

陳廷銓：意象

Ting-Chuan Chen: two images for vibraphone and piano

周潤瑩：夢痕

Jun-Yin Chou: Imprints of Dreams for Chinese Flute, String Quartet

顏名秀：殘墟蜃音 (世界首演)

Ming-Hsiu Yen: Voices from the Remnants (world premiere)

中場休息 Intermission

巴爾托克：第五號弦樂四重奏

Béla Bartók: String Quartet No.5

第一樂章：快板

I. Allegro

第二樂章：極慢板

II. Adagio Molto

第三樂章：保加利亞風的詠讚曲

III. Scherzo: alla bulgarese

第四樂章：行板

IV. Andante

第五樂章：終曲：活潑的快板

V. Finale: Allegro Vivace

春秋樂集 想去需要音樂的地方

只要有一隅能讓我們靜靜分享音樂的空間 都歡迎與我們聯絡

歡迎加入 facebook 春秋樂集 SQ+ 粉絲團及春秋之友獲得第一手春秋樂訊

www.SpringAutumnMusic.com

竹笛 / 陳中申

Bamboo Flute / Chung-Sheng Chen

東吳音樂系作曲組畢，師事馬水龍、盧炎教授，長笛師事陳澄雄教授。指揮師事徐頌仁及黃曉同教授。

1976 獲教育部文藝創作獎國樂類第一名(作品：搏浪)。1979 獲台視五燈獎笛子五度五關及全國籬獨奏比賽第一名。1985 以《笛篇》獲金鼎獎唱片「最佳演奏人」獎。1992 獲選全國十大傑出青年。2004 至今任教南藝大國樂系。

其編劇、作曲的音樂劇《雞同鴨講》，被選入台灣及香港的國小音樂課本欣賞樂曲。

其製作、作曲的台語兒歌「紅田嬰」獲 1999 金曲獎「最佳兒童唱片」及「最佳演唱」獎。

其指揮的「絲竹傳奇」CD，獲 2005 金曲獎「最佳演奏人」獎。

其製作、作曲、指揮的兒童合唱曲「永遠的楊柳」獲 2006 金曲獎「最佳作曲」(作品：春天在哪兒呀)、「最佳兒童唱片」、「最佳演奏人」及「最佳演唱」四項提名。

2009 其製作、作曲的國語兒歌「小球聽國樂 - 外婆橋」獲金曲獎「最佳兒童音樂」。

任北市國指揮 12 年間，致力推廣國樂及本土樂曲的創作。也曾獲邀指揮香港、新加坡、北京、上海等專業國樂團演出。

笙 / 黃隴逸

Sheng / Lung-Yi Huang

畢業於佛光大學藝術學研究所，中國文化大學音樂系國樂組。

現為台北和樂集團長暨藝術總監，並任教於中國文化大學中國音樂學系、國立台灣戲曲學院戲曲音樂系、復興高中音樂班、華岡藝校國樂科。

曾二度獲得台灣區音樂比賽笙獨奏第一名。1998 年獲選為兩廳院樂壇新秀，於國家演奏廳舉辦獨奏會。2003 年獲選於維也納舉辦笙獨奏會。2009 年受文建會推薦赴美國德州代表台灣參加「聖安東尼奧 手風琴藝術節」，並舉辦六場笙獨奏會。

黃君擅長傳統樂曲之演繹，並長期接觸現代音樂，曾獲邀至歐、亞、美各國演出。參與過的藝術節包含法國 Grenoble 現代音樂節、英國 Huddersfield 現代音樂節、柏林三月音樂節、維也納 Viktring 現代音樂節。

