

THE CLARINET TRIO ANTHOLOGY

DEBUT TOUR

奧登薩默單簧管寶典三重奏

創團首巡

奧登薩默

單簧管寶典三重奏

THE CLARINET TRIO ANTHOLOGY DEBUT TOUR

—— 創團首巡 ——

單簧管 Clarinet

丹尼爾·奧登薩默 DANIEL OTTENSAMER

大提琴 Cello

史蒂芬·孔茲 STEPHAN KONCZ

鋼琴 Piano

克里斯多夫·特拉克斯勒 CHRISTOPH TRAXLER

6/22 臺北國家音樂廳
THU 19:30 National Concert Hall, Taipei

23 新竹市文化局演藝廳
FRI 19:30 Hsinchu Performing Arts Center

24 臺中國家歌劇院大劇院
SAT 19:30 Grand Theater, National Taichung Theater

主辦 新象·環境·藝之美文創

指導 臺中市政府文化局

贊助

國藝會

台北市文化局

臺北 Taipei · 臺中 Taichung

貝多芬：降 B 大調鋼琴三重奏《街頭之歌》

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-flat Major, Op. 11 "Gassenhauer"

- 《 I 》 燦爛的快板 Allegro con brio
- 《 II 》 慢板 Adagio
- 《 III 》 稍快板主題與變奏（主題：〈在工作之前，我必須吃一些東西〉）
Allegretto con variazioni (Tema: "Pria ch'io l'impegno")

佩爾特：莫札特慢板

Arvo Pärt: Mozart Adagio

布魯赫：三首小品，選自為單簧管、大提琴及鋼琴而作的八首小品

Max Bruch: 3 pieces from 8 Pieces for Clarinet, Cello and Piano, Op. 83

- 《 II 》 有活力的快板 Allegro con moto
- 《 III 》 流暢的行板 Andante con moto
- 《 VII 》 極快板，但不太甚 Allegro vivace, ma non troppo

中場休息 Intermission

荀貝格：片段

Arnold Schönberg: Fragment

齊姆林斯基：D 小調單簧管三重奏

Alexander Zemlinsky: Clarinet Trio in D Minor, Op. 3

- 《 I 》 不太快的快板 Allegro ma non troppo
- 《 II 》 行板 Andante
- 《 III 》 快板 Allegro

羅塔：單簧管三重奏

Nino Rota: Clarinet Trio

- 《 I 》 快板 Allegro
- 《 II 》 行板 Andante
- 《 III 》 極快而活躍 Allegrissimo

新竹 Hsinchu**貝多芬：降 B 大調鋼琴三重奏《街頭之歌》**

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-flat Major, Op. 11 "Gassenhauer"

《 I 》 燦爛的快板 Allegro con brio

《 II 》 慢板 Adagio

《 III 》 稍快板主題與變奏（主題：〈在工作之前，我必須吃一些東西〉）

Allegretto con variazioni (Tema: "Pria ch'io l'impegno")

卡恩：F 小調小夜曲，為單簧管、大提琴與鋼琴

Robert Kahn: Serenade in F Minor for Clarinet, Cello and Piano, Op. 73

穆欽斯基：幻想三重奏

Robert Muczynski: Fantasy Trio, Op. 26

《 I 》 有精神的快板 Allegro energico

《 II 》 富表情的行板 Andante con espressione

《 III 》 堅定的快板 Allegro deciso

《 IV 》 序曲：緩和的行板－終曲：相同速度

Introduction. Andante molto e sostenuto – Finale. Listesso tempo

中場休息 Intermission

尹伊桑：邂逅，為單簧管、鋼琴和大提琴而作

Isang Yun: Rencontre for Clarinet, Piano and Cello

布拉姆斯：A 小調單簧管三重奏

Johannes Brahms: Clarinet Trio in A Minor, Op. 114

《 I 》 快板 Allegro

《 II 》 慢板 Adagio

《 III 》 優雅的小行板 Andantino grazioso

《 IV 》 快板 Allegro

我們什麼時候才有機會，去探索像單簧管三重奏這樣小眾的音樂類型呢？對於單簧管演奏家丹尼爾·奧登薩默、大提琴演奏家史蒂芬·孔茲和鋼琴家克里斯多夫·特拉克斯勒來說，新冠疫情封城期間恰好提供了這樣一個機會。當時，許多藝術家對疫情的反應可能顯得急切，而這三位音樂家卻利用了這段時間，深入研究為他們三種樂器的組合所創作的作品。他們發現，貝多芬和布拉姆斯精湛的單簧管三重奏作品對後世的影響卓著，因而展開一段探尋，引領他們穿越數個世紀、橫跨世界各洲大陸。

奧登薩默說明，「我們從貝多芬與布拉姆斯這兩首偉大的三重奏作為起點，但這趟旅程卻遠超於此，帶領我們朝向越來越令人期待、興奮的境界。」毫無疑問地，《單簧管三重奏寶典》計劃探索了全新的領域，遊歷至世紀末的法國，爬梳爵士樂與當代音樂的影響；又短暫停留維也納，甚至將演奏荀貝格未完成的作品；同時，他們也將歷代的曠世巨作與當代的新聲音並列呈現。

