

CASALS
QUARTET

力晶2023藝文饗宴 POWERCHIP 2023 CLASSIC SERIES
卡薩爾斯四重奏之夜

The Art of Fugue CUARTETO CASALS
賦格的藝術

特別贊助 力晶文化基金會

贊助 國藝會

主辦 鵬博藝術

CASALS
QUARTET

力晶2023藝文饗宴
卡薩爾斯四重奏之夜

The Art of Fugue

CUARTETO CASALS
賦格的藝術

POWERCHIP 2023 CLASSIC SERIES

Pursuing advanced technology and outstanding performance has always been the motto of the Powerchip Group. Having been dedicated to the development of Taiwan's high-tech industry for decades, Powerchip spares no efforts in advancing the technology of semiconductor manufacturing and wafer foundry. With the same intensity and passion, Powerchip continues to devote itself to the development of the arts and humanities within the country. By establishing the Cultural Foundation, the Powerchip Group seeks to promote public participation in and the appreciation of the arts through sponsorship of diverse artistic programs and cultural activities. It is our intent to significantly increase Taiwan's visibility on the international stage through this humble gesture while introduce refined, world-class culture to the society in Taiwan at the same time.

Blooming Arts has always been committed to expanding the multifaceted landscape of classical music in Taiwan, continuously enriching audiences with diverse dimensions of musical colors, reflecting its unique and distinctive taste. The Powerchip Cultural Foundation has selected four marvelous programs for its autumn and winter seasons, inviting musicians with diverse styles and originality to perform in Taiwan: First, we have the renowned "Cuarteto Casals", known as "the Glory of Spain", recreating classic sounds of masterpieces like Bach's "The Art of Fugue"; the elegant and deeply humanistic tones of Austrian pianist Till Fellner, having his first visit to Taiwan, has acquired many acclaims from international medias; The Quatuor Danel, with their insightful interpretation of Russian composers, will be eagerly anticipated as they perform Tchaikovsky's classic works; Kyohei Sorita, the 2nd prize winner of the 2021 Warsaw International Chopin Piano Competition,

will showcase a solid and refined piano artistry, unveiling a unique musical expression of Chopin's works to Taiwanese audiences. Each program in this season also includes various forms of music education activities, not only upholding Powerchip's long-standing commitment to promoting arts and education but also delivering an exquisite and delightful listening experience to all music enthusiasts.

Over the years, the Powerchip Group has always believed that the vision of integrating technology and humanity is a path worth pursuing. We are convinced that encouraging great artistic creation and performances is the key to promoting a social value that is more sophisticated, inclusive, and enlightened, making it possible for people to genuinely enjoy beauty and joy in life. It is our sincere hope that the support and participation of the Powerchip Cultural Foundation will not only offer the general public wonderful opportunities for high-quality live performances but also extend and preserve the best aesthetic legacy of classical music in the society, which is the indispensable essence of any fine cultural life. Last but not least, we would like to express our heartfelt gratitude to all the participating performing artists, leading sponsors, and co-sponsors taking part in this concert for their joint efforts in making this event possible, presenting Taiwan's audiences with such a tremendously rich music feast.

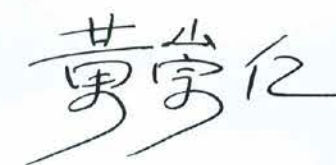
Frank Huang, The Chairman
Powerchip Cultural Foundation

力晶2023藝文饗宴

力爭上游、精益求精，是力晶集團在台灣高科技業界不斷耕耘的座右銘。在全力提昇半導體製程技術、發展晶圓代工的同時，我們也時刻懷抱著對人文、藝術的嚮往與熱愛，因此力晶集團成立力晶文化基金會，透過贊助多樣化藝文活動，激發全民參與，增進民眾藝術欣賞能力，為台灣邁向國際化舞台，更生助力，期待能為在台灣推廣世界級精緻文化略盡棉薄。

鵬博藝術向來致力於拓展台灣古典音樂領域的多重樣貌，持續為聽眾豐富不同維度的音樂色彩，體現其別具一格的獨特品味。力晶文化基金會在其秋冬樂季系列中挑選了四檔精彩節目，邀請風格多元、各具獨創性的音樂家接續來台演出：首先由被稱譽為「西班牙之光」的卡薩爾斯四重奏(Cuarteto Casals)，重現巴赫「賦格的藝術」等大師鉅作的經典之聲；首度來台的奧地利鋼琴家費爾納(Till Fellner)，其優雅而充滿人文情懷的音色，廣受國際媒體推崇；對俄系作曲家的作品詮釋有著精闢視野的丹奈爾四重奏(Quatuor Danel)，今次將演繹柴可夫斯基經典作品備受期待；2021年華沙國際蕭邦鋼琴大賽二獎得主的反田恭平(Kyohei Sorita)，則以紮實精練的琴藝，初次為台灣樂迷展現專屬於蕭邦作品的音樂姿態。此樂季每檔節目更設計了各形式的音樂教育活動，除貫徹力晶長期推動藝文教育的衷念，更期為樂迷帶來精緻美好的聆賞體驗。

力晶一路走來一直堅信，尖端科技與精緻人文的完美契合是值得追求的。精緻深刻的表演藝術，相信能為我們的社會帶來更恢弘、寬容的文化洗禮，也讓我們放射生命的熱情與生活的喜樂。我們期盼透過本會的支持參與，除得以提增現場聆賞優質樂音的機會，亦盼延續及累積古典音樂於精緻文化生活中所不可或缺的價值與美感。最後，我們感謝所有參與此次音樂會的音樂家及主、協辦單位，一同為台灣觀眾呈現豐富飽滿的音樂饗宴。

力晶文化基金會
黃崇仁 董事長

巴赫 | J. S. Bach

賦格的藝術，BWV 1080

The Art of Fugue, BWV 1080

四聲部賦格	Contrapunctus 1
四聲部賦格	Contrapunctus 2
四聲部賦格	Contrapunctus 3
四聲部賦格	Contrapunctus 4
倒賦格	Contrapunctus 5
倒賦格	Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Franchese
倒賦格	Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem
雙重賦格	Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima

海頓 | J. Haydn

A大調弦樂四重奏，作品20之6

String Quartet in A Major, Op. 20 No. 6

第一樂章	詼諧的甚快板	All egro di molto e scherzando
第二樂章	如歌的慢板	Adagio, cantabile
第三樂章	小步舞曲：小快板	Minuetto: Allegretto
第四樂章	三重賦格：快板	Fuga a tre soggetti. Allegro

