

2021
樂興之時

圓桌武士 會師

藝術總監 江靖波
樂興之時圓桌武士
大提琴獨奏 張序

03/20 (六) 14:30

台北國家演奏廳

指導單位：文化部

贊助單位：國|藝|會

NCAF

主辦單位：樂興之時管絃樂團

TAIWAN
TOP
2021
PERFORMING
ARTS GROUP

GOOD MUSIC. Period.
就是美好音樂!

1997年，布拉姆斯逝世百年，那一年我把他所有的室內樂拉遍，從三首小提琴奏鳴曲，到三、四、五、六重奏；有些公開演出，有的就只是揪友沙龍一番。是的，我愛他的室內樂至斯。而 Op. 111，我覺得是其中最特別的一首。人盡皆知布拉姆斯的寫作腦性強，美感需透過恰適的壓抑方能反訴其內斂的熱情。可是 Op. 111，作為他原本打算以之封筆的告別之作，卻是奔放爽颯，熾情磊蕩，如大鵬展翅，再無掛累。他，彷彿終於闖開了纏牽一世的情關，莫不是要告訴我們，這才是他最真實的自己？至於晚些年他再度提筆寫的那些獨白般的 Op. 116 - 119，對照 Op. 111 之曾經一度，不免益發顯得摧心啊！

關關難過關關過。史麥塔納的一生，忙不迭地闖進了那也曾考驗過貝多芬的魔王關。一個音樂家失聰的恐懼和悲憤，他要如何用這一首自傳式的作品同我們訴說？史麥塔納的作品，質樸在深刻中芬芳，轉折則細膩與鏗鏘交替，揮灑大器，卓然強韌，和同時代西歐愈往過度雕琢的風氣大異其趣。而我們用絃樂團演繹，瞄準的便是更接近該曲理應俱備的格局。

此外，罕見地，今年的圓桌武士出現了一位獨奏。我們姑且稱他為蘭斯洛好了，喔，其實他是張序。張序是我們珍貴的圓桌武士之一，而且緣份十分奇特，他還曾是第一代圓桌武士，樂興創團團員的顧美瑜的入室弟子。開頭提到的二十多年前之布拉姆斯室內樂馬拉松，顧美瑜便是我當時的大提琴搭檔。然後我們最近還發現，張序根本是被音樂耽誤的脫口秀奇才！！如果他今天不是在這裡美妙地演奏著玻凱利尼，我真的沒有把握他不會被製作公司挖角……

2020年，舉世人類社會遭逢巨變。台灣之幸對比全球慘況，巨大到我不敢隨意落下隻字片語。總之你我仍能在一個真實的空間裡，一方以演奏分享訴情，另一方以心耳意會共感，實質維持現場音樂在表達 v.s. 認知上的狀態，已是難得之萬幸。願你我都時刻珍惜。

【樂興之時】 【音樂理想國】
創辦人暨藝術總監

演出曲目

Program

布拉姆斯：G 大調第二號絃樂五重奏，作品 111
絃樂團演奏

J. Brahms: String Quintet No. 2 in G Major, Op. 111
String Orchestra rendition.

- I 有活力的快板，不太快的速度 Allegro non troppo, ma con brio
- II 慢板 Adagio
- III 稍快的小快板 Un poco Allegretto
- IV 不太急的甚快板 Vivace ma non troppo presto

玻凱利尼：G 大調第七號大提琴協奏曲，作品編號 480
第三樂章：快板

L. Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G Major, G. 480
mov.3: Allegro

大提琴獨奏 / 張序
Cellolist / Chang Hsu

— 中場休息 Intermission —

史麥塔納：E 小調絃樂四重奏第一號《我的一生》
絃樂團演奏

B. Smetana: String Quartet No. 1 in E minor, *From My Life*.
String Orchestra rendition.

- I 生動熱情的快板 Allegro vivo appassionato
- II 波卡舞曲風的中庸快板 Allegro moderato a la Polka
- III 持續的最緩板 Largo sostenuto
- IV 甚快板 Vivace

