

JOSHUA BELL 2022

Violin Recital

小提琴 約夏·貝爾
Joshua Bell

鋼琴 彼得·杜根
Peter Dugan

大師系列

約夏·貝爾

小提琴獨奏會

中 國 信 託

JOSHUA BELL 2022

大師系列
約夏·貝爾
小提琴獨奏會

演出 | 小提琴 / 約夏·貝爾 Joshua Bell
鋼琴 / 彼得·杜根 Peter Dugan

11.26 (六) 19:30 台北國家音樂廳
11.27 (日) 19:30 高雄衛武營音樂廳

售票資訊 | OPENTIX 兩廳院文化生活

主辦單位 | **BACH**
INSPIRATION

主力贊助 | 中國信託文教基金會

贊助單位 | 鳳寶資產管理股份有限公司
 中華基金會
 國藝
 台北市文化局
 高雄市政府文化局

加拿大DJ無尾熊小子《蚊子爵士夢》· 魔人神手製造所《人類狂想曲》

 中國信託文教基金會

約夏·貝爾： 為音樂的喜悅而活

文 | 自由撰稿人 劉煦

「全球 50 大最俊美的人」、「千禧年當紅男子」、「古典樂界的阿湯哥」，帶著這些吸睛的光環，舞台上的約夏·貝爾，總像是夾著提琴、握著琴弓在跳舞：披頭四的髮型飛揚、蒙面俠的黑衣濕透，展現運動選手的體能極限。由專人經營的社群平台，時常會回播貝爾過去的經典演出，搭配最新的登台影音，將他打造成凍齡的好萊塢巨星，用一以貫之的活力，吸引新世代的樂迷。

但事實上，這些都只是包裹音樂的糖衣。

「我總是被批評動作太多，每次看錄影，我都在想能不能更省力；但是對我來說，如果我抑制這些動作，幾乎就是抑制了我的音樂演出。」

貝爾從小就展現運動天份，10 歲獲得全美網球比賽佳績；對貝爾而言，運動和音樂的共通點，就是身體的力度和精神的專注必須融合為一：先想像自己克服挑戰的情景，再進入心無旁騖的境界。也是因為對於運動的喜愛，使他的演奏具有其他小提琴家沒有的「運動感」。

事實上，是對音樂的喜悅，讓這位原本害羞的小男孩，逐漸被世界看見。

「回頭想，我的第一位老師，教導我持琴的方式或許不盡理想，往後我花很多時間改正技術，但是她給了我對音樂的喜悅。直到如今，拉小提琴、演奏音樂仍然是我最愛的事；如果我當初碰到的老師一切都是技術至上，或許就會扼殺我對音樂的熱情。」

帶著這股對音樂的熱情，貝爾在疫情前，一年演出高達 150 場音樂會，留下上百張各種錄音。他獲獎無數，包括葛萊美獎、水星獎、留聲機獎、回聲音樂獎、費雪獎等；他參與多部電影配樂的演奏，包括 1998 年奧斯卡最佳配樂獎的《紅色小提琴》、2009 年暢銷宗教懸疑小說改編的《天使與魔鬼》，及張藝謀 2012 年執導的《金陵十三釵》，叱吒樂壇超過 40 年。

與恩師金戈爾德的緣分

講到貝爾的老師，許多人會想到金戈爾德（Josef Gingold）。金戈爾德師承法比學派的小提琴大師易沙意（Eugène Ysaÿe）；易沙意曾有兩年和比利時小提琴家魏歐當（Henri Vieuxtemps）學習，而魏歐當師承的小提琴家貝里奧（Charles Auguste de Bériot），則曾和堤比（Jean-François Tiby）習琴，也都是比利時人，與法比學派淵源極深。金戈爾德結識海菲茲（Jascha Heifetz）與克萊斯勒（Fritz Kreisler）等同輩大師，也曾在 NBC 交響樂團和傳奇指揮大師托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）合作，並擔任克里夫蘭交響樂團的首席。貝爾能夠遇見金戈爾德，是他亮眼的容貌以外，上天給他最好的禮物。

「父親熱愛小提琴、在家裡放了一把；我家裡有一架鋼琴、每個人都會彈，但我沒興趣，就是喜歡小提琴。」貝爾回憶。

貝爾也和大多數的美國男孩一樣，熱愛運動與電玩，而貝爾的父母把他送去公立小學；他們原以為伯明頓是文化沙漠，沒想到印第安納大學擁有世界上規模最大的音樂學院，聘任世界上頂尖的音樂教育家，其中就包括住在同一條街尾的金戈爾德。

「我 6 歲的時候，當時的老師認識金戈爾德，那時就會拉琴給他聽；12 歲參加大師葛拉米安（Ivan Galamian）在紐約草山音樂學院的夏季音樂營，再次碰到金戈爾德，接受他的指導。他讓我大受啟發，害羞的我請父母央求他，說我想要跟他學琴，從此他變成像是祖父般的老師。」

小學還沒畢業的貝爾，12 歲就跟著 70 歲的大學教授習琴。每週五，當大學學生上完課，就會輪到貝爾，有時一上就是兩、三小時。貝爾在金戈爾德的指導下，承襲了上一代大師的音樂和風範；而這個害羞的小男孩，也透過小提琴逐漸找到自信。

「他總是鼓勵我冒險；我只要嘗試新的事物，他就會微笑。他不像其他老師，會要求學生完全複製、照本宣科，而是讓我自己去找指法、弓法。偏差的時候他會提出質疑，但也會告訴我他欣賞的地方。他讓我有自由和自信，在舞台上冒險、嘗試新的演奏。」

原來，金戈爾德不只教授音樂、拓展貝爾在演奏上的寬度與深度，更啟發了他的音樂生命和動力。

名琴陪伴的音樂路

貝爾接下來的發展，就像電影情節一般傳奇。1981 年，14 歲的貝爾贏得了「《17》雜誌與通用汽車全國大賽」，獲得被指揮大師慕提（Ricardo Muti）甄選的機會，同年和費城管弦樂團首次登台。

「我從來就沒有用職涯的角度來思考我的小提琴之路。金戈爾德鼓勵我無論場合大小到處演出，讓我獲得很多寶貴的經驗，後來就一步步邁向職業小提琴家的路；演奏成為我生活的方式，並不是一夕之間發生的。」

比賽的獎金和演出的酬勞，讓貝爾 19 歲就有機會擁有自己的名琴—製琴大師史特拉底瓦里在 1718 年製造、外型像吉他的「沙諾·沙爾東」（Chanot- Chardon）小提琴。

24 歲開始，貝爾開始演奏借來的另一把史特拉底瓦里小提琴—1732 年的「湯姆·泰勒」（Tom Taylor），據稱曾被偉大的小提琴家姚阿幸（Joseph Joachim）從火場裡救出。借用幾年之後，貝爾相當喜愛，因此說服物主出售，成爲他購入的第二把史特拉底瓦里小提琴。

29 歲，貝爾碰到阿瑪迪斯四重奏（Amadeus Quartet），有幸拉到 1713 年，史特拉底瓦里在技術純熟的黃金時期所製造的「修伯曼」（Huberman），又名「吉普森」（Gibson）小提琴。貝爾對這把曾經兩度失竊、一度埋名 50 年的小提琴驚豔不已。「它打開了另一個表達的世界，我也發現我可以用不同的方法、不同的弦，演奏出以前的琴發不出來的聲音」。而貝爾曾經擁有三把不同的名琴，各自獨特、曲折的故事，好似電影《紅色小提琴》的縮影；而電影獲得奧斯卡的最佳配樂，正是由貝爾以「湯姆·泰勒」小提琴演奏，讓電影和音樂都多了一分神秘感。

鎂光燈之外的音樂人生

「我的琴比我在紐約的房子還貴，我的弓比我在印第安納的房子還貴」，貝爾這樣說。可以想像，貝爾在疫情前，一年有 250 天不在家，而價格相當於紐約曼哈頓百坪豪宅的小提琴、配上 19 世紀初法國製弓師圖爾特（François Tourte）的琴弓，帶給他如同家般的溫暖。

而爲了探索音樂的價值與意義，他帶著價格高昂的樂器和價值深遠的音樂，走下舞台、接近一般人生活的節奏，爲自己和全世界上了一課。

2007 年，他接受《華盛頓郵報》記者萬恩格騰（Gene Weingarten）邀約，進行了膾炙人口的實驗：他穿著牛仔褲、長袖無領衫、戴著帽子，選了一月冬天週五的早上，在華盛頓特區繁忙的地鐵站口，演奏巴哈的《夏康舞曲》和舒伯特的《聖母頌》。

