

Quartet Amore 2022 四重瘋

演出者 / 簡祥峻 張祐豪
小提琴 / 張皓翔
中提琴 / 張逸中
大提琴 /

樂

Q：什麼是室內樂？

最早的室內樂，是一種為中產階級的家庭娛樂所發展而來的演出形式。在私人的家庭空間或小型的音樂廳，親朋好友湊在一起享受演奏音樂的樂趣。人與人的社交活動，是這種演出形式的重點。因此不管是什麼樣的編制，在室內樂裡，每個聲部基本上只會有一位演奏家，且這種演出形式沒有指揮。

室內樂常被稱為「朋友之間的音樂」，它是一種強調演奏家透過親密交流，一起探索音樂、表達情感的演奏形式。一直到 19 世紀，弦樂四重奏和其他室內樂作品，才漸漸由專業的演奏家在音樂會上演奏。

Q：弦樂四重奏的這四個人有什麼作用？

「弦樂四重奏」顧名思義是由四把弦樂器組成，事實上，這種組合並沒有強制規定要有哪些提琴。但兩把小提琴、一把中提琴和一把大提琴組合而成的弦樂四重奏，因為音響最平衡，因此從 18 世紀開始，逐漸成為最常見、最受作曲家喜愛的編制。

欣賞弦樂四重奏時，多數人目光會被第一部小提琴吸引，似乎動聽的旋律大部分都由第一小提琴演奏。那麼除了第一小提琴以外的樂器，究竟在做什麼呢？

其實弦樂四重奏就好比一個人，悅耳動聽、最為搶鏡的第一小提琴就像是人的外貌、穿著，是我們欣賞作品時最容易馬上觀察到的第一印象；第二小提琴和中提琴像是人的肌肉、血管和內臟，好像不是很起眼，但卻是讓音樂有溫度、動力的靈魂人物；渾厚低音守護大家的大提琴，就好比人的骨骼，支撐著整個音響，是美妙旋律下不可或缺的基礎。然而，隨著時代演進，各聲部之間的角色變化也會越來越豐富。

Q : 巴雀四重瘋 quartetAmore 的緣起：

巴雀 Camerata Taiwan 。

四重瘋皆來自巴雀 Camerata Taiwan 團員，而每年的演出組合不一定是同樣的這四個人，團員之間可以進行交換，在不同的人身上學習。這，就是巴雀四重瘋。

是不是跟你想像中的不一樣？

演出曲目

貝多芬：降 E 大調第十號弦樂四重奏，作品 74 《豎琴》

L. v. Beethoven: String Quartet No. 10 in E-flat Major, Op. 74, "Harp"

蕭斯塔高維契：C 小調第八號弦樂四重奏，作品 110

D. Shostakovich: String Quartet No. 8 in C Minor, Op. 110

中場休息

Intermission

孟德爾頌：F 小調第六號弦樂四重奏，作品 80

F. Mendelssohn: String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80

小提琴 / 簡祥峻

保加利亞小提琴國際比賽 "Emil Kamilarov"(2011) 首獎得主
德國德勒斯登音樂院小提琴最高演奏家文憑演奏博士

目前活躍於樂壇的台灣青年小提琴家。

正式學習小提琴，曾師事黃維明、陳幼媛、吳庭毓、吳孟平、劉姝嬋、宗緒嫻等教授。2007年起，先後就讀於德國埃森福克旺音樂學院 (Essen Folkwang Hochschule) 和德勒斯登音樂院 (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden)。曾師事捷克小提琴家 Josef Suk 嫡傳弟子 Prof. Ivan Zenaty，與前維也納愛樂首席 Prof. Vesselin Paraschkevov。

2014年獲保加利亞愛樂 (Sofia Philharmonic) 邀請至保加利亞音樂廳 (Bulgaria Concert Hall) 協奏 Mozart Violin Concerto No.5。曾多次與國內外樂團協奏，如 NSO 國家交響樂團，武陵愛樂管弦樂團等，曲目包括 Brahms Violin Concerto，Brahms Double Concerto，Sibelius Violin Concerto，Prokofiev Violin Concerto No.1，Mozart Violin Concerto No.3 & 5，Mendelssohn Violin Concerto in D minor，Sarasate Zigeunerweise 等，定期舉辦個人獨奏會，並積極參與樂團與室內樂演出。擔任淳藝室內樂集團長。

現任輔仁大學、東吳大學兼任小提琴助理教授。

A portrait of violinist Zhang Youhao, a young man with dark hair and glasses, wearing a black traditional Chinese-style jacket. He is smiling and holding a violin across his chest. The background is dark.

