

2019 曉韻巴洛克春夏講座暨工作坊 ~《詮釋●傳承》

一、活動簡介：

多年來曉韻古樂團推廣巴洛克音樂教育，一直秉持對音樂時代的尊重，對音樂文化背景與演奏詮釋法的深度瞭解，並結合感性詮釋與創意發揮，獲得許多音樂教師與青年學子的好評與良性的互動迴響。2018 年巴洛克春夏推廣活動，以德義裝飾奏與經典曲目為探討重點，並首度舉辦工作坊，讓學員得以實際寫作裝飾奏，並即時獲得講師分析與協助，大獲好評。2019 年曉韻巴洛克春夏講座暨工作坊，延續一貫專業的巴洛克音樂講座外，並且設計全新課程的巴洛克實作工作坊，提供有意精進的學員實作演練機會。

提及音樂詮釋法時，常常關係到兩個重要的探索視角：從微觀的角度，探討音樂大師的精緻藝術的解構與再創；另一方面則是從宏觀的角度，探索音樂教育以及音樂風格的傳承與發展。**2019 曉韻巴洛克春夏講座暨工作坊《詮釋●傳承》三場演講**，分別探討法式裝飾奏、數字低音演奏等兩項巴洛克音樂詮釋的核心教學重點。傳承部分，則從單一曲種——前奏曲來探討巴哈至拉赫曼尼諾夫的傳承，以及 17、18 世紀的法國大鍵琴音樂巡禮。兩者皆是探討百年鍵盤藝術的傳承與發展，並且對於拓展新曲目的認知有極大的幫助。

除了講座，**兩梯次巴洛克實作教學工作坊**，將由長年廣受好評的數字低音即興演奏的大鍵琴家蔡佳璇擔任講師，課程內容包含數字低音基本原則、並且搭配器樂演奏者，在大鍵琴上實作數字低音的即興技巧、以及探討不同時期與樂派的彈奏法。

講座講者：顏華容、郭曉萍、蔡佳璇

工作坊講師：蔡佳璇

二、核心目標：

從宏觀與微觀的視角，理解巴洛克音樂的多元面貌以及對於後世的影響，並透過實作教學工作坊，來達到音樂理論與實際演奏詮釋相互結合的演奏目標。

三、2019 曉韻巴洛克春夏講座：

●2019 年 3 月 17 日 (日) 14:00-16:00

主題：【從巴赫到拉赫 - 從前奏曲探索鍵盤音樂傳承的關鍵】

主講者：顏華容 (鋼琴演奏家、實踐大學副教授)

前奏曲最早樂譜記載可追溯至 15 世紀中葉，早期做為作品的前導，但隨著歐洲音樂發展，演變成具有多功能用途，亦可作為獨立樂曲。此外，前奏曲在歐洲歷史上，從巴洛克時期延續到浪漫派時期也佔有重要的音樂教育意義，且是作曲家必備的和聲學創作基礎。實踐大學副教授、鋼琴演奏家顏華容老師計畫從曲種的起源開始介紹，並利用巴赫平均律中的前奏曲來探討徹爾尼至拉赫曼尼諾夫等作曲家，在鍵盤前奏曲創作的傳承與發展。

●2019 年 4 月 14 日 (日) 10:00-12:00

主題：【華美裝飾背後的秘訣 - 法式裝飾奏精修】

主講者：郭曉萍 (旅法大鍵琴演奏家)

1752 年 J.J.Quantz 《論長笛演奏準則》一書中提及，基本裝飾奏 (Willkürliche Verzierungen) 如倚音、顫音、迴音、漣音等，大量使用在當時期的法國作品中，因此也定義為法式裝飾奏。由於歐洲各地受到法國音樂影響的作品不在少數，上述四種重要的基本裝飾奏，亦成為巴洛克時期音樂中重要的元素，並且能讓音樂造成極致華美的效果。曉韻古樂團特別邀請旅法大鍵琴家與教育家——郭曉萍，精確解構法式裝飾奏的音樂元素，並且詳解在巴洛克時期的器樂作品中，如何結合運用法式裝飾奏情感做出華麗的詮釋。

●2019 年 4 月 14 日 (日) 14:00-16:00

主題：【大鍵琴黃金時代 - 法國大鍵琴音樂巡禮】

主講者：蔡佳璇 (大鍵琴演奏家)

演奏者：郭曉萍 (旅法大鍵琴演奏家)

