

布拉姆斯

以0551
型男
三重奏 音樂會

Brahms

主辦單位 人間樂集

贊助單位 台北市文化局

※本次創作作品由 財團法人國家文化藝術基金會 贊助

- 布拉姆斯 -

2011型男三重奏音樂會

演出時間：2011年12月27日(二)晚7：30

演出地點：台北國家演奏廳

演出人員：小提琴/林天吉 • 單簧管/何康國 • 鋼琴/蔡世豪

主辦單位：人間樂集

贊助單位：台北市文化局

本場創作作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助

演出曲目

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata in F Minor for Clarinet and Piano, Op.120, No.1

陳樹熙：小玩意組曲

第一首「小玩意」

第二首「死亡與奮鬥」

第三首「盪鞦韆」

第四首「愛情戲」

第五首「熱血」

※本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助

中場休息

Johannes Brahms
Sonata No.2 in A Major for Violin and Piano, Op.100

Johannes Brahms
Trio in A Minor Op.114
I. Allegro 快板
II. Andante 行板
III. Andante grazioso 優雅的行板
IV. Allegro 快板

晚 安

演出者簡介

(依出場序)

單簧管 / 何康國

紐約市立大學音樂藝術博士
國立臺灣大學政治學碩士
現任國立臺灣師範大學表演藝術研究所
專任教授兼所長、課外活動組長

音樂藝術博士何康國先生高中時考入私立光仁中學高中部音樂班，由傅建華教授正式啟蒙，主修單簧管。1984年通過教育部甄試以第一志願保送東吳大學音樂系，師事薛耀武教授。在國防部示範樂隊服役後於1990年負笈赴美深造，1998年獲紐約市立大學音樂藝術博士學位，在美期間除擔任美國中國廣播網紐約台台長外，並創立紐約幼獅青少年管絃樂團並為音樂總監暨指揮。

1998年返國投身樂團行政工作，同時為充實行政理論基礎2002年以榜首考入國立臺灣大學政治學系公共行政組，並於2005年一月獲得碩士學位，著作包括“Interpretation, Pedagogy, and Technique in Clarinet Repertoire as Reflected in the Practice of Contemporary New York Clarinetists”（美國UMI公司出版）、「我國交響樂團產業之研究」（小雅音樂，2005）、「我國表演藝術團體組織定位與經營策略」（小雅音樂，2010）、「藝穗節與藝術節—全球化的表演藝術經營」（小雅音樂，2011）。何博士歷經國立臺灣交響樂團研究員、副指揮、副團長；2003年1月至2005年7月擔任國家交響樂團副團長，為該團完成了組織改造與正名的歷史任務；2005年8月1日至2008年1月擔任臺北市立交響樂團副團長，於2005年7月至2008年6月兼任臺灣管樂團音樂總監，2010年2月起擔任臺北市民管樂團常任指揮；2008年2月1日起轉任臺灣師範大學表演藝術研究所專任教授、2010年2月起兼任課外活動組組長、2011年八月一日起接任所長；近年研究與帶領學生實習足跡遍及愛丁堡藝穗節、紐約藝穗節、墨爾本藝穗節、新加坡表演交易會，以及國內各藝術節慶。

鋼琴 / 蔡世豪

以全體裁判一致通過獎獲巴黎師範音樂院
室內樂演奏家文憑。

國立台北藝術大學博士候選人。先後師事王美齡、
陳泰成、諸大明、秦蓓慈、Jean Marie Cottet
及Genieve Martiny等教授，現師事陳美鶯教授。
法國第八屆Vulaines-Sur-Seine鋼琴比賽第三名。
目前為實踐大學音樂系所、師大表演藝術研究所及
東海大學音樂系兼任助理教授。

