

【烏托邦】

國立東華大學音樂學系管樂團音樂會

樂曲解說

1. Fanfare and Hymn of Celebration / Paul Lavender

本曲由美國作曲家與編曲家保羅·拉文德（Paul Lavender）創作，他以為樂團與合唱團所作的大量改編作品而廣為人知。這首《Fanfare and Hymn of Celebration》結合了號角般的銅管樂段與莊嚴的讚美詩旋律，營造出歡慶與神聖並存的氛圍。作品節奏鮮明、結構對比鮮明，是專為慶典、典禮或音樂會開場所設計的佳作，象徵著團結與喜悅的精神。

作品以鋼鐵主題的音符開始，隨後由小號和法國號演奏的英雄主題。接下來，中心主題的出現，它代表著所有音樂家再次有交集，之前因受疫情關係而無法合奏。接下來，節奏快、力量大的部分模擬了鋼鐵在鍛造過程中的力量，這將帶領我們進入一個充滿強度的快節奏的結局，將何塞·阿爾貝托·皮納(José Alberto Pina)的這首精彩的序曲推向高潮。

2. Utopia / Randall D. Standridge

《Utopia》出自當代美國作曲家蘭道爾·D·史丹布里奇（Randall D. Standridge）之手，他擅長創作具視覺感與情境描寫的管樂作品。本曲描繪一個理想社會的音樂景觀，融合莊嚴與抒情的段落，以明亮的旋律與豐富的配器展現對和平與希望的嚮往。作品中段情感鋪陳細膩，尾聲恢弘壯闊，如同對未來世界的一種美好展望。

這首作品是根據作曲家訪問石川縣時遇到的一個傳說而創作的。在能登町，有一片海灘叫做小井海灘。這是一個浪漫的名字，因為“koi”在日語中的意思是“浪漫”。從小井海灘到見附島的海岸線甚至被認為是有助於實現愛情的聖地。然而，據當地人講述，小井海灘這個名字的詞源是一個悲傷的愛情故事。

這幅作品描繪了這個傳說的每個場景。開頭代表的是平靜而悲傷的海洋，彷彿它知道這個故事。然後，作品的每個部分都致力於與故事中的角色相關的主題。節奏加快了一點，因為這首曲子捕捉到了這對夫婦之間的愛情，以及他們一起度過有趣且平靜的日子。接著發生了不祥的轉折，以快板的節奏描繪了一個悲傷的故事的場景。隨著故事的結尾，旋律變得平靜。請閱讀這個悲傷的故事，並在嘗試演奏這首曲子時想像它。

3. The Engulfed Cathedral / Claude Debussy arr. Merlin Patterson

原曲為法國印象派大師克勞德·德布西（Claude Debussy）於 1910 年完成的鋼琴作品，改編自布列塔尼民間傳說：被海水吞沒的城市與教堂在黎明時浮現於海面。本管樂改編版由美國作曲家兼指揮梅林·派特森（Merlin Patterson）完成，以濃厚的音色層次與漸進的動態描繪神秘夢幻的場景。此曲為印象主義管樂改編的代表作之一，音響層次極為細膩。

4. Four: On a Remix of Beethoven / Randall D. Standridge

此曲為史丹布里奇創作的「Beethoven Remix」系列之一，以貝多芬的第四號交響曲為素材，重構出一首融合古典精神與現代節奏的作品。作品中加入電子節拍、搖滾節奏與不對稱節拍，挑戰傳統聽覺印象。透過重新詮釋經典，本曲不僅致敬偉大的古典作曲家，也讓古典與當代、莊嚴與趣味產生巧妙對話，是音樂跨時代融合的示範之作。

5. Symphony no.2 mvt.3 / S. Rachmaninov arr. 鄉間幹男

拉赫瑪尼諾夫的第二號交響曲創作於 1906 至 1907 年間，展現了他浪漫主義風格的高峰。第三樂章被譽為是 20 世紀最具情感深度的慢板樂章之一，以綿長而優美的旋律刻畫深沉的愛意與思念。由鄉間幹男改編為管樂版後，保留原作柔美線條，並透過不同樂器的音色對話，使其更貼近現代聽眾。此曲亦廣泛用於電影配樂與流行音樂中，令人印象深刻。

