

臺大文學院音樂會 NO.105

Paradise & Paradox

2010 / 05 / 21 (五)

12:30 PM

文學院演講廳

音樂會介紹

Paradise & Paradox —— 作曲家透過音樂而傳達的，可以是純粹「美」的呈現，但也可以是「現實中的掙扎與矛盾」的反映；音樂有時帶領人心遨遊在天堂般的境界，有時卻又深刻地體現了人性的矛盾，以及人生中種種痛苦、絕境、與黑暗。

這或許就如同人生吧。早晨推開窗戶見到和煦的陽光，經歷一天之中的光影變化、透過音樂體會人生本質的衝突、掙扎與矛盾，而矛盾的來源，即是本身前往永恆與光亮的過程。當我們走至曲盡尾聲時，驀然回首，一切再度回到和諧，對於矛盾化開的超然，轉化成為擁抱生命的熱情。

演出者介紹

卡通弦樂四重奏

成立於 2009 年 9 月，分別由來自四位不同科系及不同年級的台大交響樂團團員所組成，並於學期之間在繁忙的課業之餘抽空固定練習。秉持一股對美好音樂的嚮往，期待每次合奏的過程中能在音樂之中互相學習，並且享受古典音樂深刻地感動與藝術之美。曾於 2009 年 10 月於香港城市大學交流音樂會中首度演出、以及 12 月時參與台大交響室內樂之夜的演出，獲得正面的回響。此後希望能將更美好的音樂帶給身邊的朋友及聽眾們。

小提琴 游婉翎

台北縣人，8歲開始習琴，以榜首進入後埔國小音樂班，主修小提琴，師事曹馨方老師、蘇莉莉老師。國中就讀南門國中音樂班，師事黃芷唯老師。高中就讀於師大附中音樂班。目前就讀台大日文系二年級，現任台大交響樂團首席。

《比賽經歷》

- 2002 年 台北縣南區小提琴 A 組第一名
- 2003 年 台北市音樂比賽小提琴組 甲等第七名
- 2004 年 全國音樂比賽弦樂四重奏 A 組甲等

《近期演出經歷》

- 2008 年 11 月 台大交響樂團『台大八十』校慶音樂會
- 2009 年 2 月 台大交響樂團公演『樂聖之皇帝・悲愴』
- 2009 年 3 月 台大交響樂團參與『全球天文年』演出
- 2009 年 6 月 台大戲劇系音樂劇<木蘭少女>樂團演出
- 2009 年 7 月 台大交響樂團公演『時空・交會・邂逅』
- 2009 年 8 月 美國 C l a p & t a p 音樂營
- 2009 年 10 月 香港城市大學交流音樂會 四重奏演出
- 2009 年 10 月 台大交響樂團參與香港城市大學二十五周年『天地人』校慶音樂會
- 2009 年 12 月 台大交響室內樂之夜 四重奏演出
- 2010 年 1 月 台大交響樂團公演『展覽會之畫』
- 2010 年 5 月 台大交響樂團室內樂之夜 四重奏演出

小提琴 謝易昇

出生於台中市，目前就讀台灣大學電機工程學系三年級。10歲開始習琴，先後師事陳慧如，Michael Ashley Wiles，曾慶然老師。國中一年級加入台中市古典管弦樂團至高中二年級，期間與團員組成鋼琴三重奏與弦樂四重奏，並經常參與演出。大學一年級加入台灣大學交響樂團至今並於2009年擔任團長一職。

《比賽經歷》

- 2006 年 全國音樂比賽弦樂四重奏, B 組優等

《近期演出經歷》

- 2008 年 1 月 台大交響樂團 40 週年名家音樂會系列〈一〉『布拉姆斯之夜』
- 2008 年 11 月 台大交響樂團『台大八十』校慶音樂會
- 2008 年 12 月 台大交響樂團室內樂之夜 四重奏演出
- 2009 年 2 月 台大交響樂團公演『樂聖之皇帝・悲愴』
- 2009 年 3 月 台大交響樂團參與『全球天文年』演出
- 2009 年 7 月 台大交響樂團公演『時空・交會・邂逅』
- 2009 年 10 月 香港城市大學交流音樂會 四重奏演出
- 2009 年 10 月 台大交響樂團參與香港城市大學二十五周年『天地人』校慶音樂會
- 2009 年 12 月 台大交響室內樂之夜 四重奏演出
- 2010 年 1 月 台大交響樂團公演『展覽會之畫』
- 2010 年 5 月 台大交響樂團室內樂之夜 四重奏演出

