

2012 JUNE

NEW ALBUM RELEASE

專輯正式發行

陳威稜與單簧管

Memory **時尚尋根之旅**
Cantabile

回 憶 如 歌 點 點 滴 滴

A Trendy Music Journey back to Homeland Culture by Wei-leng Chen with Clarinet

創作緣起

文 曾毓芬

陳威稜，臺北市立交響樂團單簧管資深首席，亦是國內多所知名音樂科系之教授。2010年，在長年的音樂深耕後，陳威稜推出第一張個人演奏專輯《你知道的，陳威稜與單簧管的6個漫遊》，旋即獲得第二十二屆金曲獎之「最佳古典音樂專輯獎」。

在此人生階段，陳威稜駐足回望自己的音樂來時路，內心滿溢著的，是對親恩以及家園的孺慕之情—童年回憶中的家園，是母親在遷徙動盪的歲月裡，一手撐起的溫暖保護傘；青少年的音樂苦學記憶中，悠揚樂音背後的堅強後盾，是母親辛苦張羅學費的柔弱身形；而邁入中年後，家，則是演奏會觀眾席裡，那總不缺席的慈祥身影！這一路，一點都不懂西洋古典音樂的母親，憑藉著對兒子的愛與信心，以及客家女性特有的堅毅性格，培養出一位傑出的音樂家！於是，對母親的感念與尋根的渴望，激盪出一股巨大的創作動機。在2012年的個人獨奏會《陳威稜單簧管時尚尋根—經典電影&原鄉印象》中，陳威稜立意要唱出母親聽得懂的歌，一種家鄉的歌！

經歷個人生命歷程的一番沈潛深思，陳威稜在構思這場母親節感恩音樂會之際，發展出迥異於前的創作視野：首先，整場演奏會的曲目皆為國人新創，委請旅奧臺灣作曲家吳睿然肩負創作重任；此外，更邀請音樂學者曾毓芬擔任製作人，借重其兼具西方古典音樂與民族音樂學的專業素養，奠立整體音樂製作的學術品質；而創作素材，則發展出「原鄉印象」與「經典電影」兩個主軸。

「原鄉印象」系列曲目，將深植於音樂家腦海中的各式家園記憶化為樂音，層層疊疊編織起來，而母親原鄉文化之《大團圓》曲調，嗩吶循環換氣技巧所延展出的華彩樂句，代表著音樂家回憶最底層中，對母親原鄉的深刻印象。「經典電影」系列曲目，延伸自這個家庭成員對電影共同的熱愛，一首首的電影經典名曲和懷舊歌調從記憶深處被挖掘了出來...。此外，幾首大家所熟知的西方經典名曲也納入創作素材，從莫札特到柴可夫斯基，透過作曲家的靈巧創意，逐一幻化出跨界的萬種風情！

藍色響笛團圓調

改編自：客家八音《大團圓》曲調；編曲 / 吳睿然

船歌

改編自：柴可夫斯基《節令》作品37a，〈六月 - 船歌〉；編曲 / 吳睿然

相思河畔

改編自：泰國民謠 & 電影《相思河畔》主題曲；編曲 / 吳睿然

《辛德勒的名單》

電影《辛德勒的名單》主題曲；作曲 / John Williams

吳睿然：《當愛來的時候》電影音樂組曲

八萬五千六百三十七

玫瑰色的春天

《女人香》

電影《女人香》主題曲；作曲 / Carlos Gardel；編曲 / 吳睿然

中場休息

《十八摸》變奏曲

改編自：客家小調《十八摸》；編曲 / 吳睿然

Turcalonga

改編自：莫札特，鋼琴奏鳴曲，作品331，第三樂章〈土耳其進行曲〉；編曲 / 吳睿然

我的心裡沒有他

改編自：拉丁歌曲“一個愛情故事”；編曲 / 吳睿然

半山遙想曲

改編自：客家小調《半山謠》；編曲 / 吳睿然

燕子

改編自：哈薩克族民歌《燕子》；編曲 / 吳睿然

吳睿然：單簧管小協奏曲《原鄉印象》 [世界首演]

第一樂章：〈尋鄉〉行板

第二樂章：〈搖籃曲〉慢板

第三樂章：〈大團圓〉快板

“Reunion Tune” in Blue

Hakka Instrumental Ensemble “Reunion Tune”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Barcarolle

Tchaikovsky, The Seasons, Op. 37a, “June—Barcarolle”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Lovesickness Riverbank

Thai Folk Ballade & Film Music “Lovesickness Riverbank”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Schindler’s List

Composer, John Williams

Ruei-Ran Wu: “When Love Comes” Film Music Suite

Eighty-five Thousand Six Hundred and Thirty-seven

Rose-coloured Spring

Scent of a Woman (Tango)

Composer, Carlos Gardel : Arranged by Ruei-Ran Wu

Intermission

Variations on the Theme “18 Caresses”

Hakka Folk Ballade “18 Caresses”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Turcalonga

Mozart, Piano Sonata, KV 331, mov.3, Alla Turca, Arranged by Ruei-Ran Wu

Historia de un amor

Carlos E. Almaran, “Historia de un amor”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Romance at Mountain Slope

Hakka Folk Ballade “Romance at Mountain Slope”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Swallow

Kazakh Folk Ballade “Swallow”, Arranged by Ruei-Ran Wu

Ruei-Ran Wu: Concertino for Clarinet “Homeland Impression” [World Premiere]

I. “Home-Searching”, *Andante*

II. “Lullaby”, *Adagio*

III. “Reunion”, *Allegro*

C l a r i n e t

單
簧
管
陳
威
稜

Wei
Leng
Chen

回顧陳威稜二十多年來的演奏生涯，透過各種表演型態，呈現豐沛多元的音樂觀與獨特的舞台魅力，無論是與樂團演出協奏曲、舉辦個人獨奏會或是參與各形式室內樂組合的音樂會以及出版的個人演奏專輯，均深受好評，合作的音樂團體包括：「臺北市立交響樂團」、「臺北愛樂室內樂團」及「臺北木管五重奏」等。2011年「你知道的，陳威稜與單簧管的6個漫遊」演奏專輯，更獲得第22屆金曲獎「最佳古典音樂專輯獎」。