此講座由兩位大鍵琴家：蔡佳璇導聆，郭曉萍演奏，娓娓道來巴洛克時期法國大鍵琴音樂的傳承與發展，以及如何成為一個引領風騷的黃金時代。將在兩個小時的時間介紹以及演奏許多國內鮮少演出，卻十分重要的法國大鍵琴作品，作曲家如 Charle Mouton、Louis Couperin、Jean-Henry d'Anglebert、François Couperin、Antoine Forqueray、Jacques Duphly 等，曲目年代涵蓋 17 世紀中葉至 18 世紀後半葉。從多元風貌的作品以及郭曉萍的優異琴藝，與聽眾一同感受百年法國鍵盤作品的精緻。

地點：台灣絃樂團 (台北市中正區臨沂街 75 巷 4-1 號 B1)

費用：講座單場 350 元，網路預購、台絃之友 320 元

三場講座套票 950 元

四、實作教學工作坊：

●2019年6月16日(日)·上午梯次 10:00-12:30·下午梯次 13:30-16:00

【伴奏不只是伴奏—大鍵琴數字低音實作教學工作坊】

授課教師：蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

巴洛克音樂時代時常被稱為數字低音時代，當時由一至多名鍵盤演奏家擔任數字低音伴奏是眾多樂曲中之必要條件，僅少數作品是不需數字低音。但除了伴奏功能外，數字低音也代表著樂曲中的和聲走向，意味良好的數字低音演奏亦可主導音樂的色彩變化與張力，因此也是巴洛克時期音樂基礎訓練的首要課程。但伴奏不只是伴奏，在數字低音即興演奏要點，還關係到與合奏器樂演奏家或聲樂家的即時互動，以及各時代與各風格的掌握。

課程內容分為三大主題：

- 一、 數字低音解讀要點
- 二、 低音變奏即興與琶音技巧
- 三、 各時期作品精選

此次曉韻實作教學工作坊，招生對象為已具備基本鍵盤和聲演奏能力的學員。為了讓每一位學員都可有效率學習，並且實際彈奏大鍵琴，因此課程分為上、下午兩梯次，每梯次各六位學員。為讓學員收穫更大，授課講師蔡佳璇將精選曲目，公開徵選協助演奏的器樂演奏家，於學員彈奏數字低音時，演奏該曲之旋律音樂。

時間	課程內容
09:15-09:30	上午梯次報到
09:30-10:00	數字低音基本理論與要點
10:15-12:15	學員實際演練
12:15-12:30	綜合討論、總結
12:30-13:15	午休
13:15-13:30	下午梯次報到
13:30-14:00	數字低音基本理論與要點
14:15-16:15	學員實際演練
16:15-16:30	綜合討論、總結

對象：已具備基本鍵盤和聲演奏能力的學員

預定招收人數：每梯次 6 人，共 12 人

地點：台灣絃樂團（台北市中正區臨沂街 75 巷 4-1 號 B1）

費用：1,200 元，早鳥 1,000 元

五、授課教師、講者介紹：

顏華容

1997 年 12 月顏華容以多項最優異成績獲俄羅斯國立莫斯科柴可夫斯基紀念音樂學院 (Moscow State Conservatory named after P. I. Tchaikovsky) 鋼琴演奏最高文憑 - 鋼琴演奏博士 (Исполнительская Аспирантура)，是莫斯科音樂院成立一百四十年來第一位獲頒獲此學位的台灣人，也見證台灣音樂班教育多項成果之一。

顏華容自幼由葉秀勤老師啟蒙，先後師事林芳瑾、卓甫見、郭長揚、彭聖錦等教授，自福星國小音樂班畢業後通過音樂資優測驗進入南門國中音樂班、成為鋼琴家宋允鵬教授之弟子，以優異成績通過資優甄試保送國立師大附中音樂班、國立藝術學院（國立台北藝術大學）音樂系。歷年獲台灣省音樂比賽各組鋼琴、作曲、大提琴獎項。1993 年以第一名由國立藝術學院畢業，旋即進入莫斯科音樂學院、並入俄羅斯最重要之鋼琴學派建立者 - 諾豪斯教授(H. G. Neuhaus)之兩位嫡傳弟子 - 馬里寧 (E. V. Malinin)及撓莫夫(L. N. Naumov)教授之門，濡慕於俄羅斯鋼琴傳統，受其薰陶，頗有心得。留學期間參加各國際鋼琴大賽、應邀於俄國境內及美、歐音樂節演出，皆獲好評。

