

Voyage String Quartet

2023 Concert

小提琴／黃美菁、林子平 中提琴／陳麒元 大提琴／高炳坤

Shubert: String Quartet No. 12 in c minor "Quartettsatz", D. 703

Sibelius: String Quartet in d minor "Voces Intimae", Op. 56

Johannes Brahms: String Quartet No. 3 in B-flat major, Op. 67

衛武營國家藝術表演中心表演廳 2023/7/2(日) 7:30PM

指導單位： 主辦單位： 南台灣室內樂協會
贊助單位： 高雄市聲樂協會 高雄市立聯合醫院暨峰合附屬 創園棋揚琴工作室 宇聲音響影視 挺多國際鋼琴公司

PROGRAM 曲目

String Quartet No. 12 in C minor “Quartettsatz,” D. 703

Franz Schubert

C 小調弦樂四重奏「斷章」· 作品 703

舒伯特

Allegro assai

(1797-1828)

String Quartet in D minor “Voces intimae,” Op. 56

Jean Sibelius

D 小調弦樂四重奏「親密之聲」· 作品 56

西貝流士

Andante – Allegro molto moderato

(1865-1957)

Vivace

Adagio di molto

Allegretto (ma pesante)

Allegro

INTERMISSION 中場休息

String Quartet No. 3 in B-flat major, Op. 67

Johannes Brahms

降 B 大調弦樂四重奏· 作品 67

布拉姆斯

Vivace

(1833-1897)

Andante

Agitato (Allegretto non troppo)

Poco allegretto con Variazioni

Program Notes: 曲解

Schubert: Quartettsatz, D 703

對於以多產的藝術歌曲打響後世的舒伯特而言，或許十五首弦樂四重奏與一首弦樂五重奏的出產數目比起葬於貝多芬身旁還更能貼近他的偶像。三十二年的生命太過短暫，十九世紀初的舒伯特，也沒能在群星爭輝的奧地利街頭受人注目，懷才不遇就這麼成為後人對其生涯的緬思。

兄長們演奏小提琴、父親擔綱大提琴手，舒伯特則承攬起中提琴聲部，孩提時期的舒伯特就已逐漸建構起弦樂四重奏的大千世界。藉由弦樂室內樂作品，隱約可以遙想舒伯特的生命以及從前人作品中走向自己的進程。第一首四重奏早於藝術歌曲動筆，而最後一首使用兩把大提琴的弦樂五重奏更成為舒伯特殞落之前最後的綻放。

相較於晚期著名的弦樂四重奏作品《蘿莎蒙德》、《死與少女》與編號 887，此 1820 年所譜寫的四重奏斷章更像是過渡時期的產物，僅僅一樂章與 41 小節的第二樂章草稿儘管不能稱上龐大，但卻足以窺見舒伯特逐漸交響化的步伐。

樂曲由小提琴半音式的顫音起頭，隨著音高攀升，其餘聲部也逐一堆疊擴張織度，情緒越發緊繃直至高點後獨留一部小提琴分解和弦階梯向下，開啟浪漫的吟唱。舒伯特於此已逐漸脫去古典主義的裝束，在其緊密也寬厚的結構中縱情自我。

以奏鳴曲式為體裁，舒伯特似乎有將其發展為輪旋奏鳴曲式的念想，然而第一樂章樹立起的規模就如同其若干未完成的作品一般，無以為繼。

Sibelius: Voces Intimae, Op. 56

芬蘭作曲家西貝流士出生於 1865 年的後浪漫時期，一曲《芬蘭頌》讓其在俄羅斯帝國統治之下的芬蘭扛起民族主義的旗幟為世人所知；手上攢握的芬蘭紙幣是他，琅琅上口的旋律也是他。

與其出挑的小提琴協奏曲以及交響曲作品相較，室內樂作品多半作為西貝流士沙龍音樂會的娛樂用產物；而繼丹麥作曲家尼爾森的弦樂四重奏末作之後三年，此曲《親密之聲》在 1909 年寒冷的北國出版，甚至可以作為西貝流士創作成熟期的唯一一首室內樂作品。

或許是此時的西貝流士剛結束生死交關的手術，此曲並不如其 1908 年的交響詩《夜行與日出》那般充滿對希望的描繪，而是滿載著憂思，成為創作風格的轉捩點。西貝流士在此五樂章的樂曲使用拱形結構 (arch form)，當中包含第二以及第四樂章對稱的詼諧曲。

以小提琴與大提琴兩端的兀自對話為樂曲開頭鋪墊 D 小調的輪廓，旋即以四聲部的合奏填滿和聲色彩。齊奏的十六分音符與絲綢般長線條的樂句交織，彷彿是在內省風格中的喃喃碎語；極具節奏感的斷奏點綴其中，凱旋似的結尾在每個和弦上都標示力度記號為強，豐富的和聲在此樂章的至尾，四部歸於一音。

