

《世界傳奇之聲—— Emerson弦樂四重奏》

6/6-7 Tue.-Wed.
20:00

誠品生活松菸店
B2表演廳

全球最頂尖、最具傳奇性的室內樂團
無懈可擊的完美演繹 當今樂壇無可取代

榮獲9次美國葛萊美獎 3次英國留聲機唱片大獎
睽違十八年再度來台 古典樂壇年度盛典

演出者

艾默森弦樂四重奏 (Emerson String Quartet)

小提琴／尤金・卓拉克 (Eugene Drucker)
小提琴／菲利浦・賽澤 (Philip Setzer)
中提琴／勞倫斯・杜頓 (Lawrence Dutton)
大提琴／保羅・威特金斯 (Paul Watkins)

演出全長約90分鐘，含中場休息

主辦單位 | 誠品表演廳 協辦單位 | 台北市文化局 贊助單位 | 國藝會

節目介紹

以美國哲學家命名的艾默森弦樂四重奏(Emerson String Quartet)創立於1976年，四十年來積累了無與倫比的成就，至今已發行超過三十張專輯、獲得9次葛萊美獎及3次英國留聲機唱片大獎的肯定，無疑是當今全球最頂尖、最具傳奇性的室內樂團。

他們向來以超凡的琴藝，精準演繹貝多芬、巴爾托克、蕭斯塔高維契等作曲家之作品為名，並以靈活豐富的技巧、熱情奔放的詮釋，贏得觀眾及樂界的高度好評。世界頂級的室內樂組合，睽違十八年後再度抵台，將讓樂迷再度重溫大師揮灑琴藝的精彩演出，絕對是所有愛樂者一生必聽的音樂饗宴！傳奇之聲，不容錯過。

演出者介紹

艾默森弦樂四重奏 (Emerson String Quartet)

「有這樣的音樂家在，人類就有希望。」
——《泰晤士報》

小提琴
尤金・卓拉克
(Eugene Drucker)

小提琴
菲利浦・賽澤
(Philip Setzer)

中提琴
勞倫斯・杜頓
(Lawrence Dutton)

大提琴
保羅・威特金斯
(Paul Watkins)

創團超過40年的艾默森弦樂四重奏(Emerson String Quartet)，1976年成立於紐約，團名取自十九世紀美國哲學家－艾默森(Ralph Waldo Emerson)之名。多年來擁有著前所未有的漂亮成績單與亮眼表現，曾獲美國古典樂壇最高榮譽－費雪獎與9座葛萊美獎、3次英國留聲機唱片大獎等獎項的肯定，更榮登古典音樂名人堂，可謂當今最頂尖的傳奇室內樂團。

兩位小提琴手尤金・卓拉克(Eugene Drucker)、菲利浦・賽澤(Philip Setzer)是創團至今的團員，一直維持著輪流當第一小提琴手的習慣，此一形式亦成為《濃情四重奏》(A Late Quartet)電影故事的參考原型。2013年大提琴手保羅・威特金斯(Paul Watkins)的加入，為Emerson四重奏注入一股輕盈活力，練團過程更經常有著歡樂氣氛；Emerson四重奏以充滿年輕朝氣、溫暖的音色，透露著明晰亮麗的美感與強烈的熱情，得到樂界一致讚賞。

