

台北室內合唱團 & 法蘭西古樂團

《璀璨巴赫》

2024.9.22 Sun. 15:00

衛武營音樂廳

節目全長約 120 分鐘，含中場休息 20 分鐘。

台北室內合唱團

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

演出曲目

巴赫：第 137 號清唱劇《讚美主，榮耀的大能君王》（臺灣首演）

巴赫：第 107 號清唱劇《你為何要自尋煩惱》（臺灣首演）

巴赫：第 129 號清唱劇《讚美主，我的上帝》（臺灣首演）

----- 中場休息 -----

巴赫：第 99 號清唱劇《上帝所為，即是有益》（臺灣首演）

巴赫：第 34 號清唱劇《永恆之火，愛之泉源》（臺灣首演）

關於巴赫的清唱劇

唱的比說的好聽 - 巴赫的宗教清唱劇的傾軋。

文 / 陳漢金（音樂學者）

成長、活躍於德國中、北部的巴赫（1685-1750），是虔誠的路德教派信徒。這個新教的主要教派非常注重音樂禮拜儀式的進行，不時有音樂介入。除了管風琴家、唱詩班、器樂演奏者參與唱奏，信眾們也經常齊唱簡易的「聖詠」（Choral）加以呼應，「清唱劇」（Kantate）的演出更是壓軸好戲。參與巴赫時代的禮拜儀式，就如同在音樂廳欣賞音樂會，幾乎全程都在聽音樂。路德教派歷代的主導者，無疑都認為，音樂與宗教密不可分，音樂的飄忽、不可捉摸、抽象，渲染出難以言喻、超脫平凡現實的精神性及靈性，足以引領信眾們嚮往不可知的神秘境界，馬丁·路德曾說：「音樂是上帝非凡的恩賜，它簡直可以等同於神學」。

和新教的路德教派一樣，舊教（天主教）其實也相當注重音樂，以及由音樂所營造，超凡脫俗的獨特「儀式感」，早在基督教初期，聖·奧古斯丁（Saint Augustine, 354-430）道出這樣的名言：「好好歌唱，就是做了加倍的祈禱」。舊教的音樂歌詞為拉丁文，經由專業唱詩班唱出豐富、繁複的音樂，但彷彿隔著一道牆，與信眾們拉開距離。路德教派有鑒於此，大幅度進行音樂改革，讓音樂在地化、通俗化，使它與信徒們產生直接且充分的共鳴，具體的作法是：以德文取代拉丁文；改編或創作許多淺顯亦懂的「聖

詠」，供信眾們在禮拜儀式中歌唱（聖詠其實就是以德文為歌詞的讚頌詩歌），大家唱著聖詠，就像用音樂做集體的祈禱。

路德教派的音樂在親民化的同時，也適度延用舊教的音樂，讓唱詩班唱出繁複、難度較高的複音音樂。這類源自義大利的「經文歌」（Motet）的音樂，在文藝復興時期是數個聲部的聲樂重唱，到了巴赫所處的巴洛克時代，逐漸加入器樂，演變成結合聲樂與器樂的「協唱奏經文歌」（Motet Concertato），或簡稱「協唱奏曲」（Concerto）。路德教派的作曲家們在創作經文歌時，經常將單純簡易的聖詠當做素材，使之成為複音音樂的「定旋律」（Cantus Firmus），這類「聖詠經文歌」（Chorale Motet）無疑具有雅俗共賞的正面功能。

十七、十八世紀之交，是巴赫開始活躍的時代，路德教派的音樂家們受到義大利「清唱劇」（Cantata）的啟發，嘗試創作一種結合聲樂與器樂、規模較大的複合套曲，牧師諾伊邁斯特（E. NEUMEISTER）於1700年確立的組構方式，成為日後被爭相效法的範例：整部套曲的開頭與結尾都是合唱；介於協唱奏風格的複音開頭段落，以及和聲風格的簡易聖詠結尾之間，是幾段獨唱或重唱的朗誦調（Recitative）與詠唱調（Aria）。這種宗教性的成套樂曲，在巴赫逝世之後，才被稱為清唱劇，在巴赫的時代，經常被叫做「主要音樂」，是所有禮拜音樂中，規模、格局最大的一個單元，這類德式清唱劇，在「講道」前後被唱奏。大多數的清唱劇只有一個部分，演出時間約一刻鐘左右，少數清唱劇分成兩部分，全劇約半個鐘頭。

路德教派規模較大的教堂，在禮拜日與某些重要的節日會演出這種清唱劇，許多教會音樂家每星期至少要譜寫一部，長久下來，作品數目相當可觀。巴赫終生創作了三百餘部宗教清唱劇，留存下來的約兩百部，就數目而言，比起其他音樂家們，巴赫的創作不算太多，例如泰雷曼（G. Ph. TELEMANN）留下了一千三百部、葛勞普納（J. Ch. GRAUPNER）寫了約兩千套。然而，有別於一般作曲家們的許多應景之作，巴赫的清唱劇卻是質比量更驚人，每一部都有它獨特之處，到處流露著巧思與新意。

