

2022 Pei-San Chiu
Flute Recital

邱佩珊長笛獨奏會

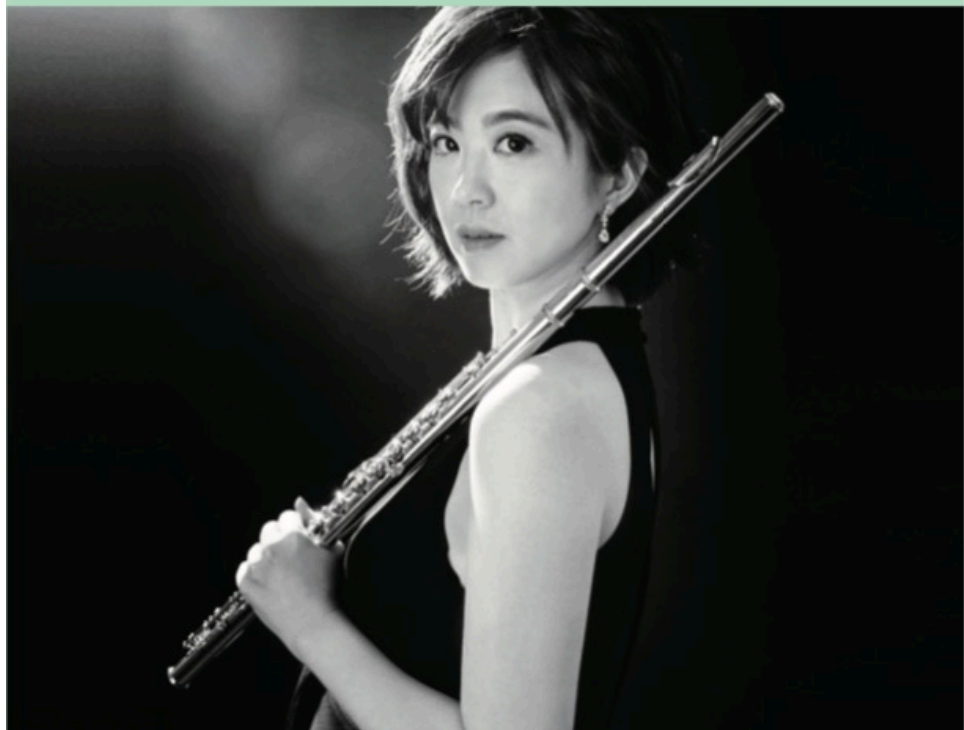
HERS

女性作曲家專題

鋼琴 | 黃柔蓉

直視, 一直都在的力量。

PROGRAMME

安娜·邦：長笛奏鳴曲，作品1，編號2
Anna Bon di Venezia: Flute Sonata, Op. 1, No. 2

I. Largo	極緩板
II. Allegro	快板
III. Allegro	快板

賽西麗·夏米娜德：星光小夜曲, 作品142
Cécil Chaminade: Sérénade aux étoiles, Op. 142

梅蘭妮·波妮絲：奏鳴曲為長笛與鋼琴
Mélanie Bonis: Sonate pour flûte et piano

I. Andantino con moto	生動的小行板
II. Scherzo-Vivace	活潑的詼諧曲
III. Adagio	慢板
IV. Finale-Moderato	終曲—中板

珍妮佛·希格東：《喧◆囂》（台灣首演）
Jennifer Higdon: rapid◆fire (Taiwan Première)

- 中場休息 -

陳玫君：《小闕幸》（委託創作世界首演）
Mei-Chun Chen: Fondue petite (Word Première)

I. Parlando rubato	興之所致的獨白
II. With rhythmic precision	精準節奏

上林裕子：長笛奏鳴曲
Yuko Uebayashi: Flute Sonata

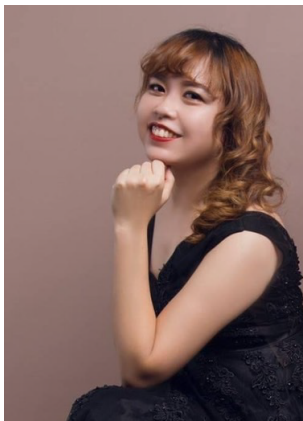
I. Lento-Allegro Moderato	緩板—中庸的快板
II. Presto	急板
III. Calmato	靜謐的
IV. Allegro	快板