小提琴 / 張祐豪

美國哈特福德大學哈特音樂院小提琴藝術博士候選人

賽德克族小提琴家張祐豪，曾師事楊智超、蘇顯達、簡名彥、宗緒嫻、Anton Miller 等。留學期間曾榮獲 Hartt Talent Scholarship, Performance 20/20 榮譽室內樂全額獎學金和哈特音樂院室內樂競賽優等二獎並擔任 The Hartt Symphony Orchestra 首席。具豐富的獨奏、樂團與室內樂演出經驗。同時致力於跨界音樂演出和創作，曾錄製首張新創台灣原住民族音樂演奏專輯「部落隨想」及數首新編弦樂三重奏台灣音樂作品。張祐豪過去曾與眾多音樂家及樂團合作，包括金音獎得主爵士鐵琴手蘇郁涵、旅美打擊樂音樂家張幼欣、聲樂家林惠珍和巫白玉璽教授、台裔加拿大籍鋼琴家張晏璋、美國長笛音樂家 Judith Mendenhall 和 Miller-Porfiris 二重奏、巴雀 Camerata Taiwan、樂興之時管弦樂團和長榮管弦樂團等。

現任新竹高中音樂班室內樂指導老師。

中提琴 / 張皓翔

德國漢諾威音樂院中提琴演奏碩士
巴雀藝術、巴雀 Camerata Taiwan 團長

中提琴師事 Artemis Quartet 前中提琴手 Volker Jacobsen。

歸國深耕本土，成立巴雀藝術。不僅注重於演奏與教學，更致力在藝術推廣上，積極籌辦不同組合的室內樂演出，提供台灣青年音樂家表演交流的舞台。另一方面，深知回饋社會及藝術向下紮根的使命，帶領團隊 2016 年與國立台灣交響樂團合作《遍灑音樂種子在社區》公益巡迴計畫、2017 年製作《蒲公英》校園巡迴音樂會，將音樂深入偏鄉校園內。為了發掘更多音樂才子，2017 年起積極策劃巴雀盃音樂大賽，期望帶給音樂學子具國際規格的音樂比賽及舞台。

現任新竹縣東興國小弦樂團及新竹高中音樂班管弦樂團指揮、新竹市東門國小音樂班、建華國中音樂班、新竹高中音樂班小提琴及中提琴個別課指導老師。

大提琴 / 張逸中

德國特羅辛根國立音樂院室內樂演奏碩士
國立台南藝術大學一貫制音樂系學士

留德期間師承 Prof. Mario De Secondi。修習室內樂演奏受鋼琴教授 Prof. Wolfgang Wagenhäuser、Raluca Wagenhäuser 指導。旅德期間多次參加歐洲音樂節，大提琴演奏受 Prof. Laurence Lesser、Bion Tsang、David Cohen、Tsuyoshi Tsutsumi 等大提琴家指導。室內樂向 Zvi Carmeli、Danial Rubenstein、Marko Ylönen 等音樂家指導，在台期間曾師事 Prof. Victor Shpiller、曾千珊老師。目前就讀國立臺灣師範大學音樂系博士班，師事歐陽伶宜教授。

自 2016 年歸國後演出遍及國內外，與台灣藝術家交響樂團、巴雀 Camerata Taiwan、巴洛克獨奏家、嘉義交響樂團、藝綻室內樂團合作演出。於 2018 年加入奔放樂集，投入肢體、劇場、音樂等多元藝術展演形式，並於 2017 參與原聲巴洛克、響韻巴洛克等巴洛克樂團演出。除演奏外致力於教學，目前任教嘉義高中、嘉義國中、南新國中、新民國小音樂班，文化國小、新營國小弦樂團。

樂曲解說

貝多芬：降 E 大調第十號弦樂四重奏，作品 74 《豎琴》

L. v. Beethoven: String Quartet No. 10 in E-flat Major, Op. 74, "Harp"

貝多芬（1770-1827）於弦樂四重奏有相當的貢獻，他以強大的創作力將弦樂四重奏發揚光大，而他的弦樂四重奏作品也在室內樂發展中占有重要的地位，早中晚三期的作品亦呈現出創作生涯的不同特色。

