

團體簡介

About THIS QUARTET

前言 INTRO

2022年5月的台灣，正迎來另一波疫情的高峰，確診數目從四月原本每日數千例，突然暴增達五位數字，當月每天都五萬、六萬、甚至七、八萬人感染比比皆是。即便在那段艱困的時期，歷經了將近兩年半社交距離限制的生活，許多人們也開始勇敢地構思後疫情的未來，而「這是四重奏 This Quartet」就是在這樣的時空環境下，由四位國內外優秀提琴演奏家所組成。

藝文活動可說是疫情期間受到「限距令」最直接影響的產業，「The MUSIC Must Go On!」是所有音樂人共同的信念，無論是封城的昔日，還是自由如常的現今，誕生於最艱困的「這是四重奏 This Quartet」所秉持的就是將音樂的美無所保留地傳達出來，能為人心注入滿滿的力量！

關於「這是四重奏」 About THIS QUARTET

成立於2022年，「這是四重奏」以推廣室內樂藝術為目標，目前以台北為據點。四位優秀的弦樂家由列夫·索羅多夫尼可夫 (Lev Solodovnikov)、許軒豪、鄭皓元及柯源盛 (Arturo Costa) 分別來自各地及擁有紮實的學經歷背景，包括莫斯科國立柴可夫斯基音樂院、柯蒂斯音樂院、茱莉亞音樂院，以及倫敦皇家音樂學院，透過每位成員獨特而豐富的文化背景，「這是四重奏」呈現出音樂上的極致魅力，展現了強烈的多元性，並開拓了無限的藝術可能性。除了詮釋傳統的經典曲目之外，同時發揚近代的作品，讓更多新世代的室內樂也能夠在更多人演繹之下，逐步成為未來的經典。「這是四重奏」由歐普思音樂藝術經紀代理。

Music
OPUS
歐普思音樂藝術

主辦單位 | 歐普思音樂藝術
www.opusmusic.com.tw

D S C H World

THIS QUARTET CONCERT

這就是四重奏音樂會

就是要蕭斯塔科維契 系列 I

2023	2023	2023	2023
11.07 (二) 19:30	11.14 (二) 19:30	11.18 (六) 19:30	12.03 (日) 14:30
衛武營國家藝術文化中心 表演廳	臺中國家歌劇院 小劇場	國家兩廳院 演奏廳	屏東演藝廳 音樂廳
票價：800, 1000, 1200	票價：800	票價：800, 1000, 1500	票價：500

購票與優惠方式請洽 各廳院文化生活

F. SCHUBERT: STRING QUARTET NO. 14, D. 810 "DEATH AND THE MAIDEN" | D. SHOSTAKOVICH: STRING QUARTET NO. 8 IN C MINOR, OP. 110 | A. PÄRT: SUMMA - FOR STRING QUARTET

演出曲目 Program

舒伯特：第14號弦樂四重奏「死與少女」，作品810

Franz Schubert (1797-1828): String Quartet No. 14, D. 810 *Death and the Maiden*

- I. 快板 Allegro
- II. 稍快的行板 Andante con moto
- III. 詼諧曲：很快的快板 Scherzo: Allegro molto
- IV. 急板 Presto

中場休息 · INTERMISSION

蕭斯塔科維契：C 小調第八號弦樂四重奏，作品 110

Dmitri Shostakovich (1906-1975): String Quartet No. 8 in C Minor, Op. 110

- I. 廣板 Largo
- II. 很快的快板 Allegro molto
- III. 稍快板 Allegro assai
- IV. 廣板 Largo
- V. 廣板 Largo

佩爾特：神學大全 – 給弦樂四重奏

Arvo Pärt (1935-): *Summa* - for String Quartet

主辦單位 | 歐普思音樂藝術
指導單位 | 屏東縣政府、高雄市政府文化局
協辦單位 | 屏東縣政府文化處
贊助單位 | 財團法人國家文化藝術基金會

小提琴 Violin | 列夫·索羅多夫尼可夫 Lev Solodovnikov

來自俄羅斯，就讀莫斯科柴可夫斯基音樂院，師從蘇聯人民藝術家—愛德華·葛拉許 (Eduard Grach) 教授。2014 年赴比利時伊莉莎白女王音樂學院攻讀藝術家文憑，師從 Augustin Dumay、Tatiana Samouil 教授。曾獲波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽第四名、Hubay-Szigeti小提琴國際大賽冠軍、Vaclav-Humrl國際小提琴大賽冠軍、以色列Acre國際小提琴大賽冠軍、伊莉莎白王后國際音樂比賽準決賽，及Oleh Krysa小提琴大賽亞軍。曾擔任柴可夫斯基音樂院小提琴助理教授、葛令卡國家弦樂四重奏團長、克里姆林宮室內樂團首席等。現為國立臺北教育大學助理教授。

