

JUPITER

台灣優良品牌
TAIWAN
SUPERIOR
BRANDS

KHS 双燕樂器

美的推手—台積電文教基金會 播撒美育種子 彩繪美好社會

台積心築藝術季

2013

長	笛	/	帕	胡	德	與			
	吉	他	/	希	維		二	重	奏

EMMANUEL PAHUD & CHRISTIAN RIVET FLUTE AND GUITAR CONCERT

2016 台積心築藝術季
用音樂環遊世界
帕胡德 & 希維 二重奏

2016 TSMC ARTS FESTIVAL-PAHUD & RIVET DUET

長笛／艾曼紐·帕胡德 Emmanuel Pahud

吉他／克里斯提安·希維 Christian Rivet

5/25 臺中中山堂 (三)
19:30

主辦：tsmc 台積電文教基金會

協辦：臺中市政府文化局

承辦：新象·環境·藝之美文創

協力：KHS 功學社音樂中心

MIKO
guitar studio
(朱可) G

贊助：20th 國藝會
NCAF

皮亞佐拉《探戈的歷史》為長笛和吉他

Ástor Piazzolla (1921-1992): Histoire du Tango for Flute and Guitar

- 《I》青樓酒館1900／Bordel 1900
- 《II》咖啡廳1930／Café 1930
- 《III》夜總會1960／Nightclub 1960
- 《IV》今日的音樂會／Concert d'aujourd'hui

歐哈納《堤恩多舞曲》為吉他獨奏

Maurice Ohana (1913-1992): Tiento for Guitar Solo

莫里諾《G大調二重奏》作品16第三號

Francesco Molino (1775-1847): Duo in G Major, Op. 16 No. 3

- 《I》小行板／Andantino
- 《II》波拉卡舞曲／Polacca

香卡《迷人的拂曉》根據拉格「托第」而作

Ravi Shankar (1920-2012): L'Aube Enchantée, sur le Raga "Todi"

中場休息 Intermission

(C) Emmanuel Pahud

(C) Emmanuel Pahud

韓德爾《G小調奏鳴曲》作品1第二號，HWV 360

George Frideric Handel (1685-1759): Sonata in G Minor, Op. 1 No. 2, HWV 360

- 《I》甚緩板／Larghetto
- 《II》行板／Andante
- 《III》慢板／Adagio
- 《IV》急板／Presto

魏德曼《小組曲》紀念尼可萊，為長笛獨奏（台灣及香港首演）

Jörg Widmann (b. 1973): Petite Suite - In Memoriam Aurèle Nicolet - For Flute Solo (2016) (Taiwan & HK Premiere)

- 《I》阿勒曼舞曲／Allemande
- 《II》悲歌／Lamento
- 《III》薩拉邦德舞曲／Sarabande

希維《聲擊交會》（台灣及香港首演）

Christian Rivet (b. 1964): Clap (Taiwan & HK Premiere)

- 《I》小華特／Little Walter
- 《II》創意曲 BWV／Invention BWV
- 《III》咆哮爵士歌／Ballad Bop
- 《IV》電話亭（藍調）／Telephone Booth (Blues)
- 《V》升A（歌曲）／A Sharp (Song)

巴爾托克《羅馬尼亞民俗舞曲》作品 Sz. 56

Béla Bartók (1881-1945): Romanian Folk Dances, Sz. 56

- 《I》木杖舞／Joc cu bâță
- 《II》腰帶舞／Brâul
- 《III》在某處／Pe loc
- 《IV》布松村落的舞曲／Buciumeana
- 《V》羅馬尼亞的波卡舞曲／Poargă românească
- 《VI》快速的舞曲／Măruntel

艾曼紐·帕胡德／長笛

當今樂壇最受讚譽與歡迎的長笛家帕胡德，於1970年出生在瑞士日內瓦，六歲開始學習音樂，1990年以第一名畢業於巴黎音樂學院，之後又師從長笛大師尼可萊。1992年，年僅22歲的帕胡德，加入指揮大師阿巴多麾下的柏林愛樂管弦樂團，擔任長笛首席至今，不僅是繼尼可萊以及詹姆斯高威之後，第一個以外國人身分擔任這個職務，也是該團史上最年輕的長笛首席。除了柏林愛樂的演出外，帕胡德也以獨奏家與室內樂演奏家的身分廣泛於世界各地演出。

帕胡德演出的足跡遍及歐洲、美洲、亞洲各地，並與世界最頂尖的樂團合作，包括柏林愛樂、倫敦愛樂、蘇黎士市政廳管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團、馬林斯基交響樂團、薩爾茲堡莫札特管弦樂團、布萊梅德意志室內愛樂、辛辛那提交響樂團、美國國家交響樂團、NHK交響樂團、蘇格蘭室內管絃樂團等，曾經合作過的指揮包括阿巴多、賽門拉圖、大衛金曼、馬捷爾、布列茲、葛濟夫、賈第納、丹尼爾哈丁、賈維、涅傑瑟昆、羅斯托波維奇、與帕爾曼等。

在2012-13年的樂季，帕胡德與柏林愛樂、波茨坦室內學院樂團、瑞士羅曼德管弦樂團、蒙地卡羅愛樂、荷蘭廣播愛樂室內樂團、科隆愛樂樂團等合作，也與李斯特室內樂團巡迴歐洲和南美洲，與國王提琴樂集於美國演出。

