

連雅文打擊樂團年度公演

Lien Percussion

10/12

FRI. 7:30PM

台北市
中山堂

1862

尋找 德布西

Looking for
Debussy

東方異國 爵士搖擺 光影幻化

頹圯 動盪 繁盛 狂喜世紀末

跨越150年 在節奏中 德布西翩然降臨

Preface 〈序〉

記得一次開車帶著雲門舞集林懷民老師回住所，路上言談中林老師心疼他的舞者，為了跳舞忍受許多的「沒有」，為了藝術放棄物質名利的追逐，心理想放了他們，讓他們回到現實生活中，沒多久真的解散了，三年後才又重新創團。

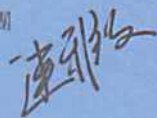
連雅文打擊樂團的團員不是不愛穿金戴銀，不是不愛美食洋房，有時也想當Prada的惡魔，在超跑滿街跑，乞丐滿街討的街上，也會作富二代的夢，當同學成了翡翠級的直銷達人，樓下的阿妹買新包換新房，台上這群人還背著黑色的老舊鼓棒袋，打著自以為懂的音符，右腦覺得是理想和藝術，左腦又想想覺得沒啥意思，儘管如此，這群年輕人在繁華的街上仍然跳著自己的舞步，我既感謝也心疼。

認識德布西三十多年到如今還是不太熟悉...他的音樂像水，像酒，又像香水，適合配舞、配畫也可配影，單純聆賞或加料享用皆宜。在德布西的時代，創意才是重點，風格獨特才是價值。他的「價值」開啟現代音樂找尋價值的勇氣和門道。

2012的秋，真是多事之「秋」。正值家裡憂愁米缸空了，繳不出電費是否點蠟燭，家門口焚香映著秋田...但請你將垃圾留在電視機裡，來和我們一塊尋找德布西，享受價值延伸的創意和奇蹟，並不吝惜將掌聲留給我們。

謝謝！

連雅文打擊樂團
藝術總監

1862

Looking

for

Debussy

Program 〈曲目表〉

序曲2012 / 連雅文
Overture 2012 / Ya-Wen Lien

漫步萊茵河畔 / 張曉峰
Wandern im Rheintal / Hsiao-Feng Chang

月光 / 編曲 林圭一郎
Clair de Lune / arr. Keiichiro Hayashi

黑娃娃的步態舞 / 編曲 羅伯特
Golliwog's Cakewalk / arr. Robert Shietroma

德布西總匯 / 編曲 官大為
Debussy Mashup / arr. Wiwi Kuan

中場休息 Intermission

峇里島幻想曲 / 伊藤康英
Fantaisie de Bali'84 / Yasuhide Ito

德布西教我的事 / 編曲 吳宜玲
Debussy Mixed / arr. I-Ling Wu

黃楊水華 / 邱浩源
Éclos de l'eau, de buis, ici / Hao-Yuan Chiu

About Lien Percussion 〈關於連雅文打擊樂團〉

2005年，在擊樂演奏家、作曲家連雅文號召下，連雅文打擊樂團正式成立，這支聚集了台灣擊樂菁英的表演團體，以令人摒息的演奏技術、迷人的舞台魅力，迅速席捲台灣，並成功地站上國際舞台，發出令人無以抗拒的炙熱聲響。

自成立以來，連雅文打擊樂團以「新風格、新視野、新聲響」的藝術理念，持續為打擊樂探索當代多元藝術的可能，嘗試將擊樂與各種不同的藝術形式融合，創造氛圍獨特的音樂舞台；連雅文打擊樂團委託國內外作曲家如Eric Sammut、李和甫、陳廣揚、何真真...等人，創作兼具前瞻且饒富新意的作品，並與劇場、影像、多媒體等領域的藝術工作者，探索擊樂舞台的任何可能。