古典音樂的巔峰之作，在忙碌的角落發聲 43 分鐘；雖然有 1,097 人路過，卻只有 7 個人駐足超過 1 分鐘。其中 27 人總共給了他美金 32 元 17 分，直到最後一位女士認出貝爾，給了他 20 元美金。 在此兩天前，貝爾在波士頓音樂廳的演出，所有門票售罄；而坐在音樂廳中聆聽他演奏同樣的樂曲，得花上 200 元美金。

這篇《早餐前的珍珠》（Pearls Before Breakfast），獲得當年的「普立茲新聞獎」；在報導刊登 7 年之後，2014 年貝爾重回同一個地鐵站，帶著一群年輕的音樂家，在觀眾如雷的掌聲中演奏巴哈和孟德爾頌的作品。貝爾認爲，第一次車站的實驗環境嘈雜、人們很難在繁忙的腳步中聽出巴哈的美好，因此 2014 年舊地帶來相對正式的快閃表演，也爲自己的琴藝平反。

把音樂交給未來的世代

在這場地鐵實驗當中，有不少孩子被貝爾的音樂吸引，卻也被趕時間的家長催促拉走。而這段故事，在 2013 年被童書作者史汀森（Kathy Stinson）和插畫家佩特里契奇（Dušan Petričić）製作成繪本《演奏小提琴的人》（The Man with the Violin），由貝爾親自寫結語，提醒我們留意身邊的美好事物。

「我很喜歡小孩，我自己就有三個。或許因爲我喜歡在音樂會後和孩子們見面，所以很多家長會帶孩子來聽我的音樂會；我都會走到大廳和許多孩子見面，能夠聽到孩子說受到我的啟發開始學小提琴，或是我激勵他們練習，沒有什麼比這個更讓我快樂了。」

2017 年，貝爾再次和同樣的作者和插畫家合作，出版《小提琴之舞》（Dance of the Violin），講述他 12 歲時不顧老師反對，自信滿滿的參加斯圖爾伯格國際弦樂大賽（Stulberg International String Competition）。他在演奏拉羅《西班牙交響曲》開頭時失誤，鼓起勇氣對著觀眾和評審要求重新來過，因此獲得了第二次機會，最後拿到第三名。

「我小時候如果失誤，就算別人聽不出來，我都會不自在；後來參加比賽，有時候也會輸，我就學會要放手，不糾結於挫折。我依然是完美主義者，不喜歡不好的表現，就算觀眾猛力鼓掌，我也不見得會高興；我對自己很嚴格，但也是因爲這樣也才有動力回到練習室、努力做得更好。」

貝爾也親自投身教育，帶領新一代的音樂家成長。他曾經重回孕育他的印第安納大學音樂學院任教，並且長期投入計畫，協助弱勢的孩童有機會接觸、學習古典音樂。2014 年，他和美國青年藝術基金會合作，親自帶領 9 位得獎的青年音樂家排練，在倫敦和紐約演出，過程被《HBO》拍成紀錄片《約夏·貝爾：青年藝術家的大師班》（Joshua Bell: A YoungArts Masterclass）。2019 年，他在德國德勒斯登獲得格拉蘇蒂原創音樂節（Glashütte Original Music Festival）頒獎，表彰他對藝術教育的貢獻。去年 8 月，他還和小提琴教學的應用程式 Trala 合作，開設獨家線上課程，目前已累積超過 50 萬用戶。

重新擁抱觀眾的陪伴

貝爾身兼著名的聖馬丁學院室內樂團（The Academy of St Martin in the Fields）的音樂總監，也和世界頂尖的樂團和音樂家，在世界最知名的場館演出。同時，他也跨足流行、錄製電影配樂，更和鄉村樂手演出爵士，把即興的爆發力重新帶回古典音樂。他改編古典名曲的專輯《小提琴的愛情》（Romance of the Violin）曾穩居美國《告示牌》古典音樂排行榜長達兩年之久，創下樂壇紀錄；而融合古典、世界、爵士和美國傳統音樂的專輯《非常民歌》（Short Trip Home），也展現他意欲打破疆界的多元風格。

「我什麼都願意嘗試，這讓我有機會碰到有趣的人和事物。我對待人生也是如此：你如果拒絕，就永遠不知道會發生什麼事情；而我很享受這樣的機會，相當奢侈。」

疫情期間，貝爾和歌劇女高音妻子瑪汀內茲（Larisa Martinez）以及幾位音樂家合作，在家演奏心愛的作品片段，推出現場錄音的專輯《在家的音樂時光》（At Home With Music），嘗試展現自己自在面對音樂、演奏音樂的一面。

但對貝爾來說，現場觀眾仍然是他人生不可或缺的陪伴；疫情後，他也再次回到舞台，用音樂和聽眾現場見面。

「音樂在這個世界上扮演非常重要的角色；對我個人來說，音樂讓我感到自己活著，而我也無法想像生命沒有音樂、沒有和聽眾的交流，會是什麼樣子。來自觀眾的回應，對我來說非常特別；可以以音樂家的身份生活，讓我覺得自己是世界上最幸運的人。」

舒伯特

D 大調第一號小提琴奏鳴曲，作品三百八十四

第一樂章：甚快板

第二樂章：行板

第三樂章：活潑的快板

貝多芬

C 小調第七號小提琴奏鳴曲，作品三十之二

第一樂章：燦爛的快板

第二樂章：如歌的慢板

第三樂章：詼諧曲：快板

第四樂章：終曲：快板

中場休息

布洛赫

〈尼根卽興曲〉選自《巴爾興》組曲，作品四十七

拉威爾

G 大調第二號小提琴奏鳴曲，作品七十七

第一樂章：稍快板

第二樂章：藍調：中板

第三樂章：常動曲：快板

SCHUBERT

Violin Sonata No. I in D Major, D. 384

I. Allegro molto

II. Andante

III. Allegro vivace

BEETHOVEN

Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30, NO. 2

I. Allegro con brio

II. Adagio cantabile

III. Scherzo: Allegro

IV. Finale: Allegro

INTERMISSION

BLOCH

“Nigun” from Baal Shem, B. 47

RAVEL

Violin Sonata No. 2 in G Major M. 77

I. Allegretto

II. Moderato (Blues)

III. Allegro (Perpetuum mobile)

Violin Recital

約夏·貝爾

**JOSHUA
BELL**

約夏·貝爾 / 小提琴

縱橫樂壇近 40 年，葛萊美獎獲獎小提琴家約夏·貝爾是現今時代最受人尊崇的小提琴家之一，曾與國際幾乎所有主要交響樂團同台合作，並持續以協奏、獨奏、室內樂演奏、指揮等身分受邀演出，他同時擔任著名的聖馬丁學院室內樂團的音樂總監一職。

貝爾 2021-22 樂季的重點演出包括帶領聖馬丁學院室內樂團在 BBC 逍遙音樂節，以及全歐和美國巡演；演奏並指揮明尼蘇達管弦樂團、紐約愛樂樂團，和費城管弦樂團在韋爾比耶音樂節的演出；以獨奏家身份與以色列愛樂樂團和北德廣播易北愛樂樂團巡演等。

當大多數的現場音樂會因疫情而停擺，貝爾致力於線上演出。2020 年夏天，美國公共電視網推出全國轉播節目《約夏·貝爾：在家的音樂時光》，由東尼獎、艾美獎雙料得主一貝因斯坦（Dori Berinstein）執導，該節目演奏經典的古典音樂曲目，同時將受歡迎的音樂作品重新編曲，其中包括《西城故事》的歌曲精選，參與演出的特別來賓有女高音瑪汀內茲（Larisa Martínez）、鋼琴家鄧克（Jeremy Denk）、鋼琴家杜根（Peter Dugan）及歌手康恩（Kamal Khan）等。同年 8 月，索尼古典唱片發行此節目的同名專輯。

2011 年，貝爾被任命為聖馬丁學院室內樂團的音樂總監，接替 1959 年創辦樂團的馬利納爵士。貝爾與聖馬丁的合作歷史可追溯至 1986 年，他首度與馬利納爵士及樂團攜手錄製布魯赫及孟德爾頌的小提琴協奏曲。接任音樂總監之後，貝爾帶領樂團錄製了多張專輯，包括《韋瓦第：四季》、《小提琴的愛情》、《布拉姆斯之愛》，以及獲 2019 年葛萊美獎提名的《布魯赫：蘇格蘭幻想曲》專輯。

