

Goldberg Variations

郭德堡變奏曲

HU CHIH-LONG PIANO RECITAL

胡志龍

鋼琴獨奏會

主辦單位 斐亞文化藝術
www.chorphiia.com
(02)2771-1270

協辦單位 東海大學音樂系
國立嘉義大學音樂系
台南愛樂協會
花蓮縣文化局
國立花蓮高中音樂班

贊助單位 11th
國|藝|會
N C A F

鋼琴/PIANO

胡志龍

胡志龍是活躍於國際樂壇的鋼琴家。臺灣大學土木系畢業後第一名考取臺北國立藝術大學音樂碩士班，就學期間榮獲臺北國家音樂廳樂壇新秀，臺北愛樂樂壇新秀及奇美藝術人才培訓獎得主，並獲選為海峽兩岸交流青年音樂家，在臺灣各地及北京音樂廳演出拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。畢業後獲全額獎學金赴美國深造，以短短三年的時間取得美國密西根大學演奏博士學位，旋即獲聘於東田納西州立大學（East Tennessee State University），2016年秋天起，任教於田納西大學（The University of Tennessee），擔任 Sandra G. Powell 講座特聘教授。

師承名鋼琴家陳泰成、陳宏寬與Arthur Greene教授，並屢次於國際大賽中獲獎，包括義大利摩諾波里國際鋼琴大賽，安道爾國際鋼琴大賽，美國密西根大學協奏曲比賽，日本高松國際鋼琴大賽與聖荷西國際鋼琴大賽。胡志龍除了頻繁的鋼琴獨奏會外，亦經常應邀與國內外各大樂團與室內樂團合作演出，與其合作過的指揮家包括涂惠民、陳澄雄、陳樹熙、鄭立彬、Kodkani-Laemml, Ann Krinitsky, Shunsaku Tsutsumi, Nicoletta Conti, Kenneth Kiesler, Nuvi Mehta, Anthony Quartuccio, Robert Seebacher。

胡志龍的演奏足跡遍及亞洲與歐美多國，其演奏錄音亦在各地電視及廣播電台播放。鋼琴演奏專輯「福爾摩沙隨想」與「拉赫曼尼諾夫音畫練習曲」由Blue Griffin Recordings在臺灣與美國發行，2009年獲臺灣唱片金曲獎最佳演奏者提名，並受到美國唱片指南（American Record Guide）與Fanfare雜誌的一致好評。最新演奏專輯「郭德堡變奏曲」將在近期發行。

胡志龍在聲樂伴奏與室內樂方面也有亮眼的表現，國內外演出頻繁。近年度合作的對象包括女高音Sun-Joo Oh，鄭怡君，林孟君，傅上珍，男高音李文智，小提琴家曾耿元，五嶋龍（Ryu Goto），Brian Lewis，Miroslav Hristov，大提琴家Lawrence Figg，鋼琴家劉孟捷，黃楚芳，Esther Park，Ernest Barretta，邁阿密弦樂四重奏，Trifecta Trio，The Applachia Piano Trio，Aloha Piano Quartet等。胡志龍並致力於教學，曾獲選為田納西州音樂教師協會的年度教師，並經常應邀至各地擔任比賽評委與講授大師班，其學生經常在州際與國際比賽中得獎，並被著名大學與音樂學院錄取，包括茱莉亞音樂學院，新英格蘭音樂學院，伊士曼音樂學院，密西根大學，印第安納大學，曼哈頓音樂學院，琵琶地音樂學院等。胡志龍目前也擔任加拿大聖安德魯斯國際鋼琴音樂節（St. Andrews Piano Academy & Festival International）與紐約國際鋼琴音樂節（New York International Piano Festival）的藝術總監。

英國Gramophone雜誌樂評：『臺灣作曲家李志純探索多種另類的織度和不尋常的技巧，為最引人注目的作品』。德國Märkische Allgemeine時報稱其作品為『一個具歷史時日和典故的戲劇』。樂評家Ilia Castellanos讚道『李志純將其精髓長存於此的深遠重要性已超越目前世人所能評估之外...但藉此曲強而有力的音樂敘述及豐富的管弦色彩，其作品已喚醒新的領悟。』