在室內樂，帕胡德經常與鋼琴家雷薩吉、布朗夫曼與葛莉萊等合作，巡迴各地演出，也曾與爵士鋼琴家傑希·泰洛森共同演出。2012-13樂季中，他於歐洲與許多室內樂團體合作，包括他的「法國木管室內樂團」；1993年，帕胡德與鋼琴家雷薩吉、單簧管演奏家保羅梅耶在法國南部普羅旺斯共同創辦「Musique à l'Empéri」音樂節，並在2012年夏天歡慶音樂節二十週年。

在2015-16年的樂季，帕胡德與RAI都靈交響樂團、史特拉斯堡愛樂交響樂團、猶他交響樂團、薩格勒布愛樂樂團、法國廣播愛樂樂團、李斯特市內樂團、以色列卡梅拉塔樂團，以及卡斯提亞與里昂交響樂團等共同演出。

帕胡德贏得多項國際音樂大賽，包括1988年的杜意諾國際音樂大賽、1989年的日本神戶國際長笛大賽首獎，以及1992年的日內瓦國際音樂大賽。此外，他也曾獲頒國際法語廣播電台的獨奏音樂家獎、歐洲議會的新秀音樂家獎，曼紐因基金會與聯合國教科文組織也分別頒發桂冠獎章與國際傑出貢獻音樂家等榮耀。1997年，帕胡德榮獲法國樂壇最高榮譽「法國音樂大獎Victoires de la Musique」的「最佳年度器樂演奏家」。

1996年帕胡德與EMI唱片公司簽約，成為旗下專屬藝人，超過二十張的專輯被視為長笛曲目錄音最重要的貢獻之一，獲得極高的評價，並贏得許多獎項。他於2011年底出版的新專輯，收錄普魯士腓特烈大帝宮廷的長笛樂曲，由平諾克指揮與伴奏，曾贏得古典音樂雜誌2012年度大獎，並獲2013年法國音樂大獎電視類的提名；他的「五重奏精選」（日版）專輯獲得2012年日本唱片學會獎的室內樂大獎，以及日本「唱片藝術」雜誌大獎。

他的全新專輯收錄法朗克馬丁的全部長笛作品，獻給這位瑞士作曲大師，由Musiques Suisses發行，隨即贏得2013年法國金叉唱片獎，同年獲得法國Victoires de la Musique音樂大賞、2014年獲得德國「迴聲古典唱片大獎」（Echo Klassik）唱片獎。

近年暢銷的唱片專輯含2013年用《音樂環遊世界》（Around The World）、2014年《法國風二十世紀木管五重奏經典作品》（Les Vents Français, 20th-Century Wind Quintets）、《帕胡德與朋友們—木管重奏與鋼琴作品集》（Les Vents Français : Winds & Piano）、以及2015年與瑞士巴賽爾樂團、指揮家安東尼尼合作的《REVOLUTION》，收錄德維耶納、葛路克等四位活躍於法國大革命時的作品家作品，可說是不能錯過的經典專輯之一。

2009年6月，帕胡德獲頒法國藝術暨文學騎士勳章；2011年4月，英國皇家音樂學院頒發榮譽院士；同時他也出任聯合國兒童基金會大使。

WM. S. HAYNES CO.
BOSTON, MASS

尊貴的音樂饗宴 成就百年非凡經典

漢斯長笛 凱音樂器有限公司 總代理 營業時間：09:00~18:00

聯絡電話：02-8221-4777 地址：新北市中和區員山路504號3樓

Emmanuel Pahud / Flute

The Swiss-and-French flautist Emmanuel Pahud is one of today's most exciting and adventurous musicians. Born in Geneva, he began studying music at the age of six. He graduated in 1990 with the Premier Prix from the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, after which he continued his studies with Aurèle Nicolet. At the age of 22 Emmanuel joined the Berliner Philharmoniker as Principal Flute under Claudio Abbado, a position which he still holds today. In addition to his engagements with the Berliner Philharmoniker, Emmanuel enjoys an extensive international career as soloist and chamber musician.

Emmanuel appears regularly at leading festivals throughout Europe, the USA and the Far East. He has appeared as soloist with many of the world's leading orchestras including the London Philharmonic, Zurich Tonhalle, Bayerischer Rundfunk, Mariinski, Camerata Salzburg, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Cincinnati Symphony, Washington National Symphony, NHK Symphony and the Scottish Chamber Orchestra. He has collaborated with conductors such as Abbado, Rattle, Zinman, Maazel, Boulez, Gergiev, Gardiner, Harding, Järvi, Nezet-Séguin, Rostropovich and Perlman.

In the 2012-13 season, Emmanuel performs with the Berliner Philharmoniker, the Kammerakademie Potsdam, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Netherlands Radio Chamber Philharmonic and the Guerzenich Orchester. He tours with the Franz Liszt Chamber Orchestra in Europe and South America and with Les Violons du Roy in the US.

He is a dedicated chamber musician and regularly gives recital tours with pianists such as Éric Le Sage, Yefim Bronfman and Hélène Grimaud, as well as jazzing with Jacky Terrasson. In 2012-13 Emmanuel performs throughout Europe with various chamber music partners, including his group 'Les Vents Français'. In 1993, Emmanuel founded the Summer Chamber Music Festival 'Musique à l'Empéri' together with Eric Le Sage and Paul Meyer in Salon de Provence. They have just celebrated their 20th Festival in the summer of 2012.

