

有樂·好日常在 二比一三重奏2021音樂會

長笛/邱佩珊
單簧管/楊元碩
鋼琴/王亞文

9/19 台北國家演奏廳
10/2 臺中國家歌劇院小劇場

磨難蟄伏的日子 音樂依舊
綻放成最美的時光

__ Trio 2:1 __

巴赫：D小調雙小提琴協奏曲（改編長笛、單簧管及鋼琴）

J. S. Bach: Double Violin Concerto in D Minor (Trans. for Flute, Clarinet, and Piano)

I. Vivace	甚快板
II. Largo, ma non tanto	從容的極緩板
III. Allegro	快板

李彬：天黑黑（世界首演）

Bin Li: *Presque Noir* (World premiere)

佛斯：給長笛與鋼琴的三首美國小品

Lukas Foss: Three American Pieces for Flute and Piano

I. Early Song	古老的歌
II. Dedication	奉獻
III. Composer's Holiday	作曲家的假期

梁婉筠：在夜幕低垂之前（世界首演）

Wan-Yun Liang: *Before Night Falls* (World premiere)

————— 中場休息 —————

伊瓦森：《野花》三重奏曲

Eric Ewazen: Wildflowers for Flute, Clarinet and Piano

I. Dense Blazing Star	貓尾花
II. Missouri Primrose	密蘇里月見草
III. Mexican Hat	草原松果菊

楊元碩：《那些年》給豎笛與鋼琴的奏鳴曲

Yuen-Suo Yang: "Ripening" Sonata for Clarinet and Piano

I. Fugue-ish Party	跑趴賦格
II. Warm Quiet Chamber	逛書店
III. Bad Habits	擇友
VI. Options	選擇題

阿諾：大幻想曲

Malcolm Arnold: Grand Fantasia for Flute, Clarinet and Piano

Trio 2:1

長笛 / 邱佩珊

美國印第安納大學長笛博士，現任東海大學專任副教授，2013-2016年為美國萊辛頓愛樂長笛首席，與樂團協奏並接受先驅報個人專訪。2012年獲得國際長笛大賽第一名於紐約卡內基音樂廳獨奏演出。樂團經歷包含新加坡交響樂團、國立台灣交響樂團、世界華人樂團、Taiwan Connection等，更曾受邀擔任廣州交響樂團與深圳交響樂團客席長笛首席。致力於室內樂演奏，與新加坡交響樂團長笛首席金塔組成Aureus Duo。2018年與福爾摩沙三重奏發行專輯《First Impression》，次年與Trio2:1發行《十年》。

單簧管 / 楊元碩

旅美單簧管演奏家，曾以單簧管首席身份多次於美國卡內基音樂廳、林肯中心、甘迺迪藝術中心參與演出。演出足跡遍及歐美、亞洲與南美洲各國，經歷演出千場有餘。客席魔笛四重奏期間，曾受邀於台灣魔笛單簧管音樂節、北京中央音樂院木管與打擊音樂節、與美國ICA單簧管年會演出。楊元碩也致力於單簧管教學、與作曲。出版作品包含單簧管五重奏（2017年冬於紐約世界首演）、奏鳴曲第一號（於2017紐約首演）、Encore, Taiwan!（2011於魔笛音樂節首演，並於2018八月在比利時的ICA年會由魔笛四重奏代表台灣演出）、與近來廣受好評的第一號小協奏曲「哨笛狂想」（於2019七月在國家演奏廳首演、並於2019年嘉義管樂節與淡江大學管樂團協奏演出）。改編過的樂曲也曾由Eli Eban（前以色列愛樂單簧管）、Oliver Patey（現任荷蘭皇家大會堂管弦樂團單簧管）、魔笛單簧管四重奏、巴迪單簧管重奏團、與黑種籽單簧管重奏團首演。現任實踐大學音樂系單簧管講師與師大附中音樂班。

