

2015德新獨奏家室內樂團年度音樂會 台灣名家音像系列

涂惠民

HUEI-MING TWU

指揮 涂惠民 × 樂團 德新獨奏家室內樂團

2015/5/2 (六) 15:30
高雄市大東藝術文化中心

曲目 Program

台灣名家音像系列【涂惠民】Taiwan Famous Recording

西貝流士：D 小調小提琴協奏曲，作品 47

Jean Sibelius : Violin Concerto in d minor, Op.47

第一樂章：中庸的快板

1st Mov. : Allegro moderato

第二樂章：很慢的慢板

2nd Mov. : Adagio di molto

第三樂章：不太快的快板

3rd Mov. : Allegro ma non troppo

中場休息 Intermission

馬勒：G 大調第四號交響曲

Gustav Mahler : Symphoy No.4 in G major

第一樂章：從容不迫地。

1st Mov. : Bedächtig. Nicht eilen

第二樂章：悠閒的律動

2nd Mov. : In gemächlicher Bewegung

第三樂章：安詳地。（稍近慢板）

3rd Mov. : Ruhevoll. (Poco adagio)

第四樂章：非常舒適地：《天堂的生活》

4th Mov. : Sehr behaglich : "Das himmlische Leben"

下雨過後，不一定出現彩虹現象；

而演奏家在舞台上，能呈現一場讓聽眾深受感動的演奏是我們演奏者永遠追求的境界

— 涂惠民

台灣名家音像系列的製作初衷是記錄台灣音樂家的菁英群像，凸顯他們在音樂藝術領域的傑出貢獻；希望透過每場音樂會的演出來傳承音樂藝術教育的精神，並留住每一位音樂家不凡的身影。本次的演出邀請到長期致力於南台灣音樂教育與推廣，並任教於台南應用科技大學的涂惠民教授擔任指揮，與「德新獨奏家室內樂團」攜手合作。今年適逢芬蘭作曲家西貝流士誕辰的 150 週年，除了將與小提琴家洪寅洲演出西貝流士的小提琴協奏曲外；更將與小提琴家張群及男高音施宣煌一同為觀眾呈現精采的馬勒第四號交響曲，張群將在第二樂章演出份量吃重的小提琴獨奏。此次演出中最特別的安排，便是以男高音施宣煌的演唱，取代原本馬勒所寫的女高音角色；期能透過這次與涂惠民（以下簡稱涂）、張群（以下簡稱張）及施宣煌（以下簡稱施）三位老師的訪談，讓觀眾更加瞭解音樂會的背後規劃，與籌備過程中的想法。

文：王若瑜（實踐大學鋼琴演奏碩士，MUZIK 古典樂刊編輯）

請問這場音樂會的曲目安排方向為何？

涂：當初在規劃這場音樂會的時候，已經談好由洪寅州老師擔任獨奏。因適逢西貝流士 150 週年誕辰，我們就選了西貝流士的小提琴協奏曲，因此在這樣的基礎下，我希望能找一個在編制上比較能對應的，想了很久，決定試試看馬勒！馬勒跟我們的時代非常接近，有很多特殊的語法；在他的所有交響曲中，只有第四號的編制比較小，管樂的編制也很傳統。雖然在編制裡沒有用到長號與低音號，卻不代表他沒有用這樣的音色；馬勒很了不起的地方在於，他可以用一種樂器，做出另一種樂器的聲音，或是混合出不一樣的音色。例如：他用兩把法國號及低音提琴來模仿低音號的音色；用英國管、低音管及低音提琴等配器，並運用下行小三度音程及滑音，模仿公羊的叫聲；也用雙簧管加入下行小三度音程，寫出小羊很嬌柔的聲音，造就整首樂曲中極為豐富、細緻的音色變化。

在排練的過程中，您們有遭遇過什麼困難嗎？是如何克服的？

涂：德新雖是室內樂團，且也有基本的團員，但為了成全這次的演出，我們擴大其編制，但仍不免有人會問：「馬勒，你們可以做嗎？」。也許在三十年前，這真的是個重要的問題；然而也正是在三十年前，我們有徐家駒、陳威稜、朱宗慶等優秀的老師學成歸國，投入教育到現在，可說是桃李滿天下，早就培育了無數優秀的人才。

