

© Sergio Veranes Studio

© Christoph Koestlin

©Felix Broede

長野健 & 揚・利謝茨基 & 漢堡愛樂國家管絃樂團

2025.7.18 Fri. 19:30

衛武營音樂廳

節目全長約 105 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

莫札特：改編自巴赫 d 小調前奏曲與賦格，K. 405/4

貝多芬：G 大調第四號鋼琴協奏曲，作品 58

第一樂章 中庸的快板

第二樂章 帶有動感的行板

第三樂章 輪旋曲。活潑的快板

----- 中場休息 -----

布拉姆斯：e 小調第四號交響曲，作品 98

第一樂章 不太快的快板

第二樂章 中庸的行板

第三樂章 詼諧的快板

第四樂章 熱情有力的快板

樂曲解說

莫札特：改編自巴赫 d 小調前奏曲與賦格，K. 405/4

撰文 | 林惟萱

18 世紀晚期，熱愛音樂的奧國外交官斯維騰男爵在其維也納自宅定期舉辦沙龍聚會，集結了當時維也納藝文界的菁英。這個沙龍並非單純的娛樂性同好會，而是在男爵熱忱的推動下，成為共同學習、研究、演奏，並致力於復興早期音樂的重要據點，尤以巴赫與韓德爾的作品為核心。這些珍貴的手稿，多為斯維騰男爵在他國任職期間所蒐集收藏。莫札特旅居維也納時，亦是斯維騰男爵沙龍的座上嘉賓，他的弦樂四重奏 d 小調賦格便是深受巴赫啟發而創作的成果之一。

1782 年，莫札特創作了一組共五首的弦樂四重奏，作品編號 405，皆改編自巴赫《平均律鋼琴曲集》，展現了他對巴赫音樂的深刻理解與獨到的再詮釋。其中的第四首，取材自《平均律鋼琴曲集》第二卷第八首 (BWV 877) 升 d 小調賦格。莫札特將其轉調至 d 小調，並將原本鍵盤作品中的對位線條，重新分配至四個弦樂聲部，因此產生更為鮮明的音色對比與聲部空間感。尤其斷奏與連弓等弦樂特有的演奏技巧，賦予這部弦樂編制的作品，更勝原作的強烈戲劇張力與表現層次。

這段改編經驗對莫札特日後的創作影響深遠，例如他在晚期作品中頻繁運用對位技法，第四十一號交響曲《朱比特》第四樂章即為代表之一。同時，也折射出 18 世紀晚期維也納音樂文化圈對於傳統承繼與跨世代風格對話的獨特風貌。

1808 年 12 月 22 日，貝多芬在維也納劇院首演了他的第四號鋼琴協奏曲，並親自擔任鋼琴獨奏。這是一場規模相當大的音樂會，除這首協奏曲外，還包括第五號與第六號交響曲，以及《合唱幻想曲》等多部重量級作品。如此高密度且意義非凡的曲目集中於同一晚，也難怪當時的聽眾未能充分關注到這首協奏曲，甚至在隨後數十年間乏人問津。直到 1836 年，孟德爾頌在萊比錫重新指揮此曲，如同他復興巴赫作品的努力一般，這場演出被視為第四號鋼琴協奏曲重獲新生的關鍵，並使之躋身鋼琴協奏曲經典之列。如同當年音樂會中的其他鉅作，貝多芬在此曲中同樣試圖打破鋼琴協奏曲的既定框架。

在第四號鋼琴協奏曲的開頭，貝多芬別開生面地讓鋼琴獨奏先以一段五小節、近乎冥想的獨白揭幕，而非如傳統由樂團先引出主題。這一創新到了第五號鋼琴協奏曲《皇帝》中被進一步放大，演變為鋼琴獨奏以華麗奔放的裝飾奏震撼登場。對於聲部對話的探索同樣體現在第二樂章，貝多芬僅用 72 小節，便凝鍊出強烈的情感與戲劇性：鋼琴以柔聲回應弦樂的斷奏與附點和弦，其餘聲部則靜默無聲，宛如奧菲斯在冥府中安撫憤怒之神，精緻的聲部對話最終走向和解。終樂章則以明快的輪旋曲展開，調性在邊界間遊走，音響色彩在明朗中透出隱約的曖昧感；在第一段插曲裡，出現音域大幅跨越的二聲部對位，這是貝多芬晚期作品中常見的手法。