孔茲說，「我們最初的想法，是對照這些主流作品與當代新作，但這個工作最終發展到我們無法控制的地步——我們發現了無數適合這個編制的作品，而每一首都以不同的方式，探索了單簧管多變音色及三個樂器之間的相互作用。」

自小熟識的奧登薩默及孔茲，從很年輕時就開始一起玩音樂。他們二人都同時有匈牙利及奧地利血統，父母中的其中一人在 1970 年代從匈牙利來到維也納從事音樂活動。在維也納讀音樂時，他們與特拉克斯勒相遇。特拉克斯勒說，「我們已經一起演出了十五年，而特別是在這樣的情況——一年多的疫情影響下，我們必須通力合作，尋索作品脈絡並進行研究——對彼此的熟悉與信任至關重要，我們因此得以一同展開這趟探索與研究之旅，並在排練過程中發現越來越多的新詮釋。」

於是，三位音樂家發現了單簧管三重奏的多元面向，以及相當廣泛的作品範疇。孔茲說，「我認為作曲家喜愛這個樂器編制，因為它擁有無限驚人的可能性，以及最多變的音色。」和其他樂器相比，單簧管、大提琴和鋼琴的音域非常寬廣。單簧管不只能演奏出極為快速瘋狂的音群，更是古典音樂史上，除了在古典及浪漫樂派都佔有一席之地外，更樂於嘗試爵士音樂（尤其是丹尼爾·施尼德的作品）及猶太克雷茲默等新風格的樂器。至於鋼琴，絕不僅僅扮演和聲樂器的角色，而是還充當擊樂和節奏樂器。在約格·魏德曼、沃爾夫岡·里姆等人的現代作品中，三種樂器都被推向了極致，作曲家甚至要求鋼琴家用撥片撥奏鋼琴弦，以產生泛音。

《單簧管三重奏寶典》計劃隨著時間發展，從一時的構想成為全方位的選集。三位演奏者決定專注於原創給單簧管三重奏編制的曲目，而不加入改編作品。他們從貝多芬降 B 大調鋼琴三重奏《街頭之歌》開始，林德柏格的單簧管三重奏結束，三種樂器的音色與技術能力都被推向了極限。而在這二個極端之間，是一段漫長而令人興奮的旅程，正如這三位音樂家所指出的，這些曲目都不斷回歸到他們家鄉維也納的音樂傳統。特拉克斯勒說，「作曲家們經常借用維也納舞曲元素，如重寫蘭德勒舞曲，或訴諸單簧管三重奏的二大元老（貝多芬及布拉姆斯）的維也納學派，這是非常令人驚訝的。」

When do we ever get time to explore a niche genre like the clarinet trio? The first coronavirus lockdown was one such opportunity for the clarinetist Daniel Ottensamer, the violoncellist Stephan Koncz and the pianist Christoph Traxler. And whereas many artists at that time may have reacted overhastily, these three musicians preferred to use the time to delve more deeply into the works written for their resources and discover the influences that the magisterial trios of Beethoven and Brahms have exerted on other composers, a search that has taken them through several centuries and across every continent.

"We started with these two great trios," Ottensamer explains, "but our journey took us further and further away from our point of departure and led us to increasingly exciting places." And there is no doubt that the present anthology explores completely new areas, travelling to fin-de-siècle France, tracing the influence of jazz and contemporary music, settling briefly in Vienna, where the players even perform an unfinished piece by Schoenberg, and juxtaposing the great masterpieces of the past with new sounds from the present day.

"Our initial idea was to juxtapose these mainstream works with contemporary pieces, but our work on this project eventually got so out of hand that there was no end to the works that we discovered for our ensemble," Stephan Koncz explains. "In all of them the tonal variety of the clarinet and the interplay between the three instruments is explored in completely different ways."

Ottensamer and Koncz played together from a very early age; in each case one of their parents came to Vienna from Hungary in the 1970s in order to make music. They met up with Christoph Traxler when all three were studying music. "We've been performing together for fifteen years," he says, "and especially with a project like this one, which because of the pandemic has lasted over a year and required so much joint effort in terms of tracking down pieces and working on them, it was important to know each other very well and to be able to trust each other to set out together on this voyage of discovery and examine more and more new approaches in the course of our rehearsals."

In this way the three musicians have discovered very disparate facets of the clarinet trio and uncovered a vast range of compositions. "I assume that composers are fond of this combination of instruments because the instruments in question open up an incredible number of musical possibilities and the most wide-ranging sonorities," says Koncz. The compass of the clarinet, violoncello and piano is very large when compared to that of other instruments, in addition to which the clarinet is able to play insanely rapid sequences of notes. It is also the instrument which, quite apart from its role in Classical and Romantic works, has embraced new styles such as jazz (especially in the piece by Daniel Schnyder) and klezmer music. As for the piano, it serves not only as a harmony instrument in some of the present pieces but also as a percussion instrument and as a rhythm instrument. In modern works like those by Jörg Widmann and Wolfgang Rihm, there is a tendency for all three instruments to be taken to their furthest extremes - this even goes so far as to demand that the pianist pluck the strings of his instrument with a plectrum in order to produce harmonics.

