A MANUAL FÖR THE USE OF CLARINETS VERSION 2.0

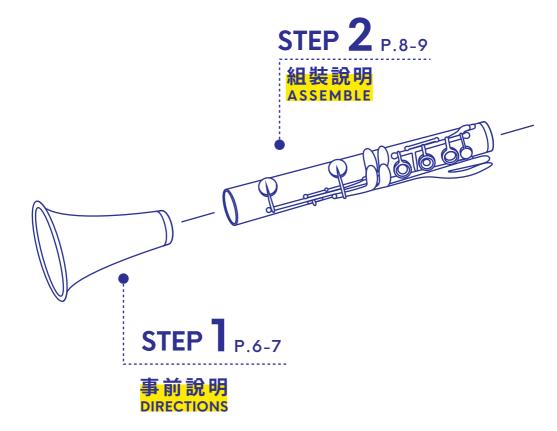

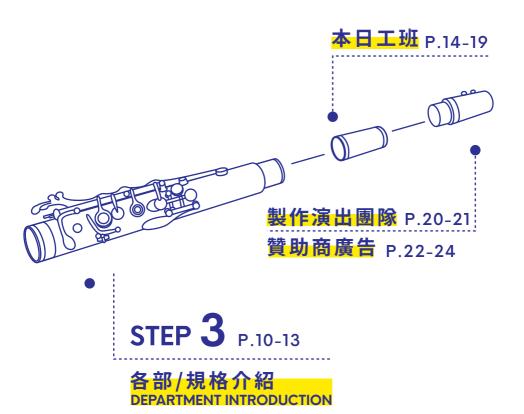

時間藝術工作室-當代音樂推廣系列

單簧管的使用說明書2.0

CONTENTS 目錄

單簧管/Clarinet/Clarinette/Die Klarinette

STEP 事前說明 DIRECTIONS

提醒!

音樂會開始, 禁止拍照·錄音·錄影

WARNING

PLEASE BE QUIET AND TURN OFF MOBILE PHONES. NO PHOTOGRAPHING AND RECORDING.

『時間藝術工作室』是由一群年輕音樂家,繼承前人偉大的音樂遺產內 和又秉持著現代人獨有創造力所成立的音樂團體。自 2013 年創團起,陸續推出以「風格」爲主的簡音光樂推廣系列音樂會,如極簡音光樂推廣系列音樂經典作品爲主的《那世好想讓你聽懂的音樂》音樂等以對想讓你聽懂的音樂》音樂等,並在台北、台中及上海等城市演出。

2019 年起,『時間藝術工作室』推 出全新以「樂器」風格爲主的《使用 說明書》系列。2021 年由單簧管演 奏家王冠傑策劃第一季《單簧管的使 用說明書》,在製作中我們我們刻意 只使用單簧管與其家族樂器演出, 並邀請國內各擅勝場的單 簧管演奏 家一起交流切磋,於臺北、臺中巡 迴演出,佳評如潮。

2022 年的《單簧管的使用說明書 2.0》, 將呈獻單簧管與其他樂器的室內樂 作品,作品層次豐富,也可以認識 單簧管在當代音樂裡的多元面貌。

演出曲目多爲台灣首演,有瑞士作 曲家 Jürg Wyttenbach 為單簧管 與豎琴所作的《... 一切聲音迷離恍 惚 ...》爲新音樂劇場的經典之作, 音樂家被賦予演員特質,音樂、肢 體即興、台詞皆要維持張力,樂器 也被擬化成生活物品。德國作曲家 Helmut Lachenmann 單簧管獨奏 曲《來自虛無》,是他開創自我獨特 風格「樂器具象音樂」的代表作, 從頭至尾幾乎沒有正常的單簧管音 色聲響。除西方經典作品外,也將 演出國人作曲家林梅芳爲長笛、雙 簧 管 、 單 簧 管 及 低 音 提 琴 所 作 的 《Project Remix》,這是對共曉時 期調性音樂的反思,並依據此原則 創造出新的調性。

特別一提的是,下半場我們將帶各位回到調性音樂中,布拉姆斯最後的天鵝之歌《B小調單簧管五重奏,op.115》,感受其在生命晚年對無常即尋常的大徹大悟。

STEP 2 組裝說明 ASSEMBLE

た爾格·維騰巴赫:《…一切聲音迷離恍惚…》單簧管與豎琴 (1999) Jürg Wyttenbach - «... ist doch alles SCHALL und RAUSCH ...» (1999)