陳威稜更是臺灣少數享譽國際的單簧管音樂家，經常受邀於國際知名音樂節擔綱演出，並舉行大師班，風靡於澳洲、美國、法國、日本、韓國、香港及中國大陸等地，並多次應邀擔任國際比賽之評審。其演出足跡更遍及歐洲各地，包括比利時、法國、匈牙利等。肩負著提昇臺灣單簧管演出水準的使命感，陳威稜不間斷引薦國際知名音樂家訪臺，舉辦個人獨奏會與講習會，並於2003、2005、2009和2011年的「臺北魔笛單簧管音樂節」中擔任藝術總監，致力於提升臺灣單簧管音樂藝術，進而達到與國際接軌的引領地位。

此外，陳威稜並任教於多所知名大學音樂系，培育了無數的單簧管人才，絲毫不吝於分享個人深厚的演奏功力與深刻的音樂語彙，其兼具經驗傳承的教學成果與超凡的演奏成就，均備受後進與樂迷的景仰與推崇。

單簧管演奏家陳威稜，是目前臺灣樂壇廣受尊崇，堪稱單簧管界第一把交椅。自美學成返國以來，投入音樂演奏與教學工作迄今已二十多年，目前任職於「臺北市立交響樂團」擔任單簧管首席。

編·作曲家、班多鈕手風琴

吳睿然 > Ruei-Ran Wu

菲律賓，三寶顏市出生，後隨父母遷居台灣，四歲由雙親啟蒙鋼琴。臺灣國立政治大學心理學系畢業後，負笈奧地利，進入維也納國立音樂暨表演藝術大學鑽研作曲，師事I. Eröd, E. Urbanner, K.P. Sattler，2005年以最優異成績取得碩士學位。其作品不僅在現代、實驗、古典、爵士、流行、國樂及探戈等不同風格中尋求融合與變化，亦期以平易近人的表達方式，闡釋內容豐富的音樂性。2010年為張作驥導演所拍攝金馬獎最佳劇情片《當愛來的時候》所譜寫的配樂，入圍第四十七屆金馬獎最佳電影原創音樂。

2001年起開始學習班多鈕手風琴，師事 E. Sevsay 及 J. J. Mosalini，之後並同時以演奏家及作曲家身分，在歐亞兩洲的探戈樂團及實驗劇場中，擔任演奏、編曲及創作的工作。

現任維也納臺灣合唱團指揮、維也納愛樂管弦樂團附屬音樂推廣團體 Klassik: Passwort 特約編曲家、奧地利實驗劇團 Rosengewitter 之音樂總監、探戈樂團 Band-O-Neon, Tango de Chamuyo, Tango Company Wien 之班多鈕手風琴手。

鋼琴
蔡佳德

> Chia
Hui
Tsai

攝影：許培鴻

蔡佳德結合德奧、美國、以及俄國樂派之深厚傳承，是難得一見的實力派鋼琴家。自八歲發表個人鋼琴創作後即屢屢獲獎，並於台灣省音樂比賽，獲中提琴首獎。1989保送師大，同年以最高成績考入德國國立Freiburg音樂學院，師承Tibor Hazay。1991通過跳級考，直攻藝術家文憑，師承Andreas Immer，精研德奧樂派。1993獲藝術家文憑，而後進入德國國立Trossingen音樂學院，師承俄籍大師Boris Lvov。1996取得演奏家最高文憑後返國任教，自1999至2008於國立臺南藝術大學音樂系專任教職。

基於對社會人文的關懷，在演出教學之餘亦廣泛涉獵其他領域，於2001取得社會科學學位，同年獲全額獎學金赴美國辛辛那提大學音樂學院攻讀音樂藝術博士。旅美期間獲OMTA雙鋼琴比賽首獎，以及校內協奏曲比賽首獎。曾獲選為國家音樂廳及國立臺灣交響樂團樂壇新秀，數度參與總統府音樂會演出，經常擔任現代樂作品之首演，並受邀於捷克、日本、美國、加拿大等國演出。

2003八月以極優異成績取得博士學位後，再度返國，並與臺北市立交響樂團、春之聲管弦樂團及長榮交響樂團等合作演出鋼琴協奏曲，2004發行個人鋼琴專輯「蕭邦日記」登上誠品書店2005TOP100暢銷書榜，2011發行第二張個人專輯「巴赫郭德堡變奏曲」。曾任國立臺南藝術大學鋼琴伴奏合作藝術研究所所長，目前為國立臺北藝術大學音樂系專任副教授。

木琴
吳 珮菁

> Pei
Ching
Wu

以精湛的木琴演奏揚名國際的音樂家吳珮菁，擁有美國北伊利諾大學打擊樂演奏碩士學位，並於2005年獲美國西維吉尼亞大學打擊樂博士。

由朱宗慶教授啟蒙學習打擊樂，曾師事：安倍圭子、理查·何利、羅伯·崔伯及提姆·彼德曼教授。

18歲即擔任朱宗慶打擊樂團首席，為樂團創始成員之一，並經常舉辦個人獨奏會，多年來參與國內外演出超過2500場。

1999年應邀參與匈牙利「布達佩斯春季藝術節」演出，由阿瑪丁達打擊樂團協奏；2001年「台北阿格麗希藝術節」與鋼琴巨星阿格麗希合作演出；2005年於第五屆TIPC「亞洲木琴女傑」中擔綱演出；2009年與鋼琴之二重奏「琴逢擊手」入圍第八屆台新藝術獎；2010年受邀赴美參加「2010國際馬林巴琴高峰會」演出。2011吳珮菁木琴獨奏會「Wonderland」入圍第十屆台新藝術獎。

