

Spring 2013

6/9

鳳甲美術館
(日) Sun. 2:30pm

2013

鳳甲音樂沙龍

C.I.M. Concerts in Museum

07. 06 (六) 14:00

無獨有偶工作坊 ~ 超偶同樂會

08. 31 (六) 14:00

午後的法國童話 ~ 廖咬含鋼琴四手聯彈經典小品

Autumn 2013

11/16 (六) 14:30

春秋樂集 SQ + 秋 音樂會

春秋樂集

www.SpringAutumnMusic.com

中提琴 / 盧佳君

Viola / Jubel Chen

生於台北市，曾就讀光仁音樂班。於1990年赴美深造，拜入教育名家 Alan de Veritch 的門下。1994年隨 de Veritch 教授到印地安納大學音樂系，同時與已故鮑羅定弦樂四重奏創團第一小提琴手 Rostislav Dubinsky 學習室內樂，在校時是極為活躍的室內樂演奏者。1997年自印地安納大學畢業後進入密西根大學音樂研究所，師事 Yizhak Schotten 教授。2000年取得演奏碩士學位，即便成為新世界交響樂團 (New World Symphony) 的成員。而為了繼續室內樂的研究，於2004年進入舊金山音樂院室內樂研究所就讀，接受 Concord 弦樂四重奏第一小提琴手 Mark Sokol 以及 Jodi Levitz 的指導，在校期間與多位教授與來訪藝術家多次同台合作演出。2005年返台，成為國家交響樂團 (NSO) 的一員。

大提琴 / 陳怡婷

Cello / I-Ting Chen

自五歲起開始學習音樂，就讀敦化國小、光仁中學，師事廖美英、許昱仁及熊士蘭老師，在台期間，表現非凡，於各種音樂比賽中獲得優異成績。高中畢業後，赴美深造，於佛羅里達國際大學音樂系取得大提琴音樂演奏學士學位以及在新英格蘭音樂院獲得演奏碩士學位，師事 Keith Robinson、David Wells 及 Peter Stumpf。

在美七年，成績非常優異，除了考取全額獎學金也曾贏得多項比賽，包括：National Society of Arts and Letters String Quartet Competition 銅牌，佛羅里達國際大學協奏曲比賽冠軍。另曾多次獲邀參與遍佈全球之音樂節，包括：瑞士 Sion 音樂節、加拿大 Bnaff 音樂節、日本太平洋音樂節、Spoleto 音樂節、Aspen 音樂節、Blossom 音樂節。除個人表現傑出之外，樂團經驗更為資深豐富，曾特別專研國際專業樂團演奏法，曾參加樂團包括：美國克里夫蘭交響樂團、邁阿密交響樂團、新英格蘭 honor 交響樂團、邁阿密芭芭，Aspen 音樂節交響樂團、Hingham 交響樂團、日本太平洋交響樂團等樂團演出，曾任長榮交響樂團大提琴代理首席。

返國至今，亦活躍於演奏舞臺上，積極參與各類獨奏及室內樂演出，並於2006年4月出版大提琴與鋼琴爵士三重奏專輯。2008年受邀與湖南交響樂團於鳳凰古城演出大提琴協奏曲，廣獲好評，深受全國關注！

在個人演奏生命上力求精進，音樂教育上也極為用心。目前任教於桃園縣中壢高中、新勢國小音樂班。現任職國家交響樂團大提琴團員。

小提琴 / 盧佳君

Violin / Chia-Chun Lu

耶魯大學音樂碩士，紐約曼哈頓音樂學院藝術學士，師大附中音樂班。先後師承李淑德、黃維明、蘇顯達以及蘇正途多位教授。1996年赴美於曼哈頓音樂學院深造，師事 Peter Winograd 教授。2000年獲頒耶魯大學獎學金，赴該校深造，師事 Syoko Aki 教授。2002年返台後，曾先後與台北市立交響樂團、台南市立交響樂團、國立台灣交響樂團、台北縣立交響樂團合作演出小提琴協奏曲，2005年創立「五度音絃樂四重奏」致力推廣室內樂，另外也定期於國家演奏廳舉辦個人獨奏會。

2003年與義大利鋼琴家摩洛波利組成二重奏，同年三月於義大利八個城市演出，2004年7月與2007年7月再度於義大利十一個城市巡迴演出，皆深獲佳評。2005年受美國台灣人聯合基金會邀請，於洛杉磯舉辦個人獨奏會，2008年1月與國立台灣交響樂團世界首演金希文第二號小提琴協奏曲，2010年12月與台北愛樂青年管弦樂團演出布拉姆斯大調小提琴協奏曲。2004-2006年擔任國家交響樂團小提琴演奏員。2006-2010擔任財團法人白鶯鶯文教基金會執行長，目前任教於國立台灣藝術大學、國立台北教育大學、師大附中音樂班，著有時報出版「張福興—情繫福爾摩沙」一書。