自1992年首次於國家演奏廳舉行獨奏會後即邀約不斷，演出型態涵蓋獨奏、協奏、室內樂及聲樂伴奏等。近年來經常性地受邀於國外音樂節演出，如2004年美國舊金山Mountainview Performing Arts Center之獨奏會、2005年挪威Cultural Festival "Reginedager"之室內樂作品首演、2006年法國Festival Musique Passion之獨奏會、2008年法國Ville d'Avray之梅湘百歲冥誕系列音樂會等；自2005至2011年間六度擔任義大利Corsi Estivi Laboratorio Teatro Lirlico之特約鋼琴家，另外並數度於國內外比賽擔任評審，如2005、2011法國第八屆與第十一屆concours international de piano de Mèrignac、2006年新加坡亞洲明日之星總決賽與2008年第十九屆傳統暨藝術類金曲獎等。

在協奏曲方面曾受邀與交響樂團演出過莫札特、貝多芬、孟德爾頌、聖桑、浦浪克、阿諾、阿丁瑟爾、李斯特、蓋西文及黃河等作品。由於其優異之技巧，經常獲邀與國內外多位音樂家合作，如已故指揮大師Henry Mazer、指揮家郭聯昌、歐陽慧剛、侯宇彪、Mark Greveson、林天吉、何康國、法籍長笛大師Yves Artaud、前法國國家交響樂團單簧管首席Guy Dongain、旅義女高音朱苔麗及國際布拉姆斯單簧管大賽得主Hiroshi Yanase等。

小提琴 / 林天吉

林天吉，曾任國家交響樂團助理指揮（1999-2006）、台北市立交響樂團助理指揮（2007-2008）；五歲由林東哲老師啟蒙學習小提琴，曾師事李麗淑、高安香、謝中平、顏丁科、J. Lerch、孫巧玲、陳秋盛、林克昌、簡名彥、Leila Ransonyi、Victor Pikaizen 等教授；林天吉除以獨奏家的身分演出音樂會外並擔任台北愛樂室內及管絃樂團首席，是位極為活躍的小提琴演奏家。

林天吉的指揮是由台北愛樂室內及管絃樂團首任音樂總監已故指揮大師亨利·梅哲先生啟蒙；林天吉在學生時期加入台北愛樂後，他的音樂才華立刻深受梅哲激賞。梅哲認為林天吉不只是在器樂演

奏上表現出色，對樂團的掌握與組織亦相當敏銳，具有成為一名優秀指揮的潛力。當即應允收為入室弟子，隨即展開長期的指揮訓練。

林天吉深得大師溝通簡要的指揮手法與深沈悠遠的音樂神髓。這種專注在音樂本身的精神對林天吉有極為深刻的啟發。在單純的課業傳授之外，林天吉在音樂內涵、藝術等等各方面的素養也有全面性的濡染。

任職國家交響樂團期間，除固定演出外，並參與Tristan und Isolde、Tosca、Faust、Don Giovanni、Falstaff等多齣歌劇的製作。

自2000年以來，除指揮國家交響樂團外，林天吉經常以客席指揮的身分與台北愛樂室內及管絃樂團、台北市立交響樂團，長榮交響樂團、台北市民交響樂團、宙斯愛樂、十方樂集、國立台灣交響樂團、台灣弦樂團、台灣管樂團、台北市民管樂團等樂團合作，並與V. Pikaizen、W. Bennett、陳必先、孔朝暉、蘇顯達、陳威稜、張龍雲、陳瑞斌、巫白玉璽、林暉鈞、李肇修、何君恆、解琄、蔡世豪、何康國、郭維斌、李哲藝、歐陽慧儒、連亦先等音樂家合作演出音樂會；2001年並受邀帶領台北愛樂室內及管絃樂團至瑞典及芬蘭演出，獲得極高度的評價，其演出的足跡遍部瑞典、芬蘭、德國、捷克、愛沙尼亞、波蘭、匈牙利、法國、斯洛伐克、中國大陸等國家。

