

李元貞(1980-) 火花弦樂四重奏

作曲者李元貞高中時曾與對位室內樂團藝術總監梁孔玲習琴，在學習過程中展現對音樂獨特的詮釋與分析想法，其成熟度讓人印象深刻。藝術總監-梁孔玲特邀請作者創作此曲，不但藉此讓作品有展現的機會，透過演出此作品，也讓台灣出身、國外習藝的演奏者了解到台灣作曲家也具備優質的音樂語彙與音響感，不輸外國。

寫給弦樂四重奏《火花》靈感來自於國慶煙火在空中放射的姿態：在高空中綻放的火花，雖然稍縱即逝，但燦爛的那一剎那仍能印象在心中。曲子有很多快速的線條，以及快速切換的和絃。作者的想法是想討論“姿態”的可能性，想抓住那種火花在空中爆射後短暫停留的感覺。從聽覺呼應視覺，呈現在空中的構圖便是由連續爆破與殞滅的火花所鋪陳的，而更有剎那的美感與感歎。本曲的中心樂想，在於呼應這樣的美感與感歎。藉著創造一連串動感的片刻，利用片刻的「聽覺暫留」，呈現藝術與生命情態的形成。

本曲為單樂章形式，長度約 10 分鐘。本曲的管絃樂法參考煙火製作之“編舞”(choreograph) 的性質，賦予本重奏樂團中的個別樂器“編隊”的功能。是故，沒有伴奏與主題等主屬關係，而是透過彼此聲部間的消長來產生和聲、音域、音色等的「聽覺暫留」。曲式有點像是輪旋曲，包括了不短的高潮段落，最後以安靜的小規模爆炸結束。整首曲子強調動感、和聲部間步調的起落。

本曲在作曲者的創作生涯有幾項意義與標的：(1) 替本土弦樂四重奏增加新作；(2) 作品樂想 (musical idea) 的邏輯與紋理所呈現的敘事性的強度；(3) 以感性、人本為創作訴求 (而非音樂元素與理論的展現)。

其他樂曲解說

盧炎：弦樂四重奏 第二樂章 《北港小鎮》

「看似無調卻有調，聽似簡慢卻深情。」前後總共才 54 小節的第二樂章，盧炎老師以如歌的行板開始，用三個小節就轉兩次調的內容，帶出猶如情歌般清新幽雅的小調旋律，再經過一度弱奏，短暫轉為大調和兩度漸慢之後，同樣的旋律和內容，便以如夢般的慢板予以輕吟接續，展現出「聲聲殷、聲聲慢，實則聲聲盼、聲聲催」的熾烈情懷，這就是他 2006 年命為《北港小鎮》，送給女友的情詩，同時也透露出大師透過深刻咀嚼、沈澱和幻化之後，所具體展現的北港風情吧…

鮑若定：第 2 號弦樂四重奏

在包括巴拉基列夫、穆索斯基和庫宜等重量級作曲家，都對創作弦樂四重奏曲興趣缺缺的情況之下，鮑若定卻慧眼獨具的連續創作了一首鋼琴五重奏，和兩首弦樂四重奏。包括他的第 1 號弦樂四重奏在內，在眾多嚴謹遵守古典曲式的曲作當中，這首作品從一開頭就以帶有相對豐富的色彩成為重要特色，特別是那一大段讓各具特色卻同樣優美的兩個主題，分別在不同樂器之間拋來拋去的樂段，所展現的風情，便的確是同類作品當中所少有的逸品。至於眾所周知的第三樂章《夜曲》，由大提琴所揭示的優美主題，已經是名曲中的名曲，就讓我們在小提琴和大提琴所營造的優雅對比和反差當中一同沈醉吧！

德弗札克：第 12 號弦樂四重奏《美國》 Op.96

在滂沱的大雨當中，約了學生在平交道見面的德弗札克，獨自站立好幾個鐘頭，就為了能夠親眼目睹並感受一列列火車從眼前疾駛而過的氛圍和快感。直到 1893 年年底，愛火車成癡的德弗札克，終於以火車行駛當中的快慢節奏作為基礎，完成了舉世聞名的第 12 號弦樂四重奏《美國》。若是不信，請細細品味第一樂章從第二次揭示第一主題開始的基礎節奏；第二樂章墊在充滿鄉愁動人無比的主題之下，如同火車緩慢行進時的節奏；第三樂章快速三連音所串起來，描繪火車快速行進間的節奏；以及第四樂章從一開始便展現的典型火車節奏…哦！

Bravo !