小提琴 / 洪章文

Violin / Chang-Wen Hsu

6歲開始學習小提琴，9歲時以小提琴最高分考入永福國小音樂班，就學期間曾多次於音樂比賽中獲獎。退伍後以榜首成績進入輔仁大學音樂系研究所，並獲得全額獎學金，在校期間擔任樂團首席，除了和樂團合作演出協奏曲外，校外的演出也非常頻繁！2003年與樂興之時管絃樂團協奏，擔任皮耶佐拉四季之小提琴獨奏，於台北新舞台演出。取得碩士學位後隨即進入長榮交響樂團，擔任第一小提琴手，2005年進入國家交響樂團 (NSO)，擔任小提琴演奏團員。除了各項演出外，同時也積極參與大師班，如2007年聖彼得堡愛樂首席 Lev Klychkov 大師班以及阿班貝爾格弦樂四重奏第一小提琴 Gunter Pichler 大師班，同年8月與樂興之時管絃樂團赴義大利演出，並擔任小提琴協奏曲之獨奏演出！2008年獲邀與湖南交響樂團於鳳凰古城演出，擔任梁祝小提琴協奏曲之獨奏，廣獲好評，並受到大陸中央台及公共電視的報導！

琵琶 / 王世榮

Pipa / Shih-Rong Wang

現專任於國立臺北藝術大學傳統音樂學系

曾與國立台灣國家樂團、台北市立國樂團、高雄市立國樂團、中華國樂團、台南市立民族管絃樂團、當代青少年國樂團、小巨人國樂團、台北市立交響樂團、台灣省立交響樂團、世紀交響樂團、國防部管絃樂團、美國西雅圖愛樂管絃樂團、南瀛交響樂團、台北樂興之時交響樂團、長榮交響樂團等合作琵琶協奏曲：《飄》、《祝福》、《天鵝》、《春秋》、《秋夕》、《花木蘭》、《高原魂》、《塞上曲》、《祁連狂想》、《春江花月夜》、《西雙版納的晚霞》、《草原小妹妹》、《怒》、《功夫》、《春雷》、《天祭》、《玉露珠》、《武嶼尋勝》、《月兒高》、《海青拿天鵝》、《陰霾》、《琵琶行》、《秋閨怨》、《梁祝》、《樂興之時》

自1982年起迄今演奏足跡遍及台灣、希臘、義大利、德國、英國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、美國、韓國、日本、越南、蒙古國、印度、香港、新加坡。

CD 出版品：琵琶與交響樂團《封神榜》、王世榮的琵琶新視界《古苑尋聲》

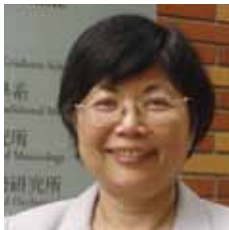

古箏 / 葉娟苜

Zheng / Juan-Reng Yeh

臺北市人，古箏曾先後師事陳士孝、黃裕玉、陳伊瑜、張儷瓊、魏德棟、丁永慶等教授。畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系以及國立臺灣師範大學民族音樂研究所，由許瑞坤教授指導完成碩士論文〈臺灣現代箏樂作品分析研究以六首非傳統五聲音階定絃的獨奏作品為例〉。目前為臺灣藝術大學中國音樂學系兼任講師、四象箏樂團首席、國立臺灣師範大學音樂研究所博士候選人。

曾榮獲1996年與1997年臺灣音樂比賽爭獨奏青少年組第一名，1998年中華國樂學會彈撥大賽爭獨奏成人組冠軍。1999年由臺北市立國樂團主辦個人獨奏會，於臺北國家演奏廳演出；2004年獲選為兩廳院中正文化中心「樂壇新秀」隔年舉辦巡迴獨奏會。她能掌握與詮釋傳統樂曲的多樣性與生命力，也長期接觸現代音樂，對複雜的變化與結構予以演奏實踐。自1998年擔任采風樂坊古箏演奏員，多次首演現代音樂曲目。曾獲邀至德國柏林、達姆斯達特、杜塞朵夫、漢堡；法國巴黎、魯昂；波蘭華沙、格旦斯特；中國北京、上海、廣州、福州；奧地利、英國、以色列、匈牙利、捷克、立陶宛、克羅埃西亞、加拿大、馬來西亞、韓國、日本等地參與音樂會演出。曾以獨奏家身份，與維也納新音樂樂團、荷蘭新音樂樂團、國家交響樂團、以色列貝爾謝巴交響樂團、韓國安山市立國樂團、臺灣現代音協樂團、南瀛管絃樂團、樂興之時管絃樂團、樂興青年弦樂團、采風民族管絃樂團、小巨人絲竹樂團、國立藝專國樂團合作演出協奏曲。並曾與亞太弦樂四重奏、柘弦樂四重奏、五度音弦樂四重奏、樂享室內樂團、當代傳奇劇場、二分之一Q劇團、臺北愛樂室內合唱團、臺北室內合唱團合作演出。

