

*More Than
Classic*

蘇孟風 古典吉他饗宴

演出曲目

塔雷嘉：《前奏曲集》

梭爾：《馬爾堡主題變奏曲, 作品28號》

西班牙舞曲：《西班牙小夜曲》

《阿斯杜利亞-傳說》

《賽維亞》

阿爾卡斯：《茶花女幻想曲》

迪揚斯：《天秤座小奏鳴曲》

皮亞佐拉：《布宜諾賽利斯之冬》

《天使之死》

貝里那提：《Jongo舞曲》

2013
10/1

Tue.

7:30 PM

國家演奏廳

「More Than Classic」古典吉他饗宴，蘇孟風將帶來最經典的吉他獨奏作品，曲目橫跨古典與當代音樂，從塔雷嘉優美的浪漫小品，熱情的西班牙舞曲，阿根廷探戈之王皮亞佐拉的深情探戈，到擅長融合爵士與拉丁音樂元素的法國吉他名家迪揚斯的作品。藉由大師絢爛、深刻的音樂，演奏家將帶領聽眾領略古典吉他的黃金年代。

【演出者介紹】

古典吉他家 **蘇孟風**

知名留法吉他家蘇孟風目前任教於國立台南大學音樂系，曾贏得多項國際吉他大賽首獎，以驚人的演奏實力，與充滿能量的音樂創意活躍於演出舞台。無論是轟動樂壇的全國巡迴獨奏會「蘇孟風的吉他英雄」，或是與日本電玩音樂教父植松伸夫跨界合作的「Final Fantasy」電玩交響音樂會，以及無數音樂廳、校園與各地音樂節的巡迴演出，都為蘇孟風迅速累積高人氣，吸引了各種不同族群與年齡層的忠實樂迷。2008年推出的首張古典吉他獨奏專輯「Contatos_接觸」，更榮獲「誠品選樂」、「G-music古典音樂榜第五名」、誠品音樂2008年度「古典音樂暢銷推薦榜」Top5等多項殊榮，造成國內一股前所未有的古典吉他旋風。

蘇孟風以高等演奏文憑畢業於巴黎師範音樂院，並為第一位考入巴黎國立高等音樂院的華人吉他家；曾贏得多項比賽大獎，包括2000年「香港國際吉他大賽」首獎，與2005年「法國音樂藝術家聯盟（U.F.A.M.）國際吉他大賽」首獎。

2006年返國後蘇孟風每年均獲邀演出數十場各類型音樂會，豐富的演出形式包括獨奏、室內樂以及管絃樂團；頻繁的演出行程遍及全亞洲，曾於東京、上海、香港、馬尼拉等城市所舉辦之國際音樂節指導大師班並演出獨奏會，同時也與台北市交（TSO）、日本神奈川愛樂（KPO）、香港城市室內樂團（CCOHK）等國內、外知名管絃樂團合作演出。其中由葛萊美獎得主Arnie Roth指揮KPO，於東京國際會議中心（Tokyo International Forum）演出的「Distant Worlds」音樂會Live DVD，已於2011年1月全球發行。

蘇孟風充滿熱忱、深具啟發性的教學風格獲得極高的讚譽，時常受邀擔任「兩廳院藝術講座宅急配」、「誠品講堂」、「信義學堂」、「大專生涯發展協會」等專題講座主講人。2007年創立「吉他美聲室內樂集」，積極規劃系列主題式音樂會，持續演出經典吉他作品，以嶄新的音樂性與豐富、多變的演奏技巧，開啟聽眾對吉他音樂全新的認識。

