

【東華新聲】
東華交響 2025 交響協奏音樂會
樂曲解說

舒曼：A 小調鋼琴協奏曲，作品五十四，

第一樂章：深情的快板

Robert Alexander Schumann: Concerto for Piano and Orchestra in A Minor, Op.54,

I. Allegro Affettuoso

羅伯特·亞歷山大·舒曼（Robert Alexander Schumann）是十九世紀浪漫樂派的領導人物之一，他不僅是一位作曲家，也是一位傑出的樂評人，經常以不同的筆名在所主編的「新音樂雜誌」中，發表對樂界動態的各種看法和評論。他成長於充滿人文氣息的家庭，父親是傑出的出版商，使我們能在舒曼的樂念中窺見他心思細膩、擅於思辨且富滿詩意的創作風格。

此首作品於 1841 年完成，並由他的愛人克拉拉·舒曼（Clara Josephine Schumann）進行首演。在前一年（1840 年），是舒曼與克拉拉突破重重考驗、終成眷屬的時刻。所以說，這首作品正是在愛情的狂喜、堅定與勝利之中誕生的。同時，舒曼也曾致信給克拉拉談及他獨特且具改革性的理念：「我不能為了賣弄技巧而寫協奏曲，我非另想別的東西不可。」因此，這首作品與當時代著重華麗效果的協奏曲作品迥然不同，別具挑戰的更是需要處理音色的細緻與張力。

第一樂章，深情款款的快板（Allegro Affettuoso），A 小調，4/4 拍子，奏鳴曲形式。強烈有勁而短小的序奏，是在管弦樂和弦之後，由鋼琴節奏化地奏出，接著木管奏出了柔和的浪漫性第一主題，鋼琴將它重覆一次，就在鋼琴裝飾之中，管弦樂奏出了將在這一樂章出現好幾次的重要樂句。這個樂句當然是由來於第一主題，它慢慢增強，最後由鋼琴承接。此後，鋼琴奏出第一主題，豎笛又將它承接。這是 C 大調，雖然這相當於古典性的第二主題，但是在音型上，卻與第一主題並無明顯的差別。這就是這個樂章所以被認為沒有普通的如歌唱似的（cantabile）第二主題的原因了。這在鋼琴優美地纏繞之下，由雙簧管與其他木管樂器來進行，等於是一種第一主題的發展。樂曲以總奏強有力地呈示主題的動機之後，循例進入發展部。

於是，接在這段總奏之後，樂曲將速度減慢至充滿了感情行板（Andante espressivo），以降 A 大調，一面優美地應答鋼琴與豎笛，一面變化主題來進展。這是充滿了舒曼深情的抒情性部分。於是突然地，像是有意破壞這一氣氛似的，由鋼琴出現了樂曲開頭的律動性序奏一樣的曲趣，鋼琴與管弦樂黏著這個音型，一來一往地進行。當鋼琴下降的時候，由長笛與鋼琴以 G 大調出現第一主題的變化型，並一次又一次地進行轉發展部第一、第二主題素材在 G 小調，造出柔和溫馨的氣氛。接

著木管以 A 小調明晰的奏出了第一主題，樂曲便進入再現部。以下大體上遵照呈示部順序進行，然後於第二主題之前，由鋼琴獨奏把樂曲轉為 A 大調。其次經過第二主題的再現以及其處理之後，逐漸提高氣氛，至其頂點即進入花奏（cadenza）部分。此技巧化的花奏，以顫音藉拍子引進管弦樂，並邁向結尾。用此拍子處理主題，最後以積疊（stretta）方式催促，並擴大主題，在鋼琴以上升琶音，強有力而華麗地結束本樂章。

唐維汝：《雕刻之聲》給鋼琴與管弦樂團

Wynna Thang: “Sculpted in Sound” for Piano and Orchestra

此曲為 C 小調，大致採奏鳴曲式，導奏為第一主題的縮影，為整首曲子的發展奠定基調，並貫穿全曲成為統一的關鍵。此曲特別為東華大學交響樂團現有的編制量身製作，而非傳統的鋼琴協奏曲樂團編制。

選擇鋼琴作為主奏樂器，乃因鋼琴為作曲者主修樂器，更被譽為「樂器之王」，能充分展現其多樣表現力。此外，東華大學交響樂團的低音樂器較為缺乏，鋼琴的加入有助於豐富樂曲的音響層次。本曲以“在聲音中雕刻”為核心理念，結合了傳統與近代手法，透過節奏與和聲的設計，如雕刻刀般構築出旋律的輪廓。