導聆 顏綠芬 教授

Lu-Fen Yen

德國柏林自由大學博士 (Ph. D)，先後主修歷史音樂學、民族音樂學，副修文化人類學。現任國立台北藝術大學音樂系暨音樂學研究所專任教授，曾擔任該校音樂系系主任、教務長、校務研究發展中心主任、《關渡音樂學刊》創刊號主編、師資培育中心主任等。

顏教授出生於彰化，彰化女中，東吳大學音樂系畢業後，曾擔任亞洲作曲家聯盟秘書、雅歌月刊主編、中學音樂老師。1978年赴德深造，在柏林工業大學隨 C. Dahlhaus、Helga da la Motte、Clemens Kuhn 以及自由大學 R. Stephan、J. Kuckertz 等十多位音樂學家研習，1988年秋獲博士學位，1990年底回台，1991年任職於台北藝術大學至今。曾獲教育部優秀教育人員獎，另外亦曾擔任國家文藝獎、新聞局金曲獎、金鼎獎等評審，以及國家音樂廳評議委員、高中音樂課本審定委員會主委、大學評鑑委員、藝術教育館節目審議委員等等。研究領域及教授課程：音樂學的理論與方法、音樂的演奏與實際、二十世紀音樂、新維也納樂派、台灣音樂史、歌仔戲音樂、音樂評論、浪漫主義、舒曼專題等。專書：《音樂欣賞》、《音樂評論》、《不固定樂思》、《台灣的音樂》、《台灣的真情樂章-郭芝苑》、《張炫文的土地之戀》等，主編《台灣當代作曲家》、《台灣音樂百科辭書—當代篇》。

演出曲目

王瑩潔：《曙光》為古箏與弦樂四重奏

Ying-Chieh Wang: The Dawn for the Zheng and String Quartet

周久渝：第一號弦樂四重奏

Chiu-Yu Chou: String Quartet No. 1

林京美：《弦·玄》為琵琶與弦樂四重奏

(春秋樂集委託創作，世界首演)

Ching-Mei Lin: A String of Unfathomables

中場休息 Intermission

貝拉·巴爾托克 (1881–1945)：

第三號絃樂四重奏 (1927)

Béla Bartók (1881-1945): String Quartet No. 3 (1927)

第一部：中板

I. Prima parte: Moderato

第二部：快板

II. Seconda Parte: Allegro

第一部的再現部：中板

III. Ricapitulazione della prima parte: Moderato

尾奏：極快板

IV. Coda: Allegro molto

春秋樂集 想去需要音樂的地方

只要有一隅能讓我們靜靜分享音樂的空間
都歡迎與我們聯絡

春秋樂集
www.SpringAutumnMusic.com

歡迎加入 facebook 春秋樂集 SQ+ 粉絲團及春秋之友獲得第一手春秋樂訊

春秋樂集與邱再興文教基金會

「邱再興文教基金會」是企業家邱再興先生邀集企業界、文化界與法律界人士共同創辦，為具體行動支持文化創作的成功例證。創辦人繼業公司董事長邱再興原為對藝術愛好的收藏家，素來喜愛音樂、美術等藝術活動。與多年好友馬水龍有感於國內金錢遊戲瀰漫，社會價值失衡，如能加強藝術教育推廣，將對社會文化的提昇有所助益。在此前提下「春秋樂集」應運而生。

「邱再興文教基金會」從民國80年(1991)4月起，以發表音樂創作作品的型態，為國內作曲家們提供舞台，每年春、秋兩季舉辦「春秋樂集」系列作品發表會。春天代表了活力、衝勁、欣欣向榮，秋天代表成熟、豐碩與收成，因此「春季」是以40歲以下的年輕作曲家、「秋季」則以40歲以上的資深作曲家為邀約對象。而編制以室內樂為主，逐年邀請優秀的作曲家，在創作園地裡辛勤的耕耘，展現精緻的創作成果。

