

Brahms

Chamber Music Extravaganza

南台灣室內樂協會
2023布拉姆斯室內樂音樂節

2023.12.29 Fri. 19:30

2023.12.30 Sat. 19:30

2023.12.31 Sun. 15:00

衛武營國家藝術文化中心表演廳
Weiwuying Recital Hall

南台灣室內樂協會2023布拉姆斯音樂節

12. 29~12. 31

指導單位：文化部 高雄市政府文化局

贊助單位：吳炳昌 先生

上海商業儲蓄銀行文教基金會

財團法人可成教育基金會 可成科技

段志憲婦產科 張文豹文教基金會

台灣高雄中學全球校友總會

提多國際提琴公司 詹閱棋提琴工作室

國藝會 高雄市愛樂協會

PROGRAM

曲目

12/29 (五) 19:30

Piano Quartet No. 3 in C minor, Op. 60

C 小調第三號鋼琴四重奏，作品 60

Allegro non troppo 不很快的快板

Scherzo: Allegro 詼諧曲：快板

Andante 行板

Finale: Allegro comodo 終曲：適宜的快板

MUSE 鋼琴三重奏

孫建如 /piano，張群 /violin，侯柔安 /cello，蔡弦修 /viola

Trio for Clarinet, Cello, & Piano in A minor, Op. 114

A 小調單簧管、大提琴與鋼琴三重奏，作品 114

Allegro 快板

Adagio 慢板

Andantino grazioso 優雅的小行板

Allegro 快板

黃瓊儀 /piano，陳怡君 /clarinet，梁辰 /cello

INTERMISSION

中場休息

String Quintet No. 2 in G major, Op. 111

G 大調第二號弦樂五重奏，作品 111

Allegro non troppo, ma con brio 不很快，但很有活力的快板

Adagio 慢板

Un poco allegretto 稍快板

Vivace, ma non presto 甚快板，但不急的

李宜錦、梁艷 /violins，蔡弦修、蔡伯寅 /violas，歐陽伶宜 /cello

PROGRAM

曲目

12/30 (六) 19:30

Liebeslieder Walzer, Op 52a

愛之歌圓舞曲，作品 52a

1. Rede, Mädchen, allzu liebes
說話啊，可愛的女孩	10. O wie sanft die Quelle sich
喔！多麼溫柔的泉水
2. Am Gesteine rauscht die Flut
石床上激流衝擊	11. Nein, es ist nicht auszukommen
不，難以相處的人們
3. O die Frauen
喔！女人	12. Schloesser auf! und mache Schlösser
鎖匠，起來！造鎖吧！
4. Wie des Abends schöne Röte
美麗如紅色的黃昏	13. Vögelein durchrauscht die Luft
鳥兒在空氣中吱吱喳喳
5. Die grüne Hopfenranke
綠色的蛇麻草藤	14. Sieh, wie ist die Welle klar
看波浪多清澈
6. Ein kleiner, hübscher Vogel
一隻美麗的小鳥	15. Nachtigall, sie singt so schön
夜鶯婉啼
7. Wohl schön bewandt
曾經美好的一切	16. Ein dunkeler Schacht ist Liebe
愛是黑洞
8. Wenn so lind dein Auge mir
當你的眼神如此溫柔	17. Nicht wandle, mein Licht
別徘徊，我的光
9. Am Donaustrande
多瑙河畔	18. Es bebet das Gesträuche
樹的枝極顫慄著

Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b

海頓主題與變奏，作品 56b

主題：聖安東尼聖詠-行板
變奏 I: 活躍的行板
變奏 II: 輕快活潑的
變奏 III: 活躍的
變奏 IV: 行板

變奏 V: 稍急的
變奏 VI: 輕快活潑的
變奏 VII: 優雅的
變奏 VIII: 稍急板
終曲：行板

陳芝羽、高韻堯 /pianos

INTERMISSION

中場休息

Sonata for Two Pianos in F minor, Op. 34b

給雙鋼琴的 F 小調奏鳴曲，作品 34b

Allegro non troppo 不太快的快板
Andante, un poco adagio 行版，略微緩慢地
Scherzo: Allegro 詼諧曲：快板
Finale: Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo
終曲：稍微緩慢地-不太快的快板-不太快的急板

陳宜蓁、徐又新 /pianos

PROGRAM

曲目

12/31 (日) 15:00

Piano Trio No. 3 in C minor, Op. 101

C 小調第三號鋼琴三重奏，作品 101

Allegro energico 充滿活力的快板

Presto non assai 不太快的急板

Andante grazioso 優雅的行版

Allegro molto 甚快板

南台灣鋼琴三重奏

吳亞欣 /piano，薛志璋 /violin，高炳坤 /cello

Quintet for Clarinet & Strings in B minor, Op. 115

B 小調單簧管與弦樂五重奏，作品 115

Allegro 快板

Adagio 慢板

Andantino 小行板

Con moto 活躍地

劉凱妮 /clarinet，薛志璋、梁艷 /violins，蔡弦修 /viola，陳昱翰 /cello

INTERMISSION

中場休息

String Sextet No. 1 in B-flat major, Op. 18

降 B 大調第一號弦樂六重奏，作品 18

Allegro ma non troppo 不太快的快板

Andante, ma moderato 中庸的行板

Scherzo: Allegro molto 談諧曲：甚快板

Rondo: Poco allegretto e grazioso 迴旋曲：優雅的稍快板

范翔硯、陳鈺雯 /violins，林健仔、姜宜君 /viololas，梁辰、高炳坤 /cellos

關於樂曲

沛然難禦的情感，道勁活潑的節奏脈動，簡潔的古典主義，首首精粹的室內樂和獨奏作品，浪漫派作曲家還有誰能與布拉姆斯 Johannes Brahms (1833-1897) 比肩？