對於樂團來說，最大的困難在於默契培養。由於我們並不是每天能見面的樂團，有時候排練的默契可能還不如一般的社團；每一次的見面排練，都是需要付錢的。雖然對團員個人來說，所得也許不多，但對經營者而言，每個鐘頭都必須付出大把的鈔票，是很辛苦的！而另一個問題則是排練的時候，大多數的團員其實都各自有其他工作，很難完全配合每一次的團練；因此通常都是到演出的前一天才有辦法全員到齊，完成總彩排。但這些問題都是早在我接下演出之前就曾經想過的，當我決定跨進來，要走下去的時候，我就不再多想，也不需再想什麼，就是全心投入其中！因為我們已經是同舟的人，而船已經開出去了，我們要做的就是共享，一起把它做到最好的程度；所有的這些都是一個緣份嘛！

張：對我而言，真正的困難反而不是那些獨奏的片段，而是我們必須用很少的人數去做到比較大編制的效果；由於人少，每一個人所要表現的可能就更多，在音量、音色上的拿捏也因此變得更為重要。

對於演出馬勒的第四號交響曲，您有什麼樣的想法或情感？

涂：我覺得有機會能夠演出馬勒的作品，都是大家的福氣；過程是非常喜樂的。當然，馬勒的音樂並不喜樂，死亡是他生活的一部分，幾乎每年都有一個他親近的人去世；以馬勒第四來說，總會讓我想起貝多芬《英雄交響曲》中第二樂章的葬禮，那是非常沈重的！馬勒作品中的情緒非常複雜，常蘊含著沉思、嘆氣、懷念，甚或回想，痛到完全沒有聲音，以致於完全癱瘓的各種情緒，我覺得都很重要。我曾開玩笑的說，在馬勒音樂歌詞中所提的東西，在我們現在的便利超商全部都有，比他想像的還多！他要好聽的歌、好聽的音樂、要吃得飽、要新鮮的魚、蔬菜，這對現今的我們有什麼困難呢？因此我認為他所謂的天堂，其實就是在呼應現今的社會！

在這次馬勒第四號交響曲中的第四樂章，以男高音來取代原本女高音的安排考量是什麼？以前也曾有人這樣做過嗎？

涂：我與馬勒的第四號交響曲曾經有過好幾次的接觸，不論是以前以小提琴手的身分拉樂團，或是自己指揮的演出等；大部分都還是安排女高音來唱，音色非常漂亮。但我曾有一次印象深刻的經驗，在波士頓愛樂演奏小提琴時，與我的老師，也就是波士頓愛樂的指揮 Benjamin Zander 一同演出。當時他將女高音的部份，交由一位小男孩來演唱，我覺得那種感覺非常棒，呈現出很天真、明亮的生命力，就像天使一樣；後來也聽過伯恩斯坦用小男生取代女高音的作法。也因此我認為馬勒的這首作品，用小男童的聲音做現場演出的效果特別好，非常有活力；但如果是錄音的話，也許就沒有那麼適合。

當初和丁亦真主任討論這件事的時候，她提了很多女高音的建議人選；但其實我心裡很想找一個男生來演出。然而我也知道，在台灣要找一個在地的、母語卻是德文的小男生有多不容易；最後，丁主任便向我推薦了施宣煌老師這位優秀的男高音，也促成這次的合作。

施：這是我第一次與德新獨奏家室內樂團合作，也是我第一次有機會演唱馬勒第四。通常在聲樂中，很多作品會為特定的性別而寫，在音型、風格或音色表現上，都有許多要求，但我覺得馬勒第四是一部比較中性，性別色彩沒有那麼強烈的作品；這次涂老師做了這樣突破性的決定，應該也是基於這樣的作品特性。由於我是在英國學習古樂的古樂男高音，專長是巴洛克音樂；而唱古樂很少會面對到這樣龐大的樂團，因此在排練的時候，我必須要用比較晚期的唱法來處理它，也是我覺得比較不一樣的地方。

「德新獨奏家室內樂團」在演出編制上較一般樂團為小，和大型交響樂團相比，室內樂團在演出效果上有何特色？

涂：有些人會將指揮分為室內樂團指揮、交響樂團指揮、合唱指揮、歌劇指揮等等，但對我來說，其實在語法上沒有什麼不同都是一樣的。我的幾位老師對我有許多想法上的影響，伯恩斯坦上課時最強調的就是：「多用心於作品的內涵，如何身為指揮是後來形成的，技術不是首要的」；小澤征爾特別講求精細、考究；秋山和慶則是說，「少說，用清楚俐落的技術與樂團共同創作演出」。如同伯恩斯坦所說，你要是對音樂很清楚，需要的是什麼句法，用的就是什麼技巧。馬勒的第四號交響曲編制規模較為精簡，但仍保有馬勒獨有的風格，龐大樂團也能呈現室內樂般的細緻，結構巨大卻內在邏輯清晰，音響效果令人驚歎！對於像德新這類的樂團來說也是種挑戰，能做到這樣，我真的覺得很了不起。

