

樂團簡介

采風樂坊

一九九一年成立的采風樂坊，活躍於國內外樂壇，除了表演傳統音樂及台灣音樂，並致力於現代音樂的演奏，足跡遍及台灣各縣市、亞洲、歐洲以及美洲等地，也因此采風樂坊在國際上已有極高的評價與知名度。

在采風樂坊所有音樂表演創作中，不論是純粹的音樂演奏，或是結合跨界的劇場表演，無不希望將其作品建構在台灣傳統器樂的主體上，以傳統音樂為根基，並將觸角延伸至當代，藉由自身不斷學習不同領域的藝術，以此為軸心，融合各式文化並擴展其作品範圍。

采風樂坊的作品主要分為三個部份：

一、傳統絲竹音樂與台灣音樂

編制以傳統樂器中最具代表性的六種樂器組成，分別為：胡琴、笛子、琵琶、古箏、揚琴、阮咸等，不僅保存了豐富的傳統絲竹音樂與台灣音樂，樂器的多樣編制組合更凸顯其合奏的獨特性與各種發展的可能性。

二、大型舞台作品

製作包含舞蹈與戲劇元素的跨界大型舞台作品，作品分別是：《七太郎與狂狂妹》兒童音樂劇、東方器樂劇場 I-III 《十面埋伏》、《西遊記》、《無極-一個英雄俠客的春夏秋冬》、《東方傳奇·搖滾國樂》跨界與流行演出形式。

三、現代音樂

將傳統音樂元素或樂器本身特殊的音響色彩，運用到現代音樂的創作中。這樣的特色橫跨在東方與西方、傳統與現代之間，並使其成為一個音樂交流上重要的橋樑。如此獨特的絲竹音樂，已經吸引世界各地的作曲家，為其創作新作品，甚至也出現了由采風與西方樂器所組成的樂團編制並聯合演出的新作品，並且經常受邀演出於國外重要藝術節。

指揮簡介

指揮

邱君強

台大化工系畢業後考入柏林藝術大學，主修指揮。2000 年初，邱君強被聘任為布拉格國家劇院的助理指揮，為獲得此職位的首位亞洲人，在職六年半的時間中，與多位國際第一線聲樂家合作演出，並擔任知名指揮如 B. Kulinsky、J. Kout、O. Donanyi、E. Howarth、P. Feranec、J. Bělohlávek、K. Sollak、F. Preisler、Sir Ch. Mackerras 及 J. Fiore 等人的助理，亦曾與國際知名導演 Robert Wilson 合作。

2002 年 5 月，邱君強在布拉格國家劇院首次登台，於莫札特歌劇《唐喬凡尼》首演之地 Stavovské Divadlo 指揮此劇的演出，獲得極佳的評價，此後即擔任《唐喬凡尼》及《魔笛》在布拉格國家劇院演出的指揮；並於 2005 年春季，參與和德國國立萊茵歌劇院合作之華格納全套《尼貝龍指環》在捷克布拉格國家劇院的歷史性首演。在台灣方面的演出，邱君強先後與國家交響樂團(NSO)、國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團、長榮交響樂團、台北愛樂合唱團、台北愛樂青年管弦樂團、高雄市立交響樂團及樂享室內樂團合作演出。並指揮多首台灣重要作曲家的大型作品世界首演，如錢南章《娜魯灣交響曲》、馬水龍《無形的神殿》、賴德和《安魂曲》等。2006 年 11 月起至 2008 年，邱君強擔任國立台灣交響樂團常任指揮一職，同時兼任台北愛樂青年管弦樂團首席客席指揮。2009 年與台北愛樂藝術總監杜黑共同促成「台北愛樂歌劇坊」並擔任音樂總監。

指揮

黃正銘

現任采風樂坊團長與藝術總監、采風樂坊創團者。畢業於中國文化大學中國音樂學系、佛光大學藝術學研究所，現任教於中國文化大學中國音樂學系。致力推廣現代國樂作品、傳統絲竹音樂，長年策劃、製作、演出采風樂坊各類型音樂會，並舉辦多次個人獨奏會。著有二胡基礎教材、輔助教材共六冊。曾任中廣國樂團首席，且隨彭修文、楚世及、Michel Rochat 等老師學習指揮。

