

臺北醫學大學通識教育中心

98 年度教育部培育人力促進就業計畫

邱郁琪長笛獨奏會

Yu-Chi Chiu Flute Recital 2010

鋼琴伴奏：吳秉真

時間：中華明國 99 年 5 月 5 日（星期三）晚上七時三十分

地點：臺北醫學大學杏春樓大禮堂（臺北市吳興街 250 號）

指導單位：教育部

主辦單位：臺北醫學大學通識教育中心

曲 目

- 哈洛斯 奏鳴曲“竊取”
- I. 中庸的稍快板
  - II. 間奏曲
  - III. 主題與變奏曲
- 夏米納德 小協奏曲，作品 107
- 朱立維 里諾之歌

~中場休息~

- 魯特 古代組曲
- I. 序曲
  - II. 頑固低音
  - III. 詠嘆調
  - IV. 圓舞曲
  - V. 香頌
  - VI. 輪旋曲
- 安奈斯可 如歌的與急板
- 波恩 卡門幻想曲

晚 安！

(樂章之間請勿鼓掌)

Program

Steven Harlos

Sonata Rubata

- I. Allegretto Moderato
- II. Intermezzo
- III. Theme and Variations

Cecile Chaminade

Concertino, op.107

André Jolivet

Chant de Linos

~~~ *Intermission* ~~~

John Rutter

Suite Antique

- I. Prelude
- II. Ostinato
- III. Aria
- IV. Waltz
- V. Chanson
- VI. Rondeau

Georges Enesco

Cantabile et Presto

Francois Borne

Fantaisie brillante sur Carmen

Good Night !

Please hold your applause between movement.

長笛 邱郁琪

出生於台北，畢業於重慶國中音樂班、武陵高中音樂班及臺北市立教育大學音樂系，主修長笛，師承林蕙蕙老師、潘宗賢老師、梁瓊敏老師；副修鋼琴，師承周淑斐老師、黃詩怡老師；副修聲樂，師承呂碧玲老師。多次參加長笛大師班研習，隨 Judith Mendenhall、Amy Porter、Mary Karen Clardy、Benoit Formanger、János Bálint 等大師指導。現任臺北醫學大學駐校藝術家。

演出經歷

2010	臺北醫學大學「夏·戀·樂」校慶音樂會（藝文季）演出 「2010 邱郁琪長笛獨奏會」--教育部培育人力促進就業計畫
2009	臺北醫學大學歲末音樂會-孟德爾頌「以利亞」 隨美國曼尼斯音樂院長笛教授 Judith Mendenhall 指導 隨美國北德大學長笛教授 Mary Karen Clardy 指導
2008	邱郁琪長笛獨奏會/臺北市立教育大學演奏廳 臺北市立教育大學 113 週年校慶音樂會/國家音樂廳 臺北市立教育大學協奏曲之夜/臺北市立教育大學中正堂 全國音樂比賽決賽臺北市立教育大學管樂團優等 隨法國長笛家 Benoit Fromanger 指導
2007	臺北市立教育大學 112 週年校慶音樂會/國家音樂廳 臺北市立教育大學協奏曲之夜/明道大學 赴美參加 NFA 美國長笛年會 隨布達佩斯交響樂團的長笛首席 János Bálint 指導 臺北市立教育大學 111 週年校慶音樂會/國家音樂廳 臺北市立教育大學協奏曲之夜/臺北市青少年育樂中心演藝廳
2006	邱郁琪、許桂禎聯合音樂會/臺北市立教育大學演奏廳 木管五重奏音樂會，擔任長笛演奏/臺北市立教育大學演奏廳 隨美國密西根大學長笛教授 Amy Porter 指導 參與美國歐柏林音樂院夏令營，隨長笛教授 Michel Debost、Kathy Chastain 指導
2005	美國歐柏林音樂院夏令營聯合音樂會，擔任長笛獨奏/Kulas Recital Hall 武陵高中音樂班畢業音樂會/桃園縣立文化中心 全國音樂比賽桃園南區長笛優等

鋼琴伴奏 吳秉貞

就讀於臺北市立實驗國民小學、臺北縣重慶國中音樂班、臺北市中正高中音樂班、臺北市立教育大學音樂系。作曲，師事潘家琳教授，師承盧炎教授；鋼琴，師事梁憲怡教授，師承洪婉容、簡汝瑾、劉寶琇等教授；柳琴：師承劉寶琇教授；聲樂，師承許雲卿教授。

