台北愛樂管弦樂團
Taipei Philharmonic Orchestra

中研院 2024 年藝文活動

《小提琴的電影音樂世界》

講座音樂會計劃書

「樂隊渾厚的音色，厚樸中散發出光彩，豐富的動人旋律中飽含著悲情的強大張力」

—周凡夫．音樂與音響 NO.433（2017.10）

「《祈願輪回》由一流的臺北愛樂管弦樂團在首席蘇顯達帶領之下做亞洲首演，在臺北呈現的是我聽過本曲最好的詮釋演奏，真是我莫大的榮幸與感謝。」

— Peeter Vahi．愛沙尼亞作曲家（2012.5.12）

Tel: 02-2397-0979　Fax: 02-2357-6266

計畫大綱

中研院每年舉辦院內藝文活動，台北愛樂管弦樂團策畫以下《小提琴的電影音樂世界》講座音樂會，供作中研院音樂會安排選項。

在這場音樂會中，由台北愛樂管弦樂團首席指揮林天吉擔任小提琴獨奏，製作統籌暨演出協理陳倩芬擔任鋼琴合作。這二位不但在樂團位居要角，也是專業的器樂演奏家。曲目中除了演出古典經典二重奏，也安排了多首電影配樂，由 18 世紀的歌劇選曲開始，帶出 19 世紀工業革命後電影產業興起，而有電影音樂的產生。

台北愛樂管弦樂團為一民間表演藝術團體，屢屢參加國際音樂節活動以音樂軟實力為臺灣發聲，多次在臺灣重要國際活動中擔任演出團隊，實為最足以代表臺灣門面的藝術團隊。本次規畫講座音樂會，不但帶來專業的演奏，也將以談話的型式搭配投影片一同分享電影音樂的起源與真善美。

演出內容

演出人員

小提琴 林天吉

鋼 琴 陳倩芬

演出地點

中央研究院院內演藝廳

演出曲目

1. **葛路克：旋律**

   C.Gluck：Melodie

2. **薩拉沙泰：安達魯西亞浪漫曲**

   P.Sarasate ：Romanza Andaluza op.22

3. **貝多芬：第五號小提琴奏鳴曲「春」第一樂章**

   L.V. Beethoven ：Violin Sonata No.5 in F major, op 24

4. **蕭邦：離別曲**

   F. Chopin：Etude Op.10 No.3

-中場休息-

5.**加戴爾 ： 一步之差(女人香)**

C.Gardel:：Por Una Cabeza

6. **莫里康尼：新天堂樂園**

   E.Morricone ： Nuovo Cinema Paradiso

7. **翁清溪：月亮代表我的心**

   Tony：The Moon Represents My Heart

8. **約翰貝瑞：似曾相識**

   J.Berry：Somewhere in time

9. **薩拉沙泰：流浪者之歌**

   P.Sarasate：Zigeunerweisen, op.20

演出人員簡介

小提琴 / 林天吉

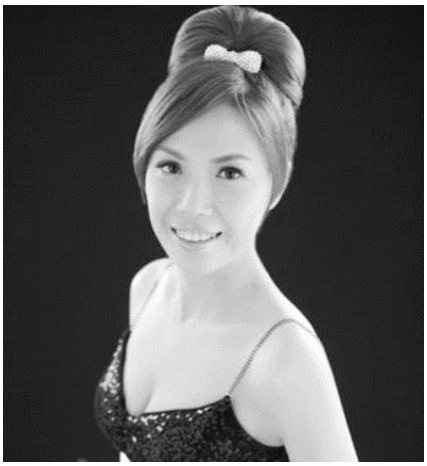
林天吉，曾任國家交響樂團助理指揮及台北市立交響樂團助理指揮，1973 年生。林天吉五歲由林東哲老師啟蒙學習小提琴，曾師事李麗淑老師、高安香、謝中平、顏丁科、J. Lerch、孫巧玲、陳秋盛、林克昌、簡名彥、Leila Ransonyi、Victor Pikaizen 等教授；在台灣，林天吉除以獨奏家的身分演出音樂會外，並擔任台北愛樂室內及管弦樂團首席，是位極為活躍的小提琴演奏家。

林天吉的指揮乃由台北愛樂室內及管弦樂團首任音樂總監已故指揮大師亨利·梅哲先生啟蒙。在學生時期，林天吉便著迷於交響樂團豐富的表現能力，以及其中深邃的精神世界。加入台北愛樂後，他的音樂才華立刻深受亨利·梅哲所激賞。梅哲認為林天吉不只是在器樂演奏上表現出色，對樂團的掌握與組織亦相當敏銳，具有成為一名優秀指揮的潛力。於是當林天吉大膽地向大師提出學習指揮的請求時，梅哲當即應允收為入室弟子，隨即展開長期的指揮訓練。

