

2021 黑種籽的音樂成長日記

黑種籽的音樂記錄

演出時間

2021 年 05 月 09 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

1. 石毛里佳：拉薩路復活節

RIKA ISHIGE : Lazarus

2. 侯志正《南方之春組曲》

CHIH-CHENG HOU : Spring in the South Suite

I. 進行曲

II. 船歌

III. 田園曲

IV. 終曲

3. 柴可夫斯基：胡桃鉗組曲

TCHAIKOVSKY : The Nutcracker

I. 序曲

II. 進行曲

III. 糖梅仙子之舞

IV. 阿拉伯之舞

V. 蘆笛之舞

VI. 俄羅斯之舞

4. 孟德爾頌：第二號音樂會小品·作品一一四

MENDELSSOHN : Concert Piece No.2, Op.114

I. 極快板

II. 行板

III. 優雅的快板

-中場休息-

樂曲解說

5. 巴爾托克：小奏鳴曲

BARTÓK : Sonatine for Clarinet Septet

- I. 風笛們
- II. 熊舞
- III. 終曲

6. 藍美米：《非洲黑木的饗宴》

MEI-MI LAN / The Fest of African Blackwood

- I. 搖滾史特拉文斯基
- II. 小莫進行曲
- III. 韋伯夫斯基圓舞曲
- IV. 搖擺羅西尼

7. 龐基艾利：相遇

PONCHIELLI : Il Convegno

- I. 精采活潑的快板
- II. 如歌劇詩歌的二重奏
- III. 詼諧的稍快板

~晚安~

石毛里佳：拉薩路復活節

RIKA ISHIGE : Lazarus

在新約聖經約翰福音中記載，拉薩路是耶穌基督的門徒，在死後四天被耶穌基督召喚而復活。而在東歐的保加利亞每到春天復活節之前有一個聖拉薩路節，正是慶祝耶穌的神蹟以及春天的來臨。在聖拉薩路節期間，保加利亞的年輕人會穿著民族服飾踏著特有民族風格的音樂與舞步穿過各個村莊來迎接春天的到來。

日本作曲家石毛里佳在創作這首作品時，深刻研究保加利亞的民謠文化，並深深被其特殊且富生命力的節奏所吸引。曲首慢板旋律是引用保加利亞民族調性來鋪陳其文化的特色；隨之而來的是節慶氣氛濃厚的嘉年華式快節奏舞曲來開啟朝氣勃勃充滿活力的一年。

侯志正《南方之春組曲》

CHIH-CHENG HOU : Spring in the South Suite

侯志正，畢業於光仁中學音樂班，東吳大學音樂系，主修小號。後赴美國留學，獲得美國北科羅拉多大學小號演奏碩士、理論作曲碩士以及理論作曲博士學位。小號先後師事謝北光、隆超、聶中興、William Pfund 教授，理論作曲師事 R. Evan Copley 教授，管樂指揮師事侯宇彪教授。曾創作多首管樂曲，其中《萬世英豪》與《南風進行曲》分別於 100 年與 102 年國慶典禮中由三軍聯合樂隊演出。106 年受委託創作《翱翔天際》與《榮耀與勝利》，分別由空軍樂隊與陸軍樂隊首演，107 年受委託創作《海疆勇士》，由海軍樂隊首演，獲得好評。

另創作多首管樂獨奏及室內樂作品，包含九首無伴奏長笛幻想曲、《喜鵲》為長笛與弦樂團、低音號奏鳴曲、以及 107 年所創作的《南方之春》單簧管重奏曲等等。目前為國立臺南大學音樂系專任教授，擔任理論作曲相關課程授課教師。

此曲是侯志正教授於 2018 年受臺灣師範大學音樂系單簧管教授宋威德委託所完成的單簧管合奏作品。全曲由單簧管家族樂器以八個聲部架構而成，共分為四個樂章，分別為《進行曲》、《船歌》、《田園曲》與《終曲》。每一個樂章在明確的標題之下，充分展現出樂章間截然不同的風格與情懷。

第一樂章《進行曲》在一段簡短的前奏後，呈現以精神奕奕且絕對穩健的速度配合持續跳進的主題旋律，展現出春天萬物甦醒的景象。第二樂章《船歌》以稍快的複拍的節奏，呈現有如波浪般流暢的旋律律動，頗為動聽。第三樂章《田園曲》以和緩的速度搭配上豐富的和聲色彩，展現出南方田園間恬靜的氛圍。第四樂章《終曲》在一段有如宣敘曲般的簡短前奏開始後，即進入充滿節奏感快板終曲樂章。此樂章使用了不少的變化拍號與多聲部複雜的織度結構，對於演奏者頗有挑戰性，但也帶出精彩多變音樂風情，展現出對於春天充滿期待的積極情懷。