指揮

涂惠民

Huei-ming
TWU

涂惠民先生目前任教於台南應用科技大學音樂系所專任教授。

他自幼赴美研習音樂，於 1982 年取得美國新英格蘭音樂學院管樂合奏指揮法及小提琴演奏法之雙重碩士學位，並獲評審授予“優異榮銜”畢業。在他研習的過程中，曾參加國際著名的「阿斯本音樂季」、「坦格伍音樂季」及「前東德李斯特音樂學院國際音樂季」，甄選獲得“指揮家學術研究者”之頭銜，在這些音樂季中，曾授教於伯恩斯坦、小澤征爾、秋山和慶、桑德霖等指揮大師。

他曾擔任新英格蘭交響樂團指揮，並且客座指揮美國東西部交響樂團、德國耶諾交響樂團、香港小交響樂團及北京中央樂團等。

1986 年來台後曾經參與過國內各大樂團的演出。多年來致力於國人現代音樂作品的發表，在新音樂的曲目裡含括歐美、亞洲作曲家，並且已發表超過百首世界首演的記錄。

小提琴 洪寅洲

小提琴家洪寅洲博士生於臺灣高雄市，六歲即啟蒙學習小提琴，受教於吳連敬先生，幼年習琴期間便已多次在高雄市至善廳演出。十五歲起師事孫巧玲教授及方永信教授，於1987年榮獲臺灣省音樂比賽小提琴第二名，及獅子會全省音樂比賽小提琴組第一名。

1990年赴美，進入愛荷華大學深造，主修小提琴，師事 Professor Leopold Lafosse，在校期間取得全額獎學金並多次在愛荷華州及伊利諾州與大學交響樂團協奏演出，深獲好評。1995年獲取研究所獎學金 (Graduate Award) 進入美國著名音樂學府 Eastman School of Music，並先後從該校取得小提琴演奏碩士及博士學位。在校期間師事 Oleh Krysa-- 囊括四大國際小提琴比賽 (Paganini, Wieniawski, Tchaikovsky, 及 Montreal) 首獎得主、Zvi Zeitlin 及 Ilya Keler，並獲選為 Oleh Krysa 之教學助理長達六年之久，以及在林昭亮、胡乃元、Zukerman 及 Zakar Bron 諸位大師之大師講座擔任示範表演。

洪寅洲不但琴技非凡，對於音樂的詮釋更深具個人風格。1999年參加 Houston Symphony 全國協奏曲比賽入選決賽，1999年應邀於維也納國家廣播電台 (Radio Wien) 做實況錄音，同年，並在美國紐約林肯中心 Alice Tully Hall 與小提琴大師 Oleh Krysa 同台演出室內樂。不僅如此，洪寅洲在中國，日本，美國及加拿大個大城市，包括上海，杭州，東京，巴黎，名古屋，紐約，洛杉磯，聖地亞哥，及多倫多 (Ford Performance Arts Center) 應邀舉行獨奏及協奏曲演出。此外也多次參與國際性音樂季演出，包括 Beverly Hills International music festival、上海夏季音樂節、National Orchestral Institute、Windemere Chamber Music Festival、Lake Winnepesaukee Chamber Music Festival 及 Algonquin International Music Festival 與知名指揮家 David Effron、Marion Alsop、Maximilliam Valdez、Christoph von Dohnányi and Robert Shaw 等合作，洪寅洲更曾加入許多美國知名樂團，如 Rochester Philharmonic Orchestra、Eric Symphony、Wheeling Symphony、Green Bay Symphony。

洪寅洲博士目前為天主教輔仁大學、台南應用科技大學以及屏東教育大學音樂學系兼任助理教授。

洪寅洲博士目前為天主教輔仁大學、台南應用科技大學以及屏東教育大學音樂學系兼任助理教授。

小提琴 張群

德國小提琴最高獨奏家文憑 (Solistische Ausbildung) 及奧地利室內樂最高演奏文憑 (Postgraduale)。自幼學習鋼琴而踏入了音樂的領域，曾先後師事楊仁傑及方永信老師。1999年赴音樂之都維也納進修，先後就讀奧地利國立維也納音樂表演藝術大學、國立格拉茲音樂暨表演藝術大學以及德國福萊堡音樂院、國立特洛辛根音樂院，師承 Gehard Schulz (阿班貝爾格四重奏成員)、Eszter Haffner、Rainer Kussmaul (前柏林愛樂首席)、

