

A portrait of Philippe Bernold, a middle-aged man with short, graying hair, wearing a black jacket over a black t-shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a textured, light-colored stone wall.

菲利浦·班諾德

2016 PHILIPPE BERNOLD FLUTE RECITAL

長笛演奏會

法國長笛樂派當代最具代表性大師
菲利浦·班諾德
PHILIPPE BERNOLD FLUTE RECITAL
長笛演奏會

長笛／菲利浦·班諾德 PHILIPPE BERNOLD
鋼琴／西脇千花 CHIKA NISHIWAKI 客席長笛／黃貞瑛 JEN-YING HWANG

2016 / *11* / *10*
台北 國家音樂廳
(四) 19:30

主辦：新象·環境·藝之美文創

協辦：KHS 雙燕樂器

贊助：20 年
NEAF

莫札特：KV 301 奏鳴曲

Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata KV 301

- 有精神的快板 Allegro con Spirito
- 快板 Allegro

特羅提農：長笛奏鳴曲，獻給班諾德 (台灣首演)

Baptiste Trotignon - Sonata for flute and piano (dedicated by the composer to Philippe Bernold - first performance in Taiwan)

- 《 I 》中等的快板 Allegro moderato
- 《 II 》小行板 Andantino
- 《 III 》節拍式急板 Presto metronomico
- 《 IV 》緩板 Lento
- 《 V 》中板與自由速度 Moderato e rubato

杜普勒：匈牙利長笛二重奏作品36號

Franz Doppler & Karl Doppler - Duettino Hongrois Op. 36 pour 2 Flutes et Piano

中場休息

奧乃格：《山羊之舞》

Arthur Honegger - 《Danse de la Chèvre》 for solo flute

德布西：《牧神之笛》

Claude Debussy - 《Syrinx》 for solo flute

德布西：《牧神的午後前奏曲》，改編：班諾德

Claude Debussy - 《Prelude à l'Après midi d'un faune》 symphonic poem, transcription for flute and piano by Philippe Bernold

皮亞佐拉：《探戈的歷史》，改編：瓦瑞拉斯

Astor Piazzolla - 《Histoire of Tango》 transcription for flute and piano by Dmitriy Varelas

- 〈1900年妓院〉 Bordello 1900
- 〈1930年咖啡館〉 Café 1930
- 〈1960年夜總會〉 Nightclub 1960
- 〈現代探戈〉 Concert d'Aujourd'hui

「快板，就是很快的慢板」 從慢板磨出細活的聲音哲學

談我的老師—— 菲利浦·班諾德

文／林仁斌（旅法長笛演奏家· 節慶長笛樂團團長）

牽起橋樑的《牧神午後前奏曲》

這麼多年過去了，回想起來，依舊印象深刻。大學時代，從上揚唱片二樓挖到一張德布西長笛作品集（Debussy: Music for Flute）。這張唱片由法國 Harmonia Mundi 唱片公司出版；黑底加上封面唱片以希臘神話為基礎的幻想畫風，幾位仙女的正面與背影撥挽著長髮，這麼典雅簡潔的封面設計，讓我情不自禁帶了回家。

長笛演奏家名字是菲利浦·班諾德(Philippe Bernold)，當時對我而言是個陌生的名字。但當唱盤裡第一首曲目德布西《牧神午後前奏曲》的第一個 #C長音出現，空靈中卻帶著無比的空間感，音色更是優雅高貴，令我訝異地合不攏嘴讚嘆：「這真的是我聽過最美的長笛聲音！」

從此，班諾德老師的這張唱片，成為了我天天放在唱片機器裡的首選。當然，法國也成為了我留學嚮往的國度。

除了在法國之外，我曾經追隨班諾德老師到非洲南部費茲（Fès）城，是南非摩洛哥第四大城，也是現在名列世界遺產的城市，參加他的音樂營。亦曾一起搭車子出去看非洲草原，那特有的非洲景觀，至今難忘。

留學法國的兩年多時光中，班諾德老師幫助我解決不少演奏上的技術瓶頸，至今我們的關係亦師亦友，回想起來覺得一切都是美妙的緣份。偶而想著，如果當年沒有買到那張德布西唱片，沒有那份執著，今天的我，或許會是另一個不同的我。

為了讓大家在今晚的音樂會中，能夠快速有效地了解班諾德老師演奏的各項特色與迷人的特質，因此接下來的文章內容，筆者將著重在與他的許多重要演奏觀念與話語，藉由這些點點滴滴與大家分享，相信大家今晚上一邊聽著他迷人的演奏，一邊讀這篇文章，會更加深有所感。

Part. 1 「長笛是閉嘴的藝術」

吹樂器一定要張嘴，但是吹好長笛，卻一定要學會閉嘴。長笛演奏裡，所有的音色秘訣，就是將吹氣口風集中，以正確的角度吹進樂器吹孔中，而這個技巧廣泛來說，可以直接叫做（La Technique d' Embouchure），也成為了班諾德老師的長笛教本書名。

班諾德老師常常說：「真正的技巧，不是手指動得快，舌頭點得快，而是控制音色的技巧。」透過吹奏角度、口腔與唇控制，精準掌握氣息，練習漸強與漸弱，才能一步一步掌握音色的中心點，吹奏出具有支撐力的音色。

Part. 2 「Full Sound, 音色才是一切」

上課演奏時，經常被他要求要「Full Sound」（完整的音色）。或許以中文翻譯來說，「Full Sound」應該翻譯為「完整的音量」。但是我們演奏「Full Sound」時，也經常需要演奏弱奏或各種力度。所以，完整的音色，比較符合班諾德說的「Full Sound」定義。

