

歡慶與經典—Rodney Winther 與臺灣管樂團

Rodney Winther with Taiwan Wind Ensemble

演出時間：2017 年 9 月 1 日（五）19:30

演出地點：新北市蘆洲功學社音樂廳

指揮 / Rodney Winther

鋼琴 / 黃佳瑩

樂團 / 臺灣管樂團

主辦單位：臺灣管樂團

贊助單位：國家藝術文化基金會、博凱股份有限公司、雙燕樂器、財團法人台北市真誠文教基金會

Program

演出曲目

Clifton Williams
克里夫頓・威廉士

George Gershwin
喬治・蓋西文

Symphonic Dance No. 3
第三號交響舞曲：嘉年華

Rhapsody in Blue
藍色狂想曲

Piano: Chia-Ying Huang
鋼琴獨奏／黃佳瑩

Dmitri Shostakovich arr. Robert Reynolds
德米特里・蕭士塔高維奇

Folk Dances
民俗舞曲

～中場休息～
Intermission

Guy Woolfenden
蓋依・伍爾費登

Percy Aldridge Grainger
帕西・阿德利基・葛仁傑

Percy Aldridge Grainger
帕西・阿德利基・葛仁傑

Illyrian Dances
伊利里亞舞曲

Children's March
兒童的遊行

Lincolnshire Posy
林肯郡花束

晚 安
Good Night

Performers

演出人員

指揮／羅德尼・溫瑟爾 Rodney Winther

世界級管樂大師羅德尼・溫瑟爾教授（Rodney Winther）目前任教於美國辛辛那提音樂院管樂指揮碩士班及博士班，同時也擔任美國辛辛那提音樂院交響管樂團指揮。

溫瑟爾博士經常巡迴世界各地擔任客席指揮以及主持大師講座。曾指揮美國伊士曼管樂團（Eastman Wind Ensemble）、美國頂尖銅管樂團（Summit Brass）、美國海軍樂隊（U. S. Navy Band）、美國海軍學校管樂團（U.S. Naval Academy Band）、前臺灣省交響樂團附設管樂團及臺北市立交響樂團附設管樂團、英國肯特郡青少年管樂團（Kent Youth Wind Orchestra）、Interlochen 世界管樂團（World Youth Wind Symphony in Interlochen）。

2016 年受邀擔任委內瑞拉國家管樂團聖克里斯多瓦爾市（San Cristóbal）450 週年市慶音樂會指揮，並獲該市授與最高文化獎（Manuel Felipe Rugeles Medal）。

鋼琴／黃佳瑩 Chia-Ying Huang

畢業於琵琶第音樂院碩士、東海大學、彰化高中，師事 Deborah Moriarty、Alan Nathan、Marian Hahn、艾嘉惠、楊佩芬，並於 2014 年取得美國密西根州立大學鋼琴演奏博士學位及鋼琴合作碩士。

在美求學期間，榮獲全額獎學金，擔任器樂及聲樂鋼琴合作助教。曾多次榮獲獎學金與校內樂團、管樂團、現代音樂團合作，並於密西根州立大學附屬音樂教育中心擔任鋼琴教師。2014 與管樂團演出於紐約卡內基音樂廳深受好評，並受聘於密西根州立大學歌劇系指導並參與歌劇演出；2015 暑假受邀至美國藝術高中（Interlochen Art Academy）與底特律交響樂團法國號首席 Karl Pituch 及美國法國號教育家 Corbin Wagner 於音樂營合作演出。

回國後積極投入教育並拓展演出經歷，曾受邀於於台中美術館《造動—2015 亞洲藝術雙年展》與大提琴家 Victor Coo 搭檔演出；2016 年五月受邀於王道銀行教育金機會演出《和四隻手一起環遊世界》；同年 11 月受邀至韓國延世大學參與密西根州立大學校友音樂會。曾任教於中州科技大學，現任教彰化高中、彰化藝術高中、大同國中、鹿鳴國中、台中市中平國中及南投普台高中。

創立於 2004 年 2 月，由前「國立臺灣省交響樂團附設管樂團」之部分團員及國內管樂之青年好手組成，以「臺灣之聲、展翅國際」為主軸，推廣精緻管樂藝術，將具有臺灣本土特色的音樂帶入國際舞台。2009 年、2011 年至 2013 年皆獲選為文化部（前行政院文化建設委員會）分級獎助計畫一員，並為 2010 年台北市傑出演藝團隊。其傑出表現備受肯定，更受邀於 2011 年在嘉義市舉辦之世界管樂協會（World Association of Symphonic Bands and Ensembles, WASBE）第十五屆年會中演出，為地主國代表團隊之一。

