2023 曉韵巴洛克春夏系列講座暨工作坊

【2023 曉韵春夏新閱聽—從低音聽世界】

一、 活動緣起:

在西元 1600-1750 年音樂史上除了被認定為「巴洛克時代」之外,在許多音樂論述中也常稱呼為「數字低音時代」(Generalbass-Zeitalter【德】)。因為此時期重要的音樂特色-「數字低音」,不僅僅是低音聲部旋律或擔任伴奏功能,也代表著整體作品和聲與對位聲部導向,並且是當時許多學習音樂與創作的重要基石。曉韵古樂團在 2019、2020 年皆有舉辦以數字低音或低音樂器為主題的工作坊與講座,但其他坊間講座對於古典音樂裡中低音聲部的重視程度,依然是鳳毛麟角。因此 2023 年曉韵春夏巴洛克系列決定翻轉一般聽眾與音樂學子的聆聽與學習視角,從中低音聲部視角解析樂曲,透過閱讀、聆聽、彈談、實作,發掘探索歐洲巴洛克音樂古韵之美!此次系列主題訂為【2023 曉韵春夏新閱聽一從低音聽世界】,邀請優秀音樂演奏家暨講師如古長笛家-馬鈺、中提琴演奏家-趙怡雯、大鍵琴演奏家-須藤真地子、蔡佳璇等,帶來三場講座與一場工作坊。其中講座將維持實體與線上同步的講座模式,讓想參與的巴洛克音樂好友不再有空間上的隔閡,而實作工作坊則維持小型實體活動,讓學員能無牽掛的演奏與學習討論。

系列活動講題如下:

●2023 年 2 月 12 日《穿著隱形斗篷的低音-從長笛獨奏作品中探討數字低音》 主講者:馬鈺(旅德古長笛演奏家)

●2023 年 3 月 12 日《形塑氛圍的低調推手-大鍵琴家數字低音風格對談》 共同主講者:須藤真地子(大鍵琴演奏家) 蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

●2023 年 4 月 30 日《弦樂器裡的忍者大師-談 17、18 世紀中提琴角色定位與音樂內涵》

主講者: 趙怡雯(中提琴演奏家、國立臺北藝術大學副教授)

與談者:蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

●2023年6月25日《曉韵奏鳴曲實作工作坊:探索韓德爾》(工作坊)

授課者:蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

與談者: 待定

曉韵古樂團自 2014 年創辦至今,春夏講座系列目的在於傳承歐洲早期音樂(Early Music)風格基本知能、演奏詮釋法實作與探討,一直以來秉持著立足台灣展望國際,持續邀請旅歐美及學有所成之台灣音樂學者、演奏家與教育者,提供巴洛克音樂粉絲以及喜好學習的音樂專業聽眾,帶來專業扎實的歐洲早期音樂教育課程。至今許多曾參與講座與工作坊學

員,也已在各大歐洲音樂學院學習歐洲古樂,或成為旅外專業古樂器演奏家,並且近年亦回歸曉韵古樂團擔任講者,帶來歐美關於古樂演奏最即時的音樂研究。但 2000 年起因疫情而聽眾銳減的狀態,營運亦是受到不小的影響,在 2021 年秋冬力求轉型,將實體講座進階至實體與線上同步的講座模式。團長蔡佳璇在考量兼顧講座影音品質與尊重講者智慧財產權以及網路安全等各方考量下·決定不計成本與專業的摩根數位音樂廳合作,以 HD 畫質並且特別優化聲音音質的轉播品質,並使用 Yokkit 私密直播平台,透過虛擬門票鎖定單一裝置觀看,但無需註冊保障隱私。可反覆收看 20 小時來服務廣大聽眾,亦有留言版問答以及豐富補充教材。此系列不僅吸引到台灣中南部音樂好友,也有香港、中國、德國、荷蘭等地區之歐洲古樂音樂相關工作者與音樂學子報名參與。曉韵古樂團反而在艱困難關中,尋找到了新希望與合作新模式,並且維持一貫的高品質。

