

時間終結

2009/12/13 (日) 14:30 國家演奏廳

主辦單位：人間樂集

贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會 (贊助演出及委託創作作品)、台北市文化局、YAMAHA 音樂家服務中心

型男 3+1

小提琴/林天吉 單簧管/何康國 鋼琴/蔡世豪
客席大提琴/ 歐陽慧儒

演出曲目

江佳貞/為單簧管與大提琴的二重奏(委託創作)

普羅高菲夫/為小提琴與鋼琴的奏鳴曲第二號

S. Prokofieff / Sonata for Violin and Piano No. 2 in D major-Op. 94a

I 、中版 Moderato

II 、詼諧曲 Scherzo

III 、行版 Andante

IV 、燦爛的快板 Allegro con brio

----- 中場休息 -----

梅湘/時間終結四重奏

Olivier Messiaen / Quatuor pour la fin du temps

I 、水晶儀式 Liturgie de cristal -tutti

II 、無言歌，為宣告時間終結的天使 Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps -tutti

III 、群鳥之淵 Abîme des oiseaux- Cl.

IV 、間奏曲 Intermède -Vn, Cl, Vc

V 、頌讚耶穌的永恆 Louange à l'éternité de Jesus- Vc, Pn

VI 、七隻號角的熱烈舞蹈 Danse de la fureur, pour les sept trompettes- tutti

VII 、紛飛的彩虹，為宣告時間終結的天使 Fouillis d'arc en ciel, pour l'ange qui annonce - tutti

VIII 、頌讚耶穌的不朽 Louange à l'immortalité de Jesus - Vn, Pn

演出者簡介

小提琴 / 林天吉

台灣省宜蘭縣人，屢次在國內音樂比賽中獲獎，並具有豐富的國際比賽經驗，除獨奏、協奏外，也熱衷於室內樂演出，是國內極為活躍的小提琴演奏家及指揮家。畢業於國立台灣藝術專科學校、國立台北藝術大學研究所，小提琴演奏以最高滿分畢業。

林天吉早期在樂團擔任樂團首席時，便對指揮產生興趣，就讀國立藝專（現為國立台灣藝術學院）音樂科時也著迷於交響樂團豐富的表現能力，以及其中深邃的精神世界。他的音樂才華立刻深受指揮大師亨利·梅哲所激賞。梅哲認為林天吉不只是在器樂演奏上表現出色，對樂團的掌握與組織亦相當敏銳，具有成為一名優秀指揮的潛力。於是當林天吉大膽地向大師提出學習指揮的請求時，梅哲當即應允收為入室弟子。林天吉深得大師清通簡要的指揮手法與深沈悠遠的音樂神髓。梅哲大師不喜歡任何與音樂無關的指揮動作，要求一切手勢簡潔有力，這種專注在音樂本身的精神對林天吉有極為深刻的啟發。長時間和梅哲相處，也可以說是梅哲最重要的朋友之一，所以他不僅僅從梅哲身上學習到指揮的技巧，在音樂內涵、藝術等等各方面的素養也有全面性的濡染。

林天吉的小提琴演奏極為優秀，從小就展露才華並多次獲獎，並有豐富的國際比賽經驗，十六歲(1989)時即獲台北市立交響樂團協奏曲大賽優勝、1990獲國立藝專協奏曲比賽第一名、1998年於國立臺灣交響樂團所舉辦之第二屆協奏曲比賽中榮獲第三名獎項，並與國立臺灣交響樂團及羅馬尼亞Oradea愛樂交響樂團演出協奏曲。其它邀請合作協奏曲的樂團有包括台北世紀交響樂團、台北市立交響樂團等。2000年應文建會之邀，參與「傑出青少年音樂會系列」，錄製西貝流士小提琴協奏曲。並曾擔任國內多個樂團之首席小提琴手。室內樂更是他熱衷並長期投入的演奏工作，與好友們組成的團體包括淺綠色室內樂團、顛覆五人組等。