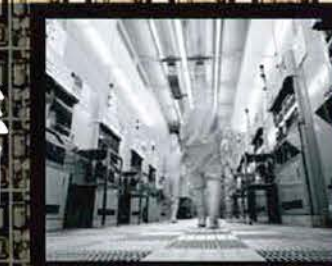
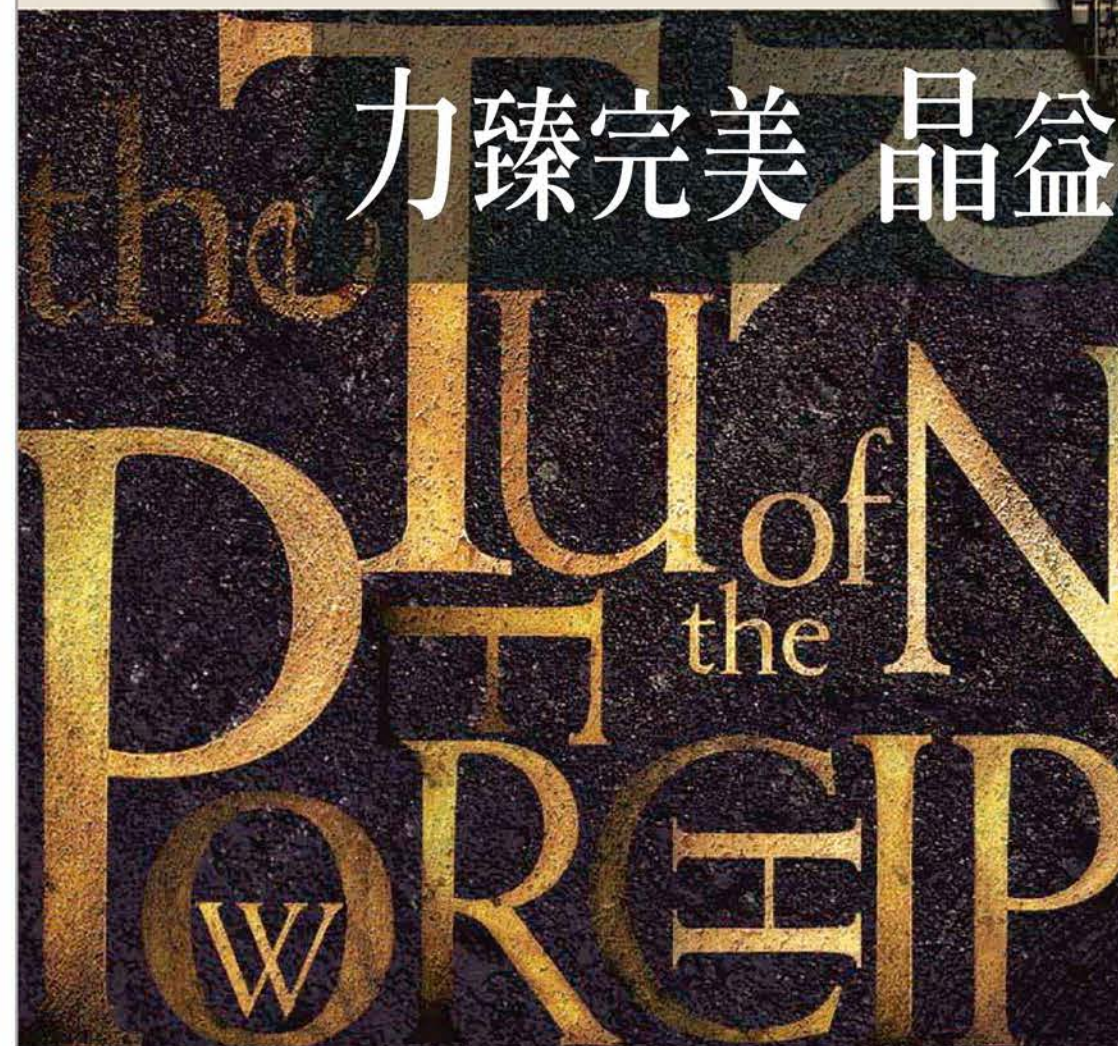
中場休息

貝多芬 | L. v. Beethoven

C大調第九號弦樂四重奏，作品59之3

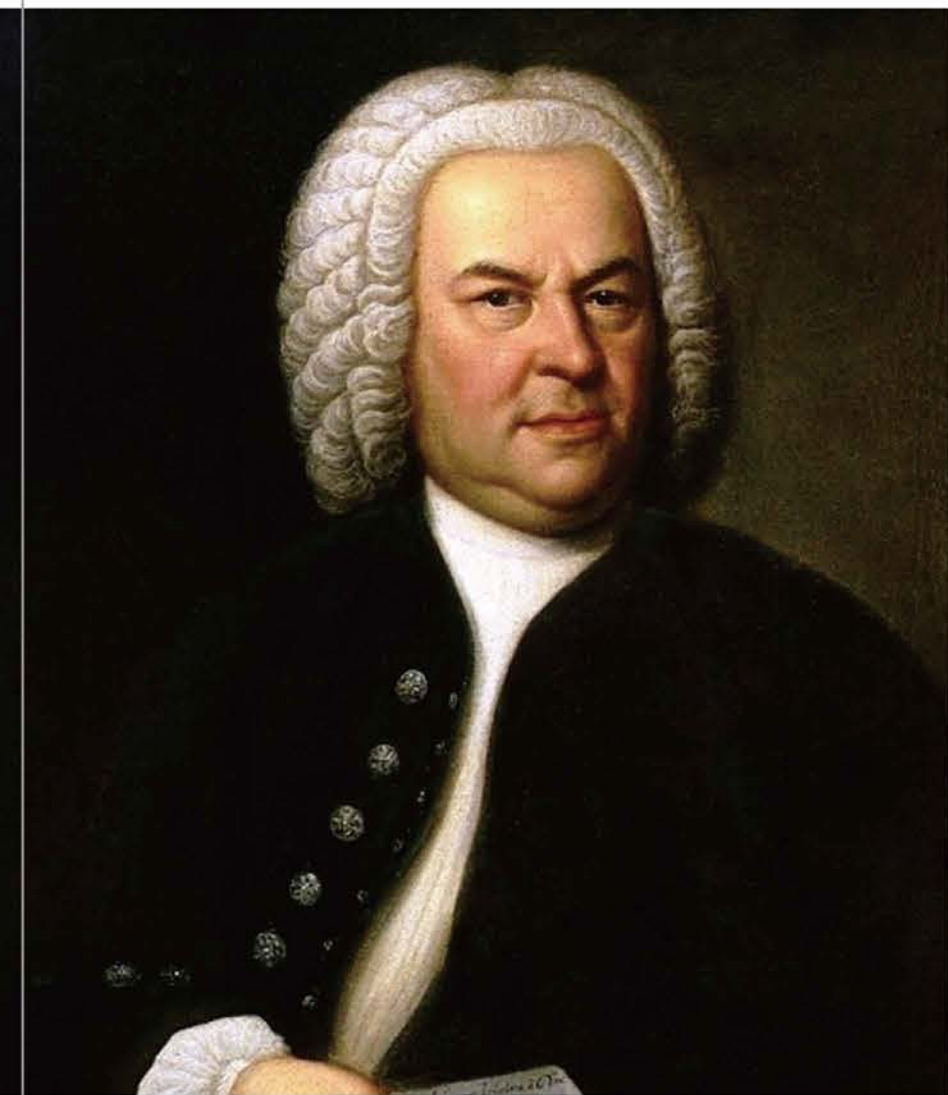
String Quartet No. 9 in C Major, Op. 59 No. 3

第一樂章	導奏：生動的行板—活潑的快板	Introduction. Andante con moto - Allegro vivace
第二樂章	如稍快板般生動的行板	Andante con moto quasi allegretto
第三樂章	優雅的小步舞曲	Menuetto. Grazioso
第四樂章	非常快地	Allegro molto

