

時光 之鏡

巴雀年度巡演

Camerata Taiwan

7.28 Fri 19:30
台南大學雅音樓

7.29 Sat 19:30
國家音樂廳

指揮 楊書涵
小提琴 陳瑾瑒
樂團 巴雀 Camerata Taiwan

黃苓瑄: 流體之微觀(世界首演)

Ling-Hsuan Huang : Microscale of fluid (world premiere)

莫札特: 第一號小提琴協奏曲, 作品207

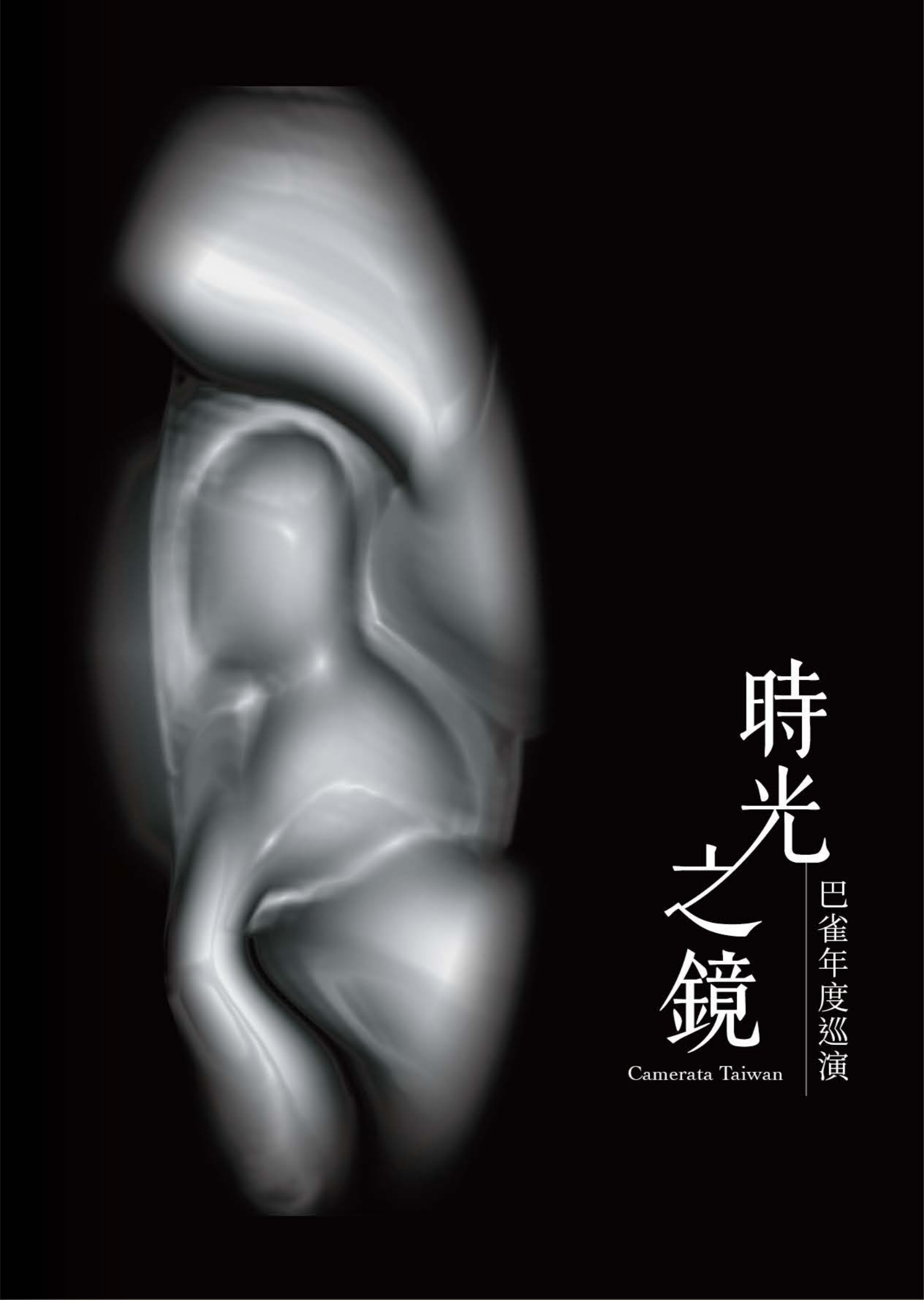
Wolfgang Amadeus Mozart : Violin Concerto No. 1 in B flat major, K. 207

