

贊助單位

主辦單位

THE FANTASIA OF QUATUOR VAN KUIJK

法式古典范特西 — 范·庫易克四重奏

范·庫易克四重奏
THE FANTASIA OF QUATUOR VAN KUIJK

法式古典范特西一
范·庫易克四重奏
THE FANTASIA OF
QUATUOR VAN KUIJK

PROGRAM
曲目

德布西 | C. Debussy arr. E. Francois

小組曲 | 方索瓦改編 |

Petite suite

第一首 在小船上 En bateau

第二首 行列 Cortège

第三首 小步舞曲 Menuet

第四首 芭蕾舞 Ballet

佛瑞 | G. Faure arr. Gildas Guillon

四首歌曲 | 吉里翁改編 |

Mélodies

夢後，作品7之1 Après un rêve, Op. 7 No. 1

搖籃曲，作品23之1 Les berceaux, Op. 23 No. 1

曼陀林，作品58之1 Mandoline, Op. 58 No. 1

月光，作品46之2 Clair de lune, Op. 46 No. 2

拉威爾 | M. Ravel

里哥東舞曲，選自《庫普蘭之墓》

Rigaudon, from "Le tombeau de Couperin"

德布西 | C. Debussy

四首歌曲

Mélodies

星夜 Nuit d'Etoiles

曼陀林 Mandoline

美麗的夜 Beau soir

感傷的風景 Paysage sentimental

中場休息

拉威爾 | M. Ravel

死公主孔雀舞曲

Pavane pour une infante défunte

拉威爾 | M. Ravel

鵝媽媽組曲

Ma Mère l'Oye

第一首 睡美人的孔雀舞曲

Pavane de la Belle au Bois Dormant

第二首 拇指仙童

Petit Poucet

第三首 瓷娃娃的女皇

Laideronnette, Impératrice des Pagodes

第四首 美女與野獸的對話

Les Entretiens de la Belle et de la Bête

第五首 神仙花園

Le Jardin féerique

普朗克 | F. Poulenc arr. J.-C. Masson

六首歌曲 | 瑪森改編 |

Mélodies

優雅慶典

Fêtes galantes

旅社

Hôtel

提琴

Violon

幻想

Fancy

花

Fleur

愛的小徑

Les Chemins de l'amour

薩替 | E. Satie

我想要你

Je te veux

德布西 | C. Debussy arr. E. Francois
小組曲 | 方索瓦改編 |
Petite suite

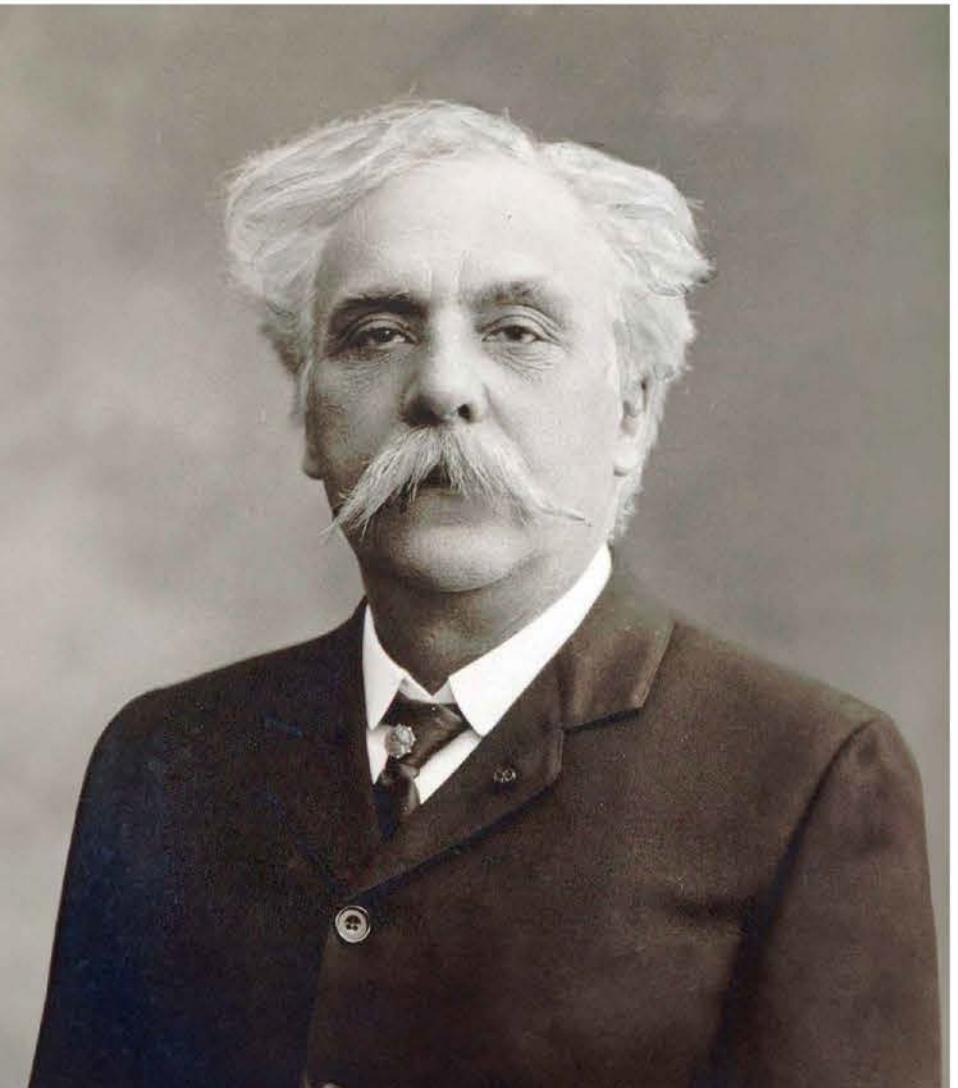
從 19 世紀中期開始，法國文學界從浪漫主義、自然主義，逐漸發展出象徵主義，以反對格律、教條等原則，創造一種強調暗示性的文字藝術。其中尤以出生於 1844 的魏倫 (Paul Verlaine, 1844-1896) 特別具有代表性，他不僅承襲波特萊爾探索的幽暗意識，更凸顯詩歌之中音樂性的重要。他在〈詩藝〉(1884) 中寫道：音樂性先行！為此，選擇奇數音節韻律，讓它在空中更模糊、更易融化，沒有任何重量或姿態。