近年來創辦笙樂團，不斷從事專業演奏及研究，並為國內外作曲家首演多首當代作品。

鐵琴 / 楊璧慈

Vibraphone / Pi-Tzu Yang

德國國立岱特蒙高等音樂院 (Musik Hochschule Detmold) 演奏博士文憑，擊樂教學文憑與室內樂文憑進修。由黃錦祥老師啟蒙，周有宏老師、旅德期間師事 Peter Prommel、Jan Wissink，曾參與 Keiko Abe、Evelyn Glennie、Bob Becker、L.H Stevens、William Cahn、N.J Zivkovic、Eric Sammut、Emmanuel Sejourne、Marinus Kommst、Perter Sadlo、Karlheinz Stockhausen 等之大師班與音樂營。自 1998 年旅德以來，憑著對打擊樂的熱情，以全方位演奏型態活躍於歐洲現代打擊樂壇。喜愛接觸各種不同類型之演出，曾以擊樂結合舞蹈、人聲、繪畫、戲劇、多媒體進行多種實驗性質之表演，並經常受作曲家委託首演其擊樂作品。於 2004 年以極優異成績完成擊樂演奏碩士文憑後，獲聘為岱特蒙音樂院之馬林巴琴 (Marimba) 助教，同時獲獎為該學院之擊樂推廣代表、德國 DAAD 獎優選；經常於西北德萊茵邦巡迴演出個人木琴獨奏會「International Marimba Recital」與擊樂獨奏會「Come Here Often」。她所舉辦之音樂會經常於西北德廣播電台錄音播出，報章媒體報導其為：「如火之熱情，如水之婉約；對音樂之自如掌控，令人深深著迷。」旅歐期間任職德國岱特蒙室內樂團 (Detmolder Kammerorchester) 定音鼓首席、西北德交響樂團 (Nordrheinwestfahlen Piharmonie) 客席擊樂手以及 Vino Rosso 東歐民俗室內樂團擊樂首席及創辦人之一。曾受邀請與知名維也納小提琴家 Thomas Christian 合作於德國首演室內樂版之馬勒第四號交響曲，並與世界著名之現代音樂團體 - 現代樂集 (Ensemble Modern) 合作於德國巡迴演出；於 2004 年之 Detmolder Sommerakademie 與知名指揮家 Kurt Masur 合作，任職定音鼓首席與擊樂助理教授之職。2006 年 6 月受德國國立岱特蒙高等音樂院之邀於 Detmold Marimba Days 擔任助理教授及評審之職，並舉辦個人木琴獨奏會與馬林巴琴大師班。現任職於國家交響樂團打擊樂手，兼任於輔仁大學、東海大學音樂系與川智樂器股份有限公司顧問。

鋼琴 / 范珍綾

Piano / Chen-Lin Fan

畢業於師大附中音樂班及東吳大學音樂系，師事董學瑜、陳郁秀、王青雲等諸位老師。大學畢業後赴美深造，取得曼哈頓音樂學院 (Manhattan School of Music) 鋼琴伴奏碩士，師事 John Forconi 教授。在美期間，經常擔任聲樂及器樂大師班之專任伴奏；2002-2005 年擔任曼哈頓音樂學院及曼尼斯音樂學院 (Mannes College of Music) 專任伴奏。返國後經常參與各類型音樂會演出，並曾擔任陳威棧、黃貞華、李承育、Nathan Williams、Lei Fan、Nicolas Baldeyrou、Wenyel Fuchs、Arnaud Leroy、Florent Heau、Philippe Cuper 與 Jerry Chae 等知名演奏家之鋼琴伴奏。

小提琴 / 林佳霖

Violin / Bonnie Lin

紐約市立大學博士，曼哈頓音樂學院碩士，二次獲選至小提琴泰斗帕爾曼 Itzhak Perlman 的 Master Class

表演；並贏得紐約著名經紀公司 Artists International Co. 舉辦的 Young Artists Concert Series「Special Presentation Award」，於紐約卡內基音樂廳 Weill Recital Hall 舉行個人的小提琴首演。

曾返國受著名小提琴家胡乃元先生之邀，在國家劇院所舉辦的「胡乃元以樂會友」節目中，與胡乃元先生及四位中外著名音樂家，表演布拉姆斯降 B 大調弦樂六重奏。曾與小提琴家林昭亮先生、大提琴家 Mr. Gary Hoffman、日本名指揮家 Mr. Heichiro Ohyama，以及 Eroica Trio 同台演出。

曾參加台北愛樂室內管絃樂團至波蘭、捷克及匈牙利表演。受邀至美國紐約市 Bloomingdale School of Music 與日籍鋼琴家多紗於里小姐演出整場法國作曲家作品。且再度獲邀至美國北卡羅萊內州 Eastern Music Festival 擔任正式老師及開幕演出。目前任教台南大學、國立嘉義大學等。

小提琴 / 張群

Violin / Chun Chang

德國小提琴最高獨奏家文憑及奧地利室內樂最高演奏文憑 (皆等同博士資格)。自幼學習鋼琴而踏入了音樂的領域，先後就讀前金國小、鳳西國中，並在聯考中以榜首考上高雄中學音樂班，師事楊仁傑與方永信老師。1999 年參加甄試同時保送國立台北藝術大學及台灣師範大學音樂系，即赴歐洲留學，先後受 Gehard Schulz (阿班貝爾格四重奏成員)、Eszter Haffner、Rainer Kussmaul (前柏林愛樂首席)、Winfried Rademacher 等教授的指導。於 2011 年畢業於德國國立特洛辛根音樂院 (Solistische Ausbildung) 以及奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學 (Postgraduale)。

2009 年獲選為兩廳院樂壇新秀。2011 年回台灣以後與好友共同成立演藝團體「VIO 提琴樂集」，秉持著對音樂的熱愛，除了致力於小提琴及室內樂的教學，也積極參與獨奏或室內樂之演出。