現任國立臺北藝術大學音樂系專任助理教授、朱宗慶打擊樂團首席，並兼任教於國立臺北教育大學、實踐大學等音樂系所。

爵士鼓
李 守信

> Hiao
Bai
Lee

56年9月18日生

鼓 / 打擊樂

花蓮萬榮鄉

母親為太魯閣族頭目之妹

臺灣大學人類學系畢

受兄長廣告知名導演 / 李盡孝的影響，自學打擊樂，無師自通。

曾參與：張惠妹、蘇芮、黃鶯鶯、陳綺貞、李玟、蔡依林以及大陸羽泉、張靚穎、尚雯捷...等藝人現場演出及錄音製作。

另也曾於百老匯歌舞劇：獅子王、變身怪醫、果陀劇場天使不夜城、情盡夜上海...等擔任特約鼓手演出。

2010年起回饋社會，參與公益活動，耕耘東臺灣，為嚴長壽公益平台音樂顧問及義工天使。

目前為兩岸最活躍之錄音室樂手。

低音大提琴
卓 涵涵

> Han
Han
Cho

現為臺北市立交響樂團低音提琴首席。旅美、加多年的卓涵涵，近年受邀於北京與美國舉行獨奏會，於Taiwan Connection、拉荷亞音樂節、維多利亞音樂節等國際音樂節演出獨奏或室內樂。

曾與巴洛米歐Borromeo弦樂四重奏、豪思曼Hausmann四重奏、維也納管樂合奏團、蓋瑞卡爾Gary Karr、林昭亮、胡乃元、蘇顯達、朱宗慶、管風琴家安東尼紐曼Anthony Newman、大都會歌劇院豎琴首席黛博拉霍夫曼Deborah Hoffman等合作演出。

個人比賽方面，曾獲：日本泉之森低音提琴國際比賽第三名、國立臺北藝術大學協奏曲比賽弦樂組冠軍、臺北市立交響樂團協奏曲比賽低音提琴組冠軍、五度台灣音樂比賽低音提琴組冠軍。

專輯出版方面：2004年，個人實況音樂會DVD「現代音樂晚安故事集（Contemporary Bedtime Stories）」、2009年，與卡爾合作之CD「39歲舒曼作品集（Poetic Schumann at 39）」，受到國際低音提琴雜誌佳評。

返台後於國立臺北藝術大學與嘉義大學兼任助理教授。

藍色響笛團圓調

“Reunion Tune”

in Blue

創作素材 | 客家八音《大團圓》曲調

Material: Hakka Instrumental Ensemble “Reunion Tune”

配器 | 單簧管、預置鋼琴、打擊樂

Instrumentation: Clarinet, Prepared Piano, Percussion

風格 | 民謠風vs.藍調vs.西方現代音樂

Style: Folk Music vs. Blues vs. Western Contemporary Music

在這首融合客家八音《大團圓》曲調與藍調風格的樂曲中，整個「時尚尋根」旅程的開始出發。創作的起始點，是美濃「鍾雲輝客家八音團」於2005年在國立臺北藝術大學演出的影音記錄，當時，他們正準備啓程前往巴黎參加「想像藝術節」。

創作的一開始，作曲家從影音檔的採譜出發，而如此的歷程讓他真正抓住了《大團圓》曲調的音樂靈魂。吳睿然這麼解釋自己如何從原始的素材進行再創造：「當我研讀這份採譜資料，發現大團圓的曲調是由一個特定旋律模式不斷循環所構成，這樣的特質和藍調的和聲循環概念頗為吻合，我試著將兩者融合，發現非常合適！所以就決定用藍調這個簡單、但很有力量的形式，讓這個鄉土味濃厚的大團圓曲調『時尚化』一點。雖然說，藍調其實也是很草根的。」

接下來的步驟，就是音色的處理了。對於這樣一首色彩奇異的樂曲來說，單簧管加上鋼琴的配器，顯然是太過古典了。作曲家希望在精簡的配器原則下，不另外添加樂器，但仍然創造出豐富而獨特的音色，甚至能產生打擊樂的效果。於是，西方現代音樂常用的「預置鋼琴」(prepared piano)手法，躍上了作曲家的腦際：「我對這事考慮很久，最後決定用最簡單而又很有效果的方法，就是直接在琴弦上放置一些塑膠杯，這樣一來，琴錘擊弦的聲音會很響，有打擊樂的效果，而鋼琴本身的和弦也都會聽得很清楚。這樣的裝置很簡便，如果以後老師要演奏這首曲子，但只有一台鋼琴時，前置和演奏完拆除的時間都會很短。…我指的塑膠杯，是類似我隨信寄上照片中，一個韵如玩的玩具，我就是把它們放到鋼琴裡，試出了我想要的聲響。」

在這個可愛的聲音探索過程中，作曲家剛滿兩歲的小女兒手中的玩具，搖身一變，成了現代實驗音樂中製造奇特音響效果的另類工具！

船歌

Barcarolle

創作素材 | 柴可夫斯基：《節令》，作品三十七a，〈六月—船歌〉
Material: Tchaikovsky: The Seasons, Op. 37a, "June—Barcarolle"

配器 | 單簧管、木琴、鋼琴、低音大提琴、爵士鼓
Instrumentation: Clarinet, Marimba, Piano, Double Bass, Drum

風格 | 西洋古典 vs. Bossa Nova
Style: Western Classics vs. Bossa Nova

一葉扁舟，在威尼斯運河道裡，悠閒慵懶地前行...，六月的微風，清涼而溫柔地撫觸著面龐，吹皺水面的陣陣漣漪，也蕩漾起心中千絲萬縷的熱情—柴可夫斯基為鋼琴而寫的組曲《節令》中，代表六月風情的〈船歌〉。這是陳威稜非常喜愛的一首古典作品，他將這份喜愛慎重地交給吳睿然，期待作曲家的靈巧創意，能夠讓這首出生於十九世紀俄國的經典名曲脫胎換骨，幻化出不一樣的跨界風情。

