

【東之韶華】

國立東華大學音樂學系教授聯合音樂會

樂曲解說

佛瑞：桃莉組曲，作品 56

Gabriel Urbain Fauré: *Dolly Suite*, Op. 56

加布里埃爾·於爾班·佛瑞（Gabriel Urbain Fauré，1845 年 5 月 12 日－1924 年 11 月 4 日），法國作曲家、管風琴家、鋼琴家以及音樂教育家。佛瑞前承聖桑，後繼者則有拉威爾與德布西；早期與聖桑一同為法國國民樂派奠基，後期在巴黎音樂學院任內力行改革，提拔後進，對於法國近代音樂發展起了軸承的作用。佛瑞的音樂作品以聲樂與室內樂聞名，在和聲與旋律的語法上也影響了他的後輩。

佛瑞出生在法國宗教氣氛濃厚的南部，而且終其一生的工作也與教會緊密結合，他將宗教的虔誠態度溶入作品當中，創作出許多動人的樂章。

《桃莉組曲》創作之目的是為了送給朋友艾瑪·芭達克夫人（Emma Bardac）的女兒海倫，而「桃莉」則是佛瑞對海倫的暱稱。《桃莉組曲》由六首小曲組成，創作於 1893 年到 1896 年之間。由鋼琴四手聯彈演奏，每個樂章都附有像童話故事般的主題。1913 年也曾在劇院搭配舞蹈和管絃樂團演出，同樣受到熱烈的歡迎。

組曲的第一首「搖籃曲」（Berceuse）中庸的小行板（Andantino moderato），2/4 拍，三段體 A-B-A'。原本是 1864 年為家族友人的女兒蘇珊（Suzanne Garnier）所作的《花園裡的歌》（La Chanson dans le jardin）。1893 年桃莉生日時，佛瑞加以修改而成為這首搖籃曲送給她。

第二首「喵」（Mi-a-ou）敏捷的快板（Allegro vivo），3/4 拍。1894 年為桃莉的生日而做，一般人常將此曲解釋成為「貓」，事實上是描寫桃莉試圖稱呼她哥哥名字所發出的聲音。哥哥的名字是 Raoul，桃莉稱他為 Messieu Aoul。在佛瑞的樂譜手稿中，作品標題則簡寫成 Miaou。而研究佛瑞的學者 Robert Orledge 則寫成如今常用的 Mi-a-ou。

第三首「桃莉的花園」（Le Jardin de Dolly）小行板（Andantino），3/4 拍，三段體 A-B-(A+B)'。1895 年送給桃莉的新年賀禮，曲中引用了佛瑞二十年前所寫的第一號小提琴奏鳴曲的素材，曲調優美。

第六首為「西班牙舞曲」（Le pas espagnol）快板（Allegro），3/8 拍，二段體 A-B-A'-B'。風格和夏布里埃（Chabrier）的西班牙舞曲相似，是以友人夏布里耶（Emmanuel Chabrier）的名曲《西班牙》之風格所寫成。

塔弗納：以上帝之名！

John Taverner: *In Nomine*

文藝復興時期的聖樂作品，屬於複音音樂，其中一個聲部由聖哉經的聖詞而來，即 *cantus firmus*（定旋律），其他聲部則以此 *cantus firmus* 來與之作對位，聲部交織融和，呈現出聖樂的莊嚴肅穆的風格。

霍本：喪禮的巴望

Antony Holborne: *Pavan, "The Funerals"*

文藝復興時期的作品，巴望舞曲緩慢典雅，因其舞者身著高貴霓裳排列展開後的華麗景象，所以巴望舞曲素有孔雀舞之稱。此首樂曲為作曲家「繆斯女神的眼淚」曲集中的作品之一，曲名「葬禮的巴望」，全曲高貴帶著哀傷，聽眾能從演奏中感受到這首樂曲美麗又淒涼的氛圍。

莫利：來吧！跟隨我！我的愛人！

Thomas Morley: *Come, lovers, follow me*

文藝復興時期的牧歌，以詩為基礎與文學結合的音樂作品。英國牧歌舉世聞名，作曲家運用了當時最流行也最具有藝術技巧的對位寫作手法來呈現，樂曲中的模仿與呼應，堆疊出聲部的層次，聽眾可由此曲聽到音樂在愛戀中時而欣喜，時而惆悵的情緒變化。

