

十五年後的蛻變——澳門精英室樂團

澳門精英室樂團主席 許健華

澳門自殖民地到回歸，由旗幟鮮明的博彩業帶來社會經濟的高增長，但音樂的活動卻只是循規蹈矩，無甚驚喜，更不用說製造出自成一格的澳門精神。也就是這樣，身為一個本土成長的音樂家，音樂的傳承就成了一個責任。也因為這個個人的理想和回饋社會的承諾，澳門的青年學子們多了一個家——澳門青年交響樂團。

十五年歲月的洗禮、磨練和成長，這群樂手已茁壯長大且已遍佈全球，在各地音樂學院接受多年的進修、嚴格的訓練。與此同時，澳門青年交響樂團把他們驕人的音樂帶往世界。在包括維也納金色大廳、柏林音樂廳、中國國家大劇院等全球三十多個重要的音樂廳留下讓中外人士印象深刻的難忘迴響。

如今，這群樂手蛻變了、成熟了！在音樂造詣上已讓人刮目相看，獨當一面了。在聯同澳門青年交響樂團繼續傳承下一代的同時，對音樂演奏的熱情依然絲毫不減。就這樣，在秉持著高水準和獨特曲風的演奏，並肩負打造澳門精緻藝術文化的使命，成就了一個屬於澳門獨特的音樂品牌——澳門精英室樂團！

澳門、音樂，
這兩樣東西好像從來就沒被放在一起、更不屑一提，
畢竟，除了賭業，還有甚麼？
澳門就是這樣子，
沒有充滿自豪的囂張，更沒有愛掛在嘴角上的鴻圖大計。

其實，
她無聲無色，默默耕耘。

這唱片裡的樂曲、作曲家，
從音樂家的個性，到樂曲的含意，
澳門的特質、澳門的縮影、表現無遺。

格里格，一個被低估和忽視的作曲家，
讓人神魂顛倒，歇斯底里的〔薩而塔瑞洛舞曲〕、
得意自豪、昂首闊步的〔挪威人〕、
充滿愛意，卻不敢奢求的〔第一次邂逅〕。

李哲藝，一位讓人不容忽視，強勢登陸你的聽覺、
2012年台灣金曲獎最佳作曲、
〔弦舞〕，挑戰你的動律細胞、體驗坐立不安的快感。

肖斯塔科維奇，古典樂的重金屬、
〔快板〕，情緒與體力的徹底發泄，恍若被打耳光後的痛快。

繁華過後，留給匆促進出澳門的回憶和期待，
〔小城故事〕、〔何日君再來〕。

家喻戶曉的樂曲，籍以重現流行的精典、
搖滾版的〔生日快樂變奏曲〕。

我，身處一群洶湧蓬勃的後浪中、一時的技癢，
〔費加羅〕、籍以自我安慰我還年青；
但要真正體驗兩位銳氣正盛的後浪、
薩拉薩蒂〔那瓦勒舞曲〕。

一位許先生，所以一個青年交響樂團，
15個年頭的交織、汗水、腦汁；
孕育如斯的團員，形成水乳交融但活靈活現的一個樂團，
還有這勢如破竹的第一張〔弦舞〕！

澳門精英室樂團藝術總監 梁建楓

花嚴成世界 光彩遍婆娑

李北

“明珠海上傳星氣，白玉河邊看月光”，1591年，湯顯祖告別巍巍金陵，帶著一顆不肯屈從世俗的心和破碎的理想，一路南行，橫穿大半中國，來到“香山巖”（即今澳門），展現在他面前的便是這樣一幅光彩奪目、璀璨琉璃的景象。

偏居一隅，仿若桃源，形形色色的人在這裡編織一朝改變人生的夢想，仿佛光怪陸離的珠子灑滿港灣。澳門即是這樣慵慵懶懶又五光十色的地方，便如這張唱片：薩拉薩蒂的浪漫，羅西尼的喜悅，肖斯塔科維奇的質感，格里格的色彩，鄧麗君的柔美，以及李哲藝的才情。不同的夢想，不同的情懷，不同的心境，是花公雞身上驕傲的羽毛，是聳立街邊色彩各異的建築，是手信店裡勾動味覺的香氣。然而這一切，還只是一顆顆散落在澳門各處的珠子，那位如楓的樂者才是穿針引線把它們串成一行的人。