Winfried Rademacher 等小提琴教授，並跟隨 Johannes Meissl (Artis Quartet 成員)、Peter Schuhmayer (Artis Quartet 成員)、Peter Mazka (維也納廣播交響樂團首席) 等教授學習室內樂演奏。

曾在維也納留學期間組創維也納太平洋青年樂團；於2009年獲選為台灣兩廳院樂壇新秀，之後開始定期於台北演奏廳獨奏或室內樂演出；2011年回台灣以後與好友成立演藝團體「VIO 提琴樂集」，致力於室內樂的各類推廣活動。

秉持著對音樂的熱愛，積極參與各類演出。同時亦致力於小提琴及室內樂的教學，目前任教於臺灣師範大學、屏東教育大學、台南應用科技大學以及南部各級學校音樂班。

男高音 施宣煌

施宣煌是新生代聲樂家中難得的古樂男高音，擅長演出巴洛克時期樂曲及大鍵琴演奏。近年來也積極演唱藝術歌曲與指導巴洛克音樂詮釋。

畢業於台北市立中正高中音樂班、國立藝術學院（現國立台北藝術大學），2008年7月於倫敦大學英國皇家音樂院（Royal Academy of Music）以優異成績取得最高演奏家文憑。先後師事於李靜美、陳榮光、Angelo Marenzi、Glenville Hargreaves、Robert Aldwinckle、Dominic Wheeler。

在倫敦期間曾多次參與歌劇與神劇演出，曾演出莫札特《采伊德》（Zaide）的 Sultan、約翰史特勞斯《蝙蝠》（Die Fledermaus）的 Dr. Blind、卡瓦利（F. Cavalli）《L' Egisto》的 Dema、蒙台威爾第《Il Ritorno d'Ulisse in Partia》的 Eurimaco、古諾《羅密歐與茱麗葉》的 Tybalt，以及海頓《創世紀》的 Urie。

重要演出

2014年1月8日及9日受台北古典吉他合奏團之邀，於台南碗莎音樂廳，台北國家演奏廳及高雄音樂館，演出 Vivaldi 的改編給吉他與大鍵琴獨奏之協奏曲 RV356, RV114, RV93，並擔任大鍵琴獨奏。

2013年7月受台北愛樂室內合唱團之邀，赴法國 Polyfolia 國際音樂節巡迴演出，並擔任男高音獨唱。8月受台北古典吉他合奏團之邀，於松菸誠品文創音樂廳演出，並擔任指揮與獨唱。12月牛耳藝術主辦，於中正文化中心國家演奏廳舉行個人獨唱會 - 與韓德爾的午茶時光。

2011年12月由新象文教基金會主辦，於中正文化中心國家演奏廳與留美吉他博士柯懿芳合作，舉行 - 吟遊詩人的奇幻旅程多媒體音樂會。

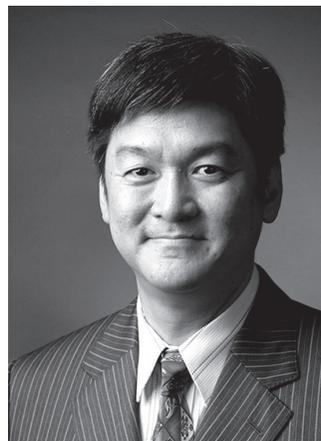
2010~2012年「音樂時代劇場」【渭水春風】【隔壁親家】【東區卡門】與「廣藝劇場」【美麗的錯誤】歌唱詮釋指導助理

2010年「台北巴赫音樂節大師班」男高音「福音使者」獨唱【聖約翰受難曲】。

2009年國家演奏廳【來自巴洛克的聲音 - 男高音施宣煌獨唱會】

2008年「馬來西亞音契」之邀至吉隆坡演出巴赫清唱劇 BWV78, BWV140，擔任男高音獨唱。

2008年「第八屆台北國際合唱節」大師班兼任伴奏，莫札特【信仰者之莊嚴晚禱曲 KV339】

導聆人 余濟倫

目前於國立嘉義大學音樂系等大專院校擔任音樂史、音樂欣賞以及世界音樂等課程的余濟倫老師，本身還是一位樂團指揮與大提琴演奏家，從事音樂演奏與音樂欣賞教學以及音樂會現場解說導聆的工作超過二十年，是國內相當活躍與受歡迎的古典音樂欣賞教學講師。

