奔放音樂工作室 BenFeng Music Studio

奔放夏日音樂

BenFeng Summer Music 2018

發掘音符旋律中

蘊含的真誠情感

奔放音樂工作室官網

奔放音樂節

奔放音樂工作室｜06-2015191

地 點｜台南市永康區環工路70號

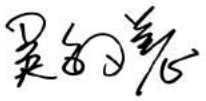
音樂總監的筆記

雖然每件事的開端，無非就是一個隱隱約約的念頭剛好搔到癢處，一陣微風剛好徐徐吹來，念頭乘著風，飄進專門把隨想奇談塑造成形的大腦額葉，繞個幾圈它就帶著形體生命問世了。「夏日奔放音樂」，開始得如此有機自然，但我仍要大大地敲鑼慶祝一番，因為奔放來到炎炎夏日，正是這種欲罷不能、無比暢快、在音樂裡不醉不歸的盡興，「午后狂想」裡的微醺、「夏夜沙龍」裡的迷醉。

「夏日奔放音樂」也慶祝回到初衷的那份歡愉，三位從 2013 年一起寫下奔放樂章第一頁的好夥伴，再度從墨西哥、紐約、舊金山齊聚台南。Alfredo Muro 的吉他音樂，讓人彷彿置身巴西情歌的明媚風光與南美探戈的深情款款，全身細胞都開始跟著搖擺舞動。幾個有深厚功夫底子又都是自由天性的音樂家，在「午后狂想」裡，玩起來無處不是驚喜。「夏夜沙龍」則充滿著另一種香氣氛圍，優雅、浪漫、經典，每個音符都是對「愛」的永恆宣誓。愛，有千百種，從史特勞斯對愛人展露憾天動地的熱情，布拉姆斯對恩人情高意重卻一生深藏的愛戀，到貝多芬對人類普世博愛境界之孺慕情感。愛，一個可以跨越文化、年齡、種族、性別、階級、宗教、背景、時間、距離，最完整、最涵廣、最深厚的力量。旅美鋼琴家胡志龍與奔放音樂工作室的音樂家們，同台詮釋三個經過不同生命淬練的偉大作品，以室內樂的形式，精準、細膩地展現奔放澎湃格局外的另種親密。

感謝有您的陪伴，我們又找到了一條優美的夏日秘境，並從大南門、夢想田、溽莎藝術館，國家音樂廳、奔放 E 倉庫，一步步走出屬於奔放風格的路。感謝國藝會、基益慈善基金會的製作贊助，奇美文化基金會的名琴贊助，東虹與幸福里的友情贊助，工業綠洲與奔放 E 倉庫的鼎力相助。這些陪伴與助力，缺一而無法成就藝文豐富生命之大事。

讓我們一起越踏越寬廣，越邁越奔放！

奔放音樂工作室
音樂總監 

5. 20. 2018

午后狂想 曲目

6/30 Sat. 14:30　**7/01** Sun. 14:30

Alfredo Muro	吉他
吳敏慈	小提琴
游捷帆	中提琴
Michael Graham	大提琴
吳政君	鼓

Carhinhoso 巴西情歌	Pixinguinha
Samba do Aviao 飛機森巴	Antonio Carlos Jobim
Das Rosas 玫瑰	Dorival Caymmi
Bachianinha #1 巴哈聯想	Paulinho Nogueira
Nube Gris 秘魯的灰雲華爾滋	
Doce de Coco椰子甜心	Jacob do Bandolim
Gostozinho 好漾森巴	Irio de Paula
望你早歸 / 吉卜賽之歌	

中場休息

Cafe 1930	Astor Piazzolla
Oblivion 遺忘	Astor Piazzolla
Let it Be	Baden Powell
Chara/O Astronauta 太空人的森巴	Baden Powell
Balada para una Loca 一個瘋狂女人的歌	Astor Piazzolla
Nequele Tempo 那個年代	Pixinguinha
Samba em Preludio 前奏與森巴舞曲	Baden Powell

