

HEAR THE WORLD
SAXOPHONE/PIANO DUO RECITAL

嘗薩克斯風邂逅鋼琴

聽見世界

譜頁轉角，薩克斯風相遇古典樂
以想像力音符對話、環遊世界
在跨國籍的當代樂思 Q & A 中
音繪 無疆界新/心樂之風景。。

聽見世界

聽見世界 當薩克斯風邂逅鋼琴

HEAR THE WORLD
SAXOPHONE/PIANO DUO RECITAL

■05.12(二)19:30 嘉義 / 嘉義市政府文化局音樂廳

■05.15(五)19:30 新竹 / 新竹市文化局演藝廳

■05.20(三)19:30 台北 / 國家兩廳院 演奏廳

指導單位 | 新竹市政府 / 主辦單位 | Legato樂聚

合辦單位 | 嘉義市政府文化局 (嘉義場)

協辦單位 | 新竹市文化局 / 贊助單位 |

Morehead State University / 國|藝|會

NCAF

序

是否

曾在夜深人靜時回想過往，心情卻淡靜的像明鏡不沾半點塵埃？

是否

曾在獨處時心角落的孤獨、悔恨起伏跌宕若電影情節，定神時卻發現一切只是一場空？

是否

曾在靜默中想念某個人的情緒滔滔如泉湧，然最後擁有的卻只是無盡的思念與唏噓？

以跨國界音符，Q & A生命的起。承。轉。合。

聽見世界 x 薩克斯風 x 鋼琴

序 / 謝嘉玲

不同過去以單一國家作曲家為主題，此次『聽見世界—當薩克斯風邂逅鋼琴』音樂會將引領聆聽者以耳神經交會法國、日本、比利時、台灣、美國作曲家的樂思靈感瞬間。在環遊世界的音樂串流裡，遨翔多元性的音樂文化，並窺見跨國界作曲家對人性/生活/生命的思索辯證。

透過多元曲目的安排，期盼能讓聆聽者暫緩生命腳步，細細品嚐這些內省人性，同時揭露/呈現自身周遭生活題材和反應世界文化的音樂作品。此外，亦盼望能顛覆一般聽眾對20~21世紀當代音樂深奧難懂的刻板印象，徹底感受其魅力和無限可能性。

曲目 PROGRAMME

聖桑 | 給單簧管與鋼琴的奏鳴曲，作品167

Camille Saint-Saëns(1835-1921) | Sonata for Clarinet and Piano, op.167

- I. Allegretto 稍快板
 - II. Allegro animato 生氣蓬勃的快板
 - III. Lento 緩板
 - IV. Molto allegro 甚快板
-

蔡凌蕙 | 秦瓊倒銅旗（於台北場世界首演）

Tsai, Ling-Hui | Knocking Down the Flag (world premiere at Taipei)

吉松隆 | 絨毛鳥奏鳴曲

Takashi Yoshimatsu(1953-) | Fuzzy Bird Sonata for Alto Saxophone and Piano

- I. Run, Bird 跑動的鳥
 - II. Sing, Bird 歌唱的鳥
 - III. Fly, Bird 飛翔的鳥
-

中場休息

馬斯蘭卡 | 給薩克斯風與鋼琴的奏鳴曲

David Maslanka(1943-) | Sonata for Saxophone and Piano

- I. Moderato 中板
 - II. Very expressive 極富表情的
 - III. Very fast 極快的
-

史維特 | 克羅諾斯

Piet Swerts(1960-) | Klonos

演奏家ARTISTS

Nathan Nabb | 薩克斯風

「Many Bravos！真實動人完美的演出。」

~舊金山交響樂團藝術總監Michael Tilson-Thomas

「Nathan Nabb擁有優美的聲音...對於各種風格駕馭自如。」

~聖路易士市音樂評論家

「Nathan Nabb精彩絕倫的獨奏，使得整個樂團的卓越炫技演出更加令人驚艷！」 ~休士頓市音樂評論家

Nathan Nabb 目前為美國德州史蒂芬. F. 奧斯丁大學音樂學院教授。2002年獲美國伊利諾大學香檳校區音樂學院薩克斯風演奏學士，師承 Debra Richtmeyer 教授。2003年及2008年取得西北大學音樂碩士與音樂博士，師承薩克斯風大師Frederick Hemke。曾連續兩屆榮獲西北大學室內樂大賽冠軍，並為International Fischhoff Chamber Music Competition 比賽得主。Nathan Nabb 不僅學經歷豐富，其極具特色之教學方式，讓學生亦能在室內樂及獨奏方面有著優異成績與表現。

