

CHAMBER
PHILHARMONIC
TAIPEI

臺北小愛樂 2019 樂季企劃

樂簡 – 宗旨目標

2008 年的春季，一群 18/9 歲的師大音樂系學生抱著對音樂的熱忱，在師大禮堂舉辦了第一場青澀的演出。十載春秋過去，這些學生們成了世界各地頂尖的音樂家，仍然抱著同樣的熱情，在每個暑假，把多年在國外演出的最優質的音樂，帶回與台灣與最親愛的人們分享。

十年來，小愛樂的宗旨不變，抱著最真摯的熱情，希望能

- 把在台灣音樂市場上最少見的古典音樂類別—特別是巴洛克音樂以及現代音樂，透過團員們多年的鑽研考究，以最精緻、最原味、最白話的方式帶給台灣的聽眾
- 提供最平易近人的古典音樂欣賞經驗
- 提供旅外以及在台的菁英音樂家交流、學習的平台

面對觀眾，小愛樂的原則是：

- 除去與古典音樂的隔閡：只要樂曲歌詞非中文，一定提供翻譯解釋，並提供詳細的隨曲翻譯以及解說。嘗試走出音樂廳的演出場地，跟台灣文創產業結合。
- 全面「小愛樂體驗」：在演出前後的視覺、宣傳內容上，拉近團員與聽眾的關係，體會各方面帶來最精緻的體驗。

面對音樂家們，小愛樂的原則是：

- 尊重專業，國際待遇：雖然小愛樂沒有資本，為保持國際一流的品質並給音樂家們應有的尊重，在資金使用上最優先的考量是給團員們符合專業的薪資。
- 帶台灣之光回家：有許多台灣音樂家們在旅外的國家都是當第一流的音樂家，但缺乏回台演出的機會。小愛樂致力於這讓些在外發光發熱的台灣子弟，把最珍貴的音樂帶給最珍貴的人。
- 鼓勵台外音樂交流：給海歸的台灣音樂家與國外音樂市場交流、同台演出、彼此學習的機會。

CHAMBER
PHILHARMONIC
TAIPEI

樂歷 – 過往成就

至今演完 10% 的巴赫清唱劇

在台首演 20 組巴赫清唱劇

世界首演 3 首台灣音樂家作品

提拔旅居七國台灣音樂菁英

與來自歐亞三國音樂家合作

2015 走出音樂廳，松菸演出滿座

樂季 2019

7/14/2019 莫札特 X 黃亞中

曲目

莫札特：Serenata K250 Mvt. 1

莫札特：男高音音樂會詠嘆調選集

中場休息

莫札特：交響曲第 40 號

演出

指揮 / 林韡函 男高音 / 黃亞中 樂團 / 臺北小愛樂管弦樂團

音樂會簡介

臺北小愛樂邀請甫獲多項國際大獎並在德意志歌劇院擔任獨唱歌手的臺灣男高音黃亞中合作，搬演莫札特較少見之音樂會詠嘆調。穿插歌劇序曲以及下半場之交響曲，小愛樂盼使用本團旅居歐美之活躍青年音樂家加上常年累積的室內樂經驗，呈現純正風格且精緻的莫札特管絃樂演出。

音樂家的話：

CHAMBER
PHILHARMONIC
TAIPEI

「小愛樂做出來的莫札特就會真的跟莫札特一樣，莫札特這個東西真的很難，所以我其實非常期待那個聲響，因為他這麼質樸，莫札特真的可以千變萬化，每個人加入他的想法後，做出來的東西會真的不一樣。所以就算今天是莫札特，我相信還是有小愛樂自己詮釋出來的樣子。」- 劉欣宜

「我們會讓觀眾來會聽到台灣從來沒有聽過的 Mozart 和 Mahler，這絕對是新的東西，也是非常值得來聽的。加上我們高水準的合作音樂家，以及平常很難聽到的莫札特詠嘆調，千萬不要錯過這個機會。」- 周子仁

7/19/2019 維也納旅人- 台北、高雄各一場

曲目

馬勒：旅人之歌（荀白克室內樂版）

馬勒：第五號交響曲第四樂章

中場休息

馬勒：第四號交響曲（史坦室內樂版）

演出

指揮 / 林韡函 女高音 / 余嫻儒 樂團 / 臺北小愛樂管弦樂團

音樂會簡介

101 年前，作曲家荀白克在維也納創立了「私人演奏協會」。這個協會以小編制的方式，僅邀請最優秀的年輕演奏家在荀白克親自排練之下，演奏給協會內的成員欣賞。荀白克曾說，這個協會不歡迎那些「只追求感官刺激」的大眾，而是那些真正對音樂有興趣，願意欣賞當代音樂的會員們。在每週超過一場音樂會的頻率下，這個短短存在四年的協會共演出了 353 場音樂會才畫下句點。而今天這場音樂會，我們將演出荀白克為了該協會所改編的《旅人之歌》，之後藉由馬勒第五號交響曲的小慢板樂章一樣用室內樂編制的方式演出，讓聽眾沉浸在一種不同於平常之聲響的馬勒風格當中。

