

映象荷蘭

拉哈夫·沙尼 & 鹿特丹愛樂管絃樂團

2026.6.13 Sat. 19:30

衛武營音樂廳

節目全長約 110 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

瓦格納：《大鼻子情聖》序曲

蕭斯塔科維契：F 大調第二號鋼琴協奏曲，作品 102

第一樂章 快板

第二樂章 行板

第三樂章 快板

----- 中場休息 -----

布拉姆斯：D 大調第二號交響曲，作品 73

第一樂章 不太快的快板

第二樂章 不太慢的慢板

第三樂章 優雅的小快板（近似小行板）

第四樂章 有精神的快板

瓦格納：《大鼻子情聖》序曲

話說很久以前……

喧囂的巴黎劇院裡，西哈諾手持長劍，在眾人驚呼聲中，一邊迎面刺向決鬥的貴族，一邊優雅地即興作詩；他不僅是掃蕩百人的英勇劍客，更是才華橫溢的詩人。但，面對表妹羅克珊，卻因著自己醜陋的大鼻子而自卑，怯懦在失語的暗戀裡。

當羅克珊愛上俊美木訥的克里斯提安時，西哈諾選擇成全他們。為了守護羅克珊的幸福，戰場上，西哈諾不僅保護情敵，甚至借其名代筆情書，每日穿梭在戰火中冒死投遞。這份深情感動了羅克珊，不顧危險衝入軍營探望丈夫並表白：她愛的不再是俊美的軀殼，而是那美麗的靈魂。

克里斯提安不幸戰死後，西哈諾依然選擇沉默，他守護哀慟中的羅克珊，讓她保有對愛人的回憶。15年後，羅克珊才驚覺那些讓她靈魂顫抖的文字，竟都出自西哈諾那自卑卻熾熱的心。然而真愛遲暮，西哈諾此時已傷重垂死，他耗盡餘絲氣力揮舞著虛無的劍影，宣告他一生守護的，唯有那不曾向命運低頭的「氣概」。

人性糾結

這是法國劇作家羅斯丹於 1897 年首演的舞台劇《大鼻子情聖》，改編自十七世紀法國傳奇劍客兼作家西哈諾的生平。劇中融合決鬥戰場的動感與深情書信的抒情，兼具娛樂與文學性。主角擁有無人能敵的劍術與文采，卻因外表的缺陷（大鼻子）而徹底喪失自信，這種「強大卻也脆弱」的真實感，比完美造作的英雄人設更能得到共鳴。它將浪漫、英雄與悲劇凝縮在一個極具人性衝突的張力核心中，成就百餘年的經典，衍生出許多劇場、電影與音樂版本。今晚的序曲便是其一。

文學 vs. 音樂

身處浪漫後期，荷蘭作曲家瓦格納深受理查·史特勞斯音詩手法的影響，擅長運用龐大豐富的管絃樂色彩與動機主題來刻畫角色性格，並透過樂段間的對比風格強化張力。西哈諾在才華與外貌、自信與自卑、熾愛與隱忍間的極端矛盾，恰好提供作曲家充分素材，以呼應音詩這一曲種的訴求。

劇中的西哈諾顯然是個十足的悲劇人物：空有文采與深情，卻只能卑微地藏身他人名下傳遞愛意；在羅克珊獲悉實相之際，又已重傷瀕臨死亡。然而弔詭的是，瓦格納在序曲裡似乎「刻意冷落」此兒女私情，反而賦予音樂光輝燦爛的氣質：以法國號與小號領銜，烘托作曲家標示的「英雄氣概」段落，音樂充滿上衝的動能，高舉西哈諾身為劍客的英勇與傲氣；隨後進入「愛情、詩歌」段落，由小提琴或木管主導，傳送西哈諾絕世文采中的深情渴望。這文武兼備的雙主題，架構出此曲的主軸，也先行刻畫主角的核心性格。此外，標示為「開朗」、「幽默」與「諷刺」的段落，凸顯主角在極端的衝突宿命，仍保有樂觀的生命態度。這些段落多為輕快的木管樂段，輔以大量短促、跳躍的音型，彷彿在模擬西哈諾決鬥時的伶牙俐齒，一邊決鬥還能即興作詩嘲諷對手。而「騎士精神」與「剛毅的性格」之段落，則再現其放下私情的高尚武德與不畏宿命的生命典範。

