

春秋樂集

「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」系列作品發表演會。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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

鋼琴 / 邱君強
Piano / Chun-Chiang Chiu

畢業於德國柏林藝術大學，主修指揮。在學期間定期指揮柏林交響樂團(Berliner Symphoniker)與柏林藝術大學(UdK)交響樂團演出。2000年獲聘為布拉格國家劇院(National Theater Prague)助理指揮，在職期間與多位國際知名指揮及第一線聲樂家合作演出。2002年於布拉格國家劇院首次登台，獲得極佳的評價，此後更擔任《唐喬凡尼》及《魔笛》歌劇演出的指揮。在台灣，先後與國家交響樂團(NSO)、長榮交響樂團、臺北市立交響樂團合作，並於2006至2008年間擔任國立臺灣交響樂團(NTSO)常任指揮。2009年與杜黑共同促成「台北愛樂歌劇坊」並擔任音樂總監暨指揮至今，現亦為邱再興文教基金會執行長。

「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」系列作品發表演會。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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

雙簧管 / 謝宛臻
Oboe / Wan-Chen Hsieh

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

小提琴 / 林佳霖
Violin / Bonnie Lin

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

中提琴 / 徐慧芳
Viola / Hui-Fang Hsu

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

琵琶 / 趙怡然
Pipa / I-Jan Chao

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

小提琴 / 張群
Violin / Chun Chang

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

大提琴 / 侯柔安
Cello / Jou-An Hou

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

蔡昀恬 :《驀然》給琵琶與弦樂四重奏
Yun-Tien Tsai: Suddenly, for Pipa and String Quartet

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

陳以德 :《影月森林》
給琵琶與弦樂四重奏 (2013)
Yi-De Chen: The Forest with the Black Moonlights,
for Pipa and String Quartet (2013)

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、莫札特、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十屆董事名單

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、陳永賢、安郁茜

財團法人邱再興文教基金會執行長 邱君強

悼念

名作曲家、春秋樂集創辦人馬水龍教授
已於 2015 年 5 月 2 日辭世。

馬教授終其一生以過人的熱情，
投入音樂創作與教育，並致力於東、西方音樂元素的融合，
留下許多膾炙人口的作品。

我們將繼續以美好的音樂謳歌馬教授的創作與故事，
以之永遠感謝這位台灣當代偉大藝術家對這塊土地無私的奉獻，
及數十年來與我們真摯且深刻的情誼。

攝影師：許斌

馬水龍：《懷念》(2002)
Shui-Long Ma:
In Memoriam (2002)

作曲者介紹

1964年畢業於國立藝專(今國立台灣藝術大學)主修作曲，師承蕭而化教授；1975年畢業於德國雷根斯堡音樂學院，師事奧斯卡·西格蒙(Dr. Oskar Sigmund)教授。他的音樂創作作品包括管弦樂、室內樂、器樂獨奏曲、聲樂曲及合唱曲等，經常於國內外發表。

馬水龍先後榮獲兩度金鼎獎、金曲獎特別貢獻獎、中山文藝獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎、行政院文化獎等，並獲頒總統府二等景星勳章、國立台北藝術大學名譽博士、國立台灣大學名譽博士、國立台南大學名譽博士。

他曾任國立藝術學院(今國立台北藝術大學)校長、教務長、音樂系創系主任、國立藝專音樂科主任、亞洲作曲家聯盟台灣總會及台灣作曲家協會理事長、亞洲作曲家聯盟總會執行委員兼副主席、總統府國策顧問、台灣音樂著作權人聯合總會董事長、財團法人邱再興文教基金會執行長與「春秋樂集」創辦人、國立台北藝術大學暨國立台灣藝術大學榮譽教授。

樂曲解說

全曲不分樂章，一氣呵成有如一敘事曲。

起始動機中的下行小二度為整曲發展之重要樂素；如嘆息般地不斷出現，樂句間綿密的堆砌如思念之情縈迴不去，至深切處無限地懷念。

該曲於2002年5月首演於鳳甲美術館，由邱君強先生擔任鋼琴伴奏，謝宛臻小姐擔任雙簧管演出。

蔡昀恬：《驀然》
給琵琶與弦樂四重奏
Yun-Tien Tsai:
Suddenly, for Pipa and String Quartet

作曲者介紹

1988年出生，花蓮人。十六歲時由陳彥文老師啟蒙作曲；2011年，獲 藝大音樂系作曲學士學位，師事洪崇焜教授；2015年，獲北藝大作曲碩士學位，師事楊聰賢教授。2013年，加入亞洲曲盟(Asian Composers League)成為會員。

2014年10月關渡藝術節期間於台北藝術大學音樂廳首演《驀·雨》(給一位擊樂家的音樂劇場)。

成長於秀麗與恬然的鄉野間，個性和音樂思緒深受大自然啟發。對他來說，音樂創作是一段自我省思、追尋及創新的美麗過程，能表達超越文字語言所能及之心靈情感與深層意念。他喜愛以「即興創作」編織當下最自然的心靈情緒，使音樂具有多變的流動感。也常藉由自身獨特之「共感覺」(Synesthesia)所帶來的各類感知和豐富的想像力，將個人之音樂內涵與生命經驗轉化為音樂創作。而後，憑藉對音高和音色的敏感度，建立個人較特殊之聲響色彩。