【樂評】

「蘇孟風的音樂充滿了真誠的魅力，與生俱來的音樂感，自然地流露在每一個音符，極富情感和生命力，散發出溫暖的氣質。」

～羅蘭·迪揚斯 Roland Dyens（巴黎國立高等音樂院吉他教授）

「令人深深感動 蘇孟風的演奏結合優雅的彈性與力道，展現了動人的音樂性與絕佳的演奏技巧。」

～藤井真吾 Shingo Fujii（日本著名作曲家、吉他家）

蘇孟風Facebook專頁

<https://www.facebook.com/FengGuitar>

演出地點：國家演奏廳（台北市中山南路21-1號）

票價：300、500、800元 購票優惠：學生、兩廳院之友、團體購票10張9折，20張85折

兩廳院售票系統 (02) 3393-9888 <http://www.artsticket.com.tw/>

指導單位： 財團法人國家文化藝術基金會

主辦單位：台北愛樂室內樂坊 02-2397-0979 樂坊經理：吳昀璇小姐

協辦單位：吉他美聲室內樂集

*More Than
Classic*

蘇孟風 古典吉他饗宴

2013
10/1 (Tue.) 7:30 PM
國家演奏廳

指導單位： 國藝會 財團法人國家文化藝術基金會

主辦單位： 台北愛樂室內樂坊 協辦單位：吉他美聲室內樂集

馬爾堡主題與變奏曲

作為古典吉他19世紀最重要的大師級人物，出身西班牙的梭爾（Fernando Sor, 1778~1839）不僅以一身絕妙的琴藝，在歐洲各地旅行演出，迷倒眾生，定居巴黎之後，更大量出版了為吉他譜寫的作品，包括吉他獨奏、重奏與室內樂曲超過三百首以上的作品，以及影響後世甚深的吉他教本；梭爾由此帶起了吉他的第一個黃金時期，從而贏得「吉他的貝多芬」美譽。他所指導的各國學生，持續地在全歐洲發揚他的理念，為吉他發展奠定了最重要的基礎。

雖然與貝多芬同處於浪漫樂派萌發的年代，但是梭爾的音樂風格表現較為古典。其高雅端莊的旋律與和聲，使他的作品彷彿一闕闕精美的弦樂四重奏；當然樂曲中所要求的高度演奏技巧，令人在享受優美的音樂之同時，也能見識到吉他燦爛炫目的一面。

創作於1827年的作品28號《馬爾堡主題與變奏曲》取材自法國民謠《Malbrough s'en va t'en guerre 馬爾堡去打仗》，在歐洲地區廣為流傳。除了非常忠於原曲的主題部分，梭爾運用豐富的快速音階、八度音程、分散和弦，加上泛音等特殊技巧，寫下了極為精彩的5段變奏。全曲展現了吉他動人的歌唱性與炫技特質，為梭爾同類型作品（主題與變奏曲）當中的經典之作。

三首西班牙舞曲

馬拉茲（Joaquin Malats, 1872~1912）是20世紀初期西班牙代表性的作曲家與鋼琴家之一，曾留學巴黎，經常與西班牙最具聲望的大師阿爾貝尼士、格拉那多斯同台演出。他原為鋼琴寫作的《西班牙小夜曲》無論是深富情感的優美旋律，或是西班牙風味十足的動感節奏，都非常適合吉他的特質，是一首令人愛不釋手的珠玉小品。

阿爾貝尼士（Isaac Albeniz, 1860~1909）是西班牙最著名的音樂家之一，廣泛的創作涵蓋了歌劇、交響曲、藝術歌曲等等，但是最具代表性的莫過於他的鋼琴音樂。他本人經常提到在作曲時吉他所帶給他的豐沛靈感，在樂譜中經常可以見到「如同吉他一樣地歌唱」字眼，因此雖然他不諳吉他演奏而未曾為吉他寫曲，但是他的作品大量地被改編成吉他演奏，而且成為吉他重要的保留曲目。

阿爾貝尼士的作品經常描寫城市的風光，《賽維亞》是西班牙南方安達魯西亞省的首府，是16、17世紀時歐洲對美洲唯一的貿易港口，同時也是佛朗明哥藝術（Flamenco）的發源地。此曲是一首活潑歡快的賽吉迪亞舞曲，吉他的版本運用了許多泛音與佛朗明哥吉他常見的演奏技巧掃奏（Rasgueado），為原曲增添不少音色變化的效果。《阿斯杜利亞-傳說》除了鋼琴、吉他的演奏版本，也曾被改編為管弦樂團演出，並經常出現在電影配樂中，是同時具有西班牙與阿拉伯風味的名曲。其中吉他極快速的三連音與震撼人心的強力掃奏，成為許多人心目中最優西班牙音樂的代名詞。