「靈魂」與「氣概」

在遺憾悲情中死去的西哈諾，其英靈映射出序曲結局的壯麗輝煌。瓦格納在此讓「英雄主題」和「愛情、詩歌主題」合體：當後者最後一次出現時，原本纖細柔美的旋律，改由負責「英雄主題」的銅管全數盡出，陰影裡的卑微情書也昇華為「莊嚴且宏偉」的讚歌。此時，羅克珊所愛的那顆靈魂終於走出自卑，戰勝世俗偏見與死亡陰影而獲得救贖。瓦格納探究的是崇高道德的底蘊：究竟是什麼樣的靈魂與氣概，能成就對愛的徹底守護與極致犧牲？至於悲劇文本，不過是襯托情節的表象罷了！

蕭斯塔科維契：F 大調第二號鋼琴協奏曲，作品 102

1957 年 5 月 10 日，莫斯科音樂學院

剛滿 19 歲的馬克辛步上舞台，與樂團合作完成畢業音樂會，他彈奏的是一首三樂章的鋼琴協奏曲：頭尾樂章洋溢著青春活力，中間則親密溫暖。

看著孩子畢業，是多數家長最欣慰的時刻。馬克辛指尖下的旋律，正是父親蕭斯塔科維契送給兒子的 19 歲生日賀禮。當時的馬克辛正準備邁向鋼琴家之路，父親的愛在作品中顯露無遺。對聽眾而言，這是一首熱情浪漫的協奏曲；但對這對父子來說，音樂中隱藏著彼此才懂的密語。在沉重的藝術生涯中，這部作品是父子倆終於能卸下長期壓力恐懼，回歸溫馨家庭的出口。

父子情

在低音管的帶領下，木管樂器以輕快俏皮且富彈性的進行曲節奏揭開序幕，戲謔間充滿童趣的性格，宛如小士兵整齊行進的步伐，令人莞爾。難怪迪士尼電影《幻想曲 2000》選用此段旋律作為安徒生童話《堅毅的小錫兵》配樂，音樂與畫面可謂完美契合。經過可愛明亮與平穩抒情的兩大主題群後，樂團突發巨響，鋼琴和樂團宛如踩上風火輪開始加速，鋼琴以排山倒海的八度音階與雷鳴般的和弦，和盤托出宏偉厚重的聲響與樂團對抗，擺出獨奏者的「大師架勢」，並在華麗的裝飾奏中盡顯自我。最終，樂團再次回顧兩大主題，一路衝向終點，在振奮人心的高潮中作結。

第二樂章那極其優美並帶點憂鬱的鋼琴旋律，像極了拉赫曼尼諾夫或柴可夫斯基的手筆，一時讓人難以相信這是出自筆觸尖銳、毫不吝於將社會批判帶入音樂的蕭斯塔科維契。讓我們看到為人父的作曲家，歷經外在動盪環境的擔心與焦慮，再回到家庭，盼望呵護孩子時所流露的真情與關懷。

第二樂章在悠遠沉靜的樂聲中結束，隨即不間斷地進入節奏快速、具舞曲風格的終樂章，疾馳的鋼琴激發出各種變奏。不尋常的 7/8 拍帶出俄羅斯民謠的節奏感，與 2/4 拍交替出現，驅動的能量令人暈眩。讓人津津樂道的是作曲家幽默地引用鋼琴學生必練的音階轉調練習，讓雙手在鍵盤上下不停穿梭。最後，全曲在歡慶中燦爛結束。

毫無藝術價值？

在「英國古典音樂電台名人堂」2024年票選中，這部高居第九名的作品卻被蕭斯塔科維契自己評為「毫無藝術價值」。或許是作曲家想藉此嘲諷官方文本一貫的陳腔濫調，也可能是因為作品旨在協助青澀的年輕鋼琴家易於上手，故手法與技巧要求相對適中。第一樂章規整的奏鳴曲式、時常出現的八度音程、音階片段，以及重複簡單的節奏和音型等，對經驗豐富的大師而言或許平凡；但若以敘事手法觀之，全曲宛如一部父親陪伴孩子成長的時光縮影：從第一樂章充滿童趣的玩具兵，第二樂章陪伴時流露的真情，到第三樂章每日持續磨勵的練習技巧。如今，在孩子即將成為音樂家之際，昔日的八度音程與音階練習，成了對孩子學習時光的深情回眸；最終在燦爛的歡呼聲中畢業，開啟自己的音樂生涯。