This project grew over time from a single idea to a comprehensive anthology. The three performers decided to focus on pieces

that had originally been written for their particular resources and not to include the many arrangements that exist. They begin with Beethoven's op. 11 and end with Magnus Lindberg's Clarinet Trio, in which all three instruments are taken to their limits in terms of their sonorities and technical capabilities. Between these two extremes lies a long and exciting journey which, as all three musicians have noted, keeps returning to the musical tradition of their home city of Vienna. "It's astonishing how often composers borrow from Viennese dances by reworking ländler or appealing to one of the Viennese schools in which the two forebears of the clarinet trio, Beethoven and Brahms, were at home," says Christoph Traxler.

單簧管寶典三重奏

THE CLARINET TRIO ANTHOLOGY

維也納愛樂單簧管首席丹尼爾·奧登薩默（Daniel Ottensamer）、柏林愛樂大提琴家史蒂芬·孔茲（Stephan Koncz）和鋼琴家克里斯托夫·特拉克斯勒（Christoph Traxler）——三位從小玩在一起的奧地利音樂大師，整匯從古至今的單簧管、大提琴、鋼琴曲目，展開這龐大而宇宙級獨特的《單簧管三重奏寶典》計畫。

「單簧管三重奏」這個室內樂編制擁有令人驚異的歷史，許多知名作曲家如貝多芬、布拉姆斯，以及他們的同儕如布魯赫、佛瑞、葛令卡、齊姆林斯基、羅塔等等，皆為單簧管三重奏創作作品；其中有些是廣為傳頌的經典，有些則是深埋樂海中的寶藏。而在這部震古鑠今的大型錄音計劃當中，特別讓人興奮的是一首新發現作品的世界首演——荀貝格為單簧管三重奏創作的片段，而荀貝格的音樂深深受到他的老師兼妻舅齊姆林斯基所影響。

如此的音樂壯舉，誕生了《單簧管三重奏寶典》這部有史以來最重要、七張專輯的單簧管三重奏錄音聖經，2022年六月由古典音樂大廠 Decca 旗下於全球各地發行。

Daniel Ottensamer (principal clarinet of the Vienna Philharmonic), Stephan Koncz (cellist of the Berlin Philharmonic) and pianist Christoph Traxler, three Austrian artists who have known each other since childhood, dedicated themselves to a vast and worldwide unique project: A comprehensive recording of the repertoire for clarinet, cello & piano called "The Clarinet Trio Anthology".

The history of this instrumental formation is quite remarkable as a great number of famous composers - starting with Ludwig van Beethoven and Johannes Brahms - as well as many of their peers, including Max Bruch, Gabriel Fauré, Mikhail Glinka, Alexander Zemlinsky, Nino Rota, decided to write pieces for clarinet trio - some of them well-known, others still hidden treasures. Exciting part of this new major collection is the world-premiere recording of a recently discovered clarinet trio fragment written by Arnold Schoenberg, who was directly inspired by the composition of his teacher and brother-in-law Alexander Zemlinsky.

The result of this musical tour-de-force is a comprehensive 7-CD collection to be released in June 2022 with the major label "Decca".

丹尼爾·奧登薩默 Daniel Ottensamer

單簧管 Clarinet

丹尼爾·奧登薩默被譽為當代最頂尖的單簧管演奏家之一，活躍於獨奏、室內樂及維也納愛樂單簧管首席的身分。作為獨奏家，他經常受邀與世界首屈一指的樂團演出，包括維也納愛樂、NHK 交響、薩爾茲堡莫札特音樂院樂團等，並與指揮馬捷爾、杜達美、尼爾森、費雪、霍內克等共同登臺。丹尼爾對室內樂抱有無盡熱忱，曾與巴倫波因、安德拉斯·席夫爵士、芭芭拉·邦妮、湯瑪斯·漢普森、鮑比·麥克菲林、海因里希·席夫、伊莎貝爾·佛斯特、米夏·麥斯基與哈根弦樂四重奏合作。

丹尼爾於索尼古典旗下錄製了多首單簧管協奏曲專輯。2022 年，他與室內樂夥伴史蒂芬·孔茲、克里斯多夫·特拉克斯勒共同發行了最新共七張專輯的《單簧管三重奏寶典》，收錄了完整的單簧管、大提琴、鋼琴三重奏曲目。丹尼爾是「愛樂者聯盟 Philharmonix」的成員，這個由維也納愛樂和柏林愛樂成員共同創立的獨特樂團，超越了音樂風格界限，並於 2018 年獲得奧普斯古典音樂大獎。

Daniel Ottensamer has been hailed as one of the leading clarinetists of our times and is enjoying a multi-faceted career as soloist, chamber musician and principal clarinetist of the Vienna Philharmonic.

As a soloist he is regularly invited to perform with renowned orchestras, among them the Vienna Philharmonic Orchestra, the NHK Symphony Orchestra, the Mozarteum Orchestra Salzburg with conductors such as Lorin Maazel, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Adam Fischer, and Manfred Honeck.

