

©Anouar Brisset

©陳向詠

Wei Wuying
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

聲繪奇境

《月光艾菲爾》

2025.4.12 Sat. 14:30

衛武營表演廳

演出全長約 50 分鐘，無中場休息。

National Kaohsiung
CENTER for the ARTS

WEI WUYING

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

德布西：〈雪中的足印〉，選自《前奏曲》第一冊

德布西：《被遺忘的意象》，第一樂章

德布西：《夢幻曲》

德布西：〈水之反光〉，選自《映像》第一冊

德布西：《阿拉貝斯克》第一號

德布西：〈中斷的小夜曲〉，選自《前奏曲》第一冊

德布西：〈巴瑟比埃舞曲〉，選自《貝加馬斯克組曲》

德布西：〈亞麻色頭髮的少女〉，選自《前奏曲》第一冊

德布西：〈前奏曲〉，選自《為鋼琴而作》

德布西：〈飄散在暮色中的聲音與香味〉，選自《前奏曲》第一冊

德布西：〈為埃及少女〉，選自《六首古代墓誌銘》

德布西：〈月光〉，選自《貝加馬斯克組曲》

綜合曲解

這場別出心裁的即時動畫結合現場鋼琴演奏的跨界演出，全場以法國作曲家德布西的印象主義音樂為基底，幻化出如夢似幻的聲與影。曲目橫跨德布西早期 19 世紀末至 20 世紀初的音樂，如《貝加馬斯克組曲》(1890) 抑或是《前奏曲》(第一冊, 1909-1910)。當時正是一戰前法國的「美好年代」，無論是工藝、美術、文學等等，巴黎可謂是世界的藝術文化中心，匯聚了來自歐洲各地甚至亞洲的藝術家、音樂家，這群年輕藝術家無不以來到這世界藝術首都為其人生目標。海明威曾說：「如果你夠幸運，年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟隨著你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」雖然海明威在巴黎時(1921-1926)，德布西已經過世，但是在一戰前「美好年代」的巴黎，絕對比海明威的巴黎更精彩。

在就讀巴黎音樂院的學生時期，就與當時法國印象主義畫派畫家與象徵主義文學家聚會的德布西，當然深受他們的影響，在其鋼琴作品中，亦呈現模擬光影幻化的色彩，捕捉瞬間成為永恆的印象主義繪畫精神，這種 19 世紀晚期原本被認為不入流的畫派，在 20 世紀初卻成為巴黎藝術的主流，馬內、莫內、竇加、雷諾瓦等畫家的作品，更是今日爭相追捧的藝術，而深受其影響的德布西不僅成為當時的一代名音樂家，其音樂風格更是影響後世深遠。

德布西自創全音音階，使得音樂形成空靈的聲響。他回溯中世紀與文藝復興時期的教會調式，使其音樂產生復古的意象。受到 19 世紀末世界博覽會在巴黎舉行的影響，東方的音樂也深入他的腦海，跳躍於其樂譜上，來自四面八方的文化，都理所當然地內化成其音樂的養分。

〈雪中的足印〉，出自《前奏曲》第一冊第六首，音樂是傷感與緩慢的，全曲只有 36 個小節。樂曲中，可以不斷地聽到反覆的 D-E、E-F 的簡短音型，猶如是在一荒涼、寂寥的雪地中，一個旅人孤獨地蹣跚前行，只有大自然突然而來的聲響，伴隨著他的足跡。

《被遺忘的意象》有兩個樂章，是作曲家 1894 年的作品。第一樂章抑鬱而甜美的緩板，右手單旋律傷感帶有淡淡甜蜜的主題，在快速的分解和弦音群後，緩緩地引出其他聲部，逐漸以多聲部和弦使氛圍更為沉重，開頭的主題在分解和弦的伴奏下，時而再現，抑鬱的傷感中不時透露著淡淡的甜蜜氣味。

《夢幻曲》寫於 1890 年，亦是作曲家早期的鋼琴曲之一，當時他極力擺脫華格納厚重

聲響的影響，尋找自己的音樂創作之路。如同《貝加馬斯克組曲》，雖然仍有明顯的調性，在音樂的內容上已經逐漸找到自己的聲音，輕盈、柔軟，如同法語，亦如 19 世紀末的巴黎，透亮、悠閒的氛圍。音樂一開始輕輕地著主題，猶如墜入昏昏欲睡的夢境，隨著音樂織度越來越豐富，夢境變得更加誘人，如掉入如夢似幻的境界裡。