1. Fanfare — 2. Aus dem Tritt und Trott — 3. cRESCENDO

4. Mit Bimmeln und Bammeln — 5. Schall-End

建爾吉・庫塔格:《向舒曼致敬》爲單簧管 (低音鼓)、中提琴與鋼琴 (1990) György Kurtág : Hommage a R.Schumann, für Klarinette, Bratsche und Klavier

特別映製

赫穆特·拉赫曼:《來自虛無》單簧管獨奏曲 (1970) Helmut Lachenmann: Dal niente (Intérieur III) (1970)

STEP 3 各部/規格介紹 DEPARTMENT INTRODUCTION

我收到了一份劇本?!

於爾格·維騰巴赫:《...一切聲音迷離恍惚...》單簧管與豎琴 (1999) Jürg Wyttenbach - «... ist doch alles SCHALL und RAUSCH ...» (1999)

由五個小品所組成的單簧管與豎琴二重奏,標題如下:

Fanfare – Aus dem Tritt und Trott – CRESCENDO –

Mit Bimmeln und Bammeln - Schall End

『在這部作品中,我想展現這兩種樂器最具特色的聲音特性:一方面我的靈感來自單簧管音色絕佳的延展性,可以做出程度極大的漸強漸弱以及單簧管細碎豐富的泛音。(豎琴所缺乏的特有性)我給了單簧管可以表現出『鐘』特性的動機。另一方面我對豎琴獨特的音色發揮、令人陶醉的演奏著迷。演奏中使用的踏板技術也是單簧管沒有的特性。在這五個樂章當中,兩件樂器在作品中有相當強烈的對話,相互激發,每次的互動都是即興展現的,我希望演奏家們可以討論出適合的方法(動作/指示),將五首小品串連並一氣呵成。』

- Jürg Wyttenbach

躲在角落畫圈圈

2

捷爾吉·庫塔格:《向舒曼致敬》爲單簧管(低音鼓)、中提琴與鋼琴 (1990) György Kurtág: Hommage a R.Sch., für Klarinette, Bratsche und Klavier (1990)

捷爾吉·庫塔格,出生於羅馬尼的匈牙利作曲家,雖然庫塔格的作品擁有其獨特風格,但他的許多作品都暗藏著他想致敬的對象,例如:《向 Nancy Sinatra致敬》、《向柴可夫斯基致敬》、《向 Luigi Nono致敬》等等...這次演出的作品:《向舒曼致敬》,這部作品配器跟舒曼的《敍事詩》相同。這部短篇作品的每個樂章都參考了舒曼自己創造出的三個自我人格 Florestan、Eusebius 和 Meister Raro。

3 再生・重塑

林梅芳:《Project Remix》為長笛、雙簧管、單簧管及低音提琴所做 (2007)

Mei-Fan LIN: Project Remix for Flute (+Picc.), Oboe, Clarinet (+B.Cl.) & Double Bass (2007)

『《Project Remix》受美國舊金山左岸室內樂團委創,於年度音樂會中,與同場演出的莫札特降E大調五重奏對比相映。作品由三個樂章組成,不取用莫札特作品易顯的動機,混合或重塑來自於莫札特五重奏的動機才是兩部作品的主要關聯。從莫札特五重奏中參考的樂段,通常都是不易顯的動機,並經歷多道混合/重塑後,形成新的動機。這部作品本身的結構與莫扎特五重奏幾乎沒有關係,這些新的元素以它們的方式建構出這部作品。最重要的是,這是對共曉時期調性音樂的反思,並依據此原則創造出新的調性。』

-林梅芳

Florestan的性格為衝動、果斷、缺乏耐心;Eusebius為謹慎、緩慢、有時候疑神疑鬼;Raro個性則為穩重、理智、像父親一般。他們在各自代表的樂章充分展性人物特性,越後面的樂章可以發現三種人格們開始產生交集、爭鬥、和解,三種元素蹦發出的層次感豐富,同時也是一部以當代音樂創作手法向經典致敬的作品。

4 巨人的肩膀・如詩如歌

約翰·布拉姆斯:《B小調單簧管五重奏, Op.115》(1891) Johannes Brahms - Klarinettenquintett h-moll, Op. 115 (1891)