中提琴 楊佳樺

出生於台南，因為母親為音樂教師，從小便受母親的薰陶接觸音樂，進而對音樂有高度之喜愛與依賴。於九歲時考入台南市立永福國小音樂班，主修鋼琴，師事林婉箏、吳京珍；副修中提琴，師事王怡蓁。國中時，參加多次比賽，以增加磨練，其中包含中提琴獨奏及獨唱。高中時，曾組鋼琴三重奏。目前為台灣大學藥學系一年級學生，並加入台大交響樂團。

《比賽經歷》

2003 年 10 月	台南藝術盃小提琴獨奏 B 組	2005 年 2 月	第一屆全國中提琴大賽
	第二名		優等
2004 年 3 月	台灣區中提琴獨奏 B 組	2006 年 3 月	台灣區中提琴獨奏 B 組
	第三名		第二名
2004 年 12 月	台南市學生鄉土歌謠比賽獨唱	2007 年 3 月	台灣區鋼琴三重奏
	第六名		甲組第四名

《演出經歷》

2009 年 10 月	香港城市大學交流音樂會	四重奏演出
2009 年 10 月	台大交響樂團參與香港城市大學二十五周年『天地人』校慶音樂會	
2009 年 12 月	台大交響室內樂之夜	四重奏演出
2010 年 1 月	台大交響樂團『展覽會之畫』	
2010 年 5 月	台大交響樂團室內樂之夜	四重奏演出

大提琴 丁昱竹

出身於台南，目前就讀台灣大學心理學系三年級。小學即開始學鋼琴，師事於許郁萍老師；後來大提琴啟蒙於杜宜芳老師。國中時，跟隨到美國華盛頓大學進修的父親，於西雅圖居住一年，大提琴則向華大音樂系學生 Jeffrey Wang 學習，另外也加入學校的弦樂團，多次參與演出及校際交流和比賽。回台灣後師事於戴俐文老師。大學一年級時加入台大交響樂團，現今為台大交響樂團大提琴首席。

《比賽經歷》

2002 年 3 月	Seattle Young Artists Music Festival 之 Cello Junior Concerto 與 Complete Program 皆獲得 Outstanding Achievement Award
2003 年 8 月	台南市文化盃音樂比賽，大提琴國中組第一名

《演出經歷》

2008 年 1 月	台大交響樂團 40 週年名家音樂會系列〈一〉『布拉姆斯之夜』
2008 年 7 月	台大交響樂團 40 週年名家音樂會系列〈二〉『俄羅斯現代浪漫』
2008 年 11 月	台大交響樂團『台大八十』校慶音樂會
2009 年 2 月	台大交響樂團公演『樂聖之皇帝・悲愴』
2009 年 3 月	Ensemble Transcending Helix 一『Music Puzzles』，於台大文學院演講廳，演出鋼琴四重奏
2009 年 10 月	香港城市大學交流音樂會 四重奏演出
2009 年 10 月	台大交響樂團參與香港城市大學二十五周年『天地人』校慶音樂會
2010 年 1 月	台大交響樂團『展覽會之畫』
2010 年 5 月	台大交響樂團室內樂之夜 四重奏演出

Program

Borodin: String Quartet No. 2 in D Major - 1st Mov.

Ravel: String Quartet in F Major - 2nd Mov.

Shostakovich: String Quartet No. 8 in C Minor, Op.110 - 2nd Mov.

~中場休息~

Tchaikovsky: String Quartet No.1 in D Major, Op.11 - 2nd Mov.

Debussy : String Quartet in G Minor, Op.10 - 1st Mov.

曲目介紹

Borodin: String Quartet No. 2 in D Major - 1st Mov.