他豐富的音樂素養與遠見，屢次帶領采風樂坊赴國際知名的各項藝術節演出，深獲國際人士讚許。自 1991 至今，率采風樂坊實踐當代絲竹音樂風格，參與重要國際音樂節演出，包括「Hörgänge」維也納現代音樂節(奧地利)、科隆音樂節(德國)、現代音樂雙年祭(克羅埃西亞)、Gaida 現代音樂節(立陶宛)、柏林三月藝術節(德國)、Huddersfield 現代音樂節(英國)、首爾現代音樂節(韓國)、2010 年溫哥華冬季奧運藝術節(加拿大)等。率領采風樂坊與許多西方現代音樂團體共同合作的演出計畫有：“Crossings”(2004)與維也納 Klangforum 樂團、“New Horizons”(2005)與奧地利 Exxj 20 世紀樂團、“Alike-Unlike”(2008)與法國 2e2m 樂團、Gene Coleman’s “Future City”(2009)與紐約 JACK 弦樂四重奏樂團、“一期一會”(2010)與維也納 Music Lab.現代樂團、“鬼戲”(2011)與多倫多 Accordes 弦樂四重奏樂團”。

曲目解說

1.《國樂協奏曲 I.關山月》作曲 潘皇龍

進入新的世紀，音樂創作除了堅持創作理念外，也應當有新的思維與作為。《國樂團協奏曲 I. (2011) 》依循著「北管協奏曲」的創作理念，卻捨棄了北管的外在材料，而選擇了《關山月》與《陽關三疊》兩首著名古琴曲作為創作素材。全曲可以分成三個相互對稱的「多重拱橋立體形式」：

第一部份 Adagio - Andante：首先將《關山月》旋律節奏增值 8 倍，並逐次遞減，再以音階中的商 (F#) 音作為軸心音，在其下方完成其倒影；爾後將原形置放於它的倒影相差 4 個八分音符後，形成反向卡農形式，創造基礎的曲式結構；並且在其上鑲嵌著原形的片斷旋律或變形，形成多重層面的音響意涵。

第二部份 Lento - Lento assai - Lento：以《陽關三疊》旋律的節奏增值 2 倍，同樣地以其音階中的商 (C) 音為軸心音，將其原形與倒影相互並列重疊，形成基礎的組織架構或骨幹音型；並且在其上點綴著各種形式之片斷旋律音型，創造多重音響的陌生化意境。

第三部份 Andante - Adagio：選取《關山月》增值 2 倍長度的旋律，再度以其商 (F#) 音作為軸心音，將逆行與逆行的倒影的旋律，造成逆行先行，逆行的倒影在後，前後順序與第一部份相反，逆行與逆行的倒影形成相差 4 個八分音符的反向卡農形式，構築基礎的音響層面；並且在其上拼貼著《關山月》與《陽關三疊》的原形或倒影的片斷動機或扭曲變形，鑄造多重層面的音響境界。

本曲演奏長約 11 分鐘，曾經由「采風樂坊」申請「國家文化藝術基金會」音樂創作獲得補助。

2.《愁空山-第一、二樂章》作曲 郭文景

在郭文景的創作中，「山」始終是一個重要的“固定主題意念”，這與他出生並成長在中國西南山城「重慶」有一定的關係。這首句出李白【蜀道難】的《愁空山》正是作曲家「山」系列中的其中一首，也是作曲家的第一部民樂作品。

全曲共分為三個樂章，此次演出為第一、二樂章：第一樂章 Lento，描寫了“悲鳥號古木，子規啼夜月”的意境。獨奏竹笛一開始用「循環換氣」的技巧，吹出了一個“不可能”的長音(長達 45 拍)，彷彿綿延無盡的群山；第二樂章 Allegro，帶有“非漢族”的中國西南山地色彩，主要描繪山中精靈似的舞蹈，並帶出詩中“劍閣崢嶸而崔嵬，一夫當關，萬夫莫開”、“朝避猛虎，夕避長蛇，磨牙吮血，殺人如麻”的情景。

此曲以震撼人心的悲劇力量和濃重沉郁的音響色彩，改變了竹笛傳統的性格形象，其高度半音化的音調、高速無窮動似的雙吐、循環換氣等寄法對竹笛演奏者也提出了新的挑戰。

3.《運》作曲 董昭民

事件的時空：民國 100 年 11 月 20 號。地點：瑞芳九份昇平戲院。

事件的人物：恆春鎮民謠協會的阿嬤。

事件的經過：本來在台上表演包檳榔和唱歌的 90 歲阿嬤，演出結束後，逕自抓起麥克風，繼續唱起恆春調。歌聲在旋律的起伏轉折間，漸漸沙啞顫抖，最後嗚咽聲混合著抖動的歌聲，潰堤全場。在場的每個人悸動著聽者，這生命即將走到盡頭的老者，對生命作最後的咆哮與抗爭：