Part. 3 「快板，就是很快的慢板」

有幾次，練習吹得太快了（炫耀技術好），導致音色模糊不清（當下不覺得）。此時，班諾德老師就會說：「你知道嗎？其實快板……就是很快的慢板。」各位光想即可得知，吹太快的我，接下來一定被要求從慢速又開始慢練了。準備比賽時，他更會直接用節拍器，一週週要求速度，直到每個速度都到完全正確了，才能加快到下一個速度。看到這邊，各位想想，我們演奏快板時，是否已經真正平均？是否確實演奏好聲音的細節了？平常有落實由慢至快的聲音細節訓練嗎？演奏任何一首曲目，都應該由慢至快，每個音色演奏得清清楚楚，才是王道。

Part. 4 「錯五個音就換曲」

這是一件令筆者印象深刻的事情，常常有些曲目，要上課時還沒有練很熟，這應該也是很多人的共同經驗吧！這時不小心就會吹錯音，特別是練習曲。當我在課堂上吹奏練習曲，不小心吹奏錯音時，班諾德老師就會舉起他的手，開始算我的錯音。記得他說：「如果被我算到五，這首就不用吹了……」。當然那首練習曲我爆掉了，樂譜也被蓋起來，直接換下一首曲目。但自從那天被這樣盯過後，筆者就不敢再吹錯音了，每次上課一定練到熟透透才去。沒有退路的自我要求，更是嚴以律己的表現。

Part. 5 「小聲需要更多的空氣」

班諾德老師常說：「演奏音色，必須給予足夠空氣氣流的支撐，一旦缺少空氣氣流支撐，音色的密度與音準就會下降，形成音色亮度不足或音準偏低的現象。」那麼，如何演奏出正確的漸弱呢？他說：「演奏漸弱，需要吹奏更多的氣流！」

他示範舞台上的演員，大聲喊叫時，氣流反而不需給非常多，靠著共鳴即可將音量送出去；但如果要小聲說話時，氣流反而需更多，才能夠又小聲又清晰地將聲音傳遞出去。（各位可以試試看小聲，用力說話的感覺。）因此，小聲演奏，其實需要更多空氣。很多人沒弄懂，用更少的氣流吹奏小聲，想當然爾的結果便是聲音衰竭囉！趁現在，趕緊聽一下班諾德老師的小聲，是否美麗又亮麗？

Part. 6 「八度，是由泛音決定的」

在上一次班諾德老師來台的節目單裡，筆者曾經提過班諾德老師對於長笛八度音的定義，其並非由八度音程來定義八度，而是以我們實際演奏的泛音數目來定義八度。這個觀念普遍獲得閱讀過的長笛家老師們共鳴，所以在本文中再寫一次，給大家參考。

觀念說明：

想像一下，你家裡是住三層樓附屋頂花園的透天別墅。（看～吹長笛多幸福）

所以當你在一樓時，就是在地面樓，下方沒有任何樓層可去。這，就是長笛的第一個八度。當我們走上二樓，這時候往下你可以到一樓，往上可以到三樓。（第二的八度）當我們上了三樓，往下你可以走到一、二樓，往上還可以走到屋頂花園（即第四個八度）。

現在讓我們來印證一下：

請拿出長笛試吹一下，由C1演奏到bE2，是否除了原音之外，完全吹不出任何一個下方的其他泛音？（也代表著你正在平面一樓。）

從中音E2開始，是否下方可以吹奏出E1這個聲音？這個可以向下吹奏的低音E1，就是長笛自然的泛音。（也就是你真的在二樓，往下可以走到一樓。）

接著請繼續印證，從E2～D3，是否每一個音符，下方都只能吹出一個泛音？（確認每一個音都位在二樓。）

再來，從bE3開始，請確實檢查，是否每個聲音都能夠有兩個泛音？（也就是你真的位在三樓了。）

因此，當每個音符都印證完畢之後，也就確認了長笛的八度，的確是由泛音數量決定的，而非表面我們所見到的八度音。

Part. 7 花團錦簇——長笛的花園

上一段文章裡，我們提到長笛的三個八度定義，所以舉例說我們都住在一棟三層樓附屋頂陽台的透天別墅。現在在屋頂上，我們有一個小花園，每一區漂亮的盆栽，分別都是演奏長笛的各項需要技巧：這些盆栽的名字，分別叫做長音、八度音、泛音、漸強、漸弱、單吐、雙吐、三吐、音階、琶音、呼吸……等等。你越專業，花種與盆栽數目就越多樣化。

現在問題來了，如果想要你的花園開得茂盛又美麗，天天花時間維護照顧是否必要？如果我們天天只在「長音」「音階」這兩盆澆水，而忽略了其他的盆栽，一段時間過後，花園勢必失衡，許多花種也會枯萎。所以身為一個專業職業從業的認真園丁，你勢必天天要給自己的花園專心而均衡的照料與呵護，才能得到一個開得漂亮又茂盛的花園。不批評每個人的練習時間，但是每天只花30分鐘跟3小時以上照料他，花園的茂盛與精緻度，是看一眼就能明瞭的。記得一件事：花園是你自己的，別人是無法幫忙照顧的。

PS. 寫到這邊，突然發現如果用收集寶可夢來做比喻，似乎更能打動現代的年輕人啊！下回要跟班諾德老師建議一下，以後不用花園了，用收集Pokemon來作為練技巧的比喻，絕對大家都能一秒就懂。

Part. 8 熱愛游泳，維持肺活量

前面一直沒有提到的呼吸與耐力，也是班諾德老師很注重的一環。他喜愛游泳，他曾說：「游泳讓我專心，還能鍛鍊心肺功能。」演奏長笛的時候，其實你是全程憋氣的。大家有注意到嗎？如果你常常需要不停的吸氣之後憋氣加吐氣，再吸氣之後…再憋氣加吐氣不停循環，你就會發現呼吸訓練，實在太重要了。演奏管樂器，不就是鍛鍊心肺功能嗎？

