

© Gregor Hohenberg / Sony Music Entertainment

《輝煌・交響》

葛拉夫、卡瓦科斯與 NSO

2025.12.14 Sun. 14:30

衛武營音樂廳

節目全長約 120 分鐘，含中場休息 20 分鐘。

NSO 國家交響樂團
NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA

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

柴可夫斯基：D 大調小提琴協奏曲，作品 35

- I. 中庸的快板
- II. 短歌：行板
- III. 終曲：甚活躍的快板

----- 中場休息 -----

拉赫瑪尼諾夫：a 小調第三號交響曲，作品 44

- I. 緩板—中庸的快板
- II. 不過分的慢板—活潑的快板
- III. 快板

樂曲解說

柴可夫斯基：D 大調小提琴協奏曲，作品 35

- I. 中庸的快板
- II. 短歌：行板
- III. 終曲：甚活躍的快板

撰文 | 馮天彥（德國國立漢堡音樂暨戲劇學院音樂學博士候選人）

柴可夫斯基 D 大調小提琴協奏曲的創作，深刻反映十九世紀後期俄羅斯音樂與西歐傳統文化間的複雜關係。這部 1878 年完成的作品，在音樂語言、技術創新和美學觀念上都有獨特展現。

作曲家生長背景為理解這部作品提供了重要脈絡。柴可夫斯基出生於俄羅斯卡姆斯科——沃特金斯克，當時的成長環境結合了俄國傳統與西歐文化影響。其與同代的「五人組」——如穆索斯基、居伊與林姆斯基—高沙可夫等人——成員不同，他在聖彼得堡音樂學院接受了系統的西方音樂教育，一種雙重文化背景深刻影響他的創作風格。

1877 年的一段災難性婚姻和隨後獲得的梅克贊助，為他提供了專注創作的條件。次年，柴可夫斯基在瑞士克拉宏的創作環境中，伴隨著學生科特克的協助，開始著手創作此曲。科特克不僅在技術層面為獨奏聲部提供了建議，還與柴可夫斯基共同演奏了許多作品，包括拉羅的《西班牙交響曲》。這部法國作品以其「新鮮感、輕盈感與活潑節奏」深深啟發柴可夫斯基，在演奏該曲兩天後，他便開始創作自己的協奏曲，並以驚人的速度完成：第一樂章僅用兩天，全曲在一週內即告完成。

音樂結構上，這部協奏曲展現柴可夫斯基的成熟技法。第一樂章為奏鳴曲式。管絃樂團以 D 大調簡短導奏開場後，獨奏小提琴以類似裝飾樂段的音樂進入，引出如歌般的主要主題，經過炫技樂段後，第二主題以 A 大調平靜呈現。音樂逐漸增強至全體管絃樂團的宏偉高點。發展部經過半音轉調、主題變奏與英雄輝煌般的總奏後，導向高難度華彩樂段。再現部回到 D 大調，最後在明快節奏的尾聲中，管絃樂團與獨奏者競相奔向終點。

第二樂章短歌（Canzonetta，也譯為「小曲」）採用 g 小調，木管樂器的開場營造出憂鬱的氛圍。獨奏小提琴演奏的主題同樣具有斯拉夫民歌特徵，製造了哀愁情緒。樂章中獨奏小提琴與木管樂器的對話創造出室內樂般的緊密感，雖然篇幅較短，但這個樂章為整部

協奏曲提供了必要的抒情對比。終樂章甚活躍的快板以「立即接續」的方式開始，其中充滿鮮明的俄羅斯風格元素：持續低音式的伴奏、以及受俄羅斯民謠啟發的「抒情民謠風旋律」。活潑的管絃樂導奏後，獨奏小提琴引入 D 大調的舞曲風主要主題。在稍慢的段落中，A 大調的第二主題經過一連串變奏處理。音樂逐漸加速，主要主題回到主調隨即又進入 F 大調，第二主題則以 G 大調再現。最後，主要主題再次出現並引向高度炫技的尾聲，以宏偉輝煌的方式為全曲畫下句點。

然而，這部今日備受推崇的作品在誕生之初卻遭受冷遇。柴可夫斯基原本打算將作品獻給科特克，但出於謹慎考量，最終改獻給當時俄國首屈一指的小提琴家奧爾。令人意外的是，奧爾在審閱樂譜後斷然拒絕，認為該曲「不適合小提琴演奏，且無法演奏」。這一評價對柴可夫斯基造成沉重打擊，他在日記中寫道，奧爾的評語使這首協奏曲——「我靈感中誕生的不幸產物（孩子）」——陷入「無望遺忘的地獄邊緣」。