經典樂音放射生命光熱
力晶集團勾勒文化台灣

巴赫 | J. S. Bach

賦格的藝術，BWV 1080

The Art of Fugue, BWV 1080

巴赫晚年創作的《賦格的藝術》既是對位法集大成之作，又是個難解的謎題。關於這套樂曲，我們知道什麼？待釐清的，還有哪些事情？

| 關於《賦格的藝術》，我們知道的是 |

【一】儘管巴赫的創作動機與最初起草時點猶未清晰，但1740年代初期，此曲已見雛型，直至1740年代中期仍有編修，並於1740年代末期準備出版。而最後的賦格段落未完成，巴赫便撒手人寰——或者，巴赫過世前已決定，最後的賦格終止於歌筆處也無妨，畢竟1749年後，他的身體狀況已不如前，視力越來越差；甚至，這套賦格可能是刻意不寫完的。

【二】這套樂曲現存的樂譜主要有兩大來源，一個是1751年的初次印行譜版（以下簡稱初印版），一個是源於1740年代的柏林手稿（編號P200，以下簡稱手稿版）。即便有兩版樂譜可供參考，作品原貌反倒更加模糊，因為兩稿的收錄曲數與排序出入甚多，以至於曲中樂章配置頗有難處。

【三】初印版附有 Contrapunctus 1、Contrapunctus 2、Contrapunctus 3…… Contrapunctus 12 等帶有數字的樂章標題，手稿版則無，且其餘記譜細節尚有出入。現存各家錄音有各自採用的曲序，雖說都出自演奏者的詮釋與理解，然而更根本的原因在於兩大原典已有不同安排。

【四】初印版的出版事宜約莫始自1747年或1748年，直到巴赫身後的1751年，期間也許有近半篇幅經作曲家斟酌。至少，初印版所載樂章順序應具一定參考價值，惟第12與13段賦格的安排有異，且四段卡農曲亦未見排序指示，與賦格樂章的關聯性也難以辨認。

【五】手稿版在最後的未完成賦格之後，卡爾·飛利浦·艾曼紐·巴赫註記：「作曲者於譜寫此首引入B-A-C-H主題之賦格途中逝世。」不過，這段聲明的有效性仍舊存疑，無法輔助澄清巴赫的曲構藍圖。

【六】1752年的再版序文提到最後的賦格曲未完成，附以聖詠曲，是為彌補。該聖詠曲名為《我來到祢寶座前》(Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV. 668)，其實初印版已包含此聖詠曲，據稱是巴赫在病榻上口述完成，接在未完成賦格之後；然而這首聖詠曲是否該視作整套曲目固有之段落則見仁見智，因此有的演出者會加上，有的則省去。

關於《賦格的藝術》，我們不知道的是 |

【一】由於兩份譜版差異明顯，至少有兩個可能性。其一，初印版參考了手稿版以外的謎之樂譜；其二，作曲家本人或相關人士於付梓前曾提出編纂指示。

【二】不可否認地，這套巴洛克晚期作品達到了複音音樂的高峰，每個聲部各用一行五線譜呈現出來，但從現有樂譜難以確切推測當初是寫給何種樂器。儘管寫給鍵盤樂器的機率很高(尤其大鍵琴或管風琴)，也不能忽略這套作品由小編制樂團演出的狀況。總之，譜面無特別指定樂器，表情記號和演出指示付之闕如或皆已遺佚。

【三】就現有材料，很難斷定作曲家心目中最合理的樂章排序。

【四】最後那段未完成的賦格究竟是不是刻意留白的？與此相關的是作品原初可能的用途。這套樂曲也許是演出用的曲目，也許是以教學為導向的創作，若是後者，巴赫似乎沒有迫切完成的需要，甚至還能作為留給後人自由發揮的申論題。

凡此種種都告訴我們，巴赫原意難以探知，這套作品留存的現況讓它自身成為極開放的文本。《賦格的藝術》允許多樣詮釋，這也造就了後人可見到的各種演出形式。而無論是鋼琴獨奏、大小型管弦樂團，抑或自由配器的重奏，演出者都需兼顧編制與曲序，做出抉擇；以弦樂四重奏詮釋也是現代常見的形式。

Title page of the first edition, 1751

《賦格的藝術》樂章之排序 |

雖然樂曲段落的合宜順序未有定論，不過大體看來，越後面的段落越形繁複。這裡以初印版為大綱，並根據各段賦格型態，按照BWV編號排序如下：

- **Contrapunctus 1至Contrapunctus 4** (BWV. 1080/1-4)
型態單純的賦格，具備一組主題與答題。
- **Contrapunctus 5至Contrapunctus 7** (BWV. 1080/5-7)
採用主題及其倒影的賦格，主題和倒影彼此應答，並加入密接合應(Stretto)的技巧，增加聽覺複雜度。經過這三個樂章，主題內在的張力大幅向外拉伸。

- **Contrapunctus 8至Contrapunctus 11** (BWV. 1080/8-11)
複數主題的賦格，包括採用二個主題的二重賦格與採用三個主題的三重賦格。

- **Contrapunctus 12至Contrapunctus 13** (BWV. 1080/12-13)
鏡像賦格，即成對反行的賦格，理論上可行的作曲技法，而巴赫將之實現，既顧及對位規則，也顧及旋律性，縝密且驚人。

- **四段二聲部卡農**
增值倒影卡農(BWV. 1080/14)、八度卡農(BWV. 1080/15)、十度卡農(BWV. 1080/16)、十二度卡農(BWV. 1080/17)，後兩者未出現於手稿版。四首卡農皆有不同程度的裝飾性，帶著變奏的興味。

- **給雙鍵盤樂器的賦格** (BWV. 1080/18)
以Contrapunctus 13編曲的賦格。

- **Fuga a 3 Soggetti** (BWV. 1080/19)
據說原定為四個主題的賦格，而實際譜面為三個主題的未完成賦格。

《賦格的藝術》如同知名的《郭德堡變奏曲》，都是巴赫基於一個音樂的念想，然後窮盡素材潛力所發展出的精彩架構，且多聲部設計之間，也有著意想不到的旋律性。今晚，就讓我們一起隨著卡薩爾斯四重奏的絕佳默契，聽見巴赫心中的宇宙。