少年時期的布拉姆斯，熱愛閱讀的程度不亞於羅伯特舒曼，Young Kreisler, G. W. Marks, Karl Würth, Joh. Kreisler Junior 都是青澀作品時期的筆名。對二手書、音樂手稿瘋狂痴迷；在酒館打工的時候一邊彈琴一邊看書，所有的零用錢只用來買書或譜。成年後，就算以布拉姆斯為首的傳統派，視李斯特、華格納代表的新德國派為寇讎（此為音樂史上有名的浪漫主義之爭）；但布拉姆斯仍無法按捺對歌劇大師華格納的學習心態，利用中間友人偷到《唐懷瑟》《崔斯坦與依索德》的手稿及樂譜。他收藏了巴赫、莫札特、貝多芬、舒伯特和舒曼的音樂作品，加上自己的信件及筆記，成為那個時代最大最有價值的收藏之一（該藏品現於 Gesellschaft der Musikfreunde 維也納音樂之友檔案館，在 2005 年被聯合國教科文組織認定為人類文化遺產）。

布拉姆斯從過去兩個世紀的傑作中，擷取靈感來創作他的作品。這也是為何他的作品中巴洛克音樂，教會音樂，吉普賽音樂和民間音樂的影子無所不在。他的創新是古典的，他音樂的吸引力是超越任何文字標題的。他是完美主義者，無時無刻鑽研作曲的技法，只為了維護「純音樂」的崇高獨特。

浪漫的語法與古典的結構相結合，是布拉姆斯一生奮力的目標。

他一生出版的作品只有 122 部，這並非因為懶惰。他丟進火裡的音樂可能比他出版的還要更多。背負著『Neue Bahnen』（新道路）的厚望，布拉姆斯不能辜負舒曼等一眾音樂家與他自我的期許。他對貝多芬過於恭敬，自我批判過於嚴厲，以至於第一首交響曲耗時二十年才誕生，在四十歲前沒創作大型管弦樂曲。但在室內樂方面——四重奏、五重奏、許多藝術歌曲、各種樂器奏鳴曲、鋼琴音樂——以及他的合唱作品，布拉姆斯更自由自在。在這裡，他並不是盛裝出席姿勢裝模作樣的名人，而是手持雪茄、在朋友群中高談闊論，在公園裡豪飲啤酒聽著吉普賽音樂，給街上嬉戲的孩子發送糖果，為舒曼家的男孩們買一整隊的玩具士兵當聖誕禮物。

二十歲的布拉姆斯，遇上作曲家生涯中最重要的轉變；與舒曼夫婦的相識。這對樂壇佳偶對他的才華極欣賞推崇，羅伯特·舒曼為《新音樂雜誌》寫了一篇題為 Neue Bahnen（新道路）的誇張文章，來幫助這位相對默默無聞的年輕人踏上了職業音樂家舞台。而他逝世後，有才華又堅強的鋼琴家夫人克拉拉，成了布拉姆斯一生中最重要的異性摯友。他們之間的互信互持，使得音樂史上這段浪漫佳話更是超脫凡俗。普立茲獎得主詩人莉賽爾·穆勒 (Lisel Mueller) 為這段

無法歸類的關係寫了一首美麗的詩。此處可詳一篇介紹他們之間浪漫信件的精彩文章。(<https://www.themarginalian.org/2017/02/21/clara-schumann-johannes-brahms-letters/>)

他們承繼舒曼的理想，「同舟共濟的你們，更加緊密地團結在一起，讓藝術的真理更加閃耀，傳播歡樂和祝福。」克拉拉與布拉姆斯長達四十年的情誼，支持孤獨的布拉姆斯對音樂更全心全意奉獻一生。

以下的關於樂曲為比照作品出版順序；

降B大調第一號弦樂六重奏，作品 18

在弦樂四重奏中苦苦掙扎，燒掉了近二十首；布拉姆斯遠離任何貝多芬擅長並出色的領域，盡可能尋求弦樂六重奏的新穎性，兩首弦樂六重奏的完成比布拉姆斯最後一首弦樂四重奏（最後只出版了三首）還早了近十年。第一號弦樂六重奏作品十八創作於 1860 年，同年由摯友姚阿幸於漢諾威首演。

小夜曲的方式凸顯了布拉姆斯明亮、溫暖和高貴的一面。樂曲開頭以第一部大提琴率先演奏如歌主題，爾後銜接至小提琴聲部發展。踩著蘭德勒舞曲（Ländler）的 3/4 拍子，大提琴再度將第二主題上拋八度音程由小提琴接續，尾奏以放慢的撥奏小心翼翼地銜接和弦齊奏作結。中提琴與小提琴接續演奏悲壯的主題，為第二樂章堆起厚重的基調。布拉姆斯以其慣用的三連音組成快速音群，作為主題與其六個變奏曲中的脈搏推進著樂曲向前。完稿同年，布拉姆斯旋即將此熱情四射的樂章改編為鋼琴獨奏版本並獻給克拉拉，也成為後世許多影視作品的配樂。除卻第二樂章的濃厚，斷奏與裝飾音建構出充滿活力的第三樂章，在詼諧曲中輕躍。布拉姆斯對大提琴的偏愛在此曲可見一斑，末樂章輪旋曲中以大提琴獨奏再抒己懷，主題旋律與第一樂章如出一轍，首呼尾應地為樂曲再添巧思。