在 1806 年完成作品 59 號三首系列作品的「拉蘇莫夫斯基」弦樂四重奏後，暫時中斷了弦樂四重奏的寫作，直到 1809 年，才接續提筆創作。這中間陸續創作了許多中期的代表作，弦樂四重奏的編制即包含三首「拉蘇莫夫斯基」弦樂四重奏、作品 74 號《豎琴》，以及作品 95 第十一號弦樂四重奏《嚴肅》。這些同時期作品的長度、強度與創意，已經從早期的古典風格中探索出屬於自己的浪漫時期，無論是和聲或是調性的使用皆顯

現作曲家獨特的手法，有別於古典時期的常規。這首《豎琴》可說是貝多芬璀璨的中期發展至顛峰後，銜接到後期階段的作品。雖然樂曲規模較為精煉短小，構想也相對簡潔，但自然的寫作手法，也讓此曲顯得分外流暢。

這首樂曲寫於戰後的維也納，貝多芬於 1809 年花費了夏秋兩季的時間，在近郊的巴登創作了這首作品。剛從戰爭的陰霾中恢復過來的貝多芬重新拾起對生命的希望，選了溫暖的降 E 大調來詮釋心中的生機。1809 年對貝多芬而言是一個「降 E 大調」的年份，那年稍早還寫了降 E 大調第五號鋼琴協奏曲《皇帝》，完成作品 74 號之後又創作了降 E 大調鋼琴奏鳴曲《告別》。

本曲標題的「豎琴」並非貝多芬本人所題，而是因第一樂章一連串的「撥奏」，使人聯想到豎琴撥弦的方式。全曲共四樂章，第一樂章在開發新音色與效果上，發展部的管弦樂聲響以及尾聲名副其實的小提琴華彩樂段可說是相當吸引目光。第二樂章為迴旋曲式，慢板樂章；第三樂章則具有詼諧曲性格，在音色與質地方面也有新特色。第四樂章由主題與六段變奏組合而成，為貝多芬弦樂四重奏的終樂章之中，唯一的變奏曲。終樂章也顯示出貝多芬作品中陽光的一面。

Q：為什麼一定要挑戰貝多芬？

貝多芬生活在音樂史上古典時期與浪漫時期的交界期。古典時期的作曲手法有既定的格式，而貝多芬在這些既有的規則中加入許多主觀的情感表達，逐漸改變了前人慣有的創作方式，使得音樂所表達的內涵和以往不再相同。此後的音樂家也追隨著貝多芬的腳步，試著在技巧和精神上發展出獨特的個人風格。

由於貝多芬的作品相當多，透過演奏他的作品，音樂家們也得以認識古典時期至浪漫時期的風格演進。從早期作品清新的古典風格，到他作品中後期劇烈的情緒變化，除了演奏技巧提升帶來的挑戰，演奏家們也需要敏感地感受作品中的情緒，不斷探索內心，找尋自己和音樂內涵的共鳴，進而發展出「主觀的詮釋」。這樣的變化，也使音樂家開始擺脫過去宮廷樂手制式化演奏，進而發展出個人化的演奏風格。

蕭斯塔高維契：C小調第八號弦樂四重奏，作品 110

D. Shostakovich: String Quartet No. 8 in C Minor, Op. 110

蕭斯塔高維契（1906-1975）的一生深受俄國革命與政權變動的影響，音樂創作也因政策的轉變，必須迎合當局、在夾縫中尋找出路。1906年他出生於聖彼得堡，先後經歷了史達林獨裁統治的三十年，以及戰後動盪與蕭條的時期。

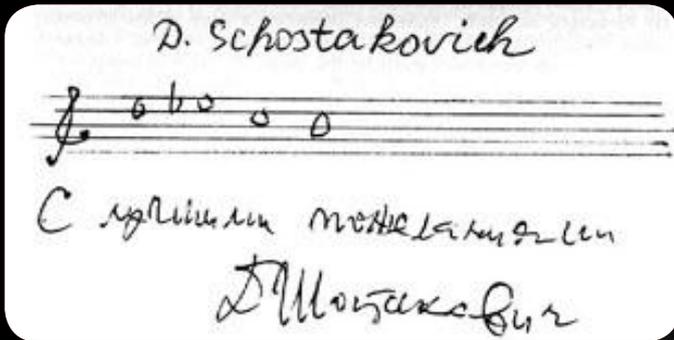
蕭斯塔高維契一共創作了十五首弦樂四重奏，第一首寫作於1938年，當時他已經創作了交響曲、協奏曲、奏鳴曲、歌劇、芭蕾舞曲、劇場音樂及電影配樂等音樂類型，直到三十歲出頭才將注意力轉到四重奏上面。雖然他曾多次呼籲蘇聯作曲家創作室內樂，但在當時布爾什維克統治的早期仍舊被忽略，很大程度是因為弦樂四重奏被視為帶有資產階級菁英主義的烙印。

