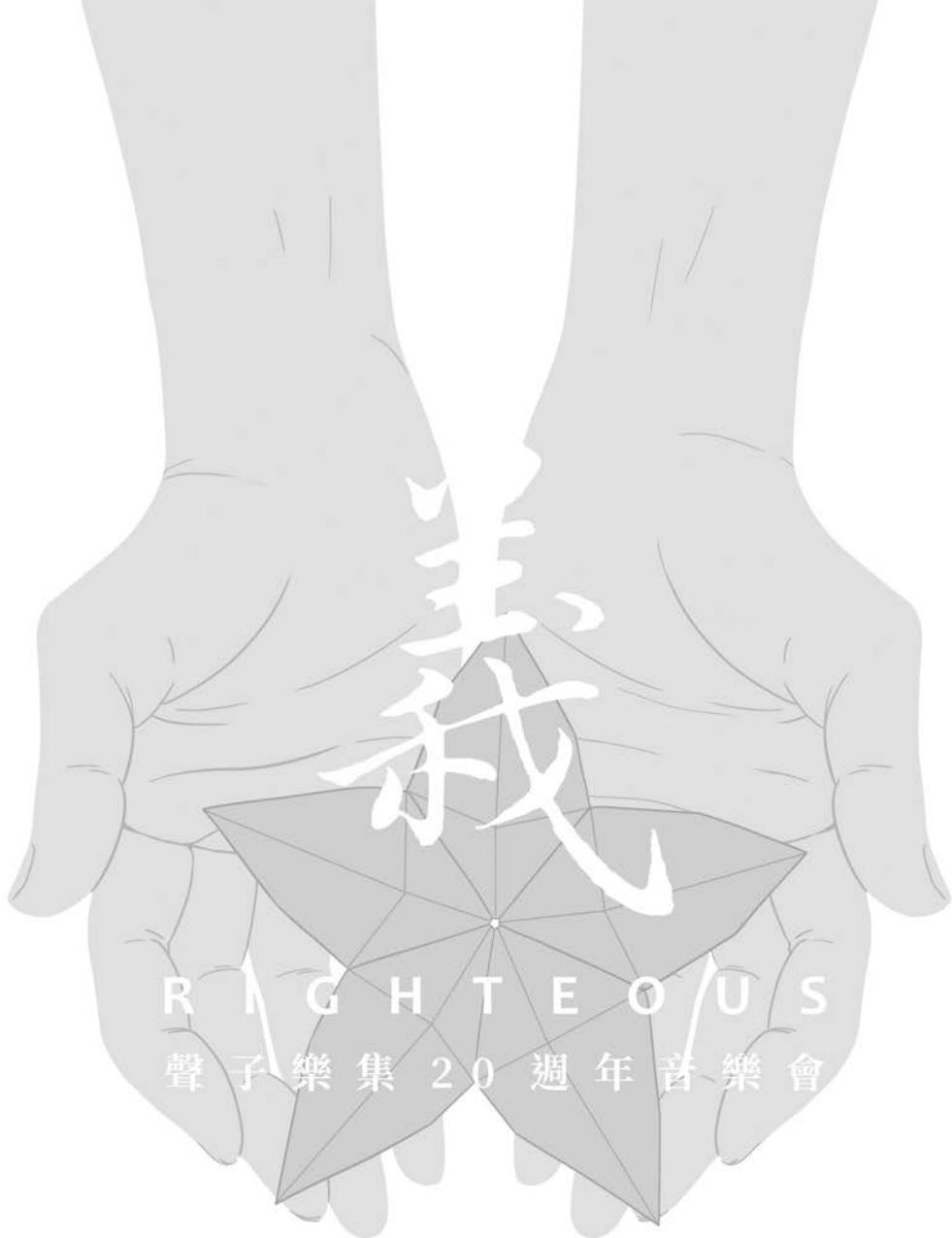

主義

RIGHTEOUS
聲子樂集 20 週年音樂會

以愛為出發點
用音樂藝術關懷人

2020/08/02 SUN.

時間：下午三點三十分

地點：花蓮縣文化局演藝廳

聲子
樂集

PHONON
MUSIC

演出的話

曾經，只是喜歡一群人一起玩音樂，沒什麼偉大的夢想，漸漸的，好像越玩越有一回事，也不知不覺二十年就這樣過去了，過去幾度曾經萌生放棄的念頭，在今年疫情最嚴峻且團隊現金逼近呆水位的時候，又再度浮現在我心頭，然而，轉頭看看身旁聲子的團隊夥伴們，大家依然堅守崗位，找資源、找機會，想想20年前創團時的我們，沒有資金沒有人脈，不也走了20年，再回想起年輕時學音樂初衷，看看如今的聲子，是群年輕音樂學子視為歸屬的家與夢想，既然放不下，就繼續堅持下去吧！

今年，疫情席捲全球，原本期待20週年的擴大巡演，因為疫情帶來太多不確定因素，四月底我們決定只保留花蓮場，去年規劃的主題跟曲目也衍生了變化。

2019年底，台灣還在努力防守非洲豬瘟入侵，一場世紀瘟疫悄悄的敲門，至今仍未平息的疫情，又陸續傳來中國嚴重水患的消息，這些年人類為著自己的私慾或決策付出極大的代價，這些事情，讓我不禁回頭深思人類與大自然以及造物主之間的關係，是否因著人的自以為義，過度開發與貪婪，破壞了這當中的平衡。我試著用這音樂來喚起聽眾的自省，找回人和大自然、上帝之間的關係，這樣的和諧關係，也就是今晚音樂會的主題「義」所代表的意涵。

期待20歲的聲子，仍保有創團之初的信念：「以愛為出發點，用音樂藝術關懷人」，用我們的方式，關懷這塊土地。

林希哲
藝術總監

給聲子
20 歲生日的祝福

Oct. 2002 攝於交通大學演藝廳

交大是孕育聲子創團的地方，而學校藝文中心的演藝廳則是我們創團首演的地點，林希哲老師畢業後，聲子也多次受邀回母校藝文季展演，這場是林希哲老師與聲子最後一次以在校生的身份在交大藝文季中演出。