關於「午后狂想」 *Afternoon Fantasy*

拉丁音樂首推巴西音樂，熱情中帶著慵懶，甜美中帶著性感，旋律楚楚動人，節奏鮮明強烈，和聲變化莫測。一般大家最熟悉的巴西音樂為輕鬆柔和的 Bossa Nova（巴森諾瓦），生動搖曳的 Samba（森巴），和被稱為「巴西靈魂」的 Choro（啼調）。與美國爵士樂有相同文化根源的巴西音樂，也源自帶有宗教儀式性的非洲土著舞蹈，在 16 至 18 世紀葡萄牙前進非洲掠奪資源的時期，由非洲如安哥拉、剛果等地引進了大量黑奴至殖民地巴西，音樂與舞蹈也跟著離鄉背井的黑奴一起來到了巴西。

在這裡介紹幾位本節目裡出現的作曲家，同時也是將拉丁音樂推廣至世界各角落的幾位重要人物：

Pixinguinha (1897-1973)

巴西作曲家 Pixinguinha，是公認的復興巴西音樂，將其流行大眾化的代表音樂家。他將 19 世紀傳統的 Choro 注入更繁複有趣的節奏、和聲、對位變化，並加入了當代盛行的爵士和弦及非洲節奏。他善於運用當時剛出現的媒體譬如電台、錄音來讓巴西音樂更為普及。

Antonio Carlos Jobim (1927-1994)

巴西作曲家 Jobim 是把 Bossa Nova 成為主流音樂的重要推手。他寫下了膾炙人口的 The Girl from Ipanema，也在 1965 年成為第一位贏得葛萊美獎的爵士樂手。美國當代有名的爵士歌手 Ella Fitzgerald 和 Frank Sinatra 都灌錄過不少 Jobim 的音樂。里歐的機場就是以他命名，美國的音樂雜誌 Billboard 也將他列為 30 位永遠的拉丁音樂家之一。

Dorival Caymmi (1914-2008)

巴西作曲家 Caymmi 是一位能寫、能唱、能演、能畫的全方位藝術家，其藝術生涯長達 70 年。他與 Jobim 共列為將 Bossa Nova 全球化的音樂家。他結縭 68 載的妻子和三個孩子也都是巴西非常有份量的音樂家。Jobim 稱他為「宇宙裡的才子，他拿起吉他，用音樂編排了這個世界」。

Jacob do Bandolim (1918-1969)

巴西作曲家，以演奏曼陀林聞名。他寫了 100 多首的 Choro。他為了推翻樂手拉遢、醺醉的不好名聲，特別要求自己與其他樂手無可挑剔的服裝穿戴。為了可以當全職樂手，他必須同時當藥劑師、保險銷售員、街頭小販或公證人。他一生致力於保存傳統巴西音樂的珍貴資產。

Astor Piazzolla (1921-1992)

Piazzolla 是義裔的阿根廷作曲家，一生致力於探戈音樂創作，並不斷研究探戈音樂的藝術性及精湛技術。幼年的 Piazzolla 曾與家人旅居紐約，在那裡接觸了 1930 年代的爵士樂。之後 Piazzolla 接受正統的古典音樂訓練，並立志成為古典音樂家，但他的老師發掘了他在探戈音樂特有的才華，鼓勵他繼續鑽研。他將傳統的探戈音樂加入新的元素，並將探戈音樂推廣成樂壇風行一時並歷久不衰的樂種。

Baden Powell (1937-2000)

Powell 是巴西近代最受推崇的吉他大師與作曲家。他自 15 歲開始就成為嶄露頭角的職業音樂家，他的精彩絕倫的演奏技巧讓他的作品由扎實的古典彈奏延伸至精湛的爵士彈奏，並加上強烈的節奏右手，使他的音樂充滿令人昏眩的速度及細緻的彈奏。

夏夜沙龍 曲目

6/29 Fri. 19:30　**6/30** Sat. 19:30

胡志龍 | 鋼琴
吳敏慈 | 小提琴
游捷帆 | 中提琴
Michael Graham | 大提琴

貝多芬G大調第八號鋼琴與小提琴奏鳴曲
作品30號
I. 很快的快板
II. 小步舞曲的速度
III. 輪旋曲

史特勞斯降E大調小提琴奏鳴曲
作品18號
I. 不太快的快板
II. 即興曲，如歌的行板
III. 行版-快板

中場休息

布拉姆斯G小調鋼琴四重奏
作品25號
I. 快板
II. 間奏曲
III. 流暢如歌的行板
IV. 急板

關於「夏夜沙龍」

Summer Soirée

沙龍，源自義大利文的 Salone，從十六世紀的文藝復興時代一直到十八世紀的啓蒙運動，不論是歐洲的上流社會或中產階級，在資訊傳遞、思想交流、創作分享、情操培養、藝文推廣上，均扮演極為重要的角色。