貝爾一直積極委託當代作曲家的新作品，並首演柯瑞良諾（John Corigliano）的協奏曲作品、邁耶（Edgar Meyer）的《複協奏曲》、冉智巴朗的《小提琴協奏曲》和尼古拉斯·莫（Nicholas Maw）獲葛萊美獎的《小提琴協奏曲》。

貝爾也與多種流派的藝術家合作，包括歌劇女高音弗萊明（Renée Fleming）、爵士鋼琴家柯瑞亞（Chick Corea）、流行歌手史派克特（Regina Spektor）、爵士小號演奏家馬沙利斯（Wynton Marsalis）和波提（Chris Botti）、西塔琴演奏家瓊斯（Anoushka Shankar）、搖滾歌手莫里諾（Frankie Moreno）、創作歌手葛洛班（Josh Groban）和搖滾歌手史汀（Sting）等。2019 年春天，貝爾和老朋友暨音樂夥伴一大提琴家伊瑟里斯（Steven Isserlis）和鋼琴家鄧克進行美國十座城市的三重奏巡演，他們錄製了孟德爾頌的《鋼琴三重奏》，預計將於下個樂季發行。繼貝爾在 2018 年與新加坡華樂團和葉宗樂大師第二次合作之後，將由貝爾擔任獨奏家，發行最廣為人知的中國音樂作品《梁祝小提琴協奏曲》專輯。

1998 年，貝爾與作曲家柯瑞良諾合作，為電影《紅色小提琴》錄製配樂，使貝爾成為家喻戶曉的名字，並為作曲家贏得奧斯卡獎。之後他參與多部電影配樂的演奏，包括 2004 年《等愛的女人》、2008 年《聖戰家園》、2009 年《天使與魔鬼》，以及 2012 年張藝謀執導的《金陵十三釵》等。

貝爾曾三度參加著名的《今夜秀》脫口秀節目，並多次出現在亞馬遜系列劇集《叢林中的莫扎特》中，他也是六場「林肯中心現場」系列特別節目，以及美國公共電視網「精彩演出」劇集《約夏·貝爾：中央公園西區故事》的音樂家。2018-19 年，為了紀念電影《紅色小提琴》20 週年紀念，貝爾帶著電影與管弦樂團到各個音樂節演出，同時也與紐約愛樂樂團一起演出。

貝爾對現代技術的興趣使他與虛擬樂器合成公司 Embertone 合作開發「約夏·貝爾虛擬小提琴」軟體，這是一款為製作人、工程師、藝術家和作曲家創建的合成器。貝爾也與索尼合作開發「約夏·貝爾虛擬實境」體驗。他與鋼琴家海伍德（Sam Haywood）更在 360 度虛擬實境中演出，該軟體可在索尼 PlayStation 4 VR 上使用。

作為索尼古典唱片的專屬藝術家，貝爾錄製了 40 多張專輯，曾獲葛萊美獎、水星獎、留聲機大獎和德國古典音樂獎等。2019 年秋季貝爾在亞馬遜音樂平台上發行的《蕭邦夜曲》編曲是首張此類古典音樂的作品。2016 年的專輯《布拉姆斯之愛》包括與聖馬丁學院、伊瑟里斯和鄧克合作的 19 世紀曲目。貝爾與聖馬丁學院合作的 2013 年專輯，由貝爾指揮貝多芬的第四號和第七交響曲，在美國《告示牌》排行榜上排名第一。

2007 年，獲得「普利茲新聞獎」的《華盛頓郵報》故事，以貝爾在華盛頓特區地鐵站隱身表演的實驗，引發一場關於藝術接受度的持續對話，啟發作家史汀森（Kathy Stinson）和插畫家佩特里契奇（Dušan Petričić）製作繪本《演奏小提琴的人》，以及一部由奧斯卡獲獎作曲家達德利（Anne Dudley）配樂的動畫電影。史汀森和佩特里契奇於 2017 年再度合作出版童書《與小提琴共舞》，讓讀者得以一窺貝爾 12 歲時的一次比賽經歷。貝爾於 2017 年在甘迺迪中心舉辦「演奏小提琴的人」音樂節，並於 2019 年與西雅圖交響樂團合作「演奏小提琴的人」家庭音樂會。

2021 年 8 月，貝爾與小提琴學習應用程式 Trala 建立合作夥伴關係，開發獨特的音樂教育課程，目前已有超過 50 萬用戶。貝爾積極參與音樂教育和轉折藝術，為無法體驗古典音樂的兒童提供樂器和藝術教育。2014 年，貝爾在 HBO 紀錄片《約夏·貝爾：青年藝術家的大師班》中指導並與美國青年藝術基金會得獎音樂家一起演出。貝爾對藝術教育的貢獻獲得 2019 年德國德勒斯登音樂節頒發的「格拉蘇蒂原創音樂節獎」。

出生於美國印第安納州布魯明頓市，貝爾 4 歲習琴，12 歲起隨小提琴大師金戈爾德（Josef Gingold）學習，14 歲時首度踏上舞台與慕提（Ricardo Muti）指揮的費城管弦樂團合作演出，17 歲時與聖路易交響樂團首度於卡內基音樂廳演出，18 歲時與倫敦迪卡唱片公司簽約，同年獲得費雪職業獎。在往後的職業生涯中，貝爾被《音樂美國》雜誌選為 2010 年「年度最佳器樂演奏家」；被世界經濟論壇選為 2007 年「全球青年領袖」。他獲得 6 項葛萊美獎提名，並於 2007 年榮獲費雪大獎的肯定，也獲頒 1991 年印第安納大學雅各音樂學院的傑出校友服務獎、2003 年印第安納州長藝術獎，並於 2000 年由印第安納州歷史學會認定為該州的「活傳奇」。

貝爾曾為三任美國總統及多位美國最高法院現任大法官演出，他於歐巴馬前總統任期間參與「美國總統藝術與人文委員會」首度派往古巴的文化訪問團，2017 年與古巴及美國音樂家攜手呈現「林肯中心現場」系列特別節目《約夏·貝爾：古巴季節》以慶祝兩國重新開展文化交流，該節目由美國公共電視網製播，並獲艾美獎提名。

他目前使用的琴是製作於 1713 年的史特拉底瓦里名琴「修伯曼」。

With a career spanning almost four decades, GRAMMY® Award-winning violinist Joshua Bell is one of the most celebrated artists of his era. Having performed with virtually every major orchestra in the world, Bell continues to maintain engagements as soloist, recitalist, chamber musician, conductor and Music Director of the Academy of St Martin in the Fields.

During the COVID-19 pandemic, Bell joined the classical music world in bringing world-class performances online. In summer 2020, PBS presented Joshua Bell: At Home With Music, a nationwide broadcast directed by Tony and Emmy award winner, Dori Berinstein, produced entirely in lockdown. The program included core classical repertoire as well as new arrangements of beloved works, including a West Side Story medley. The special featured guest artists Larisa Martínez, Jeremy Denk, Peter Dugan, and Kamal Khan. In August 2020, Sony Classical released the companion album to the special, "Joshua Bell: At Home With Music."

In 2011, Bell was named Music Director of the Academy of St Martin in the Fields, succeeding Sir Neville Marriner, who formed the orchestra in 1959. Bell's history with the Academy dates back to 1986 when he first recorded the Bruch and Mendelssohn concertos with Mariner and the orchestra. Bell has since directed the orchestra on several albums including Vivaldi's Four Seasons, Voice of the Violin, For the Love of Brahms, and most recently, Bruch: Scottish Fantasy, which was nominated for a 2019 GRAMMY® Award.

Bell has been active in commissioning new works from living composers and has premiered concertos of John Corigliano, (double concerto) Edgar Meyer, Behzad Ranjbaran and the Nicholas Maw's Violin Concerto, for which his recording received a GRAMMY® award.

Bell has also collaborated with artists across a multitude of genres. He has partnered with peers including Renée Fleming, Chick Corea, Regina Spektor, Wynton Marsalis, Chris Botti, Anoushka Shankar, Frankie Moreno, Josh Groban, and Sting, among others. In Spring 2019, Bell joined his longtime friends and musical partners, cellist Steven Isserlis and pianist Jeremy Denk, for a ten-city American trio tour; the trio recorded Mendelssohn's piano trios at Capitol Studios in Hollywood, slated for release next season. Following Bell's second collaboration with the Singapore Chinese Orchestra and Maestro Tsung Yeh in 2018, an upcoming album release features Bell as soloist alongside traditional Chinese instruments performing Western repertoire and the Butterfly Lovers' Violin Concerto, one of the most renowned violin works in Chinese cultural heritage.