此外，連雅文打擊樂團也持續與國際知名的打擊樂團、擊樂家合作，包括荷蘭「彼得、馬汀擊樂二重奏」(Peter & Maarten Percussion Duet)、墨西哥「納林波民族打擊樂團」(Narimbo Ensemble)、日本擊樂家吉岡孝悅(Takayoshi Yoshioka)、中國擊樂大師焦山林、呂青山、呂政道...等人，獲得其盛讚與肯定，亦受邀於亞洲重要城市如東京、北京、上海...等地進行巡迴演出。

為延續台灣擊樂的豐沛能量，深耕擊樂人才的培養，連雅文打擊樂團也於台灣定期舉辦「華人擊樂菁英馬林巴大賽」，透過比賽與講座大師班，寬廣青年打擊樂家的視野，發掘下一代擊樂好手，並提供青年音樂家們展現才華之舞台。

連雅文打擊樂團大事紀

2005年—連雅文打擊樂團成立

2006年—於台北新舞臺舉行創團首演

2007年—發表《光影、璀璨、三角戀情》多媒體跨界製作。

2008年—邀請荷蘭「彼得、馬汀擊樂二重奏」(Peter & Maarten Percussion Duet)來台聯合演出。

2009年—於台北舉行「台灣擊樂菁英馬林巴大賽」。

2010年—邀請墨西哥納林波打擊樂團(Narimbo Ensemble)來台聯合演出。

2011年—受Yamaha山葉集團、上海打擊樂協會、北京國家大劇院之邀，於東京、上海、北京舉行「連雅文打擊樂團亞洲巡迴演出」。

2011年—於台北舉行「國際華人菁英馬林巴大賽暨大師班」。

2012年—「十六個太陽一把傘」唱片專輯，入圍金曲獎傳藝類「最佳演奏獎」、「最佳作曲人獎」。

Art Director/ Ya-Wen Lien 〈藝術總監／連雅文〉

- 奧地利國立維也納音樂院打擊樂演奏系特優文憑
- 國家交響樂團(NSO)定音鼓首席演奏家
- 1997「起鼓」、2002「被丟棄的寶貝」兩屆金曲獎最佳古典音樂唱片專輯大獎製作人
- 連雅文打擊樂團創辦人暨藝術總監
- 起鼓音樂教育創辦人

1975年，連雅文由美籍打擊樂家兼作曲家Michael Ranta啟蒙教授打擊樂，成為台灣第一位打擊樂專修生；自1978年起，先後擔任國立台灣交響樂團、台北愛樂交響樂團、台北市立交響樂團定音鼓首席；1983年赴奧地利，就讀於國立維也納音樂院，師事打擊樂系主任Walter Veigle以及George Frome教授，1985年旋即以特優成績跳級取得演奏家文憑，創下該校首例，留學期間亦曾受邀參與維也納作曲協會作品所舉辦，在國家廣播電視台(ORF)的創作發表演出。返台後，連雅文擔任NSO國家交響樂團定音鼓首席至今，並於1986年創立台北打擊樂團，近三十年的演奏與教學生涯，連雅文已是台灣擊樂藝術發展上，最具代表性的人物，並於2005年正式成立連雅文打擊樂團。

除音樂舞台演出之外，連雅文也致力於開拓具備前瞻視野的當代擊樂藝術，不僅為國內樂壇介紹歐美現代作品，更與劇場、影像、舞蹈...等各領域之藝術工作者一同創作紀錄台灣社會現象、直擊心靈的跨界擊樂劇場。

「以手中的鼓棒，釋放出對音樂無限的浪漫」一直是連雅文先生三十年來，無論是在教學或是演奏上，一貫秉持的理念。

Performers 〈演奏人員〉

凌國周

梁姿美

王鏡潔

賴安棣

戴佳欣

陳又誠

王瓊燁

陳昱如

協演人員 謝晏璋

黃綉文

張可薇

The Myth of Debussy

〈東方 擊樂 意象—德布西的遐思〉

文 / 陳漢金 (巴黎第四大學音樂學博士, 國立臺灣師範大學音樂學系副教授)