Allegro - Adagio - Andantino - Con Moto

布拉姆斯晚期的作品深沉而內斂,宛如深秋般的感受,在生命最後的七年間,完成四部單簧管的室內樂作品,這四部皆是十九世紀的單簧管經典之作。柔和、憂鬱、溫暖的懷舊、卽瞬的灰暗面,音樂完美利用單簧管音色多彩的特性,營造出秋愁的情緒,令觀者有『落葉自尖銳且透著寒意的樹尖緩落』的卽視感,整部作品是淡淡的金黃色。布拉姆斯會完成這些作品,是受到邁寧根管弦樂團單簧管首席 Richard Mühlfeld 的演奏啟發。

『其中一部單簧管五重奏,首樂章如寬廣長河、第二樂章超凡脫俗、第三樂章是秋日暖陽、第四樂章最後的人間回望。我感受布拉姆斯在生命晚年對無常即尋常的大徹大悟,他是音樂家更是一位以音樂求道的求道者,求一個返璞歸眞,求一份至純至眞的誠實。當我在接觸這部作品時,時常會想起張雨生的這段話:「倘若音樂源自心靈,不過誠實而已。」』

—王冠傑

特別映製 - ASMR

赫穆特·拉赫曼:《來自虛無》單簧管獨奏曲 (1970) Helmut Lachenmann: Dal niente (Intérieur III) (1970)

這部作品關注空間的表達:內部、外部、虛構和具體化。Helmut Lachenmann 的《來自虛無》是對「樂器具象化」的早期探索,描繪了演奏家與其樂器的身體關係,創作手法參考了其師 Luigi Nono 的《致彼得:深藍般沈默的不安》中,作品中樂器和電子設備以恆定、不安的游移感結合在一起,激活了表演空間,創造一個完整的「聲音世界」。拉赫曼讓單簧管變成了一種裝置,一個特別操控「呼」與「吸」的裝置,手指技巧、吹奏方式及音樂語法前所未見、與衆不同,可以感覺到這部作品層次豐富的結構,從頭至尾幾乎沒有正常的單簧管音色,需搭配機器先收音再擴音,單簧管音色的突破、表現在這部作品中被擴展至前所未有的境界。

BEPARTMENT INTRODUCTION

本日工班 ON DUTY

ON DUTY

王冠傑 單簧管/低音單簧管

瑞士國立伯恩藝術大學藝術碩士,單簧管及低音單簧管演奏家。2007年赴奧地利維也納學習,師事 Prof. Naka Makoto,畢業後獲演奏家文憑。2014年轉赴瑞士留學,就讀國立伯恩藝術大學 (Hochschule der Künste Bern),師事現代樂名家 Prof. Ernesto Molinari,在其門下學習單簧管家族各樂器之演奏,以及當代音樂。在校期間曾贏得室內樂比賽第一名,並獲選參與多場現代音樂與跨域製作,曾連續三年參與由德國製笛家Jochen Seggelke所主講的「單簧管演化歷史工作坊」。2017年6月以最高成績(mit Auszeichnung) 畢業。

旅歐期間參與過台北單簧管藝術節、法國尼斯音樂節、日本霧島國際音樂祭及荷蘭阿培爾頓音樂節,曾受邀擔任日本霧島節慶管弦樂團單簧管樂手並獲全額獎學金。2017年回台於國防部示範樂隊服役,服役期間獲選爲當年度協奏曲比賽優勝。返國後積極參與各項演出,曾於國立台灣交響樂團與長榮交響樂團擔任協演,並於2019年獲選進入衛武營當代音樂平台演奏培訓工作坊。現爲透鳴單簧管重奏團成員及時間藝術工作室團員。

ON DUTY

阿姆斯特丹音樂院長笛演奏碩士,曾師事 Harrie Starreveld、Marten Root、安德石、林薏蕙與、陳棠亞等長笛名家。吳正宇活躍於歐洲與亞洲樂壇。除了受世界音樂家基金會(Stichting Musicians Worldwide)邀請定期在荷蘭各城市巡迴演出以外,並於2012年首創"一枝獨秀 - Just a Flute!?"系列音樂會,藉由與作曲家和各領域藝術家的合作積極探索長笛音樂的無限可能性,曾受邀參與的重要國際音樂節包括2012台北國際現代音樂節、2014荷蘭De Link音樂節、2015 WOCMAT與2017 Curto-Circuito現代音樂節。2013年吳正宇籌組現代樂團『時間藝術工作室』,積極推廣古樂及現代音樂。首張個人專輯《十絕句 - 吳正宇長笛獨奏》於2015年發行並入圍第27屆傳藝金曲獎最佳詮釋獎,並於2018年發行長笛與電聲專輯《Parallaxis 平行交錯》,全新製作新媒體作品《新庄24-1》於2020年8月正式發行。