In the 2015-16 season Emmanuel performs with RAI Orchestra Turin, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Utah Symphony, Zagreb Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Franz Liszt Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Israel Camerata, Orchestre Philharmonique de Liege and the Orquesta Sinfonica de Valencia.

Emmanuel has won first prize in many major International Music Competitions, such as Kobe in 1989, Duino in 1988, and the Concours de Genève in 1992. He took the Soloists Prize in the World-wide French-speaking Community Radio Awards, and the European Council's Juventus Prize. He is also a laureate of the Yehudi Menuhin Foundation and of the International Tribune for Musicians of UNESCO. In 1997 he was named 'Instrumentalist of the Year' at the prestigious Victoires de la Musique award ceremony in Paris.

In 1996 Emmanuel signed an exclusive contract with EMI Classics, a collaboration which has proven to be one of the most significant contributions to recorded flute music. He has made more than 20 recordings which have received unanimous critical acclaim and have been showered with awards. His recent recording dedicated to Flute Music at Frederick the Great's court with Trevor Pinnock was released at the end of 2011 and received Classica Magazine Choc of the Year 2012 and was nominated at the TV Awards Victoires de la Musique 2013. His CD 'Best of Quintet music (Japan)' won the Record Academy Award for chamber music 2012 and the Record Geijutsu magazine, Japan. Nominated at the TV Awards Victoires de la Musique, France 2013. ECHO Klassik, Germany 2014.

His latest release is dedicated to the complete works for Flute by Frank Martin and has been just released by Musiques Suisses, it was immediately awarded the March 2013 "Diapason d'Or", France.

In June 2009 Emmanuel was honoured to Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres for his contribution to music and in April 2011 awarded an HonRAM by the Royal Academy of Music. He also is an Ambassador for Unicef.

克里斯提安·希維／吉他

克利斯提安·希維就讀於法國梅茲國立音樂學院，修習吉他、指揮、曲式分析及室內樂。於此期間魯特琴家霍普金森·史密斯激勵了他的作曲天分，霍普金森總是對於克利斯提安·希維個人風格的創作給予高度的尊重

1984年克利斯提安·希維在梅茲贏得最高獎項後，他進入法國巴黎國立高等音樂舞蹈學院就讀，師從於亞歷山大拉戈雅。1987年、1988年克利斯提安·希維獲得了吉他及室內樂大獎後，他的研究論文獲得評議老師們的一致認可而通過，其中包含了來自烏拉圭的吉他演奏家阿瓦洛皮耶里、長笛演奏家皮埃爾-伊夫·阿爾托、米歇德波斯特及奧雷勒尼可萊。

在他的職業生涯裡，除了作為一位獨奏的吉他演奏家之外，克利斯提安·希維也嘗試不同形式的演出，如：與長笛演奏家帕胡德、瑞士無名四重奏樂團、豎笛演奏家米歇爾·波爾塔、小提琴演奏家勞倫·柯夏等等。此外克利斯提安·希維也是個優秀的創作者，作曲方面他受了皮耶·布萊茲、彼得·烏特夫斯、帕斯可·杜薩賓幾位大師的啟發，他也為劇場譜寫原創音樂；另一方面他也從事文字創作，他投注同等的熱情於音樂與文字彼此相符相成。克利斯提安·希維更於1985年奪下土魯斯國際詩歌比賽的首獎，目前為法國文化廣播電台的定期專欄作家。

他於1986年蒙特利瑪爾國際大賽貳等獎、觀眾獎得主；並通過國家教師資格考試成為專業吉他教師，自1989年開始於巴黎第8區的音樂學院擔任吉他及室內樂教師。

2004年他的第一張專輯由Zig-Zag唱片公司發行，隨即被各媒體關注。隨後克利斯提安·希維錄製了一張極富趣味性專輯，用巴洛克吉他演奏18世紀初期最重要的法國吉他家兼作曲家維西的曲目，再以現代吉他演奏20世紀法國知名作曲家安德烈·若利維的曲目，作吉他的歷史對比作品。近年發行之〈24 ways upon the bells〉經Le Monde報紙獲評為年度最佳錄音專輯。

在2012-13年樂季，克利斯提安·希維與柏林愛樂長笛首席帕胡德，以共同合作之專輯名義《用音樂環遊世界》進行一連串的巡演，足跡遍布歐亞，包括瑞士、德國、日本等地，更在2016年5月來到台灣台中中山堂，展開《帕胡德&希維 二重奏》音樂會；也在不同的創作與創新理念下，與Philippe Hersant、Brice Pauset兩位作曲家合作，將進行吉他與琵琶共同合奏的新專輯曲目。

Christian Rivet / Guitar

Christian Rivet studied at the Conservatoire National Regional in Metz, taking courses in guitar, conducting, stylistic analysis and chamber music. During this period, he had several meetings with the lutenist Hopkinson Smith who provided him with the key to an approach at once personal and respectful of the composer's style.

Having won the top prizes at Metz, he entered Alexandre Lagoya's class at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris in 1984. After obtaining Premiers Prix in guitar and chamber music (1987 and 1988), he was admitted to the postgraduate cycle by unanimous decision, and there received decisive advice from the Uruguayan guitarist Alvaro Pierri and the flautists Pierre-Yves Artaud, Michel Debost and Aurele Nicolet.

