

緹娜·歐莎拉 / 作品明日

2016

台北長笛自由樂

TAIPEI
FLUTE
FESTIVAL

藝術節

緹娜·歐莎拉
TIINA OSARA
畫家 / 行動藝術家

瀨尾和紀
KAZUNORI
SEO

尚-路易·玻瑪笛耶
JEAN-LOUIS
BEAUMADIER

帕特里克·嘉洛瓦
PATRICK
GALLOIS

李怡徹
I-CHE
LEE

鋼琴 / 編曲

Veronique Poltz
維若妮卡·波茲

張龍雲

劉兆哲

周欣穎

林仁斌

陳怡琴

寺田愛

栗田智水

蔡佳璇

台北管弦樂團
怡樂室內樂
長笛

I 帕特里克·嘉洛瓦
長笛演奏會
12.19 MON.
7:30PM
台北國家音樂廳

II 尚-路易·玻瑪笛耶
短笛演奏會
12.21 WED.
7:30PM
松菸誠品表演廳

III 長笛室內樂
之夜
12.23 FRI.
7:30PM
松菸誠品表演廳

IV 長笛協奏曲暨交響曲
《音畫聯覺》
12.25 SUN.
2:30PM
台北國家音樂廳

怡樂長笛室內樂團 序

各位喜愛長笛音樂藝術的朋友們，大家好：

非常感謝各位蒞臨《2016台北長笛音樂藝術節》。

留學歐洲期間，結識許多相當優秀的長笛家，其中有我的恩師，有我的朋友，當《怡樂長笛室內樂團》成立之後，我以此藝文團體作為基礎，陸續邀請這些優異的長笛家們訪台，舉辦音樂會及大師班，希望將這些優秀的演奏家們各自獨特的音樂觀點與演奏技法，介紹給台灣喜愛長笛藝術的朋友們。

此次舉辦《2016台北長笛音樂藝術節》，一共安排了四場音樂會：

第一場音樂會為恩師帕特里克·嘉洛瓦（Patrick Gallois）的獨奏會，主題為經典法國長笛音樂作品。

第二場音樂會為另一位恩師尚－路易·玻瑪笛耶（Jean-Louis Beaumadier）的獨奏會，帶來台灣罕見的短笛獨奏會。

第三場音樂會為長笛室內樂音樂會，由嘉洛瓦、玻瑪笛耶帶領四位亞洲學生組成長笛重奏團演出，如同當年朗帕爾帶領任職於法國國家交響樂團的四位學生，共同組成重奏團巡演一般，當年的四位學生中，包括嘉洛瓦與玻瑪笛耶兩人。

第四場音樂會由嘉洛瓦指揮享譽國際的台北愛樂管弦樂團共同演出，上半場安排三首經典的長笛與短笛協奏曲，下半場帶來理查·史特勞斯的第二號交響曲，由芬蘭籍畫家緹娜·歐莎拉聆聽樂團演奏並同步創作畫作，為國內藝文界介紹罕見的《聯覺藝術》演出形式。

我們希望這四場精心安排、各具特色的主題音樂會，能夠為各位喜愛長笛藝術的朋友們帶來充實與感動的一週！

再次感謝各位朋友支持我們的活動！

(左起至右) Jean-Pierre Rampal, Patrick Gallois, Jean-Louis Beaumadier, Philippe Pierlot, Philippe Gauthier

1982年法國國家交響樂團為朗帕爾舉辦六十大壽音樂會，與時任該團長笛演奏者的四位學生共演。(左起至右) Jean-Pierre Rampal, Patrick Gallois, Philippe Gauthier, Philippe Pierlot, Jean-Louis Beaumadier

(左起至右) Patrick Gallois, Philippe Gauthier, Jean-Louis Beaumadier, Philippe Pierlot

怡樂長笛室內樂團 指揮

李怡徹

台北愛樂管弦樂團 序

以熱情點亮台灣

成軍於1985，32年來，台北愛樂秉持著對點亮台灣的藝術熱情，孜孜不倦的耕耘著。一個純粹民間支持的樂團，加上演出者的熱情，將台灣的亮點帶上世界舞台，也把世界的亮點帶進台灣。自1993年維也納愛樂廳的成功演出後，台北愛樂多次受邀往歐美重要的音樂廳演出，並與許多國際級大師合作，如大提琴家暨指揮亞歷山大魯丁、以色列指揮大師優爾列維、芬蘭指揮大師約瑪帕努拉、法國小提琴大師吉拉普雷等，都展現了台北愛樂世界級的水準。

長笛演奏家李怡徹於2011年創立怡樂長笛室內樂團，長久以來一直推廣著長笛音樂，持續邀請國際級長笛大師到台灣，將世界級的藝術活力灌注在台灣愛樂者當中。

今年，怡樂長笛室內樂團與台北愛樂管弦樂團合作『長笛音樂藝術節』，邀請法國長笛學派的重要大師，長笛演奏家帕特里克·嘉洛瓦（Patrick Gallois）與短笛演奏家尚-路易·玻璃笛耶（Jean-Louis Beaumadier）領銜，安排長笛獨奏、短笛獨奏、長笛室內樂與長笛協奏曲等各具特色的四場音樂會。在12/25日的壓軸好戲協奏曲音樂會中，更將由嘉洛瓦擔任客席指揮，帶領台北愛樂管弦樂團與多位中外優秀長笛演奏家合作協奏曲。嘉洛瓦更策畫了獨具特色的一段表演。由交響樂團的精彩演奏與現場創作的繪畫結合的『聯覺藝術』，由芬蘭畫家緹娜·歐莎拉（Tiina Osara）執筆，將首次在國家音樂廳的舞台上伴隨著德國作曲家理查·史特勞斯精彩的《第二號交響曲》共同實況創作。

跨界傳統而又創新的藝文展演，今晚台北愛樂獨特的『梅哲之音』再度發酵，歡迎您的聆賞！

財團法人台北市愛樂管弦樂團文化基金會 董事長

張俊明

台北愛樂室內及管弦樂團 團長

賴文福

CONCERT

I

法國長笛音樂之夜
帕特里克·嘉洛瓦
長笛演奏會

Patrick Gallois Flute Recital ~ French Flute Music

12
/
19

MON.
19:30

台北國家音樂廳
National Concert Hall, Taipei

演出曲目 Program

克勞德·德布西：《牧神的午後》前奏曲

Claude Debussy - Prélude à l'après-midi d'un faune

夏赫勒－瑪希·維多：長笛與鋼琴組曲，作品34

Charles-Marie Widor - Suite pour flûte et piano, Op. 34

奧立佛·梅湘：黑鸚

Olivier Messiaen - Le merle noir

— 中場休息 —

埃克托·白遼士：雙長笛與鋼琴三重奏《青年的以實馬利》，選自《基督的童年》

Hector Berlioz - Trio des jeunes Ismaélites, extrait de "L'Enfance du Christ" pour 2 flûtes et piano

菲利浦·高白爾：第二號長笛與鋼琴奏鳴曲，C大調

Philippe Gaubert - Deuxième Sonate pour flûte et piano en Ut Majeur

佛朗西斯·普朗克：長笛與鋼琴奏鳴曲

Francis Poulenc - Sonate pour flûte et piano

演出者 Artists
長笛 / 帕特里克·嘉洛瓦
Flutist / **Patrick Gallois**

鋼琴 / 瀨尾和紀
Pianist / **Kazunori Seo**

長笛 / 李怡徹
Flutist / **I-Che Lee**

CONCERT

II

尚一路易·玻璃笛耶
短笛演奏會

Jean-Louis Beaumadier Piccolo Recital

12
/
21

WED.
19:30

台北誠品表演廳
Eslite Performance Hall, Taipei

演出曲目 Program

- 文森佐·德米凱利斯：蘇格蘭風格曲
Vincenzo de Michelis - "Scottisch" pour piccolo et piano
- 馬修－安德烈·希雪：Para地區的回憶
Matheus André Reichert - "Souvenir du Para" pour piccolo et piano
- 朱塞佩·拉波尼：匈牙利狂歡節
Giuseppe Rabboni - "Le Carnaval Hongrois" pour piccolo et piano
- 約翰尼斯·布拉姆斯：四首匈牙利舞曲
Johannes Brahms - 4 Danses Hongroises pour piccolo et piano
- 佛里茲·克萊斯勒：愛之悲
Fritz Kreisler - "Liebeslied" pour piccolo et piano
- 班傑明·戈達：圓舞曲
Benjamin Godard - "Valse" pour piccolo et piano
- 尤金·達瑪黑：白鸚
Eugène Damaré - "Le Merle Blanc" pour piccolo et piano

— 中場休息 —

- 皮勒維斯特：《Piccolinette》雙短笛與鋼琴波卡幻想曲
Jules Pillevestre - "Piccolinette" Fantaisie - Polka pour deux flûtes piccolo et piano
- 尤金·達瑪黑：玫瑰花束
Eugène Damaré - "Bouquet de Roses" pour piccolo et ensemble de flûtes
- 尤金·達瑪黑：旋風
Eugène Damaré - "Tourbillon" pour piccolo et ensemble de flûtes
- 尤金·達瑪黑：鴿子
Eugène Damaré - "La Tourterelle" pour piccolo et ensemble de flûtes
- 約翰·塞巴斯蒂安·巴哈：波蘭舞曲與詼諧曲
Johann Sebastian Bach - "Polonaise et Badinerie" pour piccolo, piano et ensemble de flûtes

演出者
Artists

- 短笛 / 尚－路易·玻璃笛耶
Piccoloist / **Jean-Louis Beaumadier**
- 鋼琴 / 維若妮卡·波茲
Pianist / **Véronique Poltz**
- 長笛 / 劉兆哲 周欣穎 林仁斌 李怡徹 陳怡蓁 寺田愛 栗田智水
- 低音管 / 張龍雲
- 怡樂長笛室內樂團 (潘佳玲 張維楷)

CONCERT

III

朋友之間
長笛室內樂之夜

Chambre Music ~ entr'amis

12
/ 23

FRI.
19:30

台北誠品表演廳
Esite Performance Hall, Taipei

演出曲目 Program

約瑟夫·布丹德·博摩堤耶：G大調長笛協奏曲，作品15第1首
Joseph Bodin de Boismortier - Concerto en Sol Majeur, Op. XV n°1

伊凡妮·戴波特：義大利組曲
Yvonne Desportes - Suite Italienne

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特：D大調長笛協奏曲，K.V.314
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto pour flûte en Ré Majeur, K.V.314

長笛獨奏：帕特里克·嘉洛瓦 *Solist* : Patrick Gallois

— 中場休息 —

約瑟夫·布丹德·博摩堤耶：D大調長笛協奏曲，作品15第3首
Joseph Bodin de Boismortier - Concerto en Ré Majeur, Op. XV n°3

埃米爾·克隆克：演繹曲，作品184
Emil Kronke - Paraphrasen über ein eigenes Thema, Op. 184

尤金·波扎：三首小品給長笛四重奏
Eugene Bozza - Trois Pièces pour 4 flûtes

安東尼奧·韋瓦第：C大調短笛協奏曲，RV 443
Antonio Vivaldi - Concerto pour piccolo en Ut Majeur, RV 443

短笛獨奏：尚一路易·玻璃笛耶 *Solist* : Jean-Louis Beaumadier

演出者
Artists
長笛暨指揮 / 帕特里克·嘉洛瓦
Conductor and Flutist / **Patrick Gallois**

短笛及長笛 / 尚一路易·玻璃笛耶
Piccoloist and Flutist / **Jean-Louis Beaumadier**

長笛 / 瀨尾和紀 寺田愛 栗田智水 李怡徹

大鍵琴 / 蔡佳璇

怡樂長笛室內樂團 (陳怡蓁 潘佳玲 葉柔青 王詠文 李健彰)

CONCERT

IV

長笛協奏曲暨交響曲
《音畫聯覺》
Concertos and Symphony ~ Action Painting

演出曲目 Program

塞西莉·夏米娜德：長笛小協奏曲
Cécile Chaminade - Concertino pour flûte et orchestre

姚阿幸·安德森：《無窮動》，短笛與交響樂團
Joachim Andersen - Moto Perpetuo pour piccolo et orchestre

法蘭茲·杜普勒：雙長笛協奏曲
Franz Doppler - Concerto pour deux flûtes et orchestre

— 中場休息 —

理查·史特勞斯：第二號交響曲，作品12
Richard Strauss - Symphony No.2, Op.12

第一樂章 快板，但不過分快速，略顯莊嚴
Allegro ma non troppo, un poco maestoso

第二樂章 詼諧曲—急板
Scherzo - Presto

第三樂章 如歌唱似的行板
Andante cantabile

第四樂章 近似快板，非常激情地
Allegro assai, molto appassionato

同步演出：音畫聯覺藝術《矛盾語法3》，緹娜·歐莎拉《行動繪畫》
OXYMORE 3 - Action painting with Tiina Osara

客席指揮暨長笛 / 帕特里克·嘉洛瓦
Conductor and Flutist / **Patrick Gallois**

長笛 / 瀨尾和紀
Flutist / **Kazunori Seo**

短笛 / 尚—路易·玻瑪笛耶
Piccoloist / **Jean-Louis Beaumadier**

長笛 / 李怡徹
Flutist / **I-Che Lee**

行動藝術、繪畫 / 緹娜·歐莎拉
Painter and Action Artist / **Tiina Osara**

台北愛樂管弦樂團
Taipei Philharmonic
Orchestra

演出藝術家
Artists

12
/
25

SUN.
14:30

台北國家音樂廳
National Concert Hall, Taipei

長笛家、指揮家

帕特里克·嘉洛瓦

當今樂壇最傳奇長笛家 法國長笛學派代表人物

法國音樂家帕特里克·嘉洛瓦 (Patrick Gallois) 是引領當今樂壇的代表性人物，以指揮家與長笛獨奏家的雙重身分活躍於國際樂壇。17歲時考取法國國立巴黎高等音樂院 (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) 長笛班，師事20世紀長笛大師尚-皮耶·朗帕爾 (Jean-Pierre Rampal)，畢業後擔任法國國立里爾交響樂團 (Orchestre national de Lille) 長笛首席。

嘉洛瓦於21歲時考取法國國家交響樂團 (Orchestre national de France) 長笛首席一職，在著名指揮家洛林·馬捷爾 (Lorin Maazel) 的領導下，展開長達7年的職業樂團首席演奏者生涯，期間與許多著名的指揮家錄製專輯，包括：皮耶·布列茲 (Pierre Boulez) 與小澤征爾 (Seiji Ozawa)，也是在這段期間，他向雷納德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein) 以及塞爾吉烏·傑利畢達克 (Sergiu Celibidache) 學習指揮的藝術。

在1984這年，他決定把重心專注於獨奏事業這塊領域上。以日本為首站，嘉洛瓦以獨奏家的身分展開巡迴演出。這段期間所錄製的莫札特長笛協奏曲專輯，創造一年內高達10萬張的銷售量，這個優異的成績促使德意志唱片公司 (Deutsche Grammophon Gesellschaft) 與他簽訂專屬長笛演奏者合約，陸續錄製十張專輯。接著嘉洛瓦以指揮家的身分開啓職業生涯的新篇章，與拿索斯唱片

(Naxos) 簽署一份專屬指揮家合約。

嘉洛瓦兼具指揮家與長笛家的雙重身分，以及他對現代音樂的獨特品味，讓許多當代知名作曲家們將作品標題獻給他。嘉洛瓦與身為畫家的芬蘭籍妻子緹娜·歐莎拉 (Tiina Osara) 經常以《行動繪畫》的藝術表演方式合作演出，共演凱薩·法蘭克 (César Franck)、安東·布魯克納 (Anton Bruckner) 與理查·史特勞斯 (Richard Strauss) 的交響樂，在舞台上結合音樂與繪畫進行即興演出。嘉洛瓦曾擔任芬蘭 Jyväskylä 交響樂團 (Sinfonia Finlandia Jyväskylä) 藝術總監一職長達九年，為拿索斯唱片公司錄製超過40張專輯，其中的25張指揮專輯，錄製包括約瑟夫·海頓 (Joseph Haydn) 的古典前期交響樂曲，以及烏利契歐·卡蓋爾 (Mauricio Kagel) 與彼得里斯·瓦斯克斯 (Peteris Vasks) 的當代交響樂作品。他指揮巴塞隆納交響樂團 (Barcelona Symphony Orchestra) 所錄製的首張芭蕾舞音樂專輯，曲目選自朱爾·馬斯奈 (Jules Massenet) 的作品，這張專輯獲得許多樂評家的一致好評。嘉洛瓦近期的指揮作品包括：與法國鋼琴家依狄莉·彼赫 (Idil Biret) 及倫敦莫札特室內樂團 (London Mozart Players) 共同錄製莫札特的鋼琴協奏曲，與捷克愛樂管弦樂團 (Czech Chamber Philharmonic Orchestra) 共同錄製的米歇爾·海頓 (Michael Haydn) 交響曲專輯也正如火如荼的進行中。

2016年對嘉洛瓦來說是行程滿檔、相當忙碌與充實的一年，他將前往日本、義大利、芬蘭、以及波蘭等地展開巡迴演出。一月份，嘉洛瓦與妻子歐莎拉女士在墨西哥，以《行動繪畫》的表演方式，合作尚·西貝留士 (Jean Sibelius) 的第七號交響曲；五月份，他為2016年捷克馬勒音樂節 (Mahler-Jihlava Festival) 的開幕音樂會指揮古斯塔夫·馬勒 (Gustav Mahler) 的第一號交響曲；12月25號，嘉洛瓦將在台灣指揮理查·史特勞斯的第二號交響曲。

嘉洛瓦的忙碌指揮活動並沒有使他停止對長笛演奏的熱愛，他仍頻繁的在紐約、倫敦和巴黎演出。這一季，嘉洛瓦將與瑞典室內樂團 (Swedish Chamber Orchestra) 合作錄製法蘭索瓦·德維安 (François Devienne) 的12首長笛協奏曲全集；6首薩維里奧·梅爾卡丹特 (Saverio Mercadante) 的長笛協奏曲全集也即將完成後製。

Flutist and Conductor

I III IV

Patrick Gallois

UNE LÉGENDE DE LA FLÛTE EN RÉCITAL

Patrick Gallois belongs to the generation of French musicians leading highly successful international careers as both soloist and conductor. At the age of seventeen he studied the flute with Jean-Pierre Rampal at the Paris Conservatoire and became solo flutist in Lille National Orchestra.

At the age of 21 he was appointed as principal flutist in the Orchestre National de France, under Lorin Maazel. He then began a seven-year career playing and recording under the direction of many well known conductors, including Pierre Boulez and Seiji Ozawa. During this period, he studied with Leonard Bernstein and Sergiu Celibidache. In 1984, he decided to focus on a solo career which has taken him throughout the world, beginning in Japan, where he toured and sold 100,000 CDs of the Mozart flute concerto in one year. This success led to an exclusive contract with Deustch Gramophon Gesellschaft for which he recorded ten records. His career took a new dimension as a conductor and he signed an exclusive contract with Naxos. He has a wide repertoire both as a conductor and a flutist, with a strong taste for contemporary music. Many new works have been dedicated to him. Married to the Finnish painter Tiina Osara; they work regularly together, mixing symphonies of Franck, Bruckner or Strauss on “action painting” but also both of them improvising on stage. Patrick Gallois was Artistic Director of the Sinfonia Finlandia Jyväskylä for 9 years. He has recorded over 40 CDs for Naxos, including 25 on which he conducted the early symphonies of Haydn, Mauricio Kagel and Peteris Vasks. The first CD of ballet music from Massenet with the Barcelona Symphony Orchestra appeared recently, also Mozart’s piano concertos with Idil Biret and the London Mozart Players and now he is recording with the Czech Chamber Philharmonic Orchestra, Michael Haydn’s symphonies.

2016 is a very busy and eventful year, with tours that will bring him to Japan, Italy, Finland and Poland, among other destinations. January saw him in Mexico with Tiina Osara where he conducted Sibelius’ Seventh Symphony; in May he conducted Mahler’s First Symphony for the opening of the Mahler-Jihlava Festival in Czech Republic; and on 25 December, in Taiwan, he will conduct Richard Strauss’ Second Symphony.

His conducting career has not stopped his flute playing, and he plays regularly in New York, London and Paris. This season, he will be recording the complete set of Devienne’s twelve flute concertos with the Swedish Chamber Orchestra and finishing the six flutes concertos by Mercadante.