郭芝苑: 民歌與採茶舞, 為弦樂團

Chih-Yuan Kuo: Folk Song and Pick Tea Dance for String Orchestra

舒伯特: 第五號交響曲

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-flat Major, D. 485

時光
之鏡

巴雀年度巡演

Camerata Taiwan

關於巴雀藝術

「巴雀藝術」為新竹縣最具口碑的弦樂團體，由中提琴家張皓翔於2013年創立，以德文中提琴「Bratsche」音譯成「巴雀」為名，因期許自己能不侷限在音樂，並將觸角擴展至各種文化領域，以「整體藝術」為展望，便取名為「巴雀藝術」。

多年來，巴雀以多種組合的室內樂表演，帶入非古典音樂的元素，製作偏鄉校園音樂會與「樂·讀音樂節」，為新竹縣音樂教育奠定基礎，成為在地民眾欣賞古典音樂的引子。

2016年起，我們網羅來自海內外熱愛音樂的青年音樂家組成巴雀Camerata Taiwan。每年夏天聚集在台灣進行巡迴演出，由楊書涵(Fitelberg國際指揮大賽首獎得主)擔任駐團指揮，以充滿感染力和洞察力的詮釋，持續製作出深刻感人的音樂會並獲得好評。而為求精進技藝，並未止步本土，2022年更赴德國三城巡迴演出，並展開專輯錄製計劃。

在歷年節目設計上，巴雀的選曲都別出心裁，除了經典曲目外，更勇於挑戰當代音樂的世界首演，並嘗試將罕見的曲目介紹給台灣的觀眾：2019年於台灣首演帕德瑞夫斯基《弦樂組曲》、2020年世界首演臺灣作曲家林佳瑩為本團創作新曲《Anamorphosen》、2022年在台灣作曲家楊聰賢的青睞下，演出《弦樂二章》。

本團自2018年起，連續榮獲新竹縣政府文化局「傑出演藝團隊」、2022起入選國家文化藝術基金會「Taiwan Top」(演藝團隊分級獎助專案)肯定。

演出曲目

黃苓瑄：流體之微觀(世界首演)

Ling-Hsuan Huang: Microscale of fluid (world premiere)

莫札特：降B大調第一號小提琴協奏曲，作品207

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B flat major, K. 207

中場休息

Intermission

郭芝苑：民歌與採茶舞，為弦樂團

Chih-Yuan Kuo: Folk Song and Pick Tea Dance for String Orchestra

舒伯特：降B大調第五號交響曲，作品485

Franz Schubert: Symphony No.5 in B-flat Major, D. 485

黃苓瑄：流體之微觀（世界首演）
Ling-Hsuan Huang: *Microscale of fluid* (world premiere)

文／黃苓瑄

本曲創作發想來自物理現象中對於流體之微觀觀點，微觀下，氣態或液態的流體分子間有著可預期或隨機性之運動。而分子之間的相吸或排斥、聚集與碰撞，也表現在不同的流體型態中。這些流體分子不同型態的想像啟發作曲者，將上述的流體分子間的運動型態轉化為弦樂團編之聲響表現。台上的每個演奏者相互影響，產生各種聽覺與視覺上的碰撞、擴散、聚集、方向性動態，黏著力等，除了從聲響面表現出這些分子運動特點外，舞台上弦樂團裡演奏者的所展現的各種視覺型態，試驗出當代音樂作品的多感官體驗。

筆者將流體中的分子運動具象化，讓個別演奏者們成為一個個舞台上的分子運動中的單位：一個分子或一個群集，利用每個弦樂個體間的音色同質性與細緻聲響差異表現，表現分子或小群體的凝聚、發散、互相拉扯等特性，將微觀流體中的粒質運動具象化，使樂曲「結構」具時間性外，也具備空間感的可視特質。以物理特性結合藝術視角，以弦樂團編制為載體，找尋新的表演藝術體驗與創造性。

