

奧地利音樂四傑經典重現

臺南文化中心 | 4/4 19:30

4/5 15:00

Graz Philharmonic Orchestra 格拉茲愛樂交響樂團

Oper Graz 奧地利格拉茲歌劇院

格拉茲(Graz)為奧地利第二大城，由聯合國教科文組織認定為世界文化遺產，全市保存原始歐洲古典風貌，並於 2003 年認定為歐洲文化之都。

格拉茲的歌劇發展可以源自 17 世紀奧地利皇室。格拉茲歌劇院正式開幕於 1899 年，於 9 月 16 日演出席勒(Schiller)作品《威廉·泰爾》(Wilhelm Tell)，接續演出的作品還有有華格納歌劇《羅恩格林》(Lohengrin)以及《莎樂美》(Salome)等。格拉茲歌劇院歷年來邀請多為重要藝術家擔任音樂總監，如 Karl Millócker, Wilhelm Kienzl, Franz Schalk 等人，製作多齣重量級歌劇演出，包括《費加洛婚禮》(Le nozze di Figaro)、《後宮誘拐》(The Abduction from the Seraglio)以及《唐橋凡尼》(Don Giovanni)等，獲得各界好評，也因此於世界歌劇院評比中獲得多項殊榮。

壯麗中帶有優雅氣質的歌劇院建築也是格拉茲歌劇院非常重要的要素。由奧地利皇家指定的修復建築師，Ferdinand Fellner 與 Hermann Helmer，為歌劇院古蹟建築物建行修復，歌劇院共有 1,200 個觀眾席，40 餘個包廂，內部金碧輝煌的巴洛克式裝潢設計，輔以純潔亮麗的白色與熱情奔放的紅色，呈現出歌劇院獨有的皇家優雅氣質。

歷經了數百年，名家歌劇依舊持續演出，格拉茲在奧地利的東南方形成表演藝術演出重鎮。2001 年，該歌劇院於 50 個世界各國歌劇院中獲選為年度最佳歌劇院，2015 年也入選最佳歌劇院決選階段，將於 2015 年 4 月公告結果。

Graz Philharmonic Orchestra

格拉茲愛樂交響樂團

格拉茲愛樂交響樂團是史岱爾馬克省(Steiermark)編制最大，最為重要的交響樂團，每年規劃音樂會以及歌劇超過 150 場演出。格拉茲愛樂交響樂團正式創立於 1950 年，其前身格拉茲市立交響樂團，為歌劇《莎樂美》奧地利首演的演出樂團。

格拉茲愛樂交響樂團不僅於奧地利國內演出，同時也巡迴歐洲各國演出，包括西班牙，義大利，斯洛維尼亞，以及克羅埃西亞等國。樂團歷年來皆與多位世界重量級指揮家合作演出。

指揮 | Dirk Kaftan

Dirk Kaftan 於 2013 年擔任格拉茲歌劇院的總指揮，致力於音樂家及演出者跨國跨界的合作，積極邀請世界著名團隊合作演出機會，指導劇院多項新製作演出，包括《托斯卡》(Tosca)，《魔笛》(The Magic Flute)等。