中提琴 / 徐慧芳

Viola / Hui-Fang Hsu

美國茱莉亞音樂院碩士文憑，師承茱莉亞弦樂四重奏中提琴手 Samuel Rhodes，在學期間數度獲得獎學金及獎項。作為一位獨奏家、室內樂演奏家及樂團成員，她的足跡踏遍世界：美國、台灣、日本、韓國、英國、瑞士、義大利、法國、奧地利等，深獲好評。合作演出的包括了 Kurt Masur, Bernard Haitink, Hans Vonk, Joseph Silverstein, Marek Janowski, Gustav Meier, Leon FleisherJames, DePreist 及 Hugh Wolff 多位當代重量級指揮家。有豐富樂團經驗，曾獲選參與瓊格塢音樂節，與指揮大師小澤征爾同台演出。畢業後，參加遴選獲舊金山交響樂團音樂總監 Michael Tilson Thomas 青睞，獲選並加入新世界交響樂團 (New World Symphony)。旅居美國多年，參與的音樂會演出已不可勝數，許多著名的音樂廳都有著她駐足過的影子，如梅爾金音樂廳、林肯中心艾弗里費雪音樂廳、卡內基音樂廳、威爾演奏廳。在美成立阿卡迪亞室內樂團 (Arcadia Music Ensemble)，籌畫音樂會並同時極參與演出，推展古典音樂不遺餘力。

大提琴 / 侯柔安

Cello / Jou-An Hou

美國德州大學奧斯汀分校大提琴演奏博士，紐約曼尼斯音樂院大提琴演奏碩士。師承 Bernard Greenhouse、Bion Tsang (柴可夫斯基大賽得主)、Paul Tobias (Piatigorsky 之弟子) 等多位大提琴名師，追隨 Phyllis Young、Gilda Barston 鑽研大提琴教學法，跟隨 Orion String Quartet、Miro Quartet、Ying Quartet 等著名室內樂團指導，並受聘擔任德州大學奧斯汀分校大提琴助教。演奏深受大提琴泰斗 Bernard Greenhouse (Beaux Arts Trio 創始團員、各大國際比賽主審、Casals 和 Feuermann 之嫡傳弟子) 之青睞，讚譽其為「充滿生命力、溫暖的大提琴家... 非凡的藝術家」，並成為他入室弟子，Greenhouse 更慷慨出借珍愛的 Stradivarius (Countess of Stainlein) 大提琴供其多次在音樂會中使用。

旅美期間榮獲多項殊榮，獲得 Alexander & Buono 國際弦樂大賽二獎，畢業論文 Carlo Graziani, His Life & Work 獲得「最傑出演講音樂會」，論文之摘選獲刊於美國著名的 STRINGS 雜誌。與小提琴家 Brian Lewis、中提琴家黃心芸、Roger Myers 合作演出，並受邀至 Texas State University 舉辦大師班講座。回國後為致力於音樂之推廣，組創雅歌室內樂坊、VIO 提琴樂集。

現任教於國立交通大學音研所、高雄師範大學音樂系、屏東教育大學音樂系。

Autumn 2014

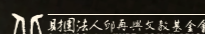
2014/10/25 (六) 14:30
春秋樂集 SQ + 秋 音樂會

免費入場，歡迎個人及團體預約報名

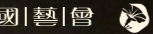
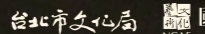
預約報名電話：02-2894-2272 #21

歡迎喜愛當代音樂的聽眾前來支持與參與

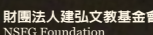
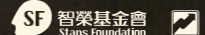
主辦單位

指導單位

贊助單位

春利樂集

www.SpringAutumnMusic.com

Spring 2014

5/31

鳳甲美術館

(六) Sat. 2:30pm

春秋樂集與邱再興文教基金會

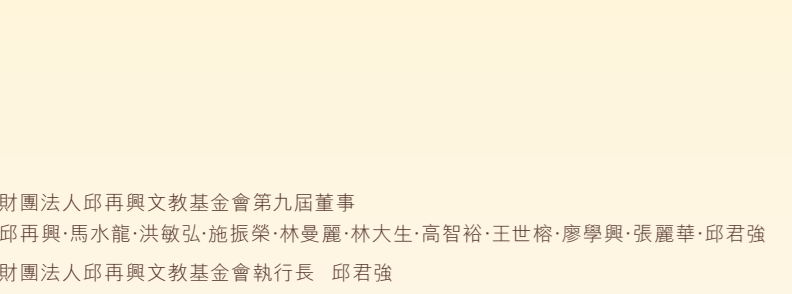
「邱再興文教基金會」是企業家邱再興先生邀集企業界、文化界與法律界人士共同創辦，為具體行動支持文化創作的成功例證。創辦人繼業公司董事長邱再興原為對藝術愛好的收藏家，素來喜愛音樂、美術等藝術活動。與多年好友馬水龍有感於國內金錢遊戲瀰漫，社會價值失衡，如能加強藝術教育推廣，將對社會文化的提昇有所助益。在此前提下「春秋樂集」應運而生。

