

2020 曉韻巴洛克春夏講座【古樂新聲代】

課程表

●2020 年 6 月 14 日上午 10:00-12:00

【古樂新聲代】《即興揮灑 - 巴洛克時期義大利式裝飾奏之解析與木笛運用》

主講者：梁益彰（木笛演奏家）

本場講座以 18 世紀巴洛克時期義大利式風格的裝飾奏做為探討主軸，帶領聽眾一起研究巴洛克作曲家及演奏名家留下來的裝飾奏譜例與文獻，並且進一步瞭解如何運用木笛即興揮灑義大利式的裝飾奏。

講座將深入探討多位作曲家作品，如：科賴里（**Arcangelo Corelli, 1653-1713**）小提琴奏鳴曲集作品第五號、J.S.巴赫（**Johann Sebastian Bach, 1685-1750**）大鍵琴協奏曲慢板樂章以及改編自馬切羅（**Alessandro Marcello, 1673-1747**）給古雙簧管的 D 小調協奏曲慢板樂章、鄺茲（**Johann Joachim Quantz, 1697-1773**）的重要著作《論長笛演奏準則》裡對義大利式及法式裝飾奏章節等，並以薩瑪替尼（**Giuseppe Sammartini, 1695-1750**）的 F 大調木笛協奏曲做為示範，來總結這些不同裝飾奏的目的，以及在木笛上運用的多重可能性。

●2020 年 6 月 14 日下午 14:00-16:00

【古樂新聲代】《雙管齊下 - 文藝復興與巴洛克低音管的歷史與學習之路》

主講者：蔣皓任（古低音管演奏家）

在 16 世紀，樂器師傅改良了文藝復興低音雙簧管爆破性音色與龐大身軀，打造了一個音色更加甜美的 U 形折疊式管樂器 - 也就是文藝復興低音管（**Dulcian**）。雖然按鍵不多但因為其甜美音色以及極為廣闊的音域，威尼斯與維也納的作曲家們紛紛為文藝復興低音管量身定做炫技作品。到了 17 世紀，文藝復興低音管到了法國路易十四的時代，音樂文化裡更注重細節感與柔美音色，文藝復興雙簧管與低音管等又再度被改良。巴洛克低音管音色較為纖細，除了獨奏作品，並擔當巴洛克樂團的數字低音角色，為低音聲部增加雄厚但蒼然的聲音。

從文藝復興到巴洛克低音管，每個時代都有屬於各自理想的音色，20 世紀的古樂復興運動讓許多被淹沒於歷史的古低音管作品重新浮出檯面，許多富有深度以及炫技作品今日也被現代低音管演奏家所重視並且演奏。此講座從低音管視角出發，探究 16-18 世紀巴洛克低調奢華的世界，內容將介紹文藝復興與巴洛克古低音管的由來與歷史，解釋在音樂裡的多重用途，導聆低音管百年歷史的獨奏與室內樂經典曲目。最後分享學習歷程並以瑞士巴塞爾古樂學院的學

習教程為例，給未來想學習歐洲古樂的青年學子，介紹目前歐美可專精古低音管藝術的音樂殿堂。

●2020年8月2日上午 10:00-12:00

【古樂新聲代】《自由幻想 - 17、18世紀幻想曲風之鍵盤作品導聆與詮釋》

主講者：胡東瀚（大鍵琴演奏家）

自由幻想風格（**Stylus Phantasticus**），由博物學家阿特納斯·基歇爾（**Athanasius Kircher, 1602-1680**）在其 1650 完成的論著《音樂學通論》（**Musurgia Universalis**）提及此風格相當適合器樂曲的寫作，技法上不需要受限於歌詞或旋律，而是自由展現作曲家的樂思，例如不尋常的特殊和聲進行、不受小節與節拍限制的炫技表現、複雜的速度交錯變化、裝飾奏的使用等，這一切皆挑戰作曲家與演奏家的創作以及詮釋功力。此種充滿即興式的音樂語彙和自由曲式的風格源自義大利，後傳至北德管風琴學派，為巴洛克時期特有音樂風格。

本場講座將講述自由幻想風格的定義，以及 17、18 世紀音樂學者對此風格所定義的文獻探討，重點將放在整理巴洛克時期鍵盤音樂重要的曲種：觸技曲（**Tocatta**）、前奏曲（**Prelude**）、幻想曲（**Fantasia**）、隨想曲（**Capriccio**）等定義與流變，以及分析、演奏、討論 **C.Merulo**、**G.Frescobaldi**、**A.Scarlatti**、**J.J.Froberger**、**M.Weckmann**、**D.Buxtehude**、**G.Böhm** 及 **J.S.Bach** 等作曲家彼此之間直接或間接的影響，以及如何巧妙在他們的創作中運用自由幻想風格。

●2020年8月2日下午 14:00-16:00

【古樂新聲代】《王者之笛 - 談菲特烈大帝、鄺茲的長笛音樂與柏林樂派》

主講者：馬鈺（古長笛演奏家）

古長笛（**Flöte traversiere**）在巴洛克時期是重要的高音旋律樂器之一，從文藝復興時期的發展與演變，樂器構造、樂曲風格與形式的改變都使得古長笛的發展更為寬廣，受到當時人們的喜愛，許多作曲家們也紛紛為此樂器譜曲，從獨奏、室內樂，至協奏曲。18 世紀著名長笛演奏家、教育家與作曲家鄺茲（**Johann Joachim Quantz, 1697-1773**）的《論長笛演奏準則》（**Versuch einer Anweisung, die Flöte traviersière zu spielen**）亦是一窺 18 世紀長笛演奏詮釋的重要著作。鄺茲最著名的學生莫過於普魯士國王菲特烈二世，又稱菲特烈大帝（**Friederich der Große, 1712-1786**）。菲特烈大帝熱愛音樂並能優異演奏長笛，他重金禮聘鄺茲擔任長笛教師，兩人共創作 600 餘首的長笛作品。18 世紀中葉的普魯士王國國力強盛，

經濟發展穩定，當時擁有非常優秀的宮廷樂團，國王亦廣邀音樂家、文學家、藝術家等至宮廷交流，逐漸形成特有的柏林樂派（**Berliner Schule**）。

講座將從菲特烈大帝與亨利的長笛音樂作品，解析 18 世紀巴洛克長笛的樂器特色、演奏基本原則與此時期德國音樂風格表現，並且延伸探討柏林樂派的音樂美學，最後亦分享講者在接觸這些音樂時的心路歷程與感想。

講座地點：台灣絃樂團（臺北市中正區臨沂街 75 巷 4-1 號 B1）