古諾：《我願活在美夢中》選自歌劇《羅密歐與茱麗葉》

Charles Gounod: *Je veux vivre dans ce rêve* Aria from *Roméo et Juliette*

《羅密歐與茱麗葉》為法國作曲家古諾之五幕法文歌劇，此歌劇為法國大歌劇中的經典代表作品，1867年4月27日首演於法國巴黎抒情歌劇院，改編自莎士比亞的劇本，這是古諾的第九齣歌劇，僅次於《浮士德》受歡迎的作品。其中，最為大家所熟知的詠嘆調“*Je veux vivre dans ce rêve*”《我願活在美夢中》出現在第一幕，是茱麗葉在派對上的表演。它的旋律明快，樂曲節奏感強，表達了茱麗葉年輕、熱情、激情、幻想與夢想的心境，也反映出古諾心中對羅密歐與茱麗葉浪漫的想像。

聖桑：天鵝（戈多夫斯基改編）

Charles Camille Saint-Saëns: *Le Cygne* (arr. L. Godowsky)

《天鵝》出自法國知名作曲家及鋼琴家聖桑的14首組曲《動物狂歡節》中的第13首。此組曲是在他51歲時，以天真未泯的童心與酷肖的手法，描寫出動物們滑稽的動作及可愛的生態。聖桑在1886年2月，曾先後到捷克首都布拉格和奧地利首都維也納等地旅行演奏。途中，他應巴黎的好友魯布克（大提琴家）的請求，為狂歡節音樂會寫一首新作。聖桑忽然心血來潮，想將動物園中常見的動物，也加入狂歡節熱鬧喧譁的場面中，《天鵝》是全組曲中最優美最著名的音樂，常被改編成各種樂器的獨奏曲。專門改編成難曲的知名美籍立陶宛鋼琴家戈多夫斯基改編的鋼琴版中，左右手之間的美妙互動及獨特的和聲配搭，彷彿看見了波光閃閃的湖面，天鵝以高貴優雅的神情，低頭謙卑地安詳浮游，似乎在感嘆天鵝

為何憂傷，是因為思念或是渴望？最後，天鵝展開了翅膀緩緩飛走了，只留下水面上的一點餘波，值得品味。

莫札特：土耳其進行曲 (沃洛多斯改編)

Wolfgang Amadeus Mozart: “*Turkish March*” (Concert Paraphrase by A. Volodos)

《土耳其進行曲》是一位富有“魔法”的俄羅斯鋼琴大師沃洛多斯改編自莫札特知名鋼琴奏鳴曲作品 K. 331 第三樂章之橫亘在鋼琴炫技頂端的高難度之作。演奏者在追求速度及音色變化的同時，兼具極強的準確性。全曲多處使用遠距離“大跳”的華麗技巧，左右手不同聲部的疊加，使聽者可以在同一時間聽到二種聲部的旋律，音色更豐富、層次更加鮮明，令這首炫技作品在情緒上更有趣味性。

理查·史特勞斯：祕密的約會

Richard Strauss: *Heimliche Aufforderung*

德文藝術歌曲 *Heimliche Aufforderung*（祕密的約會）Op. 27, No. 3 是德國後浪漫時期代表性作曲家~理查·史特勞斯於 1894 年 5 月 22 日完成的作品，做為獻給他的妻子寶琳娜·史特勞斯(Pauline Strauss)的結婚禮物，並由寶琳娜在 1904 年 3 月 1 日於美國紐約卡內基音樂廳首演。

