

曲目
Program

賴德和 Lai Deh-Ho

“樂興之時”笛簫、琵琶交響複協奏曲

(本作品由財團法人國家藝術基金會贊助)

“Moment Musical-Concertante for Bamboo Flute, Pipa and Chamber Orchestra

中場休息 Intermission

馬勒(1860-1911)Mahler

馬勒 (1860-1911)：第五號交響曲(2002 最新修訂版)

Gustav Mahler(1860-1911):Symphony No.5

(2002 Critical Edition by Rheinhold Kubik)

第一部份 Part I

第一樂章 送葬進行曲 (可分三個段落：以嚴格的步伐，送葬般地 --- 突然加速，極熱情而狂暴地 --- 初始速度)

Mov. 1 *Trauermarsch (In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt – Plötzlich schneller. Leidenschaftlich. Wild – Tempo I)*

第二樂章 大致可分以下段落：狂風暴雨般的快速，烈怒 --- 明顯地減慢 --- 初始速度 --- 從容的速度 --- 放慢而益發厚重的

Mov. 2 *Sturmisch bewegt. Mit groster Vehemenz – Bedeutend langsamer – Tempo I subito – Tempo Moderato – Pesante*

第二部份 Part II

第三樂章 談諧曲 大致可分以下段落：充滿活力但不過快 --- 稍許寧謐些的 --- 初始速度 --- 稍許減緩 --- 極從容無比的 --- 初始速度 --- 尾奏，快些、極狂放的

III Mov. *Scherzo (Kraftig, nicht zu schnell – Etwas ruhiger – Tempo I – Etwas zurückhaltend – Molto Moderato – Tempo I – Coda, piu mosso. Sehr wild)*

第三部份 Part III

第四樂章 慢板短篇 (甚為緩慢的 --- 比較流動的 --- 初始速度 --- 更為緩慢的)

Mov.4 *Adagietto (Sehr langsam – Fließender- Tempo I – Noch langsamer)*

第五樂章 終曲 – 輪旋曲 (快板 --- 開心且朝氣蓬勃的快板 --- 優雅的 --- 初始速度 --- 優雅的 --- 尾奏)

Mov. 5 *Rondo-Finale (Allegro – Allegro giocoso. Frisch – Grazioso – Tempo I subito – Grazioso – Coda)*

晚安 Good Night

樂曲解說

『樂興之時』

◎賴德和

本曲可視為傳統樂器的吹管樂器(簫、笛)和彈撥樂器(琵琶)的雙協奏曲。全曲分為四段：第一段由簫和琵琶的二重奏開始，結束在簫和琵琶的裝飾奏。第二段是曲笛的慢板獨奏，由加了弱音器的弦樂隊伴奏。第三段轉快板，結束在小提琴的裝飾奏。四段在梆笛的帶領下奔馳終點。

此曲由「樂興之時管絃樂團」委託創作，首演於2006年3月11日。

編按：此創作於7/16自柏林傳來喜訊：入圍2008年Young Euro Classic音樂節之European Compositor Award，是否得魁將於2008/8/17於Young Euro Classic閉幕音樂會中揭曉！

馬勒(1860-1911)：第五號交響曲 (2002 最新修訂版)

◎江靖波/導聆

1860年7月7日，古斯塔夫·馬勒生於波希米亞的喀里希特，雙親是猶太人，在十四個兄弟姊妹中排行老二。這個家庭長期籠罩在死別的悲劇中，古斯塔夫在五歲、六歲、十一歲、十三歲、十四歲時，都有兄弟過世，所以他的童年到少年時期可以說被死亡、葬禮所圍繞，對生死的思索遂成為他藝術的核心。

十五歲，馬勒進入維也納音樂院就讀，十八歲畢業後又在維也納旁聽兩年的哲學與歷史。二十歲起在小城哈爾擔任音樂總監，並開始了指揮生涯；之後指揮的閱歷日益增多，包括1883-1885年的卡塞爾、1885-1886年的布拉格、1887-1888年的萊比錫、1886-1888年的布達佩斯、1891-1897漢堡時期、1897年之後的維也納歌劇院，以及1908年的紐約大都會歌劇院、1909年的紐約愛樂等。馬勒被公認是當世最偉大的指揮，”他與其他指揮最大的區別在於，他所指的每一首樂曲都與作曲者的精神融而為一”（紐約愛樂首席言）。1911年，馬勒在維也納死於敗血性咽喉炎。