歷經三年等待，俄國小提琴家布洛斯基終於與李希特指揮的愛樂樂團合作，在維也納完成了這首作品的首演。然而，演出反應仍相當冷淡。當時最具影響力的音樂評論家漢斯立克發表了極其嚴厲的評論，他寫道：「小提琴被猛拉、撕裂、打得青紫……柴可夫斯基的小提琴協奏曲第一次讓人產生可怕的想法——音樂竟可能在耳中散發惡臭」。

歷史最終證明這些早期批評為短視。布洛斯基後來成為詮釋此曲的權威，柴可夫斯基也將作品重新獻給他。更具諷刺意味的是，最初拒絕此曲的奧爾最終亦將其納入曲目並多次公開演出。此後，該協奏曲逐漸在世界各地獲得廣泛認可，這部作品之所以能超越時代偏見、成為經典，關鍵在成功融合俄羅斯民族特色與西方音樂傳統。柴可夫斯基曾評價拉羅「更重視音樂之美，而非遵循既定傳統」，這一美學觀點在他自身的創作中得到了充分體現。

拉赫瑪尼諾夫：a 小調第三號交響曲，作品 44

- I. 緩板—中庸的快板
- II. 不過分的慢板—活潑的快板
- III. 快板

撰文 | 張皓閔（夜鶯基金會講師、國立臺灣師範大學音樂學碩士）

第三號交響曲是 1935 和 1936 年，在瑞士琉森湖畔的塞納別墅度假時譜寫完成的。塞納別墅是拉赫瑪尼諾夫自己購地建造的別墅，名稱來自他和妻子兩人名字（Sergei 和 Natalia）的前兩字母，以及他們姓氏（Rachmaninoff）的首字母。前一年他才剛在這別墅裡完成《帕格尼尼主題狂想曲》。

第三號是拉赫瑪尼諾夫譜寫的最後一首交響曲。他的三首交響曲各自帶出截然不同的反應：青年時期的第一號交響曲首演極為失敗，作曲家因此精神崩潰。相反地，豐偉的第二號交響曲相當成功，一直是作曲家最受歡迎的交響作品之一。比第二號晚了近三十年的第三號，不再充滿甜美憂鬱的旋律線條，變得較為簡潔明快，且兼具浪漫和現代風格。作品首演後大眾反應冷淡，但拉赫瑪尼諾夫始終相信這是一部好作品：「儘管作曲家有時也會出錯。但到目前為止，我堅持我的看法。」

第一樂章以附導奏的奏鳴曲式寫成。導奏相當簡短，單簧管、法國號和大提琴三把樂器齊聲唱出「前導主題」：一個在 A、G 和降 B 三個音之間繞來繞去的主題。一陣爆發後，雙簧管和低音管帶出惆悵的 a 小調第一主題。稍後，甜美的大提琴帶頭唱出抒情的 E 大調第二主題。發展部裡，銅管樂器多次奏響「前導主題」。再現部第二主題從 C 大調出發，轉往遙遠的降 A 大調，後又慢慢轉向 A 大調。A 大調尾聲以「前導主題」收尾（先是小號與長號，然後是所有絃樂）。

第二樂章巧妙地結合了慢速樂章和詼諧曲。樂章一開始，法國號悠悠吹響「前導主題」，豎琴以琶音和弦伴奏。稍後，獨奏小提琴奏出上下起伏的主題。浪漫的慢板即是由這兩個樂思發展開來。樂章中段速度大幅加快（活潑的快板），是個相當有活力的詼諧曲。樂章第三部分回到慢板，上下起伏主題凝聚而後消解，最後再度以「前導主題」收尾（絃樂撥奏）。

第三樂章可視為奏鳴曲式。開場是熱烈的進行曲風，然後是洶湧的第二主題。發展部始於賦格風，後半段則帶入拉赫瑪尼諾夫最愛的「末日經」動機。再現部相當精簡，尾聲則豐富精彩：「末日經」動機和「前導主題」在此相互較勁，帶領樂曲走向璀璨結尾。