C小調第八號弦樂四重奏是目前為止十五首弦樂四重奏作品中最常被演出的一首，此外這首也有著相當深厚的背景意義。1960年七月，他被迫加入共產黨後的一個月左右，在東德的德勒斯登一處度假勝地戈里施小鎮，以三天時間完成此曲，他到當地原本是為了譜寫《五天五夜》的配樂，一部關於二戰時德勒斯登轟炸的電影。在看到當地戰爭的廢墟後，引發了寫作此曲的動機，十月首演時還有著官方補充的獻詞：「緬懷法西斯主義與戰爭的受難者」；而他的德勒斯登之行與作品間的關聯也被美化，諸如第四樂章的長音與不協和的和弦代表著飛機及炸彈的轟炸。

全曲由五個互相關聯且不間斷演奏的樂章所構成，著名的DSCH四音動機貫穿全曲（蕭斯塔高維契以自己姓名的德文拼法Dimitri Schostakowitsch，取其中的縮寫DSCH，在德文中分別代表「D, E ♭, C, B」四個音），第一樂章即由DSCH動機緩慢而悲慟地奏出。另外此曲也引用了過往六首作品，包含第一號交響曲及第五號交響曲、第二號鋼琴三重奏中出現的猶太民歌、第一號大提琴協奏曲，以及歌劇《穆森斯克郡的馬克白夫人》裡的音樂片段。

蕭斯塔高維契的十五首弦樂四重奏中，有幾首可以成對比較，譬如第四號與第五號是雄心勃勃的戰後作品，直到史達林過世後才能首演；而第七號與第八號則是在1960年代以極短的時間連續創作而成，張力緊湊並且都帶有不同程度的自傳意味。這首第八號弦樂四重奏彷彿是作曲家個人的生命寫照。

大提琴率先演出的「D, E ♭, C, B」這四個音（用唱的是這幾個音：Re-Mi ♭ -Do-Si），其實正是作曲家本人以自己名字延伸出來的 DSCH 動機。

在這樣沈重設定下創作的作品中，
卻反覆出現自己的名字，
我們不難想像，
這可能是作曲家欲透過音樂，
表達自己被蘇聯政府迫害的狀態。

孟德爾頌：F小調第六號弦樂四重奏，作品 80

F. Mendelssohn: String Quartet No. 6 in F Minor, Op. 80

孟德爾頌（1809-1847）是德國浪漫樂派代表性的人物之一，集作曲、指揮、教育、鋼琴演奏等才能於一身，與同時期許多為了生活所苦的作曲家不同的是，幸運的他成長在家境富裕的家庭，父親是銀行家，母親則是柏林一位銀行家的女兒，也是受過高等教育的鋼琴家。從小衣食無虞，於父母的栽培下，在文學、音樂、語言、繪畫等藝文領域皆有深厚的養成，小時候即以「神童」的姿態活躍於當時音樂圈。

孟德爾頌的創作也相當豐富，除了較為知名的交響曲、協奏曲、鋼琴曲、神劇之外，也有為數眾多的室內樂作品，弦樂四重奏編制的就有七首，外加四首單樂章的樂曲集結以作品 81 號出版，另有一些單獨存在的片段。而這首第六號、作品 80 號，則是寫於他生命中的最後一年。那一年，與孟德爾頌感情緊密的姊姊芬妮不幸因為心臟疾病離世，留下了既震驚又悲痛的孟德爾頌。芬妮本身也是作曲家，不只是弟弟重要的家人，亦是音樂事業上的精神支柱。兩姊弟自幼即保持著相當的默契，少年時期會一起演奏雙鋼琴，每當弟弟有了新創作，也會迫不及待的與姊姊分享。而孟德爾頌在外地旅行時，也會與姊姊保持書信往來，對話間時常出現對彼此的思念與相愛之情。