李志純來自於臺灣高雄，為密西根大學（University of Michigan）音樂系作曲博士。曾為采風樂坊駐團作曲家，現為韓國梨花女子大學（Ewha Womans University）音樂系之特邀教授。李志純曾獲得許多國際知名作曲大獎及補助，包括第一屆德國布蘭登堡國際作曲大賽首獎、古根漢獎（Guggenheim Fellowship）、美國哈佛大學音樂基金會委託創作、臺灣國家文化藝術基金會、美國作曲家協會（SCI/ASCAP）第二屆委託創作作曲獎、國際女音樂家聯盟（IAWM）Theodore Front Prize、現代作曲家協會及作曲家聯盟作曲首獎、女作曲家國際音樂作曲獎、ARKO當代管弦樂節作曲獎、其個人專輯《柳絮》入圍金曲獎傳統藝術音樂類《最佳作曲人獎》。

重要演出包括美國紐約卡內基廳，臺灣國家音樂廳，韓國國家劇院及國立國樂院，中國國家大劇院，2010冬季奧運及國際許多知名現代音樂節，合作團體包括保加利亞交響樂團、烏克蘭基輔愛樂交響樂團、捷克交響樂團、德國布蘭登堡交響樂團、韓國國家國樂團、臺灣國家交響樂團、采風樂坊、紐約長風樂團、小巨人絲竹樂團、臺灣國家國樂團、國立臺灣交響樂團、台北市立國樂團。並於世界各地演出。

李志純

作曲家/COMPOSER

特別感謝 / THANK YOU

國立花蓮高中

台南市愛樂協會

東海大學音樂系

嘉義大學音樂系

張寶藝老師（師大附中）

李欣懌老師（鳳新高中）

楊妮蓉老師（高雄醫大）

李欣怡老師（中正高中）

蔡學民老師

艾嘉蕙老師（東海大學）

楊千瑩老師（嘉義大學）

翁文婷老師（花蓮高中）

洪意雯小姐（東海大學）

孫愛光長老（台北和平基督長老教會）

姚杰良先生（杰良設計）

陳子苙小姐（斐亞文化）

曲目 / Program

Goldberg Variations, BWV 988

郭德堡變奏曲

J. S. Bach

巴赫

Aria

Variatio 1. a 1 Clav.

Variatio 2. a 1 Clav.

Variatio 3. Canone all'Unisono. a 1 Clav.

Variatio 4. a 1 Clav.

Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.

Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav.

Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav. al tempo di Giga

Variatio 8. a 2 Clav.

Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.

Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.

Variatio 11. a 2 Clav.

Variatio 12. a 1 Clav. Canone alla Quarta in moto contrario

Variatio 13. a 2 Clav.

Variatio 14. a 2 Clav.

Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav.: Andante

Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav.

Variatio 17. a 2 Clav.

Variatio 18. Canone alla Sesta. a 1 Clav.

Variatio 19. a 1 Clav.

Variatio 20. a 2 Clav.

Variatio 21. Canone alla Settima

Variatio 22. a 1 Clav. alla breve

Variatio 23. a 2 Clav.

Variatio 24. Canone all'Ottava. a 1 Clav.

Variatio 25. a 2 Clav. adagio

Variatio 26. a 2 Clav.

Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.

Variatio 28. a 2 Clav.

Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.

Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet

Aria da Capo

中場休息 / Intermission

Liebesträum No. 3

愛之夢

F. Liszt

李斯特

Liebesleid & Liebesfreud

愛之悲、愛之喜

F. Kreisler / S. Rachmaninoff

克萊斯勒-拉赫曼尼諾夫

Grebdlög Rhapsody

堡德哥狂想曲

Chihchun Chi-sun Lee

李志純

Afterthoughts on Bach's Goldberg Variations

胡志龍

1. Recitativo & Aria

2. Alla Mozart

3. Schumanniac

4. Rag

5. From the South

6. Finale

晚安 / Good Night

郭德堡變奏曲

Goldberg Variations

巴赫

J. S. Bach (1685-1750)

1741 年的11月，56歲的巴赫從萊比錫東行到百里之外的德勒斯登，和在Saxony擔任俄羅斯外交官的老朋友 Hermann Keyserlingk 伯爵見面。Keyserlingk 伯爵的大鍵琴手是一位曾經向巴赫習琴，名為郭德堡（Johann Gottlieb Goldberg）的十四歲男孩。巴赫和老友見面之後發生的事相傳有幾個不同的版本。有人說 Keyserlingk 伯爵委託巴赫為他年輕的大鍵琴手譜曲，並以一個裝滿金幣的酒杯當做酬勞。另有一說是患有失眠症的伯爵希望郭德堡可以在睡覺時間為他彈奏，以幫助他入眠。究竟實情如何已經無法驗證，但是可以確定的是，巴赫在次年出版了一套為雙鍵盤大鍵琴寫的變奏曲，收錄在他的第四部鍵盤曲集（Clavier-Übung），並且致贈了一份譜給 Keyserlingk 伯爵。有趣的是，巴赫將此曲名為「詠嘆調與三十個變奏」，完全沒有提到 Keyserlingk 或是 Goldberg 的名字。或許是歷史上的巧合，這部偉大作品，使這位名為郭德堡的的十四歲少年名垂千古。