現任教於巴黎高等音樂院的班諾德老師，音色高貴優雅，為當代之最，音樂層次分明，線條流暢自然，呼吸悠遠流長，實在是全面性之長笛演奏者。

今晚，各位也將聽見這首筆者著迷不已的德布西《牧神午後前奏曲》，閱讀這篇文章過後，也請大家見證一下，班諾德老師演奏的德布西，是否也帶給您同樣的感動？

筆者林仁斌老師與班諾德老師的合照

班諾德／長笛

長笛演奏高貴澄澈帶有晶瑩剔透光彩法式氣息的法國長笛家菲利浦·班諾德，於法國科瑪開始學習音樂，向René Matter學習長笛、作曲與指揮，也是查爾斯及弗里茲孟許的學生。22歲的班諾德以第一名優秀表現畢業於巴黎音樂院，師從長笛大師馬利翁。隔年獲里昂歌劇院交響樂團任命為長笛首席。在1987年，27歲的班諾德便榮獲第三屆朗帕爾國際長笛大賽冠軍，在大師朗帕爾、阿朵里安、拉里歐、崔佛懷等人的手上獲頒獎項，成為法國長笛學派中第一位獲得此項榮譽的法國人。二十多年之後，班諾德已是當今法國長笛樂壇最具代表性的演奏家兼指揮家，除了接替長笛大師拉里葉(Maxence Larrieu)自里昂音樂院退休後的講座課程外，目前班諾德任教於國立巴黎高等音樂學院，培育英才。

班諾德深受二十世紀最偉大的已故長笛大師朗帕爾的賞識，被譽為繼承大師的法國長笛學派傳人。這項殊榮開啟他的獨奏家演奏生涯，與許多世界知名的音樂家及樂團合作，包括羅斯托波維契、朗帕爾、諾德曼、巴黎管弦樂團、布達佩斯李斯特室內樂團、曼徹斯特哈雷管弦樂團、塔皮歐拉小交響樂團、國立里昂管弦樂團、東京交響樂團、京都交響樂團等，合作過的指揮家包括畢契科夫、賈第納、馬捷爾、肯特長野、曼紐因、井上道義、科普曼，巡演於倫敦皇家節日音樂廳、巴黎普雷亞音樂廳、巴黎夏雷特劇院、科隆愛樂廳、華沙愛樂廳、東京文化會館、首爾藝術中心、莫斯科柴可夫斯基音樂院音樂廳以及普羅旺斯、坎城、亞維儂、史特拉斯堡、法國廣播藝術節等。

除了繁忙的長笛演出外，班諾德也是成功的指揮家，於1994年回歸指揮身分，在約翰·艾略特·賈第納及肯特長野的鼓勵下創立「里昂歌劇巨星樂團」。這個樂團以高度的藝術表現迅速獲得名聲，曾受邀擔任許多管絃樂團客席指揮，包括里昂國立歌劇院管絃樂團、亞維儂管絃樂團、首爾愛樂管絃樂團等。

2009年班諾德曾受長笛教母樊曼儂女士之邀來台參與第二屆國際藝術節的演出，2011年首度在高雄舉辦音樂會，2013年亦造訪台灣在台北國家音樂廳演出。因對台灣懷著特別的情感，所以班諾德此次2016年11月10日在國家音樂廳的演出，特別帶來法國著名爵士樂鋼琴家特羅提農(Baptiste Trotignon)為班諾德創作，獻給班諾德的長笛奏鳴曲，該曲是第一次在台灣演出。被譽為樂壇年輕才子的特羅提農(Baptiste Trotignon)，曾一舉拿下四年一度的法國最具代表性的Martial Solal國際爵士樂鋼琴大賽首獎，是一位在歐洲具有階段性指標的人物。而促成這段合作機緣是始於幾年前一個廣播節目錄製場合，兩人一見如故，特羅提農(Baptiste Trotignon)非常欣賞班諾德細膩且富深刻表情的長笛演奏，惺惺相惜之下，作了這首長笛奏鳴曲，將它獻給班諾德。此外，此次也將帶來班諾德自己改編德布西的《牧神的午後前奏曲》，於11月10日國家音樂廳演出，送給台灣觀眾的禮物。

11月10日班諾德長笛演奏會精彩可期，除了精心策劃獻給台灣觀眾的曲目之外，還特別邀請台灣知名長笛音樂家黃貞瑛與班諾德合奏杜普勒的《匈牙利幻想曲》長笛二重奏。黃貞瑛1995年獲得長笛及室內樂第一獎演奏文憑，為台灣第一位在法國獲此文憑的長笛演奏家，並擔任過第二屆北京尼柯萊國際長笛比賽評審委員以及台灣兩廳院評議委員。黃貞瑛在國立巴黎高等音樂院(Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris)求學時，班諾德擔任其助教，故有了這次長笛二重奏的合作。鋼琴伴奏則由日本知名鋼琴家西脇千花擔任，西脇千花的鋼琴伴奏深獲國際知名長笛大師深厚的信賴，瑞士國際知名長笛大師Renggli，在北京舉行的Aurèle Nicolet國際長笛大賽，以及2012年台灣舉辦的國際長笛藝術節，都特別指定西脇千花為官方認定的鋼琴伴奏家。