長笛家、鋼琴家

瀨尾和紀

Flutist and Pianist

Kazunori Seo

『瀨尾和紀那優美、嘹亮的音色，來自最自然的演奏方式，呈現的恰到好處…瀨尾和紀的演奏，完美的延續了來自法國長笛學院那優雅的、高貴的、富有價值的演奏傳統。』～摘錄自法國長笛雜誌

日本長笛家瀨尾和紀由職業音樂家雙親啓蒙音樂教育，於6歲時開始學習長笛及鋼琴，15歲時決定專修長笛，並前往巴黎留學，先後考取雷蒙·吉歐（Raymond Guiot）、柯特·瑞斗（Kurt Redel）、貝諾瓦·佛蒙傑（Benoît Fromanger）、帕特里克·嘉洛瓦（Patrick Gallois）等大師的班級，21歲時考取法國國立巴黎高等音樂院，師事阿蘭·馬利翁（Alain Marion），1998年以全體裁判一致通過第一獎的優異成績畢業。

瀨尾和紀是許多國際知名音樂比賽得主，包括：1998年丹麥國際卡爾·尼爾森（Carl Nielsen）長笛大賽，1998年法國巴黎第五屆國際尚·皮耶·朗帕爾長笛大賽，1999年法國國際亨利·蘇給（Henri Sauguet）音樂大賽法國音樂獎，2000年法國國際尚·弗朗賽（Jean Françaix）音樂大賽第一獎，2001年瑞士日內瓦國際音樂大賽Paul Streit特別獎，以及2005年法國巴黎國際職業音樂家受獎。

在各大國際比賽獲獎之後，瀨尾和紀展開職業演奏生涯，日本華納唱片公司為其發行首張個人專輯《Syrinx》，經由恩師帕特里克·嘉洛瓦引薦，開始為Naxos唱片公司錄製系列長笛專輯。近年來瀨尾和紀開始參與唱片製作，於2010年成立Les Ménestrels唱片公司，已發行兩張瓦爾特·季雪金（Walter Gieseking）的室內樂系列專輯，以及阿諾·荀白克（Arnold Schönberg）的室內樂專輯。

瀨尾和紀目前活躍於歐洲與亞洲樂壇，經常與帕特里克·嘉洛瓦、尚-米歇爾·達馬茲（Jean-Michel Damase）、埃米爾·納歐莫夫（Emile Naoumoff）、莫里斯·布爾格（Maurice Bourgue）、約爾格·德穆斯（Jörg Demus）等大師共演，並以獨奏者的身分，應邀與Tokyo Metropolitan Orchestra、Odense Symphony Orchestra、Ensemble Orchestral de Paris、Tokyo City Philharmonic Orchestra、Nicolaus Esterházy Sinfonia、Sinfonia Finlandia Jyväskylä、Kyushu Symphony Orchestra、Sapporo Symphony Orchestra等樂團巡迴演出於歐洲、亞洲、北美洲及南美洲各國。

Kazunori SEO has a seamless, warm delivery that is perfect for the repertoire. Yet when called on to supply the requisite bravura, he confidently steps up to the plate and delivers. The performances also radiate a fine sense of energy and unforced stylish grace. (American Record Guide / USA)

The sonority, magnificently timbre without falling ever in the excess, serves the expression marvellously... Kazunori SEO perpetuates with elegance, distinction and class, the best tradition of the French school of the flute of which he is descended. (La Traversiere Magazine / FRANCE)

Prize-winner of the prestigious international competitions, notably 《Carl Nielsen》 and 《Jean-Pierre Rampal》 in 1998, and more 《Geneva》 in 2001, Kazunori SEO has won attention as one of the world's outstanding flutists through numerous appearances as soloist, recitalist and chamber musician.

He has performed with especially Patrick Gallois, Jean-Michel Damase, Emile Naoumoff, Maurice Bourgue, Jorg Demus, the Tokyo Metropolitan Orchestra, the Odense Symphony Orchestra, the Ensemble Orchestral de Paris, the Tokyo City Philharmonic Orchestra, the Nicolaus Esterhazy Sinfonia, the Sinfonia Finlandia Jyväskylä, the Kyushu Symphony Orchestra and the Sapporo Symphony Orchestra, among others in Europe, in Asia, and in North and South America....In 2005, he won the Pro Musicis International Award in Paris and he gives recitals regularly in Paris (Salle Cortot), New-York (Carnegie, Weill Recital Hall), Boston, Tokyo as the artist of Pro Musicis Association.

A passionate and dedicated as chamber musician, arranger & recording producer. He produce regularly many concerts and recordings for Naxos and his own label 《Les Menestrels & Virtus Classics》 with Svetlin Roussev, Nicolas Dautricourt, Nicolas Baldeyrou, Laurent Wagschal, Jong-hwa Park, Makoto Ueno etc.... In 2011, he was commissioned by the Shirakawa-Hall in Nagoya (Japan), arranged two symbolic symphonies for chamber music. Beethoven's Eroica Symphony for 6 players and Mahler's 9th Symphony for 12 players. These arrangements got a lot of attention in the Japan music scene.

The flutist Kazunori SEO was born in Kitakyushu (Japan) in 1974. He began his musical studies since the age of 6 years with his parents who are musicians, but it is especially in Paris that he accomplished the essential of his musical studies. He studied flute in Paris with Raymond Guiot, Kurt Redel, Patrick Gallois, Benoit Fromanger and Alain Marion at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) where he was awarded the “Premier Prix” in flute in 1998. He also studied chamber music with Pascal Le Corre, Emmanuel Nunes, Christian Ivaldi, Ami Flammer, and he was awarded at the CNSMDP the “Premier Prix” in chamber music in 1999. He concluded his musical studies with Maurice Bourgue at the CNSMDP.

長笛家

李怡徹

Flutist

I-Che Lee

由薛耀武教授啟蒙學習長笛，畢業於台北市華岡藝術學校西樂科後，先後師事游雅慧教授及李浚教授。1993年負笈法國，先後師事法國禁衛軍樂團首席長笛帕特里克·戴赫蒙（Patrick Desreumaux）教授於巴黎市第十區《埃克托·白遼士》音樂院；師事帕特里克·嘉洛瓦（Patrick Gallois）教授於國立奧爾奈蘇勃瓦音樂院，以長笛高級班第一獎文憑及室內樂高級班第一獎文憑畢業；師事馬賽歌劇院首席長笛尚-路易·玻瑪笛耶（Jean-Louis Beaumadier）教授於國立馬賽音樂院長笛高級班；並於音樂營或大師班接受安德烈斯·阿朵里安（András Adorján）、貝諾瓦·佛蒙傑（Benoît Fromanger）、艾曼紐·帕胡德（Emmanuel Pahud）、尚-皮耶·朗帕爾（Jean-Pierre Rampal, 1922-2000）等大師的個別指導。

李怡徹的演奏足跡遍及台灣、日本、法國、德國、義大利、加拿大及墨西哥…等地，演出形式包含獨奏、室內樂、協奏曲及爵士樂。於台灣舉辦的個人演奏會包括：2007年與恩師帕特里克·戴赫蒙教授於台北市中山舉辦雙長笛慈善音樂會，門票收入全數捐與育成社會福利基金會，用於設置老年心智障礙者照護中心；2014年與法國國立馬賽音樂院吉他教授雷蒙·嘉廷央（Raymond Gratien）於國家演奏廳舉辦長笛與吉他二重奏音樂會。

2003年與法國爵士樂團Union Square Group為WTPL唱片公司錄製古典爵士專輯《Suite Dream》，將巴哈的第二號組曲改編給長笛與爵士樂團演出，2005年1月於歐洲發行，法國ResMusica音樂雜誌於2005年3月刊的評論為：『…一張成功的唱片：在唱片中我們可以聽到變化過，但保留Bach的精神的主題；聽這張無法讓我們分類的唱片是種享受，充滿了愉悅感以及生命力～他們開了一個高雅的、令人莞爾的音樂玩笑。』

李怡徹目前任教於國立台中教育大學音樂教育學系，於2011年與愛好長笛的好友與學生們組成《怡樂長笛室內樂團》並擔任指揮。樂團成立宗旨為推廣長笛音樂藝術，除定期舉行公演，並積極參與各類型公益活動，前往醫院、育幼院…等地舉辦公益演出。同時以此藝文單位作為基礎，邀請各國優秀長笛家及管樂演奏者訪台，先後為巴伐利亞廣播交響樂團長笛首席亨利·威杰（Henrik Wiese）、日本長笛大師瀨尾和紀、斯圖加特廣播交響樂團雙簧管首席菲利普·湯德（Philippe Tondre）、萊比錫布商大廈管弦樂團長笛首席賽巴斯欽·賈寇（Sébastien Jacot）等人舉辦演奏會及大師班。

I-Che Lee is a Taiwanese flutist; his first flute mentor was Professor Yao-Wu Hsueh. After graduating from Taipei Hwa Kang Arts School, he studied under Professors Christine Yu and Chuin Lee. In 1993, he subsequently went to France to continue his studies. At Conservatoire Hector Berlioz in the 10th Arrondissement of Paris, I-Che Lee received guidance from Professor Patrick Desreumaux. He then followed Professor Patrick Gallois at National Music School of Aulnay-Sous-Bois where he was awarded First Prize of Chamber Music and Traverse Flute. In 1998, he attended Regional Conservatory of Marseille under the supervision of Professor Jean-Louis Beaumadier. Over the years, I-Che Lee has attended numerous music camps and master classes. The experience of having private tuitions with some of the world's greatest flutists, including Jean-Pierre Rampal, András Adorján, Benoît Fromanger and Emmanuel Pahud, had made I-Che a better flute player.

I-Che Lee has performed as a soloist, chamber musician, concerto player, and jazz musician in Taiwan, Japan, France, Germany, Italy, Canada and Mexico. He had also held concerts in Taiwan, including a charity concert "Entr'amis with Patrick Desreumaux" donating to Yu-Cheng Welfare Foundation in 2007; and "du vent dans les cordes, flute and guitar concert, with Raymond Gratien" in 2014. In addition, I-Che has recorded the record "Suite Dream" with French jazz band, Union Square Group, in 2003. The record received wonderful reviews from music critics after its release in Europe in 2005.

I-Che Lee is now a professor in the Department of Music Education at National Taichung University of Education. He has also been the conductor of the Flute Ensemble "Académie de Taipei" since its establishment in 2011.

短笛家、長笛家

尚-路易·玻璃笛耶

Piccoloist and Flutist

Jean-Louis Beaumadier

短笛界的帕格尼尼 開創短笛黃金年代

尚-路易·玻璃笛耶 (Jean-Louis Beaumadier) 由約瑟夫·朗帕爾 (Joseph Rampal) 啓蒙長笛教育於法國國立馬賽音樂院 (Conservatoire National Régional de Marseille)，從該校畢業後隨即考取法國國立巴黎高等音樂舞蹈學院，師從20世紀長笛大師尚-皮耶·朗帕爾，畢業後擔任法國國家交響樂團短笛獨奏者長達12年，並在許多知名指揮家如塞爾吉烏·傑利畢達克、雷納德·伯恩斯坦、洛林·馬捷爾、小澤征爾、卡爾·貝姆 (Karl Böhm, 1894-1981)、皮耶·布列茲…等人的指揮下演出。

尚-路易·玻璃笛耶是樂界首屈一指的短笛獨奏家，他也是少數能舉辦全場短笛獨奏會的演奏家。他活躍於歐洲、美洲、亞洲各國，曾在愛爾蘭、以色列、英國、日本、美國、比利時、德國、塞內加爾、克羅埃伊亞、西班牙、奧地利、巴西、委內瑞拉、哥斯大黎加、義大利等國家舉辦超過一千場以上的音樂會，並經常在電視及廣播上以獨奏家的身分演出。

尚-路易·玻璃笛耶錄製超過20張唱片，其中《短笛的美好年代》 (La Belle Epoque du Piccolo) 專輯更榮獲查理·科思學院國際唱片大獎 (International Grand Prize Winner of the Charles Cros Academy)，法國Billaudot出版社邀請寫下著名的短笛教本、並校訂一系列的短笛樂譜。瑞士長笛大師奧瑞·尼可萊 (Aurèle Nicolet) 在聆聽玻璃笛耶的專輯之後，寫下這段感言及評論：『他的唱片不僅展現了非凡的音色、技巧，其優雅、迷人的特質更是引人入勝！真是令人樂在其中！』

無論是哪一種類型風格的音樂，尚-路易·玻璃笛耶都能以短笛將其完美演繹，將短笛的特質發揮到最高境界，堪稱藝術。尚-皮耶·朗帕爾曾經這樣讚美過玻璃笛耶：『尚-路易在成為我的學生之前，便是我父親的學生。他是一位擁有美妙技巧的天才，一開始便有著獨特的人格特質、並在藝術性上發展。他是愉悅的心情演奏短笛曲目的專家，聽他演奏出生動又夢幻的音樂是一種令人愉悅的享受…他是短笛界的帕格尼尼！』

Paganini du Piccolo!

Jean-Louis Beaumadier studied flute with Joseph Rampal at the Marseille Conservatory and continued his studies at the National Superior Conservatory in Paris under the stimulating teaching of Jean-Pierre Rampal. Following his studies, he performed as piccolo soloist with the National Orchestra of France for twelve years, during which time he performed under the batons of such renown conductors as Sergiù Celibidache, Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, Karl Böhm, Pierre Boulez and others.

Much in demand as a piccolo soloist, Jean-Louis Beaumadier performs in Ireland, Israel, England, Japan, the United States, Belgium, Germany, Senegal, Croatia, Spain, Austria, Brazil, Venezuela, Costa Rica and Italy as well as over one thousand concerts throughout France. He also performs frequently as soloist on radio and television.

Jean-Louis Beaumadier has recorded twenty CDs, including International Grand Prize Winner of the Charles Cros Academy for his disc, « The golden age of piccolo » featuring works of Eugène Damare (1840-1919) (Calliope Records 9869 Harmonia-Mundi) concerning this recording, Aurèle Nicolet has written, « Beaumadier's record is marvelous in sound, in technique, and above all is elegance and charm. It is a true delight! »

Regardless of musical demands or genre, Jean-Louis Beaumadier takes the piccolo to great heights and has established himself as an artist beyond compare. Jean-Pierre Rampal wrote about Beaumadier : « Endowed with Marvelous technique, he stands out ,thanks to his winning personality and his developed artistry. It is a pleasure to listen to him sometimes dreaming and others vibrating... »

作曲家、鋼琴家

維若妮卡·波茲

Composer and Pianist

Véronique Poltz

II

維若妮卡·波茲 (Véronique Poltz) 教授六歲時開始學習鋼琴，就讀於法國國立Aubervilliers區立音樂院 (Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers)，以同時獲得鋼琴、伴奏以及室內樂三個首獎的優異成績由該校畢業。其後波茲教授進入法國國立巴黎高等音樂舞蹈學院，專攻視唱 (Solfège Spécialisé) 以及音樂寫作 (Ecriture - harmonie, contrepoint, fugue, instrumentation et orchestration)，也是以同時獲得三個首獎的優異成績畢業，並獲得巴黎市鋼琴伴奏首獎 (Premier prix en accompagnement de la ville de Paris)。

波茲教授以室內樂演奏者的身分活躍於歐洲樂壇，近年與法國短笛演奏家尚-路易·玻璃笛耶組成二重奏，規劃數套《短笛巨擘》曲目，積極推廣短笛獨奏藝術，屢屢受邀至各地演出，包括克羅地亞、法國、美國…等地。

波茲教授也是一位相當具有知名度的作曲家，作品形式廣泛，包括器樂獨奏曲 (大提琴獨奏作品、鋼琴獨奏作品)，二重奏室內樂曲 (獨奏樂器與鋼琴)，鋼琴四手聯彈曲，豎琴獨奏曲，以及交響樂曲。2001年應巴黎克洛納管弦樂團 (Orchestre Colonne à Paris) 邀約，創作交響曲《冥界花園》(Jardin des ombres, 意指墓園)，此曲首演後，更由Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur à Cannes樂團於隔年再度演出。波茲教授同時是一位優異的編曲家，2012年與玻璃笛耶教授應邀至日本東京演出時，改編數首約翰尼斯·布拉姆斯 (Johannes Brahms) 的匈牙利舞曲給雙短笛與鋼琴演出，獲得廣大迴響。2009年玻璃笛耶教授應邀至美國長笛年會演出，波茲教授將十九世紀丹麥長笛巨擘姚阿幸·安德森 (Joachim Andersen) 的《常動曲，作品編號8》(Moto Perpetuo, Op.8) 一曲改編給短笛與樂團演出。

維若妮卡·波茲教授近年創作的作品，包括為管樂重奏樂團創作的《美女與野獸》(Belles et la Bête)，於2013年11月9日於法國尼斯 (Nice) 首演；為短笛、中音長笛及鋼琴創作的《午夜潘神》(Midnight with Pan)，於2014年8月25日於伯明翰首演；應第二屆摩納哥國際四手聯彈大賽邀稿創作為鋼琴四手聯彈作品《Icosa 狂想曲》(Icosa Rhapsodie)，用於2014年12月12、13日的賽程中。

維若妮卡·波茲教授現任教於法國國立馬賽音樂院，教授作曲、管弦樂法…等音樂理論課程。

Véronique Poltz is a professor of Writing and Orchestration, and a coordinator of the Musical Creation department in the Conservatory of Marseille. She was born in 1963 near Paris of Hungarian origin by her grandparents. she began piano lessons at the age of six in the Conservatory of Aubervilliers, where she achieved three first prizes in Piano, Accompaniment and Chamber Music. In 1982 she was recognised with the medal of the Ministry of Culture. Véronique continued her studies at the Higher National Conservatory for Music of Paris taking classes specialising in music theory and composition (harmony, counterpoint, fugue, instrumentation and orchestration.) She was rewarded with a First medal and three first prizes. She continued her professional development at the music teachers' training college A.Cortot, Paris, and obtained a City of Paris first prize in accompaniment.

Regularly sought after as a chamber-music player, she has performed with Jean Louis Beaumadier in Virtuoso Piccolo, presenting original works ranging from V.De Michelis to E.Damaré in concerts given in Split (Croatia) and Marseille (France). Véronique has composed music for solo instruments (piano and cello) as well as of numerous duets for instrument and piano, the piano for 4 hands, the harp, and the symphony, Garden of the shadows. This symphony was performed in 2001 by the Orchestra Colonne in Paris, then played by the Regional Orchestra from Cannes Provence-Alpes-Côte in Cannes the following year. She has created arrangements of the Hungarian Dances Johannes Brahms by for two Piccolos and piano which she gave in concert in Tokyo in 2012, and orchestrated Moto Perpetuo by Joachim Andersen for piccolo and piano which was played during the closing concert of the 2009 NFA Flute Convention in New York. More recently she composed The Beauties and The Beast which was premiered on November 9th 2013 within the framework of It Is Not Classic in Nice, France.

Véronique's latest compositions include Icosa Rhapsody for piano and 4 hands for the 2nd International Competition of 4 Hands in Monaco which was held in December 2014. Midnight with Pan for piccolo, piano and alto flute in G was written at the request of the piccolo player, Jean Louis Beaumadier. It is a trio in four movements, based on the concordance of notes and letters, alternating meaning and poetic moments with rhythmic passages, or ostinatos. It was premiered on August 24th, 2014, during the BFS convention in Warwick (UK).

