

蕭邦之夜

2018陳泰成鋼琴獨奏會

日期：2018.11.17(星期六)

下午7:30-9:30(7:00入場)

地點：慈濟大學和敬樓B106演藝廳

主辦單位：佛教慈濟大學、花蓮慈濟醫院

協辦單位：慈濟大學附屬高級中學、國立花蓮高級中學音樂班、
花蓮縣立花崗國中藝才班、花蓮縣立明義國小藝才班

陳泰成簡介

「具有高度的音樂性及清晰的個人風格，他的演奏帶給我極大的喜悅。」多年前，當代德國鋼琴大師Wilhelm Kempff 即對鋼琴家陳泰成的琴藝倍加讚賞。陳泰成是台灣出生早期留歐之鋼琴演奏家，也是我國第一位獲得國立維也納音樂學院「鋼琴演奏家文憑」的人；後轉往美國，復為國人第一位獲得紐約茱麗亞學院音樂藝術博士者，曾在維也納及紐約國際大賽中得獎，他的演奏並經由電視向世界各地轉播。

陳泰成出生於台灣，自幼即展現非凡之音樂才華。九歲時，在台北市不分齡鋼琴比賽中榮獲冠軍；十一歲，復於扶輪社所主辦之全國第一屆音樂比賽中奪魁；是年，與台灣省立交響樂團合作演出鋼琴協奏曲，於台灣巡迴演出，這對民國五十年代音樂甚為貧脊的台灣而言，的確造成相當地轟動。從當時起，他就開始活躍於台北各個舞台及電視台攝影棚。十二歲，應邀至菲律賓演出，跨出其國際舞台之第一步。

十五歲，考入國立維也納音樂學院，未滿二十歲便在全體評審一致給予「最優異演奏」之殊榮下畢業於該校，並受頒奧地利教育部之獎狀。在這群英匯集之地，他以驚人的實力蘄露頭角，先後獲得「史蒂潘諾夫」、「維也納國際音樂節」比賽大獎。維也納名師Bruno Seidlhofer 稱其為：「我最好的學生之一。」，並形容他：「具有高度的天份：即燦爛的技巧及優異的音樂性。他明智、生動的彈奏交織著精緻微妙的觸鍵，使他的詮釋深具滲透力；尤其他對風格之深刻感受力，更使他將這些優點適切地發揮出來。」的確，要在音樂上兼俱技巧、音樂性、敏銳的聽覺及清晰的風格是非常難能可貴的，無怪乎維也納新聞報評論其演奏：「清新、扣人心弦而生動的演出，從他彈第一個音起，就令人側耳傾聽。」

其後，陳泰成轉往紐約，就讀於茱麗亞音樂學院。他以精湛的琴藝贏得「吉娜·巴考爾」鋼琴比賽，獲頒茱麗亞音樂學院全額獎學金，並贏得校內協奏曲比賽，與茱麗亞愛樂管絃樂團在林肯中心合作演出。同時，復以最高分獲選紐約「國際藝術家比賽」，且於卡內基獨奏廳演出了一場極為成功的音樂會，紐約時報讚揚其演奏：「---結合流暢的技巧和充沛的推動力，是場令人振奮的演出！」

陳泰成的演奏足跡遍及全球四大洲，包括奧地利、德國、芬蘭、俄羅斯、美國、加拿大、哥斯大黎加、中國、日本、台灣、香港、菲律賓、澳洲等國，其中包含了著名的「維也納愛樂廳」、「維也納音樂廳」，以及「紐約林肯中心」及「卡內基演奏廳」等。

陳泰成曾任教於國立台北藝術大學(原國立藝術學院)，門下多位學生在國內及國際比賽中榮獲獎項。退休後定居美國加州，除演出外，亦多次受聘為台美兩地之國際鋼琴比賽評審及各地之大師班。今夏甫受邀參加廈門大學國際鋼琴藝術節擔任獨奏會及協奏曲之演出，並應河內國際鋼琴藝術節總監鄧泰山邀請，任藝術節大師班授課教授。目前莫扎特與舒伯特鋼琴專輯已陸續出版。