樂曲解說

布拉姆斯：G 大調第二號絃樂五重奏，作品 111 J. Brahms: String Quintet No. 2 in G Major, Op. 111

撰文 / 楊竣傑

布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897) 的《G 大調第二號絃樂五重奏，作品 111》，是他於 1890 年夏日在度假勝地伊夏爾 (Bad Ischl) 的創作，深受大自然啟發、表現光明熱情的一面。布拉姆斯在晚年長期巡迴各地旅行演奏，身心俱疲的他在 1890 年萌生退休之意，並告訴他的朋友和出版商，這是他最後一首作品，甚至在簽署最終出版證明時，布拉姆斯加了註記，寫道：「有了這封信，您就可以告別我的音樂了，是時候離開……」。有傳聞說他感覺自己不久於世，遺書皆準備好了，然而此作品卻仍然充滿熱情與活力，毫無萎頓之跡。此曲於 1890 年 11 月 11 日於維也納舉行首演獲得廣大迴響，並於 1891 年由柏林齊姆洛克 (Berlin: N. Simrock) 出版。

樂曲共分為四個樂章：

第一樂章：有活力的快板，不太快的速度
Allegro non troppo, ma con brio

第二樂章：慢板
Adagio

第三樂章：稍快的小快板
Un poco allegretto

第四樂章：不太急的甚快板
Vivace ma non troppo presto

此曲在開頭所帶出的聲響極度生氣蓬勃，布拉姆斯原有意將此作品構思為第五號交響曲，雖然最終成為了有兩把中提琴的絃樂五重奏，但仍具有磅礴的管絃樂聲響。在作品中，其每一小節皆充滿著活力、優雅、純粹且清楚不含糊的意圖。四個上聲部藉由重疊的分散和弦交織使其音色波光粼粼，布拉姆斯選用大提琴將生動活潑的 G 大調第一主題唱出，並迅速浸入其高音域。隨後透過 9/8 拍裡特有的長一短、長一短節奏輕柔搖擺，轉化進第二主題，以兩聲部的中提琴唱出抒情且甜美迷人的旋律，軟化先前第一主題激昂的動態，營造具有光輝、慈愛的氛圍。在發展部開頭恍如星光熠熠，有著不斷閃爍的巨大銀河天體運行般的盤旋，而後迅速進入發展第一主題片段的動機，在聲部間四處竄起，對位及不斷變化的音型，隨即幻

化成泡影，在進入再現部時再次達到高潮，如同沐浴在暖陽照射下，泡影隨之消散。作為此曲開場的第一樂章則以光輝燦爛的尾奏作結，布拉姆斯為自己的晚年下了一筆崇高的註解。今晚樂興之時圓桌武士以絃樂團的形式演出，更具有能將其聲響帶出的優勢。

進入至中間兩個樂章，其傾訴對象好似轉而向內，聲響整體柔和些，布拉姆斯使用小調加深憂鬱感。首先，第二慢板樂章，中提琴二重奏在大提琴的撥絃低音線條緩慢而莊重地前進。主題重複出現五次，每次都有新加入的元素和不斷變化的和聲與織度。中段悲痛的小提琴與中提琴聲部以三連音互相拉扯糾結，而後成熟為渴望的大調時，音樂能量與之激增，隨後跌落至風雨如磐的顫音中，漸漸淡化為孤寂的中提琴獨白，最後再一次深沉的主題表達了前行的渴望與衝突，終獲得解。而第三樂章是帶有沉思、躊躇不前並欲言又止的三拍子舞曲，其 G 小調詠諧段落有如神秘的華爾茲，在三顆八分音符的動機下藉由聲部之間的輪轉交替，以重音錯置（Hemiola）手法漸漸轉化為 G 大調的甜美中段，經過調性的游移，在回到詠諧段落前，有著一深沉且無奈的疑問。而後輕柔的釋然再次出現於尾奏，宛如皺眉後露出一抹婉笑在回憶中變淡。

終樂章再現了第一樂章的活潑壯麗，有著輕快的舞蹈，它以「錯誤的」B 小調的五音焦慮動機為主題，然後以躍動的重音舞蹈跳進正確的原調性 G 大調，喚起了與整曲開頭有著生氣蓬勃相同的堅毅性格。而第二主題如同鄉村吉格舞曲，有著滾動的三連音增強活潑的生命力。隨著布拉姆斯具代表性的「主題變奏」不斷發展，其動力形成彷彿「永動曲」。尾奏直衝入布拉姆斯的另一個代表特徵：樂此不疲的匈牙利舞蹈。重音、顫音、具衝勁的動機及巨大的十三和絃共同構築了絢麗的結尾，完美呈現這令人驚嘆的絃樂五重奏。