第二樂章侷促的音群延續著先前的碎步踩在 A 大調上，休止符更是巧妙地讓樂句嘎然而止後又繼續前進，聲部間緊密的來回交替，營造聽覺上無痕跡的聲道移轉。非常緩慢地，第三樂章的音符將 D 小調的哀愁延伸，「親密之聲」一詞便是源自於此。三組與前後和聲都不相干系的 e 小調和絃彷彿是西貝流士寫作至此的嘆息，於是寫下註腳：“voces intimae”——內省的聲音。

強而悲懣的四分音符一下下重擊，三連音動機滾動著樂曲前進，第四樂章讓聽者不禁感佩起西貝流士譜中作畫的精湛：延綿的三連音是畫中遠景的川河流淌，迤邐的旋律線條則是中景的生機盎然；而成群重音便是近景緊皺的面部輪廓。第五樂章通篇快速音群如萬馬奔騰般地在雪地雜沓踩出印子，民族風的旋律在各聲部間交替吟唱；無論是馳騁的十六分音符或是用力咬字的曲調，皆是時而聚首，時而拆解。

「親密之聲」之意可概括四聲部之間相互糾纏的離散聚合，在與妻子往來的書信中西貝流士這麼評斷：「...讓我在迎向死亡時嘴角還能漾起微笑。」

Brahms String Quartet No. 3 in B flat Major, Op. 67

十九世紀德國作曲家布拉姆斯在銷毀無數創作後所留下的隻字片語彷彿都成了生命不可言說之重，陰鬱卻溫柔。或許是貝多芬以弦樂四重奏築起的高塔映照出太長的影子，布拉姆斯在嘗試各個曲種後始終對其弦樂四重奏作品不甚滿意，最終僅存三首傳世。

1875年夏天，第三號弦樂四重奏可以說是布拉姆斯孤獨且沈重一生中少有的晨風暖陽。正如布拉姆斯所說，這是在孕育第一號交響曲嚴肅漫長的歲月後一些生活調劑。

第一樂章初始，相仿的調性與節奏讓聽者仿若騎乘於莫札特狩獵的馬背上躍進譜間。中間聲部像吹響號角般率先演奏出雀躍的主題動機，帶領跟隨其後的齊奏進行多次呼應；布拉姆斯卓越的對位技巧在樂曲間行雲流水，通篇連續的重音與緩步的吟唱交替則讓這趟出行的步伐更加生動有力。

小提琴悠揚的旋律在F大調第二樂章中穩定的切分節奏中輕緩推進，與大提琴呈現鏡像般的對唱成了此樂章脈搏般的舒張與收縮。偶然充滿張力的緊繃時刻交錯在祥和的曲調中，像是夢醒時分的墜落，在逐漸清晰之時旋即跌回夢境中的白雲綠茵。

「是我寫過最溫柔且激昂的。」布拉姆斯在第三樂章中毫不保留地展現對中提琴的偏愛。在小提琴與大提琴皆裝上弱音器後為中提琴註記的“*Espressivo*”，讓中提琴從後景走入前景獨領風騷，激動時分彷彿可看見布拉姆斯在中提琴樂聲中找尋自己影子的懇切；其餘樂器不時的撥奏則為饒富趣味的樂章中更增添一抹詼諧。

作為變奏曲的第四樂章由主題及八段變奏組成，主題樂段雙小提琴以三度合奏初輕快寫意的旋律，而中提琴在第一變奏中延續前一樂章舉足輕重的地位，在其餘樂器撥奏相伴下獨奏直至第二變奏迎接小提琴的重奏。值得一提的是，在第七變奏中第一樂章狩獵般的主題旋律再次出現，第八變奏亦可以聽到來自第一樂章的素材，在樂曲末端布拉姆斯巧妙地完成首尾呼應。

即使自律甚嚴的布拉姆斯自評此曲是拿來消遣、排解壓力的玩物，但其熟稔地將古典時期精密的體裁與浪漫樂派濃烈的個人色彩結合於樂曲的自如，不愧為時代巨擘。

演出者簡介

Voyage String Quartet

Voyage”譯成”旅”，意為流動、傳遞、將美好的音樂薪傳續延。四重奏成員於2010年成軍，每年一集，2010「德奧的浪漫孤寂」2011「來自東歐的室內樂禮讚」，「2012、2013 弦樂四重奏」，“Voyage String Quartet 2014、2015、2016、2017 Concert” ，“2020 Concert” 已於9月12日在音樂館演奏廳演出。2023年音樂會所演奏的作品從經典古典形式出發（布拉姆斯《第三號弦樂四重奏，作品67》），到打破了傳統對於樂曲架構的樂章限制的舒伯特《四重奏斷章，作品703》及西貝流士五樂章的《親密之聲，作品56》，透過19世紀不同階段的作曲家一步步地突破，將此曲種提升至一新的高度。