你看，裁一襲澳門的袍子在身上，舞蹈多麼輕盈；你聽，梵炯玲的家族在歌唱。

澳門，不僅賭城，不止杏仁餅，還有這樣一群年輕人！

樂曲介紹

1 生日快樂搖滾風 編曲：李哲藝

Happy Birthday Variations on Pops Arranged by Lee Che-yi

生日快樂本身是一首用來慶祝生日的流行歌曲。生日快樂搖滾風在原曲基礎上加入流行音樂與搖滾因素，利用古典樂器加上新潮的演奏風格，使其變成一首動感十足、體裁新穎的作品。

2 弦舞 作曲：李哲藝

Dancing Strings Composed by Lee Che-yi

本曲首演於2008年4月國家交響樂團首席弦樂團成立音樂會，而後改編成數種不同編制版本演出，其中台灣純弦的六重奏演奏版本，更於2012年獲得台灣第二十三屆金曲獎最佳作曲人獎。本曲主要的動機來源是以時下年輕人喜歡的電子舞曲節奏作為主要風格，讓演奏效果有別於一般傳統弦樂曲的音響效果，並且安排了各聲部的獨奏樂段，就好像在搖滾樂團中每項樂器都有的獨奏表現，也安排了各聲部之間相互的對話，各種不同音響效果的發揮希望能夠展現出有別於一般古典音樂的效果。

3 費加羅 改編自羅西尼《塞維利亞的理髮師》

改編：卡斯泰爾諾沃·泰代斯科 小提琴獨奏：梁建楓

Figaro

From Rossini's *Il Barbiere di Siviglia*
Arranged by Castelnovo Tedesco
Violin solo: Leung Kin Fung

《塞維利亞的理髮師》是法國作家博馬舍於1775年所寫的劇本，原名《Le Barbier de Séville》。以此劇本為基礎所創作的歌劇，最著名的為羅西尼作曲，史特比尼作詞的二幕歌劇《Il Barbiere di Siviglia》，並且自它在1816年於羅馬首演後就一再地被演出。《塞維利亞的理髮師》選自博馬舍的劇本《費加羅三部曲》中第一部。三部依次為《塞維利亞的理髮師》（1772年）、《費加羅的婚禮》（1778年）、《有罪的母親》（1792年），而莫扎特於1786年作曲的歌劇《費加羅的婚禮》即是基於第二部而寫的。

歌劇中《費加羅的詠歎調》又譯作《快給忙人讓路》，這一歡快的唱段是劇中的男主角費加羅所唱的詠歎調，是當今許多著名男中音喜愛演唱的曲目。

4 第一次邂逅 選自《兩個旋律》作品編號：53

作曲：愛德華·格里格

Edvard Grieg **First meeting** From *Two Melodies* · Opus 53

8 挪威人

Edvard Grieg **Norwegian** From *Two Melodies* · Opus 53

挪威最偉大的民族主義、浪漫主義作曲家愛德華·格里格在創作實踐中，借鑒歐洲各國音樂傳統，特別是19世紀以來浪漫主義音樂發展的成果，通過對民族歷史的歌頌，對祖國大自然和民間生活的藝術感受，創作出具有挪威民族特色和濃厚鄉土氣息的音樂。

《兩個旋律》作品53，重寫於1891年。其中的挪威人，原來是發表於1873年的作品33裡的第十二首歌曲；第二個旋律來自於1870年發表的作品21《美人魚神話》中的第一曲，改名為：第一次邂逅。

5 薩爾塔瑞洛舞曲風格的急板

選自G小調《第一號弦樂四重奏》作品編號：27 作曲：愛德華·格里格
Edvard Grieg **Presto and Saltarello** From *String Quartet No.1 in G Minor* · Opus 27