我在母親的腹胎中被指腹為婚。
不甘願地被嫁到夫家去。
丈夫不懂疼惜愛人，
經商失敗，生活潦倒，家境一貧如洗。
只靠賣檳榔維持生計。

我的愛兒啊！我的愛兒啊！
為何你要先我而去？
在一場車禍中，你不告而離，
我的生命還有何意義？
老天，我的生命還有何意義？

那天的九份，在我生命中，有了不同的意義。這就是運。我想用傳統音樂的“韻”，寫下這生命奇妙的“運”。全曲共分四段：指腹為婚—少婦哀歌—哭兒調—運之韻

--中場休息--

4.《土地歌》 黃新財

本曲之前身為群箏與樂隊《土地歌》聯合演奏，由張儷瓊、黃新財教授共同創作，並由二人帶領群箏與樂隊首演於 2003 年。其後由黃新財教授在前一版本的基礎上，改編成為古箏協奏曲，且於 2006 年發表。樂曲由引子、行板、快板三個段落所構成，〈引子〉在弦樂和弦震音烘托下，先後由高音笙與曲笛吹奏出以《山歌子》曲調的特徵音型，所引伸出的自由樂句中，導入古箏聲部的裝飾奏樂段。〈行板〉以《山歌子》曲調為主軸，弦樂以撥奏和拉奏配合古箏聲部之進行並強化主題的形象。在樂句反覆後，開展樂段以輪奏及變奏手法呈現，樂段在箏樂自由裝飾奏中結束。〈快板〉為本樂曲之重心段落，古箏奏出以《草蜢弄雞公》曲調變化之主題，樂隊反覆加強後，古箏以類似緊拉慢唱方式奏出《一隻鳥仔啾啾啾》的主題，在樂隊整體的強烈過門樂句後，笛子、二胡與古箏以對位手法分別奏出三首民歌的主題動機。經由模進上下行的過門，樂曲愈趨熱烈。箏樂奏出《草蜢弄雞公》原型主題時，高胡與笙則以山歌子主題對應，經過反覆與變奏，樂隊以強烈和弦方式奏出《一隻鳥仔》的動機，在下行漸弱上行漸強的轉接音型後，嘎然而止。最後在古箏華彩裝飾奏中，樂隊以強烈和弦結束全曲。

5.《雲南回憶-第二、三樂章》 劉星

作曲者劉星於 1987 年獻給摯友陳文的作品，創作隨筆提到：「每當她講述童年的情趣，都會令我產生無限的幻想和無盡的思念，那迷人的風情、令人超脫的音樂，滋潤了我的靈感，也為我沉鬱的情感帶來清新的感受，令人遺憾的是，我從未到過雲南，但願這不是終身的遺憾」。此曲分為三個樂章：第一樂章：中庸的中板 第二樂章：呆滯的慢板 第三樂章：機械的快板

6.《采風》 作曲 蔡凌蕙

此曲題為《采風》，除了獻給委託創作與首演的采風樂坊，也代表作曲者對於國樂團領域的探索，內容啟發自水蔭萍「毀壞的城市-Tainan Qui Dort」一詩之豐富色彩與跳躍的意象，並以四個小篇幅對應詩的四個副標題：黎明—生活的表態—祭歌—毀壞的城市。本作品獲得「國家文化藝術基金會」音樂創作補助。

7.《沙迪爾傳奇》 作曲 劉湊

沙迪爾，是清朝時期新疆「維吾爾族」的一位英雄，為反對清政府的統治，被清政府所殺害，新疆人民為緬懷他，至今仍傳唱著他的歌…。全曲描繪出深沉、悲壯的情緒與戰爭殘酷的場景，中間段落甚至加入了新疆當地獨特的打擊樂器「手鼓」，配合新疆音樂特殊的音列結構，由高音吹管樂器迴盪的獨奏段落營造出濃厚的新疆氣氛。快板使用快速節奏與強烈的打擊樂效果創造衝突、刀光劍影的戰爭畫面。此曲於 1990 年應指揮家夏飛雲教授之邀，特為其赴新加坡訪問演出而作，所用之音樂語彙皆為傳統創作手法，旨在易於演出、排練，並易於聽眾之理解。

