樂興 巴洛克

純粹風華 Age of Innocence

樂興之時的音樂尋根之旅 I

Rediscovering Musical Heritage (Phase 1)

2012/06/20 (三) 19:30
台北市中山堂中正廳

目錄

收割絕代之風華 踏上美之征途 / 江靖波 2
演出曲目 3
樂曲提點 4
關於演出者 6
指　揮：江靖波 6
樂興之時管絃樂團 7
慕音合唱團 8
新竹科學工業園區合唱團 9
演出人員暨製作團隊 10
扶植樂興每月捐款計畫 11

收割絕代之風華 踏上美之征途

巴哈、海頓、莫札特。再熟悉不過的東西對不？你可能這樣認為，事實上大多數自小學音樂的人恐怕也這樣認為。不過很抱歉，其實我們自小學的、可能你長期以來聽的，都是不對的演奏方式，或者至少是不全面的！打個比方：李白的絕句「床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉」我們都認得字面，也讀得出來……但慢著！我們真的讀得出來嗎？我們有辦法依照唐代的語言語韻，甚至當時文人吟詩的各樣講究，讀出來嗎？如過不能，我們又從何淋漓盡致地浸淫於唐詩真正的美感同意境呢？

十八至十九世紀，西方陸續勃發、經歷了啟蒙運動、民主萌芽、中產階級興起、以及工業革命。原本專屬於貴族或用於服事教會的精緻音樂，很快地下放到了廣大中產階級的布爾喬亞家中。當精緻藝術變成大眾娛樂的時候，它的品味勢必跟著改變，音樂家演奏的方式和內容也跟著改變。炫技的大演奏家在這種情況下應運而生，包括浪漫時期最風光的李斯特、帕格尼尼等人。工業革命帶來的科技革新賦予樂器更強的性能，以因應為廣大中產階級而設的大型音樂廳的音量及傳聲需求。而人們在這樣一種進步的氛圍中，當然不會回頭去看「之前的」音樂是如何演奏的。如此這般輾轉到了近代，如今我們知道像是卡拉揚指揮柏林愛樂演奏的莫札特，或者海飛茲演奏的巴哈，都是，ㄊ，錯的！然而，今天我們會知道長期以來承襲的，演奏古典、巴洛克之前的音樂在風格、語法上的錯誤，卻是非常「新」的知識！1960年代晚期，終於有人（例如現在大家熟知的學者兼指揮哈農庫特Nikolaus Harnoncourt）開始正視這個問題並投注心力認真研究，並且在近十五年來逐漸開花結果，形成如今在歐洲古樂團百花齊放，人們要聽十九世紀之前的音樂不會去聽例如柏林愛樂反而會選擇適切的微型古樂團的精彩現象。

【樂興之時】的自我期許一「就是要好音樂」，當然包括風格的正確演繹、語法的純正準確。上述古樂風潮在歐洲刻正方興未艾，在台灣卻跡近蠻荒，很大的原因在於知識傳播的障礙。相關研究的文獻只存在於西歐語言的原文當中，中譯本？很抱歉市場太小沒有出版社願意出。單純透過影音資料的模仿式學習在這個領域是完全行不通的，那會像是學習外文時只用listen-repeat的方式學習會話，卻不知該語言的文法邏輯，不僅毫無基礎，而且勢必怪腔怪調。因此我們選擇的這個新戰場，將會是一個拉得很長的戰線，會有許多的打破重來，會有無可避免的摸索，會陸續有國外的該領域專家前來分享，當然我們所有投入其中的團員也都將以讀書會的方式持續在知識層面上集體累積，為的就是一方面在藝術上本於責任感和好奇心追本溯源，另一方面則是將好音樂持續同你分享並灌注在這片土地上的不變初衷。期待你和我們一同踏上這條追尋純粹之美的征途！