每部清唱劇的內容，都與禮拜的主旨息息相關。禮拜的主旨藉著讀經、講道等程序宣示，巴赫藉著音樂，將聖經的內容，渲染成神秘、崇高的意境。清唱劇結尾的簡易聖詠合唱，是一般信徒耳熟能詳的，當唱詩班唱出聖詠時，會眾們也會跟著哼唱，進而激起整個教堂內廣泛的共鳴。有一種「聖詠清唱劇」（Chorale Cantata），是根據現成的聖詠為基礎創作而成，該清唱劇每個段落的歌詞，都源自同一首聖詠的不同詩節，或該清唱劇某些段落的音樂，源自同一首聖詠，並以聖詠的旋律為素材譜成。巴赫的一些聖詠清唱劇，將歌詞、音樂的統合發揮的很充分，也將禮拜主旨藉音樂渲染的淋漓盡致。

無論是開頭協唱奏式的複音合唱，中間的獨唱或重唱段落，結尾的和聲風格聖詠，巴赫總是在音樂的層次、音響、節奏、色調上，經營著細緻微妙的變化，藉著表達歌詞的情境與意境，體現路德教派的音樂美學。「如果音樂處理的夠深刻，神與祂的恩典就會浮現出來」，巴赫如是說。

演出團隊及演出者簡介

台北室內合唱團

成立於 1992 年，台北室內合唱團以三十年演唱經驗，成為亞洲最頂尖的合唱組織。在前任藝術總監暨指揮陳雲紅，及歷任指揮梁秀玲、翁佳芬帶領下，從早期音樂到現代作品，從人聲重唱、室內合唱團到交響合唱團，台北室內合唱團均展現出高度藝術性。2006 年匈牙利巴爾托克國際合唱大賽，獲得室內合唱團項目第一名與大賽總冠軍，並獲邀 2007 年「歐洲六大合唱大賽總冠軍決賽音樂會」中演出（2007 Europe Grand Prix, EGP）、2008 年受邀丹麥 IFCM 世界合唱論壇中演出，並受大會指定為委託創作發表團隊。台北室內合唱團已在全球留下演唱足跡，頻繁的演出行程，包括丹麥、英國、法國、義大利、奧地利、德國、西班牙、匈牙利、斯洛維尼亞、美國、日本、中國、澳門、香港等地。

法蘭西古樂團

法蘭西古樂團由法國大鍵琴家、指揮家皮耶·韓岱（Pierre Hantaï）於1986年成立。因著對巴洛克音樂的熱情，以及探究巴洛克音樂奧妙的渴望，皮耶·韓岱號召古長笛演奏家馬克·韓岱（Marc Hantaï），在荷蘭指揮 Frans Brüggen 的幫助下成立。創始成員還有音樂家 François Fernandez、Florence Malgoire、Ryo Terakado、Ageet Zweistra、Simon Heyerick 和 Jean-Marc Forest 等，皆為世界樂壇公認的巴洛克音樂詮釋佼佼者。法蘭西古樂團致力推廣十八世紀時期作品，時常被受邀於各大巴洛克音樂節演出。

指揮

皮耶·韓岱

皮耶·韓岱，大鍵琴獨奏家、法蘭西古樂團指揮，18歲即獲得歐洲古樂最重要的布魯日古樂大賽大鍵琴第二獎（1982年）。成為歐美日各大音樂節及演奏廳爭相邀請的大鍵琴家。皮耶·韓岱以獨奏家身分活躍在世界各地舞台上，被推崇為大鍵琴一代宗師雷昂哈特的繼承者，是當代最傑出的大鍵琴演奏家。

在他豐富的唱片錄音中，包含早年為 EMI Virgin 古典系列錄製的巴赫奏鳴曲、組曲、觸技曲、幻想曲集、半音階幻想曲、前奏曲與賦格，與近幾年為法國唱片公司 Mirare 錄製的巴赫的第一部《平均律》、《郭德堡變奏曲》、五集 D. SCARLATTI 的奏鳴曲及庫普蘭的大鍵琴作品等，獲得多項國際大獎，如留聲機雜誌唱片「五十張巴赫最佳專輯」、「最佳古典音樂專輯」、「法國唱片大獎」等榮譽。其中於 1992 年因為灌錄了巴赫的《郭德堡變奏曲》，名聲大噪，被雜誌譽為「荒島必備唱片」。之後他又在近年再次為 Mirare 唱片公司灌錄了他的第二套《郭德堡變奏曲》，可說是開創大鍵琴界先例，成為近年來第一位兩度灌錄《郭德堡變奏曲》的大鍵琴家，第四位被公認在這套曲目上頗有見解的演奏家。其嚴謹的架構和驚人的技巧，揭示整個巴赫音樂作品的精緻與奧秘。

