

對位室內樂系列

D 調昇華

林佳霖小提琴獨奏會

Bonnie Lin Violin Recital : Sublimation in D

林佳霖小提琴獨奏會

Bonnie Lin Violin Recital : Sublimation in D

D 調昇華

2020

06.25 [四] 19:30

衛武營國家文化表演藝術中心
表演廳

指導單位

高雄市政府文化局
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

主辦單位

贊助單位

CHIMEI
名琴由奇美文化基金會提供

前言

「對位」二字在古典音樂中為一首樂曲中數條旋律線或不同旋律的音符之間，對應、交織而成和諧動人的音樂。對位室內樂團的特色，不僅完全契合「對位」二字，亦呈現在兩個不同的面向上：一是精緻室內樂音樂會系列，演奏國人作品；另一面向則是在音樂會中融合多元的素材與領域，呈現多面向、專業精緻的藝術演出，兼顧音樂質感與豐富度，以對音樂的熱情，透過器樂與人聲的組合，豐富音樂色彩、多樣性。

近年樂團規劃了精緻室內樂、國際大師邀演、當代音樂、音樂推廣等四大方向。既保有古典音樂的細膩與專業，又使古典音樂更貼近人心。而「演奏國人的作品，用自己的語言唱自己的歌」，亦是對位創團宗旨之一。自團隊成立以來，除演出西方作曲家的作品外，也演奏國人作曲家盧炎、馬水龍、賴德和、潘皇龍、楊聰賢、連憲升、李子聲、石青如、李元貞、陳玠如、周久渝等人的創作。透過多樣元素的結合，使聽眾在聆聽西方音樂時，也能認識國人的優秀作品，致力將國人的音樂推至國際舞台。樂團集合多位學成歸國、熱愛音樂的音樂家們，不斷推廣精緻室內樂，深耕南臺灣的音樂環境，進而推廣音樂教育，並將演出的足跡拓展至全台各地。

此次對位室內樂團首席，小提琴獨奏家林佳霖舉辦獨奏會，期盼藉此次獨奏會，精進音樂詮釋深度與廣度，更提升帶領樂團之音樂領導力，並帶給聽眾平日較少有機會接觸的曲目。本場音樂會四首曲目，以古典作曲家巴赫作品為開頭，巴赫創作常表達人性，透過不諧和音程，強調出人心中的掙扎、轉變。G小調第二號小提琴無伴奏組曲作為引領聽眾進入古典樂的領航員，也讓聽眾認識古典音樂的經典的演奏曲式與風格。若將巴赫作品比擬為絢麗的教堂彩繪玻璃窗，當代作品則褪去了華麗的裝飾，回到白紙，在音樂發展至極致時，化繁為簡，讓音樂回歸原始的情感。本次選取當代作曲家許常惠、松下文、高大宜的作品，他們的作品元素橫跨恆春民謠、日式東方風格、匈牙利民族風格等，聆聽時能體會不同土地、人文，以及時代背景的氛围與情感。讓我們隨著樂音，從巴赫開始直至近代，細細品味東西方每位作曲家的創作，透過林佳霖老師的「弦律」，體會不同時期、國家的音樂特色。

源起

2020年，距離上次開個人獨奏會，已經過了13年。兒時懵懵懂懂踏上學音樂這條路，雄心壯志踏出出國留學路，滿腹熱忱踏上回台灣路；上了許多的課，走了一段長路，驀然回首時，當初喜歡拉琴、上台表演的我，一直存在著，對音樂的初衷與自我期許，也反增無減。

受到古典音樂的訓練，基於好奇心作祟，對於現代音樂，幾乎是照單全收，並且視之為一種挑戰，從曲中得到許多體會，如日本作曲家松下功的小提琴獨奏曲「曼怛羅」Mantra，作曲家設計的走位，像是舞台劇的換場，也像是人生不同的階段，經磨練而蛻變，108次的變奏、終究圓滿落幕。許常惠老師的「五首給小提琴獨奏的前奏曲」，當時馬上被曲中精簡有力的語法吸引。事隔多年，再演出這首作品，少了鄉愁，多了應酬……哈哈，沒有啦，增添了「鄉味」，和對台灣這塊土地的連結。高大宜給小提琴和大提琴的二重奏，是從對位室內樂團的親子魔法童話「白蛇傳」接觸到的，劇中使用第三樂章的結尾，充滿緊張、興奮、戲劇張力很強的樂段。後來持續拉奏，才知道原來高大宜音樂的元素來自於匈牙利民間，草根性很重，小、大提琴有時對話、有時共舞、有時齊聲吶喊、有時唏噓落寞、此起彼落……粗獷卻又帶有憂愁的細膩……