他深入淺出與專業嚴謹的導聆方式，不但為古典樂迷所喜愛，也在專業的研究領域中獲得肯定，他也不定時在媒體發表專業之樂評文章，是台灣目前極為活躍的樂評家及音樂教育家。

現任

現任國立台灣交響樂團副研究員

國立嘉義大學音樂系兼任講師

經歷

國立台北藝術大學藝推中心講師

台北市中正社區大學音樂講師

中華民國音樂協會音樂欣賞講師

國立中正文化中心音樂宅即便講師

中正文化中心新藝術音樂會主持人及總策劃

國家交響樂團音樂會導聆主持人

高雄音樂資訊館系列音樂欣賞講座講師

台灣弦樂團音樂會特約現場解說及主持人

藝術總監 丁亦真

高雄市人，自幼隨李金里老師學習鋼琴。1979年同時以聲樂及鋼琴考取台南家專音樂科。主修鋼琴，師事黃由美老師；副修小號，師事張伯洲、謝北光老師，並隨王中發老師學習音樂理論。1984年以小號主修考取中國文化大學音樂系，師事許德舉、Edward Sandos、葉樹涵等教授，並隨華崗交響樂團指揮 Mark Gerasan 教授學習指揮和鋼琴。1985-1986年任中國文化大學華崗交響樂團小號首席及擔任舞蹈系鋼琴伴奏。1987年起隨徐頌仁教授學習指揮及鋼琴和劉炬涓

教授習音樂理論。2009年樹德科技大學經營管理研究所碩士畢業。

1987-1990年任職於國家交響樂團譜務管理專員。1989-2002年任樹德家商音樂班管弦樂團指揮。2003-2009年專任於樹德科技大學並擔任管弦樂團指揮，期間受邀擔任奧菲爾管樂團及師大管樂團音樂會客席指揮。2010及2012年參加台北巴赫音樂節《聖約翰受難曲》、《馬太受難曲》海慕特·瑞霖(Helmuth Rilling)指揮大師班。2012年參加音樂教育學會《樂韻飛揚音樂會—威爾第「弄臣」》音樂會擔任說書人、德新獨奏家室內樂團《台灣名家音像系列-張己任》音樂會擔任助理指揮。2013年擔任德新獨奏家室內樂團《台灣名家音像系列-葉樹涵》音樂會指揮。2014年擔任德新獨奏家室內樂團《台灣名家音像系列-徐頌仁》音樂會助理指揮、《台灣名家音像系列-陳主稅 & 劉富美》音樂會擔任導聆人。2005-2015年分別策劃樹德科技大學「音樂藝術節」、「橫山藝術季」、「學霖長青音樂會--郭芝苑」、「鄭智仁醫師作品音樂會」等。現任樹德科技大學通識教育學院藝文中心主任、通識教育學院兼流行設計系講師、中華民國大學院校藝文中心協會監事、南台灣表演藝術發展協會理事。

音樂總監 林玫如

國立臺灣師範大學音樂系 87 級畢業，前往紐約市曼哈頓音樂院取得碩士，並繼續於紐澤西州立羅格斯大學修讀，2006年五月取得音樂博士。自1998年加入 Jeunesses Musicales 世界青年管絃樂團，擔任中提琴首席，演出遍及歐、

亞洲各國及美國，曾於首要音樂廳如柏林愛樂廳、音樂廳，萊比錫布商大廈等，並在2000年巴哈音樂節以及漢諾威世界博覽會中表演。

在曼哈頓音樂院期間，跟隨前紐約愛樂 New York Philharmonic 資深中提琴家 Leonard Davis 習琴，以及向美國絃樂四重奏 American String Quartet 之 Daniel Avshalomov 修習室內樂。2001年在紐澤西州立羅格斯大學以全額獎學金修讀博士，師事美國現今中提琴演奏大師 Paul Neubauer，成為 Neubauer 選定極少數門生之一。

在美期間曾於 Carnegie Hall, Alice Tully Hall, 及紐澤西表演藝術中心 NJPAC 多次演出。室內樂參與 Musica Raritana, Mason Gross Trio, 及 Princeton String Quartet 等團體，在紐澤西州地區之演奏與教學均極為活躍。代表羅格斯大學於2004年 American Bach Society 年會中演出。

在紐約期間於公立學校示範音樂教學，博士班期間曾擔任羅格斯大學音樂系兼任講師。2006年返國後，現任教於樹德科技大學休閒事業管理及通識教育學院，並兼任於中山大學音樂系。擔任中山大學駐校巴洛克獨奏家樂團中提琴首席，以及奇美愛樂管絃樂團客席首席，至今海內外巡演數10場。