呈示部的第一主題由鋼琴獨奏與定音鼓引出，展現強烈的節奏感與戲劇性，並以小調營造深刻的張力。

第二主題則由鋼琴引入，轉至遠系調 D 大調，以優美的旋律呈現，與第一主題形成鮮明的對比，帶來抒情且明亮的音樂氛圍。

發展部第一、第二主題素材在 G 小調依序引入，接著在鋼琴獨奏部分運用了類賦格（Fugato）的創作手法，形成一種「第三主題」的錯覺。實際上，這一段的動機源於第一主題到第二主題過渡樂段中的小七度音程（m.91），以及第一主題的部分動機。鋼琴與樂團在此段呈現出豐富的聲音互動，使樂曲的張力與層次感進一步提升。裝飾奏在再現部之前，將 G 小調逐步轉回 C 小調。隨後，再現部用更快的速度展開，以新風貌呈現第一與第二主題，並逐步引導音樂走向輝煌結尾。

伯恩斯坦：紙醉金迷 選自歌劇《康蒂德》

Leonard Bernstein: “Glitter And Be Gay” from *Candide*

此歌劇由角色 Cunegonde 演唱，Cunegonde 是主角康蒂德的愛人，她在戰爭中被俘虜並被迫成為巴黎的一名交際花，過著奢華卻屈辱的生活。在《Glitter and Be Gay》此曲中，Cunegonde 表達了她對現狀的矛盾心情。她一方面享受著奢華的生活，另一方面卻為自己的墮落感到羞恥。她被迫扮演一個光鮮亮麗的角色，儘管內心痛苦；她形容自己像被困在金色的籠子裡，無法逃脫。她質疑這些奢華的珠寶是否能彌補她失去的尊嚴和純潔。儘管內心痛苦，她決定表現得光彩照人，掩飾自己的悲傷。

貝里尼：他那溫柔的聲音 選自歌劇《清教徒》

Vincenzo Bellini: “*O rendetemi la speme...Qui la voce*” from *I Puritani*

這段詠嘆調由女主角 Elvira 演唱，表達了她在愛情中的痛苦和絕望。在這段詠嘆調中，Elvira 因為誤以為她的愛人 Arturo 背叛了她而陷入瘋狂，她請求恢復她的希望，回憶起 Arturo 溫柔的聲音，並表達了她對他的深情和渴望。她的情感在音樂中得到了充分的展現，充滿了悲傷和絕望。

這段詠嘆調由女主角 Elvira 演唱，表達了她在愛情中的痛苦和絕望。在這段詠嘆調中，Elvira 因為誤以為她的愛人 Arturo 背叛了她而陷入瘋狂，她請求恢復她的希望，回憶起 Arturo 溫柔的聲音，並表達了她對他的深情和渴望。她的情感在音樂中得到了充分的展現，充滿了悲傷和絕望。

恩奈斯古：羅馬尼亞狂想曲，作品十一之一（賴瑞·艾德勒 版本，何家健 編曲）

George Enescu: *Romanian Rhapsody, Op.11, No.1* (Larry Adler's version, score arrangements by Ho Kah Kean)

《羅馬尼亞狂想曲》（共兩部）是喬治·恩奈斯古的早期作品，這兩部狂想曲分別創作於 1901 和 1902 年，並列作品第 11 號。《羅馬尼亞狂想曲》在羅馬尼亞音樂史上的地位，正如李斯特的著名鋼琴作品《匈牙利狂想曲》在匈牙利音樂史上的地位一樣，第一次以完美的藝術形式顯示出羅馬尼亞民間音樂之豐富多彩。

《第 1 號羅馬尼亞狂想曲》(Romanian Rhapsody No.1)是經常被演奏的，而且它肯定算得上是不朽的音樂會經典曲目了。樂曲從一個相對緩慢的安詳而悠揚的思鄉曲調開始，越演奏越快，逐漸達到白熱化的狂歡境界，那如火如荼的由小提琴帶動起來的霍拉舞節奏和民歌曲調，聽來令人極度興奮。

該作品是作曲家懷著深情厚誼對祖國的歌頌，曲調都取自於羅馬尼亞民間音樂的語匯，最初的部分是對祖國美景的描寫，單簧管和雙簧管的呼應充滿了田園氣息，如同清晨的農田，一片寂靜，有涓涓溪流，只有鳥兒的歡鳴。