海頓 | J. Haydn

A大調弦樂四重奏，作品20之6

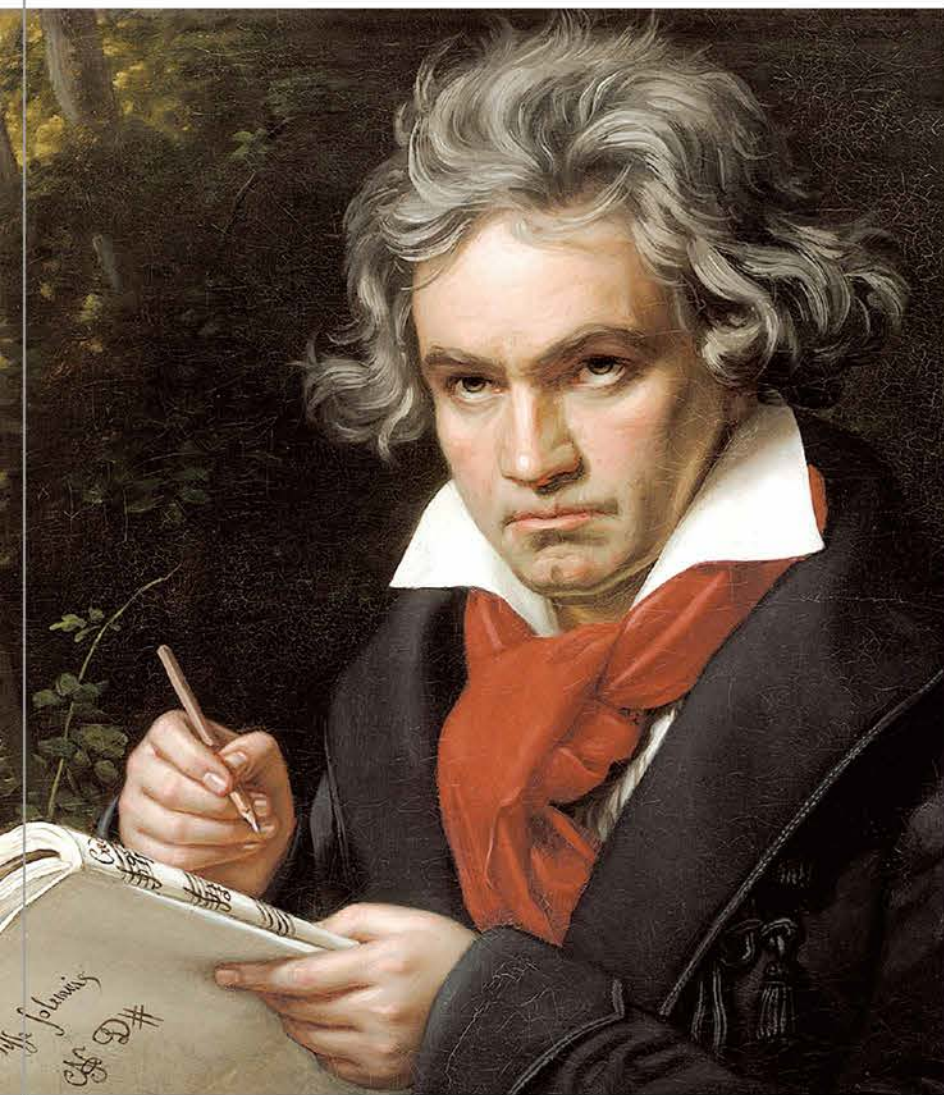
String Quartet in A Major, Op. 20 No. 6

弦樂四重奏此一曲種直到海頓後才被正式確立，過去在前古典時期(pre-classicism)同樣編制的曲種被稱為「嬉遊曲」(Divertimento)，且樂章數量沒有明確的規範，海頓最初的弦樂四重奏也有相似的特徵。1761年起，海頓受聘於匈牙利的艾斯特哈吉宮(the Esterházy court)，這為他帶來穩定的收入與備受上流社會崇敬的地位，使他得以在這30年內大幅推動弦樂四重奏的發展。Op. 20作為他早期弦樂四重奏的集大成，確立了他未來被稱作「弦樂四重奏之父」的基石，從Op. 9、Op. 17到Op. 20這三套連續創作的作品確立了弦樂四重奏四個樂章「快—慢—慢—快」的形式，並提升中低音聲部的重要性，而非完全以第一小提琴為主要獨奏樂器、其他三聲部為輔。在Op. 20問世的九年後海頓才終於譜出Op. 33，這份蘊含著突破前作重心並第一部以「四重奏」命名(Quartette)的作品，奠定了海頓如今的地位，大受鼓舞的莫札特為此也寫了一套六首的弦樂四重奏向海頓致敬。

海頓的弦樂四重奏Op. 20由六首組成，又被稱為「太陽四重奏」，起因於最初出版時的封面圖。譜寫於1772年，當時歐洲正盛行狂飆運動(Sturm und Drang)，音樂中最明顯的特徵是更頻繁使用小調，No. 3和No. 5便是以小調創作。此套作品使用古典時期最主要的嘉蘭特風格(galant style)，聽起來典雅、節奏精簡可愛，又海頓在其中三首(No. 2, No. 5, No. 6)的最終樂章使用巴洛克的「賦格」(Fuga)，實際上是在賦格的架構下以古典時期的風格創作，是海頓對前人的致敬和新舊作曲技法的突破。

貝多芬 | L. v. Beethoven

C大調第九號弦樂四重奏，作品59之3 String Quartet No. 9 in C Major, Op. 59 No. 3

1800年後，歐洲各國的政治局勢產生劇烈的動盪，尤其拿破崙短暫的偉業如風暴襲捲全歐，他觸動了人民和貴族不可動搖的階級高塔，並一度帶給平民們希望，這也是年輕氣盛的貝多芬對他既仰慕又憤慨的原因。貴族社會的失勢永久改變古典音樂家們的生態：過去通常由貴族僱傭音樂家作為私人樂手的關係不再、僅供貴族享受的室內音樂會也開始在中產階級流行，因此出現了以音樂演奏專職的演奏家和以作曲維生的作曲家，職業演奏家比業餘愛好者更要求技巧難度，由此促成更複雜的作曲難度，大幅提升古典音樂的深度和藝術性。

貝多芬早年曾向海頓求學，儘管兩人相處不甚順利，但海頓的弦樂四重奏還是為貝多芬同類作品奠定良好基礎。他早期的弦樂四重奏尚未脫離海頓、莫札特豎立的典型風格，但在他的第三號交響曲《英雄》問世後，或許他在交響曲的啟發下找到能夠拓展弦樂四重奏的可能性；又在此時，貝多芬長年有力的贊助者，俄國駐奧大使拉茲莫夫斯基公爵 (Count Andrey Rasumovsky) 委託貝多芬創作一套以家鄉音樂為主題的弦樂四重奏。貝多芬從1806年的5月到11月寫了三首一套的弦樂四重奏，獻給拉茲莫夫斯基公爵，作品編號59，因此此曲在後世被冠以「拉茲莫夫斯基」之名 (The Rasumovsky string quartets)。此套和後來誕生的 Op. 74、Op. 95 並列貝多芬中期最重要的室內樂作品，貝多芬在這三套作品開始確立個人風格的強力之作，它們分別展現三種完全不同風貌的音樂性格，涵蓋大量實驗性的聲響和作曲技法，同時也結合個人風格和傳統曲式進行音樂思

想上的革新，並延續到他人生晚期的最後三套弦樂四重奏中，成為超脫時代、徹底打開弦樂四重奏新格局的不朽名作。

第一樂章，導奏：生動的行板—活潑的快板 (Introduction. Andante con moto - Allegro vivace)，此樂章開頭一反邏輯從升f減和弦起始，如此不安定的聲音到C大調降臨時更凸顯主調明亮開朗的性格。同樣的手法先前在莫札特第19號弦樂四重奏《不和諧》的第一樂章 (String Quartet No.19 in C Major, K. 465 "Dissonance") 出現過，相同的調性和樂章，這是貝多芬對前人的致敬。

第二樂章，如稍快板般生動的行板 (Andante con moto quasi allegretto)。依循拉茲莫夫斯基公爵的委託，貝多芬在前兩首 No. 1 和 No. 2 中使用俄羅斯歌謠作為著名的俄羅斯主題 (the "Thème russe")，No. 3 雖然沒有沿用上述的主題旋律，但他用第二樂章大提琴撥奏烘托以吉普賽小音階構成的異國旋律，形塑成特異於歐洲古典音樂的冷感和緩慢的憂傷，頗似西伯利亞冬季嚴峻的印象。

