

2019 黑種籽的音樂成長日記

黑種籽們

演出時間

2019 年 11 月 22 日(五)19:30

演出地點

國立中正文化中心 國家演奏廳

贊助

演出曲目

拉威爾 / 庫普蘭之墓

Maurice Ravel / Prelude and Rigaudon from 'Le Tombeau de Couperin'

I. Prelude 前奏曲 II. Rigaudon 黎高冬舞曲

林碩俊 / 戰旅

Lin Shuo-Chun / War Trip

(2017 委託創作)

片岡寬晶 / 嵐影

Hiroaki Kataoka / Ran-ei Hazy Mountain Atmosphere for Clarinet Septet

潘皇龍 / 臺灣風情畫

PAN Hwang-Long / Formosa Landscapes for Clarinet Octet

I. 慢板→行板→慢板 II. 快板→中板→快板 III. 行板

(2018 委託創作 · 世界首演)

-中場休息-

趙菁文 / 霧起山語

Chao Ching-Wen / When Fog Rises, the Mountain Speaks for Clarinet Octet
(2018 委託創作)

拉赫曼尼諾夫 / 第二號升 c 小調前奏曲，作品三

Rachmaninoff / Prelude in C-sharp Minor, Op.3, No.2

馮貝斯萊赫 / 畫樂之拱

Jean-Philippe Vanbeselaere / Royal Arch for Clarinet Octet
(臺灣首演)

樽屋雅德 / 貝拉特里克斯

Masanori Taruya / Bellatrix for Clarinet Octet

~晚安~

樂曲解說

拉威爾 / 庫普蘭之墓

Maurice Ravel / Prelude and Rigaudon from 'Le Tombeau de Couperin'

這是拉威爾在 1914-1917 年間創作的組曲。由〈前奏曲〉、〈賦格曲〉、〈佛拉納舞曲〉、〈黎高冬舞曲〉、〈小步舞曲〉、〈觸技曲〉等六曲所構成，每曲皆以一種巴洛克式的鍵盤舞曲體裁為藍本譜寫。

各曲分別獻給在第一次世界大戰中犧牲陣亡的拉威爾友人。從曲中輕巧愉悅的旋律中，我們可以了解這並非是充滿悲傷的作品，而是像墓上的鮮花一般，是典雅整齊的組曲。曲名中的「墓」一字，同時也是表示對十八世紀法國大作曲家庫普蘭的一種讚歌。從各曲的標題來看，即可瞭解這是以舞曲為主，具有清楚節奏與整潔形式的古典主義作品。

今天要演奏〈前奏曲〉與〈黎高冬舞曲〉。在前奏曲中會聽到源源不絕流暢靈動的三連音，各聲部的旋律互相模仿呼應。而黎高冬舞曲則是一種法國普羅旺斯的古老舞曲，總共分為三個段落，每段的開頭與結束都採用同樣的音型動機，曲風鮮明輕快相當有趣味性。

(撰文/張容容)

林碩俊 / 戰旅

Lin Shuo-Chun / War Trip

臺灣師範大學音樂系碩士生，主修作曲，師事趙菁文教授。2018 年榮獲捷克布拉格第九屆國際德弗札克作曲大賽青少年組首獎，並獲得最佳賦格獎、最佳自由創作獎。

14 歲獲得美國柏克萊交響樂團 Under Construction Program 2010-11 年度合作作曲家。2011 年初，二重奏作品《The Surroundings》由該團小提琴首席 Franklyn D'Antonio 與灣區著名鋼琴家 Miles Graber 共同發表演出。

師大附中期間，管樂作品《Morning Call》由葉樹涵教授指揮台師大管樂團發表。大學期間，室內樂作品《Treetops Adventure》入選 2016 年校際學生作品交流音樂會，同年其管弦樂版本由廖嘉弘教授指揮新北市交響樂團演出；另有八重奏《War Trip》於國家音樂廳由宋威德教授指揮黑種籽單簧管合奏團演出。2016 年參與 Ensemble Quatrain Cologne 魏本聯合創作企劃；2017 年擔任好劇團戲劇《穿紅絲緞的少女》之作曲家、西樂設計與主題曲創作。

