

卓家萱

小提琴演奏會

2017

曲目 Program A

巴哈：B小調第一號無伴奏小提琴組曲·作品1002
J. S. Bach: Partita for Solo Violin No. 1 in B Minor, BWV 1002
阿勒曼德舞曲 & 變奏 I. Allemanda & Double
庫朗舞曲 & 變奏 II. Corrente & Double
薩拉邦德舞曲 & 變奏 III. Sarabande & Double
布雷舞曲 & 變奏 IV. Tempo di Borea & Double

皮耶佐拉：咖啡 1930
Á. Piazzolla: Café 1930

蕭泰然：冥想曲
Tyzen Hsiao: Meditation

中場休息 Intermission

斯特勞斯：降E大調小提琴奏鳴曲·作品18
R. Strauss: Sonata for Violin and Piano in E-flat Major, Op. 18
不太快的快板 I. Allegro, ma non troppo
即興曲：如歌的行板 II. Improvisation: Andante cantabile
終曲：行板 - 快板 III. Finale: Andante - Allegro

曲目 Program B

莫札特：C大調小提琴奏鳴曲·作品303
W. A. Mozart: Sonata for Piano and Violin in C Major, K.303
I. 緩板 - 甚快板 - 緩板
Adagio - Molto Allegro - Adagio - Molto Allegro
II. 小步舞曲的速度
Tempo di Menuetto

易沙意：G小調第一號小提琴獨奏奏鳴曲·作品27
E. Ysaye: Sonata for Solo Violin No. 1 in G Minor, Op.27
莊嚴的 I. Grave
賦格 II. Fugato
詼諧的稍快板 III. Allegretto poco Scherzoso
富有活力的終曲 IV. Finale con brio

拉威爾：A小調小提琴奏鳴曲 (遺作)
M. Ravel: Sonata for Violin and Piano in A Minor, Op. posth.

蕭泰然：冥想曲
Tyzen Hsiao: Meditation

中場休息 Intermission

舒曼：D小調第二號小提琴奏鳴曲·作品121
R. Schumann: Sonata for Violin and Piano No. 2 in D Minor, Op. 121
相當慢 - 活躍的 I. Ziemlich langsam - Lebhaft
非常活躍 II. Sehr lebhaft
輕聲細語·簡單 III. Leise, einfach
激動 IV. Bewegt

卓家萱 Violin

彰化縣人。自國立台南藝術大學畢業後赴德求學，於柏林藝術大學取得最高演奏家文憑。畢業後任職德國布蘭登堡國家交響樂團，現任職國立台南藝術大學及東海大學。卓家萱多次獲選行政院文建會音樂人才庫，曾獲DAAD德國學術交流獎學金、奇美藝術獎、NTSO小提琴大賽首獎、最佳潛力獎及國人作品演奏獎、臺灣區音樂比賽少年A組小提琴第一名、NTSO室內樂大賽得主。並與台北市立交響樂團及國立台灣交響樂團演出小提琴協奏曲。

自幼由父親啟蒙。並曾師事於許瑞欽、陳玉華、曾慶然、林天吉、林暉鈞、吳孟平、李季、Mathias Boegner、Mark Gothoni。亦積極參與大師班及音樂營，曾接受Shmuel Ashkenasi、Ana Chumachenco、林耀基、胡乃元、林昭亮、張萬鈞、Viktor Pikayzen、Vesselin Parashkevov、Zakhar Bron、Wolfgang Boettcher、Anne-Sophie Mutter、Rainer Honeck、Christian Altenburger、Mikhail Kopelman等大師指導。

洪珮綺 Piano

臺北市人。曾就讀福星國小、師大附中中國中部及高中部音樂班，畢業後免試保送國立臺灣師範大學音樂系，一年後旋即赴美求學，於波士頓新英格蘭音樂院以演奏卓越獎(Distinction in Performance)和學業成績特優榮譽獎(Academic Honor)獲得學士及碩士學位，再以全額獎學金繼續攻讀並獲得鋼琴合作藝術(Collaborative Piano)博士學位，受教於Irma Vallecillo、Margo Garrett與Martin Katz三位國際知名鋼琴合作藝術家。2003年協助國立臺南藝術大學成立國內第一所鋼琴合作藝術研究所，負責撰寫成立該研究所計畫書及課程規劃等相關事宜，目前為該所所長，亦曾任教於國立臺灣師範大學表演藝術研究所，對於推廣臺灣鋼琴合作藝術領域專業之認同不遺餘力。洪珮綺於美國求學階段即受邀擔任名小提琴家James Buswell IV之鋼琴合作家，於波士頓Jordan Hall同台演出。在校期間曾受聘擔任鋼琴伴奏助教及多位名音樂家大師班講座指定伴奏，並於其校之多項音樂會中與教授們合作演出，亦曾獲邀於美國波士頓古典音樂電台(WGBH)與美國CBS電視台節目中演出，以及於日本太平洋音樂節裡與維也納愛樂及休士頓交響樂團首席團員合作演出。回國後除熱衷教學外，洪珮綺經常參與各項音樂會演出，為國內外活躍之鋼琴合作演奏家。除了每年擔任多場聲、器樂獨奏會之鋼琴合作者外，其他演出包含：2000年受邀於新加坡維多利亞音樂廳(Victoria Concert Hall)演出藝術歌曲之夜；2001年暑假與維也納愛樂管弦樂團首席木管五重奏於日本札幌廳(Kitara Hall)共同演出，並與Chantal Juillet和多位費城、多倫多、柏林愛樂管弦樂團等首席團員們演出多場室內樂；2005年受新加坡 Classical Singers' Association之邀於Festacanzone藝術歌曲節中擔任評審、舉辦鋼琴合作藝術大師班，並與韓國、菲律賓、新加坡等各國歌者於Esplanade Recital Studio共同演出兩場藝術歌曲之夜；2003年起更多次受聘擔任魔笛單簧管音樂節國際單簧管大師音樂會系列之鋼琴合作音樂家；2008年與春之聲管弦樂團合作演出貝多芬C大調三重協奏曲，同年亦再度受邀至新加坡及馬來西亞演出；2009年獲教育部補助，前往美國參加2009年全美國音樂教師年會，並受邀至美國喬治亞州哥倫布斯大學舉行四手聯彈音樂會等等。