這兩首樂曲過去一個世紀以來經過多位吉他大師如賽歌維亞（A.Segovia）、布林姆（J.Bream）等人頻繁的演奏與錄音，已成為吉他最知名的經典曲目。

茶花女幻想曲

吉他音樂歷史上最著名的雙胞案，莫過於「茶花女幻想曲」。過去有許多的演奏家競相演奏、錄製這首動人的名曲，而註明的作曲家多為鼎鼎大名的西班牙吉他家兼作曲家塔雷嘉，不過一直有許多爭議；近幾年重新出版的阿爾卡斯（Julian Arcas, 1832~1882）作品全集問世之後，真相昭然若揭。一般認為，可能是塔雷嘉曾經手抄此曲供學生練習，後人則把塔氏的手稿樂譜誤認為樂曲的原稿。不管從各方面來看，這首茶花女幻想曲的風格，都更接近十九世紀中期如匈牙利梅爾茲（J.K.Mertz, 1806~1856）、西班牙布洛卡（J.Broca 1805~1882）等吉他作曲家的浪漫風格，而不是塔雷嘉擅長的西班牙國民樂派風格。

阿爾卡斯出生於西班牙南方的城市阿美利亞，其音樂生涯在1860~70年代達到巔峰，在這段期間裡，他不但在歐洲各地巡迴演出，更曾為英國皇室家族演奏。當他厭倦了不斷的旅行演出後便定居巴塞隆納，和吉他製作家托雷斯（Antonio Torres, 1817~1892）展開長期的合作。在阿爾卡斯的鼓勵下，托雷斯加大了琴身，不但增加了音量，更創造了濃郁甜美的「西班牙之聲」，為現代古典吉他的改革奠定了良好的基礎。

「茶花女幻想曲」改編自偉大的義大利作曲家威爾第（G.Verdi, 1813~1901）的歌劇「茶花女」（1853）。和梭爾著名的「魔笛主題與變奏曲」不同的是，茶花女幻想曲中，每一段的音樂都是取材自歌劇的原創音樂，並加以改編，段落的安排也和原作出現的順序不同。但是在作曲家的巧手之下，整首樂曲段落之間的對比與戲劇張力極為撼動人心，如泣如訴的柔美音色與夢幻般的顫音，成就了一首深刻雋永的吉他佳作。

天秤座小奏鳴曲

名滿天下的法國吉他家迪揚斯（Roland Dyens, b.1955）以演奏家、作曲家、編曲家等多重身分活躍於國際樂壇，同時身賦即興演奏的高超能力。他的作品在世界各個角落被演奏，是當代最受歡迎的吉他作曲家之一。年僅21歲即從巴黎師範音樂院取得演奏家文憑，目前擔任巴黎國立高等音樂院的吉他教授。

出生於北非突尼西亞的R.Dyens，從小即對各種不同的音樂類型皆深感興趣，過人的天賦也使得他的創作得以將各類風格融合地天衣無縫、渾然天成。他本人近似精神導師般的靈氣，平穩厚實的聲調與溫煦的眼神，充滿了哲人的風範；對於不同的民族和文化的尊重，也展現在他多元而豐富的作品中。許多信手拈來的炫目技巧，火花四射，豐富了吉他的表現力。

「天秤座小奏鳴曲」創作於1986年，分為3個樂章「印度India」、「緩板Largo」、「火熱的Fuoco」，描述作曲家所經歷的一次心臟病發，最終手術成功的過程。充滿融合概念的樂風，不僅大量運用印度、巴西等地民族音樂的元素，也加入許多爵士、搖滾與拉丁音樂常用的吉他技法，以及創新的獨門演奏技巧，是迪揚斯最受歡迎的作品。