長久以來, 德布西經常被稱為「印象派作曲家」, 然而他的音樂並非寫實—印象式的、對現實世界具體情景的忠實描繪。德布西的音樂有如幻境或夢境般, 是脫離現實的, 他有如乘上時光隧道般, 到古希臘、古埃及、古羅馬、中世紀、文藝復興時期去尋求靈感; 他的思緒也經常擺脫周遭事物的平淡無奇, 飄離到地平線或海平線之外, 到遙遠的「彼方」去神遊—歐洲僻處一隅的西班牙、蘇格蘭, 遙遠東方的日本、安南、中國、爪哇、印度, 儘管他從來未曾到過這些地方。德布西透過他非凡的神遊與遐思, 打破了傳統的時間與空間的概念, 將時、空巧妙的融合在一起, 經營著一幅幅象徵式的、永恆的「意象」(images)。德布西的每首音樂都是超凡脫俗、虛無飄渺的詩境, 寫實—印象的畫作則是散文; 德布西以音樂寫詩, 寫實—印象派的畫家們以繪畫寫散文。

神遊東方

德布西所處的「世紀末」, 法國文藝界興起了一股迷戀「異國風格」(exotisme)的潮流, 這股風潮是對西方高度崇尚物質文明、科學進步的反感與反作用。異國風潮讓人們對非西方「稀有的」、珍奇的事物感興趣; 東方文化的靈性、精神性本質尤其讓西方人嚮往; 在藝術創作上, 無論是音樂或美術, 世紀末的藝術家們經常尋求東方藝術的啟發, 以便擺脫老舊的西方藝術傳統。德布西就是許多嚮往東方的藝術家中, 能夠汲取東方文化養分, 開創出新局面的一位。

德布西同時熱衷東方的視覺藝術與聽覺藝術, 他家中擺置了許多非西方的民藝品、小雕塑、日本的浮世繪(詳情請參閱筆者所著的《您說是印象派音樂?》一書)。這些藏品之中, 繪有金鯉魚的漆器屏風與菸匣是鋼琴曲《金魚》的靈感來源。浮世繪《神奈川沖浪裡》的東方式的波濤洶湧, 被體現在管弦樂組曲《海》裡頭。在音樂方面, 1889年與1900年兩次在巴黎舉行的世界博覽會, 尤其能夠讓德布西大開眼界, 充分體驗非西方音樂的魅力, 進而影響了他的音樂創作。這些異國音樂中, 安南(今越南)的民間戲曲與爪哇的樂、舞, 尤其讓他驚嘆、激發他撰文評述。

關於安南的民間戲曲, 他寫道:「在安南, 人們演出一種單純的戲劇... 在其中, 一把狂躁的小單簧管足以主導全場情感的變化, 一具銅鑼能夠激起驚駭的效果; 就這麼單純, 沒有刻意經營的戲劇效果, 也不用擺在樂隊池中的樂團, 卻那麼有創意而得到完善的效果...」。從當時留下的世博會圖像中可看出, 當時安南的民間戲劇與中國的戲曲相當類似, 德布西所謂的「小單簧管」其實是嗩吶。

東方擊樂的啓示

·安南民間劇團於1889年巴黎世博會的演出

關於爪哇音樂，德布西在寫給他的朋友盧易(Pierre Louÿs)的信中，如此讚美：「你或許還記得那充滿著種種細微變化的爪哇音樂，其中許多獨特的效果都是西方音樂詞彙難以形容的，我們的主音、屬音音樂與之相比，只能說是幼稚」。德布西此話可能有些誇大，但他能瞭解爪哇音樂的微妙，並在日後創作時深受啓發，應是沒有任何疑問的。根據當時留下的記載與圖像，1889年世博會中，來自爪哇的音樂包括一個搖竹琴(angklung)樂隊，一個五人組成的小型加姆朗樂團(gamelan)，伴奏四位少女的舞蹈。

無論是安南戲曲中的鑼鼓節奏，或爪哇加姆朗樂團中的擊樂，它們敲打出的節奏經常是相當自由隨興而富於變化的一演奏者一再反覆的演奏著某個節奏模式時，經常做些即興式的變奏；不同演奏者各自演奏的節奏模式，彼此重疊在一起時，形成繁複、微妙的織體，而讓西方人大感驚訝；然而這些繁複、一再變化的節奏效果不僅不雜亂，還在井然有序中顯得悠然自如。這類遠東音樂的節奏、韻律，無疑有助於德布西擺脫西方音樂較制式、貧乏的節奏—德布西認為西方音樂長久以來被「小節線的霸權」所拘束。

