

映象荷蘭

拉哈夫·沙尼 & 鹿特丹愛樂管絃樂團

2026.6.12 Fri. 19:30

衛武營音樂廳

節目全長約 110 分鐘，含中場休息 20 分鐘。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

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

荀白克：《昇華之夜》，作品 4

----- 中場休息 -----

馬勒：G 大調第四號交響曲

第一樂章 從容地，不要急躁

第二樂章 以悠閒的動態進行，不要匆忙

第三樂章 安詳地（稍慢板）

第四樂章 十分舒適地

荀白克：《昇華之夜》，作品 4

「我懷了一個孩子，卻不是你的——」這句告白出自德國現代主義詩人德梅爾的《昇華之夜》，描繪一對戀人行走在寒冷幽暗的林間，女子向愛人坦承，在遇見他之前已懷上別人的骨肉。一段靜默沉思後，男子最終選擇以愛消融罪愆，承諾將這份不屬於他的生命視如己出，這讓原本冰封的寒夜因慈悲而得到昇華。

對當時沉溺於帝制餘暉、守舊封閉的維也納社會而言，這首涉及未婚懷孕、性、罪與救贖的詩，簡直就是一顆道德炸彈。然而，25 歲的荀白克接下這枚火藥，以此為靈感創作出他早期的代表作《昇華之夜》。在他後來寫給德梅爾的信中提到：「您的詩作對我的音樂產生了決定性的影響，促使我在抒情氛圍中尋覓一種新的音調。」從 1899 年的弦樂六重奏到 1943 年改編成今日普遍使用的弦樂團版本，《昇華之夜》無疑是作曲家懸掛在心靈上的碑石，銘刻著一路走來為現代音樂打拼的初心。

維也納的「世紀末」

在經歷各式革命後，十九世紀末的巴黎已習慣在廢墟中創建未來，展現藝術的多元生命力；然而，東邊的維也納卻仍禁錮在哈布斯堡王朝的君主體制下，遲緩的政改與高漲的民族主義交織成一種「舊世界正在崩解，但新世界尚未成形」的集體焦慮。在這種矛盾不安中，上世紀散播的理性與進步神話開始動搖。於是，佛洛伊德揭示了理性下的潛意識與欲望，克林姆以裝飾與情色挑戰學院派，德梅爾則以未婚懷孕等禁忌衝擊傳統價值觀。他們對停滯文化的厭惡，鋪墊出現代主義的基石。而荀白克呢？眼見一百餘年的調性系統已臻極限，旋律與和聲對既定調性主音的依附正消磨殆盡，如何超越此束縛？《昇華之夜》正是他這趟探索之旅的起點。

華格納還是布拉姆斯？

在荀白克出生之前，以華格納和布拉姆斯為首的兩大陣營已在維也納的報刊上為了音樂的本質爭論不休——標題音樂還是絕對音樂？荀白克承接了這場紛爭，在《昇華之夜》發展出一套平衡模式來調和兩造的對立：以布拉姆斯式的「發展變奏」構築樂曲的結構邏輯，簡單說，後面的主題幾乎都是從前面發展而來；再以華格納式的半音語彙堆疊出浪漫後期濃烈的激情，傳達詩中的敘事張力。其中雖出現 d 小調與 D 大調，但那僅作為敘事工具，用以標誌女子的痛苦告解和男子的愛與寬容。此外，荀白克也將華格納派引以為傲的交響詩手法運用到布拉姆斯派擅長的室內樂重奏，這種在傳統中融入創新的手法，同樣彰顯在日後的十二音列理念中。

背叛還是傳承？

與其後的無調性或十二音列相比，屬後期浪漫樂派的《昇華之夜》在當代聽眾耳中尚稱舒緩，甚至成為荀白克最受歡迎的作品。然而回溯 1902 年：《昇華之夜》的首演因衝撞傳統的性道德，以及滿溢半音階的前衛聲響而引發抗議和騷亂。觀眾對這種模糊調性界限的感官體驗感到不適，甚至爆發激烈口角。儘管荀白克始終自詡為德奧傳統的延續者，但他那趨向遠離調性的聲響著實令人不安——究竟是擴展還是背叛了傳統？兩者往往僅在一線之隔。