《第一號弦樂四重奏》創作於1877年，為格里格唯一完成全樂章的弦樂四重奏，於羅非特休斯渡假工作小屋完成的作品，全曲依然散發濃濃的北歐音樂情趣，雖然格里格讓旋律儘量表現自由，但形式上還是遵守古典時期弦樂四重奏的模式，也許是格里格對先前弦樂四重奏大師們的致敬。在格里格產量非常少的室內樂裡，此曲占了極重要的地位。1878年10月首演於科隆。第一樂章採取奏鳴曲式，開頭便以全奏迸出悲劇性氣息的旋律，此段音樂採樣格式1876年歌曲《吟唱詩人之歌》，隨後旋律逐漸加速，此為第一主題，達到高潮後，給予強烈的休止，接著開始第二主題的部分。第二樂章為一首富有北歐民族風的浪漫曲，先由大提琴聲勾勒出此主題，隨後第一小提琴也模仿此旋律，但中段旋律突然躁動起來，進入了快板部分。第三樂章開頭的旋律音型，有聽過格氏鋼琴協奏曲的人，應該會覺得熟悉。中段部分則進入優美的歌謠風旋律。第四樂章開頭以一小段緩板蘊釀起伏前的情緒，隨後進入熱鬧且有著歡樂氣氛的薩爾塔瑞洛舞曲，樂曲尾聲在強勁的合奏下結束。

6 安達盧西亞浪漫曲 作曲：帕布羅•德•薩拉薩蒂

小提琴獨奏：馬步萌

Pablo de Sarasate **Romanza Andaluza** Violin solo: John Ma

這是薩拉薩蒂創作的四集《西班牙舞曲》裡第二集中的第一首。第二集《西班牙舞曲》出版時間是1879年，編為作品22號。安達盧西亞是地名，它位於西班牙南部，著名的塞維利亞城和格拉納達城都在這個地區。這首小提琴曲是用安達盧西亞地方民間音樂素材寫成的。這支浪漫曲是地道的西班牙民族的音樂，又是安達盧西亞的音樂語言。樂曲為複三部曲式，C大調，6/8拍，小行板。它的基本伴奏音型是重音落在第二個音組的弱拍上，這也正是安達盧西亞民間舞曲所特有的音型。小提琴用有力的雙音及和弦奏出來，音調與節奏明朗透明，引人遐想聯翩。這首浪漫曲既有舞蹈節奏的因素又有歌唱的抒情。多變的情緒和色彩性是全曲的特徵，全曲的激情始終留給我們生動而有力的印象。

7 從容的快板 選自《第三號弦樂四重奏》

作曲：德米特里•肖斯塔科維奇

Dmitri Shostakovich **Allegro non troppo** From *String Quartet No.3*

肖斯塔科維奇的弦樂四重奏是他內心的密語，如果說他的交響樂是對時代的回應，那麼他的弦樂四重奏則是與自己、與灰暗命運的交談。肖斯塔科維奇的十五部弦樂四重奏和巴爾托克的四重奏代表二十世紀這一領域的最高成就，而肖斯塔科維奇的十五部弦樂四重奏的內在精神更為豐富，它包含著作曲家對生命、死亡的思考和咀嚼。

《第三號弦樂四重奏》創作於戰後1946年，當時作曲家享有“戰爭交響曲”帶來的盛譽，還未經受1948年日丹諾夫的批判。這個階段的作品不少與猶太音樂相關，1948年他寫出了《猶太民間詩歌》。

《第三號弦樂四重奏》一共五個樂章，每個樂章都有非常鮮明的個性，將性格不同的樂段放在一起，然而彼此之間又有呼應。《第三號弦樂四重奏》的呼應點，就是猶太風格。無論是在怪異的圓舞曲、還是在哀傷的柔板中，猶太音樂元素始終縈繞不去。作品最後結束於曖昧而幽靜的F大調，似乎言猶未盡。

9 那瓦勒舞曲 作曲：帕布羅·德·薩拉薩蒂

小提琴獨奏：馬步萌 許恩樂

Pablo de Sarasate Navarra Violins solo: John Ma Hoi Yan Lok

《那瓦勒舞曲》是西班牙小提琴家、作曲家薩拉薩蒂的一首獻給詩人諾曼·內盧達的小提琴二重奏曲。那瓦勒舞曲是西班牙北部的一種舞蹈，樂曲建立在兩個基本主題上，進行了幾次變奏，每次變奏都採用了大量華麗的炫技，中間有一個柔媚的慢板插段，最後回歸到第一主題結束。全曲具有濃郁的西班牙舞曲風格，節奏生動，熱烈歡快，充滿了琴弦上的競技，囊括了眾多高難度小提琴演奏技巧的樂曲，是世界上為數不多的具有極強炫技性的雙小提琴作品，弓弦之下將小提琴的各種高難技巧發揮得淋漓盡致。可謂是一首節奏生動、光彩鮮豔、技術高超、閃爍著靈感火花的樂曲。