貝多芬：f小調第十一號弦樂四重奏《嚴肅》，作品95

第一樂章 有精神的的快板

第二樂章 不太慢的稍快板

第三樂章 甚快的快板，但嚴肅的

第四樂章 有表情的甚緩板－速度急促的稍快板－快板

巴爾托克：第三號弦樂四重奏，作品85

第一部份 中板

第二部份 快板

再現 中板

尾聲 充分的快板

中場休息

L. v. Beethoven: String Quartet No. 11 in f minor, Op. 95, *Serioso*

I. Allegro con brio

II. Allegrettoma non troppo

III. Allegro assai vivace ma serio

IV. Larghetto espressivo - Allegretto agitato - Allegro

B. Bartok : String Quartet No.3, Sz. 85

I. Prima parte: Moderato

II. Seconda parte: Allegro

III. Recapitulazione: Moderato

IV. Coda: Allegro Molto

Intermission

柴可夫斯基：降E大調第三號弦樂四重奏，作品30

第一樂章 持續的行板

第二樂章 詼諧活潑地稍快板

第三樂章 悲痛哀傷的行板，但稍快些

第四樂章 終曲：從容有力的快板

莫札特：d小調第十五號弦樂四重奏，作品421

第一樂章 快板

第二樂章 行板

第三樂章 小步舞曲：稍快板

第四樂章 不太甚的稍快板

蕭士塔高維契：D大調第四號弦樂四重奏，作品83

第一樂章 稍快板

第二樂章 小行板

第三樂章 稍快板

第四樂章 稍快板

中場休息

W. A. Mozart: String Quartet No.15 in d minor, K. 421

I. Allegro

II. Andante

III. Minuetto: Allegretto

IV. Allegretto ma non troppo

D. Shostakovich: String Quartet No. 4 in D major, Op. 83

I. Allegretto

II. Andantino

III. Allegretto

IV. Allegretto

Intermission

德佛札克：C大調第十一號弦樂四重奏，作品61

第一樂章 快板

第二樂章 如歌的慢板

第三樂章 詼諧的甚快板

第四樂章 終曲：甚快板

A. Dvorak: String Quartet No.11 in C major, Op.61

I. Allegro

II. Poco adagio e molto cantabile

III. Scherzo. Allegro vivo

IV. Finale: Vivace

◎尤金·卓拉克(Eugene Drucker)和菲利普·賽澤(Philip Setzer)將依曲目輪流擔任第一小提琴手

貝多芬：f小調第十一號弦樂四重奏《嚴肅》，作品95

按照現存的手稿推斷，貝多芬最早約在1810年10月就開始構思其第十一號弦樂四重奏，但卻一直到1816年才創作、出版。不同於他許多其他具有響亮別名的作品，這部作品的別名「嚴肅的四重奏」(Quartetto Serioso)係出自作曲家本人。他曾表示，這部作品「為鑑賞家的小圈圍所作，且...永遠別在大眾面前演奏」。的確，和貝多芬同一時期所完成的其他名作相比，如鋼琴三重奏《大公》、第七號與第八號交響曲、《艾格蒙》劇樂等，這部四重奏具有非比尋常的密度與張力，似乎預告了作曲家的晚期風格。

作品由四樂章組成。第一樂章具有簡鍊的形式。第一主題由四部弦樂的齊奏強力吐出，而其中的十六分音符音型，成為樂章裡最重要的素材。在主題過後由第一小提琴所引出的弱起拍八度音程，之後也與十六分音符音型搭配，在明顯較短的發展部裡，佔主導位置。經過尚稱工整的再現部後，尾聲亦以同一音型為主。第二樂章為稍快板，呈ABA'B'A'的結構。樂章開始大提琴以不尋常的下行音型引導至四部弦樂的樂章主題，並以第一小提琴為主旋律。B段中，中提琴開啟賦格，至大提琴開始下行音型時，製造出即將回歸的假象，此時卻出現第二段賦格，其中更見主題的倒影處理。A'與A段大致相同，唯整體音域提高、主旋律加花、填充聲部亦有調整。B'裡賦格主題再度出現，卻只在外聲部以對位處理，並進行至具有尾聲色彩的A''段。在數次的下行音型後，不經中斷直接進入第三樂章「相當活潑但嚴肅的快板」。這個樂章具有ABABA的形式：A段的主題具有鮮明的附點韻律；B段的主題則為下三聲部的和絃，搭配由第一小提琴如漣漪般的裝飾。終樂章的安排相當特殊，具有一個陰鬱的稍緩板導奏，進入富有動態的樂章主體。在尾聲時，再次變化速度為快板，並由f小調轉為F大調，以八分音符的動態、明亮且充滿生氣地結束，猶如甦醒在一個全然不同的新世界。