在世紀末保守的維也納人眼裡，沒有大學學歷的荀白克不過是個卑微的猶太人，反對者因他「摧毀了音樂」而對他妖魔化，試想，在那樣的環境中為現代主義挺身而出，需要何等的勇氣與毅力？然而，荀白克始終相信，「總有一天，世人會了解我。」如今，百年過去了，多數聽眾對其名號仍帶有幾分敬畏與疏離。我們衷心企盼，大師所預見的那個理解之日，能在不久的將來如約而至。或許，就從今晚的《昇華之夜》開始！

馬勒：G 大調第四號交響曲

「……菜園裡有鮮美的蘆筍、嫩綠的菜豆，還有任何我們所渴望的一切。滿滿地盛放在盤中，等著我們享用！」豐腴的餐盤，牛羊魚鹿兔肉與美酒悉數上桌。誰能想到這些顯然不怎麼哲學大哉問的生活美景，竟成了馬勒交響曲的核心？！第四號交響曲述說的，不再是質問，而是嚮往！馬勒的前四首交響曲，是他長達十餘年的生死詰問，這場馬拉松式的辯證從第一號諷刺死亡的怪誕；經第二號以復活消弭對死亡的恐懼；到第三號接納死之為自然的永恆循環；第四號，馬勒終與死亡和解——歸於純淨美好的天國。

先從終樂章說起

第四樂章〈天國的生活〉文本源自十九世紀初的德國民謠詩集《少年魔號》，馬勒深受其影響，廣泛運用在前四首交響曲中，故有「魔號四聯劇」之稱。〈天國的生活〉完成於 1892 年，是第四號交響曲最早完成的樂章。馬勒以此為核心往前推演，換言之，前三個樂章皆為了鋪陳這一刻：推開天堂大門，進入其中……。〈天國的生活〉以孩童視角描繪天堂景象，純真而樸實：歌詞一開始便道出天堂的一切是如此喜樂愉悅；接著出現的聖徒與聖經人物，被賦予非常「接地氣」的形象，即便偉大如聖徒也忙於捕魚、牧羊、炊煮等日常。這幅神聖卻充滿生活氣息的畫面，傳達出天堂並非遙不可及的抽象秘境，而是塵世美好事物的極致延伸。〈天國的生活〉將浪漫主義嚮往的「另一個世界」具象化，在那裡我們得以解脫塵世苦痛，進入另一個美好純淨之境。

樂章脈絡

第一樂章以極具辨識度的雪鈴聲開啟，這個動機反覆出現，具有標示結構轉換的功能。樂章整體溫馨舒適，雖偶有轉折，仍不減優雅迷人的氣質。第二樂章帶有戲謔意味，並暗示德國民間傳說中對死神的稱呼——「海恩朋友」；馬勒將獨奏小提琴調高一個全音，滑稽古怪地奏出舞曲，引領靈魂走向另一個世界。第三樂章為溫柔的慢板，馬勒曾言此樂章讓他想起母親的微笑。在寧靜神聖的氛圍中，樂團於近結尾處突然發出 E 大調和弦的轟鳴，宛如天堂大門緩緩開啟，射出道道璀璨陽光，預告天堂調性的到來。末樂章的天堂景象交由女高音獨唱，前四段主要是關於盛宴的物質描述，最後一段「世上根本沒有任何音樂，能與我們的相比」則進入藝術的靈性境界。此刻，音樂轉趨沉靜，當最後一句「萬物在喜悅中甦醒」唱畢，樂團逐漸消散，豎琴的撥奏猶如遠方微弱的鐘聲，低音提琴帶出 ppp 的極弱音，奏出最後一個深沉的長音 E，音樂緩緩消失，進入無聲的永恆……。

天空那抹純一的蔚藍

作為「魔號四聯劇」的完結篇，第四號交響曲跳脫前三部對於生死命題的糾結，轉而聚焦在充滿童稚、純淨的天堂意象，最終歸於永恆寧靜。與前作宏大的編制相比，此曲篇幅顯著縮短，並捨棄了長號與低音號，音色遂變得精緻透亮，完美迴映天國的純真無邪；更開創性地以「管絃樂藝術歌曲」作為交響曲終樂章。

然而，馬勒的創新並未獲得當時聽眾的青睞。1901年的首演成為他職涯中最慘烈的失敗之一；歷經前三首交響曲，聽眾預期的是另一部氣勢滂礴的巨作，不料迎來的卻是篇幅縮短、配器精簡，結尾甚至僅是一首歌詠「天堂有無限美食」的稚氣歌曲。這可激怒了當時的聽眾，輿論指責他故作天真，甚至視其為惡意的玩笑。