吳正宇 長笛

鍾筱萱 雙簧管

鍾筱萱畢業於中山大學音樂系,在校期間多次獲得音樂系術科獎學金,並獲得全國音樂比賽雙簧管大專組第二名。2006年進入法國馬爾梅森音樂院,師事 Daniel Arrignon、Niki Hautfeuille,室內樂師事Michel Moragues。在校期間曾獲得巴黎 U.F.A.M 雙簧管比賽第二名;2007年以全體評審一致通過一獎畢業,同年考入瑞士國立日內瓦高等音樂院,師事 Roland Perrenoud 以及 Maurice Bourgue 等大師。

在校期間常與職業樂團在瑞士各地演出,2008年考取瑞士羅 曼德管弦樂團雙簧管兼任團員,2010年與日內瓦音樂院管弦 樂團錄製 Nobuko Imai (今井信子) 巴爾托克中提琴協奏曲CD。 2011年春季參與盧森堡室內交響樂團演出,並與日內瓦 Sinfonietta 樂團前往義大利托斯卡尼地區巡迴演出協奏曲。 2011年以優異成績畢業於日內瓦音樂院;2012年演出多次大 東大廳音樂會,積極參國內交響樂團音樂會演出,2014年與 台南女中校友管樂團,台南二中校友管樂團以及高雄夢想家管 樂團合作演出協奏曲。2014年爲台北市交響樂團雙簧管協演 人員,2015年考取國家交響樂團雙簧管特約協演人員。2017 協演於廣州交響樂團,並通過雙簧管首席考試。現任教於台南 市國中小音樂班。

ON DUTY

音樂與理學雙碩士,畢業於國立臺灣大學醫學院微生物學研究所及國立臺北教育大學音樂學系,主修管弦樂指揮,師事王雅蕙教授,並錄取Indiana University Bloo mington – Jacobs School of Music管弦樂指揮研究所,預計赴美深造。曾於海內外台灣青年指揮中脫穎而出,獲選爲首屆《樂無界》呂紹嘉指揮大師班之正式學員,並曾受指揮家莊文貞、張宇安、許瀞心、辛明峰、Sigmund Thorp與國家交響樂團音樂總監Jun Märkl等指揮大師班指導。現擔任國家交響樂團指揮助理,以及臺大校友交響樂團助理指揮。

蔡明叡 指揮

張庭碩 小提琴

就讀德國漢堡音樂與戲劇學院 (Hochschule für Musik und Theater Hamburg),以滿分之姿取得碩士學位後,目前攻讀最高演奏家文憑(Konzertexamen),習琴於德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席 Prof. Andreas Röhn 門下。2022年獲選爲瑞士格施塔德節慶交響樂團 (Gstaad Festival Orchestra) 及韋爾比耶音樂節樂團 (Verbier Festival Orchestra)團員。

近年積極參與當代音樂演奏,自 2019 年起連續四年受邀擔任瑞士琉森音樂節節慶學院(Lucerne Festival Academy) 小提琴家,並於2021 年成爲琉森音樂節當代樂團(Lucerne Festival Contemporary Orchestra)團員。2022 年受邀參與衛武營國際音樂節並擔任「衛武營當代樂團」首席。

於 2019 年獲選為由新北市文化局所舉辦之「樂壇新星」,現為「時間藝術工作室」小提琴家、德國漢堡曼紐因基金會(Live Music Now Hamburg)與里特基金會(Oscarund Vera Ritter-Stiftung)資助音樂家。