曲 目

蕭邦 Frédéric Chopin (1810-1849)

圓舞曲 Waltzes

F Minor, Op. 70 No. 2

D Flat Major, Op. 70 No. 3

A Flat Major, Op. 42

即興曲 Impromptus

No. 2 in F Sharp Major, Op. 36

No. 3 in G Flat Major, Op. 51

夜曲 Nocturnes

E Flat Major, Op. 55 No. 2

B Major, Op. 62 No. 1

談諧曲 Scherzo

No. 4 in E Major, Op. 54

中場休息

馬厝卡舞曲 Mazurkas

C Major, Op. 24 No. 2

C Major, Op. 56 No. 2

A Flat Major, Op. 59 No. 2

C Sharp Minor, Op. 63 No. 3

船歌 Barcarolle

F Sharp Major, Op. 60

敘事曲 Ballade

No. 4 in F Minor, Op. 52

鋼琴詩人蕭邦（1810-1849）

不似一般的認知，即一個大作曲家的作品必須涵蓋各種類型，包括管弦樂、歌劇、室內樂，而蕭邦一生只寫作與鋼琴有關的作品，除了少數的器樂曲及波蘭歌曲外，蕭邦終其一生獨獨鍾情於鋼琴樂曲創作。歌唱般優美的旋律，豐富的調性與和聲，使蕭邦成為最受聽眾喜愛的作曲家之一。

蕭邦1810年3月1日出生於波蘭華沙近郊。父親為法國人，出生微寒，十六歲便離鄉背井來到波蘭，一方面逃避法國革命軍的徵兵，另一方面，也希望能尋找更好的機會。起初他在一家煙草公司當書記，後來參軍，當上了隊長；後轉到學校教授法文，並娶了一個受到良好教育的波蘭女孩為妻。由於社會地位的提升，並對波蘭這個新國家的認同，此後終身定居於波蘭並完全斷絕了與家鄉的聯繫。這導致了蕭邦在情感上是完完全全的波蘭人，並對這個國家有著至死不渝的忠貞。

蕭邦小時候受到良好的教育，六歲即能寫詩；酷愛即興奏的他，七歲時已經為樂隊寫了一首進行曲，八歲公開演出鋼琴協奏曲，被視為莫扎特的繼承者。十五歲時，因御前演出，獲得俄國沙皇贈與一只鑽石戒指。十六歲，他進入華沙音樂院學習樂理及作曲；雖然在那裡他接觸到各類型的器樂寫作，包括管弦樂、室內樂，但顯然地，蕭邦的專長卻仍在鋼琴寫作。三年後，十九歲的蕭邦以優異的成績從音樂院畢業，隨後來到維也納，演出他自己的作品。精湛的琴藝，濃郁的波蘭韻味，加上出神入化的即興奏，都讓維也納的聽眾為之著迷。之後，他回到波蘭，創作了兩首鋼琴協奏曲，而這兩首的第三樂章都取材自波蘭的舞曲。二十歲時，蕭邦在華沙數度公開演出，包括他的兩首鋼琴協奏曲及其他鋼琴與樂團的作品，從此奠定了他在波蘭作曲家和鋼琴家的地位。1830年底，他再次來到維也納，希望能重演一年前的成功，但此時維也納的聽眾對他的新鮮感已經消退，他只好計劃轉往倫敦尋求發展。前往倫敦的旅途中，他在巴黎作了停留，卻沒想到，這一停留，就讓他永遠定居巴黎了！

