

©Csibi Szilvia Mupa

Weiwuying
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

戴佐·朗基

《朗基的鋼琴宇宙》

2025.4.19 Sat. 14:30

衛武營音樂廳

演出全長約 110 分鐘，含中場休息 20 分鐘。
建議 7 歲以上觀眾觀賞。

National Kaohsiung
CENTER FOR 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

海頓：f 小調變奏曲，Hob. XVII: 6

德布西：《映像》

----- 中場休息 -----

德布西：給鋼琴的小組曲《兒童的天地》

舒曼：降 B 大調《幽默曲》，作品 20

樂曲解說

海頓：f 小調變奏曲，Hob. XVII: 6

撰文 | 吳毓庭

自 1790 年起，海頓因任職的埃斯特哈齊家族繼任親王不是特別重視音樂，便在經紀人索羅門鼓勵下，赴英國發展事業第二春。在英國，他除了熱衷拓展管絃樂作品的聲響效果，以滿足當地聽眾，同時也接觸到了「英國式擊鍵系統」鋼琴，聽見比維也納式鋼琴更深沈、音色變化更豐富的樂器。

寫於 1793 年的 f 小調變奏曲，會擁有豐富的多聲部織度和寬廣的音域對比，無疑是要凸顯這種樂器的特質，另一個可能的創作緣由，則是來自摯友根辛格過世，使樂曲帶著一絲悲傷的色彩。

樂曲共有兩個主題，第一個主題是 f 小調，性格沉鬱，其中大量的半音變化，流露著幽微情感，反映出他受到晚輩莫札特的影響。第二個主題是 F 大調，音樂在華麗的琶音裝飾下顯得明亮、開朗，許多左右手的對唱，則像他與好友的對話。兩個主題隨後會各自變奏兩次，最後再回歸小調主題，以嘆息口吻作結。

德布西：《映像》

第一冊

- 一、水之反光
- 二、拉摩讚歌
- 三、動

第二冊

- 一、穿過樹葉的鐘聲
- 二、月下荒廟
- 三、金魚

撰文 | 吳毓庭

《映像》鋼琴曲集共有兩冊，第一冊完成於 1905 年，第二冊完成於 1907 年。此時他已從早期成名作《牧神的午後前奏曲》，經歌劇《佩利亞斯與梅莉桑德》持續探索，發展出更抽象的音樂語言；同樣具有印象畫派、捕捉光影般的細微音色變化，以及象徵主義詩作中，用具象之物暗示內心的手法，但旋律已變得不特別明顯，主要是使用簡短動機或樂句發展，並脫離了傳統和聲進行。

第一冊第一首〈**水之反光**〉在描寫光影在水中的變換。A 段並置著低音音程、中音三音樂句（降 A-F- 降 E），以及一系列曲折的高音和弦，三者進行時而順向、時而逆向，平衡出一幅恬靜、但又隱含生機的畫面。隨後高音域從和弦「破碎」成流動的音群，進而帶到急促的 B 段，捕捉光影瞬息萬變的本質。A、B 段會各自再現一次，並益加激動、流露狂喜，直至末尾收在平靜無波的音響中。

第二首〈**拉摩讚歌**〉是德布西對法國巴洛克名家拉摩的致意之作；當時他正在為杜宏出版社編輯前輩創作，感嘆法國樂壇受到外來音樂影響，完全遺失了自己的傳統。於是樂曲一開始，德布西先用帶著東方色彩的調式，鋪陳出懷古、肅穆的氛圍，接著融入拉摩鍵盤作品中常見的三度音進行，以及如朗誦般的宣敘調樂句。中段則變得較為私密，和聲也從調式色彩轉至大量半音進行，宛如在以現代口吻回應著拉摩。

〈**動**〉與前一首的復古風迥異，充滿世紀末、經過第二次工業革命洗禮後的現代性。德布西以不斷重複的音型，表現機械運作之聲；這種機械感，也暗示著人的獨特性將趨於一致，事物的「可複製性」增加。到了中段，德布西開始融入大量和聲變化，流露出夢想、畏懼與破壞等情緒，宛如在反映他對未來的看法。

第二冊第一首〈**穿過樹葉的鐘聲**〉據首位德布西傳記作者拉洛瓦表示，樂曲靈感來自作曲家在哈翁（Rahon，拉洛瓦的故鄉）聽到的鐘聲，不過相較於模擬教堂音響，整體樂