全曲以優美流暢的旋律，工整對稱的曲式結構，再加上清晰的配器音色安排，不僅能展現出演奏者的技巧，更能將南方春天風情的美，充分傳達到觀眾的心裡。

柴可夫斯基：胡桃鉗組曲

TCHAIKOVSKY：The Nutcracker 選曲

《胡桃鉗》組曲為柴可夫斯基最後的芭蕾舞音樂作品。故事內容取自德國作家霍夫曼 (E. T. A. Hoffmann, 1776-1822) 的「胡桃鉗與鼠王」，劇情描述小女孩克拉拉在聖誕夜幫助胡桃鉗王子打敗鼠王，並到糖果王國冒險的故事。

序曲：速度為中版的輕快樂曲，以短音及附點節奏素材組成的主題，搭配不同聲部的對位旋律，交織著樂曲之中暫時轉換至小調的樂段，為序曲帶來繽紛且明亮的氛圍。

進行曲：樂曲以類似號角吹奏的節奏打開序幕，延續者序曲的附點節奏，並且以模進手法進行，演繹出劇情中表演舞蹈的進場音樂。

糖梅仙子之舞：神秘且迷人的和聲，講述著糖梅仙子進場的劇情，全曲以一致的伴奏律動演奏，樂曲短小但吸睛十足。

阿拉伯之舞：此首為稍快版的三拍子舞曲，伴奏以持續的頑固音型演奏，代表著咖啡仙子表演的舞蹈，其中作曲家以短促的重複音，模仿鈴鼓演奏的節奏，旋律加入增二度的音階旋律，帶者濃濃的阿拉伯味。

蘆笛之舞：主題以三個聲部組成的主旋律主體，優雅且輕巧的伴奏，中間轉入小調與開頭段落相互形成對比，明確的曲式優美的呈現出玩具笛的舞曲。

俄羅斯之舞：節奏快而明亮的俄羅斯農民舞曲「托列巴克」舞，快速的節奏帶著持續低音的演奏，音樂素材帶著濃厚的民俗味，還有強烈的音量對比，為樂曲增添更多趣味。

孟德爾頌：第二號音樂會小品，作品一一四

MENDELSSOHN：Concert Piece No.2, Op.114

費利克斯·孟德爾頌，1809 年出生於德國漢堡，1847 年病逝於萊比錫。為德國的作曲家、鋼琴家、風琴家、指揮家與教師等多重身分，享年三十八歲。

從小生長在富裕家庭的孟德爾頌，自幼學習音樂即顯露出奇其不凡的音樂才華，在九歲時第一次公開演出，十一歲時進入柏林聲樂學院並開始作曲，十七歲時完成了《仲夏夜之夢》序曲 (Overture to A Midsummer Night's Dream)。之後並於 1829 年十九歲那年，不顧當時音樂權威的反對，親自指揮巴赫 (J. S. Bach) 的《馬太受難曲》(Matthäus passion)，這是巴赫死後七十九年第一次被公開演出，由於這次的演出，使得大家開始注意巴赫，而巴赫的音樂也逐漸在世界各地的音樂會中被演出。

1832 至 1833 年間，孟德爾頌寫了兩首給單簧管、巴賽管(Basset Horn)和樂團的音樂會小品，提獻給亨里奇·貝爾曼(Heinrich Baermann) (單簧管演奏家)，以及他的兒子卡爾·貝爾曼 (Karl Baermann) (巴賽管演奏家)。這兩首音樂會小品皆為不間斷演奏的連篇作品，在樂曲中孟德爾頌以單簧管來描述他對遠在俄國的貝爾曼熱切思慕，而巴賽管的弱音則像是風神的豎琴。

第一樂章：極快板 (Presto)，曲子一開始即進入明確的主題，之後主題穿插出現在單簧管巴塞管之間，兩位獨奏者須以極佳的默契相配合，以漸快的方式將此樂章絢爛地結束。第二樂章：行板 (Andante)，單簧管與巴賽管以分解和弦的音型來輪流烘托對方的主旋律，充滿著豐沛的感情。第三樂章：優雅的快板 (Allegretto grazioso)，強烈的舞曲風格，展現演奏者間高難度的默契配合。

巴爾托克：小奏鳴曲

BARTÓK：Sonatine for Clarinet Septet

《小奏鳴曲》為匈牙利現代音樂領袖---巴爾托克(1881-1945)生涯中期的作品。1905 年開始巴爾托克對於採集民間音樂產生了濃厚的興趣，除了匈牙利當地民歌外，足跡也擴散至東歐各國、埃及和土耳其，因此，巴爾托克中期的音樂風格兼具了原始主義和新民族主義風格。

