

對位室內樂團
Counterpoint Ensemble

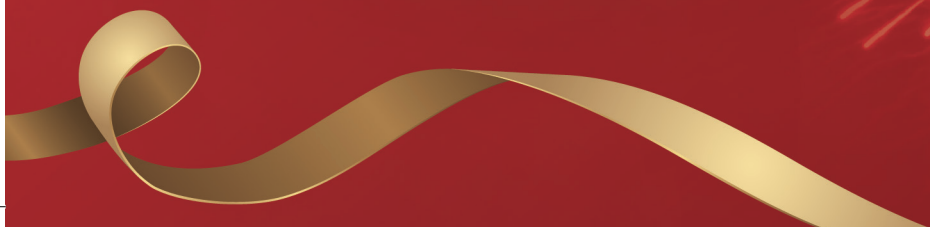

— 對位與大師有約系列 —

小提琴家 胡乃元 Nai-Yuan Hu

禮讚

聽見不凡聲響

— 對位與大師有約系列 —
小提琴家 胡乃元 Nai-Yuan Hu

禮讚

聽見不凡聲響

2020
11.29 (日) 15:00
衛武營
國家藝術文化中心
音樂廳

主辦單位 | 對位室內樂團
Counterpoint Ensemble

指導單位 | TAIWAN TOP 演藝
2019 PERFORMING ARTS GROUP 團隊

贊助單位 | 國藝會 高雄市政府文化局 興勤教育基金會 CHIMEI
名琴由奇美文化基金會提供

XXENTRIA
See Music. High Efficiency.

HOPAX 財團法人聚和文化藝術基金會
Hopax Culture and Arts Foundation

愛智圖書

K.H.S. Musical Center
功學社 音樂中心

本團體獲國藝會109年度演藝團隊分級獎助專案贊助
名琴由奇美文化基金會提供

前言 Before Performance...

在波士頓求學時，看到、聽到各種不同形式的室內樂，那是語言之外的另一種溝通與默契，回國幾年後，於 1997 年成立了原音三重奏，除了推廣獨奏，也推行迷人的重奏音樂！

逐漸地，演出的曲目要擴編，於是在 2003 年集結了一群熱情又富有理想的音樂家們，成立了以作曲手法「對位」為名的室內樂團。希望參與的音樂家們能獨當一面、在發出自己的聲響之際，與其他聲部相互對應，同時呈現、交織產生和諧動人的音樂！時間飛逝，這十幾年來持續在理想與現實中保持初心，一次又一次地嘗試各種詮釋可能，不斷地進行實驗、練習及演奏，憑著這顆心以及對樂曲的執著，逐步尋找建立團隊的音樂與音質風格。

這場「禮讚」音樂會，邀請台灣小提琴教父、世界級的小提琴演奏家胡乃元，與對位室內樂團同台演出布魯赫的經典曲目——第一號小提琴協奏曲。這次與大師合作演出名曲，團員們都很興奮，在排練過程更受益良多。特別的是，這次演出沒有指揮，樂團與胡乃元將以默契和凝聚力呈現不凡的音樂魔力。

「演奏國人的作品，用自己的語言唱自己的歌」，亦是對位室內樂團重要的發展面向之一。潘皇龍老師於 2009 年為古箏與弦樂四重奏創作了「東南西北 V」。2019 年，團裏很榮幸委託到了潘老師將此曲改編給弦樂團，並名為「東南西北·禮讚」，今天的演出為這個版本的首演！作為台灣現代音樂作曲重要的推手，並兩度榮獲國家文藝獎，潘老師將他人生迄今的重要里程碑，以及對未來的展望，巧妙的融入這首作品的創作元素中，並在配器上融合了東方的古箏與西方的弦樂，展現出現代音樂創作對東西南北，古今中外素材的包容力與可能性。

布拉姆斯的第一號弦樂六重奏，可謂是作曲家開拓室內樂交響化的第一首作品。原曲是為六把弦樂所創作，對位室內樂團將原版本擴編為弦樂團的編制，讓音樂中既帶著室內樂的精緻與靈巧，又傳遞了大型樂團豐厚的音響，正與布拉姆斯創作此曲的初衷不謀而合。

縱觀古今橫觀東西，藝文活動的蓬勃總與一個城市的發展息息相關。感謝國家文化藝術基金會與高雄市文化局長期的支持與鼓勵，也謝謝相信對位、相信音樂的企業界的朋友一路常伴左右，以及每一位觀眾朋友的參與。對位室內樂團衷心期待，在未來的每一場表演中，能與大家一同延續對藝術的禮讚，為城鄉的發展持續貢獻心力。

對位室內樂團／藝術總監

客席演出

胡乃元 Guest Violin Solo

小提琴家胡乃元，自贏得 1985 年比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎後，就經常在世界級的音樂廳演出。

BBC 音樂雜誌對他演奏的出神入化，曾描述「來自台灣的小提琴家胡乃元，是一位全方位的演奏者，他怡然自得的演奏技巧，對音樂富有才智的詮釋，毫不猶疑的神韻與活力，使他能與今日絃樂界的大師們並列。」

胡乃元曾受邀和許多知名樂團一起演出，如倫敦皇家愛樂交響樂團、多倫多交響樂團、西雅圖交響樂團、荷蘭羅特丹愛樂交響樂團、比利時 Liège 愛樂、法國 Lille 國家交響樂團、以色列海法交響樂團、奧匈海頓室內樂團、東京愛樂、東京大都會交響樂團、東京交響樂團、台灣國家交響樂團、台北市立交響樂團、中國愛樂、廣州交響樂團及香港愛樂樂團等。他和比利時國家交響樂團一起巡迴德國演出，包括慕尼黑、漢諾瓦及 Dortmund 等大城。他所合作