這一個「旅人」的故事，將從每一面向觸及臺北小愛樂以及提案共同合辦之臺灣馬勒愛樂協會的精神。小愛樂管弦樂團以旅居世界各地的臺灣青年音樂家所組成，定期聚集於臺灣演出、志於演

CHAMBER
PHILHARMONIC
TAIPEI

出在臺灣少見之作品。透過這群「旅人」音樂家，我們將來自世界各地不同的音樂傳統，匯集於臺灣的聽眾面前；如同苟白克所親手選出與訓練的維也納青年音樂家一樣，我們將作品介紹給那些真欣賞者 connoisseurs。而作為全世界數十個馬勒協會中最活躍者，本場講座音樂會則提案為臺灣馬勒愛樂協會第十一個季度的馬勒生日音樂欣賞會，慶祝馬勒誕辰 157 週年。

而為整場音樂會作結的，則是史坦所改編的馬勒第四號交響曲。原先為了維也納私人演奏協會所改編的這首第四號交響曲，其實並未得到史坦的作曲老師苟白克的喜愛，不但沒有成功在該協會演出，甚至成為史坦以及馬勒改編作品中，唯一一首並沒有獲得全球音樂出版社 (Universal Edition) 出版的作品。這首被苟白克認為「並未遵守私人演奏協會音樂傳統並配器不佳」的作品雖然並沒有成功得以演出，後來卻以手稿的形式，漸漸流出，而逐漸成為馬勒改編作品中最有名者。許多音樂評論家共同認為其精巧的編制，在許多段落中，出乎意料地凸顯了馬勒第四號交響曲與其他交響曲相異的美感。這小而美的作品，雖然不完全出自馬勒之手，卻展現了馬勒歌曲般的特色。這首未得恩師喜愛的作品卻意外成為今日大部分愛樂者之所以知道私人演奏協會的原因，或許也可說是這位史坦的旅人作品了！

音樂家們的話：

「馬四是一個比較細膩的作品，所以我覺得即便是室內樂的方式，我們也有辦法用這樣的編制呈現出。其實馬勒是非常多愁善感、非常細膩的人，這個編制也可以這樣呈現馬勒不同的另外一面。不是平常那種龐大浩大的樂團的那種形式，得到的感動也會不太一樣。」 - 劉欣宜

「基本上馬勒的音樂內容是一樣的，但是室內樂版本的優點是讓聽眾聽到更多聲部間更多細緻的對話。比如說，因為編制的關係，編曲家必須要把很多聲部的東西濃縮成一個聲部。因為交響曲本身太龐大、非常的複雜，所以在聽的當下，我們的耳朵常常沒有辦法過慮。相對大交響曲的部分，室內樂的編制會比較清楚一點，會讓你更容易聽到聲部間的對話。大家可能平常聽夠了音樂廳的大馬勒，這也是給台灣聽眾的另一個選擇。」 - 周子仁

樂人

小愛樂在過去十年中，與許多頂尖的音樂家合作，也接觸了許多觀眾。音樂家們包括德國德意志歌劇院男高音黃亞中、德國呂北克愛樂樂團首席周子仁、台灣知名女高音詹怡嘉、師大音樂系廖聰文教授、國家交響樂團雙簧管副首席 Nguyen Hoang Tung 等，而所有團員皆是國內外職業樂

CHAMBER
PHILHARMONIC
TAIPEI

團的團員。雖然小愛樂不是最有名的樂團，資金也常常短缺，讓這些知名音樂家會固定一直與小愛樂保持合作關係有幾大原因。

「清新」、「認真」是團員們常常用來描述小愛樂的形容詞。跟其他的演出團體比較起來，即便是每次演出的人員未必一樣，成員間共同的默契和對音樂的執著是獨一無二的。雖然每位音樂家都有自己平時的工作，小愛樂對團員來說與其說是兼職，更是嚮往的參與。