樂曲解說A

巴哈《B 小調第一號無伴奏小提琴組曲，作品 1002》

巴哈 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) 為巴洛克時期的德國作曲家。身為虔誠的路德派教徒，巴哈創作了大量的宗教作品，代表作有「馬太受難曲、約翰受難曲」等；世俗作品方面亦有大量的器樂曲。巴哈的創作手法與巴洛克時期主流的創作手法相同，即為和聲式的對位創作手法－也就是依循著和聲的架構，在音樂中同時存在多個具有主體性的旋律。

巴哈《B 小調第一號無伴奏小提琴組曲》由四個舞曲與其變奏組成。曲中每一個舞曲皆有其獨特的節拍型態及性格，依序為慢速的四拍子「阿勒曼舞曲」、快速的三拍子「庫朗舞曲」、慢速的三拍子「薩拉邦德舞曲」及快速的兩拍子「布雷舞曲的速度」。

皮耶佐拉《咖啡 1930》

阿根廷作曲家及手風琴家皮耶佐拉 (Astor Pantaleon Piazzolla, 1921-1992) 畢生致力於將通俗且流行於南美洲的舞蹈伴奏探戈 (Tango) 音樂，發展成精緻完整，可以單獨於古典音樂殿堂演出的藝術作品。

《咖啡 1930》選曲自《探戈的歷史曲集》(Histoire du Tango)，深沈而悲傷曲調以即興的風格展開，有如飽經風霜長者的獨白；而中段的優美旋律經過悲傷曲調的前後襯托，更顯甘甜。

蕭泰然《冥想曲》

蕭泰然先生 (1938-2015) 為台灣的國寶級作曲家，被譽為「台灣拉赫曼尼諾夫 (Sergei Vasilievich Rachmaninoff, 1873-1943)－最後的浪漫主義鋼琴詩人」。

《冥想曲》有著如拉赫曼尼諾夫一般豐富充滿想像的浪漫和聲色彩，三拍子的曲調帶來舞蹈般的律動感。

史特勞斯《降 E 大調小提琴奏鳴曲，作品 18》

德國晚期浪漫派作曲家史特勞斯 (Richard Georg Strauss, 1864-1949) 創作了大量的大型作品，其中包含了歌劇及交響詩。而最有名的作品為根據德國哲學家尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) 的著作《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra) 所創作的同名音詩 (Sinfonische Dichtung) 作品。

史特勞斯龐大充滿能量、氣勢宏偉、細膩且瞬息萬變的樂曲情緒、源源不絕的音符的創作風格與尼采的「超人說」(Uebermensch) 相互輝映。

《降 E 大調小提琴奏鳴曲》在氣勢宏偉的音符底下，暗藏著細膩的情緒表現，而其婉轉的情緒表現就有如史特勞斯的歌劇作品《玫瑰騎士》(Der Rosenkavalier, Op. 59, TrV 227) 一樣，娓娓的敘述著愛情與糾葛。

樂曲解說B

莫札特《C 大調小提琴奏鳴曲，作品 303》

奧地利古典時期作曲家莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)，自幼即以天才兒童的面貌活躍於宮廷。莫札特的作品風格受到古典時期的主流風格影響，結構清晰、樂句工整且節理分明。莫札特的作品靈動輕盈，情緒的轉變快速且戲劇化，優雅的樂感為他作品的一大特色。這首小提琴奏鳴曲於 1778 年 2 月在德國曼漢創作，小巧玲瓏的此曲有兩個樂章，作品洋溢著充滿幸福的歌唱，伴隨著淡淡的悲傷。