In 1998 Bell partnered with composer John Corigliano and recorded the soundtrack for the film the Red Violin, which helped Joshua Bell become a household name and garnered an Academy award for the composer. Since then, he has appeared on several other film contracts including Ladies in Lavender (2004) to Defiance (2008).

Bell has also appeared three times as a guest star on The Tonight Show with Johnny Carson and made numerous appearances on the Amazon series Mozart in the Jungle. Bell is featured on six Live From Lincoln Center specials, as well as a PBS Great Performances episode, "Joshua Bell: West Side Story in Central Park." In 2018-19, Bell commemorated the 20th anniversary of The Red Violin (1998), bringing the film with live orchestra to various festivals and the New York Philharmonic.

Bell's interest in technology led him to partner with Embertone, the leading virtual instrument sampling company, on the Joshua Bell Virtual Violin, a sampler created for producers, engineers, artists, and composers. Bell also collaborated with Sony on the Joshua Bell VR experience. Featuring Bell performing with pianist Sam Haywood in full 360-degrees VR, the software is available on Sony PlayStation 4 VR.

As an exclusive Sony Classical artist, Bell has recorded more than 40 albums garnering GRAMMY®, Mercury®, Gramophone and OPUS KLASSIK awards. Bell's Fall 2019 Amazon Music Originals new Chopin Nocturne arrangement was the first classical release of its kind on the platform. Bell's 2016 release, For the Love of Brahms, includes 19th-century repertoire with the Academy, Steven Isserlis, and Jeremy Denk. Bell's 2013 album with the Academy of St Martin in the Fields, featuring Bell directing Beethoven's Fourth and Seventh symphonies, debuted at No. 1 on the Billboard charts.

In 2007, a Pulitzer Prize-winning Washington Post story, centered on Bell performing incognito in a Washington, D.C. metro station, sparked an ongoing conversation regarding artistic reception and context. The feature inspired Kathy Stinson's 2013 children's book, The Man With The Violin, and a newly-commissioned animated film, with music by Academy Award-winning composer Anne Dudley. Stinson's subsequent 2017 book, Dance With The Violin, illustrated by Dušan Petričić, offers a glimpse into one of Bell's competition experiences at age 12. Bell debuted The Man With The Violin festival at the Kennedy Center in 2017, and, in March 2019, presented a Man With The Violin family concert with the Seattle Symphony.

In August 2021, Bell announced his new partnership with Trala, the tech powered violin learning app, which Bell will work with to develop a unique music education curriculum. Bell maintains active involvement with Education Through Music and Turnaround Arts, which provide instruments and arts education to children who may not otherwise experience classical music firsthand. In 2014, Bell mentored and performed alongside National YoungArts Foundation string musicians in an HBO Family Documentary special, "Joshua Bell: A YoungArts Masterclass." Bell received the 2019 Glashütte Original Music Festival Award, presented in conjunction with the Dresden Music Festival, for his commitment to arts education.

Born in Bloomington, Indiana, Bell began the violin at age four, and at age twelve, began studies with his mentor, Josef Gingold. At age 14, Bell debuted with Riccardo Muti and the Philadelphia Orchestra, and made his Carnegie Hall debut at age 17 with the St. Louis Symphony. At age 18, Bell signed with his first label, London Decca, and received the Avery Fisher Career Grant. In the years following, Bell has been named 2010 "Instrumentalist of the Year" by Musical America, a 2007 "Young Global Leader" by the World Economic Forum, nominated for six GRAMMY® awards, and received the 2007 Avery Fisher Prize. He has also received the 2003 Indiana Governor's Arts Award and a Distinguished Alumni Service Award in 1991 from the Jacobs School of Music. In 2000, he was named an "Indiana Living Legend."

Bell has performed for three American presidents and the sitting justices of the Supreme Court of the United States. He participated in former president Barack Obama's Committee on the Arts and Humanities' first cultural mission to Cuba, joining Cuban and American musicians on a 2017 Live from Lincoln Center Emmy nominated PBS special, Joshua Bell: Seasons of Cuba, celebrating renewed cultural diplomacy between Cuba and the United States.

Bell performs on the 1713 Huberman Stradivarius violin.

「無畏的活力！」

—舊金山紀事報

鋼琴家彼得·杜根與指揮大師湯瑪斯（Michael Tilson Thomas）和舊金山交響樂團的首演被評論為「令人驚嘆！」（洛杉磯時報）以及「無畏的活力！」（舊金山紀事報）。作為國家公共廣播電台備受喜愛的節目《從頭開始》的主持人，每週定期向全美國播放。杜根以獨奏家和室內樂音樂家的身份活躍於北美和海外。2020年疫情期間，他與著名小提琴家約夏·貝爾合作，在美國公共電視網推出全國性的轉播節目《約夏·貝爾：在家的音樂時光》，並由索尼古典唱片發行現場專輯。本樂季杜根繼續與貝爾合作，在倫敦威格莫爾音樂廳、台北國家音樂廳、高雄衛武營音樂廳、華盛頓特區甘迺迪中心舉辦國際巡迴演出。

杜根認為音樂風格的多樣性是21世紀音樂家必備的特點，他同時擅長古典、爵士和流行音樂，與創作歌手杰西·楊（Jesse Colin Young）、歌劇女高音弗萊明（Renee Fleming）和薩克管演奏家德瑞維拉（Paquito D'Rivera）等合作，並定期與熱衷於拓廣古典音樂世界的朋友和藝術家合作演出。《華爾街日報》將杜根與小提琴家／歌手查爾斯·楊（Charles Young）的合作描述為「古典遇上搖滾明星二人組。」杜根和妻子一女中音卡拉·杜根（Kara Dugan）的合作曲目涵蓋從藝術歌曲到美國歌集，再到原創歌曲的全球首演。杜根曾出現在波士頓嘉德納博物館、WQXR 電台節目「綠色空間」以及美國公共電視網「偉大演出」系列節目《現在聆聽》中。

2021年，杜根與男中音布蘭西（John Brancy）合作的最新專輯—來自「甘迺迪中心現場」節目《回家之旅》，連同WNET電視台的紀錄片《全藝術》，由Avie唱片公司發行。布蘭西和杜根曾在林肯中心塔莉音樂廳、卡內基音樂廳和甘迺迪中心舉辦演奏會，並共同榮獲2018年「蒙特婁國際音樂大賽」的一等獎。杜根與帕格尼尼大賽得獎小提琴家李尚恩（Sean Lee）的最新合作計劃—《帕格尼尼×舒曼》（PaganiniXSchumann），由舒曼編寫《24首隨想曲》的鋼琴部分，伴隨林肯中心室內樂協會的現場演出，同時出版數位EP版本。作為鋼琴獨奏家，杜根與休斯頓交響樂團、舊金山交響樂團合作演出艾伍士《第四號交響曲》，並與指揮大師湯瑪斯指揮舊金山交響樂團發行專輯。

杜根提倡一個兼具包容性與藝術性的古典音樂文化，從社區的音樂廳、劇院到學校和醫院。作為兒童「超能力行動」組織的創始者，他倡導「超級英雄歌劇運動」，在紐約市的數十所學校，為學生表演並鼓勵他們發揮自己的才能—他們的超能力。他同時也是「鋼琴索諾瑪」的駐地藝術家計畫的負責人、漢威聯合藝術學院共振和音板研究所的創始教師。

杜根為紐約茱莉亞音樂學院的學士和碩士，師從瑞卡里歐（Matti Raekallio）。

“fearlessly athletic”

-San Francisco Chronicle

Pianist Peter Dugan’s debut performances with Michael Tilson Thomas and the San Francisco Symphony were described by the Los Angeles Times as “stunning” and by the SF Chronicle as “fearlessly athletic.” He is heard every week across America as the host of National Public Radio’s beloved program From the Top. Mr. Dugan has appeared as a soloist, recitalist, and chamber musician across North America and abroad. In 2020, he joined acclaimed violinist Joshua Bell for At Home With Music, a national PBS broadcast and live album release on Sony Classical. This season Mr. Dugan continues his collaboration with Bell, touring internationally with recitals at London’s Wigmore Hall, Taipei’s National Theater and Concert Hall, and the Kennedy Center in Washington, DC.

Prizing stylistic versatility as the hallmark of a 21st century musician, Mr. Dugan is equally at home in classical, jazz, and pop idioms, and has collaborated with artists ranging from Jesse Colin Young, to Renee Fleming, to Paquito D’Rivera. Mr. Dugan performs regularly in partnership with friends and artists who share a passion for expanding the world of classical music. The Wall Street Journal described Mr. Dugan’s collaboration with violinist and vocalist Charles Yang as a “classical-meets-rockstar duo.” In Mr. Dugan’s performances with his wife, mezzo-soprano Kara Dugan, repertoire ranges from art song, to American Songbook, to original songs and world premieres. The Dugans have appeared at Boston’s Isabella Stewart Gardner Museum, WQXR’s Greene Space, and on PBS Great Performances’ Now Hear This.