Secure in the experience gained through the key encounters on his career path (among them Pierre Boulez, Peter Eotvos, and Pascal Dusapin), his concerts as a soloist or alongside such partners as Emmanuel Pahud, the Quatuor Sine Nomine, Michel Portal and Laurent Korcia, and his personal 'discovery' of the world, Christian Rivet nourishes his passion for colours in sound, and studies music and literature with equal interest. In 1985, he was awarded a First Prize for poetry at the international competition organised by the city of Toulouse; he has subsequently broadcast on France Culture and composed original music for the theatre.

A prizewinner at the Montelimar International Competition of 1986 (Second Prize and Audience Prize), a qualified teacher of guitar holding the Certificat d'Aptitude (top candidate in his discipline, entrusted by the French Ministry of Culture with the preparation of candidates for national examinations leading to teaching posts, Christian Rivet has taught classes in guitar and chamber music at the Conservatoire of the 8th arrondissement of Paris since 1989.

His first solo CD was released in June 2004 for Zig-Zag Territoires (Harmonia Mundi) and noticed by the media (R10 Classica-Repertoire september 2004). Christian Rivet sets up a game of mirrors between The Tombeau de Robert de Visée, written by André Jolivet for Segovia (Modern Guitar), and the works of Robert de Visée himself (Baroque Guitar). His last record "24 ways upon the bells" was better recording of the year according to the newspaper "Le Monde".

Some highlights of his 2012/13 season: tours in Switzerland, Germany and Japan with the flautist Emmanuel Pahud (they will record both a CD next spring, EMI), collaboration with several composers (Philippe Hersant, Brice Pauset) with the aim of expanding the guitar and the lute repertoire.

穿越時空的自我探索之旅

不論身在何處，當音樂開始時，我總是感到自由和從每日喧囂且被汙染的世界中得到解放。對我來說，也許其中一項最重要的發現即是：旅行地越遠，越容易重新發掘自己的內心最深處。

—帕胡德

如今因為工作的緣故經常旅行的帕胡德，其實從還沒出生開始就已經是個足跡遍及世界的旅行家了。他的家人們曾經跟隨著父親的事業一路客居在里約熱內盧、布宜諾斯艾利斯、日內瓦、大馬士革、巴黎、馬德里、羅馬和布魯塞爾等地。以此觀點看來，這場音樂會，也可以說是帕胡德生命裡各個不同的樂章。

音樂家和旅行者相同，常常會受到各種不同的衝擊，以及不同文化間的轉換。以南美洲的探戈舞曲為例，皮亞佐拉的音樂已經完全超脫紙上的音符，從字裡行間帶我們從起源開始見證了真正的「探戈之魂」。西方音樂中大、小調調性的概念常常隱含對於快樂和悲傷的意涵，但皮亞佐拉以不同的角度跳脫了傳統，如〈1930年的咖啡廳〉中，作曲家明確地指示一個大調的旋律必須被「悲傷地」演奏。對於音樂家來說，這也是對演奏上直覺反應的挑戰，並從中發掘更多創造音樂的不同面相。

帕胡德還在巴黎就學時，香卡就已在巴黎活動頻繁且在樂界具有崇高的地位。香卡總是能以簡單的方式來傳達自己的意念，對帕胡德來說更是極具啟發性的角色。在這首《迷人的拂曉》中，隨著樂曲進行重複且加速，演奏者的手指彷彿在按鍵上飛舞著，達到了狂喜的高潮。所有的音符彷彿有了生命而自樂譜上躍然而起，曲中的意象對於西方的演奏家來說更是全新且饒富興味的體驗。

歐哈納的作品如同二十世界的當代運動一般，可說是結合了傳統和現代的展現。《堤恩多舞曲》就像一首器樂的觸技曲，融合了佛朗明哥（Flamenco）的形式在其中。作曲家誕生於北非摩洛哥，傳承了安達魯西亞賽法迪猶太人（Sephardi Jews）文化，融合了智性和感官的元素在作品當中，也無非帕胡德認為他是和梅湘（Olivier Messiaen, 1908-1992）齊名的當代權威之一。

當旅程回到兩位演奏家的家鄉歐洲時，音樂更是轉化為原本就是熟悉的傳統認同意念。巴爾托克以不同的方法跨越了音樂的界線：將民謠音樂和嚴肅的藝術音樂結合，將普羅大眾熟悉的文化轉化成為藝術。莫里諾的樂譜是兩位演奏家還在學時偶然在巴黎國立圖書館發現的。這位義大利作曲家以炫技吉他演奏家的身分縱橫巴黎，帕胡德形容他的音樂好像是從束縛和壓抑走向勇敢的解放，並令人聯想起莫札特的小夜曲。

韓德爾的奏鳴曲則是帕胡德從小就很熟悉的曲目，甚至在他七歲時還在他的一位老師的音樂會上演奏過這首作品。當他們重新複習著從前記在樂譜上的演奏指示，並將原本的數字低音改寫給吉他演奏時，又重新發現了長笛和低音旋律線的交織和互動，韓德爾對於寫作的天才更是展露無遺。

本場音樂會的吉他演奏家希維《聲擊交會》則帶著大家回到早期的劇場，彷彿經歷了導演喊「開麥拉！」時，助理「啪！」地一聲拍下了場記板的興奮之情。這個作品由五個內心記憶的片段所組成，令人聯想到了一個小男孩首次拿起口琴吹奏時驚喜表情。歐洲文化的根源在作品中也時常出現，如第二首作品即暗示著巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）的創意曲，在之後也展現了爵士樂的高度創意性，夢境一般的音樂絢爛如萬花筒綻放於時空之中。

