

Wei Wuying
International Music Festival
衛武營國際音樂節

衛武營國際音樂節藝術總監 陳銀淑 | 藝術顧問 馬里斯·戈托尼

梁仁模小提琴獨奏會

《聽。感》

2025.4.13 Sun. 14:30

衛武營音樂廳

節目全長約 102 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

帕格尼尼：〈心如止水〉變奏曲

帕格尼尼：二十四首小提琴隨想曲，第一首

薩爾瓦托雷・夏里諾：六首小提琴隨想曲，第一首（臺灣首演）

帕格尼尼：二十四首小提琴隨想曲，第六首

薩爾瓦托雷・夏里諾：六首小提琴隨想曲，第二首（臺灣首演）

帕格尼尼：二十四首小提琴隨想曲，第二十四首

舒伯特：b 小調華麗輪旋曲

----- 中場休息 -----

奧古絲塔・里德・托瑪斯：〈隨想曲〉（臺灣首演）

奧古絲塔・里德・托瑪斯：〈湧〉（臺灣首演）

法朗克：A 大調小提琴奏鳴曲

藝高膽大的義式傳統

小提琴家帕格尼尼演奏技巧高超，大文豪歌德曾形容：「像流星一樣擊中我，但我完全無法解開他的奧秘。」而他高瘦的身形與碩大的手，也讓後人推測可能患有「馬凡氏症候群」。不過除了這些神祕面向，我們還是能從他的師承，看見天才如何誕生。

1782 年出生於義北的熱那亞，七歲時由父親啟蒙小提琴，隨後和佩爾與吉瑞替學習演奏與作曲；由於佩爾在當時以歌劇創作著稱，帕格尼尼很可能就是從這時開始著重器樂的歌唱性。他曾說：「史特拉第瓦里只使用夜鶯歌唱過的樹木（製琴）。」他也喜愛用滑音接續兩音，模仿聲樂的表現。

這樣的「歌唱」特色，清楚反映在 1824 年創作的〈心如止水〉變奏曲中。樂曲主題來自同代作曲家佩西耶羅的歌劇《難以贏得的愛》。其中第二幕的二重唱〈心如止水〉，由磨坊主女兒蕾切莉娜先後和男爵與公證人唱出，表達她被三位男士追求的煩惱。樂曲旋律輕巧、簡潔，充滿純真性格，貝多芬曾以此創作一首給鋼琴的六段變奏曲。

帕格尼尼的版本從自由的展技前奏開始，豐富的半音變化讓樂思保持強大張力。接續的主題以左手撥絃配合清晰旋律，簡單形式呼應二重唱發生的田園場景。第一變奏充滿跳動和弦，用一人營造樂團般的氣勢；第二變奏讓主旋律穿插在快速音群間，如同當時鋼琴家喜愛的音響；第三變奏為泛音和實音的趣味對話；第四變奏採用左右手輪流撥奏，流露獨創技巧；第五變奏延續第二變奏的概念，且更加盛大；第六變奏轉到小調，且被指定用最厚實的 G 弦演奏；第七變奏採用快速的跨絃技巧，最終迎接燦爛結尾。

至於他最膾炙人口的**二十四首小提琴隨想曲**，則流露出他受到前輩洛卡泰利影響。洛卡泰利是巴洛克炫技名家，他曾寫下 12 首協奏曲，集結為作品三《小提琴的藝術》。每一首的第一與第三樂章，都附有他譜寫的高難度裝飾奏（與當時的即興習慣迥異）。

延續前輩企圖，帕格尼尼第一首隨想曲即以洛卡泰利第四號第一樂章的裝飾奏為基礎發展。此曲需要演奏者以穩定的拋弓技巧，演奏如火花般的分解和弦，中後段更頻繁加入三度雙音音型，更增樂曲的刺激感。第六首隨想曲則試圖挖掘小提琴憂鬱、感傷的一面：音樂從頭至尾皆以震音技巧貫穿，快速地來回的音型，彷彿是深夜裡的冷風，不斷襲上獨奏者；隨著寒意更深，和聲音域也越來越寬，帶出樂曲最強烈的痛苦；最後則抵達高了八度的再現，抒發讓人心碎的孤獨。