繼鮑凱利尼之後鮮少有作曲家嘗試弦樂六重奏，而布拉姆斯接連寫了兩首六重奏，讓這樣小眾的室內樂組合再度走向公眾視野，織度更加密集的中低音域，為六重奏帶來深邃的音色與強而有力的支撐，這是布拉姆斯純弦樂室內樂的第一次勝利。

為雙鋼琴的F小調奏鳴曲，作品 34b

受舒伯特C大調弦樂五重奏編號 956 啟發，1862 年布拉姆斯創作相同編制（兩把小提琴、一把中提琴與兩把大提琴）的作品 34，但又將此弦樂五重奏版本捨棄，改編為給雙鋼琴的奏鳴曲作品 34b。於 1864 年出版，爾後又再次改寫為鋼琴五重奏版本，首演於 1866 年。在選擇 F 小調的調性，以鮮明的八度音階主題積蓄力量，然後戲劇性的十六分音符爆發，布拉姆斯似乎有意識地回憶起貝多芬的鋼琴奏鳴曲作品 57 “熱情”。與貝多芬一樣，布拉姆斯將發展和再現部融成不間斷的流動，也透過像定音鼓持續敲擊般的低音音符來維持音樂的張力；

兩部作品中的音符都是相同的—重複的 C，在展開的主旋律中帶來了不和諧的一面。

樂曲開頭齊奏 F 小調主題，樂句尾端巧妙地轉為大調，延長記號後快速音群傾巢而出，弱拍的重音製造混亂的平衡，聚攏張力；攀升的模進與激烈起伏的十六分音符，在和弦的支撐中磅礴開場。快速音群作為動機在接續重複的主題中東奔西竄，直至第二主題才由第一部鋼琴在連續三連音動機的渲染中輕緩吟唱憂愁的旋律。尾奏將開頭的主題進行數次轉調，強而有力地結束於若干八度來回的 F 小調和弦中。輕巧地運用密集和聲包裹著旋律，一如布拉姆斯的溫柔，內斂地將沈穩或激昂的叨叨絮語鐫刻進第二樂章。第一部鋼琴滾動著三連音推進明朗卻依舊厚重的 E 大調中段，此後出現的八度跳音動機不曾消失，與主題對位至樂章結束。詼諧曲樂章在持續的低音斷奏中前行，附點與切分節奏建構著動蕩不安的氛圍，輝煌的主題樂段不時交替其中製造對比；短暫抒情的中段後回歸緊湊的音型動機發展，起伏跌宕的戲劇性讓第三樂章成為激動人心之作。

深沉且緩慢的導奏揭開輪旋曲的帷幕，半音階於此的前衛運用令人為之驚艷，也為樂章刷上陰鬱神秘的色調。對位、三連音、匈牙利民謠風格等，布拉姆斯竭盡所能地以其鮮明的個人特色灌溉第四樂章，讓悲劇的種子在無窮動的概念裡漸長茁壯，直至淹沒於無盡且嘈雜的切分音裡，結束於無邊黑暗。

愛之歌圓舞曲，作品 52a

1862 年離開漢堡前往維也納的布拉姆斯被「帝都」豐富的人文氣息給深深的吸引。他拋開了與師母克拉拉紛亂的情感糾葛、忘卻了在漢堡的求職不順，轉身投入了這個駐足過許多偉大音樂家的城市；如莫札特、海頓、舒伯特以及貝多芬。

1869 年發表的《德意志安魂曲》奠定了布拉姆斯在維也納不可動搖的地位。而 1870 年的十八首圓舞曲《愛之歌》則是布拉姆斯將自己的音樂風格推向另一個高峰—藝術詩詞、人聲與器樂的完美融合。從 1868 著手創作，1869 年完成；並於 1870 年在維也納公開演奏。以混聲四重唱及鋼琴二重奏的形式譜寫，再加上德國詩人 G.F.Daumer（道默）的詩句。內容大部分來自俄國、匈牙利與波蘭的民歌仿作。因為鋼琴的旋律寫得實在太過優美動人，到了 1874 年抵不過出版商的苦苦哀求，才同意重新整理這首鋼琴部分並給予新的面貌—以鋼琴四手聯彈的形式出版。

此曲結合了幾個布拉姆斯重要的音樂元素—藝術歌曲、圓舞曲與民歌風格。天性孤僻高傲的他在維也納認識了小約翰·史特勞斯之後，對於當時流行的“圓舞曲”產生了莫大的興趣。（布拉姆斯對中下階層人民很友善，但在藝術界和貴族社交圈中卻以尖酸刻薄聞名，連最要好的朋友姚阿幸和克拉拉照樣得罪。）