經過10年的經營深耕，所結的音樂果實豐碩甜美。但是時代的巨輪不停地轉動，思考與沉澱是為了轉型後的再創發。2010年春季重新啟動後的「春秋樂集」除了秉持初衷，為優秀國人作曲家提供創作發表的平台之外，也傳承古典的原貌、音樂會的上半場發表邀約及委創作品，下半場為西方古典弦樂四重奏。發表作品更加入東方傳統樂器，以「SQ+」的理念將創新與古意相融合，朝更多樣的音樂形態進行深度探索。且將策劃一系列巡迴演出，將美好的音樂推廣至台灣各地。

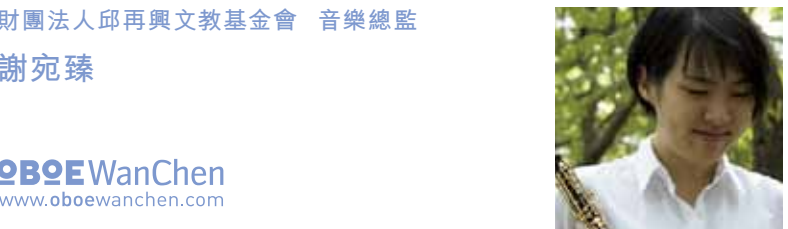
藝術創作力的活躍與否，決定一個國家文化素質的高低。巴赫、海頓、莫扎特、貝多芬等西方偉大作曲家，以畢生精力奉獻音樂創作，其作品經由眾多演奏家、音樂學者、樂評及聽眾的參與互動，歷經時間長流的淘洗與琢磨，煥發出珍珠般的光澤，呈現了文化風貌的璀璨與人文智慧的不朽。

「春秋樂集」歷經多年的實踐已累積了豐富多樣的音樂素材，也以這些作品見證了國內高度的藝術水準。期能繼續協助培育藝術家、推動社會藝文風氣，進而促進國際間藝術文化的交流，為這片土地的文藝復興貢獻心力。

財團法人邱再興文教基金會第九屆董事
邱再興·馬水龍·洪敏弘·施振榮·林曼麗·林大生·高智裕·王世榕·廖學興·張麗華·邱君強

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

特別感謝 **SF** 音樂基金會 財團法人羅弘文教基金會 NSFO Foundation
對春秋樂集所有活動的支持與贊助

曾獲2004年德國第七屆「韓德爾國際雙簧管比賽」首獎，為獲得此獎項的第一位亞洲人。於2008年以首張專輯「謝宛臻 OBOE新美聲」獲第十九屆金曲獎最佳古典音樂專輯獎，並於同屆金曲獎以另一張專輯「越界嬉遊」獲最佳跨界音樂專輯入圍，2009年再度以新專輯「韓德爾 無盡藏」獲得金曲獎最佳古典音樂專輯入圍。

德國Mitteldeutsche Zeitung形容宛臻的演出「……當她在演奏時仿佛就像變了個人，全然地投入，充滿激情，炫目耀眼，毫無瑕疵……」

「她的精湛技巧展現在每個音符、每個休止符的配置，也在今晚呈現了這首當代作品(H.Stockhausen: In Freundschaft)巨大的情感張力。」

日本「唱片藝術」雜誌評論她的錄音「……謝宛臻的演奏不單只是展現華麗的技巧，同時也忠實懇切地詮釋出每個音符，散發出純真率直的晴朗……」

「……與其說被雙簧管以及鋼琴的精湛技巧所壓倒，不如說令人回憶起往日美好時光，不禁在安詳的音樂中嘆息。」

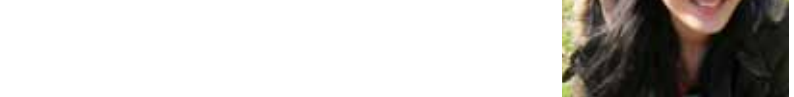
宛臻在學時期曾獲全國音樂比賽雙簧管青少年組第一名、台北市交主辦之協奏曲比賽首獎、及奇美文化基金會之藝術人才獎學金，亦二度獲選為中正文化中心「樂壇新秀」。2006年以特優獎(mit Auszeichnung)完成柏林藝術大學雙簧管「國家最高演奏文憑(Konzertexamen)」學位，並受邀於各地獨奏演出，如Halle的韓德爾音樂節、歷史超過百年的萊比錫巴赫音樂節，及德國音樂院節(Deutscher Musikschultag)在柏林市政廳的演出等，演出曲目多為巴洛克時期及當代經典作品。