走得越遠，到家時就顯得更加珍貴。也只有一個人沉靜的夜晚，能夠將旅行的片段全部攤開來，慢慢回味、消化。也只有當音樂回歸到最單純無瑕的狀態，才能脫離一切外在的形式，觸動人的心靈。這場音樂會的兩位演奏家，曾經走過了無數的步伐，旅行到音樂最遙遠的地方，對於這些，想必有最深刻的體悟吧？

撰文／呂承祐
密西根州立大學音樂藝術博士

皮亞佐拉《探戈的歷史》

Ástor Piazzolla (1921-1992): Histoire du Tango for Flute and Guitar

阿根廷作曲家、班多紐手風琴（bandoneon）演奏家皮亞佐拉年輕時曾經向著名的法國作曲家和音樂教育家布朗潔（Nadia Boulanger, 1887-1979）求教。固有的社會印象認為探戈音樂是低下階層、不入流的音樂，因此當時皮亞佐拉一度已經放棄了自己從小耳濡目染的探戈而轉向「純正」的古典藝術音樂。但是在聽完皮亞佐拉演奏自己的探戈舞曲之後，布朗潔無法忽視他在這方面的天賦，因此熱切地鼓勵他繼續將探戈音樂發揚光大。也因此皮亞佐拉在這塊他熟悉且又有天分的領域中不斷鑽研，終於成功將探戈和舊有的音樂以及當代的其他元素融合，發展出「新探戈音樂」（Tango Neuvo），一舉讓探戈音樂登上了國際舞台。

《探戈的歷史》原本是由吉他演奏家奧賽爾（Roberto Aussel, b. 1954）委託，於1986年為長笛和吉他所作。不過因為曲調動聽大受歡迎，因此也有包括長笛和木琴、小提琴和豎琴、單簧管或薩氏管四重奏等不同的改編。這首作品帶著觀眾穿越時空見證了探戈音樂最早的起源到現在的發展。〈青樓酒館1900〉是根據一首1882年起源於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的歡快探戈，刻劃著駢肩雜遝的酒館裡，三教九流的警察、船伕、水手、小偷們和來自法國、西班牙、義大利歡場女子們嬉鬧打罵的情景。1930年代，人們漸漸轉而以一種更「文青」的方式，在咖啡館中啜飲著一口為賦新詞強說愁，一邊欣賞著探戈音樂。這首探戈節奏更慢，旋律和和聲走向也更為憂鬱，在吉他的導引下，彷彿一位女伶緩緩地從幕後走出，用富有磁性的嗓音唱出了第一個音……

1960年代，來自巴西的巴莎諾瓦（Bossa Nova）和阿根廷探戈融合成了探戈的新形式，人們爭先恐後湧進夜總會，隨著強烈熾熱的節奏搖擺著身體。最後的探戈搖身一變躍上了一個觀眾正襟危坐的音樂會舞台。巴爾托克、史特拉汶斯基（Igor Stravinsky, 1882-1971）的音樂元素都被巧妙地安排在其中，又隱約透露出一點立體主義（Cubism）的傾向，幾乎可以看見畢卡索（Pablo Picasso, 1881-1973）的名畫《亞維儂的少女》（Las señoritas de Avignon）裡的五位少女彷彿隨著奇特的音程扭動著肢體。作曲家以此讓探戈和現代音樂接軌，他說：「這就是今日的探戈，也是未來的探戈音樂。」

歐哈納《堤恩多舞曲》為吉他獨奏

Maurice Ohana (1913-1992): Tiento for Guitar Solo

歐哈納1913年出生於北非，但由於對13這個數字迷信之故因此喜歡聲稱自己出生於1914年。他有直布羅陀和安達魯西亞的血統，幼年時曾住過摩洛哥、西班牙和巴斯克地區，並在巴黎和巴塞隆納就讀。究其一生他探索著佛朗明哥、非洲和中世紀音樂，受到德布希（Claude Debussy, 1862-1918）和法雅（Manuel de Falla, 1876-1946）很大的影響。他的作品包含許多舞台音樂及樂團、聲樂、室內樂、器樂和協奏曲等不同編製。

這首吉他的《堤恩多舞曲》和另外一首知名為吉他和樂團協奏曲《三種設計》（Three Designs for Guitar and Orchestra）一樣，都題獻給西班牙的吉他演奏家葉倍茨（Narciso Yepes, 1927-1997）。大部分歐哈納的吉他作品都已經脫離了傳統的西班牙和依貝利亞式的印象，但這首《堤恩多舞曲》卻仍是例外。原本是為了葉倍茨和他所演奏的十弦吉他而作。葉倍茨卓越的想像力使得當時這種新發明樂器能創造出更為複雜的音響效果和創新的演奏可能性，使得作曲家十分為之

傾心。Tiento原本是觸技曲的西班牙文版本，不過這種西班牙式的觸技曲是一種內斂且富表達性的形式，而非傳統上著重展現演奏技巧、華麗燦爛的風格。

融合了佛朗明哥舞蹈和十六世紀所使用一種宮廷吉他比維拉琴（Vihuela）的演奏特性，《堤恩多舞曲》可以說是以現代的語法來寫作傳統的西班牙音樂。本曲可以分為明顯的段落，一開始由充滿現代語法的佛利亞舞曲（La Folia）展開，而佛利亞舞曲也是數百年來作曲家最喜歡使用的題材，包括韋瓦第（Antonio Vivaldi, 1678-1741）、柯瑞里（Arcangelo Corelli, 1653-1713）、瑪黑（Marin Marais, 1658-1718）等作曲家都曾使用這個題材寫作。中段導引進了一個節奏性的段落，隱約透露出哈巴奈拉舞曲（Habanera）的節奏並令人聯想到被視為古典吉他第一首現代曲目的法雅《向德布西之墓致敬》（Homenaje, “pour le tombeau de Debussy”）。第三個段落則暗示著法雅的《大鍵琴協奏曲》。這些樂念高明地交織融合，最後在一個持續的屬和弦和鼓聲似的節奏中結束。