2006年起，林天吉出任台北愛樂室內及管絃樂團駐團指揮、台北市民管樂團音樂總監、台北市民交響樂團指揮、彩霞教育文教基金會董事，並於實踐大學音樂系、台南科技大學音樂系、文化大學音樂系、光仁中學、新竹中學、建安國小等多所學校教授樂團合奏、小提琴及指揮法。

作 曲 / 陳樹熙

國立台灣大學外文系文學士，國立維也納音樂院作曲、指揮文憑畢業，是國內現今活動力最強、最多才多藝的音樂家之一，在指揮、作曲、著作、翻譯、教學、藝術行政、廣播電視節目主持製作各領域，皆有極強的知名度與活動力。曾先後擔任過國家音樂廳交響樂團助理指揮，國立台灣交響樂團（原台灣省立交響樂團）副指揮，88年至96年擔任高雄市交響樂團團長，97年出任台北市立交響樂團副團長，100年轉任國立台灣交響樂團，8月接任副團長。

曾經跟隨游昌發、Burt教授學習作曲，隨蕭滋及 Oestereicher 教授學習指揮；歷年來曾經先後獲得過「齊爾品作曲比賽」首獎（1985），台灣省交響樂團第二屆徵曲比賽第二獎（1993），以及多次文建會的年度甄選獎，作品經常在國內外演出。在指揮方面，也曾經擔任東吳大學、高雄市青少年、屏東縣青少年…等管絃樂團的指揮，並且曾經客席指揮過山東交響樂團、日本仙台愛樂交響樂團、Voronezh愛樂管絃樂團、上海歌劇院管絃樂團、深圳交響樂團、河北省交響樂團…等樂團。作品風格多樣化，融合多種不同的文化與音樂潮流，從古典到跨界，從台灣本土到當代前衛皆有，經常在國內外演出，受到各方之好評。

樂曲解說

J. Brahms: Sonata in F Minor for Clarinet and Piano, Op.120, No.1 布拉姆斯：單簧管奏鳴曲，作品120，第1號

布拉姆斯一生總共坐了兩首單簧管奏鳴曲、兩首單簧管室內樂，前者是為單簧管和鋼琴、後者為單簧管、小提琴和鋼琴以及單簧管與弦樂四重奏。這四首作品是布氏晚期的作品，也是古典音樂中浪漫樂派的最後純正德奧室內樂作品，究竟布氏為何在封筆之後又寫了這四首單簧管作品？在他宣告無法再突破之後又發現了什麼新的元素激發他創作的意圖？

浪漫時期的單簧管演奏家很多，像是依凡·繆勒(Iwan Müller 1886-1954)、伊連諾·克羅塞(Hyacinthe Eléonor Klosé, 1808-1880)、亨利·賴哲羅斯(Henry Lazarus, 1815-1895)、卡爾·貝爾曼及理查·繆爾費德等。但是對於整個歷史上的價值來說，純學院派的演奏家通常不如一些比較有個人特色，或是興趣廣泛的人來的重要。例如克羅塞協助巴非特(Buffer)改良並製造了沿用至今的法式單簧管，使得單簧管在大約1840年之後就完成機械功能的改革；另外一位就是激發布拉姆斯晚期創作生涯的繆爾費德(Richard Mühlfeld, 1856-1907)。

布拉姆斯無疑的是浪漫時期晚期的大師，他在1891年58歲時寫信給他的好朋友兼出版商辛姆羅克(Simrock)說他將告別他的創作生涯！但是在布拉姆斯聽到了繆爾費德的單簧管演奏後，接連著為他寫出了單簧管三重奏及五重奏兩首曲子，這也同時激勵了布拉姆斯再次創作的欲望，展開了他的晚期創作生涯。