在2008年，班諾德應邀他曾經獲得冠軍的朗帕爾國際長笛大賽之邀，擔任評審團主席，樹立起當代法國長笛學派掌門人的崇高地位。在唱片界班諾德同樣也成績斐然，他的首張專輯獲得由李察斯高樂學院頒發1989年法國唱片大獎，並曾多次榮獲法國查理·柯魯斯學院大獎與法國音叉唱片獎，班諾德至今已經出版灌錄二十多張唱片。不論是音樂會演出或大師班，皆在世界各地廣受歡迎。累積多年的演奏與教學經驗，從嘴型訓練、吐舌位置到運氣方法，班諾德都有著獨到的見解與明確的方法，班諾德寫下《法式吹嘴技巧練習》(La Technique d' Embouchure)，也成為現今重要且暢銷的長笛教材。

PHILIPPE BERNOLD / Flute

Philippe Bernold began his musical studies in Colmar, France, studying the flute and later composition and conducting under René Matter, himself a student of Charles and Fritz Münch. He then attended the Paris Conservatory, where he earned the First prize in flute and the next year, at the age of 23, was appointed first flute of the National Opera Orchestra of Lyon. In 1987 he won First Prize in the Jean-Pierre Rampal International Competition in Paris.

This award allowed him to start a career as a soloist, performing with world famous artists and orchestras such as: M. Rostropovitch, J. P. Rampal, M. Nordmann, with Paris Orchestra, F. Liszt Orchestra of Budapest, Manchester Hallé Orchestra, Tapiola Sinfonietta, National Orchestra of Lyon, Tokyo and Kyoto Symphony Orchestra...; he has been directed by S. Bychkov, J. E. Gardiner, L. Maazel, K. Nagano, Sir Y. Menuhin, M. Inoué, T. Koopman, in concert halls such as the Royal Festival Hall in London, Pleyel Hall and Chatelet Theater in Paris, Cologne Philharmonie, Warsaw Philharmonic, Bunka Kaikan in Tokyo, Seoul Art Center, Tchaïkovsky Conservatory in Moscow, as well as at the Festivals of Aix-en-Provence, Cannes, Evian, Strasbourg, Radio France...

Philippe Bernold returned to conducting in 1994, founding "Les Virtuoses de l'Opéra de Lyon" with the encouragement of conductors John Eliot Gardiner and Kent Nagano. The ensemble quickly gained a reputation for its high level of artistry.

Since then, he has been invited to conduct concerts with such ensembles as Sinfonia Varsovia touring in Lisbon, Bilbao, Valence, Nantes and Warsaw, the National Opera Orchestra of Lyon, Baden Baden Philharmonie, "Ensemble Orchestral de Paris", Philharmonic Orchestra of Marseille, Orchestra of the Opera house of Toulon, Kanazawa Ensemble (Japan), "Bucheon Philharmonic" (Seoul), Geneva Chamber Orchestra, Janacek Philharmonic Orchestra, Cappella Istropolitana, with whom he is first guest conductor. In Caracas, (Venezuela) Philippe conducts the famous "Simon Bolivar orchestra" (Musical director: Gustavo Dudamel).

For the TV, Philippe Bernold conducts in 2008 a complete Mozart program with the Sinfonia Varsovia and Alexei Ogrintchouk as a soloist. (Mezzo). He has done three recordings with the Chamber Orchestra of Paris and with the same ensemble, he will record Mozart flute concertos in June. (for Aparté) His first recording won the "Grand Prix de l'Académie Charles Cros" in 1989. Since then Philippe Bernold has made more than twenty recordings for Harmonia Mundi, EMI... He has also made many recordings with pianist Alexandre Tharaud, which has received rave reviews. ("Choc" from Le Monde de la musique and "Diapason d'or" from Diapason).

Philippe Bernold is Professor of Chamber Music and flute at the National Paris Conservatoire.

黃貞瑛／客席長笛

畢業於法國國立高等巴黎音樂院(Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris)，先後獲得長笛及室內樂第一獎演奏文憑，為台灣第一位在法國獲此文憑的長笛演奏家。黃貞瑛自10歲起開始接觸長笛，表現突出，屢次在國內音樂比賽中獲獎。1989年以第一名之優異成績畢業於國立藝專(現為國立台灣藝術大學)，師承樊曼儂老師。

1989年自國立藝專畢業後赴法國深造，順利考入國立Rueil-Malmaison音樂院，隨國立巴黎廣播交響樂團之長笛首席Philippe Pierlot學習，同時並進入巴黎師範音樂院隨日本長笛大師工藤重典(Shigenori Kudo)學習。一年後即獲得Rueil-Malmaison音樂院全體評審一致通過之第一大獎演奏文憑(Médaille d'or à l'unanimité)及巴黎師範音樂院之高級演奏文憑(Diplôme Supérieur d'Exécution de Flûte)。1990年考入國立高等巴黎音樂院(Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris)師事法國當代音樂的頂尖演奏家Pierre-Yves ARTAUD。同時在其助教，現為法國國立里昂高等音樂院之教授。1987年法國『朗帕爾』國際長笛大賽首獎得主Philippe Bernold及國立巴黎管弦樂團長笛手George Alirol之指導下接受嚴格的技巧訓練。旅法期間加入巴黎長笛樂團，專門演奏法國當代作曲家的新作品，隨樂團於法國各地演出並灌錄唱片發行。亦曾應邀於瓦奧蕾古堡音樂節慶中表演深獲好評。

黃貞瑛的演出經驗豐富為國內極為活躍之長笛演奏家，返國至今，除舉辦過多場個人獨奏會外，更多次應國內外知名藝文團體邀請合作，曾與世紀交響樂團、台北市立交響樂團、國家交響樂團、加拿大蒙特婁室內樂團、台北縣立交響樂團、唐律長笛合奏團等演出協奏曲。2002年應兩廳院邀請在Yury Symonov的指揮之下與莫斯科愛樂管弦樂團(Moscow Philharmonic Orchestra)合作演出尼爾森長笛協奏曲(Carl Nielsen Concerto for Flute and Orchestra)

在活躍於音樂舞台之外，黃貞瑛更投入於教育工作，目前任教於國立師範大學、國立台灣藝術大學、東吳大學、台北市立教育大學、國立台北教育大學等校，並擔任兩廳院評議委員。

JEN-YING HWANG / Guest flutist

Now is an assistant professor at National Taiwan Normal University, National Taiwan University of Arts, National Taipei University of Education, and Soochow University, a charismatic and versatile flutist Jen-Ying Hwang is an outstanding alumna of Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. When graduated, she was a recipient of both the Premier Prix de Flute and the Premier Prix de Musique de Chambre. She is the first Taiwanese who received such honor from this school.

