

齊瑪曼鋼琴獨奏會

2024.11.23 Sat. 19:30

2024.11.24 Sun. 14:30

衛武營音樂廳

全長約 120 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

11/23

蕭邦：降 E 大調第二號夜曲，作品 9-2

蕭邦：升 F 大調第五號夜曲，作品 15-2

蕭邦：降 E 大調第十六號夜曲，作品 55-2

蕭邦：E 大調第十八號夜曲，作品 62-2

蕭邦：降 b 小調第二號鋼琴奏鳴曲，作品 35

----- 中場休息 -----

德布西：《版畫》，作品 100

齊瑪諾夫斯基：波蘭民謠主題變奏曲，作品 10

11/24

巴赫：c 小調第二號組曲，作品 826

蕭邦：b 小調第三號鋼琴奏鳴曲，作品 58

----- 中場休息 -----

德布西：《版畫》，作品 100

齊瑪諾夫斯基：波蘭民謠主題變奏曲，作品 10

樂曲解說

蕭邦：四首夜曲

- 蕭邦：降 E 大調第二號夜曲，作品 9-2
- 蕭邦：升 F 大調第五號夜曲，作品 15-2
- 蕭邦：降 E 大調第十六號夜曲，作品 55-2
- 蕭邦：E 大調第十八號夜曲，作品 62-2

綜觀蕭邦創作，能完整反映其各階段寫作風貌的曲類，大概就屬馬祖卡舞曲與夜曲，各自橫跨他二十多年的音樂生涯。前者可謂作曲家的心靈世界、神化的舞蹈與波蘭魂；後者也有發自內心的詠嘆，筆法更強調觸鍵、踏瓣與歌唱，展現蕭邦對音色、旋律、裝飾和聲音控制的不斷追求。

論及蕭邦的夜曲風格，他首次正式出版的作品 9《三首夜曲》，可謂真正為「蕭邦式夜曲」寫下定義。第二首堪稱蕭邦最耳熟能詳、也足以名列史上最著名旋律的經典。蕭邦讓右手完全變成女高音，不只吟詠出優美旋律，更唱千迴百折的花腔。同樣是名曲，作品 15 的第二首則迥然不同，開頭主題華麗繁複的音型充滿細膩的音程組合和半音編寫，從聲樂式裝飾轉入屬於鋼琴的器樂式裝飾，以色彩和音響表現出另一種對比可能。

1843 年寫作的作品 55《兩首夜曲》宛如即興演奏的化身，第二首旋律始終無法預期，不斷帶來驚喜。蕭邦在此展現神乎其技的對位寫作與和聲變化，聲部各自行走又彼此牽動，妙不可言。至於蕭邦生前最後一組夜曲，於 1845 至 1846 年間寫成的作品 62，則完全是其晚期風格，充滿智性的對位線條與和聲遊戲。第二首第一主題在第一段出現後緊接三次重述，每次重述都包含先前素材，展現嚴密的音樂內在邏輯。多聲部則主要置於中段開展，以深沉但瀟灑的情緒轉折令人著迷。