巴爾托克：第三號弦樂四重奏，作品85

匈牙利作曲家巴爾托克的六首弦樂四重奏，結合了以貝多芬為首的德奧傳統、十九世紀晚期的和聲解放與他個人對東歐民族音樂的熱愛，成為廿世紀弦樂四重奏的經典。他的第三號弦樂四重奏譜寫於1927年，為作曲家參加「愛樂音樂基金」作曲比賽所作。其特殊的結構，透露

出巴爾托克的強烈企圖。

作品為單樂章，由四大部份組成。「第一部份」(Prima Parte)為中板，亦可細分成五個段落：第一段為半音為主的音型，在上兩聲部形成卡農；第二段轉為較具五聲音階特質的旋律，改由第一小提琴與中提琴以卡農呈現；第三段裡，卡農改出現在兩低音聲部，僅差距一個八分音符，上方樂器則多用近橋奏(sul poticello)；第四段回到樂章開始的中段，卡農關係擴大為上兩聲部與下兩聲部之間。在一段四聲部的疊置模仿後，結尾段落以中間二聲部齊奏主旋律，帶領至快板的「第二部份」(Seconda Parte)。在這個樂章裡，作曲家採用更活潑的演奏技巧、包括滑音。在作曲手法上，除了卡農與模仿外，亦有旋律之鏡像，突顯出第二維也納樂派的影響。巴爾托克將第三部份稱為「再現」(Ricapitulazione)。使用如第一部份的中版。有些素材還能聽出與第一部份的關連，其他則經過了精鍊與重整。「尾聲」(Coda)以十六分音符的快速音群為主，取「第二部份」的素材與手法精彩變化，民謠風情與現代聲響併置，註解了作曲家的巧妙功力。

柴可夫斯基：降E大調第三號弦樂四重奏，作品30

柴可夫斯基的第三號弦樂四重奏，也是他同一類作品的最後一首，完成於1876年。作品係為紀念他在莫斯科音樂院的同事兼友人，捷克小提琴努伯(Ferdinand-Laub,1832-1875)所作。由於努伯曾經為柴氏的前兩部弦樂四重奏首演，因此在他過世後，作曲家以同樣類型的作品，感懷努伯的曾經的支持與友誼。

作品的首樂章具有一行板導奏，由憂鬱的第一小提琴主旋律開啟。在樂章主體「中庸的快板」裡，第一主題為具有附點的搖擺主題，小提琴與大提琴呈反向開展；第二主題具有圓舞曲風情，先由小提琴帶出，再交給中提琴。發展部以三連音與附點堆疊動能。兩主題在再現部均展現不同風貌：第一主題部份，兩部小提琴改以雙音演奏；第二主題區塊，則將原本大提琴穩定的重複音改為輕快的撥奏。樂章結束前，導奏的旋律撥奏聲響再現，但原本承接小提琴的大提琴，現改為中提琴，深情轉至樂章主體第一主題的搖擺餘韻，以極弱聲標記深長的思念。

第二樂章具有傳統詼諧曲的ABA架構，但卻以2/4寫

成。開頭舞曲有波卡性格，可能與勞伯的捷克背景有關；中間段落則有如搖籃曲，且由中提琴擔任旋律主奏。第三樂章「送葬且哀傷的行板」可視為整部作品的情緒核心。它以送葬進行曲常用的附點音型開啟，穿插如聖詠般的織體，更不乏由第一小提琴所演奏的淒美旋律。樂章結束在高音域，彷彿見到靈魂已昇華至天國。

6.7 曲目解說 撰文 蔡永凱／國立臺灣師範大學音樂學博士

莫札特：d小調第十五號弦樂四重奏，作品421

弦樂四重奏的早期發展以海頓為關鍵。在他之前，弦樂四重奏以娛樂功能為主，至海頓賦予四個聲部同等地位，展現靈活的聲部對話，亦被提升為室內樂中最菁英的種類。莫札特受海頓啟發，於1782至1785年間創作了六部弦樂四重奏，即知名的「海頓四重奏」。完成於1783年的第十五號弦樂四重奏，是這一系列的第二首，亦是其中唯一一部採用小調者。