林天吉深得梅哲大師清通簡要的指揮手法與深沈悠遠的音樂神髓。梅哲不喜歡任何與音樂無關的指揮動作，要求一切手勢簡潔有力，這種專注在音樂本身的精神對林天吉有極為深刻的啟發。而在單純的課業傳授之外，林天吉長時間和梅哲相處，也可以說是梅哲最重要的朋友之一，所以他不僅僅從梅哲身上學習到指揮的技巧，在音樂內涵、藝術等等各方面的素養也有全面性的濡染。

就讀光仁小學時期，曾參加當時五燈獎節目獲得第一位小提琴獨奏項目五度五關得主，也因每周需準備完整的比賽曲目而練就許多拿手曲目。現今林天吉經常以客席指揮的身分與各大樂團合作，包括台北市立交響樂團，長榮交響樂團、台北市民交響樂團、宙斯愛樂、十方樂集、國立台灣交響樂團、台灣弦樂團等，並受邀帶領台北愛樂室內及管弦樂團至國外演出，其演出的足跡遍部瑞典、芬蘭、德國、捷克、愛沙尼亞、波蘭、匈牙利、法國等國家。2006 年起，林天吉擔任台北愛樂管弦樂團首席指揮。2016 年起，林天吉專任於中國文化大學音樂學系。

鋼琴/陳倩芬

活躍於表演舞台的鋼琴家陳倩芬，2002 年自美國新英格蘭音樂院學成返國後，演出邀約不斷。從中學時代就沉浸與其它器樂合作的她，於美國深造時選擇以「鋼琴合作藝術」作為主修，也因為曾有學習中國樂器的背景，她的演奏曲目涵蓋中西，不但彈奏極具表現力，且應邀與各項樂器做不同形式的演出。

自幼習琴，先後就讀於光仁小學、仁愛國中、師大附中音樂班。1993 年保送甄試進入國立藝術學院音樂系(現國立台北藝術大學)。1999 年赴美於 (New England Conservatory of Music)攻讀碩士學位，獲頒獎助學金擔任專任鋼琴伴奏，在校為多位教授的課程彈奏，並與多位器樂及聲樂家合作演出獲得好評。2002 年 5 月以優異表現 獲得新英格蘭音樂院音樂演奏碩士。回國後現任教於台灣藝術大學，光仁中學等音樂院校。

除了鋼琴獨奏與器樂合作演出之外，並在亨利·梅哲先生創立的台北愛樂 管弦樂團擔任製作統籌，負責音樂會執行的工作，且陸續率團至俄國、捷克、 匈牙利、波蘭、巴黎、拉脫維亞、立陶宛、以及中國上海、蘇州、廈門、廣州 、大連、東莞、深圳等地巡迴演出。 近年來與各種樂器合作沙發音樂欣賞講座，頗受好評。曾受邀至中國信託、 鼎新電腦、和碩科技、香港珠海學院主講及演出音樂課程。

台北愛樂管弦樂團

Taipei Philharmonic Orchestra

文/黃志全

台北愛樂管弦樂團成立於一九八五年，那是台灣經濟貿易快速成長、政治結構醞釀重組、社會變遷顯而易見、文化意識逐漸抬頭的時代。在表演藝術方面，台北愛樂與同期誕生的多個音樂、舞蹈、戲劇、曲藝團體，一起吸引觀眾靠近舞台，藉由創作與演出，豐富了大眾的文化生活。

前美國芝加哥交響樂團副指揮亨利梅哲（Henry Mazer）先生當年受邀前來台北，為一項訓練與演出計劃帶領一群傑出的青年樂手登台獻藝。這次機緣不只讓台灣的音樂學子體驗音樂的理解、詮釋與表演的專業，更讓梅哲驚艷台灣樂手的潛能與可塑性。在內心強大的願望驅使之下，梅哲先生隔年辭去了芝加哥的職位，重返台灣，與幾位愛樂人士組建了台北愛樂室內樂團。

儘管蝸居於一處頂樓小屋，並且相對芝加哥的待遇簡直大幅減少的收入，梅哲先生卻認定台灣當成他的第二故鄉，而台北愛樂則如自己的孩子。藉由過去在美國師從匹茲堡交響樂團指揮弗里茲萊納（Fritz Reiner）與自己在芝加哥的豐富經驗，梅哲先生讓台北愛樂從小規模的精緻演出開始發展，有計劃地逐步打造出成今天這個完整編制的台北愛樂管弦樂團。

梅哲先生對音樂的解析與樂團的訓練精闢而高效，使團員們產生強烈的向心力與榮譽感，而能在音樂上表現出無比的細膩度與完美的音樂性，「梅哲之音」，成為台灣樂壇的經典名詞。一九九〇年台北愛樂第一次前往國外演出，地

