

逢甲大學學生報告 ePaper

報告題名：

指尖下的浪漫：鄧泰山

Music between fingers : Dang Thai Son

作者：馬聖凱、張家銘、羅洪芬、張扉甯、張涵甯、徐幼琳

系級：會計學系、建築學系、中文學系

學號：D0056733、D0059425、D0028114、D0271564、D0028560、D0083196

開課老師：鄭淑芳

課程名稱：音樂美學

開課系所：通識課程

開課學年：102 學年度 第 1 學期

中文摘要

(1)目的：

2010年結束五年一度的波蘭華沙蕭邦鋼琴大賽，鄧泰山擔任此屆評審其中一員。鄧泰山是何許人物能夠擔任評審？鄧泰山他是第十屆蕭邦大賽的第一獎得主，同時也得到最佳馬厝卡舞曲獎、最佳波蘭舞曲獎、最佳協奏曲獎。

我曾於台中中興堂聽過鄧泰山與國立台灣交響樂團(NTSO)的演奏蕭邦第一號鋼琴協奏曲，其音色深沈優美，獨奏樂段感動人心，至今久久未忘。因此，為了深入瞭解這位鋼琴家以及給更多人認識，我們主題報告決定介紹鋼琴家鄧泰山以及其演奏。

(2)過程及方法：

資料搜尋從網路的 youtube 影片可以一觀他的演奏風采。書面資料我們找到了焦元溥先生著作的書籍「遊藝黑白-世界鋼琴家訪問錄」，書籍內容亞州篇有訪問到鄧泰山，其內容有趣、深刻，所以此篇報告許多資料從此書參考編寫而成。

(3)結果：

近年鄧泰山有許多亞州的演出，台灣近年則有：2010年的台中中興堂蕭邦獨奏會、2011年的台中中興堂德布西獨奏會，2012年也與台灣國家交響樂團(NSO)合作睽違 20 年的蕭邦第一號鋼琴協奏曲，希望能藉由此次報告，許多人更能認識這位不可多得的鋼琴家、音樂家。

關鍵字：鄧泰山、蕭邦大賽、蕭邦學會(NIFC)

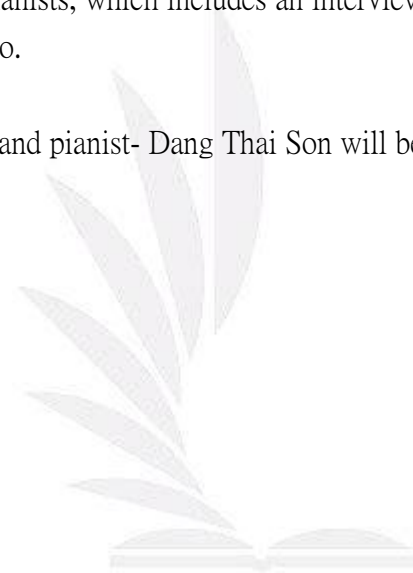
Abstract

Dang Thai Son is one of the judges of the 16th International Chopin Piano Competition. But who is Dang Thai Son? He is the 1st prize-winner of it in 1980. Also, he got the best Mazurka Prize、Polonaise Prize and Concerto Prize at the same time.

I have once heard him playing a concerto- Chopin Piano Concerto No. 1 with National Taiwan Symphony Orchestra (NTSO) at Taichung Chung Hisng Hall. The timbre he played was so beautiful and touchable that I will never forget. Therefore, my teammates and I decided to report him and show people about the pianist - Dang Thai Son.

We will do the report based on net informations and the book「The Color between Black & White」, the part of Asian pianists, which includes an interview about Dang Thai Son written by Mr. Yuan Pu Chiao.

We hope this great musician and pianist- Dang Thai Son will be known by more people after our presentation.

Keyword：Dang Thai Son、International Chopin Competition、NIFC

目次

1.鋼琴家生平.....	P.5
2.波蘭華沙蕭邦鋼琴大賽.....	P.6
3.對音樂的觀點.....	P.7
4.錄音推薦.....	P.8
5.組員聽鄧泰山彈奏心得.....	P.10
6.參考資料.....	P.12

1. 鋼琴家生平

1958 年出生於越南河內，在戰亂中由母親啟蒙學習鋼琴，而期天賦由蘇連音樂家卡茲(Isaac Katz)於 1974 年至越南訪問時發掘。鄧泰山於 1977 年進入莫斯科音樂院就讀，師是納坦森(Vladimir Natanson)教授。1980 年，先前從未參加過任何比賽的鄧泰山成為第十屆華沙蕭邦鋼琴大賽的金牌得主，也是該賽是第一位亞洲冠軍。鄧泰山在得獎後仍在蘇聯隨巴許基洛夫(Dmitry Bashkirov)精進琴藝，1958 年成為加拿大公民，現任教於溫哥華。