演出者介紹

指揮 | 漢斯·葛拉夫

傑出的奧地利指揮家漢斯·葛拉夫以其廣泛的曲目及富創造性的節目編排而聞名，是當今最受尊敬的音樂家之一。漢斯·葛拉夫自 2020/21 年被新加坡交響樂團任命為首席指揮，更自 2022/23 樂季至今任命為音樂總監，在葛拉夫的帶領下，新加坡交響樂團開始了「在靈感指導下的勇敢新世界」——海峽時報。葛拉夫曾任休斯頓交響樂團、卡爾加里愛樂樂團、波爾多阿基坦國家管絃樂團、巴斯克國家管絃樂團和薩爾茨堡莫札特管絃樂團的音樂總監。

漢斯·葛拉夫廣泛的唱片收錄於 EMI、Orfeo、CBC、Erato、Capriccio 和 JVC 唱片公司，包括莫札特和舒伯特的所有交響曲、亨利·杜替耶的完整管絃樂作品（在作曲家的監督下錄製）以及世界首演亞歷山大·哲林斯基的《曾幾何時》錄音。葛拉夫與休斯頓交響樂團合作半舞台式製作貝爾格的《伍采克》，獲得葛萊美和古典迴聲獎最佳歌劇錄音獎。

葛拉夫 1949 年出生於林茨附近，師從弗蘭科·費拉拉、塞爾吉烏·傑利畢達克和阿爾維茲·楊頌斯學習指揮。他是薩爾茨堡莫札特大學管絃樂指揮專業的名譽教授。由於他在音樂方面的貢獻，他被法國政府授予法國榮譽軍團騎士勳章和奧地利共和國授予的金質榮譽勳章。

小提琴 | 列奧尼達斯·卡瓦科斯

列奧尼達斯·卡瓦科斯被譽為全球稀有的優秀小提琴家和藝術家，以其卓越的技巧、迷人的藝術表現、出色的音樂才能以及演奏的真摯性而廣受讚譽。他經常與世界頂尖的樂團和指揮家合作，並在全球最負盛名的獨奏音樂廳和音樂節上演出。近年來，卡瓦科斯也在指揮方面取得了顯著的成功，曾指揮紐約愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團、達拉斯交響樂團、維也納交響樂團、法國廣播愛樂樂團等樂團。

卡瓦科斯屢獲殊榮的唱片包括他指揮並與巴伐利亞廣播交響樂團合作演奏的貝多芬小提琴協奏曲，以及他 2007 年與鋼琴家恩里克·佩斯合作錄製的完整貝多芬小提琴奏鳴曲的重製版本，且該專輯讓他獲得了德國古典音樂回聲獎年度樂器演奏家獎。2022 年，卡瓦科斯與常年合作的鋼琴家艾曼紐·艾克斯和大提琴家馬友友一起發行了「貝多芬三人行之《田園》交響曲」專輯，此系列將在未來幾年發行更多包含貝多芬交響曲改編的專輯。他創辦的室內樂團阿波羅樂集與他推出的《巴赫：小提琴協奏曲》專輯，亦廣受好評。

卡瓦科斯出生於雅典的一個音樂家庭，每年在雅典舉辦小提琴和室內樂大師班，吸引來自世界各地的小提琴和室內樂演奏者參加。他演奏的小提琴是 1734 年史特拉第瓦里的「Willemotte」。

國家交響樂團

國家交響樂團（NSO）的前身「聯合實驗管絃樂團」成立於1986年，以打造頂尖交響樂團為目標；2014年4月改隸國家表演藝術中心，以「臺灣愛樂」立足國際。經過三十多年耕耘，NSO參與交響樂、室內樂、歌劇、舞蹈、跨界製作。樂團在歷任音樂總監張大勝、林望傑、簡文彬、呂紹嘉共同悉心呵護下成長，以專業、開放、勇於創新的職業樂團為發展核心，現已成為亞洲地區最具指標性的樂團。2021年8月，德國指揮家準·馬寇爾接任NSO藝術顧問，2022年1月起改任音樂總監，期望以樂團獨特的聲音擔任臺灣的文化大使，向全世界表達特有的身份和情感。