第二十四首隨想曲最為大家熟知，在詼諧、帶著邪氣的主題後，共有十一段變奏：第一與第二變奏分別使用飛頓弓和連弓表現小提琴的靈巧；第三變奏採用八度進行，音樂變得沉重；第四變奏跳到高音域盤旋，彷彿尖笑聲；第五到第六變奏，先以高低對話的方式醞釀氣勢，隨後採用三度與十度雙音，表達雄辯性格；第七變奏以切分節奏與快速音域變換，帶出鬼火般的飄動場景；第八變奏為連續的穩定和弦，與前一段形成反差；第九與第十分別以左手撥絃和超高音域帶出奇特音響；第十一變奏從小調轉至大調，彷彿戰勝險阻。

帕格尼尼二十四首隨想曲儼然為演奏者豎立了高牆，但過了 150 多年後，同樣來自義大利的夏里諾，還想從這個基礎上，再拓展小提琴的可能，最後於 1976 年完成**六首小提琴隨想曲**。

夏里諾熱衷於開發樂器的非典型聲響，並著重探尋聽者與作品的關係。他在接受紐約《布魯克林鐵道》雜誌專訪時，就曾表示自己並不在意作品裡聲響與聲響的連結，而是更關注演奏聲響與環境之間發生的作用。

為了達到最理想的呈現，他的作品雖然帶有「機遇」概念，卻採用鉅細靡遺的記譜法，以確定「新音色」的音高、節奏與力度強弱。由於樂譜與音響都非常繁複，研究者稱為「新複雜主義」。

他的第一首隨想曲就像是帕格尼尼第一首隨想曲的翻版，但是音響被「電音化」；此處的音程也不再是傳統琶音，而是數個五度加上時常刻意「不順」的進行，都使演奏者拋弓的難度倍增。第二首和帕格尼尼的第六首一樣，從頭至尾皆以雙音和弦鋪陳，但嘗試創造出空靈、冥想的性格。一方面是透過泛音呈現，音色非常透明，一方面是充滿了顫音的裝飾，持續表現「風」的意象，作曲家更在中段安排越來越急切的樂句，並加上「飛翔」的術語，帶領聽者體會一種「蛻變」的過程。

演奏與創作交會的靈光

舒伯特不僅是鋼琴家，八歲起也開始接受父親指導拉奏小提琴。他在 19 歲時曾寫下四首小提琴奏鳴曲，前面三首為小奏鳴曲，整體風格偏向古典時期的形式：即以鋼琴為主，小提琴為「伴奏」；第四首為「大二重奏」，小提琴與鋼琴的份量都更為平均。至 1826 年創作的 **b 小調華麗輪旋曲**，除了保留二重奏概念，音響上更強調戲劇性效果。

「華麗」風格指的是早期浪漫主義，演奏家以流動音群、震音效果、即興手法等方式，帶出震懾人心的演出。由於舒伯特是受到當時被譽為「帕格尼尼繼任者」的年輕小提琴家斯拉維克委託創作，故不太意外地採用了此風格。

樂曲分成兩大段，第一段為盛大的行板前奏，樂曲先是採用法國序曲式的附點節奏開場，隨後小提琴承接轉化成呢喃般的口吻，並在鋼琴流動的伴奏中，「唱出」不斷轉調的旋律；整體如同外在場景與內在心情的對比。

第二大段為傳統的輪旋曲式（ABACA），A 段開頭兩音欲言又止，讓人想起貝多芬第九號小提琴奏鳴曲《克羅采》的第一主題；接續的音樂則充滿軍樂元素，反映當時維也納的流行。B 段從 b 小調轉至 D 大調，除了繼續前面的熱烈，兩聲部對話也越來越密切、激動，或許在捕捉當時瀰漫於歐陸的革命氛圍；C 段最為柔美，小提琴與鋼琴在此終於達到和諧，給予聽者希望與安慰。

