

CHIAWEN OU & YUNAN LIU

FLUTE & TROMBONE JOINT RECITAL

長 (笛十號)

歐珈玟與劉昱男 長笛長號聯合音樂會

2023/02/25 SAT. 14:30

兩廳院 國家演奏廳 台北市中正區中山南路21-1號B1

鋼琴 / 林佳鋹

協辦單位

聚焦燈角・頂尖人才

贊助單位

國家文化藝術基金會

PROGRAM

高白爾：給長笛與鋼琴的《幻想曲》
Philippe Gaubert: Fantaisie pour flûte et piano

高白爾：給長號與鋼琴的《交響小品》
Philippe Gaubert: Morceau Symphonique pour trombone et piano

馬汀：給長笛與鋼琴的《敘事曲》
Frank Martin: Ballade pour flûte et piano

馬汀：給長號與鋼琴的《敘事曲》
Frank Martin: Ballade pour trombone et piano

中場休息 Intermission

聖桑：給長號與鋼琴的《抒情短歌》
Camille Saint-Saëns: Cavatine for trombone and piano, Op. 144

聖桑：給長笛與鋼琴的《浪漫曲》
Camille Saint-Saëns: Romanza for flute and piano, Op. 37

杜替耶：給長號與鋼琴的《合唱、華彩與賦格》
Henri Dutilleux: Choral, Cadence et Fugato pour trombone et piano

杜替耶：給長笛與鋼琴的《小奏鳴曲》
Henri Dutilleux: Sonatine pour flûte et piano

黃苓瑄：給長笛與長號的《聯星》（委託創作）
Ling-Hsuan Huang: Binary Star for flute and trombone (commissioned work)

COMPOSERS & WORKS FOR FLUTE AND TROMBONE

菲利浦·高白爾 Philippe Gaubert

菲利浦·高白爾 (Philippe Gaubert, 1879—1941) 為十九世紀法國音樂家。身兼演奏家、作曲家、指揮家數職，最為人所知的成就乃是長笛演奏與教育領域的豐碩貢獻。在他的八十多部作品中，有大量的長笛樂曲已成為長笛發展史上舉足輕重的重要作品。其風格優雅高貴，將長笛慣用的演奏語法發揮得淋漓盡致，充分掌握了對法國學派和聲語言的理解。本次演出的《幻想曲》即是他的長笛作品中頗具代表性的一例。由於對於管樂演奏法有著深入理解，他為長號創作的《交響小品》也同被列為經典之作。此曲完整展現了演奏上的技術特徵，包括蓬勃發展的快速音群、寬廣歌唱的音域、抒情的旋律、華麗的音程色彩與複雜多變的節奏。兩曲皆為頗具挑戰性且引人入勝的作品。

法蘭克·馬汀 Frank Martin

法蘭克·馬汀 (Frank Martin, 1890—1974) 為瑞士作曲家、音樂教育家。其作品音樂色彩多變，情感豐富，善於將十二音列和調性音樂結合起來，創造出獨特的和聲語言，被譽為最重要的瑞士作曲家。他於1938年至1972年期間為六種不同的樂器創作了一系列六首單樂章樂曲，均名為《敘事曲》(Ballade)。

長號敘事曲 (1940) 和長笛敘事曲 (1939) 是六首中最短的兩首，兩首均為了日內瓦國際音樂大賽指定曲而創作。它們在形式結構、和聲色彩和動機上有許多共同點，是六首敘事曲中最早使用鋼琴伴奏創作的作品。雖為瑞士籍，但馬汀的足跡曾駐留過法國、荷蘭與德國，這樣的經歷使其作品呈現多元且融合的創作手法。兩首敘事曲皆掙脫了調性與曲式的束縛，展現了器樂本身的可塑性，包含大跳音程、樂句的戲劇性與延展性、瞬息萬變的變化拍等，音樂張力高潮迭起，作品發表至今仍相當受到歡迎，同為長笛、長號二十世紀重要曲目之一。

COMPOSERS & WORKS FOR FLUTE AND TROMBONE

卡米耶·聖桑 Camille Saint-Saëns

卡米耶·聖桑（Charles Camille Saint-Saëns, 1835—1921）為法國作曲家、鋼琴家、管風琴演奏家、音樂史學者，於各個音樂領域均發揮了他超凡的才華。他的作品對法國樂壇及後世帶來深遠的影響，重要的作品有《動物狂歡節》、《骷髏之舞》等。

給長笛與鋼琴的《浪漫曲》創作於1871年，普法戰爭結束後不久。當時法國政壇動盪，卻似乎不影響他創作出如此迷人甜蜜的樂曲。一如標題所示，浪漫旋律極具渲染力，線條對話纏綿悱惻。是一首受歡迎的小品；為長號和鋼琴而作的《抒情短歌》則創作於1915年，當時80歲高齡的聖桑已是著名的音樂大師，受邀參加舊金山舉行的世界博覽會，指揮了三場自己作品的專場音樂會。這首《抒情短歌》即是特別這個場合而寫的。標題 Cavatine 在歌劇中代表簡短、單純的詠嘆調，是對聲樂歌唱法的有意參考，將旋律線條做為最優先考慮，並將長號的音色品質發揮出有如人聲溫暖柔軟的特質。