莫札特：降B大調第一號小提琴協奏曲，作品207
W. A. Mozart: *Violin Concerto No. 1 in B-flat major, K. 207*

文／李育潔

音樂神童莫札特(W. A. Mozart, 1756-1791)除了是優秀的作曲家及鋼琴家，也是非常傑出的小提琴演奏家，他曾任奧地利薩爾茲堡管弦樂團的小提琴家及樂團首席。自六歲開始，莫札特就和父親雷奧波德·莫札特(L. Mozart, 1719-1787)學習小提琴。雷奧波德在莫札特出生的1756年，出版了著作《琴藝綜論》(A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing)。在書中，無論是小提琴基本的拿琴、運弓，還是不同技巧的演奏法，雷奧波德均有詳細的介紹及分析。這本書是十八世紀最重要的樂器演奏文獻之一，由此我們也不難想見，莫札特和父親學習小提琴的過程中，必定深受影響。

莫札特留下大量的小提琴作品，他創作了超過三十首給小提琴及鋼琴的奏鳴曲，數量相當驚人。多年來，人們一直認為莫札特的五首小提琴協奏曲都是在1775年創作的，但在研究紙張和樂譜上的筆跡後，有些學者們相信《降B大調第一號小提琴協奏曲》可能在1773年就完成了。這首協奏曲揭示了莫札特所有小提琴協奏曲的基本架構：結構相對龐大的第一樂章、充滿歌唱性的第二樂章、活潑迷人的第三樂章。

第一樂章：中庸的快版(Allegro moderato)

獨奏小提琴和樂團堅定地揭開這首協奏曲的序幕。和許多古典協奏曲相同，在樂曲開頭，樂團率先奏出構成此樂章的兩個主題。在後續的樂段中，獨奏小提琴重申這兩個主題，並將優美的旋律與明快的十六分音符組合在一起。整個樂章帶有明快、堅定的個性。

第二樂章：慢板(Adagio)

弦樂溫暖地開啟這個樂章。此樂章的開場主題和莫札特的歌劇《費加洛的婚禮》(Le nozze di Figaro)當中的詠嘆調《愛神請賜予憐憫》(Porgi amor)很相似。接著，小提琴在樂團靜謐的伴奏下溫柔地歌唱著。即便偶有飽滿的音響，但此樂章均維持著柔和、徐緩的氣質。

第三樂章：急板(Presto)

由充滿活力的音型展開第三樂章。這個樂章帶著年輕、昂揚的精神，充滿著獨奏小提琴和樂團之間的對話。跳躍、跑動的旋律讓獨奏小提琴得以充分展現演奏技巧。

郭芝苑：民歌與採茶舞，為弦樂團 Chih-Yuan Kuo: Folk Song and Pick Tea Dance for String Orchestra

文／莊效文

郭芝苑是台灣音樂歷史上一位值得紀念的作曲家，他出生於一九二一年，卒於二〇一三年，在世的九十二年經歷了日治的文官治理與二戰時期、改朝換代後的戒嚴與解嚴以至民主開放等不同的政治、經濟與社會階段。

郭芝苑音樂的啟蒙，正直彼時的台灣在經濟活動趨於熱絡、社會走向安定、生活也較為富足的時代，日本明治維新以來對於西方音樂藝術的引進與嫁接，透過了學校的教育以及留聲機等商業活動的載體而流播，除了古典與浪漫，其時仍方興未艾的民族主義以及中歐以外地區的創作，對於日本以及彼時的台灣亦有非常重要的影響。與歐洲的國民樂派類同，當時的日本作曲家們也思索並企圖發掘具有自己民族特徵的聲音，他們以過去的經典為範本，期待自己也能夠寫出得以留予後世的音樂。他們明白在創作的技術上，對德奧作品的模仿與學習是必要也是捷徑；然而在風格上則以模仿／採用自己民族的歌謠旋律／舞曲節奏為手段，讓自己的音樂有了可以被清楚的辨識而得以區隔他我的聲響。