10 小城故事 作曲：湯尼

《小城故事》這首歌的曲作者為翁清溪，詞作者為莊奴。翁清溪，藝名「湯尼」，被譽為樂壇的「幕後金手指」及「60年代群星會時期的音樂教父」，並榮獲台灣第十屆金曲獎終身成就獎。莊奴，原名王景義，1921年出生於北京。與喬羽、黃沾並稱詞壇「三傑」。代表作品有《小城故事》、《壟上行》、《甜蜜蜜》、《又見炊煙》、《原鄉人》以及費翔演唱的

《冬天裡的一把火》等膾炙人口的流行歌曲。

《小城故事》歌曲十分簡單，由鄧麗君演唱后，傳播甚廣，把鄧麗君的溫婉清麗、典雅多情的風格完美體現了出來，塑造出一種既古典又現代的經典形象。曾多次被王菲、張學友、周傑倫等歌壇巨星翻唱，亦說明其具有經久不衰的生命力。

11 何日君再來 作曲：劉雪庵

《何日君再來》是中國近代史上受到歡迎的經典中文歌曲，最初是1937年的電影《三星伴月》的插曲，是上海中國化學工業社為宣傳國產的上海「三星牌牙膏」而資助拍攝，歌曲由剛剛成名的周璇主唱，並灌成唱片，由上海百代唱片發行。1939年在香港製作的電影《孤島天堂》中，又由黎莉莉主唱作為插曲。後由李香蘭翻唱，名噪一時。

《何日君再來》在上世紀80年代初因鄧麗君的再次翻唱進入大陸而再度走紅，卻被錯誤認為是「精神污染」因此被禁，如今劉雪庵被平反，《何日君再來》已解禁，其中體現出的開放與包容，值得人民歡欣鼓舞，改變使人進步。

《何日君再來》這首歌亦可作為鄧麗君一生的微雕，對愛情的嚮往，對時光的悲歎，做平凡人的夢想，和做歌女的哀傷，都蘊涵在這短短的三分鐘裡。

作曲家介紹

李哲藝 Lee Che-yi (1970-)

台灣高雄人，自開始其職業演奏生涯以來，累積演出經歷逾1500場次以上，累積演出時數亦超過5000小時。曾獲1999年美國國際爵士豎琴大賽第三名，並為此項比賽舉辦二十一年來第一位亞洲獲獎者。曾任亞洲青年管弦樂團首席豎琴手，及國家交響樂團、台北愛樂室內及管弦樂團……等數十個樂團之客席豎琴手。現任宙斯愛樂管弦樂團音樂總監暨駐團作曲家。

曾為國家交響樂團、國立台灣交響樂團、新加坡華樂團、台北愛樂管弦樂團、台北市立交響樂團、宙斯愛樂管弦樂團、長榮交響樂團、台北市立國樂團、高雄市立國樂團、台灣弦樂團、香港純弦、葉樹涵銅管五重奏、亞太弦樂四重奏……等數十個管弦樂團及室內樂團擔任作曲及編曲；也曾為公共電視、客家電視台、中國電視公司、紙風車劇團、蘭陽舞蹈團、肢體音符舞團、黑門山上的劇團、迷火佛朗明哥舞團、大稻埕偶戲館、天使蛋的劇團、一元布偶劇……等數十個單位及表演團體擔任配樂創作及音樂製作。有聲出版方面也參與數十張唱片之製作、錄音、創作及編曲，其中《天空的院子》入圍第十四屆金曲獎最佳古典演奏專輯。