邱佩珊 | 長笛

美國印第安那大學長笛博士。2012年獲得Alexander & Buono International Flute Competition第一名，在紐約卡內基音樂廳獨奏演出。2015年與萊辛頓愛樂樂團（Lexington Philharmonic）協奏演出並接受先驅報專訪（Lexington Herald-Leader）。演奏足跡遍佈美國、巴西、日本、韓國、香港、中國與新加坡等。樂團經歷豐富，2013-2016年為美國萊辛頓愛樂長笛首席。2017年受邀擔任廣州交響樂團成立六十週年音樂會之長笛首席，世界首演潘德列斯基《第六號交響曲》，並參與北京國際音樂節之交響樂馬拉松盛會。2018/19年為深圳交響樂團客席長笛首席，2021年客席國家交響樂團長笛首席。多次參與世界華人樂團、並擔任Taiwan Connection短笛手。室內樂演奏活躍，曾赴巴西里約熱內盧演出（Rio Harp Festival），與福爾摩沙三重奏在美國與亞洲巡迴，並受邀至2017年世界豎琴年會於香港演出，2018年發行首張專輯《First Impression: Formosa Trio》。近年來與新加坡交響樂團長笛首席金塔組成Aureus Duo在臺中國家歌劇院、新加坡維多利亞音樂廳及青島國際長笛藝術節演出。2019年與Trio 2:1發行《十年》、2021年發行萬年曆專輯《花聲》。現任東海大學音樂系專任副教授，每年籌劃了多項的木管活動及大師班，亦獲得109學年度東海大學教學傑出獎殊榮。

黃柔菁 | 鋼琴

彰化縣鹿港人。畢業於國立臺北藝術大學音樂系研究所。主修鋼琴，曾師事莊麗萍老師、黃暖玉老師、洪雅蓉老師、王美齡教授。現任教於台中市雙十國中音樂班、光復國小音樂班、彰化市民生國小音樂班、台中市私立惠明盲校。曾擔任美國克里夫蘭音樂院小提琴教授-趙珍珠、新墨西哥愛樂長笛副首席許智賢、巴爾地摩交響樂團單簧管首席-翟耀光、新加坡交響樂團長笛首席-金塔獨奏會之鋼琴伴奏，並多次與 Aureus Duo (金塔邱佩珊長笛二重奏) 合作演出。於2018青島國際長笛藝術節，2019貴陽國際音樂節和新加坡「Autumn Flute Fair」音樂節，擔任金塔專場鋼琴合作。2020年起開始嘗試音樂創作，並開啟YouTube頻道《柔式琴歌》，收錄多首個人原創音樂作品。

安娜·邦：長笛奏鳴曲，作品1，編號2
Anna Bon di Venezia: Flute Sonata, Op. 1, No. 2

十八世紀的義大利正值經濟與政治的穩定期。音樂在此時發展十分蓬勃，作曲家與演奏者的影響力遍及整個歐洲宮廷，甚至到達更遙遠的國家。我們也發現許傑出的女性科學家、學者、各領域的藝術家，出自於這個時期，例如出生於1738年來自於威尼斯的安娜·邦（Anna Bon di Venezia, 1738-after 1769）。

父親是劇作家與佈景設計師，母親是一名歌手，安娜·邦自小便生長於充滿藝術的環境裡。1743年進入威尼斯聖母修道院（Ospedale della Pietà）學習，這裡的音樂教育十分嚴謹完善，曾培育出不少傑出的音樂家與作曲家，安東尼奧·韋瓦第（Antonio Vivaldi）也曾在此任職將近四十年。安娜·邦在學習期間定期以音樂神童的身分與父母一起巡迴演出，直到1755年一家人接受普魯士國王腓特烈大帝於拜魯特宮廷的職位，安娜·邦擔任室內樂演奏家一職（chamber music virtuosa）。作品編號一：六首為長笛與數字低音的室內樂奏鳴曲（Sei sonate da camera per il flauto traversiere e violoncello o cembalo），便是獻給喜愛吹奏長笛的國王，根據文獻記載，安娜·邦創作這首樂曲時，年僅十六歲。

坐落於巴洛克時期與古典時期之間的過渡年代，第二號奏鳴曲曲式上依循典型巴洛克樂派，前後皆反覆的兩段體。然而除了第三樂章帶有小步舞曲（minuet）的韻律，全曲沒有使用任何舞曲作為標題或基底，則是偏向早期古典樂派的手法。考量雇主國王不喜悲傷小調的品味，調性選擇甜美愉悅的F大調，結構明確簡潔。伴奏樂器可使用大鍵琴、大提琴、管風琴，或不只一項低音樂器，長笛在一定的音域間，吹奏明亮優美的旋律線條，有時較高音域也可加入另一樂器協助或合奏。配置上的彈性給予了適切於不同社交場合的靈活度，展現了那個興盛年代中，音樂日益完善的樣貌。

賽西麗·夏米娜德：星光小夜曲，作品142
Cécile Chaminade: Sérénade aux étoiles, Op. 142

夏米娜德（Cécile Chaminade, 1857-1944）出生於巴黎，是浪漫樂派時期作曲家及鋼琴家。夏米娜德自幼便展露音樂才能，八歲就開始作曲，曾為作曲家比才（Georges Bizet）演奏自己的作品，令比才留下深刻的印象，而身為聲樂家的母親即是她的啟蒙老師。然而由於父親的反對，夏米娜德未能進入音樂學院接受正式訓練，直到十八歲舉行第一場鋼琴獨奏會，才開啟她的音樂工作生涯。由於當時的社會風氣，夏米娜德的創作主要為簡約優美、精巧輕鬆的的沙