二、 講座簡介:

●2023 年 2 月 12 日《穿著隱形斗篷的低音 – 從長笛獨奏作品中探討數字低音》 主講者:馬鈺(旅德古長笛演奏家)

●2023 年 3 月 12 日《形塑氛圍的低調推手-大鍵琴家數字低音風格對談》 共同主講者:須藤真地子(大鍵琴演奏家)

蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

●2023 年 4 月 30 日《弦樂器裡的忍者大師-談 17、18 世紀中提琴角色定位與音樂內涵》

主講者:趙怡雯(中提琴演奏家、國立台北藝術大學副教授),

與談者:蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

●2023年6月25日《曉韵奏鳴曲實作工作坊:探索韓德爾》(工作坊)

授課者:蔡佳璇(大鍵琴演奏家)

與談者:: 待定

講座介紹:

本次系列講座著重於解析巴洛克時期樂曲在中低音聲部所擔任的音樂功能與重要性,並且延伸探討風格演奏的流變。首場講座《形塑氛圍的低調推手一大鍵琴家數字低音風格對談》邀請到旅德古長笛家-馬鈺解析長笛經典獨奏作品,如賀泰特爾(Hotteterre Jacques-Martin Hotteterre, 1674-1763)前奏曲(Preludes)、約翰·瑟巴斯提安·巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)長笛獨奏組曲(Partita, BWV 1013)、泰雷曼(Georg Philipp Telemann, 1681-1761)幻想曲集(Fantasias)、卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫(Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788)A 小調奏鳴曲(Sonata in A minor, , Wq. 132, H 562)等,探討數字低音在獨奏作品中所扮演的重要性,透過分析找出隱藏中的低音旋律,並且講解其演奏詮釋。第二場《形塑氛圍的低調推手一大鍵琴家數字低音風格對談》則是以數字低音為主軸,邀請兩位在台灣十分活躍的大鍵琴家與數字低音演奏家一須藤真地子與蔡佳璇共同主講,解析數字低音即興是如何透過和聲判讀以及演奏手法,來營造出不同的風格氛圍。並且分享在樂曲伴奏中常見的迷思,以及不同演奏即興方式的比較。第三場講座《弦樂器裡的忍者大師

一談 17、18 世紀中提琴角色定位與音樂內涵》則是以中提琴音樂作為主角。中提琴很早就存在於樂團合奏之中,在 17、18 世紀的樂團合奏擔任和聲與內聲部補充的重要角色,並且能讓音樂聲響更加飽滿,但在 17 世紀常常是弦樂團裡的邊緣角色,並不被作曲家們青睞。而 18 世紀中提琴僅做為陪襯的角色逐漸轉移,聲部也益發重要,開始有作曲家為之創作獨奏的或獨奏聲部的作品。聽懂中提琴在歌唱,常常也意味著理解了作品中和聲與內聲部的鋪成,因此本次講座邀請知名中提琴家暨國立台北藝術大學副教授一趙怡雯與大鍵琴家一蔡佳璇對談,一起探討 17、18 世紀中提琴的角色定位,以及解析中提琴在弦樂合奏作品以及獨奏作品裡的音樂內涵。