6. Fracas / Randall Standridge

《Fracas》是蘭道爾·史丹布里奇一首充滿戲劇張力的現代作品，標題意指混亂的爭吵或衝突。本曲以強烈節奏、不協和音效與快速動態變化塑造出一場音樂上的混戰。作品中處處充滿不穩定感與突如其來的轉折，考驗樂團的節奏掌握與表現力。此曲常被用於展演現代技法與活力風格，是一首兼具挑戰性與觀賞性的管樂作品。

7. 絵のない絵本 / 樽屋雅德

《絵のない絵本》由日本作曲家樽屋雅德創作，靈感來自安徒生的同名作品。原著描寫月亮每晚拜訪地球不同角落後所訴說的故事，詩意且富有哲思。音樂中以溫柔的旋律、如夢似幻的和聲與層層堆疊的情感，勾勒出一幅幅看不見卻能感受的畫面。本曲極富敘事性，適合用於沉思或抒情段落，展現東方作曲家獨到的音樂敘事語言。

8. Second Suite for Band / Alfred Reed

阿爾弗雷德·瑞德（Alfred Reed）是 20 世紀美國最具代表性的管樂作曲家之一，《Second Suite for Band》是他繼《First Suite》後的又一經典之作。此曲共分為四個樂章，融合進行曲、抒情旋律、爵士節奏與舞曲風格，充分展現管樂團的多樣音色與表現力。樂曲中兼具懷舊感與創新意趣，是許多音樂節與學術演出常見的演奏曲目，堪稱教學與演出價值兼具的作品。

9. Viva La Vida / Coldplay arr. Frank Bernaerts

《Viva La Vida》為英國搖滾樂團 Coldplay 於 2008 年推出的熱門單曲，曲名取自西班牙語「享受生命」之意。這首作品以莊嚴弦樂與簡潔節奏鋪陳出盛衰無常的王者自白，富有哲學性與歷史隱喻。比利時編曲家法蘭克·貝納爾茲（Frank Bernaerts）將此曲改編為管樂版本，保留原曲的史詩感，同時透過銅管與打擊的豐富聲響讓旋律更加立體。

10. C'est La Vie / Khaled arr. Johny Ocean

《C'est La Vie》由阿爾及利亞雷鬼歌手 Khaled 演唱，融合北非民謠與流行節奏，是世界音樂中極具代表性的跨文化作品。歌曲名稱意為「人生如此」，歌詞以多語言交織，

傳達在生活中享樂與釋懷的態度。此曲由 Johnny Ocean 改編為管樂版本，將原曲中輕快節奏與異國旋律轉化為豐富的樂團聲響，極具動感與感染力，適合為音樂會增添活潑氛圍。

11. Peace Sign / 米津玄師 arr. 宮川成治

《Peace Sign》是日本創作歌手米津玄師為動畫《我的英雄學院》所創作的第二季片頭曲。歌曲以振奮人心的旋律與強烈節奏展現成長、勇氣與自我突破的主題，極具青春熱血風格。編曲者宮川成治將其改編為管樂版本，保留原曲的節奏張力與情感核心，並透過合奏音響的層次感，重新詮釋這首廣受歡迎的動漫神曲。

12. Lemon / 米津玄師 arr. つぐと

《Lemon》是米津玄師於 2018 年為日劇《非自然死亡》所創作的主題曲，一經發表便獲得廣大共鳴。作品以細膩旋律描寫失落與哀悼，並融合流行與抒情搖滾元素。編曲者つぐと將其改編為管樂團版本，充分利用木管與銅管的音色對比，營造出淡淡哀愁與溫暖共存的氛圍。這首作品在演出中常常打動人心，是情感張力極強的現代抒情名曲。