近期經常接受委託改編及創作音樂作品。今年為台灣中提琴家室內樂團委託創作中提琴曲《森林之舞》、聲樂作品《才分手就思念》，也為陳維斌改編弦樂四重奏，為幕聲合唱團改編合唱作品。

在美國的中學時期，林碩俊曾經受退伍軍樂團指揮 Richard Servantez 邀約為特別貴賓，於 2010 年參與美國國慶日退伍軍人音樂會擔任鋼琴演奏，演奏一首鮮人為知、觸動人心的鋼琴與管樂團的作品，使得老兵們熱淚盈眶。因為預演，曾兩次進出美國加州都柏林 (Dublin, CA) 的軍營。雖然車子直駛進入團練的營區，但沿路的沙丘、戰車、和穿梭在軍營的美國軍人.....這些嚴肅的氛圍讓當時 14 歲的他有著強烈的感受。因為這些回憶，作曲家有感而發、提筆寫下此作品。開頭由軍人退伍時獲頒勳章典禮的場景寫起，描寫老兵回朔過往～年輕時從軍，殺戮戰場，戰勝後歸鄉的種種經歷。

此次是第三次在國家演奏廳演奏此曲，雖是同一首曲子，但每次演出人員的組合皆不同，演繹起來皆有著不同的感受。

片岡寬晶 / 嵐影

Hiroaki Kataoka / Ran-ei Hazy Mountain Atmosphere for Clarinet Septet

「嵐影」為作曲及擊樂家片岡寬晶 (Hiroaki Kataoka) 接受福岡利塚管樂團之委託，以山中雲霧朦朧的氛圍為創作主題。較特別的是此曲編制為七重奏，分別為四把降 B 調單簧管、一把降 E 調高音單簧管以及兩隻低音單簧管。

奏鳴曲型式，一開始破題便運用齊奏，凸顯單簧管音色亮度及水平線條，又使用管風琴般的語法由各聲部於不同時間點加入堆疊音響，打造垂直線條，引入自由的獨奏樂段製造懸念後，交付低音聲部如定音鼓的穩定節奏，主題就此展開。慢板樂段則引用懸念之動機，持續交錯於高低聲部間的自由旋律進而發展成段落；再次回到主題時以壓縮節奏的方式增加緊湊感，結束以充滿力量的齊奏前後呼應。

(撰文/楊雅淳)

潘皇龍 / 臺灣風情畫

PAN Hwang-Long / Formosa Landscapes for Clarinet Octet

作曲家潘皇龍教授，先後畢業於「台灣師範大學」與瑞士「蘇黎世音樂學院」；爾後前往德國「漢諾威音樂暨戲劇學院」、「柏林藝術大學」專攻二十世紀作曲法。他於 1982 年返國服務，曾於 2000 年至 2002 年擔任「國立臺北藝術大學」學務長，2002 年膺選為音樂學院首任院長，2005 年膺選連任，任期至 2008 年止。2018 年膺聘名譽教授。

潘皇龍曾經於 1989 年創辦「國際現代音樂協會台灣總會」並榮膺創會理事長。2010 年膺聘「國際現代音樂協會台灣總會」名譽理事長。他曾經應邀擔任奧地利「國際莫札特作曲比賽」、波蘭「國際陸透斯拉夫斯基作曲比賽」、「國際譚斯曼作曲比賽」、北京「現代音樂作曲比賽」評審；以及台新藝術獎表演藝術類評審委員兼召集人...。2012 年 10 月在以色列首都特拉維夫膺選「亞洲作曲家聯盟」主席。2014 年膺聘「台灣作曲家協會」暨「亞洲作曲家聯盟台灣總會」名譽理事長。