原始主義的作品充滿不協和、野蠻粗暴的風格，如代表作《奇異的滿州大人》(The Mirzculous Mandarin，1919)，在當時還被稱為聽眾最厭惡的作品，而新民族主義的作品則帶有鮮明的舞曲風格，如此首於 1915 年原為給鋼琴獨奏的《小奏鳴曲》，便是來自於羅馬尼亞民間的舞蹈音樂。

此曲原為五首民謠，巴爾托克將其改編為三個樂章，分別為「風笛們」、「熊舞」、「終曲」，其中「風笛」和「終曲」各包含兩首民謠；此次演奏版本為單簧管七重奏版，由黑川圭一將原曲改編給四把單簧管、一把高音單簧管及兩把低音單簧管，再由宋威德教授將低音單簧管其中一聲部改由倍中音單簧管吹奏，充分揣摩出原曲呈現在鋼琴寬闊音域中，所欲傳遞出的音樂風格，甚而有更具厚度的音質表現。

藍美米：《非洲黑木的饗宴》

MEI-MI LAN / The Fest of African Blackwood

藍美米畢業於國立臺灣藝術專科學校（現國立臺灣藝術大學）後，取得美國卡內基美濃大學作曲碩士、波士頓大學單簧管演奏碩士、波士頓大學作曲博士學位。旅美期間，除了擔任校內教學助教外，並於麻省理工學院擔任附屬藝術家，教授音樂理論。2008 年返國後，除了積極參與演出，並致力於教學。目前是台北青年管樂團駐團作曲家和臺灣管樂團的團員，除了任教於國立臺灣藝術大學外、亦是新北市新莊國中、正德國中、光華國小、板橋國小、台北市健康國小管樂團的指導老師。近年來，除了創新的作品之外，她希望國人作品可以普及化，藉由與台北青年管樂團合作的關係，將持續創作一系列富有教育目的的曲子。

藍美米的作品曾經獲得卡內基美濃大學校內管弦樂曲比賽研究所組優勝、Cuarteto Lationamericano 絃樂四重奏作曲比賽優勝、美國 Swan and Janet 作曲比賽佳作、Metropolitan Wind Symphony 新英格蘭學生作曲比賽佳作、入選法國 Coup de Vents 第一屆管樂團作品比賽決賽、美國作曲家協會 (NACUSA) 作曲比賽第一名、Magaret Memorial 作曲比賽第一名、並獲選為臺北市立交響樂團 40 週年團慶優勝作品等等。

近年來，演出藍美米作品的臺灣團隊包括台北青年管樂團、臺灣管樂團、黑種籽單簧管重奏團、汲音室內樂團、超綾鏡薩克斯風重奏、中華民國空軍樂隊等等。並獲國藝會補助，為台北青年管樂團 2013-14 年的駐團作曲家；由臺灣管樂團委託創作的全場親子音樂會“遊樂園的奇幻之旅”，於 2013 年和 2015 年底與如果兒童劇團合作演出。

《非洲黑木的饗宴》(The Fest of African Blackwood) 給單簧管合奏團是由黑種籽單簧管合奏團委託創作。揚名於 19 世紀前半的義大利歌劇大師羅西尼，在 37 歲發表了「威廉泰爾」後，隨即宣布從音樂界退休，在剩餘 39 年的生涯當中，全心全意地投注在他熱愛的美食上。製作單簧管的木材取自於非洲產的黑木，品種由過去的 Grenadilla，到現在會以 Mpingo 或是 Cocobolo 木材來製作。猶如發展出創新料理般，此作品取材於單簧管名曲或是管弦樂片段中，並賦予嶄新的曲風，使其呈現出不同於原本的樣貌。

此曲共四個樂章，分別為：

- I. 搖滾史特拉文斯基 (The Rocker, Stravinsky)
- II. 小莫進行曲 (Mozart March)
- III. 韋伯夫斯基圓舞曲 (Webevsky Waltz)
- IV. 搖擺羅西尼 (Swing Rossini)