小提琴 Violin | 許軒豪Hsuan-Hao Hsu

來自台灣，2009年畢業於師大附中中國中部音樂班，以全額獎學金入學美國寇蒂斯音樂院，期間師事Joseph Silverstein與Pamela Frank。曾授 Ingolf Turban、Christain Tetzlaff、Arnold Steinhardt、Christophe Boulier、胡乃元、Shmuel Ashkenasi、Soovin Kim等知名演奏家指導。曾獲選為北市交第四屆「明日之星」，留美期間曾參與 Miriam Fried 和 Jonathan Biss的貝多芬奏鳴曲計畫；曾與知名演奏家如 Gary Hoffman、Peter Wiley、Steven Tenenbom等人合作演出。除了「這是四重奏」之外，許軒豪近年來也與「方鏡四重奏」、「HEY! 三重奏」等團體於國內外各地演出；2022年起受邀於Taiwan Connection音樂節演出。

中提琴 Viola | 鄭皓元 Howard Cheng

「他是一位極具有天分並且具有高超演奏實力的中提琴家」是著名中提琴家 Robert Vernon對鄭皓元的評價。2010年畢業於上海音樂學院附中，赴美師從 Donald McInnes，並就讀愛德華藝術高中。2014年以全額獎學金就讀茱莉亞音樂院，並於2020年取得碩士文憑，師從紐約愛樂中提琴首席 Cynthia Phelps。在校期間擔任茱莉亞管弦樂團中提琴首席五年。2021年受邀出任台北歐洲學校指導老師，並在同年加入灣聲樂團擔任中提琴助理首席。曾合作的樂團包括紐約室內樂團、布魯克林交響樂團等，並曾在2018年受邀出任聯合國中提琴首席。在2015至2016年期間，與指揮大師葛濟夫(Valery Giegiev) 巡迴日本演出，擔任中提琴首席。

大提琴 Cello | 柯源盛 Arturo Costa

來自西班牙，曾就讀於法國國立馬爾梅森音樂院，師事Jean-Marie Gamard，期間獲得許多獎項與一獎文憑。爾後至英國皇家音樂院深造，師事Melissa Phelps教授，不僅得到特優演奏碩士殊榮，期間更接受Johannes Goritzki、Julian Lloyd Webber、Natalia Gutmann等多位大師指導，亦曾受邀與英國皇家音樂院巴洛克管弦樂團合作為威爾斯親王—查爾斯王子（現為英國國王查爾斯三世）演出。21歲時以西班牙全國最年輕之姿受聘於哥多華交響樂團擔任大提琴首席，成為當時國內最年輕的職業演奏家。目前定居於臺北，任聘於樂團指揮及教學，並經常參與獨奏會、室內樂、協奏曲演出。

舒伯特：第14號弦樂四重奏「死與少女」，作品810
Franz Schubert: String Quartet No. 14, D. 810 *Death and the Maiden*

經過幾年專注在藝術歌曲領域，1820年舒伯特再次藉由強而有力的作品：C小調的《四重奏樂章》(D. 703)，展開了人生最後一系列成熟弦樂四重奏作品的創作，這些傑作從簡短而激烈的第12號到廣闊而卓越的第15號，舒伯特似乎穿越了一個充滿強烈情感表達的弧線，充分描述出心中那一片綿延的音樂山脈。然而，山脈的高峰就是這部令人驚歎的D小調第14號弦樂四重奏。它於1824年問世，後人就以「死和少女」來追加命名，該名稱取自舒伯特的同名歌曲 (Op. 7/3, D. 531)，也用了相關主題來譜寫其第二樂章，不僅如此，在其他樂章也是處處有著死亡的影子。

由於這部作品當中從頭至尾「死亡」和「少女」在音樂的表徵上幾乎都極富獨特與專一的特質，聆聽時讓人們能在情感上聚焦於角色間的對話，隨著音樂的行進，宛如欣賞戲劇般地令人著迷。除了情感之外，在每個樂章中舒伯特大量的運用三連音與附點音符，使得整部作品不斷地激起共同的主題概念與隱含的樂思。這是一部內容令人嘆為觀止、紋理清晰、色彩豐富且變化萬千的傑作，不僅充滿舒伯特原有的抒情主題，甚至節奏也令人感受到搖滾，形式結構比任何晚期室內樂作品都更加緊湊富有張力，這種種都足以證明它是舒伯特最受歡迎的四重奏作品。

少女：
哦！離開我！求求你，離開我！你這個骷髏人！因為生命是甜蜜的，是愉快的。去吧！現在讓我獨自一人吧！去吧！現在讓我獨自一人吧！

死亡：
給我你的手，哦！美麗的少女，因為我是朋友，從未使你煩惱過。現在振作起來，不久之後，你將在我的懷中輕輕休息！

蕭斯塔科維契：c小調第八號弦樂四重奏，作品110
Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 8 in C Minor, Op. 110