這種對音樂性的追求，啟發了大量作曲家，最早期的就包括佛瑞與德布西。德布西非常喜歡魏倫的詩作，據說他在羅馬留學時（獲得羅馬大獎後的「獎品」），就特別帶上了魏倫的《優雅慶典》(Fete Galante)，並且在後來還創作了兩冊同名歌曲集。

德布西 1889 年完成的《小組曲》同樣受到《優雅慶典》影響，前兩首樂曲更直接從其中取材。「Fete Galante」的原意，是由畫家華鐸 (Jean-Antoine Watteau, 1684-1721) 在 18 世紀初開創的「雅宴畫」風格，他喜愛使用柔美的色調，去描繪身著華服的貴族，在田園、森林裡嬉戲，氛圍宛如人間仙境，卻又因過於美好而透露著感傷。魏倫正是透過這樣的主題，表達世紀末欲脫離現實的渴望。

第一首〈在小船上〉原詩描繪著貴族們搭乘小船，從日暮夜遊至月亮升起，子爵的心蠢蠢欲動，騎士則拿出魯特琴助興，全員愉悦地航行在夢境般的水流中。樂曲由 16 分音符音群開始，帶出

不斷晃蕩的波紋；B 段能聽見眾多斷奏音型，模擬著撥絃琴聲。第二首〈行列〉刻畫貴婦上街，有僕人扶著她的裙擺，還有小猴子跟在身後。樂曲的節奏忽停忽走，頗有又神氣又滑稽的趣味。第三首〈小步舞曲〉使用德布西早先以班維爾 (Théodore Faullain de Banville, 1823-1891) 的詩作譜寫的歌曲〈優雅慶典〉為主題，節奏上雖具有小步舞曲的單純，但和聲充滿七和弦、九和弦，整個效果更加華美。第四首〈芭蕾〉特別活潑，充滿後半拍節奏，讓芭蕾舞擺脫重力的美學展露無遺。

佛瑞 | G. Faure arr. Gildas Guillon
四首歌曲 | 吉里翁改編 |
Mélodies

受到德文藝術歌曲啟發，法國樂壇在 1830 年左右也發展出了本地的藝術歌曲形式，名為 Melodie。最初它用來指稱舒伯特歌曲的法文翻譯版本，後來在白遼士使用該字為其《九首歌曲集》與連篇歌曲《夏夜》命名後，從而有了新的定義：一種跳脫傳統「浪漫曲」(romance) 固定的詩節式鋪陳，以及流行的「香頌」，追求音樂與文字統合出更高藝術性的聲樂作品。佛瑞無疑是其中的佼佼者，一生創作了上百首法文藝術歌曲，並以典雅、懷古的情感著稱。