過的指揮無數，如 George Cleve、Adam Fischer、Leon Fleisher、Gunther Herbig、林望傑、呂紹嘉、Jean Bernard Pommier、Gerard Schwarz、Maxim Shostakovich、Hubert Soudant、Johannes Wildner 和余隆等。

胡乃元的獨奏會遍及世界各重要的音樂廳，其中包括阿姆斯特丹的音樂廳（The Concertgebouw）、紐約的 Avery Fisher Hall（現改名為 David Geffen Hall）、Alice Tully Hall、Weill Recital Hall、巴黎的 Cité de la Musique、東京的 Suntory Hall 等。1987 年，他擔任國家音樂廳開幕獨奏。胡乃元常出現在不同的音樂節，例如美國的 Mostly Mozart、Marlboro、Grand Teton、西雅圖和 Newport、日本霧島及義大利的 Casalmaggiore 等。胡乃元長年來致力於室內樂的演出與推廣，1999 年，他參加北京音樂節，和音樂家傅聰、阿格麗希及米夏斯基一起演出室內樂，也曾參與紐約林肯中心室內樂協會及布魯克林的 Bargemusic 音樂會系列。

2004 年胡乃元集合一群優秀海內外台灣音樂家成立 Taiwan Connection，並擔任音樂總監。每年舉辦以室內樂為主的音樂節，其目的是在台灣各地推廣古典音樂，讓鮮少進入音樂廳的民眾也有機會接觸。2007 年成立專屬的 TC 弦樂團投入音樂節演出，兩年之後，擴大編制加入管樂，成為 TC 室內樂團。該樂團自成立以來，儼然成為習樂者的烏托邦。胡乃元以不設指揮的室內樂形式，強調 TC 精神是一群相信音樂，仍在追求音樂語彙，集結智慧的每一個團員。該團曾獲表演藝術雜誌分別於 2008 及 2011 年高度好評。尤其 2010 年音樂節中成功演出貝多芬《英雄》交響曲後，更於表演藝術雜誌引爆話題，從極致令人血脈噴張的樂團演出，探討何謂 TC 精神。

胡乃元和指揮 Gerard Schwarz 及西雅圖交響樂團錄製的 Goldmark 協奏曲和布魯赫的第二號小提琴協奏曲（由國際 Delos 公司發行），獲 Gramophone 樂評家之選，薦選為值得收藏的版本，同時也獲企鵝指南三星帶花的最高榮譽，另 BBC 音樂雜誌、倫敦 Times 及華盛頓郵報亦大力推薦。另外，他也和美國 Koch 及台灣上揚合作。

除了演出之外，胡乃元也多次受邀國際大賽評審，其中包括執牛耳的比利時伊莉莎白女王國際音樂和韓國首爾國際小提琴比賽。

出生在台灣，胡乃元五歲開始學小提琴，師事蘇德潛、李淑德、吉永禎三、柯尼希、陳秋盛。八歲就參與中華民國訪菲兒童交響樂團並擔任獨奏。1972 年，他到美國繼續深造，師事 Broadus Erle 及 Joseph Silverstein。他進印第安納大學就讀時，跟隨小提琴名師 Josef Gingold 習琴，畢業後成為 Gingold 的助理。胡乃元和他的妻子黃千洵目前定居紐約。

對位室內樂團簡介 Introduction to Counterpoint Ensemble

「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。樂團自 2008 年起連續獲選「高雄市傑出演藝團隊」及文化部分級獎助團隊；目前為國藝會「演藝團隊分級獎助專案」補助團隊，屢屢獲邀參與「高雄春天藝術節」演出，同年並錄取國立傳統藝術中心「105-106 年音樂人才培育 - 大師門徒與夥伴」計畫甄選，肯定團隊推廣國人作品及精緻音樂活動不遺餘力。

2009 年起以「培育音樂幼苗、散播音樂種子」為發想，運用樂器特性、人聲的戲劇性與精心設計的樂曲，結合視覺、聽覺、多媒體等元素，讓聽眾清楚各項樂器之性能和特色，並讓生活更貼近古典音樂。延續獲邀參與「高雄春天藝術節」演出，推出 2010《登陸夢幻島》、2011《仲夏樂之夢》、2012《乞丐王子遇見灰姑娘》、2013《噢！我的太陽！' O Sole Mio》、2014《調皮的野玫瑰 - 不一樣的舒伯特》，2015《糖果巫》，2016《春天在唱歌》等系列節目，並於高雄、台北、台南、新竹等地巡演獲得近萬名聽眾欣賞及高度讚賞。

2012 年以室內樂歌劇的形式演出國人作曲家李子聲創作的《江文也與兩位夫人》，獲 2013 台新藝術獎提名、於台南藝術季「臺灣精湛」演出，並獲日本 Mostly 古典音樂雜誌「海外音樂情報」專文報導。2012 受邀參與台積心築藝術季演出，2010-2018 連續九年受邀高雄春天藝術節演出，並至台北國家音樂廳巡演，2015 年開始，更至海外於北京國際音樂節、上海、蘇州及中山巡演，並於 2017 年六月受邀前往歐洲奧勒松音樂藝術節演出，2018 年邀請奧勒松交響樂團指揮 Lars-Thomas Holm 來台攜手演出《冰與火之聲》，帶來挪威作曲家的作品，團員與外國音樂家交流、討論，互相提升音樂的精煉度及聲音的美感。2019 受邀衛武營館慶「Open House」及【音樂廳精選】動畫音樂會演出。

In 1997, Kung-Ling Liang, the Art Director and founder of Counterpoint Ensemble, gathered the impassioned, professional musicians and built up the Ensemble in Southern Taiwan. The Ensemble has not only performed in chamber music, but also created interdisciplinary program, in which the Ensemble works with visual artists, dancers, and actors to express classical music in the diversified circumstances.