An avid chamber musician, Daniel Ottensamer has performed and collaborated with Daniel Barenboim, Sir András Schiff, Barbara Bonney, Thomas Hampson, Bobby McFerrin, Heinrich Schiff, Isabelle Faust, Mischa Maisky, and the Hagen Quartett.

His recordings of the clarinet concerto repertoire are available on various albums with Sony Classical. Furthermore, 2022 has seen the release of a unique 7-CD collection called "The Clarinet Trio Anthology", a comprehensive recording of the repertoire for clarinet, cello & piano with his close chamber music partners Stephan Koncz and Christoph Traxler.

Daniel Ottensamer is a member of "Philharmonix", a unique ensemble founded by members of the Vienna and Berlin Philharmonics that transcends stylistic boundaries and has been awarded the Opus Klassik prize in 2018.

史蒂芬·孔茲 Stephan Koncz

大提琴 Cello

史蒂芬·孔茲是同世代音樂家中最多才多藝者，從獨奏、室內樂、作曲、改編、指揮到柏林愛樂的一員，享受著在不同音樂角色中切換的過程。

孔茲近期活動的亮點，包括與英國愛樂管弦樂團、慕尼黑廣播交響樂團、慕尼黑交響等之指揮及協奏演出，以及與指揮戈貝爾、德意志廣播愛樂樂團，共同錄製與貝多芬同時代之羅姆貝格、雷哈、佛利塞克等人作品的錄音計畫。

作為一位狂熱的室內樂音樂家，孔茲曾與列奧尼達斯·卡瓦科斯、麗莎·巴蒂雅施維莉、吉妮·楊森、安東尼·塔梅斯提、高提耶·卡普頌、吉拉德·芬利、湯瑪斯·漢普森、魯道夫·布赫賓德、艾維·艾維塔、艾曼紐·帕胡德等音樂家合作，在德意志留聲機及索尼古典旗下發行多張專輯。最新作品則為七張專輯之大典《單簧管三重奏寶典》，與單簧管演奏家丹尼爾·奧登薩默、鋼琴家克里斯多夫·特拉克斯勒共同策劃，涵括從古至今的單簧管、大提琴、鋼琴三重奏曲目。

孔茲為大提琴桂冠團體「柏林愛樂 12 支大提琴」團員、柏林維也納愛樂跨界天團暨 2018 年奧普斯古典音樂大獎得主「愛樂者聯盟」大提琴家及編曲家，更與陳銳、諾亞·班迪克斯-巴格利、阿米哈·葛洛茲共組激勵人心的「柏林製造」弦樂四重奏。

孔茲熱衷於編曲及作曲，其作品曾由柏林愛樂、鹿特丹愛樂及指揮楊頌斯、聶澤一賽金、卡瓦科斯、巴蒂雅施維莉、楊森、雷諾·卡普頌、陳銳、塔梅斯提、漢普森、安德烈斯·奧登薩默、帕胡德等人演出及錄製。

Cellist Stephan Koncz is recognized as one of the most versatile musicians of his generation and enjoys a multi-faceted career as soloist, chamber musician, composer/arranger, conductor and member of the Berlin Philharmonic.

Recent highlights include conducting and solo performances with the Philharmonia Orchestra (London), the Münchner Rundfunkorchester, the Münchner Symphoniker, as well as recordings with Reinhard Goebel & Deutsche Radiophilharmonie performing virtuosic cello repertoire by Beethoven contemporaries Romberg/Reicha/Vorisek.

He has performed and collaborated with Leonidas Kavakos, Lisa Batiashvili, Janine Jansen, Antoine Tamestit, Gautier Capuçon, Gerald Finley, Thomas Hampson, Rudolf Buchbinder, Avi Avital, Emmanuel Pahud and can be heard on many albums with Deutsche Grammophon and Sony Classical, most recently with "The Clarinet Trio Anthology", a comprehensive 7-CD

collection covering the repertoire for clarinet, cello & piano with his close chamber music partners Daniel Ottensamer and Christoph Traxler.

Stephan Koncz is a member of the "12 Cellists of the Berlin Philharmonic", cellist & arranger of "Philharmonix" (a unique ensemble founded by members of the Vienna and Berlin Philharmonics that transcends stylistic boundaries and has been awarded the Opus Klassik prize in 2018) and also part of an exciting string quartet project with Ray Chen, Noah Bendix-Balgley and Amihai Grosz: "Made In Berlin".

Following his enthusiasm for arranging and composing, numerous of his works have been performed and recorded by the Berlin Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Mariss Jansons, Yannick Nézet-Séguin, Leonidas Kavakos, Lisa Batiashvili, Janine Jansen, Renaud Capuçon, Ray Chen, Antoine Tamestit, Thomas Hampson, Andreas Ottensamer, and Emmanuel Pahud.