凡走過必留下痕跡，沒想到大四那年，與交通大學管樂團打擊組的夥伴一起成立的打擊樂團 -- 聲子樂擊室內樂團，經過希哲與歷任團員的努力，目前深耕花蓮，已經成為東台灣表演藝術推廣與教育的重要團體之一。

1999年，當時我大四，聲子能夠成立最為關鍵的人物——希哲，在這一年進入應用藝術研究所音樂組（現為音樂研究所）主修擊樂，並且加入、指導管樂團打擊組。除了希哲，當時的成員來自各系，還有電信工程系的渝詳、和我同是電子工程系的建仁（大三）、電子物理系大二的凱銘、外文系大一的思穎、以及資訊科學系大一的瑞言。此時的打擊組在希哲的帶領下，開始嘗試擊樂室內樂的曲目。後來更以交通大學管弦樂社打擊樂團為暫時團名成立樂團，練習地點則是借用當時的應藝所音樂組擊樂教室。我們來自各個系所，團練時間無法固定，演出也常必須協調輪替；樂器的來源，除了希哲自己的，也常必須到處借樂器。當時的日常，就是我們搭著希哲的T4、載著滿車的樂器到處跑，演出前拆裝樂器、演出後再拆裝樂器，每個人都是校長兼撞鐘。現在回想起來，是一段很珍貴難得的人生經驗。

在幾次小型的演出之後，2000年四月我們迎來第一場較為正式的邀約 — 農委會主辦的台灣國際花展開幕以及閉幕演出。

記憶中演出前某個晚上，希哲、凱銘、思穎、瑞言和我聚在琴房，集思廣益想給樂團取個新的名字。我提議固態物理學裡有一個觀念是在描述原子彼此之間微觀的震動，叫做「聲子」（phonon的譯名），而聲音是靠著空氣分子的震動傳遞，這巨觀微觀之間存在著巧妙類比與聯想，大家便採用我的提案，於是聲子就這樣誕生了。

後來陸續加入的團員還有希哲的擊樂主修同學惠珍、土木系幸宜、機械系哲綱、新竹師院音樂教育系主修打擊的柯若櫻以及謝長恩，還有幾位中學時期受教於希哲的學生：台藝大音樂系姿美和岳寰、東吳音樂系瑞宗以及台大化工鄧真。

接著由於交大音樂所成立，不便再出借場地；加上打擊樂器占地龐大，與管樂團、管弦樂團、國樂團共用的團練場地過於擁擠，於是2001年九月團員決議向外發展，並立案成立社會團體。在希哲的奔走以及偶然的機緣之下，聲子搬遷到新竹光復路公園長老教會的地下室，並且開始朝專業化、職業化發展。接下來的發展，就如大家所知道的了。

「以愛為出發點，以音樂藝術關懷人」這是當年聲子成立的宗旨。看到聲子現在對社會的貢獻，我由衷感到欣慰與感謝，更以曾經身為其中一份子感到驕傲。謝謝你，聲子；謝謝你，希哲。祝福聲子繼續茁壯、迎接下一個十年！

聲子樂擊室內樂團 創團團員

2020, 新竹

恩川有長 (謝長恩)

我在聲子的時光是創團第2年到2010年之間，也是我人生中的大學、研究所、服兵役的期間。早期2001年用打擊樂器在公園教會服事時，當時還只有不到十位的擊樂團員，後來陸續有新團員加入，演出場次也不斷增多，當時還是大學生的我在希哲學長的引領之下參與眾多演出活動，讓我在求學過程充滿了許多學習動力，更加喜歡打擊樂，並且想不斷的自我要求與追求精進，這對我來說是人生之中非常幸福的一段時光。

到2009年進國防部示範樂隊服役之前我一直都跟著擊樂團跑，幾乎一同演出了所有場次，當時管樂團也創團第5年了，自己也感到這個團隊的茁壯，水準也不斷的在提升，對聲子的未來也是更加的充滿希望。只是自己也沒料到

，2010年服完兵役後決定赴日留學，在東京藝術大學專研擊樂數年，到後來決定想留在日本的學校任教，甚至歸化日本籍，這後來人生的路有了相當大的轉折，讓我與聲子的關係也變成了只能在遠方默默地關注聲子茁壯發展的支持者了。

沒回國與聲子繼續走接下來的路，是我不管在哪裡都會留著的遺憾。現在聲子也將邁向20週年了，如此的拓展並沒有讓我感到意外，因為我對希哲還有聲子一直深感信賴，並以聲子為傲。人生之中有將近9年的時間能陪同聲子成長，讓我充滿感謝，也深切的期待與祝福聲子接下來的路，並期盼聲子能持續以音樂帶給人們與眾不同的驚喜。

Nov. 2003 攝於公園長老教會禮拜堂

2001年底，聲子獲得了第一個「家」，公園長老教會將閒置的地下一樓空間借用給我們使用，我們不再到處流浪借場地，除了擁有自己的排練空間，我們也經常在教會的禮拜堂中演出，在這裡奠定了往後10年聲子的發展基礎。

Aug. 2006 摄於花蓮聲子藝棧演奏廳

2005年，聲子在花蓮成立了管樂團，初期樂團編制尚未完整，於是林希哲老師又回「娘家」 - 交大管樂團借人，這是2006年聲子和交通大學管樂團一起巡演時在花蓮留下的合影。

「要不要乾脆到我家練習？」當時剛回花蓮高中任教的林希哲老師一說出口，一群不確定人生道路的花蓮高中管樂社小屁孩，就這麼開啟了往後的偉大航道....