Mr. Dugan’s latest album with baritone John Brancy – The Journey Home: Live from the Kennedy Center – was released on Avie Records in 2021 along with an accompanying documentary film from WNET’s AllArts. Brancy and Dugan have given recitals at Alice Tully Hall, Carnegie Hall, and the Kennedy Center, and together won first prize at the 2018 Montreal International Music Competition. Mr. Dugan’s latest project with violinist Sean Lee was PaganiniXSchumann, a digital EP release that accompanied a live performance at Chamber Music Society of Lincoln Center of all 24 Paganini Caprices with piano parts written by Robert Schumann. Mr. Dugan appeared as the piano soloist in Charles Ives’ 4th Symphony with the Houston Symphony, the San Francisco Symphony, and on an album with Michael Tilson Thomas and the SFS.

Mr. Dugan advocates for a classical music culture that is inclusive and welcoming to all, from a community’s concert halls and theaters, to its schools and hospitals. As a founding creator of Operation Superpower, a superhero opera for children, he has travelled to dozens of schools in the greater New York area, performing for students and encouraging them to use their talents – their superpowers – for good. He is head of the Artist in Residence program at pianoSonoma and a founding faculty member of the Resonance and Soundboard Institutes at Honeywell Arts Academy.

Mr. Dugan holds Bachelor’s and Master’s degrees from The Juilliard School, where he studied under Matti Raekallio. He resides in New York City and is a Yamaha Artist.

ANTONIO STRADIVARI 'HUBERMAN' VIOLIN

1713

Antonio Stradivari 'Huberman' violin 1713

Strad

This stunning instrument from Stradivari's golden period has sleek, taut arching, lithe and slender corners, and a bubbled texture to the plum-red varnish. It was played by Bronislaw Huberman until 1936 until it was notoriously stolen from his dressing room at Carnegie Hall. Fifty years later it was recovered, and is now the property of US soloist Joshua Bell.

'The scroll is made of typical fine-grained maple, with only minimal figure, allowing for very fluid carving. The profile is sleek, with a graceful oval head, slender pegbox, and narrow throat, echoed in the tight cutting into the eye' – Sam Zygmontowicz in the November 2013 issue.

史特拉底瓦里名琴「修伯曼」

權威音樂雜誌《Strad 提琴》對於約夏·貝爾所擁有的史特拉底瓦里名琴「修伯曼」（Huberman），又名「吉普森」（Gibson）小提琴的專訪。

「修伯曼」是史特拉底瓦里在 1713 年技術純熟的黃金時期所製成的名琴，之前由 20 世紀著名英國小提琴家修柏曼（Bronislaw Huberman）擁有。1936 年他在卡內基音樂廳演出時，將琴放在後台，結果被一位懷才不遇的琴師艾爾曼（Julian Altman）偷走。50 年後艾爾曼死前請妻子將琴歸還，這把琴才得以重見天日。

貝爾對這把曾經兩度失竊、一度埋名 50 年的小提琴驚豔不已。而貝爾曾經擁有三把不同的史特拉底瓦里名琴，各自獨特。

問：你如何描述「修伯曼」的聲音？它與其他史特拉底瓦里琴有何不同？

答：我經常用「巧克力般」來形容——它的琴音豐沛，有力而不刺耳。

我一直都喜歡 Strad 琴，最早是從我的老師金戈爾德所擁有的 1683 年早期 Strad 了解它獨特的甜美琴音。後來我買了 1732 年的「湯姆·泰勒」（Tom Tyler），這把後期的史特拉底瓦里聲音十分甜美，但音域更深——更像是瓜奈里（Guarneri）的特質。

當我第一次演奏「修伯曼」時，我意識到它具有甜美、力量和豐富琴音的最完美的驚人組合。我在倫敦的查爾斯·比爾（Charles Beare）琴行發現它，就非常著迷，以至於當晚我堅持在皇家阿爾伯特音樂廳用它演奏。那天晚上我演奏了兩首困難度很高的協奏曲，通常如果沒有經過數週的適應調整，我不會想用一把不熟悉的小提琴來演奏，但我是一眼就愛上它。我在「修伯曼」拉奏幾個音符之後，就沒有回頭路了！

問：你從「湯姆·泰勒」到「修伯曼」的經歷是什麼？

答：我一拉「修伯曼」就非常滿意，覺得它是為我演奏的方式而設計。我喜歡「修伯曼」，以及我總體上喜歡 Strad 的原因，是我可以通過使用不同的弓速來創造各種音色，輕輕一碰琴弦，它就會說話；最輕柔的琴音會被帶到音樂廳的最後面，就像瓜奈里一樣令人陶醉。但我的演奏方式更適合 Strad，因為它具有巨大的力量和處理非常強大的弓壓力的能力。

不過，與其他史特拉底瓦里不同的是，「修伯曼」的 G 弦深而有力，幾乎像瓜奈里，它可以承受相當大的壓力而不會開裂。在這件事上，我必須歸功於茨格姆多維茲（Sam Zygmontowicz）製作的琴橋。小提琴的調校至關重要，Sam 和我合作多年，我們試驗和微調琴橋，讓琴音變得越來越好。

問：它影響了你的演奏方式嗎？

答：它確實有。當我演奏「修伯曼」，許多事情變得容易許多。我可以更輕鬆地在大音樂廳中投射聲音。有了「修伯曼」的新色彩，我開始重新構想多年來演奏的作品。甚至指法也發生了變化，因為我發現我可以在小提琴的某些段落中使用不同的琴弦，因為 A、D 和 G 弦的清晰度很高，這讓我可以嘗試在另一把小提琴上做夢也想不到的事。

當然，我仍然想念「湯姆·泰勒」，就和人一樣，每種樂器都有自己的優點和獨特的個性。有些聲音我可以在「湯姆·泰勒」上做到，而無法在「修伯曼」上做到，我真希望能夠保有「湯姆·泰勒」，但我無法同時負擔，這就是人生！

問：這把小提琴的歷史有意識地影響你的演奏體驗嗎？

答：每次打開琴盒，看到這件寶物，我的心都會微微跳動。這件有 300 年歷史的工藝品是藝術與科學的完美結合，是人類最傑出的作品之一。事實上，它也是偉大的小提琴家和音樂界重要的歷史人物——修伯曼所擁有和演奏，這增加我對它的敬畏感，督促我更願意練習。

舒伯特

1797 年 1 月 31 日出生於奧地利維也納
1828 年 11 月 19 日逝世於奧地利維也納

D 大調第一號小提琴奏鳴曲 作品三百八十四

第一樂章：甚快板

第二樂章：行板

第三樂章：活潑的快板

舒伯特一生共為小提琴和鋼琴創作了六首作品，包含四首奏鳴曲、一首幻想曲和一首迴旋曲。四首奏鳴曲的其中三首創作於 1816 年春天，當年的舒伯特只有 19 歲。與舒伯特許多作品一樣，這三首奏鳴曲直到他去世後才被出版。1836 年，音樂學者迪亞貝里（Anton Diabelli）將作品編號 137 的三首奏鳴曲介紹於世，並將舒伯特原標題「奏鳴曲」更改為「小奏鳴曲」，暗示這些作品是為音樂愛好者而作，技術相對簡單的作品。但是，這是以什麼標準來比較？

與今晚節目中的貝多芬和拉威爾奏鳴曲相比，舒伯特奏鳴曲的技術要求的確相對簡單，但正如小提琴家洛夫特（Abram Loft）的警語：「要演奏得恰到好處，一方面要避免吹毛求疵的炫技，另一方面要防止目空無人的可愛，要細膩到足以傳達音樂中的純真和喜悅——這可不簡單。」

《D 大調第一號小提琴奏鳴曲》設計單純，是一部樸實的作品，對聽眾的聆賞能力要求不高，讓人回想起莫扎特的音樂。在創作這首奏鳴曲幾個月後，舒伯特在他的日記中寫道：「一段清新、美好、可愛的日子，我將終生銘記。輕柔的、彷彿從遠方傳來莫扎特音樂的魔幻音調……莫扎特，不朽的莫扎特，你在我們的靈魂中留下多少美好生活的啟迪！」