我們可發現德布西進入成熟期的創作中，經常浮現著許多細緻微妙的節奏變化，其中顯得特別「東方」的，應是鋼琴獨奏曲〈寶塔〉(Pagodes,《版畫》第一曲)，曲中加姆朗音樂般的多個節奏模式的疊置，若隱若現。在《海》的音樂裡，德布西同樣的設定幾個「節奏型」，讓它們交替或疊置出現，最多時有七個不同節奏型的同時重疊，讓音樂中浮動著細微的韻律起伏，宛如自然界水流、波動的音響。這種「天籟」般的效果，德布西應是從他的「爪哇經驗」中得到的啓發。

東方各種不同尋常的樂器，尤其是相當多樣化的擊樂器讓德布西大開眼界，這些樂器稀罕、獨特的音色與音響效果，無疑激發德布西在音色、運音(articulation)、漸層效果(nuance)各方面進行多樣化的、細膩的探究。在《牧神午後前奏曲》近結尾處，他使用了「古鑼鈸」(cymbales antiques)，營造了一種古銅色般的、「易碎」的、悵然的意境。在《比荷蒂絲之歌》中，德布西應用了朗誦者、長笛、豎琴與銅片琴(celesta)的獨特音色調配，令人聯想到澄淨、悠遠的地中海、古希臘。

意境的營造

根據音樂學者賀瓦特(Roy Howat)新近的研究，德布西與印度音樂也有過接觸。1913年，一個在歐洲巡迴演奏、由伊那雅特·漢(Inayat Khan)帶領的四人印度樂團，曾經到過德布西家中演奏，與他進行互動；當印度樂團先後演奏象徵著不同情境的「拉加」(ragas)，諸如「雨季」、「春天」、「秋天」等，每段音樂演奏完後，德布西都以鋼琴彈奏他自己作品中，具有類似情境的樂曲加以回應。很可惜，當時留下的相當有限資料中，並沒註明德布西這些樂曲。

德布西對東方的、「天籟」般音樂的嚮往，在下列這段詞語中表露無疑：「音樂是種神祕的數學，它的不同因素(旋律、節奏、力度)能做無限的變化。它能體現水的動態，風勢轉換的曲線；沒什麼東西比日落更具音樂性的！對真正曉得欣賞這個美景的人，它是某一本書中能學到最多的一章，這本書叫大自然，可惜的是，甚少音樂家懂得去翻閱它」。這段有關音樂與大自然的解讀，就像德布西許多與大自然有關的音樂一般，經常引起誤解。德布西不想直接去模仿大自然的真相，諸如日出、日落的過程，蟲鳴、鳥叫、水聲的「擬聲」；德布西感到興趣的，就像印度音樂、爪哇音樂一般，他們共同關注的是大自然抽象式的動態、韻律、色調、層次的變化，簡而言之，那是大自然的奧秘與精髓。德布西藉著音樂抽象、飄渺的本質，去渲染、經營一首首聽覺上的意境或詩境，正如他一再用來當作他的音樂的一個標題「意象」(image)一般。

•四位爪哇女舞者在小型加姆朗樂團伴奏下，於1889年世博會的演出

Program Note 〈樂曲解說〉

序曲2012 / 連雅文

Overture 2012 / Ya-Wen Lien

給 台灣勇士—

我創作習慣常隨著熱情和感動跳躍隨想，這首「序曲2012」原先嘗試描繪大環境變動，與心靈衝擊的總總故事及畫面，但想太多音符Lag了。試了幾次後決定從簡，讓單純的音符訴說深層的感動。曲子沒有太多音樂理論或曲式框架，只想透過音符抒發悸動和祈福。樂曲中充滿力度，行進般的八分音符像宇宙，像天地，像時間，像沒有結局的故事，也像無盡的嘆息；身在無法掌握的世代，我任憑身體顫抖，讓作品像網子抓住希望，卻依然遺漏許多夢想。長期對環境的關注讓作品有了點「重量」，特別將這作品獻給台灣許許多多被衝撞的靈魂，隨著音樂的行進療養深處的傷，並像勇者般面對未來。