寺田愛 | 長笛家 Ai Terada | *Flutist*

II III

寺田愛九歲起學習長笛，2009年從桐朋學園大學音樂系（Toho Gakuen College Music Department）畢業，取得音樂表演學位，同年負笈法國深造，就讀Conservatoire de musique et de danse a rayonnement departmental d'Aulnay-sous-Bois，師事帕特里克·嘉洛瓦教授，攻讀碩士班時成績優異，畢業時獲頒優等獎。除了專攻長笛演奏之外，寺田愛同時精通短笛演奏與室內樂，留法期間曾就讀於荷蘭長笛學院（Nederlandse Fluit Academie），師事Emily Beynon。2013年學成歸國後，開始參與在日本、法國、及其他國家舉行的演奏會。

寺田愛在長笛方面歷任師事Rika Ichige、Ryu Noguchi、瀨尾和紀與嘉洛瓦等教授，短笛方面師事Pierre Caron教授，室內樂方面師事Akira Shirao、Atsushi Ichinohe、Hiroaki Kanda、Masahiro Arita、Kazuoki Fujii、Ayako Shinozaki以及Anna Bianca等教授。

寺田愛於今年10月出版個人首張演奏專輯《Héliotrope》，由瀨尾和紀擔綱鋼琴伴奏。目前活躍於日本樂壇，以長笛獨奏家的身分應邀至各地演出，並積極參與室內樂與樂團的客座演奏演出。

栗田智水 | 長笛家 Tomomi Kurita | *Flutist*

II III

栗田智水在栃木縣的茂木町出生長大，十歲開始學長笛，畢業於宇都宮大學後前往法國深造，以第一獎的榮譽畢業於巴黎師範音樂院，同時獲得國立Aulnay-sous-Bois音樂學院最高演奏文憑。回到日本後，就讀宇都宮大學研究所並取得碩士學位。她積極參與日本國內外各項音樂比賽並獲得獎項，包括第20屆栃木縣學生音樂比賽木管組第一名，第15屆日本古典音樂全國大賽第四名。

栗田智水師從多位長笛教授，包括：Yoshimi Inoue、Hiroshi Noguchi、Megumi Horii、皮埃爾·伊夫·阿爾托（Pierre-Yves Artaud）、金美禧（Mihi Kim）、瀨尾和紀與帕特里克·嘉洛瓦。留法期間，曾在歐洲最大的日本文化節日本博覽會上舉辦個人獨奏會。她同時參加法蘭西長笛重奏樂團（Orchestre de Flûtes Françaises），於巴黎郊區及大使館演奏。2008年回到日本之後，在栃木縣的文化中心舉辦首場長笛獨奏會，從此開始在各地舉辦音樂會和演講，積極推廣音樂藝術。栗田智水以獨奏家的身分，與栃木縣交響樂團在栃木縣國會大廳音樂會共同演出，並且參與由宇都宮藝術文化基金會所主辦的古典音樂入門課程。她並與K-Campanini Festival Orchestra、Tochigi Prefectural Police Department Musical Band、Tokyo Metropolitan Police Department Musical Band等樂團合作演出。

栗田智水經常受邀於電視及電台節目演出，並擔任各項音樂比賽評審、以及各類音樂營講師，同時是Marroniere Classic Festival（MCF）Orchestra Tochigi的長笛演奏者。她於2016年4月在宇都宮文化中心為恩師帕特里克·嘉洛瓦舉辦六十大壽音樂會，應邀共演二重奏。

栗田智水主持Amitié-Ongakukan音樂教育機構，積極培育年輕的演奏者，同時擔任茂木町親善大使。

劉兆哲 | 長笛家 Chao-Che Liu | *Flutist*

II

劉兆哲是年輕一輩長笛家中表現相當傑出的一位，1994年她以極為優異的成績考入法國國立巴黎高等音樂院（Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris），師事Alain Marion，1997年即獲長笛第一獎並取得高級演奏文憑，之後，便至法國巴黎市立音樂院（Conservatoire Supérieur de Paris—CNR）深造，師事Sophie Cherrier，1999年即以長笛第一獎及評審一致通過的榮譽取得最高級演奏文憑，留法期間亦曾師事Claude Lefebvre及Christian Cheret。在台灣學習期間曾師事樊曼儂老師、牛效華老師、梅荅老師以及曾郁蓉老師。雖然年輕，她比賽及演出的經驗卻相當豐富，除了在國內的比賽有相當傑出的表現之外，她的演奏實力也在國際間受到肯定，曾榮獲Concours Gaston Crunelle長笛比賽第一大獎及Alto Musique所舉辦的Jeunes Talents長笛比賽第二名。

多元而精采的演出經驗累積了她的舞台實力，也豐富了她的音樂生命，自高中畢業後，幸運的她便有機會踏上莫斯科的舞台展現自我，赴法期間，也透過各式各樣的演出與歐洲大陸做了更密切的交流。2000年榮獲為台北市甄選法國巴黎交換駐市藝術家。同年獲選兩廳院「樂壇新秀」，並多次舉辦個人獨奏會。2001年與倫敦節慶交響樂團於國家音樂廳協奏演出莫札特長笛與豎琴協奏曲，與法國豎琴家Catherine Michel同台，為當年豐田古典慈善音樂會唯一的台灣音樂家。同年受法國在台協會邀請參與法國音樂三百年系列音樂會，並灌錄CD。

劉兆哲目前為台北市立交響樂團長笛助理首席，並任教於台灣藝術大學、中正高中及南門國中。

周欣穎 | 長笛家 Hsin-Ying Chou | Flutist

II

旅法長笛演奏家周欣穎，於2001獲巴黎師範音樂院長笛高級教育文憑，再於2002年榮獲巴黎師範音樂院長笛高級演奏文憑暨室內樂高級演奏文憑，同年畢業於法國國立凡爾賽音樂院學成返國，擁有豐富的學習經歷。

旅法求學期間，曾師事法國長笛現代音樂大師，法國巴黎國立高等音樂院教授Pierre-Yves Artaud、法國國立大巴黎區交響樂團首席長笛演奏家Jean-Michel Varach、巴黎歌劇院之特約獨奏家（Super Soliste）Claude Lefebvre、德國國立柏林音樂院教授Benoit Fromanger、法國巴黎師範音樂院教授，捷克布拉格之春國際長笛大賽首獎Jean Ferrandis等名家。

旅法期間活躍於音樂會演奏，多次受邀巡迴演出：2000年於法國羅亞爾河區Ile de Noirmoutier舉辦之音樂節演出長笛獨奏音樂會；2001受邀於凡爾賽市政府舉辦聖誕節音樂會；同年並參與法國新銳作曲家Thierry Pecou之現代音樂作品首演，並發行錄製演奏專輯；2002年於巴黎師範音樂院Salle de Cortot音樂廳舉辦獨奏會；同年獲選法國巴黎春季音樂節，參與多場音樂會長笛獨奏演出。旅法期間並積極參與各項室內樂及室內樂團、交響樂團之音樂會等各項音樂演出活動：2000年起獲選加入OFF法國長笛交響樂團「Orchestre de la Flûte Française」，並定期巡迴歐洲演出音樂會。

目前周欣穎任教於真理大學音樂應用學系。且多次應邀指揮光仁中學音樂班長笛合奏團及聖德基督學院長笛合奏團巡迴演出。

歷年來除定期舉辦個人獨奏會，與樂團協奏演出，亦參與許多室內樂音樂會；2014年，周欣穎與林仁斌老師並於7月份率領節慶長笛樂團赴日本東京與埼玉縣與日本長笛村松樂器公司（Muramatsu Inc.）進行交流，也於東京新宿指揮節慶長笛樂團舉辦音樂會。

多年來除授課、音樂會演出外，並擔任各級音樂比賽及檢定評審及國外長笛家之大師班翻譯工作，為台灣活躍之長笛家。

林仁斌 | 長笛家 Jen-Pin Lin | Flutist

II

長笛家暨指揮家林仁斌旅法期間師事法國長笛大師：Philippe Bernold、Jean Ferrandis、Georges Alirol與Patrick Gallois。返國後以長、短笛演奏、室內樂及樂團指揮活躍於國內外音樂會，曾與國際長笛名家Philippe Bernold、Benoit Fromanger 等大師合作演出

林仁斌歷年來於臺北國家演奏廳、功學社音樂廳、社教館等地舉辦多場獨奏會。並曾與中國文化大學音樂系交響管樂團、唐律長笛合奏團等赴韓國濟州管樂節、日本北海道長笛年會、日本東京等地指揮協奏演出，國內外演出經驗豐富。

2004年起擔任真理大學音樂應用學系「長笛家族室內樂團」指揮，多次於國家音樂廳、中山堂、真理大學、科學教育館等地，指揮長笛家族樂團演出。2011年9月份，真理大學音樂應用學系赴中國北京中央音樂學院與天津音樂院交流訪問，前往中國與上海音樂院長笛副教授何聲奇交流，於上海夏季長笛訓練營中舉辦音樂講座、授課並指揮兩岸長笛節慶長笛樂團演出音樂會等，受到廣泛迴響。

2001年起，林仁斌應邀主講音樂欣賞講座，講題多元化，融合古典音樂、爵士音樂與世界音樂之欣賞，內容非常豐富，並受邀至各單位演講，其講座舉辦至今已逾12年歷數百場次；除講座行程之外，長年來並擔任雜誌主筆，勤於筆耕，其文章論述常見發表於「謬斯客」音樂雜誌、PAR「表演藝術雜誌」、「音樂與音響」雜誌、「新絲路」...等知名音樂雜誌。

每年林仁斌老師亦帶領真理大學音樂應用學系長笛家族樂團，於國家演奏廳、中山堂、各大專校園等地演出；2014年除多場音樂會於各地舉辦之外，林仁斌並於7月份率領節慶長笛樂團赴日本東京與埼玉縣與日本長笛村松樂器公司（Muramatsu Inc.）進行交流，並於東京新宿指揮節慶長笛樂團舉辦音樂會。

目前林仁斌任教於國立新竹教育大學音樂系與真理大學音樂應用學系，並擔任真理大學音樂應用學系長笛家族樂團、台北市立蘭雅國中管弦樂團與管樂團指揮、並成立節慶長笛樂團，擔任團長與樂團指揮。

張龍雲 | 低音管演奏家 Lun-Yun Chang | Bassoonist

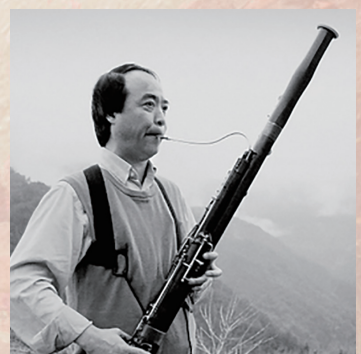
II IV

現為台南應用科技大學藝術學院院長。台北愛樂管弦樂團代理音樂總監。

張龍雲1957年生於馬祖東引，以離島保送生的身分至台北就讀國立藝專、主修低音管，之後考進台灣省立交響樂團（今國立台灣交響樂團），年方20歲即擔任低音管首席，隔年赴美深造，先後畢業於紐約曼哈頓音樂院與茱莉亞音樂院，返台後任教於師範大學、文化大學、輔仁大學、中山大學及國立台北教育大學音樂系。

張龍雲1985年自世界頂尖音樂學府茱莉亞音樂院畢業後即返國任教，除擔任台北愛樂管弦樂團低音管首席外，並擔任台北愛樂室內及管弦樂團代理音樂總監，也曾任傳統藝術金曲獎頒獎典禮音樂總監。

2015年以百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》協同製作人、音樂家張龍雲是首位真正參與百老匯製作，並且入圍美國戲劇界最高榮譽「東尼獎」的台灣人。

《一個美國人在巴黎》劇組對於張龍雲的介紹：LUN-YUN CHANG (Associate Producer)

Artistic Director, Bassoonist, Taipei Philharmonic Orchestra;
Dean, College of Arts, Tainan University of Technology;
Trustee, Kaohsiung Philharmonic Culture & Arts Foundation

www.academiedetaipei.com

陳怡蓁 | 長笛家

II III

Yi-Jhen Chen | *Flutist*

怡樂長笛室內樂團 團長

自幼展現對音樂的興趣與熱情，7歲起學習鋼琴，15歲開始接觸長笛。陳怡蓁畢業於中國文化大學西洋音樂學系，主修長笛師事林一琦教授。之後取得東吳大學音樂研究所碩士文憑，師事林姿瑩博士。在學期間，積極參與樂團與室內樂演出。

多年來接受多位國外長笛大師指導，包括法國巴黎禁衛軍樂團長笛首席Patrick Desreumaux教授、德國巴伐利亞廣播交響樂團長笛首席Henrik Wiese教授。2012年6月於日本接受法國長笛大師Patrick Gallois個別指導，深受大師肯定。

目前任職於多所音樂教育機構，並擔任怡樂長笛室內樂團團長職務。

潘佳玲 | 長笛家

II III

Chia-Lin Pan | *Flutist*

自幼習琴，就讀中山女高時期參加學校管樂團，大學就讀市立師範學院音樂教育系，師事陳惠涓老師、陳怡婷老師。大學畢業後師事李怡徹老師。2004年考取師大音樂研究所，師事游雅慧老師。研究所畢業後，參與怡樂長笛室內樂團，曾接受NSO長笛首席安德石老師、巴伐利亞廣播交響樂團長笛首席Henrik Wiese、法國禁衛軍樂團長笛首席Patrick Desreumaux、Sebastian Jacot、瀨尾和紀等大師指導。

張維楷 | 長笛家

II

Kyle Chang | *Flutist*

1997年加入《台北同濟管樂團》，1999年加入《台北市民管樂團》至今。於2007年師事長笛趙筱菱老師並加入《晨室長笛室內樂團》，2010年師事國家交響樂團首席安德石老師，2013年加入《怡樂長笛室內樂團》雖非音樂系畢業卻視音樂為重要人生事業。2009年、2012年與2016年與功學社音樂教師合組小型樂團，致力於推廣長笛音樂，並舉辦《家裡有隻熊~長笛系列音樂會》，現為彩虹城市管樂團團長。

怡樂長笛室內樂團 Académie de Taipei

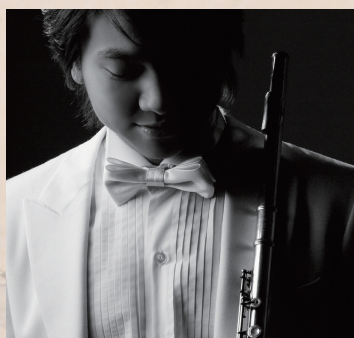

葉柔青 | 長笛家

Jou-Ching Yeh | *Flutist*

III

葉柔青，出生臺中市，畢業於臺中市區光復國民小學音樂班、曉明女中國中及高中部音樂班、臺中教育大學音樂學系，主修長笛，曾師事陳昭如老師、李怡徹老師及陳師君老師，就學期間參與校內外各項演出及比賽，曾獲95學年度臺中市音樂比賽大專A組長笛獨奏第一名，2010年取得臺中教育大學音樂學系研究所碩士學位，目前投身音樂教育工作擔任國小教職。

王詠文 | 長笛家

Yung-Wen Wang | *Flutist*

III

台北人，東吳大學音樂學系碩士班演奏組畢業，主修長笛。曾師事陳雅真老師、甘宜正教授、宋麗曼教授、黃貞瑛教授、李怡徹教授。副修鋼琴則師事於彭筱萍老師、陳世昌教授。大師班曾受2014卡爾·尼爾森國際長笛大賽首獎得主Sébastien Jacot、第五屆法國尚·皮耶·朗帕爾國際長笛大賽得主瀨尾和紀、法國長笛名家Jean Ferrandis、德國巴伐利亞廣播交響樂團長笛首席Henrik Wiese與法國巴黎禁衛軍樂團長笛首席Patrick Desreumaux等大師個別指導，獲益良多。

李健彰 | 長笛家

Chien-Chang Lee | *Flutist*

III

於國立台中第一高級中學就學時，加入管樂社後始接觸長笛，畢業後就讀國立成功大學生物學系並持續參與管弦樂社，在校期間曾擔任學生指揮與活動總召等幹部，並帶領樂團參與各種演出活動，曾師事李怡徹、林文苑與陳麗明老師。現擔任鳳凰木愛樂副團長與彩虹城市管樂團音樂總監。

大鍵琴、長笛

蔡佳璇

Harpsichordist and Flutist

Chia-Hsuan Tsai

III

台灣台北市人，先後於德國柏林藝術大學以及萊比錫音樂暨戲劇學院獲得長笛最高演奏家文憑、大鍵琴雙最高演奏家文憑學位。目前擔任輔仁大學、台灣藝術大學兼任助理教授。

自幼習琴，於師大附中、南門國中、光仁小學音樂班接受完善的音樂教育。長笛先後師事呂美馨、劉慧瑾及徐芝珉等，鋼琴則受教於彭聖錦與蔡佩真老師。1993年赴德國深造，以長笛主修考入國立柏林藝術學院(Hochschule der Künste Berlin, 今柏林藝術大學)，師事Prof. Annette von Stackelberg、Prof. Roswitha Staeger、Prof. Karlheinz Zöller，以特優成績取得柏林藝術大學長笛碩士學位，以及最高演奏家文憑。

由於對鍵盤樂器的熱愛，1999年在攻讀長笛最高演奏文憑期間，通過柏林藝術學院的大鍵琴主修入學考，追隨大鍵琴名家Prof. Mitzi Meyerson習琴，成為柏林藝術大學創校以來，第一位雙主修長笛與大鍵琴的學生。2003年以特優成績取得大鍵琴碩士學位，同年進入萊比錫音樂戲劇學院，繼續攻讀大鍵琴最高演奏家文憑，師事Prof. Tobias Schade，2005年獲優異佳績畢業於該校。

曾獲數項國際性音樂比賽的殊榮，例如：1998年庫勞長笛大賽重奏組首獎、2001年德國長笛協會主辦的國際作曲暨詮釋比賽第三名；大鍵琴方面，2003年先後贏得慕尼黑音樂大賽(16. Grand Prize Competition of the Konzertgesellschaft München)第一名暨觀眾特別獎，及柏林樂器博物館古樂比賽特別獎。

2010年底出版個人大鍵琴獨奏專輯《酷幻奇境》，並入圍第22屆金曲獎最佳古典音樂專輯。在2014年成立曉韻古樂團，邀請國內外優秀音樂家，結合多年的演奏及教學經驗，舉辦巴洛克相關系列講座與講演音樂會。2015年1月與台北市立交響樂團合作，演出巴哈全套布蘭登堡協奏曲，2015年11月與樂興之時管絃樂團附設古樂團及林文中舞團合作，擔任客席音樂總監，首度在台演出全本巴洛克喜歌劇—玻瓦莫提耶《公爵夫人府上的唐吉訶德，作品97》。2017年計畫演出巴哈Partitas全集。在台灣多年來眾多巴洛克音樂會相關演出以及深度講座的舉辦，期許能為深耕台灣的歐洲古樂教育及音樂推廣多盡一份力。

曉韻古樂團粉絲專頁 www.facebook.com/barockensembletaipei

Born in Taipei City, Taiwan. Graduate of Berlin University of the Arts and University of Music & Theatre Leipzig. Konzertexamen in flute (2003) and harpsichord (2005). Adjunct assistant professor of Fu-jen University and the National Taiwan University of Art.

Her musical studies began in childhood. She studied flute with Mei-Xin Lu, Hwei-Jin Liu, Chi-Min Hsu and piano with Sheng-Jin Peng, Pei-Zhen Tsai. After graduation from the Affiliated Senior High School of National Normal University in 1993, she continued her studies abroad in Germany. In July the same year she was accepted by the Berlin University of the Arts for a major in flute and studied with Prof. Annette von Stackelberg, Prof. Rowitha Staeger, and Prof. Karlheinz Zoeller. She graduated with exceptional excellence and was awarded her master and Konzertexamen degree in flute.

With her great passion in Early Music, she passed the entrance examination for a harpsichord major at Berlin University of the Arts in 1999 while pursuing the Konzertexamen in flute, and studied with Prof. Mitzi Meyerson. She was the first student with a double major in flute and harpsichord in the history of Berlin University of the Arts. She successfully earned the master degree in harpsichord with “Sehr gut” honor in 2003 and entered the same year the University of Music & Theatre Leipzig and studied Prof. Tobias Schade to continue her pursuit of the Konzertexamen in harpsichord. She graduated again with exceptional excellence in 2005.

Her credentials at music competition are more than impressive. She has won First Prize at the 1998 International “Friedrich Kuhlau” Flute Competition and Third Prize in the 2001 International Composition and Interpretation Competition of German Flute Association in Frankfurt. In harpsichord, in 2003 she won the First Prize and the Audience Award in the 16. Grand Prize Competition of the Konzertgesellschaft München, followed by the Special Award in Ancient Music of Berlin Musical Instrument Museum in the same year. Even more commendable is that she still takes out from her busy performance schedule to promote Baroque music in Taiwan. She returned to Taiwan in 2007 and dedicated herself to the promotion of Baroque music through concerts, lectures and master classes. She also performed jointly with domestic and international celebrity performers and Early Music groups, such as Akademie für Alte Musik Berlin, Ambrosiaquartett, Simon Standage, Susanne Scholz, Miki Takahashi, Alfredo Bernardini, Julian Rachlin, Keiko Urushihara, Rainer Zipperling, Mark Caudle, Hidemi Suzuki, Albrecht Mayer, Burkhard Glaetzner, Maurice Steger, Han Tol, Helmut Rilling. End of 2010 published her solo album “François Couperin. Pièces de clavecin” and nominated for the 22nd Golden Melody Award for the best classical music album.