布宜諾賽利斯之冬、天使之死

皮亞佐拉（Astor Piazzolla, 1921~1992）作為一位偉大的班多鈕手風琴家，不但將手風琴演奏的技術推向高峰，同時也創作了無數膾炙人口的經典作品，這些音樂以獨創的「新探戈」（Tango Nuevo）的形態吸引了無數新一代的探戈樂迷，更激發了許多古典音樂家的靈感，將探戈音樂推向各地音樂廳的舞台，讓更多原本不同屬性的聽眾都能沈醉在充滿戲劇性與感官色彩的探戈魔力之中。皮亞佐拉曾創作一套為古典吉他獨奏的5首小品，以及為長笛與吉他二重奏，4個樂章的「探戈的歷史」，發表之後立刻成為音樂會上最熱門的曲目。「布宜諾賽利斯之冬」與「天使之死」是皮亞佐拉最著名的作品，分別選自「布宜諾賽利斯的四季」和「天使組曲」，前者由知名巴西吉他演奏家 Segio Assad 改編為吉他獨奏版本，此版本以高度忠於原版與精緻細膩著名；後者由古巴吉他大師 Leo Brouwer 改編，充滿戲劇性的音響效果與張力，充分發揮吉他豐富的音色變化與敘事能力。

Jongo

貝里那提（Paulo Bellinati, b.1950）出生於巴西聖保羅，是巴西當代最具聲望的音樂家之一。早年在聖保羅音樂院完成學業之後，遠赴歐洲繼續學習。從小在巴西接觸各類音樂的他，對爵士音樂一直抱持著極大的興趣，不僅曾經帶著自己的樂團受邀參加許多知名爵士音樂節的演出，也積極與流行歌手及樂手合作。他曾於1994年獲得相當於巴西葛萊美的「Sharp Awards」最佳編曲獎，對於古典與流行音樂的融合作出了極大的貢獻。貝里那提已為自己在世界音樂的地圖上，確立了不可動搖的位置。

「Jongo」曾贏得1988年法國作曲大賽首獎，樂曲要求高度成熟的演奏技巧，以體現音樂中的靈動與即興風格，建立於巴西傳統音樂形式的快速交錯混合拍，加上極具個人特色的和聲與作曲語法，創造出一種屬於巴西新爵士的音樂風格，樂曲中並加入一段以吉他模仿打擊樂器的精彩段落，猶如神來之筆暢快人心。

演出曲目 Program

塔雷嘉：前奏曲《淚》、《哀歌》、《祈禱》
F. Tarrega : Preludes 《Lágrima》、《Endecha》、《Oremus》

梭爾：《馬爾堡主題與變奏曲，作品28》
F. Sor : Introduction et Variations sur l'Air Malbrough, op.28

馬拉茲：《西班牙小夜曲》
J. Malats : Serenata Española

阿爾貝尼士：《阿斯杜利亞-傳說》、《賽維亞》
I. Albeniz : Asturias-Leyenda, Sevilla

阿爾卡斯：《茶花女幻想曲》
J. Arcas : Fantasia on Themes from La Traviata

～中場休息 Intermission～

迪揚斯：《天秤座小奏鳴曲》
R. Dyens : Libra Sonatine

皮亞佐拉：《布宜諾賽利斯之冬》、《天使之死》
A. Piazzolla : Invierno Porteño, La Muerte del Angel

貝里那提：《Jongo舞曲》
P. Bellinati : Jongo

樂曲解說

塔雷嘉的前奏曲集

西班牙吉他音樂家塔雷嘉 (Francisco Tarrega, 1852 - 1909) 被譽為「近代古典吉他之父」。身兼演奏家、作曲家與教育家的多重身分，絕大多數的近代吉他演奏家，都曾直接或間接受到塔雷嘉的影響。他與生俱來的創作才能，為吉他創作了近百首的作品，也改編了約百餘首經典的古典音樂作品給吉他獨奏，大大地拓展了自古典時期以降的吉他音樂觀念與格局。