不難發現布拉姆渴望寫出通俗又有深度的作品。使用了圓舞曲式，音樂的內容卻是比照藝術歌曲。這也顯出布拉姆斯對於任何作品都要求完美的性格。此曲獻給舒曼之女茱麗（Julie Schumann），也是他對茱麗愛的告白。（但他竟要求克拉拉舒曼修正）渾不知解的茱麗在 1871 年另嫁他人，布拉姆斯為此也寫了一首心碎之作《女低音狂想曲》。

十八首短曲中聽到心動、熱情、害怕然後懷疑的氛圍。描述了愛情的酸甜苦辣，也反映出布拉姆斯的感情世界—總是渴望卻又害怕。作為出色的鋼琴家，他使用多變的手法；如高音部的快速音群（鳥鳴）、四手快速音群（溪水沖擊）、大量的高低音連接（人的嘆息），都讓這部作品浮現栩栩如生的畫面。作品 52a 兼具流行元素與藝術色彩，是布拉姆斯最出色親民的中期作品之一。

海頓主題與變奏，作品 56b

布拉姆斯對巴洛克和古典時期等早期音樂的心馳神往終於在管弦樂領域得到完全發揮。1870 年間偶然聽聞並抄錄下《聖安東尼聖詠》的旋律並為其譜寫變奏，更因此旋律長久被誤認由海頓所做而得名《海頓主題變奏曲》。實際作者已不可考；在此之前，布拉姆斯已根據舒曼、韓德爾、帕格尼尼等人的作品譜寫變奏曲並深受好評。1873 年與克拉拉合作首演，同年本人指揮維也納愛樂演出也大獲成功。此曲共有管弦樂（Op. 56a）及雙鋼琴版本（Op. 56b），兩者音樂創作完全相同，由降 B 大調的主題與九個精緻多樣的變奏組成。

布拉姆斯的變奏功力之高，在於永遠聽不清主題本身，但總能感受到它的存在。主題罕見地是兩句五個小節的旋律，清亮明朗，莊嚴如宮廷。第一變奏在相同的低音支撐下將主題分解散落在音群之中，三連音動機如流水般運行著或上或下行的旋律對位。倏地陰暗的第二變奏藉著小調釋放悲壯色彩，力度急遽變化增強戲劇張力；第三變奏夾帶大調的溫暖悄悄抹上一筆烏雲，小調的第四變奏已沒了吶喊的氣力，黯淡憂傷。斷奏構築起輕快詼諧的第五變奏，過渡至氣氛相似的第六變奏。由溫婉的舞曲輕柔堆砌，第七變奏在下降的開頭音型動機中巧妙地營造優美昇華的感受；第八變奏的線條綿長而蜿蜒，主題在滿佈的對位中若隱若現。第九變奏是華麗的帕薩卡利亞舞曲作為終曲，匯集了先前在框架之下的各種嘗試與變化，複雜且宏大。低音聲部率先演奏五小節的旋律，織度逐漸往高音域移轉的同時蓄積著樂曲張力，層層堆疊次次齊發，曲末完整再現聖安東尼主題呼應開頭，全曲在和弦齊奏中壯闊收尾。這是布拉姆斯深以德意志傳統為傲的凱旋頌歌。

C 小調第三號鋼琴四重奏，作品 60

他的一生共創作三首鋼琴四重奏。作品六十為鋼琴、小提琴、中提琴與大提琴所寫，是最早構思的一曲。歷經了近二十年的擱置與改寫，包含將第一樂章由升 c 小調調低半音至 C 小調，最終於 1875 年出版。C 小調也是貝多芬最愛的調性，我們聽到了來自命運交響曲的著名動機（短短短長）。

一記八度C音重擊鋼琴之後緊跟著弦樂聲部的嘆息。常見於舒曼作品中的克拉拉動機變體（E \flat -D-C-B-C）被縝密地縫進旋律裡悲吟。負載著對克拉拉難解的情感，年輕的克萊斯勒（布拉姆斯）如同恩師舒曼，著迷於音符（號）的排列組合動機遊戲中。恍惚間情緒逐漸與歌德筆下有自殺傾向的少年維特輪廓重疊；此曲亦有《維特四重奏》之稱。第二樂章鋼琴以6/8拍的斷奏在詼諧曲中焦躁踱步，大小調交替的問與答，像是時而糾結時而開朗的疑惑。突強音符一次次在旋律之中爆裂，曲末不斷攀升的高音將樂曲迫至高潮，直至緊湊激動的樂章在弦樂尖銳的震音後止於C大調如浪潮的和弦。

大提琴是布拉姆斯表現鐵漢柔情的首選。第三樂章大提琴纏綿的旋律化去前一樂章的焦苦，盡是E大調的暖融明亮（如布拉姆斯年輕時那雙藍眼睛與飄揚的金髮）。長達十六小節的獨奏之後，小提琴才得以加入對位並發展，一如初始的溫柔。大提琴的主題再現，悄然結束這個樂章。無論是小提琴憂傷的旋律或是鋼琴緊湊的音型，都讓在末樂章回歸的C小調重拾先前的窒息感，逐漸狂暴的樂曲張力在樂段中聚集，隨著鋼琴一路下降的半音階，如第二樂章般，結束於砰然的C大調和弦，槍聲響起，反是解脫？