我常常覺得自己受到幸運之神的眷顧，往往乍看是危機，後來都轉變成是幫助我成長的契機，也讓我開始學習用更寬廣的視角，看待我自認為很懂的人和事。期許給自己的挑戰，在自己拉琴崩壞，沮喪、痛苦之餘，也強逼自己勇敢面對，找尋突破之路。「沒有人保證一定會成功，但是堅持下去，就會離成功不遠」。大家的加油打氣我都收到了，每一份鼓勵都讓我走得更有信心。謝謝您！

林佳霖

2020.06.25

對位室內樂團首席

小提琴 / 林佳霖

紐約市立大學博士及紐約曼哈頓音樂學院碩士；取得碩士學位時並獲頒 Hugo Kortschak Chamber Music Award 室內樂獎，為該年唯一獲獎的台灣留學生，並在波斯頓 Merrimack Valley Music and Art Center Music Festival 教導室內樂。

返國後演出邀約頻繁。2002 年協助拍攝公共電視台製作的『古典魔力客』第二季節目，介紹帕格尼尼的作品，並使用奇美博物館館藏的 Lafont 名琴、Grand Adam 名弓示範技巧片段。2008 年取得小提琴演奏博士學位，並開始擔任對位室內樂團首席，致力於精緻室內樂，深耕南臺灣的音樂教育及推廣，演出足跡拓展至全國各地。近年活躍於國內外音樂節藝術季演出。自 2009 年，帶領對位室內樂團參與高雄春天藝術節，連續十年獲邀至今，2015 年更跨足至對岸演出，包括北京、上海、蘇州。2007 年獲胡乃元老師邀請，參加 Taiwan Connection 室內樂團創團演出，年年獲邀演出，2015、2016 年隨團至中國大陸巡演，為該團資深團員之一。

積極參與發表當代作曲家及國人作品。當代作曲家包括已故亞洲作家聯盟大會主席松下功先生，為小提琴所譜寫技巧極具挑戰的小提琴獨奏曲『咒』，以及德籍韓裔作曲家尹伊桑的豎笛五重奏。另外也積極推廣國人作品，包括許常惠、馬水龍、錢南章、賴德和等人作品。2015 年起連續三年獲邀參加已故作曲家馬水龍創辦的春秋樂集系列音樂會演出，發表國人優秀作品。2017 年獲邀至台灣國際當代音樂節演出，演出台灣青年優秀作曲家作品。2014 年台灣作曲家李子聲發表室內樂歌劇三部曲，首部『江文也的一生與愛』（原『江文也與兩位夫人』），林佳霖擔任小提琴及二胡獨奏部分。此作品獲得 2015 年台新藝術獎提名。前台灣師範大學陳漢金教授給予的樂評如下：「小提琴家林佳霖兼奏胡琴，無論在西方與東方的樂器上都能奏出澄澈、優美的音色，表達出精湛的技巧與細膩的音樂性。」2017 年『錯過茱麗葉』、2018 年『返鄉者』，均擔任樂團首席及小提琴獨奏部分。

近年開始致力於室內樂推廣，以弦樂四重奏型式，到偏遠地區的學校介紹古典音樂，足跡遍佈台南、高雄、屏東。

教學之餘不忘充實自身的演奏能力及學問，自 2014 年起連續五年赴義大利卡薩馬就雷國際音樂夏令營 (Casalmaggiore International Music Festival) 跟隨胡乃元老師學習，同時也經常擔任音樂節樂團首席，與多位國際知名音樂家同台演出。現為國立高雄師範大學、國立嘉義大學、台南大學音樂系兼任助理教授，教授小提琴、弦樂合奏、室內樂，及弦樂教學法研究等課程。教學演出之餘，也熱愛參加馬拉松賽跑。目前與家人及一隻 15 歲溫馴的柴犬 Yulie 居住於家鄉台南市。

客席演出

大提琴 / 韓筠

出生於台灣，於 2012 年移居美國。目前是耶魯大學音樂學院的音樂碩士候選人，向 Paul Watkins, Ralph Kirshbaum 和 Ole Akahoshi 學習。畢業於 Colburn 音樂學院，師事克萊夫·格林史密斯 (Clive Greensmith)，以及茱莉亞音樂學院 (Juilliard Pre-College)，師事 Minhye Clara Kim。