林天吉亦曾是一位優秀的中尉軍官，服役期間擔任空軍樂隊分隊長及指揮等職務，訓練並指揮演出「藍天的呼喚」等多場管樂演奏會，並於國家音樂廳舉行「軍官的生涯」個人獨奏會。

指揮方面，受已逝指揮大師亨利·梅哲先生提攜，逐漸展露指揮方面的才華。1998年受聘擔任國家音樂廳交響樂團助理指揮一職。2001年赴瑞典及芬蘭演出、2002年赴德國及捷克巡迴演出、2003年赴愛沙尼亞及芬蘭演出、2004年赴波蘭、捷克及匈牙利演出，皆獲肯定及好評，慢慢拓展出其指揮的領域。目前擔任宙斯愛樂管弦樂團、市民交響樂團、空軍樂隊之客席指揮。

“He plays incredibly expressively...”
Carl Schachter

這是當代音樂大師卡爾·謝克特對何康國博士演奏單簧管的讚譽，這也同時說明了何博士的演奏風格即是擅長以抒情與豐富的表情詮釋樂曲，而這種演奏特質，在現今注重樂曲人文內涵的世界音樂潮流下，確實是一種不可或缺的聲音。

音樂藝術博士何康國先生在十三歲時於台北市新興國中參加樂隊，吹奏各式管樂器並擔任指揮；而後由傅建華教授正式啟蒙，進入私立光仁中學高中部音樂班，主修單簧管。1984年獲台北市音樂比賽單簧管第一名，同年通過教育部甄試以第一志願保送東吳大學音樂系就讀，師事薛耀武教授。在國防部示範樂隊服役後，於1990年負笈赴美深造，主修單簧管，1992年獲紐約市立大學音樂碩士，1998年獲紐約市立大學音樂藝術博士學位。在美八年期間，參加當地眾多樂團及獨奏演出；例如紐約 Sam Levenson Recital Hall、LeFrak Concert Hall、卡耐基音樂廳 (Carnegie Hall)、及台北十方樂集、國家音樂廳演奏廳等地舉行個人獨奏會，深受好評。

為了將音樂演奏與人群相結合，何康國先生格外重視音樂教育及推廣的工作。在大學時期曾任救國團第一屆全國暑期青年金山音樂營營地助理 (1987)，幼獅管樂團樂團首席兼學員長 (1987-88)。台北青年管樂團樂團首席 (1986-87)。在美求學期間獲聘為紐約市皇后節亞洲村之藝術總監、紐約中國廣播網節目主持人及音樂指導 (1993-95)、美國中國廣播網紐約台台長 (1996-98)。後於1994年應聘為紐約救國團之友會藝術顧問，翌年創立“紐約幼獅青年管弦樂團”，並為樂團總監暨指揮。1997年7月率該團於紐約臺灣會館演出後，至臺灣親善演出八場，1998年7月至舊金山巡迴演出，所到之處，皆獲讚賞。何康國先生並於1998年應聘為紐約救國團之友會會長。此外，自1999年起，何博士抱持著『音樂服務』的熱忱，每年以『重奏會』為架構，編排具優美旋律與深度的古典樂曲，結合多位優秀音樂家，十年來巡迴遍及全國演奏廳及學校，並多次至台北、台中、花蓮等地之監獄義務演出。