潘皇龍教授曾獲德國「尤根龐德作曲獎」、台灣「吳三連先生文藝獎」、「國家文藝獎」...等國內外獎項。作品曾由國際著名樂團，諸如德國「柏林愛樂管弦樂團」、法國「龐畢度文化中心現代音樂室內樂團」、英國「阿笛梯弦樂四重奏團」、日本「新愛樂管弦樂團」、奧地利「音響論壇室內樂團」...等；以及荷蘭「國際高德阿姆斯特新音樂節」、巴黎

「現代音樂節」、維也納「現代音樂節」、「柏林藝術節」、美國耶魯大學「台灣論壇」、阿拉斯加「當代音樂節」、波蘭「國際譚斯曼音樂節」與「北京國際作曲大師班」教授聯合音樂會...等，在歐洲、非洲、美洲與亞洲各地演出。

《臺灣風情畫》系列作品係來自於《木管五重奏曲》的原始創作。1987 年臺灣解除戒嚴，因受「臺北市立交響樂團」委託，創作一首極富民謠風的作品，以便提供「臺北木管五重奏」日後演出之用。當時所規劃的幾項構想是：

- 一、它必須是「雅俗共賞」，而不失其鄉土性與藝術性。
- 二、它必須捨棄一般以「變奏方法」為主的創作形式，以免扭曲了民間歌謠的原創性與獨特性。
- 三、它必須以「拼貼藝術」的手法，來表達當代臺灣社會的人文景觀而不失其音樂性與前瞻性。

因此，老師搜集了一些臺灣最具代表性的民謠，舉凡世代相傳的臺灣歌謠，以及日治時代的創作歌謠，不分原住民、客家、或是福佬歌謠...，成了創作的原始素材。同時為達到音樂多種層面的效果，還特別以數首相互堆疊，或擷取精華片段加以鑲嵌處理，以交融並蓄的方式精心構思，而歸納出如下三樂章：

一、慢板→行板→慢板：

思想起、阿美族舞曲、一隻烏仔、走山歌、燒肉粽

二、快板→中板→快板：

大胖呆、丟丟銅仔、天黑黑、杵歌、草螟弄雞公

三、行板：

桃花過渡、殷那呀、白牡丹、朝朝起床時、思想起

繼《臺灣風情畫》木管五重奏曲（1987）由「臺北木管五重奏」假臺北市社教館首演所受到的熱烈迴響後，曾應多方要求經手改編成「長笛合奏曲 I」（1987, 1988 改編，美國聖地牙哥世界長笛協會年會首演）、「長笛合奏曲 II」（1987, 1990 改編，臺北長笛室內樂團/莫斯科音樂廳首演，並由菲力普唱片公司製作 CD 發行）、「弦樂重奏曲/弦樂合奏曲」（1987, 1990 改編，梅哲指揮臺北愛樂管弦樂團北美巡迴演出首演）、「弦樂四重奏曲」（1987, 1990 改編，美國紐約 Taipei Theater 首演）、「單簧管、大提琴與鋼琴三重奏曲」（1987, 1993 改編，花蓮文化中心首演）、「樂曲管弦」（1987, 1995 改編，陳秋盛指揮臺北市立交響樂團首演）以及「為單簧管家族的八重奏曲」（1987, 2017/18 改編）...等各種版本，而與作曲家的其他作品風格形成強烈的對比。

趙菁文 / 霧起山語

Chao Ching-Wen / When Fog Rises, the Mountain Speaks for Clarinet Octet

趙菁文，美國史丹佛大學 (Stanford University) 作曲博士，目前任教於國立臺灣師範大學音樂系，曾受邀於美國伊利諾大學香檳分校講學，以及於史丹佛大學受聘為客席講師。

近期新作《暗光》由荷蘭新市內樂團(Nieuw Ensemble)委託創作並於 2016 年 4 月在當代音樂指標性的阿姆斯特丹音樂廳首演。擔任國家兩廳院 2018、2017 與 2015「新點子樂展」策展人，以及兩廳院 2014 年「跨樂新視界」與 2013 年「無」大型跨界音樂會製作之創意總監。