第三樂章，優雅的小步舞曲 (Menuetto. Grazioso)，這是以海頓風格創作的短小樂章，音樂整體輕巧，並直接無縫演奏最終樂章。

第四樂章，非常快地 (Allegro molto)，這是一個賦格體的快板樂章，並融合曼海姆樂派由快速音群和猛烈急劇的力度變化帶來活潑熱烈的結尾。

文 / 段君妮 | 北藝大管絃與擊樂研究所二年級 |

小提琴
阿貝爾·托瑪斯
Abel Tomàs

大提琴
阿瑙·托瑪斯
Arnau Tomàs

中提琴
約翰森·布朗
Jonathan Brown

小提琴
薇拉·瑪提涅茲
Vera Martínez Mehner

CASALS
QUARTET

卡薩爾斯四重奏

「他們完美地控制了聲音的優美和紮實，展示了精確的呼吸技巧，創造了非凡的包圍感與張力，而不失一絲抒情。聽眾被催眠了。」

《獨立報》

「卡薩爾斯四重奏的音樂如此引人注目，任何人都會想要將它放在顯微鏡下觀察。……在極端的動態之間快速轉變，每個樂手都有自己的聲音，但所有人都作為一個整體思考。……演奏技術極其完美，而且每個音符都充滿生命力，令人深深陶醉。」

《泰晤士報》

來自西班牙的卡薩爾斯四重奏於1997年成軍，四位成員皆任教於加泰隆尼亞高等音樂院。他們在馬德里的第一場演出之後，《弦樂雜誌》說「這是屬於新千禧年的四重奏團」。為了慶祝卡薩爾斯四重奏成立20年，他們開始一項極有野心的計劃：以六場音樂會演出貝多芬全本弦樂四重奏，同時加上六位這個時代的作曲家們為該團譜寫的作品。這一系列分別在倫敦的維格摩廳、維也納的音樂廳、巴塞隆納的禮堂廳、馬德里的國立音樂廳、杜林的威爾第音樂院，以及阿姆斯特丹的弦樂四重奏雙年音樂節等六個不同的場合首演。此外，卡薩爾斯也在柏林愛樂廳、里斯本的古爾班基安基金會、東京的三多利廳、斯德哥爾摩的音樂廳、布魯塞爾的弗拉熱音樂廳、比拉韋爾特蘭的舒伯特廳等地演出貝多芬的弦樂四重奏全集音樂會。而他們在harmonia mundi的貝多芬弦樂四重奏全集錄音，以三個盒裝分別於三年發行，最後一盒則在2020年發行，同時慶祝貝多芬誕辰250周年。

卡薩爾斯四重奏分別於2000年、2002年奪下倫敦國際弦樂四重奏大賽，以及漢堡國際布拉姆斯大賽，之後他們就成為全球

各大音樂廳的常客，受邀在國際上最重要的室內樂舞台演出，包括維格摩廳、卡內基廳、柏林愛樂廳、維也納音樂廳、科隆愛樂廳、巴黎音樂城、阿姆斯特丹大會堂以及史瓦岑堡的舒伯特廳。卡薩爾斯四重奏也自2003年起開始在harmonia mundi錄音，至今已經超過十張CD，曲目廣泛，從比較不被人熟悉的西班牙作曲家阿里亞加、托德拉，到維也納作曲名家莫札特、海頓、舒伯特與布拉姆斯，再延伸至20世紀的偉大作曲家巴爾托克、拉威爾與李格替。他們也在Neu唱片公司灌錄了一張舒伯特弦樂四重奏的DVD。

《紐約時報》盛讚卡薩爾斯四重奏獨特的音樂語彙，「擁有完全屬於自己的聲音標誌」。卡薩爾斯四重奏在英國倫敦獲得Borletti-Buitoni信託大獎，這使他們能獲得更棒的巴洛克琴弓，讓他們演奏自普賽爾至舒伯特的經典作品時，能在不同的音樂風格之間悠遊無礙，且皆呈現頂級水準。此外，卡薩爾斯四重奏深深被當代作曲家的作品所影響，尤其是庫塔克；而許多西班牙當代作曲家也譜寫作品讓他們做世界首演，包括柯爾一首寫給弦樂四重奏與管弦樂團的作品，將由他們與西班牙國立管弦樂團進行首演。

身為第一個享譽全球的西班牙弦樂四重奏，卡薩爾斯四重奏對加泰隆尼亞的文化帶來獨特的貢獻，加泰隆尼亞政府頒予他們「加泰隆尼亞文化大使」等頭銜。卡薩爾斯四重奏經常出現在歐洲與北美的電視與廣播，此外他們在巡迴演出之際，也喜愛開設大師班。他們曾隨西班牙國王參加外交巡訪，也曾在馬德里王宮演奏無價之寶的史特拉底瓦里名琴。

"One couldn't have wished for better advocates than the Cuarteto Casals, whose warm, full-toned playing was immaculate and poetic throughout."

- The Independent

"A quartet for the new millennium if I ever heard one" ... wrote Strad magazine upon hearing Cuarteto Casals for the first time, shortly after its inception in 1997 at the Escuela Reina Sofía in Madrid. To celebrate its 20th anniversary season, Cuarteto Casals has embarked on an especially ambitious project: a six-concert series of the complete Beethoven quartets, accompanied by six commissioned works written by composers of its generation, to be premiered at Wigmore Hall (London), Konzerthaus (Vienna), L'Auditori (Barcelona), Auditorio Nacional (Madrid), Conservatorio Giuseppe Verdi (Turin) and the String Quartet Biennale Amsterdam. Additionally, the quartet will perform complete Beethoven cycles in the

Philharmonie (Berlin), Gulbenkian Foundation (Lisbon), Suntory Hall (Tokyo), Konserthus (Stockholm), Flagey (Brussels) and Schubertiade (Vilabertran). The quartet's recordings of the complete Beethoven quartets will be released by harmonia mundi in three CD boxsets over the coming seasons, culminating in 2020, the 250th anniversary of the composers birth.

Since winning First Prizes at the London and Brahms-Hamburg competitions, Cuarteto Casals, which was founded in 1997 at the Escuela Reina Sofía in Madrid, has been a continual guest at the world's most prestigious concert halls including Carnegie Hall, Philharmonie Berlin, Cité de la Musique Paris, Konzerthaus and Musikverein in Vienna, Concertgebouw Amsterdam, and Suntory Hall among many others. Cuarteto Casals is approaching its

25th anniversary season which it will celebrate with a recording and series of concerts featuring the complete 'Art of the Fugue' by Johann Sebastian Bach and highlights of recent seasons include a cycle of the complete late Mozart quartets at the Pierre Boulez Saal in Berlin, John Adams 'Absolute Jest' with the Barcelona Symphony Orchestra and tours throughout Europe and North America.

The quartet has compiled a substantial discography with the Harmonia Mundi label featuring repertoire ranging from lesser-known Spanish composers Arriaga and Toldrá to Viennese classics Mozart, Haydn, Schubert, and Brahms, through 20th Century greats Debussy, Ravel and Zemlinsky, as well as a live Blue-Ray recording of the complete Schubert quartets, for Neu Records.