〈夢後〉在描述主人翁在睡夢中，見到了朝思暮想的情人，正當他決定要與之私奔時，夢被驚醒，徒留孤寂的夜。音樂在持續的八分音符伴奏中展開，彷彿是熱切的脚步，主旋律不斷游移在大、小調之間，加上「算不清楚」的三連音節奏，形成戀戀不捨的氛圍。

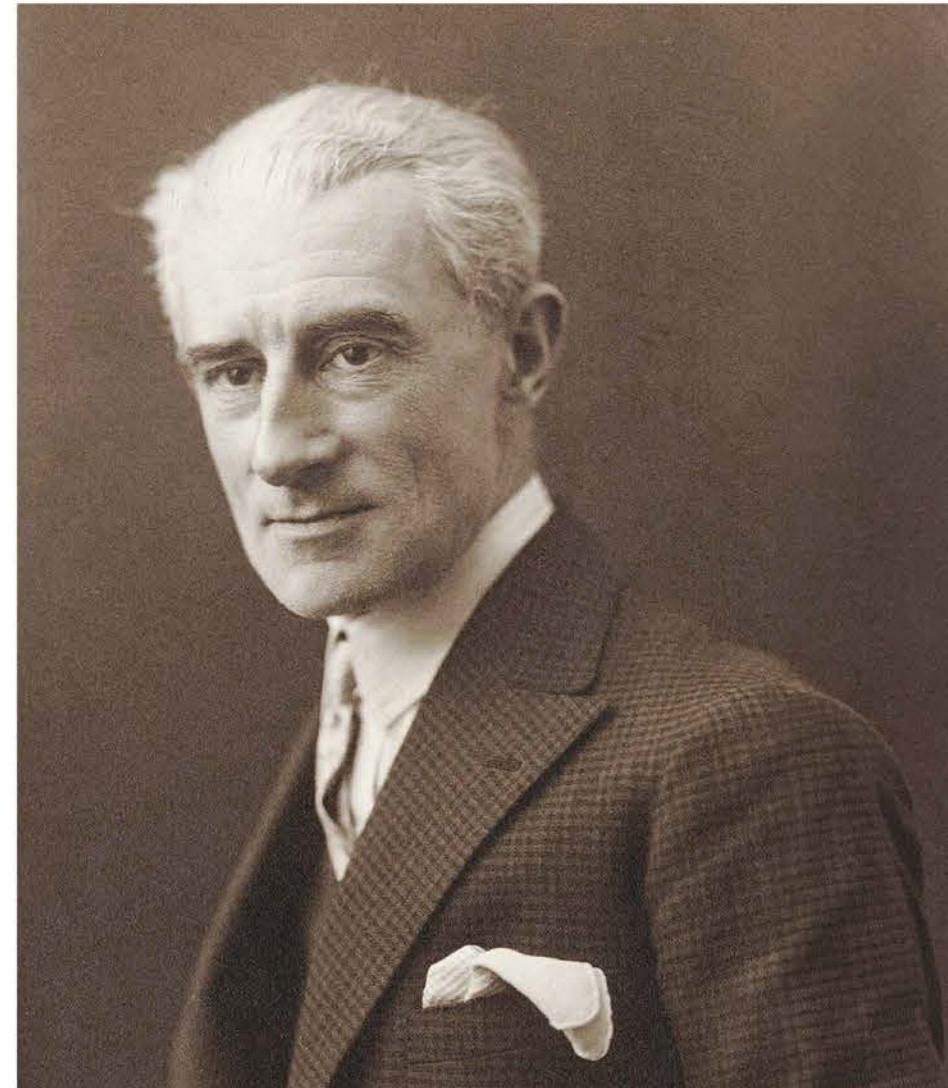
〈搖籃曲〉的歌詞出自同代詩人、也是首位獲得諾貝爾文學獎的法國作家普魯多姆 (Sully Prudhomme, 1839-1907)。文句中透過搖籃代表嬰兒，描述男人即將遠行，女人只能心碎地與孩子等待，充滿離別之情。音樂在頑固的擺動中展開，像是海浪，也向搖籃，旋律最後會在「誘人」(leurrent) 達到高潮，宣洩所有情感。

〈曼陀林〉歌詞來自魏倫的《優雅慶典》，描繪貴族、仕女們在田園中，圍繞著曼陀林聲歌唱，氣氛歡樂。整首樂曲除了能聽見模擬曼陀林撥奏的跳音，作曲家也多次安排內聲部線條，緊密呼應主要旋律，形成林中回聲般的效果。

〈月光〉同樣使用了魏倫的詩，內容述說著主人翁對愛情的嚮往，但又用帶著面具的舞者、古怪的舞蹈等意象，暗示無法捉摸的憂傷。佛瑞採用通作式手法鋪陳，音樂先以持續的 16 分音符模擬魯特琴聲，帶出迂迴旋律，隨後從最後一節「寧靜的月光」開始轉變氣氛，迎來「喜極而泣地噴泉」。