同時，塔雷嘉對於吉他演奏技巧與姿勢的改良與奠定，也為吉他演奏開創了前所未有的黃金年代。而其融合浪漫主義與國民樂派精神的作曲風格，不但後人給予「吉他的蕭邦」美譽，也使他的作品成為後世廣大吉他樂迷最鍾愛的珍貴寶藏。今晚音樂會演出3首前奏曲《淚Lágrima》、《哀歌Endecha》、《祈禱Oremus》，其中《淚》質樸淳美，是許多樂迷心目中最經典的吉他名曲。

知名留法吉他家蘇孟風目前任教於國立台南大學音樂系，曾贏得多項國際吉他大賽首獎，以驚人的演奏實力，與充滿能量的音樂創意活躍於演出舞台。無論是轟動樂壇的全國巡迴獨奏會「蘇孟風的吉他英雄」，或是與日本電玩音樂教父植松伸夫跨界合作的「Final Fantasy」電玩交響音樂會，以及無數音樂廳、校園與各地音樂節的巡迴演出，都為蘇孟風迅速累積高人氣，吸引了各種不同族群與年齡層的忠實樂迷。2008年推出的首張古典吉他獨奏專輯「Contatos接觸」，更榮獲「誠品選樂」、「G-music古典音樂榜第五名」、誠品音樂2008年度「古典音樂暢銷推薦榜」Top 5等多項殊榮，造成國內一股前所未有的古典吉他旋風。

蘇孟風以高等演奏文憑畢業於巴黎師範音樂院，並為第一位考入巴黎國立高等音樂院的華人吉他家；曾贏得多項比賽大獎，包括2000年「香港國際吉他大賽」首獎，與2005年「法國音樂藝術家聯盟 (U.F.A.M.) 國際吉他大賽」首獎。

2006年返國後蘇孟風每年均獲邀演出數十場各類型音樂會，豐富的演出形式包括獨奏、室內樂以及管絃樂團；頻繁的演出行程遍及全亞洲，曾於東京、上海、香港、馬尼拉等城市所舉辦之國際音樂節指導大師班並演出獨奏會，同時也與台北市交 (TSO)、日本神奈川愛樂 (KPO)、香港城市室內樂團 (CCOHK) 等國內、外知名管絃樂團合作演出。其中由葛萊美獎得主Arnie Roth指揮KPO，於東京國際會議中心 (Tokyo International Forum) 演出的「Distant Worlds」音樂會Live DVD，已於2011年1月全球發行。

蘇孟風充滿熱忱、深具啟發性的教學風格獲得極高的讚譽，時常受邀擔任「兩廳院藝術講座宅急配」、「誠品講堂」、「信義學堂」、「大專生涯發展協會」等專題講座主講人。2007年創立「吉他美聲室內樂集」，積極規劃系列主題式音樂會，持續演出經典吉他作品，以嶄新的音樂性與豐富、多變的演奏技巧，開啟聽眾對吉他音樂全新的認識。

【蘇孟風Facebook專頁】<https://www.facebook.com/FengGuitar>
E-mail : mengfengsu@gmail.com

【樂評】

「蘇孟風的音樂一向講究細膩和精緻，這與他身上逐漸形塑的詩意與高貴的氣質有許多相似點，同時在遊歷歐洲後，更在原本的細緻浪漫上嵌入了繽紛的華麗。在近乎完美的演出中，他的用心、專注和發自內心的純真和熱情，深深的觸動了音樂會上每一個好奇與渴望的心靈。」

～葉登民 (上海音樂學院吉他教授)

「蘇孟風的演奏，使得吉他演奏藝術得以彰顯，使得音樂美得以湧現，使得吉他音樂得以篤定地存在。」

～徐昭宇 (上海音樂學院音樂學 (音樂美學) 博士，現任廣藝基金會副執行長)

「令人深深感動 蘇孟風的演奏結合優雅的彈性與力道，展現了動人的音樂性與絕佳的演奏技巧。」

～藤井真吾 (日本著名作曲家、吉他家)

「孟風的音樂充滿了真誠的魅力，與生俱來的音樂感，自然地流露在每一個音符，極富情感和生命力，散發溫暖的氣質。」

～Roland Dyens (巴黎國立高等音樂院吉他教授)