「創團音樂會」於 2004 年 5 月在臺北新舞臺及桃園舉行，由享譽國際的名指揮家陳澄雄先生率團演出，並與名小號家葉樹涵及單簧管博士何康國合作協奏曲。後陸續與國內外諸多名家合作演出，包括法蘭梭瓦·貝琉（F. Bailleul 法國軍事音樂院總監）、川本統脩（T. Kawamoto 日本新力管樂團指揮）、卡內特·阿克托夫（K. Akhmetov 哈薩克國家管樂團音樂總監）、小長谷宗一（S. Konagaya 日本管樂學術會樂團指揮）、艾倫·克雷平（A. Crepin 比利時）、多彌尼克·蓋勃勒（D. Gable 法國禁衛軍管樂團指揮）、蓋瑞·格林（G. Green 美國邁阿密大學管樂團指揮）、吉·圖宏（G. Touvron 法國小號名家）、秋山紀夫（T. Akiyama 日本吹奏樂指導者協會名譽會長）、約翰·柏依德（J. Boyd 美籍著名管樂指揮）、羅德尼·溫瑟爾（R. Winther 美籍著名管樂指揮）等人。

在第一任音樂總監何康國博士帶領下，樂團積極尋求於國際樂壇演出機會，曾赴香港演藝學院演奏廳訪問演出，並受邀至澳門參加「2006 亞太管樂節」作示範演出，深獲好評。同時定期委託國人作曲家創作全新管樂曲目，陸續邀請作曲家趙菁文、李子聲、鍾耀光、陳俞州、許雙亮、陳樹熙、江佳穎等人為樂團譜曲。

2008 年 9 月起，邀請國際知名管樂大師，臺灣管樂重要推手之一的秋山紀夫老師擔任音樂總監，於 2010 年 4 月受邀前往東京衛星都市日本埼玉縣埼玉市大宮市民會館演出。2012 年 8 月，臺灣管樂團受邀至濟州國際管樂節中演出，由秋山紀夫老師指揮，演出多首膾炙人口曲目。

臺灣管樂團除了演奏管樂經典名曲外，亦嘗試製作跨界以及親子演出。曾成功的將管樂與佛朗明哥舞以及國際標準舞融合，除此之外，每年與劇團合作的親子音樂會更是一票難求。樂團出版品包括江文也「臺灣舞曲」管樂版、趙菁文「迴盪·原型·繁舞」以及戴逸青「天涯懷客」進行曲等樂譜，以及有聲資料「臺灣管樂團創團音樂會」、「無絃歌」，由鍾耀光親自指揮、錄音之「節慶—鍾耀光的管樂世界」，以及由 Naxos 唱片公司發行、約翰·柏依德指揮之「Armenian Dances」等。近年與「如果兒童劇團」共同演出《胡桃鉗》與《遊樂園的奇幻之旅》皆大受歡迎。

樂團人員 Members

Music Director	音樂總監	秋山紀夫
Assistant Conductor	助理指揮	盧幸瑜 陳一夫
Concertmaster	樂團首席	賴怡叡 盧幸瑜
Piccolo	短 笛	林一琦
Flute	長 笛	陳韻嵐 陳一夫 蕭昀莉
Oboe	雙簧管	許詠棻 *呂 昂
English Horn	英國管	朱貞吟
Bassoon	低音管	邱敬雯 *陳佳琦
Contra Bassoon	倍低音管	*張皓瑜
E♭ Clarinet	高音單簧管	王采綺
1st Clarinet	1st 單簧管	賴怡叡 盧幸瑜 高承胤
2nd Clarinet	2nd 單簧管	陳佳揚 徐慧禎
3rd Clarinet	3rd 單簧管	藍美米 陳欣妤 邱嘉怡
Bass Clarinet	低音單簧管	*謝介豪
Alto Saxophone	中音薩氏管	夏曉東 吳建穎 *程森杰
Tenor Saxophone	次中音薩氏管	賀明強
Baritone Saxophone	上低音薩氏管	孫維廷
French Horn	法國號	陳思宇 胥灌筠 陳芊良 郭韋伶 王鈺成 *陳光慈
Trumpet	小 號	陳建安 鄭柏鑫 張嘉玲 *黃盈綺 *門利軒 *廖彥閔
Trombone	長 號	游文惠 *鄭皓文 *林禹慈
Euphonium	上低音號	蔡元博 *陳彥傑
Tuba	低音號	林昀宏 *黃靖凱
String Bass	低音提琴	*呂昕蕙
Timpani	定音鼓	陳彥儒
Percussion	打 擊	孫瑞榮 *吳瑞宗 *段宇謙 *劉倫卉 *胡乃文
Orchestra Committee	團務發展委員會	林昀宏（召集人）賴怡叡 蕭昀莉 劉澤文 高承胤 譚文雅 吳慧倫
Stage Manager	演出經理	陳怡真
Finance Manager	財務經理	陳貞蕙
Planning Manager	行政經理	游菱筠