而今，雖然豪華典雅的貴族沙龍已不復見，沙龍文化仍以另一種較隨性的方式存在於街角的咖啡館或另類的藝文空間裡，因為人類追求知識與創造新意的渴望永遠存在。今晚，我們就以沙龍的形式在奔放 E 倉庫分享十九世紀古典音樂裡的三首經典之作。

這三個作品，總括而言，來自一個早熟的貝多芬，一個悶騷的布拉姆斯，和一個奔放的史特勞斯。三個作品相隔八十年，卻道盡「愛」的熱烈、澎湃、滄桑、無奈、純淨、幸福。三個作品雖然都沿用著傳統的奏鳴曲曲式，卻充滿著和聲張力，洋溢著人性的七情六慾。三個作品都有他筆下傾訴的對象，史特勞斯寫給戀人，布拉姆斯寫給舒曼的遺孀，貝多芬寫給宇宙衆生。

貝多芬 G 大調第八號鋼琴與小提琴奏鳴曲，作品 30 號（1802）

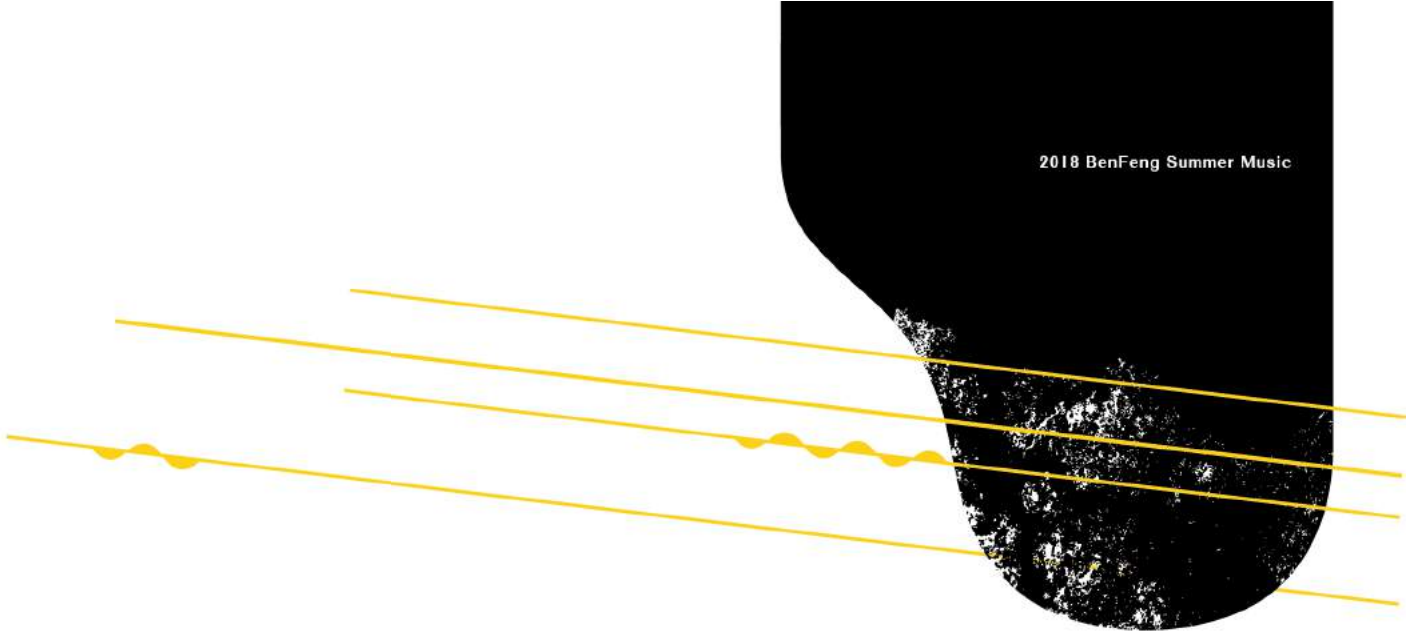
這首奏鳴曲寫於 1802 年，此時 32 歲的貝多芬，正值創作高峰期。他大膽地從保守嚴謹的古典樂派一步步走向自由表達的浪漫主義，但同時，他的耳疾也一步步將他推進痛不欲生的邊緣。他甚至在靜養的 Heiligenstadt 留下了一封遺書，但也在同一時刻，寫下這首充滿明亮希望的 G 大調奏鳴曲。雖然在痛苦與掙扎中，貝多芬仍然在大自然的優美景緻裡去感受生命可以擁抱的愉悅滿足。