「你在封面上要附上一幅畫，畫中的人正把槍口指著自己的頭。」布拉姆斯對出版商如是說。

C小調第三號鋼琴三重奏，作品 101

1886年夏天，布拉姆斯在瑞士圖恩湖附近的霍夫施泰滕(Hofstetten)度過了三個月的時光，在這短短的時間內，他創作了一系列非凡的傑作：F大調大提琴奏鳴曲（作品99）、第二號小提琴奏鳴曲（A大調，作品100），他的C小調鋼琴三重奏（作品101），第三號小提琴奏鳴曲的大部分（D小調，作品108），以及幾首歌曲。

以典型的陽剛激情-布拉姆斯式的和弦拉開序幕，接著透過小提琴和大提琴八度齊奏的第二主題，溫柔又無比堅定地訴說內心摯愛的那個名字（再現部第二主題的C-A-A，人們才恍然醒悟）。第一樂章如花崗岩般地莊嚴厚實，第二樂章則是一縷幽魂般不可捉摸的詼諧曲，弦樂的靜音強調了轉瞬即逝。這也是克拉拉最喜愛的樂章：「沒有任何其他作品讓我如此著迷。第二樂章的流動如此溫柔，充滿詩意。」在第三樂章中，行板的間奏曲是熟悉的柔情，比起年輕時似乎平靜稍許。大多數布拉姆斯的間奏曲多屬大調溫煦撫慰的性格（情緒對比的中段例外）。A段的重複3+2+2節奏，B段節奏則是9+6的模式，反映了布拉姆斯對匈牙利傳統音樂及其節奏並置的欣賞。終曲有大量的Hemiola（即二重音與三重音節的簡短交錯）、錯置的重音、和二對三交叉節奏。這首鋼琴三重奏體現了布拉姆斯對節奏複雜性的熱愛，除了動機由第一樂章開頭的三連音衍生而來，另個重要的附點節奏也再次出現在第二樂章。曲終仍循著貝多芬的傳統，結束在勝利光榮的C大調。高度發展的動機和節奏，整首曲子緊湊簡

潔，比起第一及第二號鋼琴三重奏，第三號的樂曲長度只有一半，晚期風格的布拉姆斯，已是精煉專注的技法大師。

G大調第二號弦樂五重奏，作品 111

當布拉姆斯給出版商的第二號弦樂五重奏校樣上簽字時，他添加了一條備註寫道：「有了這封信，你可以告別我的音樂，因為現在確實是時候說再見了...」。於 1891 年出版，作品 111 原為布拉姆斯收山之作。與第一號弦樂五重奏編號 88 編制相同，都是以兩把小提琴、兩把中提琴與大提琴組成交響化的音響，為此甚有一說此曲是第五號交響曲的草圖。

大提琴力抗其餘四個聲部急切且嘈雜的蜂鳴顫音，英雄式地奏出 G 大調主題，為樂曲開篇。9/8 拍的節奏襯托著綿延的旋律，推進堅定激情的脈動。兩部中提琴在小提琴的應和中，合奏出第二主題的華爾滋，大提琴的撥奏則錯落在各拍點上，創造出輕鬆寫意的切分節奏。逐漸上升的三度動機直衝天際，精湛的對位應用，將發展部梳理得緊湊有序。尾奏中此呼彼應的節奏動機細膩地串起各聲部直至舒緩，兩記和弦齊奏緊跟其後，引領樂曲重回最初的激動急切，澎湃收尾。第二樂章輪旋曲由兩部中提琴揭開序幕，兩小節的悲啼似乎已訴盡所有哀思，緩慢而莊嚴。人生即將落幕的布拉姆斯，把一生的倔強與柔情刻進譜間，同時藉由旋律的不斷再現與發展，展現卓越的配器能力。所有樂句都精釀著苦樂參半的憂鬱，最終出奇不意以 D 大調作結。第一部小提琴像是步步試探地在第三樂章起始重複數次短小的樂句，其餘聲部則緊密嵌合著節奏與對位應和，拋出的疑惑瀰漫在 G 小調的憂鬱中，直至轉為平行大調的中段才輕輕落地。彷彿闖進錯誤的時空。本該是 G 大調明亮的末樂章卻以中提琴與小提琴接續領唱著 B 小調的主題，爾後才在大調中強健地踏著匈牙利舞蹈步伐，為輪旋曲奠定歡快的基調，嬉戲般地奔騰至曲末。這首令人驚嘆的五重奏，為布拉姆斯在他特別的單簧管回眸前畫上了一個輝煌的句點。

給單簧管，大提琴與鋼琴的 A 小調三重奏，作品 114

早已達到頂峰的成就及地位的布拉姆斯，由於長期背負著一絲不苟自我期許的壓力，自然而然地萌生退休意念。他說：「我已經工作夠了，現在讓年輕人接手吧！」。然而，在 1891 年至邁寧根宮廷訪問時，結識了單簧管演奏家謬菲爾德（Richard Mühlfeld），布拉姆斯深受他甜美悠遠的音色所感動而重新燃起創作的熱情。（還好有謬菲爾德）他在 1891 年至 1894 年間創作了四首以單簧管為主的最後室內樂作品：依序為一首三重奏、一首五重奏和兩首奏鳴曲。柔和、憂鬱、溫暖懷舊和轉瞬即逝的滄桑，音樂完美地利用了色彩繽紛的單簧管，形塑出某種被稱之“晚秋”的風景。布拉姆斯表達了一種獨特的蒼白，熔織金色的光芒。三重奏和五重奏生動地體現了這些情緒，是非常重要的傑作。自莫札特以來，單簧管還沒有機會被賦予如此精緻的室內樂作品。