拉威爾 | M. Ravel
里哥東舞曲，選自《庫普蘭之墓》
Rigaudon, from "Le tombeau de Couperin"

1871 年普法戰爭結束，法國戰敗，導致整個社會充滿復仇的氛圍，藝術圈出現了許多描繪屈辱的畫作，音樂圈則在聖桑號召下成立「國家音樂協會」，目的要培育法國作曲家，發揚「高盧藝術」(Ars Gallica)。薩替、德布西率先使用西方傳統和聲外的手法，

盡可能擺脫華格納影響，並把眼光拉回法國巴洛克時期榮光，試圖從前輩傑赫菲茲(Claude Gervaise, 1525-1583)、庫普蘭與拉摩身上汲取靈感，因而創作出許多舞曲或組曲形式的復古樂曲。

拉威爾在 1914 年便改編了庫普蘭的佛拉納舞曲(forlane)，但並非後來《庫普蘭之墓》中的那首)，並打算寫一部以巴洛克組曲為樣式的「法國組曲」(French Suite)。可惜一戰爆發打亂了原始計畫，拉威爾先進入軍隊擔任救護車駕駛與護理員，不過不到半年，又因痢疾與心理狀況，被迫退役。當他回到巴黎後，他陸續遭遇母親過世與友人戰死，使他決定把原本的組曲改為「輓歌」，表達內心的哀悼。

標題「tombeau」雖為墓碑，最初也用來指稱文藝復興時期紀念逝者的詩文，後來在 17 世紀被音樂家借用創作音樂，像是庫普蘭的伯父路易·庫普蘭就曾寫過〈布隆克許輓歌〉(Tombeau de Mr de Blancrocher)，緬懷當時最富盛名的魯特琴師。特別的是，該曲情感非常節制，充滿精雕細琢的莊重，也許這種風格正是拉威爾心中的法國精神。

《庫普蘭之墓》延續著這種含蓄，他用六首鋼琴曲，紀念了六位逝去的朋友。其中第四首〈里哥東舞曲〉(Rigaudon)題獻給高丹兄弟(Pierre and Pascal Gaudin)，樂曲採用源自法國南方的鄉村舞曲為素材，整體在活潑的兩拍韻律中，充滿昂揚的性格，而持續的斷奏音符，則表現出黎格東舞步不斷離地跳起的姿態。中段較慢，性格也較抒情，前面的主題偶爾閃現，形成一種追憶般的效果。

文／吳毓庭 | 音樂文字工作者 |

德布西 | C. Debussy
四首歌曲
Mélodies

法國藝術歌曲(Mélodie)自 19 世紀中葉起開始蓬勃發展，經過了白遼士、古諾、佛瑞等人在法文語韻與作曲技法間的探索，甚至將其與當時的法國當代文學作品結合，終於令法國藝術歌曲整體的藝術性更上層樓，而德布西也跟上了這波浪潮，這四首歌曲皆在巴黎音樂院求學時期陸續創作。

〈星夜〉是他的第一首藝術歌曲，獻給瑪麗·莫羅-桑蒂(Marie Moreau-Sainti, 1804-1856)。莫羅-桑蒂是一名退休的女高音，當時正在巴黎開設給來自上流社會的女士歌唱班，而德布西就在此擔任鋼琴伴奏，這個獨特的經驗也對德布西日後在聲樂創作上有了極大的啟發與影響。歌詞來自詩人班維爾的詩作，描寫在靜夜中恍惚間憶起逝去的愛情、花香般氣息，與那如同星辰的雙眸。

〈曼陀林〉的歌詞出自詩人魏倫的詩集，以諷刺的語氣描述眾人狂歡的夜晚，德布西在此也使用了戲謔般的節奏與音程來營造氛圍。〈美麗的夜〉與〈感傷的風景〉的歌詞則同樣出自作家布爾熱(Paul Bourget, 1852-1935)名為《懺悔》的詩集。〈美麗的夜〉形容以落日美景給人的靜謐、溫暖，再感嘆世間萬物的神奇與偉大；〈感傷的風景〉則是藉景抒情，感嘆愛情的逝去。