蕭邦：降 b 小調第二號鋼琴奏鳴曲《送葬》，作品 35

第一樂章：莊板 - 加倍速度

第二樂章：詼諧曲

第三樂章：葬禮進行曲：慢板

第四樂章：終曲：急板

本曲被冠以「送葬」之名，在於第三樂章是「送葬進行曲」，全曲也以該段素材開展出其他樂章。許多學者都曾分析，指出全曲四樂章不只皆籠罩於陰暗詭譎的氣氛當中，之間更有隱藏的對應關係，包括蕭邦如何運用相同動機、音型，透過逆行、反轉等方式開展樂念。此曲結構設計十分特殊：第一樂章雖採奏鳴曲式，再現部卻未重現第一主題，僅在發展部尾段稍稍帶回第一主題作暗示。樂章結尾處，蕭邦自降 b 小調突然扭轉成降 B 大調，但和聲衝突並未解決，左手八度如達達馬蹄奔向毀滅，予人壯烈的悲劇感。第二樂章承繼第一樂章未竟的樂思，開頭就運用了強勁的八度音與漸強。傅聰分析此段實為馬祖卡：「就音樂意義而言，第一樂章已是轟轟烈烈地悲劇結尾，音樂到此已是『同歸於盡』，基本上已經結束了。但第二樂章接了代表波蘭土地的馬祖卡舞曲，就成為十足波蘭精神的顯現——雖然同歸於盡，卻是永不妥協，還要繼續反抗！」至於最關鍵的第三樂章，左手是喪鐘繚繞，右手附點節奏則是葬儀步伐。在中段的甜美追憶後，蕭邦竟讓送葬進行曲重現，這讓中段成為超現實的心理描寫，宛如導演運鏡切換場景。之後快速短小的第四樂章如墓地鬼火寒風，調性與結構都曖昧模糊，更有極其大膽的踏瓣設計。全曲構思遠遠超越了蕭邦的時代，是讓人難忘的音樂里程碑。

德布西：《版畫》，作品 100

第一曲 〈塔〉

第二曲 〈格拉那達之夜〉

第三曲 〈雨中花園〉

德布西從 1901 年完成的《為鋼琴的》組曲開始，可說走出新的音樂語彙。他於 1903 年完成，隔年發表的《版畫》，更是全然成熟的代表性經典。《版畫》三曲有不同意象的標題，帶領聽者遨遊於無限制的時空：〈塔〉有明顯的東方調式與音響，是德布西自巴黎世界博覽會所聞印尼甘美朗音樂後的心得體會。此曲不只有聲音光影層次，還有空間遠近變化，聲響設計令人大開眼界。〈格拉那達之夜〉旨在描寫位於南西班牙的安達陸西亞名城。此地可見伊斯蘭教與天主教遺風巧妙融合，西班牙人與吉普賽人生活互相牽引。德布西運用阿拉伯調式，配以哈巴奈拉舞曲節奏，並以鋼琴模擬吉他聲響，果然創造出迷人的西班牙式中東風情。

神遊東方又造訪鄰國，作曲家在〈雨中花園〉回到家鄉。透過不同的樂曲織體，我們聽到各種不同的雨。到了樂曲中段，烏雲吹捲逐漸起了變化，陽光劃開雨景，天空出現壯麗彩虹。德布西在此用了「睡吧，小寶寶睡吧，小寶寶快點入睡」（法國家喻戶曉的搖籃曲）和「我們不會再到森林裡，桂葉已被削去，美麗將去蒐集它們」這兩首民間歌曲，帶來雨天的各種童年印象，而此曲宛如觸技曲的技巧表現，加上幾乎不用踏瓣的演奏指示，又讓人想到法國大鍵琴音樂，特別是庫普蘭作品，可謂古雅且意味深長，是寫意妙品，也是寓情於景的名作。

齊瑪諾夫斯基：《波蘭民謠主題變奏曲》，作品 10

齊瑪諾夫斯基是波蘭在十九世紀後半至二十世紀上半，最出色的作曲家之一。他學承多源，音樂極有組織，既有德奧風格，也受德布西等人的和聲與俄羅斯民俗音樂影響，加上對於波蘭音樂和東方學的鑽研，創造出獨樹一幟的音樂語彙。他也是鋼琴好手，為這個樂器譜出極具特色的表達方式，《波蘭民謠主題變奏曲》就是最好的證明。此曲是作曲家 22 歲完成的創作，可聞蕭邦與史克里亞賓對他的深刻影響。

在以八度音呈現的主題登場前，先是一段簡短前奏。僅僅這兩段，我們已能充分感受齊瑪諾夫斯基此時的個人風格。接著是十段緊密相連的變奏。前九段是各種不同的三段體結構，前五段又可說自成篇章。第六段樂曲從憂傷的 b 小調轉為甜美的 B 大調，第七段更有微妙的韻律遊戲，考驗鋼琴家左右手演奏不同節奏的能力。第八變奏是 g 小調的送葬進行曲，經過如波浪般的第九段變奏引導，最後來到篇幅恢弘的第十段終曲。此段有齊瑪諾夫斯基最驚人的神來之筆，充滿強烈的力度對比、豐富開闊的聲響設計、神秘激情的顫音，還有要以「幽默感」演奏的賦格，本身就是一個世界。全曲以英雄式的凱旋尾奏結束，要求演奏者展現絕佳技藝。本場音樂會我們可以聽到齊瑪曼對此曲超過三十年的琢磨，也是此曲所能想見，最鞭辟入裡的詮釋，還請仔細聆賞。