1881 年夏天所完成的《D 大調第 2 號弦樂四重奏》，為作曲家自己認為最優秀的一首作品，他在晚年時寫下：『如果說我的一生裡，有真正充滿感情且從我內心湧起欲念而作的曲子，那便是這首四重奏的第一樂章。』此曲係題獻給太太艾卡特里娜，樂曲的精神內涵則是，對他倆在海德堡初識時期幸福時光的追憶。

第一樂章為奏鳴曲式，是對人類的精神力量和思想感情的揭示。主部主題充滿生活氣息，具有奮進精神。它是建立在俄羅斯民歌基礎上的，極富歌唱性。

Ravel: String Quartet in F Major - 2nd Mov.

拉威爾受其恩師佛瑞影響很深，以唯美、高雅、纖細、富於詩意作為法蘭西民族音樂的特色；而拉威爾也將這首他生平唯一的一部「**弦樂四重奏**」獻給恩師佛瑞。這是拉威爾早期的重要作品，可說是確立其作曲家地位的作品。在本曲舉行初演之時，有評論家就以『明日巨星之一誕生』的賀詞祝福他。

第二樂章為十分生動地、具節奏感的詼諧曲。一開始全體樂器以撥奏來演奏主題，朝氣蓬勃、具有節奏感；接著由裝上弱音器的大提琴與中提琴，表現出表情豐富的中段旋律，進入靜謐幽遠的情境中。

Shostakovich: String Quartet No. 8 in C Minor, Op.110 - 2nd Mov.

蕭士塔高維奇是俄共時期最重要的作曲家，他的十五首交響曲是最著名的作品，由於俄共的反應不一而有毀譽參半；而他的十五首弦樂四重奏則是內心世界的表白，和交響曲有平衡作用。創作於 1960 年的第八號弦樂四重奏屬於成熟時期的作品，獻給在大戰中犧牲的亡者，尤其是「法西斯主義和戰爭的受害者」；但是也有學者認為，此首作品可視為蕭士塔高維奇以音樂譜寫的自傳，呈現自己最深處的內心世界。此作品充滿諷刺的元素以及社會和政治緊張的壓迫感。

第二樂章為甚快板（*Allegro molto*），樂曲中充滿掙扎與反抗，彷彿對逼近崩潰邊緣的壓力進行粗暴的抵抗。

Tchaikovsky: String Quartet No.1 in D Major, Op.11 - 2nd Mov.

柴可夫斯基一生共寫了三首弦樂四重奏，其中以第一號最為人知，因為此曲的第二樂章【如歌的行板】採用俄國鄉間民謠主題寫成，其旋律最讓人癡迷。這個主題，是 1869 年夏天，柴可夫斯基在烏克蘭卡蒙卡村旅居時聽到而記下來的。此曲後來曾在為俄國大文豪托爾斯泰舉行的音樂會上演出，讓托爾斯泰聞之淚下。

第二樂章由兩個主題交替反覆而成。第一主題就是前述的那首優雅的民謠曲調，雖由二拍與三拍混合作成，但毫無雕琢的痕跡。在幽靜的切分音過門後，引出第二主題，這一曲調的感情較為激昂。此後又回到高八度的第一主題，後來又反覆第二主題，但存在變化。樂曲的結尾是第一主題的片段，有如痛苦的啜泣。

Debussy : String Quartet in G Minor, Op.10 - 1st Mov.

這首 g 小調弦樂四重奏為德布西初期的作品，完成此作的次年，德布西的代表作《牧神的午後》問世，這兩首曲目被認為是他早年最重要的兩首曲目。德布西一生中在室內樂的領域上並未留下大量創作，唯一的這首四重奏，當時獻給傑出的比利時小提琴家易沙意的弦樂四重奏，並由該團在 1893 年初演，演出後並未獲得好評，由於音樂中許多嶄新的構想、和聲、語法並不為大眾所熟悉，直到數年後，德布西的觀念與音樂已較受世人了解後，此曲即享有重要地位。

第一樂章是精神蓬勃而決然的(Anime et tres decide)，為奏鳴曲式，然主題卻未似傳統奏鳴曲式的安排，不一定發展也未必再現，而是利用樂念作為基礎，繼續延伸出各種主題。例如開始樂曲的旋律是十分生動的，很快的，這段旋律便消逝並被下一段旋律取代，這樣的過程重複出現，即使有樂念的片段再次出現，伴奏音形的部分依舊是改變的。這樣富有變化的作曲方式，成為這首弦樂四重奏極大的特色。

特別感謝

張愷杰 同學協助攝影

黃竹佑 同學網宣製作