Nathan Nabb 長期與聖路易交響樂團與休士頓交響樂團合作演出，並與 Michael Tilson-Thomas、David Robertson、Hans Graf、Marin Alsop、Michael Stern及Keith Lockhart等知名指揮合作演出。Nathan Nabb同時也是位出色室內樂演奏家，目前擔任綠洲四重奏 (Oasis Quartet) 高音薩克斯風首席。綠洲四重奏現今是美國備受矚目的室內樂團之一，每年國際及美國境內演出相當頻繁，並深獲多位近代作曲家肯定，指定為其作品首演之室內樂團。

Nathan Nabb 演出及教學足跡遍及世界多國，並榮登薩克斯風期刊 (Saxophone Journal) 2010年三 / 四月雙月刊封面人物。演奏專輯由美國大廠 Amp、BIS和Innova發行，目前亦為Vandoren 與Selmer的產品代言人。

演奏家ARTISTS

謝嘉玲 | 鋼琴

2012年肯塔基女性聯盟優秀藝術家獎
莫海德大學優秀創造藝術家獎助

美國辛辛那提大學音樂學院音樂博士及碩士，國立台北藝術大學音樂系鋼琴學士，師承Richard Morris、Sandra Rivers及蔡采秀等教授。現任教於美國肯塔基州Morehead State University莫海德州立大學及暑期音樂研習營Lutheran Summer Music Academy and Festival。

謝嘉玲在鋼琴和室內樂演出的造詣與多元化使其在美演出邀約不斷，最近一年演出足跡橫跨美國十多州，更擁有一年超過四十場演出的紀錄。在器樂方面，謝嘉玲陸續與美國多位知名音樂家合作演出，包括紐約愛樂交響樂團長號首席 Joseph Alessi、新英格蘭音樂院長號教授Norman Botler、克里夫蘭管弦樂團長號首席 Massimo La Rosa、底特律管弦樂團低音長號 Randall Hawes、西北大學單簧管教授 Steven Cohen、辛辛那提音樂院中提琴教授 Catharine Carroll、密西根大學薩克斯風教授Timothy McAllister、史蒂芬·F·奧斯丁大學薩克斯風教授Nathan Nabb、辛辛那提音樂院薩克斯風教授 James Bunte、北卡大學低音管教授 Michael Burns、以及曼菲斯大學低音管教授Lecolion Washington等。在聲樂方面，亦曾參與多達二十部歌劇之彩排與演出，並與英國皇家音樂院歌劇總監 Michael Rosewell合作。

謝嘉玲在現代音樂上亦有著深獲好評的獨特詮釋，除了受邀為美國多位作曲家首演二十多首作品外，並曾錄製七首世界首演錄音，其中包括作曲家Libby Larsen的中提琴奏鳴曲和David Canfield給鋼琴與薩克斯風四重奏的舒曼風格五重奏。自2010年至今短短五年，謝嘉玲已為美國唱片大廠 Centaur、Innova、Ballpark錄製八張美國現代作曲家的作品，唱片收錄美國近代作曲家為中提琴、長號、薩克斯風、鋼琴與管樂三重奏譜寫的作品。其在現代音樂的深厚造詣，使她不僅成為國際音樂節及現代音樂研討會演出常客外，亦主辦2013年美國東南部作曲家聯盟作品發表會，吸引一百多位作曲家和演出者參與。

學術論文方面，謝嘉玲除了多次應邀在音樂大學聯盟的研討會上發表現代音樂理論研究，其論文著作<An Analytical Study of York Bowen's Twenty-four Preludes in All Major and Minor Keys, Op. 102> 被評論為：“(an) informative, in-depth theoretical study, and is the first of its kind”，並被維基百科所引用。

樂曲賞析 PROGRAMME NOTES

聖桑：給單簧管與鋼琴的奏鳴曲，作品167

Camille Saint-Saëns: Sonata for Clarinet and Piano, op.167

在生命輓歌響起的1921年，聖桑將這首織染著人生甘味、饒富冥思氛圍的作品提獻給 Auguste Perier 教授。已85歲的他，當時分別為豎笛、雙簧管與巴松管譜寫奏鳴曲，創作過程中曾寫信給友人：「……我正用著我僅餘的最後精力，為這些被他人所忽視的樂器增添些曲目……。」而這三首奏鳴曲也為其作曲生涯畫下最終句點。透過恬適動聽的旋律、出奇不意中乍現趣味的和聲變化、以及直樸單純卻引人沈思的音樂質地，深情地轉譯生命旅程裏的點滴喜悅與悲傷。原曲為豎笛譜創，此次音樂會以薩克斯風詮釋，在忠實地展呈聖桑式的煦暖溫情外，薩克斯風略帶滄桑的嗓音，為樂曲更織染一抹生命幽徑終點的淡然看透、唏噓不再。