鋼琴 / 王亞文

基隆人，美國伊利諾大學鋼琴演奏博士，印第安納大學鋼琴演奏碩士。台灣教育部101年度海外留學獎學金得主。2012台灣古典音樂協會新秀、2013巴赫新聲、及2013年21st Century Commission Competition at UIUC優勝首獎。2020年初與Brennen Brothers品牌代言人，長笛家莊雪華，合作發行專輯《俄羅斯經典》。2019年發行Trio 2:1三重奏專輯《十年》。2016年5月於國家演奏廳舉辦慈善鋼琴獨奏會，並同時發行獨奏鋼琴專輯《拾》，以及單曲專輯《夏康。王亞文》。大小型演出邀約不斷，致力於鋼琴教學，並積極推廣室內樂及親子音樂會；現為室內樂團《Trio con Brio》與《Trio 2:1》團員之一。

巴赫：D小調雙小提琴協奏曲，作品編號BWV 1043
 J. S. Bach: Double Violin Concerto in D Minor, BWV 1043

巴赫一生一共留下三首小提琴協奏曲，而作品編號1043則是唯一一首為雙小提琴的組合所寫。創作年份推測約莫於1720與1730年之間，是巴哈的器樂作品完成數量最多的時期，而雙小提琴協奏曲以縝密而瑰麗的對位手法，以及獨奏與樂團之間精采的競奏與對話，成為巴赫最具代表性的巴洛克晚期作品。

第一樂章一開場便十分令人振奮，主題洋溢著動感，對位架構嚴謹而堅固，聲部旋律之間的拋接充滿張力，卻又不失優雅，綿延地完成織體紮實的樂章；第二樂章高雅而甜美，樂團部分僅以柔和的和聲，輔以西西里舞曲（siciliano）式的節奏，營造平和而悠然的氛圍。兩把小提琴旋律緊緊糾纏，不斷互相牽引出優美的旋律；第三樂章回到快板，與第一樂章不同的是，短小動機所構築的節奏感更為強烈。對位卡農手法精密，不只兩把小提琴緊密跟隨，獨奏與樂團之間的交替也更為頻繁，因而充滿活力十足的緊迫感，並在這些繁複的聲部中逐漸堆疊出華麗的聲響，有力地結束全曲。

. . .

李彬：天黑黑（世界首演）
 Bin Li: *Presque Noir* (World premiere)

「天黑了 她仿佛走失於 兒時的歌聲 時隱時現」 ——李彬

美國華人作曲家李彬出生於中國福建，同時也是古琴演奏家。其創作從哲學的意義探索聲音與聲音的衍生，創作遊走於有聲與無聲之間。李彬的公開樂譜已於許多國家出版，包括Klangraum（杜塞爾多夫）、Cosy Nook（倫敦）、Inner Field（布魯克林）、Gänsemarkt（漢堡）、A Place to Listen（加拿大）……等，同時傳統音樂也於世界各地音樂節中演出，包括美國Aspen、芬蘭Avantin Suvisoitto、Avanti!、紐約市電聲音樂節、印度日惹當代音樂節、中國當代音樂研討會……等。

新作《天黑黑》取材於同名臺灣民謠，專為Trio 2:1的獨特編制量身打造。其中耳熟能詳的民謠幻化為音樂碎片，幽微浮現於三種音色中，而長笛的舞臺情景，又好似我們夢中對於純真年代的追逐。相同的旋律被賦予了獨特的隱喻，在聽者飄忽不定的記憶裏，得到了傳承。

佛斯：給長笛與鋼琴的三首美國小品
Lukas Foss: Three American Pieces for Flute and Piano

佛斯1922年出生於德國，從小便展露極高的音樂天份，七歲起正式接受正規的鋼琴與樂理教育。1933年佛斯一家因遭受納粹政權的迫害而搬至法國，這段短暫的旅居卻令佛斯收獲頗豐，跟隨許多大師學習而增長了他的演奏與作曲技巧。1937年佛斯全家再度移居，這次落腳於美國，佛斯也進入寇蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）繼續學習作曲、鋼琴，以及指揮，並逐步成為美國重要的音樂藝術推動者。