馬勒不只一次強調「一首交響曲必須像世界一樣，無所不包」，他的每一首交響曲都紀錄著他在當下的階段對於自然世界、物質世界、人類光景、個人內在的深刻觀察。他的作品（愈到後期）往往出現超現實的體驗，一種精神狀態的意識流轉，交雜虛無與實證、融合戲謔與沉重，呈現一種前所未有的、聲響纏裹情感的交響美感。此外，豐富的指揮經驗對馬勒的創作有很大的影響。做為一個全職指揮，他對於交響樂團的各種運作層面都具備透徹的理解。他清楚地知道什麼樂器可以做什麼，不能做什麼，做什麼樣的事情會有怎樣或極美、或萬分突兀的

效果。也因此他的作品雖然在各樣指示上鉅細靡遺幾乎到了繁瑣的地步，卻是非常 Practical，完全從實務面上考量、並依據經驗判斷寫成的。

馬勒的十首半交響曲（+「大地之歌」及未完成的”第十”）代表他主要的創作生命。曾有樂評戲稱馬勒的交響曲有如「老太婆的裹腳布，又臭又長。」此話差矣！因為馬勒的作品雖然編制與時間總是那樣龐大，但其實樂念以及配器手法卻異常精緻，每每呈現出一種能量精微流竄起伏、張力吐納收放的美感。他的音樂極度敏銳，能將相互衝突的情緒元素奇妙地並置、堆疊、互動，有如陰陽互用、五行生剋。

馬勒在一九〇一年至〇二年間完成第五號交響曲，並於一九〇四年在科隆親自指揮首演。然而，根據馬勒的愛徒華爾特(Bruno Walter)記述，本曲是他所聽過的所有由馬勒親自指揮首演的作品中，唯一成果不盡令人滿意的一首。顯然在配器的強度平衡計算上，馬勒犯了些錯誤。或許也是因為如此，本曲是所有的馬勒交響曲當中，被馬勒自己修改過最多次，橫跨時間亦最久的一首。一直到1911年去世那年，馬勒都仍在繼續修改本曲！令人扼腕的是，最後一份被馬勒時時帶在身邊的”最終版施工中總譜”已軼失，我們看不到他針對本曲所做調整的第一手最終面貌！然而，經過學者 Rheinhold Kubik 綿密嚴謹的考據，最新整理出來的結果於2002年出爐，也是今晚演奏所使用的版本。

靖波有感...

by 江靖波

夜半驟雨襲。白光裂空、平地起狂風...寤寐間，我想起馬勒五那開頭便標著「狂風暴雨般、烈怒飽漲」的第二樂章。冥冥兮？九年之後，作曲者在同樣的夜裡驟逝。

兩年前的一個燠熱午後，我上著廣播通告。那時，【樂興】第一次演這首曲

子。錄音間裡，我和主持人一起聽那「慢板短篇」時，從維斯康提的「魂斷威尼斯」和托馬斯曼中抽離，赫然在肚腹間翻絞著感受到馬勒和艾瑪之間，那一輩子的愛恨情仇。這兩人，初識便互相認定，爾後卻怨懟積生，間或相濡以沫，最終愛恨交織悔怨糾結，期間偏又生死與共，即便各自覺得關係並不對等...於是，「艾瑪，親愛的...」既是馬勒對艾瑪的初識溺語，亦是他恍悟自己之於她的巨大虧欠後之溫言！生命在碩頓之間已然履盡，驀然回首，那原初的愛被封存在音符之間，凍結著，永世不變。

有時候覺得，我們總傾向強調、定睛於馬勒藝術中的衝突性、矛盾性、荒謬性。或許同等重要的是它的豐富性，因為他自己說過，交響曲要「像一個世界一樣」，無所不包；又或者是他以音樂提出「我是誰？從何而來？將往何處去？」等大哉問的方式以及從中尋求救贖的軌跡，因為，這些事情哪一件不是人類之間普同且共有的課題？