他在1831年抵達巴黎，數個月後在巴黎首次演出即受到極大的讚賞。在此，他結識了眾多當代最著名的作曲家、文學家，欣賞了包括歌劇在內的傑出作品，同時也幸運地得到富豪們的支助，並成為大家競相追逐的鋼琴教師。他在巴黎周旋於貴族之間，並和文藝界、音樂界交好；他的作品也很容易找到出版商出版以賺取稿費，但蕭邦終其一生最重要的經濟支柱是他的教學。當時他是歐洲索費最高的名師，而他的學生當中大部分為貴族或名門淑女。絢麗的演奏家生涯對他的性格與身體狀況都並不合適，他有幸能以教學維生，甚至還能

支助那些因革命而流亡到巴黎的波蘭同胞們。蕭邦優雅的演奏和藉由踏板製造夢幻般的音色，讓他更適合於沙龍的演出；雖然其一生大型公開演出總共只約三十場，但蕭邦的琴藝還是名聞遐邇。

1838年，透過李斯特，他認識了女作家喬治桑，兩人展開近十年的戀情；他與喬治桑及她的兩個孩子共同生活，直至1847年決裂為止。1848年，蕭邦在巴黎舉行了他的最後一場演出；一星期後，由於法國爆發革命，蕭邦轉赴倫敦，在那裡受到了極大的歡迎，並在維多利亞女王御前演出；雖然身體已經非常疲憊，但是蕭邦仍在文學家、藝術家與名人間周旋，過著正常人都會體力透支的生活，遑論長期患有肺癆的蕭邦；同年底，他在倫敦為波蘭難民彈奏了慈善音樂會。頻繁的社交生活使他的身體狀況惡化，回到巴黎後，他已全然無法工作。1849年10月17日，蕭邦在親姐姐和波蘭朋友們的伴隨下與世長辭。

樂曲解說

圓舞曲

圓舞曲，又稱「華爾茲」，起源自德奧鄉村，是一種三拍子的民俗舞曲，男人摟著女人的腰，雙雙不停的旋轉。這樣一種看起來庸俗的舞蹈，在傳入維也納後，竟獲得貴族們的熱愛，他們摒棄了舊時代矯揉造作的宮廷舞蹈「小步舞」，轉而追捧這種男女相擁、剛開始被視為「傷風敗俗」的舞蹈。拿破崙戰爭結束，華爾茲在維也納國際會議（1814-1815）期間，受到各國駐外使節的青睞，圓舞曲從而席捲了整個歐洲。

據信，蕭邦一共寫了至少十七首以上的圓舞曲，而生前只出版了其中的八首。與當時維也納流行的圓舞曲不同的是，蕭邦的圓舞曲並不一定是用來跳舞的，他運用圓舞曲的節奏來抒發內心的情感，也將圓舞曲昇華為高雅的鋼琴演奏曲。

作品70之2號第十二首華爾茲寫於1841年，彼時他正與情人喬治桑在巴黎同居，過著平靜安穩的日子。曲子是簡單的ABAB形式，由F小調轉降A大調，整曲呈現出安詳滿足的意境。

作品70之3號第十三首華爾茲寫作於1829年。當年19歲的蕭邦正墜入情網，愛上了音樂院的聲樂女同學，曲中充滿了溫和婉轉的濃情蜜意。（註：F小調第二號鋼琴協奏曲的慢板樂章，也是出於這時期的手筆。）

作品42號第五首華爾茲寫作於1840年，這可能是蕭邦作品中最適合跳舞的圓舞曲。迴旋曲式，整首曲子燦爛華麗，有著嘉年華的狂歡氣息，最後在熱烈的高潮中結束。

即興曲

隨樂興所至，信手拈來，可以不拘泥於固定曲式，這種自由形式風格相當符合浪漫時期的精神，即興曲也因此十九世紀頗為盛行。

蕭邦的第二首即興曲，寫作於1839年。罕見的用了升F大調，主題在恬靜優美的歌謠中娓娓道來；在經過一段如山谷清脆鐘聲般的連續和弦後，音樂轉為莊嚴的進行曲，雖從極小聲開始，但蘊藏著張力，隨後發展成激昂的宣誓。激情過後，主題以F大調變奏的形態再現，蕭邦隨後巧妙地運用了一個變化和弦，將主題帶回升F大調；再次出現的主題由三連音的伴奏形式將主題旋律轉