是紐約音樂比賽多年來第一位大提琴 Grand Price 獲獎者，以及贏得 212 合奏青年藝術家比賽。在來美國之前，連續四屆贏得全國學生音樂比賽第一名。獲得了許多夏季音樂節全額獎學金和助學金，例如卡薩爾馬焦雷國際音樂節，Norfolk 室內音樂節，Meadowmount 音樂學院和 Great Mountain 音樂夏季節。是活躍的室內音樂家，曾與胡乃元，Paul Neubauer，Joseph Silverstein，Martin Beaver，Anthony Marwood，Paul Coletti，Calidore String Quartet，Peter Lloyd，Ettore Causa，Julie Eskær，Melvin Chen 和 Ransom Wilson 合作。擔任過各種樂隊的首席和團員，包括科爾本樂隊，茱莉亞預校樂隊和阿拉卡瓦縣青年樂隊。首屆 WSO 青年藝術家協奏曲比賽的獲勝者，於沃特伯里交響樂團上首次亮相，並獲得托馬斯·C·克拉克青年藝術家競賽獎基金的獎勵。

曲目

巴赫：《D小調第二號小提琴無伴奏組曲，作品BWV 1004》

Bach: Partita No.2 in D Minor for Unaccompanied Violin, BWV 1004

許常惠：《五首前奏曲給無伴奏小提琴》

Chang-Hui Hsu: 5 Preludes

第一首 莊嚴的 **No. 1 Solannele**

第二首 寂寞的 **No. 2 Triste**

第三首 粗野的 **No. 3 Vulgaire**

第四首 思念的 **No. 4 Amoureuse**

第五首 力動的 **No. 5 D ynamique**

中場休息

松下功：《曼怛羅》小提琴獨奏

Isao Matsushita:《Mantra》for Violin Solo

高大宜：《大小提琴二重奏》

Kodaly: Duo for Violin and Cello, Op. 7

感謝出席聆賞

樂曲解說

巴赫：《D 小調第二號小提琴無伴奏組曲，作品 BWV 1004》

Bach: Partita No.2 in d minor for unaccompanied violin, BWV 1004

音樂之父巴赫是有史以來最傑出的古典作曲家，他的創作影響了後世所有作曲家，而他的賦格至今仍無人能出其右。在巴赫六首小提琴無伴奏作品中，這首包含了五個樂章的第二號最為有名，結尾的夏康舞曲更是驚世之作。著名小提琴家約夏·貝爾甚至認為這首無伴奏作品「不只是最偉大的樂曲之一，更位列人類史上最輝煌的成就」。

前四個樂章皆為二段體：阿勒曼舞曲的前段以平穩、敘事般語調開場，而後兩聲部隨著音型變化交錯起伏，張弛有度。後段則更具情感張力，且帶有特殊的脆弱性，十分細膩。庫朗舞曲則在三連音與附點節奏間來回變換，既綿延不斷又具節奏性。在薩拉邦德舞曲中，各聲部間的交互對唱精緻細膩，除了橫向旋律外，交疊的和聲更是動人。吉格舞曲幾乎全由十六分音符組成，充滿活力。

在這四個樂章之後，巴赫以一曲宏大的夏康舞曲驚詫眾人。這個樂章極為出眾，甚至常被單獨演奏，更有吉他、大提琴、魯特琴、中提琴與鋼琴版本。一般而言，夏康舞曲著重於短樂句的和聲變化，且會有貫穿全曲、始終如一的頑固低音。可想而知，要在為獨奏樂器所寫的樂曲中完整呈現上述元素相當具挑戰性，但巴赫的這首夏康舞曲經過精密設計，極具抒情性，而旋律豐富多變卻又與頑固低音緊密相扣。樂曲中段的 D 大調氛圍較為輕鬆，但再度回到 D 小調時，音樂再度充滿哀傷、憂鬱的情緒，沉重肅穆地奏出最後一遍頑固低音作為結尾。

許常惠：《五首前奏曲給無伴奏小提琴》

Chang-Hui Hsu : 5 Preludes

許常惠於 1929 年出生於台灣彰化，他在兒時常利用課餘時間觀賞歌仔戲，爾後於日本與巴黎接受西方音樂教育。當時的法國老師岳禮維勉勵他以西洋音樂為基礎發揚中國音樂的精神，並告訴他「民族音樂也是世界性音樂」，這對他後來踏上民歌採集之路影響深遠。「民歌採集運動」始於 1964 年，當時的他已活躍於台灣音樂圈，身兼大學教授與音樂組織創始人等多重身份，且積極關注現代音樂的創作。他與史惟亮全面調查、採集、整理和研究台灣的田野民俗音樂，不但發掘陳達、廖瓊枝等人，也設立了相關獎項，敦促政府重視民族音樂的傳承，堪稱台灣民族音樂學研究的先鋒，他更有「台灣音樂教父」的美譽。