迄今為止，此首「輕鬆」和「樸實」的奏鳴曲仍然具有其音樂趣味和審美特色。第一樂章為變化奏鳴曲式，包含許多大膽的調性變化。呈式部由「長 - 長 - 長 - 短 - 短」的五音符主題動機揭開序幕，同樣的主題動機貫穿樂章的絕大部分；發展部極短，只佔 180 個小節中的 32 個小節；再現部繼續「發展」之前的五音符主題動機，通過一系列令人眼花繚亂的調性轉換、強弱變化、情緒起伏，以及小提琴和鋼琴的不同組合，將發展部和再現部融為一體，最後 9 小節的裝飾奏也採用此主題動機。雖然同樣的主題動機重複出現，但舒伯特巧妙的手法讓音樂具有清新自然的氣息。

第二樂章為 ABA 三段體曲式，第一段落由鋼琴主導；之後的中間段落為小提琴主導的小調段落；第三段落鋼琴回歸第一段落的形式，但和第一段不同的是小提琴展現炫技的裝飾奏。第三樂章的迴旋曲充滿輕鬆、隨和的魅力，令人無法抗拒。

SCHUBERT

Born in Vienna, January 31, 1797
died in Vienna, November 19, 1828

VIOLIN SONATA NO. I IN D MAJOR, D. 384

I. **Allegro molto**

II. **Andante**

III. **Allegro vivace**

Schubert wrote a total of six works for violin and piano: four sonatas (one called the Duo in A major), a fantasy, and a rondo. Three of the sonatas were written as a group in the spring of 1816 when he was nineteen. As with so much of his music, these works were not published until after his death. Anton Diabelli brought them out in 1836 as Op. 137, changing Schubert's titles from "sonatas" to "sonatinas," thus implying that they were of slighter substance, but also that they were relatively easy works aimed at the amateur market. But "easy" compared to what?

Compared to the Beethoven and Ravel sonatas on tonight's / today's program, the technical demands are slight. But, as violinist Abram Loft warns, "to play it trimly, to avoid pedantic hacking on the one hand and supercilious cuteness on the other, to be sophisticated enough to transmit one's pleasure at the innocent and happy tricks of this small chapter – it's not easy."

The D-major Sonata is a modest work, simple in design, unassuming in its demands on the listener, and casting a glance backward a generation or so to the era of Mozart. Only a few months after composing this sonata, Schubert wrote in his diary: "A clear, fine and lovely day which I will remember all my life. Softly, as if from far away, I hear the magical tones of Mozart's music ... Mozart, immortal Mozart, how many, how infinitely many inspiring intimations of a finer and better life have you left in our souls!"

The sonata we have thus far described in some respects as "easy" and "modest" nevertheless holds its share of musical interest and esthetic treats. The first movement contains numerous bold changes of key, often achieved by passing through just two or three pivotal notes. The opening gesture of three long notes followed by two short ones – a mere five notes – serves as the musical material that fuels most of the movement. It is clearly in traditional sonata-allegro form, but with a twist.

The development section is very short (32 bars of the total of 180), and no sooner does the recapitulation arrive than Schubert immediately continues to "develop" this five-note motif some more, sending it through a dizzying array of keys, dynamic levels, moods and varying combinations of violin and/or piano, thus fusing the development and recapitulation into one. Even the nine-bar coda returns to this figure. Yet not once do we feel we have heard it too often.

The Andante is in ternary (ABA) form, with the central section moving into the minor mode and allowing the violin to take the lead. The return of the opening section is nearly identical in the piano part, but the violin now weaves gentle arabesques around it. The rondo finale is infused with a relaxed, easy-going charm that is well-nigh irresistible.

C 小調第七號小提琴奏鳴曲 作品三十之二

第一樂章：燦爛的快板

第二樂章：如歌的慢板

第三樂章：詼諧曲：快板

第四樂章：終曲：快板

貝多芬共創作 10 首小提琴奏鳴曲，在時間相當壓縮的 1797-1798 年間創作最初三首（作品編號 12），1803 年初又創作六首，直到 1812 年才創作最後一首，除了第十首之外，其餘的都是在作曲家 32 歲之前寫的。貝多芬曾在海頓的教導下學習對位法，他的小提琴奏鳴曲作品都不同程度地展現 18 世紀古典主義的優雅風格。貝多芬在維也納以鋼琴家的實力而聞名，年少時曾在波昂啟蒙學習小提琴，之後跟隨舒邦茲（Ignaz Schuppanzigh）繼續學習。因此，他對於小提琴和鋼琴的表現潛力和技術挑戰非常熟悉。

作品編號 30 的三首奏鳴曲創作於 1802 年，大約是《第二號交響曲》和《月光奏鳴曲》創作的時間，提獻給俄羅斯沙皇亞歷山大一世，其中的第二首《C 小調第七號小提琴奏鳴曲》是小提琴曲目中最偉大的奏鳴曲之一。這是一部充滿戲劇、激情、力量和交響曲元素的作品。C 小調調號具有嚴肅的特質，與同時期的《第五號交響曲》、《柯利奧蘭序曲》、《第三號鋼琴協奏曲》、《第四號弦樂四重奏》和《悲愴奏鳴曲》等作品為相同調性，都充滿暴風雨般的情感基調、嚴肅的舉止和戲劇性的衝突。在貝多芬的十首小提琴奏鳴曲中，《C 小調第七號小提琴奏鳴曲》是規模和氛圍最「龐大」的一首，也是貝多芬僅有的三首小提琴奏鳴曲（其餘兩首為第 5 號和第 10 號）中有四個樂章（不是標準的三樂章）的奏鳴曲，增加的詼諧曲可視為交響曲特質的元素。

儘管小提琴和鋼琴在這首奏鳴曲中的地位平等，但值得注意的是，貝多芬的手稿標示：「為鋼琴和小提琴而作」，暗示小提琴的貢獻為次要的，這樣的標題是 18 世紀的通用標準，雖然貝多芬在音樂實踐中改變鋼琴的主導地位，讓兩者成為對等的關係。然而，鋼琴主導的痕跡仍然存在，因為四個樂章中的每一個樂章都以鋼琴的主題揭開序幕。

第一樂章以一個黑暗神秘、近乎威嚇式的主題開始，可分為幾個諷刺性的段落，這個主題非常適合之後在發展部的發展；降 E 大調第二主題為俏皮式的進行曲風格，由小提琴引入，形成鮮明對比。發展部雖沒有特別冗長，是可預期暴風雨般的戲劇性呈現，主題在擴展的裝飾奏中進一步的發展。

慢板樂章為 ABA 三段體，有如天籟般的美好，與其他兩部 C 小調作品《第五號交響曲》和《悲愴奏鳴曲》一樣，慢板樂章皆為降 A 大調，這個調性傳達一種靜謐的氛圍。A 段落展現雄辯和抒情表現，而簡短的 B 段落為輕盈的琶音設計。當第一主題回歸時，鋼琴以華麗的音階裝飾奏豐富音樂表現。

第三樂章的詼諧曲也是 ABA 三段體，其名稱符合此樂章機智、俏皮、充滿奇特的節奏和粗獷的農民幽默特質。B 段落的三重奏是八度音階的嚴格卡農，小提琴和鋼琴以一個小節的距離輪流追逐彼此。

最終樂章以 C 小調開始，對於小調的大型作品來說，不同尋常的是也以 C 小調結束。除《悲愴奏鳴曲》外，貝多芬所有的 C 小調作品均以 C 大調結束。嚴肅的目的、無情的戲劇張力和情感衝突標誌著這不願妥協的樂章，以奏鳴曲和迴旋曲形式呈現。

VIOLIN SONATA NO. 7 IN C MINOR, OP. 30, NO. 2

I. Allegro con brio

II. Adagio cantabile

III. Scherzo: Allegro

IV. Finale: Allegro

Beethoven wrote his first violin sonatas, a set of three (Op. 12) in 1797-1798. Six more appeared by early 1803, making a fairly compressed time span for a medium in which Beethoven was to write just one more in 1812. All but the tenth were written before the composer was 32 years of age. Yet all of them, to varying degrees, show Beethoven straining at the reins that in his early years still tied him to the genteel world of eighteenth-century classicism. Beethoven was renowned in Vienna for his prowess as a pianist, but he was also intimately familiar with the violin. He had taken lessons as a youth in Bonn, and later, at the age of 24, he sought further study with Ignaz Schupannzigh in Vienna. Hence, he was in an ideal position to explore the expressive potentialities and technical challenges of the violin as well as of the piano.