工作坊介紹:《曉韵奏鳴曲實作工作坊:探索韓德爾》

授課講師:蔡佳璇(大鍵琴演奏家),與談者:待定

招收對象:已具備進階器樂演奏能力的音樂學工作者或音樂演奏相關科系學生。

預定招收人數:高音組:5人(長笛、雙簧管、小提琴、木笛),可使用古今樂器;基準音

高 A = 415hz 與 440 hz。

費用:演奏學員 1,200 元,早鳥優惠 1,000 元,旁聽 400 元。

預計報名截止時間: 4月30日,確切曲目規劃將於5月初公告。

工作坊並無線上直播。

此次實作工作坊品以研習韓德爾(Georg Friedrich Händel, 1685-1759)的奏鳴曲給獨奏高音樂器與數字低音奏鳴曲,作品第一號為主(Sonatas for an Accompanied Solo Instrument, Op.1)。樂器:長笛(古長笛)、雙簧管、木笛、小提琴,由擁有德國柏林藝術大學長笛最高演奏文憑與萊比錫音樂暨戲劇學院大鍵琴最高演奏文憑,教學經驗豐富的蔡佳璇老師擔任數字低音以及指導老師,從數字低音即興伴奏、低音聲部解析,以及高音聲部裝飾奏與Articulation等視角,來全方位性指導學生演奏符合時代風格的韓德爾奏鳴曲,並且視學員報名樂器,激請協力教師一同對談。

工作坊課程內容規劃:

時間	課程內容
13:15-13:30	學員報到與旁聽入場
13:30-13:40	導論、作品介紹
13:40-14:10	慢板演奏實作_作品研習 I (學員 1,2)
14:10-14:55	慢板演奏實作_作品研習 I (學員 3,4,5)
14:55-15:00	中場休息
15:00-15-45	快板演奏實作_作品研習Ⅲ(學員 3,4,5)
15:45-16:15	快板演奏實作_作品研習Ⅳ(學員 1,2)

三、 講座與工作坊執行方式:

講座時間皆為週日下午 2:00 - 4:00,工作坊時間為週日下午 1:30 - 4:30。

講座與旁聽對象:對巴洛克時期音樂有興趣深入研究之青年學子、音樂工作者,以及對歐洲 早期音樂之重度音樂愛好者。

線上直播講座:摩根數位音樂廳,根據虛擬門票密碼進入,線上開放時間為當天課程下午2

時至隔日中午 12 時,並開放留言板與講者互動。此外,現場參與聽眾亦可在 講座後獲得虛擬門票登入碼,可再至摩根數位音樂廳複習,開放時間亦是到

講座隔日中午12時。

工作坊對象:已具備進階器樂演奏能力的音樂工作者與器樂演奏者,以及音樂演奏相關科系

之青年學子

講座時間: 2023年2月12日、3月12日、4月30日

工作坊時間: 2023 年 6 月 25 日

地點:台灣絃樂團(台北市中正區臨沂街 75 巷 4-1 號 B1)

主辦單位:曉韵古樂團 (02)2624-1035 協辦單位:台灣絃樂團、摩根數位音樂廳

四、 票價與預計參與人數:

講座 票價:單場 400,三場套票 1,120,早鳥套票優惠 1,000

預計參與人數:實體課程每堂 15人,線上參與每堂 25人

工作坊票價:奏鳴曲工作坊 1,200 元,早鳥報名 1,000 元;旁聽 400 元

預計參與人數:演奏學員 4 人,旁聽 15 人,本工作坊無線上直播。

早鳥優惠至 2023 年 2 月 1 日止

五、 授課教師與講者介紹

馬鈺/古長笛演奏家

柏林藝術大學獨奏家文憑 第十屆國際泰勒曼古樂大賽首獎

2019 年 3 月與室內樂團 Le Jonc Fleuri 獲得第十屆國際泰勒曼古樂大賽(10th International Telemann Competition)首獎與觀眾票選獎,並受邀 2020 年萊比錫巴哈音樂節(Leipzig Bacfest 2020)與馬格德堡泰勒曼音樂節(Telemann Fest Magdeburg 2020)演出。2018 年 9 月與室內樂團 chorda elegans 獲得第三屆國際巴哈古樂大賽 (International Bach Berliner Competition)首獎、觀眾票選獎、最佳作品詮釋等三大獎。2018 年 1 月與室內樂團 Camerata D'Amico 赴韓國首爾與光州演出。2016 年 5 月 獲得日本山梨縣(Yamanashi)第 29 屆古樂比賽室內樂組評審特別獎。