西貝流士：D 小調小提琴協奏曲，作品 47

Jean Sibelius : Violin Concerto in d minor, Op.47

小提琴是芬蘭作曲家西貝流士最鍾愛的樂器。他在 15 歲左右開始學習小提琴，立志要成爲一位小提琴家，但卻因爲手傷以至於無法圓夢。1903 年，他受當代小提琴名家布爾邁斯特 (Willy Burmeister) 鼓勵，譜寫一部小提琴協奏曲，供布爾邁斯特在柏林演出。西貝流士欣然接受，並將自己所錯過的艱難技巧付諸這部協奏曲中。但就在完成之際，作曲家臨時決定改在赫爾辛基首演，布爾邁斯特已有其他演出行程，無法配合，只好改由芬蘭當紅的小提琴名師，匈牙利籍的諾瓦切克 (Viktor Nová ek) 擔綱演出。可惜諾瓦切克並非專業演奏家，無法負荷這部作品的艱深技巧，首演宣告失敗。

西貝流士並不死心，他繼續修改作品，刪減過度艱難的部份。1905 年 10 月 19 日，修訂版本在柏林首演，除邀請到小提琴家哈利爾 (Carl Halir) 擔任獨奏，樂團則由理查史特勞斯 (Richard Strauss) 指揮。堅強的陣容洗刷前恥，讓此作迅速成爲當代小提琴家爭相演奏的的曲目。

即使是以炫技爲主的協奏曲，這部作品在作曲手法上，也展現出西貝流士不遜於德奧作曲家的綿密動機發展手法。作品由三個樂章構成：第一樂章具有奏鳴曲式的結構。在樂章開始之初，樂團小提琴裝上弱音器，交織出浮動的音網，獨奏小提琴猶如在煙霧中浮起，帶出鑲嵌著第一主題 (G-A-D) 的旋律，並隨即展開如裝飾奏一樣的段落。第二主題先由低音絃樂醞釀，彷彿經歷多次變形嘗試，直至摸索出最終的形貌：先由低音管呈八度帶出，再由獨奏小提琴以雙音多次重述，悲情中帶著懇切。第三主題則以樂團爲主，一個帶著野蠻氣息的舞曲主題。發展部幾乎由獨奏小提琴的裝飾奏佔據。就在小提琴還在進行裝飾奏時，樂團的低音管以第一主題昭告再現部的到來。在樂團齊奏中，雙簧管與低音管帶出第三主題，再以小提琴獨奏引出第二主題。從嚴謹的架構出發，作曲家大膽地以多個裝飾奏類型段落妝點結構，兼顧了樂曲框架與炫技效果。第二樂章以木管雙音開啓，搭配樂團絃樂弱聲的快速撥奏，製造出詭異朦朧的效果。獨奏小提琴先以低音域的吟唱加入，在中段隨樂團打擊樂器的加入，獨奏者的音域升高，轉爲豪氣的姿態。氣勢磅礴的第三樂章，被知名音樂學者托維 (Donald Tovey) 稱爲「爲北極熊的波蘭舞曲」(a polonaise for polar bears)。樂章以定音鼓的舞蹈節奏點燃熱度，獨奏小提琴充滿雙音附點或頻繁跨弦等衆多艱難技巧，而它也綻放出作曲家對於自己小提琴的畢生熱情。

馬勒：G 大調第四號交響曲

Gustav Mahler : Symphoy No.4 in G major

馬勒的《第四號交響曲》創作於 1899 至 1900 年，這亦是所謂「少年魔號交響曲」系列的最後一首。原先，馬勒計畫以 1892 年創作的歌曲《天上的生活》(Das himmlische Leben) 爲核心，以六個樂章對照天上與人間之生活，但完成之後僅剩四個樂章，屬於馬勒篇幅較小的交響曲。雖然如此，演奏起來通常仍將近一個小時。

第一樂章爲奏鳴曲式。馬勒採用雪鈴與長笛開啓，這個聲響也成爲整個樂章，甚至整部作品的標誌。第一主題由多段旋律集合而成，包括小提琴演奏的甜美旋律，再加上法國號的輕快斷奏等；具有田園風味的第二主題則由大提琴帶出，接續由雙簧管重述；第三主題亦由雙簧管演奏，同樣具有輕快的性格。雖然發展部由雪鈴與長笛的聲響開啓，但同樣聲響的出現，已是再現部尾端，由此亦可見到馬勒試圖追求整樂章連貫性之意圖。特殊的安排還有尾聲：原本音樂漸趨靜寂，卻由急速拉起，爽快地完結。

第二樂章屬於交響曲的「詼諧曲」樂章。根據馬勒遺孀艾瑪的說法，樂章靈感來自瑞士象徵主義畫家伯克林 (Arnold Böcklin, 1827-1901) 之畫作《與拉奏小提琴死神一起之自畫像》(Selbstbildnis mit fiedelndem Tod)。馬勒指示小提琴首席將樂器調高一個全音，呈 A-E-B-升 F 的配置，由繃緊的琴弦製造出更尖銳的聲響。整個樂章由不同的「連德勒」舞曲拼接而成，也具有馬勒最特出的猶太調式風格。