「邱再興文教基金會」從民國 80 年 (1991) 4 月起，以發表音樂創作作品的型態，為國內作曲家們提供舞台，每年春、秋兩季舉辦「春秋樂集」系列作品發表會。春天代表了活力、衝勁、欣欣向榮，秋天代表成熟、豐碩與收成，因此「春季」是以 40 歲以下的年輕作曲家，「秋季」則以 40 歲以上的資深作曲家為邀約對象。而編制以室內樂為主，逐年邀請優秀的作曲家，在創作園地裡辛勤的耕耘，展現精緻的創作成果。

經過 10 年的經營深耕，所結的音樂果實豐碩甜美。但是時代的巨輪不停地轉動，思考與沉澱是為了轉型後的再創發。2010 年春季重新啟動後的「春秋樂集」除了秉持初衷，為優秀國人作曲家提供創作發表的平台之外，也傳承古典的原貌：音樂會的上半場發表邀約及委創作品，下半場為西方古典弦樂四重奏。發表作品更加入東方傳統樂器，以「SQ+」的理念將創新與古意相融合，朝更多樣的音樂形態進行深度探索。且將策劃一系列巡迴演出，將美好的音樂推廣至台灣各地。

藝術創作力的活躍與否，決定一個國家文化素質的高低。巴赫、海頓、莫扎特、貝多芬等西方偉大作曲家，以畢生精力奉獻音樂創作，其作品經由眾多演奏家、音樂學者、樂評及聽眾的參與互動，歷經時間長流的淘洗與琢磨，煥發出珍珠般的光澤，呈現了文化風貌的璀璨與人文智慧的不朽。

「春秋樂集」歷經多年的實踐已累積了豐富多樣的音樂素材，也以這些作品見證了國內高度的藝術水準。期能繼續協助培育藝術家、推動社會藝文風氣，進而促進國際間藝術文化的交流，為這片土地的文藝復興貢獻心力。

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

特別感謝 對春秋樂集所有活動的支持與贊助

財團法人邱再興文教基金會 音樂總監

謝宛臻

OBOEWanChen
www.oboewanchen.com

謝宛臻的演奏照片。

曾獲 2004 年德國第七屆「韓德爾國際雙簧管比賽」首獎，為獲得此獎項的第一位亞洲人。於 2008 年以首張專輯「謝宛臻 OBOE 新美聲」獲第十九屆金曲獎最佳古典音樂專輯獎，並於同屆金曲獎以另一張專輯「越界嬉遊」獲最佳跨界音樂專輯入圍，2009 年再度以新專輯「韓德爾 無盡藏」獲得金曲獎最佳古典音樂專輯入圍。

德國 Mitteldeutsche Zeitung 形容宛臻的演出「……當她在演奏時仿佛就像變了個人，全然地投入，充滿激情，炫目耀眼，毫無瑕疵……」[「她的精湛技巧展現在每個音符、每個休止符的配置，也在今晚呈現了這首當代作品 (H.Stockhausen: In Freundschaft) 巨大的情感張力。」日本「唱片藝術」雜誌評論她的錄音「……謝宛臻的演奏不單只是展現華麗的技巧，同時也忠實懇切地詮釋出每個音符，散發出純真率直的晴朗……」[「……與其說被雙簧管以及鋼琴的精湛技巧所壓倒，不如說令人回憶起往日美好時光，不禁在安詳的音樂中嘆息。」]

宛臻在學時期曾獲全國音樂比賽雙簧管青少年組第一名、台北市主辦之協奏曲比賽首獎、及奇美文化基金會之藝術人才獎學金，亦二度獲選為中正文化中心「樂壇新秀」。2006 年以特優獎 (mit Auszeichnung) 完成柏林藝術大學雙簧管「國家最高演奏文憑 (Konzertexamen)」學位，並受邀於各地獨奏演出，如 Halle 的韓德爾音樂節、歷史超過百年的萊比錫巴赫音樂節，及德國音樂院節 (Deutscher Musikschultag) 在柏林市政廳的演出等，演出曲目多為巴洛克時期及當代經典作品。

宛臻亦常受邀與國內外樂團合作演出協奏曲，如中德廣播交響樂團 (mdr)、Schöneberg 室內樂團、柏林 Adlershof 室內樂團、國家交響樂團 (NSO)、台北市交 (TSO)、高雄市交、台北愛樂青年管弦樂團、幼獅管樂團、北藝大管弦樂團、北藝大現代樂團，與師大附中交響樂團等。曾於 2000 至 2004 年間擔任德國新波茲坦室內樂團固定成員，於 2003 年 6 月隨該團在前德國總統 Rau 座前演出，並由電視轉播。此外，她曾多次與 ensemble affettuoso berlin、新柏林室內樂團、柏林現代歌劇院、Schöneberg 室內樂團、西貝流士交響樂團及青年歐洲愛樂在歐洲各國巡迴，並擔任馬德堡劇院及前波茲坦愛樂交響樂團之客席英國管。2009 至 2013 年間，受小提琴家胡乃元之邀，參與 Taiwan Connection Festival 的多場演出，擔任 TC 樂團雙簧管首席及室內樂巡迴。