Counterpoint Ensemble had performed in several concert halls in Taiwan, including Kaohsiung and Taipei, also acquired commendation from government for almost a decade. Furthermore, the Ensemble has received commendation from Taiwan Ministry of Culture for 6 years, being the recognition for the Ensemble's effort and quality. The Ensemble has been invited by the Kaohsiung Spring Arts Festival to perform annually for 9 years, also several significant festivals, including TSMC Hsin-Chu Arts Festival, and Tainan Summer Outdoor Music Festival. Recently, the Ensemble embarked on its overseas tour to China and held three sold-out concerts in Soo Chow, Shanghai and Chun Shan, also Beijing Arts Festival. And has been invited to participate in the Alesund Chamber Music Festival in 2017.

Nowadays, Counterpoint Ensemble has kept performing the multidisciplinary program and chamber music in major cities' concert halls every year, as well as expanding concert tour overseas. Furthermore, the Ensemble is committed to the highest standards in classical music repertoire and performance, as well as cultivating a sustained value for classical music to be a part of every person's life.

對位歷年演出

2020

- 12月19-20日 受邀衛武營《大白熊&彼得與狼》動畫音樂會
- 11月29日 對位與大師有約系列—小提琴家胡乃元《禮讚》衛武營音樂廳
- 9月6日 《貝多芬也瘋狂》魔幻音樂劇場
- 6月14日 精緻室內樂系列《聽·律》
- 5、10月 受邀衛武營【藝企學】《音樂時光機》

2019

- 12月20-21日 受邀衛武營【音樂廳精選】《雪人&我們要去捉狗熊》動畫音樂會
- 11月2-3日 對位與大師有約系列《匈牙利提琴女神AGNES LANGER與她的朋友們》台南奇美博物館、屏東演藝廳
- 10月 受邀衛武營館慶「Open House」。
- 6月 精緻室內樂系列《聽·蟬》 翻轉古典樂印象

2018

- 12月 精緻室內樂系列《聽·曲》 聽見當代大師的經典魅力
- 10月7日 《冰與火之聲》 屏東風潮藝術節系列 與挪威指揮家Lars-Thomas Holm 合作
- 10月6日 《冰與火之聲》 台南奇美博物館奇美廳首度對外公開售票演出
- 6月 高雄春天藝術節《舌尖上的音符》 與低音提琴家Hans Kunstovny 合作
- 1、6月 《春天在唱歌I Listen》 多領域結合音樂X戲劇X舞蹈X燈光

2017

- 11月 室內樂詩劇《返鄉者》 與臺灣作曲家李子聲合作
- 10月 精緻室內樂《與世界對話II》 大膽挑戰高難度Enescu弦樂重奏
- 6月 對位室內樂團於歐洲奧勒松音樂藝術節巡演
- 6月 高雄春天藝術節《舌尖上的音符》、精緻室內樂《與世界對話II》
與「斯皮瓦科夫」(V. Spivakov)國際小提琴大賽得主—
匈牙利小提琴家Agnes Langer, 及Pforzheim室內樂團首席—奧地利低音提琴家Hans Kunstovny 合作

2016

- 12月 室內樂詩劇《錯過茱麗葉》 古詩詞,新樂章
- 11月 《魔法童話》於上海演出
- 10月 精緻室內樂系列《與世界對話》
- 5月 《調皮的野玫瑰》—不一樣的舒伯特 音樂X戲劇X燈光多領域結合
- 4月 高雄春天藝術節《春天在唱歌》 德國歌劇院女高音Anna Virovlansky 與對位室內樂團

2015

- 10月 北京國際音樂節《童”畫”樂園—兒童音樂會》
- 8月 《小飛俠彼得潘之登陸夢幻島》於蘇州、上海市立交響樂團音樂廳、中山巡演
- 6月 高雄春天藝術節《糖果巫》 京劇武生戴立吾與對位室內樂團
- 5月 《民謠綺想》—當我們想起
- 4月 《魔法童話》音樂故事劇場— 禧歡苗北3周年慶親子系列

2014

- 11月 《登陸夢幻島》 手牽手玉山藝遊,活化南投藝文環境
 10月 《魔法童話音樂會》 音樂X人聲X戲劇X燈光多領域結合
 5月 室內樂歌劇《江文也與兩位夫人》 獲台新藝術表演藝術類季提名
 4月 高雄春天藝術節《不一樣的舒伯特》 音樂X戲劇X燈光多領域結合

2013

- 8月 《十個太陽'O Sole Mio!》 國家音樂廳
 7月 《魔法童話》 高雄《衛武營童樂節》、台南夏至音樂風《藝起樂一夏》開幕演出
 5月 室內樂歌劇《江文也與兩位夫人》 與臺灣作曲家李子聲合作
 4月 高雄春天藝術節《十個太陽'O Sole Mio!》 大手牽小手,全面啟動創造力!