馬勒曾說，「我的時代終將來臨」，說這話的背景是他的作品在當世並不很受歡迎。我想，人類在走過令人咋舌的二十世紀之後，實在不能不俯首承認，馬勒的廣知廣覺、先知先覺是值得我們認真體會的。和你分享。

關於演出者

指揮：江靖波

1970 年出生於台北市，自幼隨潘鵬，李純仁，黃輔棠，蘇顯達，蘇正途等老師習琴，曾二度獲得台灣區音樂比賽小提琴優等第一名。1988 年以第一名成績畢業於光仁中學，旋以甄試主修最高分保送國立藝術學院。1990 年應美國著名小提琴教授 Professor Alice Schoenfeld 之邀，轉學至南加大 (University of Southern California) 攻讀小提琴演奏。1993 年，以 Magna Cum Laude 之殊榮取得學士學位；並考入極富盛名的南加大指揮研究所，成為指揮學界之泰斗 Professor Daniel Lewis 退休前所收之入室弟子，並為是年全美應試者中唯一受錄取者。1995 年取得指揮碩士學位，其間皆獲全額獎學金。除了活躍於校內，擔任 USC Chamber Players 之指揮，並屢獲獎項 (傑出

學術成就獎，傑出室內樂獎...等) 之外，其亦在美西樂界嶄露頭角。1993~1995 年擔任 Antelope Valley 交響樂團之首席，暑期並受邀擔任著名的 Grand Teton 音樂節室內管絃樂團之首席，在美國各地巡演。1995 年夏，在波士頓交響樂團團員代表們推薦之下，受邀參加聲譽崇隆的壇格塢 (Tanglewood) 音樂節，並隨 Gustav Meier, Robert Spano, 小澤征爾等名師研習指揮。1996 年 6 月返台，曾受青輔會委託至國家音樂廳交響樂團任短期助理研究員。目前各類演出頻繁，合作團體包括青年音樂家基金會管絃樂團，十方樂集，台北獨奏家室內樂團，春秋樂集、賢志交響樂團、台北演奏家聯盟管弦樂團、高雄市交響樂團、國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團...等。2000 年，由江靖波擔任音樂總監的大型古典音樂劇「睡美人」於國家劇院連演七場，叫好叫座；並獲選為年度十大表演藝術節目。

2002 年 9 月，江靖波更上層樓，在全球 186 位參賽者當中勇奪首屆「國際喬治·蕭提(Georg Solti)指揮大賽」優勝，並為晉級準決賽十二名參賽者當中唯一的亞洲人，且立即受邀與德國 A 級樂團合作演出，為其『深耕台灣，進軍世界』

的藝術理念和企圖心烙下明證。2007年6月，江靖波受邀至紐約卡內基音樂廳指揮新英格蘭交響樂團演出，深獲好評並為台籍指揮之第一人；8月再行帶領【樂興之時】至義大利及德國巡演，所到之處均獲全場聽眾起立鼓掌之榮。2008年8月接受 Young Euro Classic 邀請，帶領樂興之時赴德國柏林參與歐盟古典音樂節並榮任開幕場次，為台灣首度參與此歐洲重鎮音樂節之交響樂團。

江靖波為【樂興之時管弦樂團】之創辦人暨指揮，1998年創團以來致力於提升樂團合奏素質及觀眾之鑑賞能力。其現場錄音之作品已受到包括維也納愛樂首席、柏林愛樂首席等專業人士之強力肯定，甚至其所灌製之「蕭斯塔可維奇第五號交響曲」已成為紐約「朱莉亞音樂院」權威教授之指定教材。2002年7月，丹麥國家廣播公司更是以專題報導的方式介紹了江靖波以及其所創立之【樂興之時管弦樂團】並轉播其整場音樂會實況。除此之外，江靖波充滿創意之節目設計及【樂興之時】超越國際水平之精美文宣品為近年之台灣樂壇掀起震撼，並帶動整體環境進行良性競爭。