畫家、行動藝術家

緹娜·歐莎拉

Painter and Action Artist

Tiina Osara

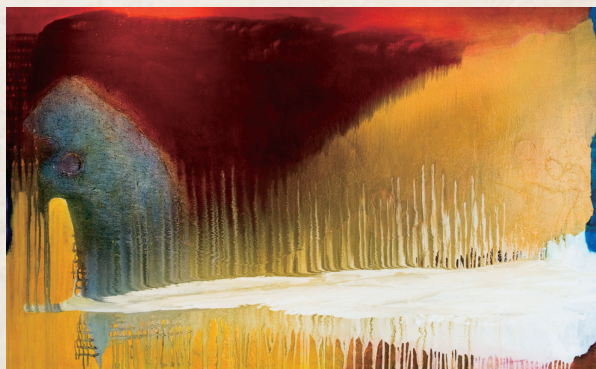
IV

緹娜·歐莎拉是一位芬蘭的視覺藝術家暨行動繪畫家。歐莎拉以色彩豐富且多層次的巨型抽象畫作和動態影像結合的裝置藝術聞名。

她在Art School Maa主修藝術創作取得視覺藝術學位之後，於天普大學專研攝影藝術。自1996年起，歐莎拉就廣於歐洲舉行多次個人展覽及參與聯合展覽，作品豐富。

歐莎拉的長是在古典音樂會即席創作。她將自己對於音樂流動的即時印象在觀眾面前現場轉化在畫布上創作，將視覺與聽覺結合的藝術創作，是為聯覺藝術。目前古典樂是歐莎拉進行聯覺藝術創作的主要媒材。擁有物理治療學位不僅有助於歐莎拉了解各種動作的肢體意義，也讓她能以肢體動覺表現情感。也因此歐莎拉的作品規格愈趨巨幅畫作，這讓她在創作上更為自由，也能將肢體動作的表現融入在創作當中。

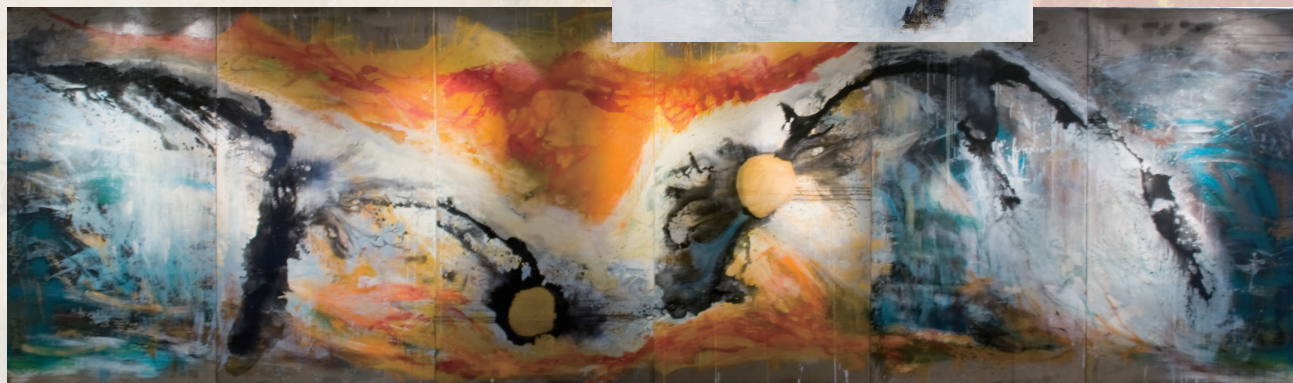
歐莎拉自2003年起於法國定居及發展。她長期與法國長笛演奏家與指揮家帕特里克·嘉洛瓦合作演出。他們最近期的創作『Echo』，方於2015年5月於法國發表。

Tiina Osara - Score 總譜

Tiina Osara -
Departures 啟程

Tiina Osara - Through shadows I can hear ancient voice 通過陰影我可以聽見古老的聲音

Tiina Osara is a Finnish Visual Artist and Actionpainter. She is known both for her large-scale abstract, colourful and multilayered paintings, and photo- and videoinstallations.

Her special arena is performing live in classical concerts, where Osara transfers her musical impressions in real time to the canvas, in front of the audience.

Classical music is currently her main subject when painting. Having a degree in Physiotherapy helped Osara to understand both the meaning of motion and the kinesthetic sense as tools of expression. This also led to the large scale of her paintings, which liberates her work towards more holistic and physical expression.

Tiina Osara co-operates with the French Conductor and Musician Patrick Gallois. The latest of their projects is "Echo", which is to be seen and heard in France, May 2015.

Osara studied Fine Arts in Art School Maa participating in their Professional program from 1993 to 1996, graduated as Bachelor of Visual Arts from her studies between 2006 to 2008, and specialised in Photography Art from 2009 to 2010 in Tampere University of Applied Sciences.

Osara has held both private exhibitions, and participated in group exhibitions, both in Finland and elsewhere in Europe, since 1996.

Tiina Osara has lived and worked in France since 2013.

IV

台北愛樂管弦樂團
Taipei Philharmonic Orchestra

《音畫聯覺》

台北愛樂管弦樂團

演出名單

www.tspo.org.tw

第一小提琴	盧耿鋒 謝宓臻	吳思潔 周海鳴	藍胤萱 王茂臻	施懿珊 梁鈺涵	陳姿瑩 林宏洋	蔡 埔 周有均
第二小提琴	陳仕杰 林思諭	王景賢 謝忠良	徐懿德 陳翊婷	徐筱玲 李承芳	曾朝陽 陳奕勇	
中 提 琴	*王 瑞 何佳珍	張佳馨 *劉盈君	游家輔 陳映蓁	盧思璇 廖慧汶		
大 提 琴	謝宜璇 馬靜儀	Arturo Costa 王甯嫻	吳懿庭 吳欣樺	曾鈺婷 蔡 寧		
低音大提琴	陳怡伶	許舒涵	陳弘之	林盈君	羅琬臻	蔡心瑜
長 笛	吳曉貞	吳思芳				
雙 簧 管	*賴承儀	吳采鏞				
單 簧 管	林佩筠	黃 荻				
低 音 管	張龍雲	張曼瑄				
法 國 號	*王怡鈞	王鈺成	*陳信仲	陳建維		
小 號	*鄧詩屏	魏粲蓉				
長 號	呂彥輝	蓋玉強	楊宏煒			
低 音 號	*陳建勛					
定 音 鼓	陳思廷					
豎 琴	石楓鈺					

*為台北市立交響樂團團員協助演出

帕特里克·嘉洛瓦長笛演奏會～法國長笛音樂之夜 Patrick Gallois Flute Recital ~ French Flute Music

長笛這項樂器在法國音樂中很早就有其重要性，尤其在17世紀末期的法國長笛家對樂器進行改造、並大幅度提昇演奏技法後，這種重要性益發顯著。19世紀時，法國作曲家如德布西與拉威爾等人，在管弦樂作品中大量譜寫長笛旋律，透過巴黎音樂院的《法國長笛學派》演奏家們優異的演奏，再次加強了長笛與法國音樂密切發展的關聯性，而此重要性直接影響法國音樂在20世紀、直至今日的發展。

音樂學者及樂評家多將克勞德·德布西（Claude Debussy, 1862-1918）界定為法國印象樂派重要作曲家之一，然而德布西本人對此感到不悅，因為他自覺受到象徵主義的影響遠超過印象主義，例如：藝術歌曲《曼陀鈴》（Mandoline），鋼琴組曲《貝加馬斯克組曲》（Suite bergamasque），藝術歌曲集《優雅慶典I》與《優雅慶典II》，皆是取材自少年時期鄰居、法國象徵主義詩人保羅·維蘭（Paul Verlaine, 1844-1896）於1869年出版的詩集《優雅慶典》（Fêtes galantes）。

德布西的創作風格具有幾項特徵：在使用和聲方面，主要依據和聲在聽覺與音響效果上的美感來決定用途，創作時大量採用傳統和聲學定義為不和諧、缺乏調整的和弦，因此在旋律方面經常搭配中世紀調式、東方音樂的五聲音階及六全音音階。由於德布西反對德國交響樂作品在各樂器聲部重複相同旋律，導致產生壓迫與沈悶音響效果的配器法，因此在配器上特別注重保留各種樂器獨特的色彩感，透過不斷的實驗，追求高雅、透明、清淨的音響效果。

德布西的代表作品包括《貝加馬斯克組曲》、《映像I&II》、《版畫》…等鋼琴組曲，改編自諾貝爾文學獎得主，象徵主義文學家莫里斯·梅特林（Maurice Maeterlinck, 1862-1949）舞台劇的歌劇作品《佩利亞與梅麗桑》（Pelléas and Mélisande），管弦樂作品《海》（La Mer），以及今晚演奏會的開場樂曲《牧神的午後前奏曲》（Prélude à l'après-midi d'un faune）。

此曲的創作靈感來自19世紀法國象徵派詩人史蒂芬·瑪拉美（Stéphane Mallarmé, 1842-1898）的田園詩《牧神的午後》，詩篇敘述希臘神話裡，擁有人類上半身、山羊下半身與耳朵，掌管田園、森林與羊群的牧神，在夏日午後遭遇精靈的故事。為表達牧神喜愛吹奏排笛的特徵，以及呈現詩篇中悶熱、慵懶的夏日午後場景，德布西採用長笛作為主軸樂器，並將主題旋律設定在長笛的中低音域，而非具有明亮、易於辨識特色的高音域。此曲為變奏曲式，在宣示主題之後，將主題以增值、拆解、重組、搭配半音階等方式變化，加上拍號及速度改變，譜寫出數段主題變奏，樂團（鋼琴）在各段落藉由和聲、節奏與力度變化，增添樂曲的色彩感與張力。值得一提的是，德布西原本預計為此詩篇創作三部曲，分別為：前奏曲、間奏曲與終曲，但最終只完成前奏曲。

《牧神的午後前奏曲》於1894年首演，由長笛家喬治·巴瑞爾（Georges Barrère, 1876-1944）擔任長笛獨奏，而今晚安排的第二首樂曲是夏赫勒－瑪希·維多（Charles-Marie Widor, 1844-1937）的《長笛與鋼琴組曲，作品34》（Suite pour flûte et piano, Op. 34），則是由巴瑞爾的恩師波爾·塔凡內爾（Paul Taffanel, 1844-1908）於1884年首演。

法國作曲家暨管風琴演奏者夏赫勒－瑪希·維多幼年時由身為管風琴演奏者的父親啟蒙學習音樂，隨即在管風琴演奏上展露音樂的敏感度與演奏天份。就讀巴黎音樂院時，作曲師事費堤斯（François-Joseph Fétis, 1784-1871），管風琴受業於勒門（Jacques-Nicolas Lemmens, 1823-1881），求學期間便以管風琴演奏者的身分，經常巡迴於歐洲各地演出。維多在25歲時成為法國聖·蘇皮斯教堂（Saint-Sulpice）管風琴演奏者，在這職位上任職長達64年，並在46歲時成為母校的作曲及管風琴教授，6年後兼任賦格及對位法教職。

維多於1877年創作這首《長笛與鋼琴組曲，作品34》（Suite pour flûte et piano, Op. 34），首演時第三樂章原始的標題為《行板》（Andante），日後演出時才將此樂章標題改為《浪漫曲》。1885年法國詩人奧古斯特·朵湘（Auguste Dorchain, 1857-1930）以莎士比亞的喜劇《第十二夜》（又名《隨心所欲》）為題材，創作法文詩劇《四月的故事》（Le Conte d'Avril），邀請好友維多編寫一套組曲（作品64）作為配樂，維多也將此樂章收錄其中，當演員在舞台上演出時，以長笛、弦樂重奏與豎琴組成的樂團於後台演奏，當演員朗讀到：『夜晚帶來愛情～啊～溫和的四月之夜～』時，便是以此樂章襯托此場景的情境。

《長笛與鋼琴組曲，作品34》以古典曲式的結構為基礎，由四個樂章組成，分別是《中板》-《詠諧曲》-《浪漫曲》-《終曲》。

第一樂章《中板》以不安定感的c小調減七和弦展開A段，數次運用下行五度轉調後再以等音轉調，其後B段在C大調V級分解和弦上繞行，製造出想要解決的感覺後回到c小調上帶入A'段主題，最後的尾奏以c小調i級和聲回應B段的和聲中紓解張力結束此樂章。

第二樂章《詠諧曲》以e小調V級展開，以三度音程擴充為主要動機，直到A段結束才出現的終止式呈現了浪漫時期調性模糊特色，進入B段時三度音程動機交由鋼琴聲部持續行進並轉到G大調上，在轉回e小調之後回到A'段，尾奏段長笛聲部演奏A段的節奏，鋼琴聲部演奏B段的旋律，在e小調i級與VI級的色彩轉換呈現前兩段的素材，最後以正格終止結束此樂章。

第三樂章《浪漫曲》以降A大調下行音型展開A段主題，帶入降E大調的B段，巧妙的以降A大調III級寫作的插

入句做為回到A'段的準備，在正格終止結束A'段之後進入尾奏並結束此樂章。

第四樂章《終曲》以三個主題旋律輪流出現並加以變化寫作，相較於第一樂章《行板》以不安定感的c小調減七和弦展開，此樂章直接以鋼琴演奏c小調I級確立調性，再進入到降A大調的B段，過渡樂段以等音和弦轉換情緒，之後再帶回A'段，尾奏段以C大調作為色彩對比，以變格終止結束全曲。全曲在鋼琴聲部大量運用管風琴音樂經常使用的分解和弦，並使用特別的和聲作為銜接轉折，充分呈現維多的音樂創作風格與特色。

維多同時以作曲家與管風琴演奏家這兩種身分活躍於19世紀法國樂壇，這在當時頗為常見，包括塞扎爾·法朗克（César Franck, 1822-1890），夏赫勒·卡米爾·聖桑（Charles Camille Saint-Saëns, 1835-1921）…等人，皆同時以這兩種身分活躍於樂壇。進入20世紀後，奧立佛·梅湘（Olivier Messiaen, 1908-1992）維持著這項傳統，同時以這兩種身分聞名於世。

梅湘被公認為20世紀最具代表性的法國作曲家之一，作品中經常流露他身為天主教徒、對於信仰的虔誠。梅湘深入研究調性、和聲、十二音列、鳥歌、希臘音樂、印度音樂，融合成為自身獨特的音樂語言，並將探索這些領域得到的心得，集結在《我的音樂語言》（Technique de mon langage musical）與《節奏、色彩與鳥鳴的理論》（Traité de Rythme, de Couleur et d'Ornithologie）這兩本音樂理論著作中。

如同俄國作曲家亞歷山大·尼古拉耶維奇·史克里亞賓（Alexander Nikolayevich Scriabin, 1872-1915），梅湘也是少數具有《聯覺》能力的作曲家之一，他曾經表示傾聽和聲時會聯想色彩，特別是根據個人喜愛的調式所譜出的和聲，特別容易引起他的共鳴。有一段時間他嘗試將和聲結合色彩，導入旋律當中，此系列的『全序列主義』參數實驗，讓音樂學者將他歸入序列主義改革者之列。

今晚演出的這首《黑鵝》（Le Merle Noir），是梅湘於鳥歌創作時期，唯一一首為長笛與鋼琴所創作的作品。梅湘觀察並記錄黑鵝（鳥）的鳴叫聲，再以長笛與鋼琴的二重奏組合重新呈現。梅湘創作的鳥歌系列可分為兩種類：第一種是以五線譜記錄鳥類的鳴叫聲，如同畫家以畫筆為鳥類素描；第二種是記錄鳥類的鳴叫聲後，再轉化為音樂創作時的應用素材；這首《黑鵝》屬於前者。梅湘於樂譜最開始處標示『Un peu vif, avec fantaisie』，意即『稍微生動，並帶有幻想』，許多演奏者將此指示解讀為可自行演奏彈性速度。然而梅湘在寫作《節奏、色彩與鳥鳴的理論》一書時，清楚表示鳥類的鳴叫聲具有規則性，而非無意義的音響，而且節奏的變化也具有色彩。同時梅湘曾表示『鳥類是上帝的使者』，身為虔誠的天主教徒，對於上帝的使者傳達的訊息，是不可以任性解讀的。因此在演奏梅湘的鳥歌系列作品時，必須精確的演奏曲中複雜的節奏，不可藉由演奏彈性速度，來規避技巧上的困難度。

先前提到19世紀法國作曲家多半嫻熟於某種樂器演

奏，特別是鍵盤樂器，然而以一首《幻想交響曲》一躍成為當時著名作曲家的埃克托·白遼士（Hector Berlioz, 1803-1869）卻從來沒有學習過鋼琴演奏，僅懂得長笛、豎笛與吉他的基本技巧。

白遼士在世時，作品經常被批評為情感氾濫，樂團配器效果過於吵雜，然而他留給後代作曲家最重要的資產，便是他的經典著作《近代器樂法與管絃樂法》（Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes）。白遼士的崇拜者與追隨者，如李斯特（Franz Liszt, 1811-1886）與華格納（Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883）…等人，紛紛從他作品中的浪漫主義與戲劇張力、天馬行空的想像力與樂團豐富的表現力…等特點中學習，然後以各自的創作技法加以繼承並發揚光大。雖然白遼士的創作風格充滿浪漫時期的詩意，在配器上相當大膽，卻依舊受到古典主義影響，作品曲式嚴謹並富含典雅、純正的旋律。

白遼士的作品《基督的童年》（L'enfance du Christ）主要創作期間於1853至1854年間，描寫耶穌基督童年時期，隨著家人走避埃及的經歷，並於1854年首演，當時白遼士的作品在巴黎非常不受歡迎，樂壇普遍認為他的作品風格特異且不和諧，然而這部作品以簡單優美的仿古旋律譜寫，重現並模仿十七世紀法國的教堂音樂，因此在上演時大受歡迎，進而擴展成長篇的作品。這首《雙長笛與鋼琴三重奏【青年的以實馬利】》（Trio des jeunes Ismaélites）原本安排在本劇的第三部分，在以實馬利家長與耶穌的父母親約瑟夫及瑪莉亞的對話中，少見的一個純音樂間奏曲，使用兩支長笛與一部豎琴組成的三重奏，此曲在長笛與豎琴的應用上，明顯受同時期作曲家夏赫勒·弗朗索瓦·古諾（Charles-François Gounod, 1818-1893）於1851年譜寫的首部歌劇《莎孚》（Sapho）的影響，以塑造遠古的氣氛。

對於接受過專業長笛演奏訓練的人而言，塔凡內爾-高白爾的《十七首日課大練習》（17 grands exercices journaliers de mécanisme par Taffanel et Gaubert）是不可或缺的技巧練習教材。這十七首日課大練習節錄自菲利普·高白爾（1879-1941）根據恩師保羅·塔凡內爾所留下的筆記編定而成的長笛教本（Méthode Complète de Flûte par Taffanel et Gaubert）一書中的第四部分。對長笛演奏者們而言，高白爾並不是一個陌生的名字，然而大多數長笛演奏者只知道他是二十世紀初期重要的長笛演奏家及教育家，但是他的指揮家身分更受到當時樂壇的重視與肯定，此外他也是位有著相當作品數量的作曲家。

高白爾出生於法國南部卡奧爾鎮，父親是職業製鞋匠、同時為業餘豎笛演奏者，擔任該地區數個樂團豎笛演奏者。高白爾由其父啟蒙音樂基礎教育，並開始學習小提琴，同時師事西蒙·塔凡內爾（Simon Taffanel, 1812-?）學習長笛，考取巴黎音樂院長笛班後，師事保羅·塔凡內爾，於15歲時獲得長笛班及小提琴班第一獎，繼續就讀於該校作曲、賦格及和聲班，並陸續獲得文憑。

高白爾於1919年獲聘為巴黎音樂院長笛教授，但此時他已經以指揮家的身分活躍於樂壇。高白爾於1904年考取並獲聘為巴黎音樂院管弦樂團副指揮，於1919年晉

升為首席指揮，1920年成為巴黎歌劇院樂團指揮，1931年成為音樂總監，可見他的指揮能力備受肯定，也由於繁重的指揮工作，讓他於次年辭去巴黎音樂院長笛教授一職，然而他卻保留該校指揮班教授職位，可見他相當重視指揮家的身分。

高白爾於1905年以作品清唱劇《Maïa》獲得羅馬大獎第二獎，此後雖忙碌於指揮工作，仍孜孜不倦於樂曲創作，作品形式包括聲樂曲、芭蕾舞音樂、交響樂、室內樂…等。高白爾的作曲風格並不追隨當時盛行的印象主義，而偏向以古典主義創作，寫作時注重嚴謹的結構，以豐富、高變化性的和聲色彩來襯托清晰的旋律線條，當時樂評家們非常推崇他的管弦樂法、配器法，特別讚賞他在管樂器的使用手法。

高白爾先後創作三首長笛奏鳴曲，這首《第二號長笛與鋼琴奏鳴曲，C大調》（Deuxième Sonate pour flûte et piano en Ut Majeur）寫於1925年，提獻給他的學生、於1932年繼任巴黎音樂院長笛教授職務的長笛家馬歇爾·莫易斯（Marcel Moyse，1889-1984）。

此曲包含三個樂章，第一樂章《田園風格》（Pastorale），C大調4/4拍奏鳴曲式，呈示部先由長笛演奏具有東方色彩的五音音階組成的第一主題，鋼琴演奏主和弦持續音和聲做為伴奏，凸顯長笛採用中音域譜寫的主旋律，此主題又分以附點節奏組成的先行動機，以及由16分音符組成的後行動機，此後行動機常用於銜接樂句，其後鋼琴演奏複誦並稍加變化，長笛與鋼琴相互對唱第一主題後，由鋼琴演奏轉至F大調的第二主題，其後由長笛複誦主題，鋼琴右手聲部以演奏和聲的方式襯托，左手以反向音型呈現對比，再進入降A大調的發展部，此處使用呈示部主題，在鋼琴與長笛輪流演奏四個段落後，進入以長笛演奏第一主題的再現部，並在鋼琴聲部上以卡農型態演奏第一主題，增添終段的豐富感，最後轉回C大調I分解和弦尾奏結束此樂章。