因當時花中的校務政策，放學後的社團練習時間被刪除，教官要求所有人放學後直接回家，當然，藝能大樓也就不能停留。花中管樂團的幾個中堅份子便商量將社團練習轉移陣地到剛剛接手樂隊指揮的希哲老師家。

因希哲老師家(聲子藝棧現址)的部分樓層當時是租借給婦產科診所營業，高中生穿著制服進出是很有壓力的，但每日的練習進度與目標讓我們硬著頭皮，在孕婦與醫護人員的奇異眼光中前進五樓練團室。

希哲老師家五樓原是老師的父親林德泰牧師的辦公室和視聽室，布置了小舞台和投影設備，還有卡拉OK的歡唱設備，一旁甚至擺了一架平臺鋼琴。對於沒見過世面的高中生而言簡直是來到新天地，而位置又正好在市中心，逛街吃美食都方便，因此「五樓」便成為花中管樂團的校外大本營。

在希哲老師家五樓練習的消息傳開後，人數也越來越多，牧師師母留意我們進出的便利性，便搭建了鐵樓梯讓我們不用再從診所內進出，可以直上五樓練團室。漸漸地，花蓮其他高中職的管樂團得知這消息後，花工、花商、慈濟、花女等校管樂團幹部也開始互有往來，也開啟了我們到各校去當演出槍手的機會。搭著希哲老師的大灰(T4)四處去各樂團協助，演出後吃遍花蓮美食兼交流已成為我們珍貴的記憶。

祝福聲子能與眾人繼續共同創造，即使多年後仍記憶猶新的記憶。

聲子樂集管樂團 創團團員

蔣仲杰

Aug. 2006 攝於磯崎海水浴場

音樂會結束，大夥人一起出遊是最開心的事情，當時的聲子成員平均年齡只有21歲，用不完的體力和熱情是我們的招牌。

對聲子最早的印象，是2003年底「聲子樂室內樂團」來花蓮辦音樂會，我們幾位花中管樂團的高中生被找去當工作人員，那是我第一次欣賞專業擊樂演奏，受到很大的震撼。

除了演奏家在台上專業的演奏外，私底下和樂融融，大家的相處模式很歡樂，我心中也興起一個念頭：「等我高中畢業後，我要考進聲子樂擊室內樂團。」

升上高三，因為要考音樂系的同學跟學弟在放學後都會到希哲老師家練樂器，我們幾個友好的樂團夥伴也從原本放學後到管樂室集合，轉移陣地到希哲老師家集合。當時只要沒有補習，放學後的行程就是先到希哲老師家集合，一起吃晚餐，然後各自準備：練樂器的練樂

器，讀書的讀書，即使週末，大家也都很有默契地前進希哲老師家。

那時我們主要活動的五樓空間，就是一整間空間，停放一台平台鋼琴、雜物、幾張大桌子，原本是牧師母跟會友聚會的場所。還有一間小房間是停放56鍵馬林巴琴跟小桌子。發起成立聲子管樂團的想法，也是從五樓開始醞釀成形。

不論是創辦管樂團前還是創團後，對於我們這些創始團員來說，聲子五樓充滿了學生時期的回憶，也是因為聲子的存在，讓我們對音樂的熱愛有了延續。

聲子樂集管樂團 創團團員

林裕翰

Aug. 2009 攝於花蓮縣客家文化館

2009年，從德國學成的指揮家馬萱如老師加入聲子，馬老師對音樂要求細膩，讓聲子在演出水平更上層樓。

Apr. 2011

攝於花蓮縣文化局演藝廳後台

正經八百的團照是例行公事，
但演出前在後台的不正經照片
才是聲子的經典日常。

聲子二十

這是一個值得慶賀的數字，也是一個值得感恩的日子……

沒有希哲的耕耘與堅持、沒有牧師與師母的愛護與支持、沒有這一群「花蓮人」的前仆後繼，音樂將無法這裡發芽茁壯、不會開花結果。當二十年歲月逝去如斯，在這後山的環境，不知不覺間已經孕育了多少音樂的火種、揮灑出多少希望關懷的雨露、鼓舞感動了多少渴望的內心……

所以「聲子」這個名字，已然是一個音樂人找到幸福的存在，一個讓人覺得不可思議的心靈依靠之地。我很幸運地能在這裡停泊，找到一個可以舒適沉澱自己、再次充滿電力、得以重新啟航的港口，而我更與無數的音樂人一樣，在這裡找到人生中許多最珍貴的回憶！

由衷感謝聲子的一切人事物。現在，謝謝二十年，這個有你有我、讓人感動的時間點；過去，讓我們的音樂生活連成一條緊緊相連的絲線；而未來，先敬上一杯，願我們的緣份能繼續延伸、交織出更加燦爛的一片微笑日子！

聲子老朋友

2011

Mar. 2012 攝於富源國小

基層展演是聲子重要的任務，特別是遠離都會區沒有機會欣賞正式展演的孩子，聲子有個目標，就是把花蓮縣所有的中小學全部演一輪！

Jul. 2015 攝於花蓮縣文化局演藝廳

聲子管弦樂團初試啼聲，花蓮在地完整編制的管弦樂團首度亮相，雖然試水溫後，我們評估時機尚未成熟，
弦樂的班底還不夠穩定，但也催生了今年弦樂團的創團，為的是更長遠的目標。

演出曲目

擊樂團

《集悅・擊樂》

· 本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助

王瑩潔

Ying-Chieh Wang

弦樂團

《電擊幻影》

Electro-Phantasm

迦勒・皮克林

Caleb Picekring

《E小調弦樂小夜曲》

Serenade in E Minor, Op. 20

愛德華・艾爾加

Edward W. Elgar

— 中場休息 —

管樂團

《唐懷瑟序曲》

Tannhäuser Overture

理查・華格納

Wilhelm Richard Wagner

《風之谷交響組曲》

交響組曲「風の谷のナウシカ」

久石讓

Joe Hisaishi

《希望》

La Speranza

樽屋雅德

Masanori Taruya

《心詠》

With Heart and Voice

大衛・吉林漢姆

David R. Gillingham

管 聲
樂 子
團 樂
集

2005年，擊樂家林希哲集合了花蓮的年輕學子，成立「聲子樂集管樂團」，培養在地管樂演奏者。經過15年的耕耘，已培養許多優秀的團員回到花蓮貢獻所學。管樂團更於2013年起招募弦樂團員，並成立花蓮第一個完整編制的管弦樂團。為了扎根藝術教育，聲子樂集亦在2015年成立了青年管樂團，定期於春、秋兩季聘請合奏老師進行常態性練習。