聖桑以生命說書人的角色，在第一樂章開場讓鋼琴以彷彿潮浪般的伴奏音型，與田園悠思況味、蜿蜒心頭不散的主旋律對吟著生命旅途初啟程的恬然、欣悅。如鳥兒躍上枝頭的輕盈跳音、俐落明快的節奏、短裙尺寸般的樂句、甜而不滯膩的音樂質地，在在讓第二樂章化身為生命書頁裏的一首飛揚青春短詩，轉瞬即逝卻情難忘懷。人生如戲，高反差的命運跌宕總在眨眼瞬間，第三樂章曲風若劇場快速換景，以沈緩、凝重送葬曲般的情態出場。帶著嗚咽、悲痛情緒，始終徘徊在低音域的開場主旋律，宛如人困於命運谷底時的切切哀訴。持續、反覆不斷出現的二分音符與四分音符，以極緩慢的節奏步伐蹣跚前行，栩栩鑿刻走入生命中期，人面對接踵而來的憂喜瞬幻與生死無常時刻，內心那種揮之不去的感傷和喟嘆。樂章在鋼琴纏繞著惆悵思緒的琶音幽幽獨語中結束，只留下無盡的唏噓。甚快板的第四樂章一掃前樂章的心緒陰霾，以帶著暢快、爽朗的姿態登場。炫技意味的華麗樂段、明朗俐落的和聲進行與快速音群，構築出走過生命、看透生命後的淡定和自信。在整首樂曲的終了，第一樂章中染著田園悠然氣味的主題旋律再度出現，宛若在航行過人生的驚濤駭浪後終將返回生命港口，卸下一切的情仇愛恨、生老病死，回歸最初始時自然、赤裸而又單純的靈魂狀態。

蔡凌蕙：秦瓊倒銅旗（於台北場世界首演）

Tsai, Ling-Hui: Knocking Down the Flag (world premiere at Taipei)

文/蔡凌蕙

北管戲曲《秦瓊倒銅旗》是北管藝師心目中的最高挑戰，演員必須能唱能武。音樂上，此齣戲曲混用了三種來自不同系統的曲牌，並以絲竹、鼓吹與唱來表現。在鋪陳兩軍交戰主角秦瓊的四次「倒旗」（耍槍與舞鏢）間，以〈十牌〉和〈倒旗〉不同曲牌交替演出，使音樂層次分明。作曲者選擇〈倒旗〉後半段的《四門子》與《刮地風》，希望能藉由薩克斯風與鋼琴來摹寫此戲曲的精采印象。

曲詞如下：

《四門子》

呀呀呀 這馬兒 一聲聲不住嘶 休比得項羽烏騮 怎比得跨驊騮 提鞭逃亡去 不能夠 百戰雲飛 倒做了一宵私奔前途去 怎吐得萬丈虹霓

《刮地風》

半空中 雲雲陣陣起 看看看 金鼓連天報似風 聽聽聽聽 聽鼓角連天咆哮的 想必是老君王親出馬呵 步兒要忙 鞭兒要催 忙整頓花間 看花閒遊戲 人如似熊 馬如似龍 忙整 花天志氣

吉松隆：絨毛鳥奏鳴曲

Takashi Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonata for Alto Saxophone and Piano

吉松隆為繼武滿徹(Toru Takemitsu,1930-1996)之後，揚名國際樂壇的重量級日本作曲家。不同於古典科班出身的作曲家，吉松隆一路以自學的方式走到今日成就。有著工學背景的他，在古典樂之外對於不同類型的音樂如爵士、搖滾、電音、日本傳統音樂等皆有深厚的愛好和研究，早期更曾在搖滾樂團中擔任鍵盤手，並受披頭四與前衛搖滾樂手平克佛洛伊德(Pink Floyd)影響頗巨。這樣的背景因素使其作品充滿了不同音樂語彙創意混搭後的跨界驚艷感受。