作品曾發表於「十方樂集—陌上花開—給新秀作曲家的室內樂展」(2013)、「臺中現代樂集—我要去很遠的地方，暫時不會回來—作品發表音樂會」(2014)及「亞洲曲盟—第32屆大會暨音樂節」(2014)等；由於對各方藝術領域深感興趣，在求學期間便積極探索各項跨領域的合作，數次擔任舞台劇、電影和動畫等配樂創作人。

樂曲解說

《青玉案·元夕》辛棄疾

東風夜放花千樹，更吹落，星如雨。

寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。

蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。

眾裡尋他千百度。

——驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。

——常常繞了一大圈，才發現最重要的早已在身邊……

夢想是如此，愛一個人亦是。」

聽完這些創作曲後，有哪些朋友能真正理解我的心呢？此時，我覺得很迷惘，我好希望能夠像從前一樣無憂無慮地分享快樂和美好，而不是遺憾或悲傷。或許，好多幻想和期待打從一開始就只是遙不可及的美夢；又或許，我們還年輕，很多事情仍有機會改變。相信經過這段時間的沉澱以後，我會好起來的。

陳以德：《影月森林》
給琵琶與弦樂四重奏 (2013)
Yi-De Chen:
The Forest with the Black Moonlights,
for Pipa and String Quartet (2013)

作曲者介紹

史麥塔納出生於奧匈帝國統治時期的捷克，受到德奧文化影響甚深，但他從小就接觸波西米亞民間音樂，年輕時亦受到1848年布拉格革命的啟發，民族主義思想早就根植於心。1856年史麥塔納轉赴瑞典歌提堡(Göteborg)發展，在當地開辦音樂學校，並站上舞台實現他當指揮家的夢想，但多年來始終心繫著祖國，期望哪天能夠為捷克的文化振興貢獻一己之力。1863年史麥塔納在捷克第一座國家劇院落成那年返鄉，如願進入劇院工作，並很快地從首席指揮晉升為藝術總監。在這段期間，他廣用民間素材為劇院創作屬於捷克人的歌劇，直接和強勢的德義歌劇較量，並將劇院打造成捷克音樂家的舞台，不久即成為布拉格音樂界的領導人物。1874年，史麥塔納因感染梅毒引發耳疾，不到一年時間就完全失去聽覺。絕望之餘，他將自己與社會隔絕，搬離布拉格，徹底從樂壇隱退。儘管如此，史麥塔納和貝多芬一樣，並不輕易向命運臣服。他用十年餘生全心投入創作，寫下第一號弦樂四重奏《我的一生》，並在1880年出版於布拉格。指揮家喬治歐爾(George Szell, 1897–1970)曾於1950年代將它改編成管弦樂曲。

第一樂章：Allegro vivo appassionato 热情活潑的快板

第一樂章描寫我年少時對藝術的熱愛，對事物充滿浪漫的想像和難以言喻的嚮往。這樂章也預示了我即將面臨的不幸。

史麥塔納在這個樂章中將過去和未來、希望與絕望、甜蜜與冷酷各種衝突交錯並置，毫無掩飾地表述自己內心的痛苦與煎熬。第一主題為下行三音(BB-E)，代表命運的召喚，在騷動不止的八分音符伴奏中由中提琴奏出。第二主題溫柔又多情(dolcissi ma espressi.)，帶有浪漫主義式的美感。發展部以命運主題展開，在快速音群的激勵下愈加器張跋扈。再現部直接引入第二主題，儘管情緒暫時平復，但仍止不住命運的聲聲召喚。進入尾奏後，騷動的八分音符伴奏再次旋繞，音樂在命運主題的催促下再度推進，最後卻急轉直下，在三音撥奏中戛然而止。

第二樂章 Allegro moderato à la Polka 波卡舞曲風的中庸的快板

這個樂章描寫我如何從民間素材中得到新的音樂靈感，從而邁向成功的雀躍心情，但這一切卻被失去聽力的厄運給打斷。我向悲慘的未來一瞥，儘管聽力短暫地好轉曾為我燃起一絲希望，但每每想起我早期的音樂生涯，仍感悲傷。

第一主題是馳騁飛揚的快速音群，第二主題是活潑奔放的民間舞曲。此二主題在進入發展部後輪相交錯，如縱馬奔馳，持續綻放活力，並直入再現部，在幾近狂亂瀕臨失控之際才剎住，瞬間悄然無聲。陰森的颤音從沈默的縫隙中掙出，將世界翻轉成一片灰暗。小提琴奏出尖銳刺耳的高音，描摹作曲家聽力退化初期的持續耳鳴。第一樂章的命運主題再現，下行五度顯得更加跋扈冷酷。小提琴獨奏如痛苦的哀嚎，中提琴顫抖地匍匐下行，彷彿即將向命運臣服。甜美的第三樂章主題帶來一絲希望，歡悅的波卡悄然飄過。各樂章的主題動機隱然乍現卻零碎不全，如過往僅剩的記憶和殘存的幸福。樂聲越來越沈寂，彷彿已在空氣中凝結，終於在三音撥弦後完全靜止，再也聽不到任何聲音。

