

藝遊東西

Journey between Oriental and Western

2022

10.14

星期五晚上 7:30

臺北國家兩廳院演奏廳

贊助單位：國藝會

主辦單位：有間音樂

協辦單位：尼歐立體

協辦單位：嗜劇場

攝影：PFS HON

錄影：尼可樂表演藝術

卓家萱與林瑩茜二重奏音樂會

Jia-Shiuan Juo and Ying-Chien Lin Duo Recital

曲目 Program

葛利葛: 《F大調第一號小提琴奏鳴曲，作品8》

Edvard Grieg: Sonata for Piano and Violin No. 1 in F major, Op. 8

- I 有活力的快板
Allegro con brio
- II 近乎小行板的稍快板
Allegretto quasi Andantino
- III 活潑的快板
Allegro molto vivace

林進祐: 《小提琴狂想曲》

Chin-Yow Lin: Rhapsody for Violin and Piano, 2007

中場休息 Intermission

巴爾托克: 《第一號小提琴奏鳴曲，作品84》

Béla Bartók: Sonata for Violin and Piano No. 1 in C-sharp minor, BB 84

- I 熱情的快板
Allegro appassionato
- II 緩板
Adagio
- III 快板
Allegro

楊納傑克: 《升G小調小提琴奏鳴曲，作品JW VII/7》

Leoš Janáček: Sonata for Violin and Piano in G-sharp minor, JW VII/7

- I 活躍的
Con moto
- II 敘事曲
Ballada
- III 稍快板
Allegretto
- IV 緩板
Adagio

演出者介紹 Performer

卓家萱／小提琴

卓家萱自國立臺南藝術大學畢業後赴德，於柏林藝術大學取得小提琴最高演奏家文憑。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。並與臺北市立交響樂團及國立臺灣交響樂團演出小提琴協奏曲。於員林演藝廳開幕音樂會系列演出協奏曲。

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、Mathias Boegner、李季、Mark Gothoni。亦積極參與大師班及音樂營，曾接受 Shmuel Ashkenasi、Ana Chumachenko、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。

卓家萱目前為國立臺南藝術大學音樂學系專任助理教授。

林瑩茜／鋼琴

林瑩茜取得美國紐約州立大學石溪分校鋼琴演奏博士及茱麗亞音樂院鋼琴合作藝術最高演奏家文憑。在校期間，因贏得協奏曲比賽首獎，分別與美國Stony Brook交響樂團、New Amsterdam交響樂團合作演出拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲，並代表茱麗亞音樂院，參與華盛頓甘迺迪中心(Kennedy Center)主辦之一系列美國各大音樂學院演奏會，於其大廳表演，並由廣播電台及電腦網路全程實況轉播。

曾贏得奧地利2003年國際比賽“Franz Schubert and Music of Modernity International Competition”大獎，之後被紐約著名藝術機構 Young Concert Artist 及 Concert Artist Guild邀請，與旗下簽約之音樂家於各地巡迴表演，並為美國小提琴國際大賽 Walter W. Naumberg Foundation Violin Competition 指定伴奏。多次受邀於紐約WQXR及芝加哥WFMT廣播電台，全程接受現場採訪及演出，紐約時報New York Times、華盛頓特報Washington Post、史特拉底瓦雜誌Strad Magazine樂評，皆給予讚許。藉由獨奏與鋼琴合作伴奏上邀約之頻繁，其足跡遍佈於美國、加拿大、歐洲、蘇俄、日本、韓國及台灣國際舞台。

連續二年獲得奇美文化基金會人才培訓獎學金，並獲得第四屆中華蕭邦鋼琴比賽第一名。師事Gilbert Kalish、Jacob Lateiner、Jonathan Feldman、Rolf-Peter Wille（魏樂富）等老師，且曾於Mstislav Rostropovich、Leon Fleisher、Richard Goode、Robert Mann、Kim Kashkashian、James Conlon、Dawn Upshaw等著名大師班上表演。2008年受邀與著名中提琴家今井信子、Orion String Quartet的小提琴家Daniel Phillips及大提琴家Timothy Eddy合作演出。曾任國立交通大學音樂研究所兼任助理教授，目前為國立臺南藝術大學音樂系專任助理教授。