單簧管柔和溫婉的特質，與醇厚的大提琴及陽剛氣息的鋼琴相互映照。全曲於 1891 年 12 月於柏林舉行首演，由作曲者親自擔任鋼琴演出。第一樂章一

開始由大提琴帶出崇高孤獨的主題。第二樂章為慢板，迴旋曲形式。樂章起始由豎笛與大提琴輪流主奏，繼而兩個樂器對唱出寂寥善感，共同鋪陳黑暗中的抒情。整個樂章即以這兩段旋律的變奏循序發展。第三樂章則是一段優雅的小行板，彷彿圓舞曲的蘭德勒舞曲(ländler)在單簧管優雅地歌唱舞動。布拉姆斯的一名友人，同時也是一位音樂學者的曼迪契夫斯基(Mandyczewski)對這個樂章曾經形容，「大提琴與單簧管似在談戀愛一般纏綿悱惻。」第四樂章為快板，是帶有匈牙利色彩而節奏充滿活力的樂章。樂章中，兩段主題皆由大提琴奏出，節奏使用布拉姆斯擅長的轉換拍(Metric Modulation)，活潑多變。然而隱藏其中、揮之不去的卻是一抹陰霾，整首樂曲在與第一樂章相似的嚴峻氣氛中終了。

B小調單簧管五重奏，作品 115

初演於 1891 年，由單簧管與弦樂四重奏組成。單簧管五重奏，是一部歷久不衰的大型傑作。豎笛三重奏與五重奏都是小調，而在這兩部作品中，黑暗、悲傷的外表亦時被溫柔浪漫和輕鬆暖融的音樂點亮。單簧管五重奏巧妙地展現布拉姆斯的主要創新面向：運用主題變化連貫了整個作品，而單簧管特殊的音色更在類循環曲式中帶來沉緬過往的感懷心酸。

單簧管嘹亮悠遠的樂音接續在弦樂短暫的鋪陳後成為焦點，悠長而淒美的主題，各聲部在大小調間來回搖擺，一如莫扎特在其單簧管五重奏中所使用的手法。中提琴與大提琴展開主題對位，後延續至小提琴聲部再次齊奏主題；急促的三連音動機音群此起彼落，樂章尾段在分解和弦的爬升後再次回到開頭弦樂的引子，由單簧管的若干嘆息收於寧靜。慢板樂章以布拉姆斯喜好的三與二變換拍(Hemiola)在弦樂聲部以弱音方式輕柔搖晃，單簧管的主題平靜而溫暖。愈發激烈的情緒在帶有吉普賽風格的中段達到高潮，單簧管在此為主角，激升陡降地展現其極為寬廣的音域，隨著波浪顛簸的弦樂卻依舊使用著弱音器演奏，像是為那些無以名狀的鬱結，在心深處奮力叫嚷卻無人知曉。

乍聽以為回到樂曲初始的小行版，第三樂章的主題像是第一樂章的旋律片段拼湊重組而成。作為間奏曲功能的樂章短小精緻，布拉姆斯似乎透過虔心可親的旋律引領他人走進其內心世界；末樂章由主題與五段變奏組成，無論是出現的第二樂章旋律，或是末尾回憶起第一樂章的憂傷，最後的樂章揉合各樂章的主題動機，在晚秋的北風吹拂下悵想一生蕭索，終止於B小調和弦的慨嘆，死亡的寒冷已近。

雨果·黎曼(Hugo Riemann, 1849-1919)寫道：「布拉姆斯之所以能躋身不朽之列，是因他以最精妙的表達形式展現出深刻真實的感性。」

音樂就是布拉姆斯的信仰。訣別了紅塵之愛，彷彿苦行僧般孜孜不倦、踽踽前行。他的樂曲，流淌著對美好人生的想像渴盼，那是沁入音符的孤獨與昇華。

關於演奏家

黃瓊儀 / 鋼琴

高雄人，伊士曼音樂院鋼琴演奏與鋼琴合作雙博士。演奏足跡遍及美國十數州大小城鎮、日本與荷蘭，包括獨奏會、樂團協奏曲、室內樂演出及擔任交響樂團鍵盤手。個人創作包括雙鋼琴曲、四手聯彈曲、獨奏曲，合唱曲、聲樂曲。

陳宜蓁 / 鋼琴

美國茉莉亞音樂學院學士及碩士，美國紐約大學音樂演奏博士。目前任教於國立台南藝術大學和國立中山大學音樂系。首張個人演奏專輯《最後的綻放：蕭邦，最後的歲月》。著有《Narrative in the Ballades of Fryderyk Chopin》一書。

吳亞欣 / 鋼琴

高雄市人。美國馬里蘭州立大學音樂藝術博士，琵琶第音樂院鋼琴演奏碩士。現於高雄師範大學音樂系、屏東大學音樂系及中山大學音樂系兼任助理教授，南台灣室內樂協會發起人。

陳芝羽 / 鋼琴

出生於高雄，奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學鋼琴及室內樂演奏雙碩士，音樂學博士。德國巴哈國際鋼琴大賽首獎，獲邀為高雄音響展發行黑膠唱片，隔年發行CD。創辦高雄國際鋼琴音樂節並擔任藝術總監一職，曾任維也納普萊納及舒伯特音樂院聲樂伴奏。