(撰文/ 連雅文 本曲獲2012年國家文化藝術基金會委託創作計畫補助)

漫步萊茵河畔 / 張曉峰

Wandern im Rheintal / Hsiao-Feng Chang

此曲係由連雅文打擊樂團所委託創作，為七個人所寫的打擊重奏曲。萊茵河位於德國西部，沿途風景最美的，就屬河流中段的部份。那裡的山光水景非常漂亮，恬靜又富有童話氣息。坐火車的時候沿途欣賞著美景，腦中不由得有一些想像。

樂曲的創作中心點為音響的渲染。就好比印象派的繪畫般，聲音就好比繪畫中的顏色一樣，在畫紙中漫延出來，或者，也就好比河面的水波。我們乘著船或是火車，除了感受沿途的風景以外，也想像著坐著交通工具顛簸感。樂曲一開始就是一片多重色彩的疊合，由金屬的聲音不斷疊合，慢慢展開本曲。隨著音響的擴張漫延，延伸出其他不同的幻想。

(撰文/ 張曉峰 本曲獲2012年國家文化藝術基金會委託創作計畫補助)

關於作曲家

1983年生於嘉義，啟蒙於鍾佳蓉老師，畢業於國立台灣師範大學音樂學系，師事柯芳隆教授；2012年二月獲頒「傑出獎」，畢業於德國國立司徒加特音樂暨表演藝術大學(Staatliche Hochschule fuer Musik und Darstellende Kunst Stuttgart)博士班。師從作曲家Prof. Marco Stroppa, Prof. Oliver Schneller, 2011年三月至六月以交換學生身赴法國國立巴黎高等音樂院 Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP)修習師從義大利作曲家, Stefano Gervasoni, 2005年七月，幼獅管樂團參加第12屆世界管樂聯盟會(WASBE)於新加坡濱海藝術中心(Esplanade Theatres on the Bay)之Esplanade Concert Hall演出「台灣歌仔戲主題狂想曲」，此曲亦成為該年全國學生音樂比賽室內管樂組國中組指定曲，由台灣管樂團於國家音樂廳示範演出。2008年二月，參加保加利亞Albert Roussel第八屆國際鋼琴比賽，獲現代音樂詮釋獎。十一月，參加國立台灣交響樂團「建置音樂創作與行銷平台」徵曲比賽，獲第三名(第一、二名從缺)。2009年，受國立台灣傳統藝術總處籌備處／台灣音樂中心委託，編寫「聲歌傳唱-母語歌謠曲集」，並簽約出版。2010年，獲得國立藝術教育館，台灣本土音樂教材創作徵選入選。並獲得司徒加特音樂院獎學金。十月，受國立台灣交響樂團委託，為建國百年創作管弦樂曲「百憶惜今，懷望逐夢」。2011年，作品KombiNation(中譯「交融」)，入圍德國音樂大賽作曲組(Deutsches Musikwettbewerb Komposition 2011)決賽，三月於柏林Konzerthaus演出。2012年，於司徒加特以及慕尼黑愛樂廳舉辦個人作品發表會(Klänge aus Formosa)。