史麥塔納在此樂章用三段波卡舞曲表現布拉格貴族與捷克鄉村之間不同的波西米亞風情。開場由四樂器齊奏，像在宣告舞會的開始。第一段波卡踱著腳步歡樂起舞。第二段波卡帶有強烈的民間色彩，獨奏的弦樂在G弦上模仿小喇叭的音響(solo, quasi tromba sul G)，奏出民間樂隊的質樸和野趣。第三段波卡由二把小提琴主奏，優雅的旋律伴以俏皮輕快的節奏，猶如貴族間的雙人慢舞。三段波卡輪相出現，休止符用來銜接樂段並作為音樂的轉折，頻頻製造驚喜。全樂章充滿歡樂的氣氛。

第三樂章：Largo sostenuto 持續的最緩板

第三樂章讓我想起初戀時的快樂時光，那女孩後來成為我忠貞的妻子。

卡特琳娜(Katřína Kolářová)是史麥塔納的兒時舊識，兩人同時在布拉格音樂院求學，史麥塔納對她十分著迷。他們在1849年結婚，但這段婚姻卻充滿不幸。他們的四個小孩中三個先後夭折，連卡特琳娜也在婚後十年因肺結核而病逝他鄉。此樂章是作曲家對前妻的追憶，曲間充滿炙熱的感情。大提琴以幽咽的歌聲為故事拉開序幕。第一主題為帶有附點節奏的抒情旋律，由小提琴輕聲奏出，不久後便發展成戲劇性的三音節奏動機，由四把弦樂以強而有力的雙音輪流齊奏。第二主題為柔情的歌唱性旋律(dolce cantando)，伴以低音撥奏及切分和弦。三音節奏動機其實是第一樂章命運主題的變形，在此樂章中雖如鬼魅般無所不在，但終究被滿盈的回憶給暫時淹沒。

第四樂章：Vivace 基快板

這個樂章描寫我如何從民間素材中得到新的音樂靈感，從而邁向成功的雀躍心情，但這一切卻被失去聽力的厄運給打斷。我向悲慘的未來一瞥，儘管聽力短暫地好轉曾為我燃起一絲希望，但每每想起我早期的音樂生涯，仍感悲傷。

第一主題是馳騁飛揚的快速音群，第二主題是活潑奔放的民間舞曲。此二主題在進入發展部後輪相交錯，如縱馬奔馳，持續綻放活力，並直入再現部，在幾近狂亂瀕臨失控之際才剎住，瞬間悄然無聲。陰森的颤音從沈默的縫隙中掙出，將世界翻轉成一片灰暗。小提琴奏出尖銳刺耳的高音，描摹作曲家聽力退化初期的持續耳鳴。第一樂章的命運主題再現，下行五度顯得更加跋扈冷酷。小提琴獨奏如痛苦的哀嚎，中提琴顫抖地匍匐下行，彷彿即將向命運臣服。甜美的第三樂章主題帶來一絲希望，歡悅的波卡悄然飄過。各樂章的主題動機隱然乍現卻零碎不全，如過往僅剩的記憶和殘存的幸福。樂聲越來越沈寂，彷彿已在空氣中凝結，終於在三音撥弦後完全靜止，再也聽不到任何聲音。

史麥塔納在此樂章用三段波卡舞曲表現布拉格貴族與捷克鄉村之間不同的波西米亞風情。開場由四樂器齊奏，像在宣告舞會的開始。第一段波卡踱著腳步歡樂起舞。第二段波卡帶有強烈的民間色彩，獨奏的弦樂在G弦上模仿小喇叭的音響(solo, quasi tromba sul G)，奏出民間樂隊的質樸和野趣。第三段波卡由二把小提琴主奏，優雅的旋律伴以俏皮輕快的節奏，猶如貴族間的雙人慢舞。三段波卡輪相出現，休止符用來銜接樂段並作為音樂的轉折，頻頻製造驚喜。全樂章充滿歡樂的氣氛。

儘管第一號弦樂四重奏突破了以往室內樂的抽象形式，但仍保有傳統的四樂章結構。第一、四樂章皆為奏鳴曲式，但形式上擁有更多的自由。全曲以命運主題串連，先在第一樂章宣告厄運將臨，隨後便以不同姿態重現，每次出現都在暗示作曲家內心的煎熬。第二樂章以詼諧曲式寫成，由三段節奏鮮明、曲韻動人的波卡舞曲組成，與第四樂章的民間舞曲一樣，都是作曲家對波西米亞的頌讚。第三樂章為曲式自由的慢板，兼具歌唱及戲劇性格。此外，中提琴在此作中有難得吃重的角色，不僅主奏旋律，更以艱難的技巧激起樂曲的戲劇性張力。

曾士珍 撰文 (美國華盛頓大學鋼琴演奏博士)