管樂團目前的成員涵蓋了音樂班、普通班與職業演奏家，因為認同聲子「以愛為出發點，用音樂藝術關懷人」的初衷，以及深耕花蓮藝術環境的理念而相聚，透過各式展演與主題性的年度公演，將積蓄的藝術能量分享在這片好山好水，同時擁有豐富人文的土地上。

管樂團自成立以來，不僅在各式活動場合常能看到聲子的蹤影，每年度的年度製作更是不斷推陳出新，勇於跨界演出與不同的表演形式合作

創新，這樣的創作活力更是團隊的特色。近年，在低音管演奏家廖昱傑與旅法擊樂家張方鴻加入後，使得聲子團隊更臻完備。在演出活動質與量方面，皆有顯著提升，同時也陸續邀請了不同類型的演奏家和聲子交流。未來，聲子樂集期盼能持續和不同的演奏家交流，邁向專業化的演出團隊。

聲子樂集室內樂團的前身是交通大學管樂團擊樂組，因著對擊樂共同的熱愛而結合，並開始擊樂室內樂的練習。2000年夏天，由擊樂家林希哲老師領軍，首度以「聲子樂擊室內樂團」為名，在交通大學及台北多方樂集劇場正式演出。隔年遷入公園教會所支持提供的排練空間，並於2001年底正式登記立案成為新竹地區第一支專業擊樂團隊。樂團創立後演出邀約不斷，並開始朝專業化發展，於2004年起連年榮獲新竹市文化局傑出演藝團隊，2009年起行政中心轉移至花蓮地區，也由於公園教會排練場十年合約屆滿，發展重心轉移至花蓮地區為主，新竹地區為輔。

聲子樂擊

10年間在新竹共累積逾200場演出。
2012年重心移至花蓮後，持續的演出與轉型發展，也創造了聲子樂擊的第二春。

2015年春天，樂團培養出來的年輕擊樂家張方鴻自法國學成歸國，開始擔任擊樂團首席，著手多角化的展演形式。2017年，聲子在桃園中壢也尋找了一個新的空間作為基地，作為桃園擊樂及音樂教育推手，並許期能夠在台灣的音樂環境中走出一條新的路線！

弦 聲 樂 子 團 樂 集

聲子弦樂團的成立要追溯到十年前，郭子究老師的紀念音樂會，花蓮高中受邀演出並擔任當晚音樂會大合唱時的管弦樂團，當時學校組長和擔任樂團指揮的林希哲老師，以音樂班和管樂團的學生為班底臨時組成花蓮高中管弦樂團。

經過十年，我們仍舊有一份割捨不下的音樂情感，當年的高中孩子，也陸續學成並願意返回自己的家鄉貢獻所學，也就促成了今年聲子弦樂團的正式成軍，有了穩定的師資和班底，聲子期待除了過去擊樂和管樂領域耕耘培育人才及推廣精緻藝術，也逐步在弦樂教育上扎根。

林希哲

十七歲開始隨徐伯年老師學習敲擊樂，副修鋼琴、大鍵琴，分別師事秦嘉輝、林育伶等老師，自國立臺北藝術大學音樂系、交通大學音樂研究所畢業後，除了音樂類型的演出，林希哲也經常參與在舞台劇及舞蹈的音樂及燈光設計，二十年來已累積近千場各類型演出經歷。2000年夏天創立新竹地區第一支專業擊樂團隊名為聲子，2005年在自己家鄉花蓮成立聲子第二個團隊－聲子樂集管樂團，2008年創立聲子藝棧，專責空間營運及藝文推廣，經過十多載的經營，聲子已成為花蓮地區重要的演出團隊及藝文空間，林希哲同時也致力於藝術教育工作，目前任教於東華大學、武陵高中、花蓮高中、花蓮女中。

擊樂團音樂總監

張方鴻

/ 東海大學音樂系
/ 主修擊樂
/ 法國馬爾梅森音樂院 第一獎
/ 巴黎市立音樂院 最高級演奏家
/ 國內多所高中、國中小任教
/ 聲子樂擊團長
/ 《魔擊》製作人

畢業於東海大學音樂系，2012 年赴法就讀法國馬爾梅森音樂院，受教於擊樂家 Eve Payeur，並與 Pierre Rigopoulos 修習伊朗手鼓，以極短的時間於隔年 2013 年 6 月取得演奏文憑，獲得「評審一致通過並恭賀第一獎」，同時間跨級以評審一致通過考取專業等級 Excellence 文憑，為當年度唯一的雙料文憑得主。

在巴黎期間曾與巴黎交響樂團 (Orchestre de Paris) 演奏家 Frederic Macarez、Philippe Labadie、木琴家 Eric Sammut、巴黎歌劇院樂團定音鼓首席 Lionel Postollec、戴翠瑩老師學習。2014 年畢業於巴黎市立音樂院以評審一致通過得到最高級演奏家文憑。在法期間多次發表演現代樂作品，廣受好評。

現為聲子樂擊團長及國內各級學校打擊樂團及管樂團指導老師，除致力於音樂相關教學及展演外，更積極籌劃多場國際音樂交流及合作。2015 年受邀於韓國音樂節 (One Month Festival) 演出。2016 年與冠軍魔術師黃柏翰合作，製作打擊與魔術跨界音樂劇「魔擊」，擔任製作人兼打擊演奏家，廣獲各界好評。

弦樂團音樂總監

顏暉力

出生於花蓮。國立臺灣師範大學小提琴碩士。

曾師事：譚正、陳沁紅、沈克恕、柯宥帆、黃英美、吳庭毓等老師。曾接受帕格尼尼大賽首獎得主小提琴家 Dmitri Berlinsky、法國小提琴家 Christophe Boulier個別指導。在大學期間多次擔任協奏曲獨奏演出，曾參與TAE台灣藝術家合奏團、夏綠節慶室內樂團多次巡演，現任教於明義國小、海星國小、復興國小弦樂團、慈大附小、慈大附中（弦樂團）、聲子樂集弦樂指導老師，並致力於推動花蓮在地弦樂教育。

