

【曉韻新閱聽 • 2020 秋冬號】—曉韻巴洛克秋冬講座

一、活動緣起與目的：

2019 年曉韻巴洛克秋冬系列講座【符號解碼—古樂的秘密】，邀請多位專業音樂學者從多元視角來理解與聆賞巴洛克音樂藝術，廣受各界好評。在 2020 年曉韻古樂團繼續拓展聆賞解析音樂的新視角，讓音樂學子以及愛樂大眾皆能一同閱聽樂，感知歐洲古韻之美！

2020 系列講座【曉韻新閱聽.2020 秋冬號】，將從人文、科學、教育、娛樂四大面向切入：兩場由歷史音樂學的角度，探討庫朗舞曲以及音樂家人生百態，另兩場則結合現代科學與現今音樂教育，探討巴洛克音樂的聆聽藝術以及在初階音樂教育的運用。

場次分別為：

2020 年 9 月 20 日《舞曲探討系列 - 認識庫朗舞曲的多元風貌》

主講者：陳君豪 (歷史音樂學家)

2020 年 10 月 18 日《踢爆巴洛克華美假象 - 從音樂看盡人生百態》

主講者：車炎江 (歷史音樂學博士、男中音聲樂家)

與談人：蔡佳璇 (曉韻古樂團團長、大鍵琴演奏家)

2020 年 11 月 15 日《聆聽的藝術 - 從科學與歷史視角》

主講者：李承宗 (神經科學博士、手風琴演奏家)

與談人：蔡佳璇 (曉韻古樂團團長、大鍵琴演奏家)

2020 年 12 月 13 日《巴洛克音樂從小開始 - 在初階音樂教育裡的運用與實踐》

主講者：張碧熔 (音樂教育家、木笛與奧福教育)

與談人：蔡佳璇 (曉韻古樂團團長、大鍵琴演奏家)

其中三場講座皆由曉韻古樂團團長 - 蔡佳璇擔任與談人，透過她身為古樂演奏者與教育者的視角與特邀的優秀音樂學者、科學家、兒童音樂教育家的對談。此外，本系列講座將設計更多與聽眾的對話與互動，如聆聽體驗以及教學法互動，讓秋冬系列講座內容除了能活化歷史，也更能跳脫知識的窠臼，讓前來聆聽的愛樂聽眾、音樂工作者以及音樂教師，帶回更多實用的巴洛克音樂秘笈。

二、講座簡介：(皆為週日下午 2:00 ~ 4:00)

●2020 年 9 月 20 日

《舞曲探討系列 - 認識庫朗舞曲的多元風貌》

主講者：陳君豪 (歷史音樂學家)

曉韻古樂團自 2018 年秋冬系列起，開始系統化地介紹各種常見舞曲的起源與發展，以及各類風格特色與運用方式，如阿勒曼舞曲、薩拉邦舞曲(2018)、吉格舞曲與組曲終曲運用(2019)。今年 2020 秋冬系列即將來介紹快速活潑的庫朗舞曲(Courante 法、Coranto 義)，以上四種舞曲在巴洛克時期時廣受貴族與音樂家喜愛，並且在器樂組曲擔任核心基礎。

三拍活潑歡樂的庫朗舞曲，源起於 16 世紀，17 世紀成為歐洲宮廷熱門舞曲，至 18 世紀則成為許多器樂組曲中約定俗成的必要成分。但庫朗舞曲到底是起源於法國亦或是義大利？在舞蹈表現上，歐洲各地有著截然不同的速度與節奏風格特色，且晚期巴洛克時期在純器樂曲出現高度藝術化的混搭式風格。其多元風貌讓許多演奏者及青年學子有著演奏詮釋的困擾。曉韻古樂團基於此出發點，特別邀請研究巴洛克舞曲多年，對於庫朗舞曲有深刻研究的歷史音樂學家 - 陳君豪演講，為愛好巴洛克音樂的聽眾與青年學子梳理庫朗舞曲起源、歷史發展、多元風格表現，讓大家能更加掌握庫朗舞曲的歡樂律動！