然而繆爾費德究竟是怎麼樣的一個單簧管演奏家呢？沃根·威廉斯(Vaughan Williams, 1872-1958)認為繆爾費德更像是一位小提琴家，而並非單簧管演奏家。因為繆爾費德在十七歲時就已經是曼寧根管弦樂團(Meiningen court orchestra)中的小提琴手了！雖然他也吹奏單簧管，後來也成為曼寧根管弦樂團中的第一單簧管手，但是他並沒有和當時任何一位著名的單簧管老師上課，而完全是憑自己摸索學習的。因此他的單簧管演奏和當時其它的演奏家就有著很大的差異。其中最大的不同就是振動音(Vibrato)的運用。根據考證，繆爾費德將絃樂器中大量運用的振動音技巧也同時使用在單簧管演奏上，而這樣的特色卻引起布拉姆斯的喜愛，稱繆爾費德為「管弦樂團中的夜鶯」(Nightingale in the Orchestra)和「單簧管小姐」(Miss Clarinet)，由此可見繆爾費德的演奏正符合了布拉姆斯心目中單簧管應有的特質，為此布拉姆斯除了上述的兩首室內樂曲目外，在一八九四年又寫了兩首單簧管奏鳴曲(op.120, no.1 & no.2)，並且把這些曲子的版權全部給了繆爾費德，讓他在有生之年隨意的免費演奏。

布氏的作品風格均為「成對」，兩兩成對的四首交響曲、兩首單簧管室內樂、兩首單簧管奏鳴曲…，因此這兩首奏鳴曲其實是有著前後的因果關係，一首小調開始、另一首大調；一首較為節奏、另一首較為抒情；而今天所演奏的第一號奏鳴曲，分為四個樂章，也是呈現出第一樂章和第二樂章為一組、第三樂章和第四樂章為一組的特質。這兩首奏鳴曲由繆爾費德與布拉姆斯在1894年秋天共同首演與第二次演出，而在第二年正式出版前後，繆爾費德與布拉姆斯在歐洲多座城市巡迴演出這兩首奏鳴曲，廣泛的獲得大眾的喜愛。

陳樹熙：「小玩意」組曲（2011）

2010年適逢三〇年代傳奇性默片女星阮玲玉(1910.4.26-1935.3.8)的百歲誕辰，「2010台北電影節」特別選播一系列她所主演的默片，搭配辯士或是演奏三〇年代歌曲，嘗試以復古方式呈現阮玲玉的默片世界。

《小玩意》片長103分鐘，35mm之黑白默片，1933年由聯華發行首映。導演孫瑜，本名孫成，原籍四川自貢市，1900年出生於重慶，1923年畢業於清華大學。公費留美。先在威斯康辛大學唸文學戲劇，後來進入哥倫比亞大學夜校選修電影編劇和導演，又在紐約攝影學院學習攝影、洗印、剪輯，

他是中國最早在國外受過專業學習訓練的電影工作者。1926年回國後在上海拍過一些片子，1930年入聯華影業公司執導了《故都春夢》和《野草閑花》兩部片子。在「九一八事變」後他所執導的影片含有高度的愛國意識，《野玫瑰》、《共赴國難》、《火山情血》、《天明》、《小玩意》都是這一時期的作品。

電影故事敘述著民初中國，葉大嫂以製作小玩意維生，但平靜生活卻被戰亂摧毀，接連喪夫失子，流落上海，而當唯一的女兒也死於砲火之下，哀慟欲絕的她傷心得發狂……。此片之所以知名不但是因為它的內容與藝術水準，最主要的是因為葉大嫂是由阮玲玉所飾演，她以極富心理張力的演技，將甜美少婦到滄桑老婦的多舛命運詮釋得淋漓盡致，一般公認是她最佳的代表作之一。