*為協演人員

Program Notes

樂曲解說

Clifton Williams / Symphonic Dance No. 3 “Fiesta”

克利夫頓·威廉斯《第三號交響舞曲〔嘉年華〕》

作曲家克利夫頓·威廉斯，1923 年生於美國阿肯色州。1956 年以作品《Fanfare and Allegro》（信號曲與快板）獲得美國管樂指導者協會（American Bandmasters Association）第一屆作曲大賽，隔年繼續以《Symphonic Suite》（交響組曲）獲獎，因此而確立了他在管樂作曲界不可動搖的地位。

《Symphonic Dance》（交響舞曲）為克利夫頓·威廉斯於 1964 年受聖安東尼奧交響樂團慶祝 25 週年的紀念活動所委託的創作曲目，此曲共有五首，分別為 No. 1: “Comanche Ritual”、No.2: “Military Ball: The Maskers”、No. 3: “Fiesta”、No. 4: “Square Dance”、No. 5: “New Generation”。這五種舞曲各自代表了聖安東尼奧在歷史上不同時期的精神。

今晚演出的曲目《交響舞曲中的第三號〔嘉年華〕》，克利夫頓·威廉斯將墨西哥城市慶祝活動的興奮與氛圍帶入作品當中，例如：遊行樂隊、鬥牛比賽，色彩鮮明的衣服，以及城市裡富有歷史背景的紀念遺產，都融入此首樂曲當中。樂曲的開始由銅管創造出一種緊張且期待的氣氛，接著打擊樂器以及木管樂器慢慢加入，就如同預告嘉年華會的到來，終於藉由鐘聲揭開嘉年華的序幕，城市裡的人們手舞足蹈，讓我們彷彿就置身在舞會中，跟著樂曲歡樂慶祝，在豐富且高昂的樂聲中，將嘉年華推向最精彩的高潮並結束全曲。

George Gershwin / Rhapsody in Blue 喬治·蓋西文《藍色狂想曲》

《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue）是蓋希文在 1924 年譜寫的作品，此曲的管弦樂寫作得到美國作曲家葛羅菲（Ferde Grofe, 1892-1972）的協助，巧妙的融合爵士樂與古典音樂，使此曲成為「交響爵士樂」的代表性成功作品。曲名原文中”Blue”除了指「藍色」外，也是爵士樂「藍調」（Blues）的語源，因此曲名“Rhapsody in Blue”有「使用爵士樂語法的狂想曲」的意思。蓋希文原本想取名為《美國狂想曲》，後來接受他哥哥艾拉（Ira Gershwin, 1896-1983）的建議，改成現在的曲名，此曲已被認為是代表美國爵士音樂與古典音樂融合的重要作品之一。

據說樂曲開頭知名的單簧管滑音獨奏，是蓋希文因工作關係搭火車到波士頓時，聽到火車的行駛聲而得到靈感。此獨奏最初是以 17 連續上升音階記譜，但是在排練時單簧管樂手羅斯·戈爾曼（Ross Gorman）惡作劇下，誇張了音符的長度，把音符聚成不規則的滑奏，奏出了如哀泣般的聲響效果，沒想到蓋西文很喜歡這個效果，馬上就將樂譜改為滑音，成為了最具代表性之單簧管管弦樂片段之一。

樂曲在樂團引出主題之後，返回單簧管演奏旋律的下行盤繞部分由小號裝上弱音器奏出，接著以鋼琴進入及首段主旋律最強的再現。全曲以長裝飾奏劃分為幾個部分：第一部份，鋼琴強而有力的重複主題，讓聽眾更容易記住剛才聽過的曲調；接下來是第二個裝飾奏，在這段裝飾奏裡，獨奏再次重複了之前聽過的曲調，然後融合藍調主題變換成另一個型式，而這次單簧管及雙簧管的部份在鋼琴上以輕快節奏的方式奏出；第三段裝飾奏為中間的緩慢部分作準備，是基於一首溫暖情歌並且帶有返回樂曲開端的曲調。單簧管、小號及長號分別獨奏出短小的過度樂段，之後由薩克管奏出活潑的舞曲。到了最後，鋼琴以炫技的方式將此曲的主題盛大的再現，帶向凱旋的結束。