In 2020 Harmonia Mundi released to great critical acclaim the final instalment of Cuarteto Casals' three-volume survey of the complete Beethoven quartets entitled 'Inventions,' 'Revelations,' and 'Apotheosis,' respectively. In the following year, the quartet released the second part of its recording of the six Mozart quartets dedicated to Haydn, a performance which Strad magazine described as 'a poignant distillation of the music's very essence.'

A prize from the prestigious Burletti-Buitoni Trust in London enabled the quartet to begin a collection of matching Baroque and Classical period bows which it uses for works

from Purcell through Schubert, refining its ability to distinguish between diverse musical styles. In addition, the quartet has been profoundly influenced by its work with living composers, especially György Kurtág, and has given the world premiere of quartets written by leading Spanish composers, including a concerto for string quartet and orchestra by Francisco Coll, premiered with the Orquesta Nacional de España and commissions by Mauricio Sotelo, Benet Casablancas, Dahoud Salim, Lucio Amanti, Aureliano Cattaneo and Matan Porat.

In recognition of its unique contributions to the cultural life within Catalunya and throughout Spain, Cuarteto Casals has been acknowledged as cultural ambassadors by the Generalitat of Catalunya and the Institut Ramon Llull. Past awards include the Premio Nacional de Música, the Premi Nacional de Cultura de Catalunya and the Premi Ciutat Barcelona; additionally, the quartet has the privilege of performing regularly on the extraordinary collection of decorated Stradivarius instruments at the Royal Palace in Madrid.

Cuarteto Casals often appears on television and radio throughout Europe and North America, and in addition to giving much sought-after masterclasses, is quartet in residence at the Koninklijk Conservatorium den Haag, the Scuola di Musica di Fiesole and at the Escola Superior de Musica de Catalunya in Barcelona, where all four members reside.

科技 · 藝術 · 台灣

力晶文化基金會

小提琴 |

薇拉·瑪提涅茲 Vera Martínez Mehner

薇拉·瑪提涅茲出生於馬德里，五歲開始學習小提琴。12歲時她考進馬德里的蘇菲亞王后高等音樂學院，在那裡向 Serguei Fatkoulina 與 Zakhar Bron 學習，之後前往科隆高等音樂學院深造。同時身為卡薩爾斯四重奏的一員，她在阿班貝爾格四重奏的指導下得到特殊的室內樂音樂學位。

薇拉曾經贏得多項國際大賽，包括1995年德國 Kloster Schöntal 國際小提琴比賽的首獎與特殊獎，以及1997年波蘭維尼奧夫斯基小提琴大賽的二獎。以獨奏家的身份，薇拉曾經與許多樂團共同演出，也與祖賓·梅塔、曼紐因、朱德等指揮家合作過。

此外，薇拉也與不來梅德意志室內樂愛樂合作演出，室內樂部分則與考瑟、古拉斯等人共演；薇拉也與她身為鋼琴家的哥哥克勞迪歐·瑪提涅茲組成二重奏。

薇拉在18歲時成立卡薩爾斯四重奏，此團成立之後不久即在歐洲、北美、拉丁美洲與日本等地的重要音樂廳頻繁演出。卡薩爾斯四重奏在 Harmonia Mundi 灌錄許多 CD，她有時會拉奏第一小提琴，有時拉奏第二小提琴，錄下阿里亞加、德布西、齊姆林斯基、莫札特、拉威爾、托德拉、杜琳娜、布拉姆斯等人的作品。薇拉現在也於加泰隆尼亞音樂學院擔任室內樂與小提琴的教授，同時她經常受邀在歐洲與北美舉行大師班，以及擔任許多室內樂大賽的評審。

小提琴 |

阿貝爾·托瑪斯 Abel Tomàs

阿貝爾·托瑪斯1980年出生於巴塞隆納，他的父親教他音樂，而他的叔叔則教他小提琴，不久之後他進入蘇菲亞王后高等音樂學院，在 Serguei Fatkoulina 與 Zakhar Bron 門下學習，之後在科隆高等音樂學院向 Viktor Tretjakov 學琴。

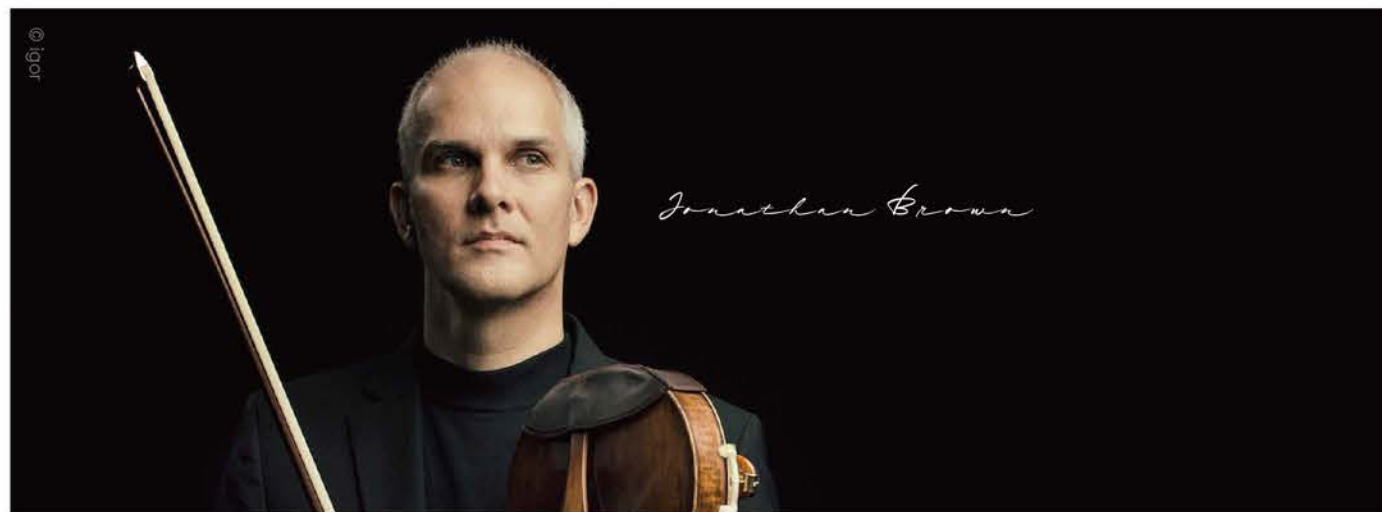
阿貝爾在西班牙與阿根廷獲得許多國際小提琴大賽獲獎，也與巴塞隆納交響樂團、特內里費交響樂團合作，也獲得祖賓·梅塔、朱德、廣上淳一、培瑞茲等指揮的賞識。他舉行許多獨奏會，與歐里·夏漢、涅伯辛等人合作；身為室內樂音樂家，他也與考瑟、古拉斯、莫瑞提等人共演。

阿貝爾在16歲的時候創立卡薩爾斯四重奏，該團至今的行程表依然相當滿，出現在歐洲、拉丁美洲、美國與日本最著名的音樂廳之中。2004年起該團成為 Harmonia Mundi 的專屬音樂家，灌錄許多唱片。卡薩爾斯四重奏之後也獲頒西班牙國家音樂獎，以及接受巴塞隆納市長頒獎的特別獎。