佛斯是位多產，且風格豐富多變的作曲家，其音樂語彙除了經典的巴洛克及新古典風格，也包括當代的實驗性技法如序列音樂、極簡主義、電子音樂與即興。《三首美國小品》為他較早期的作品，1945年為小提琴與鋼琴創作，1986年改編為給長笛與鋼琴。第一樂章〈古老的歌〉柔和地展開，之後發展出活潑快速的樂段。大小調音階與教會調式的交錯使用，編織出古老與現代既相異又融合的氛圍；第二樂章〈奉獻〉以寬廣的和聲展開，與單純而持續的節奏交織營造出空靈感，後半段則使用豐富的拍號轉換，為樂章添加活潑生氣；第三樂章〈作曲家的假期〉中，佛斯添加了藍調音階，同時使用大量的花舌，以及吹唱技巧（一邊吹奏一邊哼唱來產生雙重音高），凸顯了爵士樂的特色，製造出豐富的聲響效果，將多元為核心的美國文化，做了最貼切的詮釋。

. . .

梁婉筠：在夜幕低垂之前（世界首演）
Wan-Yun Liang: *Before Night Falls* (World premiere)

梁婉筠畢業於國立台北教育大學音樂研究所，作品深獲樂壇青睞。2016年參加「台灣奧運會歌作曲比賽」及「台灣合唱協會一新韻之聲詞曲創作比賽」，獲獎作品《我的盼望》於2018年首演；《當藍月再現》（Once in a blue moon）於2018年被選為台灣低音號及上低音號獨奏賽青少年組的初賽指定曲，亦被選為美國2020 Falcone、SCRTEC及NERTEC、MWRTEC國際低音號/上低音號大賽學生組指定曲；獨奏曲《四首詩篇》（Four Psalms）於2019年由美國大都會歌劇院管弦樂團低音長號演奏家Denson Paul Pollard發表；小號及管風琴編曲《當轉眼仰望耶穌》收錄於風琴演奏家余曉怡《器宇非凡—管風琴演奏專輯》，並入圍2019傳藝金曲獎；2020與2021年皆有作品被選為全國學生音樂比賽管樂團指定曲。

2021新作品《在夜幕低垂之前》以一天中短暫的魔幻時光為靈感，描寫夏日傍晚逐漸柔和的光芒，天空雲霞的色彩變化令人著迷。這一刻的微風與溫度，是那麼令人愉悅，卻在繁忙的日子中經常被忽略，直到因疫情間必須待在家，才在不得已的閒適中注意到這短暫而美麗的時光。期望把這份平凡卻難得的感受傳達給聽者，與珍視的人事，一起存放於回憶中。

伊瓦森：《野花》三重奏曲 Eric Ewazen: Wildflowers for Flute, Clarinet and Piano

艾瑞克·伊瓦森1954年出生於美國俄亥俄州，於伊斯曼音樂學院與茱莉亞音樂學院完成學業，並自80年代開始任教於此。雖專長於銅管樂器的創作，依然作有相當多元配器與曲式的作品，曾獲George Gershwin Memorial Foundation Fellowship、BMI Award等多個美國具代表性的獎項，至今仍活躍於國際樂壇，委託創作不斷。創作於2008年的《野花》三重奏，是美國作曲家伊瓦森以美國中部豐富鮮豔的生態景象為靈感，譜寫出一幅廣闊而生意盎然的地景音樂。

第一樂章〈貓尾花〉取材自原生地為美國東部大草原，呈穗狀生長的可愛小花。其生命力強盛，姿色可愛討喜，串串花穗自遠處看，宛如紫色緞帶在風中搖曳。伊瓦森的貓尾草樂章和聲寬廣而充滿民謠感，並同樣搖曳著愉悅灑脫的氣息；第二樂章〈密蘇里月見草〉的植物又名晚櫻草，因在夜間盛開而得名。葉片細長如柳葉，花瓣極為薄嫩，以嬌柔輕巧的姿態，妝點暗夜為撫慰人心的景致。伊瓦森以緩和而綿長的管樂旋律，加上鋼琴的連續三連音，為寧靜的氛圍增添一絲輕風拂過的流動感。當長笛與單簧管分別吹奏出極高與極低的音域差異，宛如岩石草原上的花朵，仰頭遙望夜空中的星辰；第三樂章〈草原松果菊〉是一種長相奇特的花，頂端花序形如松果，又花體大而高，與墨西哥傳統寬邊高帽子相似，故英文名稱為Mexican Hat，廣泛分佈於北美大陸，在自然療法中被認為是輔助免疫系統的絕佳草本植物，內服外用皆宜，可謂印地安人的萬金油。在振奮人心的終曲樂章中，節奏感強烈且力度對比大膽，我們彷彿聽見大草原上遍野開花的草原松果菊，歡樂地搖擺著大而鮮豔的花瓣帽，大聲唱出來自於土地的生命力，也是對生命永不停歇的熱情與希望。