第三樂章具有特殊的結構。先以中低音的絃樂聲響開啓，陸續木管與銅管加入後到達張力顛峰。卻在急墜如失落後，開始一場遲來的變奏，以樂章的前 16 小節爲主題。這個變奏經歷了不同風格，最後迸發至樂章另一個高潮。馬勒在高潮處爲絃樂部份安排了快速交織的分解和弦，成爲對華格納配器傳統的極致回應。

第四樂章爲歌曲，由女高音所演唱，歌詞則出自《少年魔號》之《天上的生活》。先頌讚著天堂之美好，之後卻諷刺地指出這美好之後的殘酷。馬勒以平靜甜美的旋律開啓這個樂章，並在第一與第二詩節，即文字風格轉變之際，插入了第一樂章開頭的雪鈴聲響。但相對於第一樂章以長笛輔助，此時馬勒以雙簧管、單簧管與法國號與雪鈴合奏，更顯激烈。此舉不僅成功地轉換音樂風格，符合歌詞意境之轉變，也讓整部作品首尾相扣，成爲一個完整的意義整體。

樂曲解說

Note

《天國的生活》，取自《少年魔號》

"Das himmlische Leben" from Des Knaben Wunderhorn

我們享受了天上的歡樂，
因而我們迴避了那屬於地上的
沒有了塵世的喧嚷
在天堂都不可聞。
大家都活在最溫柔的寧靜裡
如天使一樣生活，
卻又十分有趣：
我們舞著蹈著；
我們跳著唱著
聖彼得在天堂看著我們。

約翰放出羔羊
黑落德這屠夫觀望著它。
我們將一隻耐心的，
無辜的、耐心的
一隻可愛的羔羊帶向死亡。
聖路加宰殺公牛
沒有任何顧慮或注意
這葡萄酒不花任何一毛
在天堂的酒窖裡；
小天使們，他們烤著麵包。

各種的鮮綠香草
在天堂的花園生長著，
美好的蘆筍、長豆
只要我們想要，
就有一整個器皿為我們備好！
美好的蘋果、梨子與葡萄；
園丁們，他們允許所有
羊與兔
在寬廣的大街上
奔跑！

Wir genießen die himmlischen Freuden,
D'rum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich' Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanfterer Ruh'.
Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben;
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen,
Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes d'rauf passet.
Wir führen ein geduldig's,
Unschuldig's, geduldig's,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn' einig's Bedenken und Achten.
Der Wein kost' kein Heller
Im himmlischen Keller;
Die Englein, die backen das Brot.

Gut' Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten,
Gut' Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen.
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut' Äpfel, gut' Birn' und gut' Trauben;
Die Gärtner, die alles erlauben.
Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offener Straßen
Sie laufen herbei!

當齋戒日來到時
所有的魚兒馬上游來這裡
聖彼得早就在那奔跑
帶著網與誘餌
來到天堂的池塘。
廚娘非屬聖瑪爾祿不可。

沒有一種在人間的音樂，
可以與我們的相比。
萬千個少女，
勇敢地跳著舞。
聖烏蘇拉對自己大笑。
沒有一種在人間的音樂，
可以與我們的相比。
賽西莉與她的親戚們
是優秀的御用音樂家！
那天使的歌聲
喚醒了所有感官，
所有的歡樂甦醒。

Sollt' ein Fastrag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muß sein.

Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen.
Sankt Ursula selbst dazu lacht.
Kein' Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.

樂曲解說由國立臺灣師範大學音樂學博士 蔡永凱 執筆

德新獨奏家室內樂團

DE XIN Chamber Ensemble

德新獨奏家室內樂團創立於 2009 年 4 月，團員皆由南部優秀音樂家組成，並以「人文、經典、創新、風格、在地」為發展重點，除著重古典音樂演奏推廣及普及藝文素養培育外，將定期邀請國內外優秀音樂家擔任客席演出，並隨著文化藝術型態的多元發展，期透過不同演繹方式傳遞音樂多變的精神。

