

2019 曉韻巴洛克秋冬講座【符號解碼—古樂的秘密】

一、活動緣起與目的：

2019 年秋冬講座又將回歸音樂學的角度，與春夏講座的詮釋視角做呼應。此系列講座主題皆以探索古樂的秘密、符號解碼為主軸。與巴洛克時期最正相關的符號解碼，莫過於當時所流行的音樂修辭學，但還有更多值得探索的浩瀚知識範疇。曉韻古樂團安排四場講座，從組曲終曲的運用來知曉舞曲排列的秘密，並且從數字學的角度來探索音樂中的神秘意涵；從現代的認知科學以及 18 世紀的音樂修辭學角度，重新理解巴赫音樂中的各種譬喻。

演講者除了團長蔡佳璇外，並邀請了國內音樂學領域的佼佼者：車炎江、蔡振家與沈雕龍三位優秀學者，場次分別為：

2019 年 8 月 25 日《舞曲探討系列—誰來跳終舞之吉格舞曲與其他》主講者：蔡佳璇

2019 年 9 月 22 日《萬物皆數字—探索古樂裡的神秘數字學》主講者：車炎江博士

2019 年 11 月 10 日《巴赫的音樂譬喻：認知科學的觀點》主講者：蔡振家博士

2019 年 12 月 15 日《音樂修辭學與巴赫的音樂》主講者：沈雕龍博士

曉韻古樂團自 2014 年以來籌畫執行近 60 場講座與演出，並且自 2017 年至今推出 50 集巴洛克頻道，致力於巴洛克時期的音樂推廣。歷年的深度講座與工作坊系列更是提供台灣音樂學子與從事音樂專業的演奏家與學者，一個相互交流再進修的音樂學習平臺，透過深入淺出的專業演講解析 16-18 世紀時期的音樂。

二、核心內容與目標

從組曲的編排理解舞曲的形式與意義，並從數字學、認知科學、音樂修辭學等不同學術視角，重新審視解讀巴洛克時期作曲家透過音符與音樂結構所要傳達的寓意與生命感動，並透過音符解碼進而幫助音樂演奏者有更深度的巴洛克音樂詮釋內涵。

主講者：蔡佳璇、車炎江、蔡振家、沈雕龍

三、講座簡介：（皆為週日下午 2:00 ~ 4:00）

●2019 年 8 月 25 日

【符號解碼—古樂的秘密】《舞曲探討系列—誰來跳終舞之吉格舞曲與其他》

主講者：蔡佳璇（大鍵琴演奏家）

有鑑於舞曲在巴洛克音樂佔有很大的比重，因此自去年起系統化介紹各舞曲的源起以及風格化的展現。2018 年大鍵琴家蔡佳璇解析了巴洛克時期最常作為首曲的阿勒曼舞曲與核心中曲的薩拉邦舞曲，於 2019 秋冬講座則以組曲中的終曲來做為探討對象，解析最常作為器樂組曲終曲的吉格舞曲（Gigue）。吉格舞曲約在 1650 年代才成為獨奏與室內樂器樂組曲的常見作品，而在這之前以及大型樂團組曲卻不常使用吉格舞曲，而這些組曲又是使用何種舞曲呢？這背後錯綜複雜的舞曲歷史，就讓大鍵琴家蔡佳璇來解密吧。

●2019 年 9 月 22 日

【符號解碼—古樂的秘密】《萬物皆數字—探索古樂裡的神秘數字學》

主講者：車炎江博士（音樂學者）

自古以來數學與音樂時常密不可分，希臘時期畢達哥拉斯學派（Pythagoreanism）基於「萬物皆數字」理念，從數學演算去映照音符之間的聯結，並從音樂與數學中探索宇宙行星運行的奧秘。而至文藝復興與巴洛克時期的作曲家，又常因宗教信仰影響，在作品中鑲嵌入聖經密碼來傳達人生的信念。在這些創作的背後，隱晦的神秘數字，代表著作曲家的人生信念與思考邏輯，因此，音樂演奏者若能瞭解其中奧秘，將能與歷史更有連結並演奏出更加深度的音樂詮釋，曉韻古樂團特別邀請到優秀的歷史音樂學者 - 車炎江博士來符號解碼，探索古樂裡的神秘數字學。