當電影節邀請作曲者為該片寫作配樂，以現場演奏搭配默片演出時，抱著嘗試證實身為嚴肅作曲家也會寫作配樂的想法踏上創作之路。誰知原本的「小玩意」逐漸成長為「大東西」，在「無償」的情況下，天天熬夜趕工，最後為這部100分鐘長的電影，寫了80多分鐘的音樂。7月6日中山堂的「阮玲玉小玩意之LIVE音樂會」，由台北市立交響樂團獨奏家重奏團當綱，當天演出效果極佳，觀眾反應熱烈，至少令人覺得感動與值得，也踏出了作曲者寫作電影配樂的第一步。本組曲是將這配樂加以改寫精簡化，改動編制而成。因為原本是電影音樂，所以在曲風上，有部份仿自30年代上海的音樂，絕大部份是作曲家將之融合後的再創作，故而樂曲瀰漫著那時代特有的風味。

第一首「小玩意」是電影第二場戲，女主角葉大嫂談及「小玩意」重要性時說：「你們知道嗎？如果我們的小玩意兒不如外國，以後我們就要餓死了！」「我們的玩意兒都是拿手做的，做得很慢，也沒有人看得起我們這些人！」「這些都是外洋的玩具，聽說都是大工廠做的。做得很快，城裡的有錢孩子們，都在玩這些兵船飛機哩！」「但是我們就灰心了嗎？__不！__—我們只有挺起胸口朝前上！__」。音樂從「小玩意」的主題曲開始，中間接入「叫賣」音型貫穿的持續低音，「小玩意」的主題在上面出現，音樂逐步堆疊，向結尾的高潮推進。

第二首「死亡與奮鬥」是劇中她的丈夫老葉心臟病發死亡時的音樂，沈重的壓迫感壓得喘不過氣來，葉大嫂聞訊匆忙的鄉下家中趕來看他，但仍然遲了一步；經歷了戰爭的葉大嫂流亡到上海，眾人一愁莫展，葉大嫂說：「大家提起精神來！第一件事，先搭起我們的草棚！...」「他們有力氣...有腦子...有奮鬥的精神，他們只知道挺起胸口朝前上...」後半的音樂便是將前面的哀歌轉換成大調，疊上「熱血」而成。

第三首「盪鞦韆」是葉大嫂女兒一珠兒長大後，跟小朋友們玩耍，再院子裡盪鞦韆的音樂，逗趣的旋律與華麗的音響交織成熱鬧的音樂。第四首「愛情戲」是劇中第三場戲，葉大嫂與袁先生談情說愛的場面音樂，柔情蜜意的旋律相互應答，中段的圓舞曲帶動雙宿雙飛的熱情願望，但不敵現實，最終仍依依不捨的結束這段戀情。第五首「熱血」的主要旋律，取材自冼星海的電影歌曲「熱血」中的41到58小節（「瞧吧！黑暗快要收了，光明已經照到古羅馬的城頭」），喧囂的戰爭音樂後，是勝利的進行曲；軍官：「弟兄們，洗刷幾百年中國軍人的恥辱，就在今天了！」「誰說中國兵不敢和外國人打？我不信！你們膽小的只管逃走...我就不走！」，音樂從C大調轉E大調、降A大調，以每次高大三度的方式進行轉調，最後回到C大調之前「小玩意」的音型又出現，「熱血」主題被推向這場戲的最高點。

J. Brahms: Sonata No.2 in A Major for Violin and Piano, Op.100 布拉姆斯：第二號小提琴奏鳴曲，作品100

布拉姆斯的創作豐富，包含各種不同類型、令人激賞之作品。他透過與幾位優秀作曲家的往來而獲得對小提琴深刻的認識，尤其是1853年春天，在擔任匈牙利小提琴家Eduard Remenyi伴奏的旅行演奏中認識其終身摯友姚阿幸，更是小提琴音樂創作上最重要的良師益友。1878年創作小提琴協