【樂興之時管弦樂團】的核心團員號稱「圓桌武士」，在江靖波的精神感召之下，各自在教學、室內樂的領域中持續擴散莫大影響力。他們認為優質古典音樂的傳承和發揚光大的擔子已落在亞洲人，尤其是華人的身上。如今正是深耕開墾，培養未來高水準聽眾的關鍵時刻。因此，由江靖波和【樂興之時】的圓桌武士們共同創立、建構的全方位音樂教育暨推廣中心---【音樂理想國】亦已於2002年12月正式營運，其重視藝術全人教育的核心理念將為不分年齡層的國人提供誠懇、優質的精神食糧。

除了身兼【樂興之時管弦樂團】的團長及音樂總監的職務以外，江靖波也是極受重視的「結構絃樂四重奏」的小提琴手，東吳大學講師，以及FM90.9佳音廣播電台之節目製作、主持人。特別值得一提的是，江靖波的音樂論述文字以其活潑敏銳的筆觸、深刻的人文關懷，和不沾學究氣的溫絮語言廣受歡迎，對於推展精緻音樂庶民化、普及化已產生實質貢獻。

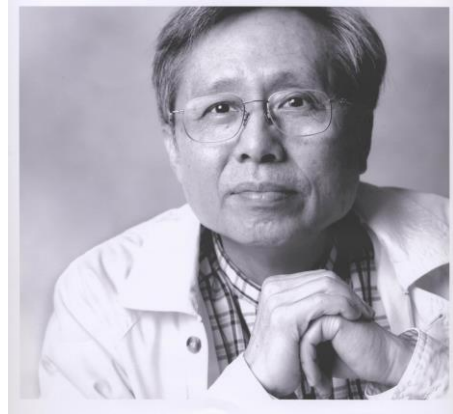

客席音樂家介紹

作曲家/賴德和

畢業於國立藝專音樂科，主修理論與作曲。曾先後師事陳懋良、史惟亮、許常惠、蕭而化與劉德義等教授。一九七八年獲得德國 DAAD 獎學金，赴奧地利學習兒童音樂教育，並入莫札特音樂院研究作曲。

曾任台灣省交響樂團研究部主任，並先後於東海大學、國立台灣藝術大學及國立台南藝術大學應用音樂系兼任，今年暑假從國立台北藝術大學音樂系退休。

柯錫杰攝影

一九八四年，以「眾妙」獲頒吳三連文藝獎，一九八七年以「紅樓夢」獲頒國家文藝獎。

其作品中已發行唱片的有雲門舞集：「眾妙(白蛇傳)」、「春水」、「待嫁娘」、「紅樓夢」，綠洲傳播：「年節組曲」、「辛未深秋」，響韻唱片：「好戲上場」、「野台高歌」、「擊樂三重奏-無題」，金革唱片：「楚漢」，十方樂集「路上」，台灣作曲家協會「星星，花」。

笛子·洞簫獨奏 / 陳中申

1985 年南非 Argus 報評其「明亮的台風及精湛的技巧，已有 James Galway (西洋長笛大師) 的風範」。1993 年美國的 The Times 評其「精彩的演出，值得全場觀眾的起立喝彩。」1997 年德國的 Der Tages Spiegel (每日鏡報) 評其「超群的技巧使他在歐洲亦能證明他竹笛大師的地位」。

1956 年生，早年從大陸各名家的錄音帶模仿學習笛子，後隨陳澄雄教授吹奏西洋長笛，在基本功上紮下深厚基礎。畢業於東吳大學音樂系作曲組，師從賴德和、馬水龍、盧炎教授。畢業後又從徐頌仁及上海音樂學院的黃曉同教授學習指揮。

1979 年崛起於臺視五燈獎五度五關，並獲台灣區音樂比賽簫獨奏第一名。由其演奏的「笛篇」唱片(陳揚作曲)獲金鼎獎最佳演奏獎；已出版個人獨奏笛簫專輯 CD 十餘種。