吳睿然版本的《船歌》，首先以原貌登場，透出古典式的淡淡哀愁...，然而，沒一會兒，Bossa Nova閒適慵懶的拉丁式熱情，就沖淡了空氣中的陰霾；而後，轉入大調調式後的撥雲見日，更在搖擺扭轉的雙人舞姿中，散發出眩目光芒！這首膾炙人口的西洋經典名曲，在作曲家巧筆揮弄之下，加入Bossa Nova風格，經營出一片迷濛的音樂織度！

相思河畔

*Lovesickness
Riverbank*

創作素材 | 泰國民謠 & 電影《相思河畔》主題曲
Material: Thai Folk Ballade & Film Music "Lovesickness Riverbank"

配器 | 單簧管、鋼琴
Instrumentation: Clarinet, Piano

風格 | 民謠風 vs. 西洋古典
Style: Folk Music vs. Western Classics

自從相思河畔見了你，就像那春風吹進心窩裡，
我要輕輕地告訴你，不要把我忘記。
自從相思河畔別了你，無限的痛苦埋在心窩裡，
我要輕輕地告訴你，不要把我忘記。

這是陳威稜的母親和姊姊非常喜愛的一首經典老歌。膾炙人口的曲調，其實是一首泰國民謠，1969年由紀雲程填詞，成為電影《相思河畔》的主題曲。這首動人的歌調，浸潤於吳睿然的音樂靈魂中，又揉合入陳威稜獨有的演奏風韻，當再度吐露芬芳時，飄散出全然不同的質感和色彩。

導奏樂段，單簧管依次以二度、三度、四度，而後十二度的音程，加速度向下墜落...，而後，又以兩個8度的寬大音程奮力往上拉—音樂的動態和高低起伏，像極了因相思煎熬而失魂落魄的心靈悸動；而鋼琴的呼應，左右手不斷以反向的音樂線條由高至低、由低至高地衝向彼此，好似兩顆相互懸念的心靈，跨越時空欲急切相擁的心情！空空洞洞的大跳音程佈滿於寬廣的音域之間，象徵著遙遠的距離感，也強化了這份相思的苦悶與濃重...。

在一片苦澀的氛圍中，單簧管的主旋律悠然進入，妝點著爵士風情的慵懶滑音，帶點浪漫，卻又有些許無奈！此時，鋼琴高音域穩定進行的分解和絃，像是河水的流動，承載著相思苦，而低音旋律彷彿大提琴的低吟，與單簧管對唱出絕美的情歌！而間奏樂段之後再度回來的相思旋律，加入大量的半音色彩，不協和音的張力，更加添了飲下愛情苦酒的寂寥與落寞！

《辛德勒的名單》

電影《辛德勒的名單》主題曲

作曲 | John Williams

Schindler's List

這部電影敘述二次大戰期間，德國商人辛德勒秉持良知拯救猶太人的故事。在此片中，著名的科幻導演史蒂芬·史匹伯捨棄他拿手的特效拍攝手法，而以黑白紀錄片的風格拍攝，再現了當年的恐怖景象，並權勢人類的醜惡面目與偉大人性。影片配樂具有強烈的情緒感染力，作曲家約翰·威廉斯汲取猶太民族音樂的旋律特性，以音樂娓娓道來當年猶太人淒涼的心境，而猶太裔著名小提琴家伊薩克·帕爾曼的詮釋，更賦予這批作品永恆的經典地位。

在本場演奏會中，陳威稜將其中兩首曲調改編為單簧管演奏版本，呈現出另類的風情與質感。

吳睿然：《當愛來的時候》電影音樂組曲

Ruei-Ran Wu: "When Love Comes" Film Music Suite

八萬五千六百三十七 Eighty-five Thousand Six Hundred and Thirty-seven

玫瑰色的春天 Rose-coloured Spring

由張作驥執導的電影《當愛來的時候》，以台北萬華的一家快炒店為故事背景，講述著祖孫三代之間一段愛恨交疊的悲與喜。全片從一位十六歲未婚媽媽來春的敘事觀點出發：女主角因著個人的際遇而憤世嫉俗，冷眼旁觀地看著週遭家人的互動—入贅卻成天買醉的父親，和不孕但強勢的大媽、默默付出的二媽以及自閉症的叔叔之間的情感糾結與衝突...。然而隨著各樣人生故事的上演，來春體悟到「愛」，進而被融化，而能以寬容的眼光來看待人生、看待自己。

此片以高度完整的場面調度，呈現出台灣人強韌的草根性，不僅在許多國際影展上大放異彩，更在2010年第四十七屆金馬獎中，囊獲最佳劇情片等四項大獎。其中由吳睿然以班多鈕手風琴、大提琴及鋼琴譜寫的配樂，亦入圍了當屆金馬獎的最佳電影原創音樂。

在影片拍攝的過程中，作曲家同時也親身經歷了自己女兒的誕生，受到一個新生命來到這世界的震撼！於是，在妻子生產後第二天，便把心中那千萬種不可名狀、卻又強烈的情緒，寫成了《八萬五千六百三十七》。此曲在淡淡的憂傷中，注入了滿盈的生命力，和影片中以二老婆生產為開頭及女兒分娩作的結尾，遙相呼應。

《玫瑰色的春天》雖然未被採用於電影中，但樂曲中優美的旋律，和中段極富節奏的探戈，使此曲不同樂段間有著強烈的情緒對比，極受原曲演奏者的喜愛，也因此被收錄於電影原聲帶中。

《女人香》

Scent of a Woman (Tango)

電影《女人香》主題曲

作曲 | Carlos Gardel

改編 | 吳睿然

這首家喻戶曉的探戈，原名為“Por Una Cabeza”（中譯《一步之差》），是一首由「探戈之王」卡洛斯·葛戴爾（Carlos Gardel）所譜寫及演唱的探戈歌曲。原曲歌詞中比喻愛情就像賭馬一樣，明知會落得全盤皆輸，卻因情人的一個吻，便又無法自拔地將自己的一切全數賭上。

在《女人香》一片中，由艾爾·帕西諾飾演一位失明的退休軍官，在一場舞會中引領一位妙齡少女，跳出影史上最經典的探戈舞段，此曲也因此一砲而紅，成為之後許多電影裡，最常被引用的探戈舞曲。