高韻堯 / 鋼琴

美國琵琶第音樂學院碩士。2008年自美返臺多次舉行獨奏會，受邀擔綱協奏曲演出，並積極參與室內樂以及鋼琴合作等不同型態之音樂會，是當今臺灣活躍鋼琴家之一。現任教於正修科大、樹德科大，並為雲彩三重奏及菁英室內樂團的鋼琴家。

徐又新 / 鋼琴

台北藝術大學音樂系碩士，美國密西根州立大學鋼琴演奏博士。目前任教於台南應用科技大學和國立屏東大學音樂系。

孫建如 / 鋼琴

美國密西根州大音樂藝術博士。與柴可夫斯基大賽銀獎得主S. Bagratuni，俄國大提琴家F. Amosov，杜魯門大學作曲教授V. Marquez，共同完成了五張國際出版唱片。現任教於陽明交通大學音樂研究所，東華大學音樂系，師大附中音樂班。

薛志璋 / 小提琴

國立台北藝術大學專任助理教授，曾擔任德國岱特摩歌劇院第二小提琴首席、澳門樂團副首席、國立台灣交響樂團首席、高雄市交響樂團及 Taiwan Connection 樂團首席，受邀客座首席包括台北市立交響樂團、台北愛樂、深圳交響樂團、香港小交等。

陳鈺雯 / 小提琴

波士頓新英格蘭音樂院小提琴演奏博士，在美師事 Michele Auclair 及 Eric Rosenblith，目前為中山大學音樂系專任副教授，教學及演奏之餘喜歡以不同文學主題結合音樂，推出深耕校園的【聽見文學 看見音樂】講座音樂會系列，2018年更獲得中山大學教學績優獎的肯定。

李宜錦 / 小提琴

是一位以兼具細膩及強烈感染力風格的小提琴演奏家，於2019年應聘為台北藝術大學音樂系副教授。個人專輯 [NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感] 入圍第31屆傳藝金曲獎「最佳藝術音樂專輯」「最佳演奏獎」，並獲得「最佳演奏獎」殊榮。

張群 / 小提琴

德國和奧地利的小提琴與室內樂雙演奏博士學位。2009兩廳院樂壇新秀，組創演藝團體VIO提琴樂集，也是MUSE Piano Trio的小提琴家。目前任教於臺灣師範大學、台南藝術大學、中山大學與高雄師範大學等音樂系。

范翹硯 / 小提琴

德國法蘭克福音樂院碩士。多次受邀參加小澤征爾音樂塾、奧至賀室內樂營、松本音樂節演出，及小提琴家胡乃元之邀請參與Taiwan Connection Festival。目前任職高雄市交響樂團。

梁艷 / 小提琴

國立臺北藝術大學音樂藝術博士候選人，師從宗緒嫻教授。獲天津茉莉亞首屆室內樂全額獎學金，並取得室內樂演奏碩士學位，師從法國小提琴家Guillaume Sutre，以及上海四重奏小提琴家李偉綱；並曾擔任學校預科部、研究生部的室內樂及視唱聽寫助教。

姜宜君 / 中提琴

美國辛辛那提大學音樂院音樂藝術博士。曾任教於東海大學，現任國立屏東科技大學通識中心專任副教授。曾任美國南達科他交響樂團專任中提琴首席，達科他四重奏中提琴手。獲第十一屆奇美藝術獎、Primrose 國際中提琴大賽入選。

林健仔 / 中提琴

國立巴黎高等音樂學院中提琴碩士，曾獲法國青年中提琴家大賽首獎，並入圍慕尼黑ARD大賽、柏林Max Rostal等大賽。返台後參與各式演出如Taiwan Connection、對位室內樂團等。

蔡弦修 / 中提琴

美國新英格蘭音樂院演奏碩士，師事 Dimitri Murrath。中提琴曾師事劉孟灝、陳美玲、楊仁傑、何君恆以及趙怡雯等教授。現任職於台北市立交響樂團，並任教於臺北市中正高中音樂班及東海大學音樂系，教授中提琴與室內樂。

蔡伯寅 / 中提琴

蔡伯寅，出生於高雄，畢業於國立台北藝術大學管弦擊研究所。大師班曾接受李捷琦、黃心芸、Yuval Gotlibovich、今井信子指導。室內樂師事高炳坤、李宜錦老師。2021北藝大菁英種子室內樂比賽第一名。

歐陽伶宜 / 大提琴

國立臺灣師範大學音樂系大提琴專任教授。美國密西根州立大學音樂藝術博士。伶宜活躍於音樂演出外，並於 2005 年成立「歐陽伶宜大提琴音樂方程式」工作室，投入專輯錄音製作。目前已累積八張有聲資料出版品，並多次獲得金曲獎榮譽獎項。

侯柔安 / 大提琴

美國德州大學奧斯汀分校大提琴演奏博士，大提琴泰斗 Bernard Greenhouse 讚譽為『充滿生命力、溫暖的大提琴家...非凡的藝術家』。演出遍及歐亞美非世界各地，組創VIO提琴樂集與MUSE Piano Trio。現為東吳大學音樂系專任副教授。

高炳坤 / 大提琴

菲律賓華裔大提琴家，美國密西根州立大學音樂藝術博士學位。

現為 Taiwan Connection Chamber Orchestra 大提琴首席與 Voyage String Quartet 之大提琴家，國立台北藝術大學音樂系專任副教授，並兼任於國立高雄師範大學音樂系。