這樣的特殊背景造就了許常惠東西並蓄的風格，而這首作品正體現了他獨特的創作語彙。第一曲以巴赫無伴奏第三號奏鳴曲慢板的節奏與祭孔音樂的元素揭開序幕，而同樣帶有廟宇祭典風味的第二曲則是技巧最為艱難的樂章，演奏者須兼顧左手的撥奏與右手運弓的旋律性。輕快活潑的第三曲使用了歌仔戲元素，第四曲則用恆春民謠《思想起》為素材，其中不時出現的下行滑音彷彿在模仿傳統戲曲「哭仔調」。終曲以五聲音階為基礎，整體令人聯想到巴赫無伴奏第一號奏鳴曲的急板，與第一樂章相互呼應，樂曲中不經意的不諧和音程代表台灣滄桑卻極具韌性的過去，為全曲畫上光明的句點！

松下功：《曼怛羅》小提琴獨奏

Isao Matsushita: 《Mantra》 for Violin Solo

松下功出生於 1951 年，多才多藝的他同時是作曲家、指揮家與製作人。他於東京藝術大學畢業時即已以作曲家身份受到矚目，更於 1977 年以 26 歲之齡獲頒日本音樂大賽管弦樂組作品獎項。他生平獲獎無數，在旅居德國期間，他曾以弦樂四重奏《時光之線 I》獲得德國慕遜加柏國際作曲比賽第一名，而他的《時光之線 II》則贏得第七屆入野義朗紀念獎；這兩首作品更曾於國際現代音樂協會的世界音樂日音樂節演出。

「曼怛羅」意指「真言」，意即供靜坐者不斷誦念的短句，而松下功則以作品中不斷重複的節奏代表人類無窮無盡的煩惱。這首作品以 D 為核心開展，六個短樂段由靜入動，作曲家更特別安排演奏者在各個譜架間來回游移，彷彿象徵了念頭的迴還反覆。小提琴以充滿共鳴的雙音 D 開場，各種不和諧音的拉鋸與拖曳尾音像極了人聲，而第二樂段出現了兩部對話，音域高低變化快速，加上拋弓技法，充滿試探、變幻莫測之感。第三樂段以加上左手撥奏的雙音 D 開頭，使得節奏感更加強烈，而滑音也更具方向性，而突如其來的靠橋演奏（ponticello）彷彿蟲鳴般嘈雜，預示了其後樂段的走向。第四樂段以極具節奏性的撥奏開場，而不斷受到快速音群干擾的旋律性曲調彷彿暗示了能量已無法壓抑，最後以宣示般激動的雙音樂段作結。第五樂段一開始即採用打擊樂般的緊湊節奏，隨著音域越來越高，情緒張力也不斷增強，最後音樂停在極高音域的 D 長音上稍作喘息。最後一樂段也以同樣的緊湊節奏開場，演奏家左手在琴上飛馳，右手的弓也在四條弦間來回變換，創造極為豐富的聽覺效果，在強迫性不斷重複的高音後，幾顆音符俐落下行，全曲強而有力地結束在 D。

高大宜：《大小提琴二重奏》

Kodaly: Duo for Violin and Cello, Op. 7

高大宜身兼多重身分，同時是作曲家、民族音樂學家與教育家，他曾與巴爾托克共同研究匈牙利民謠，並於各地進行採集，而這無疑影響了他的作品風格。他曾於 1925 年寫道，「我們並非試圖與過去劃清界線，而是想更新與強化與過去的連結；我們希望藉由以古老、受到世人遺忘的曲調為基礎建立新架構，從而重新創造相似氛圍。這些曲調是我們的傳家之寶，而它們的創作者則是我們真正的祖先。」

這首作於 1914 年的曲子反映了當時戰爭一觸即發的緊張氣氛，第一樂章開頭帶有狂想的意味，而相互以撥奏伴奏的兩個樂器則逐漸發展出更複雜的音樂層次，雖然本樂章整體而言十分嚴肅，但也同時隱含開放且樂觀的能量。第二樂章急轉直下，充滿了痛苦、緊張的氣氛與冰冷和聲，彷彿描繪著當時極度不穩定的局勢。最終樂章雖仍多少帶有侵略性，但整體呈現了匈牙利舞蹈的蓬勃生命力，並在快速向前奔馳的齊奏下精彩結束。

林佳霖
小提琴獨奏會

Bonnie Lin Violin Recital : Sublimation in D

D 調昇華

website

facebook

LINE

追蹤：對位室內樂團

精彩演出不錯過！

林佳霖

小提琴獨奏會