〈水之反光〉出自《映像》第一冊。這部曲集完成於 1901 至 1905 年間，比起《前奏曲》花了更長的時間。很明顯地，這些樂曲與同名的管絃樂曲是有關的。這首〈水之反光〉是第一冊的第一首。快速的分解和弦音群，模擬著水的波紋，不停地波動著，偶然出現的平行音程，讓水波隨著音樂戲劇性地高低起伏，最後在緩慢的樂聲中，水波也逐漸消失。

《阿拉貝斯克》第一號寫於 1888 年，雖然這是德布西早期的作品，卻也都暗示了其後音樂之路的發展。樂曲華麗的分解和弦聲響，表現出光影的氛圍，亦是最能表現印象主義畫派的音樂。作曲家在這首作品中遊走在教會調式與調性之間，製造出頗具誘惑力的復古情懷與異國情調，亦是 19 世紀末巴黎發展新藝術的「美好年代」。

〈中斷的小夜曲〉為《前奏曲》第一冊第九首。在這套《前奏曲》中，每一首都有其描繪的主題，可能使用音樂名詞，也有與音樂完全不相關主題，描寫一種風景、意象、情境、氛圍或氣味，如〈雪中的足印〉，描繪的是雪地中旅人踽踽獨行的意象。當時的樂評曾寫道：「這些音樂描寫的範圍，從 1905 年伊斯特本吟遊詩人的嬉鬧到美國雜技演員『拉文將軍』的枯葉以及傍晚空氣中的聲音與氣味。」（伊斯特本的吟遊詩人，原是英國傳統的街頭藝人；「拉文將軍」是 19 世紀末、20 世紀初，美國流行白人在臉上塗黑，演出滑稽、諷刺的歌舞秀）。

另一種標題，則與音樂名詞有關，然而第九首〈中斷的小夜曲〉，雖有「小夜曲」三個字，但卻推翻與我們對小夜曲既有的印象，一點也不美妙，情感也不豐富，而是不停地出現像打擊的反覆音，爾後才在反覆音上，出現些微的旋律主題，如此生動活潑的音樂，有時還出現美國切分節奏的散拍樂，機械般的快速跳躍音型，很難與我們熟知的小夜曲聯想在一起。

〈巴瑟比埃舞曲〉選自《貝加馬斯克組曲》。這套組曲寫於 1890 年，標題是取自義大利坐落在阿爾卑斯山區的古城貝加摩，這裡是 16 世紀中期義大利喜劇小丑的發源地。升 f 小調的〈巴瑟比埃舞曲〉是其中的第四首，這原是法國布列塔尼地區的舞蹈，左手簡短快速的音群，襯托著右手的主題，音樂明顯地仍然保有浪漫派的餘韻，樂曲中輕快、不停跳躍反覆的節奏音型，猶如小丑般的滑稽與嬉笑。

〈亞麻色頭髮的少女〉為《前奏曲》第一冊第八首（舊譯〈棕髮少女〉），應該是這套曲集第一冊中最著名的樂曲，非常寧靜與柔和的情感。這首降 G 大調的樂曲，是取自法國高蹈派詩人里爾的《古代詩集》(1852) 中的同名詩作，描繪著一位有著亞麻色頭髮的女孩，這樣的形象在美術中是純真與天真的象徵。詩一開始即寫著：「在紫色苜蓿盛開的土地上 / 是誰在清晨低吟淺唱 / 是位亞麻色頭髮的少女」。作曲家也用著簡潔、甜美的旋律與單純的和聲，描繪著這位純真的少女，在其晚年中，是非常特殊的作品。

〈前奏曲〉選自《為鋼琴而作》。這部作品是由三個樂章組成：前奏曲、薩拉邦德舞曲與觸技曲，完成於 1901 年，1902 年在巴黎的 Érard 音樂廳首演，演出的鋼琴家為來自西班牙加泰隆尼亞地區的鋼琴家維涅斯。這位西班牙鋼琴家畢業於巴黎音樂院，是當時歐洲非常活躍的人物，常為當代的作曲家發表作品。這組作品在其首演下，聲名大噪，拉威爾也將其中的薩拉邦德舞曲改編為管絃樂版。第一樂章前奏曲，是很活潑且具有節奏感，原是作曲家獻給自己的學生侯米伊小姐。樂曲中運用了滑音以及全音音階，豐富了此曲的音樂色彩。

〈飄散在暮色中的聲音與香味〉為《前奏曲》第一冊第四首。這首樂曲運用著全音音階，塑造著感官的感受，不停反覆的不協和、平行的強烈和聲，強調著這樣的氛圍，而在描述氣味的這首樂曲，筆者認為是傾向法國象徵主義詩人如波特萊爾、馬拉美、魏蘭等人的文學風格。