2012

- 11月 《別名浪漫》 旅德男高音Claude與對位室內樂團
 5月 台積心築藝術季《動物狂歡嘉年華》 戶外熱情演出觀眾破千
 4月 高雄春天藝術節《乞丐王子遇見灰姑娘》 延續格林兄弟與馬克吐溫的奇幻與趣味

2011

- 12月 《樂默人生》 與法國默劇大師Philippe Bizot合作
 4月 高雄春天藝術節《仲夏”樂”之夢》
 與美國小提琴家Penny Thompson、中提琴家Steven Kruse合作

2010

- 11月 精緻室內樂《愛“琴”如是說》 兼具「視」「聽」等多重優質享受
 11月 高雄春天藝術節《登陸夢幻島》 聲樂X室內樂X舞蹈X視覺X服裝X戲劇
 7、10月 《什麼!音樂會》
 5月 《兩琴相樂》
 1月 台哥大利卡梅之宴 戶外音樂會 對位室內樂團首場戶外演出

2005-2009 《Kids Only》、《芝麻開門》 CY 藝術季,《對位童話音樂會》全台巡演61場

對位音樂推廣

2020

1-12月 屏東演藝廳《大廳音樂會》系列

2019

5月 屏東演藝廳《大廳音樂會》系列
 4月 校園推廣-弦樂四重奏文化體驗4場

2018

9月 《冰與火之聲》校園推廣-弦樂四重奏文化體驗3場
 6月 《春天在唱歌I Listen》 新竹小學3場
 3-4月 《音樂與土地》 2場 音樂教育推廣計畫系列節目
 1月 《春天在唱歌I Listen》 台中小學

2017

9月 《音樂與身心健康》

2016

11月 《百變古典樂系列》
 4月 《對位弦樂18變》

曲目

布拉姆斯：降B大調第1號弦樂六重奏，作品18 (改編給弦樂團)
Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B flat Major, Op. 18 (Arranged for String Orchestra)

第一樂章：勿太過的快板
Movement I : Allegro ma non troppo
第二樂章：勿太過的快板
Movement II : Andante ma moderato
第三樂章：詼諧曲 - 略為緩慢地
Movement III : Scherzo. Allegro molto
第四樂章：輪旋曲 - 略為快地
Movement IV : Rondo. Poco Allegretto e grazioso

—— 中場休息 ——

「世界首演」 World Premiere

潘皇龍：《東南西北·禮讚》為箏與弦樂團 (2009, 2019改編)
Hwang-Long PAN : “Praises · East and West”
for Zheng and String Orchestra (2009, Rearranged 2019)

第一樂章：慢板 - 中板 - 行板
Movement I : Largo – Moderato – Andante
第二樂章：甚慢地
Movement II : Lento assai
第三樂章：行版 - 慢板
Movement III : Andante - Adagio

布魯赫：G小調第1號小提琴協奏曲
Max Bruch : Violin Concerto No. 1 in G Minor

第1樂章：前奏曲 - 中庸的快板
Movement I : Vorspiel - Allegro Moderato
第2樂章：慢板
Movement II : Adagio
第3樂章：終曲，活潑的快板
Movement III : Finale, Allegro Energico

樂曲解說

布拉姆斯：降 B 大調第 1 號弦樂六重奏，作品 18（改編給弦樂團）

Johannes Brahms : String Sextet No. 1 in B flat Major, Op.18
(Arranged for String Orchestra)

說到布拉姆斯容貌的註冊商標，第一時間想到的應該是他那把看似嚴肅的大鬍子吧！儘管他曾表示「只有演員和牧師才會把鬍子剃得乾乾淨淨」，他也是有尚未將鬍子與人生經驗作連結的年少時期啊！此首作品是 1860 年，布拉姆斯 27 歲時，創作的一首散發著清新、溫暖、活力、卻又帶著些許少年的矛盾，有著「春之六重奏」之暱稱的作品。

當時的布拉姆斯雖然年輕，卻十分傾心於舊時代的樂曲形式與風格。然而，同時他也想藉著創新來建立自己的風格，於是布拉姆斯嘗試了當時鮮少被運用的六重奏編制，在傳統弦樂四重奏中兩把小提琴、一把中提琴、一把大提琴的組合上，多加入一把中提琴與一把大提琴。這樣的編制調整，一方面讓布拉姆斯得以效法十八世紀的大編制室內樂團；另一方面，繼貝多芬將弦樂四重奏這個曲種推向高峰後，六重奏的編制也能降低新作品被「貝多芬化」的風險，並帶來更大的發揮空間。例如，添加的中提琴與大提琴能讓音響更渾厚，有著室內樂管絃化的效果。再者，樂器的組合能夠有更豐富的變化。舉例來說，四重奏裡的大提琴常常要負責和聲的低音聲部，因此比較少有擔任旋律的機會。這種顧此失彼的限制，在有兩把大提琴的六重奏中便不再是個問題了。

1860 年夏季布拉姆斯開始創作，同年十月便由小提琴家姚阿幸 (Joachim) 於德國漢諾威首演，六重奏的編制讓布拉姆斯揮灑自如。為因應當時蔚為風潮的社交文藝聚會，他將全曲改編為鋼琴四手聯彈，並將第二樂章改寫為鋼琴獨奏的主題變奏曲。1889 年二月出版的美國音樂雜誌 Etude，第一號六重奏的弦樂團版本曾是紐約愛樂的音樂會曲目。

第一樂章一開始，布拉姆斯便展現出六重奏中兩把大提琴的優勢：在第二大提琴奏出和聲的低音聲部時，第一大提琴悠然的帶出如春天田園般的旋律。整個樂章在奏鳴曲式的架構中，流暢地帶出數個主題樂思。為了表現旋律的飽滿度，布拉姆斯在樂章中，時常讓一個較高的聲部與一個較低的聲部演奏同樣的旋律，藉此增加音響的厚度與立體感。而隨著樂思的改變，配器的組合與音樂的織度也隨之改變，配合上撥弦的輕巧歡快，重複低音的民俗舞蹈感，以及豐富的和聲與節奏變化，整個樂章就像一卷清明上河圖般，展現出一幕又一幕不同的景致。