顏華容的獨奏、室內樂、協奏曲演出愛樂者深切期待，每年受邀演出多場不同曲目獨奏會，尤以春、秋樂季定期於國家音樂廳暨演奏廳舉行之兼容學術與藝術特質的獨奏會總是一票難求，顏華容也經常受邀參與國內重要當代作品演出；2003 年 9 月應兩廳院之邀於首屆「獨奏家」系列演出、與聖彼得堡愛樂管絃樂團首席克利屈柯夫 (L. Klychkov) 多次合作演出、與中提琴之后-今井信子於 2009 國台交國際藝術節合作演出；合作過的國內外樂團包括：俄羅斯聖彼得堡 Klassika 樂團、北歐謝提共和國(N. Ossetia)愛樂交響樂團、聖彼得堡愛樂協會交響樂團、台北世紀交響樂團、台北市交響樂團...等；2005 年應邀與俄羅斯國立新西伯利亞愛樂室內樂團合作演出樂季開季音樂會、灌錄蕭邦與蕭斯塔可維契鋼琴協奏曲於俄羅斯發行；2012 年再度赴俄灌錄獨奏專輯「天才機鋒」於 2013 年於台灣發行；規劃「2013 拉赫瑪尼諾夫音樂節」，策畫音樂會、演講，並演出所有拉赫瑪尼諾夫鋼琴作品；2015 年五月於國家演奏廳現場演出獲邀成為全球首張以奈米技術研製黑膠唱片，柴科夫斯基《四季》將於 2016 年春天正式發行。

演奏與教學之餘，顏華容亦活躍於音樂寫作，是國內頂尖鋼琴家中，極少數兼有廣闊曲目、紮實演奏能力、以及學術與寫作聲望者；身為活躍演奏家，顏華容的教學熱誠更受學生高度仰慕與信賴，現任實踐大學音樂系專任副教授、並於中正高中及國立新北高中音樂班兼任指導，兼顧演奏、寫作、教學與研究之高素質。著有《心有靈犀》與《蕭瑟然—浪漫台灣味》等書，受邀為國內報章、《表演藝術》、《MUZIK》、《樂覽》等專業期刊撰寫樂評及評介文章，擔任兩廳院評議暨評鑑委員、第四屆台新藝術獎觀察委員，並為兩廳院與 NSO, TSO, NTSO 等國內各大樂團撰寫樂曲解說、擔任導聆；擔任 2011 國立台灣交響樂團國際青少年鋼琴營策畫暨召集人、第一屆至第五屆文建會音樂人才庫評審委員。

郭曉萍

臺北市人，旅法大鍵琴家，現為法國 Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 專任大鍵琴、室內樂、數字低音教授。

1990 年畢業於市立師專音樂科後，即選赴法國修習大鍵琴。1992 年順利進入法國里昂國家高等音樂學院 (Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon)，雙主修大鍵琴與數字低音。大鍵琴師事 Huguette Dreyfus、Françoise Lengellé，數字低音師事 Jesper Boje Christensen、Yves Rechsteiner。1996 年以優異的成績提前畢業，取得法國最高文憑—演奏家文憑。同年進入荷蘭阿姆斯特丹音樂學院 (Conservatorium van Amsterdam)，大鍵琴師事 Menno van Delft，數字低音師事 Richard Egarr，期間交換學生至德國慕尼黑音樂戲劇學院 (*Hochschule für Musik und Theater München*)，師事 Lars Ulrik Mortensen。1999 年取得荷蘭阿姆斯特丹音樂學院獨奏家文憑，因數字低音的優異表現，就學期間(1996-1999 年)即被校方聘為古樂系伴奏。

於 1997 年成立歐內斯特室內樂團 (*L'Assemblée des Honnêtes Curieux*)，次年贏得義大利彭伯堤音樂大賽 (*Premio Bonporti International Music Competition on Period Instruments*) 首獎及評審特別獎。自 2010 年加入義大利室內樂團 (*Accademia dei Dissonanti*)，並且於 2015 年起擔任法國現代室內樂團 (*Beccs et Ongles*) 大鍵琴家。除此之外，也與知名傑出古樂音樂家定期合作，如 Philippe Jaroussky、Riccardo Minasi、Nurial Rial 等，並經常於歐洲各大音樂節演出，如 Ambronay、Pontoise、Utrecht、Urbino、Innsbruck 古樂音樂節等。並受科本哈根巴洛克管弦樂團 (*Concerto Copenhagen*) 之邀，擔任巴哈大鍵琴協奏曲的獨奏演奏家。