這些國民樂派音樂的風格、技術與觀念，透過日本的傳遞而深深的影響了郭芝苑，在二戰結束之前，國民樂派的思想與美學已經根植於他的心中，儘管戰後郭芝苑結識了許常惠而成為製樂小集的一員；到了上個世紀的八〇年代，更有以潘皇龍為首的旅外作曲家們歸台，帶進了與歐洲同步的前衛創作觀與現代音樂技術，但是這些對於郭芝苑的影響似乎是有限的，除非國民樂派以及德布西與巴爾托克的樂念與樂響，他選擇了與激進保持一定的距離，恪守於自己的音樂理想、終其一生寫作具有「台灣風格」的樂曲，具體的將他對美的觀點實踐於創作當中。

郭芝苑為鋼琴與弦樂隊的《鋼琴小協奏曲》以及為弦樂團寫作的《民歌與採茶舞》都是其音樂理想與美學觀最典型實踐的範例，為弦樂團所寫的《民歌與採茶舞》則是郭芝苑一九七五年的作品，樂曲完成的兩年以後方於紐約首演。顧名思義，這首作品是由前段屬於閩南的「民歌」以及後段具有客家元素的「採茶舞」兩個部分相接相連而成。樂曲當中「民歌」的旋律主題來自舊時流傳的歌曲，並且幾乎是被作曲家完整且不做修飾的直接引用入樂，也因為它的旋律性，「民歌」部分是較為悠長且抒情、帶有對位為基礎之風格的段落；而「採茶舞」則是一個與「民歌」對比的部分，是一個主音音樂且更貼近「舞曲」的樣貌外觀。若從速度上來看，前段的「民歌」是一個「上揚」(up)而後段則是「放下」(down)，兩者形成了一個輕重格(iambus)的結構，這也是屬於歐洲音樂最為明顯的結構特徵。

對於出生並成長於上個世紀九〇年代以後、台灣進入「現代」並成為一個已開發國家的人們來說，不論是「民歌」當中的民謠旋律、或是「採茶舞」當中的節奏律動，或是《鋼琴小協奏曲》當中的傳統元素與表現，它們都是屬於古早的、久遠的「過去」，然而對於出生在「傳統」時代的幾輩人們來說，這些卻是他們由幼至長無時不刻都可聽聞接觸的聲音。雖然這些傳統的聲音似乎已不再屬於這個世代，但是傳統的某些部分卻可能藉由一些偶然機緣而存留下來，而郭芝苑則提供了另外一種美化的、精緻化與藝術化的形式，將這些古早的聲音傳遞到當下以及未來。然而，這些舊時的傳統，最終不論是以哪一種形式而流予未來，它們都成為當代以及未來台灣人的一種「後記憶」，這也是郭芝苑的音樂為何是「台灣的聲音」的內涵與意義。

舒伯特：降B大調第五號交響曲，作品485 F. Schubert: Symphony No. 5 in B-flat major, D. 485

文／李育潔

舒伯特(F. Schubert, 1797-1828)被視為橫跨後期古典樂派及早期浪漫主義的代表作曲家。儘管生命短暫，但他卻留下大量的音樂創作。1816年是舒伯特創作靈感非常旺盛的一年，時年十九歲的他，寫下了超過110首的歌曲，在不同類型的作品上，也留下超過50首的作品，包含合唱、交響樂、鋼琴及各種室內樂。在該年的創作中，乍看之下樸實無華的《降B大調第五號交響曲》被英國音樂學者托維(D. Tovey, 1875-1940)形容為「一顆價值不菲的珍珠」。

在1816年春天，舒伯特創作了帶有悲傷、激動氣氛的《C小調第四號交響曲》作品417。相較於該作品，《降B大調第五號交響曲》則具備了古典時期交響曲常見的愉悅性格。此曲需要的樂團編制不大，是舒伯特唯一一首沒有單簧管、小號及定音鼓的交響曲。在類似古典室內樂簡潔、透徹的結構下，整首作品的主题、元素平衡且清晰。此外，這首作品明顯受到海頓(J. Haydn, 1732-1809)及莫札特影響。事實上，舒伯特相當喜愛莫札特，他曾在1816年6月13日的日記中寫道：「喔，莫札特！不朽的莫札特！你給我們的靈魂留下了無數關於更光明、更美好的生活的印象。」

第一樂章：快板(Allegro)