在與好友萊希納的談話中，馬勒將這部新創的交響曲比喻成「天空那抹純一的蔚藍」。不論音樂是溫馨、幽默、溫柔、喜樂或空靈，皆是放下一切後才能看見的顏色。而今，我們終於識得那片蔚藍，第四號交響曲也已成爲馬勒最受歡迎的作品之一。

藝術家介紹

指揮 | 拉哈夫·沙尼

拉哈夫·沙尼自 2018 年 9 月起擔任鹿特丹愛樂首席指揮，成為該樂團史上最年輕的首席指揮。2020/21 樂季，他接續祖賓·梅塔出任以色列愛樂音樂總監；並將自 2026 年 9 月起擔任慕尼黑愛樂的新任首席指揮。

近期與未來的客席指揮邀約包括維也納愛樂、柏林愛樂、萊比錫布商大廈管絃樂團、慕尼黑愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團、倫敦交響樂團、史卡拉愛樂、波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團、荷蘭皇家大會堂管絃樂團、費城管絃樂團、布達佩斯節慶管絃樂團、巴黎管絃樂團與愛樂管絃樂團等。

1989 年出生於以色列特拉維夫的沙尼，自六歲起師從漢娜·沙爾吉修習鋼琴；其後於特拉維夫布赫曼—梅塔音樂學校隨阿里·瓦迪深造。之後，他於柏林漢斯·艾斯勒音樂學院完成指揮與鋼琴雙主修，並在就讀期間由丹尼爾·巴倫波因指導。2013 年，他在德國班貝格舉行的馬勒國際指揮大賽中榮獲首獎。2016 年 6 月，他以指揮與鋼琴獨奏雙重身分首次與鹿特丹愛樂合作，兩個月後即獲宣布自 2018 年起擔任首席指揮。

作為鋼琴家，沙尼曾以鋼琴獨奏家的身分與巴倫波因、梅塔及諾塞達合作。他也曾以「同時擔任鋼琴獨奏與指揮」的形式與多個重要樂團合作，包括維也納愛樂、愛樂管絃樂團、史卡拉愛樂、柏林國家管絃樂團與荷蘭皇家大會堂管絃樂團。沙尼亦活躍於室內樂與獨奏舞台，經常於韋比耶音樂節演出，並曾參與普羅旺斯復活節音樂節、耶路撒冷室內樂音樂節等，也曾與瑪塔·阿格麗希舉行重奏音樂會。

女高音 | 蕭涵

女高音蕭涵，畢業於美國北德州大學，獲聲樂演唱博士學位。現任東海大學音樂學系專任助理教授，並擔任中華民國聲樂家協會理事及美國聲樂教師協會（NATS）會員。

旅美期間，曾獲 Winspear 歌劇獎學金、學術成就獎學金及暑期研究獎助等多項榮譽，並活躍於歌劇與音樂劇舞台，多次受邀與美國當代作曲家合作，參與其作品之世界首演。

返國後，除持續深耕音樂教育外，亦積極參與各類重要演出，包括國家交響樂團《貝多芬第九號交響曲》、長榮交響樂團馬勒第二號交響曲《復活》、衛武營【瘋迷 24 柴可夫斯基】系列《尤金·奧涅金》歌劇音樂會（飾塔提亞娜）、臺北市立國樂團《蔥仔開花》（飾陳塔嫂），以及台北愛樂歌劇坊《西班牙時光》（飾康瑟香）與《蝙蝠》（飾羅莎琳德）等。

鹿特丹愛樂管絃樂團

成立於 1918 年的鹿特丹愛樂管絃樂團，以充滿張力的演出風格、備受好評的錄音作品，以及創新多元的觀眾互動方式而著稱，並在歐洲一流樂團中奠定穩固地位。

在最初的探索與奠基時期後，鹿特丹愛樂於 1930 年由首席指揮愛德華·弗普斯帶領，逐步發展成荷蘭最重要的樂團之一。1970 與 1980 年代，在吉恩·富納特、艾度·迪華特與詹姆斯·康隆的帶領下，樂團在國際間獲得更高知名度。瓦列里·葛濟夫的到任開啟樂團嶄新的蓬勃時期，而後由亞尼克·聶澤 - 賽金與 2018 年接任的拉哈夫·沙尼延續這股強勁的發展動能。