台積人築藝術季

安德烈·古寧 2024鋼琴獨奏會

ANDREY GUGNIN PIANO RECITAL

5/24 五 19:30
臺南大學 雅音樓音樂廳

曲目 Programme

- 葛利格:G小調敘事曲,作品24
- 柴可夫斯基/普雷特涅夫:胡桃鉗組曲
- 凡恩:A小調第二號鋼琴奏鳴曲
- 謝爾維斯特羅夫:三首小品,作品1
- 史特拉汶斯基 / 阿戈斯蒂:火鳥組曲
- E. Grieg: Ballade in G Minor, Op. 24
- P. Tchaikovsky / M. Pletnev :Nutcracker Suite
- C. Vine:Piano Sonata No. 2 in A Minor
- V. Silvestrov:3 Bagatelles, Op. 1
- I. Stravinsky / G. Agosti:The Firebird Suite

OPENTIX售票系統 票價:500／800／1200／1600／2000

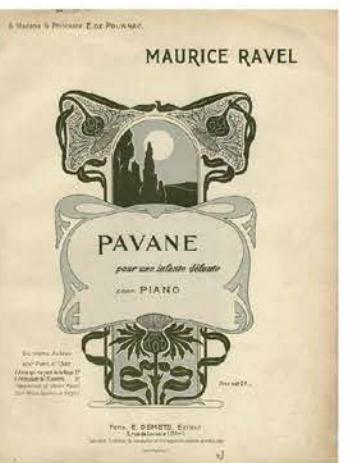
 台積電文教基金會

拉威爾 | M. Ravel
死公主孔雀舞曲
Pavane pour une infante défunte

拉威爾於 24 歲譜寫這首作品，當時他正在巴黎音樂院向佛瑞學習作曲，此曲是拉威爾早期的鋼琴代表作之一，在他配器技巧更臻成熟的 11 年後，才親自改編為管弦樂曲。然而其實拉威爾並不怎麼滿意這首作品，他曾經說到：「提到我最不滿意的作品，第一個一定是《死公主孔雀舞曲》，這是我很早期的作品，現在回頭看，受到其他作曲家的影響太深，曲式也很簡陋。」但沒想到在當時廣為流傳，經常在各地的沙龍中被演奏。

曲名可分為兩部分。「孔雀舞」(又稱帕望舞)是一種 16、17 世紀流行於宮廷的舞蹈，特色是莊重且多為四拍子(有別於輕快的三拍子舞蹈)；而「死公主」其實並不是真正紀念歷史上某位公主，據拉威爾自述，他只是為了讓整個曲名讀起來有韻律感，換言之，這首作品其實是一首高雅、純粹(沒有敘述性)的孔雀舞曲。

Cover art of Ravel's *Pavane pour une infante défunte*.
 Page de couverture de la 1re édition de 1899.

文／陳怡瑄 | 國立臺北藝術大學音樂學系 |

拉威爾 | M. Ravel
鵝媽媽組曲
Ma Mère l'Oye

如同《庫普蘭之墓》返古，拉威爾為好友郭德斯基(Cyprian Godebski, 1835-1909)的小孩咪咪與瓊創作樂曲時，同樣選擇了17世紀的文本。他從法國作家佩侯(Charles Perrault, 1628-1703)編纂的《鵝媽媽故事集》(其中的睡美人、拇指仙童)，以及德諾瓦夫人(瓷娃娃的女皇)、伯蒙夫人(美女與野獸)收集的故事中，挑出了五則，寫作四手聯彈曲集《鵝媽媽組曲》，送給他們作為禮物。

第一首〈睡美人的孔雀舞曲〉，標題中的孔雀舞(或譯為帕旺舞曲)是源自16世紀義大利宮廷的雙人舞，速度緩慢，風格莊重，為睡美人鋪陳出古老、哀傷的氣氛。另外，旋律會以「不斷重複的短句」構成，來來回回宛如搖籃擺盪，也暗示睡美人此時因扎傷而沈睡著。

Gouache illustration in a manuscript of Charles Perrault's *Contes de ma Mère l'Oye*, dated 1695.

第二首〈拇指仙童〉在描述小拇指被父母

送往森林時，機警地留下麵包屑，作為返家的線索，只是他沒想到，就在他開始找路時，所有記號早已被鳥兒吃掉。音樂從頭到尾由流動的音階貫穿，但忽上忽下沒有一定方向，聽起來就像行走在濃密的林中。樂曲後半可以聽見模仿鳥叫的裝飾音，配合不和諧的音響，呈現出鳥兒帶來的不安。

第三首〈瓷娃娃的女皇〉，故事在描繪被詛咒而失去美貌的中國公主，與被詛咒為綠蛇的王子來到瓷娃娃國生活，公主沐浴時，娃們會拿著由胡桃或杏仁殼做的撥弦樂器在一旁演奏。樂曲採用五聲音階，呼應了公主的身世；一開始高音部的快速音群讓聽者有種難以「看」清的感覺，表現出華麗又瀰漫著蒸氣的澡堂。