Jen-Ying started to learn the flute when she was ten and showed her talent on performance in her very early age. During the period she studied with professor Man-Nong Fan at National Taiwan University of Arts.

In 1989, she graduated from National Taiwan University of Arts and continued her flute study at Conservatoire National de Region de Reuil-Malmaison with Philippe Pierlot, who is the principle flutist of Orchestre de Radio France. In 1990, after just a year study, she received Médaille d'or à l'unanimité from Reuil-Malmaison .

Due to her excellent performance on the flute playing, Jen-Ying passed the strict audition of Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris and studied with Pierre-Yves Artaud, who is an authority of modern music all over the world. Furthermore, she honed her own technique under Philippe Bernold (who is the recipient of Premier Grand Prix in the 1987 Jean-Pierre Rampal International Flute Competition and now the professor of Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon)At the meantime, she was recruited as a member of Orchestre Français de Flutes, which was the flute ensemble focus their repertoire on French modern music. The Orchestre Français de Flutes not only performed concerts around France but released CD album in public as well. .

Jen-Ying was back to Taiwan In 1993 and contributed herself to her homeland. Besides performing personal recitals around Taiwan, she was constantly invited by many famous orchestras . Such as:Moscow Philharmonic Orchestra, Taipei Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra, Century Symphony Orchestra, I Musici de Montreal, Taipei County Symphony Orchestra... She has really achieved a career as a soloist, teacher, chamber and orchestral musician on an international level.

西脇千花／鋼琴

西脇千花用一種高貴、具透明感以及令人印象深刻的豐潤色彩塑造著音樂！

—日本音樂雜誌《音樂之友社》

在東京舉辦獨奏會初試啼聲後，鋼琴家西脇千花便開始了其遍及歐洲、美國、加拿大、亞洲、非洲以及中東，為數眾多的巡迴音樂會，其在獨奏家、室內樂、鋼琴伴奏上的表現均深深讓觀眾及樂評著迷與喜愛。

西脇千花的演奏曾獲得NHK電視台及廣播節目的轉播，她在Meister Music唱片所發行的首張專輯《D. Scarlatti Keyboard Sonatas》獲得高度評價，其後與Columbia Music Entertainment、BMG、ALM、Nippon Crown和Camerata Tokyo等唱片公司旗下的知名器樂家合作灌錄了許多唱片。

由於她的伴奏帶給演出者深厚的信賴感，她受邀成為北京尼可萊國際長笛大賽（Nicolet Flute Competition）的指定鋼琴伴奏家。

西脇千花現居東京，除積極進行室內樂、獨奏、伴奏等演奏活動，並於洗足學園音樂大學（Senzoku Gakuen College of Music）、有明教育藝術短期大學（Ariake Junior College of Education and the Arts）擔任講師。

CHIKA NISHIWAKI / Piano

「**Chika Nishiwaki shapes music with transparency, dignity and an impressive richness of colours.**」

— — 《Ongaku no Tomo》

Since making her debut recital in Tokyo, Chika Nishiwaki has been touring extensively concertizing in numerous places such as Europe, USA, Canada, Asia, Africa and Middle East. Ms. Nishiwaki has captivated audiences and critics as a soloist, chamber musician and collaborative pianist.

In 2010, she had highly acclaimed 10years anniversary recital in Tokyo that has enhanced her musical career. 《Ongaku no Tomo》 wrote 《Chika Nishiwaki shapes music with transparency, dignity and an impressive richness of colours 》.

She has released her first CD 《D.Scarlatti keyboard sonatas》 from Meister Music which was reviewed highly. Also has recorded numerous CDs with various instrumentalists for Colombia Music Entertainment, BMG, ALM, Nippon Crown and Camerata Tokyo.

Her playing has been broadcasted by NHK TV and also NHK radio 'best of classic'. Ms. Nishiwaki has won many prizes, including the Minister of Education Prize, All Nippon Airways Prize, Yomiuri Times Prize, the highest honor in the 13th PTNA Young pianist competition, also a winner of the best collaborate player in the All Japan Music Competition.

Born in Japan. Ms. Nishiwaki received a bachelor degree from Tokyo National University of Fine Arts. And then continued studying at Indiana University(Bloomington) in US to complete Artist Diploma course. She has studied with Emiko Harimoto, Takako Horie, Shigeo Neriki and Enrica Cavallo.

Currently living in Tokyo. A lecturer in Senzoku College of Music and Ariake college of Education and the Arts.

