

2023葉明和單簧管獨奏會——浪漫與二十世紀經典

Min-Ho Yeh Clarinet Recital —
Romantic and Twentieth-Century Classics

2023葉明和單簧管獨奏會 浪漫與二十世紀經典

Min-Ho Yeh Clarinet Recital — Romantic and Twentieth-Century Classics

2023 **05.25**四 19:30 衛武營國家藝術 文化中心表演廳

主辦單位 当位室内条圏 Counterpoint Ensamble

協辦單位國立高雄師範大學

質助單位 🎎 國 | 藝 | 會

指導單位 TAIWAN TOP ※整

Prelude

本場音樂會以浪漫樂派與二十世紀的六首單簧管與鋼琴二重奏經典作品為主軸。繼「2019 葉明和單簧管獨奏會——奏鳴曲之夜」中演出了郭芝苑的《單簧管小奏鳴曲》,這次的音樂會也規劃了台灣作曲家史惟亮為單簧管與鋼琴創作的《小舞曲》。史老師是臺灣近代音樂史上最具影響力與代表性人物之一,對台灣的民族音樂有卓越的貢獻,這首《小舞曲》活潑有趣又充滿台灣文化特色。另外五首西方作品,都是浪漫時期或二十世紀非常重要的單簧管作品,每一首樂曲都精彩萬分。

陳致宜是旅居美國約三十年的鋼琴合作藝術家,我和她曾是美國印第安那大學同時期的 同學,有多次合作的機會。非常開心能在這場音樂會再度攜手演出,希望能透過真摯的友誼 與默契將這幾首經典樂曲傳達給聽眾。

感謝今天蒞臨的每一位觀眾,能在後疫情時代與觀眾近距離分享音樂感到特別可貴。感謝致宜遠道從美國飛回來一起玩音樂,也感謝國家文化藝術金會的贊助以及對位室內樂團夥伴們的協助,當然也感謝家人們一路的支持,希望大家喜歡今天的音樂會。

祝福各位身體健康、平安喜樂!

英明和

112.05.25

演奏者介紹

單籌管演奏家 /

葉明和 Min-Ho Yeh

美國印地安那大學單簧管演奏音樂博士(2004) 美國新英格蘭音樂學院單簧管演奏碩士(1997) 國立台灣師範大學音樂系藝術學士(1992)

現為國立高雄師範大學音樂系單簧管專任教授,曾師事賴勇、賴高永、陳威稜、Thomas Martin、James Campbell。1989 年 獲 台 北 市交響樂團協奏曲比賽第一名,並與台北市立交響樂團合作演出韋伯第二號單簧管協奏曲。曾參與美國 Norfolk、加拿大 Festival of Sound 音樂節、世界單簧管年會(ClarinetFest)、Taiwan Connection 音樂節、以及山西太原國際單簧管薩克斯風藝術節。近年來亦曾受邀擔任澳門樂團單簧管首席、新加坡楊秀桃音樂院大師講座,並於香港演藝學院、廈門大學、西安音樂院、鼓浪嶼、北京中央音樂院、韓國釜山等地演出。重要演奏錄音包括與印第安那大學的三位單簧管教授合作的Bridges to Bloomington 以及魔笛單簧管四重奏的專輯《魔笛之舞》。

教學上,曾任美國印第安那大學單簧管助教四年以及美國中央阿肯瑟大學(University of Central Arkansas)單簧管專任助理教授四年。2006年返國任教於高師大音樂系,致力於教學及室內樂演出,曾多次與胡乃元、James Campbell、Akio Koyama等國際知名演奏家合作。歷年並曾獲邀與美國 Conway Symphony Orchestra、高雄師範大學交響樂團、屏東大學管弦樂團、高雄市管樂團、對位室內樂團、台灣師範大學交響樂團、台灣師範大學管樂團、幼獅管樂團、黑種籽單簧管合奏團、生命樹單簧管合奏團、高雄市教師管弦樂團、高雄市前金國小管樂團等合作演出協奏曲。演奏上,曾任國立台灣交響樂團、亞洲青少年管弦樂團(AYO)、魔笛單簧管四重奏團,以及美國Sunaura Trio 的團員,並曾擔任幼獅管樂團、國台交附設管樂團、國防部示範樂隊等樂團首席,美國 Indianapolis Chamber Orchestra、Camerata Orchestra (IN)、Conway Symphony Orchestra 等樂團單簧管首席、天使之翼管樂團客座首席。現任對位室內樂團團員及音樂顧問,使用的樂器是Buffet Crampon 的 Tosca 型號 Bb 調、A 調、Eb 調以及低音單簧管。