/ 2019

與郭聯昌教授和國防部示範樂隊於中壢藝術館擔任協奏曲獨奏
太魯閣峽谷音樂節開幕表演（領奏花蓮交響樂團室內樂團）

/ 2018

榮獲國防部示範樂隊協奏曲大賽優勝並與國家交響樂團(NSO)首席吳庭毓教授於蘆洲功學社擔任協奏曲獨奏
參與「謝皓成·獵首笛」專輯錄製小提琴獨奏

/ 2016

參與國防部形象廣告配樂錄製

/ 2015

榮獲臺南大學管弦樂團協奏曲比賽優勝

顏暉力小提琴獨奏會台南場

顏暉力小提琴獨奏會花蓮場

與臺南大學管弦樂團演出協奏曲

/ 2014

代表國立臺南大學組成弦樂四重奏赴香港中文大學、英華書院演出。

顏暉力個人小提琴獨奏會

國立臺南大學阿勃勒節弦樂團演出擔任小提琴獨奏

委託創作作曲家

王瑩潔

生於台北市。2016年6月畢業於美國紐約大學（NYU）電影及多媒體音樂創作學系（Scoring for Film and Multimedia）碩士班，取得第二個碩士學位，指導教授為 Mark Suozzo, Irwin Fisch。曾就讀臺北市立教育大學音樂系研究所、國立臺南藝術大學應用音樂系作曲組。曾師事林進祐、吳疊、蕭慶瑜、周久渝等教授。

留美期間，參與多次影像音樂製作及錄音室實習，更與紐約School of Visual Arts (SVA) 多次合作動畫音樂創作。2015年11月於紐約經濟文化處與多位電影音樂作曲家共同舉辦電影音樂創作發表音樂會。回國後，持續參與配樂製作、樂團委託創作及編曲等，近期與朱宗慶打擊樂團、新逸交響樂團、台北市立交響樂團等合作；台中花博智農館、雲林觀光局宣傳影片等音樂製作。現為亞洲作曲家聯盟(ACL)、璇音雅集及美國SCL(Society of Composers & Lyricists)會員。擔任多項比賽評委，包含作曲市賽、教育金像獎等。目前任教於南台科技大學、朝陽科技大學、台北市立大學、市立新北高中、國立基隆高中、及桃園西門國小、大成國中、平鎮國中等音樂班。

委託創作作曲家

迦勒·皮克林

Caleb Pickering

Caleb Pickering 是擊樂演奏家、作曲家，現為 James Madison 大學擊樂兼任講師與音樂演奏的準博士生、德州農業大學音樂教育學士、內華達大學表演音樂碩士。

經常受邀為客座藝術家及導賞家，其作品不僅常在世界各地演出，作曲家亦常於沃斯堡及拉斯維加斯演出。

2019年，Caleb 受知名擊樂二重奏 Maraca 2 邀請，在其所籌辦之世界打擊樂團(WPG)，擔任駐團作曲家，接受大量來自個人、美國國內乃至世界各地大學及職業室內樂團委託創作。

他亦是為打擊樂協會(Percussive Arts Society)、德州音樂教育協會 (Texas Music Educators Association)、美國作家協會 (A.S.C.A.P) 之成員。

曲目解說

Ying-Chieh Wang

王瑩潔

《集悅・擊樂》

· 本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助

打擊樂，常帶來愉悅、熱鬧及富有生命力的意象。音樂中的節奏、音色及律動變化也是讓人為之著迷的地方。透過幾位擊樂演奏者，營造出時而合奏，時而競技的氛圍，素材在音樂當中慢慢堆疊後展開，情緒也在當中逐漸堆疊。嘗試融入電子音效，藉由不同聲響展現更多音樂層次，帶給聽眾豐富的聽覺效果。

《電擊幻影》是由年輕的擊樂演奏家及作曲家皮克林，於2020年受到聲子樂擊擊樂團的委託所創作。《電擊幻影》是一件打擊六重奏的作品，其風格混和迷幻爵士（Acid-jazz）、後搖滾（Post-rock）、電玩音樂與動漫原聲帶的成分，是一首極具有感染力的全新打擊樂作品。

這首曲目是由“Groove”與“Phantasmic”兩大樂段為核心：“Groove”係指「律動」，是迷幻爵士中常見的術語及元素，透過不同節奏的組合形式，將律動內在的「靈魂」表露出來，進而展現出節奏的生命與活力，使聽眾於音樂渲染的氛圍中一同起舞擺動；“Phantasmic”則是後搖滾的一種特徵，利用大量的和聲塊與旋律堆疊出情緒的「幻影」，

Caleb Pickering

Electro-Phantasm

迦勒・皮克林

《電擊幻影》

使擊樂器產生的聲響在腦中被轉變為一幅幅富有光影與色彩的畫面，讓音樂得透過「迷幻光影」的強烈刺激下，在聽眾的腦中無限擴張。

作曲家巧妙地融合迷幻爵士與後搖滾的元素，並同時混入電子音樂、電玩元素、多變的節奏組合及不同擊樂器的音響運用，使這件新作品不僅展現出亂中有序的古怪感，還帶有強烈音樂動感的渲染力。

Edward William Elgar

*Serenade for Strings
in E Minor, Op. 20*

愛德華·威廉·艾爾加

《E 小調弦樂小夜曲》

艾爾加是位英國浪漫樂派的作曲家，他的父親是樂器行主人及當地教堂的管風琴手。在耳濡目染之下，縱使家中無法支持他進入正規的音樂教育，但艾爾加從小便展現出對文學與音樂的喜愛，並且以大部分自學成材的方式，學會了鋼琴、小提琴、管風琴及作曲。知名作品包含《我們這一家》片尾曲引用的《威風凜凜進行曲》(Pomp and Circumstance Marches, Op. 39)、充滿無限愛意的《愛的禮讚》(Salut d'Amour)、以及獻給摯愛親友們的《謎語變奏曲》(Enigma Variations on an Original Theme, Op. 36)。