黃美菁---小提琴

黃美菁，現任費城交響樂團 (The Philadelphia Orchestra) 小提琴團員，同時也是 Voyage Quartet 創團成員。2002、2005年皆獲全額獎學金進入美國琵琶第音樂院 (Peabody Conservatory of Johns Hopkins University)，茱莉亞音樂院 (The Juilliard School) 深造，師事音樂家曾耿元、Robert Mann。2010年獲獎學金 (Dorothy Richard Starling Foundation scholarship) 前往南加大 (USC) 進修，隨著名小提琴家 Midori 學習。

她獲得多次的台灣區小提琴、鋼琴和室內樂比賽第一名，行天宮文教基金會所舉辦之「全國菁音獎」小提琴比賽第一名，台灣文建會音樂藝術儲備人才獎。在美期間，也參加多項比賽；包括2005年入選紐西蘭 Michael Hill 國際小提琴比賽決賽，2004年美國國家交響樂團青年獨奏家比賽第二名，於甘迺迪中心演出柴可夫斯基小提琴協奏曲。2003年 Marbury 小提琴比賽第一名，美國 Hellam 青年藝術家比賽第三名和 Yale Gordon 協奏曲比賽第四名。

美菁曾任職於紐約愛樂、聖地牙哥交響樂團第二小提琴助理首席。同時也活躍於國際音樂節，曾受邀參加瑞士韋爾比耶音樂節、德國 Schleswig-Holstein Music Festival、日本泛太平洋音樂節，美國 Bravo! Vail 音樂節。並多次在紐約林肯中心 David Geffen 廳、紐約卡內基廳、費城 Kimmel Center 舉行獨奏會和室內樂的演出。

除樂團演奏之外，美菁亦致力於推廣音樂教育，同時參與天普大學 Arts and Quality of Life Research center 與費城交響樂團的音樂治療計劃。

林子平--小提琴

密西根州立大學音樂藝術博士

高雄市人，自幼常受老師讚譽音樂性佳，琴聲音色優美，五歲起修習小提琴，是國內音樂比賽的常勝軍。曾師事 **Dmitri Berlinsky** (帕格尼尼國際大賽首獎得主)，楊國熙、蔡文河諸師。方永信、簡明彥、宗緒嫻、曾耿元諸教授。亦曾受教胡乃元、林昭亮、**Victor Pikaizen**、**Alice Schoenfeld**、**Pamela Frank** 等大師的指導。

求學期間曾多次獲獎，先後獲得六次高雄市音樂比賽小提琴組第一名、台灣區音樂比賽小提琴組第一名、北藝大協奏曲比賽關渡新聲優勝。

1993由高雄市青少年交響樂團協奏演出**Bach Double Violin Concerto**，1998由高雄中學音樂班管絃樂團協奏演出**Wieniawsky Violin Concerto No.2**，2003由台北國立藝術大學管絃樂團協奏演出**Ravel:Tzigane**，2009由MSU Philharmonic Symphony Orchestra協奏演出**Wieniawsky Violin Concerto No.2**。

子平也醉心於室內樂演出，國高中時期多次獲得台灣區音樂比賽室內樂第一名,大學期間更獲選為文建會室內樂培訓計畫成員，與大提琴家陳世霖、鋼琴家楊千瑩合組鋼琴三重奏，並接受匈牙利大提琴家**Klara Belkin**之一系列完整的室內樂訓練，期間除獲得全國加台室內樂比賽第一名，更巡迴全台演出以及赴美於紐約**Merkin Hall**演出。2004年參與世紀之星小提琴協奏曲大賽，獲最佳中國作品詮釋獎，且獲得與國立台灣交響樂團合作演出。

子平旅美期間更是獲獎無數，碩士期間因其傑出術科表現，於畢業時獲頒 **J. C. Van Husteyn Award**。博士期間則獲得 **Johnson Coleman Memorial Scholarship in String**、**Alexander Concertmaster Award** 以及 **Romeo Tata Memorial scholarship in String** 表揚。回台之後也是積極參與演出，

目前任教於中山大學、屏東大學、台南應科大音樂系及各級音樂班。

陳麒元--中提琴

“美國最傑出的華裔中提琴家之一”~~ 今井信子(Nobuko Imai)

“第一流的演奏家...精確掌握音樂的氣氛和精神...”~~ 美國波士頓環球報(Boston Globe)