何康國先生之博士論文“紐約當代單簧管家在音樂詮釋、技巧與教學中的演變” (Interpretation, Pedagogy, and Technique in Clarinet Repertoire as Reflected in the Practice of Contemporary New York Clarinetists) 現由美國UMI公司出版。自1998年返國投身樂團行政工作服務後，更從事教學研究，不時撰文發表有關國內樂團之專論與同儕討論；同時為充實行政理論基礎，2002年以榜首考入國立台灣大學政治學系公共行政組就讀，並於2005年一月獲得政治學碩士學位，論文題目「我國交響樂團產業之研究」，由小雅音樂公司出版。何博士歷經國立臺灣交響樂團研究員、副指揮、副團長，並於2003年1月至2005年7月擔任國家交響樂團副團長，為該團完成了組織改造與正名的歷史任務；2005年8月1日起接任臺北市立交響樂團副團長，期間於2005年7月至2008年6月兼任臺灣管樂團音樂總監；2008年2月起為國立臺灣師範大學表演藝術研究所專任副教授，2009年受補助擔任教育部「學海築夢」愛丁堡藝術行政實習計畫主持人、經濟部「燦星藝術行政卓越計畫」主持人，為我國的音樂事業繼續奉獻。

以全體裁判一致通過獎獲巴黎師範音樂院室內樂演奏家文憑，現為國立台北藝術大學博士候選人。法國第八屆Vulaines-Sur-Seine鋼琴比賽第三名。曾師事王美齡、陳泰成、諸大明、秦蓓慈、Jean Marie Cottet及Genieve Martiny等教授，現師事陳美鸞教授。目前為實踐大學及東海大學音樂系兼任助理教授。

自1992年獲選愛樂新人於國家演奏廳舉行獨奏會後，便於國內外展開頻繁之活動，演出型態涵蓋獨奏、協奏、室內樂及聲樂伴奏等。近年來經常性地受邀於國外音樂節演出，如2004年11月美國舊金山灣區 Mountainview Performing Arts Center之獨奏會、2005年8月挪威的 Cultural Festival "Reginedager"音樂節之室內樂作品首演、2006年9月法國 Festival Musique Passion音樂節之獨奏會、2008年4月法國Ville d'Avray音樂季之梅湘百歲冥誕系列音樂會等；自2005至2008連續四年擔任義大利Corsi Estivi Laboratorio Teatro Lirico之特約鋼琴家。自1999至2007年與小提琴家陳幼媛於台北合作貝多芬、葛利格及布拉姆斯鋼琴與小提琴奏鳴曲全集；期間並於巴黎、布里斯本及雪梨演出並舉行教學講座。另外並曾數度於國內外比賽擔任評審，如2005年法國8th concours national et international de piano de Mèrignac、2006年於新加坡舉行之亞洲明日之星總決賽與2008年第十九屆傳統暨藝術類金曲獎等。

在協奏曲方面曾受邀與交響樂團演出過莫札特、貝多芬、孟德爾頌、聖桑、浦浪克、阿諾、阿丁瑟爾、李斯特、蓋西文及黃河等作品。由於其優異之技巧，經常獲邀與國內外多位音樂家合作，如已故指揮大師Henry Mazer、指揮家郭聯昌、歐陽慧剛、侯宇彪、Mark Greveson、林天吉、何康國、法籍長笛大師伊芙·亞陶(Yves Artaud)、前法國國家交響樂團單簧管首席吉·東剛(Guy Dongain)、旅義女高音朱苔麗及國際布拉姆斯單簧管大賽得主柳瀨洋(Hiroshi Yanase)等。

客席大提琴/歐陽慧儒

民國62年出生於台北，7歲開始學習大提琴，師事廖美英、林秀三、林肇富等教授。先後就讀於福星國小、南門國中、師大附中等音樂班，1996年畢業於師大音樂系，2003年取得師大音樂研究所碩士文憑。曾任台北市交響樂團青少年管弦樂團、巴哈室內樂團、師大音樂系管弦樂團及國防部示範樂隊等首席，並且長期擔任台北愛樂室內暨管弦樂團大提琴團員。

1992年獲選為亞洲青少年管弦樂團團員，參與新加坡、馬來西亞、香港、日本、韓國等地巡迴演出。

1994年應邀參加第16屆亞洲作曲家聯盟大會暨音樂節，為菲律賓作曲家「克莉絲汀·慕亦珂」演出其新作。於國立藝術館「樂壇新秀」音樂會中，擔任大提琴獨奏表演。與歐陽慧剛、巫明俐等組成弦樂三重奏，於台北、台中等地演出。於此期間，獲得亨利·梅哲大師提攜，加入台北愛樂室內暨管弦樂團。