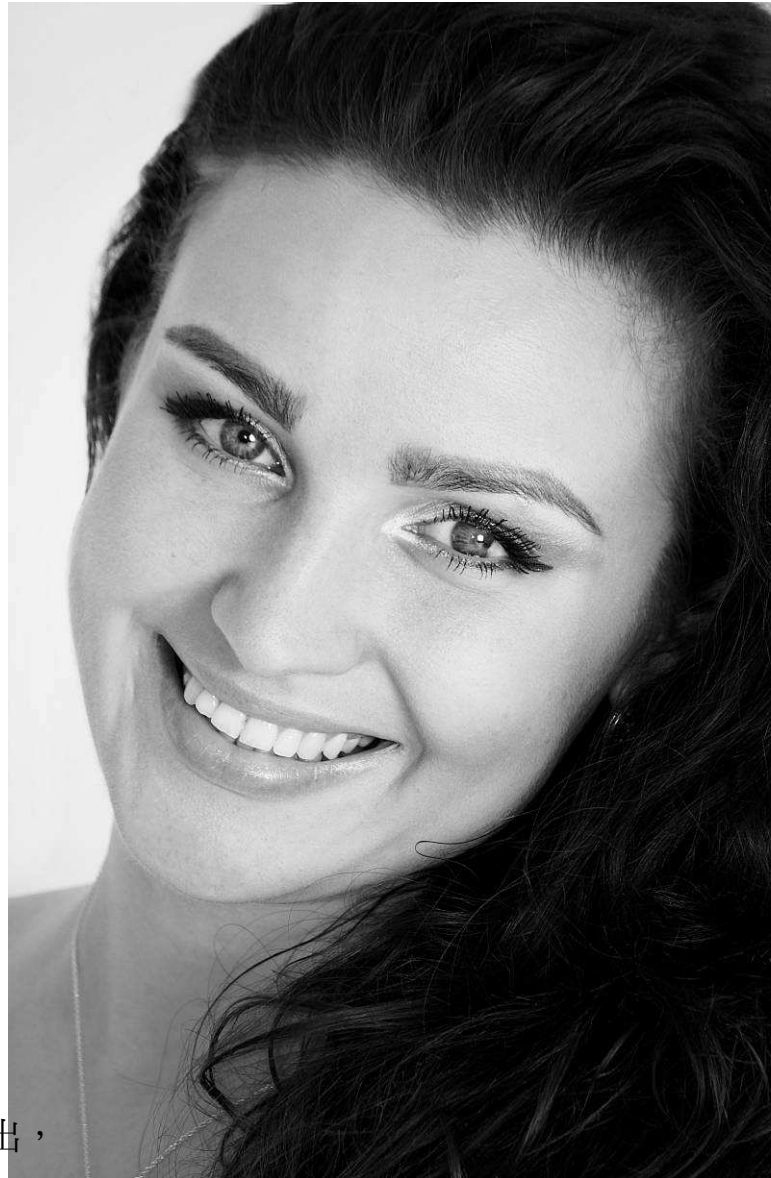
Dirk Kaftan 亦非常注重教育周邊活動，策劃辦理許多跨界非傳統的音樂會，以更親近的方式，拉近劇院與格拉茲市，音樂創作與社會大眾的距離。格拉茲愛樂交響樂團也在他的帶領下，引起全國性的注目，也促成更多個客座邀請以及 CD 出版。

Dirk Kaftan 已多次被歐洲音樂權威期刊 Opernwelt 提名為年度最佳指揮。

女高音 | Tatjana Miyus

1988 年生，烏克蘭人。
畢業於烏克蘭音樂學院

於烏克蘭國立音樂學院就學期間，
便以獨唱家身份與交響樂團合作演出，
並多次擔任重要主角演出。

2012 年，Tatjana 開始參加格拉茲歌劇院的歌劇工作坊，2014 年正式成為歌劇院成員，在許多歌劇演出與音樂會中擔任重要角色演出，包括莫札特歌劇《魔笛》中的 Papagene 與 Pamina，贏得各界廣大好評。

2015 年更將以客座身份前往德國，於柴可夫斯基《葉甫格尼·奧涅金》(Evgenij Onegin)歌劇中演出 Tatjana 一角。

男中音 | Ivan Oreščanin

畢業於德國慕尼黑音樂與戲劇大學

2000 年，榮獲塞爾維亞國際歌唱競賽首獎。

演出經驗豐富，且擔任重要角色，包括
《費加洛婚禮》Count Almaviva，Figaro
《仲夏夜之夢》Demetrius
《蝙蝠》Dr. Falke
《風流寡婦》Count Danilo

2006 年正式加入格拉茲歌劇院，同時並以客座身分參與其他歐洲重要劇院以及音樂節。他在歌劇《風流寡婦》(The Merry Widow)中擔綱演出 Count Danilo 一角，與納沙泰爾管弦樂團(Orchestre Symphonique Neuchâtelois)於瑞士巡迴演出。

近幾年來也在德國，奧地利，瑞士，波蘭以及美國等地舉辦音樂會，演出包括巴哈，莫札特，海頓，貝多芬，舒伯特，舒曼等許多重要作曲家的作品。

莫札特：C 大調第 41 號交響曲，《朱彼得》

莫札特是奧國音樂史上最重要的作曲家之一，被喻為「音樂神童」，四歲時就能彈奏他所碰觸到的任何樂器，十歲就創作出第一首交響曲。莫札特的作曲風格兼具旋律與藝術性，與海頓、貝多芬並稱為維也納古典樂派三大作曲家。