越南：動盪的時代

越南曾是法國殖民地，所以很早就由法國傳來西方古典音樂。另外，當時西方音樂家如果要到遠東演奏，幾乎都會在越南開音樂會，因為越南正好是旅途的中繼站。大提琴家卡薩爾斯、小提琴家提博等人當年都曾在越南演奏。因此就古典音樂而言，越南當年其實很具水準。

鄧泰山六歲開始學琴，那時正逢越戰，生活相當困苦。為了躲避戰火，鄧泰山母親所在的河內音樂院遷至深山。全家人躲到深山的防空洞裡生活。在如此惡劣的環境下，連學校鋼琴也是千瘡百孔，練琴時甚至要把鋼琴裡的老鼠趕出來。正逢越戰，那時都睡在防空洞裡，床旁邊就是地洞，一聽到炸彈聲就得躲進地洞藏起來。那時所有學生都只能在那台破鋼琴上練習，每個人只能分到二十分鐘。

所以鄧泰山在一本訪問錄中還笑說那時還練就了一副好耳力，能夠分辨這飛機是來自美國或是蘇聯。聽到那引擎聲急迫的，就是美軍，就得躲進地道；反之則是蘇軍，那就能繼續練琴。

被蘇連音樂家發掘至莫斯科音樂院就讀

1974 年知名俄國鋼琴家卡茲於越南巡演時發掘鄧泰山的天賦，當時也對鄧泰山密集教導。但因為越戰至 1975 年才結束，鄧泰山 1976 年在河內音樂院完成學業，念了一年俄文，到了 1977 年才進入莫斯科音樂院就讀。當時音樂院考試官給他的評語是：手指尚待訓練，但很有音樂性。

由於鄧泰山手指訓練不足，那時只有納坦森教授願意訓練鄧泰山基礎的觸鍵及施力技巧。每周上三到四次課，每次四小時，徹地的訓練技巧。其實鄧泰山在越南無法多練琴可能在於那時每天吃不飽，往往練了一個小時就餓得無法繼續。但在蘇聯雖然吃得普通，但有食之不竭的馬鈴薯，讓鄧泰山總算有力氣好好練習。就這樣拚命的學習，一年之後，鄧泰山的表現度讓所有人驚訝，尼可來耶娃甚至寫了一篇文章討論他的驚人進步。鄧泰山大一畢業考彈奏布拉姆斯的帕格尼尼變奏曲、大二畢業考彈奏拉赫曼尼諾夫的第三號鋼琴協奏曲，大三時準備蕭邦大賽。

2.波蘭華沙蕭邦鋼琴大賽

1970年12歲的鄧泰山，第一次聽到的唱片是母親從波蘭華沙帶回的唱片，是阿格麗希演奏蕭邦的第一號鋼琴協奏曲，從那一刻起，鄧泰山愛上蕭邦音樂，迷上阿格麗希。當時蘇聯鋼琴家要參加比賽必須經過國家甄選，鄧泰山雖然因為越南人的身分，是外國人不用參加甄選，但鄧泰山為了試試自己的實力，還是參加了那時的甄選，甄選之後鄧泰山更有信心去參加比賽。而當時甄選的結果只有三個人：鄧泰山、薛巴諾娃、波哥雷里奇。

但是波蘭不允許鄧泰山參賽，那時比賽並沒有甄選，是靠推薦函。而當時鄧泰山那時沒有甚麼資歷，在參加蕭邦大賽前不要說和樂團合作協奏曲，甚至連一場獨奏會都沒開過，那時他的推薦函上只有兩句話：「在越南河內學鋼琴，現為莫斯科音樂院學生。」。後來能夠參加，一方面他們覺得既然能在莫斯科音樂院學鋼琴，應該有一定的水準；另一方面，就是蕭邦大賽還沒有越南人來參賽過。

當時鄧泰山由於沒有蘇聯的贊助，自己坐火車從莫斯科到華沙。下了火車還得自己找旅館，累得半死。而且鄧泰山窮的連一件正式的禮服都沒有，在前幾輪比賽都穿著一般的衣服上場。最後進了決賽，要彈協奏曲之前只好趕在二十四小時內請人做了一件禮服給他。鄧泰山回想起當時，可為初生之犢，第一次參加比賽根本不知道緊張，唯一的壓力反而是擔心決賽那件衣服能否趕工完成。