亨利·杜替耶 Henri Dutilleux

亨利·杜替耶（Henri Dutilleux, 1916—2013）為法國當代作曲家，活躍於二十世紀下半葉。儘管他的作品數量不多，但都具有重要影響。他的作品受到德布西（Claude Debussy）、拉威爾（Maurice Ravel）等人以及序列音樂、無調音樂、爵士音樂的影響，又同時具有高度個人化的現代主義風格，融合出獨特的靈性。就讀巴黎音樂院時，曾在高白爾（Philippe Gaubert）門下學習指揮，對於管樂演奏法有相當程度的瞭解。

給長笛與鋼琴的《小奏鳴曲》是杜替耶的早期作品之一，於1943年為巴黎音樂院入學考指定曲創作，題獻給當時擔任音樂學院教授的長笛演奏家 Gaston Crunelle。即使此曲與杜替耶晚期的作品風格相去甚遠，它至今仍是法國長笛音樂最具代表性的作品之一。

杜替耶為長號和鋼琴創作的《合唱、華彩和賦格》創作於1950年，同樣在長號經典曲目佔有一席之地。正如標題所示，此曲分為三個對比鮮明的部分，樂章之間無縫銜接。由於創作年份相近，我們可以也在長笛的《小奏鳴曲》看出相似的樂曲結構、和聲處理的寫作手法。兩曲皆充滿靈活彈性，富有令人印象深刻的旋律線條與節奏性，均被賦予宏偉而戲劇性的強烈結尾。

COMMISSIONED WORK

黃苓瑄 Ling-Hsuan Huang

為長笛與長號的《聯星》（委託創作）

Ling-Hsuan Huang: Binary Star for flute and trombone

「聯星」為兩顆恆星圍繞著共同質心運轉而成的雙星系統。一對聯星相互繞行，相互牽引。作曲者似以旁觀者角色觀察聯星的運作，依據不同的工具、視角，在一定距離以外觀測聯星系統時，兩顆星若處於視線中同一觀測線上，重疊如單一光點；若視角中兩者距離甚遠，則可辨為兩顆獨立恆星。視角的屏障帶來不同的詮釋與理解。為此曲帶來許多靈感。

《聯星》一曲中，長笛與長號兩者角色一對質量相似的聯星天體，各自在具一定離心率的橢圓軌道上圍繞著質心運行。由橢圓軌道所啟發的速度與韻律的變化是本曲核心要素之一。拋物線感的加速與減速、細小的節奏快慢變化，在規律律動架構下的微小擾動等，皆來自作曲者深感著迷的引力所產生速度變化。兩個樂器在近似音區的重疊表現亦是本曲主要核心，兩者在聲部織度緊密關聯、互相疊加、交替，聲響上保留自我特徵而又互相影響，如長笛大量的滑音與長號相呼應，長號多處近似於微分音的音高細膩變化也直接來自對長笛聲響的回應。

作曲者自小對天文科學的嚮往與憧憬，透過兩種截然不同的管樂器物理聲響與演奏者的詮釋，將科學理性與藝術感性碰撞激盪。

FLUTE

長笛／歐珈玟

歐珈玟出身雲林，為少數畢業自國立巴黎高等音樂院（Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris）第二階段高等文憑的台灣長笛家。留學期間亦以當時最年輕之姿考取巴黎師範音樂院（ENMP）最高級演奏家Concertiste 文憑。曾師事 Shigenori Kudo、Philippe Pierlot、Pierre-Yves Artaud、Philippe Bernold及Pierre Dumail等國際名家，深受正統法國長笛學派薰陶。

國際舞台經驗豐富、成績斐然：曾受邀參與新象藝術主辦之第四屆、第六屆台灣國際長笛藝術節演出，獲熱烈好評。2015年榮獲義大利Cimarosa國際長笛大賽第二名，並於當地劇院參與轉播演出。2016年獲日本琵琶湖國際長笛大賽首獎及觀眾票選獎，同年亦獲義大利Città Murata國際長笛大賽首獎。2019年獲HKIFA香港國際長笛演奏家比賽第二名。2021年於國家演奏廳偕鋼琴家李昀陽舉辦《異鄉人》獨奏音樂會，創票房完售佳績，其華麗的音色與表現力也促成獲邀成為韓國Song Flute Headjoint 長笛品牌藝術家。2022年製作發行首張個人長笛演奏專輯《笛光夜影 Les Nuances Nocturnes》，音樂風格融合古典與爵士，廣受樂壇關注。

旅法期間經常客席巴黎詩歌交響樂團(Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris)長笛首席，演出足跡遍及巴黎近郊城鎮。2018年海歸回台並積極活躍於樂壇：曾任長榮交響樂團長笛首席，亦曾參與唐律長笛合奏團、世紀交響樂團、高雄市交響樂團、台灣藝術家交響樂團、LVA歌劇工作坊、Circo樂團、新藝術室內管弦樂團等大型演出。現為La Lumière光之長笛四重奏成員。歐珈玟現任教於國立台南藝術大學、東海大學音樂系與中信金融管理學院。