第 24 屆金曲獎之最佳演奏獎得主，中提琴家陳麒元以其傑出的音樂天分及與眾不同的音樂詮釋，於海內外有著甚高的藝術評價，被譽為同輩中提琴演奏家中極為出類拔萃之一位。其所獲得國際比賽之獎項包括 2000 年美國 Fischhoff 室內樂比賽之銀牌獎及 2004 年法國巴黎國際中提琴大賽之第三獎(3rd Prize, 2004 Concours International d'Alto Ville d'Avary, Paris)

演出足跡遍及歐、亞、美洲，曾參與德國 Passau、加拿大 Banff、日本 Takefu、美國 ECHO、Hotchkiss、La Jolla、Mainly Mozart、Tanglewood、Ventura 等各大音樂節之演出。其室內樂合作對象包括鋼琴家 Jean-Yves Thibaudet、Yefim Bronfman，小提琴家 Augustin Hadelich、Pinchas Zukerman，中提琴家今井信子，琵琶演奏家吳蠻以及著名弦樂四重奏團體 Arditti、Cleveland、Emerson、Guarneri 之成員。他於當代音樂作品上亦有廣泛的涉獵，於 2001 至 2003 年獲美國 Fromm Foundation 邀請於 Tanglewood 音樂節擔任其駐節藝術家，專門演奏現代音樂作品，其中包括美國首演 Elliot Carter 以及 Jennifer Higdon 的作品，更曾與著名作曲家梁雷、Toshio Hosokawa、George Perle、John Corigliano 以及 John Harbison 等共同合作發表作品。1996 年以弦樂組第一名成績畢業於國立藝專(現國立台灣藝術大學)，師事林安誠。1998 年於國防部示範樂隊退伍後，進入美國新英格蘭音樂學院(New England Conservatory of Music)就讀，師事 James Dunham 及 Martha Katz，2002 年以演奏特優成績(Highest Distinction in Viola Performance)取得中提琴演奏學士及碩士學位。2005 年再以全額獎學金取得紐約州立大學音樂藝術博士學位，師事 Katherine Murdock。

陳麒元現為美國聖地亞哥交響樂團(San Diego Symphony Orchestra)中提琴終身首席及聖地亞哥州立大學(San Diego State University)駐校藝術家。並多次獲邀於台灣藝術大學、台北藝術大學、美國南加州大學(University of Southern California)、加州大學聖地亞哥(University of California, San Diego)以及聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)擔任客座教授。

其現在經常使用的兩把中提琴分別為 Gaspar Bertolotti da Salo “ex-Ferir” c. 1580 以及 Christophorus Klingler c. 1650

高炳坤-大提琴

密西根州立大學音樂藝術博士

高炳坤(Victor Coo)，活躍於國內外樂壇的新生代獨奏家、室內樂演奏家及音樂教育學者。演出領域廣泛的他，從古典音樂、現代音樂、民族音樂及另類流行音樂均有涉獵。

出生於菲律賓華裔之音樂世家，十四歲即與馬尼拉愛樂演出海頓 C 大調大提琴協奏曲。十七歲與美國世界青少年交響樂團演出聖桑第一號大提琴協奏曲，並於紐約卡內基音樂廳和華盛頓特區的甘迺迪中心協奏曲演出，足跡遍及亞洲，北美洲，及歐洲。

自青少年時期年年屢獲全額獎金受邀參與歐美著名音樂節:包括 Interlochen Arts Camp，Masterworks Festival，Ecole d'Art Americaines de Fontainebleau，及 Bowdoin Festival 等。以室內樂演奏家身分受邀演出於 Taiwan Connection，Cello Plus Series，Premio “Citta di Padova”等。合作過的國際級著名音樂家包括:Ilya Kaler，Yuri Gandelsman，Yizhak Schotten，Suren Bagratuni，Joseph Robinson，Ralph Votapek，Richard Sherman、華裔中提琴家黃心芸，及小提琴家胡乃元。

曾獲獎項:包括菲律賓全國性 Young Artist Award，Haydn Concerto 大賽首獎，美國全國性的 National Society of Arts and Letters 首獎，Boca Arts Competition 首獎，音樂院協奏曲冠軍(Lynn University)，Neil Tilkens Music Award，Hollander Scholarship，Ulrich Awards Competition 首獎，法國 Robert Casadesus Prize 等。2007 年以 Con Spirito 鋼琴三重奏獲得美國 Plowman 室內樂大賽評審獎。2011 年與吳亞欣組成之二重奏獲義大利第九屆 International Music Competition Premio “Citta di Padova”室內樂首獎。

現為國立台北藝術大學音樂系專任副教授，並任職高雄師範大學。