第一樂章「搖滾史特拉文斯基」：是取材於史特拉文斯基《春之祭》中的「春之迴旋曲 (Spring Rounds)，此曲是由中國五聲音階的羽調式所構成，而羽調式又和美式藍調音階只差一個音，因此作者將二者合而為一，並加入以踏腳、拍手、及捻手指合成的節奏，將帶有春天聲響的「春之迴旋曲」化身成有搖滾元素的一個樂章。第二樂章「小莫進行曲」：是取材於莫札特單簧管五重奏，搭配上進行曲的風格，使其呈現出前所未有的風味。第三樂章「韋伯夫斯基圓舞曲」：則是結合韋伯二重協奏曲的片段旋律和柴可夫斯基第六號交響曲第二樂章的圓舞曲。第四樂章「搖擺羅西尼」：則是將羅西尼「序曲、主題與變奏」和美國爵士作曲家 Artie Shaw 的協奏曲以混搭的方式來呈現，這兩首曲子無論在導奏或是主題與變奏的架構上，皆有異曲同工之處，唯獨曲風是完全不同的。

龐基艾利：相遇

PONCHIELLI：II Convegno

作曲家 Amilcare Ponchielli 龐基艾利 (1834-1886) 出生於意大利的 Fasolaro。他非凡的音樂天賦很快得到認可，在九歲時，他進入米蘭音樂學院學習作曲。畢業後，立即開始創作歌劇，因為在當時的意大利，除了通過歌劇，很難建立自己的名聲。起初，他運氣不佳，多年來只能在幾個小城鎮擔任管樂隊指揮，但也因為帶管樂隊的經歷讓他寫下了這首相遇嬉遊曲和之後膾炙人口的歌劇 La Gioconda。

相遇這首樂曲於西元 1857 年為兩支單簧管和管樂團所創作。曲名 II Convegno 在義大利文中表示見面或約會。曲中的音樂描寫了戀人們的約會，從開始的害羞膽怯，很快地不再壓抑情感變得開心而無憂無慮。

曲長大概 10 多分鐘，總共分為三個部分：精采活潑的快板；如歌劇詩歌般的二重奏；最後則是一段詼諧的稍快板。每個段落由一段裝飾奏所串連。皆可表現獨奏家的技巧與音樂的多樣性。這首音樂在發表後非常受到觀眾的喜愛，進而出版了多種不同的版本。

獨奏家簡介

劉凱妮

曾獲德國音樂比賽 (Deutsche Musikrat Wettbewerb) 二重奏組優勝獎，以及由國立臺灣交響樂團主辦之 21 世紀寰宇華裔協奏曲大賽單第二名。1996 年以管樂組第一名之優異成績畢業於國立臺灣藝術專科學校(現國立臺灣藝術大學)，同年負笈德國，於德國國立德特摩音樂院(Hochschule fur Musik Detmold)深造，師從 Prof.Fritz Hauser 及 Prof.Hans-Dietrich Klaus。

在德期間曾受德國豎笛協會及班貝格大學 (Universitat Bamberg) 之邀，於 Leipzig、Bamberg、Dusseldorf 等地舉辦個人獨奏會，亦曾於 Oberstdorf、Frenswegen 及奧地利演出；在獲得德國音樂比賽優勝後，受邀於柏林藝術大學獨奏，音樂會並由柏林廣播電台錄音轉播。協奏曲曾與 Detmold 音樂院交響樂團及國立臺灣交響樂團演出 Weber 第二豎笛協奏曲；合作過之指揮包括 Prof.Karl-Heinz Bloemeke、匈牙利指揮 Ervin Acel 及中國廈門愛樂總監鄭小瑛教授。

2002 年 11 月獲藝術家文憑，2003 年 3 月至 2005 年 3 月任職澳門樂團，同年 4 月返台後任教於高雄、台中等地多所國高中音樂班，教學之餘經常受邀於臺灣各大音樂比賽中擔任評審，並受邀擔任國立臺灣交響樂團，高雄市交響樂團及台北愛樂管弦樂團之客席單簧管。自 2009 年起，受小提琴家胡乃元邀請擔任 Taiwan Connection Festival 樂團單簧管首席；2010 年及 2012 年與胡乃元、李捷琦等音樂家合作，於臺灣巡迴演出布拉姆斯豎笛五重奏及貝多芬七重奏；2011 年與雙簧管演奏家謝宛臻及低音管演奏家簡凱玉共組-"森"木管三重奏，並受邀參與 NSO 多場演出；2012 再度受國立中正文化中心邀請，於 2012 兩廳院室內樂系列演出；2013 擔任高雄市交響樂團客座單簧管首席，於中國上海東方藝術中心、北京國家大劇院演出。現任教於國立台南藝術大學。

賴俊諺

在臺曾師事江致蒨、張佳韻、宋威德教授。武陵高中畢業後赴法國、瑞士跟隨諸多世界知名音樂家 Florent Héau(瑞士洛桑高等音樂院教授)、Nicolas Baldeyrou (法國巴黎國家廣播愛樂單簧管首席)、Franck Amet (法國禁衛軍樂隊首席)、Romain Guyot (前巴黎國家歌劇院單簧管首席) 學習。於 2019 年取得法國國立里昂高等音樂院 (CNSM de Lyon) 第一獎文憑。