〈為埃及少女〉選自《六首古代墓誌銘》。這部作品是德布西完成於 1914 年的鋼琴曲集，一共有六首，原是寫給鋼琴二重奏，次年才改寫給鋼琴獨奏。創作的靈感來自於好友路易情慾的同性詩集《比利提斯之歌》。〈為埃及少女〉是其中的第五首。沉重、不是太快的速度，一開始切分的低音，猶如沉重的腳步聲，帶領我們走入幽暗的古老世界，半音、增二度、大二度等音程如迴紋的花卉圖騰般地製造出古埃及神秘的色彩，降 E 的低音持續未曾間斷，增添了神秘的色彩，直到後半段稍微動感的附點節奏模擬著古代北非的舞蹈，最後北非古老異國情調的音樂，在自由華彩的風格中結束。

〈月光〉選自《貝加馬斯克組曲》，曾被作曲家改編為管絃樂，也是今日最常被應用在多種媒體、影像的配樂音樂，抑或是咖啡館等大眾場所也能常聽到此曲。這首樂曲在 1890 年的版本中，原本的標題為〈多愁善感的散步〉，直到 1905 年的再修版，才改為〈月光〉。這是取自象徵主義詩人魏蘭的同名詩作〈月光〉，富有情感地行板訴說著「你的靈魂猶如迷人的風景，戴著面具，彈奏著魯特琴、跳著貝加馬斯克的舞蹈」。

動畫師 | 格果・龐

©Anouar Brissel

格果・龐自八歲起便展現了非凡的藝術天賦。他在巴黎的動畫工作坊師事諾曼・麥克拉倫，學習動畫動態技術。1992 年從培寧根高等圖像藝術學校畢業後，執導第一部動畫短片《貓咪協奏曲》，影片中有各式抽象形狀隨著巴黎管絃樂團的演奏變幻起舞，於巴黎的普萊耶音樂廳上映。

熱愛古典音樂的格果・龐一直致力於以老少咸宜的動畫形式，讓兒童和成人更親近古典樂。他創造了一種全新的演出形式「繪動音樂會 (Cinesthetics)」，在音樂演出中進行現場繪畫和動畫創作。格果・龐曾在倫敦皇家節慶音樂廳、巴黎愛樂廳、法蘭克福老歌劇院、東京三得利音樂廳和哥特堡音樂廳演出，並與知名指揮家長野健、大野和士、亞歷山大・布洛赫和馬可・萊托尼亞等人合作表演。

格果・龐的創新動畫技術也在歌劇領域獲得了極高讚譽。他與英國導演詹姆斯・博納斯合作，在里昂歌劇院策劃了拉威爾歌劇作品《孩童與魔法》、《西班牙時光》的改編製作，並於 2020 年首演卡爾・奧福的《月亮》。其中，《孩童與魔法》大獲成功，促成了與舊金山交響樂團的合作再次上演，並且在阿曼皇家歌劇院、利蒙日歌劇院、土倫歌劇院和辛辛那提交響樂團演出，接著還計劃將在里爾歌劇院復演。格果・龐亦為里爾國家管絃樂團的《卡門》半舞台演出創作動畫。2021 年，他將漢斯・阿布拉漢森的《雪之女王》搬上萊茵河區國立歌劇院的舞台，並將洪伯定克的《糖果屋》帶到科隆歌劇院。

此外，格果・龐還創作童書插畫，最著名的作品是《艾斯卡利布的傳說》，他也為電視廣告、教育動畫短片和音樂影片製作了大量動畫。曾與其創立的「世紀」樂團聯合製作

法國電視台的節目《急板》，這個音樂動畫系列每週在黃金時段播出，有超過三百萬觀賞人次。最近，他為波士頓芭蕾舞者邁卡·史特羅邁爾主演、New Studios 製作的音樂影片〈來抓我啊〉完成動畫特效。

日本《CHOPIN》雜誌形容他擁有「充滿透明感的優美音色，在嚴謹的詮釋中充分展現出了豐富的才華」，第六屆日本仙台國際音樂大賽銀獎暨觀眾獎得主汪奕聞演出經歷遍及世界各地，包括美國紐約卡內基廳、紐約考夫曼藝術中心莫肯音樂廳、波士頓喬丹廳、約翰漢考克音樂廳、芝加哥文化中心、德國漢諾威雅各比音樂廳、芬蘭音樂中心音樂廳、日本東京凸版音樂廳、霧島音樂廳、仙台日立廳、南韓大邱音樂廳、義大利奇耶蒂大劇院、臺灣國家音樂廳、臺中歌劇院、高雄衛武營音樂廳...等，並於美國明尼蘇達MPR、芝加哥WFMT、上海經典947、南韓KBS、臺灣愛樂、教育、中央、財團法人台北勞工教育電台、漢聲等電台接受訪問演出。第一張專輯《BEETHOVEN, CHOPIN & Others》於2020年秋天由德國唱片公司Acousence發行。睽違四年，2024年二月再度發行新專輯《Earthing 安土》，錄製作曲家張璪的作品。