國際演出經歷包括

2008荷蘭海牙Zenith現代音樂節

2008法國里昂國際偶戲節

2008新加坡現代藝術節

2007伊士坦堡國際偶戲節

2007荷蘭國際排笛藝術節

2006新加坡華人藝術節

2005及2004澳門藝穗節

2005倫敦中國藝術節

2005澳門藝術節

2005日本長笛年會

2002世界豎琴大會

1999美國國際爵士豎琴大賽等。

卡斯泰爾諾沃・泰代斯科 Castelnuevo Tedesco

(1895-1968)

美籍意大利作曲家。1895年4月3日出生於佛羅倫斯一個猶太家庭，10歲開始創作。後在佛羅倫斯凱魯比尼（Cherubini）音樂學院師從瓦萊（M. Edgardo del Valle）學習，又從皮澤蒂（Ildebrando Pizzetti）學習作曲。二次大戰前成名。1924年結識了普契尼，同時與指揮家托斯卡尼尼建立了深厚的友誼。1932年結識西班牙吉他演奏家塞戈維亞（Andrés Segovia），此後為吉他創作了大量的作品。1939年移居美國，與米高梅公司簽約，開始為電影創作音樂。1943年合約期滿後，作為自由音樂人與幾家製片公司保持聯繫。1944年，參加辛爾克萊特（Nathaniel Shilkret）的組曲《創世紀》創作計劃，得以與托克（Toch）、米約、斯特拉溫斯基、勳伯格等作曲家相識。1946年加入美國國籍。此後轉向教學，擔任和聲與作曲的老師，他的學生中包括了知名的美國作曲家約翰・威廉斯。1968年3月17日逝世於洛杉磯。

愛德華・格里格 Edvard Grieg (1843-1907)

挪威作曲家，19世紀下半葉挪威民族樂派代表人物。1843年6月15日格里格生於卑爾根的商人家庭，1907年9月4日卒於同地。6歲隨母學鋼琴，得到音樂啟蒙教育。經著名小提琴家奧勒・布林（Ole Bull）推薦，1858～1862年在萊比錫音樂學院學習。畢業後，在卑爾根舉行首次作品音樂會。1863～1866年在丹麥首都哥本哈根活動，與挪威民族音樂的宣導者音樂家R.諾拉克等人共創“尤特

皮”音樂社，創作並介紹斯堪的納維亞國家的民族音樂。回國後，為建立挪威民族樂派積極展開音樂活動。1871年創立克利斯蒂安尼亞（今挪威首都奧斯陸）音樂協會，曾任該協會愛樂樂團和卑爾根“和諧”合唱團指揮，並多次到英、法、德、意等國舉行作品音樂會。1874年被政府授予終身年俸，1890年被選為法蘭西藝術院院士，曾先後獲英國劍橋大學和牛津大學授予音樂名譽博士銜。逝世時，挪威政府為他舉行了國葬。

帕布羅·德·薩拉薩蒂 Pablo de Sarasate (1844-1908)

薩拉薩蒂，留芳古今的西班牙著名小提琴家、作曲家。1844年生於西班牙潘普洛納的一個貧苦家庭。5歲時師從父親學琴，8歲首次公演，被視為神童。1854年到馬德里師從賽斯學藝，並有機會為西班牙皇室演奏，超越小孩的成熟演技，使他獲賜一把名貴的“斯特拉迪瓦里”琴，並獲資助到巴黎音樂學院學習，師從法國著名小提琴家讓·德爾菲·阿拉爾（Jean Delphin Alard）。薩拉薩蒂不僅是完美的演奏家，還是完美的作曲家，同時還特別擅長演奏自己的炫技性作品。他創作的小提琴作品有50餘首，都很精緻優雅。他一生中創作最著名的作品是《流浪者之歌》、《西班牙舞曲》四集、根據比才歌劇改編的《卡門主題幻想曲》、《引子與塔蘭泰拉舞曲》等。俄國小提琴大師奧爾對此給予了最肯定和真實的評價：“他那些獨具一格、才氣橫溢而又真正適合公開演奏的樂曲，如此鮮明地表現出他祖國那種熱情似火般的浪漫情調的《西班牙民歌》，無疑是小提琴曲目寶庫中價值連城的珍寶。”這些作品既表現了高難度的技巧，又具有西班牙民族的浪漫情調，曾經風靡一時，至今也是小提琴演奏家經常在音樂會上演奏的曲目。

德米特里·肖斯塔科維奇 Dmitri Shostakovich

(1906-1975)