比賽經歷：

- 2000年 參加臺北市音樂比賽獲柳琴獨奏組第一名。
- 2001年 8月隨劉寶琇室內樂團赴北京參加“中州盃”邀請賽，獲得最高榮譽“陽光獎”。
- 10月參加河合之友鋼琴比賽獲決賽入圍獎。
- 2002年 參加臺北市音樂比賽獲柳琴獨奏組第二名。
- 2003年 5月參加中華民國國樂學會彈撥大賽獲柳琴獨奏組第二名。
- 11月參加臺北市音樂比賽獲柳琴獨奏組第一名。

演出經歷：

- 2005年 12月於十方樂集舉辦「吳秉貞柳琴獨奏會」。
- 2008年 3月於十方樂集舉辦「吳秉貞鋼琴獨奏會」。
- 2009年 受邀參加「舞動生命、讓愛飛翔」慈善義演會。

樂曲解說

S. Harlos : Sonata Rubata for Flute and Piano

哈洛斯:奏鳴曲“竊取”

身為鋼琴家及作曲家的史第溫哈洛斯，1953年生於美國賓州，同時也是負盛名的鋼琴伴奏家，曾經和許多知名的獨奏家合作。他在美國的林肯中心作了第一次的獨奏演出，彈奏蓋西文 George Gershwin 的 F 大調鋼琴協奏曲。哈洛斯致力於流行音樂，他也是美國北德州大學 University of North Texas 的教授，指導鋼琴及鋼琴伴奏，並在達拉斯交響樂團 Dallas Symphony Orchestra 擔任鋼琴職務。

這首長笛奏鳴曲完成的時間歷時四年之久，早在 1973 年就已經出現第二樂章的草稿，是獻給 Lois Obendorfer Harlos。樂曲標題“Sonata Rubata”意指“stolen sonata 竊取的奏鳴曲”，曲中引用許多舊有的樂曲，像是第三樂章第八個變奏開頭，就是源自哈洛斯老師 John Davison，哈洛斯表示他想對過去音樂及音樂家表達讚賞及敬意。

原本這首曲子是由 C 調長笛演奏，但是經由長笛家 Mary Karen Clardy（與哈洛斯同樣任教於北德州大學）的建議，兩人決定使用中音長笛來演奏第二樂章，以短笛演奏第三樂章末段。因此不管是全曲用 C 調長笛來演奏，還是全曲穿插以 C 調長笛、中音長笛及短笛演奏都可以。

A. Jolivet : Chant de Linos

朱立維:里諾之歌

Chant de Linos 作於一九四四年，是 Jolivet 為當時巴黎音樂院之長笛考試而寫的。原曲寫給長笛、弦樂四重奏及豎琴，此場音樂會所用的版本則是鋼琴伴奏的版本。Jolivet 將這首曲子獻給當時巴黎音樂院的長笛教授 Gaston Crunelle。在樂曲標題下方有 Jolivet 寫得幾行字：「Le CHANT de LINOS etait, dans l'antiquite grecque, une comlainte entrecoupee de cris et de danses.」，意指〈Chant de Linos，古希臘輓歌，送葬哀樂:幽怨的旋律不斷被間叫聲和舞曲干擾著〉。在古希臘神話中，里諾為謬思之子，也是節奏與旋律的發明者，在樂曲裡處處可見 Jolivet 運用相當豐富的節奏型態--三連音、六連音、快速的十六分音符及三十二分音符等，並且展現非常強烈的節奏感。故事內容描寫里諾在一次與阿波羅神的音樂競賽中因落敗而被刺殺身亡。曲子中包含痛失親人之痛的哀嚎哭泣聲及舞曲:哀淒的哭喊聲可以在樂曲開頭、幾段插入的樂段及慢且如歌的段落中聽見，而近似瘋狂的舞曲出現在 7/8 拍樂段中，慢板樂段中模糊節奏表達出強烈的悲痛。Jolivet 在本曲音域使用上相當廣，長笛最低的中央 C 音到三個八度後的高音 D，全曲使用不和諧音創造一種神祕詭譎的陰森效果，並運用主題再現和對比樂段相互交織。

C. Chaminade : Concertino, op.107

夏米納德:小協奏曲，作品 107

夏米納德，法國鋼琴家，作曲家，也是歷史上最著名的女性的作曲家之一。1857年8月8日，出生於巴黎。年幼即展露音樂天份，8歲開始作曲，但是夏米納德的父親不允許她進入巴黎音樂院，於是私下向老師求學。18歲以鋼琴家職業身分登台，演奏曲目包括自己的作品，除了歐陸，夏米納德在英國也大獲成功，成為維多利亞女王的貴賓。曾有人這樣讚美她「不是女性作家，而是身為作曲家的女人」，比才也對他的作品讚譽有加。而夏米納德更是十九世紀末少數能受到普遍歡迎的女性作曲家，總數400多件作品中，大部分在生前就已出版，其中半數是小型的鋼琴曲，且多數屬於沙龍風格，如〈披巾舞〉和〈奉承 op.50〉曾一大受歡迎度，夏米納德還寫有120多首歌曲、大型作品如芭蕾舞音樂〈塞維利亞 La Sevillane〉及為合唱與管弦樂作的戲劇交響曲〈女戰士 Les Amazones〉。