克里斯多夫·特拉克斯勒 Christoph Traxler

鋼琴 Piano

奧地利鋼琴家克里斯多夫·特拉克斯勒在獨奏、室內樂及教學上擁有多元的職業生涯，並於世界各地最負盛名的音樂廳進行巡迴演出，以多樣的風格及熱情滿溢的演出而聲譽卓著。

他最近的獨奏演出包括在日本豐田市會館演奏貝多芬的鋼琴協奏曲，與曼弗雷德·霍內克、史戴凡·弗拉達、麥克·巴倫波音、湯瑪斯·漢普森的合作演出，以及在瑞士韋爾比耶音樂節、格施塔德曼紐因音樂節和萊茵高音樂節上的演出。

他是「愛樂者聯盟 Philharmonix」的成員，這個由維也納愛樂和柏林愛樂成員共同創立的獨特樂團，超越了音樂風格界限，並於 2018 年獲得奧普斯古典音樂大獎。

作為一位熱衷於錄音的藝術家，特拉克斯勒在德意志留聲機和索尼古典唱片旗下發行眾多專輯，最新作品《單簧管三重奏寶典》中與他親近的室內樂伙伴丹尼爾·奧登薩默、史蒂芬·孔茲合作，在七張專輯中收錄了全套的單簧管、大提琴、鋼琴三重奏曲目。特拉克斯勒經常應維也納愛樂之邀參與演出，更於 2022 年受聘為維也納音樂暨表演藝術大學鋼琴教授。

Austrian pianist Christoph Traxler enjoys a multi-faceted career as soloist, chamber musician and educator and has toured and performed in the most prestigious concert halls worldwide. He has been hailed for his stylistic versatility and passionate performances.

Recent solo appearances include Beethoven piano concertos in the Toyota City Hall (Japan), collaborations with Manfred Honeck, Stefan Vladar, Michael Barenboim, Thomas Hampson and performances at the Verbier Festival, Gstaad Menuhin Festival, and the Rheingau Festival.

He is a member of "Philharmonix", a unique ensemble founded by members of the Vienna and Berlin Philharmonics that transcends stylistic boundaries and has been awarded the Opus Klassik prize in 2018.

An avid recording artist, Christoph Traxler can be heard on numerous albums with Deutsche Grammophon and Sony Classical, most recently on "The Clarinet Trio Anthology", a comprehensive 7-CD collection covering the repertoire for clarinet, cello & piano with his close chamber music partners Daniel Ottensamer and Stephan Koncz. He has been regularly invited to perform with the Vienna Philharmonic as orchestral pianist. In 2022 Christoph Traxler was appointed Professor of Piano at the prestigious University of Music and Performing Arts in Vienna.

樂曲解說

PROGRAMME NOTES

文 | 奧登薩默寶典單簧管三重奏、新象節目部

臺北 Taipei · 臺中 Taichung

貝多芬：降 B 大調鋼琴三重奏《街頭之歌》

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-flat Major, Op. 11 "Gassenhauer"

奧登薩默、孔茲與特拉克斯勒的《單簧管三重奏寶典》計畫，以貝多芬（1770–1827）為起點展開，此次音樂家們亦以這首作品作為巡迴演出的出發點。

貝多芬的《街頭之歌》三重奏創作於 1797 年，是單簧管三重奏機智幽默個性的原型，結合天才神妙和受觀眾歡迎的高人氣，最後一樂章特別突顯這種特色。「街頭之歌」（Gassenhauer）一詞，指流傳於街頭巷尾的流行歌曲，在此指約瑟夫·維格爾（Joseph Weigl, 1766–1846）歌劇《海盜船之戀》（L'amor marinaro, ossia Il corsaro）中動機，該當紅歌劇當時吸引大批觀眾前往布爾劇院（Burgtheater）觀賞。

貝多芬一方面使用維爾格的動機，作為《街頭之歌》第三樂章變奏曲的主題；另一方面，整部作品也受到了莫札特《九柱球》三重奏（The Kegelstatt Trio）的啟發。1799 年，《音樂廣訊報》（Allgemeine musikalische Zeitung）將貝多芬這首作品描述為「並非總是容易演奏，但比起貝多芬的其他作品更流暢，在鍵盤的伴奏下成為非常優秀的鋼琴三重奏作品」。貝多芬將這首作品的領奏寫給小提琴或單簧管，但極有可能是同齡的單簧管演奏家約瑟夫·貝爾（Joseph Bähr, 1770-1819）的委託創作。

佩爾特：莫札特慢板

Arvo Pärt: Mozart Adagio

佩爾特（1935–）的《莫札特慢板》橫跨了維也納三重奏傳統與當代音樂之間的鴻溝。這位愛沙尼亞作曲家以宗教超越主義音樂聞名，同時擅長融合不同的格律技巧。《莫札特慢板》結合莫札特的原始元素與佩爾特金屬般敲擊的音樂風格，並細品莫札特最愛的戲劇性二度音程。如此產生的不和諧摩擦，帶來了悲傷和痛苦的回憶。在十八世紀與二十世紀之間，這場音樂和神性的相遇勾勒了一場時空之旅，成為《單簧管三重奏寶典》這部跨世紀計畫中，第一個音樂連結。