鋼琴合作藝術家/

陳致宜 Chih-Yi Chen

美國印第安那大學鋼琴演奏博士(2013) 美國印第安那大學鋼琴演奏碩士(1999) 美國印第安那大學鋼琴演奏學士(1997)

鋼琴合作藝術家陳致宜自 2003 年起任教於美國印第安那大學 Jacobs School of Music·擔任印第安那大學「夏日弦樂學院」的教師 20 餘年·也是該校「室內樂與合作音樂系」2016 年創系至今的教師·並於 2023 年榮獲優良教師之殊榮。此外·陳致宜經常以鋼琴合作藝術家、室內樂演奏家、獨奏家及教師等多種身份活躍於美國及世界樂壇。

自從 2003 年起·陳致宜經常與「印地安那波里斯國際小提琴大賽」(International Violin Competition of Indianapolis)獲獎者合作·包括與 2018 年金牌得主林品任(Richard Lin)的音樂會。她曾經擔任該比賽第九及第十屆的四年大賽(Quadrennial Competitions)的官方指定鋼琴家·並曾於 2018 年獲得貝多芬與莫札特奏鳴曲的「最佳演奏獎」。2022 年 9 月擔任該比賽第十一屆四年大賽的指定鋼琴家。

陳致宜曾經與許多音樂家合作,包括小提琴家 Noah Bendix-Balgley, Jaime Laredo, Andrés Cárdenes, Kyoko Takezawa, David Chan, Barnabás Kelemen, Simone Lamsma, Nai-Yuan Hu, Liviu Prunaru, Mihaela Martin, Augustin Hadelich, Clara-Jumi Kang, Soovin Kim, Susie Park, Luke Hsu, Kerson Leong and Svetlin Roussev、 中 提 琴 家 Atar Arad, Brian Chen and Masumi Per Rostad、大提琴家 Sharon Robinson, Peter Stumpf and Bion Tsang、單簧管演奏家 James Campbell and Howard Klug、低音管演奏家 William Ludwig 以及長笛演奏家 Thomas Robertello。她也曾與 Michelangelo、Pacifica、Rubens 以及 Verona 等弦樂四重奏合作演出。

演出曲目

馬爾替努:給單簧管與鋼琴的小奏鳴曲,作品編號三五六中板—行板—稍快板

布拉姆斯:降E大調第二號單簧管奏鳴曲,作品編號一二〇

第一樂章 和藹可親的快板

第二樂章 熱情的快板

第三樂章 流暢的行板—快板

蒙特布倫:給單簧管與鋼琴的音樂會小品裝飾奏—行板—快板

中場休息

史惟亮:給單簧管與鋼琴的《小舞曲》

德布西:給單簧管與鋼琴的第一號狂想曲

穆欽斯基:給單簧管與鋼琴的《時間小品》

第一樂章 果決的快板

第二樂章 富有表情的行板

第三樂章 中庸的快板

第四樂章 流動的行板—有活力的快板

~晚安~

Program

Bohuslav Martinů: Sonatina for Clarinet and Piano, H. 356 Moderato-Andante-Poco allegro

Johannes Brahms: Sonata in E-flat Major for Clarinet and Piano, Op. 120, No. 2

- I. Allegro amabile
- II. Allegro appassionato
- III. Andante con moto-Allegro

Raymond Gallois Montbrun: Concertstück for Clarinet and Piano

Cadence—Andante—Vif

Intermission

Wei-Liang Shih: Little Dance for Clarinet and Piano

Claude Debussy: Première Rhapsodie for Clarinet and Piano

Robert Muczynski: Time Pieces for Clarinet and Piano

- I. Allegro risoluto
- II. Andante espressivo
- III. Allegro moderato
- IV. Andante molto- Allegro energico

~Good Night~

樂曲解說

馬爾替努:給單簧管與鋼琴的小奏鳴曲,作品編號三五六

Bohuslav Martinů: Sonatina for Clarinet and Piano, H. 356

捷克作曲家博胡斯拉夫·馬爾替努 (Bohuslav Martinů, 1890-1959) 一生音樂作品超過 400 部。他七歲開始學習小提琴·1906年進入布拉格音樂院學習·1923年到法國跟隨魯塞爾 (Albert Roussel) 學習作曲·1941年二次世界大戰期間移居美國紐約。他在美國的 12年雖然因為對歐洲家鄉的思念而時常感到不快樂·但音樂產出卻相當豐碩·包括六首交響曲。1953年移居巴黎·但1956年又回到美國短暫居留·1959年逝世於瑞士。