易沙意《G 小調第一號小提琴獨奏奏鳴曲，作品 27》

比利時炫技小提琴家兼作曲家易沙意 (Eugene-Auguste Ysaye, 1858-1931)，作品遊走於調性與無調性之間，和聲的色彩多變豐富，而曲風承襲了浪漫派的精神，音樂充滿戲劇張力。易沙意共創作了六首小提琴獨奏奏鳴曲，分別提獻給不同的小提琴家，並以每個小提琴家的個人風格為創作的靈感依據。第一號小提琴奏鳴曲提獻給匈牙利小提琴家西格提 (Szigeti Jozsef, 1892-1973)，由於西格提有一個綽號為「學者型炫技小提琴家」，因此曲中使用了大量的複音音樂手法，且包含了一個賦格樂章；如此的創作手法可說是與兩百年前巴哈所創作的小提琴無伴奏奏鳴曲做了深切的呼應。此曲為易沙意六首獨奏奏鳴曲中最为深沈內斂且最具思考性的一首。

拉威爾《小提琴奏鳴曲（遺作）》

法國印象派代表作曲家拉威爾 (Joseph-Maurice Ravel, 1875-1937) 在創作上有幾個特點：在作品中使用各種不同的音階如教會調式音階、中國五聲音階、中國七聲音階甚至是藍調音階等，因此作品有時會呈現異國風情的樣貌。而在音樂美感上也又所突破－在印象樂派之前平行五度進行被視為空洞且不具有美感的，但是印象派作曲家將這個元素所造成的空心特性加以利用轉化為美感，讓音樂呈現出朦朧柔和且不具體的感受，與印象畫派強調光影色澤且較為忽略輪廓的創作手法相互呼應。

此曲為拉威爾於 1897 年所創作，生前並沒有出版，因而被稱為遺作。單樂章的此曲著重在氣氛及和聲色彩的表現，整曲呈現柔和朦朧的氣氛。曲子中使用大量的變換拍子及混合拍子讓曲子沒有固定的重音位置，創造出無邊無際的音樂氛圍。

蕭泰然《冥想曲》

請見樂曲解說 A

舒曼《D小調第二號小提琴奏鳴曲，作品121》

德國浪漫派作曲家舒曼 (Robert Schumann, 1810-1856) 的貢獻橫跨音樂與文學，廣博的視野造就了細膩深沈且內斂的曲風。舒曼鍾愛的德國浪漫文學作家保羅 (Jean Paul, 1763-1825) 以及霍夫曼 (E. T. A. Hoffmann, 1776-1822)，不管是在舒曼的文學或是音樂創作中都看得到他們所帶來的影響。這兩位作家的作品中時常有戲劇表達的性格衝突，出現兩個具有對比性質人格的人物在做辯思與對抗，而這往往是作家自身的縮影；在這樣的影響之下舒曼於文學與音樂創作中所呈現的兩個代表性人物分別是「佛羅倫斯坦」(Florestan)－舒曼自身正面積極與熱情奔放性格的代表，以及「尤西比烏斯」(Eusebius)－舒曼自身多愁善感性格的代表；這也使得舒曼音樂中充斥著衝突與柔情。

舒曼的第二號小提琴奏鳴曲創作於 1851 年，為舒曼晚期作品，與同年所創作的第一號小提琴奏鳴曲歌唱式的曲風完全不同，此曲題獻給萊比錫布商大夏管弦樂團的首席小提琴家大衛 (Ferdinand David, 1810-1873)，並以其姓氏 DAVID 為樂曲的動機 (以 F 取代 V、省略 I，為「DAFD 音型」動機)。第一樂章的開頭有如貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)《A 大調第九號克羅采小提琴奏鳴曲，作品 47》(Sonata for Piano and Violin No. 9 in A Major, Op. 47, 1804) 的開頭一樣，使用一個慢板的導奏開場，之後進入到活躍的呈示部第一主題使用「DAFD 音型」作為主要的素材，第二主題為歌唱性的對比樂段，結束主題回到音型式的樂段，發展部的篇幅很大，中間情緒不斷的堆疊，好似要將音樂推移進入下一個階段，但經過不安的吶喊後，又繼續呢喃自語，尾奏重新回憶並呼應「DAFD 音型」。第二樂章為活躍的談諧曲，中間穿插有旋律性的對比樂段，結尾預示第三樂章的主題。第三樂章以聖歌「我從深層的苦難向祢吶喊」(Aus tiefer Not schrei' ich zu Dir) 為主題，全曲不斷地以這個旋律做反覆變化。第四樂章活躍不安的曲調貫串整個樂章，使用小調開啟這個樂章，以大調為此曲作結。

2017	<u>曲目A</u>	6/6 (二) pm 5:00	台南藝術大學 眾廳
		6/18 (日) pm 2:30	員林演藝廳 小劇場
		6/24 (六) pm 7:30	桃園市文化局 演藝廳
	<u>曲目B</u>	10/19 (四) pm 7:30	台中東海大學 演藝廳
		11/6 (一) pm 7:30	台北國家 演奏廳