第 41 號交響曲被喻為「上帝的完美傑作」，當初為這首交響曲冠上《朱彼得》這樣的標題者意指此曲的曲式結構遠較同時期其它交響曲龐大，而其造成的音響效果亦更為磅礴宏偉，如同神話中的天帝朱彼得般崇高。全曲共四個樂章，典型的古典主義交響曲曲式，活潑的快板 (Allegro vivace)，如歌的行版 (Andante cantabile)，小步舞曲稍快板一三重奏 (Menuetto: Allegretto - Trio)，以及相當快板 (Molto allegro)。

小約翰·史特勞斯 | 《藍色多瑙河》圓舞曲

An der schönen blauen Donau op. 314

小約翰·史特勞斯被喻為圓舞曲之王，是讓圓舞曲（又稱為華爾滋）獲得它今日地位的大功臣，其創作的圓舞曲超過五百多首，以《藍色多瑙河》最具代表。在他涉足圓舞曲領域之前，這種舞蹈只是奧匈帝國市井小民愛跳的民俗舞之一，小約翰·史特勞斯卻將它提昇為適合皇室欣賞的音樂。直到今日，珍惜他們傳統的奧國人在節慶時依然會演出奧國知名作曲家的圓舞曲，並翩翩起舞。

小約翰·史特勞斯出生於奧國維也納。他的父親雖是知名音樂家，卻反對兒子克紹箕裘，小約翰·史特勞斯卻違逆父親的意思，私下拜師學習小提琴。而他創作的樂曲不只有圓舞曲，還包括波爾卡、跨得來舞曲及進行曲等。

他最膾炙人口的圓舞曲《藍色多瑙河》完成於 1867 年，德文曲名翻譯為「在美麗的藍色多瑙河上」，人稱「奧地利第二國歌」，為每年維也納新年音樂會保留曲目之一，做為傳統在新年午夜時分剛過的時候演奏。

《皇帝》圓舞曲 Kaiser Walzer, op.437

《皇帝》圓舞曲完成於 1889 年，旋律非常優美、和聲豐盈，是小約翰·史特勞斯最出色的作品之一。小約翰·史特勞斯原本訂的標題為《攜手》，以紀念同年 8 月奧匈帝國皇帝法蘭茲·約瑟夫一世前往德國訪問，向德皇威翰二世伸出友誼之手，兩國的統治者舉杯共飲的政壇美事。當樂譜準備出版時，在德籍出版商辛洛克的建議下，小約翰·史特勞斯將標題改成《皇帝》，進一步暗示兩國皇帝在這件歷史盛事扮演的角色。全曲由小約翰·史特勞斯指揮，於 1889 年 10 月 21 日於柏林國王大廈音樂廳首演。

歌劇選編

莫札特 | 〈讓我們手拉手〉，選自《唐吉凡尼》

Don Giovanni < La ci darem la mano >

莫札特前往維也納發展後，於 1782 年與康絲坦莎·韋伯結婚，由於夫婦倆都不擅於理財，經常入不敷出。1786 年 5 月，莫札特與劇作家達·龐特首度合作的歌劇《費加洛婚禮》在維也納首演，非常轟動，促使他們繼續合作推出《唐吉凡尼》及《女人皆如此》。其中，《唐吉凡尼》乃是莫札特於 1787 年 1 月前赴布拉格，指揮《費加洛婚禮》的布拉格首演時，受當地的劇院經理人帕斯瓜雷·波狄尼之託而譜，同年 10 月 29 日由波狄尼的劇團於布拉格首演。據說，莫札特至首演前一夜尚未譜寫序曲，當友人提醒他時，才在妻子一旁陪伴說笑以免他睡著的情況下趕工，他於演出當天早上完成序曲，隨即送交謄稿人員分頭謄寫成分譜。當厚厚一大疊墨水可能還未乾的樂譜送到樂團團員手中時，已經逼近演出時間，負責伴奏的樂團壓根沒練習就直接視譜演出。儘管如此倉促，首演成績斐然。

《唐吉凡尼》以西班牙 14 世紀的登徒子唐璜肆無忌憚的獵豔行徑、他對道德規範的藐視與挑戰及其最後下場為藍本。本次音樂會將由歌劇院的女高音 Tetjana 及男中音 Ivan 合唱劇中著名的歌曲〈讓我們手拉手〉。這首歌出現在第一幕第三景，是唐吉凡尼與他獵豔相中的新對象婕琳娜的二重唱。他騙哄著她，企圖將她誘入他的城堡中。

