

MUSIC PUZZLES

Ensemble Transcending Helix

Program

J.S. Bach: Cello Suite No.3- Gigue

(Cello solo) 1

W.A. Mozart: Duo for Violin and Viola No.1 in G Major KV. 423- 3rd Mov.

(String Duet - Violin & Viola) 2

J.S Bach: Sinfonia No.3 BWV 789

(String Trio - Violin & Viola & Cello) 3

Max Reger: Serenade for Flute, Violin and Viola Op.141a - 1st Mov.

(Flute and String Trio -Flute & Violin& Viola) 3

Claude Debussy-H. Woollett: Clair de Lune

(Piano Duet) 2

Carl Reinecke: Drei Phantasiestücke Op.43- Jahrmarkt Scene: eine Humoreske

(Piano and Viola Duet) 2

W.A. Mozart-Renaud de Vilbac and Augustin Lefort: Die Zauberflöte Selection

(Piano Trio) 3

Astor Piazzolla-Kenneth Hung: Libertango

(Piano Quartet) 4

音樂會簡介

Ensemble Transcending Helix 今年將透過樂器的多重組合，挑戰室內樂的各種可能性。從 1 把弦樂獨奏到多把弦樂重奏，以及加入鋼琴之鋼琴 2 重奏、鋼琴 3 重奏以及鋼琴 4 重奏，多面地演奏出作曲家針對不同編製創造的作品。希望能透過這場音樂會，讓聽眾更進一步了解室內樂的真諦。

曲目簡介

J.S. Bach: Cello Suite No.3- Gigue

「音樂之父」巴哈的作品可粗略分成三個時期：威瑪時期(1708-1717)、柯登時期(1717-1723)、與萊比錫時期(1723-1750)，主要創作分別為管風琴曲、器樂曲（此期為器樂曲創作的旺盛期）、及合唱曲。而無伴奏大提琴組曲則是在柯登時期間完成。

不同於今日看到的大提琴，當時的古大提琴有六根弦，而巴哈則發展出五條弦的大提琴，他對大提琴樂曲的創作興趣也來自於他對新樂器性能的測試。因此便以當時柯登宮廷裡的兩位古大提琴家 Christian Ferdinand Abel 與 Christian Bernhard Linike 為對象，寫出這套無伴奏大提琴組曲。但由於古大提琴的音色較黯淡，共鳴也不如今日的大提琴那麼好，為了不讓曲子過於沉悶，巴哈選擇用較輕快的古代組曲為形式進行創作。

古代組曲有其固定的標準組合模式：由「阿勒曼舞曲(Allemande)、庫朗舞曲(Courante)、薩拉邦德舞曲(Sarabande)、基格舞曲(Gigue)」組成一套組曲，有時會加上前奏曲(Prelude)、布雷舞曲(Bourree)、嘉禾舞曲(Gavotte)、小步舞曲(Minuet)。每一首舞曲通常為 A-B 兩段式並且皆須反覆，不同舞曲分別具有各自不同的節奏、速度、及風格特色，但調性相同。

其中的基格舞曲(Gigue)通常放在組曲的最後一首，以輕快活潑為特色，絕大多數為三拍子系統；淵源為英國民間的古老舞曲，但也有人認為是源自義大利西西里的節奏。常用對位或賦格的形式(模仿和對比)，使主題間彼此模仿出現。

MUSIC PUZZLES

Ensemble Transcending Helix

W.A. Mozart: Duo for Violin and Viola No.1 in G Major KV. 423- 3rd Mov.

1783年夏天，莫札特偕同妻子前往薩爾茲堡，K.423和K.424這兩首二重奏，都是停留在薩爾茲堡的期間寫出。此二重奏曲的樂器編制採用小提琴、中提琴，在形式、手法上表現得相當嚴謹，意味雋永。對於演奏者，莫札特也要求必須具有相當高超的演奏技巧。