ON DUTY

獲德國科隆音樂院豎琴最高演奏家文憑(Konzertexamen), 現為台北市立交響樂團豎琴首席,並於國立台中教育 大學擔任兼任助理教授。

畢業於國立台灣師範大學音樂系,師事鄧良音、呂威儀、王郁文、解瑄老師。大學畢業後赴德國與奧地利,受教於劉航安教授門下。取得德國科隆音樂院豎琴演奏碩士學位、奧地利格拉茲藝術大學豎琴演奏碩士、科隆音樂院現代音樂詮釋演奏碩士。2016-2017年於德國威斯巴登歌劇院(Hessischen Staatstheater Wiesbaden)擔任豎琴首席。2014年獲得義大利國際豎琴大賽第四名。

曾韋晴 豎琴

徐敬彤 鋼琴

徐敬彤,出生於台灣台中市,2020年取得德國紐倫堡音樂院鋼琴演奏碩士,跟隨Prof. Bernhard Endres學習。2022年9月開始於國立臺灣師範大學音樂系就讀作曲組博士學位,師事趙菁文教授。曾就讀台中市光復國小音樂班,台中市曉明女中音樂班國中部、高中部,國立台灣師範大學音樂系,鋼琴先後師事陳香樺老師、蔡昭慧老師、呂瑞芬老師、葉綠娜教授、嚴俊傑教授,作曲師事蔡宜真老師、趙菁文教授。個人創作曾入選國家兩廳院新點子樂展《德奧經典 跨界童趣》一魏本《兒童鋼琴小品》之跨界實驗創作徵選,作品由鋼琴家陳必先和科隆愛樂獨奏家首演。室內樂作品《餘波》爲七位器樂家獲選「2022衛武營國際音樂節」,由韓裔旅德作曲家陳銀淑女士欽點,由衛武營當代樂團於衛武營表演廳演出。目前爲台中市淸水高中、光復國小音樂班鋼琴兼任老師以及臺師大計畫專任助理。

在台先後畢業於師大附中,國立臺灣師範大學,師事楊子賢,徐千黛教授。2012年考取維也納國立音樂暨表演藝術大學,師事前維也納愛樂首席 Prof. Rainer Küchl,先後取得碩士與最高演奏文憑。畢業後隨即考上紐倫堡交響樂團的第一小提琴實習職位,並獲得兩年合約,累積了豐富的職業樂團經驗,表演足跡遍部歐洲。

留學期間除了獨奏亦熱衷於室內樂演出,鋼琴三重奏的音樂會錄音榮獲奧地利廣播電台播出,弦樂四重奏亦獲邀於奧地利總理官邸演出。樂團方面,2016年有幸由指揮大師祖賓·梅塔率領魏本交響於金色大廳演出,以及阿姆斯特丹皇家愛樂與指揮畢契科夫的特別合作演出。同年考取德國青年愛樂成員,並擔任第二小提琴副首席。此外會於維也納校內Pro Arte樂團擔任首席。

ON DUTY

翁鈺婷 小提琴

廖培雅 中提琴

2012年取得德國漢諾威音樂戲劇暨媒體學院(Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover)碩士藝術家文憑,師事德國中提琴家Volker Jacobsen(著名弦樂四重奏 Artemis Quartet創團中提琴手)。 旅德期間常與當代作曲家合作,演出寫給中提琴的新音樂作品,於博物館或劇場演出。並於德國下薩克森邦戲劇院(Theater für Niedersachsen)擔任樂團中提琴固定協演人員,德國漢諾威室內樂團(Kammerorchester Hannover)、蕭士塔高維契青年樂團(Junges Schostakowitsch Ensemble)擔任中提琴副首席巡迴演出。此外亦積極參與音樂營、大師班及國際音樂節活動,如Weimarer Meisterkurse、Forum Artium,接受著名中提琴家Kim Kashkashian、Barbara Westphal、Peter Langgartner、Samuel Rhode的指導,參與音樂節Allegro Vivo、Bregenzer festspiele等。

2013年回國後積極投入教學及演出,任教於中部音樂班, 指導室內樂、中提琴課程,現為台灣絃樂團團員。

ON DUTY

德國國立特羅辛根音樂院演奏碩士,畢業後任職德國愛爾福特劇院 Erfurt Theater大提琴團員。曾就讀曉明女中音樂班、台北藝術大學,師事慕尼黑歌劇院首席 Peter Wöpke、德勒斯登歌劇院首席Norbert Anger、SWR西南德交響樂團 Fionn Bockemühl、Mario de Secondi、馬諾欽、李玫瑩、古今奇。在學期間積極參與音樂節及樂團演出,並接受國內外大師指導。畢業至今超過50場公開售票音樂會,並參與多齣歌劇演出。