除了參與各類型的演出，宛臻亦擔任邱再興文教基金會音樂總監，製作「春秋樂集」定期公演及「C.I.M. 親子音樂會」。自 2006 年至今，任教於國立台北藝術大學音樂系與研究所及師大附中音樂班，並於 2010 年暑期，受邀於巴黎近郊 Colombes 音樂院開設雙簧管大師班課程。

陳廷銓：意象

Ting-Chuan Chen: two images for vibraphone and piano

陳廷銓的演奏照片。

陳廷銓的演奏照片。

作曲家介紹

出生於臺灣台北，畢業於輔仁大學音樂系與音樂研究所，獲敲擊樂演奏碩士文憑；後就讀於國立臺灣師範大學音樂研究所作曲組，師事李和甫教授 (Dr. Hope Wen-Pin Lee)，獲理論作曲碩士文憑。作品《康士坦丁》(Constantine) 獲比利時環球馬林巴木琴作曲大賽第二獎 (composition competition of The Universal Marimba Competition 2010)、作品《豔獸》獲選為兩廳院樂典「國人音樂創作甄選」聲樂獨唱組優勝作品、絃樂團作品《豐年頌》與《廷仔標》分別入選國立臺灣藝術教育館「本土音樂教材」徵選、管絃樂團作品《帕斯·達隘》入選國立臺灣藝術教育館「臺灣中小學音樂教材創作—管絃樂曲」徵選、作品《意象》與《噩夢之境》分獲義大利打擊樂協會作曲首獎與二獎。現為國家交響樂團 (NSO) 定音鼓副首席。

陳廷銓的演奏照片。

樂曲解說

《意象》為顫音鐵琴獨奏與鋼琴的組曲

《意象》是由兩首作品結合而成的組曲，第一首是〈布宜諾斯艾利斯午夜零時〉，第二首則是〈暈眩鳥〉。〈布宜諾斯艾利斯午夜零時〉是根據日本作家藤澤周所寫的同名短篇小說 (同時也是日本芥川文學獎第 119 屆的得獎作品)，因閱讀獲得的靈感而譜寫而成的；故事內容是關於一位眼睛幾近全盲的老太太與一位年輕的旅館服務生，因為一首探戈舞曲所引起的片段漣漪，無關於愛情，只在於回憶，一個唯有當音響響起時，才能喚回的布宜諾斯艾利斯美好記憶。全曲共分為三個部份，第一部分包含了顫音鐵琴的前奏與探戈舞曲；中段則是回憶的臨摹，以緩慢而悲傷的阿根廷探戈舞曲風格呈現，最後一段則是迎向舞會的最終高潮，激昂的舞曲節奏帶動著演奏者的步伐，直到午夜零時，曲終而人散。第二首〈暈眩鳥〉，則是作曲家首次嘗試寫作類爵士樂形式的作品，並且嘗試在其中大量運用半音與增減音程，使其有著叨叨不休的暈眩感，因此便取了〈暈眩鳥〉的標題。整首作品瀰漫著即興演奏的氛圍，鋼琴在此與顫音鐵琴有著互為抗衡的對比，同時在節奏動機上也有著相似的呼應與對抗。中段則是較為通俗的旋律發展，並銜接了鋼琴與顫音鐵琴的裝飾奏片段，最後的段落則是以略微失速 (或是暈眩) 的狀態，搖搖晃晃的奔向氣喘吁吁的終點。

周潤瑩的演奏照片。

緣起

「夢」一似假似真：「痕」一輕描淡寫卻永遠存在。這是一個很美、也具有深沈、多元意義的曲名，因此，結合最能表達人類軀體與動感之美的藝術—舞蹈，來展現人生中最深刻、最切不斷的情感—親情。

另外，夢境似乎是很多人都深感興趣、欲研究瞭解、至今仍解不開的議題，它的重複性、相似性、荒謬性好比輪迴，似乎只有真實的經驗或完整的體會，才能了解這其中的奧祕。

樂曲解說

夢，人類出世之初的第一個禮物？伴隨著前世的愛恨情仇，夾帶著今生的恩怨再續……………。

夢很奇怪，至今沒有科學能全然解釋和證明。精神分析學派創始人佛洛伊德說夢是潛意識，但有人認為那僅用於精神病患身上！神經心理學則說，夢只不過是身上的各神經元，牽著無數隨機甚至互不相關的記憶所組織出來的一個片段。