第二樂章為《行板-中板-行板》（Andante-Modéré-Andante），e小調6/8拍三段體。第一段行板以鋼琴演奏e小調分解和弦導入，長笛隨即演奏主題，之後拍子短暫變化為9/8拍，但旋律原則上仍以三小節做為單位，鋼琴演奏分解和弦做為伴奏，當長笛演奏至旋律最高點時，鋼琴改採用和弦伴奏，藉以增添音色厚度並帶入過門樂段，此處使用16分音符3連音音型交替增加律動感，並連續使用多組和弦變化，將情緒導入第二段中板4/4拍，鋼琴以切分音符節奏音型往返於主音與屬音，使用七和弦與九和弦加強色彩感，隨後長笛與鋼琴右手競賽奏16分音符組成的主題，增加此處的變化性，進入中段時，主旋律隱藏在鋼琴左手根音線條，長笛演奏16分音符和三連音的連續音型，配合鋼琴右手的切分節奏，形成飽滿的四聲部，將此樂章的張力推向最高點，之後長笛演奏主題，鋼琴以分解和弦伴奏逐漸帶回行板的主題旋律，結束這個樂章。

第三樂章《生氣蓬勃的》（Assez vif），c小調3/8拍輪旋曲形式，由兩個對比性主題構成，如同第二樂章，鋼琴演奏分解和弦導入，接著長笛演奏採用hémiole方式寫成的主題A，與鋼琴交織對唱，之後利用聲部平行、模進、交換主題做為變化；主題B鋼琴演奏節奏型動機，襯

托長笛連串16分音符音型，在調性上利用繁瑣變化的和聲增添色彩，最後同時聽到兩個主題在長笛與鋼琴上交織組合，長笛演奏繁複的琶音與半音階，絢麗的結束全曲。

法國作曲家及鋼琴家弗朗西斯·普朗克（Francis Poulenc，1899-1963）誕生於富裕的天主教家庭，5歲時由母親啟蒙學習鋼琴，16歲時師事西班牙鋼琴家里卡多·維內斯（Ricardo Vines，1875-1943），並透過維內斯結識艾瑞克·薩提（Erik Satie，1866-1925）、克勞德·德布西（Claude Debussy）以及莫里斯·拉威爾（Maurice Ravel，1875-1937）等作曲家。普朗克於此時期已經對作曲產生興趣，卻未求教於這些作曲家，除了於1921年至1925年間向夏赫勒·柯克蘭（Charles Koechlin，1867-1950）學習之外，普朗克以自學的方式探索作曲的道路。

當同時期作曲家們埋首探索序列音樂及無調音樂時，普朗克採用近似新古典主義的美學觀創作，以動聽的旋律搭配明快的和聲，採用簡樸、勻稱、不複雜的寫作手法，作品呈現出精緻、輕快、優雅卻富含風趣、幽默的風格。

這首《長笛與鋼琴奏鳴曲》（Sonate pour flûte et piano）創作於1956年至1957年間，創作過程徵詢朗帕爾（Jean-Pierre Rampal，1922-2000）對於長笛性能與技法上的建議。由於此前普朗克剛完成第二部歌劇《加爾默羅聖女會修女對話錄》（Dialogues des carmelites），因此在創作長笛與鋼琴奏鳴曲時，大量採用這部歌劇的旋律主題與和聲動機。此曲共分為三個樂章：

第一樂章為《憂鬱的稍快板（Allegretto malinconico）》，2/4拍奏鳴曲式三段體，以強烈的主題展現對比的情緒。第二樂章為《如歌似的，相當緩慢（Cantilena : Assez lent）》，4/4拍ABA三段體，抒情且富含歌唱性，帶來感人的旋律，表面看似簡單的譜曲卻富含與鋼琴的和諧性。第三樂章為《愉悅的急板（Presto giocoso）》，2/4拍輪旋奏鳴曲式，以緊湊、輕快、嬉戲的急板結尾，為此曲沈穩明快的劃下句點。

關於此曲首演有段軼事：此曲正式首演時由普朗克與朗帕爾共同演出，日期是1957年6月18日，地點在史特拉斯堡（Strasbourg）音樂節演奏廳。然而在前一天，兩人便已舉辦一場非公開的首演，原因是鋼琴大師魯賓斯坦（Arthur Rubinstein，1887-1982）因故必須提前離開音樂節，向普朗克表示希望欣賞這首作品，因此普朗克與朗帕爾於前一天在音樂廳舉辦非正式的首演，當然聽眾只有一個人，就是魯賓斯坦！

樂曲解說：李怡徹

資料來源：法國國家圖書館（Bibliothèque nationale de France，BnF）/ 拿索斯線上音樂圖書館（Naxos Music Library）/ 義大利國家圖書館線上目錄（Catalogo del Servizio Biblioteca Nazionale）/ 朗帕爾自傳：音樂，我的人生（Musique, ma vie，1994年出版）

尚－路易·玻璃笛耶短笛演奏會

Jean-Louis Beaumadier Piccolo Recital

十九世紀的作曲家們，在創作嚴肅作品同時，也開始創作充滿娛樂性的樂曲，特別是那些兼具演奏者與作曲家身分的音樂家。由帕格尼尼開創的這股潮流，引起晚輩音樂家們，特別是小提琴家與鋼琴家爭相效尤，這股風潮自然而然影響到當時的長笛名家。從十九世紀初期起至《美好年代》（Belle Époque，通稱1879年至1914年的歐洲社會）結束為止，這時期的長笛名家們陸續創作出令後世長笛家們驚嘆不已的樂曲，這時期的作品充滿變化性，在舞台上演奏時噱頭十足，一首比一首更具驚人的效果！

這些演奏家兼作曲家們經常賦予這些樂曲一個荒誕、或天真的標題，然而我們很難將這些作品視為純然的幽默：這些樂曲富含艱難、高深、被認為只有魔鬼才能演奏的技巧要求，令聽眾們目眩神迷！它們共通的特色為快板樂段具有輕快、靈巧、各型各色的節奏律動，演奏時所產生出華麗效果令聽眾瞠目結舌；慢板樂段具有精緻、微妙、充滿憂傷情懷的動人旋律，有時刻意不予以節拍上的限制，讓句法更隨心所欲，使得這些作品具備完美的風韻。

這些為了教學、公開演奏會、或沙龍音樂會所創作的樂曲，主題通常取材自當時所流行的歌劇、民謠、或是舞蹈旋律，在19世紀後半葉展開的《美好年代》時期相當受歡迎，令聽眾全然神魂顛倒。然而被歸納為《法國長笛學派》的長笛家們多數認為這些作品只具備『喜好浮誇、光芒四射與炫耀奪目的風格』，缺乏音樂深度及內涵，因此將這些樂曲置於演奏會曲目之外。

少數《法國長笛學派》長笛家們，其中包括今日長笛家們所熟知的馬歇爾·莫易斯（Marcel Moyse，1889-1984）則認為這些作品不光具有作曲家預期的娛樂效果，更能展現音樂家卓絕的音樂性與演奏天分，這些作品深具個人特色且令人景仰，在音樂史、音樂教學當中均扮演舉足輕重的角色，能夠以高度的品味、與精湛的技藝演奏這些樂曲是一種貨真價實的挑戰，唯有透過實際演奏的試煉，才能賦予這些作品新的價值。

莫易斯認為這些樂曲是相當傑出的，對其進行研究與演奏具有非凡的意義，他的學弟喬瑟夫·朗帕爾（Joseph Rampal，1898-1983）認同這種觀點，其子尚-皮耶·朗帕爾（Jean-Pierre Rampal，1922-2000）更錄製為數可觀的這類型樂曲。今晚，師承兩代朗帕爾、繼任老朗帕爾成為馬賽音樂院長笛教授的尚-路易·玻璃笛耶，將以他收放自如的技巧、洋溢情感的音樂性，為我們帶來一場罕見的短笛音樂饗宴。

文森佐·德米凱利斯（Vincenzo de Michelis，1825-1891）是羅馬聖塞西莉亞音樂學院（Accademia Nazionale di Santa Cecilia）長笛教授，同時也是一位發明家，曾提出改善鐵路建設的計畫，在使用泰歐巴德·貝姆（Theobald Böhm，1794-1881）改良的長笛之前，他

會對傳統式圓錐長笛進行改良，設計出在管身上安裝4根連動軸與13顆按鍵的連動機械系統，交由米蘭的Agostino Rampone樂器公司生產販售。德米凱利斯創作大量的長笛作品，其中的長笛教本與練習曲時至今日仍不斷再版發行。這首《蘇格蘭風格曲，作品編號39》（Scottish, Op. 39）是從蘇格蘭傳統舞蹈音樂中汲取靈感。

比利時長笛家馬修-安德烈·希雪（Mathieu-André Reichert，1829-1880）被視為19世紀傑出的長笛家之一，他的《給長笛的七首日課練習，作品編號5》（7 Exercices journaliers pour la flûte, Op.5）至今仍是常用教材。希雪由父親啟蒙音樂教育，當時極具影響力的樂評家、作曲家暨音樂學者的費提斯（François-Joseph Fétis，1784-1871）發覺他的音樂天份，引薦他進入布魯塞爾音樂院接受專業訓練，18歲（1847年）以第一獎的成績畢業，隨即展開職業演奏生涯。希雪於1859年前往巴西遊歷，旋即被當時的巴西國王佩德羅二世（Empereur D. Pedro II，1825-1891）延攬為宮廷樂師，並前往巴西各大城市巡迴演出及開班授課，致力於當地音樂教育，以及推廣貝姆式長笛。希雪為長笛創作許多樂曲，多半是為了當時流行的沙龍音樂會而創作，每首作品皆要求高超完美的演奏技巧，旅居巴西後的作品大量融入當地特有的音樂風格，特別是里約熱內盧街頭音樂chorões，無疑開創出特有的巴西長笛派系。這首《Para地區的回憶》（Souvenir du Para），是希雪從遊歷巴西Para地區的經驗中，得到靈感所創作的樂曲，旋律線條情感充沛，融合巴西民族音樂的色彩，讓整首樂曲更添繽紛。

義大利長笛家及作曲家朱塞佩·拉波尼（Giuseppe Rabboni，1800-1856）於8歲時進入米蘭音樂院接受音樂教育，然而當時該校並未設立長笛班，拉波尼入學時註冊於Giuseppe Buccinelli教授的雙簧管及低音管班，與教授共同研究長笛的演奏方式，17歲時從該校畢業後，被延攬為著名的斯卡拉大劇院樂團首席長笛，1827年回到母校開設長笛班，他的學生們後來陸續接任斯卡拉大劇院與米蘭音樂院的職務，因此拉波尼被視為米蘭長笛學派的創始人。拉波尼對義大利長笛發展最重要的貢獻，是翻譯法國長笛家Benoit Tranquille Berbiguier（1782-1835）的長笛教本並加以註釋，成為當時義大利長笛家研究長笛演奏的重要著作。拉波尼的作品幾乎全是為長笛所創作，大多數為長笛與鋼琴重奏曲，及各種長笛重奏樂曲，傳統曲式的作品多半為原創旋律，演奏會用炫技曲則多半取材自民謠、或是當時流行的通俗音樂與歌劇旋律。這首《匈牙利狂歡節》（Le Carnaval Hongrois）取材自匈牙利傳統音樂，採用吉普賽音階譜寫，旋律富含歌唱性與綺想，包含多變化的速度與調性轉變，突顯匈牙利狂想曲特有的風貌。今日長笛家鮮少演奏拉波尼的作品，主要因素為拉波尼使用奧地利齊格菲（Ziegler）樂器公司所改良的傳統圓錐式長笛，最低音為G3，等同現代中音長笛的最低音，

而今日通用的貝姆式長笛最低音為B3，因此拉波尼的作品漸漸被視為無法演奏而埋在圖書館裡。

浪漫主義中期德國作曲家約翰尼斯·布拉姆斯（1833-1897）生於漢堡，逝於維也納，創作出許多鋼琴曲、室內樂、交響樂及合唱曲，本身是位具備高超演奏技巧的鋼琴家，首演過許多自己的作品。這套《匈牙利舞曲》（Ungarische Tänze）共有21首，每一首的長度大約為1到4分鐘，除第11、14與16號舞曲為原創作品外，其他的舞曲取材自匈牙利民間音樂，然而最受歡迎的第5號匈牙利舞曲，卻是將作曲家貝拉·凱勒（Béla Kéler, 1820-1882）的查爾達斯舞曲（Csárdás）誤認為匈牙利民謠而加以改編。這套《匈牙利舞曲》最初為鋼琴四手聯彈創作，布拉姆斯親自將前10首舞曲改編為鋼琴獨奏，其後許多音樂家將陸續將其改編為各種演奏編制。維若妮卡·波茲教授將《匈牙利舞曲》改編給短笛與鋼琴演奏，正好彌補布拉姆斯未曾為長笛與短笛譜寫原創作品的缺憾。

美國籍奧地利小提琴家暨作曲家佛里茲·克萊斯勒（Fritz Kreisler, 1875-1962）是20世紀著名的小提琴家之一，善於運用揉弦技巧，讓小提琴發出類似人聲溫潤甜美的音色，演奏自己創作的小提琴小品格外出色，帶動後來小提琴演奏者大量使用揉弦技巧的潮流，而他創作的小提琴樂曲也成為後來小提琴家常安排於演奏會中曲目。這首《愛之悲》（Liebesleid）為輪旋曲式，鋼琴伴奏擔任和聲作為背景支持，小提琴演奏圓舞曲固定節奏動機，大量採用蘭德勒舞曲（Ländler）節奏，在發展的過程中以更短的附點八分音符及十六分音符來改變貫穿全曲的動機，呈現活潑、輕巧的特性，主題旋律優雅動人、節奏明確具有活力，是本曲的最大特色。

法國小提琴家暨作曲家班傑明·戈達（Benjamin Godard, 1849-1895）自幼師從當時小提琴名家亨利·維厄當（Henri Vieuxtemps, 1820-1881）學習小提琴演奏，並一同巡迴演出於歐洲各地，1887年成為巴黎音樂學院教授。戈達的創作理念與風格深受法國傳統音樂精神與當時的浪漫主義影響，譜寫樂曲時盡力遵循傳統的和聲理論，以優美的旋律線條以及和諧的和聲配置，盡可能呈現出單純、優雅且不浮誇的音樂理念，在當時被視為堅決抵制華格納風格的傳統法國音樂家。戈達的作品數量眾多，雖然旋律優美動人，但是較缺乏特色，因而今日鮮有機會被演出，目前最常被演奏的作品，僅有選自歌劇《喬絲莉》（Jocely, Op.100）中的《搖籃曲》（Berceuse），以及於晚期1890年所創作的《長笛組曲，作品編號116》（Suite de trois morceaux, Op.116）。今晚演出的《圓舞曲》（Valse）為組曲中的第三首，3/4拍ABA三段體結構組成，以愉悅、輕快的旋律與節奏貫穿整個全曲，鋼琴以有精神的B大調和弦展開，長笛演奏分解和弦譜寫的第一主題，隨後導入以短倚音加上半音式譜寫的旋律動機音型；進入發展部時，轉為柔和、恬靜旋律線條，呈現指示術語《如歌似的》（Cantando）的樂思，在經過連串的音階式與和聲式旋律後回到主題再現樂段，將全曲推向最高潮後進入尾聲；在經過一連串的上下行音階後，鋼琴以規律的節奏反覆演奏出下行八度的和聲，長笛與鋼琴一

同演奏出快速、華麗的旋律與節奏，為這個燦爛的樂章劃下據點。

法國作曲家暨指揮家朱爾·皮勒維斯特（Jules Pillevestre, 1837-1903）在巴黎音樂院接受音樂教育，以獲得專業視唱、和聲學、大提琴、對位與賦格等學科的獎項畢業，1858年以清唱劇《Jephté》報名羅馬大獎並獲得《榮譽獎》（Mention Honorable），之後成為巴黎Théâtre du Vaudeville劇院的指揮，在此時期陸續創作出許多器樂曲及軍樂曲；1866年創作單幕歌劇《魯濱遜漂流記》（Robinson Crusoé），在巴黎演出時造成轟動，將他的名聲推向最高點。這首《Piccolinette》雙短笛與鋼琴波卡幻想曲（“Piccolinette” Fantaisie - Polka pour deux flûtes piccolo et piano）由玻璃笛耶教授從法國國家圖書館藏中發掘出來，經過校訂後於2003年交由Billaudot出版社重新發行，樂曲由雙短笛對唱的序奏展開，在經過相互呼應、競演之後，進入以波卡舞曲型式譜寫的主題。

在19世紀眾多知名的長笛演奏家中，尤金·達瑪黑（Eugène Damaré, 1840-1919）以短笛獨奏者暨作曲家的身分遊歷歐洲各國，受到群眾的高度支持，算是相當特殊的例子。達瑪黑就讀於巴黎音樂院的時期，就讀於知名作曲家里奧·德利伯（Léo Delibes, 1836-1891）的作曲班，畢業後陸續擔任許多通俗樂團的長笛演奏者，其後當指揮家夏赫勒·拉穆赫（Charles Lamoureux 1834-1899）於1881年成立著名的拉穆赫樂團（Orchestre Lamoureux）時，達瑪黑成為該團長短笛演奏者。當時群眾重要的假日休閒活動之一，便是前往公園或廣場散心，聆聽通俗樂團於音樂台（kiosques à musique）演奏，度過假日的午後，因此通俗樂隊受到廣大群眾的熱愛。在通俗樂隊擔任演奏者的達瑪黑了解到長笛無法空曠地區有效的傳遞聲音，進而專研短笛的演奏技巧，並使用嫺淑的作曲技法，採用當時流行的波卡舞曲、圓舞曲或是歌劇旋律，創作出許多以短笛擔任主奏樂器，搭配管樂團或弦樂團伴奏的簡短、華麗小品。今晚挑選的《白鸚》（Le Merle Blanc）、《玫瑰花束》（Bouquet de Roses）、《旋風》（Tourbillon）以及《鴿子》（La Tourterelle）等樂曲，皆是當時受到聽眾熱愛的作品，其中《白鸚》這首樂曲，是達瑪黑巡演於歐洲各地時必定演出的作品。玻璃笛耶教授深入研究短笛的發展史與作品，從法國國家圖書館中，找出這些沈睡已久的珠玉小品並加以整理，收錄在1979年錄製的首張短笛專輯《短笛的美好年代》（La Belle Époque du Piccolo）中，從此成為短笛的代表作品。達瑪黑著有長笛教本，其中收錄短笛演奏章節，成為早期重要的短笛教材。

巴洛克時期德國作曲家約翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）有生之年是一位著名的宮廷樂長與管風琴演奏家，同時是一位傑出的大鍵琴與小提琴演奏家，普遍被認為是音樂史上最重要的作曲家之一。他於創作時使用豐富的德國音樂風格以及嫺熟的複調技巧，集成巴洛克音樂風格的精華，但是當時的音樂風尚迅速轉向洛可可與古典主義風格，因此他的複調音樂被視為陳腐之物，作品長時間未得到應有的評價，雖然莫札特與貝多芬等偉大的作曲家均對他的作品崇

拜有加，但是直到作曲家孟德爾頌在萊比錫的圖書館中發現了他的《馬太受難曲》，並在音樂會上重新演奏，才喚起音樂界對巴哈的重視。此後孟德爾頌對他的作品進行整理及推廣，經過幾個世代音樂家的共同努力，巴哈得以於今日獲得崇高的地位。今晚演奏的《波蘭舞曲與詠諧曲》(Polonaise et Badinerie) 選自巴哈的《第二號b小調管弦樂組曲，作品編號BWV1067》(Suite pour orchestre n° 2 en si mineur, BWV 1067)，這套組曲如今已是長笛家們的經典曲目。長笛大師尚-皮耶·朗帕爾於1992年獲頒法國古典音樂大獎(Victoires de la musique classique) 年度音樂家時，邀請他的學生們組成長笛重奏團，於頒獎舞台上共同演奏此曲，當時受邀參與演出的學生中，包括此次擔任2016台北長笛音樂藝術節嘉賓的玻璃笛耶與嘉

洛瓦兩位大師，今晚再度以此編制演出此曲，期盼將大師畢生致力於推廣長笛藝術的薪火傳承下去！

樂曲解說：李怡徹

資料來源：尚-路易·玻璃笛耶演奏專輯解說手冊 / 法國國家圖書館 (Bibliothèque nationale de France, BnF) / 拿索斯線上音樂圖書館 (Naxos Music Library) / 義大利國家圖書館線上目錄 (Catalogo del Servizio Biblioteca Nazionale)