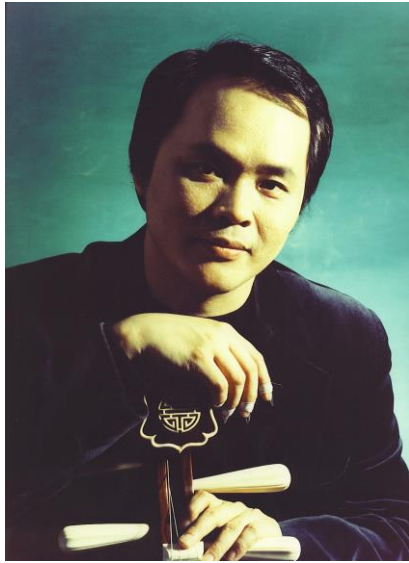
由其首演的「梆笛協奏曲」(馬水龍作曲，入選二十世紀華人經典作品)，曾分別與日本讀賣交響樂團及台北市立國樂團伴奏錄製 CD，由 RCA 發行全世界；也曾與國內外各著名交響樂團合作演出數十場，如美國國家交響樂團、紐約布魯克林愛樂交響樂團、紐約 QUEENS 交響樂團、加拿大溫哥華交響樂團、南非開普敦交響樂團、俄羅斯聯邦交響樂團、日本 NHK 交響樂團，及北市交、高市交、省交、國交、世紀-----等。也常應邀赴中國、香港及新加坡擔任笛子獨奏或協奏演出。

由其委託創作及首演的笛簫作品有「簫中簫」(簫獨奏、蕭泰然作曲)、「城南舊事」(張弘毅作曲)、「竹思曲」(盧炎作曲)、「梆笛協奏曲」(馬水龍作曲)、「笛的隨想」(陳揚作曲)、「望你早歸」(早川正昭編曲)、「狀元調」(顧冠仁編曲)、「黃土情」(瞿春泉作曲)、.....等 40 多首。

1992 年-2004 年擔任台北市立國樂團專任指揮。2003 年起連續三年獲邀擔任文建會民族音樂創作獎決賽音樂會指揮，又錄製 2003 年得獎作品「絲竹傳奇」CD 出版，獲去年金曲獎「最佳演奏人獎」，允為國樂創作最佳代言人。

現任教於國立台南藝術大學國樂系。

琵琶獨奏/王世榮

1982年獲邀參加希臘雅典第13屆國際青年音樂家音樂節，擔任琵琶與古箏獨奏，並順道荷蘭、西德、比利時、法國等國巡迴演奏1985年至1996年分別於高雄文化中心、台北市國父紀念館、屏東市文化中心、國立交通大學、台北市立啟明學校舉辦琵琶獨奏會

1989年獲頒中華文藝協會文藝獎章—琵琶演奏獎

1990年於國家音樂廳與國立實驗國樂團合作【琵琶協奏之夜】

1991年受邀於總統府介壽館音樂會演出琵琶獨奏曲【十面埋伏】

- 曾與國立實驗國樂團合作琵琶協奏曲：【飄】【祝福】【天鵝】【春秋】【秋夕】【花木蘭】【高原魂】【塞上曲】【祁連狂想】【春江花月夜】【西雙版納的晚霞】【草原小妹妹】
- 曾與台北市立國樂團合作琵琶協奏曲：【怒】【功夫】【春雷】【天祭】
- 曾與中華國樂團合作琵琶協奏曲：【玉露珠】【武領尋勝】
- 曾與台北市立交響樂團合作琵琶協奏曲：【月兒高】【海青拿天鵝】
- 曾與台灣省立交響樂團合作琵琶協奏曲：【陰霾】
- 曾與世紀交響樂團合作琵琶協奏曲：【琵琶行】
- 曾與國防部管弦樂團合作琵琶協奏曲：【秋閨怨】
- 曾與南瀛交響樂團合作琵琶協奏曲：【草原小妹妹】
- 曾與中國文化大學學生國樂團合作琵琶協奏曲：【西雙版納的晚霞】
- 曾與當代青少年國樂團合作琵琶協奏曲：【梁祝】
- 1994年應日本別府大學之邀赴日演出
- 2000年與國立實驗國樂團至匈牙利、捷克、奧地利巡迴演出琵琶協奏曲【春秋】
- 2002年受邀至美國西雅圖Bellevue Philharmonic Orchestra 合作琵琶協奏曲【草原小妹妹】
- 2002年11月30日於漢唐樂府舉辦個人琵琶獨奏會【中國心、西洋情】
- 2003年9月10日於台北市大安森林公園與台北市立交響樂團合作琵琶協奏曲【月兒高】
- 2003年9月13日於國家演奏廳【琵琶新韻】演奏【花木蘭】、【月兒高】

