

融 · 絲響起

當代作曲家系列

采風樂坊

采風樂坊

融 · 絲響起

當代作曲家系列

李志純

周久渝

趙菁文

9/4 星期日 14:30

地點：國家演奏廳 臺北市中正區中山南路21-1號

主辦單位

贊助單位

特別感謝

節目介紹

期望能建構在「臺灣在地」中不同文化背景所代表的獨特意義，與每位作曲家生命故事的連結，以傳統絲竹樂的表演形式，結合多種不同素材。特別邀請到三位臺灣知名作曲家「趙菁文」、「李志純」、「周久渝」老師為我們量身打造。其中還挑選了多位臺灣當代作曲好手的作品共同呈現，展現出傳統器樂獨有的特色，透過作曲家之筆，將風雅藝術呈現出不同以往的視野。

采風樂坊成立至今滿31年，我們正處於偉大的時代，也是艱難的時代，因為實踐，讓我們有機會書寫歷史，根植於傳統，並勇於創新，采風樂坊也會持續努力，做出更多感動人心的製作，發揚傳統器樂之美。

傳統很美

團長暨藝術總監：

黃正銘

演出曲目

1. 趙菁文：《沉默的樹，我們的微觀與望向》 (2022)
編制：笛簫、胡琴、琵琶、阮咸、揚琴、古箏
2. 林岑陵：《猴子山》“Kawsan” (2020)
編制：胡琴、竹笛、琵琶、揚琴、古箏
3. 王樂倫：《鳳凰花》(2020)
編制：簫、胡琴、琵琶、揚琴、阮咸
4. 李志純：《再見1991》“Nostalgia 1991” (2022)
編制：胡琴、竹笛、琵琶、揚琴、古箏、阮咸

中場休息

5. 周久渝：《蘭心》 (2022)
編制：竹笛/埙、胡琴、琵琶、古箏、揚琴
6. 蔡承哲：《金剛亥母》(2018)
編制：笛簫/尺八、古箏、阮咸、人聲
7. 董藍：《Beijing Opera Rock》(2010/2012)
編制：胡琴、竹笛、琵琶、揚琴、古箏、阮咸

 委託創作 世界首演

樂團介紹

采風樂坊

1991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臺灣音樂，並致力於現代音樂的演奏，足跡遍世界各地，在國際上有極高的評價與知名度。在采風樂坊所有音樂表演創作中，無論是純粹的音樂演奏，或是結合跨界的劇場表演，皆以傳統音樂為根基，並將觸角延伸至當代，融合各式文化並擴展其作品範圍；也連續多年獲得文化部傑出演藝團隊的殊榮及文化部演藝團隊分級獎助計畫的肯定，同時也出版樂譜和音樂專輯，以推廣其音樂理念。

采風樂坊的作品主要分為三個部份：

一、傳統絲竹音樂與臺灣音樂

采風樂坊以傳統樂器中最具代表性的六種樂器組成，分別為：胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸等。這樣的編制不僅保存了豐富的傳統絲竹音樂與臺灣音樂，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，因此采風樂坊將此一編制作為最主要的表演型態之一。

二、大型舞臺作品

2003年 兒童音樂劇《七太郎與狂狂妹》
2005年 東方器樂劇場 I 《十面埋伏》
2007年 跨界·流行《東方傳奇·搖滾國樂》
2009年 東方器樂劇場 II 《西遊記》
2011年 東方器樂劇場 III 《無極-一個英雄俠客的春夏秋冬》
2017年 東方器樂劇場 IV 《阿銘上菜》

三、現代音樂

「當代音樂」為采風樂坊發展上相當重要的一環，不論是單獨的傳統器樂演奏或與西方現代樂團同臺演出。采風樂坊自創立以來經常接受委託與邀請，將傳統音樂元素或樂器本身特殊的音響色彩，運用到當代音樂的創作中。這樣的特色橫跨在東方與西方、傳統與當代之間，並使其成為一個音樂交流上重要的橋樑。