最後，22歲的越南鋼琴家鄧泰山榮獲波蘭蕭邦鋼琴大賽冠軍，成為首位獲得大獎的亞洲人。當時比賽的評語“華麗而不炫耀的絕美音色，細膩卻始終自然的，情感轉折以及深入蕭邦神髓的動人詮釋”，鄧泰山除了首獎外還得到了最佳馬祖卡獎、最佳波蘭舞曲獎、最佳協奏曲獎。

可惜的是，鄧泰山並未如蕭邦大賽之前數位得主享有輝煌的演奏事業。得獎後，他仍選擇回到莫斯科完成學業與巴許基洛夫學習。鄧泰山完成莫斯科的學業後，因為家人都還在蘇聯，不能棄他們不顧，更何況—he從來就不是追求名聲或話題的人，所以直到蘇聯瓦解才離開。

舒曼曾形容蕭邦的音樂是「藏在鮮花底下的大砲」，但他可能從未想過，在世界的另一角，漫天烽火下真的能孕育出貼切詮釋蕭邦的靈魂。從河內到莫斯科，鄧泰山在戰亂、艱辛困苦中走出燦爛的人生旅程，在音樂裡散發出令人感動的靈魂。

3.對音樂的觀點

鄧泰山能在高手雲集的大賽中脫穎而出，他說因為心中沒有名利，光是有鋼琴可彈這件事，就已給他無窮的滿足。

鄧泰山的故鄉與同年給了他對人性與自然的深刻體會，讓他在這個基礎上發展自己的詮釋。他的心中，蕭邦的作品兼具美麗與痛苦，充滿高貴情操，「比賽時，我一進入音樂廳，被眼前的景像所懾，我憑直覺彈奏蕭邦，那種純粹，可能一生就這麼一回。」

對於俄國學派與法國學派

- 1.俄國學派：有很好的音色，講就全身放鬆，但鄧泰山不認為所有段落都必須用全身的力道來演奏。
- 2.法國學派：在手指功夫上頗見心得，「似珍珠」的演奏風格要求音粒乾淨清晰。

鄧泰山鑽研這兩派但不局限於任何一派，試音樂的要求而選擇最適當的方式表現。

東方人在西方音樂上的優勢

如果能夠知道自己的長短處，發揮所長並加強不足之處，學習傑出的技巧，東方音樂家自然能出類拔萃。文化愈是深厚，愈能在傳統之外尋求新的靈感，東方對西方的了解遠比西方對東方來得多，如果能深入自己的文化並謙虛學習，我們反而能更深刻地表現西方音樂。只要能保持耐心，追求深刻藝術而非舞台掌聲，必定能受到世人的喜愛與尊重。

4. 錄音推薦

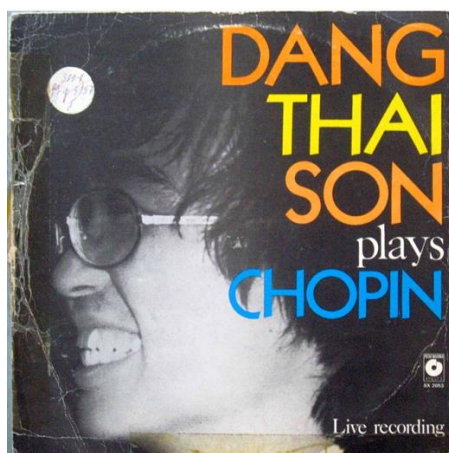
1. 鄧泰山彈奏蕭邦 (現場演奏會錄音)

Dang Thai Son Plays Chopin

Chopin Concert in MÃ¼nchen

(1981) Deutsche Grammophon, POCG-90422,
463 301-2

DG 當年鄧泰山彈奏蕭邦的現場錄音，絕版多時。2010 年古典音樂台為了蕭邦音樂節所製作的套裝合輯《蕭邦禮讚》收入了這張難得的專輯，使我們得以一窺當年鄧泰山演奏面貌

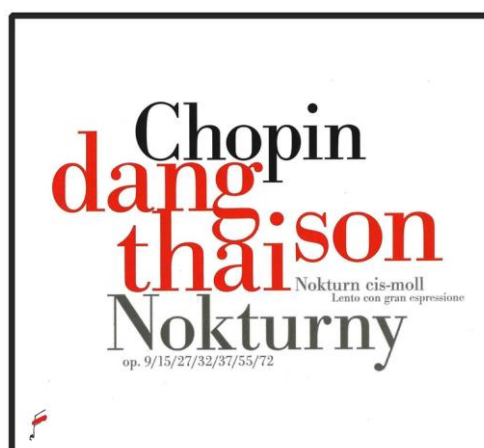
2. 鄧泰山彈奏蕭邦夜曲(2010 新錄音)