【樂興之時】【音樂理想國】
創辦人暨藝術總監

2012/06/20

演出曲目
Program

莫札特：音樂的玩笑
W. A. Mozart: Ein musikalischer Spaß, K. 522

巴哈：清唱劇《耶穌面對死之枷鎖》
J. S. Bach: Cantata BWV 4
“Christ lag in Todes Banden”

巴哈：清唱劇《噢耶穌！汝乃吾等生命之光》
J. S. Bach: Cantata BWV 118
“O Jesu Christ, meins Lebens Licht”

《中場休息 Intermission》

海頓：第94號交響曲
F. J. Haydn: Symphony No. 94

《平安 In Peace!》

樂曲提點

Commentary

By 江靖波

莫札特：音樂的玩笑

套句年輕人的話，這是首「賤到爆」的曲子。它可能更應該叫做「音樂的惡作劇」。莫札特在當中挖苦好多人：平庸作曲家不稱頭的旋律、呆板的音型、陳腔濫調的分解和絃或模進、彆腳的轉調甚或平行五度；品味差又沒靈感的演奏者不成比例荒唐地長的裝飾奏、自我感覺良好卻其實滑稽的「展技片段」、演到自己太爽以至於高把位整個大走音的小提琴獨奏，以及第二樂章中著名的法國號樂手慌亂中插錯管事件乃至最後出現全樂團大走音的五個調平行複調終止式。整首曲子根本就是神經病大亂入。

它卻也因此，爆難。詮釋上，你必須自行找梗，因為當然莫札特並不會文字化告訴你這裡或那裡在幹嘛，你必須熟悉莫札特自己作品之靈感的檔次以及同時代的平庸品味，才能盡窺他到底在挖苦哪些事。演奏上，你必須準確鋪梗，試圖做到幽默而不低俗，彆腳卻引人會心。老實講這比盡職地演奏「非神經病版」莫札特那如從天上來的靈感還更挑戰些。作為「純粹風華」系列的首發禮砲，我們算是野心不小。

巴哈：清唱劇 BWV 4, 118

每次演巴哈的清唱劇我都有個感動。君不見他兩百多首清唱劇每一首編制都不太一樣，有時甚至差異甚大？那是因為對於每一個禮拜要交一首新的清唱劇作業用在當週禮拜的巴哈來說，每週他能用的樂團編制或是歌手組合都不太一樣！有時候長號的漢斯先生請假回去照顧他生病的乳牛，有時候整個中提琴組因為一起趴踢吃到不新鮮的烤豬腳全部破病，有時候城裡來了超屌的小號演奏家剛好可以待一兩個禮拜，有時候女高音和女中音獨唱大吵一架紛紛負氣蒸發……假如連巴哈都必須在這樣的環境下工作卻仍不斷產出傳世之作，那麼我們一般人除了更加努力之外哪有資格抱怨甚麼？

BWV 4 “Christ lag in Todesbanden” 奇妙的很。巴哈絕大多數的清唱劇在居間的章節多半會以自由詩改寫，以方便詠嘆調的寫作及發揮，這首是唯一一首全曲七個章節皆以馬丁路德的Choral text一聖詩詞句對寫，符合Buxtehude、Pachelbel等人對於Church Cantata的嚴格定義。（對了，Buxtehude就是巴哈小時侯崇拜的管風琴巨擘，小巴哈曾經步行好幾天往返去聽其演奏。Pachelbel沒錯就是〈卡農〉的作者。）這個由路德取材自公元1048年的經文歌的「定旋律」—Cantus Firmus古意森然，完全就是中世紀經文歌的氣息，雲淡風輕，不帶情緒；巴哈卻能透過他的超卓靈感以及用音樂描繪歌詞的能力，將歌詞中基督自裹屍布的捆綁中死而復活的反差戲劇性地表現出來，實在只能說，食材固然重要，師傅的手更重要……