1995年與台北愛樂室內暨管弦樂團赴美巡迴演出。

2000年與「弦之傳奇」於國家音樂廳及全省巡迴演出。

2002年3月27日於國家音樂廳演出海頓大提琴協奏曲，由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團擔任伴奏。

委託創作

作曲家/江佳貞

作曲家江佳貞，台灣省高雄縣人，四歲開始學習鋼琴，十五歲起學習理論作曲，1994年畢業於國立藝術專科學校音樂科，同年赴法國進修，進入巴黎師範音樂學院研習作曲，主攻現代音樂創作。於1997、1999年分別取得作曲文憑及高級作曲文憑（Ecole Normale de Musique de Paris. 「Diplome Superieur de Composition」）。作曲師承林明輝、王嘉寶，蘇凡凌教授；留法期間跟隨國際知名大師Yoshihisa TAIRA及國立巴黎高等音樂院Alain WEBER、Alain GAUSSIN等國際知名教授學習。自1999年返國全心致力於音樂教學及音樂創作、編曲等工作，不斷發表新的音樂作品並積極參與各項活動及演出。作品除在法國與台灣被廣泛演出外，近年更有許多委託創作之邀約，包括2005年「亞洲作曲家聯盟」委託創作之「舞」，2006年「迷火佛朗迷歌舞坊」之舞劇，2007年為小提琴家林天吉所寫之「舞II」及為國內青年鋼琴家廖皎含所寫之「Siguiriyas」，2008與2009年與豎琴家陳淑杏、佛朗明哥舞者李珮鈴合作委託創作「Harpflamenco」之「Encuentro」與「七紗舞」。

目前任教於台南科技大學音樂系與實踐大學音樂系教授理論與作曲課程。

樂曲解說

江佳貞/為單簧管與大提琴的二重奏(委託創作)

多年前,因緣際會學習了佛朗明歌及肚皮舞,因而愛上了其舞蹈魅力並深深的為這獨特的音樂風格所吸引。其間也以此為音樂素材為多樣配器組合創作多首佛朗明歌及肚皮舞風格的音樂器樂作品。這次「型男3+1」音樂會的委託創作—Duo for clarinet and cello原先的構想是為無調性音樂創作,但創作過程腦海裡的Flamenco調式卻一直揮之不去,也因此創作中斷無法前進許久,最後索性放棄了無調性創作既然腦海裡的旋律要出來,乾脆就讓它好好的出來玩一玩吧。

Duo — 4/4拍以mode andalou之「flamenco de si」調式為主。全曲主要以Si、Do兩音作為全曲發展之基本元素,其中也融合了些許中東色彩,曲中則會加入一些非調性音試圖沖散其flamenco調式的固定音響造成穩定與不穩定的衝突性。

(本作品由國家文化藝術基金會贊助)

普羅高菲夫/為小提琴與鋼琴的奏鳴曲第二號

S. Prokofieff / Sonata for Violin and Piano No. 2 in D major-Op. 94a

第一次有印像聽到普羅高菲夫的音樂是在一個紀錄1986年柴可夫斯基大賽的紀錄片中,鋼琴組第三名的選手最後一輪自選曲選了普氏的第三號鋼琴協奏曲,記得影片裡那位選手在充滿動能的音樂中幾乎彈到快站起來了,爾後又接觸了第一及第二號小提琴協奏曲,普氏的第一號小提琴協奏曲,仍是很想找機會演的作品,爾後在學指揮的過程中,聽梅哲大師的建議,曾努力大量的去聽普氏的管絃樂曲,但也只對於第一、五號交響曲、基傑中尉組曲、羅密歐與茱麗葉的芭蕾音樂有比較深刻的印象,其他的作品大概機緣未到,還沒有機會弄懂,不過,我仍有時間!