莫札特：KV301奏鳴曲

Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata K. 301

生於1756年，卒於1791年，35歲便英年早逝的莫札特是歐洲偉大的古典主義音樂作曲家之一，自小便有音樂神童之稱的莫札特，剛會走路時，就會彈奏鋼琴和拉小提琴，6歲就能作曲，故有音樂神童的稱號。天份高的他，8歲之時就寫下了第一首交響曲並且規律地作曲，不斷創作，幾乎沒有漏掉那個時代任何一種曲式，創作題材形式包羅萬象，所譜出的協奏曲、奏鳴曲、交響曲、小夜曲、歌劇、宗教音樂……等等，在許多曲式裡樹立重要的里程碑，成為古典音樂主要形式以及不朽的傑作。一位分類學家Koechel將莫札特這些為數可觀的作品，謹慎考究地依作品完成時間來編號，編號愈小的作品表示愈早的創作，雖然這份作品清單之後有經過後來的學者修訂，但為了紀念這位最早投身於統整莫札特作品的學者，莫札特的作品編號用“K”來表示，第一首小步舞曲的編號為K1，最後一首安魂曲則為K626。

G大調鋼琴與小提琴奏鳴曲，作品編號K301，莫札特在1777至1778年於曼漢姆與巴黎進行巡迴演出，途中寫下了六首由小提琴與鍵盤樂器演奏的奏鳴曲，這首G大調奏鳴曲，作品編號K301即是其中之一。這六首奏鳴曲於1778年出版的時候，在標題上註明「獻給帕拉汀選侯瑪麗亞·伊莉莎白」，因此也被稱為《帕拉汀奏鳴曲》。共分為兩個樂章，「精神抖擻的快板」與以輪旋曲式寫成的「快板」，在第二樂章中，由鋼琴彈出輕快優雅的旋律，小提琴在一旁輕聲唱和。緊接著小提琴重覆同樣的旋律，換由鋼琴輕輕地跟隨，小提琴展現了強烈的主導地位。部分音樂學者認為，這首G大調奏鳴曲原本可能是寫給長笛而非小提琴，故此次班諾德特別選擇這個作品以長笛取代小提琴演奏，為喜愛這首作品的人帶來不同的體驗。

特羅提農：長笛奏鳴曲，獻給班諾德 (台灣首演)

Baptiste Trotignon - Sonata for flute and piano (dedicated by the composer to Philippe Bernold - first performance in Taiwan)

特羅提農1974年出生於巴黎，是一名爵士樂鋼琴家。2000年發行首張專輯「Fluide」，自此一鳴驚人，被視為樂壇年輕才子。2001年該專輯獲得特別為新人設立的「Django D'or」獎。2002年特羅提農擊敗100位參賽者，一舉拿下四年一度的法國最具代表性的Martial Solal國際爵士樂鋼琴大賽首獎。緊接著2003年又榮獲法國年度爵士歌曲獎，從此在歐洲立下階段性指標。

「身為職業鋼琴演奏家，我擁有許多機會，能與創造出樂器真實音色與迷人色彩的眾多傑出音樂家共同合作演奏。本著對音樂旋律的熱愛，長笛擁有自然又真實的音色，並且就像鏡子的兩面一樣，長笛也同時擁有高度炫技與幻想性格，這些特質令我感到痴迷。

遇見班諾德是在幾年前，一個錄製廣播節目的場合，彼此一見如故，當下他向我邀約這首長笛與鋼琴奏鳴曲的創作。而我知道他將以最細緻的音樂表現，給予這首作品最富深刻表情的音樂詮釋。惺惺相惜的機緣下，有了這首曲子，並將它獻給班諾德。

這首奏鳴曲的樂曲架構，近似於巴爾托克的弦樂四重奏，擁有對稱型態的五個樂章：中板、緩板、快板、緩板、中板。這首樂曲的靈感來源有許多，有具瘋狂表現力的後期浪漫俄羅斯音樂，以及20世紀的美國音樂，還有具豐富色彩的南美音樂，且我認為許多法國音樂的浪漫，與之有著基因上的同等來源（例如拉威爾（M. Ravel）與杜悌尤（H. Dutilleux）的作品）。

我也非常熱愛演奏融合傳統節奏與當代舞曲節奏相連結的創作，有時候一首單純的塔朗泰拉舞曲，其實蘊含著非洲節奏的原動力。因此我將豐沛的音樂能量，隨著長笛家和鋼琴家兩位詮釋者一同呼吸，同時在鋼琴家的彈奏與長笛家的吸吐之間，感受他們美好的合諧與層次豐富的世界。」

—— 特羅提農(Baptiste Trotignon)

杜普勒：匈牙利長笛二重奏作品36號

Franz Doppler & Karl Doppler - Duettino Hongrois Op. 36 pour 2 Flutes et Piano

法蘭茲·杜普勒（1821-1883）與弟弟卡爾·杜普勒（1835-1900）是十九世紀中葉著名的長笛演奏家和長笛作曲家。他們由父親約瑟夫·杜普勒（Joseph Doppler）啟蒙，獲得堅實的長笛演奏技巧，兩人年輕時共同展開一系列的巡迴音樂會，以動人的詮釋與完美的技巧得到眾人喝采。在當時他們最為人稱道的，便是兄弟倆同時演奏的時候，一個會將長笛往右擺，另外一個則是將長笛往左擺。因當時長笛的演奏姿勢並不像今天這樣有特定的方向（往右）固定下來，所以這樣的畫面在長笛演奏史上也算是一種奇觀。而兩人合寫或一起演奏的雙長笛曲目，從匈牙利音樂、歌劇幻想曲到雙協奏曲，都有一個共同特色：華麗精巧、安排許多第二長笛的獨奏段落。

此曲寫給雙長笛的小二重奏是取材自一些匈牙利民歌的片段或曲風，再加以創作而成，此曲是沒有中斷的單曲，以速度和拍子的變化分成四個段落。第一段是中快板如序曲般的敘事手法帶出優美旋律，再由一小段的裝飾奏接到行板的第二段，此段以沉穩的速度奏出簡單、優雅的旋律，第三段則有第一段的影子，由一段敘事的匈牙利曲風旋律慢慢的準備進入快板的第四段，在這段速度極快的段落表現出長笛明亮輕快的一面。全曲隱約可見匈牙利熱情奔放、抒情輕快的曲風。