BWV 118 是一首在喪禮用的Motet。歌詞表述基督是生命之光，是一切仰望之依歸。音樂層層相疊，美到不行。但它的「完美速度」很難掌握，既要有對永生的熱情迫切想望，又要有層層撫慰的溫暖厚實。巴哈曾經賦予這首曲子兩種截然不同的編制，第一種是兩隻法國號、一隻小號、三隻長號，第二種是兩隻雙簧管、一隻Oboe da caccia、一隻低音管、兩隻法國號、絃樂及數字低音；很明顯第一種顯示此曲一開始確實是用在戶外的喪（葬）禮的現場，第二種才是在室內場合使用的編制。

海頓：第94號交響曲

好啦……對！它其實就是「驚愕」交響曲！但是如果前置文宣就說穿了，那現場到了第二樂章豈不原本想睡的人都反而精神抖擻？XD

海頓老爹真的是個很妙的傢伙。其實我反而好奇要是沒有給他做上宮廷樂長，會不會他的作品反而質量更精？因為時常不由得覺得，他很多作品似乎用七分力就寫出來了，而那樣的音樂內容和情緒幅度卻是宮廷男女、貴族老少恰恰喜歡的……anyway，在這首家喻戶曉的交響曲當中，我們要挑戰的是在首、尾的快速樂章中有餘力將articulation（聲音「咬字」）做到風格正確，在變奏曲樂章中做到富含想像力但兼顧符合時代的品味，在Menuet的中段 (Trio) 中讓聽眾可以「看到」宮廷舞步，然後在所有的樂章中都能達成語法的精確，以及讓人舒爽的分句。

純粹風華。【樂興】返璞歸真，回到源頭檢驗所學探索新知。可以預期是條漫長、數以年計的路。過程勢必荊棘叢生、雜草蔽路，因此格外需要做為聽眾的你不吝年年支持指教。

歡迎一起！

關於演出者
Performer

指揮：江靖波

【樂興之時管絃樂團】【音樂理想國】之創辦人暨藝術總監；美國南加大管絃樂團指揮碩士、小提琴演奏學士；東吳大學助理教授。曾二度獲得台灣區音樂比賽小提琴優等第一名。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「朱麗亞音樂院」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【樂興之時管絃樂團】並於北歐五國轉播其整場音樂會實況。同年9月，江靖波自全球186位參賽者中脫穎而出，奪得於德國法蘭克福舉辦之首屆「喬治・蕭堤指揮大賽」(Georg Solti International Competition for Young Conductors) 銅牌殊榮，並為晉級準決賽十二名參賽者當中唯一的亞洲人！獲獎後江靖波卻仍以致力深耕華人精緻音樂為優先，置國際邀約於次，多年來除發表無數台灣作曲家新作外，更與賈達群、劉文金、王世光等中國當代重要作曲家深度合作，發表多齣首演作品。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。

國際方面，2007年6月江靖波成為台灣首位受邀赴紐約卡內基廳指揮美國交響樂團之音樂家；隨後於7月率【樂興之時】遠征歐洲，獲歐洲媒體及義大利、德國六場觀眾全體起立致敬；返台後製作該年太魯閣音樂節，創下歷年觀眾最高滿意度及觀眾人數新高；2008年跨界與當代傳奇劇場之吳興國及崑劇名角錢熠共同演出創新崑劇「夢蝶」，並入圍台新藝術獎。同年率【樂興之時】赴德國柏林擔任Young Euro Classic開幕音樂會之演出，以賴德和之新創作品及馬勒第五號交響曲獲得柏林聽眾起立致敬。9月並遠赴外蒙古指揮當地歌劇院樂團及合唱團演出新創清唱劇，蒙古總統全程聆賞並於會後專程會晤指揮並表示感謝其為該國人民帶來無價的心靈寶藏。2009年5月獲頒五四文藝獎章，並於6月應邀赴希臘客席指揮Thessaloniki State Symphony Orchestra。12月應邀赴以色列客席指揮以色列交響樂團(The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion, ISO)。2010年2月至2011年6月連續六度受邀赴希臘客席指揮Thessaloniki State Symphony Orchestra，獲該團團員票選為十年內最受愛戴之指揮。2011年1月於義大利歌劇之都Verona首次登台獲極大成功並立即獲邀於2012年再次合作，同場並衍生2011年10月於Trieste威爾第歌劇院之首演邀約。2012年起江靖波將擔任Thessaloniki State Symphony Orchestra 之首席客座指揮。