今天音樂會的演出版本，是由吳睿然採用阿根廷探戈黃金時期的風格重新編製，充分表現出原曲挑逗而狂烈的熱情。

《十八摸》變奏曲

*Variations on the Theme
“18 Caresses”*

創作素材 | 客家小調《十八摸》
Material: Hakka Folk Ballade “18 Caresses”

配器 | 單簧管、鋼琴
Instrumentation: Clarinet, Piano

風格 | 民謠風 vs. 西洋古典
Style: Folk Music vs. Western Classics

《十八摸》是北部客家小調的代表曲目之一，歌詞內容講述男女之間的調情與肌膚的撫觸，而樂曲形式則是民間歌調很常見的反覆詩節曲式（strophic form）—同樣的曲調反覆唱了十八次，每次的撫摸部位各自不同，從頭髮、鬢邊、額角、眉毛、眼睛、鼻孔、嘴唇、下顎、耳際、頸根、肩頭、雙手直到背部。歌詞逗趣但並不輕挑，旋律素材反覆，但卻充滿變化性。

這樣一首俏皮的歌調，透過吳睿然的巧思，結合西方古典音樂常用的變奏曲式，化身為充滿音樂想像的《十八摸》變奏曲：

「在我最開始分析，並把這原始旋律改寫成變奏曲主題的版本時，發現它的主體旋律（16小節），加上經過句（2小節），剛好是18小節。所以我就興起了把這十八小節，當成情人的全身，並取其主體旋律的和聲結構，作成主題加十七段變奏，每個變奏剛好是主題旋律可對應的小節裡的動機，也就相當於每個變奏是一個身體的部位（例如：第十七變奏裡的動機，也就是主題第一小節動機的延展，然而我並沒有在哪個變奏裡，對應實際身體的部位，只是取其意），然後我把變奏的順序從17開始倒數，到最後主題才出現，這也才看（摸）遍情人的全身。」

Turcalonga

Turcalonga

創作素材 | 莫札特：鋼琴奏鳴曲，作品331，第三樂章〈土耳其進行曲〉
Material: Mozart: Piano Sonata, KV 331, mov.3, Alla Turca

配器 | 單簧管、木琴、班多鈕手風琴、鋼琴、低音大提琴
Instrumentation: Clarinet, Marimba, Bandoneón, Piano, Double Bass

風格 | 西洋古典進行曲風 vs. 阿根廷探戈“Milonga”舞曲
Style: Western Classical March vs. Argentine Tango “Milonga”

這是吳睿然以莫札特〈土耳其進行曲〉為基本素材而重新創作的跨界作品“Turcalonga”。這個特別的曲名暗示出音樂中的兩種混陳要素：西方十八世紀古典樂派愛用的“Alla Turca”（土耳其風格的進行曲）以及阿根廷探戈的一種快速舞曲“Milonga”形式。

Alla Turca與Milonga相遇，迸發出什麼樣的火花呢？進行曲無休無止的前進步伐，被Milonga舞曲稜角分明的節奏動態給取代了，又與不時闖入的「三拍-二拍快速交替、疊置」的旋轉式律動交互牽絆，共構出躍動而繽紛的時間特性—十八世紀西方古典的理性與精神抖擻，被阿根廷探戈的火樣熱情所煽動，變身為嘉年華會中的狂熱舞蹈！

節奏的複雜性，使這首曲子在合奏上具有相當的難度與挑戰性，加上吳睿然在創作此曲時的構思方式傾向室內樂的概念—在歡樂的合奏中，亦不忘賦予每位演奏者相互較勁的炫技樂段—於是這些盡情奔馳的音型，不但創造出繁複的音樂織度，更將全曲的音樂情緒推至頂峰！

我的心裡沒有他

Historia de un amor

創作素材 | 拉丁歌曲

Material: "Historia de un amor" by Carlos E. Almaran

配器 | 單簧管、鋼琴

Instrumentation: Clarinet, Piano

風格 | 民謠風 vs. 阿根廷探戈

Style: Folk Music vs. Argentine Tango

這首歌曲在60年代以《我的心裡沒有他》之名在台灣問世，拉丁風情的歌調與節奏律動風靡寶島，翻唱版本推陳出新，甚至在現今的流行歌壇都還不斷出現新的改編版本。《我的心裡沒有他》改編自一首西班牙語歌曲“Historia de un amor”（一個愛情故事），由巴拿馬籍的作曲家Carlos Eleta Almaran寫於1955年，創作之際，他的兄嫂過世，於是他揣摩兄長痛失摯愛的心情，寫下這首動人的歌曲。

此曲的曲調結構採用西方民間歌調常用的A-A-B形式，並運用動人的小調調式，而作曲家的再創作版本維持原曲的曲式結構與調式（降B小調），卻又進一步融入變奏的概念，讓音樂熱情伴隨曲調的反覆再現不斷滋長，直到滿溢而出！前奏是單簧管哀怨的獨白，由副歌曲調變奏而成；而後，主旋律第一次出現，由鋼琴悠悠地唱出，並逐漸加入單簧管的對位旋律，交織成一段濃愁淒美的二重唱...；而當整段曲調第二次再現時，音樂姿態驟然一變，跳起了火熱卻沈重的探戈—此時單簧管快速奔竄的音樂線條，由主題變奏而成，但哀怨的情緒轉為悲憤，似是模擬著痛失愛妻紛亂如麻的心境，狂野地結束全曲！

半山遙想曲

Romance at

Mountain Slope

創作素材 | 客家小調《半山謠》

Material: Hakka Folk Ballade "Romance at Mountain Slope"

配器 | 單簧管

Instrumentation: Clarinet

風格 | 民謠風 vs. 西洋古典

Style: Folk Music vs. Western Classics

《半山遙想曲》的旋律素材來自台灣南部地區特有的山歌調《半山謠》。這首歌調的歷史源由頗為特別，它原本是一首客家八音所演奏的曲調，叫做「番仔曲」，因為依據傳說，這個曲名背後隱藏著一個悲苦的愛情故事：一位年輕的原住民青年和一位美濃的客家姑娘相戀，但是在過去保守的社會中得不到女方家長的認同，於是，這兩位渴想著彼此的男女只能隔著山頭悲哀地唱著歌，以發抒內心無限的思念！