●2019 年 11 月 10 日

【符號解碼—古樂的秘密】《巴赫的音樂譬喻：認知科學的觀點》

主講者：蔡振家博士（音樂學者）

巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）音樂在幾百年後的今日，無論是對於長期深度鑽研的音樂學者與音樂演奏家或是與音樂專業無關的純粹聆聽者，皆能從他的音樂中尋得感動，為何巴赫音樂能跨越時代並觸及普羅大眾的心靈？在他的音樂中所蘊藏的情緒密碼，是否有個感知的通則。本講座跳脫以往音樂古文獻探討的方式，特別邀請鑽研生

物音樂學與神經音樂學多年的蔡振家博士，從認知科學的觀點來解析巴赫音樂中的譬喻秘笈。

●2019 年 12 月 15 日

【符號解碼—古樂的秘密】《音樂修辭學與巴赫的音樂》

主講者：沈雕龍博士 (音樂學者)

在 17、18 世紀德國作曲家與音樂學者借鏡古希臘哲人的演說學：強調以精湛的演講來教化人心，將語言的演講修辭學手法轉化成樂曲結構組織以及音符象徵的分析與創作指南，音樂修辭學搭配音樂情意學是當時重要的音樂顯學。曉韻古樂團特邀近年對此主題有深度研究的優異歷史音樂學博士 - 沈雕龍，就音樂修辭學的角度來實證巴赫音樂中的樂曲結構與情感密碼。

四、講座執行方式：

時間：2019 年 8/25、9/22、11/10、12/15 (皆為週日 14:00-16:00)

地點：台灣絃樂團

講座對象：對巴洛克時期音樂有興趣深入了解之音樂工作者與音樂學子

預計參與人數：每堂 35 人

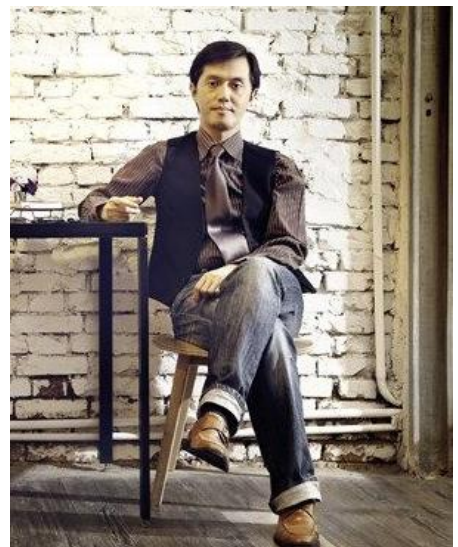
票價：單場 350 元，網路預購、台絃之友 320 元

套票：四場 1200 元

五、講者簡介：

車炎江

2011 年 1 月取得國立臺北藝術大學音樂學博士學位。自逢甲大學建築系畢業後轉攻音樂領域，畢業於東海大學音樂系碩士班，主修聲樂。男中音職業演唱期間曾經多次擔綱演出音樂會獨唱、男聲朗誦與多齣歌劇或音樂劇要角。現階段除了繼續參與少數舞臺演唱或錄影錄音工作，多以西方音樂史暨音樂美學之教學研究為重心，並經常受邀主講音樂專題講座或進行音樂會前導聆解說。近年曾多次為學界與業界知名音樂團體主持演出節目，撰寫演出節目冊樂曲解說。自

2009 年之後成為國家交響樂團 (NSO) 合作音樂學者，為近幾年樂季主題系列音樂會擔任導聆暨講座主講人。現職國立臺北藝術大學音樂學研究所專任助理教授。

蔡振家

學歷

柏林洪堡大學音樂學博士 (2000-2004)

國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士 (1994-1997)

國立臺灣大學物理系學士 (1989-1994)

現任職務

國立臺灣大學音樂學研究所專任副教授

國立臺灣大學神經生物與認知科學研究中心成員

國立臺北藝術大學通識教育中心兼任副教授 (2018/9-2019/1)

曾任職務

國立臺北護理健康大學語言治療與聽力學系兼任副教授 (2014/3-2014/6, 2016/9-2017/6)

國立臺灣大學音樂學研究所專任助理教授 (2006/9-2011/7)