宛臻亦常受邀與國內外樂團合作演出協奏曲，如中德廣播交響樂團(mdr)·Schöneberg室內樂團、柏林Adlershof室內樂團、國家交響樂團(NSO)、台北市交(TSO)、高雄市交、台北愛樂青年管弦樂團、幼獅管樂團、北藝大管弦樂團、北藝大現代樂團、與師大附中交響樂團等。曾於2000至2004年間擔任德國新波茲坦室內樂團固定成員，於2003年6月隨該團在前德國總統Rau座前演出，並由電視轉播。此外，她曾多次與ensemble affettuoso berlin、新柏林室內樂團、柏林現代歌劇院、Schöneberg室內樂團、西貝流士交響樂團及青年歐洲愛樂在歐洲各國巡迴，並擔任馬德堡劇院及前波茲坦愛樂交響樂團之客席英國管。2009至2011年間，受小提琴家胡乃元之邀，參與Taiwan Connection Festival的多場演出，擔任TC樂團雙簧管首席及室內樂巡迴。

除了參與各類型的演出，宛臻亦擔任邱再興文教基金會音樂總監，製作「春秋樂集」定期公演及「C.I.M.親子音樂會」。自2006年至今，任教於國立台北藝術大學音樂系與研究所及師大附中音樂班，並於2010年暑期，受邀於巴黎近郊Colombes音樂院開設雙簧管大師班課程。

王瑩潔：《曙光》為古箏與弦樂四重奏

Ying-Chieh Wang: The Dawn for the Zheng and String Quartet

樂曲解說

此作品完成於2012年底，原為弦樂四重奏作品《纏》，而後將其改寫為古箏與弦樂四重奏之形式。

此曲描繪宜蘭太平山上日出的景象，經由漫長等待，天空從暗紫色的色調逐漸轉為金黃色調，曙光隨後乍現於台灣後山的美景。樂曲的架構為拱型架構，聲響開始以微弱的泛音音色為主，並以D音為中心音，逐漸發展且堆疊至快速音群後，古箏奏出明顯的旋律線條，弦樂器部分則採呼應的模式相互對應，曲末聲響逐漸回歸至泛音的音色後逐漸消退。

作曲家介紹

出生於台北市。畢業於臺北市立教育大學音樂系研究所、國立臺南藝術大學應用音樂系作曲組。曾先後師事林進佑、吳曇、王靜宜、周久渝、王士文等教授，研究所隨蕭慶瑜教授專攻作曲。2011年於師大音樂廳發表聲樂作品《I'm Nobody! Who Are You?》、2012年舉辦碩士班個人作品發表會。現為現代音樂協會(ISCM)、亞洲作曲家聯盟(ACL)與旋音雅集成員。

創作類型廣泛，除傳統室內樂、獨奏樂器外，於大學時期開始參與各項跨界音樂及配樂創作，如：動畫配樂、電影配樂、音樂編曲等，近期完成動畫《心之旅》之配樂創作及李欣芸工作室動畫電影《太極星貓》編曲，並隨張凱雅學習爵士鋼琴。目前從事音樂教學與數位音樂製作，並擔任韋宛伶古箏樂團鋼琴伴奏。

周久渝：第一號弦樂四重奏

Chiu-Yu Chou: String Quartet No. 1

樂曲解說

弦樂四重奏一直是我相當喜愛的編制之一。四把大小同家族的樂器，可以將之視為整體，亦可表現多層次分部，加上多種演奏法的不同可能性，和其他室內樂編制相較，在有限的演奏者數量內，有著特別豐富的表現力。四把樂器間的相互關係如何隨著時間變化，便是我在創作這首作品時主要的思考：從第一章緊密的織度呈現出一糾結的整體，至第二章分裂為兩組二重奏的對話、最後為中提琴單調的單一線條貫串整個第三章和提琴高昂的獨奏旋律與小提琴的飽滿長音形成強烈對比。三種不同的力量狀態：摩擦力、離心力和張力，則分別成為創作三個樂章時設想織度進行的靈感來源。

這首作品為亞青樂集委託創作，由包瑞里斯Borealis弦樂四重奏於2010年5月15日在東吳大學松怡廳首演，並於2011年獲選於國際現代音樂協會世界音樂日由頌Song弦樂四奏在克羅埃西亞札格布演出，榮獲ISCM-IAMIC青年作曲家獎，同年受邀至荷蘭高迪阿姆斯特音樂週Gaudeamus Music Week由多倫Doelen弦樂四重奏演出。