鹿特丹愛樂的駐點音樂廳為多倫音樂廳，同時也經常於荷蘭各地及國際重要音樂廳登台演出。自 2010 年起，樂團成為巴黎香榭麗舍劇院的常駐樂團。包含定期音樂會、教育演出與社區共融計畫在內，樂團每年吸引 15 萬至 20 萬名觀眾，其中包含相當比例的青年族群。

自從 1950 年代由愛德華·弗普斯推出具開創性的馬勒錄音作品以來，鹿特丹愛樂已與多間國際指標性唱片品牌合作，包含華納古典、德意志留聲機唱片公司、Decca、飛利浦唱片與 BIS 唱片，推出多張廣受好評的錄音作品。數位平台方面，樂團於 medici.tv 提供音樂會直播，也製作多部影音短片，如 2020 年推出的《From us, for you: Beethoven Symphony No. 9》即樂手在家錄製貝多芬的《歡樂頌》，於短時間內獲得全球數百萬次觀看，成為國際媒體焦點。

鹿特丹愛樂管絃樂團名錄

首席指揮

Lahav SHANI

榮譽指揮

Yannick NÉZET-SÉGUIN

常任客席指揮

Tarmo PELTOKOSKI

第一小提琴

© Marieke BLANKESTIJN

© Vlad STANCULEASA

Quirine SCHEFFERS

Hed Yaron MAYERSOHN

Saskia OTTO

Rachel BROWNE

Maria DINGJAN

Marie-Jose SCHRIJNER

Noemi BODDEN

Petra VISSER

Sophia TORRENGA

Hadewijch HOFLAND

Annerien STUKER

Alexandra VAN BEVEREN

Marie DUQUESNOY

Sarah DÉCAMPS

第二小提琴

Charlotte POTGIETER

Frank DE GROOT

Laurens VAN VLIET

Elna HIRVILAMMI-STAPHORSIUS

Jun Yi DOU

Bob BRUYN

Eefje HABRAKEN

Maija REINIKAINEN

Babette VAN DEN BERG

Melanie BROERS

Tobias STAUB

中提琴

Anne HUSER

Roman SPITZER

Galahad SAMSON

José MOURA NUNES

Kerstin BONK

Janine BALLER

Veronika LENÁRTOVÁ

Rosalinde KLUCK

Léon VAN DEN BERG

Olffe VAN DER KLEIN

Jan NAVARRO

Jutta DEMUYNCK

大提琴

Emanuele SILVESTRI

Gustaw BAFELTOWSKI

Joanna PACHUCKA

Daniel PETROVITSCH

Mario RIO

Eelco BEINEMA

Carla SCHRIJNER

Pepijn MEEUWS

FANG Yi-ting

Killian WHITE

Paul STAVRIDIS

低音提琴

Matthew MIDGLEY

Ying Lai GREEN

Jonathan FOCQUAERT

Arjen LEENDERTZ

Ricardo NETO

Javier CLEMÉN MARTÍNEZ

Marta FOSSAS MALLORQUÍ

Mario FERNÁNDEZ

長笛

Juliette HUREL

Joséphine OLECH

Manon GAYET

長笛 / 短笛

Beatriz DA SILVA BAIÃO

雙簧管

Karel SCHOOF

Jesús PINILLOS RIVERA

Anja VAN DER MATEN

雙簧管 / 英國管

Ron TIJHUIS

單簧管

Julien HERVÉ

Bruno BONANSEA

Alberto SÁNCHEZ GARCIA

單簧管 / 低音單簧管

Romke-Jan WIJMENGA

低音管

Pieter NUYTTEN

Lola DESCOURS

Marianne PROMMEL

低音管 / 倍低音管

Elias AGSTERIBBE

法國號

David FERNÁNDEZ ALONSO

Felipe SANTOS FREITAS

Wendy LELIVELD

Richard SPEETJENS

Laurens OTTO

Pierre BUIZER

小號

Alex ELIA

Adrián MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Simon WIERENGA

Giovanni GIARDINELLA

長號

Pierre VOLDERS

Alexander VERBEEK

Remko DE JAGER

低音長號 / 倍低音長號

Rommert GROENHOF

低音號

Martijn VAN RIJSWIJK

定音鼓 / 打擊

Danny VAN DE WAL

Ronald ENT

Martijn BOOM

Jesús IBERTI RUBIRA

豎琴

Albane BARON

衛武營國家藝術文化中心製作團隊

節目統籌 | 陳品璇、賀淑媛

技術統籌 | 黃春華

行銷統籌 | 蔡翔任

暨衛武營國家藝術文化中心全體工作人員

獨家贊助

柯珀汝

衛武營節目線上問卷

馬勒: G大調第四號交響曲 第四樂章 —〈天國的生活〉(選自《少年魔號》)