在這首兼具光明開闊與內省詩意的第四號鋼琴協奏曲中，貝多芬重新定義了樂團與獨奏者之間的關係，開啟了新的音樂對話可能性，也深深影響了後世協奏曲的發展。

布拉姆斯於 1884 至 1885 年間完成了他最後一部交響曲—e 小調第四號交響曲。相較於前三部交響曲，第四號的音樂語言更為凝鍊，情感層次更顯深邃，而這份深邃正是建立在嚴密的作曲技法之上。

例如，突破調性音樂界限並發展出十二音列作曲法的荀白克就曾指出：「布拉姆斯並非保守，而是進步的。」他試圖推翻十九世紀後期以來將布拉姆斯視為與「進步」的華格納相對立的保守形象。透過對布拉姆斯作品的分析，荀貝格提出了「發展性變奏」這一重要概念，概括了布拉姆斯獨特的發展邏輯：在布拉姆斯的音樂裡，往往從一個動機、一組音程或一個節奏型出發，經過不斷的微調、重組與變形，使整個樂章如同自然幻化、有機生長，有別於自古典傳統以來依靠數個對比主題進行呈現與發展的形式。

在第四號交響曲中，荀白克所說的「發展性變奏」幾乎貫穿全曲。開頭第一樂章中提出的三度音程動機，成為貫穿到終樂章每段變奏之間的內在紐帶。布拉姆斯以極度經濟而純粹的素材，構築出宏大且精緻的聲響宇宙，讓聽者在持續變化中感受到深層的統一性。

第一樂章以下行三度音程動機揭開序幕，隨即透過轉位與音域變化發展出新的面貌，這簡潔的音程動機最終成為全樂章的結構核心，透過節奏、轉位、調性與配器等細緻處理，引領整體聲響的走向。第二樂章則轉為 6/8 拍的抒情搖曳，帶著沉思的氛圍，彷彿陷入遠方的回憶。第三樂章雖短暫轉為明亮活潑，卻非單純的詼諧曲，更像是張力釋放前的一段插曲。終樂章中，布拉姆斯以一首壯麗的帕薩卡里亞作為全曲的總結：其八小節低音主題取材自巴赫的清唱劇 (BWV 150)，並透過三十段嚴謹的變奏與緊密的對位織體交織，營造出極具張力的戲劇效果。

作為布拉姆斯留給交響曲傳統的最後一部作品，第四號交響曲既是對這一傳統的致敬與總結，也預示了未來作曲技法的發展方向。它堪稱理性與感性交融並重的典範之作。

指揮 | 長野健

長野健是當今在歌劇與管絃樂領域最傑出的指揮家之一。自 2015 年 9 月起擔任漢堡國立歌劇院音樂總監與漢堡愛樂國家管絃樂團首席指揮。他將自 2026 年 9 月起出任位於馬德里的西班牙國家管絃樂團與合唱團首席指揮暨藝術總監，並自 2025/26 樂季起擔任義大利帕爾馬托斯卡尼愛樂樂團的首席藝術夥伴。此外，他還與德勒斯登音樂節藝術總監楊·沃格勒共同擔任科隆協奏團和德勒斯登節慶管絃樂團聯合舉辦的《指環》計畫藝術總監，並擔任海倫基姆湖音樂節的贊助人。他自 2006 年起擔任柏林德意志交響樂團的榮譽指揮，2019 年成為科隆協奏團榮譽指揮，2021 年成為蒙特婁交響樂團榮譽指揮，並在 2023 年榮聘為漢堡愛樂榮譽指揮。

2024/25 樂季為長野健於漢堡任內的最後一季，並在此季為歌劇院帶來四部全新歌劇製作，分別為奧福的《凱旋三部曲》、理查·史特勞斯的《納克索斯島上的阿麗雅德妮》、陳銀淑的《月之暗面》以及布魯諾·布爾米耶的《威廉·馬洛里的幻影》。此外，他也如過去每一樂季，帶領漢堡愛樂在易北愛樂廳演出交響音樂會，包括新年音樂會及艾力克斯·南特《心輪》交響曲的世界首演，該作品為漢堡愛樂委託創作。