作曲家介紹

1981年生於高雄，自幼習琴。國中時由吳美靜老師啟蒙創作，隨後跟隨李子聲教授主修作曲。1999年進入國立藝術學院（今國立臺北藝術大學），師承賴德和教授與楊聰賢教授，取得學士與碩士學位。學習期間，涉獵廣泛，諸如電子琴、長笛、聲樂、古琴、鑼鼓、戲曲、太極、陶藝等等，並對傳統文化有著濃厚興趣。獲教育部留學獎學金與英國曼徹斯特大學海外研究生獎學金於曼徹斯特大學完成博士學位，師事菲力浦•葛朗吉(Philip Grange)教授。旅英期間，積極走訪英國與歐陸各地當代音樂節。

其作品風格表現多元、情感真摯，曾於臺北藝術大學、國家音樂廳、高雄音樂廳、新竹、嘉義、香港、澳門、韓國、英國、比利時、荷蘭、克羅埃西亞等地發表。曾獲榮譽有關渡新聲(2002)、教育部文藝創作獎(2003、2004、2009)、國立臺灣交響樂團鼓勵創作計畫(2008、2009、2010)、國立臺灣交響樂團音樂作品徵選首獎(2010)、國際現代音樂協會青年作曲家獎(ISCM-IAMIC Young Composer Award, 2011)等。近年創作題材由出國前更多為個人情感的抒發轉而關注於求學與生活經驗中不同文化體驗帶來的衝擊，試圖透過視角轉換探討素材發展的可能性與形式安排。在持續耕耘個人創作之外，亦投入於藝術教育之傳播，曾任教於國立臺南藝術大學應用音樂學系。現為國際現代音樂協會ISCM與亞洲作曲家聯盟ACL之會員。

林京美：《弦•玄》為琵琶與弦樂四重奏

《春秋樂集委託創作，世界首演》

Ching-Mei Lin: A String of Unfathomables

樂曲解說

《弦•玄》是為弦樂四重奏及琵琶所寫作的樂曲。作品以中國及西方樂器的交織表達在混沌的原始中相互衝突的概念，於經歷了掙扎的過程後，最後融合為和諧的整體。樂曲中充滿對比性的力度突顯了在渾沌不明的狀態中充滿張力的各種可能性，純淨的泛音則表達了對理想世界的嚮往，而不同素材的融合則象徵對於理想的堅持，終究通過了在現實世界中的種種艱困考驗。

《弦•玄》為春秋樂集委託創作，由琵琶家王世榮教授與五度音弦樂四重奏於鳳甲美術館首演。感謝邱再興文教基金會與馬水龍教授對現代音樂的支持，以及王世榮教授與五度音弦樂四重奏於創作與排練過程的啟發。

作曲家介紹

林京美活躍於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲，近年來屢獲國際獎項，包括美國國家作曲協會(NACUSA)青年作曲家比賽首獎、美國二十一世紀音樂新興作曲家弦樂四重奏作品首獎、美國 New Music on the Block 創作首獎、美國作曲家暨作家出版協會(ASCAP) Morton Gould 青年作曲家獎、國際女作曲家協會 Libby Larsen Prize 榮譽獎、美國密尼蘇達交響樂團作曲比賽榮譽獎、台灣教育部文藝創作獎、中國三川獎。近年來作品受邀演出於美國底特 交響樂團新音樂樂展、美國水牛城愛樂交響樂團作曲家樂展、美國作曲家交響樂團新音樂樂展、北美薩克斯風雙年展、美國中西部作曲家樂展·Aspen 音樂節、Bowdoin 音樂節、美國 作曲家音樂節、亞洲雙簧音樂節、韓國 Nong Project、國立中正文化中心—啟動台灣的聲音、2011吳珮菁 Wonderland 六根琴槌木琴獨奏會、北藝大新進作曲教授樂展—憶域•啟程等。合作的指揮家包括指揮大師史拉特金(Leonard Slatkin)、Paul Phillips、Robert Franz、Ron Spigelman、梶間聡夫等。作品由 Apple iTunes Store、Blue Griffin Recording、國立臺灣交響樂團、財團法人音樂文化藝術基金會等錄音發行。

林京美也積極參與各項鋼琴演出，包括獨奏、室內樂、新音樂演奏、電影配樂即與創作。曾與Ossia新音樂合奏團、密西根大學新音樂合奏團、音契合唱管弦樂團等樂團合作，也為金德獎布農族記錄片《聽霧鹿在歌唱》及國立臺灣科學教育館展覽即與創作鋼琴配樂。鋼琴曾師事 Louis Nagel、Vincent Lenti、蔡中文教授。除了專注於音樂創作並參與各項音樂演出，林京美亦投身於音樂教育，2012年受邀至國立臺灣交響樂團音樂創作與發展座談會「轉化•超美」及國立臺灣師範大學音樂研究所演講。