1960年蕭斯塔科維契正在創作一部關於第二次世界大戰末期德勒斯登大轟炸的電影配樂，當時為了調整一下寫作的思緒，於是以連續三天就完成了這部C小調第八號弦樂四重奏。蕭斯塔科維契在一封信中諷刺地描述這是一首「對任何人都沒有用處的意識形態作品」。但在正式的官方發表上，他卻是題獻給「法西斯主義和二戰的受害者」，但私下他曾表示是給自己的一份悼詞，與他親近的人則認為是他的遺書。這部作品問世後，即成為20世紀最重要的弦樂四重奏作品之一，廣為人知，不僅經常被演奏也引起廣泛討論。內容不僅生動、戲劇性、令人著迷，且具有一種末日的毀滅感，同時也體現出作曲家蕭斯塔科維契的一生。

正如其他作曲家所做的那樣，蕭斯塔科維契將自己的名字寫進了他的音樂中。他使用了他名字的首字母 DSCH（Dmitri **S**Hostakovich）作為主題動機，以德文發音恰好是四個音名：D、降E（S）、C、B（H）。這個音樂主題貫穿了整部作品，無論是旋律或是伴奏，都經常出現在整個樂曲中。它以這四個音符起始，也是第一樂章的主要元素；在狂暴的第二樂章中不斷地閃爍出令人恐懼的固定音型；第三樂章則有著令人毛骨悚然的、戲謔的主旋律中不停嘲諷地舞動著，第四樂章除了第一小提琴獨自奏著哀樂，其他三部似乎成了另一組三重奏，從展現出無比的痛苦中轉成了無比的絕望，最終成為最後樂章中一段令人心碎的賦格的主題；在這如輓歌的最後賦格曲中，同一主題暫時轉化為富有同情心的相對主題，與熟悉的 DSCH 動機交織在一起，直到它再次變得黑暗並消失在沉默中。其中第四樂章中宛如末日預言的動機隱藏在主題之中，成為一種扭曲的倒影，突然結束的三個暴力毀滅性的音符，有人將其描述為前蘇聯情報機關KGB特務的敲門聲，也有人認為是戰爭時的炸彈爆炸、或是悲慘命運的降臨等等。這樣的音樂在這個四重奏作品之中似乎永無止境地循環著，最後為人所關注的焦點則是蕭斯塔科維契本人。

蕭斯塔科維契的第八號弦樂四重奏並非具有傳統上的美感，但它引人入勝，極具張力，感人至深，而且有些地方還充滿了令人心痛的抒發。在蕭斯塔科維契獨特的手法之下，音樂探索了人類經驗中最暗黑的複雜美學：悲傷、恐怖、暴力、死亡、震驚、悲痛和諷刺等等黑色幽默。無論內容如何，音樂都是內心情感的昇華，具有驚人的影響力與感染力，相信這部四重奏將會為大家帶來難忘的體驗。

佩爾特：神學大全－給弦樂四重奏
Arvo Pärt: Summa - for String Quartet

20世紀愛沙尼亞作曲家阿福·佩爾特 (1935年9月11日—)，是當代知名作曲家，其作品以合唱聖樂最為人所知，為「神聖簡約主義」的主要作曲家之一。佩爾特出生時愛沙尼亞仍是獨立國，但自1940年被蘇聯吞併後佔領了它51年，直到1991年蘇聯解體才再次獨立至今。

佩爾特早期作品是嚴格的新古典風格，受到蕭斯塔科維契、普羅高菲夫、巴爾托克等人的影響。在蘇聯統治期間，佩爾特的早期作品幾乎全被官方禁演，這段期間使他完全失去創作的自信。此時他轉向對於早期音樂研究，其中包括14至16世紀的合唱音樂、宗教音樂等，同時他亦涉獵至其他領域，如宗教神學、文藝復興等等。如此蛰伏至70年代中後期，佩爾特再度重拾創作，此時的他反倒脫胎換骨，創新風格與之前完全不同。他展現出先前的鑽研成果，獨創了一套作曲手法，他將之命名為「鐘鳴作曲法」(Tintinnabuli)，具有簡單的和聲結構、單音、基本三音和弦、單調的節奏、如教堂鐘鳴般的特色，既前衛又蘊含古風。

對於這部《神學大全－給弦樂四重奏》佩爾特表示說：「我已經開發了一個高度正式的作曲系統，而且我已經使用這個系統寫了二十年的音樂。Summa 是這個系列中最嚴格和神秘的作品。」這中性的標題本身體現了這部作品是基於拉丁文《信經》的文本而創作的精髓。這首曲子以極度簡單來取代原本的複雜性，在維持潛在的作曲規則下，同時也創造出音樂持續的變化，深層的結構則具有宗教給人的平靜。這部作品最初是在 1977 年為四部無伴奏合唱而作，1991年時改編弦樂四重奏版本。

曲目解說 Program Note

曲目解說 Program Note