身為炙手可熱的客席指揮，長野健經常與世界各地頂尖樂團合作，包括：巴伐利亞廣播交響樂團、法國廣播愛樂樂團、柏林德意志交響樂團、蘇黎世音樂廳管絃樂團、瑞士羅曼德管絃樂團、巴黎國家歌劇院樂團、芝加哥交響樂團、底特律交響樂團、荷蘭廣播愛樂樂團與維也納交響樂團等。

長野健出生於美國加州，1978 年至 2009 年間擔任柏克萊交響樂團的音樂總監。他職業生涯的首要突破是 1984 年與波士頓交響樂團的合作，作曲家梅湘任命他為指揮小澤征爾的助理，協助完成其歌劇《阿西西的聖方濟》的首演。憑藉在美國的亮眼表現，長野健隨即展開了他的歐洲指揮生涯：1988 年至 1998 年擔任里昂國家歌劇院音樂總監；1991 年至 2000 年擔任哈雷管絃樂團音樂總監；2001 年起擔任洛杉磯歌劇院首席指揮，並於 2003 年接任該院首任音樂總監。

鋼琴 | 揚・利謝茨基

「清新、抒情、智性」——《紐約時報》

「具有非凡細緻度和想像力的音樂家」——《波士頓環球報》

回顧加拿大鋼琴家利謝茨基超過 15 年的國際舞台職業生涯：他與當代最傑出的指揮家和樂團緊密合作，每年演出超過百場音樂會。

2024/25 樂季的亮點包括重返波士頓交響樂團、倫敦愛樂樂團、慕尼黑愛樂樂團、匹茲堡交響樂團和西雅圖交響樂團的合作演出。他帶領聖馬丁管弦學會樂團在德國和奧地利的 19 場巡演音樂會，包括作為駐團藝術家的全套貝多芬協奏曲在漢堡易北愛樂廳、慕尼黑愛樂廳和科隆愛樂廳的演出。作為多倫多交響樂團的駐團藝術家，他再次以鋼琴演奏家的身份領導樂團演奏貝多芬全套協奏曲作為開季演出。

本樂季帶著近期在卡內基音樂廳史坦大廳備受讚譽的《前奏曲》獨奏會曲目在米蘭史卡拉歌劇院、巴黎香榭麗舍劇院、舊金山赫布斯特劇院、布魯塞爾 BOZAR 音樂節以及魯爾鋼琴音樂節演出。他與室內樂夥伴小提琴家茱莉亞・費雪合作，演繹莫札特、貝多芬和舒曼的二重奏，足跡遍及歐洲和美國的 15 個重要音樂廳，包括紐約林肯中心、芝加哥交響中心、波士頓喬丹音樂廳、柏林愛樂廳、漢堡易北愛樂廳以及慕尼黑攝政王劇院。

近期再次受邀重返紐約愛樂樂團、克里夫蘭管絃樂團、芝加哥交響樂團、巴黎管絃樂團、蘇黎世音樂廳管絃樂團和德勒斯登國家管絃樂團合作演出。他於 2024 年春季首度與柏林愛樂合作演出。利謝茨基是歐洲和北美各大音樂節的常邀音樂家，曾在薩爾斯堡音樂節演出，已三次受邀參與 BBC 逍遙音樂節。他的獨奏音樂會足跡遍及全球 50 多座城市。

利謝茨基 15 歲時與 DG 德意志留聲機公司簽訂獨家錄音合約，已在 DG 發行九張專輯，榮獲《朱諾獎》、《古典回聲獎》、《留聲機》雜誌評論家選擇獎、《金音叉獎》和《愛迪生唱片大獎》。

利謝茨基 18 歲時成為《留聲機》雜誌「青年藝術家獎」有史以來最年輕的獲獎者，同年並獲得伯恩斯坦獎。2012 年他被任命為聯合國兒童基金會駐加拿大的官方大使。

樂團 | 漢堡愛樂國家管絃樂團

漢堡愛樂國家管絃樂團是漢堡規模最大且歷史最悠久的樂團，擁有長遠的音樂歷史。1934 年，兩個有著深厚傳統底蘊的「漢堡市立劇院管絃樂團」和「愛樂樂團」合併，成為「漢堡愛樂國家管絃樂團」。「愛樂樂團」由「愛樂協會」於 1828 年創立以來，長期在漢堡舉行愛樂音樂會，克拉拉·舒曼、李斯特與布拉姆斯等音樂家都曾是愛樂協會的常客。「漢堡國立歌劇院」的歷史更為久遠，自 1678 年成立以來即成為音樂劇場重鎮，其定期歌劇演出或劇院樂團的建制亦隨之逐步完善。時至今日，作為同時演出音樂會及歌劇的管絃樂團，漢堡愛樂無疑代表著這座漢薩城市的音樂之聲。