林京美為美國密西根大學(University of Michigan)作曲博士，美國伊士曼音樂學院(Eastman School of Music)作曲碩士，國立臺灣師範大學音樂學系學士。留學期間獲臺灣教育部專案培育菁英留學獎學金、學校全額獎學金及優秀國際學生獎學金，並教授大學部作曲理論課程。曾兩度獲全額獎學金受邀參加美國 Aspen 音樂節。作曲曾師事 William Bolcom、Bright Sheng、Evan Chambers、David Liptak、Ricardo Zohn-Muldoon、金希文、林進祐教授。目前為國立臺北藝術大學音樂學系專任助教，並兼任於輔仁大學音樂學系。

貝拉•巴爾托克(1881–1945)：第三號絃樂四重奏(1927)

Béla Bartók (1881-1945): String Quartet No. 3 (1927)

巴爾托克的六首絃樂四重奏被視為貝多芬之後此創作形式中最重要的作品之一。其創作年代橫越三十年歲月(1908-39)，每一部作品都可以看到巴爾托克表現手法上的突破與創意，先後連成一條作曲家創作風格演變的軌道。而第三號絃樂四重奏則是這個軌道上最醒目的轉折點，寫於第二號完成十年後。此時，巴爾托克已擺脫德國浪漫主義對他的影響，從巴哈的複音音樂和貝多芬的絃樂四重奏中得到啟發，直接放眼於廣闊新穎的二十世紀音樂，並從民謠的借用和模仿中出走，邁向民俗題材個人化的新領域。第三號弦樂四重奏彷彿在向世人證明，在群山疊起的創作舞台上巴爾托克仍有源源不絕的創意。

1927年秋天，巴爾托克首次到美國巡演，順便帶著第三號絃樂四重奏參加費城音樂基金會(Musical Society Fund of Philadelphia)舉辦的作曲比賽。投稿後渺無音訊，直到隔年二月巴爾托克才在匈牙利收到得獎通知，和義大利作曲家卡塞拉(Alfredo Casella, 1883-1947)分享第一獎。三千元美金的獎金對巴爾托克當時的生活幫助很大，讓他又驚又喜。第三號絃樂四重奏後來題獻給費城音樂基金會，於1929年由沃伯克 瓦佩爾絃樂四重奏(Waldbauer-Kerpelt Quartet)首演於倫敦，全球出版社出版。

第三號絃樂四重奏可說是巴爾托克動機素材最節制、結構最精鍊的作品。曲式從傳統匈牙利舞曲(czardas)得到靈感，並融合作曲家的創意，以慢 快交替將單樂章的作品分為四個段落。段落間踵足相接，一氣呵成。全曲僅有幾個主題動機，題材相當簡約且統一。一是第一部的三音動機，雖形貌模糊但不難辨識。另一個則是第二部的民謠風級進旋律，充滿原始活力。其他素材幾乎都是從此二個動機衍生而來的，常借鏡於巴哈的對位法在緊湊的卡農自由模仿中融為一體。巴爾托克對聲音非常敏感，此曲多變的音色可說是他精心設計的另類動機，除了提供音色對比，增加戲劇性張力，還用來激化節奏動力。誇張的抖音、滑音(glissando)、拋弓(jeté)、搥絃(martellato)、弓背敲絃(col legnos)、巴爾托克式撥絃(Bartók pizzicato)、近琴橋處拉絃(sul ponticello)、近指板處運弓(sul tasto)等，一併在這首絃樂四重奏中大量出現，不僅製造特殊的音響效果，也讓樂器性格得到充分發揮，極盡巧思。這是巴爾托克在絃樂四重奏中首次的大膽嘗試，此後亦成為他絃樂作品中慣用的演奏技法。