「絨毛鳥奏鳴曲」不僅是薩克斯風經典曲目，也是吉松隆最為人津津樂道的重要代表作品「鳥」系列之一。對吉松隆而言，「鳥」(Bird)不僅只是妹妹的暱稱，更宛若是自由與生命的象徵，鳥兒展翅高飛時，雙翼的規律振翅是如此饒富著音樂般的律動感，也因此概念而創作出「第一號交響曲：神鳥」、「鳥與彩虹之頌」等知名系列作品。為紀念妹妹辭世與受到日本薩克斯風名家須川展也(Nobuya Sugawa)的委託，1991年吉松隆完成給中音薩克斯風與鋼琴的「絨毛鳥奏鳴曲」。吉松隆曾形容薩克斯風音色給他一種毛絨絨的感覺，樂曲中含括的各式高難度吹奏技巧如超吹、滑音、彈舌、即興炫技獨奏樂段等，對演奏者而言極具挑戰性。音樂評論家 Chiaki Hanafusa 曾言：「吉松隆將古典薩克斯風帶入一個全新的境域。他探尋薩克斯風音色層面的極限可能性，無論是華美音色或是『類噪音』。」抹染入輕快爵士風、前衛現代音樂、傳統日本音樂韻味的旋律、和聲與節奏，更充份展露吉松隆對不同音樂領域語彙混搭的精湛技巧和品味。

「絨毛鳥奏鳴曲」可謂「影音」效果十足，在聽覺聆賞的同時，眼視窗彷彿也演映著鳥兒的靈妙百態。第一樂章「跑動的鳥」藉著俐落流暢的快速音群、顫音、滑音、彈舌與跳躍式高低音變化，栩栩刻畫鳥兒奔躍時的靈巧動態與速度感。主樂段鋼琴則宛如爵士樂團裡的低音大提琴般，低音聲部以頑固低音伴奏音型為樂曲添抹濃厚爵士風情。靜謐深沈的樂曲氛圍，讓第二樂章「歌唱的鳥」仿若棲立枝頭正在婉唱晚禱曲的夜鶯。在薩克斯風嗚咽般的滑音與旋律曲段，鋼琴則以帶著撫慰意味的沈穩低音與波浪音型，如老友般溫情地與薩克斯風婉轉對吟。樂曲無預警的結束在淡逝的鋼琴短句，更為整樂章織染一抹揮之不去的惆悵感。第三樂章「飛翔的鳥」以各種高難度吹奏技巧如高音超吹、寬音域快速音群、炫技即興樂段等，靈活描繪鳥兒俯衝、滑翔、攀升等飛行百態。在壓倒性的超技外，薩克斯風與鋼琴的緊密呼應對話，亦高度考驗演奏者間的合作默契。

馬斯蘭卡：給薩克斯風與鋼琴的奏鳴曲

David Maslanka: Sonata for Saxophone and Piano

美國作曲家馬斯蘭卡在寫給一位年輕作曲家的信中，曾言「音樂是表達靈魂的手法之一，當一股突來爆發的靈魂力量，便可能以譜創一首樂曲或一場充滿能量表演的形式展現。」馬斯蘭卡以管樂及打擊樂作品馳名樂壇，其中多首樂曲更成為音樂會與唱片錄製的經典曲目。深愛薩克風音色的他，曾為其與不同樂器編制如管樂團、弦樂四重奏等譜寫為數頗多的作品，尤其以 Heaven to Clear When the Day did Close（薩克斯風與弦樂四重奏）廣為人知。在緊湊、複雜節奏裡潛藏著若隱若現的細緻優美，是馬斯蘭卡音樂的創作核心特質與魅力之一。受到「北美薩克斯風協會」(North American Saxophone Alliance)委託，這首寫給中音薩克斯風與鋼琴的奏鳴曲譜創、首演於1989年，之後即成為薩克斯風標準曲目。該作品受到瑞典作曲家Allan Pettersson(1911-1980)啟發，在當時被評論為「充滿浪漫派精神的代表」，並巧妙揉合了傳統與現代音樂語彙。古典曲式（第一樂章：奏鳴曲-第二樂章：ABA形式歌謠-第三樂章：迴旋曲）、簡明和聲和織染著抒情、如人聲歌唱般的薩克斯風音色展現，為樂曲鑲坎入古典基因；然而多元聲學效果、拍奏、極度對比的力度反差和超高音域的廣泛使用，卻畫龍點睛地冶煉出濃烈現代音樂況味。

以浸染淡淡憂思、饒富電影配樂畫面感登場的第一樂章，在抒情如歌的主旋律緩聲吟唱後，卻毫無預警地切進帶著暴烈力度、衝動不安感十足的無調性快速音群呈示部，最後結束在鋼琴彷彿沈思者獨語自問、苦思後卻又無法得到解答的困惑獨語。高情緒張力反差，貼切地詮釋馬斯蘭卡自己對樂曲的陳述：「帶著悔恨、孤獨的感傷沈思，卻被突如其來爆發的激烈、沸騰能量中斷嘎然而止。」