布魯赫：三首小品，選自為單簧管、大提琴及鋼琴而作的八首小品

Max Bruch: 3 pieces from 8 Pieces for Clarinet, Cello and Piano, Op. 83

出生於科隆的布魯赫（1838–1920），總喜歡將自己與他的同時代的布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833–1897）年份相較。他曾經說過：「五十年後，布拉姆斯將閃耀史上最傑出作曲家的光芒，而人們會因我的 G 小調小提琴協奏曲而記住我。」因此，布魯赫向來嘗試創作受歡迎的作品，例如他的《八首小品》，最初為單簧管、中提琴和鋼琴譜寫，後來改編為單簧管、大提琴和鋼琴。這組童話故事般的音樂，是獻給自己的兒子、單簧管演奏家馬克斯·費利克斯（Max Felix Bruch, 1884–1943）；當時，馬克斯·費利克斯以「純淨、精簡的音色和韻律感」在單簧管演奏界嶄露頭角。《八首小品》中，有三首作品特別令人印象深刻，創造了讓人久久無法忘懷的音聲氛圍與圖景——第二首充滿流動感，第三首極具戲劇性，第七首則以甜美活潑、富生命力的旋律聞名。

荀貝格：片段

Arnold Schönberg: Fragment

荀貝格（1874–1951）是第一位跨越傳統與現代界限的作曲家。荀貝格是齊姆林斯基（Alexander Zemlinsky, 1871–1942）的學生，後來成為戰友，最終二人成為姻親，荀貝格娶齊姆林斯基的妹妹、畫家瑪蒂德（Mathilde Zemlinsky, 1877–1923）為妻。在《單簧管三重奏寶典》的錄音中，荀貝格的《片段》只有十六小節，但對在維也納的荀貝格中心的檔案中找到這首作品的奧登薩默三重奏而言，它是名副其實的至寶。奧登薩默說，「對我們來說，這真的是一個重要的發現。我們很高興發現荀貝格也對『單簧管三重奏』這種編制組合有興趣，只可惜這個片段太短了。」孔茲補充道：「有趣的是，這首曲子和齊姆林斯基的三重奏一樣，都是在 D 小調，並且開頭營造的氛圍非常相似。換句話說，此曲確實參照了齊姆林斯基的三重奏，但由於某種原因，荀貝格沒有進一步發展這閃電般的靈感，我們都很好奇，他如果繼續發展這個素材會有怎樣的表現。」

齊姆林斯基：D 小調單簧管三重奏

Alexander Zemlinsky: Clarinet Trio in D Minor, Op. 3

亞歷山大·齊姆林斯基單簧管三重奏作品的美學起點，亦是布拉姆斯。這首作品創作於 1896 年，是布拉姆斯去世前一年。樂曲中的和聲、旋律與音色，齊姆林斯基從不掩飾是向布拉姆斯的 A 小調單簧管三重奏（Op. 114）致敬，同時也在維也納樂派的傳統上耕耘，與馬勒（Gustav Mahler, 1860–1911）、理查·史特勞斯（Richard Strauss, 1864–1949）共同努力塑造。

齊姆林斯基貫徹始終的創作原則，是借鏡貝多芬和布拉姆斯的嚴謹動機，但他也在此基礎上更進一步，奠定了現代主義的基石。在傳統與新穎之間，齊姆林斯基不斷遊移。一方面，他像是在未來的邊緣上狂歡地舞蹈著，卻從未超越那個界限；另一方面，他深受古典傳統的影響，不停向其回溯，在經典與新潮的邊際，穿梭著獨特的音樂風格。

羅塔：單簧管三重奏

Nino Rota: Clarinet Trio

這場音樂會的最後一首曲目，是義大利傳奇電影音樂作曲家尼諾·羅塔（1911-1979）的單簧管三重奏。羅塔生於米蘭的音樂世家，8歲就開始創作音樂，12歲就有清唱劇在家鄉及巴黎演出發表。畢業於米蘭音樂院、羅馬聖西切莉亞音樂院後，羅塔遠赴美國寇蒂斯音樂院，與作曲家柯普蘭（Aaron Copland）、巴伯（Samuel Barber）成為好友，愛上蓋希文（George Gershwin）的爵士音樂，更為好萊塢的魔幻所著迷。今日，羅塔最廣為人知的，正是他的電影音樂如費里尼《生活的甜蜜》（La Dolce Vita）、柯波拉《教父》系列（The Godfather）、齊費里尼《殉情記》（Romeo and Juliet）等，而其器樂創作如交響曲、協奏曲、歌劇及室內樂等亦為人稱頌。

這首單簧管三重奏創作於1973年，是羅塔十分忙碌的一年。當時，他因為電影《教父》而獲得奧斯卡提名，卻又因自我重覆的疑雲而被撤銷資格。好在，1974年的《教父續集》，讓他仍能抱小金人而歸。《單簧管三重奏》第一樂章大提琴與單簧管的機智對話展開，又加入鋼琴抒情的獨白。全曲詼諧有趣，以室內樂的形式，絕佳展現了電影音樂的幽默風格。大提琴家孔茲認為這像極了「一輛飛雅特 Fiat 500 汽車在狹窄街道上行駛」的景象。

新竹 Hsinchu

貝多芬：降 B 大調鋼琴三重奏《街頭之歌》

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-flat Major, Op. 11 "Gassenhauer"