莫里諾《G大調二重奏》作品16第三號

Francesco Molino (1775-1847): Duo in G Major, Op. 16 No. 3

義大利作曲家莫里諾在世時以炫技的吉他演奏和作曲聞名，還能演奏雙簧管和中提琴等樂器，極為多才多藝。但是他長期為世人所遺忘，在生命中甚至還有近20年（1793-1814）的歲月留白，後人已經無從考證及得知。他晚年以作曲和教學的身分活躍於巴黎樂壇，作品包括獨奏曲、協奏曲和室內樂作品等許多不同類型包含吉他的作品。1840年起吉他逐漸開始不若以往受到社會大眾的歡迎，因此他也譜寫了兩首小提琴協奏曲和一些其他作品，其中第二首小提琴協奏曲提獻給當代的小提琴名家克羅采（Rodolphe Kreutzer, 1766-1831）。

這首《G大調二重奏》由帶有歌唱性質的小行板開始。第一樂章具有導奏的性質，接進第二樂章的波拉卡舞曲。波拉卡舞曲原為義大利文中陰性的「波蘭的」（Polonaise）之意，在此則是指一種輕鬆的三拍子舞曲。這兩個樂章都短小輕巧，風格典雅優美，兼具旋律和藝術性，悅耳而活潑開朗。也難怪帕胡德將這首作品視為和莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）《小夜曲》（Serenades）同等的佳作。

香卡《迷人的拂曉》根據拉格「托第」而作

Ravi Shankar (1920-2012): L'Aube Enchantée, sur le Raga “Todi”

若說近現代樂壇影響甚鉅的印度音樂家，除了祖賓·梅塔（Zubin Mehta, b. 1936）之外，大概很難不提及西塔琴（Sitar）演奏家和作曲家香卡。香卡早年曾隨他的兄長烏岱·香卡（Uday Shankar, 1900-1977）的舞團巡迴於印度和歐洲，後來他跟隨宮廷演奏家卡恩（Allauddin Khan, 1862-1972）學習西塔琴演奏，1956年起以印度古典音樂演奏家之姿闖蕩美國和歐洲造成極大的迴響，並持續演奏至2012年過世為止。他除了推廣印度古典音樂之外，也常常和當代音樂家如小提琴家曼紐因（Yehudi Menuhin, 1916-1999）以及披頭四的吉他手哈里森（George Harrison, 1943-2001）一起演奏或創作，興起了跨界及融合的風潮。香卡的兩位女兒：吡吒美國樂壇的葛萊美獎得主諾拉·瓊絲（Norah Jones, b. 1979）和2008年曾由新象文教基金會邀請來台獻藝、頗有乃父之風的跨界西塔琴演奏家安諾舒卡·香卡（Anoushka Shankar, b. 1981）也以極為不同的音樂風格影響著當代樂界。

香卡和長笛演奏家朗帕爾 (Jean-Pierre Rampal, 1922-2000) 相遇之後，即開始了跨界的合作。香卡為朗帕爾譜寫了包括為長笛、西塔琴、塔布拉鼓 (tabla) 和坦普拉琴 (tanpura) 所寫的《清晨之戀》(Morning Love) 以及為長笛和豎琴所寫的《迷人的拂曉》等作品，後者稍後也被改編成其他的編制，包括今日演出的長笛和吉他版本。朗帕爾說：「…他為我寫作的這些作品是以西洋的形式寫成，但是將長笛當成東方的樂器使用。」

印度古典音樂以拉格 (Raga) 為旋律調式的框架，塔拉 (Tala) 為節奏循環的模式，並加上持續低音 (Drone) 作為音樂的襯底。這首作品所引用的拉格「托第」(Todi) 是北印度的印度斯坦尼 (Hindustani) 音樂中的十種調式之一，相傳是受了夜晚到拂曉世界的更迭所啟發，因此只能在早上九點至夜間十二點之間演奏，否則會帶來厄運。《迷人的拂曉》根據印度斯坦尼音樂的傳統可以分為四個段落。第一段「散序」(alaap，意為「對話」) 以神秘的持續低音D緩慢地導引出節奏自由的托第調式中全部七個音。第二段「起拍」(jor，意為「動」或「力」) 則由吉他開始彈奏出脈動性的節奏，音樂也開始加快，象徵傳統上演奏者在此邀請鼓手進入一起演奏。不過一直到「作品」(gat，指一種有循環性節奏的段落) 段落開始才引入了塔拉的節奏，即不斷重複的固定主題，最後導引至快速的「急板」(jhala，意為「耀眼的」) 段落，長笛和吉他競技似地相互應答，音樂進入炫技性的高潮中結束。