小夜曲 (Serenade)，顧名思義是主要於夜晚所表演的歌曲，起源於中世紀時，南歐的吟遊詩人們，會在夏日夜時彈奏吉他或曼陀鈴 (Mandolin)，並在戀人的窗下吟唱小夜曲，向對方聊表心意及示愛，故用於傾訴愛意的小夜曲經常優美、委婉及繾綣。艾爾加於1892年完成了這首給弦樂團的小夜曲，而這部作品的前身，很可能是源自於三首給弦樂團的未完成草稿：《春之歌》 (Spring Song)

、《悲歌》 (Elegy) 及《終曲》 (Finale)，作曲家曾在與好友的往返信件中，提及自己非常喜愛這三件未完成的作品。雖然作品20號是艾爾加的早期創作，聲響結構較屬青澀，但是由於作曲家具有傑出的小提琴演奏能力，使得這件作品充分發揮了弦樂器的性能、音色、表現及特性；另一方面，這件作品可以視為是艾爾加延伸三件草稿情感的集結之作，具有非常鮮明的個人風格與特色，故也讓這首曲目十分聞名且經常被公開演出。

第一樂章，愉悅的快板 (Allegro Piacevole)，些微哀傷的E小調，具有英倫鄉村的田園風格。以中提琴帶有略為繁湊且跌宕的複點動機展開，後續帶領出小提琴的深情主題，隨著情緒逐漸向強處發展，弦樂上下行的旋律相互交織流動，就像內心的情緒般綿密纏繞，但過程中隱隱能聽見中提琴不斷重複的動機。中段轉為E大調，第一小提琴首先引出的旋律，讓音樂變得和煦且熱情，迅速回歸平靜後，獨奏小提琴那富有情感的傾訴，讓其他的弦樂器緊接著深情回應，情緒逐漸轉為高潮。但霎那間突兀的連續重音，將前面的激情乍然打斷，驟然再現中提琴的重要動機，讓音樂轉回開頭些微哀傷的E小調，在相同的發展之後回歸寧靜，最後在大提琴與低音提琴的撥弦中悄然結束，但潛藏的不安仍隱然可聞。

第二樂章，稍緩板（Larghetto），寧靜和諧且富有旋律。第一小提琴那發自內心且深刻的情感表露，展現了一種深切的嚮往，而第二小提琴也回應在後，散發出一種柔和中帶有情意的氣息，經過變奏及發展後歸於沉靜。隨後，第一小提琴引出充滿深情的主旋律，第二小提琴與中提琴波瀾起伏的三連音擴張了深度，大提琴與低音提琴的堅穩低音支撐了厚度，讓後段音樂雖然極具感情卻又不失優美，宛如塞文河（River Severn）那廣袤無際的水流，雖永不停息卻依舊保持著安寧。最後加了弱音器的弦樂器，將音樂帶回到了開頭那沉思的沉靜中，彷彿不會發生過任何事一般。

第三樂章，稍快板（Allegretto），由小提琴導出輕快柔和的全新元素，接續在後的是中提琴演奏出充滿躍動的主題，其他弦樂器也跟著融入且開展了音樂，旋律錯落在不同的弦樂器上並發展出變奏，彷彿象徵一種集體的渴望、期盼。突然間，由第二小提琴再現了第一樂章的中提琴動機，看似將一如往常地轉到哀傷的E小調，卻意外地進入到暖和且精緻的E大調上，似乎象徵著先前內心的不安及感傷已經褪去，昇華成真摯的感動與溫暖。不斷重複出現的第一樂章複點動機，相偕著大調和聲中那細膩點綴的優美，最後結束在溫暖的和弦後悠然離去。

Wilhelm Richard Wagner
Tannhäuser Overture

威廉·理察·華格納
《唐懷瑟序曲》

arr. by Mark H. Hindsley

華格納是位音樂史上舉足輕重的德國後浪漫樂派作曲家，以大量的歌劇創作聞名於世。在歌劇上，他提出了「整體藝術作品」（*Ge-samtkunstwerk*）的概念：使用白遼士和李斯特的標題音樂（*Program music*），透過巴哈和貝多芬複雜的器樂作曲手法，融合他在文學、哲學、劇場上的想法，發展出稱為「樂劇」（*Musikdrama*）的歌劇形式。華格納也延伸了白遼士的固定樂思（*idée fixe*），大量使用簡短的音樂動機來代表戲劇中的不同人、事、物及情境，創造出具有旋律個性的主導動機（*Leitmotiv*）。華格納也為了演出自己的歌劇作品，特地建造了拜律特節日劇院（*Bayreuth Festspielhaus*）與發明新的樂器－華格納號（*Wagnertuba*）。重要的歌劇作品主要包含《黎恩濟》（*Rienzi*）、《唐懷瑟》（*Tannhäuser*）、崔斯坦與伊索德（*Tristan und Isolde*）、《尼伯龍根的指環》（*Der Ring des Nibelungen*）、《紐倫堡的名歌手》（*Die Meistersinger von Nürnberg*）。

《唐懷瑟》全名為《唐懷瑟與瓦特堡歌唱大賽》（*Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg*），歌劇結合了《唐懷

瑟》及《瓦特堡歌唱大賽》兩個不同的故事，並額外添加了華格納獨特的「仁慈之救贖」（*Merciful Salvation*）觀念。此歌劇由三幕構成，是華格納的中期作品，除了具有從傳統歌劇過渡到「樂劇」的結構形式外，也使用性格鮮明的主導動機來象徵劇中的人物。

歌劇內容主要在述說，主角唐懷瑟在一次與其他騎士的爭執後，憤而離開瓦特堡，後來沉淪在維納斯堡（*Venusberg*），臣服於女神維納斯（*Venus*）之下，過著放蕩縱慾的生活。後來唐懷瑟對於這種墮落腐敗的生活感到慚愧，於是決定返回華特堡，並得知到瓦特堡將舉行一個歌唱大賽，勝利者可以迎娶領主的姪女，也是唐懷瑟的初戀－伊莉莎白（*Elisabeth*）。