雷哈爾 | 〈薇莉雅之歌〉，選自《風流寡婦》

Die lustige Witwe Act II, Vilja's Song

輕歌劇(Operetta)出現於十九世紀，也稱配樂喜歌劇，是娛樂性較強的一類歌劇。其結構短小，音樂風格輕鬆活潑，情節多取自於現實生活，偏重諷刺揭露。採用獨唱、重唱、合唱、舞蹈和說白等形式，並結合當時的流行歌曲，通俗易懂。雷哈爾是 19 世紀末至 20 世紀初活躍於奧國樂壇的作曲家，他的作品以反映或影射當時奧匈帝國社會百態的輕歌劇為主，其中以完成於 1905 年的《風流寡婦》最受歡迎。故事敘述東歐小國—龐特威德羅大公國（虛構）不僅地狹人稀，而且財政狀況困窘。該國的財富幾乎掌握在一位在法國經商的年長貴族葛拉瓦瑞之手，葛拉瓦瑞在老年時娶了年輕貌美的漢娜為妻，婚後不久即撒手人寰，留下大筆遺產給他的妻子。這件事在龐特威德羅大公國境內引起軒然大波，該國從大公以降的所有官員都知道，漢娜既貌美又富裕，又活躍於巴黎上層階級的社交圈，追求者必接連不斷，一旦她嫁給其他國籍的男士，該國立刻會經濟崩潰。因此龐特威德羅大公國駐巴黎大使柴達男爵接到命令，無論如何得撮合漢娜與龐特威德羅大公國的男士交往，促成他們的婚姻，以確保漢娜擁有的資產不外流。柴達男爵奉命行事，選中大使館的首席秘書—黃金單身漢達尼洛夫茲基伯爵作為追求漢娜的人選，他相信這位風流倜儻的副官應該不會辜負使命，順利達成任務。

在第一幕中，為了讓漢達尼洛夫茲基伯爵有機會追求漢娜，大使柴達男爵在該國統治者的生日當天舉辦了一場慶祝舞會，使伯爵與漢娜能

夠共舞。第二幕中，時間為第二天，漢娜在她的住處舉行一場舞會作為答禮，來賓都穿著龐特威德羅的傳統服裝出席。漢娜在舞會開始時唱了一首祖國民謠〈薇莉雅之歌〉，這是描述一位獵人愛上森林精靈的故事，此曲亦反映出漢娜期盼真愛的心情。

《蝙蝠》 Die Fledermaus

受到奧芬巴哈及他第一任妻子亨麗愛塔·崔孚茲的影響，小約翰·史特勞斯開始嘗試譜寫輕歌劇。他的第一齣輕歌劇《蝙蝠》首演時大獲成功，這些為數不多的輕歌劇作品，兼具浪漫及寫實兩種風格。他的歌劇，尤其是《蝙蝠》暗示這個社會應該尊重小老百姓及個人的價值，同時也反映出意識形態的改變。

《蝙蝠》於 1874 年 4 月 5 日在維也納劇院首演。儘管整齣歌劇的主題是「報復」，它的劇情巧為安排，讓主角的陰謀充滿喜劇效果。本劇特殊的劇名得自於劇中主角之一。穿著蝙蝠裝前去參加一場化妝晚宴的福克博士在宴會中喝得酩酊大醉後，被他的好友艾森斯坦侯爵將他丟在市中心的路旁過夜，奇裝異服又流落街頭昏睡的福克博士醒來後發現自己成了眾人的笑柄，飽受羞辱的他開始精心設計復仇。在接下來一連串複雜的情節發展下，其他人紛紛被牽扯進去，成為福克博士復仇計畫的棋子。到頭來，事情獲得圓滿地解決，不過艾森斯坦侯爵依舊得入獄服刑，這總算讓福克博士出了一口氣。

《蝙蝠》序曲中不同樂段的氣氛起伏極為明顯，從憂傷變為歡騰，幾乎是兩極化的對比，而各段旋律的風味亦迥然不同。史特勞斯在此採用了他擅長的圓舞曲及波爾卡舞曲形式，交錯縱橫，引導出詼諧荒唐的劇情。

《蝙蝠》這齣歌劇中，福克博士獲得歐洛夫斯基親王的允許，安排了一場舞會，他藉此進行對艾森斯坦的報復。他邀請典獄長法蘭克、艾森斯坦家的侍女阿德蕾、甚至艾森斯坦的妻子蘿莎琳德以假冒的身份參加，艾森斯坦也以化名參加。他誤以為自己的妻子是一位匈牙利的伯爵夫人，對她大獻殷勤。兩人在第二幕的終曲中合唱〈飲酒歌〉，並與參加舞會的賓客興高采烈地歡呼。