女高音

朵洛西·梅爾蒂

擅於詮釋 17、18 世紀音樂，因其獨特的音色動人詮釋備受推崇。近年來活躍於許多國際音樂節，如：巴赫音樂節、韓德爾音樂節等，並擔任波士頓早期音樂節、法蘭德斯國際音樂節、布萊梅等音樂節客席嘉賓。

曾與奧菲歐古樂團、RIAS 室內合唱團、十八世紀管絃樂團、加拿大巴洛克古樂合奏團、英國古樂團、維也納音場以及波士頓早期音樂節管弦樂團合作。以及知名指揮如：Michi GAIGG、Paul GOODWIN、Philippe HERREWEGHE、Andreas SPERING、Masaaki SUZUKI 與 Jos van VELDHOVEN。

次女高音

瑪格特·奧辛格

出生於奧地利，主修早期音樂，擅於詮釋文藝復興及巴洛克早期複音音樂，以及古典時期歌劇曲目，並經常擔任巴洛克清唱劇、歌劇獨唱。

Margot 曾在阿姆斯特丹音樂廳、東京三得利音樂廳、梅斯阿森納、萊比錫托馬斯教堂、法蘭克福老歌劇院等音樂會場演出。亦參與神劇、清唱劇、歌劇、室內樂等多張專輯錄製，並與大鍵琴家 Rudolph LUTZ 合作，共同參與 Bach-Stiftung 計畫，錄製巴赫完整作品的 DVD。最新一張專輯參與 Michi GAIGG 所指揮的孟德爾頌音樂會錄製，並於 2020 年，與歐洲古樂團先驅「十八世紀古樂團」(Orkest van de Achttiende eeuw) 巡迴演出《馬太受難曲》。

男高音

弗羅里安·西弗斯

出生於德國，在貝托爾德·施密特（Berthold Schmid）教授指導下就讀於萊比錫孟德爾頌音樂戲劇學院，在 2021 年以優異成績畢業。

2019-2021 年在開姆尼茨歌劇院（Chemnitz Opera）擔綱莫札特《後宮誘逃》（*Die Entführung aus dem Serail*）的 Pedrollo 角色。2022 年參與了由 Opera2Day 和荷蘭巴赫協會合唱團製作的歌劇《巴赫—啟示錄》（J. S. BACH-*The Apocalypse*）世界首演。

2022-2023 年，在波士頓早期音樂節首次於美國亮相；與布魯克樂團（B'Roock Orchestra）共同演出莫札特《C 小調彌撒曲》；在丹麥森納堡演出貝多芬《第九號交響曲》。2024 年他將在柏林、巴黎演唱巴赫《聖約翰受難曲》中的福音史家角色，並將再次與荷蘭巴赫協會合唱團演出《巴赫—啟示錄》。

男中音

馬蒂亞斯·維爾

出生於德國，在柏林漢斯·艾斯勒音樂學院就讀，與 Günther LEIB 學習聲樂、Renate SCHORLER 學習鋼琴、Walter OLBERTZ 學習鋼琴伴奏，並於 1999 年完成學業。1997 年在慕尼黑理查德史特勞斯協會的比賽中獲得第一名，於 1998 年在萊比錫舉行的國際巴赫比賽中獲得巴赫獎，並獲得了 MDR 的特別獎。

曾於柏林國家歌劇院、柏林喜劇歌劇院等知名歌劇院擔任男中音演出，並參加多項國際音樂節。並與 Daniel BARENBOIM、Hermann MAX 和 Helmuth RILLING 等指揮家合作，參與柏林國家管弦樂團、柏林交響樂團、開羅交響樂團、根特聲樂合唱團、利恰卡爾古樂團、法國古樂團、萊茵合唱團等演出。

演出暨製作團隊

指揮：皮耶·韓岱

女高音：朵洛西·梅爾蒂

次女高音：瑪格特·奧辛格

男高音：弗羅里安·西弗斯

男中音：馬蒂亞斯·維爾

【法蘭西古樂團】

巴洛克小提琴：路易斯、近藤倫代、鳥生真理繪、後藤作樂、秋葉美佳、畑野達哉、
姑雅·馬丁尼尼

巴洛克中提琴：林文娟、洪育仙

巴洛克大提琴：瑞納·齊布林、江佳樺

巴洛克低音提琴：瑪格麗·厄爾克哈特

巴洛克長笛：馬克·韓岱、陳逸芬

巴洛克雙簧管：艾曼紐·拉波特、古羅迪

巴洛克巴松管：史也雅

小號：基費·爾白、艾曼紐·姆爾、夏維·姜道

定音鼓：湯姆斯·侯靜格

管風琴：法蘭西·雅各

大鍵琴：迪可波

【台北室內合唱團】

女高音：鍾慧敏、方素貞、陳佳慧、顏詩容

女低音：莊皓瑋、謝竺晉、何嘉瑜、陳珮印、戴嘉妤

男高音：李駿平、潘國慶、侯宗佑、高端禾、黃雨農

男低音：杜維、鄭有席、張文彬、張庭豪

