

大隱隱於市，離塵不離城
——
共同創作城市的專屬風景——

傳承文化藝術風景
替城市發聲，讓藝術家表態
旅行是身體的旅行
是精神思想，更是眼界與心靈
第一家聚合人文閱讀、
文創展演、音樂電影、綠意自然
體驗生命感動的藝文旅館

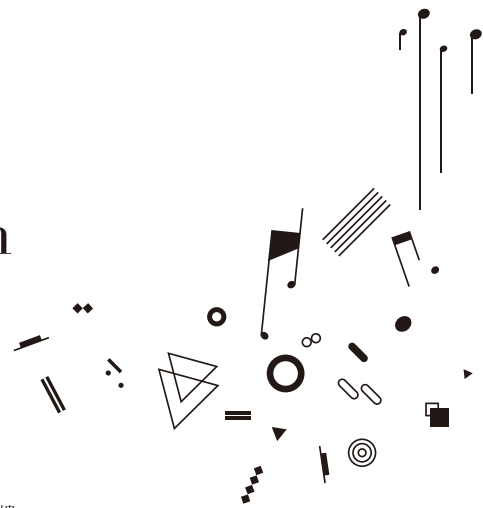
即刻啟程，請造訪誠品行旅官網
預約專線：02-6626-2888
線上訂房：www.eslitehotel.com
誠品行旅：110台北市信義區菸廠路98號

誠品行旅
eslite hotel

MUZIK

The Most
Comprehensive
Classical Music Brand
In The Chinese Region

華語地區最完整的古典音樂品牌

MUZIK International Co., Ltd. | 11492台北市內湖區瑞光路583巷30號7樓
TEL +886 2 2577 5860 | FAX +886 2 8751 5939 | EMAIL service@muzik.com.tw

eslite 誠品享樂 encounter 古典 爵士 不設限 · 純粹經典 自由混搭

2017 誠品
室內樂節

《允許浪漫的法國之樂 —— Van Kuijk弦樂四重奏》

5 / 7 Sun. 14:30

誠品生活松菸店
B2表演廳

榮獲2015英國 Wigmore Hall 四重奏大賽首獎
炙手可熱的耀眼新秀 花漾型男的時尚魅力
經典印象與唯美詩意 優雅浪漫首度襲台

演出者

范·庫易克四重奏
(Van Kuijk Quartet)

小提琴／尼可拉斯·范·庫易克 (Nicolas Van Kuijk)
小提琴／希爾范·法布爾-布勒 (Sylvain Favre-Bulle)
中提琴／伊曼紐·弗朗索瓦 (Emmanuel François)
大提琴／弗朗索瓦·侯邦 (François Robin)

演出全長約90分鐘，含中場休息

主辦單位 | 誠品表演廳 指導單位 | 台北市文化局 贊助單位 | 國藝會

范·庫易克四重奏 (Van Kuijk Quartet)

「他們的演奏讓音樂微笑了！」
—— 英國《衛報》

Van Kuijk 四重奏成立於2012年，師承Alban Berg、Artemis、Hagen等歐洲天團，陸續在巴黎、倫敦、維也納、德國和丹麥等國際重要音樂比賽及演出中打開知名度，亦於德國、奧地利、挪威、瑞士等地的弦樂四重奏競賽嶄露頭角，受到樂界的盛讚。於2015年贏得英國威格摩爾廳(Wigmore Hall)四重奏大賽首獎，榮獲「最佳貝多芬」與「最佳海頓」演奏的殊榮，同時更獲選BBC新世代藝術家及ECHO耀昇之星計畫，成為歐洲最炙手可熱的音樂新星。

小提琴
尼可拉斯·范·庫易克
(Nicolas Van Kuijk)

小提琴
希爾范·法布爾－布勒
(Sylvain Favre-Bulle)

中提琴
伊曼紐·弗朗索瓦
(Emmanuel François)

大提琴
弗朗索瓦·侯邦
(François Robin)

浦朗克：歌曲集

〈C〉，選自《路易·阿拉貢的兩首詩》，作品122
《愛的小徑》，作品106
〈花〉，選自《玩笑婚約》，作品101

拉威爾：F大調弦樂四重奏

第一樂章 中庸的快板，非常柔和的
第二樂章 相當明亮的，節奏快的
第三樂章 非常慢的
第四樂章 激動的

F. Poulenc: Melodies

“C” from *Deux poemes de Louis Aragon*, FP 122
Les chemins de l'amour, FP 106
“Fleurs” from *Fiancailles pour rire*, FP 101

M. Ravel: String Quartet in F major

I. Allegro moderato. Tres doux
II. Assez vif. Tres rythme
III. Tres lent
IV. Vif et agite

Intermission

C. Debussy: String Quartet in g minor, Op. 10

I. Animé et très décidé
II. Assez vif et bien rythmé
III. Andantino, doucement expressif
IV. Très modéré

曲目解說 [▶](#) 撰文 蔡永凱／國立臺灣師範大學音樂學博士

浦朗克：歌曲集

歌曲〈C〉的唯美，很難想像它出版於1944年，法國被納粹德軍佔領，法軍浴血而戰的時期。詩人阿拉貢是當代超現實主義詩人兼忠貞共產黨員，他以法國古城圖爾附近的「Ce橋」區觸發，遙想歷史上數次改變法國歷史的戰爭，包括732年的圖爾戰爭、14至15世紀的百年戰爭與17世紀停止的內戰等。〈愛的小徑〉創作於較早的1940年。歌詞原屬當代劇作家阿諾伊劇本《蕾歐卡狄雅》一段華爾滋：一位女子在通往海邊的小徑上，遍尋不著過去相

