

提耶里·艾斯卡許
管風琴獨奏會

2024.10.13 Sun. 14:30

衛武營音樂廳

節目全長約 85 分鐘，含中場休息 20 分鐘

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

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

巴赫：c 小調帕薩卡利亞舞曲與賦格，BWV 582

維爾納：〈水精〉 選自 24 首幻想曲，作品 55

城市主題即興演奏—高雄

巴爾托克：羅馬尼亞民間舞曲，Sz. 68，BB. 76（提耶里·艾斯卡許改編）

- I. 手杖舞曲，中庸的快板
- II. 飾帶舞曲，快板
- III. 踏步舞曲，行板
- IV. 布舒姆舞曲，中板
- V. 波卡舞曲，快板
- VI. 快步舞曲，活潑的快板

梅湘：〈哈雷路亞！一個渴望天堂的寧靜靈魂〉 選自《基督升天》

城市主題即興演奏—紐約

杜呂弗雷：觸技曲

城市主題即興演奏—巴黎

曲目介紹

巴赫：c 小調帕薩卡利亞舞曲與賦格，BWV 582

文 | 陳相瑜

帕薩卡利亞舞曲是流行於 17 世紀初的西班牙緩慢舞蹈，作曲家弗雷斯克巴爾第（Girolamo FRESCOBALDI, 1583-1643）將其改為變奏曲形式，主題安排在低音聲部，稱為頑固低音，上方的聲部則以變奏的方式呈現。c 小調帕薩卡利亞舞曲與賦格創作於 1706 至 1713 年間，原由大鍵琴演奏，後改寫為管風琴版本，是巴赫大型管風琴作品的代表作之一。

全曲有 20 個變奏，樂曲由低音主題緩緩地展開，第 12 個變奏是樂曲的高潮，接著有三個較為和緩輕巧的變奏，之後音樂再度展開，直到曲終來到另一個高潮。根據管風琴家瑪莉-克萊兒·阿蘭（Marie-Claire ALAIN）的研究分析，帕薩卡利亞舞曲運用了多首聖詠曲的旋律，依序為：〈救贖主今已降臨〉、〈我不會離開上帝〉、〈天使自天而降〉、〈基督，神的獨生子〉、〈基督身陷死囚〉、〈神聖的基督已復活〉。

帕薩卡利亞舞曲之後接續著一首賦格曲，採雙主題形式，除了沿用舞曲的低音旋律為主題外，另增八分音符組成的主題。隨著賦格曲的發展，調性也由 c 小調轉至降 E 大調、降 B 大調、g 小調等。樂曲最後在腳鍵盤低音長音 C 的襯托下莊嚴肅穆地結束。

維爾納：〈水精〉選自 24 首幻想曲，作品 55

文 | 謝綾

出生於 1870 年，法國管風琴家維爾納自幼因先天性白內障幾近全盲，在音樂上卻極富天賦，兩歲便能在琴上彈奏所聽到的舒伯特搖籃曲。十一歲那年，他聽到了管風琴界巨擘法朗克的演奏，形容當下「無法抑制淚水……充滿表達張力的音樂引起我每個毛孔共鳴，深深被撼動」，之後便拜師於法朗克及另一位法國浪漫派指標性的管風琴家魏多。

1900 年起擔任巴黎聖母院管風琴師直至逝世，一生創作六部管風琴交響曲及多首膾炙人口的管風琴作品；其中〈水精〉來自 1926 年至 1927 年間創作的 24 首幻想曲，這部晚期代表作展現了他對管風琴表現力的深刻理解，利用豐富的和聲及快速流動的音型，描繪輕盈靈動的希臘神話水精，在充滿漣漪的波光中熠熠生輝。

巴爾托克：羅馬尼亞民間舞曲，Sz. 68，BB. 76（提耶里·艾斯卡許改編）

文 | 謝綾

匈牙利作曲家巴爾托克以採集東歐民族音樂聞名，創作於 1915 年的羅馬尼亞民間舞曲，融合作曲家在特蘭西瓦尼亞（當時屬匈牙利，現則屬於羅馬尼亞）旅行期間蒐集的民謠，透過自由的速度變化，及跳脫大小調框架的豐富調式，展現各個地區的傳統，包括手杖舞、飾帶舞、踏步舞、布舒姆舞、波卡舞和快步舞等六曲。

這些旋律多來自農民或吉普賽人的演唱及演奏曲目，其中手杖舞即來自吉普賽人演奏小提琴之旋律。此次獨奏會中，艾斯卡許以多年即興經驗重新改編此組曲，利用管風琴多變音色及寬廣音域，以快速的琶音及充滿韻律的附點節奏，帶來飽滿動能、更具層次的民族舞曲，全曲的力度分明，在短短五分鐘內經歷如交響般的炫技體驗。