貝多芬在他的音樂裡不斷追求生命的更高境界，從年輕的不願屈服、吶喊激烈，到晚期的包容接受、莊嚴靜謐，他表現的是一股穿透的意志力與對永恆昇華的願景。

第一樂章｜很快的快板，像孩童般開心愉悅地追逐嬉戲。

第二樂章｜小步舞曲的速度，溫和且優雅，彷彿在林間閒逸地散著步，欣賞身邊的一草一木。

第三樂章｜輪旋曲，活潑的快板，好奇、淘氣、幽默，每個轉彎都是令人興奮的發現。



史特勞斯降 E 大調小提琴奏鳴曲，作品 18 號（1888）

理查史特勞斯是十九世紀浪漫時期末到二十世紀現代樂派展露頭角的作曲家。他帶給世人包括「唐璜」、「查拉圖斯特拉如是說」、「唐吉訶德」等交響詩，都一再徹底地顛覆和聲配器的用法，創造出一種前所未有的燦爛聲響。他的音樂脈絡深受華格納「主題音樂」深遠的影響，並與馬勒同為後浪漫時期創作大型交響樂與偉大格局主題的代表人物，但他的創作風格與政治走向在當時均頗受爭議。他說：「只要知道沒有一個藝術家沒被多數朋輩當做瘋子過，我就知道現在我正在邁向我要走的路。我很滿意。」而在納粹統治的德國，年邁的他也因為種種因素被迫選擇了親近粹權。二戰結束後四年，85 歲的史特勞斯離開人世，留下令人不勝唏噓的「最後四首歌」。

寫作這首降 E 大調小提琴奏鳴曲時的史特勞斯時年 23 歲，正與女高音 Pauline 火熱戀愛中。十年後，Pauline 成為他的妻子，雖然被稱為「個性潑辣、脾氣火爆」，他們的婚姻是相當幸福的，Pauline 到了終老也一直是理查筆下的繆思。

第一樂章｜不太快的快板，華麗熱情、充滿生氣、交響曲般地恢宏堂皇。
第二樂章｜即興曲，如歌的行板，沉浸熱戀中地幸福洋溢，輕聲呢喃。
第三樂章｜行版－快板，精彩高昂的終曲，顯露無遺地熱情奔放。

布拉姆斯 G 小調鋼琴四重奏，作品 25 號（1863）

20 歲的布拉姆斯，因為遇到了當代大作曲家舒曼而改變了他的一生。從默默無名到被舒曼提拔為「德國下一位偉大的貝多芬」，布拉姆斯將這份恩情轉化成對舒曼的遺孀克拉拉與她的七個孩子一生的照顧與奉獻，卻也展開了他與克拉拉舒曼將近 40 年的感情糾葛。他們成為互相在音樂、生命、靈魂上的陪伴。布拉姆斯將這份濃密、細膩、無法自拔但同時理性克制的感情，完全寫進了他的音樂中，每個樂章都藏進了對克拉拉的愛慕。這首 G 小調鋼琴四重奏，寫自 30 歲的布拉姆斯，內心晦暗孤寂卻又渴慕嚮往，充滿掙扎衝突卻完全真摯感性。克拉拉舒曼擔任此首作品 1863 年於漢堡的首演。

第一樂章｜快板，扣人心弦但多愁善感的開頭被荀白克稱為「繼貝多芬第九號交響曲後最美的旋律」，整個樂章於幽晦色彩和熾烈熱情間不斷徘徊遊走。

第二樂章｜間奏曲，從容的快板，蔓延著內在壓抑的緊迫，尋尋覓覓但無所適從。在中段裡，像晦暗的房間頓時灑進明亮的陽光，瞬間充滿溫暖與希望，但最終仍回到緊張與不安，尋尋覓覓卻終究被網困住。