據說莫札特在薩爾茲堡停留期間，當地大主教曾委託他舊日的同事(Michael Haydn，為Joseph Haydn的哥哥)，譜寫兩首二重奏曲，但因病未能實現所託，因此莫札特乃臨危受命完成K.423和K.424以應急。Michael Haydn對這些作品的評價極高，為感謝莫札特，他鄭重地保存這些曲子的總譜。有關K.423樂曲珍貴的原始資料，親筆樂譜如今由居住在巴黎的羅貝爾·歐文·雷曼所收藏；手抄副本分別由維也納國立圖書館、柏林國立圖書館保存。

這首二重奏(K.423)，是由三個樂章所構成。而這三個樂章分別為快—慢—輪旋曲式。

J.S Bach: Sinfonia No.3 BWV 789

創意曲(Inventions)出現於十六、十七世紀，為一種形式自由的對位曲，所謂的「對位法」是指使兩條或者更多條相互獨立的旋律同時進行但又彼此融洽與和諧的創作法。這部創作完成於柯登時期，分為二聲部與三聲部兩個部分，原來是以創意曲(Inventions)和交響曲(Sinfonias)命名。這套創意曲是巴哈寫給兒子練習用的，後來也延用成為學生的練習曲。

曲中不同聲部有其各自的旋律橫向發展，但又彼此和諧而不衝突，主題在不同聲部間輪流出現。學習鍵盤樂器的彈奏者可藉由這套創意曲練習兩手的獨立、清楚彈奏出聲部的線條，更要學習「如歌似的」的彈奏法，如巴哈期待彈奏者從中獲得作曲的創意。不少弦樂演奏家將其改編為弦樂重奏的方式來演奏，今日將以弦樂三重奏的編製，來詮釋這部作品。

Max Reger: Serenade for Flute, Violin and Viola Op.141a - 1st Mov.

馬克思·雷格(1873-1916)為德國作曲家。雷格的創作注重技巧的追求，音樂素材多數來源於經典的德國巴洛克音樂，在鍵盤樂器複調音樂方面作了開拓性的努力，並取得了非常重要的成就，是繼巴哈、布拉姆斯之後，純正的德國鍵盤樂器變奏曲主線上的繼承。當時，人們把他歸為保守派音樂家，認為「那些相當成功的作品，雖然能夠感染人的神經，卻無法打動人的心靈」。但2000年以來，雷格的價值又重新受到人們的重視。

MUSIC PUZZLES

Ensemble Transcending Helix

事實上，雷格並不是保守派作曲家，其作品幾乎都運用傳統曲式，但是在和聲與複調的運用上，不遜色於當時的其他德奧作曲家，雷格也是一位重要的 20 世紀複調音樂復興先驅。

本小夜曲為長笛、小提琴、中提琴的三重奏，他花了不到兩個禮拜就完成此作品。第一樂章剛開始是輕鬆活潑的主題，由於些許的強弱對比，不難感受到調皮搞怪的元素；不久之後，漸慢而漸弱了，彷彿勞碌的結束；隨之而起的是慵懶的主題，在三個樂器互相對話慢下來的時候，又突然進入了活潑的高潮，蹦蹦跳跳一段時間似乎又疲憊了下來。後半部為再現之主題，以同樣的邏輯搭配些許轉調和少許變奏及對位完成，最後則以剛開始的活潑主題、漸弱漸慢輕巧細緻的結束。

Claude Debussy: Clair de Lune

(Transcribed for Piano Duet by H. Woollett)

19 世紀法國印象派音樂家德布希(Claude Debussy)受印象派畫作的影響與啟發，追求一種聲音色彩瞬間變化所產生的音響效果，透過對觸鍵以及踏板微妙的組合運用，使其音樂洋溢著豐富的色調，也因此造就出具有個性的音樂風格。演奏其作品須注意這些細膩的表現，尤其音色上的對比變化。

「月光」出自「貝加馬斯克組曲(Suite Bergamasque)」，是繼兩首著名的阿拉貝斯克之後(Aragesques)之後，於 1890 年所作最為重要的作品。此作品之重要性在於和聲的寫作技法較過去有很大的不同，對於七和絃、調性、節拍的運用，更顯得精密細膩。今日所演出的月光是一首富有表情的行板(*Andante très expressif*)，一開始即以「*pp*」很弱的音量彈奏，隨著旋律和聲緩緩搖曳降下，音量音色也逐漸加重加厚，透過樂曲細微的和聲變化，將月光閃爍的畫面，細膩地描繪出來。