巴赫：c 小調第二號組曲，作品 826

第一樂章：交響曲

第二樂章：阿勒曼德舞曲

第三樂章：庫朗舞曲

第四樂章：薩拉邦德舞曲

第五樂章：輪旋曲

第六樂章：奇想曲

1726 年 11 月 1 日，萊比錫報紙上刊出巴赫新作《鍵盤練習一》（Clavier-Übung I）之第一號《組曲》的消息，成為日後共六首《組曲》（Partita）的美好序奏。此時巴赫在萊比錫有穩定工作和傑出名聲，也在這些樂曲表現他作為作曲家和演奏家的雙重自信。「Partita」是義大利語，本意為「變奏」，到十七世紀才有組曲之意。研究指出，巴赫選用「組曲」之名乃依循萊比錫的音樂傳統。義大利風格的組曲是各類舞曲的組合，而巴赫的《組曲》除了義大利風格，更洋溢兼容各派的自由精神，通常以前奏曲開場，緊接以各式風格舞曲，諸如日耳曼的阿勒曼德舞曲（Allemande）、法國的庫朗舞曲（Courante）、西班牙的薩拉邦德舞曲（Saraband）與英國的吉格舞曲（Jig）等等，也添用奇想曲（Capriccio）和輪旋曲（Rondeaux）等等，是迷人有趣的音樂集錦。

寫於 1727 年的 c 小調組曲，結構上偏向法國式管弦樂或芭蕾舞組曲。第一首有著盧利歌劇序曲的風格，以凝重氣氛開場，過渡到徐緩樂段後再以快板作結。接下來按阿勒曼德、庫朗、薩拉邦德如此傳統順序開展，樂風輕盈自在，薩拉邦德則有悠長深思。之後輪旋曲點燃火花，終在最後的奇想曲大放煙火，以絢爛技巧寫下精彩句點。全曲以莊嚴肅穆開頭，卻洋溢活潑動感，是巴赫同類作品中最受歡迎的名作之一，也是作曲家高超寫作技巧與自由心靈的寫照。

蕭邦：b 小調第三號鋼琴奏鳴曲，作品 58

第一樂章：莊嚴的快板

第二樂章：詼諧曲：活潑的快板

第三樂章：緩板

第四樂章：終曲：不太快的急板

蕭邦於 1844 年夏天開始寫作第三號奏鳴曲並於隔年出版。同樣是四個樂章，此曲和第二號卻有很大不同。它具有明確的對稱結構，首尾兩樂章都是奏鳴曲式，第二、三樂章則是三段式。然而此曲對位手法更為老練，對動機進行正行、逆行、卡農等等處理，讓所有素材緊密連結，和聲設計和節奏處理也更細膩。相較於第二號的奇詭迷離，第三號雖然也是小調，卻有明朗樂思與恢弘氣勢，首尾樂章都結束在大調。

樂曲呈現理性之美，也有溫柔抒情，更透過調性轉折帶出心理縱深。比方說第一樂章進入第二主題時，蕭邦先讓音樂轉入小調，幾經波折後方進入大調，複雜的旋律線條此時化為單純的歌唱與伴奏，在和聲處理與樂曲織體兩方面皆予人豁然開朗之感。第二樂章前後兩段皆要求快速洗練的手指功夫，中段調性模糊，卻也預告尾段的強音節奏，同樣是精彩的結構呼應設計。第三樂章序奏宛如打開幽冥之門，之後先是夜曲風的歌調，接以美到令人心碎的詠嘆，調性則繼續在模糊光影中游移，增添此處的瑰麗夢幻。第四樂章不只有精心設計的對位寫作，更在琴鍵上開展英雄式的炫技，招喚出的氣魄與音量在蕭邦作品中皆屬罕見，結尾技巧更是絢爛奪目。本曲四個樂章分別呈現理性、徬徨、深情、燦爛，格局恢弘、內容豐富，再一次證明蕭邦的非凡才華，以及他所擁有的過人意志。