在跟小愛樂聊天時，旅德的中提琴家劉欣宜發自內心真摯地說，「我覺得每次回去都很開心，第一件事就是暑假讓我們還有繼續精進的機會，不是暑假放假就不拉琴了，而是我們暑假還有這麼重要、這麼有意義的事情做。而且是跟我們同樣文化的人--我們都在台灣長大、在台灣學的音樂，可是大家都去了世界各地不一樣的地方，用他們學到的東西一起交流、一起討論，再一起在台灣呈現出來，回來我們的家鄉，這是一件榮幸的事情。每次我都很期待。」

劉欣宜也在此點到了另一個小愛樂成員在忙碌的生活中參與的原因，就是這個團體集合了在世界各處演出的台灣音樂家們。旅德的首席周子仁也跟聽眾們分享說，「我覺得每一次合作，譬如說跟指揮，或是跟其他團員，都是一種互相學習。對我來講，我在德國我常拉這些東西，我可能很難避免一些先入為主的觀念，常常會覺得自己比較懂這些東西，而我應該要告訴別人應該要這樣拉。可是我覺得另外一面有趣的是，當你比較保持開放的心態的時候，你就會發現能從別人那裡學到很多東西，會有一些非常有趣的想法，我就會覺得，『為什麼我從來沒有想過呢？』而且這些想法是非常有道理的，不是只是為了立異求新。而我也會跟別人分享，通常可以怎麼拉會更好，然後別人就會豁然開朗（笑）。我覺得跟大家互相激盪對我來說是很好的經驗，不只是跟指揮，也是跟在台灣工作的團員，都是非常好的經驗，可以互相交流，而且互相都學到新的東西。我在德國工作有一定固定的模式，我們都已經這樣拉二十年三十年，不會有什麼太大改變，就是這樣而已。在台灣會有趣是，因為每一年的人都不同，所以激盪出來的想法，也會延伸出新的點子，這是讓我覺得每一個暑假，讓我回去台灣之前非常期待的一點。我其實每一次暑假之前都非常期待跟小愛樂合作。」

小愛樂不只是旅外音樂家把所學帶回台灣的平台，更是一直不斷進步的方式。對台灣的音樂家來說，也同樣的是非常重要的參與。曾經旅美、現任台北市立交響樂團團員、在台活躍的大提琴家陳昱翰也認為，小愛樂提供了非常特別、在台灣非常少見的演出機會，特別是對於巴洛克音樂的專業執著。陳昱翰分享，在演出巴洛克式內樂曲時，「大提琴要負責很多聲部的進行，比重也蠻重的，就是數字低音這個部分。在台灣一整年，我幾乎沒有拉到這種音樂。就算有，都是很現代

的樂曲的拉法。所以我覺得這樣參加，我非常有興趣、覺得很有意思，有它的獨特性。當然，音樂會的意義也是非常好的。這在台灣比較少見。」陳昱翰也認為，會拉數字低音特別對他詮釋巴赫無伴奏的曲目來說非常有幫助，因為能對整體樂曲的結構有更深入的理解。「拉了數字低音，再來看巴赫無伴奏，我覺得更能理解和聲的設計... 知道哪裡要緊繃、哪裡要放鬆，更能拉出巴赫的樣子... 要學好才能處理好後面許多不同時期的音樂。」小愛樂給的經驗，豐富了他其他的音樂演出。

對於團員來說，小愛樂的彩排以及工作方式都對他們留下了深刻的印象。曾經旅美、台灣知名的女高音詹怡嘉回憶，「我非常喜歡跟小愛樂彩排，指揮很果斷、很明快，彩排讓我覺得很愉快。也不拖，也不少什麼東西。我非常喜歡指揮的引導和處理的方式。他很年輕，但我覺得他非常的嚴謹，而我是一個資深的歌者，但是他也是個非常明確的跟我在談論事情。我覺得他的指揮是非常有說服力的。」

詹怡嘉也表示，在與小愛樂合作時，好像回到了學生時代，重新被放到國際舞台上的標準來要求自己。離開學校之後，容易會因著市場需求而調整自己的曲目以及原則，反而失去了一些在學院中的堅持。「小愛樂是一個非常年輕的執著。雖然它已經長大了，但是小愛樂有一種仍然有學術氣氛的感覺。我在學校的時候就是那麼專心，但是離開學校之後，就很難保持那份專心，因為四周的人未必都跟你一樣專心。但是我在小愛樂就是很專心，我不用 social 或是給人情，我就是來做這件事的。」這份專心，不只流露在工作方式上，在展現在音樂上，特別是選曲上。

在過去的十年中，小愛樂致力推廣在台灣少見的音樂，例如巴洛克音樂與二十、二十一世紀的現代音樂。這些曲目之所以少見有許多的原因，其中不外乎樂曲的難度、深度與觀眾的接受度。雖然這些選曲未必能帶來最賣座的演出，小愛樂仍然堅持推廣這些少為人知的音樂資產。其中，小愛樂至今最響亮的成績就在於推廣巴洛克音樂。