由於這段歌調很可能借用自鄰近的魯凱族或排灣族歌謠（但目前學者仍無法明確地分辨是用了哪一首曲調），因此過去的八音樂手都習慣稱之為「番仔曲」。後來，以楊登順為首的一群八音樂手們共同認為：「番仔曲」之名和這首動人的歌調不相稱，一致決定更改歌名為《半山謠》（亦有一說為《半山遙郎》），取其半山遙望、遙想親人之意。之後這首歌調被填上歌詞，成為美濃地區具有代表性的客家小調。

吳睿然依據《半山謠》的旋律進行再創作，發展出這首以行板悠然唱出的豎笛無伴奏獨奏曲。作曲家對這首曲子做了以下註解：

「這首曲子我取了它歌謠原本的意像，山下和山上一對不被允許的戀人，在半山腰上相互傾訴情曲，因此我把豎笛本身的音域切成兩塊，低音域為男生，高音域為女生，中音域幾乎不用，代表著他們被山相隔著...。

前奏為雙方互相呼喊對方，A段首先是男生的旋律，而後是女生的回應；B段則是雙方較為密集的對話；尾奏部份，我讓這一段情人慢慢在半山腰靠近對方，在全曲最後一個音，也是整個音樂過程第一次出現的中央A上碰面。」

終於，在音樂的想像世界中，作曲家讓這對苦戀的情侶會面了！

燕子 *Swallow*

創作素材 | 哈薩克族民歌《燕子》
Material: Kazakh Folk Ballade "Swallow"

配器 | 單簧管、鋼琴
Instrumentation: Clarinet, Piano

風格 | 民謠風 vs. 西洋古典
Style: Folk Music vs. Western Classics

燕子啊，聽我唱個我心愛的燕子歌，親愛的聽我對你說一說，燕子啊。

燕子啊，你的性情愉快親切又活潑，你的微笑好像星星在閃爍。

啊~~眉毛彎彎眼睛亮，脖子勻勻頭髮長，是我的姑娘，燕子啊。

燕子啊，不要忘了你的諾言變了心，我是你的，你是我的，燕子啊。

這首傾訴滿腹相思的哈薩克族情歌，據說來自一段異族戀情——愛上美麗回族姑娘的一位哈薩克男孩，遙想著愛人，娓娓道來心中無盡的渴想之情，深情歌聲在冬不拉琴（Dombra）伴奏下，迴盪於哈薩克的遼闊大草原！

《燕子》，也是陳威稜最喜愛的歌調之一，而在吳睿然手中，它又被賦予新的音樂生命與情感深度——音樂的基調出發自古典鋼琴的語法，但卻試著去貼近那塊土地的聲音。首先，作曲家擷取了Dombra彈奏的精神，讓鋼琴前奏的大塊和聲中藏著動人的線條；而後，暗示出燕子主題的歌調由單簧管獨奏一點、一點地吐出來，欲言又止地...，此時，作曲家運用特殊的鋼琴琴弦共振手法，讓單簧管旋律的泛音迴盪於音樂空間中，好似哈薩克遼闊的平原山谷間，聲聲對愛情的呼喚，和那繚繞的餘韻！之後，鋼琴前奏的旋律悄悄加入，兩個線條深情地對唱著，而當完整的燕子主題傾瀉而出時，音樂情緒更加熱情，在濃郁動人的和聲色彩支撐下，鋼琴的快速奔馳音型緊貼著豎笛渴想般的旋律奔來繞去，纏綿地唱著，直到音樂熱情逐漸隱沒入空曠的大草原...。

吳睿然：單簧管小協奏曲《原鄉印象》 [世界首演]

Ruei-Ran Wu: Concertino for Clarinet "Homeland Impression" [World Premiere]

創作素材 | 藍色響笛團圓調 & 作曲家原創旋律
Material: "Reunion Tune" in Blue & Original Materials by Composer

配器 | 單簧管、木琴、班多鈕手風琴、鋼琴、低音大提琴、爵士鼓
Instrumentation: Clarinet, Marimba, Bandoneón, Piano, Double Bass, Drum

風格 | 民謠風 vs. 西洋古典、阿根廷探戈、藍調、搖滾
Style: Folk Music vs. Western Classics, Argentine Tango, Blues, Rock

I. 小協奏曲第一樂章 〈尋鄉〉行板 I. "Home-Searching", *Andante*

「這是一首在無止境輪迴中徘徊的流浪者，在尋找靈魂的故鄉時，所吶喊的生命之歌。」

創作進入最後一個階段。對作曲家來說，這首單簧管小協奏曲是整個創作歷程的終點—在累積了前面三個階段的音樂語彙和創作能量之後，他整個人已經預備好要隨著創作靈感的迸發而向上飛昇！而一個意外的驚喜是，隨著創作故事的進行，對他來說，竟也成就了另一段自身心靈原鄉的探索歷程：

「我在寫第一樂章時，原本設定是寫我自己在尋找的那個心靈故鄉。就音樂角度來講，『心靈故鄉』包含了幾個不同的創作面向：旋律本身的中國音樂語法、曲式架構中的西洋古典底蘊、循環和聲所代表的藍調及搖滾影響、以及節奏上的探戈衝擊。但在醞釀這樂章的過程中，因為同時也默默觀看了一位摯友的生命故事，感受到強烈的內心衝擊，也逼使自己回顧了自身的心靈來時路，所以很湊巧的，讓這個樂章的尋鄉過程，不只是在音樂層次上，更進入了靈魂的深度。因此，在那無止境的流浪腳步聲中，有靈魂深處的吶喊、更有企求永恆的尋鄉盼望！寫到最後，我覺得這個樂章，可以說是獻給所有那些在生命中尋找些什麼的人們。」