【樂興之時】管絃樂團

【樂興之時】是由蕭堤國際指揮大賽銅牌得主江靖波號召國內最優秀的年輕音樂家所組成的多元化古典樂團。成立之初便已受柏林愛樂首席、維也納愛樂首席的強力肯定。其演出實況錄音為美國茱莉亞音樂院選為指定教材，現場錄音更在丹麥、瑞典、挪威等地之古典音樂電台全程播出。

【樂興之時】自2007年以來耕耘重要景點之大型戶外演出，每年皆在日月潭、太魯閣、阿里山等地創下20,000人次以上之傲人觀眾數及品質口碑。此外，【樂興之時】每次出國巡演更是每每載譽而返，從2007年的義大利、德國的六場爆滿巡演，2008年德國柏林的「歐盟青年藝術節」獲邀為開幕場首演，到2010年帶同布農族青年聯演的南非親善之旅，我們實實在在見證著台灣卓越的軟實力。

【樂興之時】現有六個分工團體：【樂興之時管絃樂團】、【樂興青年交響樂團】、【樂興圓桌武士】、【樂興美晨讀書會】、【樂興女聲合唱團】以及【音樂理想國】，分別追求定義精確的目標價值，並充份發揮其不同的屬性功能，在不同的層次、多樣化的場域散發著驚人的影響力。

【樂興之時管絃樂團】重要事蹟簡列於後：

1998 由江靖波指揮創團；2000 擔任國立中正文化中心音樂大使；2001 演奏版本榮任美國茱利亞音樂院教授指定教材；2002 起榮獲文建會遴選為全國優良演藝代表並成為文建會扶植團隊迄今九年；現場錄音在北歐五國全程播出

2005 英國表演藝術雜誌專文報導；全球首團受阿巴多指揮邀請參訪琉森音樂節

2007 全台首團獲義大利Sinfolario Festival；Massa Carrara Festival；Palo Festival；及德國Open Air OPERA GALA邀請演出；年承辦太魯閣台灣大哥大音樂節演出，一萬多名觀眾起立鼓掌並創下六年來觀眾滿意度新高。

2008 獲 Young Euro Classic 音樂節邀請赴柏林開幕演出

2008-2009 年應邀擔任台灣大哥大日月潭花火音樂會演出，二萬多名觀眾起立鼓掌，創下日月潭觀眾歷史新高。

2009 應邀製作台灣大哥大桃園戶外音樂會，演出【李泰祥與樂興之時交響夜】，全場萬人起立鼓掌；為北海岸擘畫首屆【聽海音樂節】，首創以輕古典取代流行搖滾樂團成為海洋音樂新主流；為八八風災舉辦華山募款音樂會、新竹慈善募款音樂會、捐贈3場音樂會10%票房及各項義賣所得

2009-2010為【太魯閣峽谷音樂節】再創觀眾滿意度及人數新高

2010 應邀遠赴南非參加【約翰尼斯堡音樂節Arts Alive Festival】，獲南非各界盛大歡迎

2011 應邀於阿里山演出慶祝中華民國建國百年之【阿里山日出印象音樂會】；10月與「當代傳奇劇場」於故宮及苗栗小巨蛋合作演出耗資五千萬之國際製作『康熙大帝與太陽王路易十四』

慕音合唱團

成立宗旨：一、以音樂提昇社會文化氣質。二、喚起民眾對合唱藝術的喜好，達到「以樂會友」的目的。三、提供對音樂喜好之青少年高尚休閒活動，以響應政府「心靈改革」之運動。