法文資料協力翻譯：謝珮琪，旅法職業翻譯者及同步口譯者，天下雜誌特約撰稿者

系列
音樂會
CONCERT

III

長笛室內樂之夜～朋友之間

Chamber Music Evening with Flute ~ Entr'amis

法國巴洛克作曲家約瑟夫·布丹德·博摩堤耶(Joseph Bodin de Boismortier, 1689-1755) 出生於蒂永維爾(Thionville, 法國摩澤爾省的一個市鎮)，後遷至梅茨鎮(Metz)，跟隨著著名音樂家蒙蒂尼(Joseph Valette de Montigny, 1668-1738)學習作曲，1713年跟追隨蒙蒂尼搬到佩皮尼昂(Perpigna)，在此期間他和富有的金匠之女瑪麗瓦萊特(Marie Valette)結婚，1724年博摩堤耶與妻子搬到巴黎(Paris)，並且展開了其傑出的作曲家生涯，在1724年至1747年間他總共出版超過了100件，當中有許多聲樂、長笛的作品，以及多種器樂組合的作品，例如以長笛、大提琴，小提琴和巴松管為組合的《法國號協奏曲》(French solo concerto for cello, viol, or bassoon, 1729年)。博摩堤耶是位多產的作曲家，其音樂在當時十分受歡迎，靠著作曲與出版作品讓他的生活無虞且極具聲望，但也因此遭受過於商業化的輿論批評，1753年博摩堤耶淡出音樂界，1755年過逝在魯瓦西布里(Roissy-en-Brie)。

博摩堤耶的眾多作品中，以長笛樂曲最富盛名，包含《六首長笛協奏曲，作品15》(Contenant VI Concertos pour 5 Flûtes-Traversières ou autres Instrumens sans Baße, Op.15, 1727年)，以及為了向當時著名的法長笛演奏者與作曲家布拉維(Michel Blavet, 1700-1768)致敬而創作的《六首長笛與大鍵琴奏鳴曲》(6 Sonates pour la flûte traversière, Op.91, 1742年)，皆頗負盛名並流傳至今。本次挑選《六首長笛協奏曲，作品15》中的第1首(G大調)及第3首(D大調)演出，雖然名為長笛協奏曲，但其實是一種室內合奏協奏曲的性質，沒有特定由哪一聲部擔任主奏，而是以五支長笛互相搭配進行重奏與合奏，博摩堤耶是第一位採用義大利協奏曲型式的法國作曲家，從他這兩首協奏曲使用三個樂章創作手法可一窺究竟，他不僅

擁有獨特的創作構想，也非常瞭解當時法國人對長笛這項樂器的熱衷，以及對於音樂風格或音樂語法方面的偏好，此曲以他擅長的創作手法，運用優雅甜美的旋律與豐沛飽滿的和聲，營造出巴洛克時期音樂特有的圓潤與和諧感受。

伊凡妮·戴波特(Yvonne Desportes, 1907-1993)是法國作曲家，作家和音樂教育家。她出生於德國科堡(Coburg)，父親是作曲家、母親是畫家，戴波特曾與蕾菲布(Yvonne Lefébure, 1898-1986)、科爾托(Alfred Cortot, 1877-1962)學習鋼琴，1925年到1932年間就讀巴黎音樂院，在迪普雷(Marcel Dupré, 1886-1971)、埃馬努埃爾(Maurice Emmanuel, 1862-1938)、杜卡斯(Paul Abraham Dukas, 1865-1935)門下學習作曲，1932年贏得羅馬大獎(Prix de Rome)，畢業後回到母校巴黎音樂院任教，撰寫了許多音樂教材及理論書籍，1978年從音樂學院退休，被授予法國國家功勳獎章(Chevalier de l'Ordre National du Mérite)，1993年在巴黎過世。戴波特在教育方面成就著越，在作曲方面也是匠心獨具，擅長在音樂創作中加入巧思，例如1963年完成的《打擊協奏曲》(Concerto pour percussion et orchestre)，運用了新穎的材料在打擊樂器上，製造出各種聲響，戴波特也深具幽默感，在她的貝多芬變奏曲(Variations sur le nom de Beethoven for orchestra, 1974年)及《薩克斯風和豎琴二重奏》(Saxophone and harp duet)，巧妙地運用音符與字母對應，將姓名隱藏在旋律之中。

戴波特所創作的這首《義大利組曲》(Suite Italienne)是1949年的作品，以義大利的都市為題材，鉅細靡遺地描述義大利都市所帶給人們的深刻印象，曲風清

新脫俗，堪稱經典之作，並為作曲者往後的作品帶來諸多影響。

第一樂章《羅馬—鐘》：古都羅馬中有許多的教堂，例如梵蒂岡的聖彼得大教堂(Basilica di San Pietro)，此曲描寫從早到晚在耳際盤旋的鐘聲及聖歌隊的歌聲。

第二樂章《佛羅倫斯—花》：此曲為美麗的華爾滋(Waltz)，佛羅倫斯是藝術與建築的搖籃之一，從11世紀以來，佛羅倫斯的市徽就是三色堇圖案，聖母百花大教堂為其代表性地標，因此被稱為「花之都」。

第三樂章《威尼斯—鴿》：此曲寫實地描寫水之都威尼斯的聖馬可大教堂廣場，廣場上鴿群時而啄食飼料，時而交互飛行的輕巧可愛的模樣。

第四樂章《拿波里—魚》：此曲旋律就像在歌唱饒富旋律性的民謠一般，一邊欣賞著義大利拿波里明媚的風光，一邊品嚐海鮮道地美味的義大利麵(Spaghetti alla pescatora)，徜徉在充滿著光明熱情的氛圍之中。

歐洲最偉大的古典主義音樂作曲家沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)，出生於奧地利薩爾斯堡(Salzburg)，他的音樂啟蒙老師是他的父親雷歐波得·莫札特(Leopold Mozart, 1719-1787)是薩爾斯堡大主教教廷交響樂隊的演奏員和作曲家，莫札特自幼接受父親的音樂訓練，並鋼琴演奏、小提琴演奏、即興演奏和作曲方面皆展現驚人的天賦，幼年便隨著父親至歐洲各地巡迴演出，因此被譽為「音樂神童」，1772年16歲的莫札特終於結束了長達10年之久的旅遊及演奏，回到自己的家鄉薩爾斯堡，在大主教的宮廷樂隊裡擔任首席樂師，因不滿主教的嚴厲管束，1781年離開前往維也納(Wien)定居，與妻子康絲坦茨(Constanze, 1762-1842)過著困頓拮据的生活，1791年莫札特年僅35歲逝世，遺留了約650件作品，涵蓋交響曲、組曲、協奏曲、室內樂、聲樂曲、彌撒曲、安魂曲等。

《D大調長笛協奏曲K.V.314》(Concerto pour flûte en Ré Majeur, K.V.314)是事實上是1777年莫札特為謀生，為雙簧管演奏家費蘭迪斯(Guisepppe Ferlendis)所譜寫的《C大調雙簧管協奏曲》之移調改編版本，作品充分發揮出長笛的演奏特性，表現出長笛明亮且優雅的音色，樂曲散發出一種典雅氣息。在此首作品當中也表現出長笛華麗的音色及靈活的技巧，在樂曲的安排上，兼具緩慢、寬廣抒情的旋律，並且有技巧性高的華彩樂段，讓獨奏者可展現其演奏能力，全曲表現出古典時期典雅精緻宮廷特質，成為現代的長笛演奏家喜愛且必備的協奏曲曲目，本次演出採用長笛團擔任協奏部分，為樂曲帶來不同以往的聲響感受，詮釋不一樣的音樂色彩。

第一樂章爽朗的快板(Allegro Aperto)：D大調，4/4拍子，此快板樂章開朗明亮、悅耳別緻，依循著呈示、發展及再現部的古典曲式，可發現當中有許多輪廓分明的音型及節奏，讓整曲洋溢輕鬆活潑的氣息。

第二樂章不太慢的行板(Adagio ma non troppo)：G大調，3/4拍子，奏鳴曲式，獨奏與協奏的旋律線條在樂曲中不斷交錯，構成細膩的織度，抒情的旋律牽引著徐緩的步調，莊重而優美。

第三樂章快板(Allegro)：D大調，2/4拍子，此樂章為步態輕盈的輪旋曲，以俏皮簡短的音型營造出輕快的氛圍，其主題曾被莫札特改寫為歌劇《後宮誘逃》(Die Entführung aus dem Serail)中的詠嘆調。

埃米爾·克隆克(Emil Kronke, 1865-1938)是活躍在後浪漫派的豎笛獨奏者、鋼琴家兼作曲家，幼年時父母發掘其音樂天賦，並且栽培他學習音樂，在萊比錫(Leipzig)及德勒斯登(Dresden)音樂學院學習期間，曾師事作曲家賴內克(Carl Reinecke, 1824-1910)，風琴家卡爾·皮尤迪(Karl Piutti, 1846-1902)，作曲家德萊塞克(Felix Draeseke, 1835-1913)等人，在22歲時在德勒斯登定居，除了擔任獨奏及室內樂團的演奏家，同時也教授鋼琴與作曲。

克隆克致力於音樂創作，他的作品類型多元，包含鋼琴、小型歌劇及器樂組合等，其中以寫給長笛的作品最引人入勝，例如為雙長笛及雙鋼琴的《兩隻蝴蝶》(Deux Papillions)，靈活的變化深受聽眾喜愛。本次演奏的《演繹曲，作品184》(Paraphrasen über ein eigenes Thema, Op.184)是克隆克晚年的作品，如同標題所述「來自作曲家本人的16小節主題」為基礎，衍伸出七首豐富的變奏曲，每一個變奏曲的特徵變化非常多樣性，每一種變奏由基本音形開始，慢慢地衍伸至各種變化多端的節奏，十分詼諧逗趣，將長笛靈巧的特性展現得淋漓盡致。

尤金·波扎(Eugene Bozza, 1905-1991)法國現代作曲家、指揮家和教育家，其父親Umberto Bozza是義大利小提琴家，波扎從小在音樂家庭背景中成長，1915年至羅馬聖卡西亞學院(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)學習作曲、指揮及小提琴，1919年畢業後回到法國，於1922年加入巴黎音樂學院，跟隨Edouard Nadaud(1862-1928)學習小提琴，1924年獲得音樂學院小提琴比賽(Conservatoire's Premier Prix)冠軍，1934年榮獲法國羅馬大獎(Prix de Rome)肯定，1956年獲得法國榮譽勳章(Légion d'honneur)的殊榮，在現代音樂創作領域上相當活躍。波扎是一位多才多藝的音樂家，他的音樂沿襲了法國音樂的繽紛色彩，也適時會增添義大利華麗的歌劇性元素，其音樂細膩流暢，成為法國浪漫風格的代表，他的作品類型除了管弦樂作品、芭蕾舞劇、歌劇作品之外，也寫下了許多為管樂器所創作的室內樂、演奏曲與練習曲，對於木管樂器的演奏技法更有非常深遠的影響力，對法國音樂發展之貢獻卓越。

波扎在室內樂作曲上有著極高的造詣，能運用相同或不同樂器互相融合、彼此襯托，他的作品優美和諧，接二連三地由LEDUC公司發表出版，尤其波扎為長笛所創作的樂曲，不但能充分展現長笛音色，也能發揮長笛技巧，樂曲旋律往往獨具特色而讓人印象深刻，他的長笛四重奏室內樂作品有三大傑作，分別是《山之夏日》(Jour d'été la montagne, 1953年)、《兩個素描》(Deux Esquisses, 1972年)以及《3首小品》(Trois Pièces, 1979年)，不僅是現代長笛四重奏樂曲的典範，也是近代法國音樂集大成之傑作，於1979年發表這首《3首小品》(Trois Pièces pour 4 flûtes)，曲風浪漫優美，共分為三個樂章：

第一樂章：中板，富有印象派風格，讓人聯想到法國著名作曲家德布西(Achille-Claude Debussy, 1862-1918)，其中優美的旋律加上寬廣的和聲，鋪陳出如畫般的美感。

第二樂章：行板，是一首充滿民謠風格的牧歌，描寫田園詩般的鄉村景緻。

第三樂章：取材自普朗克(Francis Jean Marcel Poulenc, 1899-1963)的芭蕾組曲《雌鹿》(Les Biches, 1924)第一樂章主題，以輪旋曲風格描寫跳躍的鹿那輕巧快樂的可愛模樣。

巴洛克時期著名義大利作曲家及小提琴家安東尼奧·韋瓦第 (Antonio Vivaldi, 1678-1741)，出生於義大利威尼斯(Venezia)，因父親的啟蒙學習小提琴，1685年韋瓦第成為聖馬可大教堂(Basilica di San Marco)的小提琴手，在威尼斯音樂界迅速贏得名聲，25歲時韋瓦第成為S. Maria della Pietà教堂的神父，因髮色而有「紅髮神父」(Prete Rosso)之稱，1703年開始在皮耶塔慈善醫院(Ospedale della Pietà)擔任小提琴教師，期間他創作了許多奏鳴曲及協奏曲，1718年韋瓦第受聘於腓利浦王子 (Prince Philip Hesse-Darmstadt, 1671-1736) 到曼圖亞(Ducato di Mantova)工作，主持音樂會和歌劇創作，1726年他以作曲家和提琴演奏家身份返回威尼斯，擔任聖安格洛劇院 (Angelo Company)的音樂總監，名聲遠播，獲得眾人景仰。

韋瓦第是巴洛克時期最多產且富創造力作曲家之一，以創作以歌劇、神劇、奏鳴曲及協奏曲聞名，也是開創獨奏協奏曲的關鍵人物，確立了協奏曲快、慢、快三樂

章的形式，他一生譜寫近500部的協奏曲，除了小提琴協奏曲之外，也為各種不同樂器譜寫協奏曲，例如長笛、短笛、雙簧管、低音管、曼陀林、魯特琴和吉他等，有「協奏曲之王」的美譽，其中小提琴協奏曲《四季》(Le quattro stagioni)，舉世聞名、眾所皆知，他豐富的思維將巴洛克協奏曲風格帶入嶄新的領域，並且深刻影響後代古典樂派海頓與莫札特等作曲家。

韋瓦第一共寫了三首短笛協奏曲(RV443-445)，被認為是二十世紀以前僅存而且是最重要的短笛作品，其中又以《C大調短笛協奏曲RV443》(Concerto pour piccolo en ut majeur, RV443)最廣為人知，共有三個樂章：

第一樂章快板(Allegro)：以熱情輕快的旋律展現短笛靈活的演奏技巧，並且將短笛明亮且具穿透力的音色展露無遺。

第二樂章最緩板(Largo)：運用和緩的樂曲速度細細地探索短笛清澈悠然、優美空靈的聲音特性，深遠悠長的意境與熱烈澎湃的第一樂章形成強烈對比。

第三樂章極快板(Allegro molto)：此樂章充滿高難度的快速音群，彷彿將聲音化為豐富多彩的漩渦，華麗樂音令人眼花撩亂、目不暇給。

此曲不僅是韋瓦第協奏曲典型風格的代表曲目，也是至今短笛曲目中最具戰性的曲目之一，韋瓦第成功地運用清晰平穩的曲式結構，融合巴洛克華麗繁複又饒有趣味的旋律線條，令聆賞者悠然神往。

樂曲解說：葉柔青，臺中教育大學音樂學系研究所碩士畢業，現任國小音樂教師

系列
音樂會
CONCERT
IV

長笛協奏曲暨交響曲 ~ 音畫聯覺

Concertos and Symphony ~ Action Painting

法國作曲家暨鋼琴家塞西莉·夏米娜德 (Cécile Chaminade, 1857-1944) 出生於巴黎一個富裕的家庭，自幼即展露音樂天份，由於當時巴黎音樂院尚未開放女性入學，因此夏米娜德私下追隨該校教授學習，包括：鋼琴教授Félix Le Couppey (1811-1887)；對位法、賦格與和聲學教授Marie Gabriel Augustin Savard (1814-1881)；作曲師從班傑明·戈達 (Benjamin Godard, 1849-1895)；小提琴師從約瑟夫·姚阿幸 (Joseph Joachim, 1831-1907) 的弟子Martin Pierre Marsick (1847-1924)。

夏米娜德生平創作約350件作品，包括鋼琴曲、抒情歌曲、喜歌劇、芭蕾作品、合唱交響曲、室內樂、管弦樂…等種類，其中以鋼琴小品與抒情歌曲佔大多數，優美

的旋律線條深受當時聽眾喜愛。19世紀歐洲樂壇由男性音樂家主導，樂壇環境對女性音樂家發展較不友善，特別是女性作曲家難以被肯定，然而當時許多著名作曲家紛紛給予夏米娜德相當高的評價，包括聖桑與比才。創作歌劇《迷孃》(Mignon)的作曲家昂布魯瓦·托馬 (Ambroise Thomas, 1811-1896) 於1880年代前後演奏她的作品，並公開表示：『太出色了！這不是一位年輕的女性在作曲，她是一位作曲家！』(C'est extraordinaire! Ce n'est pas une jeune fille qui compose, c'est un compositeur!)，以現今的角度看來，托馬的讚美以男性主義為出發點，然而這是當時能給予女性作曲家最好的讚詞，這段評論幫助夏米娜德獲得樂壇的重視，迅速提昇能見度及地位。

夏米娜德所創作的樂曲旋律優美但缺乏特色，大部

分作品現今已不再被演奏，唯有這首為1902年巴黎音樂院考試所譜寫的長笛小協奏曲(Concertino pour flûte et orchestre, Op.107)成為長笛經典曲目流傳至今。此曲為典型考試樂曲，在兩小節的和聲行進後，長笛演奏優雅、中板速度的第一主題，隨即進入以阿拉貝斯克風格譜寫的炫技樂句，考驗長笛家對樂器的掌控能力，以及個人音樂性是否能充分的營造、堆疊情緒；生動且激情的中間段落由此段擔任重要角色的豎琴展開，在長笛獨奏的華彩樂段結束後，回到樂曲的第一主題再現，於華麗的尾奏中結束全曲。

值得一提的是，當時作曲家於創作考試曲時，經常將這些考試曲命名為《隨想曲》、《幻想曲》或《大獨奏曲》；當夏米娜德接受塔凡內爾的創作邀約時，她向塔凡內爾表示拒絕以這類型的標題來命名此曲，因為：『我個人覺得這類型的標題似乎都被戴上了不祥的戒指，以這類型標題創作的作品都得到恐怖的負評，特別是為木管樂器譜寫的作品！』。因此夏米娜德只是臨時將此曲命名為《小協奏曲》，爾後卻沒有給予正式命名。

塔凡內爾於1893年起擔任巴黎音樂院長笛教授，直到1908年辭世，對長笛教育及推廣有著卓越的貢獻，培育出一群優異的後繼演奏者，後來被稱為《法國長笛學派》(L' école française de flûte)，並邀請當時傑出的作曲家及長笛家為巴黎音樂院考試創作指定曲，此後成為該校長笛考試傳統。法國長笛家路易·莫易斯(Louis Moyse, 1912-2007)將此時期考試曲集結在《Flute Music By French Composers, flute and piano》這本樂譜集裡面，成為每位長笛演奏者必備的樂譜(許多法國長笛家不鼓勵學生使用這本樂譜集，認為路易·莫易斯的修訂違背作曲家原意，特別是呼吸記號)，然而這本樂譜集卻未收錄塔凡內爾剛接任巴黎音樂院教職時，邀請當時剛離開柏林愛樂長笛首席職位的丹麥長笛演奏家姚阿幸·安德森(Joachim Andersen, 1847-1909)為1895年考試創作的《第二號音樂會樂曲，作品編號61》(Deuxième Morceau de concert, Op.61)。

姚阿幸·安德森是19世紀晚期最優秀的長笛演奏家之一，所譜寫188首長笛練習曲，是立志成為職業長笛演奏者的學生們，在接受嚴苛的專業訓練過程中必練的核心曲目。姚阿幸·安德森13歲起便成為當時丹麥最著名的作曲家、指揮家暨小提琴家尼爾斯·嘉德(Niels Gade, 1817-1890)指揮的哥本哈根樂團長笛首席，1869年成為丹麥皇家樂團長笛演奏者，1878年前往俄羅斯擔任聖彼得堡愛樂管弦樂團長笛演奏者，1881年移居柏林，同時擔任德國皇家歌劇院、以及由作曲家暨指揮家班傑明·畢斯(Benjamin Bilse, 1816-1902)領導的樂團的長笛首席職務，當畢斯於次年將樂團改制為現在的柏林愛樂時，姚阿幸·安德森與其他53名音樂家成為創團團員。姚阿幸·安德森任職柏林愛樂長笛首席期間，同時擔任助理指揮一職，數度指揮柏林愛樂公開演出。不幸的是，姚阿幸·安德森於1893年時舌頭病變，出現麻痺的病徵，因而從柏林愛樂離職。姚阿幸·安德森回到哥本哈根後，致力於發展及推廣音樂教育，先是創辦皇宮音樂會，而後設立專為教育年輕音樂家的樂團學校，並在1898年成為著名的Tivoli管弦樂團、也就是哥本哈根愛