未來采風樂坊仍會秉持立足傳統、迎向當代的理念，繼續提供一個優質的文化融合平臺，呈現更廣闊且專業的表演。對采風樂坊而言，傳承不只是素樸的承續，而是傳統再次奔馳。

委創作曲家介紹

依姓氏筆劃

李志純

英國Gramophone雜誌樂評：「作曲家李志純探索多種另類的織度和不尋常的技巧，為最引人注目的作品」。美國波士頓環球報樂評：「李志純的音樂讓人大開眼界，恰當且複雜，卻又讓人著迷。具有超凡的精確度且優秀的駕馭能力，充滿了新意及全神貫注的聲響」。德國Märkische Allgemeine時報稱其作品為「一個具歷史時日和典故的戲劇」。樂評家Ilia Castellanos讚道「李志純將其精髓長存於此的深遠重要性已超越目前世人所能評估之外... 但藉此曲強而有力的音樂敘述及豐富的管弦色彩，其作品已喚醒新的領悟。」

來自高雄，具密西根大學博士學位，為首位榮獲美國波士頓交響樂團委託創作的台灣作曲家，曾獲得許多國際知名作曲大獎及補助，如德國布蘭登堡國際作曲大賽首獎、古根漢獎、美國哈佛大學弗洛姆音樂基金會、巴洛基金會、臺灣國家交響樂團及韓國國家交響樂團的委託創作。曾為采風樂坊駐團作曲家，常年與國內外樂團及音樂家們合作及委託創作等等，並於世界各地演出。個人網站：www.chihchunlee.com

周久渝

出生於高雄，自幼習琴，為英國曼徹斯特大學音樂博士。作曲師從李子聲、賴德和、楊聰賢、Philip Grange。其作品曾獲國際現代音樂協會青年作曲家獎、亞洲作曲家聯盟許常惠紀念獎、國立臺灣交響樂團管弦樂曲徵曲首獎、教育部文藝創作獎、第31屆傳藝金曲最佳編曲獎，並於2013年獲文化部藝術新秀補助舉辦全場個人作品音樂會。她的作品類型涵蓋大型編制，以及為中西樂器與人聲而寫的室內樂、中西樂器獨奏等。大型創作有2015年與南熠樂集合作的音樂劇場《紅樓舊夢》、2016受英國廣播公司（BBC）第三廣播電台所委託的管弦樂曲《喧怒之舌》與為新北市交響樂團所寫作的《所經之處》。目前為清華大學音樂系助理教授。

趙菁文

美國史丹佛大學博士，目前任教於國立臺灣師範大學音樂系，曾於史丹佛大學受聘為講師，亦獲邀於伊利諾大學香檳分校、北京中央音樂學院等講學。2012年以來，在音樂創作之外，跨域於音樂紀錄片製作、劇場音樂、藝術統籌（臺灣音樂館自製節目、臺南藝術節閉幕製作等）、策展人（國家兩廳院）與創意總監（國家太空中心、國家兩廳院自製節目等）的工作，今年更啟動與教育部的合作，為國內音樂專才教育之改革努力。作品曾於歐洲具當代指標性的法國廣播電台Maison de la Radio Auditorium、阿姆斯特丹Muziekgebouw等首演作品，亦曾獲國際作曲比賽之首獎；近期委託創作與發表包括荷蘭新音樂室內樂團、科隆愛樂交響樂團、Arditti String Quartet、Klangforum Wien、the Eighth Blackbird等，以及國內著名樂團與合唱團之合作。

演出者介紹

團長／藝術總監／指揮：黃正銘

業於中國文化大學音樂系國樂組及佛光大學藝術學研究所，現任采風樂坊團長兼藝術總監，並任教於中國文化大學國樂系。在國樂界相當活躍的黃正銘，曾赴大陸進修，致力於推廣傳統絲竹音樂。長年策劃、製作、演出采風樂坊各型絲竹音樂會以及個人獨奏會，著有二胡基礎教材及輔助教材各三冊。曾隨張月娥、黃文亮、吳榮燦、李鎮東和劉明源老師學習胡琴演奏；曾任中廣國樂團首席、臺灣國樂團藝術經理，且隨彭修文、楚世及、Michel Rochat等老師學習指揮。