樂曲解說 Program Notes

葛利葛:《F大調第一號小提琴奏鳴曲，作品8》

挪威作曲家葛利葛(Edvard Grieg, 1843-1907)自幼由母親啟蒙學習鋼琴，1858年挪威小提琴家布林(Ole Bornemann Bull, 1810-1880)發現葛利葛的才華，說服葛利葛雙親讓他到德國學習音樂，1858-1862年間葛利葛就讀德國萊比錫音樂院，鋼琴師事來自捷克的猶太鋼琴家慕胥勒(Ignaz Moscheles, 1794-1870)、理論師事德國理論家浩特曼(Moritz Hauptmann, 1792-1868)、作曲師事德國作曲家海涅克(Carl Reinecke, 1824-1910)。1863年旅居丹麥首都哥本哈根，受到斯堪地納維亞浪漫主義學派作曲家蓋德(Niels Gade, 1817-1890)等多位友人作曲家的鼓舞，葛利葛開始嘗試創作管絃樂曲。葛利葛從小生長在以丹麥語言與文化為主的挪威中產階級，1964年小提琴家布林帶給他挪威農民音樂的熱情，1964-1965年間結識挪威民族主義作曲家諾德牙克(Rikard Nordraak, 1842-1866)，葛利葛逐漸找到挪威文化認同，喚醒民族浪漫主義，創作了一系列具有挪威民間音樂特色的作品，包含《幽默曲，作品6》(*Humoresker*, Op. 6, 1865)、《E小調鋼琴奏鳴曲，作品7》(*Piano Sonata in E minor*, Op. 7, 1865)與《F大調第一號小提琴奏鳴曲，作品8》(*Sonata for Piano and Violin No. 1 in F major*, Op. 8,1865)等曲。1866年葛利格已成為挪威著名的音樂家，1867年與挪威女高音哈格魯特(Nina Hagerup, 1867-1907)結婚，期間創作《G大調第二號小提琴奏鳴曲，作品13》(*Sonata for Piano and Violin No. 2 in G major*, Op. 13, 1867)與著名的《A小調鋼琴協奏曲，作品16》(*Piano Concerto in A minor*, Op. 16,1868)。

葛利葛一生創作多曲佳作，包含1874年受挪威劇作家易卜生(Henrik Johan Ibsen, 1828-1906)之邀，為他的詩劇《皮爾金》(*Peer Gynt*)寫作配樂，最終改寫為著名的兩組《皮爾金組曲》(*Peer Gynt No. 1 and 2*, Op. 46 and 55, 1874-1875)，而其《C小調第三號小提琴奏鳴曲，作品45》(*Sonata for Piano and Violin No. 3 in C minor*, Op. 45, 1887)更名列他最傑出的的室內樂作品；除了浪漫民族主義創作外，葛利葛更創作了印象主義風格的《G小調弦樂四重奏，作品27》(*String Quartet in G minor*, Op. 27, 1877-1878)與著名新巴洛克主義(Neo-Baroque)的《霍爾堡組曲，作品6》(*From Holberg's Time*, Op. 40, 1884)。

《F大調第一號小提琴奏鳴曲，作品8》為葛利葛剛脫離學生時期，從德奧浪漫音樂文化轉向挪威民族浪漫主義的代表作，為挪威室內樂作品打開國際知名度的此曲亦常被稱為《春天奏鳴曲》，以童話故事般的綺想旋律寫作的快慢快三個樂章，呈現出詼諧清新的曲風：第一樂章有活力的快板以奏鳴曲式寫成，宛如對挪威自然景觀的生動描寫；第二樂章近乎小行板的稍快板以三段體類似小步舞曲的風格寫成，此樂章開頭的a-g#-e動機也是他隨後創作《A小調鋼琴協奏曲，作品16》的主要動機，此樂章宛若鄉村舞蹈般的弦律，引領人們親臨充滿趣味的鄉村文化；第三樂章活潑的快板以奏鳴曲式寫成，歡欣鼓舞的曲調彷彿描寫村莊盛大的年節慶典中，人們狂歡慶祝，為樂曲帶來活潑的結尾。

林進祐:《小提琴狂想曲》

臺灣作曲家林進祐1948年出生於彰化縣埤頭鄉，自幼於家鄉的閩南八音與南管團熏陶下，燃起對臺灣傳統音樂的熱愛，1988年於國立臺灣師範大學取得音樂教育碩士學位。林教授創作大量器樂與聲樂作品，其中《菩薩蠻》、《山旅》曾獲文建會獨唱（奏）曲創作獎；於電影配樂領域也有著墨，《末日世界》曾獲臺北電影節最佳動畫片。林教授於教育傳承貢獻良多，所著視奏、聽寫與樂理相關基礎訓練教材成為國內音樂教育的重要用書。

林教授現任國立臺中教育大學音樂學系音樂理論與作曲兼任教授，曾任臺灣師範大學音樂學系音樂理論與作曲兼任教授，國立臺中教育大學音樂學系系主任、亞洲作曲家聯盟中華民國總會監事、臺灣作曲家聯盟「璇音雅集」總幹事，國際現代音樂協會理監事、節韻樂團團長。曾於1999年榮獲第一屆臺灣省藝術類音樂創作獎赴俄羅斯考察。