詹怡嘉分享說，「我覺得一個唱巴赫的人，就讓我覺得要對自己更嚴格一點。不只是在音樂上，在我的為人、品格、信仰等等，是會寫在你的聲音裡的。由於巴赫的歌詞，要表達的概念，從整個音樂中表達出對主的頌讚，一定要有那樣的信仰、標準，我就覺得自己需要達到那樣的層次。我很喜歡，但是很少機會，所以對我來是說很珍貴的機會」除了巴赫的聖樂部分，其實如同 2017 年演出的不是教會音樂的咖啡清唱劇，對於詹怡嘉來說，也是一個自己需要提高標準的曲目。「不是因為曲目，是因為巴赫這個人，他所寫出來的愉快、喜樂、頌讚，就是這樣，我也是

用一樣的方式來想。」甚至對於詹怡嘉這位活躍的音樂家來說，在台灣唱巴赫的機會非常少，所以是非常珍貴的機會。

雖然對台灣的聽眾來說，小愛樂一直以來的選擇的曲目都不是最流行、最熱門，反而是難懂、複雜的。加上因為文化、信仰的隔閡，巴赫樂曲的內容也不是觀眾最容易能理解的。不只是對聽眾來說是這樣，對於學音樂的學生來說，巴赫的音樂也是必要、卻非常難駕馭的。然而，對於學生來說，巴洛克音樂是音樂學習上非常重要的必經之路。「如果學生要學音樂，就得把巴洛克學好」，陳昱翰這樣分享他教學的心得。同時，對於觀眾來說，周子仁也分享：「對於已經知道這些音樂的人來說，也是讓他們有共鳴；對有信仰的人，可能有多一點共鳴；但是對宗教信仰比較遠的人，在音樂本身上，就算那些不是在這個文化裡長大的人，聽到這些音樂，還是能有非常神聖的感覺--是完全不同，是非常純淨、非常乾淨的。不管你是什麼宗教的人，都能被那種純淨的東西感動到。所以對於一般觀眾，就是帶給他們這些比較不熟的東西。」

小愛樂未必提供了最主流的音樂，卻立志要照顧好一群對於少見音樂執著的音樂人與聽眾。「我確定是台灣有一群人喜歡聽巴赫，那這一群人一定屬於小眾。因為古典音樂畢竟就是一個小眾的東西，那我們就是要把這個小眾的東西顧好。要把小眾顧好的要點，就是要把品質弄好。我期待的是小愛樂每一年都有很顯著的成長。當然，永遠都有進步的空間，永遠都會越來越好。如果你仔細聽，我們都是比上一年更好。我每年都會很好奇，今年又會達到什麼程度，可以做出一些什麼新的火花。」周子仁這樣分享。

就如同劉欣宜分享的，小愛樂「想讓觀眾知道，在這個這麼動盪不安的世界裡面，古典音樂是一個讓我們獲得安慰的東西，可以得到一些救贖。希望不管什麼時代的人，都可以一起進來欣賞我們的音樂，因為在這個這麼不安的時代，非常需要這樣心靈上的寄託。我希望大家都可以聽到小愛樂的音樂之後，都可以得到好的能量」

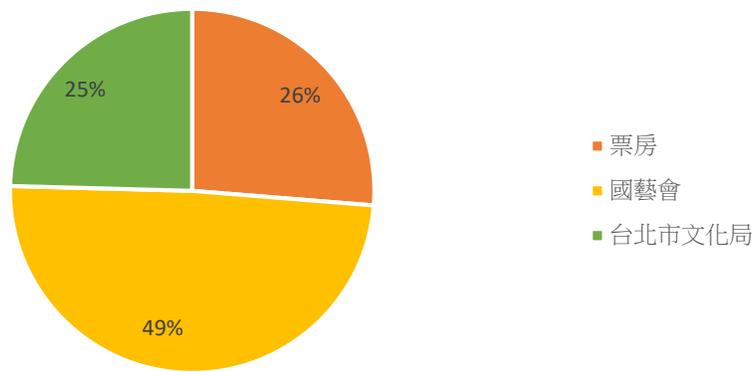
2018 樂資

自 2014 年來，小愛樂主要的營運成本都仰賴國藝會、台北市立文化局，以及票房。從 2014-2017 年下來，每場音樂會的收入的平均\$116,065 元，其中票房只佔四分之一的營收。政府的補助無法於決定舉辦音樂會、聘請音樂家之前確認，通常都是在演出前兩個月才會確定。每年評估的方式都有許多不同的考量，而近年來補助的金額也愈趨減少。因此，音樂會的財務風險通常由指揮個人負擔。而支出方面，約 60%都是聘請音樂家的人事費用，四分之一用在國家音樂廳以