馬爾替努的作品風格受到浪漫樂派、德布西(Claude Debussy)、史特拉溫斯基(Igor Stravinsky)、新古典主義及超現實主義音樂(surrealist music)的影響,也經常融合捷克民族音樂以及爵士元素。這首《給單簧管與鋼琴的小奏鳴曲》是馬爾替努在1956年在美國期間的創作,是一首新古典主義風格的作品。全曲由三個對比強烈的段落連接而成(中板—行板—稍快板),中板段落輕鬆活潑,行板的和聲中透露著淡淡憂愁與神秘感,稍快板則節奏感強烈,流暢且華麗。樂曲的音樂韻律有著波卡舞曲及進行曲的影子,節奏上經常使用切分音型以增加音樂變化及律動上的不穩定感,也頻繁使用顫音(trills)來增添樂曲的樂趣。

布拉姆斯:降E大調第二號單簧管奏鳴曲,作品編號一二〇

Johannes Brahms: Sonata in E-flat Major for Clarinet and Piano, Op. 120, No. 2

約翰尼斯·布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1897)是浪漫樂派中期德國最重要的作曲家之一·同時也是一位鋼琴家及指揮。十九世紀德國指揮家漢斯·馮·畢羅(Hans von Bülow)曾將巴哈、貝多芬與布拉姆斯這三位著名的作曲家相提並論·合稱為德國三 B·因為他們的姓都是以 B 開頭。

布拉姆斯的作品涵蓋管絃樂曲、室內樂、鋼琴、管風琴、聲樂及合唱曲等,特別是他的四首交響曲、《大學慶典》序曲、《悲劇》序曲以及為數眾多的鋼琴曲特別受到世人的喜愛。他的作品注重樂曲架構以及動機發展與變奏,經常使用古典時期的曲式和作曲技巧,融入浪漫時期的和聲及旋律變化。與當代的其他作曲家相比,布拉姆斯既是傳統的承繼者,也是創新者,具有他獨特的作曲風格。

布拉姆斯在 1890 年左右曾向他的出版商及友人們宣告自己將停止創作,但碰巧在一場音樂會上聽到德國曼寧根樂團的單簧管演奏家理查·穆菲爾德(Richard Mühlfeld, 1856-1907)的演出後深受感動,所以決定延後退休,再為穆菲爾德寫作四首樂曲,分別是:《給單簧管、大提琴與鋼琴的三重奏》,作品一一四(1891)、《給單簧管與弦樂的五重奏》,作品一一五(1891)以及兩首《給單簧管與鋼琴的奏鳴曲》,作品一二〇的第一號及第二號(1894)。這四首布拉姆斯晚年的作品無論在音樂旋律、和聲美感、樂曲架構、動機發展、情感表現以及創作的細膩度上,都呈現了作曲家最成熟的一面。除了將單簧管各音域的特色發揮得淋漓盡致之外,也讓單簧管與鋼琴及弦樂器的音色做最美好的融合,因此這些作品都被證明是音樂史上極為重要的室內樂作品。

這首《降 E 大調第二號單簧管奏鳴曲》,作品一二〇是由三個樂章組成。第一樂章是和藹可親的快板,4/4 拍,在甜美流暢的旋律及溫暖的和聲中仍不失各種情緒的張力變化。第二樂章是熱情的快板,3/4 拍,三段體,延續了作曲家晚期鋼琴作品的特色與魅力,以穩重厚實的鋼琴和聲支撐流動且熱烈的音樂旋律;中段的速度稍緩,如教會聖詠般的低調表達心中的熱情,風格與作曲家本身創作的間奏曲或詼諧曲類似。第三樂章是 6/8 拍,流暢的行板,雖然標題沒有敘明,但此樂章的本質是主題與變奏,由一段優雅如漫步於田園中的主題開始,展開五段變奏,展現了布拉姆斯卓越的作曲技法與巧思,尤其是對三連音音型、三對二節奏以及三比二韻律(Hemiola)的運用更是令人讚嘆,隨著音型的變化,主題旋律呈現出多種趣味與樣貌。進入最後一段變奏時,速度轉為 2/4 拍快板,整首奏鳴曲以熱情澎湃的氣勢做結尾。全曲單簧管與鋼琴份量相當,彼此的互動與對話非常精彩,堪稱為室內樂的極致表現。