請參閱第 14 頁。

卡恩：F 小調小夜曲，為單簧管、大提琴與鋼琴

Robert Kahn: Serenade in F Minor for Clarinet, Cello and Piano, Op. 73

德國作曲家羅伯特·卡恩（1865–1951）出生於曼海姆，在漫長的音樂家生涯中，始終忠心並鍾情於布拉姆斯偉大的音樂世界。1886 年，是卡恩與布拉姆斯生命當中的唯一一次會面，布拉姆斯對這位年輕的作曲家印象深刻，也使卡恩在往後的日子裡永不止息地追隨偶像的腳步。

大提琴家孔茲回憶起曲目探索的歷程：「對我們來說，卡恩是一個真正的發現，他並非僅是仿作，更是以其獨有的能力，將自己牢牢地鑲嵌在其偶像布拉姆斯的傳統之中。」卡恩自 1894 年起任教於柏林皇家音樂學院，1916 年成為普魯士藝術學院的一員。然而，猶太人的身分讓他被迫於 1938 年移民到英國，費爾德伯格的舊居現在是一間青年旅館。戰後他留在英國，並於 1951 年在肯特郡的比丁登去世。他的作品隨後逐漸受到忽視，直至今日才慢慢被重新發掘。

《F 小調小夜曲》創作於 1923 年，曾有版本是給雙簧管、法國號及鋼琴。然而，當時的出版社要求卡恩額外替換一組編制，以求樂譜更好賣。卡恩聽從了這個建議，將雙簧管改給單簧管、小提琴或中提琴，法國號則適用中提琴或大提琴，因而讓這部作品能有 12 種不同的編制組合。

穆欽斯基：幻想三重奏

Robert Muczynski: Fantasy Trio, Op. 26

穆欽斯基（1929–2010）的《幻想三重奏》，有一股特別引人入勝的喜悅之情，來自其帶有美國色彩的舞蹈、悲歌以及活潑的終曲樂章，讓人聯想到美國卡通動畫《摩登原始人》。

美國鋼琴家暨作曲家穆欽斯基生於美國芝加哥，作品產量豐富，從管弦樂作品、室內樂、獨奏曲皆有，獲獎無數，於亞利桑那大學，擔任駐校作曲家及作曲系主任，直到 1988 年退休，是 20 世紀最具有影響力的作曲家之一。

《幻想三重奏》創作於 1969 年，首演於 1970 年，受到當時同在亞利桑那大學的教授同事，單簧管演奏家 Samuel Fain 及大提琴家 Gordon Epperson 的邀請所創作。穆欽斯基曾寫到，當時三人正策劃一場專屬於單簧管、大提琴及鋼琴的音樂會，但這個編制的作品非常稀少。穆欽斯基勇於為單簧管三重奏這樣少見的組合、或是薩克斯風等古典音樂標準典範以外的的樂器而創作，拓展了他的作品在當今樂壇的演出廣度及知名度。

作曲家在創作說明中寫道，「除了慢板樂章以外，這首作品歡快而外向，不過份嚴肅，也不會無聊空泛。從十八、十九至二十世紀以來，有非常多的室內樂作品是演奏或聆賞都很有趣的，不需要動輒訴求嚴肅深刻的主題。作為一名鋼琴家，我演奏這些富有趣味的室內樂，也十分享受其中，這正是《幻想三重奏》的箇中奧妙。」

《幻想三重奏》樂曲風格動機導向而稜角分明，第一樂章單簧管開頭的主題帶有強烈的節奏感及弱拍重音，在後續的樂段由大提琴及鋼琴重覆並展開變化。演奏上，音樂家們需要盡力強調各種演奏指示，以讓樂曲的動能及活力由內而外地展現。

尹伊桑：邂逅，為單簧管、鋼琴和大提琴而作

Isang Yun: Rencontre for Clarinet, Piano and Cello

韓國作曲家尹伊桑（1917–1995）以三重奏作品《邂逅》奏響了印象主義的音樂氣息。在1960年代，他曾與約翰·凱奇（John Cage, 1912–1992）和布魯諾·馬代爾納（Bruno Maderna, 1920–1973）一同參與達姆施塔特國際當代音樂營。1967年，他被指控為間諜，而被韓國特務機構綁架回首爾監獄，在獄中遭受磨難，兩年後才被釋放並返回柏林。

音樂風格上，鋼琴家特拉克斯勒表示，「尹伊桑能創造出自我獨特的音樂世界，相當令人驚豔。這歸功於他寫給大提琴的滑音技巧和四分之一音程（quarter tones）的運用，營造出非常特殊，可稱為『泛亞洲』（Pan-Asiatic）的音聲風格。」《邂逅》此曲善於發揮流暢如歌的音樂線條，並以單簧管反覆出現、感嘆般的樂句，故意給聽眾帶來和聲和節奏上的不確定感。