夢，在你我生活中，從沒離開；或許甚至當我死後，仍繼續在做夢，如同我流連於前世今生的幽境一般。夢，游移在期許未來？亦或凝視真實？

夢痕，意指「永遠存在，卻又似深似淡的狀態，伴隨樹欲靜風不止的無奈，可能經過輪迴的洗禮才能見證它們的關係，是一種抽象的情感與具體的經驗」。好比親情，時常淡忘，忽略了，但午夜夢迴想起，夜半人靜驚奇，那是永遠切不斷的，最深也最淡的情滯、最長也最短的柔絆。

夢痕，如祖靈的印記……深刻；如血液劃在軀體……深刻。

*註：第一個字詞「深刻」，作動詞用，「刻」字音同「科」；第二個字詞「深刻」，作副詞用，「刻」字音同「克」。

顏名秀的演奏照片。

作曲家介紹

顏名秀是位十分活躍的作曲家及鋼琴家。作品曾多次於美、亞、歐洲各地演出，演出團體包括美國明尼蘇達管絃樂團、臺灣國家交響樂團、PRISM 薩克斯風四重奏、Brave New Works 現代音樂團、OSSIA 現代音樂團等。近年來她屢獲國內外獎項，其中包括亞洲作曲聯盟入野義朗紀念獎、美國 Heckscher 作曲獎、美國作曲聯盟作曲獎、臺灣教育部文藝創作獎、中國三川獎等。 她的作品也經常於音樂節中發表，包括美國 2014 路易斯安那低音大提琴音樂節、2013 國際女性音樂家聯盟年度音樂會、哥本哈根 2012 低音提琴年會、香港 2011 創意間的親暱音樂工作坊、2011 亞洲作曲聯盟大會、2008 美國明尼蘇達管絃樂團作曲家學院、日本 2007 太平洋音樂節等。2013 年由國家交響樂團委創之管絃樂曲《鑿實》，由總監呂紹嘉指揮該團於臺、義、瑞、德四國演出，深獲國際好評。錄音由 Albany Records、Innova Recordings、Blue Griffin Recording 出版及由 Naxos Music Library 數位發行。

顏名秀於美國密西根大學取得作曲音樂藝術博士學位、作曲及鋼琴演奏雙碩士學位，並於伊士曼音樂學院取得作曲及鋼琴演奏雙學士學位。目前於國立臺北藝術大學擔任理論作曲專任助理教授。

(個人網站：www.minghsuiyen.com)

樂曲解說

當過往的的記憶已碎裂成細碎的殘石，剩下的只有片段的感動、片段的歡愉，片段的恐懼、片段的哀憫、片段的激情…
影像伴隨著吶吶作響的雜訊舞動著，每個片段都在條碼機下，來回掃動著…
若有那一絲絲，能夠串起所有殘影的線索，不論如何也不再放手了…
笙在這個作品中，如同記憶的搜尋機、重播機、條碼機，在支離破碎的殘影中，拼湊過往的點滴，尋找猶存的那一年、月、日、時、分、秒的曾經…

《殘墟蜚音》為傳統 D 調 21 簧笙與絃樂四重奏 (2014) 是由財團法人邱再興文教基金會 (Chew's Culture Foundation) 委託創作，於 2014 年 5 月 31 日於台北市鳳甲美術館首演。

貝拉·巴爾托克 (1881–1945)：第五號弦樂四重奏 (1934)

Béla Bartók(1881-1945)

String Quartet No. 5, Sz 102/BB 110 (1934)

貝拉·巴爾托克的演奏照片。

巴爾托克在寫完第四號弦樂四重奏 (1928) 後，投注相當多的精力與時間長期待在鄉間忙著民謠的採集與整理。到第五號弦樂四重奏完成前的這六年時間，除了世俗清唱劇 (Cantata Profana, 1930) 和第二號鋼琴協奏曲 (1931) 之外，其他創作幾乎都是與民謠有關的小品。1934 年八月，巴爾托克終於在美國音樂贊助者庫莉之 (Elizabeth Sprague Coolidge) 的邀約下，開始進行第五號弦樂四重奏的創作，一個月後即完成全曲。這首作品獻給庫莉之，1935 年四月由柯里序弦樂四重奏 (Kolisch Quartet) 首演於美國首府華盛頓，將近一年後再由新匈牙利弦樂四重奏於布達佩斯舉行匈牙利首演，並由美國環球出版社出版。