音樂一開始，所有聲部以沈重響亮的和弦宣告出此曲搖滾式的吶喊，重重地踐踏在泥土上，像是人類面對生命的質疑與怒吼，也像是迴盪於蒼穹之間的陣陣驚雷！於是，從生命肇始之處，開始了人類亙古不變的流浪尋鄉旅程—想回家，身體的家、心靈的家、靈魂的家！接著那不斷反覆、貫穿全曲的五拍子頑固低音，彷彿流浪者的登音，沈甸甸地，由遠而近...，這整段由音樂敘述的旅程，以C小調為起點，在每個不斷以半音往上升的樂段裡，單簧管與不同的樂器的對話，彷彿流浪者在不同的生命驛站中，遇到不同的人，問著沒有答案的問題。而單簧管這個孤獨的旅者，始終就在五聲音階的範疇中兀自滑行著，那具有強烈即興色彩的蜿蜒線條，透露著波西米亞式的悲情，又彷彿蒼涼西域中的淒然胡笳聲...。

在旅程將近終點，所有聲部逐漸匯集，音樂織體轉為浩大、澎湃之際，一切又突然安靜下來，只留下單簧管和打擊樂五拍子的悸動，在鋼琴的長音伴隨中相互問答著。之後，所有其他聲部又加入這流浪尋鄉的陣容，直到最後，再度出現了起首的頓足、吶喊！而答案，仍然漂浮在空中...。

II. 小協奏曲第二樂章〈搖籃曲〉慢板 II. “Lullaby”, Adagio

第二樂章是一首參雜了溫柔與濃重情緒，明亮及晦暗色調的〈搖籃曲〉。班多鈕手風琴所低吟出的前奏，和聲色彩如此地不定，而游移的半音線條，隱隱透露出第一樂章中的那個尋鄉者，面對從己身而出的一個小生命時，那份惶恐與顫慄。然而，當單簧管奏出五聲音階所寫成的主題時，明亮的調性色彩與堅定單純的步伐，卻又帶出了一份難以言喻的溫柔與生命的力量。整首樂曲，就擺盪於這兩種極端的音樂情緒之間。作曲家這麼註解自己的音樂：

「這是一首寫給我自己女兒的搖籃曲。或者，是寫給全天下在父母懷裡，安心溫暖熟睡的小朋友們；也或許，是給曾經也在自己父母懷裡，安心溫暖熟睡的大朋友們。中段小調的不安定感，是我自己身為父親，看著這柔弱的小生命，反問自己是否能給她一個屬於她的未來，所產生的徬徨感。」

III. 小協奏曲第三樂章〈大團圓〉快板 III. “Reunion”, Allegro

第三樂章是整個創作旅程的最後終點，也是所有音樂素材、創作手法以及音樂靈感的大團圓。

在這個樂章的整體形式構思上，作曲家運用西方古典音樂的輪旋曲式（Rondo form：A-B-A-C-A），巧妙地以《藍色響笛團圓調》鮮明主題的反覆（A段素材），緊緊擁抱著第一樂章和第二樂章主題的再現（分別作為B段和C段的素材）。然而不同的是，這次的第一樂章主題，流浪的腳步聲變快、也變得急切了；而第二樂章的主題，則是從溫柔的慢板轉為活潑的快板，躍動的附點節奏，描繪著從夢鄉中甦醒的小女兒，蹦蹦跳跳地玩耍了起來。

第一樂章主題此處的再現，蘊藏著作曲家將三個樂章視為一體的形式巧思：在第一樂章中，半音上昇的調性最後停在E小調上；之後，這個調性暫留於第二樂章的中段（仍然是E小調）；到了第三樂章B段的第一主題再現時，調性又繼續往上延伸一個半音，進入F小調，成就了藏在樂曲深處的「C-C#-D-Eb-E-F」的調性結構。而，作為為整首小協奏曲半音線條的至高點，這個調性潛藏著音樂上的象徵—在那最高之處，一個心靈尋鄉的終點。而這一次，被《藍色響笛團圓調》的狂喜與熱鬧，團團包圍住！

（撰稿 曾毓芬 吳睿然）

..... 音樂會製作&文案撰寫 曾毓芬 > Yuh-Fen Tseng

目前任職國立嘉義大學音樂學系暨研究所專任副教授，兼任嘉大人文藝術中心主任，並於愛樂電臺製作及主持音樂美學節目《生命的節奏》。

音樂專業範疇跨越學術研究和演奏兩個領域。修畢美國紐約大學鋼琴演奏碩士後返國任教，除演奏課程的教授之外，對於音樂美學及西洋音樂史等學門亦不斷砥礪進修。國立臺北藝術大學博士班修業期間，轉而攻讀民族音樂學，並於2008年獲得音樂學哲學博士學位。

學術著作甚豐，代表作品如《古典音樂賞析—從中世紀至巴洛克時期之音樂風格探微》、《從音樂美學角度論音樂分析的可能性》、《我用生命唱歌—布農族的音樂故事》、《賽德克族與太魯閣族的歌樂即興系統研究》、The Legend under White-Stone Mountain~A Seediq Music Story (2012,法國 Buda Musique) 等。

To. 文嘉大師及好友.

感謝多年來細心及完美的
在樂器上之調整. 使我們在舞台
上無誤. 融之愛. 呈現最完美的
聲音!

陳成發
2012.3.5.