第四首〈美女與野獸〉中，作曲家使用了三拍子圓舞曲風格，整體輕快、柔美，一開始出現的曲折旋律代表了「美女」的舞姿，突然出現的低沉曲調與敲打和弦，代表「野獸」的到來。接下來兩個主題開始並行，先是互相抗拒，情緒越來越激動，最終才找到和諧之道，彼此互相襯托。

最後一首〈神仙花園〉回到睡美人，樂曲在描繪王子與公主相遇的過程。整體音樂緩慢，像最慎重的脚步，音樂轉為輕盈時，似乎是王子見到了公主，害羞又小心地準備要親吻她。曲末拉威爾讓高音部彈奏連續的滑音，創造出如鐘聲的迴響，描摹步入禮堂的幸福結局。

文／吳毓庭 | 音樂文字工作者 |

French composer Francis Poulenc (1899-1963) and Polish, naturalized French citizen, harpsichordist Wanda Landowska (1879-1959)

普朗克 | F. Poulenc arr. J.-C. Masson
六首歌曲 | 瑪森改編 |
 Mélodies

出生於十九世紀末的普朗克作品風格不僅細膩精緻，更時常帶點幽默風趣。〈優雅慶典〉一曲歌詞出自超現實主義詩人阿拉貢 (Louis Aragon, 1897-1982)《兩首詩作》(Deux poèmes) 中的第二首，為二戰期間所創作，當時正值普朗克中年時期。歌詞諷刺地描寫了人們目睹了各種紛亂的場景，似乎暗示著戰爭時期的模樣，與歌名形成鮮明的對比。

〈旅社〉選自普朗克一套五首，名為《平凡》的歌曲集中，歌詞出自詩人阿波里奈爾 (Guillaume Apollinaire, 1880-1918) 的詩。講述他在方正、如同牢籠的旅館房間內犯起了煙癮，不斷重複地說著對於香菸的渴望。

〈提琴〉與〈花〉兩首歌曲出自於歌曲集《嘻笑姻緣》(Fiançailles pour rire)，為普朗克的好友、法國女詩人露易絲·維爾莫蘭 (Louise de Vilmorin, 1902-1972) 的詩作。〈提琴〉以小提琴繫繩、高亢的聲音比喻熱戀中的情侶；與前曲風格大相逕庭的〈花〉則是描寫一個情場失意的女人坐在火爐邊，感嘆起前一段感情中令人心花朵朵開，但終將枯萎。

〈幻想〉的歌詞出自莎士比亞喜劇《威尼斯商人》中的第三幕第二景。主角群當中的情侶相互歌頌他們的愛情的火苗如何燃起；〈愛的小徑〉則是普朗克與作詞者尚·阿諾伊 (Jean Anouilh, 1910-1987) 所共同創作的愛情劇《萊奧卡迪亞》(Léocadia) 之中相當著名的選段。