樂團活動紀錄

2009 年 10 月樹德科技大學 12 週年校慶《樹育實傳》/ 樹德科技大學
2009 年 12 月《新律·德新》德新獨奏家室內樂團創團首演 / 高雄市音樂館
2010 年 05 月《溫馨五月情》/ 高雄福氣教會
2010 年 10 月《河堤新藝》音樂會 / 高雄河堤社區北橋公園
2011 年 01 月《德新樂藝》德新獨奏家室內樂團年度音樂會 / 高雄市文化中心至善廳
2011 年 05 月《德新禮讚》德新獨奏家室內樂團音樂會 / 衛武營藝術中心榕園
2011 年 11 月《德新琴藝》德新獨奏家室內樂團音樂會 / 高雄捷運美麗島站穹頂大廳
2012 年 05 月《旅行者的古典音樂 - 歐洲篇》/ 高雄市文化中心至善廳
2012 年 11 月《台灣名家音像系列 - 張己任》/ 高雄市文化中心至善廳
2013 年 05 月《台灣名家音像系列 - 蘇顯達》/ 高雄市文化中心至善廳
2013 年 09 月《原綠琴聲》音樂會 / 高雄市大東藝術文化中心
2013 年 11 月《台灣名家音像系列 - 葉樹涵》/ 高雄市文化中心至善廳
2014 年 05 月《台灣名家音像系列 - 徐頌仁》向徐頌仁老師致敬 / 高雄市文化中心至善廳
2014 年 10 月《台灣名家音像系列 - 陳主稅 & 劉富美》台灣的愛：從南方啓動 / 高雄市文化中心至善廳
2014 年 12 月《FATE-擊樂與木管的對話》/ 高雄市文化中心至善廳
2015 年 03 月《FATE-擊樂 FUN 逍遙》/ 樹德科技大學

德新獨奏家室內樂團編制

樂團首席	張群	英國管	鄭慧豐
第一小提琴	蔡恆禎、吳宜真、李相寬、游傑安、涂馨文	單簧管	莊維霖、蕭明佳、楊婉勤
第二小提琴	高珮馨、李佳芬、王昱霖、葉品琳、盧舒涵	低音管	熊芷羚、黃子宜、陳昱安
	陳品彤	法國號	沈柏鑫、黃姿菁、陳映樂、鍾家怡
中提琴	林玟如、尤媛、鄭農樺、林健仔	小號	陳長伯、劉恩廷、潘紘聆
大提琴	潘宛怡、戴秀倫、陳秀音、黃郁維	長號	田智升、高崇文、黃鈺棠
低音提琴	武崢、潘詠霽、簡敏卉	定音鼓	石秋鎮
長笛	馬曉珮、李宗霖	打擊	陳佩翰、邱意玫、張原碩、莊于謹、林玟熙
短笛	陳億芯、陳冠儒	豎琴	管伊文
雙簧管	鍾筱萱、謝靜旻		

企劃執行團隊

團長	朱元祥	文案顧問	黃奕維
副團長	謝文雄	形象創意顧問	蔡宜臻
藝術顧問	張己任、黃由美、蘇顯達、張龍雲	視覺設計	周雨衛、吳柏穎
	葉樹涵	執行秘書	顏含倩
行政顧問	曾宗德	舞台總監	金秉翔
藝術總監	丁亦真	舞台助理	張敬業
音樂總監	林玟如	場務執行	蔡宛汝、鄭尹竣、歐芯好、洪瑞錨 郭家榮、顏良耿、辛奕賢、傅柏強

TAIWAN FAMOUS RECORDING

台灣名家音像系列 楊仁傑

指揮 / 楊仁傑 小提琴 / 張群

貝多芬：柯里奧蘭序曲，作品 62
Ludwig van Beethoven：Coriolan Overture, Opus 62
貝多芬：D 大調第二號交響曲，作品 36
Ludwig van Beethoven：Symphony No. 2 in D major, Opus 36
貝多芬：小提琴協奏曲，作品 61
Ludwig van Beethoven：Violin Concerto, Opus 61

票價：300 元（預計 9 月啓售）

購票請洽：

兩廳院售票系統 <http://www.artsticket.com.tw>

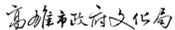
樹德科技大學藝文中心 TEL：07-6158000 轉 2802/0960-287375 | <http://mac.zzd.stu.edu.tw> | E-mail：artcenter@stu.edu.tw

主辦單位保留節目異動權利，活動詳情請上本團網站查詢

主辦單位保留節目異動權利，活動詳情請上網查詢

TEL : 07-6158000#2802/0960-287375 | <http://mac.zzd.stu.edu.tw> | E-mail : hanchien@stu.edu.tw

製作人 朱元祥 指導單位 高雄市政府文化局

主辦單位 德新獨奏家室內樂團

協辦單位 樹德科技大學通識教育學院藝文中心 高雄市廿一世紀都市發展協會

贊助單位 國藝會 譜集音樂公司 寶琦華舞蹈生活用品館 尚音唱片