長期因為勞累與精神壓力，身體狀況已屬虛弱的孟德爾頌，大病初癒時聽聞到姊姊辭世的噩耗，健康狀況更是遭受重重打擊。姊姊過世後孟德爾頌移居到瑞士養病，失去至親的傷痛讓他無法承受情緒，轉而創作最後一首弦樂四重奏——f 小調弦樂四重奏，寫下「獻給芬妮的安魂曲」用以紀念姊姊。曲中充滿了悲傷、黑暗、壓迫的強烈情感，並在悲壯的氛圍下堅決結束，與其他作品大多光明、正面且富如歌的優美旋律相比，是相當對比的呈現。

不幸的是，1847 年 5 月 14 日芬妮過世，四個月後的 11 月 4 日，孟德爾頌也因心臟疾病於萊比錫辭世，享年 38 歲。這首樂曲在他去世後於 1849 年出版。

今年的俄烏戰爭並不在四重瘋的預料之內

在這個時間點演奏這一套曲子

我們想，

作曲家本人或許也會和我們一起祈禱世界和平

希望在戰爭下的逝者安息，生者堅強。

巴雀藝術

「巴雀」一來自德文的中提琴「Bratsche」音譯，為新竹縣最具口碑的弦樂團體。

多年來，以多種組合的室內樂表演，融入非古典音樂的元素作為引子，製作偏鄉校園音樂會與「樂·讀音樂節」，為新竹縣弦樂教育奠定藝文扎根計畫，成功帶領觀眾開啟「入門」音樂。

2016 起網羅來自海內外熱愛音樂的台灣青年音樂家組成巴雀 Camerata Taiwan，每年夏天固定聚集在台灣進行一年一度的巡迴演出，由楊書涵（Fitelberg 國際指揮大賽首獎得主）擔任駐團指揮。每一年音樂會的選曲都別出心裁，除了經典曲目外，更勇於挑戰新作品的世界首演以及罕見作品的台灣首演，期待發揚屬於台灣的當代音樂，展現屬於我們的時代精神。

2022 年三月赴德國三城巡迴演出《無垠—穿越時空與疆界的音樂對話》，以充滿感染力的熱情、和富有洞察力的詮釋，以及深刻感人的演出獲得好評。

- 2019 至 2021 連續三年榮獲新竹縣傑出演藝團隊
- 2022 年入選 Taiwan Top 國藝會年度獎助計畫、新竹縣文化局孵育計畫，協力扶植在地傑出演藝團隊。

2022 下半年節目預告

第六屆巴雀盃優勝者音樂會

9/07 (三) 19:30 松菸誠品表演廳

巴雀 Camerata Taiwan 年度巡演《古典魂 classicAnima》

9/04 (日) 14:30 新竹縣政府文化局演藝廳

9/09 (五) 19:30 松菸誠品表演廳

9/10 (六) 14:30 屏東演藝廳音樂廳

9/11 (日) 14:30 衛武營音樂廳

向大師致敬—蕭如松紀念音樂會

9/17 (六) 14:30 新竹縣政府文化局演藝廳

新響藝術季—故事音樂會〈來自風起處〉

10/29 (六) 14:30 新竹縣政府文化局演奏廳

2022 年度巡演

巴雀 Camerata Taiwan

古典魂

Classic Anima

早鳥7折 學生5折 | 票價300元起 購票請洽兩廳院OPENTIX

9^{Sep} / 04 14:30
Sun (日)

新竹縣文化局

演藝廳

9^{Sep} / 09 19:30
Fri (五)

臺北松菸誠品

表演廳

9^{Sep} / 10 14:30
Sat (六)

屏東演藝廳

音樂廳

9^{Sep} / 11 14:30
Sun (日)

高雄衛武營

音樂廳

楊書涵 Su-Han Yang 指揮
李孟坡 Mon-Puo Lee 大提琴獨奏
巴雀 Camerata Taiwan 樂團

施尼特克 Alfred Schnittke
Moz-Art á la Haydn

海頓 Joseph Haydn
第一號大提琴協奏曲 (新竹、屏東場)
Cello Concerto No. 1 in C major
第二號大提琴協奏曲 (高雄、臺北場)
Cello Concerto No. 2 in D major

楊聰賢 Tsung-Hsien Yang
弦樂二章: 西北有高樓、小的夜曲
Two Essays:
“Un sospiro” & “Musica Notturna Dallapiccola”

莫札特 Wolfgang Amadeus Mozart
第29號交響曲
Symphony No. 29 in A major, K. 201

主辦單位：

贊助單位：