今晚所演出的版本是由美國教育家兼指揮家 Donald Hunsberger 所改編給 23 位演奏家以室內樂形式來呈現樂團部分，這首作品獻題給 Paul Whitman，他是 20 世紀初美國著名的指揮家及作曲家，並且是蓋希文藍色狂想曲首演的指揮家。Paul Whitman 致力於將爵士樂與古典音樂結合，並將交響樂爵士化，其作曲風格也影響了許多後世的音樂家，例如：Miles Davis 以及 Wynton Marsalis。

Dmitri Shostakovich / Folk Dances (arr. Robert Reynolds)
德米特里·蕭士塔高維奇《民俗舞曲》(改編自羅伯特·雷諾茲)

蕭士塔高維奇，二十世紀著名俄羅斯作曲家，其音樂作品融合了後浪漫主義和新古典主義風格，將後浪漫樂派複雜的和聲音樂語言及二十世紀初不協調的音色，以古典主義時期簡純粹的音樂形式呈現；除此之外，蕭士塔高維奇更是熱衷將俄羅斯民族音樂元素加入其作品當中，因此在二次大戰之後，他的音樂深受俄羅斯國家主義者所喜愛。

這首民俗舞曲源自於蕭士塔高維奇創作於 1942 年《我的祖國》當中的第三樂章，整首組曲創作於二次大戰最黯淡的時期，其餘樂章皆帶有戰爭陰鬱的氣氛，唯獨第三樂章全為樂器演奏，並取名為《青春之舞》來振奮人心鼓舞士氣。曲中串連了許多俄羅斯民謠，一首接一首，速度也越來越快，直到曲終。值得一提的是這首組曲的首演樂團為前蘇聯國家安全委員會中的歌舞團，在戰爭中為軍民表演並為其帶來撫慰與勇氣。

今晚所演出的版本是 1979 年由羅伯特·雷諾茲（Robert Reynolds）改編給管樂團，並且在美國出版。這首作品可謂是管樂音樂當中的經典曲目，很可惜的是蕭士塔高維奇從未聽過這個管樂團的演出版本。

Guy Woolfenden / Illyrian Dances **蓋依·伍爾費登《伊利里亞舞曲》**

蓋依·伍爾費登生於 1937 年，為英國作曲家及指揮家，並且曾經擔任英國皇家莎士比亞劇團的音樂總監。在擔任音樂總監這段時間大量接觸莎士比亞的作品，因此創作風格受其影響。Illyia 伊利亞，這個地方對莎士比亞來說，不是個切確的地理位置而是一個浪漫且充滿想像力的夢幻王國，為此伍爾費登創作了這首作品。

《伊利里亞舞曲》(Illyrian Dances)是蓋依·伍爾費登受英國管樂協會 BASBWE (British Association of Symphonic Bands and Wind Ensembles) 所委託創作的曲目，並在 1986 年的 BASBWE 年會上演出。主要是為分成三個部分，迴旋曲 (Rondeau) — 晨歌 (Aubade) — 基格舞曲 (Gigue)，代表三種的舞蹈。開頭的《迴旋曲》是一種比較具有節奏性而不斷重複相同素材的舞曲風格，而第二部分的《晨歌》則是一種較柔美的舞蹈，帶有黎明升起的暗示。相較之下，第三部分也就是最後的《基格舞曲》就是熱鬧的搖滾樂。

Percy Aldridge Grainger / Children's March **帕西·阿德利基·葛仁傑《兒童的遊行》**

這首作品完成於西元 1919 年並且由哥倫比亞大學 Goldmann Band 擔任首演。一如葛仁傑善用民謠為基礎的創作風格，這首作品也有個民謠式的主題，然而這首主旋律「Over the Hills and Far Away」卻是葛仁傑的創作，而不是採集而來的民謠。歡樂愉悅的主題在不同樂器之際遊走，配合著不同的和聲進行以及拍號，卻不失去旋律原本的歡樂氣息，這就是葛仁傑所善用的「自由音樂」創作手法。葛仁傑在創作這首作品時，同時編寫了許多不同的演出版本，有鋼琴獨奏、雙鋼琴以及低音弦樂與鋼琴伴奏等等不同版本。在這個管樂團演奏的版本之中，葛仁傑使用了許多厚重的低音音響，他使用了英國管、倍低音管以及倍低音單簧管來加厚其和聲的語言，因此成就了這首有厚重的和聲加上歡喜跳躍的主題，除此之外葛仁傑還加上男聲四部合唱來強調本曲的歌唱性。

