

【探索管風琴音樂】

愛的謎語

Explore The Pipe Organ **Enigma of Love**

2025.5.14 Wed. 14:30

衛武營音樂廳 Weiwuying Concert Hall

曲目介紹

巴赫:d 小調協奏曲,BWV 596

拉赫曼尼諾夫:《練聲曲》,作品 34,第 14號

艾維斯・普里斯萊:《情不自禁愛上你》

艾爾加:〈寧錄〉選自《謎語變奏曲》,作品 36

艾爾加:《愛的禮讚》

楊納傑克:〈管風琴獨奏曲〉撰自《格拉哥里彌撒》

布拉姆斯:第5號《匈牙利舞曲》

作曲家寫下的音符點點,皆包含對世間萬物的熱情與愛意,這些埋藏在樂曲裡的隻字片語,有待後世演奏者與聽眾細細解讀。本場音樂會首先帶來的是管風琴巨匠巴赫的 d 小調協奏曲,BWV 596,此作寫於作曲家二十至三十歲期間的威瑪時期,巴赫大量改編義大利作曲家韋瓦第的作品,並且透過學習溫故知新,為日後的璀璨創作奠下基石,d 小調協奏曲便是如此之作,改編自韋瓦第為雙小提琴與大提琴所寫的協奏曲 RV 565,可以從開頭就聽到韋瓦第標誌性的兩把小提琴旋律線,以及巴赫罕見使用的西西里舞曲節奏等,同時間巴赫也從中創造出自己的音樂織體,並且發展出精采的賦格,可說是巴赫用音符表達自己對於偉大前輩藝術家的崇敬之愛。

時間拉至三百年後的俄國,浪漫時期大師拉赫曼尼諾夫於 1912 年寫下的《練聲曲》,採用女高音哼唱搭配鋼琴伴奏,完全無歌詞的呈現,反而能讓聽眾代入各種情意表現,後續也改編成各種樂器的版本。

到更為近代的流行樂壇,大眾越來越願意把「愛」說出口,素有「貓王」之稱的流行天王艾維斯·普里斯萊,在電影《藍色夏威夷》中低吟《情不自禁愛上你》,也讓全世界醉倒於他的嗓音之中。

至於古典樂裡最有名的「謎語」,莫過是 20 世紀初英國作曲家艾爾加直接在曲名中入「謎」的《謎語變奏曲》,每一樂章都給予縮寫或代號,其實是作曲家給妻子與好友的禮物,當中最著名的〈寧錄〉一章,便是獻給在低潮時期成功鼓勵他創作的出版商傑格所作,充滿了友情之愛。同時,艾爾加也曾用音符代替情書,寫出《愛的禮讚》獻給深愛的未婚妻卡洛琳,最早是為了小提琴與鋼琴所作,深深的情意也打動了全世界,出現了數十種樂器改編版本。

在歐洲的另一端,捷克作曲家楊納捷克所寫的《格拉哥里彌撒》,則是使用了斯拉夫古語的彌撒曲,倒數第二樂章作曲家大膽地採用了〈管風琴獨奏曲〉的形式,無窮動的節奏與旋律表達出對於民族與宗教的狂熱大愛,高難度的腳鍵盤獨奏,更是考驗管風琴家演奏技巧的試金石。來到節目的尾聲德國作曲家布拉姆斯相當受到歡迎的第五號《匈牙利舞曲》,則是他在創作大量嚴肅作品的同時,藉此輕鬆舞曲揮灑自身對音樂的純粹之愛,也讓後世聽眾因此愛上古典樂!

Program Notes

J. S. BACH: Organ Concerto in d minor, BWV 596

S. RACHMANINOFF: Vocalise, Op. 34 No. 14

Elvis PRESLEY: Can't Help Falling in Love

E. ELGAR: "Nimrod" from Enigma Variations Op. 36

E. ELGAR : Salut d'Amour

L. JANÁČEK: "Varhany solo" from Glagolitic Mass

J. BRAHMS: Hungarian Dance No. 5

Every musical note contains its composer's passion for the world, and these bits of musical language have long been interpreted differently by both performers and listeners. For this concert, we first have J. S. BACH's Organ Concerto in d minor, written in his 20s. He made numerous rearrangements of VIVALDI's work and, by studying the past, established a strong foundation for his later brilliance exemplified by this concerto, a rearrangement of VIVALDI's Concerto in d minor for two violins and cello. In BACH's homage to his slightly older contemporary, you hear VIVALDI's signature double-violin melodic lines and BACH's rarely used Sicilian dance tempo alongside his own musical texture and clever fugue.

About 300 years later, Russian Romantic S. RACHMANINOFF wrote *Vocalise*, in which a piano-accompanied soprano portrays a variety of emotions despite the entirety of the lyrics being a single vowel. It was later rearranged for many instruments.

With the rise of pop music, people became more willing to express love, such as Elvis PRESLEY's Can't Help Falling in Love, from the film Blue Hawaii, which intoxicated music lovers around the world.

Each variation of 20th-century British composer E. ELGAR's *Enigma Variations* is named after his wife or one of his friends. The most famous, "Nimrod," is about friendship and dedicated to a publisher named Augustus JAEGER, who encouraged the composer during a time of despair. ELGAR also wrote a musical love letter, *Salut d'Amour*, to his beloved fiancée, Caroline. First composed for violin and piano, it moved the world, hence later rearrangements for numerous other instruments.

