

MUSICO 音樂圈

【MUSICO現場迴響】理性與野性的總和——《琴炫樂揚—黃凱珉與長榮交響樂團》

2024.05.30 | 文／陳軒慧

由小提琴家黃凱珉與長榮交響樂團合作演出的音樂會《琴炫樂揚》於5月30日晚間順利落幕。莊文貞所指揮的長榮交響樂團除了演出精彩無比的蕭斯塔科維契的《A大調節慶序曲》及柴科夫斯基的《E小調第五號交響曲》，更在上半場的德沃札克《A小調小提琴協奏曲》中，與青年小提琴家黃凱珉完美合作，為觀眾呈現帶有民族風情的經典之作。熱情與縝密俱現，令人深切體會長榮交響樂團的收放自如，與演奏者黃凱珉對此曲的深刻理解與真心喜愛。

音樂會在蕭斯塔科維契的《A大調節慶序曲》中揭開序幕，充分發揮「序曲」的功能，輝煌的銅管開場和充滿活力的旋律吸引了觀眾的注意。長榮交響樂團在莊文貞的指揮下展現極高的默契與技巧，速度快而不亂。華麗流暢的節慶風格迅速滿足了觀眾們的胃口，在歡樂的氣氛中期待著下一首曲目。

隨後登場的是由黃凱珉擔任獨奏的德沃札克《A小調小提琴協奏曲》。習慣了德奧派的沈穩莊重，這首協奏曲飽滿的民族風情令人忍不住豎起耳朵，仔細跟隨其中的節奏韻律往前邁進。黃凱珉與她的名琴夥伴「柯查克」（Kortschak）為此曲賦予野性、火花四射的風格，粗獷中不失細膩，音色厚重卻富有層次感。把位變換之時並非一步到位，而是在音和音之間保留一絲微分音製造轉

MUSICO 音樂圈

折感，宛如回眸一笑百媚生，旋律立刻多了幾分撩人的生命力。何時需要俐落切換、何時須得留有餘地，都是演奏家巧心的安排，處處流露出黃凱珉是如何對這首作品反覆練習研究，以及發自內心的熱愛。

The next was a solo performance of Dvorak's Violin Concerto in A Minor by Huang Kaimin (Sirena Huang). Accustomed to the solemnity of the German-Austrian tradition, the rich ethnic flavor of this concerto irresistibly causes the listener to perk one's ears, and meticulously follow its rhythmic and melodic progression. Huang Kaimin, together with her famous "Kortschak" violin, imbued the piece with a wild, sparking style—robust yet delicate, heavy yet layered. The shift in positions was not done in one fell swoop but was executed with slight microtones between notes, creating a sense of transition as alluring as a coy smile that infused new life to the melody. Her decision of when to switch positions cleanly or when to leave room for a more subtle interpretation was a testament to the performer's skillful arrangement, revealing how Huang had meticulously and repeatedly practiced this work, and her great passion for it.

在這首 A 小調小提琴協奏曲中，樂團收起了演奏節慶序曲時的輝煌音響，轉而以較為收斂的方式襯托出獨奏的精彩。然而收斂並不表示毫無個性。樂團與演奏者之間相互制約、恰到好處的配合，讓整個演出更加引人入勝、和諧而動人。以此曲結束上半場後，黃凱珉為觀眾帶來安可曲：阿列克謝·伊古德斯曼的《Funk The String》。放克音樂將重音置於弱拍上的特點帶來強烈的律動感，意外地與德沃札克音樂中的民族風情有著難以言喻的連結。沒有了樂團的襯托，觀眾更多的將視線集中在黃凱珉身上，注意到她在音樂之外豐富動感的肢體語言。這首獨奏樂曲令觀眾再次見識小提琴在技巧與表現力上的多重面向，在現代創作者的手上更加自由，玩出活潑的即興感。

In the Violin Concerto in A Minor, the orchestra tones down the resplendent sound characteristic of the festive overture, and instead opts for a more restrained approach to highlight the soloist's brilliance. However, this restraint did not lack personality. The meticulous interplay and perfectly timed coordination between the orchestra and the soloist made the entire performance even more captivating, harmonious and moving. Following this piece, which concluded the first half of the concert, Huang Kaimin treated the audience to an encore: Aleksey Igudesman's Funk The String. Funk music, with its characteristic of placing the accent on the offbeat, created a powerful rhythmic drive, which unexpectedly had an ineffable connection with the ethnic flavor of Dvorak's music. Without the orchestra's accompaniment, the audience focused more on Huang Kaimin, noticing her rich and expressive body language beyond the music. This solo piece showcased the violin's versatility in technique and expressiveness, offering a playful sense of improvisation in the hands of a modern composer.

▲小提琴家黃凱珉演出安可曲：阿列克謝·伊古德斯曼的《Funk The String》（圖 | 長榮交響樂團提供）

下半場的曲目，也是音樂會的最後一曲是柴科夫斯基的《E小調第五號交響曲》。長榮樂團音色清亮的銅管聲部再次發揮所長，成為本曲美麗風景線的一部分。莊文貞也充分展現自第一曲起便令人印象深刻的指揮風範，不僅是對樂曲如何前進、動機如何發展有著清楚的認知，對樂團的每個聲部、每位成員都有著充分的了解，眾人也對她懷著深深的信任。這讓她的詮釋明快清晰，給觀眾帶來了一場沒有疑慮的聽覺盛宴。此首堪稱柴氏經典的第五號交響曲節奏感強且變化頻繁，從第一樂章行板——活潑的快板，就是「命運主題」的逐漸開展，從導奏開始，逐漸強勢地主宰了樂曲，並在其後的樂章裡揮之不去，即使在第二、第三樂章較為明朗溫柔的旋律裡也若隱若現，直到最後的樂章裡又以大調形式出現在導奏中。這樣的刻意安排，不得不令人聯想起作曲家柴科夫斯基的一生，孤單綿長，快樂又總是轉瞬即逝。即便如此，觀眾仍可在這首有著悲觀意味的音樂中聽見許多氣勢洶洶，或者幸福洋溢的旋律。這是一首與命運共舞的作品，像是作曲家接受了生命本身的複雜性，並讓好與壞的一切都成為音樂的美感之源。

整場演出中，莊文貞對樂團的掌控可謂滴水不漏，長榮交響樂團更展現出其強大的可塑性，指揮棒輕輕一揮，音色、強弱、節奏便隨之轉換，靈活而有序。無論是《節慶序曲》流利的速度感、《A小調小提琴協奏曲》中與演奏者相互配合，還是柴可夫斯基第五號交響曲中各樂章變幻無窮的風格，都做出了清晰明快的呈現。在這個短影音當道、兩三分鐘就能講完一部電影的時代，為

MUSICO 音樂圈

何我們還要聽落落長的古典樂曲？正是因為作品中種種細節的轉換、樂思的變化，在不同演奏者的詮釋下永遠如此鮮活，值得一而再再而三地聆聽，從中發現無窮的樂趣！

▲主圖 指揮莊文貞、小提琴家黃凱珉（圖 | 長榮交響樂團提供）