於樂壇相當活躍的林教授，每年持續於海內外各舞台發表作品，今年(2022年)與林昀瑀博士於節韻樂團舉辦以音樂講述臺灣歷史的《大閣唱會》夏至音樂會上發表多首作品，10月於國家演奏廳發表《美麗的故鄉－金色的曾文溪》。

2007年創作的《小提琴狂想曲》(*Rhapsody for Violin and Piano*, 2007)以音樂描述北宋婉約派詞人晏幾道(1038-1110)的《生查子》：

關山魂夢長，魚雁音塵少。兩鬢可憐青，只為相思老。歸夢碧紗窗，說與人人道：真個別離難，不似相逢好。

此詩述遠方遊子突然襍被出行，遠涉關山，因此感到非常不適，一切都不稱心如途，幹了許多傻事且鬧了不少笑話。ABA三段體的狂想曲融合臺灣風格、展技與包含爵士在內的當代素材；本曲雖使用無調性手法，但臺灣歌仔戲的唱腔，隱約滲透其間，與鋼琴音響式協奏相互成趣。

林教授簡介摘自:http://www.hanarts.tw/26519369143105665288lin-chin-yow65289.html https://tmi.openmuseum.tw/muse/digi_object/55e3a365ad114b030c03f33024697ec0

巴爾托克:《第一號小提琴奏鳴曲，作品84》

巴爾托克為匈牙利作曲家、鋼琴家與民族音樂學家；晚年旅居美國，並在哈佛大學講課，為世人揭開他創作理念的面紗。巴爾托克與同事高大宜(Zoltán Kodály, 1882-1967)，對匈牙利民歌的保存有相當大的貢獻，兩人採集民歌，並致力提升其精緻度成為藝術音樂；巴爾托克不只對匈牙利民間音樂有興趣，更搜集了包括斯洛伐克(Slovak)、羅馬尼亞(Romanian)、魯塞尼亞(Ruthenians)、保加利亞(Bulgarian)、南斯拉夫(Yugoslav)、阿爾及利亞(Algeria)等地的民間音樂。這些民間音樂不只讓巴爾托克在學術上發光發熱，更讓他從中獲取了無窮無盡的創作素材與靈感。他的音樂融合了自文藝復興到浪漫派的語彙，也受到苟白克對調性的解放，與史特拉文斯基對節奏解放的影響；在他的創作歷程中，雖然一度近入無調性領域探索，但最終他仍決定讓他的音樂有如他最鍾愛的民間音樂一般，保有調中心。

第一次世界大戰(World War I, 1914-1917)後，巴爾托克的生活仍遭遇著重重困難，經歷了西班牙流感大流行(1918-1920)與匈牙利極右份子的政治迫害；1918-1922年間進入他最趨近「表現主義」(Expressionism)的創作時期，期間創作《三首練習曲，作品83》(*Three Studies for Piano*, BB 81, 1918)、《奇異的滿洲人》(*The Miraculous Mandarin*, BB 82, 1918-1919)、《八首匈牙利農民歌曲即興曲，作品83》(*Eight Improvisations on Hungarian Peasant Songs*, BB 83, 1920)、《第一號小提琴奏鳴曲，作品84》(*Sonata for Violin and Piano* No. 1, BB 84, 1921) 與《第二號給小提琴與鋼琴奏鳴曲》(*Sonata for Violin and Piano* No. 2, BB 85, 1922)。他將旅英期間所創作的兩首小提琴與鋼琴奏鳴曲獻給小提琴家傑利(Jelly Evelin d'Aranyi, 1893–1966)，並分別於1922與1923年與傑利一同演奏兩首奏鳴曲。

《第一號小提琴奏鳴曲，作品84》由三個樂章組成；由於調性模糊無法表達出傳統第一樂章奏鳴曲式的特色－呈示部二元調性，發展部的調性拓展與再現部的單一調性特色；巴爾托克在第一樂章熱情的快板，將包含三個主題的A段變奏反覆三次，藉此達到奏鳴曲式類三段體的效果；而A段三個主題各有特色，第一主題由鋼琴以C#為首含有十二個半音的分解和弦伴奏素材及小提琴以C為中心的歌唱性旋律組成，宛如鋼琴家巴爾托克與小提琴家傑利兩人毫無交集的對話；第二主題具舞曲特色，小提琴於極