雖然第四號與第五號弦樂四重奏之間相隔六年之久，但樂曲的風格與結構頗為近似。第五號弦樂四重奏也有五個樂章，但不同於第四號以慢板包覆快板，第五號是以「快 慢 詼諧曲 慢 快」的拱型架構鋪成的。全曲以第三樂章為中心，前後樂章如鏡面般相互輝映。第一、五樂章結構相近，並以主題倒影遙相呼應，彼此形成關連；第四樂章則是第二樂章的自由變奏，彼此共享動機素材、技法及風格。拱型對稱的作法也用在樂章中，主題的鋪成也如鏡像般地前後對映，因此樂段再現時會以相反順序倒敘，主題本身也會變成倒影。此曲在調性處理上比以前更為寬鬆。它以 Bb 為中心音，向調式和半音系統繼續擴張，在傳統調性的邊緣自在游走，完全不受束縛，偶爾出現的自然音階和聲在不協和音響中反而更具效果。巴爾托克獨具風格的「夜間音樂」也出現在兩個慢板樂章中。他以多變的實驗性音色和動機設計精采描摹大地的聲音。不規則節拍間出現的短小動機、和稍縱即逝的顫音或滑音，用來模仿蛙鼓蟲吟；持續出現的規律節奏如大地的呼吸；不同素材的疊置造成多層次的音響，如穹蒼下萬物的合唱。音符間的疏離 (如寬距離的大跳、雙音)、風格相連的素材比鄰而置、以及音樂中的許多停頓等，製造聲音上的空缺感，正如夜裡的寂寥與沈靜，總能輕易喚起內心深處的空虛感。或許受到民謠的影響，巴爾托克的節奏早已擺脫小節和拍號的束縛，常是音樂中的亮點。無論是頻繁快速轉換的節奏、短小動機交錯模仿而形成的複雜節奏、為抒情旋律伴奏的不規則節奏、或魯莽的切分和弦與暴衝的旋律彼此拉扯而產生的動感等，總能為樂曲帶來炙熱奔放的活力。

第一樂章：ABCDC`B`A`Coda。A：開場為垂擊式的反覆音齊奏，如引子般在進入下一個主題前總會短暫再現。四把提琴隨即以帶有顫音的動機在聲部間此唱彼和，近似滑音的片段旋律穿梭其中。B：由超過十度大跳的動機展開，為一段充滿活力的舞曲。C：為此樂章唯一較為旋律性的樂段。三連音旋律源源流動，反覆迴旋，伴以單調持續的雙音與不規則撥奏。D：如發展部，由開場的反覆音出發，各動機彼此交錯並以對位展開。中、大提琴以舞曲節奏誘出小提琴的民謠旋律，進而發展成賦格。之後，三個主題皆以倒影再現，旋律輪廓變得模糊不明。最後，垂擊式的反覆音再次齊聲疾呼，樂章在堅定的氣勢中結束。

第二樂章：ABCC`B`A'。此樂章以簡單的結構、不同長短的樂段和情緒表現巴爾托克的「夜間音樂」。瞬間消逝的顫音和單調的二音動機作為開場，像夏夜裡的蛙鼓蟲吟，此起彼落，遙相應和。接著，三把提琴以三和弦組成聖詠，小提琴在其上奏出調性相連的旋律，不協和音響讓獨行顯得更加淒涼。C：為夏夜裡的重唱。以顫音、撥奏、及稍縱即逝的級進旋律模仿動物的鳴唱。B 段再現時，聖詠的三和弦被不協和音所取代，小提琴的旋律已不復在，徒留單音輕吟。A 段的二音動機由小提琴奏出，輕柔的顫音在聲部間閃爍，向低沈的下行音階緩緩行進，直到萬籟俱寂。

第三樂章：ABA。主段與中段各以 4-2-3、3-2-2-3 的不對稱節拍寫成。主段 (aba)：(a) 民謠風的旋律被大提琴不規則律動的撥奏引出，在各聲部間起伏不斷地傳唱。(b) 小提琴奏出新的旋律，與主題動機以對位行進。大提琴接續帶出另一條新旋律，其他弦樂以切分四分音符伴奏，充滿民俗活力。中段：小提琴在中提琴的三度長音上，以飛旋的速度輕聲奏出反覆迴旋的半音階旋律，第二小提琴的撥奏進而引出中提琴的民謠風旋律，與漩渦般的半音階卻顯得格格不入。再現的主段已經過修飾變化，開場動機蛻變成半音階旋律，與分解和弦動機一度交疊。

第四樂章：ABCB`A'。主題素材來自第二樂章，不完整的片段動機以卡農處理，成為低調的變奏曲。此樂章與第二樂章的和聲結構相仿，也有夜間音樂，但旋律較為明顯，音樂中也有較多的情緒。樂章以反覆單音和撥奏滑音開場，如水露滴落，稍縱即逝；中提琴持續的反覆單音如大地的呼吸；小提琴顫音如蟲鳴鳥叫。A：四把弦樂以拋弓奏出顫音和弦，製造出獨特的音響，單調的級進旋律穿插於其間。B：為第一小提琴與大提琴的卡農對唱，伴以第二小提琴迴旋的快速音群和中提琴的反覆單音。C：情緒略略騷動，中、大提琴奏出飛速蜿蜒的半音階，兩把小提琴高聲尖叫，如動物的叫聲。之後，第一、二主題以相反順序倒敘。