演出者介紹

克里斯提安·齊瑪曼

克里斯提安·齊瑪曼於 18 歲時獲得蕭邦國際鋼琴比賽首獎，從此聲名鵲起。他隨後展開世界級的演奏生涯，與全球最著名的樂團合作，並在國際頂級音樂廳舉行獨奏會。

齊瑪曼出生在音樂世家，家中幾乎每天都有音樂家們聚集在一起演奏室內樂，這段經驗讓他養成用直觀、自然、日常的方式接觸現場音樂。他在父親的指導下邁出了音樂之路的第一步，7 歲時正式加入時任卡托維茲音樂學院資深講師的安傑伊·亞辛斯基麾下。他在 2015 年回到卡托維茲，為新建的音樂廳舉行開幕音樂會。

齊瑪曼曾與許多超卓的音樂家合作，包括基頓·克萊曼、鄭京和、耶胡迪·曼紐因等室內樂夥伴，以及伯恩斯坦、卡拉揚、小澤徵爾、里卡多·慕提、羅林·馬捷爾、安德烈·普列文、皮耶·布列茲、祖賓·梅塔及賽門·拉圖爵士等指揮家。2010 年蕭邦誕生 200 週

年的慶祝活動中，齊瑪曼在其誕辰紀念日上，於倫敦的國際鋼琴系列中舉行了蕭邦生日獨奏會。2013 年，為紀念維托爾德·魯托斯拉夫斯基誕辰 100 週年，齊瑪曼在全球多個城市演奏了魯托斯拉夫斯基為他所作的《鋼琴協奏曲》，其中包括在倫敦的皇家節日音樂廳與愛樂管絃樂團及艾薩 - 佩卡·沙隆年共同演出。近期樂季中的演出包括：與上海交響樂團合作，由帕佛·賈維擔任指揮，在中國發表首演；與臺北和曼谷的交響樂團共同舉辦音樂會；與倫敦交響樂團和柏林愛樂樂團合作，由賽門·拉圖擔任指揮，演奏《布拉姆斯第一鋼琴協奏曲》和《貝多芬第四鋼琴協奏曲》。2017/18 樂季他曾與拉圖及倫敦交響樂團持續搭配，共同在伯恩斯坦誕辰紀念的慶祝活動中演出《焦慮的時代》。

齊瑪曼每次舉行獨奏會，都會將自己的鋼琴運送至會場以進行演出，這個堅持企圖讓觀眾更能意識到鋼琴的複雜性與功能。他在卡托維茲學得鋼琴製造方面的相關原理後，繼而進一步與漢堡的史坦威鋼琴製造公司緊密合作，逐步養成這方面的專業知識，再輔以他自己的樂器演奏，有助於把對純粹音樂表現的任何干擾減至最低。

克里斯提安·齊瑪曼與妻子及家人長居瑞士，於此度過他的大半人生。他將時間分別安排給他的家庭、音樂會演出和室內音樂，而且他每個樂季發表的音樂會維持在 50 場以內。齊瑪曼全心奉獻給他的音樂本業，親自打理相關事務，熱衷音樂廳聲學、最新音響技術和樂器構造的研究，另亦致力於心理學和電腦科學的學習。在錄音方面他也養成了類似的作法，每個階段皆親力親為。在與 DeutscheGrammophon 公司長期合作的過程中，他的錄音作品為他贏得多項重要的獎項。他於 1999 年錄製了《蕭邦協奏曲》，與他合作的是特地為此計畫所組成的管絃樂團，隨後原班人馬赴歐美各地巡迴演出，以紀念蕭邦逝世 150 週年。他也曾為波蘭作曲家格拉奇娜·巴切維茨錄製一張室內音樂專輯，以紀念其逝世 100 週年。齊瑪曼近期發行的最新唱片是由他親自在日本製作的舒伯特獨奏奏鳴曲，推出後廣受好評。

協力贊助

衛武營節目線上問卷