作品共由四樂章組成。第一樂章「快板」，樂章開始由第一小提琴呈現陽剛的第一主題，並且自行重述。在全體合奏第一主題後，逐漸轉調，第二主題在F大調中浮現，亦是由第一小提琴帶出。呈示部尾端，第二小提琴領進具有重複音的第三主題，而這個主題在發展部中，在各聲部之間傳遞，點出弦樂四重奏的精髓。三個主題在再現時，所使用的樂器均與呈示部相同，並以使用第三主題的尾聲作結。第二樂章由甜美的大調旋律開始，中段出現小調聲響，旋律亦轉為花腔風格，形成ABA的結構。第三樂章也採ABA形式：圓舞曲部份為d小調，雖然主旋律落在第一小提琴聲部，但大提琴時時以附點的舞曲節奏畫龍點睛，相當醒目；中間段落(Trio)轉為D大調，旋律的韻律轉為較少見的反附點。第四樂章為變奏曲，主題由第一小提琴帶出，再經歷五段變奏。每個變奏中，除了主題出現在不同聲部，莫札特亦構思出各式各樣帶有炫技意味的伴奏，尤其是中提琴與大提琴，在此得到許多的發揮空間。有趣的是，作曲家在此時喜獲麟兒，他的夫人康斯坦絲曾表示，此作品的第二樂章的上行音型，係描繪小兒的哭聲，她的說法也為這部小調作品增添一股幸福的色彩。

蕭士塔高維契：D大調第四號弦樂四重奏，作品83

蕭士塔高維契可說是廿世紀蘇聯時期最具有國際知名度的作曲家，他的創作，如交響曲、弦樂四重奏等，都跨越冷戰鐵幕，成為該樂種的基本曲目。由於蘇聯時期雷

終樂章是純樸的迴旋曲，以波卡的節奏為基底，在利用顫音營造張力之際，驟然停止並接續以弱聲撥奏，猶如回應首樂章的導奏聲響。在靜寂中，波卡節奏再起，彷彿已然走出失去摯友的哀傷，帶著美好的回憶，以更堅定樂觀的口吻讚頌生命。

厲風行嚴格的審查制度，表面上是要避免過於艱深的手法，以確保大眾都能理解；事實上卻又關乎蘇聯共產黨中央委員會總書記史達林的個人喜好。這使得蕭氏終身都在前衛與保守間擺盪，並進而發酵出隱晦卻常帶有諷刺意味的音樂語言。

1949年二月，蕭氏受史達林指派，代表蘇聯前往美國紐約參加「世界和平文化與科學會議」，期間他聽到巴爾托克的第六號弦樂四重奏，深深被作品中的民族元素震撼。這或許能說明，為何他在是年四月返國後就馬上投身第四號弦樂四重奏的創作，並加入了之前少用的民俗素材。

作品直至十二月才完成，雖為標準的四樂章形式，但內容卻與之前作品大相逕庭。第一樂章為兩段式，以D大調開啟，第一主題搭配其他聲部的長低音，如曠野中的風笛聲響迴繞。經過兩聲部小提琴的對話，樂章後半轉至小調色彩，並延續至二樂章，在「小行板」的速度中，由第一小提琴的歌詠出哀傷的圓舞曲。一般的弦樂四重奏，居中的快板樂章常為小步舞曲或詠諧曲，但蕭氏在這部作品中安排了一個相當個人化的稍快板，並賦予其所俄國前輩作曲家所擅長的機械與詠諧風格。樂章中，模仿與齊奏切換，加上撥奏與弓法的靈活使用，都讓聽眾充滿驚喜。終樂章可視為這部作品的核心。前三樂章的情緒，在此擠壓成為死亡之舞。作曲家使用猶太民謠的素材，一方面有哀傷情緒；另一方面卻也製造出詭異的韻律，描繪出猶太民族在新掘墳上跳舞的情景。

作品完成後，作曲家在1950年二月將樂譜交給「貝多芬四重奏」並開始練習，期待能夠馬上演出。同年五月起，他們在藝術審查會的音樂部門兩次演出，都遭當局建議不應發表這部作品，直到史達林過世，世人才有機會一睹真貌。