近期作品獲法國音樂雜誌 (Editions L' Harmattan Paris) 與德國新音樂雜誌 (Neue Zeitschrift für Musik) 專文討論與出版；曾獲得眾多歐美演出團隊的委託創作與發表，包括科隆愛樂交響樂團、Arditti String Quartet、Phace、Klangforum Wien、California EAR Unit、St. Lawrence String Quartet、EARPLAY、the Eighth Blackbird 等以及國家交響樂團、臺北市立交響樂團、臺北市立國樂團、臺灣管樂團、臺灣交響樂團、樂咗之時、臺北室內合唱團、小巨人絲竹樂團等委託創作品或發表。

作品也多次獲選於全球各大當代音樂節演出，如國際現代音樂協會世界音樂節 (ISCM World Music Days)、法國波里波里佛利亞 (Polyfolia) 音樂節、德勒帛醋當代音樂節、德國達姆斯達城當代音樂節、法國第 38 屆咆哮 (Rugissant) 音樂節、亞太音樂節、國際電腦音樂節 (ICMC) 等演出。

曾獲亞洲作曲家聯盟青年作曲比賽第一獎、音樂臺北作曲比賽第一獎、兩廳院 Fanfare 作曲比賽第一獎等。曾獲洛杉磯週報評：「她的音樂能創造獨特的氛圍，令人驚歎不已...」，洛杉磯時報評：「她的音樂像是一連串精緻的、美麗的、不可思議的聲音事件縈繞在空氣中...」。

「我的窗外時常起霧，時濃、時淡
霧濃時，遮蔽了所有人為的線條
打開窗，霧進來，我身處雲中，被雲撐起
和大自然氣息的膨脹與收縮一起...

就像是透過尚未對焦的光學管，景物若隱若現
先聽見風，聽見雨
聽見鳥飛過、樹低語、風呼嘯、葉颼颼
還有山的深處開始言語...

過了片刻，霧逐漸散去，只剩那被氣息洗滌過的自然。」

氣息，連結音樂家與管樂器，送到一個縮放自如的空間，擴增成為造就奇幻聲響的機器。音樂家，經由樂器而被放大，被施以執行魔法的能力。

在多次主導策展、音樂與劇場的結合、以及「演奏家創作」的計畫，也指引著我思考音樂創作的方式，如何與時俱進。在音樂的領域中，是否也能融合一些劇場編導的創作行為，來激發可能？在「作曲家譜曲」與「具指引性的演奏家創作」之間，創造一個往返的橋梁、一個生產的機制？

一切從「氣息」開始，帶出一個像是文本的設計，音樂家們被賦予了各自的分譜與聲音筆記，以及段落起始的說明。在一次與一次的排練之中，在眼神交流之際，在相互聆聽之間，在故事與畫面的提示之中，聲音與時間，以自轉、公轉的機制之下逐漸形成，也逐漸建築這個作品。

拉赫曼尼諾夫 / 第二號升 c 小調前奏曲，作品三

Rachmaninoff / Prelude in C-sharp Minor, Op.3, No.2

拉赫曼尼諾夫 (1873-1943) 出生於俄國的作曲家、指揮家及鋼琴演奏家，1943 年臨終前入美國籍。是二十世紀最偉大的作曲家和鋼琴家之一。他的作品甚富俄國色彩，充滿激情、旋律優美，其鋼琴作品更是以難度見稱。1892 年，剛從音樂院畢業的拉赫曼尼諾夫編寫了著名的《升 c 小調鋼琴前奏曲》，為其鋼琴曲集《幻想小品集》中的第二首。

該作品在莫斯科電力博覽會首演後大受好評，拉赫曼尼諾夫也因此曲在西歐和美國打響了名聲，成為他演奏的必備曲目。然而這首作品實在太過受歡迎，觀眾會在安可時大喊「C-sharp！」要求他再演奏一次，拉赫曼尼諾夫感到非常厭倦，曾說：「很多很多次，我希望我從未寫過它。」雖然過度的演出讓他後來對此曲感到厭煩，但卻成為現代鋼琴家喜愛彈奏的樂曲之一。