維尼奧夫斯基：D小調第二號小提琴協奏曲，作品二十二，

第三樂章：熱情的快板-中庸的快板(吉普賽風格)

Henryk Wieniawski: Concerto for Violin and Orchestra No. 2 in D minor, Op. 22

III. Allegro con fuoco – Allegro moderato (à la Zingara)

此首協奏曲是維尼奧夫斯基的代表作之一，充滿了激情和技巧挑戰。本樂章充滿了快速的節奏和炙熱的情感，強烈的動感和活力貫穿整個樂章。樂章一開始，小提琴以快速的主題開場，節奏充滿跳躍與切分音，呈現出急促且有力度的音樂語言，為整個樂章奠定基調。隨後，小提琴展開一系列華麗的技巧展示，包括雙音、快速的弓法和華美的裝飾音，展現出小提琴演奏的極致技巧與音樂性。

維尼奧夫斯基運用了多樣的技巧，如快速弓法、和泛音，不僅豐富了音色，還讓演奏者展示了小提琴的寬廣表現力。樂章中，管弦樂隊與小提琴之間的互動也非常活躍，經常出現小提琴與管弦樂隊的呼應和對話，增添了音樂的張力和動感。管弦樂隊在此樂章中不僅提供了和聲支持，還以強烈的節奏驅動音樂，並在關鍵時刻與小提琴部分進行呼應，使音樂情緒更加激昂。

在結構上，這一樂章常常以快速的主題進行發展，並且進行調性上的變化，這些變化增添了音樂的不穩定感和動態性。樂章的中段通常會轉為較為抒情的旋律，這段對比性的樂段讓整體音樂更加豐富，並為演奏者提供了展示情感深度的機會，之後又會回到原本激情四射的主題。這一樂章對小提琴演奏者的技術要求極高，不僅需要快速的弓法和精準的音準，還要在表現火熱情感的同時保持音樂的流暢性和技術的完美。無論在音樂性還是在技術上，都對演奏者提出了巨大的挑戰。

以小提琴與低音提琴的編制演奏，則帶來富有巴洛克意象的對位筆觸，饒富融合之興。

莫札特：C大調第四十一號交響曲「朱彼得」，作品五百五十一

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, KV. 551 “Jupiter”

- I. 活潑的快板 (Allegro vivace)
- II. 如歌的行板 (Andante cantabile)
- III. 小步舞曲：稍快板 Menuetto: (Allegretto)
- IV. 很快的快板 (Molto allegro)

莫札特的第 41 號交響曲，通常被稱為“朱彼得”（Jupiter），是他的最後一部交響曲，創作於 1788 年。這部交響曲被普遍認為是莫札特交響曲作品的巔峰之一，展現了他超凡的作曲技巧和深邃的音樂表達。

這部交響曲由四個樂章組成，各樂章的特色如下：

第一樂章：快速（Allegro vivace）

第一樂章是充滿活力的快板，展現出強烈的對比和多樣化的旋律，開始時的主題立即吸引聽眾的注意，並且伴隨著富有動感的節奏。

第二樂章：慢板（Andante cantabile）

這個樂章的旋律柔和優美，展現了莫札特對旋律創作的天賦。樂曲的情感深邃，令人沉醉，呈現出一種寧靜和抒情的氛圍。

第三樂章：小步舞曲（Menuetto）

這個樂章帶有典雅的舞曲風格，配以一個幽默的三拍子節奏，顯示出莫札特的輕鬆和風趣。小步舞曲的中間部分（Trio）則增添了和聲上的豐富性。

第四樂章：急板（Allegro assai）

結尾樂章以壯麗而激動人心的快板展開，包含了多種主題的對話和變化。特別的是，這個樂章中出現了多聲部的對位，顯示出莫札特的對音樂結構的精妙掌握。

此首交響曲最具特色的地方在於其和聲的對位技術和主題的變化。特別是在第四樂章中，莫札特巧妙地將多個主題結合在一起，形成了恢宏的音樂結構，讓感受到音樂的層次感和豐富性。此外，這部作品的結尾以強烈的和聲和激昂的節奏收尾，給人留下深刻的印象。

莫札特第 41 號交響曲不僅是技術的展示，更是情感的表達，體現了莫札特音樂的精髓。它的結構、旋律和和聲相互交織，呈現出一幅音樂的畫卷，讓人沉醉於其中。在古典音樂的歷史上，這部作品佔據著重要地位，至今仍然是一件經典的交響曲作品。