1991年創辦采風樂坊，帶領采風樂坊開創不同於以往的國樂新風貌，為國內知名國樂品牌。2005年製作頗具開創性的東方器樂劇場之【十面埋伏】；2007年嘗試把傳統器樂注入搖滾與電子的風格，製作了【東方傳奇-搖滾國樂】；2009年更親自打造全新的東方器樂劇場之【西遊記】；2011年完成第三部東方器樂劇場作品【無極】；2017東方器樂劇場IV【阿銘上菜】。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藝術節演出，深獲國際人士讚許。1991~2010年間，足跡遍及美國、加拿大、英國、法國、德國、奧地利、波蘭、荷蘭、克羅埃西亞、立陶宛、菲律賓、哥斯大黎加、日本、韓國、澳洲、泰國、香港、布吉納法索、中國大陸……等地。

黃正銘音樂風格多樣，不管在器樂演奏上或樂團的音樂走向，皆可掌握多種風格，在帶領采風樂坊期間，自1997年至今，每年皆獲選文化部「台灣傑出演藝團隊」殊榮，同時也出版音樂專輯與樂譜，2013年更以「無極---一個英雄俠客的春夏秋冬」獲得金曲獎最佳民族器樂專輯，為臺灣國樂界奠定民間樂團的典範。

胡琴／胥敦庭

自幼學習二胡，師事李建興、林永塗、黃正銘老師，曾多次獲得全國區二胡、高胡優勝2000考取臺南師範學院音樂教育系，主修二胡，師事楊斯雄老師2003於北京師事中央民族樂團-唐峰老師以及一級演奏家陳耀星老師2004於台南師範學院雅音樓舉辦個人二胡獨奏音樂會-塞外狂想。演奏風格多變，從傳統至現代，融合多種不同元素，多次嘗試各種不同的表演型態。表情細膩、情感豐富，曾多次於國內外進行表演，獲得好評，足跡遍布五大洲，也經常參與各類跨界演出（包括劇場、戲劇等）。

曾任臺南縣省躬國小、高雄縣沙崙國小、宜蘭縣深溝國小、員山國小二胡老師。現任采風樂坊行政經理。

笛簫／許宥閔

臺灣高雄人。笛簫演奏家 畢業於中國文化大學中國音樂學系，現為采風樂坊團員。

主修笛，師事吳宗憲老師。曾受教於林正隆老師、張益誠老師、古聖儀老師、林家榛老師、吳宗憲老師。南管師事，蔡青源老師、黃瑤慧老師。尺八師事，劉穎蓉老師。

自幼便展露優秀的演奏才華及舞台魅力，音樂詮釋深刻有獨到之處，於跨界演出更有出色的表現，更活躍於劇場形式演出。在學期間除了專研笛簫演奏之外更積極學習臺灣傳統南北管音樂及尺八音樂演奏。近年來更積極參與音樂比賽，成績斐然。

琵琶／劉佳瑩

劉佳瑩，高雄市人，畢業於中國文化大學中國音樂學系。四歲開始接觸音樂學習鋼琴及小提琴，八歲轉為民樂演奏琵琶至今。琵琶由周伯科老師啟蒙，師事盧梅端、賴秀網。

獨特的表演方式及多元化的音樂風格，曾多次受邀於中國大陸、馬來西亞、印尼、巴拉圭、法國、巴黎、保加利亞、羅馬尼亞、土耳其等地方演出，並曾擔任馬來西亞第二屆華聯音樂達人秀評審以及2019馬來西亞華總國油盃國際藝術節大賽評審琵琶演奏之外同時精通中阮、大阮、吉他、鋼琴、柳琴、烏克麗麗等多項樂器演奏，除了積極參與流行音樂與跨界音樂創作之外，在表演方面也多次參與戲劇演出曾任教於台北市立金華中國樂社、中國文化大學國樂社、國立台北護理健康大學國樂社，曾為琵琶雅集團員、豐米音樂設計製作有限公司作者及表演者。現為普瑀門PERFORMER樂團團長、采風樂坊團員、台灣竹樂團黑旋風團員、集美國小音樂老師、采風樂坊音樂老師。