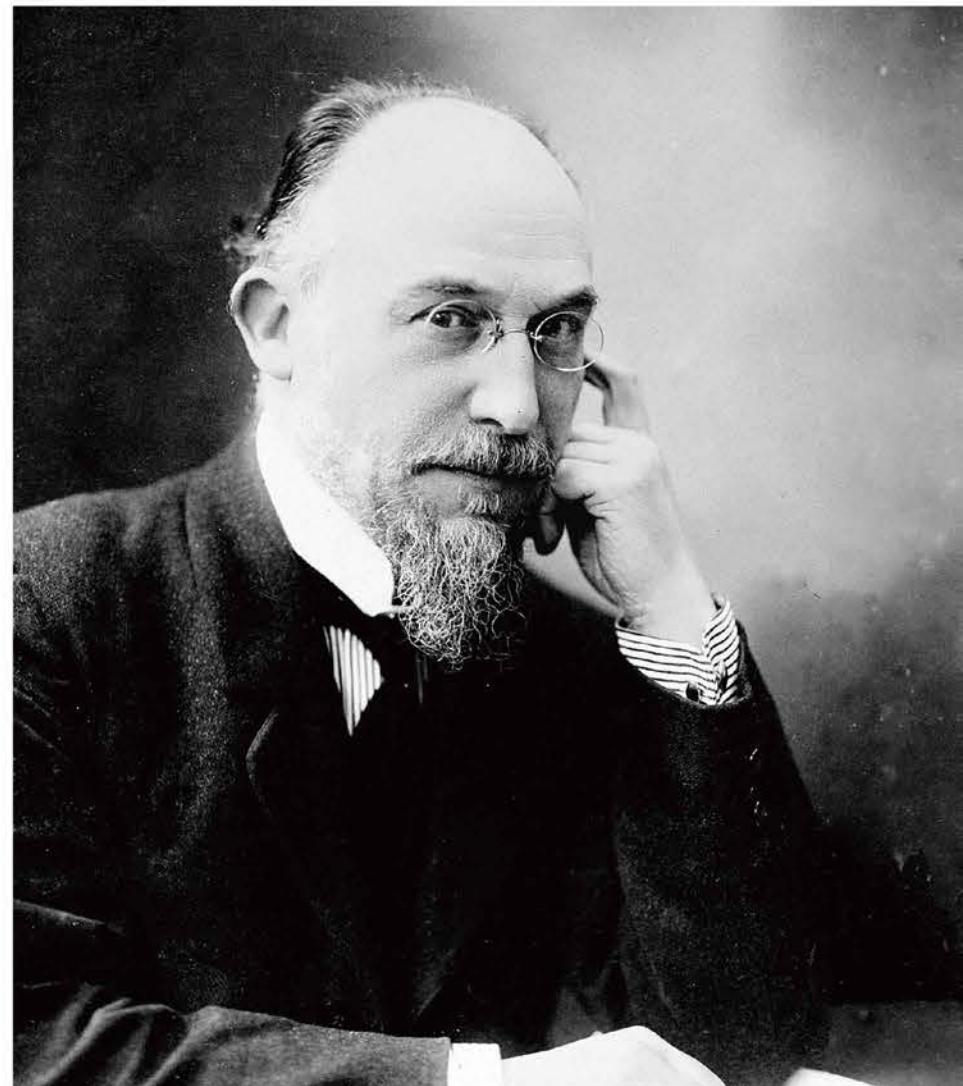
薩替 | E. Satie
我想要你
 Je te veux

Paulette Dartyvers 1900.

這首大約於 1897 年間完成的作品是薩替最為人所知的藝術歌曲之一，甚至曾被改編為鋼琴版，以富有韻律感的三拍子華爾滋風格 (Valse Chantée) 寫成，是為了保萊特·達蒂 (Paulette Darty, 1871-1939) 所寫。達蒂在當時小有名氣，並被稱為「慢華爾滋」女王，薩替曾經擔任過她的鋼琴伴奏一段時間，雖然不清楚薩替是否是真心追求達蒂，或只是薩替正常顯露出他那古靈精怪的一面。

文／陳怡瑄 | 國立臺北藝術大學音樂學系 |

范·庫易克四重奏

小提琴
范·庫易克
Nicolas Van Kuijk

小提琴
法夫勒布爾
Sylvain Favre-Bulle

大提琴
康多
Anthony Kondo

中提琴
方索瓦
Emmanuel Francois

身為英國 BBC 遴選的「新世代藝術家」(BBC New Generation Artists)，范·庫易克四重奏自創團以來，已獲得無數國際獎項肯定。2015 年，范·庫易克四重奏在倫敦威格摩爾音樂廳舉辦的國際弦樂四重奏競賽(Wigmore Hall International String Quartet competition) 中，獲得貝多芬與海頓作品的最佳詮釋獎，也在挪威的特隆赫姆國際室內樂大賽(Trondheim International Chamber Music Competition) 中掄元，同時獲頒最佳觀眾票選獎，更獲法國著名的艾克斯－普羅旺斯音樂節慶學院 (Aix-en-Provence Festival Academy) 選為桂冠演奏家。在 2017/18 樂季，范·庫易克四重奏獲選為歐洲音樂廳協會的「明日之星」(the ECHO Rising Stars)。

自 2012 年創團以來，范·庫易克四重奏已是世界各大著名演奏廳的常客，登上包括倫敦威格摩爾音樂廳、羅浮宮演奏廳(Auditorium du Louvre)、巴黎嘉禾音樂廳(Salle Gaveau)、蘇黎世音樂廳(Zurich Tonhalle)、維也納音樂協會(Wiener

Musikverein)、柏林愛樂廳、丹麥提佛利演奏廳、英國新堡 Sage Gateshead 音樂廳等。范·庫易克四重奏亦為音樂節的常客，獲邀於英國撤騰罕音樂節(Cheltenham Music Festival)、德國海德堡音樂節、奧地利洛肯豪斯音樂節(Lockenhaus)、瑞士達佛斯音樂節、韋爾比亞音樂節(Verbier)、法國艾克斯－普羅旺斯音樂節、法國廣播公司蒙貝利耶藝術節、埃維揚(Evian)音樂節、奧維爾音樂節(Auvers-sur-Oise)、挪威斯塔萬格音樂節、捷克 Concentus Moraviae 音樂節、匈牙利費爾特德「海頓－艾斯特哈吉」音樂節、以色列 Eilat 音樂節、澳洲坎培拉等地的重要音樂節演出。在這個樂季，范·庫易克四重奏將初次造訪香港、澳洲等地，同時也將於秋天再度回到北美洲，於紐約弗里克收藏博物館、華盛頓菲利普美術館，以及蒙特婁的 Salle Bourgie 等場地演出。