下半場兩首現代樂曲同樣來自作曲家與演奏家的交流。托瑪斯出生於 1964 年，為芝加哥大學作曲教授，也是芝加哥交響樂團至今任期最長的駐團作曲家（1997－2006）。〈**隨想曲**〉創作於 2005 年，是托瑪斯獻給好友潘恩夫婦的結婚禮物。作曲家描述此曲：「充滿熱情和自由；就像爵士樂的即興，強調性格的多變。」作品一共由五個樂句構成，依序持續 20、30、40、110、120 秒，托瑪斯採用了爵士樂裡的「outside」手法（故意使用和聲音之外的「錯音」即興），讓一句變化出下一句，帶出如萬花筒般的多樣性格。

〈**湧**〉是受潘恩委託創作，托瑪斯也把演奏家的特點加入其中：「當我在創作這部作品時，我想到了喝咖啡後或是食糖後的興奮感，以及瑞秋（潘恩名）細緻入微的技巧。」音樂從歇斯底里的和弦，慢慢走向高亢的吟唱，深刻捕捉了都市生活的速度與不安。

用音樂述說回憶

長年在教堂任職管風琴師的法朗克，其即興能力不僅被鋼琴巨星李斯特盛讚，也影響了他的創作方式：他善於將幾個主題持續變形，並讓它們從頭到尾貫穿，使長篇樂曲成為一個整體。這樣的「循環曲式」手法可以追溯到 19 世紀早期，白遼士在《幻想交響曲》中使用的「固定樂想」以及李斯特的「主題變形」技巧，為的是要讓音樂能擁有更清楚的敘事性，呈現浪漫時期熱衷的「標題音樂」。

法朗克的 **A 大調小提琴奏鳴曲** 創作於 1886 年，據大提琴家卡薩爾斯回憶，作曲家最初

無法決定為小提琴還是大提琴而寫，直到聽聞比利時名家易沙意即將結婚，才確定要以這首小提琴曲作為賀禮。

全曲共有四樂章，第一樂章「中庸的稍快板」由鋼琴漂浮的和弦破題，並帶出三度音主題，接著小提琴模仿加入，毫無縫隙地將樂思發展下去，如連綿不絕的幻想。在經過一分多鐘的「綺想」醞釀後，音樂進入寬廣的鋼琴段落，這個第二主題以下行八度帶出，一改前面的幽靜，並預示了第二樂章的不安。法朗克沒有使用傳統的「發展部」鋪陳，而是直接讓樂曲回到開始主題，凸顯「即興」意味，不過鋼琴的音域跳動幅度會變大，渲染出更熾熱的情感。

第二樂章「快板」從鋼琴激動的音群展開，小提琴很快再次模仿出現，匯流成難以壓抑的緊張感。音樂直到再現了第一樂章的主題作為過門時，才稍微緩下，並準備進入飛揚的第二主題。但這段「飛揚」最後會落在深沉的結束段裡，好像回歸到現實的失落。

發展部非常有想像力，一開始是從簡化了第一主題的和弦開始，接著又出現結束段、第二主題等片段，而且彼此快速跳接，充滿對回憶的眷戀。

第三樂章「宣敘調—幻想曲」，小提琴與鋼琴輪流奏出以三度音為素材的獨白，歷經數次轉調後，最終進入充滿半音轉調的迷濛段落。樂章結束前，樂曲會先後出現第二樂章與第一樂章的主題，但都被改變了節奏、速度、甚至調性，彷彿回憶越來越斑駁。

第四樂章「不太快的稍快板」結構為自由的輪旋曲式。A段為相互模仿的「卡農」手法，兩聲部達到之前還未曾出現過的親密感。其餘段落則是由前三個樂章出現的主題脫胎而出，但一切都變得更加明亮，可以感受到過去的一切被昇華；在最後一次A段到來前，音樂轉到燦爛的C大調成就樂曲高潮。

小提琴 | 梁仁模

©Neda Navae

年輕的南韓小提琴家梁仁模以其富有詩意的演奏風格和堅實的技術功底聞名，很快便登上世界最負盛名的舞台，包括即將到來的樂季與紐約愛樂和洛杉磯愛樂合作，以及過去幾季與法國國家管絃樂團、BBC 交響樂團和卡內基音樂廳的演出。