點是加拿大溫哥華及美國芝加哥，當地媒體以「島嶼的鑽石」來形容樂團。一九九三年至歐洲巡演，在世界著名的維也納愛樂廳(Musikvereinssaal) ，即金色大廳，這是華人樂團首次在該廳演出。而一九九五年在美國波士頓交響樂廳那場，波士頓環球報（Boston Globe) 的知名樂評家李察．戴爾（Richard Dyer）給予樂團「無比震驚」的讚美，認為梅哲先生與美國指揮家伯恩斯坦同為美國重要的文化資產。2002 年樂團受邀參加世界知名的「布拉格之春音樂節(Prague Spring, International Music Festival)」，這對一個來自亞洲的年輕樂團也帶來極大的鼓舞。

二〇〇二年，梅哲先生多次告訴摯友，他即將不久於人世，但已為深愛的台灣，留下一個值得全人類珍惜的台北愛樂。儘管他相信台北愛樂團員之間合奏的默契已經足以是一個可以“do without conductor”（無需指揮）的樂團，但他仍全力培植後進。同年八月，梅哲先生在台灣以八十五之齡辭世後，台北愛樂秉持著梅哲精神，由其在台弟子林天吉接棒，整個樂團各部首席與團員以及行政團隊繼續攜手向前邁進。

二〇〇三年以來，台北愛樂陸續遠赴芬蘭、愛沙尼亞、俄羅斯、波蘭、匈牙利、捷克、法國、斯洛伐克、挪威、丹麥等歐洲國家，以及鄰近的中國大陸城市上海、大連、深圳、澳門、香港、日本福島、東京演奏，在國際重要音樂廳與節慶或紀念活動中受到肯定，留下了台北愛樂深深的足印。

身為專業古典音樂演出團體，台北愛樂卻不以傳統西方經典曲目為限，創團之際，梅哲先生就執意挑選台灣作曲家的作品放進音樂會曲目當中。舉揚本國作品是歐美著名管弦樂團的經營信念之一，這是延續音樂傳承演化的必要行動，也落實在梅哲先生指揮之下的台北愛樂，並且成為樂團的使命。不論前輩台灣作曲家或是近年嶄露頭角的年輕創作者，梅哲先生與他的後繼者都在發掘與推介。

而在大眾文化興起與資訊科技普及的當下，台北愛樂也能偶爾換上輕鬆的裝扮，甚至打出聲光的幻影，主動拆除管弦樂艱深抽象的認知障礙，引發更廣泛的興趣。另外在教育推廣方便，台北愛樂比照全球著名的委內瑞拉 El Sistema ，也藉由類似的愛樂種子計劃在推動台灣偏遠地區學童的音樂教育工作。

三十六個寒暑是一段艱辛而漫長的音樂旅程，台北愛樂無數次面臨場地的困難、經歷政策的變動，也深陷經費的困窘。但是期間只要有台灣或是國外一張音樂廳的邀請、一響愛樂者的掌聲、一句樂評人的讚許、或是一點企業界的贊助，台北愛樂的每一位就會忘記排練的汗水、旅途的勞累與募款的卑微，再次堅定而自信地走上舞台，奏出動人的樂章，並且讓音符迴盪在觀眾回家的途中。

TAIPEI 臺北

臺北市演藝團體登記證

查 賴文福 依照臺北市演藝團體輔導及管理自治條例規定申請演藝團體「台北愛樂管弦樂團」登記經核相符，准予登記

此 證

登記事項如下：

團體名稱：台北愛樂管弦樂團

代 表 人：賴文福

團　　址：臺北市中正區濟南路一段七號地下一樓

局長 蔡宗雄

中華民國九十三年七月九日立案

中華民國一一〇年四月二十一日換發

北市演藝團體第〇〇四二字號

宣傳行銷管道

將由台北愛樂管弦樂團臉書粉絲頁及 ig 宣傳活動，並於「音樂圈 MUSICO」網頁及臉書粉絲頁廣告及推播，海報張貼於捷運站及台北市各區圖書館，以增加宣傳效果。

計畫預算總表

預算項目	預算細目	金額	預算說明
一、人事費	演出費	$80,000	小提琴林天吉/鋼琴陳倩芬
	工作人員工作費	$6,000	排練及現場工作人員*2
	小計	**$86,000**	
二、事務費	排練場租	$0	台北愛樂排練室
	樂器租借	$0	使用中研院演藝廳鋼琴
	小計	**$0**	
三、業務費	行政庶務費	$800	含郵電雜支費
	樂譜印製費	$200	
	行銷宣傳	$20,000	音樂圈 MUSICO 宣傳推播
	海報設計及印刷	$30,000	含海報設計及印製 100 張
	節目單設計及印刷	$30,000	含節目單設計及印製 300 份
	小計	**$81,000**	
四、旅運費	誤餐費	$600	150 元*4 人
	交通費	$800	演出當天計程車費
	保險費	$100	4 人*25 元(1 日旅平險)
	小計	**$1,500**	
合　　計		**$168,500**	