●2020 年 10 月 18 日

《踢爆巴洛克華美假象 - 從音樂看盡人生百態》

主講者：車炎江 (歷史音樂學博士、男中音聲樂家)

與談人：蔡佳璇 (曉韻古樂團團長、大鍵琴演奏家)

巴洛克音樂常讓聽眾有著華麗美好的既定印象，是許多人的舒壓妙方。但！在華美背後，作曲家人生是否也如音樂般，順遂美好？

曉韻古樂團這一季推出別出心裁的講座對談，特別邀請知名歷史音樂學家 - 車炎江博士主講，並與研究古樂詮釋多年的大鍵琴演奏家 - 蔡佳璇對談，從鮮為人知的音樂歷史映照作品解析，解開巴洛克時期多位著名音樂家的秘辛。講座將揭露作曲家們是如何深受低薪與被慣老闆剝削之苦，以及愛恨糾葛的荒謬人生。而作曲家的音樂創作，又反映出多少當時的社會亂象，亦或是追求心靈富足的美麗烏托邦。由車炎江與蔡佳璇兩位幽默風趣平易近人地講述與談，讓平時冷冰冰的音樂歷史與音樂分析變得更有溫度，從人生小故事來看歷史大啟示。

●2020 年 11 月 15 日

《聆聽的藝術 - 從科學與歷史視角》

主講者：李承宗 (神經科學博士、手風琴演奏家)

與談人：蔡佳璇 (曉韻古樂團團長、大鍵琴演奏家)

為何第一次聆聽音樂，很多人會被感動？蘊含音符密碼的巴洛克器樂作品，在沒有歌詞引導之下，是否也能喚醒人們直覺性聆賞的神祕開關？詳述音樂歷史背景與樂曲解析後，又對聆聽者有著甚麼不一樣的體會？

聆聽不只是聽而已！

曉韻古樂團多年致力於讓巴洛克音樂更親近聽眾，並且與現代科學接軌探討聆聽的藝術。去年邀請到音樂生物學家 - 蔡振家教授以認知科學的角度解析巴赫，今年再度促成一場與優秀科學家對談的巴洛克閱聽講座，曉韻古樂團特別邀請專研聽覺生理學的神經科學家暨音樂家 - 李承宗主講。李承宗是廣受好評的愛樂電台音樂科普廣播節目「你，為什麼會喜歡音樂？」節目主持人，與解析古樂多年的演奏家與教育者 - 蔡佳璇對談，自精選的三首巴洛克時期風格截然不同的器樂作品，讓重視心理與生理聆聽感受的腦科學家 - 承宗，與主張導聆與知性聆聽的古樂咖 - 佳璇，從直覺性與知識性等多方視角解析，與在場聽眾一同體驗兼顧感性與理性的聆聽藝術！

●2020 年 12 月 13 日

《巴洛克音樂從小開始 - 在初階音樂教育裡的運用與實踐》

主講者：張碧熔 (音樂教育家、木笛與奧福教育)

與談人：蔡佳璇 (曉韻古樂團團長、大鍵琴演奏家)

音樂學習從小開始！這個觀念在古老的歐洲與亞洲高階社會是必須擁有的才能之一。早在 16 世紀德國教會的《音樂教學簡述》(Ein kurtzer Auszug der Music)寫道：「兒童應學習音樂藝術，透過歌唱、對位法、樂器演奏如魯特琴、小提琴或木笛等。」(Singer, 1531) 由此可見兒童音樂教育在德國社會文化，或在其他歐洲各地亦然，是很重要的一環。數百年後的今日台灣，歐洲古典音樂教育也啟發了許多人對美好音樂的第一印象，而巴洛克音樂作品，尤其是舞曲類，也常是許多人兒時共同的韻律課程或是習琴的共同回憶。