奏曲之後，布拉姆斯亦創作第一號奏鳴曲，不過卻直到八年後才創作第二號；一般公認這首奏鳴曲是他與姚阿幸失和期間與姚阿幸重修舊好之作。

1886年至88年的每個夏天，布拉姆斯都呆在位於瑞士湖邊的同名小鎮托恩城(Thun)，而這闕奏鳴曲亦在此完成。由於托恩位於風光壯麗雄偉山邊，故第二號奏鳴曲附有阿爾卑斯山的磅礴氣勢；而因生活愜意，整個曲子顯得優閒、祥和而恬靜。此曲在其有詩人維特曼(Joseph Viktor Widmann)家中沙龍音樂會首演之後，維特曼亦特別寫下有關這首作品的詩作；這對布拉姆斯來說，是件極為榮幸而愉悅的事。至於公開之演出則由赫爾梅斯貝格(Joseph Hellmesberger, 1828-1893)與布拉姆斯連袂於1886年12月2日演出。

柔和的快板第一樂章以鋼琴奏出類似華格納(Richard Wagner, 1813-1883)樂劇《紐倫堡的名歌手》(Das Meistersinger von Nuenberg)中〈大獎之歌〉(Prize Song)的動機開展，小提琴加入回聲般的演奏效果備受注目，但更適合的說法硬是第二主題與布拉姆斯歌曲《Wie Melodien zieht es mir》(Op. 105 No. 1)之間清楚的關係。布拉姆斯精心地製造歌曲旋律的巧思用以相輝映它與姚阿幸彼此間的友誼，儘管在中間段落曲調處理進入卡農、反向以及交錯節奏的發展，音樂仍舊保存原來充滿溫柔、深情的優雅。整個樂章展現布拉姆斯豐富的旋律性，但主題並沒有缺乏優秀作品該有的材料的集中、發展與統一。

第二樂章，布拉姆斯藉由交替的二四拍溫和的牧歌主題和三四拍活潑的插入句，以A B A' B' A' 的形式呈現春天般的悠閒祥和。F大調與d小調之間的關係呈現結合了慢板樂章與詼諧曲(Scherzo)中。

終樂章是一回到主調的奏鳴曲式輪旋曲，優美而遼闊的主題，被稱為是布拉姆斯作品中韻律最優美的一篇。此樂章在感情的處理上亦是全曲中最複雜的；布拉姆斯透過半音變化，暗中破壞樂曲基本的穩定度，但井然有秩，亦藉由長時間脫離主調的進行的表現以加強逐漸變濃的A大調意象；主題在尾奏變形再現，以複弦奏出光輝燦爛、強而有力的結束樂段。

J. Brahms : Trio in A Minor, Op. 114

布拉姆斯：A小調三重奏，作品114

本首作品114在1891年12月12日首演於柏林。樂曲編制為A調單簧管、大提琴與鋼琴，亦有版本改編為中提琴、大提琴與鋼琴；此次音樂會則是以小提琴、低音單簧管與鋼琴的組合演出。

作品全曲共四個樂章：

第一樂章 快板(Allegro)，a小調，2/2拍子。

奏鳴曲式，抑鬱的主題內蘊含著滾動的激情交錯於單簧管、大提琴與鋼琴之間，音樂的進行時而低鳴時而激昂，在彈性速度巧妙的運用下，樂曲呈現極富浪漫之風格。

第二樂章 慢板(Adagio)，D大調，4/4拍子。

和緩的樂音好似道出了淡淡的哀愁，隨著鋼琴音型織度的增強，音樂的氣氛令人感受到無法阻止停止的前進感。而後，幾經轉折，樂曲在靜謐地氣氛中結束。

第三樂章 優雅的行板(Andante grazioso)，A大調，3/4拍子。

如小步舞曲般的三段體樂曲，樂風典雅而優美，旋律流暢且綿延不絕，為全曲最迷人的樂章。

第四樂章 快板(Allegro)，a小調，2/4 (6/8) 拍子。

樂曲短捷且旋律多變化，作品中帶有匈牙利風的色彩；整首樂曲以三連音與十六分音符交錯呈現2/4與6/8的感覺，充分地表現出布拉姆斯作品中特有的節奏之複雜與多變性。

Bayms