青春、樂觀的開場，以兩段引人入勝的主題構成。旋律在小提琴、低音弦樂及木管樂器之間來回穿梭，搭配上豐富的和聲，讓這個看似簡單的樂章充滿著多變的音響效果。

第二樂章：稍快的行板(Andante con moto)

此樂章宛如舒伯特擅長創作的歌曲，溫柔、細膩的歌唱性之下，偶爾透露出憂鬱的氣質。這個樂章的開頭主題和莫札特《F大調給小提琴和鋼琴的奏鳴曲》作品377第三樂章的主題非常相似，有些人因而將此視為舒伯特對莫札特作品的引用。

第三樂章：小步舞曲，更快地(Menuetto Allegro molto)

明顯受到莫札特影響的一個樂章。開頭強而有力的小調樂段，無論是音型，還是嚴肅、激動的精神，都和莫札特《G小調第四十號交響曲》作品550相當類似。此小步舞曲的中段以甜美清新的曲調，和前後的舞曲產生強烈的對比。

第四樂章：活潑的快板(Allegro vivace)

明亮、無憂無慮的終曲樂章，跳躍的主題旋律充滿著嬉戲感。以古典時期的傳統交響曲為出發，舒伯特簡單融入了浪漫主義早期和聲感，帶出比海頓或莫札特更為繁複的音響。

指揮／楊書涵

現任美國印第安納波利斯交響樂團助理指揮，曾任NSO國家交響樂團協同指揮，於第十屆波蘭費特伯格國際指揮大賽贏得首獎，曾受邀客席指揮波蘭波羅的海愛樂、匈牙利廣播交響樂團、德國布蘭登堡交響樂團...等樂團，並長期與巴雀Camerata Taiwan合作演出。畢業於柏林音樂學院、臺灣師範大學音樂系碩士班，以及東海大學音樂系，與Christian Ehwald、Hans-Dieter Baum、許瀟心教授，以及鍾安妮教授學習指揮。2022年8月於臺中國家歌劇院指揮演出歌劇《糖果屋》。曾受邀於2021年TIFA臺灣國際藝術節、2020年格地尼亞新古典音樂節、2018年克拉科夫波蘭音樂節，以及2014年臺北國際現代音樂節指揮演出。2018年獲選由作曲暨指揮家Peter Eötvös創辦之培訓計畫。2017年受邀赴日參加太平洋音樂節，接受指揮家Jun Märkl指導。2015年獲選參加義大利歌劇學院，由指揮家Riccardo Muti親自指導威爾第歌劇《法斯塔夫》。

小提琴獨奏/陳瑾場

陳瑾場出生於德國弗萊堡，自六歲開始學習小提琴，曾師事弗萊堡音樂學院Jörg Hofmann教授及慕尼黑音樂學院著名演奏家Julia Fischer教授，之後跟隨名師Ana Chumachenco教授研習音樂，取得最高演奏家文憑。

瑾場於多項國際大賽中獲獎，2018年勛菲爾德國際弦樂大賽(Schoenfeld International String Competition); 2017年德國慕尼黑國際音樂大賽傑出演奏者特別獎(ARD International Music Competition, Special Award of the 'U21 Sonderpreis'); 2017年亨利·馬托國際小提琴大賽(International Violin Competition Henri Marteau)第一名及觀眾評審獎，並由慕尼黑巴伐利亞廣播電台(Bayerischer Rundfunk) 監製發行CD; 2016年義大利利畢徹國際小提琴大賽(International Violin Competition 'Rodolfo Lipizer Prize') 第二名及最年輕決賽入圍者獎。

瑾場曾多次在德國全國青少年音樂大賽中贏得首獎，並得到最佳莫札特詮釋特別獎，亦獲頒德國音樂培育基金會特別獎、歐洲文化基金會頒發音樂最佳潛力獎以及德法交流協會之青年小提琴家獎。

瑾場曾與德國霍弗交響樂團(Hofer Symphoniker)、德國巴特賴興哈爾愛樂樂團(Bad Reichenhaller Philharmoniker)、台北市立交響樂團(Taipei Symphony Orchestra)、台灣絃樂團(Taiwan Strings)、台北愛樂青年管弦樂團(Taipei Philharmonic Youth Orchestra)等樂團合作演出。除了受邀與樂團演出協奏曲外，也和多位著名演奏家合作演出室內樂，亦曾擔任德國青年交響樂團(Junge Deutsche Philharmonie)及瑞士韋爾比亞音樂節(Verbier Festival)樂團首席，在德國、法國、墨西哥、瑞士、義大利及波蘭各大音樂廳與多位知名指揮家巡迴演出。