此外，阿貝爾與他身為大提琴家的哥哥阿瑙·托瑪斯，以及韓國鋼琴家 Hyo-Sun Lim 組成路德微希三重奏，他們與加里西亞交響樂團灌錄了貝多芬的三重協奏曲。除了頻繁的音樂會活動之外，阿貝爾也在加泰隆尼亞音樂學院擔任室內樂與小提琴的教授，也經常受邀在歐洲與北美舉行大師班。

中提琴 |

約翰森·布朗 Jonathan Brown

約翰森·布朗1974年出生於芝加哥，四歲開始接觸音樂教育，不久之後在合奏團裡演奏中提琴，先後受到 Heidi Castleman、Martha Strongin Katz 與 Victoria Chiang 的指導，在茱麗亞音樂院受教於 Karen Tuttle，並拿到學位。在獲得獎學金之後，約翰森前往薩爾茲堡，在莫札特音樂院向 Thomas Riebl 與 Veronika Hagen 學琴，也參加 Diemut Poppen、Sylvia Rosenberg 與 Donald Weilerstein 等人的大師班；在薩爾茲堡的學習歷程中，他受到 Ferenc Rados 與庫塔克的影響非常深。

2002 年約翰森加入卡薩爾斯四重奏，他們在世界各位最重要的

音樂廳與音樂節上演出。2004 年起該團成為 Harmonia Mundi 的專屬音樂家，灌錄的唱片範圍極廣，從鮑凱里尼到庫塔克。約翰森同時也經常受邀與其他室內樂團合作，包括東京四重奏、庫斯四重奏、米羅四重奏、奎羅加四重奏、齊姆林斯基四重奏、康定斯基三重奏等。約翰森也是一位積極演奏現代樂的音樂家，他創立 Funktion 合奏團，演奏費德曼與貝里歐等人的作品。約翰森擔任巴塞隆納的加泰隆尼亞音樂學院室內樂與中提琴教授一職，也在馬德里的蘇菲亞王后高等音樂學院擔任中提琴助理教授，也經常受邀在歐洲與北美舉行大師班。

大提琴 |

阿瑙·托瑪斯 Arnau Tomàs

阿瑙·托瑪斯出生在巴塞隆納，他現在已經是樂壇公認最同時代最具才華的大提琴家之一，除了擔任獨奏家之外，他也有繁忙的室內樂活動：他是卡薩爾斯四重奏與路德微希三重奏的創團成員。

在獲得數個國內與國際的音樂比賽之後，阿瑙舉行許多獨奏會，也與西班牙廣播電視管弦樂團、特內里費交響樂團、加里西亞交響樂團等合作演出。1992 年他參加了一個大師班的電視節目，在阿姆斯特丹大會堂接受馬友友的指導，曲目是巴赫的無伴奏大提琴組曲。阿瑙時常受邀在許多重要的音樂節演出，包括阿姆斯特丹著名的雙年大提琴音樂節。

阿瑙以獨奏家的身份灌錄了許多唱片，曲目範圍從巴洛克到 20 世紀的當代作品，其中特別一提的是他於 2014 年灌錄的巴赫無伴奏大提琴組曲，以及 2016 年灌錄的貝多芬大提琴奏鳴曲與變奏曲，在這兩套錄音裡，阿瑙都是以作曲家那個時代的琴弓來演奏的。除了頻繁的音樂會活動以外，阿瑙也擔任科隆高等音樂學院的客座教授，也經常受邀在歐洲與美國舉行大師班。

君品 藝術導覽

Tour of Palais de Chine Hotel

六樓大廳鏡面上為什麼鑲著12枚錢幣？
手繪獨角獸上的拉丁文原來是「君品密碼」？

立即掃描QR CODE線上收聽，展開君品時空之旅

Google Podcast

Apple Podcast

從混沌中塑型

專訪卡薩爾斯四重奏

Quarteto Casals

譯／黃可儂

Q：您們從何時開始接觸您的樂器？早期受到哪些人或事物的影響最深刻？您是被音樂／聲音的哪些特質所吸引？

A：我們每個人透過的途徑都不同。阿貝爾及阿瑞五歲就開始學鋼琴，之後分別於七歲及12歲轉而學習小提琴與大提琴。薇拉則是五歲時遇見來訪與鋼琴家哥哥一起演奏室內樂的小提琴家，便對這項樂器著迷。約翰森四歲開始學習小提琴，12歲時因為身高是全班最高，所以被指派擔任室內樂的中提琴部分。

但若把四重奏當成樂器來說的話，阿貝爾16歲、薇拉18歲，阿瑞24歲（約翰森五年後加入）。最重要的是曲目，結合了四個樂器而產生令人難置信的聲音——以海頓、莫札特、貝多芬為起始，吸引我們進入弦樂四重奏的領域。

Q：對於大多數藝術家來說，原創性的第一階段必須經由學習，且時常透過模仿他人的方式。您對此的看法是？如何形容自己作為藝術家的發展，以及朝著自己的聲音前進的過渡期？在您看來，模仿、學習，以及自身的創造力，三者的關聯為何？

A：作為一個弦樂四重奏團，我們很幸運能跟隨許多非常棒的老師，每位都擁有清晰的音樂觀，所以我們花了多年時間，將他們的觀點與我們自己的知覺，融合在一起，也可以說我們會一直探究與所演奏的音樂間的關聯。當然我們也經歷過將這位或那位老師所堅持的性質誇示的階段：瓦特·列文(Walter Levin)對譜面標示的忠誠、萊納·舒密特(Rainer Schmidt)從樂譜中找尋未經修飾的真相、根特·畢希勒(Günter Pichler)極為堅毅的超高技巧標準，或是庫塔克(György Kurtág)對於每一音符的可能性所擁有的非凡敏銳度。也許我們永遠無法找到完美的平衡點，但在過去幾年中，我們的確達成一種更健康的方法來平衡所有這些目標，同時留有空間發展主觀音樂性的空間。

Q：當開始作為藝術家活躍時，您在藝術上所面臨的主要挑戰是什麼？這些年來這些又有什麼變化？

A：對於一個年輕的四重奏團，藝術上最主要的挑戰是如何生存，以及創造一種語言，包括話語上及音樂上的，並且透過這種

語言，讓每位團員得以充分實現自己的抱負。一個年輕的四重奏團可說是集結各種影響與渴望的混沌綜合體，需要隨著時間塑型出一個獨特且有持續性的聲音。這個過程需要大量時間、犧牲與耐心，而這些在四重奏團組成的重要幾年間，通常最為缺乏。

Q：請與我們分享您的工作環境。當初建立時的標準為何，以及這個環境如何影響你們的創作過程？相對而言，諸如情緒、人體工學、觸感、科技……等條件，對您來說重要性為何？

A：我們在阿貝爾家的地下室排練，優點是可以與鄰居保持隔音，空間也相當足夠不局促。我們一向在較乾燥的空間排練，為的是可以清楚聽見未經美化的真實聲音。一旦進入聲響效果優渥的音樂廳，雖然得花些時間調整，但是一切都變得容易許多。對我們而言，最重要的技術需求是好的錄音設備：我們在練習新曲目時總是會錄音，並且發現回聽是解決爭論及專注於需加強的片段，最快速有效的方法。