愛的痕跡，她陷到美麗的回憶裡，期待這段回憶不會被抹去。歌曲完成後，飾演女主角的浦蘭東在戲劇首演時演唱，即使後來劇作被人淡忘，歌曲卻廣被傳唱。〈花〉則出自1939年以女詩人薇爾摩杭《令人發笑的訂婚》詩集譜寫的聯篇歌曲集。冬季的花束代表愛情的承諾，回不去夏天只有等待凋謝，最後在壁爐中成為灰燼。

拉威爾：F大調弦樂四重奏

拉威爾作品結合法國傳統與遠東風，可說是廿世紀初期法國樂壇中最原創也最細緻的一股聲音。他唯一的一部弦樂四重奏創作於1902至1903年間，當時他還是巴黎音樂院的學生。原初想法是想與其他幾位同學每人創作一個樂章，題獻給他的老師佛瑞，感謝恩師在極度保守的學院建制中，持續不斷地鼓勵他。但最後，則由拉威爾獨立完成。

當時法國受到前一世紀末普法戰爭慘敗的影響，樂界以鼓勵絕對音樂之創作，做為其中一項反思作為，例如作曲家聖贊於1871年成立的「國家音樂協會」就強烈支持室內樂的發展，進而帶動許多傑出的相關作品，於此時期湧現。

拉威爾這部弦樂四重奏，充份反映當代法國器樂作品的處境。透明的織體與清晰結構，體現莫札特之典範；帶有節制美感風格，是佛瑞的特色；和聲與「循環曲式」概念，突顯德布西的影響；而五聲音階的使用，則不免讓人想起爪哇音樂於1899年的世界博覽會，如何驚艷巴黎聽眾們。

作品由四樂章組成。首樂章為奏鳴曲式，第一主題在樂章開始即由第一小提琴奏出，搭配第二小提琴與大提琴的上行音階伴奏。第二主題使用弗里吉安調式，節奏帶舞蹈性格，由第一小提琴與中提琴一起演奏。發展部中，除可見兩者的重述，也看到片段的組合。再現部的配置約與呈示部一致；尾聲則將兩主題分別安排在上方三聲部，持續漸慢至結束。第二樂章一開始的撥奏，帶有西班牙風情。而細查撥奏的主旋律，與之後出現的歌唱旋律，都具有前樂章第二主題的元素。中段為緩板，大提琴一躍成為最高聲部，以富張力的音色演奏出深情旋律。

第三樂章延續前樂章中段的爱鬱。四把樂器均加上弱音器演奏，中提琴帶出的主旋律，係第一樂章第一主題之變形。整個樂章由多變速度與節拍串連，似一個長篇幅即興之作。終樂章充滿節奏感，五拍子具有半音的音型為迴旋曲主題，其中間隔則為第一樂章兩主題所變化而來。在五音主題的串連後，作曲家以F大調三和絃壯盛地結束整部作品。

德布西：g小調弦樂四重奏，作品10

德布西透過對聲響的實驗和與印象派畫風的連結，讓法國音樂得以摸索出一條與華格納分庭抗禮的路徑，對十九至廿世紀法國音樂的發展貢獻卓著。以現今眼光來看，最具關鍵性的作品係1891至1894年間譜寫的《牧神的午後前奏曲》，而在1893年創作的弦樂四重奏，與上述作品約莫同一時間，亦清楚顯示出他對德奧傳統的複雜態度。

首先，這部弦樂四重奏，作品編號10。這對其他的作曲家的弦樂四重奏來說，是件普通之事，但檢視德布西完成的作品裡，這卻是唯一具有作品編號的作品！編號以10開始，令人好奇前九部是什麼，接續的又是什麼？

音樂風格上，德布西揉雜許多影響。作品一如傳統，共有四個樂章；但各樂章間由一主題所貫穿，這類的「循環」作法，在十九世紀後半管絃樂作品成為主流，在室內樂則尚少見。這個循環主題，在第一樂章開始即由第一小提琴主奏帶出。主題前半部為下行三音(G-F-D)，具五聲音階聲響，採切分節奏；後半部特色為快速的鄰音音型，以十六分音符之三連音表達。本樂章第二主題，則在大提琴獨奏出循環主題後，再由第一小提琴帶出。音型較循環主題迂迴、抒情。整個樂章雖隱含奏鳴曲式的架構，但就聲響上卻較似異質段落之連綴。

第二樂章具談諧曲風格。這樂章裡具有兩個重要配置：最先出現三聲部的撥奏，搭配演奏循環主題的聲部；第二種配置，則為兩聲部的快速顛音音型為和聲襯底；搭配增值的循環主題聲部，形成綿長的旋律。樂章開始時，兩個配置各自呈示，但樂章中段則互相滲透。至樂章尾端，才又先後帶出變化過的第一與第二配置，以此結束。

第三樂章與循環主題的關係較不明顯，以片段鑲嵌在連續不斷的旋律裡，包括在樂章前端小提琴旋律中的(E-D-C)三音，或樂章中段中提琴聲部的三連音。

終樂章具有非常複雜的結構。前面兩段，一慢一快，都可以視為樂章的導奏，樂章真正的主題則由中提琴帶出，主題出現在後半拍，以兩個附點結尾，充滿節奏感。而循環主題，在樂章導奏中驚鴻一瞥後即消失，直至樂章中段才慢慢以增值的長線條出現，透過力度堆疊漸漸成為高潮。在最後作曲家巧妙再變化一次循環主題的節奏，使其成為鏗鏘有力的剛正音型，並與本樂章主題連綴成一完整旋律，以此般力道，結束這部充滿企圖心的作品。

*主辦單位保留演出異動權

特別感謝 歐萊德

FortuneCaffe

指定住宿 誠品行旅
eslite hotel

誠品表演廳

場地租借與週間優惠專家
請上誠品生活松蔭店
artevent.eslite.com