月光 / 編曲 林圭一郎

Clair de Lune / arr. Keiichiro Hayashi

大家所熟知的〈月光〉，出自1890年作品《貝加馬斯克組曲》(Suite bergamasque)中的第三首，整組作品創作靈感，則來自法國象徵派詩人魏爾蘭(Paul Verlaine, 1844-1896)的詩作《優雅慶典》(Fêtes Galantes)，詩人以文字描述巴洛克畫家華托(Antoine Watteau, 1684-1721)的「優雅慶典畫風」的景象：畫中人物舉止儀態優雅，在假面下彈琴跳舞，慵懶、閒適、靜謐，享受著愛情，在神秘中帶著一絲淡淡憂傷。華托細膩的畫風，讓魏爾蘭用當下的文字，呼應百年前畫家筆下的「月光」：「你的靈魂是精選的風景... 凄美寧靜的月光，使林中群鳥進入夢鄉，大理石雕間的細長噴泉，因狂喜而嗚咽」。圖畫、詩作，讓德布西的〈月光〉有了豐富的層次，既是寫景，勾勒出朦朧月夜下的舞會；更是寫意，清晰旋律下織度豐富的和聲，刻劃出舞會中的男女，在假面下隱藏的淡淡憂鬱，也讓這首作品，深深打動世間靈魂。今晚為您演出的打擊樂版本，保留了德布西鋼琴曲中的原味精神，由日本青年編曲家林圭一郎(Keiichiro Hayashi)改編，他自國中時期開始自學音樂創作，跟隨打擊樂家石川真澄(Ishikawa Masumi)學習打擊樂各種技巧，目前為「節拍器擊樂團」(Percussion Group Metronome)的成員，並主持「Hayahi」音樂實驗室(Haya"hi" Music Laboratory)。

黑娃娃的步態舞 / 編曲 羅伯特

Golliwog's Cakewalk / arr. Robert Shietroma

1908年，德布西的女兒恩瑪(Emma)三歲，善解人意的個性及可愛的模樣，深受德布西及眾人的喜愛，德布西在這一年寫下給鋼琴的組曲《兒童天地》(Children's Corner Suite)，題獻給可愛的恩瑪。雖名為兒童天地，卻並非為了兒童的彈奏而創作，實是以音樂反映兒童的天真、活潑，以及跟孩子們相處中所獲得的樂趣。《黑娃娃的步態舞》是組曲六首中的最後一首，受到法國異國情調濃烈氣氛的感染，德布西以「Rag Time」，這種在當時美國黑人間流行的兩拍子切分節奏為舞曲主幹，在中段所插入的慢板，旋律主題擷取了華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》中的「愛與死」之動機，既呼應他對女兒的愛，卻又詼諧的用不和諧音、七和絃與切分節奏來消遣華格納，充分表現音樂中隱含的幽默意味。

德布西總匯 / 編曲 官大為

Debussy Mashup / arr. Wivi Kuan

「Mashup」是一種1990年代之後，在電子音樂領域逐漸開始風行的藝術形式。根據維基百科的定義，「Mashup」是指「把兩個或以上的錄音，重新拼貼成一首全新的作品」，其中最常見的作法是把其中一首歌的人聲部份，疊在另一首歌的樂器伴奏上，到YouTube搜尋Mashup，你可以找到許多這樣的作品。

通常製作這種拼貼音樂的藝術家，都是使用電腦、取樣機或DJ唱盤來演出，但相同的概念也可以使用一般的樂器來實現。這一首《德布西總匯》，就是將德布西好幾首耳熟能詳的鋼琴曲，像是《黑娃娃的步態舞》、《小小牧羊人》、《老頑固》、《洋娃娃小夜曲》、《棕髮女郎》、《夢》以及《第一號和第二號華麗曲》，重配和聲拼貼成現代風格的作品，仔細聽聽看，看看你可以發現幾首？(撰文/官大為)

關於編曲者

官大為, 1985年生, 台北人, 國立台北藝術大學音樂系碩士班畢業, 主修鋼琴。官大為曾經擔任《歌劇魅影》在台演出的排練伴奏, 曾經為ESPRIT和Johnny Walker製作過配樂, 當兵期間擔任示範樂隊國宴團鋼琴手。在網路上的作品有超過百萬人點閱的「Wiwi Studio音樂能力測驗」, 2011年所創作的「Google翻譯歌」登上了Google官方部落格, 更使他的YouTube頻道超過了百萬瀏覽人次。

官大為在網路上的筆名是Wiwi, 您可以到Wiwistudio.com或是[facebook.com/wiwistudio](https://www.facebook.com/wiwistudio)找他玩耍