須藤真地子(Machiko Suto)/大鍵琴演奏家

阿姆斯特丹音樂學院大鍵琴演奏碩士文憑

2017 年於荷蘭與樂團巡迴演出維瓦第的『四季』、2018 年受邀至義大利 "WunderkammerTrieste"音樂節中演出獨奏音樂會、2019 年與 Ensemble La Pícara 古樂團於馬德里王宮的『FIAS2019 音樂節』、與 David Stern 和上海恰空古樂團於第五屆上海巴洛克音樂節中演出。在臺灣 2020 年與國家交響樂團 NSO(名家系列音樂會)、音契合唱管絃樂團及巴雀弦樂團合作演出、2021 年與臺北市立交響樂團 TSO 青年管弦樂團合作演出、與微光古樂集於臺南國際音樂藝術節中演出『巴洛克盛宴』燭光音樂會、2022 年受邀國家兩廳院主辦管風琴推廣音樂會演出。

2014 年與木笛演奏家梁益彰創立 IJ SPACE 室內樂團,演出足跡包括 2018 年烏得勒支古樂音樂節的 Fabulous Fringe、布魯塞爾的 International Young Artist Presentation 與阿姆斯特丹 Annelie de Man 大鍵琴現代音樂音樂節等表演。他們的首張專輯:『Francesco Mancini:6 首木笛奏鳴曲』(2020),由瑞士 Claves Records 古典唱片公司實體與數位通路發行。留歐期間,與 IJ SPACE 參加室內樂比賽獲獎有:『德國第 19 屆 Biagio Marini 室內樂大賽』首獎、『荷蘭烏特勒支古樂節國際 Van Wassenaer 室內樂大賽』第三名。2015 年『荷蘭 Prix Annelie de Man大鍵琴現代音樂大賽(大鍵琴組)』評審團特別獎。

於國立臺南藝術大學音樂系教授大鍵琴相關課程。

趙怡雯/中提琴演奏家

美國茱莉亞學院建校百年來首位華人中提琴博士

曾獲三屆亞洲文化協會獎學金及茱莉雅學院全額獎學金、紐約「國際藝術家」甄選之「特別表演獎」、茱莉亞學院協奏曲大賽第二名、北京中央音樂院「全國中提琴獨奏專項比賽」第二獎、國立中正文化中心「樂壇新秀」、瑞士 Verbier 音樂節協奏曲比賽第一名、國立台灣交響樂團「中提琴協奏曲大賽」首獎等殊榮。曾與瑞士 Verbier 節慶青年樂團、費城精英室內樂團、臺北縣交響樂團、中提琴家協會室內樂團、國立臺灣交響樂團、普羅藝術家室內樂團以及北藝大管絃樂團等合作協奏曲。

曾擔任「太平洋音樂節」中提琴首席及「壇格塢音樂節」小澤征爾指揮場次之中提琴首席,獲選與小提琴家 Chantal Juillet、鋼琴家 Stephen Hough,及 NHK 交響樂團首席堀正文演出室內樂。近期合作室內樂的國際大師包括巴黎高等音樂院教授 I. Duha、鹿特丹音樂院教授 H. Stegenga、長城四重奏、Diotima String Quartet、Lydian String Quartet、中提琴大師今井信子及新英格蘭音樂院教授 P. Katz。

現專任於國立臺北藝術大學,除了持續以演奏與國際接軌,更致力於人才的培育。曾受邀於上海音樂學院、北京中央音樂學院、紐約大學(NYU)、奧克拉荷馬州立大學(OU)等校指導中提琴大師班,近期受邀於中國伊斯頓弦樂音樂節與北京國際音樂大師班藝術節(BIMFA),並於國家大劇院演出獨奏。2016 年演奏足跡遍及泰國伊斯頓弦樂音樂節、西貢歌劇院、胡志明市立音樂院、越南國立音樂院,其間越南首演 Vieuxtemps Elegy Op.30。2017 年於河內與胡志明市演出 Bruch Romanze for Viola and String Quartet。