G. Mahler: Symphony No. 4 in G Major, Mov. IV – "Das himmlische Leben"

(from *Des Knaben Wunderhorn*)

歌詞	Text	Text
我們享受天上的歡樂， 因此遠離塵世的一切； 天堂裡聽不見 世俗的喧囂， 萬物安然於最溫柔的寧靜之中。	Wir genießen die himmlischen Freuden, Drum tun wir das Irdische meiden, Kein weltlich Getümmel Hört man nicht im Himmel! Lebt alles in sanftester Ruh'!	We enjoy the heavenly pleasures, And therefore avoid all earthly things; No worldly turmoil Is heard in heaven! All lives in gentlest peace.
我們過著天使般的生活， 卻依然充滿歡笑； 我們舞蹈、跳躍， 嬉戲、歌唱， 聖彼得在天上看顧著。	Wir führen ein englisches Leben, Sind dennoch ganz lustig daneben; Wir tanzen und springen, Wir hüpfen und singen; Sankt Peter im Himmel sieht zu.	We lead an angelic life, Yet are merry all the same; We dance and we leap, We skip and we sing; Saint Peter in heaven looks on.
聖約翰放出小羊， 屠夫希律守候在旁； 我們帶著耐心、 純潔而溫順， 將那可愛的小羊送上祭壇。	Johannes das Lämmlein auslasset, Der Metzger Herodes drauf passet; Wir führen ein geduldig's, Unschuldig's, geduldig's, Ein liebliches Lämmlein zu Tod.	Saint John lets loose the lamb, Herod the butcher lies in wait; We lead a patient, Innocent, patient, Dear little lamb to its death.
聖路加宰殺公牛， 毫無顧慮； 天堂酒窖裡的美酒 不需分文， 天使們烘焙麵包。	Sankt Lukas den Ochsen tät schlachten Ohn' einig's Bedenken und Achten; Der Wein kost' kein Heller Im himmlischen Keller; Die Englein, die backen das Brot.	Saint Luke slaughters the ox Without thought or concern; Wine costs not a penny In heaven's cellar; The angels bake the bread.
各種芬芳的香草 生長於天上的花園； 鮮美的蘆筍、嫩綠的菜豆， 還有我們所渴望的一切， 滿滿地盛放在盤中。	Gut' Kräuter von allerhand Arten, Die wachsen im himmlischen Garten; Gut' Spargel, Fisolen Und was wir nur wollen! Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!	Good herbs of every kind Grow in the heavenly garden; Good asparagus, beans, And whatever we wish! Whole dishes are set before us.
鮮美的蘋果、 梨子與葡萄！ 園丁慷慨無限； 若想要鹿肉或野兔， 牠們就在街道上 奔跑而來。	Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben! Die Gärtner, die alles erlauben! Willst Rehbock, willst Hasen? Auf offenen Straßen Sie laufen herbei!	Good apples, good pears and good grapes! The gardeners allow everything! Would you like venison, or hare? On open streets They run to us!
若遇齋戒之日， 魚群也 欣然游來； 聖彼得帶著 漁網與魚餌， 奔向天上的池塘。 聖瑪大是廚娘。	Sollt' ein Fasttag etwa kommen, Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen! Dort läuft schon Sankt Peter Mit Netz und mit Köder Zum himmlischen Weiher hinein. Sankt Martha die Köchin muß sein!	Should a fast day come, All the fishes swim in gladly! There runs Saint Peter With net and with bait Into heaven's pond. Saint Martha must be the cook!

人間的音樂
無法與此相比；
一萬一千名聖女
翩然起舞；
聖烏蘇拉也含笑其中。

聖西西莉亞與她的同伴
是天庭傑出的樂師；
天使的歌聲
喚醒心靈，
萬物因此沉浸在喜悅之中。

Kein Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht.

Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.

No music on earth
Can compare with ours.
Eleven thousand virgins
Dare to dance!
Saint Ursula herself laughs along.

Cecilia with her kin
Are splendid court musicians!
The angelic voices
Awaken the senses,
So that all awakens to joy.