高與最低的音域來回盤旋，鋼琴以舞蹈節奏為小提琴伴奏；結束主題由小提琴以顫音奏出湍急的弦律，鋼琴以充斥嘆息音型的素材與之相伴；第二樂章緩板由A段的輓歌與含有三全音(tritone)富有節奏與音程衝突的B段構成ABA三段體；第三樂章快板為ABACABA的對稱輪璇曲式A段為狂野的舞蹈，B段為具有民歌風笛持續音特色，作為核心的C段為整曲最靜謐的樂段，小提琴旋律有如作曲家內心獨白，鋼琴的和弦如野外蛙鳴般，創造出野外自然的環境氛圍。此曲的小提琴聲部與鋼琴聲部素材鮮有交匯，形成各自獨立但又豐富互動的衝突特色；每個樂章中皆包含相當豐富的速度變化，宛如巴爾托克與傑利充滿戲劇性的相處。儘管此曲充斥不和諧的聲響，且作曲家並沒有在標題加入調性標示，巴爾托克仍指出此曲仍具有升C小調的調性。

楊納傑克:《升G小調小提琴奏鳴曲，作品JW VII/7》

捷克作曲家楊納傑克(Leoš Janáček, 1854-1928)，創作大量器樂作品、室內樂、管弦樂團及歌劇等，並為捷克的民間音樂搜集帶來相當大的貢獻。楊納傑克1865年於布爾諾的奧古斯丁修道院(Augustianský klášter in Brünn)學習並於參與合唱團，學校的合唱老師克黎志科夫斯基(Pavel Křížkovský, 1830-1885)喚起楊納傑克對音樂的熱忱，1869年就讀教師培育機構(Lehrerbildungsanstalt)，並在1872年畢業後應義務擔任二年教師，1874-1875年就讀布拉格管風琴學校(Varhanická škola v Praze)，與捷克作曲家斯庫爾斯基(Zdeněk Skuherský, 1830-1892)學習，1875-1879間擔任教師培育機構的音樂老師，1879-1880於萊比錫音樂院(Leipzig Conservatory)就讀，與德國作曲家海涅克(Carl Reinecke, 1824-1910)，畢業後獲捷克教育部認可為音樂教師，並於翌年與鋼琴家舒爾茲多娃(Zdenka Schulzová, 1865-1938)結婚，1881年創立布爾諾管風琴學校並擔任校長，此校為現今的楊納傑克音樂與表演藝術學院(Janáčkova Akademie Múzických Umění)，1884年布爾諾捷克戲劇院創立，楊納傑克創立旨在評論戲劇院的各項活動的雜誌《樂譜》(Hudební listy)，直到1888年任其總編輯，1894為多套莫納維雅斯洛伐克(Moravian-Slovakia)民歌集的出版擔任總編輯，1919-1925年任布拉格音樂院(Pražská Konzervatoř)作曲教授。

楊納傑克所研究之莫納維雅斯洛伐克民歌，生動刻畫農夫對故鄉的感受與想法，楊納傑克藉其語言與民歌衍生出獨特音樂語彙，樂句短小、不斷反覆的動機、劇烈的對比、頻繁地變換速度等成為他作品重要特色，如此的獨創風格也讓他成為二十世紀的重要作曲家之一。

楊納傑克創作大量室內樂作品，但多首佚失，現存與小提琴相關的有《羅曼史，作品VII/3》(*Romance for Violin and Piano* No. 4, VII/3, 1879)、《悲歌，作品VII/4》(*Dumka for Violin and Piano*, VII/4, 1879-1880)與《升G小調小提琴奏鳴曲，作品 VII/7》(*Sonata for Violin and Piano in G-sharp minor*, JW VII/ 7, 1914-1915)；其他較重a要的有《童話，作品》(*Fairy Tale for Cello and Piano*, VII/5, 1910)及兩首著名的弦樂四重奏：別名《克羅采奏鳴曲》(*The Kreutzer Sonata*)的《第一號弦樂四重奏，作品VII/8》(*String Quartet No. 1*, VII/8, 1923) 與別名《親密的信件》(Intimate Letters)的《第二號弦樂四重奏，作品VII/13》(*String Quartet No. 2*, VII/13, 1928)。

《升G小調小提琴奏鳴曲，作品 VII/7》創作於一次世界大戰期間，由快慢慢慢佈局的此曲充斥鋼鐵撞擊聲，活躍的第一樂章，四處可見短小反覆的動機與歌唱性旋律相互穿插，構成激烈的戲劇性；第二樂章〈敘事曲〉，歌唱性樂章為曲子帶來片刻的安寧；第三樂章稍快板中，與斷奏旋律相對，有如炸彈墜落的短小下行快速音群動機充斥整樂章，構成激烈緊張的氛圍；第四樂章緩板於憂鬱的弦律與短小如槍響的重複性動機穿插中，結束整曲。