巴赫用他收錄在 Anna Magdalena Bach's Notebook 中一首薩拉邦德舞曲作為變奏曲的主題。這個32小節，被巴赫稱為 Aria 的主題，旋律本身就有豐富的裝飾音。然而，接下來的變奏並非基於主題的旋律，而是基於旋律之下的基礎低音來做變化（手法類似 passacaglia）。在 Aria 之後的三十段變奏被均分為十組，每一組三段變奏中的最後一段均為卡農，而每一段卡農中兩個聲部的距離，都比前一段卡農大一個音程。這樣的手法感覺上會讓此變奏曲像第二維也納學派的作品般緊湊嚴肅，然而，巴赫出神入化的作曲技巧卻從嚴謹的作曲程序中創造出極其感人而歡妙的作品。

在聆聽這組變奏曲時，即使不清楚巴赫複雜的作曲技巧，聽眾也能夠感受到這件作品的卓越。雖然用來作為變奏架構的重覆低音不難辨認出來，但是每一段變奏都有其獨特的美感。巴赫在此作品中充份譜出高超炫麗的鍵盤技巧，演奏者的手指不但需要在寬廣的音域快速地移動，更必須要把多層次同時行進的線條展現地非常清楚。此外，巴赫幾乎每個變奏都改變拍號，從最初的 3/4 拍改成 4/4, 3/8, 2/4 或是複合節拍 12/16, 18/16。三段緩慢哀傷的G小調變奏（第 15, 21, 與第25 段變奏）則為這部作品的深度扮演了重要的角色，尤其是第二十五段變奏，在活力充沛的結尾之前將作品推向情緒的高點。

此作的結尾相當獨特。第三十段（也就是最後一段）變奏被稱作“Quodlibet”，意為熟悉曲調的組合曲。巴赫收錄了一些他在萊比錫市街上聽到的流行曲調在這一段變奏中。音樂學家 Donald Francis Tovey 辨識出兩首曲調，歌詞分別是「我已經好久沒和你在一起了，來吧，來吧」¹與「我受不了酸白菜和蘿蔔了，如果母親煮點肉，我才要停留久一點」²。雖然我們只能從歌曲般的樂句中感受到尾段輕鬆的氣氛，對於當時的聽眾來說，巴赫開的小玩笑應該是顯而易辨。巴赫在最後不以絢爛複雜，精神奕奕的對位做總結，而是回到開頭簡單的Aria，可是說是神來一筆！

1. Ich bin solange nicht bei dir g'west, ruck her, ruck her

2. Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt mein' Mutter Fleisch gekocht, wär ich länger geblieben

愛之夢

Liebestraum No. 3

李斯特

F. Liszt (1811-1886)

匈牙利作曲家、鋼琴演奏家，浪漫主義音樂的主要代表人物之一，曾是歐洲最偉大的鋼琴演奏家，將鋼琴的技巧發展到無與倫比的程度，極大的豐富了鋼琴的表現力。此首作品為三首小曲作品541之第三號，其副題為三首夜曲，作品原為女高音獨唱曲，1850年李斯特將之改編為鋼琴獨奏曲，並以《愛之夢～三首夜曲》出版。第三號降A大調為最受歡迎的小品之一，採用德國詩人弗萊利希拉特（Ferdinand Freiligrath, 1810-76）的詩詞「喔！愛吧！能愛多久就多久」（O lieb so lang du lieben kannst），詩意表達的以人類之愛為題材。

愛之悲、愛之喜

Liebesleid & Liebesfreud

克萊斯勒-拉赫曼尼諾夫

F. Kreisler (1875-1962) / S. Rachmaninoff (1873-1943)

克萊斯勒被譽為20世紀前葉最偉大的小提琴家，他不僅是一位著名演奏家，也寫作了相當多優美可親的小品曲，代表作有《愛之悲》（Liebesleid）、《愛之喜》（Liebesfreud）、《維也納綺想曲》（Caprice Viennois）、《中國花鼓》（Tambourin Chinois）和《美麗的露絲瑪琳》（Schön Rosmarin）等等。克萊斯勒與著名鋼琴家拉赫曼尼諾夫（S. Rachmaninoff）有著深厚的情誼，經常一起演出。拉赫曼尼諾夫最後一首鋼琴奏曲、也是他到美國之後唯一的鋼琴獨奏曲《柯瑞里變奏曲》就是題獻給克萊斯勒。