范·庫易克四重奏為 Alpha 古典唱片的專屬藝人。2016 年秋天，他們的首張專輯以莫札特的弦樂四重奏作品作為主軸，由該廠牌發行，獲得相當熱烈的迴響。2017 年底，范·庫易克四重奏則在 Alpha 古典發行法國弦樂四重奏作品的專輯。

范·庫易克四重奏目前受戮力推廣室內音樂演奏的巴黎 Proquartet 協會延攬為駐地演奏家，並且在當地受阿班貝爾格弦樂四重奏、阿特密斯四重奏、哈根四重奏等室內樂大家的團員指導。范·庫易克四重奏的團員由易沙意四重奏的學生組成，隨後更獲阿班貝爾格四重奏第一小提琴 Günter Pichler 的邀請，前往西班牙馬德里的索菲亞皇后高等音樂學院深造，並獲得馬德里國際室內樂研究院頒發補助。

法國著名的音樂藝術基金會「Musical Société Générale」目前為范·庫易克四重奏的主要贊助者。

Currently BBC New Generation Artists, the Van Kuijk Quartet's international accolades boast First, Best Beethoven and Best Haydn Prizes at the 2015 Wigmore Hall International String Quartet competition, First Prize and an Audience Award at the Trondheim International Chamber Music Competition, as well as becoming laureates of the Aix-en-Provence Festival Academy. Further to this, they join the ECHO Rising Stars roster for the 2017/2018 season.

Since their formation in 2012, the ensemble is already an established presence in major international venues, performing at the Wigmore Hall in London, Auditorium du Louvre and Salle Gaveau in Paris, Tonhalle in Zurich, Musikverein in Vienna, Berliner Philharmonie, Tivoli Concert Series in Denmark, Sage Gateshead, and at festivals in Cheltenham, Heidelberg, Lockenhaus, Davos, Verbier, Aix-en-Provence, Montpellier/Radio France, Evian, Auvers-sur-Oise, Stavanger (Norway), Concentus Moraviae (Czech Republic), Haydn/Esterházy in Fertod (Hungary), Eilat (Israel) and Canberra (Australia). This season saw the quartet make their debut in Hong Kong, Australia & Taiwan. They are also due to return to North America this autumn for appearances at The Frick Collection in New York, The Phillips Collection in Washington DC, and Salle Bourgie in Montreal.

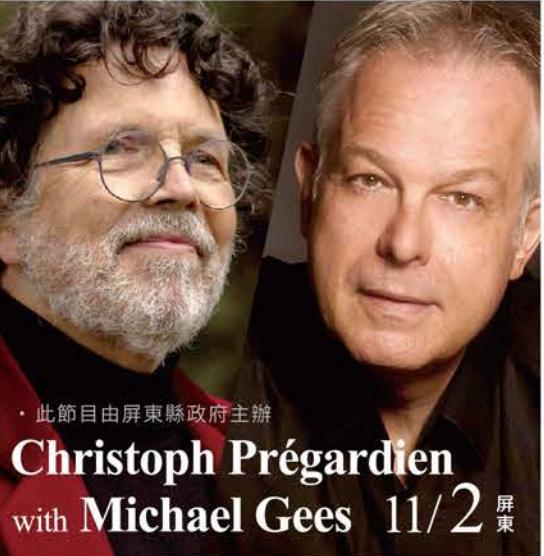
The Quartet records exclusively for Alpha Classics. Their debut recording, Mozart, was released to outstanding

critical acclaim in Autumn 2016, and is followed by a disc of French music in late 2017.

The Van Kuijk Quartet is in residence at Proquartet, Paris, where they study with members of the Alban Berg, Artemis, and Hagen quartets. Having taken their first steps as students of the Ysaye Quartet, the young musicians have worked with Günter Pichler at the Escuela Superior de Música Reina Sofia in Madrid; supported generously by the International Institute of Chamber Music of Madrid.

The quartet also participates in international academies; at the McGill International String Quartet Academy in Montreal, with Michael Tree of the Guarneri Quartet and André Roy; at the Weikersheim International Chamber Music Course with the Vogler Quartet and Heime Müller, formerly of the Artemis Quartet, as well as the renowned academies in both Verbier and Aix-en-Provence.

Mécénat Musical Société Générale is the Van Kuijk's main sponsor. ■

鵬博藝術