. . .

楊元碩：《那些年》給豎笛與鋼琴的奏鳴曲 Yuen-Suo Yang: "Ripening" Sonata for Clarinet and Piano

2018年楊元碩受台灣資深單簧管四重奏團體「魔笛單簧管四重奏」委託所創作，敘述旅外求學階段，人生中所體驗的點點滴滴。第一樂章〈跑趴賦格〉從樂理的角度並非傳統嚴謹的賦格曲，而是以模仿的手法呈現出跳躍不定的無約束狀態，並以90年代夜店音樂作為發展部中不斷翻轉的概念。第二樂章〈逛書店〉實際上是傳統古典樂派奏鳴曲式中，以主題與變奏曲為格式的慢板樂章。簡單的樂句無間斷地在各聲部之間重複，每一次的變奏由伴奏聲部以極限主義的方式層層堆疊為逐漸複雜，並在最後的變奏停留傳統和弦上，回歸初始的狀態。

第三樂章〈擇友〉的英文標題取為Bad Habits（不良習慣），從前奏開始便帶著鬼祟的

俏皮感，藏著不正面也不明朗的幽默。藍調的出現緩和了不安與緊張，像是躍躍欲試的青年想壯膽，卻又畏畏縮縮地跟在別人身後，一旦曝光，全都嚇得落荒而逃！當第四樂章〈選擇題〉的第一主題，不斷回來於輪旋曲式中，你是否也感受到了畢業生的忐忑不安？手上拿著畢業證書，接下來，是繼續深造、放棄，還是出社會？無法入靜、無從思考，彷彿每條路都充滿顛簸與挑戰。創作者在這個快速的三拍子樂章中，以精彩刺激的即興手法，描述一個無解的情境，令樂章聽起來雀躍、熱情奔放，卻與標題描述的自我矛盾，違和地並行著。

此作品融合奏鳴曲式與Latin-Funk風格，架構於每個樂章剛好寫滿一百個小節的原則。降B調獨奏版本獻給林佩筠老師，降E調版本獻給黃荻老師。

. . .

阿諾：大幻想曲

Malcolm Arnold: Grand Fantasia for Flute, Clarinet and Piano

台灣知名廣告「綠油精」所使用的旋律，出自英國作曲家阿諾（Malcolm Henry Arnold，1921—2006）為電影《六福客棧》所寫的配樂。他是二次世界大戰之後風格最為多樣化且最活躍的作曲家之一，也是一位優秀的小號演奏家，除了九首交響曲、二十首協奏曲、五首芭蕾舞曲之外，也寫了八十幾齣電影配樂。阿諾的作品洋溢著現代感，卻並不前衛，時常是古典音樂、爵士樂、民歌和流行音樂的融合體，平易親人，也因此常於逍遙音樂節演出。

《大幻想曲》自一開始便洋溢著獨特的談諧，在第一次主題呈現後，採取了不同的風格進行變奏，包含查爾達斯、藍調、探戈、華爾滋等。每一個段落性格鮮明、畫面感十足，時而俏皮、時而滑稽、時而憂傷、時而熱情如火，像一段段以音樂上演的小短劇，表演者以肢體表情搭配音樂，傳達豐富而華麗的戲劇感，帶給聽者宛如欣賞一齣早期黑白默片的幽默錯覺。

主辦單位

指導單位

贊助單位