化為陣陣波瀾，進而導入下一段高音部一系列花腔音群，行雲流水般的樂思上升至最高音域，宛如天際間繁星閃爍，最後音樂在山谷鐘聲再現後終止。

第三首即興曲是蕭邦四首即興曲中的最後一首，作於1842年，比第四首晚七年完成（第四首幻想即興曲因在蕭邦生前並未出版，所以後來被編輯為第四首）。相較於第四首在寫作手法上的相對單純，第三首在和聲及聲部處理上就顯得繁複得多，每次主題再現時總會有微妙的變化，顯然在難度上高出許多，也較少被演奏。降G大調，蕭邦在曲首標示「Vivace」，生動活潑的意思。八分音符貫穿全曲，有如插著翅膀在空中翱翔。中段，由降G大調轉到降E小調，主旋律轉由低音部唱出，優美的旋律帶著濃郁、深沉的詩意。之後回到A段結束，整首曲子洋溢著歡愉的氣氛。

夜曲

蕭邦一生共寫了二十一首夜曲，廣為世人喜愛。他雖不是夜曲的首創者，但絕對是它的佼佼者。夜曲通常具有沉思、憂鬱的特質，高音部為歌唱式優美的旋律，而低音部則為分解和弦的伴奏。蕭邦在夜曲的寫作上，明顯地受到當時意大利歌劇美聲唱法bel canto（一種輕聲，帶著裝飾的花腔唱法）的影響。

作品55之2號第十六首寫作於1843年，是相當獨特的夜曲；不同於一般夜曲總以沉靜優美的旋律開始，此首夜曲始於一大聲長音，接下來是滿腔熱切的情感傾瀉而出，間或夾雜著深深地懇求及些許地盼望。左手的伴奏加了許多和聲外音，儼然已成了另一個獨立的旋律，與右手高音部旋律相互交錯，時而中間穿插了另一個中音部，而這些聲部的糾結，在此適切地描繪出蕭邦內心的衝突與掙扎。結尾飄忽的音群好似看破了人生，最後在嘆息聲中結束。

作品62之1號第十七首夜曲寫作於1846年，也是他與情人喬治桑決裂的前一年，這時他與喬治桑的齟齬已經大大地影響了他的生活，他抱怨再也沒有靈感寫作了！而事實上，年僅三十六歲的蕭邦，也的確邁入了創作的最後階段，距離他的人生終點也只剩三年的光陰。

音樂由一串撥弦般的琶音開始，接著是深情款款的歌曲。如同蕭邦晚期的許多作品，這首曲子也有著繁複的聲部進行。中段速度稍緩，右手單音的旋律，給人一種落寞的感覺，而左手的切分音型似乎欲言又止。當主題回到再現時，主題旋律以顫音的形態出現，淒涼悲傷的感覺，似乎道盡了人生的飄渺與虛無。

談諧曲

談諧曲起源於巴洛克時期，早期為複拍子；在古典時期轉變為三拍子，快速活潑的談諧曲有時取代原先的小步舞曲，用於交響曲或奏鳴曲的第三或第二樂章。到了浪漫時期，談諧曲則發展成為單獨呈現的樂曲形式。

蕭邦一共寫了四首談諧曲，其中第四號是唯一一首大調談諧曲，寫作於1842年。這首曲子整體來說，分為快速的前後兩大段，中間穿插了一段較為緩和的優美波蘭歌謠。

談諧曲為快速三拍子，若以一小節作為一拍而言，蕭邦在此曲中經常在弱拍上，如第二拍或第四拍，加上重音，造成意想不到的驚奇效果。既是談諧曲，望文生義，蕭邦用著節奏上這種不規律性，製造了特殊的趣味與幽默感，並伴隨著一連串快速跳躍的和弦音群，營造了如銀鈴般的笑聲。中段的波蘭民謠，旋律重複了三次，而每次蕭邦都用了不同的伴奏形態，讓樂曲能同中求異。回到A段，氣氛更為熱烈。結尾，蕭邦用了比之前更長串的笑聲，整首曲子在歡樂的氛圍中結束。