演出者簡介

笛子 蔡佩芸

國立台灣師範大學「民族音樂研究所」研究與保存組碩士，著有論文《1949-2008 台灣竹笛音樂的發展與保存》。自幼習笛，先後師事陳明原、林雅真、張益誠、葉紅旗、李鎮、陳中申、吳宗憲老師。2004年5月獲選為「中國文化大學新秀」分別於台北國家音樂廳、高雄市立至善廳【國樂新秀奏新聲】系列音樂會中演出笛子協奏曲《嘎達梅林隨想曲》、《山風》。2005年至今陸續參與「采風樂坊」大型演出，如：【東方器樂劇場 I— 十面埋伏】、【東方傳奇，搖滾國樂】、【東方傳奇，國樂交響】、【東方器樂劇場 III—無極】。2008年於美國、加拿大各地共 25 個城市巡迴演出【東方傳奇，搖滾國樂】。在學期間曾多次與國內外著名音樂團體合作至今，演出經驗豐富多元，演出作品風格橫跨傳統與現代，並致力於竹笛音樂的推廣與發展。現任采風樂坊專職團員。

古箏 林易嫻

出生彰化，由黃金燕老師啟蒙，先後師事：賴美津、施清介、廖文章、涂明秀、黃慧玲、丁永慶、張儷瓊老師。畢業於國立台灣藝術大學中國音樂系；肄業於台藝大表演藝術研究所，論文發表有《澎湖宮廟小法「造橋過限」儀式音樂研究》。2011年赴加拿大【Tan Dun's Ghost Opera】以及法國 Ensemble 2e2m、德國漢堡大學合作演出；參與【東方器樂劇場—無極】巡迴演出。2010年隨采風赴加拿大【冬季奧運藝術節】、美國德州 Trinity University、Hanlin Chinese Cultural Association of Delaware 演出。2009年參與【東方器樂劇場—西遊記】演出；且受邀至美國紐約 Queens Theatre、費城、韓國首爾現代音樂【The 7th Arts Festival Dimension】演出。2008年參與法國 2e2m【Alike - Unlike】現代音樂展演；赴德國與北德國家廣播樂團(NDR)合作演出；且參與「Michael Timpson、李志純作品發表會」。2007年隨采風赴紐約參加「全美表演藝術經紀人年會」，且與日本藝術家聯演【東亞美聲：日本與台灣傳統音樂匯演】。

中阮 李柔萱

先後畢業於網溪國小、永和國中、華岡藝術學校國樂科，現為中國文化大學四年級。就讀華岡藝校期間連續三年擔任樂團總幹事，並曾代表學校赴多國參與國際藝術交流演出。阮咸承涂雅茹老師啟蒙，先後曾師事黃溫配老師、許靜宜老師、林靜慧老師、林意容老師、陳靜怡老師。**現為**采風樂坊專職團員，期間隨采風樂坊赴泰國、香港、加拿大、美國、非洲布吉納法索演出「東方傳奇 搖滾國樂」、世界音樂節等演出，並於台灣各地巡迴演出采風樂坊東方器樂劇場 III「無極」。2010年於國家演奏廳演出「仨」三人音樂會。

作曲者簡介

作曲 潘皇龍

作曲家潘皇龍教授曾經擔任「國立臺北藝術大學」學務長、音樂學院院長。他曾經應邀擔任「國際莫札特作曲比賽」、「國際陸透斯拉夫斯基作曲比賽」、「國際譚斯曼作曲比賽」評審。2010年膺選「國際現代音樂協會台灣總會」名譽理事長；並連任「台灣作曲家協會」暨「亞洲作曲家聯盟台灣總會」理事長。有關潘皇龍先生的專書有羅基敏著「古今相生音樂夢」(時報出版社)、宋育任著“Pan Hwang-Long, Leben und Werk”(Shaker Verlag)...。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「柏林愛樂管弦樂團」、「龐畢度文化中心現代音樂室內樂團」...等;以及荷蘭「國際高德阿姆斯特新音樂節」、奧地利「現代音樂節」、德國「柏林藝術節」與波蘭「國際譚斯曼音樂節」...等,在歐洲、非洲、美洲與亞洲各地演出。