2015 年，梁仁模在義大利熱那亞舉行的第 54 屆帕格尼尼國際小提琴大賽中奪得冠軍，這也是自 2006 年以來該大賽首次頒發首獎。當時的評審團主席路易斯盛讚：「梁仁模是一位直覺敏銳的音樂家，他對帕格尼尼的詮釋細緻且動人。」

2021 年，梁仁模發行了他的第二張專輯《弦樂遺傳學》，由德意志留聲機唱片(DG)發行。他的首張專輯《帕格尼尼：二十四首隨想曲》同樣由 DG 於 2019 年發行，該專輯為他在錦湖藝術館駐館計畫期間的現場錄音。

2022 年，梁仁模榮獲西貝流士國際小提琴大賽首獎，同時並獲選林德伯格委託作品的最佳演奏獎。評審團主席歐拉莫讚賞道：「這位得主的表現令人驚嘆，梁仁模的音樂性與技巧皆極為出色，他的演奏如歌唱般行雲流水，掌握得恰到好處。」

2024/25 樂季以柏林巴洛克獨奏家樂團的亞洲巡演揭開序幕，隨後重返奧盧交響樂團參與普羅高菲夫音樂節。接著將首次與多個重要樂團合作，包括英國皇家愛樂、卡托維茲波蘭國家廣播交響樂團、皇家斯德哥爾摩愛樂管絃樂團、坦佩雷愛樂、德勒斯登愛樂和 BBC 愛樂。他還將在首席指揮梵志登的指揮下，與首爾愛樂於阿布達比演出，並再度與里奇蒙交響樂團和瑞士羅曼德管絃樂團合作。

梁仁模於韓國國立藝術大學師從金南允，隨後在波士頓的新英格蘭音樂學院向傅里德學習，以及於柏林的漢斯・艾斯勒音樂學院師從威特斯。

梁仁模目前所演奏的，是一把來自義大利杜林的瓜達尼尼名琴，這把琴由珍・吳透過小提琴經銷商 J & A Beare 及 Beare 國際小提琴協會，特別借給梁仁模參加西貝流士國際小提琴比賽。

留美近 30 年，受紐約時報、舊金山時報和華盛頓時報推崇「如詩人般的獨特風格和細膩的觸鍵，加上充滿張力的詮釋，是位傑出的音樂家。」王佩瑤活躍於世界各大音樂廳，如：紐約卡內基音樂廳、林肯中心、華府甘迺迪音樂廳、香港文化中心、上海交響樂團音樂廳、北京音樂廳、廣州音樂廳、東京三得利音樂廳等。

畢業於美國寇提斯音樂院和耶魯大學研究所。曾為林肯中心常駐室內樂鋼琴家，於美國主要演奏廳院演出上百場。2006 年起曾受聘擔任紐約大都會歌劇院聲樂指導，所參與製作並發行 DVD 的歌劇《原子彈之父》，於 2012 年 2 月榮獲美國葛萊美最佳歌劇錄音獎。致力於當代音樂推廣，除了委託創作以外，也於國內外受邀發表二十幾首世界首演。曾多次參與跨領域製作，並受邀參與 2020 臺北國際藝術節。

2024 年製作《回望克拉拉》獲台新藝術獎提名。

在地藝文支持夥伴

陳啓川先生文教基金會
Frank C. Chen Cultural & Educational Foundation

衛武營節目線上問卷

更多 2025 衛武營國際音樂節

衛武營當代樂團：聲影《音樂遊戲》

[了解更多](#)

4.17 Thu. 19:30 表演廳

指揮 | 布瑞德·路博曼 / 小提琴 | 張庭碩 / 衛武營當代樂團

衛武營當代樂團：樂舞《美國新章》

[了解更多](#)

4.18 Fri. 19:30 表演廳

指揮 | 布瑞德·路博曼 / 低音管 | 王芃惠 / 衛武營當代樂團

《朗基的鋼琴宇宙》

[了解更多](#)

4.19 Sat. 14:30 音樂廳

鋼琴 | 戴佐·朗基

閉幕音樂會《四種氣質》

[了解更多](#)

4.20 Sun. 14:30 音樂廳

指揮 | 簡文彬 / 鋼琴 | 戴佐·朗基 / 高雄市交響樂團