Chopin Nocturnes, Op. 9, 32, 37, 55

(Steinway, D 578221)

2010, The Fryderyk Chopin Institute, NIFCCD
202

鄧泰山在 2010 年受邀蕭邦學會的邀請錄製了古鋼琴以及現代鋼琴兩個版本的蕭邦夜曲，兩張專輯曲目編排相同，可以聽聽兩張專輯音色特別之處，而鄧泰山在現代鋼琴的部分則充分展現了他那無與倫比的音色。

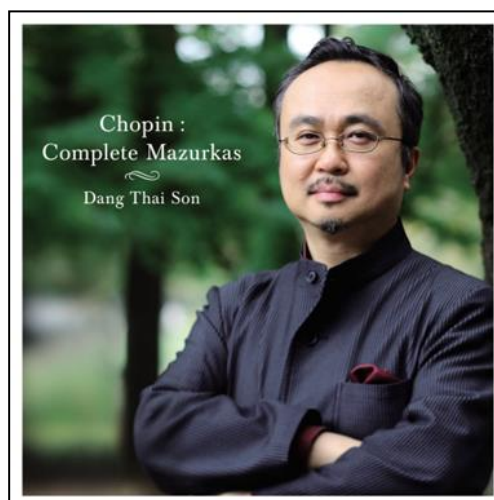

3. 鄧泰山彈奏蕭邦馬祖卡全集

Chopin Complete Mazurkas

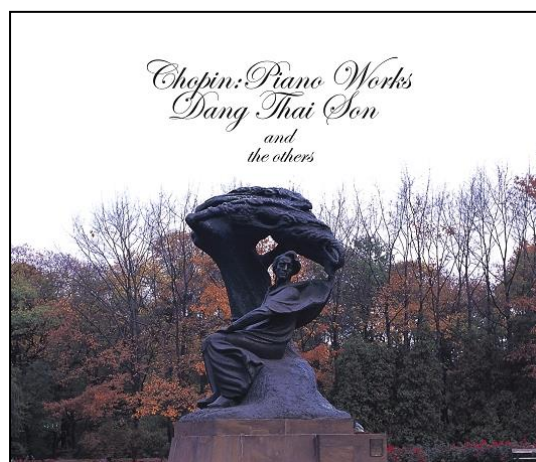
(2010), Victor JVC, VICC 60733-4

蕭邦終其一生都在創作馬祖卡舞曲，我們可以從鄧泰山的演奏中，一窺蕭邦舞曲一生的精華。

4.鄧泰山彈奏蕭邦作品全集

由 JVC 發行，絕版多年，拜 2010 蕭邦兩百周年之賜，由音樂之橋唱片公司代理重新發行，可惜重新發行全集裡的即興曲、敘事曲非鄧泰山演奏。

5.鄧泰山彈奏蕭邦鋼琴協奏曲(古鋼琴)

Chopin Piano Concertos 1 & 2(Erard piano 1849)
Frans Bruggen, conductor
Orchestra of the 18th Century
(2006) Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
NIFCCD 004

鄧泰山於 2006 年與指揮家布魯根合作的現場錄音，鄧泰除了演奏古鋼琴外樂團演奏也是使用古樂器。雖然說音色與現在常聽到的演奏有些差別，但或許這就是蕭邦當年與樂團演奏所展現的音色，使我們可以身歷其境感受蕭邦音樂的魅力。

5.組員聽鄧泰山彈奏心得

馬聖凱：

聽完鄧泰山演奏的蕭邦船歌，不禁讓人雞皮疙瘩。而我這次聽的版本是當年他在蕭邦大賽的錄影。當時 22 歲就能把蕭邦晚期作品詮釋得這麼到味實在不簡單，與在他後來所演奏的船歌比較，當年比賽的彈奏刻劃人心，深刻表現出船歌所要表達的感覺。

羅洪芬：

剛做這份報告時我對於鄧泰山的了解僅止於聽過，但在我深入了解它然後聽過他演奏的「蕭邦」之後，我卻十分的佩服這個人。鄧泰山一九五八年生於越南河內，隔年發生越戰，他在戰亂中由母親啟蒙學習鋼琴，一九七四年被挖掘前往莫斯科音樂學院就讀，只花了三年就一舉拿下蕭邦鋼琴大賽的冠軍。