歌詞：

舉起閃亮發光的金杯到嘴邊，喝吧！

讓高腳杯中滿溢的美酒一滴不剩。

正如妳向我保證的那樣，讓妳的眼睛停留在我身上，

然後我會回應妳的微笑，靜靜地注視著妳，讓妳明亮的眼睛和眾人一起歡暢喜悅。

不要忽略再周圍的賓客，親愛的；

不！舉起金光閃閃的高腳杯，一起搖擺，

讓他們在這個歡樂的日子裡滿心歡喜。

但、當妳酒足飯飽後，不要再停留那邊；

來、把妳的眼睛從那些喝酒的人們身上移開，快來吧！

走向花園，那裡有鮮艷美麗的玫瑰花叢，

是我們的庇護所，會在那裡遇見你。

讓我溫柔地躺在妳的懷裡，

看著美麗的妳，像以前一樣品嚐著妳的吻。

我會把花朵圍繞在妳的美麗額頭上。

噢，來吧，你這奇妙的幸福、渴望已久的夜晚！

噢，來吧，你這奇妙的幸福、渴望的夜晚！

莫札特：《贏了這場判決》選自歌劇《費加洛婚禮》

Wolfgang Amadeus Mozart: “*Hai già vinta la causa*” from *Le Nozze di Figaro*

歌劇選粹 *Hai già vinta la causa* 《贏了這場判決》

角色：阿瑪維瓦伯爵 Almaviva

選自莫札特歌劇《費加洛婚禮》 *Le Nozze di Figaro*, K. 492

劇情：

阿瑪維瓦伯爵，是家業龐大富裕的貴族繼承人。在劇作家彭特的上半部原劇作、即後來由羅西尼譜寫而成的「賽爾維亞理髮師」裡，伯爵是透過機智過人的費加洛協助之下，追到美少女羅西娜 Rosina 為妻，成為阿瑪維瓦伯爵夫人。在此劇中伯爵為感恩圖報，特聘費加洛擔任家中總管。而隨著歲月變遷，伯爵厭倦了平淡乏味的婚姻生活、甚至日久情淡、與夫人羅西娜漸行漸遠，讓羅西娜成為莊園裡最不快樂的女主人。後來伯爵竟也萌生捻花惹草非分之想，對於費加洛與蘇珊娜將結婚之事、變得格外嫉妒與不悅。由於費加洛欠了瑪潔莉娜 Marcellina 一大筆錢，而正傷透腦筋。當初言明；若無法還清就要娶她為妻，跋扈的伯爵偏選此刻對蘇珊娜打情罵俏。為報復伯爵的騷擾，蘇珊娜佯裝願與伯爵到花園約會之事。伯爵欣喜之餘，又恰巧偷聽到她與費加洛交談，說到這件欠債官司、覺得事有蹊蹺，並認為僕人都在背叛他，而心情起伏的高唱此詠嘆調。結局裡，因阿瑪維瓦伯爵被眾人捉弄後，終於回心轉意的向羅西娜認錯。費加洛則被指認出、就是瑪潔莉娜失散多年的兒子，全劇在皆大歡喜的熱鬧婚禮歌聲中搞笑結束。

歌詞：

Recitativo

Hai già vinta la causa!
Cosa sento!
In qual laccio io cadea?
Perfidi! Io voglio ...
Di tal modo punirvi - A piacer mio
la sentenza sarà ... Ma s'ei pagasse
la vecchia pretendente?
Pagarla! In qual maniera!
E poi v'è Antonio,
che a un incognito Figaro ricusa
di dare una nipote in matrimonio.
Coltivando l'orgoglio
di questo mentecatto ...
Tutto giova a un raggiro ...
il colpo è fatto.

宣敘調

你已贏了這場官司！
我聽到了甚麼！
落入我設計的圈套？
叛徒！我想 ...
我將處罰你 - 按我的意思
照我的想法...但是如果他還了款
給他的那位起訴人？
還錢給她！怎麼還？
還有個安東尼奧，
他該會拒絕他侄女的婚禮，
尤其跟一個默默無聞的費加洛！
喚醒我的尊嚴，
在這些白痴中...
一切符合到我的計畫...
要贏了這場判決。

Aria

Vedrò mentre io sospiro,
felice un servo mio!
E un ben ch'invan desio,
ei posseder dovrà?
Vedrò per man d'amore
unita a un vile oggetto
chi in me destò un affetto

詠嘆調

當我嘆息時，
我見到我僕人的快樂！
我憧憬嚮往美麗時，
他卻幸災樂禍？
榮耀離我遠去，
跟一位出身微賤的起訴人合作，
我因我的熱情而獲得她（蘇珊娜），

che per me poi non ha?
Ah no, lasciarti in pace,
non vo' questo contento,
tu non nascesti, audace,
per dare a me tormento,
e forse ancor per ridere
di mia infelicità.
Già la speranza sola
delle vendette mie
quest'anima consola,
e giubilar mi fa.

那她會不會同情我？
啊不，我棄絕這種平淡無味、
要遠離這樣的幸福。
你這個沒有顯赫出生的人，
對我造成的痛苦，
以及嘲諷戲弄、
和給予我的苦惱。
我將滿懷期待，
在我的報復過程中
我將主導對你的復仇，
我熱血正翻騰！

格里埃爾：降 B 大調法國號協奏曲，作品 91，第二樂章 行板 **Reinhold Glière: *Horn Concerto in B flat Major, Op. 91, II. Andante***