韓德爾《G小調奏鳴曲》作品1第二號，HWV 360

George Frideric Handel (1685-1759): Sonata in G Minor, Op. 1 No. 2, HWV 360

不知是什麼樣的巧合，讓巴洛克時期的作曲巨擘巴赫和韓德爾在同一年在德國出生，生日只差了約四週。這兩位作曲家去世雖然差了九年之久，但是同是因為眼疾且由當時的名醫泰勒 (John Taylor, 1703-1772) 操刀而造成了感染，加速他們的病逝。不過除了出生和死亡之外，兩人的生平際遇可以說是完全不同。巴赫終其一生沒有離開自己的德國，而韓德爾則是客居英國近五十載；巴赫二度結婚且兒女成群，韓德爾卻終生未娶。兩人終其一生都只聽聞過對方的作品，不曾碰面，也發展出了截然不同的音樂風格。

以歌劇聞名後世的韓德爾，可以說是折衷而兼容並蓄的。他的器樂作品大多是主音音樂，以優美的旋律見長。《奏鳴曲》作品1包含十二首奏鳴曲，全部都是高音獨奏樂器和數字低音的形式，標題為「為長笛、小提琴或雙簧管和數字低音而作」，最早由倫敦的出版社瓦許 (Thomas Walsh) 於1730年出版，不過基本上都是在更早之前完成的。依據當時的慣例，獨奏的高音聲部常常可以被不同樂器所演奏，如長笛和木笛時常可以互相代替。這首G小調奏鳴曲徹底地顯現了韓德爾迷人的旋律風格，以一個甚緩板展開序幕，並導引至柯瑞里風格的行板，一個短小的緩板和最後急板，展現高、低聲部典雅的旋律之外，較少了巴赫式風格那種大量的聲部模仿。

魏德曼《小組曲》紀念尼可萊，為長笛獨奏

Jörg Widmann (b. 1973): Petite Suite - In Memoriam Aurèle Nicolet - for Flute Solo

極受矚目的單簧管演奏家和作曲家魏德曼1973年出生於德國，演奏和作曲方面都備受肯定，近年來世界各大樂團都爭相

邀約委託他合作演出或創作新曲目。他於2015年也曾經和國家交響樂團合作，在「NSO 樂季精選 IV《雙面魏德曼》」音樂會演出另外一首協奏曲並由樂團演出一首他的創作。他的作品也多次由柏林愛樂演出，其中帕胡德擔任獨奏演出的協奏曲《長笛組曲》(Flûte en Suite) 中，可以聽到獨奏家和樂團中三位演奏長笛、短笛、中音長笛和低音長笛的長笛聲部進行精采的對話。目前魏德曼於弗萊堡音樂大學 (Freiburg Hochschule für Musik) 擔任單簧管和作曲教授，並時常擔任許多知名樂團的駐團作曲家。

這首《小組曲》是為了追憶剛剛過世的瑞士長笛大師尼可萊 (Aurèle Nicolet, 1926-2016) 所作。尼可萊是二十世紀最重要的長笛家之一，許多作曲大師如武滿徹 (Toru Takemitsu, 1930-1996)、李格替 (György Ligeti, 1923-2006) 和丹尼索夫 (Edison Denisov, 1929-1996) 都曾為他創作。他的門下也出了許多包括帕胡德等目前世界舞台上的知名演奏家。今年一月尼可萊過世之後，帕胡德和魏德曼一次談話促成了這首作品的誕生。

《小組曲》於今年三月十九日由帕胡德首演，包含了三個樂章，概念是以《長笛組曲》中的樂念和題材來寫作一首獨奏曲。除了長笛獨奏的形式之外，最後一個樂章也可以以加上一把低音長笛和鑼 (gong) 一起演出。類似組曲形式的樂章配置也隱約向同為德國作曲家的巴赫致敬。1950年至1959年間尼可萊也曾任柏林愛樂長笛首席，因此帕胡德以其學生的身份繼任了他的職位，能夠演奏這首作品來紀念尼可萊也就格外地有意義。

希維《聲擊交會》

Christian Rivet (b. 1964): Clap

多才多藝的當代吉他演奏家、作曲家和指揮家希維畢業於國立梅茲音樂院 (Conservatoire à rayonnement régional 'Gabriel Pierné', Metz) 和國立巴黎高等音樂院 (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris)。除了音樂之外，希維亦熱衷於文學，認為文學和音樂涵養了生活的必需的養分，甚至曾得過圖盧茲市 (Toulouse) 所舉辦的國際文學大賽詩類第一名。這首《聲擊交會》是特別為了2013年帕胡德和希維合作的演奏專輯〈環遊世界〉(Around the World) 而作，由五首短曲組成，獻給美國的作曲家們如伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918-1990)、艾伍士 (Charles Ives, 1874-1954)、亞當斯 (John Adams, b. 1947)、柯普蘭 (Aaron Copland, 1900-1990) 和一些對於爵士音樂有重要貢獻的角色如柯川 (John Coltrane, 1926-1967)、赫特 (Joe Hurt) 和克里斯蒂安 (Charlie Christian, 1916-1942)。在曲中長笛和吉他都會發出一些出乎意料的音響效果，有時也會同時以不同的節奏演奏，來呈現兩位音樂家雖然以不同的方式開始了音樂之路，但是仍然相遇且能一同演奏和創作。作曲家也認為法國詩人及超現實主義先驅阿波利奈爾 (Guillaume Apollinaire, 1880-1918) 的作品對這首創作產生了一定的影響。