以輕馭重

蕭斯塔科維契的音樂生涯在前蘇聯的榮寵與打壓間浮沉：他是獲頒國家勳章的「官方寵兒」，也兩度因「形式主義」遭到批判：其作品被指控反人民、背離蘇聯精神，迫使他在意識形態與創作自由、自保與尊嚴之間掙扎前行，充滿著黑暗和恐懼。若將這部「沒有藝術價值」的作品放回其一生，那正好位於1953年史達林去世，至1961年被迫入黨的空窗期，動盪生命中一段難得的平靜時刻。此曲雖與他一貫沉重且焦慮的風格相左，卻宛如一顆剔透珍珠，閃耀著親情的溫潤光芒，以純粹的「輕」，承載並解脫了作曲家半輩子積壓的政治之「重」。

布拉姆斯：D 大調第二號交響曲，作品 73

奧地利南方阿爾卑斯山麓，一處狹長谷地，這裡的湖水在陽光折射下呈現一種特有的、介於碧綠與鈷藍之間的半透明色澤。纖瘦的湖身被深色杉林環抱，北岸丘陵起伏，南岸幽靜深邃。這片如詩的水源地，便是著名的沃特湖。

在浪漫主義哲學中，大自然被視為具有神性和生命力的有機體，是人類心靈情感的鏡像，是撫慰心靈、重獲力量的淨土，讓人找回被工業文明疏離的真誠自我。十九世紀以來，沃特湖不僅是歐洲藝術菁英的避暑勝地，它的「透明寂靜」讓藝術家遠離塵囂，放鬆而專注。無論浪漫後期的德奧交響樂大師馬勒、第二維也納樂派的魏本和貝爾格，或是二十世紀小說巨著《沒有個性的人》作者穆齊爾，以及二戰後重要德語詩人巴赫曼，皆曾在沃特湖的滋養下湧現靈感。

湖畔的「捕音人」

還有一位作曲家亦對此地的「靈感生成」讚譽有加，曾幽默地致信出版商：「這裡的旋律多到漫天飛舞，連走路時都要小心別踩到它們。」這位捕捉旋律的人，正是布拉姆斯，而他在 1877 年夏天捕獲的，即是後來被譽為「田園」的第二號交響曲。

相較於第一號交響曲耗時超過二十年才突破「貝多芬陰影」，第二號交響曲僅花一個夏天、不到四個月便一氣呵成。要讓一位極度謹慎以至近乎苛求的作曲家閃電般完成大作，沃特湖的魅力（或魔力？）不得不令人驚嘆。作曲家為四個樂章的速度分別提示「勿太過」、「適中」、「優雅」、「富精神的」等形容詞，大自然舒適且具生命力的靈動躍然紙上。此外，他利用樂器音色營造自然世界的聲響氛圍，呈現「戶外寫生」般的質感：樂曲開端由木管、法國號與弦樂鋪墊全曲的背景基調，宛如置身山谷，號角、鳥鳴與溪流的合唱勾勒出世外桃源的壯闊閒適；第三樂章以撥奏的大提琴襯托雙簧管的民謠風曲調，增添自然質樸的親切與愜意。此作罕見地加入低音號，在布拉姆斯四首交響曲中獨樹一幟，放大拉遠自然景深的恢宏與深邃。

不斷拍打的黑色翅膀

然而，儘管樂曲畫面陽光璀璨，作曲家卻稱其為「憂鬱」之作，甚至戲稱總譜也得「鑲上黑邊」以示哀悼。這或許是布拉姆斯習於以誤導式語境來戲弄友人；但細聽音樂，卻也能感受到他所謂「必要的陰影」：當被質疑為什麼要在溫暖平靜的第一樂章扔進隆隆作響的定音鼓與憂鬱沉重的長號聲時，布拉姆斯回應：「……我其實是個極度憂鬱的人，黑色的翅膀不斷在我上頭拍打。……緊接這首交響曲的小文章便是那偉大的提問：『為什麼』。這並非全然巧合，它為這部寧靜的交響曲投下了必要的陰影。」這篇小文章，即是和第二號交響曲幾乎同時創作的經文歌《為何賜光給苦難者？》。