蔡佳璇/大鍵琴演奏家

德國柏林藝術大學長笛及大鍵琴雙碩士、長笛最高演奏家文憑 德國萊比錫音樂暨戲劇學院大鍵琴最高演奏家文憑

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 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等。

旅德期間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。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。

為國內極其活躍的大鍵琴演奏家,其合作對象包含國內外知名的演奏(唱)家及樂團。亦曾為大師班擔任大鍵琴數字低音合奏講師,曾合作大師如 Prof. Annette von Stackelberg、Prof. Roswitha Staege、Simon Standage、Susanne Scholz、Miki Takahashi、Rainer Zipperling、Mark Caudle、Hidemi Suzuki、Petr Wagner、Andreas Scholl、Maurice Steger、Burkhard Glaetzner、Ulrike Engelke等。

2010年個人大鍵琴獨奏專輯《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,入圍第29屆傳藝金曲獎—最佳演奏、最佳藝術音樂專輯與最佳錄音三大獎項,並獲得最佳藝術音樂專輯、最佳錄音獎項。

目前擔任國立台灣師範大學、國立台灣藝術大學、國立陽明交通大學、輔仁大學兼任助理教授。

蔡佳璇 Youtube 頻道: https://www.youtube.com/user/duphlyjia

《曉韵奏鳴曲實作工作坊:探索韓德爾》場次與談者,將在 2023 年視報名樂器學員,邀請優秀古樂器演奏家擔任與談人。

六、 曉韵古樂團簡介

曉韵古樂團成立於 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「歷史演奏風格詮釋」(Historical Performance Practice),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,曉韵古樂團每年定期舉辦 8 至 10 場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與工作坊、並且也舉辦多場巴洛克音樂會與推廣性質的導聆音樂會,曲目涵蓋從文藝復興至晚期巴洛克時期,亦策畫特定歷史主題與作曲家的專場音樂會。在講座與工作坊方面,多年來曉韵古樂團持續推出關於 15-18 世紀歐洲「歷史演奏風格詮釋」的專業系列課程,其富含知識性與學術研究性的深度講座廣受好評,亦專注於優秀的台灣音樂家多方合作交流,活動邀請眾多留學歐美各地學養兼優的台灣古樂器演奏

家、當代樂器演奏家,以及歷史音樂學者舉行各類演講、工作坊,讓優秀的台灣音樂家能貢獻分享其專業精華,並且也提供想進修的在台音樂家,或是準備出國研習歐洲古樂的青年學子,一個最專業並且能持續學習的古樂課程平台。自 2021 年因疫情而將講座轉型成現場與線上同步混成活動,因此講座不再局限於台灣聽眾,而是也提供了世界各地華語區的音樂人學習巴洛克音樂的優良音樂課程平台,目前聽眾有來自德國、荷蘭、香港、中國等,並持續努力拓展推廣。

在音樂會方面,團長大鍵琴家蔡佳璇並認為「歷史演奏風格詮釋」或被稱為「古樂詮釋」,追求的目標是音樂家出自對歷史文化的尊重與自省,並且應與當代聽眾有著情感連結的音樂感動·曉韵古樂團近年也推動,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的世界首演音樂會計畫【Ein musikalischer Dialogzwischen 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,但因新冠肺炎疫情爆發而取消。2021年並與電聲作曲家一林宜徵合作,讓大鍵琴優遊文藝復興時期與21世紀之間,賦予聽眾全新的聆聽感受。

曉韵古樂團自 2017 年亦走向數位雲端,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】,團長蔡佳璇也受邀至其他知名音樂視頻,推廣與解說巴洛克音樂的奧妙。期許未來繼續透過多元主題音樂會、深度巴洛克講座暨工作坊以及線上音樂視頻的推廣,讓廣大台灣聽眾知曉巴洛克時代的音樂精髓,聆賞歐洲古韵之美。

曉韵古樂團粉絲專頁 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