梅湘：〈哈雷路亞！一個渴望天堂的寧靜靈魂〉選自《基督升天》

文 | 謝綾

法國作曲家梅湘不僅是公認二十世紀最偉大的作曲家之一，也是一名傑出的管風琴家。1931年秋天，23歲的梅湘以法國最年輕的教堂管風琴師之姿，於巴黎聖三一教堂任職長達61年之久。自視為上帝的僕人和代言人，梅湘認為上帝無所不在，希望透過音樂了解神的奧秘。

1933年，梅湘創作「四部交響冥想」的《基督升天》，又在隔年將其中的三個樂章改編為管風琴獨奏。其中第二樂章如同其標題，透過冥想般的詠唱旋律，展現對天堂的嚮往，也透過作曲家獨特的有限移調調式與和聲語言，讓和聲複雜且幽幻，產生一種時間靜止的超然感，而演奏者在演奏此曲時，也會選擇較柔和的音栓，如同天籟的音色來凸顯音樂的超脫世俗的精神性。

杜呂弗雷：觸技曲

文 | 謝綾

法國作曲家杜呂弗雷所寫的管風琴組曲作品 5，於 1933 年完成，此曲被公認為管風琴史上重要的劃時代作品，而其中最終樂章〈觸技曲〉，無疑是許多管風琴演奏者心中最困難的管風琴曲目之一。這首擁有複雜音型及合聲的觸技曲，充分挑戰了演奏者在手鍵盤上的靈活度，在爆炸性的快速琶音中，演奏者必須保持著沈穩的控制力。

在長達約八分鐘的三段體中，除了不間斷的快速動能、即興風格般的節奏變化，需考驗手腳的耐力，更在曲目轉調為五個升記號後，增添更多演奏挑戰。而這首被視作管風琴炫技的經典曲目，卻不受完美主義的杜呂弗雷喜愛，他從未將其錄音，也未曾公開演出此曲，甚至在管風琴組曲發行成譜後又多次想修改，並徹底重寫了此曲的結尾。

節目介紹

文 | 林伯杰

長久以來，管風琴主要存在於教堂，為了因應禮拜儀式的繁雜流程，琴師需具備高度的靈活性與應變能力，我們熟悉的巴赫與韓德爾，就是巴洛克時代最優秀的即興大師。到了十九世紀的法國，發展出屬於自家的管風琴即興學派，他們身兼作曲家與演奏家，為古老的管風琴創造了「新語彙」，從法朗克（C. FRANCK, 1822-1890）、維爾納（L. VIERNE, 1870-1937）、杜呂弗雷（M. DURUFLÉ, 1902-1986），一脈相承至艾斯卡許（Thierry ESCAICH, 1965-）。

以巴赫作曲揭開序幕後，身為法國管風琴學派的傳人，艾斯卡許挑選了祖師爺們的經典名作。維爾納是管風琴史的傳奇一頁，而維爾納的弟子杜呂弗雷是法國最偉大的風琴師，杜呂弗雷過世後，是由艾斯卡許接替他在巴黎聖斯德望教堂的職位。梅湘被譽為 20 世紀最傑出的法國作曲家，也是聲譽隆高的管風琴名家。本次艾斯卡許改編自匈牙利作曲家巴爾托克的《羅馬尼亞民間舞曲》，共有六首小品：手杖舞、飾帶舞、踏步舞、布舒姆舞、波卡舞和快步舞，讓我們見證管風琴家手舞足蹈的民俗音樂魅力。

當然最令人期待的，正是身為即興大師的艾斯卡許，將在整場獨奏會穿插三曲自由發揮的即興創作，展示他對於三座城市：巴黎、紐約、還有我們所在的高雄之音樂印象。

管風琴 | 提耶里·艾斯卡許

提耶里·艾斯卡許身兼作曲家、管風琴家與即興演奏家數職，不但擁有獨特風格，也在同一世代法國作曲家中佔有一席之地。這三種身份相輔相成，讓艾斯卡許能夠以演奏者、創作者與合作者的身份活躍於各個舞台。艾斯卡許獨特的音樂語言奠基於法國樂派的拉威爾、梅湘與杜替耶，並時常援引現代、流行與靈魂樂風格，以強迫性的強烈節奏與涵蓋整體的架構作為主體。

提耶里·艾斯卡許的作品曾由歐洲與北美主要管絃樂團，以及麗莎·巴蒂雅施維莉與弗朗索瓦·列雷夫婦、瓦列里·葛濟夫、帕佛·賈維等音樂家進行演出。艾斯卡許曾任里昂國家交響樂團、里爾國家交響樂團與巴黎室內樂團駐團作曲家，而其作品曾於 2003、2006、2011、2017 與 2022 年五度榮獲法國古典音樂桂冠大獎。

管風琴家的身分深深影響了提耶里·艾斯卡許的作曲風格，他不但屬於由莫里斯·杜呂弗雷帶領的法式即興風格的一員，且追隨其後於聖斯德望堂擔任管風琴手。他時常於世界各地舉辦獨奏會，並將自己的作品與即興演奏納入演出曲目。他對戲劇充滿熱情，並曾舉辦「電影音樂會」，為《歌劇魅影》與《大都會》等默片配上即興管風琴與鋼琴伴奏。