布拉姆斯：A 小調單簧管三重奏

Johannes Brahms: Clarinet Trio in A Minor, Op. 114

對單簧管三重奏而言，布拉姆斯是貝多芬之外的第二支中流砥柱。其《A 小調單簧管三重奏》展現了典型的布拉姆斯晚風格：醇厚、平和、超然、寧靜，同時卻從未否認含有一絲苦澀的元素。創作當時，邁寧根宮廷樂團（Meiningen Court Orchestra）的單簧管首席理查·繆爾菲爾德（Richard Mühlfeld, 1856–1907）為這部作品殊異的音聲境界有所貢獻。繆爾菲爾德柔和的音色，一次次激發了布拉姆斯的靈感，使作曲家親切地稱其樂器為「單簧管小姐」（Fräulein Klarinette）。繆爾菲爾德與布拉姆斯於1891年3月成為朋友，布拉姆斯為了他，在半退休的時光中創作這首A小調單簧管三重奏，以及作品編號115的B小調單簧管五重奏，讓繆爾菲爾德展開國際職涯的道路。雖然音樂史上，單簧管在此時期已不再蔚為風尚，但布拉姆斯和繆爾菲爾德的共同努力，讓單簧管得以重現輝煌。值得一提的是，單簧管樂器史中，正是這些出類拔萃的獨奏家啟發作曲家的謬思，一如安東·史塔德勒（Anton Stadler, 1753–1812）對莫札特的影響。於是，1891年，布拉姆斯突破了作曲志業上的疲憊感，而以這首A小調單簧管三重奏，作為他最感性的告別。

特別銘謝

ACKNOWLEDGEMENTS

財團法人國家藝術文化基金會
臺中市文化局
臺北市文化局

功學社音樂中心
博凱樂器
崇德雅集

陳威稜
陳建安
林祖鑫
汪奕聞
吳青樺

新象・環境・藝之美文創

NEW ASPECT CREATIVES

藝術總監	樊曼儂 Fan Man-Nong, Artistic Director
行政總監	許博允 Hsu Po-Yun, Administrative Director
副總經理	周虹嬌 Jodi Chou, Associate General Manager
副總經理	黃琪珊 Chishan Huang, Associate General Manager
資深協理	蔡昀修 Yun-Shiou Tsai, Senior Director, Program
國際事務	胡家瑋 Emily Jia-Wei Hu, International Affairs
美術設計	劉吉峰 Chi-Feng Liu, Graphic Design
演出事務	潘均委 Jyun-Wei Pan, Performance Affairs
演出事務	陳純芸 Chun-Ying Tan, Performance Affairs
宣傳行銷	李慧良 Emma Lee, Promotion & Marketing
會計室	劉怡芬 Yi-Fen Liu, Treasurer

專刊編輯	蔡昀修 Yun-Shiou Tsai, Editor
專刊編輯	胡家瑋 Emily Jia-Wei Hu, Editor

新象·環境·藝之美文創，四十餘年來致力於精緻藝術之追求與引進，成為連繫臺灣與國際舞臺的橋樑。誠摯歡迎舊雨新知加入我們，即享第一手藝文電子報與節目購票優惠，一同享受美好的藝文心體驗！

與登薩默單簧管寶典三重奏 樂友意見回饋表
凡填寫完整意見回饋表，並加入新象之友會員
即致贈 9 折節目優惠券。

柴可夫斯基大賽金獎·斯圖加特廣播交響樂團長笛首席

馬特維·德敏 訪台首演

Matvey Demin Flute Recital

鋼琴 | 徐嘉琪 Chia-Chi Hsu, piano

客席長笛 | 黃貞瑛 Jen-Ying Huang, guest flute

07.30 (日) 14:30 高雄衛武營國家表演廳

07.31 (一) 19:30 臺北國家兩廳院演奏廳

力晶 2023 藝文饗宴

莊東杰與德國波鴻交響樂團

Powerchip 2023 Classic Series

Tung-Chieh Chuang & Bochumer Symphoniker

09.27 (三) 19:30 臺北國家音樂廳

09.28 (四) 19:30 新竹市文化局演藝廳

09.30 (六) 19:30 高雄衛武營國家音樂廳

光榮之聲—德國百年樂團首度訪台

鋼琴 | 亞歷山大·伽佛利佑克 Alexander Gavrylyuk, piano

台北／新竹·德奧經典的浪漫傳承

◎ 李斯特第一號鋼琴協奏曲·馬勒第五號交響曲

高雄·拉赫瑪尼諾夫經典之夜

◎ 拉赫瑪尼諾夫帕格尼尼主題狂想曲·E小調第二號交響曲

愛德華·加德納與倫敦愛樂管弦樂團

Edward Gardner & London Philharmonic Orchestra

10.10 (二) · 10.11 (三) 19:30 臺北國家音樂廳

小提琴 | 魏靖儀 William Wei, violin

◎ 聖桑斯 B 小調第三號·西貝流士小提琴協奏曲

◎ 布拉姆斯 C 大調第一號·德弗札克 D 小調第七號交響曲

聯絡我們

新象·環境·藝之美文創 02-2577-2568

官方
網站

粉絲
專頁

加入
新象之友

樂無限

愛無盡

敬請期待 典藏預購中

SPIRIO

史坦威SPIRIO鋼琴。承史坦威之名，集藝術與手工藝之杰，揚百年頂級鋼琴製作的最高技術標準，亦是家中尊貴的大師之作

Boston
PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

功學社 音樂中心

STEINWAY & SONS

史坦威鋼琴中心

台北市松山區復興北路1號

Essex PIANO
DESIGNED BY STEINWAY & SONS®

(02)2708-0377