陳昱翰 / 大提琴

國立臺灣師範大學音樂藝術博士，美國紐約曼尼斯音樂院音樂碩士。高雄人，八歲開始學習大提琴，2009年赴美國紐約深造，回臺後任職於臺北市立交響樂團，目前任教於陽明交通大學音樂所、清華大學音樂系、東吳大學音樂系、師大附中及中正高中音樂班。

梁辰 / 大提琴

現於紐約市立大學研究所攻讀音樂藝術博士，耶魯音樂院音樂碩士。奇美藝術獎第二十七與三十一屆得主。Eastman School of Music 校內協奏曲比賽第一名。除大提琴外，熱衷於室內樂與樂曲創作，亦曾獲獎。

全額獎學金參加過Heifetz Ashkenasi/Kirshbaum Chamber Music Seminar、Taipei Music Academy and Festival、Taos School of Music Chamber Music Festival 與 Norfolk Chamber Music Festival等音樂營。

劉凱妮 / 單簧管

曾獲德國音樂比賽二重奏組優勝獎，以及2001國立台灣交響樂團主辦之21世紀寰宇華裔協奏曲大賽第二名。畢業於德國國立岱特摩音樂院。曾任職澳門室內樂團，現為Taiwan Connection室內樂團及「森。木管三重奏」團員。

陳怡君 / 單簧管

美國密西根州立大學音樂藝術博士。為第一位研討台灣單簧管界歷史發展及演奏法的論文發表者（論文標題：A History of Clarinet Playing in Taiwan）。目前任教於中山大學、台南應用科技大學音樂系、花蓮慈濟大學通識中心，並任高雄市管樂團樂團首席。

南台灣室內樂協會

Southern Taiwan Chamber Music Society

南台灣室內樂協會，2007年結合一群成長於台灣南部，具有專業素養及熱情的音樂家，在高雄市創團組成；致力於發展經典精緻室內樂和獨奏等小眾藝術。由於對古典樂的專執和深耕，98、99、100、101、102、103、104、105年樂團連續獲選為高雄市《音樂類》扶植傑出團隊，99、100年文建會，101文化部南方藝術團隊補助。108、110、111年再獲選為高雄市《音樂類》扶植傑出團隊。不僅活躍於國家級音樂殿堂，音樂家們亦積極參與校園、社區、偏鄉和原民部落，結合音樂演出與分享，以零距離、深入淺出的方式融入活動中，與聆賞者用心交流，以達“曲高合眾”。目前協會內有“Voyage 弦樂四重奏”、“南台灣鋼琴三重奏”、“杉重奏”、“印象銅管五重奏”等，與愛樂者共築南台灣的古典音樂樂活圈。中生代的會員們，更是古典音樂教育上的重要推手，“新星系列音樂會”與“新星扎根音樂營”是協會近年來佳評如潮的主力活動。

STCMS 2024上半年活動

1/5

新星系列—珍釀拉赫曼尼諾夫
衛武營表演廳

1/25-1/28

南台灣新星扎根音樂營暨成果發表會
高雄市立新興高中/高雄市岡山文化中心

3/2-3/3

瘋狂24貝多芬（衛武營主辦）
衛武營表演廳/音樂廳/音樂廳3F大廳

4/4

畫說人生-布拉姆斯三首奏鳴曲-2024姜宜君中提琴獨奏會
衛武營表演廳

6/9

傳承綻放-王麗雯返國30周年師生音樂會
衛武營表演廳

6/30

傳承綻放-王麗雯返國30周年師生音樂會
國家兩廳院演奏廳

王麗雯返國30週年師生音樂會

中提琴: 王麗雯、黃冠榮、徐曉虹、林健仔
馮瑞倫、洪慈微、康郁理、葉棟琦
陳映蓉、李佩瑩、陳琮苑、許恩婷
姜宜君、黃柏濂、謝宛榮、林念慈、林翊宇
小提琴: 黃俊文(台南場)、蔡耿銘、黃柏濂、蘇育映
作曲: 曹銘倉 大提琴: 林榆婕 鋼琴: 呂景璇

2024.6.9 晚上7:30 衛武營國家藝術文化中心表演廳
2024.6.30 晚上7:30 台北國家兩廳院演奏廳
2024.12.27 晚上7:30 國立台南大學雅音樓

瘋狂24小時 BEETHOVEN

3.2 17:00 → 3.3 17:00

衛武營音樂廳·表演廳
Wu-Ching Concert Hall · Perform Hall

OPENTIX

CATCHER

可成科技

POWER OF LEARNING

科技 創新 藝術 人文

可成科技股份有限公司
台南市永康區仁愛街398號
TEL: 06-2539000

財團法人可成教育基金會
台南市東區東榮街52號
TEL: 06-2140057

STCMS需要您的捐款支持

郵政劃撥帳號：42284883

戶名：南台灣室內樂協會團

+886-7-722-8693

官方 Email: stcmslove@gmail.com

Website: www.stcms.org

FB, IG搜尋 南台灣室內樂協會 Southern Taiwan Chamber Music Society

Brahms Extravaganza

精美限量版紀念包販賣，請洽表演廳前台。

永恆回憶布拉姆斯的深情款款！