Carl Reinecke: Drei Phantasiestücke Op.43- Jahrmarkt Scene: eine Humoreske

這首曲子是由丹麥藍乃克(Carl Heinrich Carsten Reinecke, 1824-1910)作曲家所作。藍乃克七歲開始作曲，十二歲即為鋼琴家登台演奏。1846 年被任命為克里斯蒂安七世的哥本哈根宮廷鋼琴家。1860 年對於他是重要的一年，他被任命為萊比錫萬特豪斯交響樂團指揮與那里音樂學院的作曲與鋼琴教授。藍乃克的作品主要有協奏曲、交響曲、室內樂與歌劇，並被認為是十九世紀有相當影響且多才多藝的人物。他作為教師成績斐然，培育出許多一流的音樂大師。

而藍乃克所作這首曲子，主要希望透過鋼琴與中提琴之間的互動，以詼諧且帶有生命力的方式，傳達出一種年節慶典時熱鬧的氛圍，是屬於 A—B—A 曲式。

MUSIC PUZZLES

Ensemble Transcending Helix

W.A. Mozart: Die Zauberflöte Selection

(Transcribed for Piano Trio by Renaud de Vilbac and Augustin Lefort)

「魔笛」是莫札特最後的歌劇作品，在這部歌劇中，我們可以看出莫札特所呈現十八世紀巴洛克時期的工整、對立理念，王子代表善良、真理的一方，而捕鳥人則是盲目追求物質享受的一方，祭司也以其高貴的情操來感化夜后的報復，莫札特成功地將自己的意念在這部歌劇裏表露無遺。莫札特為「魔笛」賦予了生命，他的音樂清晰明朗，使得整部歌劇充滿了豐富的活力及生命力。

「魔笛」是莫札特的歌劇中屬於歌唱劇(Sing spiel)一類的作品。這種以普通對白連接歌曲的歌劇形式，本來是以德國北部為中心發展出來的單純戲劇形式。但到後來盛行於維也納，並發展成童話劇。後又受到外國歌劇的影響，並吸收了維也納民謠的精髓，形成多彩多姿的歌劇形式。

Astor Piazzolla: Libertango

(Transcribed for Piano Quartet by Kenneth Hung)

探戈，潛在於靈魂最深處的本質。

介紹探戈的起源，首先要從它的舞蹈說起。探戈舞源自阿根廷的 Buenos Aires，當時的人為了在此地工作，許多是單身或拋棄了愛人而隻身前往，寂寞、孤獨、流浪常是這些工作者的心情寫照，小酒館(bordello)也因而興盛。那時的男人，白天努力工作，一旦賺到了錢，便會往小酒館尋找樂子。在那裡，男人只要付了錢，便可與自己看中意的女人隨著音樂跳舞，在那短暫且無言語的幾分鐘內，專注於音樂的起伏及彼此的互動，享受著忘卻現實與痛苦的快感，忘情於歡愉的美好時光。

為了追求自己美好的愛情，男人們開始努力創造出自己的舞步，與別人競爭，漸漸地，舞步逐漸發展出各種不同的風格。而後來傳到外地，探戈舞愈來愈受到歡迎，也演變出別於 Argentine tango 的不同流派，像是 Milonguero 為快速且適合社交場合的類型，而 Vals 則是傳到歐洲後演變出的華爾滋式探戈，舞台從原本不入流的場所搬到正式的社交場合，但音樂與舞步卻不失阿根廷的傳統精神—複雜的腿部動作、跳舞時近距離的接觸與微醺卻狂熱的音樂。

這次要為各位帶來的是近代探戈宗師-皮耶左拉(Astor Piazzolla)的作品 Libertango。在這首曲子中，節奏感十分鮮明，帶著勾引舞蹈靈魂的重響，卻不時穿插著藍調、優美的旋律，與節奏既對立緊繃又協調地互動著，而各聲部也像舞者般，既有彼此對話，也有互相較勁的地方。矛盾、美好、衝突、釋放，讓我們一起忘情 tango 吧!!