此首〈長笛小協奏曲〉是夏米納德最常被錄音的作品，是1902年為巴黎音樂院學生考試曲目而寫，樂曲題獻給音樂院教授-當時著名的長笛家 Paul Taffanel.

J. Rutter : Suite Antique

魯特:古代組曲

魯特生於1945年英國，合唱作品最為人知。他在劍橋大學的Clare學院學習音樂，並在Clare學院及Southampton大學裡教書，然而自1979年開始，他投身於樂曲創作，影響魯特作品作曲家包括同為英國作曲家的佛漢威廉斯及布列頓。

此曲是Rutter少數器樂作品之一，作於一九七九年。六個樂章的形式和巴洛克組曲相似，但各個樂章和巴洛克組曲每一樂章相對之下卻不相同。第一首序曲Prelude，其中稍不和諧的和聲是二十世紀音樂明顯特色，以歐洲中世紀教會調式-多里安調式Dorian而寫成；第二首頑固低音Ostinato不像巴洛克頑固低音使用常規下行的低音旋律線條型態，而是建築在有精神的節奏上，精心加上的重音造成三對二(Hemiola)特殊效果，第三首詠嘆調Aria和巴洛克慢板樂章相同，用級進低音和綿長的旋律相對應；第三首華爾滋Waltz，以附點音符為特色的爵士風格呈現；第四首香頌Chanson為教會調式-米索利地安；最後一首輪旋曲Rondeau，樂曲結構為ABACADA加上一段尾奏Coda，仿造巴洛克組曲最後一首吉格舞曲，不過拍號不像吉格舞曲為6/8拍而是5/8拍。

G. Enesco : Cantabile et Presto

安奈斯可：如歌的與急板

Enesco (1881-1955 巴黎)出生於羅馬尼亞，7歲時進到維也納音樂院就讀，13歲時就已經得銀牌獎。15歲的時候，Enesco到巴黎唸書，學習小提琴，和聲以及作曲。1923年在一次音樂會中擔任紐約愛樂的指揮，並常到美國訪問。1937至1938年並指揮了紐約愛樂。在二次大戰結束，蘇維埃政府佔據羅馬尼亞後，他就一直留在巴黎。這首Cantabile et Presto 是為長笛與鋼琴所寫，創作於1904年。曲中包含兩個段落，一是如歌的 (cantabile)樂段，另一個則是急板的樂段。如歌的音樂部份以長笛展現優美的樂句，急板則是以急速的跳躍音符作為主題，兩個樂段形成對比。這首曲子是獻給巴黎音樂院教授Paul Taffanel。

F. Borne : Fantaisie brillante sur Carmen

波恩:卡門幻想曲

歌劇「卡門」是比才最成功的作品之一，在比才去世前的三個月才完成，改編自法國作家梅里美的原著小說，故事內容充滿了濃濃的西班牙情調，比才被這種異國風味深深吸引，於是運用他豐富的想像力與創作能力，寫出了劇中一曲色彩瑰麗，節奏強烈的熱情吉普賽之歌，歌劇「卡門」是比才最後一部作品，1875年於巴黎首演，不過這齣歌劇1875年在巴黎的首演，遭到觀眾大喝倒采，看慣了端莊壯麗場面的觀眾，根本無法接受「卡門」中一些粗暴、不道德、下屬階級的情節與不夠優雅的音樂。

曲中的片段由比才音樂組成，波恩所作的卡門幻想曲讓長笛變成吉普賽勾引男人的女人，在開頭象徵不祥的音樂主題後，其後的幻想曲著重在卡門唱的耳熟能詳、吉普賽風的哈巴奈拉舞曲，並且加以變奏，在歌劇裡顯現卡門無道德及不重視愛情的輕浮態度。卡門幻想曲由十九世紀末Toulouse音樂院的長笛教授波恩編曲，今晚聽到的版本是長笛與鋼琴版本，管弦樂團的版本， Giancarlo Chiamello以比才原本的配器作為基礎來安排卡門幻想曲的配器。波恩是Grand Théâtre Bordeaux的首席長笛家，他寫了許多長笛獨奏作品。此首根據比才歌劇「卡門」所作的卡門幻想曲就像傳統炫技曲一樣用來炫耀演奏家獨特的樂曲詮釋及精湛技巧，許多有名的作曲及演奏大師像是小提琴家帕格尼尼、鋼琴家李斯特也喜歡用著名的旋律加以變奏來譜曲給自己的樂器。

【活動預告】/臺北醫學大學杏春樓大禮堂

99年5月13日(四)「2010臺北醫學大學國樂比賽」

99年5月27日(四)「夏·戀·樂」校慶音樂會