風更近於印尼傳統打擊樂甘美朗。樂曲可分 ABA 三段，A 段由速度不同、方向不同的多條全音音階展開，營造出聲響在枝葉中飄動的效果。B 段則會從單旋律、搭配快速連音伴奏的簡單織度，逐漸累積成寬廣、熱烈的音響，讓人想起作曲家早先在〈月光〉中描繪的舞蹈段落。

〈**月下荒廟**〉從神秘的和弦前奏開始，在第六小節迴盪出鐘聲般的第一主題，最後樂句會停在穩定的 B 音，並從該音繼續延伸出較為流動的第二主題，就像心中被觸發的幻想。整首樂曲將由這兩個主題交織鋪陳，表現「外在環境」與「內心綺想」不斷彼此作用的狀態。

〈**金魚**〉很可能是受到畫有金魚的日式屏風啟發。樂曲由顫動的水波開始，隨之而來的反附點節奏，模擬著金魚「擺尾」——這個 A 段會不斷再現，並以相當自由的方式變奏，形成模糊的輪旋曲式。中間還會穿插：具流暢下行線條的 B 段；節奏悠緩、帶著爵士風味的 C 段；雙手交錯演奏、激動的 D 段，盡情揮灑世紀末對「脫離現實」的欲望。

德布西：給鋼琴的小組曲《兒童的天地》

- 一、老頑固
- 二、大象的搖籃曲
- 三、給娃娃的小夜曲
- 四、雪花飛舞
- 五、小牧羊人
- 六、黑娃娃步態舞

撰文 | 吳毓庭

接續在第二冊《映像》後出版，作曲家題獻給當時三歲的女兒艾瑪。樂曲的第一首標題是拉丁文，其餘採用英文，而非法文，似乎意在強調作品的「異國感」。

第一首〈**老頑固**〉標題直譯為「通往帕納斯山階梯的大師」，帕納斯山是太陽神阿波羅的居住地，引申意為「精通某個領域」。該標題也是克萊曼第與徹爾尼等機械式練習曲集的名字，因此作曲家故意拿這件事來開玩笑。全曲雖然幾乎都是千篇一律的十六分音符節奏，但德布西採用了阿拉貝斯克式的華麗線條和轉調鋪陳，試圖在限制中尋找自由。

第二首〈**大象的搖籃曲**〉，靈感來自曾短暫居住在巴黎植物園的大象「珍寶」（Jumbo）；原始標題錯拼成「Jimbo」，顯示德布西對英文發音不是太熟悉。樂曲從低沉的旋律開始，如同大象沉重的身軀，隨後會穿插許多具節奏感的斷音，像鼾聲，又像在夢裡跳舞，進而帶出兩次越來越高的主題再現，描繪大象的沉睡。

第三首〈**給娃娃的小夜曲**〉為俏皮、輕巧的三拍子音樂，高低音緊密交錯的寫法，流露出陶瓷材質的精細感。中段轉入較為陰沉的和聲段落，流露娃娃的擔憂，也從這時讓人感覺它真正活了起來。

第四首〈**雪花飛舞**〉繼續前一首的高低音交錯音響，以模仿風雪的錯落。A 段會從純淨的氣氛，逐漸走向變壞的天色；B 段從高音域反覆的降 B 開始，與之對應的則是低音略帶攻擊性的樂句，兩者就像盤旋的鷹與伺機而動的狼。

第五首〈**小牧羊人**〉描寫牧羊人吹著笛子，陸續奏出了三句，而這三句又各自延伸出三個對句，如同山谷中悠揚、孤獨的迴響。

第六首〈**黑娃娃步態舞**〉的素材來自當時非常風行、由作家厄普頓創作的黑娃娃故事書。

「步態舞」指的是十九世紀時，黑奴模仿白人走路的舞蹈，以嘲弄其矯揉造作的舉止，獲勝者會得到蛋糕。音樂裡運用了散拍音樂的切分節奏，帶出滑稽感；中段則藏著華格納的樂劇《崔斯坦與伊索德》開頭和弦，好像也在諷喻前輩濫情的樂風。

舒曼：降 B 大調《幽默曲》，作品 20

撰文 | 吳毓庭

出生於 18 世紀中期的德語作家尚·保羅，是影響舒曼至深的人物，他習慣在小說中創造兩個就像彼此分身、但個性迥異的角色，探索人心的複雜向度。像是啟發舒曼寫作鋼琴曲〈蝴蝶〉的小說《年少氣盛》，即用瓦爾特和伏爾特兩兄弟，表現內向害羞與熱情奔放，並帶出「現實」與「夢想」的拉扯。這促使舒曼在 1833 年，撰文成立了一個想像中的音樂團體「大衛同盟」，創造出熱情的「佛羅瑞斯坦」、內斂的「尤西比烏斯」等人物，試圖以不同觀點評論樂壇，進而對抗庸俗。