馬厝卡舞曲

Mazurka 這個字源自波蘭最大省份「Mazowieckie」的波蘭語（首都華沙也位於此省），而這一帶的民間舞蹈，人們就統稱為「**Mazurka**」。波蘭是蕭邦成長的故鄉，也是他日夜思念的母國，由於俄國的武力佔領，使他不願再返回故鄉，但他在創作上大量使用波蘭的音樂題材，來表達他對故鄉的思念情懷。

蕭邦在短暫三十九年的生命裡，從十四歲開始共譜寫了五十九首馬厝卡舞曲，這些三拍子的民俗舞曲，大都短小精緻。事實上，**Mazurka**是這些波蘭民俗舞曲的總稱，它包含**Mazur**，**Oberek**，**Kujawiak** 及其他數種舞曲，而它們的風格，節奏均不同，有快有慢，各有特色。雖然同為三拍子，但不似圓舞曲般重拍總在第一拍上，馬厝卡舞曲的重拍也會落在第二拍或第三拍上；它的三拍子並不一定是均等的三拍子，在重音之前經常會稍微停頓一下，這可以配合舞者有足夠的時間跳躍並落下。傳統的馬厝卡舞曲是用風笛伴奏，吹奏主音或兼五度音的持續長音，所以在蕭邦的曲子裡也會出現模仿風笛的持續長音。旋律方面，除了大小調，蕭邦也運用了教會調式，加之混合多種馬厝卡特有的節奏形態，使得馬厝卡有別於其他類別的曲風，飄著濃郁的波蘭民俗風味。

作品24號第十五首C大調馬厝卡舞曲，寫作於1834-35年間。開始左手的平行五度，應是模仿波蘭傳統的伴奏樂器。整曲洋溢著青春歡樂的氣息。比較

特殊的是，他在第二主題用了Lydian教會調式來取代一般的大小調。中段為降D大調，由高音部與低音部先後奏出主旋律。

作品56之2號第三十四首C大調馬厝卡舞曲，寫作於1843年，一開始空洞的五度和弦，可能是風笛，也可能是一種能夠持續奏出五度音的弦樂器。整曲呈現出鄉村農民們歡樂的景象。第二段由神氣的男聲與嫵媚的女聲對唱，自由自在、無拘無束。之後回到A段的農村舞曲結束。

作品59之2號第三十七首降A大調馬厝卡舞曲，寫作於1845年。委婉輕快的主題，洋溢著歡欣的心情。主題數度出現，每次都不盡相同，和聲也更為豐富，這在蕭邦晚期的作品中時常出現。中段較為輕聲，快樂而又帶著某種期待。回到A段主題後，在一段輕聲的花腔引領下逐漸遠去。

作品63之3號第四十一首升C小調馬厝卡舞曲，寫作於1846年，這是他與喬治桑分手的前一年。開頭的主旋律，間歇地夾著休止符，有如試探性地開始。整曲帶著憂鬱的氣氛，結尾主題以卡農（輪唱）的形態再現，最後悲憤以終。

船歌

Barcarolle 這個字源於意大利文Barca「船」。在著名的意大利水都威尼斯，船夫們一面划著他們稱之為Gondola的小船，一面唱著當地民歌，愜意而浪漫。十九世紀作曲家們喜愛用這個題材來作曲，一時蔚為風尚。通常是採用6/8或12/8拍子，因為這種3拍一組的音型，很適合描寫流動的波浪。事實上，蕭邦從未去過意大利，然而由當時流行的意大利歌劇選曲中，他應該對船歌已經相當熟悉了！