龍音樂，然而，為音樂廳創作的嚴肅音樂對她來說，也是游刃有餘，是十九世紀末少數能獲得大眾認同的「女性」作曲家。1913年夏米娜德榮獲法國政府頒發的榮譽獎章Légion d'honneur，也是首位獲獎的女性作曲家。

《星光小夜曲》創作於1911年，由長笛與鋼琴伴隨，流露著渾然天成的大自然景色。鋼琴有時使用範圍極大的音域，展現寬廣的空間，如天空，或大地。長笛的線條優美綿長，彷彿視線沿著一望無際的田野或山丘望去。兩個樂器在曲間不時以小巧的音符，點綴出宛如星子，抑或星光折射的細碎光亮。音符悠閒而無拘地流動，編織出一席甜美的夢之境地。

梅蘭妮·波妮絲：奏鳴曲為長笛與鋼琴 Mélanie Bonis: Sonate pour flûte et piano

波妮絲 (Mel Bonis 1858-1937) 本名為Mélanie Hélène Bonis，是一位浪漫樂派晚期的法國作曲家，為避免女性身分不受重視，因而將自己的名字題為中性的Mel Bonis。如同許多音樂家的年少，波妮絲的音樂天賦並不受到父母的鼓勵，反而希望她成為裁縫師，直到十二歲時，父母終於被音樂教授友人說服，波妮絲開始接受正規的音樂教育，並在十六歲時進入巴黎音樂院，跟隨法朗克 (César Franck, 1822-1890) 學習和聲學、伴奏和作曲課程，與德布西 (Claude Debussy) 及皮爾奈 (Gabriel Pierné) 成為同學。然而，波妮絲隨後因一場不被父母認同的愛情而退學，並被安排嫁給一位商人。對波妮絲來說這段不存在音樂的婚姻並不理想，她投身至家庭中，直到1890年代與當時的戀人重逢。對方鼓勵她重回作曲的懷抱，並將其作品介紹給許多主要的出版商，波妮絲從此才正式開啟音樂事業。

從深具戲劇張力的管弦樂曲到充滿活力的短歌，波妮絲的作品有謹慎且結實的和聲結構與體裁，同時也具有浪漫主義的意象與感性。她的創作力十分旺盛，其作品包括鋼琴與器樂曲、四手聯彈、室內樂、管風琴曲、彌撒、合唱曲與管弦樂曲共有三百多首。長笛在波妮絲眼中是十分容易表達情感的樂器，因此比起炫麗的技巧，她更在意樂思與語彙的表達。創作於1904年的長笛奏鳴曲是為當時著名的長笛家佛勒利 (Louis Fleury, 1878-1926)，德布西著名的長笛獨奏曲《希林克斯》 (Syrinx) 也是題獻給他。

第一樂章「生動的小行板」是奏鳴曲式，線條流暢且和聲色彩細膩，優美中時而惆悵；第二樂章「活潑的詠諧曲」以三拍子表現舞蹈般輕快的節奏，與前一樂章呈現鮮明的對比，在清新跳動的旋律中，閃爍令人欣喜的驚奇；第三樂章「慢板」以不同速度與表情的三段體，交錯著豐富的情感，喜悅與憂愁並存；第四樂章「終曲一中板」是前三個樂章的統整，再現之前聽見的優美旋律，並互相呼應，唱出長笛精采而多元，深富詩意的音色與風光。

珍妮佛·希格東：《喧◆囂》
Jennifer Higdon: rapid◆fire

美國作曲家希格東（Jennifer Higdon, 1962-）出生於紐約布魯克林。2021年獲普立茲音樂獎，並分別於2010年、2018年，以及2020年三度獲得葛萊美最佳當代古典獎。希格東的父親是畫家，從小便讓她接觸不同類型的藝術，包括許多新穎及實驗性的展覽，然而直到進入大學音樂系學習長笛演奏，希格東才接觸到正規的古典音樂領域。雖然面臨起步較晚的挑戰，希格東卻因為對古典音樂的認識與多數人截然不同，更能創造出充滿新鮮感與突破性的作品，並且涵蓋十分廣泛的風格與流派，曾被《Fanfare》雜誌譽為『既複雜又精緻，但在情感上很容易理解的區別』，《泰晤士報》則稱其為「.....根植於傳統，但充滿整合度和新鮮感」。