〈小華特〉是為了紀念暱稱為小華特的美國藍調音樂家賈克布斯 (Marion Walter Jacobs, 1930-1968)。賈克布斯以創新的口琴演奏技法聞名於世，徹底扭轉了許多觀眾對於口琴的印象 (也許因此本曲中使用如泛音和哨音這類延伸演奏技巧)。他也是唯一入選美國指標性搖滾名人堂的口琴演奏家。〈創意曲 BWV〉由長笛演奏出一連串帶有奇異音程的旋律，隱約露出了模進和發展的意圖，向巴赫致敬。在本曲中，演奏者也可以自由選擇要如何劃分樂句，似乎也帶有一點即興的意味。

咆哮爵士樂是一種反叛性的爵士樂，承襲爵士樂與搖擺樂的傳統元素，著重創作概念上創新、突破和革命。〈咆哮爵士歌〉中則由兩種樂器分別擔綱咆哮爵士樂和歌謠兩種不同類型的爵士音樂。藍調的〈電話亭〉則是帶大家回到復古的場景：下著雨的紅色英國電話亭裡，那點點的雨滴打在電話亭上，也滴進了在話亭裡人的心裡。最後的歌曲〈升A〉以抒情的慢板結束，長笛則是如標題一般演奏了許多升A的長音。作曲家並沒有敘述為何選定這個音當成標題，但是卻提及在創作時內心裡想到的兩個角色分別是帕胡德和開創自由爵士的薩氏管演奏家柯川。Sharp在美國口語的用法中也可以指「專家」，而這兩位確實都是該領域中的佼佼者。但是這是否如作者內心所暗示呢？也許吧！

巴爾托克《羅馬尼亞民俗舞曲》作品 Sz. 56

Béla Bartók (1881-1945): Romanian Folk Dances, Sz. 56

在科技發達的今日，人們早就習慣用輕巧的手持裝置錄製、播放音樂，一切似乎都是那麼容易，因此可能已經很難想像愛迪生(Thomas Edison, 1847-1931)發明的圓筒手搖式留聲機(phonograph，稍後被稱為gramophone)如何運作，也很難想像民族音樂學之父巴爾托克帶著這個笨重的裝置在匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛伐克等地上山下山採集民間音樂時的辛苦。這套羅馬尼亞民俗舞曲即是由羅馬尼亞中西部外西凡尼亞地區(Transylvania)的民謠所組成，原本是由提琴或牧笛所演奏。原標題為「匈牙利的羅馬尼亞民俗舞曲」(Magyarországi román népi táncok, 即 Romanian Folk Dances from Hungary)，但後來因該地區在1918至20年間被羅馬尼亞併吞，因此由作曲家更正為今日的標題。

《羅馬尼亞民俗舞曲》中幾乎每一首都是由調式寫成，且幾乎全為二段式，充分展現當地民謠的特色，和聲則是極具作曲家個人風格的和聲。第一首民謠來自外西凡尼亞的傑瓦東平原(Ceuașu de Câmpie，當時稱Mezőcsávás)。根據巴爾托克的說法，他首次記錄這首作品時，是由兩位吉普賽提琴手所演奏的。第二首是典型的羅馬尼亞舞曲，來自現今的聖彼得地區(Sânpetru Mare，當時稱為Igrîș)，通常跳這種舞蹈時會使用腰帶或束帶。第三首同樣來自聖彼得地區，但風格較晦暗一些，中東風味的增二度旋律讓人聯想到阿拉伯民族使用的笛子。第四首則是來自位於現今成為阿爾巴縣(Alba County)地方的布松村落(Bucium)。第五首作品由類似於波卡舞曲的民俗舞曲組成，取材自現今羅馬尼亞和匈牙利交界的貝伍許(Beiuș)，節奏加快也更為明亮。最後一首一氣呵成進入的快速樂章則是唯一三段式的舞曲，使用了取材自貝伍許和尼亞格拉(Nyagra)的三段不同舞曲入題，並加上一段尾奏，令人聯想到巴爾托克的另外一闕名作《匈牙利農民組曲》(Suite Paysanne Hongroise)。

特別感謝

台中市市政府文化局 功學社音樂中心 双燕樂器 凱音樂器 米可吉他音樂學院
林蕙蕙 老師 林姿瑩 老師 呂承祐 老師

當代傳奇劇場
Contemporary Legend Theatre

美的推手 | 台積電文教基金會 播撒美善種子 彩繪美好社會
台積電藝術季

仲夏夜之夢

CLT A Midsummer Night's Dream
領銜主演 | 吳興國 魏海敏
【傳奇30獻真愛 時尚傳奇音樂劇】

2016 (Sat.) 19:30 Performance Hall of Culture Bureau, Hsinchu County

6/25新竹縣政府文化局演藝廳

2016 (Fri.) 19:30 Tainan Cultural Center

7/16臺南市臺南文化中心演藝廳 (台積電藝術季)

2016 (Fri.) 19:30 Taichung City Tun District Art Center

7/1臺中市屯區藝文中心 (主辦 當代傳奇劇場)

票價 | 400 600 800 1000 1500 2000 2500 3000

當代傳奇劇場 www.twclt.com (02)2392-3868#18

兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw (02)3393-9888

■製作演出

當代傳奇劇場

■指導單位

文化部
MINISTRY OF CULTURE

■委託創作

國家兩廳院
National Sun Yat-sen Memorial Hall

■主辦單位

台積電文教基金會 (新竹 臺南)
當代傳奇劇場 (臺中)

■協辦單位

臺中市政府文化局

臺南市文化中心

臺南市演藝廳

■贊助單位

台北市文化局

■特別感謝

傳奇