布拉姆斯的曲目向來給人沉穩、孤傲又神秘的感受，此次演出的布拉姆斯《G 大調五重奏》反倒是散發出熱情與活力。大多數人聽到第一樂章的大提琴，會感受到自信、青春洋溢的奔馳感，就像卡爾貝克（Max Kalbeck, 1850-1921）說的：「這像是在普拉特遊樂園^{註1}遊玩的布拉姆斯」。

註 1：普拉特遊樂園（德語：Wurstelprater）是位於奧地利維也納的一座遊樂園，開業於 1766 年。

維也納著名的地標「維也納摩天輪」就位於普拉特遊樂園。

玻凱利尼：G 大調第七號大提琴協奏曲，作品編號 480

第三樂章：快板

L. Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G Major, G. 480, mov.3: Allegro

撰文 / 張序

路易吉 · 魯道夫 · 玻凱利尼

(Luigi Rodolfo Boccherini, 1743 年 2 月 19 日 - 1805 年 5 月 28 日)

玻凱利尼出生於義大利的音樂世家，早年在羅馬學習，後來前往維也納，最後在西班牙定居。他是古典樂派重要的器樂作曲家之外，也是知名的大提琴演奏家，以至於他有大量的交響作品、重奏作品創作，且他的大提琴協奏曲也在音樂史佔有很高的地位。

他的作曲風格偏向洛可可式，在精簡的基礎下附加豐富、華麗的線條，以及留給演奏者相當程度的裝飾空間，也因其本身高超的大提琴技術，在他許多大提琴協奏曲裡面都安排了高難度的技巧與華麗的裝飾樂段，但是都不會失去輕快、活潑的韻律感。雖然他在晚年並不順遂，經歷貧窮與喪子之痛讓他失去生活的意志，但是玻凱利尼的作品到現在依舊能讓演奏者與聽眾感受到其精湛的創作。

《G 大調第七號大提琴協奏曲第三樂章》是一首三拍子的舞曲風格，音樂的性格如同玻凱利尼的創作一樣，充滿了活力以及動感，但保留了優雅且自然的線條之美，讓旋律在這兩者之間穿梭跳動。

整首樂章在 G 大調的氛圍中展開，中段則輾轉至 g 小調，並在短暫的停留後回到 G 大調，隨之而來的就是大提琴的裝飾樂段（Cadenza），並在樂團的齊奏中結束。可以想見當時的玻凱利尼已經把大提琴技巧研究地非常深刻，也因為他的創作技巧，在這首作品中可以聽到生動、充滿靈性的樂段，以及樂團齊奏與大提琴獨奏之間的互動與對比。

史麥塔納：E 小調絃樂四重奏第一號《我的一生》

B. Smetana: String Quartet No. 1 in E minor, *From My Life*.

撰文 / 黃瀚民

史麥塔納、德弗札克與楊納傑克為近代捷克最重要的三位作曲家，而最年長的史麥塔納被稱為捷克音樂之父。史麥塔納生於 1824 年波希米亞地區一個小鎮利托米什爾 (Litomyšl)，卒於 1884 年。這段期間是被奧地利哈布斯堡王朝統治的時期，波希米亞名義上雖能維持獨立的王國，但仍被迫「德意志化」，這是捷克歷史上本土語言、文化甚至宗教都被打壓的「黑暗時代」。

史麥塔納對於自己的音樂職業擁有很大的抱負，但一直都很難大展鴻圖，即使許多歌劇作品獲得觀眾的好評，或是擁有指揮的職位，但事業發展總不能盡如人意；除了事業上的困境，三位年幼的女兒接連逝世，更是對作曲家而言極大的打擊。然而外在的諸多逆境與挑戰，仍然沒有動搖他在音樂上精進向上的決心！在創作上他深深地受到李斯特與華格納的影響，直到生命中最後十年，他終於完成了交響詩《我的祖國》(Mávlást)，至此奠定了「捷克音樂之父」的地位。前總統李登輝在訪問捷克的旅程中，曾接受訪問表示：在聆聽交響詩《我的祖國》中的「莫爾道河」音樂後，深深感嘆台灣能否也有作曲家寫出如此感人肺腑、優美動人、氣勢磅礴的音樂！