這首小提琴與鋼琴的奏鳴曲其實是原先為長笛與鋼琴創作的樂曲,由於演出效果良好,普氏接受好友同時期偉大的小提琴家 大衛歐伊斯特拉夫的建議,於1944年改編為小提琴與鋼琴的版本,即成為普氏的第二號小提琴與鋼琴的奏鳴曲,並在同年6月於莫斯科舉行首演,全曲共分為四個樂章,介紹如下:

第一樂章Moderato, D大調4/4拍,以一段優美的絃律開始整首樂曲,音樂中並帶有一種神祕的風格,發展部則使用類似軍樂中強烈節奏的樂風。

第二樂章Scherzo速度Presto,原來在長笛版本中速度為Allegretto,但是在小提琴的版本則標記為Presto,應是因應樂器表現風格上所做的考量,全曲充滿詼諧炫技的風格,中段部份則使用民歌風格的優美旋律作為對比。

第三樂章Andante,旋律以類似於搖籃曲的風格開始,小提琴與鋼琴在旋律上具有相互對唱的關係,樂段結束後隨即以半音變化的手法創造出類似爵士風格小品般的趣味。

第四樂章Allegro con brio,勝利的進行曲,本樂章在配器上其實對於提琴或是鋼琴的演奏來說,都觸碰到樂器本身表現力的極限問題,以小提琴來說,本身在音量上與鋼琴相比其實是處於相對劣勢的地位,但在樂曲中不斷被作曲家要求給予強力並持續的張力與音量,而鋼琴的難度幾乎跟彈奏協奏曲樂章相當,雖然樂章的長度並不是太長,但對兩位演奏者而言,體力的消耗是極嚴苛的,但這是在普氏勝利進行曲中所展現的強烈律動感,對於演奏及聆聽者,卻是最具吸引力的。(林天吉撰寫)

樂曲解說

梅湘/時間終結四重奏

Olivier Messiaen / Quatuor pour la fin du temps

這是法國作曲家梅湘室內樂中，最重要亦最具影響力的一闕作品。1940年至1941年，梅湘身處集中營，結識了三位音樂家，分別是小提琴家Jean le Boulaire、大提琴家Étienne Pasquier、單簧管家Henri Akoka。在這幾位音樂家的請求下寫作了一首《間奏曲》(intermède)，之後陸續完成了包含鋼琴部份的創作，1941年1月15日由梅湘自己擔任鋼琴部分的演奏，與這幾位音樂家在集中營Stalag VIII A首演了這首作品，隨即在隔年，再度於巴黎演出。

在《時間終結四重奏》前言，梅湘引用「聖約翰啟示錄」(l'Apocalypse de Saint Jean)裡的話說明題旨：「我看見一位充滿力量的天使從天而降，披蓋著雲彩，頭上有虹，面容像太陽，腳像火柱。他右腳踏海，左腳踏地，就這樣踏海踏地，向天舉起手並宣誓說：不再有時間了；但在第七位天使吹號發聲的時候，上帝的奧秘就完全了」。

在此名為四重奏的樂曲中，梅湘並非一直使用如此的編制，比如先前提到的《間奏曲》即為單簧管、小提琴與大提琴的三重奏，至於《群鳥之淵》則是一首單簧管獨奏曲，而《頌讚耶穌的永恒》、《頌讚耶穌的不朽》分別是大提琴與鋼琴、小提琴與鋼琴的二重奏。

第一首 Liturgie de cristal

根據梅湘在樂譜的引言，這首《水晶儀式》指的是清晨三、四點間鳥兒的甦醒，在鋼琴不可逆行(non-rétrogradables)與大提琴滑音和聲所組成的複調，單簧管與小提琴如鳥兒般棲息與歌唱。