演出暨製作團隊

演出者

指揮 | 漢斯·葛拉夫 / 小提琴 | 列奧尼達斯·卡瓦科斯 / 國家交響樂團

國家交響樂團演出名錄

音樂總監

準·馬寇爾

榮譽指揮

呂紹嘉

桂冠指揮

根特·赫比希

指揮助理

鄒佳宏

吳昱德

黃柏瑄

第一小提琴

★鄧皓敦

☆曾智弘

○陳逸群

郭昱麟

林基弘

梁坤豪

陳逸農

卓曉青

方俊人

黃佳頤

李庭芳

賴佳奇

林孟穎

李家豪

蔡竺君

*邱天馨

*陳碇發

*蕭睿柏

第二小提琴

●陳怡茹

◎孫正玫

○陳玟佐

李京熹

黃衍繹

顧慈美

康信榮

李梅箋

蔡孟峰

洪章文

陳偉泓

王致翔

曾婕安 ◎

中提琴

●黃瑞儀

◎鄧啟全

○呂昭瑩

黃雅琪

謝君玲

呂孟珊

李思琪

陳猶白

吳彥廷

黃亞漢

▲魏郡廷

*林釗輝

郭芮竹

大提琴

●上地彩門

◎連亦先

○韋智盈

周幼雯

陳怡婷

林宜嫻

黃日昇

蘇品維

唐鶯綺

謝佳蓁

劉純妤

低音提琴

●傅永和

◎蘇億容

○周春祥

王淑瑜

黃筱清

王淑宜

連珮致

蔡歆婕

長笛

●安德石

◎宮崎千佳

郭容安 ◎

短笛

林于斐

雙簧管

●王怡靜

◎阮黃松

楊舒婷

英國管

李明怡

單簧管

●賴俊諺 ◎

朱偉誼

孫正茸

低音管

●簡凱玉

◎陳奕秀

倍低音管

簡恩義

法國號

●劉宜欣

◎劉品均

○黃任賢

黃哲筠

王婉如

楊景惠

小號

●宇新樂

◎陳長伯

張景民

鄒儒吉

長號

●李昆穎

◎邵恒發

陳志承

*易家謙

低音長號

彭曉昀

低音號

●藤田敬介

*劉尚賓

定音鼓

●艾庭安

◎陳廷銓

打擊樂

◎陳廷銓

陳振馨

楊璧慈

*陳宇喆

王瓊燁

豎琴

●解瑄

鍵盤

許毓婷

*特別感謝

朱玫玲女士擔任

客席單簧管首席。

★代理樂團首席 ☆樂團副首席

●首席 ◎代理首席 ○副首席

○助理首席 ◎試用期 ▲合約人員

* TNUA 樂團職銜學程學員

協演人員

行政團隊

執行長

郭玟岑

行政管理經理

張念慈

音樂總監執行祕書

石玲玲

公關推廣經理

劉亭好

節目行銷經理

林欣儀

國家青年交響樂團經理

楊宇晴

總監室

考選中心主任

林碧珠

執行長祕書

曾稜惠

企劃演出

資深企劃專員

徐珞珣

企劃專員

朱禹欣

吳昀書

楊雅嵐

張馨方

資深譜務專員

陳筱淇

譜務助理

林 利

*吳芝穎

資深舞台監督

紀 琪

舞臺監督

鄭學豐

覃善兒

國家青年交響樂團

專員

楊惠宇

行銷暨數位發展

整銷專案經理

羅文君

資深行銷專員

李心如

行銷專員

楊雨翎

客服專員

黃詩婷

愛樂實驗室

組長

陳琬琳

研究員

簡佑丞

專案

黃靖涵

李思穎

公關推廣

公關專員

王雅萱

吳 翰

行政專員

張筑昀

行政管理

資深人事專員

陳宛瑜

人事專員

莊詠竹

資深法務專員

蔡木鎮

劉善謙

行政專員

陳靜怡

詹懿玲

呂欣庭

法律顧問

林信和

平面視覺顧問

兩個八月

錄音製作

繆斯唱片
Muse

NSO 教育計畫夥伴

 勇源基金會
CHEN-YUNG FOUNDATION

NSO Live 講座計畫贊助

 麗寶文化藝術基金會
LIN PAO CULTURAL ARTS FOUNDATION

樂無界教育計畫贊助

 台積電文教基金會

IMEI 藝脈傳承計畫贊助

 義美文教基金會
Since 1934

北藝大暨國家交響樂團

教學演展計畫合作

樂團職銜學分學程

衛武營節目線上問卷