多年來郭曉萍優異的數字低音與大鍵琴演奏，廣受好評，並與古樂室內樂團所錄製唱片也獲獎

無數。如長期合作的歐內斯特室內樂團：Marin Marais：Pièces en trio & Sonates 贏得加拿大國家音樂網最佳樂評·Händel：Sonatas in Several Parts 榮獲法國古典音樂雜誌 Goldberg 五星最佳樂評獎·Sonate pour violon et basse continue de Jean Ferry Rebel 贏得法國金標準音獎 (Diapason d'Or)並被選為法國年度最佳古典唱片·Pierre Danican Philidor suite pour hautbois 獲得世界音樂雜誌 Le Monde 五星最佳樂評獎。與德國雙簧管大師 Burghard Glaetzner 與台灣雙簧管家謝宛臻所出版韓德爾—無盡藏(Trio sonates)榮獲 2008 年台灣最佳古典音樂專輯。目前正與法國現代樂團(Becs et Ongles)合作·籌備錄製作曲家暨吉他演奏家 Marek Pasieczny 的大鍵琴與吉他的對話。

繁忙演奏外·郭曉萍也致力於教學·1998 年受聘於西班牙雨果國立高等音樂學院(Conservatorio Superior de Vigo)大鍵琴及數字低音客席教授。2000 年以優異的成績取得法國大鍵琴國家文憑 (Diplôme d'Etat)取得教授資格。2004 年經法國教育局甄試取得專任教授資格·2005 年擔任 Conservatoire de Franconville 古樂系系主任。2012 年取得法國教育部系主任資格。2015 年至 2018 年擔任 Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 古樂系系主任。

另外郭曉萍為台灣的古樂教育與推廣也充滿熱忱·曾受政治大學、交通大學、台北市立教育大學、私立文化大學之邀·舉辦大鍵琴與數字低音大師班以及音樂會演出。同時也致力於大鍵琴曲目及演奏詮釋的研究·應法國 Delrieu 音樂出版社之邀·負責多本樂譜的數字低音編寫。目前正著手將 François Couperin L'art de toucher de clavecin 《大鍵琴的觸鍵藝術》翻譯為中文。

蔡佳璇

台灣台北市人·先後於德國柏林藝術大學以及萊比錫音樂暨戲劇學院獲得長笛最高演奏家文憑、大鍵琴雙最高演奏家文憑學位。目前擔任輔仁大學、台灣藝術大學兼任助理教授。

自幼習琴·於師大附中、南門國中、光仁小學音樂班接受完善的音樂教育。長笛先後師事呂美馨、劉慧瑾及徐芝珉等·鋼琴則受教於郭素岑、彭聖錦與蔡佩真老師。

1993 年赴德國深造·以長笛主修考入國立柏林藝術學院 (Hochschule der Künste Berlin, 今柏林藝術大學)·師事 Prof. Annette von Stackelberg、Prof. Roswitha Staeger、Prof. Karlheinz Zöller·以特優成績取得柏林藝術大學長笛碩士學位·以及最高演奏家文憑。

由於對鍵盤樂器的熱愛，1999 年在攻讀長笛最高演奏文憑期間，通過柏林藝術學院的大鍵琴主修入學考，追隨大鍵琴名家 Prof. Mitzi Meyerson 習琴，成為柏林藝術大學創校以來，第一位雙主修長笛與大鍵琴的學生。2003 年以特優成績取得大鍵琴碩士學位，同年進入萊比錫音樂戲劇學院，繼續攻讀大鍵琴最高演奏家文憑，師事 Prof. Tobias Schade，2005 年獲優異佳績畢業於該校。

曾獲數項國際性音樂比賽的殊榮，如 1998 年庫勞長笛大賽重奏組首獎、2001 年德國長笛協會主辦的國際作曲暨詮釋比賽第三名；大鍵琴方面，2003 年先後贏得慕尼黑音樂大賽(16.Grand Prize Competition of the KonzertgesellschaftMünchen)第一名暨觀眾特別獎，及柏林樂器博物館古樂比賽特別獎等。

於 2005 年 10 月以大鍵琴及長笛家身份考進德國國立藝術經紀公司(ZBF)。除了致力於長笛演奏與教學外，亦在其所鍾愛的古樂及室內樂上投注相當心血：多場大鍵琴獨奏及協奏音樂會，由柏林文化廣播電台(Radio Kultur Berlin)以及德國巴伐利亞廣播(BayerischerRundfunk)為其轉播；旅德期間她曾擔任柏林藝術大學、符騰堡古樂學院、柏林賴尼肯多夫音樂學校及多個音樂大師班的大鍵琴及室內樂教師。