樂曲由 Saxophone 跟 Bassoon 拉開序幕，節奏跟律動都很輕快愉悅，就如同民謠般的反覆歌形式，幾乎每個樂器都有演奏主旋律的機會，最後再接入所有樂器合奏。然而每一次主旋律的出現都與前次的旋律有些許不一樣，不同的和聲或不同的配器所帶出來不同的聲響效果，讓觀眾的耳朵，一直有熟悉、親切但有變化的音樂。

Percy Aldridge Grainger: Lincolnshire Posy

帕西·阿德利基·葛仁傑《林肯郡花束》

出生於 1882 年澳洲墨爾本的葛仁傑自小展露音樂天份，十三歲時跟隨母親至德國以及英國學習鋼琴與作曲。旅歐期間葛仁傑曾赴挪威拜訪作曲家葛利格，對於葛利格採集民謠並將其融入於作品當中的作曲手法相當有興趣，因此啟發葛仁傑對民謠的採集與創作的靈感以確立其作曲風格。除了大量使用民謠素材之外，葛仁傑使用「自由音樂」手法來作曲，自由音樂強調旋律的進行不受節奏或是調性的影響，一段旋律當中或許多次轉換不同的拍號以及調性，但是完全不影響旋律的流暢。

林肯郡花束創作於 1937 年，是為了當年的 American Bandmasters Association「美國管樂協會」大會所創作，本作品被視為葛仁傑最重要的作品之一。林肯郡花束包含六個樂章，是葛仁傑在 1905-1906 年間旅行英國林肯郡所收集的民歌，他希望能保留歌謠的原始性，並且加入自身對音樂的感受，因而完成這首管樂界中的經典作品。

I. Lisbon

這首歌曲是由英國人 Mr. Deene 所唱，葛仁傑在 1905 年將他譜曲下來。此曲的原始目的是寫給軍樂隊所演奏。本曲曲風輕快、簡單，由 6/8 拍組成，是所有樂章裡演奏時間最短的一個樂章，主題旋律由加了弱音器的小號與低音管帶出，接下來與法國號如戰歌似的旋律相呼應，曲終以小聲寧靜的方式結束，在這個樂章中形成強烈對比。

II. Horkstow Grange (The Miser and His Man: A local Tragedy)

由 George Gouldthorpes 所唱，葛仁傑在 1905 年將它紀錄下來。緩和優美的旋律開啟這個樂章，旋律在 4/4 拍及 5/4 拍之間轉換，卻完全不影響旋律的流暢性。歌曲中有小號優美的獨奏樂段，是這個樂章最著名的片段。

III. Rufford Park Poachers (Poaching Song)

Joseph Taylor 所唱，1906 葛仁傑將它紀錄下來。這個樂章可謂是最艱難的一個樂章，其中的對位性旋律不但得在兩個同時演奏的樂器中達到音色音準的平衡之外，還要在頻繁轉換的拍號之間悠然自得地演奏，此樂章相當考驗樂手的實力。首演時，這個樂章並沒有演出，因為當時的樂手無法完整呈現這個樂章，由此可見這個樂章深具挑戰性。

IV. The Brisk Young Sailor (Who Returned to Wed His True Love)

Mrs.Thompson 所唱，葛仁傑在 1906 年將它譜寫下來。單簧管重奏奏出輕鬆愉快的主題旋律，同樣的旋律穿梭在不同樂器之間，相當愉悅優美，就好似年輕女孩歡躍的滿心期待見到心愛的人。

V. Lord Melbourne (War Song)

1906 年 George Wray 所唱，葛仁傑記譜。最初的標題名為 The Duke of Melbourne，是一首激烈而沉重、模仿戰爭的歌曲，旋律在 5/8 拍和 3/8 拍交錯，然後旋律線的進行並沒有因此而打斷，這就是葛仁傑所擅長的自由音樂創作法。除了節奏的複雜性，這個樂章也考驗著樂手的能力，許多樂器都要演奏其樂器音域的極限，因此在 1937 年首演時，這個樂章也是缺席的。

VI. The Lost Lady Found (Dance Song)

這首民謠原本是一位林肯郡的護士 Mrs.Hill 所唱。雀躍的旋律將原本 3/4 拍的節奏由每小節一大拍來呈現，簡單明瞭的旋律與伴奏不停地反覆出現著，正如同民謠的形式，簡單的旋律不停反覆，而每一次反覆都配上不同的歌詞來表達歌曲的情緒。