2019年返台後籌辦線性室內樂,舉辦多場巡迴售票音樂會, 推廣且樂於嘗試現代音樂曲目,活躍在舞台並受邀台灣各大管 弦樂團與室內樂團一同演出,現任國家台灣青年交響樂團、詠 嘆調大提琴四重奏成員,任教於清水高中音樂班。

周尚樺 大提琴

黃意然 低音提琴

畢業於國內東吳大學音樂系後,前往德國繼續學習低音提琴,拜於 Prof. Ludwig Streicher大師的學生 Prof. Wolfgang Harrer門下,於德國薩爾蘭音樂院學習,取得德國薩爾蘭音樂院器樂演奏學士與碩士學位。留德期間積極與德國樂團合作,於2013年甄試進入德國漢莎城呂貝克劇院暨愛樂樂團(Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck),隔年2014甄試進入漢堡交響樂團(Hamburger Symphoniker)實習。於2016年得到華格納拜魯特音樂節獎學金(Bayreuth Stipendium),在2017年10月,在校內與得獎者一起舉辦獨奏音樂會。於2017年11月於德國城市 Obersalbach再次演出,大獲好評。

曾多次參與歐洲低音提琴音樂節以及維也納低音提琴大師班,受各大樂團低音提琴家Janne Saksala、Esko Laine、Tobi as Glöcker、Bernhard Ziegler、Artem Chirkov、現代低音提琴作曲家Teppo Hauta-Aho、低音提琴教授Prof. Johannes Auersperg指導。

2017年管弦器樂演奏碩士畢業後,於隔年2018年回臺。2019年進入長榮交響樂團,現為長榮交響樂團 低音提琴首席代理。

製作/演出團隊

主辦單位 時間藝術工作室 TimeArt Stutio

製作 人 王冠傑

舞台監督 郭書愷

燈光 設計 劉宗博

主視覺設計 鄧樂怡

錄音工程 許德彰、葉俊

執行製作 吳佩玲、黃雨農

演出人員 蔡明叡、吳正宇、鍾筱萱、王冠傑、張庭碩、翁鈺婷、廖培雅、周尙樺、

黃意然、曾韋晴、徐敬彤

贊 助 單 位

指導單位

特別感謝 蘇入輸出影像工作室 HPSU Film Studio

SOURCE

YOUR OFFICE IN ASIA

聖旺國際股份有限公司

成立於1996年,以創新為動力,致力於管理、 設計、共同研發、製程品檢、物流管理、全球製 造及行銷整合等。

更通過ISO 9001國際認證!

客戶群及供應鍵遍及於台灣、中國、東南亞、歐洲、美國等地,能提供最優質、最具競爭力價格之產品,迅速精準的溝通,協助客戶打造高端品牌形象!

每個環節的完美連結,優質的服務、研發、生產 規劃到運輸等細節之需求,提供全球客戶最佳的 生產整合服務。

YOUR OFFICE IN ASIA

專業、品質、服務、領導先鋒 WWW.SOURCESOLUTIONS.COM.TW

SCHWENK & SEGGELKE

德國製

手工單簧管

〔使用說明書〕指定使用

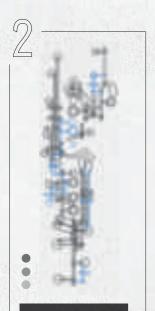

● 樂器特點

● 所有型號皆具德式滾輪設計

● 管體選擇:非洲黑木、可樂豆木、黃楊木

皮墊材質:合成皮墊、防水皮墊

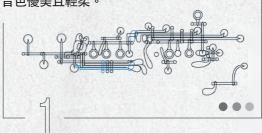
Model 1000+ Boehm System 優化喉音區與低音音域音準, 擁有明亮且穿透力色彩。

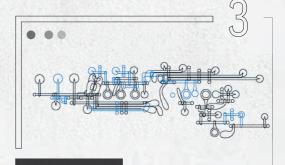

Model 1000 Boehm System

經典法式貝姆按鍵系統, 音色優美且輕柔。

Model 3000

Reform Boehm System 改良式貝姆按鍵系統, 採用德式管徑及法式貝姆系統指法, 展現溫潤令人感動的音色。

E13

WEARE