樂管弦樂團的指揮。姚阿幸·安德森被視為一位強力且嚴格的領導者，所帶領、合作過的音樂家們皆尊重與欽佩他在音樂上要求的高標準、以及無與倫比的工作能力，在他的努力之下，大幅度的提升丹麥的文化生活水準。

姚阿幸·安德森創作的樂曲以長笛作品佔大多數，這些作品的慢板、行板樂章充滿著優美、綿長的句法，快板、急板樂章要求華麗的技巧，顯現他充分了解長笛的樂器特性以及個人的音樂美學。姚阿幸·安德森於職業生涯早期(約1883年)創作這首《常動曲，作品編號8》(Moto Perpetuo, Op.8)並提獻給塔凡內爾。這首常動曲遵循尼可羅·帕格尼尼(Niccolò Paganini, 1782-1840)同名作品的曲式創作：快板樂章，所有的音符維持在等長、短促的音值上，樂句綿長、幾乎沒有呼吸斷句的空間，對長笛家來說是相當艱困的挑戰。當塔凡內爾確定接任巴黎音樂院長笛教授職務、於就任前寫給姚阿幸·安德森的信中說到：『當我開始在音樂院的職務時，我首先關心的，就是如何將你那些價值連城的練習曲導入我的教學中，就如同你其他的作品一般。』，可見兩人長久的友情建立在英雄惜英雄的情愫之上。

塔凡內爾與姚阿幸·安德森兩人皆為演奏貝姆式長笛的名家，被公認為19世紀中晚期最具代表性的長笛家；若是探討19世紀保持演奏傳統圓錐式長笛的名家，最富盛名的應該就是法蘭茲·杜普勒(Franz Doppler, 1821-1883)與卡爾·杜普勒(Karl Doppler, 1825-1900)兄弟。

今晚演出的雙長笛協奏曲(Concerto pour deux flûtes et orchestre)是由杜普勒兄弟中的哥哥法蘭茲·杜普勒作曲，他不但是當時名聞遐邇的長笛名家，同時也是著名的作曲家以及指揮家。法蘭茲·杜普勒由身為職業雙簧管演奏家的父親啟蒙音樂教育，然而父親卻是教導他演奏長笛，於13歲時在維也納舉辦首場個人長笛獨奏會，17歲時成為布達佩斯德國劇院(Germany Town Theatre)首席長笛，20歲時成為匈牙利國家劇院(Hungarian National Theatre)首席長笛。他於1847年創作第一齣歌劇《Benyovszki》，在布達佩斯首演並造成轟動，在接下來的十年中，他陸續創作四齣匈牙利歌劇，全部都在匈牙利國家劇院首演，均獲得成功。這幾齣歌劇受到幾種風格的影響：模仿董尼采第(Domenico Donizetti, 1797-1848)的義大利風格，於《Benyovszki》中使用俄國音樂風格、《Venda》中使用波蘭音樂風格，並在這些不同風格的歌劇中，大量使用、融合匈牙利民族音樂元素，因此當李斯特(Franz Liszt, 1811-1886)要改編他的匈牙利狂想曲為管弦樂團版本時，徵詢並聽從法蘭茲·杜普勒在配器上的建議，並共同改編這套作品中的幾首樂曲。法蘭茲·杜普勒於1858年移居維也納，擔任霍夫普(Hofoper)歌劇院首席長笛，並成為皇家歌劇院(Imperial Opera)演出芭蕾舞音樂時的第二指揮，隨後晉升為首席指揮，從1865年起擔任維也納音樂學院長笛教授。

這首雙長笛協奏曲由朗帕爾與弟子阿朵里安(Andras Adorjan)重新發現，並重新帶到舞台上演出。這首作品可說是法蘭茲·杜普勒最具野心的作品，基本結構如同古典時期的三樂章協奏曲，然而卻給予獨奏家更寬廣、更突出的表現空間。

此協奏曲採傳統三樂章形式創作，第一樂章為奏鳴曲

式，樂團演奏深沉、莊嚴的d小調第一主題開場，與抒情的D大調第二主題呈現對比，在樂團雄偉的前奏後，雙長笛演奏帶有競奏意味的裝飾奏段落，緊接著樂團回到第一主題，雙長笛以對唱的方式複誦這個主題並加以發展，採用16分音符緊密結合兩個聲部，之後將第二主題轉為F大調演奏，作曲家在此段落結尾處特意使用雙長笛演奏平行八度，和緩的旋律暗示即將到來的一連串炫技尾奏。在此樂章裡，樂團大量使用長音與和弦節奏作為伴奏，襯托雙長笛華麗、精采的重奏。在樂團齊奏第一主題變形之後，演奏出號角式的動機，搭配豎琴彈奏分解和弦，呈現如同歌劇間奏的情境，並帶入以三拍子譜寫的第二樂章，雙長笛演奏平行三度的主題旋律，豎琴以分解和弦作為襯托，接著雙長笛以對唱的方式演奏短暫出現的第三樂章動機，之後回到第二樂章主題，爾後的競奏樂段將第三樂章的動機隱藏在其中，雙長笛於此樂章時而重奏、時而對唱，正如同歌劇裡面的二重唱，雙女伶在舞台上相互襯托與競爭。第三樂章的開場如同第一樂章，在樂團演奏帶有強烈節奏感、氣勢磅礴的前奏後，雙長笛吹奏出輕快、跳躍式的快速音群主題，營造出歌劇中的狂歡情景，如同第一樂章的作曲手法，在樂團的抒情旋律後，雙長笛延伸出如歌似的對唱，樂團以簡單的和弦作為襯托，雙長

笛以模進方式演奏上下行琶音，此時密集的變換和弦，帶入雙長笛的華彩段，結束後雙長笛齊奏一段浪漫的旋律，藉以緩衝華彩段競演所鋪陳的張力，緊接著又是一連串考驗兩位長笛家默契的競奏，之後華麗的結束整首樂曲。

此曲的旋律富含歌劇詠嘆調的特性並結合戲劇性的張力，經常出現的自由速度，不複雜卻充滿表現力與想像力的樂團配器，讓這首樂曲充滿著歌劇的本質與各項元素；為雙長笛譜寫的大量快速音群與充滿變化的運舌法，頻繁的換置與發展和聲，搭配綿長、優美的旋律，雙長笛時而齊奏、時而競爭，考驗兩位長笛家的技巧與默契。這首雙長笛協奏曲，充分呈現杜普勒身為受歡迎的歌劇作曲家，與受崇拜的長笛演奏家的雙重身分。

樂曲解說：李怡微

資料來源：法國國家圖書館（Bibliothèque nationale de France, BnF） / 拿索斯線上音樂圖書館（Naxos Music Library） / 朗帕爾自傳：音樂，我的人生（Musique, ma vie, 1994年出版）

理查·史特勞斯：
F小調第二號交響曲

Richard Strauss (1864-1949):
Symphony No. 2 in F minor, Op. 12
(TrV 126)

第一樂章 快板，但不過分快速，略顯莊嚴
(Allegro ma non troppo, un poco maestoso)
第二樂章 詼諧曲—急板 (Scherzo - Presto)
第三樂章 如歌唱似的行板 (Andante cantabile)
第四樂章 近似快板，非常激情地 (Allegro assai, molto appassionato)

理查·史特勞斯是德奧音樂史上最具有代表性、也是最多產的大師之一。他四歲學鋼琴、六歲作曲、八歲學小提琴，如此早慧的音樂天份主要承襲自家學淵源（父親法蘭茲·史特勞斯是十九世紀名聞遐邇的法國號演奏名家）。另外值得一提的是，他十六歲受指揮大師畢羅（Hans von Bülow, 1830-94）賞識，將他帶在身邊學習；後來，當畢羅決定從頂尖的麥寧格宮廷樂團（Meiningen Hofkapelle）退休時，就決定將自己的指揮棒交給當時年僅廿一歲的理查·史特勞斯，這使他成為同時期除了馬勒以外，極少數能同時執掌樂團指揮棒、同時發表新曲，並且深具影響力的作曲家。

理查·史特勞斯身處的時代，維也納的政經社會氛圍顯得相當保守；但是時代巨輪無情地送走了頹圯的奧匈帝國舊勢力、迎向變化萬千的廿世紀新浪潮。許多作曲家為了尋找音樂藝術新道路、走出歷史傳統的巨大陰影而殫精竭慮，理查·史特勞斯卻始終不理會那些曇花一現的短暫聲音，只依循自己的直覺稟賦，照著自己的想法走，最後反倒獨樹一格，受到無數觀眾支持和喜愛。愛樂者大多熟悉他的交響詩和歌劇，但他的早期創作，其實正是他日後綻放耀眼光芒的源頭。箇中原因在於理查·史特勞斯求學時期和早期生涯的創作，表面看來似乎並不具備強烈的個人特色，但他以德奧音樂傳統為基礎，特別是從貝多芬到布拉姆斯一脈相傳的成就，成為鞏固作曲技術的嚴謹根基。另外，理查·史特勞斯在年輕時期的作品就已展現出

不可抑遏的過人才氣，以及靈思泉湧、充滿官能美感的樂音，這恰好也是他在日後能譜寫出類拔萃的交響詩、歌劇的關鍵因素。事實上，1880-85年間，綜觀他發表一系列規模宏大的管絃樂曲——D小調第一號交響曲（TrV 94, 1880）、第一號法國號協奏曲（op. 11, 1882-83）、以及這闕F小調第二號交響曲（op. 12, 1883-84）等，就已顯示他繼承德奧道統的雄心壯志。

理查·史特勞斯的第一號、第二號交響曲回歸半個世紀之前的音樂美學，尤其是貝多芬、舒曼和布拉姆斯的交響曲。此時，華格納、李斯特的路線尚未對他的音樂造成明顯質變，這可能和他父親法蘭茲傾向傳統風格的教育管束方式有關。理查·史特勞斯1883年末在柏林開始創作這闕第二交響曲，翌年（1884）1月25日完成，由德裔美籍小提琴家、指揮家湯瑪斯（Theodore Thomas, 1835-1905）帶領紐約愛樂協會管絃樂團舉行首演，大獲好評。1885年9月底，他接手麥寧格宮廷樂團正式指揮的第一場音樂會，就包括他自己這首第二交響曲，還有另一首莫札特C小調第24號鋼琴協奏曲（KV 491）也由史特勞斯親自彈奏鋼琴，可以說出盡風頭，年紀輕輕便名聲遠播。恰巧麥寧格宮廷樂團在1885年10月25日安排首演布拉姆斯E小調第四號交響曲（op. 98），所以布拉姆斯早早就來準備排練，也聽到了史特勞斯的第二交響曲。布拉姆斯先是對他表示贊許「很不錯，年輕人」（ganz hübsch, junger Mann），接著就開始評論他放入的主題

旋律太多、太駁雜，使得它們在音樂裡無法建立相關性。布拉姆斯以舒伯特作例子，期盼他可以學習創作出簡潔、但具有長度和份量的主題樂句，並且善用對位技術處理主題的統一。史特勞斯在回憶這段往事時坦承，布拉姆斯當年的這些批評指教令他終身受用無窮。

理查·史特勞斯第二號交響曲採用四樂章傳統架構，而且中間二樂章的安排方式（詠諧曲樂章在前、抒情樂章在後）仿效貝多芬第九交響曲、舒曼第二交響曲、孟德爾頌第三號交響曲等著名前例。當然，這讓他得到德國樂評輿論的普遍支持與讚賞，藉此在德奧樂壇踏出平穩的第一步。此曲不僅證明他已有足夠能力架馭傳統德奧傳統交響曲形式，更可隱約聽見他未來華麗管絃樂技法的胚胎雛型，特別是其中的第一樂章（F小調、2/4拍子）。作為全曲起始的奏鳴曲式樂章極具份量，例如第一主題是一組級進下行音階，但同時還有更多的對應主題與之相伴，可見理查·史特勞斯靈思泉湧，這也讓畢羅大讚這位年輕人是繼布拉姆斯之後最令人震撼者。其中比較特別的安排出現於再現部，第二主題並未依照傳統作法維持在主調性F

小調，反倒轉調進入降A大調，最後的尾奏再度回到主調性。第二樂章為詠諧曲（降A大調、3/4拍子），由中提琴起始一組主音增三和絃分解音型進入，製造諧謔有趣的喜感；中段（trio）則轉入C小調，與詠諧曲形成對比。第三樂章為如歌似的抒情樂章（C大調、3/8拍子），起始主題旋律出現的下行音階、三短一長的節奏動機（與貝多芬第五交響曲有關）顯然延續先前的第一樂章樂念，透露此曲意欲採用循環形式（cyclic form）統全文曲的目標。終樂章（從主調性F小調轉入F大調結束全曲、2/2拍子）更是明顯，史特勞斯在樂章結束前回顧前三個樂章的音樂素材，加上調性的布局方式（小調起始、大調作終），皆可回溯貝多芬第九交響曲終樂章處理樂團的歷史典範。

關於第二交響曲值得附帶一提的是，在首演三年後（1887），理查·史特勞斯發表了他的第一闕交響詩（Aus Italien, op. 16），自此與德奧傳統交響曲徹底分道揚鑣，也宣告他個人音樂創作新舊階段的分野。

樂曲解說撰文：車炎江（國立臺北藝術大學音樂學博士）

音畫聯覺藝術《矛盾語法3》 OXYMORE 3

《行動繪畫》 / 緹娜·歐莎拉 Action painting with Tiina Osara

“畫中躍然而真的音樂 MUSIC SOUNDS TRUE IN PAINTING”

— 芬蘭藝術評論家 Hannu Castrén

抽象視覺藝術的誕生堪稱十九世紀早期最重要的藝術盛事。音樂推動也促成了抽象視覺藝術的誕生與發展。憑藉著音樂，抽象表現主義不僅合理化了而且易於被人們接受。

百年後的今日，抽象藝術在視覺藝術上已有其自身獨當一面的地位，它與音樂的連結不再被積極廣泛地討論。這個藝術史上的小細節被很多藝術家遺忘了。緹娜·歐莎拉的畫作將音樂與繪畫的結合帶回當代藝術中，這是不容忽視的。

緹娜·歐莎拉對於超越時間、空間、環境及其相關情境限制的作畫很感興趣。我記得幾年前她會直接在展覽場作畫。當時，在寬敞的展覽場中也播放著音樂，而音樂影響了她的畫作。來自芬蘭的于韋斯屈萊（Jyväskylä）的作曲家凱涅米寧（Kai Nieminen）的作品經常給予歐莎拉靈感。當觀眾去欣賞畫作時，展覽空間也同樣播放著音樂。如此一來，畫與音樂創造了一個交織的、甚至最好是無法分割的實體。

大多數視覺藝術家使用音樂工作。通常音樂做為創作的背景，以便藝術家們完全專注；抑或是當藝術家全神貫注於藝術品上時，音樂的角色常自然而然地被遺忘了。然而對緹娜·歐莎拉的創作來

說，音樂並非這種附屬品。在她的創作過程中，音樂的地位已經升格到如同作畫時畫筆上的顏料或畫布這種不可或缺的要素。

歐莎拉先將背景音樂轉變成影響她創作的一部分。最終，音樂參與了跟作畫相關的每一環結。音樂成了她畫作的主題。

許多自稱「悟道者」的藝術家相信音樂可以被描繪，這是很天真的想法。據我所見，只有當藝術品透過音樂表現移情作用時才能彰顯其真理。緹娜·歐莎拉試圖找到移情作用跟繪畫間與音樂最直接的連結。

精緻文化藝術常被連結上「無趣、煩人或要嚴肅以待」，尤其古典音樂，多半只能由穿著正式服裝的聽眾矜持不動著聆賞。相對之下，緹娜·歐莎拉卻反而透過肢體動作做為途徑，直接連結到音樂自身。當她隨著交響樂團臨場即時作畫時，她肢體的親近幾乎是以「挑釁」的方式破壞了所謂的聆賞成規。她打破了表面上的矜持，打破了內外的矛盾。她的畫呈現了作畫時音樂對她的影響。

由畫作自身的層面來說，畫作的規格對抽象主義表現者格外重要。畫布尺寸是以畫家的身形為本，作比例的放大。歐

莎拉畫作的畫幅通常較大，她因此得以完全運用肢體、透過全身來作畫。畫家成了指揮家，她以顏料、畫筆、巨幅的畫布組成了她的專屬樂團。

這些選擇的元素使得繪畫能不僅僅是對音樂的詮釋；當一切元素都對時，就能自然而然地將音樂傳遞到畫中。在那完美的時刻，藝術家描繪了他聽到的樂音。

在音樂廳當著觀眾的面前繪製的畫作可以被稱作「行動繪畫」。這是把繪畫的行動拿來跟表演相比。但在不同的時間與空間，這些完成的畫作對觀眾來說是行動繪畫的「檔案紀錄」。在這種情況下，觀眾本身的觀感與畫作的連結可能更為重要。以我自己的經驗來說，這些畫作似乎經常勾勒出魔法的幻想奇境。

透過音樂繪畫，藝術家專注在一個精神空間裡，即便有意識地去嘗試，畫作仍無法被引導或完美化。這可以被稱作是純繪畫。藝術家藉由音樂找到這條理想中的道路。這也正是為什麼即使音樂繪畫只占緹娜·歐莎拉作品的一部分，但她所創作的所有作品都受其音樂繪畫的經歷所影響。

怡樂長笛室內樂團 Académie de Taipei

簡介

《怡樂長笛室內樂團》成立宗旨在於推廣長笛音樂藝術，是由一群熱愛長笛藝術的好朋友們所共同組成的藝文團體，團員包括專業的長笛演奏者，以及業餘的長笛愛好者。

我們將發展的方向規劃為兩部分：

- 樂團定期舉辦公演，並與各類型藝文團體、展演場地合作，以多樣化的形式推廣長笛藝術。
- 除樂團本身的演出活動之外，邀約國內外演奏者合作演出並舉辦講習，致力於長笛教育。

除了舉辦演奏會及講習會推廣長笛藝術與教學之外，本團也積極投入各類型公益活動，前往醫院、育幼院…等地演出，為社會公益善盡一份心力。

活動記錄（簡略表）

- 2011年10月於台北市文化局登記立案。
- 2012年2月於台北愛樂暨梅哲音樂文化館演奏廳為巴伐利亞廣播交響樂團長笛首席亨利·威杰（Henrik Wiese）舉辦大師班。
- 2012年10月於蘆洲功學社音樂廳舉辦《Départ 啓程～怡樂長笛室內樂團創團音樂會》。
- 2013年3月於國家音樂廳演奏廳為日本長笛大師瀨尾和紀舉辦演奏會，並於Yamaha音樂家服務中心舉辦大師班。
- 2013年12月於蘆洲功學社音樂廳舉辦《怡樂長笛室內樂團2013年度公演～輕鬆聽長笛》音樂會。
- 2013年12月應邀於《基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院》舉行聖誕音樂義演。
- 2014年4月於國家音樂廳演奏廳，舉辦《朋友之間系列音樂會II～吹在弦間的風～李怡徹與雷蒙·嘉廷央（Raymond Gratien）～長笛與吉他二重奏音樂會》。
- 2014年6月在法國Marigaux樂器公司贊助之下，與洛喬音樂用品有限公司共同舉辦《斯圖加特廣播交響樂團雙簧管首席菲利普·湯德（Philippe Tondre）雙簧管獨奏會》。
- 2014年11月為巴伐利亞廣播交響樂團長笛首席亨利·威杰舉辦大師班。
- 2014年12月應邀於《基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院》舉行聖誕音樂義演。
- 2015年6月於桃園市立文化中心舉辦《怡樂長笛室內樂團2015年度公演～音樂FUN輕鬆》，上半場曲目以古典名曲為主，下半場精選宮崎駿系列動畫電影中著名主題音樂組合成組曲，搭配柴可夫斯基的胡桃鉗組曲演出。
- 2015年7月於松菸誠品表演廳舉行《瑞士新生代長笛家賽巴斯欽·賈寇（Sébastien Jacot）首度訪台演奏會》，並於台北愛樂暨梅哲音樂文化館演奏廳舉辦大師班。
- 2016年11月為日本長笛大師瀨尾和紀舉辦兩場演奏會及大師班。
- 2016年12月舉辦《2016台北長笛音樂藝術節》，邀請帕特里克·嘉洛瓦（Patrick Gallois）、尚-路易·玻璃笛耶（Jean-Louis Beaumadier）、瀨尾和紀、以及國內外長笛演奏家舉辦四場長笛演奏會，並與台北愛樂管弦樂團共同主辦第四場音樂會《長笛協奏曲與交響曲～音畫聯覺》，請芬蘭畫家緹娜·歐莎拉（Tiina Osara）演繹聯覺藝術。