阮咸／卓司雅

國立臺南藝術大學七年一貫制中國音樂學系畢業，主修中阮、琵琶，副修藝術行政。目前為臺北市立國樂團樂季協演、臺北市立國樂團附設學院國樂團、采風樂坊、紅樓樂團、苗栗縣立國樂團、琴園國樂團、臺北柳琴室內樂團團員。任教於新北市白雲國小、苗栗青少年國樂團、苗栗公館國中個授課、苗栗公館國小、苗栗銅鑼國小彈撥分組老師。

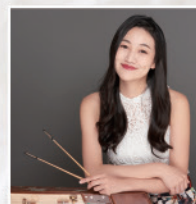
臺中青年絲竹樂團於臺中中興堂演出中阮協奏曲《雲南回憶》；與苗栗縣立國樂團合作於苗栗中正堂演出中阮協奏曲《山韻》、柳琴協奏曲《山歌與迴旋》；參與小巨人絲竹樂團於國家演奏廳，臺灣首演《琴趣》、《西皮》中阮二重奏作品；隨貝爾藍德樂團赴德國巡迴演出【原鄉之歌】；隨琴園國樂團赴中國各地演出數十場音樂劇場【大唐盛世-李暮傳奇】；隨采風樂坊赴加拿大巡迴演出東方器樂劇場【阿銘上菜】；參與臺北市立國樂團附設學院樂團演出跨界音樂劇【青年P的幸福冒險】擔任主要演員之一。

樂團經驗豐富，演出足跡遍佈歐、亞地區，近年來更多方嘗試跨界、流行、歌唱、戲劇、舞蹈等多種音樂類型演出。

古箏／陳宛琳

1997年出生於高雄，現就讀國立臺灣藝術大學中國音樂學系研究所。主修古箏，師事張儷瓊老師，曾師事：陳麗華老師、邱芊綾老師、王正馨老師、曹佐柔老師、謝岱霖老師。副修鋼琴，師事黃海蓉老師，曾師事：徐婷老師、蔡麗芬老師。畢業於前金國小、前金國中、國立鳳新高中音樂班，現擔任采風樂坊團員、臺灣絲竹箏樂團團員；曾任臺藝大箏樂團團長、無極樂團團員。在學期間獲得許多國內箏樂比賽之獎項並擁有豐富的演出與比賽經歷，參與大型合奏擔任主奏、器樂劇場、搖滾國樂、音樂會重奏伴奏、專輯錄音等演出經歷。

揚琴／李艾霏

畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系，現就讀同校跨域表演藝術研究所碩士班二年級。大學時期主修揚琴，師事陳思仔；副修鋼琴，師事蔡明歡。學琴期間多次求教於許學東、劉寒力、于海英和王玉珏等揚琴名家。現為台灣揚琴樂團、采風樂坊團員。在校期間曾展演協奏曲、積極參與協助各類型音樂會伴奏以及偏鄉教育巡迴等，亦擁有器樂劇場、兒童音樂劇場、搖滾國樂等多方面表演經驗。曾獲選臺灣藝術大學小廳新秀和榮獲「第一屆臺灣國際揚琴大賽」專業大學一、二年級組及專業重奏組銀獎，以及入圍臺灣國樂團「NCO器樂大賽——2020揚琴新秀選拔」決賽等。

人聲／蔡承哲

蔡承哲的音樂作品多以文化匯流之觀念揉合亞洲音樂，極具個人風格，以東方文化為根脈衍生出戲劇性與前衛特質。曾獲選參加杭州陳其鋼音樂工作坊、北京國際作曲大師班、吳蠻即興工作坊、日本武生國際音樂節、韓國國立國樂院國際國樂工作坊、美國Atlantic音樂節、義大利Composit音樂節、法國Etchings音樂節等之榮譽。作品曾於中國、日本、韓國、新加坡、泰國、奧地利及法國演出。

作曲啟蒙於李子聲。現為臺北藝術大學音樂系作曲博士候選人，師事潘世姬、楊聰賢。赴北京中央音樂學院作曲系交換，師事郭文景。曾獲全國學生音樂比賽樂曲創作第一名、國立臺灣交響樂團青年音樂創作競賽第三名、傳藝中心人才培訓計畫、臺北市立交響樂團音樂人才庫計畫。任教於高雄中學音樂班。