第一主題動機再現並逐次擴展，時而激動時而優雅，但仍舊是不完整的片斷旋律。第二部(Seconda parte: Allegro)此樂段充滿節奏動力，具有較完整的主題旋律和鮮明的民謠性格，樂器色彩豐富多變。大提琴撥奏的平行三和弦引出小提琴民謠風的第一主題，在快速的節拍更換間變成狂野奔放的民俗舞蹈。中、大提琴奏出的第二主題亦是色彩濃烈的民謠風旋律，衍生自「撥奏動機」。此後，四把提琴以卡農自由模仿的形式彼此追逐，兩段賦格穿插其中為樂曲帶來張力，一下如打擊樂般地捶擊，一下又倏然中斷。在一連串誇張的滑音和音叢和弦的捶擊後終於急速直下，躍入平靜。第一部的再現部(Recapitulazione della prima parte: Moderato)：開場主題的三音動機和「夜之聲」若隱若現，但卻從未具體複誦。此樂段僅保留第一部的情緒，但旋律的輪廓已相去甚遠。尾奏(Coda: Allegro molto)：為第二部的再現，但經過大幅濃縮和變形後也是原貌難辨。一開始四把提琴於近琴橋處以極弱的音量拉奏出冷冽光滑的音色，快速音群蠢蠢欲動催著節奏動力。不久後，兩把小提琴以半音和八分音符的微距，再次以緊湊的卡農彼此追逐，中、大提琴以兩個八度長的滑音與小提琴逆向而行，不協和的強音持續重擊將全曲帶入高潮。大提琴奏出第二主題，以緊湊綿密的賦格向曲終席捲，最後在充滿力道的搥絃、顫音、滑音和停頓間激動地結束全曲。

語的音節重音本身就很有節奏感，與民謠的說唱正好相得益彰，而匈牙利民族隨興奔放的性格帶有積極的動感要素，當兩者結合被表現在音樂裡時便形成了自然的律動。這不僅是匈牙利民謠充滿節奏韻味的主因，也是巴爾托克作品中最顯著的特色。節拍間快速的轉換、複雜的對位模仿中形成的交錯節奏、節奏間的排列組合、或粗暴的切分和弦與旋律線彼此拉扯等，展現巴爾托克在節奏處理上的得心應手。此外，巴爾托克於同時期寫的第一號鋼琴協奏曲把鋼琴當打擊樂寫，第三號絃樂四重奏中頻頻出現的搥絃、打絃、拋弓等演奏技法同樣也帶有鮮明的打擊樂性格。

第一部(Prima parte: Moderato)：裝上制音器的三把提琴以半音堆疊形成特殊音響，第一小提琴以極弱的音量在其上奏出迷濛淒清的開場動機。弱奏中兩種絃樂的音色彼此交融，層次分明。此樂段由開場動機的幾個音衍生成數個動機在四聲部中不斷游移，並以卡農延綿不絕地交錯，直到最後才明確地齊聲奏出此樂段重要的三音動機：上行四度 下行小三度。第二主題樂段中，低音絃樂如輕風搖曳，小提琴在近琴橋處奏出隱隱乍現的蟋蟀鳴唱。這是巴爾托克獨具特色的「夜之聲」，延續他在鋼琴獨奏曲《戶外》(Out of Doors, 1926)中夏夜的情境書寫。之後，第一主題動機再現並逐次擴展，時而激動時而優雅，但仍舊是不完整的片斷旋律。第二部(Seconda parte: Allegro)此樂段充滿節奏動力，具有較完整的主題旋律和鮮明的民謠性格，樂器色彩豐富多變。大提琴撥奏的平行三和弦引出小提琴民謠風的第一主題，在快速的節拍更換間變成狂野奔放的民俗舞蹈。中、大提琴奏出的第二主題亦是色彩濃烈的民謠風旋律，衍生自「撥奏動機」。此後，四把提琴以卡農自由模仿的形式彼此追逐，兩段賦格穿插其中為樂曲帶來張力，一下如打擊樂般地捶擊，一下又倏然中斷。在一連串誇張的滑音和音叢和弦的捶擊後終於急速直下，躍入平靜。第一部的再現部(Recapitulazione della prima parte: Moderato)：開場主題的三音動機和「夜之聲」若隱若現，但卻從未具體複誦。此樂段僅保留第一部的情緒，但旋律的輪廓已相去甚遠。尾奏(Coda: Allegro molto)：為第二部的再現，但經過大幅濃縮和變形後也是原貌難辨。一開始四把提琴於近琴橋處以極弱的音量拉奏出冷冽光滑的音色，快速音群蠢蠢欲動催著節奏動力。不久後，兩把小提琴以半音和八分音符的微距，再次以緊湊的卡農彼此追逐，中、大提琴以兩個八度長的滑音與小提琴逆向而行，不協和的強音持續重擊將全曲帶入高潮。大提琴奏出第二主題，以緊湊綿密的賦格向曲終席捲，最後在充滿力道的搥絃、顫音、滑音和停頓間激動地結束全曲。

 曾士珍撰文（美國華盛頓大學鋼琴演奏博士）