旅德繁忙的演奏生涯，仍不忘在台灣推廣早期音樂的使命，因此 2007 年毅然決定返台。廣獲國內各大院校與基金會邀請，舉辦音樂講座、講演音樂會及大師班，致力於推廣巴洛克音樂。並在《謬斯客 Muzik》與《樂覽》等音樂雜誌不定時發表關於巴洛克音樂的文章與評論。合作對象包含國內外知名的演奏家及樂團，如 Akademie für Alte Musik Berlin、Wiener Kammerorchester、Simon Standage、Susanne Scholz、Rainer Zipperling、Mark Caudle、Alfredo Bernardini、Maurice Steger、Albrecht Mayer、Helmut Rilling、Julian Rachlin、Jörgen van Rijen、鈴木秀美、高橋未希、漆原啟子、胡乃元、林昭亮、曾耿元、黃心芸、蘇顯達、宗緒嫻等國內外大師們合作，樂團方面：與 NSO 國家交響樂團、長榮交響樂團、國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團、樂興之時樂團、台灣弦樂團、台北愛樂交響樂團、Taiwan Connection 等協助演出。並參與許多重要的音樂節演出，如捷克畢博音樂慶典、德國雷根斯堡古樂節、韓國春川古樂節、亞洲木笛節、亞洲雙簧年會等。

2010 年底出版個人大鍵琴獨奏專輯《酷幻奇境》，並入圍第 22 屆金曲獎最佳古典音樂專輯。2014 年成立曉韻古樂團，邀請國內外優秀音樂家，結合多年的演奏及教學經驗，定期舉辦巴洛克音樂詮釋深度講座與講演音樂會。2015 年 1 月與台北市立交響樂團合作，演出巴哈全套布蘭登堡協奏曲，2015 年 11 月與樂興之時管絃樂團附設古樂團及林文中舞團合作，擔任客席音樂總監，首度在台演出全本巴洛克喜歌劇 - 玻瓦莫提耶《公爵夫人府上的唐吉訶德》，作品

97》。2017 年 1 月起與吳家恆共同主持「音樂達文西 - 巴洛克頻道 Baroque Channel」(台中古典音樂台 Classical FM97.7)，定期介紹巴洛克時期的音樂與文化。2017 年 10 月演出巴哈鍵盤組曲全集，並於年底出版大鍵琴獨奏雙 CD 專輯《古今狂想 - 大鍵琴音樂詩畫》，內容涵蓋 18 世紀初以及 20 世紀的大鍵琴經典作品。

多年來，受邀眾多巴洛克相關音樂演出、講座與廣播節目，並主辦多場音樂會及各類講座，期許能深耕台灣的歐洲音樂教育，為巴洛克音樂推廣多盡一份力。

蔡佳璇大鍵琴 Youtube 頻道：

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJURjsxNtQA0-qynoe9QJqLJoAuCmqb2K>

六、曉韻古樂團簡介

曉韻古樂團成立於 2014 年，國內知名大鍵琴演奏家蔡佳璇推廣巴洛克音樂多年，深感許多音樂學子與愛樂聽眾對於此時期的音樂演奏詮釋與音樂認知，需要更多深度並且持續性的演奏教學課程與推廣活動，因此創立曉韻古樂團，廣邀國內外優秀音樂家，結合多年的演奏及教學經驗，舉辦巴洛克相關系列講座與講演音樂會，透過定期、長遠的推廣，將深度專業的巴洛克音樂帶進台灣音樂界。更希望透過走入民眾的巴洛克音樂推廣計畫，一步一步紮實開啟台灣巴洛克音樂研究的新頁。

自 2014 年九月起，曉韻已舉辦 40 餘場講座與演出，團長蔡佳璇並於 2017 年一月起在台中古典音樂台(FM 97.7)與主持人與知名音樂學者吳家恆合作，每月播出「音樂達文西 - Baroque Channel 巴洛克頻道」單元。期許未來繼續透過主題性的導聆音樂會、深度巴洛克講堂與實作教學工作坊，以及廣播線上雲端的巴洛克音樂頻道推廣，讓廣大台灣聽眾知曉巴洛克時代的音樂精髓，聆賞歐洲古韻之美。

曉韻古樂團粉絲專頁 <http://www.facebook.com/barockensembletaipei>

「音樂達文西：巴洛克頻道單元」台中古典音樂台 Classical FM97.7

粉絲專頁 <https://www.facebook.com/Baroque.Channel.TW/>

網路收聽 <https://goo.gl/yixj9D>

線上回顧 <https://goo.gl/dWX0be>