Without question, the C-minor sonata is one of the grandest in the violinist's repertory. It is a work of drama, passion, power, and almost symphonic scope. The key immediately alerts us to music of serious import. This is the key of the Fifth Symphony, the Coriolan Overture, the Third Piano Concerto, the Fourth String Quartet and the Pathétique Sonata, all works composed within a few years of the Violin Sonata in C minor and all deeply imbued with stormy emotional tone, serious demeanor and dramatic conflict. Of Beethoven's ten violin sonatas, this is the "biggest" in feel and scope. It is also one of just three (Nos. 5 and 10 are the others) to boast four movements rather than the standard three, with the additional scherzo movement contributing another element to the symphonic scope.

Although the two instruments are virtually equal partners in this sonata, it is worth noting that the work was designated, as were Beethoven's other sonatas for violin and piano, in the manuscript score as being "for pianoforte and violin," implying that the violin's contribution was of secondary importance. This was standard procedure for eighteenth-century works for this pair of instruments, but Beethoven changed that, in practice if not quite in theory. Yet a vestige of this mentality remains even in the mighty C-minor sonata, for every one of its four movements opens with a principal theme for the piano.

The three sonatas published as Op. 30 were composed in 1802, about the time of the Second Symphony and the Moonlight Sonata. They were dedicated to Tsar Alexander I of Russia.

The first movement opens with a darkly mysterious, almost menacing subject divided into several epigrammatic components, a subject eminently suitable for development later on. The strongly contrasting second subject in E-flat major, march-like yet playful, is introduced by the violin. The development section is predictably stormy and dramatic, but not particularly long. Further development takes place in the extended coda.

The slow movement is one of heavenly beauty. As in two other C-minor works, the Fifth Symphony and the Pathétique Sonata, Beethoven sets this movement in A-flat major, a harmonic move that seems to convey an aura of quiet repose. Eloquence and lyric expressiveness are featured in the outer portions of this ternary form (ABA) movement, while the brief central episode concentrates on arpeggiated figures. When the opening theme returns, it is enriched with florid embellishments (mostly scales) in the piano part.

The scherzo movement truly lives up to its title, meaning "joke." It is witty, playful, full of rhythmic quirks and rough peasant humor. The central Trio section is a strict canon at the octave, the violin and piano taking turns chasing each other at the distance of one measure.

The finale returns to C minor and, unusually for a large-scale work that opens in the minor tonality, finishes in the minor as well. (All the above-mentioned works in C minor end in C major except for the Pathétique Sonata.) Seriousness of purpose, relentless dramatic tension and emotional strife mark this uncompromising movement, broadly laid out with elements of both sonata and rondo form.

布洛赫

1880年7月24日出生於瑞士日內瓦
1959年7月15日逝世於美國俄勒岡州波特蘭市

〈尼根卽興曲〉 選自《巴爾興》組曲，作品四十七

瑞士作曲家布洛赫的音樂受到布拉姆斯、理查·史特勞斯、華格納等作曲家，以及瑞士的民間音樂、美洲原住民的音樂、新古典主義的影響。但他最著名的作品是那些借鑒於他的猶太傳統精神的作品，其中包括《以色列交響樂曲》、《所羅門王》、《荒野之聲》和《巴爾興》組曲等。

《巴爾興》組曲完成於1923年，在布洛赫任職克利夫蘭音樂學院的創始主任期間所作，副標《三幅哈西德教徒的生活情景》，描寫猶太教的故事，充滿猶太民族音樂風格，創作的主要靈感是緬懷已過世的母親。1939年應出版商卡爾·費雪的要求，為之配器。

《巴爾興》組曲包含三首作品，每首各有一個標題，分別為：悔罪、尼根卽興曲、歡喜。巴爾興是一位歷史人物，生活在約1700-1760年間，他是波蘭現代「哈西德主義運動」的創始人，擔任過教師、治療師和流行偶像，其名字寓意為「聖名的大師」。根據韋伯斯特的傳記詞典，他「堅持泛神論教義，並通過歡樂的敬拜與上帝直接溝通。」

其中第二首作品〈尼根卽興曲〉，運用小提琴的低音音域和較深的音色，描繪作曲家在聖經中所感受到「複雜、發光、激動的[猶太]靈魂。」布洛赫使用許多猶太音樂元素，如聖經經文、聖詩曲調、敘事詩等素材，並使用許多五聲音階的手法，是布洛赫最具代表性的猶太音樂元素作品。此曲也經常在音樂會中單獨演出。

BLOCH

Born in Geneva, July 24, 1880
died in Portland, Oregon, July 15, 1959

"NIGUN" FROM BAAL SHEM, B. 47

The music of Ernest Bloch encompasses influences from a wide variety of sources, including Richard Strauss, Brahms, folk music of Switzerland (his native country), music of native America (his adopted country), and the principles of neo-classicism. But his best-known works are those that draw on the spirit of his Jewish heritage. These include the Israel Symphony, Schelomo, Voice in the Wilderness, and Baal Shem.

Baal Shem is a suite of pieces subtitled "Three Pictures of Chassidic Life." Bloch wrote the work in 1923 while serving as the founding director of the Cleveland Institute of Music. In 1939, at the request of his publisher Carl Fisher, he orchestrated the work.

Baal Shem (real name Israel Ben Eliezer) was a true historical figure who lived from about 1700-1760. He was the founder of the modern movement of Hasidism in Poland, and served as teacher, healer and popular idol. His name means something like "kind master of the Holy Name." According to Webster's Biographical Dictionary he "upheld a pantheistic doctrine and communion with God through joyous worship."

"Nigun" (Improvisation) exploits the lower range and darker colors of the violin. It is often played on recitals as an individual number. To an extent unsurpassed in Bloch's Jewish works, "Nigun" represents what the composer described as "the complex, glowing, agitated [Jewish] soul that I feel vibrating throughout the Bible."

G 大調第二號小提琴奏鳴曲 作品七十七

第一樂章：稍快板

第二樂章：藍調：中板

第三樂章：常動曲：快板

拉威爾四首名爲「奏鳴曲」或「小奏鳴曲」作品中的第一首寫於 1897 年，是年少的作曲家對小提琴和鋼琴的致力創作，但一個樂章後他就放棄，直到 1975 年才被演奏和出版，這是拉威爾最早的室內樂作品。而《G 大調第二號小提琴奏鳴曲》則是作曲家職業生涯的另一端，是他最後一部名爲「奏鳴曲」的作品，也是他最後一部室內樂曲。

《G 大調第二號小提琴奏鳴曲》的創作始於 1923 年，是拉威爾提獻給好友一小提琴演奏家摩爾漢基（Hélène Jourdan-Morhange）。拉威爾向她保證：「作品不會很難，也不會扭傷你的手腕」，但事實證明，這是一首難度很高的作品，尤其是終曲樂章。由於其他委任作品，包含小提琴作品《吉普賽人》和歌劇《頑童與魔法》（L'Enfant et les Sortilèges）的耽擱，這首奏鳴曲直到 1927 年才完成，於同年 5 月 30 日在巴黎首演，由拉威爾伴奏小提琴家艾內斯科（Georges Enesco）演出。作品完成之後的 10 年，拉威爾的健康狀況每況愈下，1932 年車禍之後就幾乎沒有創作。因此這首奏鳴曲是拉威爾晚期重要的作品之一，也是他最受喜愛的作品之一。

這首奏鳴曲在風格上代表「新古典主義」，而不是「印象派」的拉威爾。即使對於拉威爾，作品呈現一種出色的冷靜和超然。音樂的紋理與織度透明又輕巧，鋼琴部分極簡又實用。奏鳴曲形式的對比不僅表現在主題上，也表現在兩個樂器之間，鋼琴和小提琴很多時候似乎各行其是，拉威爾在訪談中表示他故意

強調兩者在色彩和聲音上的差異。第二樂章的開頭，兩個樂器使用不同調號：小提琴爲 G 大調，而鋼琴則是降 A 大調。

第一樂章呈現兩個主題：第一主題是由鋼琴開場的抒情旋律，之後由小提琴接續；第二主題由小提琴展開，在音域中慢慢地向下蜿蜒，然後再次上升加入鋼琴伴奏。小提琴家洛夫特（Abram Loft）將這段描述爲：「非常柔順和多姿多彩。」作爲奏鳴曲中兩種樂器完美作用的一個範例，洛夫特指出：「鋼琴必須對小提琴線條十分敏銳，要能感受小提琴的曲折和轉動，隨時準備好在小提琴停頓時『加入』演奏，同時爲小提琴的下一段的旋律流動提供新的動力。」

第二樂章，標題爲「藍調」，反映拉威爾對爵士樂的興趣，包含三度和七度的使用，以及切分音和其他微妙的節奏。小提琴以一種斑鳩琴的風格演奏；薩克斯管在音符間滑奏中哀嚎；鋼琴則貢獻獨立的幾個主題。

終曲樂章是小提琴最困難的樂章，彷彿是一台永不停歇的動力機器，在所有琴弦上演奏雙音時達到高潮。

VIOLIN SONATA NO. 2 in G MAJOR M. 77

I. Allegretto

II. Moderato (Blues)

III. Allegro (Perpetuum mobile)

The first of Ravel's four works entitled "sonata" or "sonatina" was a youthful effort for violin and piano in 1897, which he abandoned after one movement and which was not performed or published until 1975. This was also his earliest chamber work. The sonata we hear on this program comes from the other end of Ravel's career, and this was both his last work entitled "sonata" and his last chamber composition.