自 2015/16 樂季起，長野健正式出任漢堡國立歌劇院與漢堡愛樂國家管絃樂團音樂總監暨首席指揮一職，並於 2023 年 6 月獲頒榮譽指揮頭銜。長野健在上任首季便創立了「愛樂學院」計畫，專注於實驗性音樂與室內樂演出。自 2017 年起，他帶領樂團在全新的易北愛樂廳延續傳統愛樂音樂會系列，更委託魏德曼創作清唱劇《方舟》，於音樂廳開幕典禮期間舉行世界首演。

漢堡愛樂除了每個樂季舉辦約 35 場音樂會，每年在漢堡國立歌劇院以及與約翰·諾伊邁爾漢堡芭蕾舞團合作演出超過 240 場，是漢堡演出最頻繁的樂團。140 位團員的演奏風格從歷史詮釋到當代作品無所不包，演出曲目橫跨音樂會、歌劇與芭蕾，此一特色在德國樂壇獨樹一幟。2016 年，長野健率領樂團展開南美洲巡演，2019 年前往西班牙與日本演出，2023 年春季更首度登上紐約卡內基音樂廳，其演出獲得觀眾與樂評媒體一致好評。

樂團成員既肩負著漢堡的音樂傳統，也積極塑造城市的藝術未來。自 1978 年起，樂團便積極參與學校音樂教育計畫。今日，樂團發展多元的教育計畫，包含走入校園與幼兒園、支持音樂計畫、舉辦兒童導聆與親子音樂會等。樂團所屬音樂學院也為年輕音樂家提供專業訓練。漢堡愛樂國家管絃樂團的音樂家們不僅讓更多人都能接觸並欣賞音樂，也為這座音樂之都帶來深具價值的貢獻。

樂團名錄

樂團首席

Daniel CHO
Roeland GEHLEN

第一小提琴

Bogdan DUMITRASCU
Stefan HERRLING
Esther MIDDENDORF
Sidsel Garm NIELSEN
Piotr PUJANEK
Hugo MOINET
Paula BORGGREFE
Abigail MCDONAGH
Alexandra BOBEICO
Nilüfer Sude GÜÇLÜ
Yu Kai SUN
Chen-Jui HU

第二小提琴

Sebastian DEUTSCHER
Dorothee FINE
Anne SCHNYDER DÖHL
Annette SCHMIDT-BARNEKOW
Kostas MALAMIS
Sawako KOSUGE
Jāzeps JERMOLOVS
Yoshie OKURA
Inhwa HONG
Kazim Kaan ALICIOGLU
Langyu QIN
Boris BACHMANN

中提琴

Naomi SEILER
Minako UNO-TOLLMANN
Bettina RÜHL
Elke BÄR
Gundula FAUST
Stefanie FRIEB
Yitong GUO
Iris ICELLIOGLU
Daniel BURMEISTER
Lin MIAO

大提琴

Olivia JEREMIAS
Markus TOLLMANN
Ryuichi R. SUZUKI
Mingyoung KIM
Simon SCHACHTNER
Marta RASZTAR
Theresia ROSENDORFER
Shukai TANG

低音提琴

Gerhard KLEINERT
Yannick ADAMS
Katharina VON WERDER
Franziska KOBER
Felix VON WERDER
Jon MENDIGUCHIA

長笛

Chaeyeon YOU
Katarína SLAVKOVSKÁ

雙簧管

Armand DJIKOLOUM
Sevgi ÖZSEVER

單簧管

Rupert WACHTER
Patrick Alexander HOLLICH

低音管

Minju KIM
Hannah GLADSTONES
Fabian LACHENMAIER

法國號

Bernd KÜNKELE
Jan POLLE
Saskia VAN BAAL
Torsten SCHWESIG

小號

Hyeonjun LEE
Martin FRIEB

長號

Mario MONTES
Maximilian ELLER
Jonas BUROW

定音鼓

Jesper Tjærby KORNELIUSEN

打擊

Clara DE GROOTE

獨家贊助

柯珀汝

衛武營節目線上問卷