比起天份，他更厲害的事對於音樂的詮釋和努力鄧泰山在比賽中演奏的蕭邦《第二號詠諧曲》。我之前建議一位韓國高中女生聽的就是這個版本。左撇子的鄧泰山左右手的協調感比右撇子演奏家佔有優勢。許多人詮釋蕭邦都會矯揉造作、無病呻吟、娘腔娘調，但鄧泰山的蕭邦卻是遇事能斷、剛柔並濟，讓人對他的演奏眼睛一亮。

時隔多年後，鄧泰山表示，蕭邦創作了兩首協奏曲，他參加蕭邦大賽時，選的是第二號 f 小調，所以有很長一段時間，大家都要他演奏第二號。近年他嘗試演出第一號 e 小調協奏曲，對蕭邦有更深入的了解。這段報導也讓我對他對音樂的執著覺得敬佩。鄧泰山演中的蕭邦協奏曲，「蕭邦十九歲時就寫了協奏曲作品，從音樂中就能感受到年輕人的笑聲、活力、熱情以及對愛情剛萌芽的敏銳感受。那是一種充滿愛的感覺，你必須和觀眾維持一種親密感。蕭邦的音樂太特別，他盡其所能讓鋼琴唱歌，即使再困難的樂段，也一定有聲部在流動；更重要的是，他讓人忘記鋼琴有琴錘這件事，讓鋼琴展現如弦樂般的抒情性。」

他還說，蕭邦的音樂發自內心，跟觀眾的溝通是心對心的，這也是亞洲人特別喜歡蕭邦的原因，「我希望這場音樂會，我不只和指揮及樂團交流，更是觀眾打開心扉和我交流的美好饗宴。」這樣一個對音樂悟性超高的人，也難怪可以在當時受到政治因素的蕭邦鋼琴大賽中一舉成為亞洲第一個冠軍。

張涵甯：

這份心得是我看完鄧泰山彈奏 Mendelssohn Piano Concerto no.1，手指在鋼琴金快速流動，雖然我不懂這首曲子左曲家想表達甚麼情感，但是我聽完有一種看完一整部電影的感覺，主角遇到了不可抗拒之因素不停的逃跑，途中歷經一翻波波折，有驚有喜，也有危難降臨然後遇到貴人最後是幸福的收場。輕淺的觸鍵與自然流露的內斂文人氣質，處理得纹理細膩。看完 youtube 的影片，他彈琴時真的很陶醉於整首曲子中，不過我不擅長聽古典音樂，只能聽出他談的很棒，對於聽出他的專業以的實力就沒那麼有根據，只能說我覺得會彈出一手好鋼琴，真不簡單。

張扉甯：

影片整場聽下來，大概是波蘭與馬祖卡的深度與重量比圓舞曲多得多吧！圓舞曲表現不出大師的細膩與張力，又或許是波麗露與塔朗泰拉太過冷門了，不過不可否認他彈得很好，影片播完旋律仍繞樑在我心縈繞不去，聽到大師彈琴還是真讓人該起立致敬的！

徐幼琳：

我聽鄧泰山彈奏的格拉納達的黃昏。聽到這首歌剛開始用微弱的聲音揭開序曲，接下來是節奏比較重的和弦，最後是清脆又有點像水晶音樂的鋼琴聲，我聽的版本是比較短的，所以聽完後就覺得怎麼有點突然結束的感覺，再回頭聽印象深刻的就只有停留來後面和弦的地方，感覺好像沒有引起我的共鳴，可能因為我不較不懂的關係，但在做其他事情聽時感覺會讓自己的節奏變快，因為我個人做事都慢慢來，但這首歌比較輕快，一邊聽一邊做事不會有拖泥帶水的感覺。

張家銘：

我聽的是他彈的蕭邦夜曲，作品第九號第二首，很好聽，沒想到他這麼厲害。

6. 參考文獻

書面資料：

1. 書名：遊藝黑白－世界鋼琴家訪問錄(下)
作者：焦元溥
篇名：亞洲鋼琴家－鄧泰山

專輯資料：

1. 專輯名稱：Dang thai son: Chopin Nokturny
發行：波蘭蕭邦學會(NIFC)
系列：現代鋼琴系列

唱片封面來源：

1. http://www.shsmusic.tw/index.php?REQUEST_ID=bW9kPXByb2R1Y3QmcGFnZT1kZXRhaWwUEIEPTQwODY=&pn=
2. http://largoimpromptu.blogspot.com/2008/03/blog-post_25.html

網路資料：

1. 20X10 蕭邦音樂節官網
<http://blog.yam.com/CHOPIN2010/article/30321894>
2. 鄧泰山個人網站
<http://www.dangthaison.net/>
3.
<http://boylondon.pixnet.net/blog/post/46802192>
<http://blog.sina.com.tw/ourstrings/article.php?pbgid=29976&entryid=595758>