第二樂章是一首將 la folia 的小調旋律作為主題低音譜寫成的主題與變奏曲。在此，我們可以看到古代音樂對布拉姆斯的吸引力：la folia 是源自於 15 世紀西班牙的旋律，而主題與變奏曲則是巴洛克時期重要的曲式之一。該樂章主題的音樂表情是複雜的。由中提琴帶出的旋律有著淒美婉轉的線條；然而，有如送葬進行曲般沉重的 la folia 低音旋律，與標記 forte (大聲) 的音量，讓淒美纖細中更添悲壯。隨著一到四首變奏的展開，布拉姆斯運用縮小音值以加快節奏的方式，從一拍演奏兩個音，到一拍演奏四個、六個、八個音，有效鋪陳出樂曲張力的開展。兩首大調的變奏曲，一首帶有聖詠吟唱的風格，另一首則是十九世紀流行的音樂盒音樂曲風。樂章在回歸小調的主題樂思中靜默地結束。值得一提的是，胡乃元老師在指導排練時，曾說這個樂章很像荒野大鏢客，有西部牛仔的緊張對決，風颯颯兮木蕭蕭，並中間穿插著甜美、昇華般的片段。

跳動歡快的第三樂章是一首 scherzo-trio (詼諧曲與間奏曲)。很多學者指出，該樂章的間奏曲與貝多芬第五號交響曲中第三樂章的間奏曲有相似之處。即便如此，布拉姆斯運用了連續轉調的手法，讓這個樂章比起貝多芬的作品，顯得更加俏皮幽默。

與第一樂章同樣帶有田園風的最終樂章，採用了迴旋曲式的奏鳴曲架構。在主題數次的再現中，穿插不同的樂思發展。如同第一樂章，這裡也是由大提琴引導出主題。有趣的是，布拉姆斯運用了在前三個樂章中都沒出現過的樂器組合：他將六把樂器分為高低兩組，當兩組樂器相互應和時，音域高低的交錯變顯得更為清晰，對比更強烈。第一樂章出現過的輕快撥弦與舞蹈般的重複低音，在終樂章裡也再度呈現，造成一種首尾樂章大團圓的親切感。

今晚樂團演出的弦樂團版本為魏德曼 Wateman 所改編。

潘皇龍：《東南西北·禮讚》為箏與弦樂團（2009，2019 改編）

Hwang-Long PAN: “Praises · East and West” for Zheng and String Orchestra (2009, Rearranged 2019)

本曲由三個樂章所構成，分別記錄了個人作曲生涯上的若干重要事件，象徵著「當下」、「未來」與「過往」等音樂創作上的三個階段，類似自畫像。

第一樂章：Largo – Moderato – Andante

本樂章的音高素材，取之於個人獨特的古箏定弦，以及當年同時兼任台灣三個音樂相關協會理事長之「國際現代音樂協會 (International Society for Contemporary Music) 台灣總會 (Taiwan Section)」、「亞洲作曲家聯盟 (The Asian Composers' League) 台灣總會 (Taiwan National Committee)」與「臺灣作曲家協會 (Taiwan Composers' Association)」的英文名稱中，內含之音高為骨幹，並數度加以擴充、發展而成。

第二樂章：Lento assai

採空間記譜法記譜，並以圖像式的滑音為主要素材，建構了層面的立體音場：中間鑲嵌著古箏的泛音或柱音，與絃樂的點狀光芒。而若干重大年代註記，在此已轉化為演奏進行小節的秒數。

第三樂章：Andante - Adagio

本樂章的音高素材，取之於「作曲生涯相扶持的朋友姓氏密碼」與「國立藝術學院」，以及「潘皇龍」的英文名稱中，內含之音高作為骨幹，逐次賦予旋律線條，發展為層面音響意境。於尾聲中，在不同樂器、不同聲部間，鑲嵌著吾人耳熟能詳的「生日快樂」歌曲旋律；並將樂曲轉換成七拍，象徵「人生七十才開始」，透過「樂想的擴充」，成就了「精神的表徵」。本作品係由對位室內樂團梁孔玲藝術總監委託，於 2019 年將《東南西北 V》增列低音提琴聲部，擴編調整給箏與弦樂團演出。

作曲家 潘皇龍 Hwang-Long PAN

兩度榮獲國家文藝獎，三度在國家音樂廳發表專場管弦樂展，多次在德國柏林愛樂廳、奧地利維也納音樂廳發表作品的台灣作曲家潘皇龍教授，1945 年出生於台灣地理中心南投縣埔里鎮。先後畢業於「省立台北師範學校」（國立臺北教育大學前身）、「國立台灣師範大學」音樂學系與瑞士「蘇黎世音樂學院」；爾後前往德國，進入「漢諾威音樂戲劇學院」，以及「柏林藝術大學」專攻二十世紀作曲法。1982 年應「國立藝術學院」邀請返國服務。潘皇龍教授曾於 1998 至 1999 年擔任「校

務研究發展中心」主任，2000 年至 2002 年擔任「國立臺北藝術大學」學務長，於 2002 年膺選為音樂學院首任院長，並於 2005 年膺選連任音樂學院院長，任期至 2008 年止。2018 年膺聘為國立臺北藝術大學名譽教授。

潘皇龍教授曾經於 1989 年創辦「國際現代音樂協會台灣總會」並榮膺創會理事長。他曾經應邀擔任奧地利「國際莫札特作曲比賽」、波蘭「國際陸透斯拉夫斯基作曲比賽」、「國際譚斯曼作曲比賽」、北京「現代音樂作曲比賽」評審；以及「台新藝術獎」表演藝術類評審委員兼召集人。2010 年膺聘「國際現代音樂協會台灣總會」名譽理事長。2012 年在以色列特拉維夫膺選「亞洲作曲家聯盟」主席。2014 年應聘「台灣作曲家協會」暨「亞洲作曲家聯盟台灣總會」名譽理事長。2019 與 2020 年膺聘「傳藝金曲獎」評審委員兼總召集人。