蒙特布倫:給單簧管與鋼琴的音樂會小品

Raymond Gallois-Montbrun: Concertstück for Clarinet and Piano

雷蒙·加洛伊斯-蒙特布倫(Raymond Gallois-Montbrun, 1918-1994)是二十世紀法國作曲家及小提琴家·曾在巴黎音樂院學習·並於 1944年獲得羅馬大獎(Prix de Rome)的榮譽·他曾創作一首小提琴協奏曲、交響曲《日本》以及不少電影配樂。他在 1957-1962年間擔任凡爾賽音樂院的院長·並於 1962-1983年間任巴黎音樂院的院長。這首《給單簧管與鋼琴的音樂會小品》創作於 1946年·是為巴黎音樂院的畢業考試而創作·題獻給當時巴黎音樂院的單簧管教授沛利耶(Auguste Périer),是音樂院眾多考試曲中相當具挑戰性的一首。

樂曲由一段單簧管的裝飾奏獨白自由且輕鬆的展開,音樂隨著音型變化的及音域擴張而激昂,在鋼琴加入之後情緒稍緩和下來,進入一段歌唱性的行板。接下來的模進音型讓單簧管發揮擅於演奏快速音群的特性,愈來愈激昂,音群也愈來愈密集,直接進入快板。快板部分的韻律與節奏都比前面的段落更加複雜,但音樂氣氛是輕鬆活潑的,透過動機音型發展與不同的音量及音樂語法變化,展現單簧管技巧靈活的特色,從頭到尾一氣呵成,沒有冷場。音樂上帶有印象樂派朦朧且多變的色彩,與下半場的德布西的狂想曲相互呼應。

史惟亮:給單簧管與鋼琴的《小舞曲》

Wei-Liang Shih: Little Dance for Clarinet and Piano

史惟亮(1926-1977)是台灣近代音樂史上的代表人物之一,出生於遼寧省,在中日戰爭時期曾加入中國國民黨,在地下做抗日工作。1949年時因國共內戰,以流亡學生的身份轉入台灣省立師範學院就讀,畢業後曾先後在北師附小、師大附中、桃園農校、省立基隆中學以及台北師範學校任教。1958年赴西班牙馬德里音樂院主修作曲、隔年轉往維也納音樂院、後來又到德國斯圖佳(Stuttgart)學習。六年的海外深造期間,史惟亮一直過著窮困如苦行僧般的生活,不僅在西班牙當礦工,也在德國工廠搬運貨物,藉此換取一切所需的費用。1964年底返國後,曾任台北師大附中音樂科教師,台灣省立交響樂團團長、國立藝專音樂科主任,重視民間歌謠與山地歌謠的採集,對於台灣民族音樂的發展具有開創性的貢獻,其子史擷詠亦為著名作曲家。

這首《小舞曲》確切創作年代不詳、依器樂編制及音樂風格推斷可能為 1970 年左右之作品,如標題所示具有輕快的舞曲韻律。樂曲分為三個段落,前、後段落以五聲音階為元素,在單簧管及鋼琴富有精神的附點節奏與 16 分音符之間流動;中段則是單簧管的裝飾奏,以第一段的動機加以延伸與發展。樂曲風格清新活潑,是一首精簡愉悅的輕鬆小品。

德布西:給單簧管與鋼琴的第一號狂想曲

Claude Debussy: Première Rhapsodie for Clarinet and Piano

法國作曲家克勞德·德布西 (Claude Debussy, 1862-1918)是十九世紀末和二十世紀初最重要的作曲家之一。從來沒有受過一般的學校教育的他·1872年進入巴黎音樂院學習鋼琴和視唱課程。1883年獲得了著名的羅馬大獎的第三獎;1884年‧則以清唱劇《浪子》獲得羅馬大獎的第一獎。德布西在和聲觀念上的創新‧對於後世的影響極為深遠。雖然曾深受華格納 (Richard Wagner, 1813-1883)的影響·德布西在他唯一完成的一齣歌劇《佩利亞與梅麗桑》 (Pelléas et Mélisande, 1902)當中‧脫離了華格納的影響;而在他為數眾多的鋼琴作品及管弦樂曲當中‧開創了新的樂曲類型‧並展現了具有原創美感的音質與色彩。