洛喬樂器

台北市106大安區復興南路二段275號4樓 | 代表號: 02-2754-0004 | 網址 www.rajah.com.tw

有些事物您不會期待太多，但Buffet Tosca、Festival、Prestige、RC單簧管卻能滿足更多期待。

在 博凱·六么·譜集 每把樂器都能滿足精挑細選的您

Neolus Music Corp. 博弘股份有限公司 www.bohonmusic.com.tw

台北博凱分公司 台北市羅斯福路3段37號8F TEL: (02) 2366-0880 新竹博凱分公司 新竹市食品路57號3F TEL: (03) 516-6262
台中六么分公司 台中市北區民權路222號6F TEL: (04) 2203-7835 高雄譜集分公司 高雄市新興區大同一路198-4號 TEL: (07) 261-7733

Dr. Wells

Miracle of Smile

國維牙醫連鎖

值得信賴的口腔醫療專家

全亞洲第一間通過JCI國際醫療認證的植牙中心

全台灣擁有超過70家聯盟診所

醫療技術與國際接軌

大台北地區

國維牙醫診所	台北市士林區忠誠路一段90號1樓	(02)2834-4265
維牙醫診所	台北市士林區中正路120號1樓	(02)2838-0071
維美牙醫診所	台北市士林區文林路428號	(02)2882-0228
維一牙醫診所	台北市松山區民生東路五段188號1樓	(02)2767-3569
松原牙醫診所	台北市松山區三民路8號1樓	(02)2748-7583
仁傑牙醫診所	台北市大同區民權西路144巷1號	(02)2553-8658
承新牙醫診所	台北市中山區吉林路317號	(02)2597-1616
光興牙醫診所	台北市中山區復興北路340號	(02)2727-2110
承翰牙科診所	台北市中山區長春路61巷12號1樓	(02)2562-2265
維康牙醫診所	台北市信義區永吉路327號	(02)2762-2200
國瑞牙醫診所	台北市信義區中坡北路11號	(02)8785-6708
榮德牙醫診所	台北市信義區福德街241-1號	(02)2727-2110
群欣牙醫診所	台北市北投區石牌路二段9號2樓	(02)2823-6265
群昇牙醫診所	台北市北投區石牌路一段83號	(02)2820-8311
新悅牙醫診所	台北市內湖區成功路四段358號	(02)2796-6846
維益牙醫診所	台北市中正區仁愛路二段110號2樓	(02)3237-0680
啟源牙醫診所	新北市新店區北新路二段172-1號1樓	(02)2910-3853
維德牙醫診所	新北市永和區永和路一段122號1樓	(02)8668-8838
星輝牙醫診所	新北市永和區中正路487號	(02)2979-3808
瑞星牙醫診所	新北市中和區安邦街130號1樓	(02)2245-5343
同隆牙醫診所	新北市淡水區博愛路37號	(02)2623-7688
左岸牙醫診所	新北市八里區中山路一段57號	(02)2610-5121
仁心牙醫診所	新北市蘆洲區長安路41號1樓	(02)8283-6333
成美牙醫診所	新北市蘆洲區集賢路236-1號	(02)8282-6241
益新牙醫診所	新北市板橋區南雅南路一段74號	(02)2968-2899

桃園竹苗地區

維成牙醫診所	桃園縣蘆竹鄉五福路86號1樓	(03)311-6110
維佑牙醫診所	桃園市中正路746號	(03)357-0031
福康牙醫診所	桃園市同安街406號	(03)358-5249
向陽牙醫診所	桃園市維平路76號	(03)364-6168
上富杏林牙醫診所	桃園縣中壢市民族路41號	(03)493-7999
康雅牙醫診所	桃園縣中壢市自強六路41號	(03)461-0471
維育牙醫診所	新竹縣新豐鄉建國路一段201巷2號	(03)559-9901
明愛牙醫診所	新竹縣竹北市光明一路349號	(03)554-0051
博愛牙醫診所	新竹縣竹北市壽政九路209號3樓	(03)553-1666
德森牙醫診所	新竹市水田街120號	(03)533-0060
懷恩牙醫診所	新竹市北大路325號	(03)526-1357
明威牙醫診所	新竹市東區關新街19巷31號	(03)666-7907

大台中地區

台中國維牙醫診所	台中市北屯區文心路四段667號	(04)2246-5111
新世代牙醫診所	台中市北區太平路62號	(04)2223-5488
全方位牙醫診所	台中市北區三民路三段219號1樓	(04)2221-7888
中英牙醫診所	台中市北區北平路二段101號	(04)2293-0381
維欣牙醫診所	台中市東區大智路279號1樓	(04)2283-0088
聯強牙醫診所	台中市南區復興路一段519號	(04)2261-6622
長榮牙醫診所	台中市西區公益路389號	(04)2320-5566
佳鴻牙醫診所	台中市北屯區東山路一段239-5號	(04)2435-0111
京典牙醫診所	台中市西屯區福星路440號	(04)2702-6600
遠傳牙醫診所	台中市大里區益民路二段248號	(04)2485-3333
新欣牙醫診所	台中市大里區塗城路822號	(04)2493-9922
新思維牙醫診所	台中市潭子區中山路一段29號	(04)2531-2033
保和牙醫診所	南投縣草屯鎮虎山路122號	(049)235-9334

雲林嘉義地區

尖端牙醫診所	雲林縣斗六市中山路392號	(05)534-0555
環華牙科診所	雲林縣斗六市大同路123號	(05)533-8639
白色光廊牙醫診所	雲林縣斗六市建成路125號	(05)533-8825
謝牙醫診所	雲林縣大埤鄉民生路40號	(05)591-6023
豐禾牙科診所	嘉義縣民雄鄉東榮村東榮路8-1號	(05)206-3940

台南地區

凱旋牙醫診所	台南市南區永華路一段193號	(06)291-3688
昌錕牙醫聯合診所	台南市東區東門路二段292號	(06)336-7788

高雄屏東地區

高雄國維牙醫診所	高雄市左營區明誠二路425號1樓	(07)550-9569
環尚牙醫診所	高雄市新興區八德一路221號	(07)237-7739
樺新牙醫診所	高雄市苓雅區廣西路142號	(07)716-0885
順美牙醫診所	高雄市左營區大順一路1013號	(07)550-0928
朱牙醫診所	屏東縣潮州鎮延平路143號	(08)788-1820

中國大陸地區

藍華口腔門診	上海市長寧區華山路800弄6號2樓	86-(21)-5255-0228
藍盾口腔門診	上海市長寧區天山路308號1-2樓	86-(21)-3208-0109
藍博口腔門診	上海市浦東新區浦城路172號2樓	86-(21)-6860-0013