誠如布拉姆斯所言，兩部創作的緊密絕非偶然，第二號交響曲的「陰影」正源自這首經文歌：歌詞由布拉姆斯摘錄自新舊約聖經，從對人類存在的苦難提出沉痛質疑開始，轉向對命運的順服與忍耐，最後歸於謙卑交託與安詳死去。若說第二號交響曲是陽光中的陰影，那這首經文歌便是直接面對生命中的黑暗。

湖畔的生命辯證

經文歌像一段詮釋交響曲的註腳：第一樂章那「陰影」之所以「必要」，暗示著即使在生命最美好的時刻（例如身處夢境般的沃特湖畔），宿命依舊如影隨形；第二樂章的掙扎與沉思，陪伴我們在痛苦的質疑中直面命運，學會承受與忍耐；直至第三樂章，得以與民謠的質樸對話，進入大自然的靈性療癒，重獲力量，並在終樂章捕獲內在真誠的旋律，尋回自我，邁向光輝喜悅。

藝術家介紹

指揮暨鋼琴 | 拉哈夫·沙尼

拉哈夫·沙尼自 2018 年 9 月起擔任鹿特丹愛樂首席指揮，成為該樂團史上最年輕的首席指揮。2020/21 樂季，他接續祖賓·梅塔出任以色列愛樂音樂總監；並將自 2026 年 9 月起擔任慕尼黑愛樂的新任首席指揮。

近期與未來的客席指揮邀約包括維也納愛樂、柏林愛樂、萊比錫布商大廈管絃樂團、慕尼黑愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團、倫敦交響樂團、史卡拉愛樂、波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團、荷蘭皇家大會堂管絃樂團、費城管絃樂團、布達佩斯節慶管絃樂團、巴黎管絃樂團與愛樂管絃樂團等。

1989 年出生於以色列特拉維夫的沙尼，自六歲起師從漢娜·沙爾吉修習鋼琴；其後於特拉維夫布赫曼—梅塔音樂學校隨阿里·瓦迪深造。之後，他於柏林漢斯·艾斯勒音樂學院完成指揮與鋼琴雙主修，並在就讀期間由丹尼爾·巴倫波因指導。2013 年，他在德國班貝格舉行的馬勒國際指揮大賽中榮獲首獎。2016 年 6 月，他以指揮與鋼琴獨奏雙重身分首次與鹿特丹愛樂合作，兩個月後即獲宣布自 2018 年起擔任首席指揮。

作為鋼琴家，沙尼曾以鋼琴獨奏家的身分與巴倫波因、梅塔及諾塞達合作。他也曾以「同時擔任鋼琴獨奏與指揮」的形式與多個重要樂團合作，包括維也納愛樂、愛樂管絃樂團、史卡拉愛樂、柏林國家管絃樂團與荷蘭皇家大會堂管絃樂團。沙尼亦活躍於室內樂與獨奏舞台，經常於韋比耶音樂節演出，並曾參與普羅旺斯復活節音樂節、耶路撒冷室內樂音樂節等，也曾與瑪塔·阿格麗希舉行重奏音樂會。

鹿特丹愛樂管絃樂團

成立於 1918 年的鹿特丹愛樂管絃樂團，以充滿張力的演出風格、備受好評的錄音作品，以及創新多元的觀眾互動方式而著稱，並在歐洲一流樂團中奠定穩固地位。

在最初的探索與奠基時期後，鹿特丹愛樂於 1930 年由首席指揮愛德華·弗普斯帶領，逐步發展成荷蘭最重要的樂團之一。1970 與 1980 年代，在吉恩·富納特、艾度·迪華特與詹姆斯·康隆的帶領下，樂團在國際間獲得更高知名度。瓦列里·葛濟夫的到任開啟樂團嶄新的蓬勃時期，而後由亞尼克·聶澤 - 賽金與 2018 年接任的拉哈夫·沙尼延續這股強勁的發展動能。

鹿特丹愛樂的駐點音樂廳為多倫音樂廳，同時也經常於荷蘭各地及國際重要音樂廳登台演出。自 2010 年起，樂團成為巴黎香榭麗舍劇院的常駐樂團。包含定期音樂會、教育演出與社區共融計畫在內，樂團每年吸引 15 萬至 20 萬名觀眾，其中包含相當比例的青年族群。