史麥塔納絃樂四重奏第一號《我的一生》將一生喜怒哀樂、悲歡離合凝鍊為 30 分鐘，四個樂章的作品，每一段都透過音符訴說著自己的故事，四個樂器像是好朋友親密的對話交流。作品完成於 1876 年 12 月 29 日，1878 年在布拉格進行了私人的首演，由德弗札克擔任中提琴手，翌年 1879 年 3 月舉行了首次公演。

第一樂章由中提琴擔任旋律的主奏，可聽見作曲家那顆年輕奮發的心，浪漫、多情的英雄信念，在音符中娓娓道來。

第二樂章的波卡舞曲，追憶年少輕狂的流水盛宴，繁華正盛，愜意隨心。

第三樂章驚覺韶光易逝，忽地已至中年，以愛來包容，昇華生命中種種逆境與不可承受之重。

第四樂章回歸土地捷克，自然歡唱舞蹈的動機旋律，但突然地，被不詳的顫音和絃以及被刺耳的高音泛音 E 打斷，呈現史麥塔納為耳聾所擾的困境。

關於演出者

藝術總監 / 江靖波

二度獲得全國音樂比賽小提琴獨奏以及室內樂第一名，而後赴美雙修小提琴與管絃樂團指揮，並獲得南加大指揮碩士。1998年返台創辦【樂興之時管絃樂團】，致力提升樂團之合奏素質及觀眾之鑑賞力。其現場錄音之「蕭斯塔可維奇第五號交響曲」曾為紐約茱莉亞音樂院權威教授之指定教材。丹麥國家廣播公司曾經來台以專題報導的方式介紹江靖波以及【樂興之時】，並於北歐五國轉播其整場音樂會實況。2002年，江靖波奪得於德國法蘭克福舉辦之首屆「Sir Georg Solti 指揮大賽」第三名（第一名從缺），並為入圍準決賽 12 人中唯一的亞洲人。獲獎後江靖波仍專心致力深耕土地以及當代藝術音樂，多年來發表無數全球當代作曲家新作，並選擇紮根台灣，在新竹清華大學以及台北東吳大學任教，培育後進。

國際方面，2008年率【樂興之時】赴德國擔任Young Euro Classic 音樂節開幕音樂會之演出，以馬勒第五號交響曲以及賴德和教授融和東、西方美學的作品獲得柏林聽眾滿場起立致敬。隨後於義大利歌劇之都 Verona 以及 Trieste 的首演皆獲極大成功，並多次再度與 Verona 歌劇院樂團合作，廣受好評。近年如於紐約卡內基廳的首演及與以色列交響樂團、墨西哥國立交響樂團、德國哈勒國立樂團、盧森堡小交、南美哥倫比亞首屈一指的波哥大愛樂的合作，或率【樂興之時】遠赴南非擔任「來自地極藝術節」之駐節樂團均獲廣大迴響。2015年至2018年，江靖波擔任希臘頂尖樂團 Thessaloniki State Symphony Orchestra 之首席客座指揮，受到團員及聽眾普遍愛戴。

2018至2019年，江靖波擔任NCO台灣國樂團之常任客席，指揮六套製作，並率NCO至越南、韓國等地巡演，繼而於2020年8月起榮任音樂總監，其跨文化藝術領悟力及整合能力備受肯定。在國內期間，除了【樂興之時】的各樣製作之外，亦經常性受邀與NSO國家交響樂團、TSO台北市立交響樂團、ESO長榮交響樂團……等職業樂團合作，其中近期於2018年高雄衛武營開幕季率領NSO國家交響樂團演出的伯恩斯坦《憨第德》，獲得各界普遍激賞。