2023年瑾場正式成為慕尼黑巴伐利亞廣播交響樂團成員(Bavarian Radio Symphony Orchestra based in Munich)。瑾場亦是Julia Fischer音樂營(Musikferien am Starnberger See)任課教師。

樂團首席/簡祥峻

保加利亞小提琴國際比賽"Emil Kamilarov"(2011)首獎得主
德國德勒斯登音樂院小提琴最高演奏家文憑演奏博士
目前活躍於樂壇的台灣小提琴家。

六歲正式學習小提琴，於國內接受完整音樂教育，曾師事黃維明、陳幼媛、吳庭毓、吳孟平、劉姝嬋、宗緒嫻等教授。

2007年起，先後就讀於德國埃森福克旺音樂學院Essen Folkwang Hochschule和德勒斯登音樂院Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden。

師事捷克小提琴家Josef Suk嫡傳弟子Prof.Ivan Zenaty，與前維也納愛樂首席Prof. Vesselin Paraschkevov。

多次與國內外樂團協奏，如NSO國家交響樂團，淳藝管弦樂團，武陵愛樂管弦樂團，唐爵愛樂管弦樂團等，曲目包括Brahms Violin Concerto, Brahms Double Concerto, Sibelius Violin Concerto, Prokofiev Violin Concerto No.1, Mozart Violin Concerto No.3 & 5, Mendelssohn Violin Concerto in D minor, Sarasate Zigeunerweise 等，並於2014年獲保加利亞愛樂Sofia Philharmonic邀請至保加利亞音樂廳Bulgaria Concert Hall協奏Mozart Violin Concerto No.5。除了持續舉辦個人獨奏會，拓展新曲目外，積極參與室內樂的演出，如巴雀四重瘋、台弦室內樂、淳藝室內樂等，透過不同想法的交流，激發出新的音樂靈感和火花。同時致力於音樂教育，期待於國內培育出國際級的音樂家。

擔任淳藝室內樂集團長、巴雀Camerata Taiwan樂團首席。目前為東吳大學、輔仁大學兼任小提琴助理授。

演出人員暨製作團隊

指揮 | 楊書涵
小提琴獨奏 | 陳瑾瑒
第一小提琴 | 簡祥峻 胡庭瑄 吳尚武 蔡牧螢 陳逸群 陳俐淳 周天愛 曾敏青
第二小提琴 | 潘世衡 張祐豪 何家豪 郭傑夫 張文杭 吳宇晨
中提琴 | 張皓翔 郭珮容 林子喬 李育潔 陳蔭
大提琴 | 黃羚鈞 張逸中 王郁晴 林筱潔
低音提琴 | 曾泯瑜 徐子昀
長笛 | 林子斐
雙簧管 | 張端庭 李斐雯
低音管 | 陳昱安 簡瑜萱
法國號 | 蘇毓婷 楊景惠

執行長 | 王若璇
團長 | 張皓翔
副團長 | 郭傑夫
樂團行政 | 呂大可 黃沛薌 蔡昀臻
視覺設計 | 詹國禎
錄音錄影 | 河鼓影音

2023下半年節目預告

巴雀Camerata Taiwan《拾光-郭芝苑紀念音樂會》

7/30(日)19:30 台中港區藝文中心演藝廳

7/31(一)19:30 誠品表演廳

巴雀青少年弦樂團年度音樂會

8/2(三)19:30 誠品表演廳

2023新響藝術季-巴雀藝術《秋日慶典》

10/22(日)14:30 新竹縣政府文化局演藝廳

鋼琴五重奏《唯一的真理》

12/17(日)14:30 新竹縣政府文化局演奏廳

12/21(四)19:30 臺中國家歌劇院小劇場

購票或活動訊息請洽樂團專線:03-6683642

bratsche.cc@gmail.com | www.bratsche.com.tw

更多資訊

時光之鏡觀眾問卷

贊助單位：國藝會

主辦單位：