自從 1950 年代由愛德華·弗普斯推出具開創性的馬勒錄音作品以來，鹿特丹愛樂已與多間國際指標性唱片品牌合作，包含華納古典、德意志留聲機唱片公司、Decca、飛利浦唱片與 BIS 唱片，推出多張廣受好評的錄音作品。數位平台方面，樂團於 medici.tv 提供音樂會直播，也製作多部影音短片，如 2020 年推出的《From us, for you: Beethoven Symphony No. 9》即樂手在家錄製貝多芬的《歡樂頌》，於短時間內獲得全球數百萬次觀看，成為國際媒體焦點。

鹿特丹愛樂管絃樂團名錄

首席指揮

Lahav SHANI

榮譽指揮

Yannick NÉZET-SÉGUIN

常任客席指揮

Tarmo PELTOKOSKI

第一小提琴

© Marieke BLANKESTIJN

© Vlad STANCULEASA

Quirine SCHEFFERS

Hed Yaron MAYERSOHN

Saskia OTTO

Rachel BROWNE

Maria DINGJAN

Marie-Jose SCHRIJNER

Noemi BODDEN

Petra VISSER

Sophia TORRENGA

Hadewijch HOFLAND

Annerien STUKER

Alexandra VAN BEVEREN

Marie DUQUESNOY

Sarah DÉCAMPS

第二小提琴

Charlotte POTGIETER

Frank DE GROOT

Laurens VAN VLIET

Elna HIRVILAMMI-STAPHORSIUS

Jun Yi DOU

Bob BRUYN

Eefje HABRAKEN

Maija REINIKAINEN

Babette VAN DEN BERG

Melanie BROERS

Tobias STAUB

中提琴

Anne HUSER

Roman SPITZER

Galahad SAMSON

José MOURA NUNES

Kerstin BONK

Janine BALLER

Veronika LENÁRTOVÁ

Rosalinde KLUCK

Léon VAN DEN BERG

Olffe VAN DER KLEIN

Jan NAVARRO

Jutta DEMUYNCK

大提琴

Emanuele SILVESTRI

Gustaw BAFELTOWSKI

Joanna PACHUCKA

Daniel PETROVITSCH

Mario RIO

Eelco BEINEMA

Carla SCHRIJNER

Pepijn MEEUWS

FANG Yi-ting

Killian WHITE

Paul STAVRIDIS

低音提琴

Matthew MIDGLEY

Ying Lai GREEN

Jonathan FOCQUAERT

Arjen LEENDERTZ

Ricardo NETO

Javier CLEMÉN MARTÍNEZ

Marta FOSSAS MALLORQUÍ

Mario FERNÁNDEZ

長笛

Juliette HUREL

Joséphine OLECH

Manon GAYET

長笛 / 短笛

Beatriz DA SILVA BAIÃO

雙簧管

Karel SCHOOF

Jesús PINILLOS RIVERA

Anja VAN DER MATEN

雙簧管 / 英國管

Ron TIJHUIS

單簧管

Julien HERVÉ

Bruno BONANSEA

Alberto SÁNCHEZ GARCIA

單簧管 / 低音單簧管

Romke-Jan WIJMENGA

低音管

Pieter NUYTTEN

Lola DESCOURS

Marianne PROMMEL

低音管 / 倍低音管

Elias AGSTERIBBE

法國號

David FERNÁNDEZ ALONSO

Felipe SANTOS FREITAS

Wendy LELIVELD

Richard SPEETJENS

Laurens OTTO

Pierre BUIZER

小號

Alex ELIA

Adrián MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Simon WIERENGA

Giovanni GIARDINELLA

長號

Pierre VOLDERS

Alexander VERBEEK

Remko DE JAGER

低音長號 / 倍低音長號

Rommert GROENHOF

低音號

Martijn VAN RIJSWIJK

定音鼓 / 打擊

Danny VAN DE WAL

Ronald ENT

Martijn BOOM

Jesús IBERTI RUBIRA

豎琴

Albane BARON

衛武營國家藝術文化中心製作團隊

節目統籌 | 陳品璇、賀淑媛

技術統籌 | 黃春華

行銷統籌 | 蔡翔任

暨衛武營國家藝術文化中心全體工作人員

獨家贊助

柯珀汝

衛武營節目線上問卷