拉赫曼尼諾夫的音樂充滿著優美的旋律及豐富的變化及絃。在1917年俄國十月革命之後移居美國，其後以鋼琴家的身分活躍於美國，改編曲則成為他持續創作的曲種。《愛之悲》、《愛之喜》兩首小品皆採選自克萊斯勒作品集『古老的維也納旋律』（Alt-Wiener Tanzweisen, 1905），克萊斯勒模仿奧地利蘭德勒舞蹈風格而創作的小品，拉赫曼尼諾夫為紀念兩人的友誼，以其純熟的音樂語彙改編了此曲，並加入濃厚的個人色彩，成為充分展現個人技巧鋼琴獨奏曲。《愛之悲》大約在1921年完成、《愛之喜》則大約在1925年完成。

堡德哥狂想曲

Grebldlog Rhapsody

李志純

Chihchun Chi-sun Lee

《堡德哥狂想曲》是以巴赫著名的哥德堡變奏曲之影射及精髓，加以發展而創作的鋼琴作品。如哥德堡變奏曲的原由乃是巴赫創作給技巧超越的演奏家哥德堡。而此作品將呈現卓越近現代的演奏技巧。以引用二首德國民歌的哥德堡第三十變奏曲為主軸，由二首臺灣民謠為出發，運用些許巴赫於哥德堡變奏曲裡的作曲手法，如卡農、賦格、同向（平行）、反向進階、主題在外聲部而內聲部為快速近音程伴奏等技巧，再賦予現代音樂的原素與新生命。

Afterthoughts on Bach's Goldberg Variations

胡志龍

巴赫的音樂在好幾個世代以來，提供了音樂家源源不絕的靈感。我們在貝多芬、蕭邦、李斯特、蕭斯塔高維契以及其他許多現代音樂家的作品中，看到巴赫的影響。《郭德堡變奏曲》是巴赫在創作力最旺盛時期的顛峰之作，在這首樂曲蘊含著多種曲風、有精彩的炫技、以及無可匹敵的藝術性。在研讀《郭德堡變奏曲》時，我開始思考一個問題，如果巴赫活得長久，經歷到後來各時代音樂風格的演變，他會不會把這些不同的風格都融入他的作品之中，也包括在《郭德堡變奏曲》中呢？

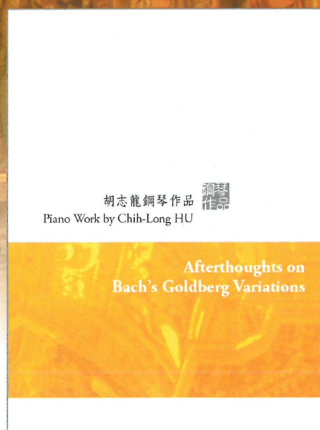
這首《Afterthoughts on Bach's Goldberg Variations》的創作動機，即試圖要在巴赫的時代與現代之間搭起一座橋樑。以貫穿「三十個詠嘆調與變奏」的低音聲部為骨架，探索巴洛克、古典、浪漫、乃至於二十世紀的雷鬼、流行歌曲與爵士樂等不同風格的音樂語彙，或許你會在樂曲的不同段落發現熟悉的旋律，並且享受這樣的發現之旅。

STEINWAY & SONS

胡志龍鋼琴獨奏專輯『郭德堡變奏曲』

鋼琴作品『Afterthoughts on Bach's Goldberg Variations』

2016 **12/27** **台中**
台中東海大學音樂廳
台中市西屯區台灣大道四段1727號
Tue 19:30 (協辦單位：東海大學音樂系)

2017 **01/07** **花蓮**
花蓮縣文化局演藝廳
花蓮市花蓮縣花蓮市文復路6號

2017 **01/14** **台北**
台北國家音樂廳演奏廳
台北市中山南路21-1號

2017 **01/18** **台南**
台南大學雅音樓
台南市西區樹林街二段33號
Wed 19:30

2017 **01/20** **高雄**
高雄市音樂館
高雄市高雄市鹽埕區河西路99號
Fri 19:30

2017 **01/21** **嘉義**
嘉義大學音樂館文薈廳
嘉義縣民雄鄉文隆村85號
Sat 19:30 (協辦單位：國立嘉義大學音樂系·鋼琴音樂營)

節目資訊

更多資訊