曾獲全國音樂比賽第一名、中國北京莫札特單簧管大賽首獎、連續兩屆 Buffet 單簧管大賽第一名、比利時布魯塞爾皇家歌劇院單簧管首席徵選進入決選(4/135 人)、歐洲 YAMAHA 基金會獎學金得主，也曾入圍第 73 屆瑞士日內瓦國際大賽。2020 年入圍法國 Jacques Lancelot 國際大賽，受邀今年錄影參賽。

旅歐期間曾數次客席法國巴黎國家廣播愛樂、國立里昂歌劇院、國立里昂交響樂團、國家交響樂團。也曾以獨奏家身分與國家交響樂團、台北青年管樂團、國立里昂高等音樂院樂團、國際南科音樂營教師管樂團、桃園市立武陵高中演出協奏曲。基於對室內樂的熱愛，經常參與法國凡登單簧管四重奏、前柏林愛樂小提琴家 Bret Dean 作品發表、Romain Guyot 亞洲巡迴音樂會、林肯室內樂中心、黑種籽巴塞管三重奏演出，及多次由國家交響樂團主辦之室內樂音樂會。

現為國家交響樂團單簧管副首席、Taiwan Connection 室內樂團音樂家。同時任教於桃園市立武陵高中、LAI 加拿大國際學校、國立臺灣師範大學音樂系。

演出團體簡介

宋威德/指揮、導聆

國立臺灣師範大學音樂系專任教授，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」。2021 年 4 月起借調擔任「台北市立交響樂團」團長。

林育朱/高音單簧管

雲林人，畢業於國立臺灣師範大學音樂系研究所。多次參與國防部示範樂隊及台北市立交響樂團附設管樂團之演出。演出之外，傳授所學，現為新竹市 Sound Good Music 工作室藝術總監，天生國小、關渡國小、文德國小等管樂團單簧管分部教師，及 Free Jump 單簧管四重奏團員。

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

法國布隆尼音樂院單簧管第一獎畢業。回國後活躍於各種演出，多次擔任音樂比賽及音樂班入學考試評審，並致力於單簧管教學活動。任教於東華大學及中小學音樂班。同時為臺灣管樂團、狂美管樂團、春之聲管弦樂團團員。

楊雅淳/單簧管

以五項「全體裁判一致通過」成績畢業於法國巴黎師範音樂院最高藝術家文憑·巴黎市立音樂院碩士 DEM 文憑；榮獲第十六屆歐洲皮卡地音樂大賽第一獎、第一屆北京國際單簧管大賽第二獎等。經常性受邀協奏與國際知名演奏家如：C. BROWN、F.HEAU、S.HUE、Shoko GAMO 及各大職業樂團合作，現為中國科技大學兼任助理教授，並任教於新北高中、淡江中學、私立光仁小學音樂班及多校管樂團。

陳意林/單簧管

巴黎市立音樂院音樂教育文憑，台北藝術大學管弦與擊樂研究所，曾考取北藝大音樂學系暨國家交響樂團 (NSO)樂團職銜學程，實習並參與演出。

郭昕毓/巴賽管

畢業於國立臺灣師範大學音樂系研究所。曾任光仁中學音樂班行政老師，2017 魔笛單簧管四重奏比賽第二名，2018 年 Buffet 亞太單簧管大賽入圍決賽；目前致力於演出及教學，於台北市誠正國中擔任單簧管分部老師，也為 Free Jump 單簧管四重奏團員。

吳惠琪/低音單簧管

法國巴黎師範音樂院最高演奏家文憑評審一致通過獎。現任桃園市武陵高中、大成國小、新勢國小、苗栗縣竹南國小、雲林縣正心中學等音樂班單簧管外聘教師，及數校管樂團單簧管分部教師。

蔡佩妤/倍中音單簧管

畢業於國立臺灣師範大學音樂系研究所，師事宋威德教授。期望自己對音樂的熱忱，能應用在教學領域中，以專業的教育態度來教導每一位學習者。2015 年 8 月起多次參與黑種籽單簧管合奏團的演出，心中的那顆黑種籽至今仍持續發芽著。更於 2016 年 7 月秉持著勇敢追夢、愛單簧管、愛音樂的理念，成立「飛躍單簧管合奏團」。希望藉此能讓孩子們持續熱愛音樂，快樂吹奏單簧管。2019 年與同好成立 Free Jump 單簧管四重奏。