布魯赫：G 小調第 1 號小提琴協奏曲

Max Bruch : Violin Concerto No. 1 in G Minor

布魯赫，1838 生於德國科隆，1920 逝世於柏林，是浪漫樂派的作曲家與指揮家。1911 年，73 歲的布魯赫回憶道：「我小時候曾學過四、五年的小提琴…這個樂器對我而言就宛如眾樂器之后…。並且，為人聲譜曲是我與生俱來的使命，我總是特別喜愛對學習歌唱，也認識許多聲樂家，自然而然的，對聲樂曲的特殊情感便呈現在我的小提琴作品中了。」

布魯赫為小提琴所譜寫的作品中，最有名的莫過於年輕時創作的第一號小提琴協奏曲了。動人的旋律與極富感染力的音樂表情，讓這首曲子自 1868 年首演後大獲成功。十九世紀最具影響力的小提琴家之一，姚阿幸 (Joachim)，更在 1906 年的訪談中，將這首曲子與貝多芬、孟德爾頌和布拉姆斯的小提琴協奏曲同列於德國浪漫樂派小提琴協奏曲的四大天王。

然而，相對於這首名曲亮麗，歷久不衰的成功，其誕生可謂是見證了布魯赫青澀的成長歷程。時光回到 1864 年的夏天，年僅 26 歲的布魯赫在科隆任教。這位小有名氣的作曲家已著有一部歌劇，並雄心勃勃地著手創作他的第一首小提琴協奏曲。然而譜曲的過程並不順利。在寫給之前作曲老師 Ferdinand Hiller 的信件中，他表示到自己尚未準備好，更質疑創作小提琴協奏曲的這個舉動是否太魯莽了。1866 年，這首曲子在布魯赫的指揮下完成首演；然而他並不滿意這個版本。之後他徵詢小提琴家姚阿幸的建議，繼續修訂，在 1868 年完成曲子最終的版本，由 Karl Reinthaler 指揮，姚阿幸擔任小提琴獨奏，完成首演。

首演之後，很快的，這首小提琴協奏曲便成為當時小提琴家們爭相演奏的名曲。我們現在大概很難想像，古典音樂作曲家也可以是當紅炸子雞的時代，以及這首曲子在當時炙手可熱的程度！根據布魯赫寫給友人的信，當他在 1903 年去拿波里時，義大利小提琴家們就排隊等在他會經過的街口，希望能為他演奏這首曲子。這曲子熱門到他自己都聽煩了，以至於在他甄選學生時，還有「不准演奏這首曲子」的但書！

為什麼這首小提琴協奏曲能引起廣大的迴響並歷久不衰呢？不同於一般協奏曲第一樂章的奏鳴曲式，這裡我們聽到的是帶有幻想曲般自由曲式的前奏曲（布魯赫曾考慮將第一樂章命名為「幻想曲」）。一段帶有即興、吟詠風格的小提琴主奏先為樂章緩緩拉開序幕。這段旋律含括了小提琴極低與極高的音域，十足具有音樂表現力。該旋律在樂章即將結束時，如回憶般的再次浮現。最後，隨著樂聲漸趨緩慢而低沉，空氣仿若靜止間，第二樂章以 *attacca* 不間斷的方式緩緩流入。這個手法，讓第二樂章中懾人心弦的旋律張力成為全曲的重心。在大師級小提琴家胡乃元老師的琴弓下，樂章中的三段主題娓娓道來，小提琴旋律彷彿被賦予生命般，展現出無比的延展性，引領著觀眾翱翔於音樂廳幻化為的無盡蒼穹間。經歷如夢似幻的慢板樂章後，第三樂章的出現，仿若重回人間般的展現出歡快而強烈的活力。在帶有吉普賽舞蹈的奔放節奏，與小提琴雙音炫技的跳動間，燦爛的結束全曲。布魯赫賦予這個樂章的生命力，在當時啟發了布拉姆斯所創作的小提琴協奏曲終樂章。而在此時此地，2020 年 11 月 29 日的衛武營音樂廳，這首如同禮讚生命般的終樂章，更為這場名為《禮讚》的音樂會畫下完美的句號。

不同於李斯特與華格納致力於開創新的和聲音響，將傳統的調性音樂推向無調性的現代音樂，布魯赫終其一生都在探索十九世紀浪漫樂派的音樂語法。做為作曲家最富盛名的作品，這首第一號小提琴協奏曲無疑體現了德奧浪漫主義音樂的精髓！

《東南西北·禮讚》樂曲介紹由作曲家提供，布拉姆斯和布魯赫的樂曲解說由程致彤撰寫。

製作群

藝術總監 Artist Director / 梁孔玲 Kung-Ling LIANG

美國波士頓音樂學院鋼琴演奏碩士及演奏文憑。美國國家音樂學術會會員。2001年結集一群學成歸國並熱愛音樂的音樂家們，成立對位室內樂團，致力於室內樂演出及發掘新曲目，策劃多齣跨領域演出，將古典音樂與戲劇結合。代表節目包括：結合舞台影像、燈光等多領域的「十個太陽 'O Sole Mio!」、室內樂詩劇「返鄉者」，室內樂歌劇「江文也與兩位夫人」，獲台新藝術表演藝術 (Taishin Bank for Art and Culture) 季提名；帶領樂團連續9年參加高雄春天藝術節演出，並受邀參加歐洲奧勒松音樂藝術節巡演。曾兼任台南大學及高師大音樂系。目前為對位室內樂團藝術總監，同時兼任高雄市音樂班、高雄市音樂教育學會第10屆理事長。