根據希格東的描述，《喧◆囂》一曲是描繪城市的躁動，以及年輕人在街頭所爆發的憤怒、痛苦與緊張，關於一個城市的內在吶喊。全曲充滿相當艱難的交錯指法，以及過度吹氣所產生的聲響變化，來營造非常衝突且喧鬧的聲音。同時聲部的結構依然清晰，時時可聽見有如頑固低音般持續的底聲部，與尖銳的高聲部互相交錯出現，呈現多層次的嘈雜聲響。作曲家特別註明，曲名必須使用◆符號，用以緊密無縫隙地連接rapid以及fire兩個單字，樂曲欲表現的特性也從視覺上與閱讀上彰顯無遺。

陳玫君：《小闕幸》

Mei-Chun Chen: Fondue petite

臺灣作曲家陳玫君，於美國伊士曼音樂院 (Eastman School of Music) 取得作曲博士，曾獲伊士曼音樂院作曲比賽首獎、國際女作曲家聯盟榮譽獎、美國美中現代音樂中心第十六屆現代藝術與音樂祭之管絃樂曲獎。作品與出版品豐富，現為台灣東海大學音樂系作曲專任助理教授。

《小闕幸》受長笛演奏家邱佩珊所委託，為2022年女性作曲家專題獨奏會所作。不論是中文或是外文的標題，皆有「微不足道的一首小曲」之意。由兩個不間斷的樂章所組成，第一樂章「興之所致的獨白」先由長笛獨自擔綱，試圖以「一人分飾多角」的概念，將長笛獨奏的單一線條延展為多聲部的對位織度。當長笛的絮叨停住，欲言又止之際，鋼琴悄悄進場，以同樣的音高回應之，邀請長笛出發前往下一個樂章。第二樂章則是一支長笛與鋼琴的雙人舞，跟上個樂章的性格迥異。以貫穿於兩個樂器之間的精準節奏，展現絕無冷場的永動。透過兩個樂器之間緊湊的互動，成就一款近乎神經質的鮮活靈動，恰與第一樂章的行雲流水相映成趣。

上林裕子：長笛奏鳴曲
Yuko Uebayashi: Flute Sonata

上林裕子為當代極具代表性的女性作曲家，生於日本，長年旅居法國。她的作品經常使用「光」（*lumière*）和「映象」（*images*）作為素材，專注挖掘聲音疊合的可能色彩，且在專為特定長笛演奏家量身打造的意圖中，完成自我創作的細膩展開。茱莉亞音樂院長笛教授卡洛·文森（*Carol Wincenc*）比喻上林裕子的音樂是「德布西與拉威爾在日本相遇」；這意味著她的作品風格雖然貼近西方印象樂派語彙，但內容又充滿東瀛精神，在當代長笛作品中獨樹一幟。總的來說，上林裕子擅長將鮮明的旋律線條，建構在持續變化的調性和聲上，再運用簡單的主題或動機，比如富趣味性的節奏與重音，為樂曲注入「持續重新詮釋」主題的幽默質地。

此首長笛奏鳴曲是上林裕子的第一首無標題作品。創作於2003年，為法國長笛家費宏迪斯（*Jean Ferrandis*）與納高莫夫（*Emile Naoumoff*）量身定作，上林裕子遵循傳統的四樂章形式，素材也內化為由聲音作為純粹的傳遞，體現作曲家於訪談中所提到的樂曲的本質：「忠於自己內心的音樂」。第一樂章由溫柔中帶感傷的緩板導奏開始，並轉變為具有流動感的快板。樂曲具法式的輕盈與色彩，豐富展現細膩的音色光影；第二樂章在短短兩分鐘的「急板」中，聲部在長笛與鋼琴之間極速地交錯，時而對話、時而拋接，也有合奏的時候，律動十足，宛如一場精采刺激的小冒險；第三樂章「靜謐的」以五個降記號的降D大調、偶爾出現的日式和聲，以及全音階的進行，鋪陳一場充滿東方韻味的詠嘆；第四樂章「快板」曲風活潑，行進間除了許多切分節奏，還有玩笑般的重音與休止符錯置，再加上及隨處可見的裝飾音，全樂章帶著十分俏皮的玩樂性格，一路飛奔至精采的結尾。

原出版第四樂章有四小節前奏，今天的演出將依照作曲家的原意，改為二小節前奏，以及第三與第四樂章不間斷接續演奏（*attacca*）。

[臺東場]
11.12 Sat.—19:00
米倉生活館
臺東縣池上鄉中西三路8號

[臺北場]
11.19 Sat.—14:30
國家演奏廳
臺北市中正區中山南路21之1號

[臺中場]
12.14 Wed.—19:30
國家歌劇院小劇場
臺中市西屯區惠來路二段101號

主辦單位 | 琴島藝術節

協辦單位 | 臺東縣池上鄉文化藝術協會

指導單位 | 臺中市政府文化局

贊助單位 | 國語日報 台北市文心局