及排練場地的租金。以 2016 年的巴洛克音樂會為例，總支出為\$284,051 元。從 2014 至 2017 為止，小愛樂每場音樂會平均虧損\$146,010 元（中位數\$163,193），皆由指揮個人自行吸收作為對於台灣古典音樂的投資。

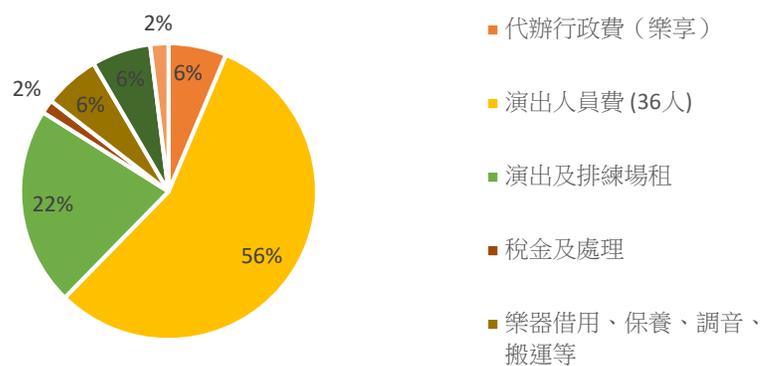
收入來源分佈（2014-17年資料）

總收入中位數116,065

支出來源（以2016年為例）

（總支出\$284,051）

在計劃 2019 年的兩場音樂會之際，我們希望能邀請愛樂人加入指揮的行列，一起為台灣的古典音樂以及音樂教育投資。我們目前的預算如下：

7/14 黃亞中 X 莫札特預算

項目	收入	支出	結餘
人事費			
代辦行政費 (樂享)		\$10,000	
演出人員費 (21 人)		\$121,500	
事務費			
國家演奏廳場租		\$48,500	
排練場地租金		\$20,000	
娛樂稅及處理		\$4,000	
業務費			
樂器搬運		\$10,000	
文宣印刷		\$15,000	
其他			
影印雜費		\$2,500	
演出人員當天餐費		\$3,000	
票房預估 (14-17 年平均數)	\$42,000		
政府補助(14-17 年預估)	\$13,184		
指揮個人投資	\$50,000		
私人贊助			
總計	\$105,184	\$234,500	(\$129,316)

7/19 馬勒旅人之歌預算 – 台北場

項目	收入	支出	結餘
人事費			
代辦行政費 (樂享)		\$10,000	
演出人員費 (17 人)		\$104,750	
事務費			
國家演奏廳場租		\$48,500	
排練場地租金		\$20,000	
娛樂稅及處理		\$4,000	
業務費			

鋼琴借用費		\$5,000	
鋼琴調音費		\$3,000	
風琴借用搬運費		\$10,000	
文宣印刷		\$15,000	
<i>其他</i>			
影印雜費		\$2,500	
演出人員當天餐費		\$3,000	
票房預估 (14-17 年平均 數)	\$42,000		
政府補助(14-17 年預估)	\$13,184		
指揮個人投資	\$50,000		
私人贊助			
總計	\$105,184	\$225,750	(\$120,566)

7/28 馬勒旅人之歌預算 – 高雄場

項目	收入	支出	結餘
額外場次人事費		\$62,500	
場租		\$91,000	
鋼琴與調音		\$8,000	
代辦		\$10,000	
風琴		\$10,000	
餐費		\$3,000	
票房目標	\$90,000		
政府補助	無資料		
私人贊助			
總計	\$90,000	\$184,500	(\$94,500)

根據此預算，每場音樂會還缺約 10 萬台幣上下的資金，扣除個人投資總共缺超過 40 萬，故此希望能總共募集 45 萬台幣，希望有愛樂人一起共襄盛舉。即便我們未必能達到募款的目標，我們仍然會如期舉行演出。您的支持會讓我們的資金流通更順暢，使小愛樂能更健康地永續發展。針對贊助者，我們會在預備音樂會期間每個月寄發金費使用以及音樂會籌備概況，使您可以更加理

**CHAMBER
PHILHARMONIC**
TAIPEI

解小愛樂的營運方式，也能以更深入的方式參與小愛樂的演出。我們也會在節目單內給予贊助商以及贊助人的欄位。如果有意參與，請與我們聯絡。我們希望能在耕耘台灣音樂土地的路上與您一起合作。