台北市基督教女青年會（YWCA）為一國際性的社會服務機構，自民國38年成立以來，經常為兒童、青少年、婦女與老人提供各項教育性、休閒性與服務性之活動，促進參與者德智體群之發展，以達到本會服務社會造福全球人群之宗旨。有感於音樂教育有拓展人生視野，淨化社會等功能，台北市基督教女青年會特於民國67年成立「牧音」合唱團，提供在職青年工作之餘接觸音樂，充實精神生活結交知心好友的機會，並於民國71年更名為「慕音」合唱團。

本團成立之初，首屆團長楊而立先生即表示：「音樂的提倡不是把它寄望於下一代，而是在自己的身上，讓對音樂有興趣的在職青年，不管懂不懂都有機會開始或再次接觸音樂。一個音樂環境建立，是在大多數人的參與，而不只是建立在專家的吶喊上；並且把音樂變成生活的一部份，而不是特殊技術；進而培養成一種終身的嗜好。」所以業餘的團員們雖無專業的知識和水準，但仍可以肯學習的心及彼此的默契，唱出令人振奮及陶醉的和聲。

慕音在歷任老師裘尚芬、王淑娟、王雅真、駱正榮、喻昇華、黃慶鑽夫婦、胡巧芬、楊鳳鳴老師及現任指揮楊覲伃老師竭盡心力、悉心教導及團員們努力經營下日漸成長，演唱曲目也由單純的藝術歌曲，轉為多元化的牧歌、中西民謠、民歌、小調、電影配樂、爵士、歌劇、古典音樂合唱曲、現代西方作品……等等。

近年來慕音合唱團在現任楊覲伃老師的指導下，無論在音樂性或演唱技巧上，都有相當突破與成熟的進展，我們嘗試表現各種不同風格的合唱曲，期能達至雅俗共賞的目的，並將音樂帶到社會各個不同的角落。

歷年演出活動簡介：

2012.07 預計前往義大利參加國際合唱比賽。

2011.08 邀請沈新欽老師擔任客座指揮於國立臺北藝術大學音樂廳舉辦「傾心．新欽Rock My Soul」。

2011.05 受邀於清華大學合勤演藝廳參與清華大學合唱團「離情一一畢業音樂會」。

2011.04 與科園合唱團、揚音兒童合唱團、晶晶兒童合唱團於新竹中學演藝廳共同演出「唱出心中的愛演唱會」；受邀於桃園經國扶輪社授證10週年慶典演唱。

2010.12 與清華合唱團、清華大學教職眷合唱團、揚音兒童合唱團於清華大學合勤演藝廳共同演出「玖九佳音聖誕合唱音樂會」；受邀參與樂興之時「2008年終祈福音樂會」共同演唱貝多芬快樂頌。