作曲 董昭民

台灣作曲家董昭民於一九六九年出生於臺北。作曲師事錢南章教授, Johannes Fritsch, Mauricio Kagel 及 Nicolaus A. Huber。一九九九年夏天獲德國埃森音樂院 最高藝術家文憑並以該校最優異成績畢業。同年獲頒德國科隆市政府作曲獎及獎學金。董昭民的作品已在亞洲,美洲及歐洲的音樂節多次發表演出:柏林國際音樂節 *MaerzMusik Berlin*、芝加哥新音樂節 *Soundfield Festival Chicago*、慕尼黑新音樂系列 *musica viva München*、德國達姆斯塔新國際音樂研討會等。與他合作的知名團體包刮臺灣采風樂坊、德國摩登樂團 *Ensemble Modern Frankfurt*、德國漢堡 *Resonanz* 絃樂團、維也納音響論壇 *Klangforum Wien*、芝加哥諾門訥斯樂團 *Ensemble Noamnesia Chicago*、芬蘭 *Avanti!*室內樂團、中國國家交響樂團、莫比斯圓環創作公社等。德國法蘭克福日報:董昭民在“睡佛百姿”裡,以樂器的聲響探索為基礎,朔造了一種暗示性的音樂語法。前所未聞的聲響循序漸進,充滿了無限聯想 - 宗教般的情懷,且趣意盎然。(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2002)

作曲 蔡凌蕙

蔡凌蕙(b. 1973),畢業於國立藝術學院、美國 Yale School of Music 與 University of Pennsylvania。作曲師事吳丁連、侯俊慶、盧炎、潘皇龍、Ezra Laderman, Martin Bresnick, Eleanor Hovda, Anna Weesner, James Primosch, Jay Reise, Haim Permont.

曾獲音樂台北、國臺交鼓勵創作、Tanglewood Music Center 等作曲獎項。作品「山居秋暝」為國臺交 2007 鋼琴協奏曲初賽指定曲;「南管足鼓協奏曲」參加 2010 年南非想像藝術節與 Asian Music Festival 2010 in Tokyo。

2001 年任教台南女子技術學院;2003 起任教國立台北藝術大學傳統音樂學系。曾與台南人劇團、台北人室內樂團、樂興之時管絃樂團合作。

采風民族管絃樂團

梆笛	刁鵬	高胡	胥敦庭	中胡	徐昌全	揚琴	郭珍妤	大阮	李堉琦
	黃毓軒(兼曲笛)		曾婉嘉		彭紹榕		姜琇萱		曾莉雯
曲笛	施美鈺		徐于茜		劉秉晞	琵琶	蘇美諭		林昀萱
	李亮勳(兼新笛)		王薇		葉冠宏		彭群傑		陳怡潔
高笙	何尹捷	二胡	劉致遠	Cello	張博翔		吳璟婷	古箏	郭岷勤
中笙	邱淑慧		郭家蓁		邱聖之		潘亭妤	打擊	游若妤
低笙	王維勻		黃筱雯		陳念頡	柳琴	鄭伊珊		張芝菁
高嗩	余天舜		蔡佳穎		羅紫勻		柯心喻		陳詩亞
	李紹弘		李芃	Bass	林源長	中阮	徐珮庭		邱文心
中嗩	鄭詠丞		董幸霖		陳冠穎		葉怡君		柯雅萱
	陳睿文		劉昭宏				卓司雅		
低嗩	梁惠嫻		林筱珊						

團長/藝術總監：黃正銘·副團長：林慧寬·音樂總監：吳宗憲·

行政經理：戴雅雯·行銷經理：王正馨·樂團秘書：林易嫻·會計：朱誼媿·

藝術行政：胥敦庭·蔡佩芸·李柔萱·蘇美諭·

執行編輯：王正馨

節目預告

2012 家樂福文化藝術季「東方傳奇」

演出時間：4/21 (六)，19:00

演出地點：兩廳院藝文廣場 (臺北市中正區中山南路 21 之 1 號)

東方勢力崛起 才氣縱橫的年輕樂手

成功將搖滾 電音等流行文化融入國樂創作

舊曲新創 顛覆您對國樂既定印象

走出傳統 搖滾新國樂

采風樂坊叛逆鉅作

『2012 家樂福文化藝術季』系列活動壓軸呈演出

東方傳奇·搖滾國樂