Q：請與我們分享您的第一把樂器，以及如何進而與目前的樂器結緣？樂器對您來說最重要的素質為何，會如何影響音樂效果，以及您自己的演奏？

A：我們每個人都以不同的方式遇見現有的樂器：薇拉在波士頓買到她的 Ceruti 小提琴；阿貝爾則委託巴塞隆納的一位傑出製琴師大衛·貝格 (David Bagué) 為他製作小提琴。阿璦在研究古義大利樂器時發現了他的 Corletto 大提琴；約翰森手上這把 17 世紀的無名中提琴，則是向慕尼黑的朋友借來的。而一筆來自 BB 信託 (Borletti Buitoni Trust) 的

捐款，使我們得以購買來自於古典時期，與樂器們相匹配的弓。我們將其用於演奏莫扎特，海頓和貝多芬的早期作品，這給四重奏團莫大的轉變與幫助，因為在演奏古典樂派作品時，我們可以創造出非常獨特的聲音世界。

Q：能否與我們分享生活中的一天，從早開始大約的例行生活到工作？您有固定的日程規劃嗎？音樂和生活中的其他方面如何相互回饋，您會將這兩樣分開，還是設法融合在一起？

A：我們每天的生活相當不同：巴塞隆納的排練日、教學日、旅行兼演出、僅僅演出……所以很難建立固定的日程。在巴塞隆納，我們通常從早上十點排練到下午兩點半，中間花 45 分鐘一起處理四重奏團的業務事項。演出當天，早上自由活動，然後在觀眾入場前兩個小時進行音樂廳裡的排練。我們生活中的各個面向都是互相依靠的，其中成為父母這件事，確實讓我們能從一個健康的視角來看待音樂工作。但其中過程有點微妙且難以描述。

Q：您能根據特別喜歡的作品或專輯，來描述您的創作過程嗎？這些創意從何而來，並如何在腦海中轉變，如何開始，並淬煉這些發想為完整的藝術作品？

A：詮釋與創作的過程是相當不同的，儘管一定有重疊的地方。我們給自己蠻廣泛的範圍來提議與實驗樂曲中的各種元素，直到準備好演出為止。從某種意義上來說，一首作品的第一次演出總是最令人享受：當它開始具有合理的連貫形式時，我們就能開始深入地挖掘，並且更完善我們對作品的理解。

Q：關於許多創意者的理想心態，您的想法為何？這種理想狀態的支持及干擾分別是什麼？是否有什麼方法可以更輕鬆地進入狀況？

A：對於四重奏來說，最困難的是讓我們四個人一起達到這種理想狀態。通常是一或二位成員也許今晚感到特別自在，而其他人卻有些低潮或靈感不足。然而當我們一起同時進入最佳狀況時，所有的樂句將會呼吸得毫無窒礙，甚至不需意念控制，就像音樂自己啟動，且無可避免地展開演說。

Q：您如何運用科技？在科技與創造力之間反思，您認為人類與裝置分別擅長於什麼？

A：我們在科技上的運用主要是彩排的錄音，當然還有在錄音室裡的工作。從外部聽到非常近似我們本質的聲音，對於解決矛盾及找到最需要注意的重點，是相當寶貴的。因為在演奏時，很難想像置身於外部的聆聽體驗，而借助錄音技術，我們便可以靠近這個理想，進而對麥克風所汲取的聲音及擺放的位置，進行必要的範圍規劃。阿貝爾與阿璦也在演出時使用 iPad，這明顯減少許多翻譜及照明上的問題，同時也可非常輕易地切換分譜與總譜。

Q：合作有許多種形式，其扮演了什麼角色？您喜歡透過哪種方式與其他創意者合作演出，甚至只是交流想法？

A：來自「外部」的影響對四重奏團的狀態很難定義，但也非常重要。記得有一次，我們因為有位成員的兒子出生，而與另一位替代的第二小提琴一起巡迴演出。這是一次愉快的經驗，我們

並無意圖因此去重新詮釋演出的作品。然而三週後，我們回來與原本的小提琴家演奏相同的曲目時，他停下排練，說他無法認知我們在做什麼。顯然作品在一段緩慢而無意識的過程中，往另一個截然不同的方向發展，而我們甚至都沒有意識到任何變化。

Q：現場演出及在錄音室中演奏已完成作品，兩者的關聯為何，您個人又如何實現及抽離？您如何看待詮釋及作曲之間的關係？

A：由於我們自己並不作曲，因此無法真正回答這個問題，不過即與我們的排練也相當重要。我們發現透過添加或省略音符，或改變節奏和發音方式來「重寫」，是能夠進入一首樂曲的音樂核心相當寶貴的工具。

Q：您如何看待音樂的「聲音」與「作曲」兩方面的關係？且如何運用聲音和音色來製造出特定概念，以及聲音本身如何能具有作曲上的質感？

A：這個問題可說是詮釋者的核心工作：如何讓一份樂譜以聲音實現。我們看見譜面上所有的元素，從力度、隱密的線索，到可能呈現的聲音，我們也了解到，沒有任何元素（速度、節奏、音高等……）可以被個體化或神聖不容更動。詮釋的所有元素在不同程度上相互依賴，當然也隨著我們奏出的聲音而變化。

Q：我們的聽覺與其他感官有著奇妙的聯繫。根據您的經驗，哪種感官之間的交錯重疊對最令您受到啟發？在聲音的最外層聽起來是如何？

A：我們發現視覺和感官想像，通常比技術上的描述，能夠更有效地表達我們想要的聲音。排練時，當難以互相解釋各自的音樂想像時—因為可能性非常多，我們通常藉由描述感覺、顏色或畫面。這比使用「客觀」語彙要來得有效，因為即使用了最詳盡的細節也無法避免其不足。

Q：藝術本身可以成為目的，但它也可以直接反饋到日常生活中，扮演社會和政治角色，並帶來更多連結。可否請您描述您對於藝術與身為藝術家的追求？

A：我們之所以將四重奏團以保羅·卡薩爾斯(Pau Casals)命名，不僅是因為讚揚這位傑出的音樂家，更因為他的人道主義宗旨，以及作為為民主與人權抗爭之象徵的重要性。為了進一步落實這些目標，我們已經—並將會繼續—為各種倡議演出，但同時我們也在工作中將卡薩爾斯的民主理想內部化。我們既沒有領導者或老闆，每個成員在四重奏團中，都擁有平等的發言權。這種民主特質以我們演出四重奏的經驗來說，是至關重要的。

Q：從某種意義上說，我們已來到 21 世紀，然而音樂和表演的基本概念仍然相當完整，這是一向卓越的成就。您是否對音樂與表演，抱有可能超出當前形式的遠見？

A：弦樂四重奏本就設計為應在親密空間中被聽到，這個室內樂的基本面我們很難想像會被改變。話雖如此，我們希望「古典音樂」將繼續朝著成為更可親，之於傳統聽眾以外的人所更能接受的面相前進。弦樂四重奏永遠不會像其他音樂形式那樣地壯觀，但是我們希望這種樸實的親密，將繼續為自己發聲。■

亞洲新灣區的

文化客廳

閱讀或旅行

總有件事在路上

承億酒店
TAI Urban Resort
Kaohsiung

+886-7-3333999 F +886-7-3336999

806023 高雄市前鎮區林森四路189號

No. 189, Linsen 4th Rd. Qianzhen Dist. Kaohsiung City 806023, Taiwan (R.O.C.)

官方網頁