國立臺灣大學音樂學研究所兼任助理教授 (2006/2-2006/7)

國立臺灣大學醫學院耳鼻喉科博士後研究 (2005/8-2006/7)

國立臺灣大學應用力學研究所博士後研究 (2004/8-2005/7)

國立臺北藝術大學傳統藝術研究所兼任助理教授 (2004/9-2008/1)

開設課程

音樂、演化與大腦；音樂作品中的愛；疾病與災難的表演與展示；認知科學 (與吳恩賜等老師合授)；高等認知神經科學 (與黃從仁等老師合授)

研究興趣

生物音樂學 (biomusicology)、神經美學 (neuroesthetics)、藝術與醫學、情感科學 (affective science)、音樂聲學 (music acoustics)、戲曲

詳細學術專書及專書論文列表，請見

<http://homepage.ntu.edu.tw/~tsaichengia/tsaichengia.html>

沈雕龍

德國柏林自由大學音樂學博士，現任國立臺北藝術大學音樂系專任博士後助理研究員暨兼任助理教授、德國 **E.T.A.Hoffmann-Gesellschaft** 協會學術組委員。曾任泉州師範學院音樂與舞蹈學院專任副教授，教育部「歐洲藝術文憑采認名冊修正計畫」評議委員。研究領域包括歌劇分析、西方音樂史、西方音樂傳入臺灣。曾受邀至德國、奧地利、瑞士、義大利、日本、中國、臺灣等國家發表論文，並出版過德語、英語和中文之專書與論文。

蔡佳璇

台灣台北市人，先後於德國柏林藝術大學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、交通大學兼任助理教授。

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，例如：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 **Konzertgesellschaft München**)第一名暨觀眾特別獎，及柏林樂器博物館古樂比賽特別獎。

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(Bayerischer Rundfunk)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、Midori、Julian Rachlin、Rainer Zipperling、Mark Caudle、Alfredo Bernardini、Maurice Steger、Albrecht Mayer、Helmut Rilling、Jörgen van Rijen、鈴木秀美、高橋末希、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》。2017-2018 兩年間擔任「音樂達文西 - 巴洛克頻道 Baroque Channel」(台中古典音樂台 Classical FM97.7) 固定特別來賓，每月兩集定期介紹巴洛克時期的音樂與文化。2017 年 10 月演出長達三小時巴哈鍵盤組曲全集 (Partitas BWV 825-830)；同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、21 世紀的大鍵琴經典作品，此專輯入圍第 29 屆傳藝金曲獎三大獎項—最佳演奏、最佳藝術音樂專輯與最佳錄音等，並獲得最佳藝術音樂專輯、最佳錄音等兩大獎項。2018 年與時間工作室合作演出結合巴洛克音樂與當代音樂的《懷古釀新樂》室內樂音樂會，並受邀於紫藤廬夏季沙龍演出《佛利亞舞曲的狂喜與哀愁》與《花之繽紛——庫普蘭的大鍵琴小宇宙》兩場大鍵琴獨奏會。

多年來，受邀眾多巴洛克時期相關音樂演出、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古樂音樂推廣與音樂詮釋教育多盡一份力。

六、曉韻古樂團簡介：

曉韻古樂團成立於 2014 年，因國內知名大鍵琴演奏家蔡佳璇深感多年於國內推廣巴洛克音樂，需要更加基層的深根計畫，邀請國內外優秀音樂家，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內涵帶給台灣聽眾以及音樂青年學子。更希望透過走入民眾的巴洛克音樂推廣與聆賞計畫，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，曉韻古樂團定期舉辦深度的巴洛克系列演講、導聆音樂會，也曾舉辦與巴洛克音樂結合的親子音樂會、甜點音樂會以及魔術音樂會。於 2017 年起推出結合廣播、網路與文字，常態性介紹巴洛克音樂的「巴洛克頻道」廣播節目，期許未來繼續透過多元主題的導聆音樂會、深度巴洛克講堂以及巴洛克線上音樂頻道的推廣，讓廣大的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 www.facebook.com/barockensembletaipei

巴洛克頻道粉絲專頁 www.facebook.com/Baroque.Channel.TW

七、本案聯絡人：

專案執行：林靜蓉