樂曲解說

委 委託創作 世 世界首演

1. 趙菁文：《沉默的樹，我們的微觀與望向》委 世

編制 笛簫、胡琴、琵琶、阮咸、揚琴、古箏

國樂的當代，當代的國樂，是什麼？我在創作過程中不斷詢問自己。國樂的樂器們、樂曲們，其實應該沒有經歷過西方音樂理論或是歷史像是浪漫、印象、新古典、序列等這些新主義，那麼，要使用這些新演奏技巧、新聲音、新實驗，的根基是什麼？只為新，而新嗎？

脈絡，脈絡，好像我的創作一直以來必得要先在這個點上說服自己，才甘願開始寫作。我在西方古典音樂的教育中長大，但在中學時期也有學過柳琴，然後琵琶，似乎…是有碰到一點點那個「根」，那個「韻」（很謙卑的）；也不知道是不是這樣，就想幫這些樂器「發聲」，不是當這些樂器為「發聲」的工具。

我很愛古曲，古琴曲，還有那些還沒被4/4拍西方三和弦所污染的國樂曲。那種自然亦預期，自在又紛亂，樂音與摩擦噪音一同和諧並存的美，超級非常嚮往。

於是，《沉默的樹，我們的微觀與望向》也許試著想回到那種自在的氣質，再加上一點點從21世紀的年輕眼光凝視尊敬前輩音樂的一點點新意。由六個小曲所組成，從擬人的樹的生命視角，進入一個存在與不存在的時空，試圖引領出在萬物永恆生命旅程中的小小幾段。接著，從「微」這個字與其多義變化（隱匿、精妙、幽深、細小、暗中、稍…）出發，「微觀細看」這些樂器的新聲音，讓他們好好說話—古箏當成古琴來彈，可以滑奏的揚琴是草語，日出前的水氣是阮的超高音，二胡是樹尊之語…。那麼請聽，他們說話的聲音。

- I. 微光 初升太陽前
- II. 夜晚的海 風與霧在吟唱
- III. 土地 根 起始
- IV. 非土地 不知名的沙塵
- V. 沉默的樹 新生枝芽的望向
- VI. 歌

2. 林岑陵：《猴子山》“Kawsan”

編制 胡琴、竹笛、琵琶、揚琴、古箏

「Kawsan」源自阿美族語，意喻為「神的地方」，後經漢人音譯為「猴子山」；而在這個神聖之地記載著一段史實。相傳在Kawsan此地有一間名的阿美族打鐵屋，一日，卑南族人來此購買鐵器卻與阿美族人發生衝突且慘遭殺害；而後卑南族人為此事大舉入侵，並試圖掘坑掩埋所有冶鐵器具，此時忽然出現了奇異的地火，阿美族人認為這是祖先顯靈，於是這也成為祖靈所在之地。

此作品以原住民史實為題材，經由音樂的語彙與手法，凸顯祖靈之地的神聖與崇高性。作品之中也加入原住民傳統古調與歌謠素材，藉以描繪兩個種族之間的特性與衝突，並運用現代音樂語法，進行「新」與「舊」的對話與融合；在時間的軌跡中，訴說臺灣這塊土地歷經變遷卻依然珍貴的民族情感與歷史記憶。

3. 王樂倫：《鳳凰花》

編制 簫、胡琴、琵琶、揚琴、阮咸

鳳凰花花語：離別，思念和火熱的青春。

東方對於鳳凰有著吉祥造福、招示才德與愛情永伴之意；西方則認為鳳凰有捨身戰惡與浴火重生的象徵。兩者之間雖有不同敘述，但卻對鳳凰能展翅翱翔，如烈火般的姿態，都賦予了極浪漫的色彩。生長在熱帶與亞熱帶的鳳凰花因其鮮紅花朵如鳳凰羽翼而名，而這首樂曲同樣象徵性地取其鳳凰燃燒生命後又重生之意，象徵生活在这片土地上的一切生命，都能盡其所能在此綻放他的光彩，即使在離別的路上，也期待下一段新的開始。樂曲分以「天空」、「誘惑」、「風起」、「赤焰」、「重生」五個副標題段落組成，並使用了〈Song for the Close of School〉這首會喚起大家回憶的畢業歌（中文譯作青青校樹）部分的曲調素材，融入在這鳳凰花創作之中，嘗試讓這首音樂有著不同的意境傳達。