這是他所創作的唯一一首船歌，寫於1846年，是他去世前三年，屬於他的晚期作品。音樂開始的三小節導奏，宛如船夫引聲高歌，之後左手開始彈奏出水波的流動，基本上，船歌的特色就在於這流水聲貫穿全曲。晚期的蕭邦作品較為繁複，此曲高音的旋律經常為三度或六度、甚至八度，加強了旋律的和聲感。中段轉到A大調，可以感受到左手的水流變為緩和，如同船在陣陣漣漪上輕輕搖曳，呈現出較為平靜溫柔的畫面。但很快地，水流逐漸轉強至波瀾起伏，右手旋律也加強為八度和弦，情緒隨之更加亢奮；在進入一段低沉內省的間奏，緊接著一段夢幻般甜美的旋律後，音樂再次回到A段。但此次左手的水流改用八度和弦呈現，猶如掀起波濤巨浪；激情過後，接下來出現多聲部的熱情對唱。之後海面趨於平靜，可音樂卻在輕柔的音群中，陡地漸強並墜落至最低音域，最終在強音中倏然終止。

敘事曲

Ballade起源於法國，原是一種特殊押韻的敘事詩，配合著舞蹈的歌謠，內容可以是中古世紀的英雄史蹟，也可以是虛構的浪漫故事。敘事詩後來成為法國重要的詩歌形式，由遊唱詩人吟唱，而後演變為只歌不舞。蕭邦是第一位以這個名稱來寫作長篇幅戲劇性器樂曲的作曲家；據聞，他是受到當代波蘭浪漫詩人Adam Mickiewicz詩作的靈感啟發而作。

如同即興曲與詠嘆曲，蕭邦一生共寫了四首敘事曲。第四首敘事曲創作於1842年，但到底是源於哪一篇詩作，仍存在爭議。一般較普遍的說法是描述三兄弟的故事：某族長派三個兒子到遠方尋寶，多年未歸，族人都認為他們已死去；沒想到有一天，三兄弟突然出現，還帶著大批寶藏和波蘭妻子們返鄉。但是，第四號敘事曲悲劇的色彩與此故事喜劇收場之詩文並無契合之處，很難讓人信服。如果一定要說，樂曲是受某個詩作影響的話，倒是一般認為是第三首敘事曲的詩作「水妖」，反倒和第四首敘事曲有較神似之處：一年輕男子在森林湖畔邂逅一名美少女，雙雙墜入情網；離去前，少女要求男子立下誓言，不再愛上其他女子，男子立即起誓。但男子之後在遇見另一位美女時，卻又點燃愛苗；此時這位美女突然化身為原先那位少女，原來這兩位美女都是湖底水妖的化身。她憤怒的指責他違背誓言，隨即捲起浪花，將男子捲入湖底。

音樂在晨曦中的樹林間，伴隨著遠處的鐘聲拉開了序幕；寧靜的第一主題出現，幽幽地展開一個動聽的故事；中間穿插了一段左手低音部的八度旋律，似乎隱藏著某種神秘；再次回到原來的主題時，隨著音量及和聲的逐漸加重加厚，音樂變得更加熱情，而後在一串快速音群下導入第二主題。輕聲細語，第二主題在寧靜中展開，開始有如詠嘆調，慢慢發展成歡欣的舞蹈，後轉變為炙熱的激情。序奏再度出現，在夢幻般的花腔中回到主題。此次第一主題以卡農(輪奏)的形式呈現，聲部重疊糾纏，由迷惘中逐漸甦醒。隨著速度地加快，再次進入第二主題，並愈加激烈，最後音樂在一連串猛烈的和弦過後倏然終止。從遙遠處傳來五聲鐘響，在可怕的寂靜之後，突然響起狂暴的音群，好似掀起憤怒的火焰以及洶湧的湖水，最終音樂由鋼琴最低音域飆至最高音域復墜落最低音域，彷彿將一切都捲入了深沉的湖底，並在強音中結束。

(陳泰成、葉毓真撰稿)