Valery Polekh 是俄羅斯著名的法國號演奏家，1950 年，他在莫斯科大劇院排練後浪漫樂派大師 R. Glière 的芭蕾舞劇《青銅騎士》時遇到了 Glière，在這次短暫的相遇中，Polekh 建議 Glière 為法國號寫一首協奏曲並得到作曲家的承諾。Polekh 後來特別會見了 Glière，向他展示了法國號自 19 世紀初，因為添加了轉閥，成為了一種全音域的獨奏樂器，讓作曲家在創作時中具有更大的靈活性，而法國號寬廣的音域和獨特多變的音色，也讓 Glière 深深的著迷。一年後，(1951) 這首舉世聞名的協奏曲終於問世。並在同年 5 月 10 日由 Valery Polekh 在列寧格勒（後更名為聖彼得堡）與列寧格勒廣播交響樂團首演。

儘管創作於 1950 年代，這首協奏曲仍以具有強烈浪漫主義影響的新古典主義風格創作。

協奏曲由三個樂章組成：

第一樂章 快板

第二樂章 行板

第三樂章 中板-活潑的快板

今晚演出的是極其優美的第二樂章，除了表現出法國號多變的音色及豐富的層次，並展現出在慢板樂章較少見的靈活度，時而低吟時而高亢的旋律，更是令人難忘。

德弗札克：降 B 大調第一號鋼琴三重奏，作品 21，第一樂章 很快的快板

Antonin Dvořák: *Piano Trio No. 1 in B flat Major, Op. 21, I. Allegro molto*

這首降 B 大調第一號鋼琴三重奏是德弗札克在 1875 年完成的作品，34 歲的德弗札克，已是備受敬重的作曲家。這是一部為鋼琴三重奏精心製作的作品，展示了德弗札克在抒情、色彩和生動對比方面的天賦，風格清新自然，以浪漫旋律融合民族音樂元素的方式展現，顯露出自信和活力。

第一樂章以閃爍的鋼琴開場，小提琴緩慢的琶音上升，兩次觸及音階的六度音，第一次是在向上的音階中作為明亮的經過音，第二次是在捲曲的末尾，停在相對小調內。在這短暫的空曠、色彩、優雅的魅力和淡淡的悲傷中，德弗札克立即展現了自己的風格。琶音動機是貫穿整個樂章的關鍵，鋼琴夢幻般地重複了兩次，小提琴以突然的新能量打斷，動機快了一倍，牢牢地落在了主導地位上。堅立的宣告，或許是一場活潑的舞蹈，這也是德弗札克的另一個標誌。平靜和節奏驅動之間的對比，引導了這首奏鳴曲經歷了不安的過渡、兩個抒情主題、動機豐富的發展，以及容光煥發的引導動機。

馬斯內：《悲歌》及《聖母頌》

Jules Massenet: *Élégie*

Jules Massenet: *Ave Maria, sur la Méditation de l'Opéra Thaïs*

馬斯內（Jules Massenet, 1842-1912）是十九世紀末法國浪漫主義時期的作曲家，他的《悲歌》（*Élégie*）以及改編自他的歌劇《泰伊思》（*Thaïs*）中之《冥想曲》（*Méditation*）的《聖母頌》（*Ave Maria*），都是他家喻戶曉、膾炙人口的經典之作。

《悲歌》原先來自馬斯內於 1866 年為研習各類風格與節奏而作的十首鋼琴曲集 *Dix Pièces de Genre* (Op. 10) 其中的第五首，本來的標題為〈旋律〉(*Mélodie*)。後來在 1872 年被拿來用於他為 Leconte de Lisle (1818-1894) 的詩歌劇 (verse drama) 《復仇女神》(*Les Érinnyes*) 所譜寫的配樂中，在絃樂團伴奏下由加了弱音器的大提琴獨奏出這段哀怨動人的曲調。爾後該曲便以《悲歌》的標題另行出版，並被多次改寫為不同的樂器組合，本次音樂會所要聽到的是給人聲、小提琴（或長笛、大提琴）與鋼琴的版本，馬斯內將之填入了劇作家 Louis Gallet (1835-1898) 的詞 “*O doux printemps d'autrefois*” (《往昔的美好春日》)，歌詞大意是述說戀人的離去帶走了原本的歡笑與幸福，即便春天來臨，亦無法撫慰黑暗、冰凍的心靈，而只能任其凋零。

《冥想曲》原先是馬斯內 1894 年的歌劇《泰伊思》中的間奏音樂，由獨奏小提琴搭配管絃樂團演出，後來被改寫成小提琴與鋼琴以及其他不同組合的版本，而馬斯內又將之擴編並填入 *Ave Maria* 聖母頌的拉丁經文，成為了今日音樂會所將聽到的版本。