· 2004年2月13日於台北市中山堂與小巨人國樂團合作琵琶協奏曲【月兒高】並首演石佩玉

作曲【文明記事】：

2006年3月19日於國家演奏廳舉辦個人琵琶獨奏會

2006年3月19日於國家音樂廳與長榮交響樂團合作三木稔作曲【琵琶協奏曲】

個人出版品：

琵琶與管弦樂團協奏曲【封神榜】

工作經歷：

· 現任教於中國文化大學、台北藝術大學、台灣藝術大學、台灣師範大學、三重高中、復興高中

· 曾任【國立實驗國樂團】專任團員、彈撥組組長、樂團首席

· 曾任【台北市立國樂團】專任團員

· 曾任教於台北市立仁愛國中、南門國中、漳和國中、曉明女中、台中師範學院、華岡藝校、台南藝術學院、實踐大學

【樂興之時】管絃樂團

【樂興之時】是一個由國內最優秀的年輕音樂家所組成的多元化交響樂團。無論是絃樂、木管，或銅管、打擊，【樂興之時】都網羅了當今樂界新生代的代表性人物。難能可貴的是，他們均曾在本地接受深厚的基礎教育，對於自幼生長的泥土懷有強烈的回饋理想！【樂興之時】的創團宗旨：以誠懇、熱情的心，世界水準的節目品質，提供本地觀眾其所應得之高品質藝術享受；並從而改善社會氣質，提昇全民文化素養。至於對外方面，由於臺灣是個叢爾之地，文化產業必須具有「侵略性」方能在 WTO 之後，全球資本集中化的趨勢下提升、甚至開發競爭力。因此，【樂興之時】身為一個”古典樂團”，表面上演奏的是外來的音樂，卻立意在品質上、創意上、內涵上、特色上、行銷上，醞釀十足的侵略性；使有朝一日，成為一個文化輸出的重要窗口！

【樂興之時】不僅有最堅強的演奏陣容，也有高效堅實的行政團隊。自 2000 年以來，【樂興之時】每場大型演出均獲好評，而其演出實錄之 CD，更是受到

包括美國茱莉亞音樂院、德國柏林愛樂首席等世界頂尖機構或人士之專業肯定！2002年開始，【樂興之時】連續六年獲文建會評選為「優良演藝團體扶植團隊」，由此可見【樂興之時】的努力和專業表現亦受到國家肯定！2005年起迄今連續榮獲國際樂壇聲譽崇隆之指揮阿巴多特允，參訪其與馬勒室內樂團指揮哈丁在瑞士琉森音樂節中的所有排演場次；2007年8月受邀赴義大利及德國參與四個音樂節計六場演出，所到之處獲當地媒體專訪及觀眾起立鼓掌致意。2008年更上一層樓獲邀擔任歐洲重要音樂活動 Young Euro Classic 藝術節之柏林開幕演出！創團以來，【樂興之時】已在舞台上證明：追求完美確是品質的保證；而對於藝術的執著，以及對於人類的普同關懷，正是驅策該團不斷追求完美的動力！

【樂興之時】目前已發展出【樂興之時管絃樂團】、【樂興青年】、【樂興圓桌武士】、【樂興之時女聲合唱團】，以及【音樂理想國】等分工團體。

倘若您熱愛一切美好的事物，享受追求美好事物的過程，又對於人類精神層面的活動有一種特殊的敏銳；那麼，我們理當珍惜彼此，因為我們是幸運的少數。又或者，您對古典音樂挺有興趣，卻每每有不得其門而入的感覺 ... 那麼，請給我們一個機會、一些時間，讓我們熱情地與您分享這一件我們認為是美好至極的事物！

Together, we can Make a Difference!