理樂團首席

● 首席

○ 副首席

○ 助理首席

■ 留職停薪

○ 試用期

* TNUA 樂團職銜學程學員

劃底線者為協演人員

衛武營節目線上問卷