第三樂章｜流暢如歌的行板，展現成熟內斂的布拉姆斯風格，三拍舞曲帶著一種從容的大器，並發展成充滿自信的進行曲，踏著篤定的步伐繼續優雅地前進。

第四樂章｜急板，匈牙利舞曲風的迴旋曲，熱情挑逗的舞步間又交錯著蕩氣迴腸的歌調，充滿濃厚豐富的感情與色彩。

BenFeng Summer Music 夏日奔放音樂

吳敏慈 MinTze Wu

小提琴 Violin

奔放音樂工作室 音樂總監
美國克里夫蘭音樂學院碩士學位
曾擔任加拿大 GrosMorne 夏季音樂節的常駐音樂家，於 2009 創立 Sounds of Lyons 音樂節。

自 2013 年起擔任奔放音樂工作室音樂總監，致力於將古典音樂以多元、靈活、創新的面貌呈現，跳脫既定模式，讓一般大眾都能感受音樂深層的觸動。

胡志龍 Chih-Long Hu

鋼琴 Piano

美國密西根大學演奏博士學位
演奏足跡遍及亞洲與歐美多國，鋼琴演奏專輯獲得臺灣唱片金曲獎最佳演奏者提名，並受到美國唱片指南與 Fanfare 雜誌的一致好評。

除了頻繁的鋼琴演出外，也致力於教學工作，曾獲選為田納西州音樂教師協會的年度教師，學生們也為各大比賽常勝軍。目前擔任加拿大國際鋼琴音樂節、紐約國際鋼琴音樂節的藝術總監。

Alfredo Muro

吉他 Guitar

十歲開始學習吉他，三年後即於國家比賽中得獎，演奏足跡遍布於拉丁美洲、美國和歐洲，曾於梵諦岡已故教宗約翰保羅二世面前展現他精湛的琴藝。

其演奏風格跨越了許多不同樂派與音樂傳統，其中以現代拉丁吉他曲目的演奏詮釋最令人注目，他的舞台魅力來自於能讓音樂變成他身體靈魂的一部份，並讓他的聽眾一起進入渾然忘我的境界。

Michael Graham

大提琴 Cello

美國伊士曼音樂學院與耶魯大學音樂系，曾被美國舊金山古典音樂之聲雜誌贊譽為 " 具豐富情感的天籟之聲 "。

不只活躍在古典樂圈裡，更致力於探索新的音樂，並與不同領域的藝術家合作。

吳政君 Alex Wu
擊樂 Percussion

異境樂團藝術總監
擅長二胡、拉丁、中國打擊樂器、世界手鼓、爵士鼓等多項樂器，是少數擁有紮實的國樂素養以及多方位打擊才華的音樂家，跨足世界音樂、爵士樂、拉丁音樂、流行音樂等領域。

其優異的演奏能力、跨界融合的才華與豐富的表演經驗，從大型流行音樂巡迴演唱會，到國家級樂團合作演出，都能見到他為音樂畫龍點睛的神采，為當今國內最炙手可熱的世界音樂演奏家。

游捷帆 Chieh-Fan Yiu
中提琴 Viola

美國紐約 Stony Brook 大學音樂博士
茱莉亞音樂學院碩士
出生於台灣，2006 年起，獲茱莉亞音樂院全額獎學金並取得碩士學位，2008年奪下最佳中提琴協奏曲演奏獎項，後續於各大交響樂團擔任獨奏並多次贏得比賽如 UBC 協奏曲大賽及加拿大 Kiwanis 音樂節首獎及最佳演奏獎等。

年紀輕但演奏經驗極為豐富，曾於林肯中心和卡內基音樂廳演奏，是極活躍的室內樂演奏家。

主辦單位

奔放音樂工作室 BenFeng Music Studio　基益慈善基金會 JI-EE CHARITABLE FOUNDATION

協辦單位

工業綠洲 inoasis

贊助單位

文化部 NCAF 國藝會

名琴贊助

CHIMEI 奇美文化基金會

飲品贊助

Via Lafairy　東虹有限公司

奔放E倉庫
BenFeng E Warehouse

節目預告

7/21-7/22
2018
小奔放藝術節 親子音樂會
「野孩子」

8/11-8/12
小奔放親子嘉年華

9/22-9/23
「流光傳奇」音樂會

12/7-12/9
2018 奔放音樂節
「徐志摩的昇華之夜」

更多詳情請持續追蹤
奔放E倉庫粉絲專頁

www.benfeng.org