奧乃格：《山羊之舞》

Arthur Honegger - 《Danse de la Chèvre》 for solo flute

生於1892年，卒於1955年，法國出世的瑞士作曲家，作品類型多元有管絃樂、聲樂、合唱音樂、芭蕾舞劇、歌劇和電影音樂…等等。是法國著名六人團的成員之一，其最著名的作品是模仿蒸氣車頭聲音的管絃樂交響樂章《太平洋231》，1920年宗教歌劇，歌劇內容均為聖詩所組成的《大衛王》（Le Roi David）讓他迅速成名。一次大戰結束到二次大戰爆發是他創作的高峰期。而1921年長笛曲《山羊之舞》也是在這個時期所創作的，成為長笛演奏目錄中最

常出現的一首。且1935年清唱劇碼《聖女貞德在火刑柱上》亦是他最佳作品之一。電影音樂則包括1927年法國默片《拿破崙》配樂，以及1934年改編雨果的《悲慘世界》電影音樂。奧乃格的肖像被置於瑞士法郎20元的鈔票上，以感念他對音樂界的貢獻。

《山羊之舞》曾被列為英國皇家音樂學院檢定考的考試曲子之一。在本質上是一部個人長笛獨奏，輕快又充滿年輕的活力，並有奧乃格一貫的直率風格。內容是講述牧童無聊時隨意吹起笛子，一隻山羊靠了過來，山羊聽到笛音想取悅牧童，隨著音樂節奏上下跳躍，最後山羊因體力耗盡而離去。

德布西：《牧神之笛》

Claude Debussy - 《Syrinx》 for solo flute

法國作曲家德布西，生於1862年，卒於1918年。鋼琴組曲有《貝加馬斯克組曲》、《映像集》、《版畫集》等；而他的創作最高峰則是歌劇《佩利亞斯與梅麗桑德》。1872年德布西進入巴黎音樂學院學習了12年，他的作曲、歷史、和聲、鋼琴、風琴、聲樂和音樂理論的老師們皆為當時知名的音樂家，其中包括塞扎爾·法朗克；1883年德布西以《L'Enfant prodigue》獲得羅馬大獎；1888年在德國參加音樂節時被華格納式的歌劇震撼而深受影響；1889年巴黎的世界博覽會上德布西聽到了爪哇甘美朗的演奏，對十二平均律與五聲調式印象深刻，這些過往足跡，皆為德布西作品中融合西方與東方音樂元素的功臣。再者德布西幼時受印象畫派的陶冶，認為音樂能流動地表現光線的變化，故有別於傳統講究優美旋律與架構的完整，他獨樹一格，追求旋律音色的瞬間變化，以豐富、變幻、難以捉摸的方式，創新了和聲與旋律，使得作品反而跳脫出一種朦朧的美感與印象，在德布西的音樂可以感受到光的流動，光影閃動下映照的美感。

德布西繼1894年的《牧神的午後》，再次採用希臘神話牧神的故事，寫下這首經典長笛獨奏曲。此曲原本叫做《潘神之笛》(Flûte de Pan)，但由於德布西的《比利提斯之歌》中已有一篇相同標題的曲子，所以改為《牧神之笛》(Syrinx)。故事為希林克絲(Syrinx)是希臘神話裡阿卡地亞(Arcadia)地區的女神。一日她受到半人半獸的牧神潘(Pan)仰慕喜愛而被追逐，等希林克絲逃到河邊，見已無路可去，於是請求河神將自己變為河邊的一叢蘆葦，隱身在沼澤中。後來牧神趕到河邊時，找不到希林克絲，看到河邊飄逸的蘆葦，勾起了他懷念的心情。牧神割下蘆葦，做成一枝蘆笛，吹奏出憂傷的曲調，卻不知此舉在無心之中，已將化為蘆葦的希林克絲殺死了。德布西充份運用長笛的歌唱性與表現力，讓這首神話色彩濃烈的作品，充滿了神秘迷離的氛圍。《牧神之笛》的節奏複雜多變，頗具即興色彩，挑戰著長笛演奏家的實力，是長笛音樂史上的重要珍品。

德布西：《牧神的午後前奏曲》，改編：班諾德

Claude Debussy - 《Prelude à l'Après midi d'un faune》 symphonic poem,
transcription for flute and piano by Philippe Bernold

德布西於1892年至1894年，以詩人馬拉梅的田園詩《牧神的午後》(L'après-midi d'un faune)為靈感，創作這首同名的管弦樂曲，原本計劃撰寫前奏曲、間奏曲與模擬曲，但最後只完成前奏曲。

1894年12月22日《牧神的午後前奏曲》首演，由瑞士指揮家多萊（Gustave Doret, 1866-1943）與國家音樂協會管弦樂團（Société Nationale de Musique）於在巴黎演出，由巴利爾吹奏的長笛主題，征服全場觀眾。其悠揚的主題旋律由長笛演奏，取代希臘神話中牧神所吹奏的排笛，隨著和聲的變化主題樂思數度重現，豐富了整首樂曲的色彩與輪廓，樂句與樂句交織融會，在氣氛飄逸與光影朦朧間，呈現音樂感官之美，因此也被視為現代音樂的重要里程碑。