4. 李志純：《再見1991》“Nostalgia 1991” 委世

編制 胡琴、竹笛、琵琶、揚琴、古箏、阮咸

再見1991 是爲了紀念與采風樂坊從1991年至今長久的友誼及合作關係所創作的作品。其中將重點式地採取和運用來自於曾經為采風樂坊所創作的作品中之元素及動機，再加以整合及發展。並且將曾經一起走過的路，在世界各地不同國家演出作品的經歷，引用音樂的方式來敘述及詮釋共同經歷的一些里程碑。

5. 周久渝：《蘭心》 委世

編制 竹笛/埙、胡琴、琵琶、古箏、揚琴

延續2014年《籽聲》為琵琶獨奏與《玉芽》為中西混合編制重奏，為采風樂坊所創作的《蘭心》對於個人有著從種子萌芽而含苞待綻的意象(儘管一般是以插枝來繁殖蘭花)。在創作手法上，大量運用從2013年《春宴》渲染的寫意和聲結合編制中的點狀聲響特色，藉蘭瓣與花梗的姿態做為塑造音樂形象的靈感來源。全曲為一悠緩的慢板。

6. 蔡承哲：《金剛亥母》

編制 笛簫/尺八、古箏、阮咸、人聲

金剛亥母起源於八世紀印度，為藏傳佛教密宗主要女性金剛乘之一，亦是諸佛之母、一切智慧之母。

其身相如少女，全身為紅寶石色且綻放耀眼紅光，裸身象徵不受紅塵世俗之汙染，不起分別心。一面三目二臂，左手持盈四魔血之顛鉢，右手持金剛鉞刀，單腳婆娑舞動於蓮花日輪屍墊之上，頭部側面有一豬面，豬又稱亥，故稱亥母。

金剛亥母對世間有情眾生特具慈悲心，修其法可斷除煩惱，增長智慧，降伏魔仇，解脫生死。

此作品為作曲者對金剛亥母其形象與神力之想像，更是作曲者為個人信仰—金剛亥母之創作，以音樂為祭品與載具，進行崇拜與儀式，亦為自我奉獻。

7. 董藍：《Beijing Opera Rock》

編制 胡琴、竹笛、琵琶、揚琴、古箏、阮咸

此曲展現的，是不同樂種間的融合與轉機。傳統京劇與爵士樂，甚至印尼甘美朗音樂，這些原本不相干，甚至不相容的音樂體系，在偶然的機會下相逢，彼此由矛盾、對比、到互補的發展過程，激盪出新的火花，並衍生出新的聲音。陰、陽的二元性，存在於每個獨立樂種中，也表現於不同樂種間的交流。

這首曲子名為《京劇搖滾》，並非搖滾流行樂，而是指樂曲貫穿到底的律動。整首樂曲源自於京劇中常用的一句過門，但架構於印度音樂「節奏週期」的概念，以七拍為單位反覆循環。此外，不同的音階層疊在一起，五聲音階與半音階同時演奏，增添既詭異又荒謬的色彩。中段部分，以較緩慢的八拍為週期，二連音對三連音，由節奏層面來探索陰、陽的二元性，並營造出夢境般的主體，和首尾兩段的節奏分明相對應。

執行團隊

團長／藝術總監：黃正銘
藝術行政：胥敦庭、許宥閔、陳玉霖
錄影工程：樂集影音工作室
視覺設計：李文順

采風樂坊節目預告

《詩詞話樂-歌仔調》

時間：2022/11/12 (六) 19:30
地點：中山堂光復廳 (臺北市中正區延平南路98號)
票價：600 (請洽OPENTIX售票系統)

《Formosa》臺灣東南西北

時間：2023/04/21(五) 19:30
地點：國家演奏廳 (臺北市中正區中山南路21-1號)
票價：300、500、800(請洽OPENTIX售票系統)