此曲採 ABA 三段式，第一部分的主要主題即是所謂的「命運主題」。以慢板起奏的三個音堅定而沉著，接下來的主題據說是受莫斯科克里姆林宮鐘聲啟發而寫成，莊重而有力，樂曲最後也以漸弱的方式，表現鐘聲隨風飄去，漸飄漸遠，在寧靜的氣氛中結束，因而此曲亦被稱為《莫斯科鐘聲》。「教堂的鐘聲伴隨著每一個俄羅斯人從孩提直至墳墓。如果我能成功地在作品中用鐘聲表現人類的感情，那是因為我的生命時時處於莫斯科鐘聲的包圍之中。」——拉赫曼尼諾夫曾如此說道。

此次演出為低音單簧管重奏團之版本，這作品將為低音單簧管合奏帶來巨大的挑戰。

(撰文/吳惠琪)

馮貝斯萊赫 / 畫樂之拱

Jean-Philippe Vanbeselaere / Royal Arch for Clarinet Octet

法國作曲家兼指揮家馮貝斯萊赫，畢業於法國里耳音樂院 (Music Conservatory of Lille) 學習作曲和音樂學，爾後再於圖爾寬音樂院 (Conservatory of Tourcoing) 學習指揮法，及法國巴黎師範音樂院 (L'École Normale de Musique de Paris) 學習影像音樂。馮貝斯萊赫集創作、指揮與演奏家於一身，是位積極朝全方位發展的音樂家。

The Royal Arch 於 2017 年受韓國 Nova 薩克斯風重奏團委託創作而成。拱門 (Arch) 在古羅馬時代是藝術上精緻的表現，而在法國的凱旋門也是一個跨世代精緻藝術的創作，作曲家將此曲以 Royal Arch 來命名，是冀望音樂也能像凱旋門一樣跨越時代屹立不搖。

本曲除了有馮貝斯萊赫擅長引人入勝的旋律線條外，豐富的和聲給本曲帶來滿滿的色彩想像；曲風輕快，節奏富有變化，也為演奏者增添不少挑戰性。此次受黑種籽單簧管重奏團的邀約改編給單簧管重奏的版本是臺灣首演，希望可以展現出單簧管寬廣的音域以及多變的音色。

(撰文/陳怡真)

樽屋雅德 / 貝拉特里克斯

Masanori Taruya / Bellatrix for Clarinet Octet

獵戶座據說具有奇蹟般的美麗，是著名恆星中最亮的恆星的星座。Bellatrix 是組成獵戶座的年輕星星之一。相傳希臘神話中的勇士獵戶座是希臘最好的獵人，因為即使他在海底行走，他也能夠高於海平面。即使這樣的獵戶勇士成為一個星座，它仍然會在夜空中以強烈的光芒發光。

Bellatrix 位於獵戶座的左肩上，據說源於獵戶座的母親是拉丁語中的亞馬遜女王，意思是“亞馬遜戰士”。從 “Beratrix” 一詞本身中的“戰士”的含義，它表達了核心和勇氣的力量和力量，並表達了“女戰士”中女性形象的雙重性。

這首曲子由 Oblor Clarinet Ensemble 委託創作，在 2013 年 4 月 26 日的演奏會上首映。

(撰文/鄭達敬)

演出者簡介

宋威德/指揮、單簧管

國立臺灣師範大學音樂系專任教授，畢業於國立藝術學院音樂系，1990-1994 年赴法進修，學習單簧管及低音單簧管，曾獲法國國立 FRESNES 音樂院室內樂金牌獎及單簧管金牌獎、法國「LEOPOLD-BELLAN」藝術比賽單簧管組第一獎。除擔任教學工作之外，並積極參與獨奏、室內樂及國人創作發表之各項音樂會。曾任「幼獅管樂團」首席、「臺中節慶管樂團」指揮、「國家音樂廳交響樂團」行政秘書、「臺北市立交響樂團」團員及研究推廣組主任、「中華民國現代音樂協會」秘書長、1994-2006 年與同好組成「魔笛單簧管四重奏」、2004-2006 年擔任「天使之翼交響管樂團」團長，2003 年 8 月獲教育部補助赴法國「巴黎國際藝術村」訪問一年。為持續推廣單簧管音樂，2007 年 3 月成立「黑種籽單簧管合奏團」。