德布西在《牧神的午後前奏曲》突破任何既有的曲式結構，以獨特的印象手法，擺脫標題音樂對於描述性的範疇，呈現詩作的意境。德布西在首演的解說文章寫道：「此曲是根據馬拉梅優美的詩篇，而寫成的自由圖畫，其音樂不是全詩的綜合表現，而是一連串的背景，表現出人身羊首的牧神在午後悶熱的暑氣中蠢蠢欲動的慾望與幻想。後來他追逐逃遁的仙女們而感到疲憊萬分，最後沉浸於睡夢中，此時他感到天地萬物盡在手中，所有夢想都以實現。」而馬拉梅則是讚譽：「這首作品音樂不僅延長了我的詩中情感，甚至更加賦予色彩與熱情」。此次班諾德將演奏自己改編的版本，獻給台灣觀眾。

皮亞佐拉：《探戈的歷史》改編：瓦瑞拉斯

Astor Piazzolla - 《Histoire of Tango》transcription for flute and piano by Dmitriy Varelas

※〈1900年妓院〉Bordello 1900 ※〈1930年咖啡館〉Café 1930 ※〈1960年夜總會〉Nightclub 1960

※〈現代探戈〉Concert d'Aujourd'hui

皮亞佐拉生於1921年，卒於1992年，出生於阿根廷的作曲家以及班多紐（Bandoneon）手風琴演奏家，有探戈教父之稱。雖出生於阿根廷，幼時舉家搬到美國，在美國接觸到許多不同的音樂，其中對他影響深遠的便是爵士樂和德國作曲家巴哈。皮亞佐拉也曾跟隨阿根廷作曲家希納斯特拉學習鋼琴和作曲。1944年皮亞佐拉自立門戶，開始玩起了實驗性音樂，這段期間他的音樂顛覆阿根廷人對探戈的刻板印象，引發不少抗議。1953年他作曲的《布宜諾斯艾利斯》管弦樂作品得到第一名肯定。之後又跟布蘭潔學習音樂，受布蘭潔的鼓勵他之後的音樂改變了探戈的歷史，他將探戈舞曲的熱情結合結構複雜的音樂，將舊有的音樂規格化、精緻化，再運用古典音樂的技法、和聲、曲式，借用古典音樂的框架表現探戈音樂的內容，讓探戈音樂更顯立體感，格局更開闊，成為後人所謂的「新探戈」。

《探戈的歷史》是皮耶佐拉（Ástor Piazzolla, 1921-1992）最知名的樂曲之一，完成於1986年，為阿根廷演奏家 Roberto Aussel 的委託創作，原編制寫給吉他與長笛，但也經常以不同的樂器組合演出，共有四個樂章：〈1900年妓院〉、〈1930年咖啡館〉、〈1960年夜總會〉與〈現代探戈〉，以不同的年代串連起探戈的發展史。

〈1900年妓院〉探戈音樂源起於1882年的布宜諾斯艾利斯，最初的時候由吉他與長笛演奏，之後又加入了鋼琴與手風琴。在港區聚集了來自各國的人們，也帶來了各種類型的音樂，在這樣的時空下，節奏明快、旋律活潑幽美的探戈誕生了。不論是水手、警察、小偷，還是地痞流氓，都來到妓院狂歡，音樂結合米隆加舞曲和哈巴奈拉舞曲，附點節奏帶來濃烈的誇張效果，渲染出一幅尋歡的景象。

〈1930年咖啡館〉1930年代，人們不再以探戈跳舞，探戈變成單純被聆聽的音樂，因此風格轉為更加羅曼蒂克，更具音樂性，而速度也減慢，並運用起新的和聲手法，很多時候也顯得充滿了憂鬱的氣質。這時期，探戈樂團由二把小提琴、二支手風琴、一把低音提琴與鋼琴所組成，有時候也加入人聲。

〈1960年夜總會〉到了1960年代，探戈音樂快速發展，也迅速在國際間傳播，探戈也開始融入了外國的元素，如巴西的巴莎諾瓦(Bossa Nova)。當時的人們進入夜總會去聆聽這種新式的探戈音樂，為探戈發展史寫下一個革命性的新頁。

〈現代探戈〉在現代的音樂會舞台上，探戈音樂的美學與現代音樂交織互動，巴爾托克、史特拉汶斯基等作曲家都曾創作探戈音樂。這時的探戈已脫離了原始的出身，擺脫了舞曲的框架，在音樂廳以各種風貌呈現，節奏豐富，和聲新穎，現代探戈也同時為未來提出新的方向。

感謝名單

KHS雙燕樂器股份有限公司、KHS功學社專門家中心、伊聖詩芳療生活館

君子雜誌、東西名人雜誌、Taiwan Tatler雜誌、文化快遞

林仁斌先生、鄭景雯女士、楊照先生、唐湘龍先生、田芸女士
梅少文女士、劉馬利女士、忻台琳女士

Altus
AZUMINO
JAPAN

威廉·班乃特
William Bennett
英國皇家音樂學院
名譽教授

AL model

丹尼斯·布列科夫
Denis Bouriakov
美國洛杉磯愛樂
長笛首席

PS model

蘿娜·麥吉
Lorna McGhee
匹茲堡交響樂團
長笛首席

AL model

加雷思·戴維斯
Gareth Davies
倫敦交響樂團
長笛首席

AL model

艾蜜莉·貝儂
Emily Beynon
阿姆斯特丹皇家大會堂
管弦樂團長笛首席

PS model

麥克·考克斯
Michael Cox
英國BBC交響樂團
長笛首席

AL model

獨家代理

KHS 雙燕樂器

展售旗艦店

KHS proshop
功學社 專門家中心

營業時間：周一~周六10:00-19:00

地址：台北市大安區復興南路一段322號10樓
更多產品訊息洽(02)27090062

Altus

AZUMINO

JAPAN

與世界對話

Altus以滿足音樂家的期待為使命
藉由與音樂家、長笛愛好者的交流

加深瞭解音樂的呈現與方法

細心製作，耐心雕琢

每一把Altus長笛

都傳遞著我們對於長笛音樂的情感