樂團首席 Concertmaster / 林佳霖 Bonnie LIN

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，並在波斯頓 Merrimack Valley Music and Art Center Music Festival 教導室內樂。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。2001年獲 Mr. Daniel Phillips 推薦，至美國北卡羅萊內洲著名的 Eastern Music Festival 擔任正式老師，並擔任 Faculty Chamber Music Concert Series 首場演出，與小提琴家林昭亮先生、大提琴家 Mr. Gary Hoffman、日本名指揮家 Mr. Heiichiro Ohyama，以及 Eroica Trio 同台演出，現為嘉義大學、台南大學兼任助理教授。自2006年加入對位室內樂團，其戲劇功力與精湛演出魅力並列，深獲大小聽眾喜愛。

客席古箏 Guzheng / 郭靖沐 Jing-Mu KUO

宜蘭人。箏、創作。近年致力於箏樂的探索，投身於當代音樂演奏，摸索自身／箏樂與這個時代的關係，形塑出屬於自己的語彙。曾策劃三場以新音樂為主題的箏樂音樂會【箏新視野】；「對話／不設限篇」(2017/11/25)、「純粹／獨奏篇」(2019/1/4)、「不等於／重奏篇」(2020/12/4)。三個人 3peoplemusic 團長、中央 C 室內樂團團員、國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼任教師。2019 年獲選 IRC 國際作曲家廣播會議。2018 年獲臺灣交響樂團【2018 青年創作競賽】佳作。2017 年三個人首張同名專輯《三個人》入圍第 28 屆傳藝金曲最佳跨界音樂。2016 年獲臺北市立國樂團【思無涯—2016 TCO 國際作曲大賽】第一名；《自然—給七聲絃制箏》入圍第 27 屆傳藝金曲最佳跨界音樂；入選國立傳統藝術中心人才培育計畫「大師門徒與夥伴計畫」(三個人)。2015 年獲選為文化部新秀。2011 年與 2013 年獲選為國立中正文化中心樂壇新秀。2012 年獲選第四屆九歌民族樂團新秀。2010 年獲得第一屆臺灣傳樂之星暨府城文化大使選拔賽最佳詮釋獎。2007 年獲得第十四屆臺北市民族器樂大賽第一名。2002 年至 2005 年期間連續獲得三屆中華國樂學會彈撥大賽第一名。

燈光設計 / 郝建智 Chien-Chih HAO

經歷

樹德科技大學 表演藝術系 專任助理教授
國立台南大學 戲劇創作與應用學系 兼任講師
行政院文化部 衛武營藝術文化中心執行小組委員

演出設計

國立故宮博物院／維也納新年音樂會實況轉播
國立故宮博物院／故宮再啟 REOPENS 暨戶外藝術節
朱宗慶打擊樂團擊樂劇場／木蘭
朱宗慶打擊樂團／綠房間／小魚大探險／豆莢八豆腰／
糖果的秘密／YoYo 擊樂點點名
台北越界舞團／默島／騷動的靈魂、天堂鳥
優人神鼓／聽海之心
如果兒童劇團／林旺爺爺說故事／消失的耶誕
對位室內樂團／江文也與兩位夫人
對位室內樂團／2010~2014 高雄春天藝術節
高雄師範大學藝術學院 - 小約翰·史特勞斯歌劇／蝙蝠
M-BENZ 世紀古典音樂會／Anne-Sophie Mutter

演出人員

打擊/
朱崇義 Michael CHU

加拿大多倫多大學音樂系演奏碩士，曾任職於高雄市立交響樂團定音鼓首席，高雄市交響樂團附設打擊樂團的藝術總監，兼任於臺南大學及屏東大學等音樂系。

小提琴/
陳名涵 Ming-Han CHEN

奧克蘭大學音樂系，奧克蘭室內樂協會比賽首獎。曾任倫敦 Southbank Sinfonia 樂團，2017年起開始參與對位演出。

中提琴/
林捷仔 Chieh-Yu LIN

法國國立巴黎高等音樂與舞蹈學院中提琴碩士。曾獲法國青年中提琴家大賽首獎，2015年起開始參與對位演出

長笛/
江品誼 Pin-Yi CHIANG

法國巴黎師範音樂院最高演奏家文憑、法國馬爾梅松音樂院畢業法國奧內音樂院短笛文憑/長笛高級文憑。曾獲2017法國金鑰匙國際長笛大賽，最高級組首獎第一名。目前任教於國立高雄師範大學兼任長笛助理教授。