前蘇聯時期俄國作曲家。他一生大部份時間都留在蘇聯，但同時也是當年少數名氣能傳至西方世界的作曲家，被譽為是二十世紀其中一位最重要的作曲家。肖斯塔科維奇在蘇共政權中曾得過不少榮譽。例如他曾獲得當年蘇聯紅軍總參謀長、蘇聯元帥米哈伊爾·尼古拉耶維奇·圖哈切夫斯基的資助，可是亦因為他曾試過與斯大林主義及官僚作風有所衝突而兩度遭蘇共譴責，他的作品亦一度被禁止演出。斯大林死後，他多次獲頒多項國家的獎項和榮譽，也曾當過最高蘇維埃代表。肖斯塔科維奇的音樂作品既融合了後浪漫主義（如馬勒）和新古典主義風格（如普羅科菲耶夫和斯特拉文斯基），但亦不乏二十世紀的不協調音色和創作手法，因此他的音樂受到了官方的爭議，然而他的作品，普遍仍受到歡迎和好評。

肖斯塔科維奇著名的作品包括他的交響曲和弦樂四重奏，各15首，其中交響曲創作的高峰期在1930-1940年代，弦樂四重奏則是在後期（1960-1970年代）。另外他分別為鋼琴、小提琴及大提琴各寫了兩首協奏曲；室樂方面，他亦創作了唯一的一首鋼琴五重奏及兩首鋼琴三重奏；歌劇方面，則以《穆森斯克郡的馬克白夫人》和《鼻子》較為著名。他一生中亦創作了不少的電影音樂、舞台音樂及管弦樂組曲，近年來開始有唱片商陸續為此錄製唱片，當中以他兩套“爵士樂組曲”最為著名。

director

許健華
Hoi Kin Wa

梁建楓
Leung Kin Fung

澳門精英室樂團成員

姜鵬
Jiang peng

bass

廖文樂
Lio Man Lok

viola

張偉樑
Cheong Wai Leong

李欣霞
Lei Ian Ha

楊敏枝 IEONG
Man Chi, Mandy

弦舞

澳門精英室樂團 MACAU VIRTUOSI

嚴鳳儀
Adelaide Im

歐陽慧儒
Ou Yang Hui-Ru

梁俊恆 Daniel
Leong Chon Hang

cello

杜朗明
Michael Tou

洪逸宇
Hong lat U

許恩樂
Hoi Yan Lok

violin

馬步萌
John Ma

何嘉宜
Ho Ka I

吳宇彤
Ng U Tong

黃艷媚
Immei Wong

廖穎聰
Lio Weng Chong

錄音資料

監製、錄音、混音、母帶製作：易有伍
 助理錄音師、剪輯：李北
 錄音助理：文友華
 文字、照片提供：梁建楓
 平面設計：李偉

Recording Equipment

Recording Session

AKG422, AKG THE TUBE1008, B&K 4006 x 2,
 VTL CR-3A x 2, Schoeps CMC5 + MK6 x 3(mics)
 Studer 169 (mixer)
 Alesis HD24
 Apogee BIG BEN (word clock)
 HP XW6200/RME9652 (PC system)
 Reimyo ALS-777 (AC line power stabilizer)
 HUGO LPCD LAB AC #2、#3、#4 power cable,
 balanced cable, interconnect cable,
 AES digital cable and BNC clock cable.
 錄音日期：2012年7月16日-17日
 錄音地點：香港以勒音樂廳

LPCD^{M2} Mastering Session

NTP 560-100A (AD)
 dCS 972(DD)
 dCS 954(DA)
 Cello Audio Palette (EQ)
 HP XW8200/RME9632 (PC system)
 Apogee BIG BEN (word clock)
 Semrau MP262/8 (mixer)
 K+H 092 (active monitor)
 Reimyo ALS-777 (AC line power stabilizer)
 HUGO LPCD LAB AC #2、#3、#4 power cable,
 balanced cable, interconnect cable,
 AES digital cable and BNC clock cable.
 LPCD^{M2}母帶製作時間及地點：2012年10月 香港雨果錄音室

弦
 DANCING STRINGS
 澳門精英室樂團
 MACAU VIRTUOSI