合作過的樂團包括比利時皇家瓦隆室內樂團、墨西哥美藝室內樂團、日本仙台愛樂、新仙台交響樂團、佐賀交響樂團、國立臺灣交響樂團、長榮交響樂團、台北愛樂管絃樂團、台北世紀室內樂團、美國南伊利諾音樂節交響樂團、美國密蘇里交響樂團，美國市民交響樂團、新英格蘭愛樂、西北大學交響樂團等，並曾與指揮家帕斯卡爾·韋羅、朱利安·庫爾蒂、維克多·揚波斯基、多利安·威爾森、丹妮耶拉·康蒂樂里、保羅·梅耶、新田悠里、愛德華·貝亞斯、葛諾·舒馬富斯、路德維希·卡拉斯科、石川星太郎、莊東杰、廖國敏等合作演出。

汪奕聞師承馬堤·拉葉卡利歐、羅文濤、羅素·謝爾曼、卞和暲、波利斯·史陸斯基、亞倫·周、艾娃·庫琵克、劉孟捷、魏樂富，擁有歐美雙博士——德國漢諾威音樂戲劇

學院最高演奏家文憑和美國西北大學音樂學院音樂藝術博士 (DMA)，並且取得了美國茱莉亞音樂學院碩士學位、新英格蘭音樂院學士榮譽獎章。

他活躍於各大音樂節，包括瑞士韋爾比耶音樂節與琉森音樂節、荷蘭的北荷蘭音樂節、美國的拉維尼亞音樂節、亞斯本音樂節、西方音樂學院、克奈索廳音樂節、帕爾曼室內樂音樂節、普林斯頓音樂節，以及在臺灣的台灣國際藝術節、奇美音樂節等。

獨奏之外，汪奕聞時常參與室內樂演出，曾與小提琴家帕爾曼、五嶋綠、米莉安·芙里德、米哈埃拉·馬丁、帕梅拉·法蘭克、大提琴家法蘭茲·海默森、勞倫斯·雷瑟、蓋瑞·霍夫曼、梅莉·佩克漢等音樂家合作，並參與博羅梅奧弦樂四重奏、塔卡許弦樂四重奏及茱莉亞弦樂四重奏團等團體演出。

汪奕聞熱衷教學，近年來多次受國內外各大學音樂系邀請舉行大師班，並在美國俄亥俄大學、波士頓大學、西北大學、加拿大貝利斯慕音樂藝術中心國際鋼琴音樂節、波蘭的歐洲藝術學院音樂節、韓國漢陽大學、日本札幌大谷音樂學園、仙台河合中心、國立臺北藝術大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣藝術大學、國立臺南藝術大學、臺北市立大學、輔仁大學、東海大學、師大附中、中正高中、臺中二中、彰化高中和臺北史坦威中心等處進行過教學演講。

他曾任中國哈爾濱音樂學院特聘教授；目前為日本經紀公司 Yatabe Music Associates 旗下的演奏藝術家，並於國立臺北藝術大學擔任專任助理教授，同時亦於臺北市立大學、輔仁大學授課。

在地藝文支持夥伴

衛武營節目線上問卷

更多 2025 衛武營國際音樂節

假聲男高音獨唱會 - 賈斯汀・金與賽瑪《從巴洛克到卡巴萊》

4.12 Sat. 19:30 音樂廳

假聲男高音 | 康敏・賈斯汀・金 / 鋼琴 | 艾爾方斯・賽瑪

了解更多

梁仁模小提琴獨奏會《聽。感》

4.13 Sun. 14:30 音樂廳

小提琴 | 梁仁模 / 鋼琴 | 王佩瑤

了解更多

衛武營當代樂團：聲影《音樂遊戲》

4.17 Thu. 19:30 表演廳

指揮 | 布瑞德・路博曼 / 小提琴 | 張庭碩 / 衛武營當代樂團

了解更多

衛武營當代樂團：樂舞《美國新章》

4.18 Fri. 19:30 表演廳

指揮 | 布瑞德・路博曼 / 低音管 | 王芃惠 / 衛武營當代樂團

了解更多

《朗基的鋼琴宇宙》

4.19 Sat. 14:30 音樂廳

鋼琴 | 戴佐・朗基

了解更多

閉幕音樂會《四種氣質》

4.20 Sun. 14:30 音樂廳

指揮 | 簡文彬 / 鋼琴 | 戴佐・朗基 / 高雄市交響樂團

了解更多