大提琴獨奏 / 張序

曾就讀新竹高中音樂班，受顧美瑜老師指導，並於高二時參與新竹市賽第一名。代表參加全國比賽，且於高中時參與室內樂比賽代表新竹高中參加比賽，曾參與台北市立交響樂團、國立臺灣交響樂團音樂營及大師班課程。大學就讀國立台北藝術大學，曾師事馬諾欽老師、高炳坤老師，在校期間參與 Suren Bagratuni 教授大師班，並隨學校管絃樂團與呂紹嘉指揮於國家音樂廳演出，以及校內弦樂團接受 Paul Katz 教授課程指導。

張序於 2011 年加入【樂興之時管絃樂團】，並參與【樂興之時】多場室內樂重奏及各式演出。

※※ 近年重要演出記錄 ※※

2020 年初 參與【樂興之時】於國家音樂廳演出「迪士尼動畫電影 - 料理鼠王」電影音樂會

2019 年 3 月 參與【樂興之時】於國家音樂廳演出「2019 樂興圓桌武士會師」音樂會

2019 年 3 至 5 月 參與台北新劇團赴中國，為期一個月於十座城市巡演「清輝朗照 — 李清照與她的二個男人」

2019 年 6 月 參與【樂興之時】與小號教父萊因霍德·菲德利希 (Reinhold Friedrich) 於國家音樂廳演出「樂興夏沁」音樂會

2019 年 12 月 參與台北新劇團「項羽和兩個女人」、「清輝朗照 — 李清照與她的二個男人」於台北國家音樂廳、新竹縣文化局演藝廳以及台中國家歌劇院巡迴演出

此外多次參與【樂興之時管絃樂團】室內樂或大型演出，包括秋季「日月潭花火音樂會」及冬季於國家音樂廳演出貝多芬《第九號交響曲 - 合唱》之「年終祈福音樂會」。

樂興之時圓桌武士

傳說中的「喀麥隆」(Camelot) 由一群圓桌武士守護。他們團結一致不計名利，武藝高強但濟貧扶弱。他們比親兄弟更親密，卻從不間斷於彼此督促激勵。何以至此？是因為他們心中有著一個共通的、超越個人榮辱利害的信念。這，使得他們放下了身段，且因此不曾在關鍵價值上降低標準。

【樂興圓桌武士】亦如是。他們是【樂興之時】的精神象徵，傑出、秉心，富理想性。當年的創始團員雖然多已各自發光發熱，仍偕同年輕一代的圓桌武士共同闡釋傳承。他們有著共同的特質：一) 都熱愛音樂；二) 因此而能不斷提高自我期許；三) 確信自己終能抵達那似乎遙不可及的境地，同時卻能安靜、不疾不徐地穩健邁步。

他們只有一個單純的目標：就是要好音樂！為了作曲家、為了藝術、為了自己、為了你，沒辦法不這樣做。

2021 圓桌武士會師 - 演出人員暨製作團隊

Brahms

Violin 1 楊竣傑、陳俞文
馮楚軒
Violin 2 黃瀚民、張 震
呂 昉
Viola 1 ▲蔡弦修、▲黃譯萱
Viola 2 ▲顏君玲、▲劉盈君
Cello 張 序、伊藤尚維
孫 璋

Boccherini

大提琴獨奏 / 張序

Violin 1 黃瀚民、馮楚軒、呂 昉
黃郁婷、王頌恩
Violin 2 楊竣傑、巫欣蓉、黃姿旋
陳俞文、張 震
Viola ▲黃譯萱、▲顏君玲
▲蔡弦修、▲劉盈君
Cello 孫 璋、伊藤尚維
權雋文
Bass 賴詩筑

Smetana

Violin 1 黃瀚民、巫欣蓉、張 震
黃郁婷、呂 昉
Violin 2 楊竣傑、陳俞文、王頌恩
馮楚軒、黃姿旋
Viola ▲黃譯萱、▲顏君玲
▲蔡弦修、▲劉盈君
Cello 孫 璋、張 序
權雋文、伊藤尚維

樂興之時製作團隊

團長暨藝術總監 / 江靖波
執行長 / 唐明璋
樂團經理 / 邱惠鈴
樂團監督 / 陳百彥
藝術行政 / 甯映如、馬鈺婷
視覺構成 / 李長沛
節目冊編排 / 甯映如
法律顧問 / 黃秀蘭
錄影錄音 / 李梓民

▲：台北市立交響樂團

點選圖示加入【樂興之時】社群，一起關注好音樂！

演出問卷