德布西在 1909 年受到當時巴黎音樂院院長佛瑞(Gabriel Fauré)的邀請,為年度的單簧管畢業考提供新曲子,因此德布西創作了《給單簧管與鋼琴的第一號狂想曲》。這首狂想曲是題獻給巴黎音樂院單簧管教授米瑪爾特(Prosper Mimart),在 1910 年 7 月 14 日的單簧管考試中,由學生們首次演出。最初的版本是為單簧管與鋼琴而寫,但作曲家在 1911 年出版了由管弦樂團取代鋼琴的版本,而此版本於 1911 年首演,由漢姆林(Gaston Hamelin)擔任單簧管主奏。

「狂想曲」通常指的不是某種特定的曲式,而是指樂曲呈現出來即興式的音樂本質。此曲充滿神秘感,運用隱喻的音響色彩來營造朦朧氣氛,但是音樂本身卻一點都不馬虎,也不含糊,無論是演奏語法、音量記號、表情記號、甚至是音色,德布西都非常嚴謹的在樂譜上給予標示。譜上的每個細節,就像細膩的畫家拿捏得宜的筆觸一般,唯有注意細節才能正確地營造樂曲整體上的「印象樂派」風格。這與近距離地觀察莫內(Claude Monet, 1840-1926)的畫作,體會每一筆色彩所傳達的質感與色調,然後再站遠一些來欣賞這些細膩筆觸所凝聚而成的整體美感,有著異曲同工之妙。

穆欽斯基:給單簧管與鋼琴的《時間小品》

Robert Muczynski: Time Pieces for Clarinet and Piano

羅伯特·穆欽斯基(Robert Muczynski, 1929-2010)·是一名波蘭裔的美國作曲家。他曾於芝加哥的帝博大學(DePaul University)跟隨著名作曲家齊爾品(A. Tcherepnin)學習·1950年獲得作曲學士學位·1952年又在該校取得鋼琴演奏碩士學位·後來也留在學校任教。1960年代起一直到1988年退休·於亞利桑納大學的作曲系任教·曾任作曲系主任及駐校作曲家。

穆欽斯基一共有五十幾部出版作品,當中最著名的可能是他為管樂器所創作的三首:《長笛與鋼琴的奏鳴曲》(1961)、《給中音薩克斯風與鋼琴的奏鳴曲》(1970)以及今晚要呈現的《給單簧管與鋼琴的時間小品》(1984)。這首《時間小品》題獻給著名單簧管演奏家密契爾·羅瑞(Mitchell Lurie),由羅瑞與作曲家本人於 1984 年 8 月 15 日於國際單簧管協會(International Clarinet Society)在英國倫敦所舉辦的年會中首演。

《時間小品》這個標題經常讓人聯想到法國作曲家梅湘(Olivier Messiaen)為單簣管寫的一部曠世巨作《時間終結四重奏》(Quartet for the End of Time, 1941),因為兩部作品的英文曲名中都有 Time 這個字。雖然 Time 這個字有時間、時光的意思,而在《時間終結四重奏》當中樂曲的意涵確實與漫長的二戰集中營囚禁時間以及聖經啟示錄的永生有關,但是真正連結這兩部作品的關鍵其實是「韻律」。Time 在音樂上也有拍子、韻律、節奏的意涵,例如:樂曲的「拍號」一詞,英文為 time signature。在這兩部作品中,都可以看到作曲家在節奏及音樂律動上的巧思,因此《時間小品》深層的意義應該不是時間,而是穆欽斯基透過音樂時間的安排、切割與組合所營造出來不斷交錯的律動感與對比性。

全曲共分為四個樂章。第一樂章是果決的快板·2/4 拍·以連續快速 16 分音符為動機·單簧管與鋼琴有密集的交錯與對話,透過節奏與音型的安排·呈現非常有活力與堅定不移的驅動力。第二樂章是富有表情的行板·3/4 拍·音樂似乎進入了另一個冥想的時空·不諧和的和聲與持續變化的律動,時而舒緩、時而激昂·充滿戲劇性與張力。第三樂章是中庸的快板·4/4 拍·鋼琴一開始的主題有如音樂盒水晶音樂般,流暢且平易近人,單簧管接續重複一次,鋼琴跟隨附和。中段轉為 6/8 拍·音樂律動更快,並不斷與 3/4 拍的律動交錯,呈現三比二(Hemiola)的韻律。第四樂章 4/4 拍,以一段流動且相當有表現力的單簧管獨白開始,充分發揮了樂器的戲劇張力。在一段上行音階的推進下,音樂進入有活力的快板,轉以 3/8 與 4/8 交錯拍號呈現 3+3+4 的音樂律動,之後又不斷段變換拍號,包括 4/4、2/4、6/8 等,讓音樂一直保持著變化的韻律,也讓音樂的動能持續推進。