曉韻古樂團近年推廣巴洛克音樂，也曾製作過兩場親子音樂會，但在講座系列多為專業音樂人與音樂愛好者設計，因此今年特別針對音樂教育議題，邀請由留學德、奧回國身兼木笛與奧福教學，並在臺深耕基礎音樂教育多年的張碧熔老師主講，講述如何在從小開始的音樂教育中，帶入巴洛克音樂作品，並且透過與曉韻古樂團團長 - 蔡佳璇的對談，分享多年的音樂教學經驗與在團體或個別課堂中巴洛克音樂選曲的秘訣。

三、講座執行方式：

時間：2020 年 9/20、10/18、11/15、12/13 (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

四、講者簡介：

陳君豪

台灣大學音樂學研究所碩士生、台灣大學臨床牙醫學研究所碩士、台灣大學牙醫學系學士。

教學研究經歷：台灣大學音樂學研究所通識課程〈巴洛克時代的義大利音樂〉、〈馬勒與維也納現代主義〉課堂助教。

會議論文：《庫朗舞曲的多樣解讀：巴洛克時代德語地區的音樂移動》，發表於 2016 年國際巴洛克音樂會議，2016 年 7 月 13 至 17 日，坎特伯里，英國。

車炎江

國立臺北藝術大學音樂學博士。現職國立臺北藝術大學音樂學研究所專任助理教授。於逢甲大學建築系畢業後轉習音樂，取得東海大學音樂系碩士，聲樂師事李秀芬教授。男中音職業演唱期間曾多次擔綱演出音樂會獨唱、男聲朗誦與歌劇或音樂劇要角。近期多以西洋音樂史、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。近年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，受邀擔任國家交響樂團 (NSO)、國立臺灣交響樂團 (NTSO) 樂季主題系列音樂會之導聆暨講座主講人。

李承宗

台灣桃園人。熱愛音樂；對各類型音樂涉獵甚廣。自幼學習小提琴與鋼琴，小提琴演出經歷豐富，曾獲台灣桃園縣音樂比賽少年組第一名。於 2004 年開始自學 **Bandoneon** (班多鈕) 手風琴至今，曾接受 **Walter Rios, Rodolfo Daluisio, Victor Villena** 等大師指導並得到大師們的高度肯定，演出足跡橫跨台灣、中國、美國及歐洲。2010 取得美國密西根大學神經科學博士學位，研究專長及興趣主要在於聽覺生理學、聽音辨位、聽覺認知及注意力。2011 年返國後，在中國醫藥大學、中山醫學大學、靜宜大學、逢甲大學、東海大學以及台北藝術大學教授腦科學以及音樂相關課程之外，也從事編曲、配樂、錄音、及手風琴/小提琴演奏工作。目前擔任 **Circo** 樂團團長兼專任班多鈕手風琴手，是國內少數專精演奏探戈及皮亞佐拉音樂的樂團，舉辦的系列音樂會深受觀眾喜愛且獲得熱烈迴響，近年的重要演出包括策劃製作 2019 年與 **NSO** 合作，於國家演奏廳舉辦「皮亞佐拉的古典與探戈」之完售音樂會。**Circo** 樂團首張專輯「皺摺」於 2017 年底發行，以班多鈕手風琴演奏榮獲 2018 年第九屆金音獎「最佳樂手」，專輯並入圍當屆「最佳爵士專輯」、「最佳爵士單曲」。此外，也熱衷於與不同音樂人合作，開發新的音樂視野與想像，近年來參與流行音樂製作並合作過的音樂人包括：王榆鈞與時間樂隊、巴奈、巴賴、**Finn** 等，戲劇及影片配樂方面的重要作品包括 2012 年八月參與台北藝術節台南人劇團台德跨國製作舞台劇「金龍」、2014 年七月 **BeArtHeater** 創團作品「**Flow with Me**」及 2016 年末路小花劇團「在鯨魚的肚子裡爆炸」之作曲、音樂設計及演出、2018 年「蘭陵四十一演員實驗教室」巡迴演出之音樂設計及演出。目前也在愛樂電台主持「你為什麼會喜歡聽音樂」節目，以科學的角度討論人類的音樂行為。