TROMBONE

長號／劉昱男

長榮交響樂團長號首席劉昱男1991年出生於台北，於11歲時長號啟蒙於游添榕老師就讀碧華國小。2003年入學師大附中國中部，師事張釗銘老師。

2007年赴奧並入學國立維也納音樂暨表演藝術大學Universität für Musik und darstellende Kunst Wien，師事維也納愛樂首席Dietmar Küblböck、維也納愛樂低音長號 Mark Gaal 以及維也納交響樂團首席Otmar Gaiswinkler，於2015年取得碩士學位。

曾獲獎 93 年全國音樂比賽第一名和 2005 年度行天宮精英獎之首獎。於 2015 年入圍 ARD 慕尼黑國際音樂大賽。2018 年亞洲 Alessi Seminar 比賽第三名。

留學期間考取維也納青年交響樂團、維也納青年愛樂及 Ossiach 等音樂節，並隨團巡迴足跡遍佈歐洲各地。2009 年起於維也納市民歌劇院 Wiener Volksoper 擔任第二部長號團員，並於國立維也納歌劇院 Wiener Staatsoper 擔任協演。跟隨過知名指揮家如 Pierre Boulez、小澤征爾、Kirill Petrenko、Semyon Bychkov、Andres Orozco- Ertrada 等。

劉昱男於 2018 年起擔任長榮交響樂團長號首席。

PIANO

鋼琴／林佳鋹

青年鋼琴家林佳鋹於多項競爭激烈之國際鋼琴大賽獲獎：法國里昂國際鋼琴大獎 (Grand Prix International de Piano de Lyon) 榮獲第三名、法國瑪耶國際鋼琴大賽 (2ème Concours International de Piano de Mayenne) 榮獲第三名，並獲得最佳潛力獎。法國夏圖鋼琴大賽 (6ème Concours de Piano de Chatou) 榮獲首獎，為近年來受歐洲樂壇矚目之青年鋼琴家。

2008 年前往巴黎深造，先後進入巴黎師範音樂院和巴黎市立音樂院就讀，並於 2010 年以 16 歲之齡考取國立巴黎高等音樂院 (CNSM de Paris)，師事 Jean-François Heisser、Marie-Josèphe Jude、Prisca Benoît 教授。求學期間曾多次在巴黎和法國其它城市演出，包括巴哈郭德堡變奏曲、五首貝多芬鋼琴協奏曲及舒伯特最後三首奏鳴曲等重要曲目之外，亦於巴黎音樂城 (Cité de la Musique) 李斯特兩百週年紀念音樂會中演奏其改編之貝多芬第六號交響曲，並代表學校至西班牙、義大利、瑞士、瑞典等國家巡迴演出。

林佳鋹於 2015 年以最高成績畢業於國立巴黎高等音樂院，期間師事 Claire Désert 及 Emmanuel Mercier 教授；同年考取該校伴奏班，師事 Jean-Frédéric Neuburger。並於 2020 年取得巴黎師範音樂院 (Ecole Normale de Musique de Paris) 最高演奏家文憑，師事 Patrick Zygmanski 教授。

近年來在台灣除了多次舉辦獨奏會外，亦參與室內樂演出，包含 2018 年 NSO 室內樂集《蕭斯塔科維契的絃音》並錄製專輯。旅法期間亦曾接受 Michel Béroff、Aldo Ciccolini、Jean-Michel Damase、Philippe Entremont、Pierre Hantai 等大師的個別指導。目前跟隨知名法國鋼琴家 Pascal Rogé 和義大利鋼琴家 Giampaolo Stuanì 學習，並於國立臺灣師大附中任教。

COMPOSER OF THE COMMISSIONED WORK

委託創作／黃苓瑄

青年作曲家黃苓瑄，其音樂探討聲音與內外感官、規律與意外的多面維度思考。近來於作品中亦嘗試音樂與儀式元素結合，與自然音響的人工式詮釋，作品包含獨奏、室內樂、管弦樂、電子音樂、裝置、音樂劇場等形式。

自國立台灣師範大學音樂系畢業後赴歐於德國柏林藝術大學取得作曲碩士文憑，德國卡爾斯魯厄音樂院作曲最高文憑，此後負笈荷蘭海牙皇家音樂院專攻電子音樂學程。師從Prof. Dr. h.c. Wolfgang Rihm、Prof. Walter Zimmermann、Anton Safronov、錢善華教授。

獲獎包括2018年德國音樂大賽（Deutscher Musikwettbewerb）作曲首獎、15. Carl von Ossietzky作曲比賽特獎(2015)、國立台灣交響樂團青年創作比賽二獎(2015)、臺灣音樂中心TMC國際作曲大賽(2011)等獎項。其音樂作品曾於德國SWR2、Deutschlandfunk等電台播放。