新竹科學工業園區合唱團

演出人員暨製作團隊

藝術總監．指揮／江靖波

樂團首席／黃瀚民

合唱指導／楊覲伃

【樂興之時管絃樂團】

長笛／馬　鈺　管淑君

雙簧管／干詠穎　林奕瑄

低音管／張喻涵　楊宇文

法國號／陳信仲　陳映竹

小號／楊　捷　何敏慈

長號／李季鴻　楊錦龍　楊宏煒

定音鼓／陳思廷

大鍵琴／李怡瑩

小提琴Ⅰ／黃瀚民　安庭儀　賴思伃

蕭陽德　張瓊尹　藍之妤

小提琴Ⅱ／張家倫　陳懷恩　張桀瑋

吳建鋒　游可珺　鄭蒼嶽

中提琴／許哲惠　蔡弦修

劉穎文　朱品霖

大提琴／顧美瑜　張　序

李凡萱　陳緒婕

低音提琴／賴詩筑

黃敦品

【製作團隊】

團長暨藝術總監／江靖波

執行長／唐明瑋

學務主任／楊美倫

藝術行政／邱惠鈴　廖育伶

學務行政／吳安祺

演出組／陳百彥　周先蕾

【科園合唱團／慕音合唱團】

合唱指導／楊覲伃

女高音／吳翠卿　郭映芳　吳相儀　鍾之芃　許芸菁　鄧惠恩　游瑞齡

女中音／王雅慧　彭淑珍　魯柏君　許雅雯　郭素妙　塗怡萱　蔡佳蓉

男中音／張傳杰　張崇德　許世平　鍾世俊　陳信甫　胡浩懷

男低音／戴源宏　林榮章　葉斯霖　林澤賢　劉信賢　廖怡敏

支持【樂興之時管絃樂團】每月捐款計劃
把音樂帶到台灣以及世界的每一個角落！

【樂興之時】是一個全方位的專業管絃樂團，是文建會重點扶植的一個非營利性優良演藝團體。我們想要做的只有一件事，那就是「給你好音樂！」，好像您今天目擊的，或是過去曾經參與，【樂興之時】秉持的就是這樣的堅持！2007年起，我們正式走出台灣，每年至海外巡演，將台灣最優質的聲音，華人最新、最具創意的嶄新作品源源不斷地傳輸放送！而這一切的美好及願景，都需要您的實質支持！因為大環境對於民營的交響樂團日益險峻，要讓好音樂永續發聲，好音樂工作者得以持續懷抱希望，我們比以往任何時刻都更需要您！於是，我們拋出了這個小額贊助的辦法……

現在，只要每月捐出500元，您就可以成為【樂興之時】的榮譽贊助者，協助我們把這個簡單而且對於你我以及這塊土地都非常重要的理想延續下去，而且，您還可以因此而享有下列權利：

■**您可立即獲得樂興精彩演出選段CD一張**

■**【樂興之時管絃樂團】全年的音樂會門票每場貴賓券二張及加購八折優惠**

■**【音樂理想國】課程免報名費優惠**

■**音樂理想國週末音樂會門票每月二張（每月任選兩場、座位有限、請預定位置）**

■**優先參加樂興優質講座的權利**

■**自動成為樂興暨音樂理想國電子報會員**

■**海外巡演優先隨行權利！**

■**個人捐款可依所得稅法第17條第2款第2項規定列舉扣除**

■**營利事業捐款可依所得稅法第36條規定列為當年度費用**

匯款銀行：合作金庫民權分行　匯款帳號：0770-717-233565

戶名：樂興之時管絃樂團

樂興之時
2012誠心推行

開心果專案

用音樂開啟遭逢困境的心
用誠心串起愛心和力量　落實關懷
期待失落的笑容重新綻放！

2009年開始，樂興之時的自製音樂會長期實施『開心果』專案，
用音樂安慰身邊有憂鬱症或有生活適應困境的朋友，幫助他們走出憂鬱；
做法為：邀請憂鬱症或輔導個案及志工到國家音樂廳欣賞音樂會。
由輔導憂鬱症極有成效的：財團法人中華民國肯愛社會服務協會，
將票券贈送給憂鬱症的輔導個案與志工，期待參與活動的朋友能藉由音樂的感染，
讓身心靈得到緩解與開懷。
這個計畫曾在88風災期間轉為票券捐款以助重建之用，
肯愛協會和樂興之時在景氣低迷的年代仍勇於拋磚引玉，
協力讓「需要忘憂的朋友」走出困境，以愛重生！

《開心果專案》需要更多願意付出愛的朋友和社團加入，才能因長期灌注熱情而累積愛心的成效。
請看重自己的一份棉力，助人找回平安喜樂!

您可以：**1.** 當個快樂金主／贊助金額大小不限，除可獲得捐款收據外，尚可實際挹注專案運作。
2. 做個快樂志工／協助導聆及相關人力支援工作
3. 在音樂會服務台購買音樂會節目單，並留下聯絡資訊，即可立即成為開心小子的好朋友！

相關作業方式及詢問電話請撥 **02-2505-0859** 或 **muse@mmmu.org**
同時，需要《開心果專案》協助的社福機構，歡迎主動洽詢【樂興之時】