張碧嫻

大樹下音樂工作坊創辦人。奧地利薩爾茲堡莫特音樂院奧福研究所、德國布萊梅大學音樂系基礎教育組。台灣省國小及幼稚園音樂教師研習課程講師、中華奧福教育協會教師研習課程講師、直笛比賽評審老師、中華奧福教育協會第七任理事長。著作：大樹下音樂與律動教學系統教材。現任：大樹下音樂工作坊執行長、大樹下木笛樂團暨真善美木笛樂團團長及指導老師、台中、新竹、三義道禾幼稚園、實驗小學及中學音樂顧問、草屯真善美幼稚園、美語學校及安親學園音樂顧問、台中豐樂華德福學校音樂顧問、北京德洋素質教育未來館音樂顧問、北京培德書院音樂顧問。

蔡佳璇

臺灣臺北市人，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、國立臺灣藝術大學、國立交通大學兼任助理教授。以長笛與大鍵琴家身分，獲得許多國際音樂比賽的肯定，合作對象包含國內外知名的演奏家及樂團，並參與國際古樂音樂節演出。繁忙的演奏與教學外，也致力於在臺灣推廣巴洛克時期音樂，廣獲國內各大專院校與基金會邀請演講與演出。

2014 年成立曉韻古樂團，定期舉辦講座與音樂會。2017-2018 年起擔任廣播「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，並且 2019 年推出網路視頻【巴洛克 100 問 **Baroquestions**】。個人大鍵琴獨奏專輯並多次獲得金曲獎入圍與獲獎肯定。首張大鍵琴獨奏專輯《酷幻奇境》入圍第 22 屆金曲獎最佳古典音樂專輯。2017 年底出版《古今狂想 - 大鍵琴音樂詩畫》，內容涵蓋 18 與 20、21 世紀大鍵琴獨奏經典，入圍第 29 屆傳藝金曲獎三大獎項—最佳詮釋：演奏類、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。

五、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以及歐洲古典音樂的「歷史演奏法」(**Historical performance** / 德： **Historische Aufführungspraxis**)，需要更加基層的深根計畫，因此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，將深度專業的音樂詮釋帶進台灣音樂界。

自 2014 年九月起，曉韻古樂團除了定期舉辦給專業音樂人與青年學子的巴洛克音樂詮釋與音樂美學的系列深度講座、並且也舉辦多場巴洛克音樂會與推廣性質的導聆音樂會，從早期至晚期巴洛克曲目，並且多位作曲家或特定歷史主題的專場曲目。團長大鍵琴家蔡佳璇並認為「歷史演奏法」或被稱為歐洲古樂詮釋，追求的目標絕非古板的歷史重現，而是音樂家出自對歷史文化的尊重與自省，並且與當代聽眾有著情感連結的音樂感動。因此曉韻古樂團近年也推動，巴洛克音樂與現代音樂生活結合的亦古亦今的音樂會製作，如【聖經劇場與現代狂想】、與時間藝術工作室合作【懷古釀新樂】、與甜點歷史結合的【大鍵琴的甜點狂想】、與魔術師結合的【古風派對】親子音樂會。2020 年三月推出結合巴洛克音樂與台灣作曲家委創世界首演的音樂會計畫【**Ein musikalischer Dialog zwischen Alt und Neu, zwischen Deutschland und Taiwan** 古今狂想、德臺對談】，接受德國「好海洋音樂

暨表演藝術推廣協會」邀請，於德國慕尼黑愛樂小廳、司徒加聲歌廳、柏林愛樂室內樂廳巡演。

曉韻古樂團並且走向數位雲端，2017-2018 年與【音樂達文西】主持人吳家恆合作，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，2019 年推出網路視頻【巴洛克 100 問 Baroquestions】。期許未來繼續透過多元主題的音樂會、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

巴洛克一百問頻道 <http://bit.ly/Baroquestions>