The Sonata for Violin and Piano was begun in 1923, largely at the instigation of Ravel's friend, the violin virtuoso Hélène Jourdan-Morhange, to whom the work was dedicated. Ravel assured her that "it will not be very difficult, and it will not sprain your wrist," but the work turned out to be of considerable difficulty nonetheless, particularly the finale. Due to other commitments, notably the violin showpiece *Tzigane* and the opera *L'Enfant et les sortilèges*, the sonata was not completed until 1927. It was to be one of Ravel's last important works. Although he lived for another ten years, his health was declining, and he wrote nothing at all after his automobile accident in 1932. The first performance of the sonata took place in Paris' Salle Érard on May 30, 1927 with violinist-composer Georges Enesco and the composer at the piano. This sonata was to become one of Ravel's favorite works.

Stylistically, the sonata represents Ravel the neoclassicist, not the impressionist. There is a sense of coolness and detachment to the writing remarkable even for Ravel. Textures are transparent throughout, the piano writing in particular being spare and economical. The sonata-form principle of contrast is found not only with regard to themes, but to the instruments themselves, which seem to go their separate ways much of the time. Ravel is on record as

deliberately intending to emphasize the differences in color and sonority between the two. At the beginning of the second movement, even the key signature for each instrument is different, with the violin in G major; the piano in A-flat.

In the first movement, two main themes are presented, the first a lyrically inclined subject announced in the opening bars by the piano, then the violin; the second a slowly unfolding idea that winds its way slowly down through the range of the violin, then up again to bare piano accompaniment. Violinist Abram Loft describes this passage as "wonderfully supple and variegated." As a prime example of the consummate interplay between the two instruments in the sonata, Loft notes that "sensitive to the violin line, the keyboard must outguess his partner's twistings and turnings, standing always ready to 'catch' the violin line when it poises for a moment and, in the playing of the piano commentary at those points, giving the violin fresh impulse for the next flight of the line."

The second movement, entitled "Blues," reflects Ravel's new-found interest in jazz, with the flatted thirds and sevenths peculiar to that idiom, and the attendant syncopations and other rhythmic subtleties. The violin begins with an effect reminiscent of a strumming banjo, and later conjures up the sound of a wailing saxophone by employing glissandos (slides) from one note to another. The piano contributes several themes of its own.

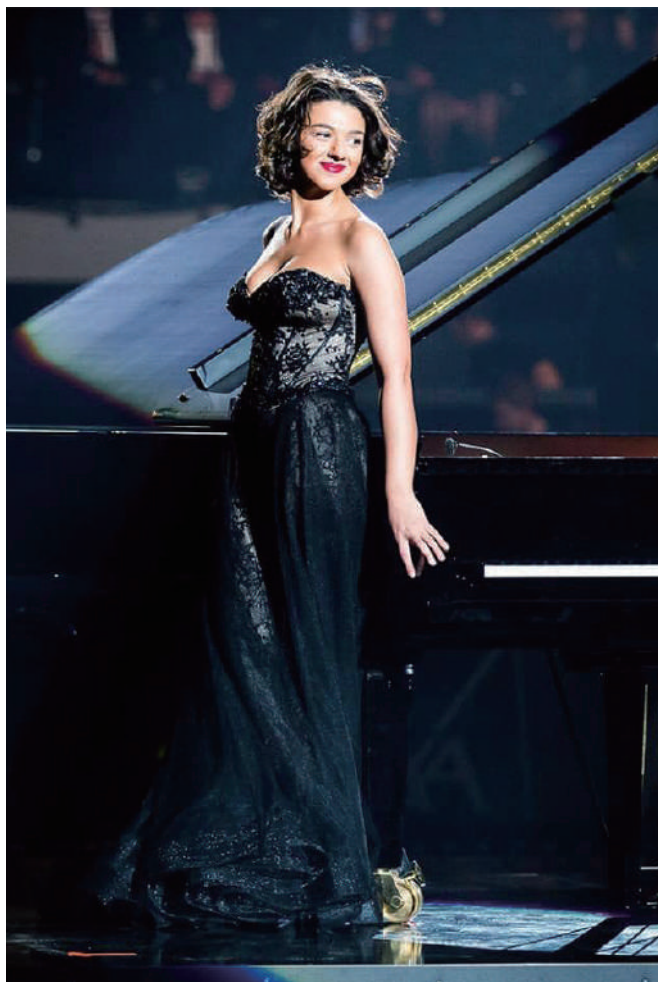
The finale is the most difficult movement for the violin, a perpetual motion machine culminating in a frenzy of double stops (two notes played simultaneously) played across all four strings.

天籟系列一

**2023 假聲男高音
賈洛斯基亞洲巡演**

3/8 (三) 19:30
台北國家音樂廳

絢麗系列一

**卡蒂雅·布尼亞季什維莉
鋼琴獨奏會亞洲巡演**

3/11 (六) 19:30
台北國家音樂廳

3/12 (日) 19:30
高雄衛武營音樂廳

交響系列一

**班貝格交響樂團 ×
陳銳亞洲巡演**

3/21 (二) 19:30 台北國家音樂廳
3/22 (三) 19:30 台北國家音樂廳
3/25 (六) 19:30 高雄衛武營音樂廳

絢麗系列一

丹尼爾·穆勒－修特
大提琴獨奏會

4/12 (三) 19:30
台北國家音樂廳

天籟系列一

泰利斯學者合唱團
音樂會

6/7 (三) 19:30
台北國家音樂廳

發現·室內樂系列一

克里蒙納四重奏台灣巡禮

6/12 (一) 19:30 台北國家演奏廳
6/14 (三) 19:30 台北國家演奏廳
6/16 (五) 19:30 台北國家演奏廳

AGUGU

100% WHEY PROTEIN

Over 20g of WHEY PROTEIN & 5g of BCAAS

BOBA MILK TEA

LATTE

BLUEBERRY

AGUGU SHAKE

AGUGU SHAKE
JANUARY
2023
AGUGU SHAKE

製作團隊

主辦單位 | **BACH**
INSPIRATION

製作人 | 梁秀玲

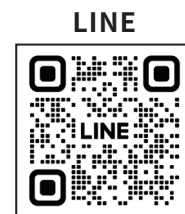
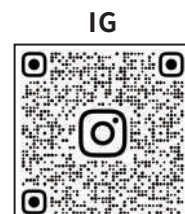
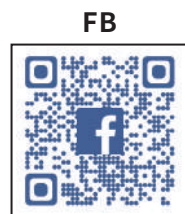
行政人員 | 程鳳如、林孟音、楊詠淇、劉子瑜

整體視覺設計 | Christina

平面攝影 | 鄭達敬

主力贊助 | 中國信託文教基金會

贊助單位 | 豐寶資產管理股份有限公司
中華基金會 國|藝|會 台北市文化局 高雄市政府文化局

法吉歐利鋼琴 FAZIOLI

馬可波羅 Marco Polo

愛琴·海 M.Liminal

FAZIOLI X PIANODISC

年產140台
頂級工藝技術打造
藝術極致精品鋼琴

獨家搭載美國 PianoDisc 鋼琴自動演奏系統

輕鬆將您的客廳化身浪漫派對現場，璀璨繽紛新生活

琴峯樂器
www.cfpiano.com.tw
since 1979

台灣總代理

諮詢專線：(02) 2885-5300

www.fazioli.com.tw | LINE: @cfpiano

台北市士林區承德路四段79號2樓 (捷運劍潭站步行三分鐘)

The logo features a stylized white 'B' icon on the left, composed of two curved shapes. To its right, the word 'BACH' is written in a large, bold, white sans-serif font. Below 'BACH', the word 'INSPIRATION' is written in a smaller, white sans-serif font.

BACH
INSPIRATION