小提琴/
蔡寧謙 Eric TSAI

美國柯蒂斯音樂學院學士，現於紐約茱莉亞音樂學院攻讀碩士。曾於2019年獲紐西蘭Michael Hill 國際大賽亞軍及室內樂特獎殊榮。

小提琴/
許育禎 Yu-Chen HSU

美國印第安納大學小提琴演奏博士。

大提琴/
梁辰 Cheng "Allen" LIANG

美國紐約州伊士曼音樂學院，曾獲得柯爾本音樂學院的協奏曲比賽第一名，並與Academy室內樂團協奏。

大提琴/
黃子維 Tzu-Wei HUANG

曼哈頓音樂學院，現於茱莉亞音樂學院攻讀碩士。

小提琴/
陳冠甫 Kuan-Fu CHEN

美國波士頓新英格蘭音樂學院小提琴碩，現任高雄市交響樂團小提琴團員。

小提琴/
魯郁文 Lucy LU

目前就讀於柯爾本音樂學院。2017年參加第十屆青年柴可夫斯基國際音樂比賽並晉級至複賽。

大提琴/
林恩俊 Eugene LIN

就讀美國柯爾本音樂學院，第三十二屆奇美藝術獎的得主之一。

大提琴/
莊名媛 Ming-Yuan CHUANG

美國曼哈頓音樂學院碩士。曾以交換生赴芬蘭西貝流士音樂院交換一學期。

中提琴/
林燁均 Yeh-Chun LIN

畢業於國立臺南藝術大學，現就讀美國新英格蘭音樂學院。

中提琴/
楊榆湊 Janet YANG

畢業於柯爾本音樂學院，目前就讀美國舊金山音樂學院。

法國號/
溫郁盈 Yu-Ying WEN

美國波士頓大學法國號演奏碩士。曾任波士頓大學音樂系木管組室內樂教學助理，國家交響樂團特約協演人員。

單簧管/
葉明和 Min-Ho YEH

美國印第安那大學音樂演奏博士。現為國立高雄師範大學音樂系專任副教授，曾任該系主任，曾任美國印第安那大學單簧管助教四年、美國中央阿肯色大學單簧管專任助理教授，對位室內樂團資深團員暨音樂顧問。

中提琴/
陳志達 Chih-Ta CHEN

19歲赴美國新英格蘭音樂學院深造，目前就讀於美國柯蒂斯音樂院。

法國號/
陳憶萱 I-Husan CHEN

畢業於新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，現就讀於邁阿密大學弗羅斯特音樂學院碩士班。

長笛/
鄭凱真 Kai-Chen CHENG

美國印第安那大學音樂碩士，目前於美國紐約州立大學石溪分校攻讀音樂藝術博士。

小提琴/
范翔硯 Hsiang-Yen FAN

德國法蘭克福音樂研究所碩士，現為高雄市交響樂團團員。

雙簧管/
聶羽萱 Yu-Hsuan NIEH

畢業於德國福萊堡音樂院最高演奏文憑（博士），目前任教於嘉義大學音樂系兼任助理教授並擔任高雄市交響樂團樂季團員。

小提琴/
胡宸瑞 Chen-Jui HU

德國美因茲大學音樂學院最高演奏文憑（等同博士學位），德國薩爾布魯根德意志廣播愛樂學院團員，德國羅伊特林根愛樂學院團員。

小提琴/
康介柔 Chieh-Jou KANG

德國科隆音樂院研究所。

法國號/
薛程元 Chen-Yuan HSUEH

德國德勒斯登音樂學院法國號演奏碩士，2016-2018年任職於廣州交響樂團擔任高音法國號演奏員，現任職於高雄市交響樂團一級團員，任教於台南應用科技大學法國號兼任講師。

雙簧管/
吳唯慎 Wei-Shen WU

德國國立岱特摩音樂學院藝術家演奏碩士文憑，曾任中國杭州愛樂樂團雙簧管副首席一職。

低音管/
熊芷羚 Janie SHIUNG

德國科隆音樂院藝術家演奏文憑。

單簧管/
劉凱妮 Kaini LIU

德國國立德特摩音樂學院藝術家文憑，曾獲德國音樂比賽（Deutsche Musikrat Wettbewerb）二重奏組優勝獎，以及由國立臺灣交響樂團主辦之21世紀寰宇華裔協奏曲大賽單第二名。

法國號/
方韋婷 Wei-Ting FANG

台南科技大學音樂系。

小提琴/
陳博安 Po-An CHEN

畢業於輔仁大學音樂系，現就讀嘉義大學音樂系研究所。

小提琴/
蔡奇諺 Chi-Yen TSAI

畢業於國立臺灣藝術大學音樂系，目前為中山大學碩士班。

小提琴/
施華倫 Warren SHIH

高雄師範大學音樂研究所碩士。

低音提琴/
簡敏卉 Ming-Hui CHIEN

畢業於國立臺灣師範大學音樂系，曾獲師大木鐸獎，2018年開始參與對位演出。

小號/
陳鏡元 Ching-Yuan CHEN

國立臺北藝術大學音樂系，曾任台北市立交響樂團及國立台灣交響樂團特約協演人員、國家交響樂團學院團員暨協演人員、國立實驗合唱團樂團團員。

小號/
潘絃聆 Hsien-Ling PAN

國立高雄師範大學音樂系小號演奏碩士。

低音提琴/
阮晉志 Chin-Chih JUAN

國立臺北藝術大學管弦與擊樂研究所碩士，現為高雄市交響樂團低音提琴首席。

低音管/
陳昱安 Yu-An CHEN

國立臺灣師範大學音樂系，曾獲全國學生音樂比賽大專組優等第一名。

藝文支持

團隊 |

興勤教育基金會

奇美文化基金會

森鉅科技材料股份有限公司

聚和基金會

愛智圖書公司

府都建設

亮晶晶眼科

功學社音樂中心股份有限公司

個人 |

陳醫師

王醫師

張寶郎

高韻堯

潘絃融

陳寶妃

吳淑珍

吳志娟

協力合作 |

尚音唱片公司

高雄市愛樂協會

六堆客家文化中心

高雄市音樂館

高雄市立圖書館

迷誠品

王道銀行教育基金會

執行團隊 |

藝術總監 | 梁孔玲

樂團首席 | 林佳霖

行政執行 | 阮曼荃、簡敏

舞台執行 | 陳意雯

財務會計 | 戴碧吟、林怡雯

特約設計 | 易子齊

— 對位與大師有約系列 —

小提琴家 胡乃元 Nai-Yuan Hu

禮讚

聽見不凡聲響

指導單位 | TAIWAN TOP

主辦單位 | 對位室內樂團

贊助單位 | 國藝會 臺灣文化基金會

財團法人國藝會

CHIMEI

XXENTRIA

HOPAX 財團法人藝術文化發展基金會

華山基金會

台北愛樂音樂中心