峇里島幻想曲 / 伊藤康英

Fantaisie de Bali'84 / Yasuhide Ito

伊藤康英(1960-)為日本中生代傑出鋼琴家、指揮家、作曲家, 自幼習琴, 畢業於國立東京音樂與藝術大學, 在學期間已贏得數項日本國內以及國際性作曲比賽優勝, 獲獎包括1980年靜岡鋼琴作曲大賽首獎、1982年全日本鋼琴作曲大賽第三名、1987年全日本薩克斯風作曲大賽優勝、1994年日本管樂協會學術貢獻獎...等。

伊藤康英的作品種類多元, 超過130首作品, 涵蓋管樂合奏、木管合奏、管弦樂、打擊獨奏與室內樂、鋼琴曲、弦樂曲等。受東京佼成管樂團委託創作《交響》(The Symphony, 1990)、《木管旋律》(Melodies for Wind Ensemble, 1995)目前為日本洗足音樂大學教授、國立東京音樂與藝術大學兼任教授、日本管樂協會理事。

《峇里島幻想曲》呈現了百年前讓德布西大為驚豔的東方異國風情, 充滿速度感的樂曲, 在旋律音高上取用了東方色彩濃厚的全音音階, 更加入了峇里島當地的祭祀舞蹈「Kechak」節奏, 緊湊的節奏輪動, 考驗著團隊演奏默契, 在東方風情中舞動的十六分音符快速音群, 也激盪出東方文化熱烈情感的另一面向。

德布西教我的事 / 編曲 吳宜玲

Debussy Mixed / arr. I-Ling Wu

德布西教我什麼事呢? 他的音樂裡充滿了五顏六色的和聲色彩, 時而迷朦時而清晰, 巧思的音量變化, 流動的旋律表現光線千變萬化, 片段與片段銜接中, 總有意想不到的寫作方式。

今晚這首《德布西教我的事》裡面融合兩首筆者最喜愛的德布西作品。一首是出自「La Petite Suite」最後一個快板樂章「Ballet」, 這套作品是德布西早期的創作, 原為四手聯彈作品, 此作品在當時發表時並未受到預期般的迴響。然而幾年後, 經由一位巴黎音樂院的年輕學生布瑟(Henri Busser)的改編之後, 成為今日著名又受歡迎的管弦樂作品。另外一首是常在鋼琴比賽與音樂會中聽到的觸技曲(Toccata), 這首觸技曲也是來自於德布西在1901年所創作的鋼琴組曲《Suite: Pour le piano》的最後一個樂章。

在《德布西教我的事》中導奏是由輕巧可愛的Ballet主題, 至第46小節開始經由過門來到了Toccata, 這首觸技曲在鋼琴上是十分炫技的作品, 改編成打擊樂, 音響更為豐富, 音量變化可以作到的範圍更寬大。快速的16分音符萬馬奔騰的流動於馬林巴琴之間, 打擊者像是在競賽般的競奏。在第50小節中加入了手鼓, 節奏感更加強烈, 筆者認為在Toccata中間有一個過門片段像極了電玩配樂中的競技單元的音樂。歡迎聽眾們仔細聽找找看是哪個片段!

(撰文/ 吳宜玲)

關於編曲者

吳宜玲, 曾就讀台中光復國小, 雙十國中音樂班, 台南藝術學院一貫制音樂學系。畢業於昆士蘭音樂學院碩士班, 師事鋼琴家Natasha Vlassenko。

在校期間曾獲得音樂學院頒發的獎學金 Incentive scholarship, Merit scholarship. 曾獲得許多鋼琴比賽獎項：LEV VLASSENKO 國際鋼琴大賽入圍決賽(2007年)，澳洲黃金海岸公開鋼琴比賽第三名，BRASIL JONES SONATA PRIZE 第一名(2004年)，澳洲布里斯班鋼琴伴奏協會比賽第一名(2003年)，The Association of Pianists and Piano Teacher of America I.N.S. 青年組第三名並於同年十月四號至美國紐約史坦威鋼琴音樂廳演出(1997年)，勝利鋼琴大賽第一名(1995年)。在創作的部份，曾於海外發表個人作品，代表台灣參加YAMAHA I.J.O.C 至日本發表創作曲〈飛行船〉並錄製CD發行，以及A.O.J.O.C 東南亞地區創作曲發表會〈Samba of Sea〉。