Elsewhere in Europe, Czech composer L. JANÁČEK wrote *Glagolitic Mass* from an ancient Slavic mass. In the penultimate movement, the bold "Varhany solo," with its tempo and melody of perpetual motion, expresses his great love for his people and faith. The highly challenging foot-pedal solo is a major test of skill. Finally German composer J. BRAHMS' lighthearted *Hungarian Dance* No. 5 was written among many solemn pieces. A pure love for music emanates from it and has turned many people into classical music fans!

管風琴家 Pipe Organist **劉信宏 LIU Hsin-hung**

美國華盛頓大學音樂博士。現為台南神學院專任教授。2015-2016 年間獲邀至加拿大英屬哥倫比亞大學、溫哥華神學院擔任訪問學 者,現為美國管風琴家協會臺灣分會理事長與臺灣管風琴家協會 理事長。

Dr. LIU Hsin-Hung holds a Doctor of Musical Arts degree from the University of Washington and is currently a professor at Tainan Theological College. He was a visiting scholar at the University of British Columbia and Vancouver School of Theology in 2015 and 2016. LIU is a member of the American Guild of Organists (AGO) and serves as the chair of the AGO's Taiwan Chapter.

主持人 Host **朱郁柔 Abby CHU**

Orgelkids Taiwan 音樂總監;高雄師範大學表演藝術所畢業,曾經擔任多場屏東演藝廳管風琴推廣音樂會主持人、衛武營國家藝術文化中心及屏東演藝廳管風琴工作坊講師、屏東演藝廳兒童管風琴夏令營音樂總監。

Abby CHU is Orgelkids Taiwan music director. She graduated from National Kaohsiung Normal University studying Performing Arts and has served as a host of Educational Lecture Recitals for Organ, lecturer of the Organ Workshop in Weiwuying and Pingtung Performing Arts Center, the music director of Orgelkids Taiwan Summer Music Camp.

衛武營節目線上問卷 Weiwuying Online Questionnaire

好書推薦 Book Recommendation

打開管風琴的秘密 GREAT BIG BOOK ABOUT THE PIPE ORGAN

衛武營國家藝術文化中心裡有一台亞洲最大又最特別的管風琴。 關於管風琴的有趣小知識,都將在本書透過活潑生動的繪圖來呈現!

Asia's largest and most unique pipe organ is right here at Weiwuying. You'll learn all about it in this vividly illustrated book!

管風琴是世界上最古老的樂器之一,歷史可以追溯至西元前三世紀的古希臘。由於演奏效果莊 嚴宏偉,與教堂迴聲搭配更顯氣勢,加上有多變的音色選擇,從中世紀開始,管風琴成為宗教 音樂中相當重要的存在,也讓後世作曲家為管風琴創作大量作品。

隨著傳教士的腳步,管風琴走出歐洲,在全球的教堂內出現,像是在臺灣就有三十幾台位於教會內的管風琴。而在西方古典音樂成為主流演出的當代,建造音樂廳等表演場館時,管風琴亦成為標準配備,讓更多觀眾能夠有機會聽到此項雄偉樂器的壯觀聲響。

因此,衛武營國家藝術文化中心在規劃時,就決定要在音樂廳內建置管風琴,委託德國波昂百年管風琴製造商克萊斯(Johannes Klais Orgelbau)量身打造,歷經三年多時間完成,共有9085支音管與127支音栓,為目前亞洲最大的音樂廳演奏用管風琴。與葡萄園式觀眾席融為一體的外觀設計,更是讓來訪的世界級管風琴家們驚艷不已!

管風琴小辭典

手鍵盤 (Manual)

如同鋼琴鍵盤一樣。常用的單位是「層」,越大台的管風琴擁有越多層手鍵盤。 手鍵盤的層數有一個小秘密,只要將層數乘以 3 公尺,就是那台管風琴約略的高度。

腳鍵盤 (Pedal)

由腳來演奏的鍵盤,負責 控制比較大型的音管,也 就是最低音的部份。

音栓 (Stops)

控制音色的栓扭,通常是以「拉出」的方式來開啟,讓空氣進入指定的音管內,以產生例如弦樂、長笛、豎笛等不同樂器的音色。

管風琴豆知識

與教會密不可分的管風琴

教會是最容易聽見管風琴樂音的地方。起初,只是因為音量夠大才獲得青睞,後來複音音樂(合聲音樂)開始流行,管風琴可跟著不同聲部的詩歌團演奏的特性,加上莊嚴神聖的音色,逐漸成為現今教會音樂的象徵。

一人一腦兩手兩腳還不夠用?

演奏家在彈奏管風琴時,常需要同時操控手鍵盤、腳鍵盤與音栓。有時候樂曲太過複雜,還會需要一至兩位助手在旁專門調整音栓。不過拜科技所賜,新型管風琴多半配有電腦,可記憶音栓組合,演奏家只需要按一個鈕就能夠自由切換,方便多了。

演奏家要去哪裡練習呢?

要擁有一台管風琴,首先需要很多錢,以及一棟大房子(笑)。管風琴造價不斐,價格 從百萬到上億都有可能,但演奏時的操作複雜性極高,也仰賴大量的訓練。演奏家多 半會去鄰近的教堂內練習,若是在家中,大多只利用鋼琴做手部訓練,或是像運動員 一樣,用腦內思考法做整合型的演奏想像。