歌唱大賽即將開始，領主宣布今日的主題是「愛是甚麼？」。前兩位歌手沃夫蘭（*Wolfram*）及華爾特（*Walther*），都唱了中世紀騎士表達純情愛意的古曲，唐懷瑟不以為然，讚揚著愛情應該充滿肉慾且歡愉，並唱頌了維也納之歌：「我的愛神，我的歌聲因而響起」（*Dir Göttin der Liebe, soll mein Lied ertönen*），結果因此暴露了唐懷瑟在維納斯堡的過往。眾騎士大怒而拔劍攻擊，此刻伊莉莎白站在唐懷瑟前阻擋，並說明罪人應當透過贖罪來得到神的救贖，因此領主放逐唐懷瑟，並命一群朝聖者將他送至教主前請求赦免。

伊莉莎白在聖母像前祈禱唐懷瑟的歸來，但歸來的朝聖者卻不見唐懷瑟蹤跡，伊莉莎白跪下並唱出著名詠嘆調〈哦！我可愛的晚星〉，希望能用自己的生命換取夜星的閃爍，引導唐懷瑟得以回到瓦特堡，唱完後便離開了人世。此時，唐懷瑟狼狽不堪的走回來，並告訴沃夫蘭，唯有當教皇的手杖長出花來之時，才是唐懷瑟救贖之日。此時，深感絕望的唐懷瑟懷念起在維納斯堡的日子，霎那間強風吹起，維納斯現身來迎接唐懷瑟的回歸，唐懷瑟則一步走向前去，沃夫蘭無法拉住阻擋，於是向唐懷瑟大叫一聲：「伊莉莎白！」，突然喚醒了沉迷的唐懷瑟。瞬間驅散了維納斯的妖豔之氣，此時教皇的手杖開了花朵，唐懷瑟終獲寬恕，並在黎明破曉之際埋葬了伊莉莎白，並說了一句：「神聖的伊莉莎白，請為我祈禱！」。

序曲（Overture）是整個歌劇開演前的短曲，用於總述全劇的關鍵內容及場景，透過器樂奏出代表劇中主角的旋律或動機，以預示戲劇作品的故事情節。序曲開頭標示莊嚴的行板（Andante maestoso），由單簧管、法國號與低音管吹奏朝聖者聖歌（Pilgrim's Hymn）動機，不只象徵了聖徒的光明與莊嚴，也間接暗示了歌劇最後的結果——救贖。接續在後的，是上低音號引導出帶有附點節奏的懺悔（Remorse）動機，意旨唐懷瑟在維納斯堡的反省與悔改。隨著音樂的逐漸發展，來到由低音銅管演奏的朝聖者聖歌，伴隨的是由單簧管演奏出富有跳動活潑的生命脈動（

Pulse of Life）動機，展現出富麗堂皇的莊重感，最後回到開頭由單簧管、法國號與巴松管演奏的聖歌，代表朝聖者們逐漸遠去。

曲子轉為快板（Allegro），單簧管先引領出帶有活潑且歡樂的旋律，其他高音木管緊接著附和在後，這是在維納斯堡充斥酒肉氛圍的狂歡（Bacchanal）動機。放蕩過後則來到了全體樂團的合奏，整體音樂如熱鬧的慶典活動般，代表著在維納斯堡沉淪迷戀的眾人們，對於女神維納斯瘋狂崇拜的讚頌（Adulation of Venus）動機。音樂隨即快速的變化，突然來到了極度寂靜的樂段，由獨奏單簧管演奏出代表維納斯現身的愛之魔咒（Love Spell）動機，不時也可以聽到底下眾人蠢蠢欲動的狂歡主題，在維納斯現身之後，在維納斯堡的眾人們再次熱鬧的慶賀。

狂歡過後，是由薩克斯風、法國號開導出最後神蹟展現的朝聖者動機，搭配著由單簧管相較前段，更加緊湊且急促的快速音群，以及後續加入朝聖者動機的短號、長號，使末段呈現出更加強烈的莊嚴慎正，而眾人們的步伐更加堅定，心靈意志也更加堅定。最後，朝聖者們秉持著堅定不摧的意念，退散了情慾放蕩的維納斯世界，音樂更加華麗雄壯，而教主的手杖終於長出了花朵，唐懷瑟的命運獲得了救贖。

Joe Hisaishi

交響組曲「風の谷のナウシカ」

久石譲

《風之谷交響組曲》

arr. by 森田一浩

「風之谷」是一部宮崎駿早期執導的日本動畫電影，由著名的配樂大師久石譲製作音樂。故事描述一個過去的古文明，在經歷一場「火之七日」的戰爭後毀於一旦，新生態系「腐海」掩蓋了大部分的世界，只有巨型昆蟲能夠適應充滿瘴氣的腐海森林，而風之谷由於海風的吹拂使腐海的孢子無法入侵，成為少數不被腐海淹沒的小王國。風之谷因為多魯美奇亞王國與培吉特市之間的爭執與貪婪而受到威脅，公主娜烏西卡（ナウシカ）為了保護王國免於腐海生物「王蟲」的攻擊，以及拯救成為培吉特市誘餌的小王蟲，最後遭受王蟲群的衝撞而犧牲性命。冷靜過後的王蟲群，發現娜烏西卡拯救了做為誘餌的小王蟲，於是使用特殊能力使娜烏西卡復活。復活後的娜烏西卡，於王蟲構築那如金色草原般的觸鬚上走踏著，她身上穿著沾染王蟲藍色血液的衣裳，印證了風之谷過去的古老傳說：「藍衣人將飄然降臨在一片金色的大草原上，身系連結著即將失落的大地羈絆，最後引導人們走向湛藍清淨的地方。」