2009年返國之後，致力於寫作與演出，為起鼓音樂教學系統編寫教材，以及為桂格公司所舉辦的愛之樂媽媽教室宣傳活動編曲。

黃楊水華 / 邱浩源

Éclos de l'eau, de buis, ici / Hao-Yuan Chiu

擊樂六重奏〈黃楊水華〉，翻自原本的法文標題Éclos de l'eau, de buis, ici，即是今晚主角德布西 Claude Debussy 的諧音——也是某種層面的「重新詮釋」，德布西。

長約十五分鐘的擊樂六重奏，揉合德布西十三首作品裡的二十幾個片段：包含最著名的海、牧神的午後、貝加瑪斯克的月光、前奏曲的棕髮少女、映像的水之反光、快樂島、阿拉貝斯克……等等。

除了德布西作品片段之外，為了慶祝德布西150歲冥誕，樂曲中放了另一首大家耳熟能詳的歌曲，伴隨著快樂島出現，也是全曲唯一使用管鐘之處，猜猜那是什麼曲子呢？

非常感謝連雅文打擊樂團給我這個機會，很榮幸地重新詮釋德布西——以德布西學弟的身分，向學長致敬。

(撰文/邱浩源 本曲獲國家文化藝術基金會2012年委託創作計畫補助)

關於作曲家

邱浩源，曾就讀雙十國中音樂班、台中二中音樂班、師大音樂系，主修作曲，師事熊澤民老師、李文彬老師。赴法後就讀布隆尼音樂院(CNR de Boulogne)作曲班，師事Allain Gaussin, Jean-Luc Hervé, 2009取得該校評審團一致通過第一獎畢業，目前就讀巴黎高等音樂院(CNSM de Paris)作曲班，師事Stefano Gervasoni。代表作品有〈最後的叮嚀〉Follow Him 給人聲與電子音樂、〈羊水〉等。

Production List 〈製作人員名單〉

連雅文打擊樂團 Lien Percussion

台北市文山區興隆路一段108號

Tel. 02-2933-0006

Fax. 02-2933-8081

Mail. info@lienperc.org.tw | www.lienperc.org.tw

 Facebook Fans Page 「連雅文打擊樂團」

藝術總監 | 連雅文

樂團首席 | 楊璧慈

行政總監 | 鄭逸仲

樂團秘書 | 葉合佩

行政團隊 | 蕭家珍 劉小麒 劉玉夏

美術設計 | 張晉嘉 (EBS Design)

演出人員 | 凌國周 賴安棣 王瓊燁 黃綉文 梁姿美 戴佳欣 陳昱如 張可薇 王維潔 陳又誠 謝曼琦

Scan to get more information

Visual design by EBS Design. 2012 All Rights Reserved.

<http://ebsdesign.prosite.com>

踏上尋找德布西的旅程

1862年，德布西出生於法國繁榮富裕的「第二帝國」時期，經歷了30年的法國「美好年代」，在世紀之交政局動盪不安的氣氛下，藝術潮流卻展現最繁盛的一面，也造就德布西融會異國情調、爵士聲響、繪畫文學、東西方文化的豐富想像。

150年後，連雅文打擊樂團追尋德布西的音樂足跡，以打擊樂重新詮釋德布西的迷人聲響，不僅委託旅歐作曲家張曉峰、邱浩源寫下他們對於德布西的當代呼應，也邀請青年音樂鬼才官大為、吳宜玲把輕鬆搖擺的爵士拉丁靈魂，注入〈棕髮女孩〉〈黑娃娃步態舞〉〈阿拉貝斯克〉等經典作品中，呈現德布西也難以想像的熱情節奏。

主辦單位

連雅文打擊樂團

指導單位

文化部

協辦單位

KIGO Music 起鼓音樂教育系統

鄉韻音樂演奏團

贊助單位

台北市文化局

財團法人|國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

HAQSEN 豪聲樂器

KHS

雙燕樂器