第二樂章宛若戲劇裏的獨白橋段，薩克斯風以沈緩卻又載滿情感張力的語調，自語著百轉千迴的內心思緒。曲風深受十六世紀牧歌影響，尤以 Carlo Gesualdo(1560-1613)大量使用半音音階的手法，以揣摩濃烈、緊湊的情感張力。第一樂章中隱喻孤獨、感傷的主旋律再次出現，但卻更為晦暗憂沈，「有著詩般的緊張感」是馬斯蘭卡對該樂章的自陳。以迴旋曲式為結構載體的第三樂章，在快節奏和飛跳於高低音域間的手法引領下，淋漓揭露內心各種情緒如悲痛、狂熱、掙扎、暴烈、嬉鬧等的無盡糾結交戰。然而就在所有情感纏鬥至最高潮時，曲風卻戲劇性地轉入冥思般的空靈、寂寥，最後悄然結束在鋼琴的喃喃獨語聲中。高反差的情緒轉折，宛若作曲家看透生命裏輪番搬演的愛恨情仇，終將隨時間之流掩沒、消逝，如夢般一醒無痕。

史維特：克羅諾斯

Piet Swert: Klonos

擅長靈活、原創性地融匯傳統/當代作曲技巧和音樂語彙，讓比利時作曲家史維特在國際樂壇贏得高度讚譽，身兼指揮、鋼琴家與作曲家，其創作含括聲樂、管弦樂、室內樂、器樂獨奏、合唱等多元領域。在樂曲形式、旋律結構和調性層面，不少作品都擁有共通的相似性，彷彿鑲嵌入個人符碼般，使他的音樂擁有極高的辨識度。模仿和反覆手法經常出現在史維特的作品中，例如善用旋律與和聲動機的反覆，進而構築樂曲的統一感，「克羅諾斯」一曲即是絕佳的範例。受「川普博士音樂大賽基金會」(Foundation Dr Ir.Th. P. Tromp Music Competition) 委託創作於1993年，是史維特第一次為薩克斯風與鋼琴合作譜創的作品，1944年成為大賽指定曲，爾後更成為許多薩克斯風大師如 Otis Murphy、Koryun Asatryan、Duo Gaulin-Riverin等個人專輯收錄。

“Klonos”希臘原文“ΚΛΟΝΟΣ”，為肌肉痙攣、抽搐之意。史維特將這種生理上無法自主掌控的動作，與薩克斯風演奏者在挑戰高難度樂曲時，身體宛如痙攣時不由自主地顫動、扭曲、甩晃做了有趣的觀察和聯想。「將肌肉受制時的攣縮，與薩克斯風家在演奏高難度樂章時陷入水深火熱的姿態做連結。」是史維特對樂曲發想的陳述，也使這首作品的超技特質不言而喻。複雜詭變的切分音、竄奔於高低音域間的快速音群、神出鬼沒的極高音超吹、不按牌理出牌的節奏拍子、彷彿連續險升坡的半音階，如烈焰灼身般的狂躁不安感，不僅挑戰薩克斯風技巧極限，更高度考驗與鋼琴間的合作默契。儘管在技巧與音樂語彙層面明顯地展露出現代特質，然而在曲式上史維特仍選擇傳統的三段式A-B-A'(附加35小節尾奏)，充份演繹其擅於融會、混搭傳統/現代的創作特質。

視覺設計 | 汪育楷

文案 | 藝想文字企劃事務所 陳主芬

STEPHEN F. AUSTIN STATE UNIVERSITY

SFA LUMBERJACKS

ONCE YOU BECOME A LUMBERJACK,
YOU CAN BECOME SO MUCH MORE.

Stephen F. Austin State University
offers undergraduate and
graduate degrees in music
with concentrations in
composing, education, piano,
performance, conducting,
sound recording technology and more.

<http://www.music.sfasu.edu/>

STEPHEN F. AUSTIN STATE UNIVERSITY
 SCHOOL of MUSIC

Much more than a performance.

Each year, the School of the Arts offers over 100 opportunities for you to enjoy, including concerts, theatre productions, dance performances, art exhibitions and much more.

DEPARTMENT OF
MUSIC, THEATRE & DANCE

www.moreheadstate.edu/mtd

MSU is an affirmative action, equal opportunity, educational institution.