陳怡真/單簧管

畢業於輔仁大學音樂系，美國艾克隆大學音樂系 (University of Akron) 以及密西根州立大學音樂院 (Michigan State University)。歸國後積極參與各項演出活動，尤其著重於單簧管音樂推廣。目前任教於北部地區各級音樂學校。

陳貞蕙/單簧管

國立布隆尼音樂院單簧管第一獎及室內樂第一獎畢業。多次擔任各類型音樂比賽及各階段音樂班入學考試評審委員，現任教於國立東華大學音樂系及多所國高、中小音樂班與管樂團分部指導。

楊雅淳/單簧管

畢業於法國巴黎高級師範音樂院，以全體裁判一致通過獎取得藝術家及高級班文憑。曾榮獲歐洲皮卡地大賽第一獎、北京國際單簧管大賽第二獎。現任教於中國科技大學、新北高中、光仁小學音樂班及管樂團等。

李欣穎/單簧管、行政專員

畢業於實踐大學音樂系碩士班，為第一位連續兩年獲得學業成績第一名的應屆畢業生。現為黑種籽單簧管合奏團團員與行政專員，並為臺北市立百齡高級中學音樂兼任教師。

張容容/高音單簧管、低音單簧管

畢業於法國巴黎師範音樂院 (Ecole Normale de Musique de Paris)，獲頒最高演奏家文憑 (diploma de concertiste)。目前任教於桃園中埔國小、文化國小、桃園中等學校管樂團單簧管分部。台北青年管樂團團員。

羅達鈞/單簧管、低音單簧管、倍中音單簧管

畢業於法國巴黎師範音樂院，師事 Ronald Van Spaendonck、Patrick Messina，以評審一致通過獎考取高級演奏文憑。曾獲新加坡國際木管音樂節單簧管大賽、臺師大音樂學系協奏曲比賽首獎和多項國內外佳績。2019年創辦 D.C.台灣室內樂團擔任音樂總監。

吳惠琪/巴賽管、低音單簧管

法國巴黎師範音樂院最高演奏家文憑。NTSO 附設青年交響樂團、黑種籽單簧管合奏團、BON 單簧管重奏團團員。任教於桃園市武陵高中、中興國中、大成國小、宜蘭縣復興國中、苗栗縣竹南國小、雲林縣正心中學等音樂班。

李柏軒/低音單簧管

畢業於國立臺北藝術大學，現就讀國立臺灣師範大學音樂系研究所，2017年獲全國音樂比賽單簧管獨奏大專組特優第二名。現任 Fazioli 合唱團專任鋼琴伴奏、天母國中管樂團單簧管分部老師、合唱團鋼琴伴奏。

陳雅馨/低音單簧管

畢業於東吳大學音樂學系研究所。目前任教於南門國中管樂團單簧管分部課。現為 TSO 管樂團與臺北青年管樂團低音單簧管團員、NTSO 臺灣青年交響樂團與 NTSS 臺灣管樂團單簧管團員。

廖翊彤/低音單簧管

畢業於國立臺北藝術大學音樂系、國立臺北藝術大學管絃與擊樂研究所。現為東吳大學管樂社與 CGM 和平交響樂團木管指導老師、狂美交響管樂團團員。

蔡佩妤/低音單簧管

畢業於國立臺灣師範大學音樂系研究所。2015 年 8 月起積極參與黑種籽的演出，於 2016 年 7 月成立「飛躍單簧管合奏團」。2019 年 9 月與同好組合 Free Jump 單簧管四重奏。

鄭達敬/倍低音單簧管

先後畢業於國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系及國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所，現為職業攝影師。此次演出時所使用的樂器為 Buddy 單簧管重奏團團長—黃卜慶先生所提供。