相關訊息

本團的各項活動，如：演奏會訊息、大師班訊息、團員招募訊息…等資訊，將隨時公告於《怡樂長笛室內樂團》官方網站，網址為：<http://www.academiedetapei.com/>，或請前往Facebook《怡樂長笛室內樂團》粉絲專頁。

致 謝

《怡樂長笛室內樂團》的誕生，是在一群熱愛長笛藝術的好朋友們聚在一起練習重奏、以及閒談之間所產生的構想，並於2011年付諸實行。承蒙這群好朋友們的信任，將指導本團的職務交付與我，支持並配合我的各項要求。從成團迄今，我們舉辦過數場正式公演，並前往各公益機構義演，以各種方式創造舞台，將我們熱愛長笛藝術推廣出去，在此我要對團員朋友們表達誠摯的謝意。

舉辦藝文活動必然會面臨許多困難，一路走來多虧許多貴人的幫忙，讓我們能夠圓滿此次的活動，我們誠摯的感謝各位：

- 感謝不具名長輩提供贊助，減輕我們的財政負擔。
- 感謝台北愛樂管弦樂團行政總監俞冰清女士、代理音樂總監張龍雲教授促成與愛樂的合作，感謝樂團經理王政閔兄指導我們如何完善行政業務，無私的將各種寶貴的經驗傳授給我們，同時要感謝愛樂所有同仁與團員，提供各項協助與支援。
- 感謝音樂界的師長、好友們推廣、宣傳我們的活動。
- 感謝共襄盛舉的長笛家們：和紀同學、兩位學妹寺田愛與栗田智水、兆哲老師、欣穎老師、仁斌老師與佳璇老師，各位的參與是我們的榮幸；同時感謝參與演出的怡樂團員們。
- 感謝摯友以勛、智傑一路上的陪伴與支持，沒有你們的鼓勵，我不知道是否有毅力能夠走到這一步。感謝旅法好友珮琪協助翻譯超級文言文的法文解說，省掉我狂翻文法書的時間。
- 感謝提供小額贊助的各位好友們，你們好像是約好的一樣，在不同的時間地點，以同樣的方式給我們贊助，真的非常令人感動。
- 感謝支持我們活動的各位朋友。
- 感謝妹妹、弟弟及岳父母的支持、鼓勵與陪伴，家人們永遠是最堅定的支柱。
- 感謝曾經指導過我的恩師故薛耀武教授、游雅慧教授以及李浚教授，指引我學習的方向。
- 感謝Patrick與Jean-Louis兩位恩師，謝謝你們在我留學期間的熱心指導，謝謝你們的友誼！

最後，我要感謝我的父母親與內人，一切盡在不言中。

怡樂長笛室內樂團 指揮

李怡徹

台北愛樂管弦樂團 Taipei Philharmonic Orchestra

台北愛樂管弦樂團自一九八五年成立以來，邁入三十週年的里程碑。不只在台灣的音樂史上留下許多重要的紀錄，也在國內外贏得了許多重量級的樂評與肯定。這樣的成績來自團員的努力、樂迷的熱情、政府部門及僑界的支持以及企業界的贊助。創團音樂總監亨利·梅哲（Henry Mazer）先生的音樂素養以及訓練的獨到，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國外演出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。美國演出時獲全美最知名的樂評家李察·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。

梅哲先生辭世後，台北愛樂秉持著梅哲精神，繼續向前邁進。二〇〇三年起遠赴芬蘭、愛沙尼亞、俄羅斯、波蘭、匈牙利、捷克、法國、斯洛伐克等歐洲國家演奏，在國際性重要節慶活動中受到肯定，這不僅是台北愛樂的榮耀，更是台灣的驕傲。二〇〇四年受邀遠赴聖彼得堡愛樂廳演出；同年巡迴波蘭、匈牙利，以及捷克三國八場六個音樂節（華沙之秋音樂節、弗羅茨瓦夫國際音樂節、比德哥什音樂節、克拉科夫音樂節、布達佩斯音樂週、布拉格靈樂節）；二〇〇五年六月於法國「奧維爾音樂節」；二〇〇六年法國蘇里國際音樂節和希臘雅典帕帕谷露天劇場；二〇〇七年於挪威的葛利格音樂廳、丹麥索羅國際音樂節、北歐最大的文敘瑟爾音樂節的開幕音樂會等，都是台北愛樂國際上的優秀足跡。

除經典國際巡演外，台北愛樂持續結合跨領域，為古典音樂開創新局。二〇一〇年二月，台北愛樂首開先例，於兩廳院開演《交響情人夢最終樂章》電影首映暨音樂會，吸引爆滿觀眾參與。二〇一二年十二月份，台北愛樂結合「愛樂種子」慈善計劃，策劃「心手相連歲末慈善音樂會」，與余道昌、呂超倫合作布拉姆斯雙重協奏曲，更讓「愛樂種子計劃」的德蘭育幼院孩子們有站上國家音樂廳演出的機會，心手相連推動。

二〇一三年，台北愛樂不僅持續創新，也以社會企業的身分在慈善推廣上精進。與日本配樂作曲家田中公平合作台灣首度在國家音樂廳的「動漫交響音樂會」，與脊髓損傷基金會合作「開創友善新世界」，首度讓超過百位脊髓傷友踏進台灣的音樂最高殿堂當中聆賞。十二月的「快樂台灣向前行」音樂會，更在作曲家鍾耀光教授的巧手下首次將傳統掌中戲與交響樂團完美結合，奏出與掌中戲結合的「哪吒鬧東海」交響詩，開創性的展演獲得一致好評。

二〇一四年，在國家音樂廳與鋼琴新秀李其翹合作「少女心詩」音樂會廣獲好評。七月份受波羅的海諸國邀請，擔任第十五屆珠戲音樂節壓軸演出，更由第一夫人周美青女士擔任榮譽團長，巡迴愛沙尼亞、拉脫維亞及芬蘭，受各界貴賓與樂界人士讚賞。九月再次受邀前進「大連國際藝術節」擔綱壓軸演出。十月獲邀與澳門愛樂合演於澳門國際音樂節「哲人的冥思」音樂會，兩團合作創造完美成果。十二月，台北愛樂策劃首場三十周年歡慶系列演出「狂想火鳥台灣」，邀金曲鋼琴家葉孟儒合作演出，並首度在兩廳院結合台灣美食與古典音樂，舉行「愛樂30感恩饗宴」，創下另一新的里程碑。

二〇一五年初，臺北愛樂獲得中國七個城市聯合邀請，策劃「中國新春音樂巡演」，有多個城市場館是首次有臺灣團隊到達演出，開拓不少展演的可能性。二月，臺北愛樂再次與脊髓損傷基金會合作「圓夢公益音樂會」，以藝文為傷友發展盡一份社會義務。三月份策畫三十周年紀念系列二「傳家四季」

，邀請會與樂團共同在歐洲巡迴，為臺灣打下一片天空，現在各有發展的優秀老團員：林暉鈞教授、李俊穎教授與歐陽慧剛教授，一齊演出韋瓦第的《四季小提琴協奏曲》感念梅哲的帶領與扶持，臺北愛樂重現了梅哲真傳的細膩聲響，紀念三十年來樂團為臺灣的支持與成就。

十一月，迎向樂團三十週年紀念系列的最高潮，台北愛樂在一週內接連舉行三場風格迥異卻又兼具高度藝術價值的系列展演。紀念與梅哲一樣為台灣奉獻人生的音樂傳教士，對台灣音樂發展有高度貢獻的羅伯蕭滋教授，籌備三年之久的「一生一世」蕭茲教授紀念音樂會，由鋼琴家陳冠宇、廖皎含與林天吉合作呈現蕭茲的雙鋼琴協奏曲，在台北愛樂的精彩詮釋之下，鼓動全場觀眾的熱情。

三十周年系列的最高潮，台北愛樂「禮讚台灣」音樂會，邀請姐妹團廈門愛樂總監傅人長擔任客席指揮，首演鍾耀光教授與華洲園掌中劇團再度合作的新創作掌中戲交響樂《齊天大聖美猴王》。台北愛樂指揮林天吉則在第二半場登場，詮釋十五年前由亨利梅哲首演，作曲家鮑元愷對台灣文化的感懷經典交響組曲《台灣音畫》。十五年後，台北愛樂更結合了製片人李全順先生歷時五年，以《台灣音畫》的內容為根本所設置的音像紀錄片，是為《台灣音畫》音像版（交響樂與紀錄片結合）的世界首演。精練的音樂與切合主題的影像製作，滿場慶祝愛樂三十週年的愛樂聽眾都感動無比。隔日，台北愛樂更帶著《台灣音畫》音像版前進鹿港小鎮藝術節戶外公演，在《臺灣音畫》中〈鹿港廟會〉與〈龍山晚鐘〉的發源地演奏，更深具意義。

二〇一六年，台北愛樂邁向新的里程碑。台北愛樂與資訊業界合作，邀請財團法人資訊工業策進會與中華電信公司合作，結合軟體、硬體、頻寬資源與網路建設，合作出一場精采的「4G行動『春樂田田』音樂會」。台北愛樂的精采展演內容，由資策會主導策劃，以4G行動技術無償免費為偏鄉與弱勢族群提供轉播，將國家音樂廳搬到台灣的偏鄉、國際的友人還有弱勢的孩子面前，是台北愛樂踏入數位高畫質轉播時代的起跑點。九月，台北愛樂推廣慈善與社會服務展演，策畫精緻藝術的入門展演。表演藝術一向被認為是種「假日活動」，也讓很多弱勢族群，終日忙碌幾乎沒有假期的辛勞家庭沒有餘力參與或享受，台北愛樂在民間資助下，特別籌畫了「平日上班時間」的古典推廣音樂會《愛的禮讚》，以非常完善正式的曲目，與學校合作邀請弱勢學生前來觀賞，將藝文的資源拓展至所有領域層級。

十一月，台北愛樂邀請樂團首席蘇顯達的授業恩師，法國小提琴大師普雷合作「大師回憶」失智症慈善音樂會，設計精彩的弦樂特色曲目。在奇美博物館的贊助支持下，普雷與蘇顯達兩位大師均以奇美的鎮館之寶史特拉底瓦里名琴來演出。蘇顯達和普雷亦師亦友的情誼還有多年的合作與學習，由兩位大師將兩把名琴奏出難忘的和鳴聲響。普雷雖已年高，但仍以其對小提琴爐火純青的控制力，演出精彩的布拉姆斯小提琴協奏曲，與台北愛樂合作奏出永留存的展演。

展望未來，台北愛樂開創無限可能

回首樂團一路走來，經營雖然筚路藍縷，在愛樂者的鼓勵支持之下，方能成為今天的台北愛樂管弦樂團。至今，一百五十場國家音樂廳的演出外，更積極經營於音樂推廣工作，深耕在地校園與城鄉展演無數。

聽眾的掌聲，是台北愛樂最大的動力來源，讓我們持續致力為台灣提供更豐富的精緻音樂。如今，在歐洲各地還能聽到愛樂二〇〇五年歐洲巡演時由斯洛伐克國家電台錄製的專訪，可証文化藝術無遠弗屆的優質影響力。世界上每個知名的城市，都有其代表的樂團；台北愛樂，也始終以此為目標努力。展望廿一世紀，台北愛樂將以最美的聲音，成為台北的文化地標。

TPO's first principal director and chief conductor was the late American Henry Mazer, a former Associate Conductor of the Chicago Symphony Orchestra and the Pittsburgh Symphony Orchestra. Mazer dedicated over 15 years of his life to supervise the artistic growth of TPO. When he first brought the orchestra to perform in the United States in 1990, music critic William Russo praised the orchestra for its excellence: "The Sinfonietta is one of the finest groups of musicians I have ever heard". After the death of Mazer in 2002, TPO has had several conductors, among them, Alexander Rudin, Andreas Delfs, and Lin Tien-Chi (Paul Lin).

TPO made its second North American tour in 1995. Of its performance at Boston's Symphony Hall, Richard Dyer of the Boston Globe wrote: "The first sound of the Taipei Philharmonic in Boston Symphony Hall was electrifying. The way the orchestra plays is a real tribute to Mazer's musicianship. Mazer has a rare understanding of how Verklarte Nacht is constructed, how it should sound and the wallop it should pack. They play with glowing sound, precision of intonation, absolute unanimity of impulse and rare commitment". During the same decade TPO also made its first visit to Europe, performing in France, Brussels, and Vienna. The European music critics, as their American colleagues, paid similar compliments to TPO: "The ensemble plays with precision and unity . . . the Sinfonietta is of considerable quality . . . This conductor (Henry Mazer) made Schubert come alive and touch our hearts again". (Franz Endler, Vienna Kurier)

During the 2000's TPO enlarged its international tours geographically to include the following countries: Germany, France, the U.S., Russia, Poland, the Czech Republic, Hungary, Sweden, Finland, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, and China. The orchestra was invited to perform in numerous prestigious music festivals: the Braunschweig Classix Festival, the White Nights Festival of St. Petersburg, the Warsaw Autumn Contemporary Music Festival, the Krakow Music Festival Sacrum-Profanum, the Prague Spring Music Festival, the Janáček International Music Festival, the Budapest Music Festival, the Stockholm Royal Castle Music Festival, the Estonian Music Festival Glasperlenspiel, the Riga Music festival, the Kaunas Pazaislis Music Festival, the Auvers-sur-Oise Festival, The Sully International Music Festival, and the Shanghai World Expo, to name but a few. The venues where TPO has performed included the famous St. Petersburg Philharmonic Hall, the Moscow Performing Arts Center, the Budapest Liszt Concert Hall, Stockholm's Berwald Concert Hall, Helsinki's Finlandia Hall and the Rock Church, the Grieg Hall in Bergen, Tallinn Concert Hall, the Kennedy Performing Arts Center, and the Grosser Musikvereinsaal in Vienna.

One of TPO's missions is to bring classical music to different audiences in different countries through music playing of the highest level. To also improve listeners' appreciation for modern music, TPO often performs works by living composers of different nationalities, among them Yiu-kwong Chung from China, Leif Segerstam from Finland, and Peter Váhi from Estonia. In addition, TPO organizes workshops, master classes, and other educational activities for both children and adults.

歷年國外演出樂評

「《祈願輪迴》由一流的台北愛樂管弦樂團在首席蘇顯達帶領之下做亞洲首演，在台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)

「每個聲部都非常好，delicately and precisely. 尤其貝七那麼好，要有真功夫。」

— 曹鵬，上海交響樂團音樂總監 (2009.9.7)

「台北愛樂的演出青春、純粹的精確度令人驚艷」

—Lars Hedblad, 瑞典日報 (2007.7.12)

「台北愛樂一流的演出之下，創造出極其熱情、高度振奮的詮釋——操控、活力，每個層面都讓人無法忘懷。」

—Stephen Brookes, 華盛頓郵報，美國 (2006.7.17)

「台北愛樂氣勢如虹。」

— Annmari Salmela, 赫爾辛基日報，芬蘭 (2003.8.17)

「潘德瑞斯基的曲中展露出樂團柔和又富彈性的音質，在貝多芬的第七號交響曲則展現出台北愛樂全體團員合作無間的默契，並且讓人一睹指揮林天吉精確的節奏與對細節的講究，每個聲部都相當流暢並且能夠相互激盪，樂團成員間完美的合作令人印象深刻。」

— Evi Arujärv, Postimees, 愛沙尼亞 (2003.8.16)

「樂團所帶來的驚喜是淋漓剔透的演奏，在魯丁的領導下，台北愛樂的團員們充滿了彈奏的喜悅，而且熱情洋溢…」

— 德國 Braunschweiger Zeitung (2002.5)

「台北愛樂室內樂團」在波士頓交響樂廳所奏出的第一個樂聲，就具有懾人的震撼力。

— 理查·戴爾，波士頓《環球日報》 (1995.10.10)

「台北愛樂室內樂團」的表現十分精確而整齊，他們的演出具有相當的質感。

— 法蘭茲·安德勒，維也納《快遞報》 (1993.6.18)

「台北愛樂室內樂團」是我所聽過最好的樂團之一，他們的演奏充滿了活力，音色亦極其優美。

— 威廉·魯索，美國芝加哥作曲家、樂評家 (1990.7)

WASHINGTON POST

"Superb playing from the Taipei Philharmonic and elegant direction from (Yoel) Levi produced a passionate, thrilling interpretation – beautifully controlled, thunderously alive and memorable in every way." - Stephen Brookes, July 18, 2006

WARSAW Dziennik Polski Newspaper

"Performing exact rhythm...playing with outstanding technique...perfect interaction with the soloist. Honestly speaking, this orchestra deserves the highest recommendation." - Adam Walacinski, 25.9.2004

HELSINKI SANOMAT Newspaper

"There is power in the Taipei Philharmonic Orchestra." - Annmari Salmela, 17.8.2003

TALLINN POSTIMEES Newspaper – Estonia

"The fluent interplay of orchestra and perfect cooperation between the members of the Taipei Philharmonic was very impressive.." - Evi Arujarvi, 16.8.2003

WIEN KURIER: VIENNA Kurier newspaper

"The ensemble plays with precision and unity the Taipei Philharmonic is of considerable quality. This conductor (Henry Mazer) made Schubert come alive and touch our hearts again." - Franz Endler June 18, 1993

BOSTON GLOBE

"The first sound of the Taipei Philharmonic in Boston Symphony Hall was electrifying" - Richard Dyer. October 10, 1990

VANCOUVER SUN

"Mazer and his musicians are totally committed, Mazer deserves special credit for his ensembles wonderful sound; a rich, romantic singing that was intensified by the acoustic of UBCs hall." - Michael Scott July 21, 1990

享譽為鋼琴界的法拉利與勞斯萊斯

FAZIOLI 法吉歐利鋼琴

Made in Italy

台北國家音樂廳 / 世界最大鋼琴 FAZIOLI 法吉歐利 F308

2014國際魯賓斯坦鋼琴大賽，最後6位決賽者，有5位選擇FAZIOLI
2016國際雪梨鋼琴大賽，最後決賽12場，有7場選擇FAZIOLI

琴峯樂器
MUSIC PRO
since 1979

台灣總代理

- 極緻工藝打造，可為貴客戶量身訂做，品牌全系列年產量僅120台
- 響板與琴身木材取材與世界爭相收藏千萬名琴「史特拉瓦底」同一原木森林
- 世界專利可調式固定雙重共鳴音階(Duplex Scale)可調出多重共鳴音色
- 世界專利的第四支踏板，演奏柔音時，不改音色
- 法國DIAPASON世界鋼琴評鑑榮獲唯一獲得最多七項5顆星
- 全球已超過350家音樂廳、樂團使用及超過30種國際鋼琴大賽指定用琴

台北市士林區承德路4段79號2F(預約) | Tel:(02)2885-5300 | www.fazioli.com.tw

Principal Flute of
Gewandhausorchester Leipzig

萊比錫
布商大廈
管弦樂團
長笛首席

2017.
7.23
SUN.
19:30

台北
國家音樂廳

賽巴斯欽 Sebastian Jacot 賈寇

長 | 笛 FLUTE RECITAL 獨 | 奏 | 會

曲
目

PROGRAM

- Carl Philipp Emanuel Bach – Flute Sonata in A minor
卡爾·菲利普·艾曼紐·巴哈：A小調長笛奏鳴曲
- François Borne – Fantaisie brillante sur Carmen
弗朗索瓦·玻爾內：卡門幻想曲
- Claude Debussy – Prélude à l'après-midi d'un faune
克勞德·德布西：《牧神的午後》前奏曲
- Franz Doppler – Souvenir à Mme. Adelina Patti –
sur des motifs de l'opéra La Sonnambula de Bellini, Op. 42
法蘭茲·杜普勒：雙長笛幻想曲《夢遊女》，作品編號42，
取材自貝里尼同名歌劇
- Frank Martin – Ballade
法蘭克·馬丁：敘事曲
- Olivier Messiaen – Le merle noir
奧立佛·梅湘：烏鶉
- Robert Schumann – Fantasiestücke
羅伯特·舒曼：幻想曲
- Carl Reinecke – Sonata 'Undine'
卡爾·藍乃克：長笛奏鳴曲《溫蒂妮》(水妖)

敬請期待，並密切關注怡樂長笛室內樂團粉絲頁

官網

Facebook
粉絲專頁

2016 台北長笛音樂藝術節
TAIPEI FLUTE FESTIVAL

2016 台北長笛音樂藝術節
TAIPEI FLUTE FESTIVAL

主辦單位

怡樂長笛室內樂團
Académie de Taipei 0920-349-391

台北愛樂管弦樂團
Taipei Philharmonic Orchestra 02-2397-0979

贊助單位

台北市文化局

緹娜·歐莎拉 / 作品啟程