另外，尚·保羅對「幽默」的看法，也根植於舒曼心中。作家曾如是說：「當一個人像『幽默』一樣，會將微小世界對比無限世界，並將它們放在一起看時，就會產生一種包含痛苦和偉大的笑聲。」這種「幽默」清楚地展現在 1839 年，作曲家寫給克拉拉的信中：「已經一週沒有寫信給妳了，對吧？但我一直想著妳……整整一週我都坐在鋼琴前，作曲、寫作，一邊笑一邊哭。所有的一切都能在 Op.20 中發現，宏偉的幽默將得到最好的描繪。」

所以這首「幽默曲」就像在刻畫一個身在愛中、在藝術中，多愁善感的心靈。樂曲共分六段，第一段從「簡單的」開始，以柔美、渴望的心情出發，並越來越雀躍；第二段「匆忙的」聽起來較紛亂，中段有許多刺耳和弦帶出情感的衝突；第三段為「簡單而精緻的」，織度分成高中低三個聲部相互模仿進行，好像在重新整理心情。

第四段「內在的」音響變得厚實，調性也來到寬廣的 F 大調，感受到更為成熟的個性。第五段「非常生動的」展現出佛羅瑞斯坦的外向，讓人想起舒曼追求克拉拉時、不顧老師維克（克拉拉之父）阻止的熱切；最後以「帶著一定誇張」的進行曲，迎接終曲。第六「決定的結果」竟沒有出現預料中的盛大，反而是充滿婉轉與纏綿，堆疊出細水長流的力量。

鋼琴 | 戴佐·朗基

©Csibi Szilvia Mupa

戴佐·朗基被認為是當今最優秀的匈牙利鋼琴家之一。無論是古典樂派（莫札特、貝多芬）、浪漫樂派（舒伯特、舒曼）和現代音樂（巴爾托克、庫塔格）皆有備受肯定的曲目演出。他曾受邀至歐洲、日本和美國的頂尖音樂廳演出，包括倫敦的伊莉莎白女王音樂廳及威格摩爾音樂廳、巴黎的夏特雷劇院及巴黎市立劇院、阿姆斯特丹皇家大會堂音樂廳，以及柏林、米蘭、舊金山和多倫多等城市。

朗基也參與許多重要音樂節，包括琉森音樂節、維也納藝術節、阿斯科納音樂節、布拉格之春國際音樂節、威瑪藝術節、蒙彼里埃音樂節、密雷穀倉室內音樂節、法國拉羅克當泰龍國際鋼琴音樂節、法國南特熱狂之日音樂節、東京熱狂之日音樂節、諾昂蕭邦浪漫音樂節及洛肯豪斯音樂節。

朗基就學於布達佩斯的李斯特音樂學院，師從卡多薩。1969 年，他於德國贏得舒曼國際音樂大賽後，便展開了國際演奏生涯，在許多歐洲國家、南北美洲以及日本定期舉辦音樂會。除了獨奏會，他也與國際一流的樂團同台演出，包括柏林愛樂、倫敦愛樂、BBC 愛樂、阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團、法國國家交響樂團、柏林音樂廳管絃樂團、德國廣播愛樂樂團、斯圖加特室內樂團、布達佩斯節慶管絃樂團、英國室內管絃樂團、比利時列日皇家愛樂、華沙愛樂樂團、NHK 交響樂團 等等。合作的指揮包括梅塔、桑德林、泰特、布魯根、費雪、馬捷爾、蓋提、柯西斯、魏特、博伊德、齊奈德等。

朗基近來與塔巴席尼克指揮的薩爾布呂肯德意志廣播愛樂樂團、施安萬特指揮的蒙彼里埃國家管絃樂團，以及由史坦茲指揮的首爾愛樂樂團合作演出。

更多 2025 衛武營國際音樂節

閉幕音樂會《四種氣質》

4.20 Sun. 14:30 音樂廳

[了解更多](#)

指揮 | 簡文彬 / 鋼琴 | 戴佐·朗基 / 高雄市交響樂團

在地藝文支持夥伴

衛武營節目線上問卷