德佛札克：C大調第十一號弦樂四重奏，作品61

捷克作曲家德佛札克為肉舖之子，雖然家庭背景與藝術淵源不深，但幸運的是，他在求學時，受到音樂教師的

啟發，得以學習聲樂與小提琴。他在之後成為一位出色的中提琴演奏者，並且在當時新創立的布拉格歌劇院裡樂團得到正職，進而由演奏轉為創作。早年的經歷說明了，為何成為作曲家之後的德佛札克，即使重心轉至交響曲創作，卻仍始終不忘記對室內樂，尤其是弦樂四重奏的熱愛。

1881年，德佛札克已是位邀約不斷的知名作曲家。他先允諾宮廷樂團首席小提琴家黑爾默斯伯格(Josef Hellmesberger)，為其四重奏團創作一部弦樂四重奏，並預定在十二月演出，作曲家卻因埋首歌劇《迪米崔》(Dimitrij)的寫作，而忘記此事，直到十月初才在報紙上看到黑爾默斯伯格預告即將演出德佛札克新作，才想起稿約。他但並不滿意，決定重新起筆寫作一部C大調新作，並在不到兩個禮拜內就完成四個樂章。

相對於德佛札克的其他作品，第十一號弦樂四重奏較無鮮明的捷克風格。第一樂章「快板」裡，第一主題包含三

連音動機，大器而優美；第二主題則較為含蓄，位於降E大調上。發展部大致以第一主題的素材為主，但也引進新的旋律。再現部由中提琴呈現第一主題；第二主題的聲響配置則與呈示部類似。樂章進展到尾聲後，才回到主調性C大調，亦可以看到他作曲技法的嫺熟境界。

第二樂章為慢板，開頭由兩部小提琴糾纏對唱。這段旋律原本係計畫給一部小提琴奏鳴曲使用，而大小調的頻繁轉換，既抒情又充滿渴望。第三樂章的詠諧曲，其主題改編自1879年為大提琴與鋼琴創作的《波蘭舞曲》；中間段落則具有濃厚的舒伯特影響。終樂章再度回到C大調，同樣出自上述《波蘭舞曲》，藉由節奏與升降記號的改變，該主題被賦予了少許捷克風味，但也不乏貝多芬般的力度與規格。

※主辦單位保留演出異動權

特別感謝

● *ivight* 歐萊德

FortuneCaffe

指定住宿 | 誠品行旅
eslite hotel

場地租借與週間優惠專案
請上誠品生活松菸店
artevent.eslite.com

大師班
協力單位

AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN
美國在台協會

財團法人白鶯鶯文教基金會

f

誠品表演廳

Q

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

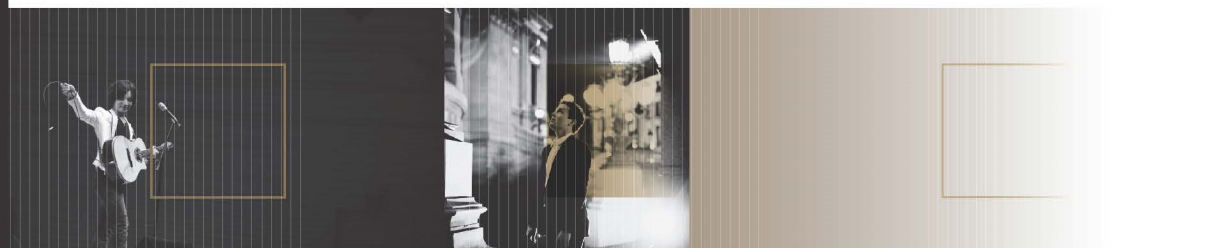
第一家聚合人文閱讀
文創展演、音樂電影、綠意自然
體驗生命感動的藝文旅館

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

eslite RECOMMENDS
PERFORMANCE
誠品推薦

2018 誠品推薦甄選企劃

鼓勵優質團隊 推廣藝文表演
站上誠品舞台 藝起成就非凡

申請日期 | 2017/05/01至08/31止

公布日期 | 2017/10/02於官網公佈並以email通知

獲選獎勵 | 免費使用表演廳舞台 (彩排時段x1、正式演出時段x1)及獲得誠品宣傳資源挹注

誠品表演廳
eslite performance hall

M U Z I K

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