第二首 Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps

是一首比例不均的ABA三段體，在長大的B段，弦樂以弱音器演奏很長的樂句，佐以鋼琴的和聲，據梅湘本人的引述「這是藍澄色的和弦，瀑布上的歌聲」。

第三首 Abîme des oiseaux

此首樂曲分別以時間(Lent, expressif et triste)與鳥兒的歌唱(Presque vif)交錯構成出現。

第四首 Intermède

如同一首輕快的詼諧曲，曲中有許多齊奏的單音音樂寫作手法。

第五首 Louange à l'éternité de Jesus

由大提琴演奏長且寬的旋律。

第六首 Danse de la fureur, pour les sept trompettes

作曲家再次運用齊奏單音音樂寫作手法的方式，並加上附加時值(valeurs ajoutées)的旋律節奏使用。

第七首 Fouillis d'arc en ciel, pour l'ange qui annonce

這是最具實驗性的樂章，以兩個主題相互交替出現而成，一為極具旋律性(Rêveur, Presque lent)的A段，一則充滿節奏性(Robuste, modéré, un peu vif)的B段。樂曲型式為ABA¹B¹A²。以大提琴與鋼琴以pp開始的A段，進入全體演奏節奏強烈的B段，續由小提琴、單簧管與鋼琴三重奏仍以pp演出A¹後，再次進入全體演奏的B¹段，並極為擴張，最終的A²為全體以fff演奏。

第八首 Louange à l'immortalité de Jesus

由鋼琴伴奏，小提琴的歌唱在表現耶穌的兩個面向，是人，是聖。這段對光、對星、對彩虹、對喜悅的渴望的樂曲，安詳、甜美、長大、不知所終的神聖詠唱，近乎超越時間的徐緩速度向天攀升，藉此傳達「希望」的訊息。(蔡世豪撰寫)

用你的指尖，用你的耳朵...
用你的心靈去感受 CFIII 豐富細膩且天賴般的音色。

Bring the Joys of Music Around the Globe

Yamaha 極致之最 —— CFIII

法國的避暑勝地蔚藍海岸 (Cote d'Azur) 自 1950 年起，每年夏天在蒙頓 (Menton) 舉辦音樂節。李希特 (Sviatoslav Teofilovich Richter)、肯普夫 (Wilhelm Kempff)、Michelangeli 等大師都曾經參與過這個歷史最悠久的音樂節活動。1968 年，Yamaha 鋼琴第一次登場。當年，Yamaha 打敗傳統的歐製鋼琴，演出的五位鋼琴家中有四位選擇 Yamaha 鋼琴，Yamaha 一舉成名並受到眾多注目，成為各地音樂節的指定用琴。Yamaha 活躍的舞台延伸至全世界。四十多年來，不僅在聽得到海浪聲的蒙頓舞台，Yamaha 同時也受到許多世界頂尖鋼琴家的喜愛。

New **CFIII**
Yamaha Concert Grand Piano

型男 3+1

器樂與人聲

客席男中音/呂紀民

鋼琴/蔡世豪

小提琴/林天吉

單簧管/何康國

德布西：牧神的午後前奏曲
C. Debussy : Prélude à l'après-midi d'un Faune

史塔溫斯基：大兵的故事
I. Stravinsky : Suite from "l'Histoire du Soldat" for Clarinet, Violin and Piano

趙元任曲 劉半農詞：教我如何不想他
黃友棣曲 鍾梅音詞：遺忘
呂泉生曲 居 然詞：杯底不可飼金魚
民歌系列：夜半路燈、港都夜雨、舊情綿綿、小背囊

2010/01/29
(五) 晚上7:30
國家音樂廳

票價：300、500、800、1000、1200
購票請洽兩廳院售票系統(3393-9888)・學生・兩廳院之友9折・團體50張以上85折・100張以上8折・

主辦單位：人間樂集
贊助單位：紅藍彩藝印刷公司、圓智科技股份有限公司、博智數位股份有限公司