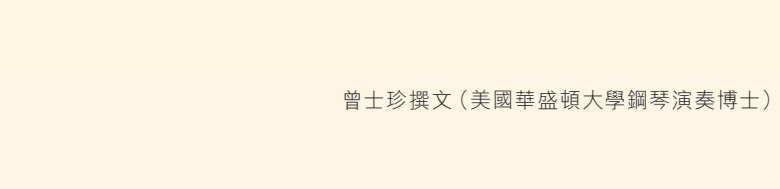
貝拉·巴爾托克的演奏照片。

第二樂章：ABCC`B`A'。此樂章以簡單的結構、不同長短的樂段和情緒表現巴爾托克的「夜間音樂」。瞬間消逝的顫音和單調的二音動機作為開場，像夏夜裡的蛙鼓蟲吟，此起彼落，遙相應和。接著，三把提琴以三和弦組成聖詠，小提琴在其上奏出調性相連的旋律，不協和音響讓獨行顯得更加淒涼。C：為夏夜裡的重唱。以顫音、撥奏、及稍縱即逝的級進旋律模仿動物的鳴唱。B 段再現時，聖詠的三和弦被不協和音所取代，小提琴的旋律已不復在，徒留單音輕吟。A 段的二音動機由小提琴奏出，輕柔的顫音在聲部間閃爍，向低沈的下行音階緩緩行進，直到萬籟俱寂。

第三樂章：ABA。主段與中段各以 4-2-3、3-2-2-3 的不對稱節拍寫成。主段 (aba)：(a) 民謠風的旋律被大提琴不規則律動的撥奏引出，在各聲部間起伏不斷地傳唱。(b) 小提琴奏出新的旋律，與主題動機以對位行進。大提琴接續帶出另一條新旋律，其他弦樂以切分四分音符伴奏，充滿民俗活力。中段：小提琴在中提琴的三度長音上，以飛旋的速度輕聲奏出反覆迴旋的半音階旋律，第二小提琴的撥奏進而引出中提琴的民謠風旋律，與漩渦般的半音階卻顯得格格不入。再現的主段已經過修飾變化，開場動機蛻變成半音階旋律，與分解和弦動機一度交疊。

第四樂章：ABCB`A'。主題素材來自第二樂章，不完整的片段動機以卡農處理，成為低調的變奏曲。此樂章與第二樂章的和聲結構相仿，也有夜間音樂，但旋律較為明顯，音樂中也有較多的情緒。樂章以反覆單音和撥奏滑音開場，如水露滴落，稍縱即逝；中提琴持續的反覆單音如大地的呼吸；小提琴顫音如蟲鳴鳥叫。A：四把弦樂以拋弓奏出顫音和弦，製造出獨特的音響，單調的級進旋律穿插於其間。B：為第一小提琴與大提琴的卡農對唱，伴以第二小提琴迴旋的快速音群和中提琴的反覆單音。C：情緒略略騷動，中、大提琴奏出飛速蜿蜒的半音階，兩把小提琴高聲尖叫，如動物的叫聲。之後，第一、二主題以相反順序倒敘。

第五樂章：ABCB`A`Coda。A：四聲部精神奕奕地齊奏，急馳急停，一開場就充滿動力。此開場動機將會出現數次，除了將各樂段彼此串連之外，也預告下一波情緒的轉折。接續而來的是兩把小提琴以八度奏出的下行級進旋律，為第一樂章第一主題的倒影。之後，弦樂分為高、低二組，以片段動機彼此模仿、追逐，連成疾速飛奔的級進旋律狂想曲。B：節奏動機在彼此模仿中串成一彎清流，輕盈飄渺。C：這是以第一樂章第一主題的變奏寫的小賦格。各聲部以不同節奏綿密交織，因拋弓、滑音、顫音等演奏技法的催入而更具活力。B`：具詼諧性格。撥奏與滑奏間帶著幽默和趣味。A 段再現後，音樂突然靜止，第二小提琴奏出 A 大調童話般的旋律，伴以中提琴機械式的阿爾貝提低音。第一小提琴隨後以高八度加入，但卻以 Bb 大調與 A 大調的伴奏並行，製造出令人意外的走音效果。此主題源自 A 段的級進旋律，但以手搖風琴的曲風變裝，讓人幾乎無法辨識。尾奏是一段緊急段 (stretto)。主題動機層層疊起，瘋狂緊湊。最後，級進旋律突然一個翻轉以倒影之姿奔流直下。音樂再次急停，四把提琴最後一次奏出開場動機，全曲結束。

曾士珍撰文 (美國華盛頓大學鋼琴演奏博士)