《風之谷交響組曲》是由日本著名作曲與編曲家森田一浩，從電影中選出三首歌曲並配器給管樂團。第一樂章〈風之傳說〉（風の伝説）是串聯整齣電影的主題，由定音鼓震撼地

開啟樂章，長短笛與雙簧管的快速竄動宛如蟲鳥出巢，單簧管逐漸逼近的繁湊音群讓音樂充滿緊張，銜接在後的法國號與薩克斯風，以磅礴的號角信號揭開傳說序幕。在喧囂後的寧靜中，長笛的獨語述說那具有神祕色彩的風之谷古老傳說，有越來越多的樂器（居民）一同傳頌著風之谷傳說，到底人們應該如何與環境共存呢？而那位傳說中的「藍衣人」又身在何方？何時才能帶領風之谷走向「湛藍清淨之處」呢？

第二樂章〈戰鬥〉（戦闘）描述了多魯美奇亞王國為了奪回巨神兵，派遣了飛機與軍隊強行攻入風之谷，開頭充滿強勁且帶有侵略性的全音符和聲，係指未知的威脅逐漸逼近單純的風之谷，中音樂器帶有複點與三連音的旋律則是多魯美奇亞軍隊的出現。定音鼓與筒鼓（Tom-tom）不斷重複地八分音符，宛如軍隊正大舉進攻風之谷，高音木管的半音階音群則是風之谷的一片混亂，小號與法國號強勢地吹奏多魯美奇亞軍隊的主題，述說軍隊已經侵蝕了風之谷的領地。最後人民不斷地逃竄、反抗，病入膏肓的族長基爾慘遭殺害，家園遭到軍隊蹂躪，風之谷只能被迫臣服於多魯美奇亞王國之下。

第三樂章〈朝向遙遠之地〉（はるかな地へ）是娜烏西卡的主題曲，由雙簧管獨奏首先呈現，這個主題曲在電影經常以童聲演唱，並出現在公主與王蟲接觸之時，不僅象徵著幼年的娜烏西卡與王蟲間深刻的情誼與憐愛，也暗示了最後公主將會是古老傳說中，那位搭起人

類與大自然間橋梁的「藍衣人」。而接續在後的，是由長短笛與雙簧管演奏那充滿溫暖柔和的旋律，是復活後的娜烏西卡在王蟲觸鬚構築的金色大草原上走踏著，也代表傳說中的「藍衣人」終於出現，化解了人類與大自然之間的衝突，最後找出彼此和樂共存的方式。

Masanori Taruya
La speranza

2011年3月11日，東日本發生了芮氏規模9.0的大地震，地震引發的巨大海嘯，導致日本東北沿岸地區遭到嚴重的摧毀與傷亡，而後續的福島核災與一系列破壞，使日本面臨史上最嚴重的天然災害，同時，人民更在身心、健康及財產上受到了巨大的創傷與損失。

日本的新生代管樂作曲家樽屋雅德，為福島縣立相馬東高等學校吹奏樂部所舉行的重建祈福特別音樂會，創作了這首《希望》。作曲家表示，大自然災難的驟然襲擊，使人們生活遭受到劇烈的打擊與傷害，縱使是在未來如此不明朗的情況下，大家仍然要堅信音樂帶來那凝聚人心的力量，讓我們將一同攜手突破重重難關，並撥開那令人傷痛的厚重陰霾，直到看見充滿未來希望的無垠天際。

樽屋雅德
《希望》

以長笛與單簧管那彷彿滲入雲層般的柔和光輝輕柔開展，上低音號深沉且溫暖的獨唱，述說著在遭逢顛簸與痛苦低潮之際，心中依舊留有那不屈服的「希望」。後續加入的法國號及高音木管，猶如那些在漫漫重建之路中，總是一直陪伴在身旁的親友與陌生人，隨著音樂的發展逐漸達到高潮，眾人們相互扶持以克服重重難關，將「希望」延綿至遠在天際的曙光。曲末，我們終將度過那艱困的時刻，回歸最初美好的寧靜，此時的我們，已經撫平了內心的傷疤，一起努力邁向充滿希望的未來。

David R. Gillingham
With Heart and Voice

大衛·吉林漢姆
《心詠》

《心詠》是美國當代作曲家吉林漢姆，受明尼蘇達州蘋果谷高中(Apple Valley High School)的管樂團指揮瓊斯 (S. A. Jones) 委託所創作，以為紀念高中建校25年的作品。《心詠》以高中校歌作為創作的主題核心，有趣的是，校歌源自於一首古老的西班牙讚美詩－《來吧，基督徒們，齊來頌讚》(Come, Christians, Join to Sing)，並從牧師貝特曼 (C. H. Bateman) 於1843年所填寫的經文中，獲得了一些靈感：

"Come, Christians, join to sing,
Alleluia! Amen!
loud praise to Christ our King;
Alleluia! Amen!
let all, with heart and voice,
before his throne rejoice;
praise is his gracious choice.
Alleluia! Amen! "

「來吧，基督徒們，齊來頌讚，
哈利路亞！阿們！
大聲稱讚我主基督，
哈利路亞！阿們！
萬眾們，循著心靈之聲，
在主之寶位前歡喜；
讚美主之恩典。
哈利路亞！阿們！」

吉林漢姆受到讚美詩經文的啟發：“With heart and voice”，認為師生們除了單純用「心」與「聲」慶祝高中建校25周年之外，還可以透過這首曲目所產生的樂「聲」，牽動起師生們那「心」中因為慶賀建校，油然而生的感動與情誼，也因此特將此曲命名為《心詠》。

特別的是，雖然此曲本是用來慶賀校慶使用，但是曲目開頭卻感受到一股帶有憂愁的靜默氛圍。以校歌（即讚美曲）主題前四個音重複出現的小碎片，呈現出那尚未建校的蘋果谷高中，依舊只是在建築師與規劃者腦海中的模糊藍圖，而這個主題隨著音樂的張力、能量以及推進，學校的模樣逐漸拼湊完整而出現雛型，迎接而來的是戲劇化的主題前四個音符，象徵著校園終於在艱辛的開拓之下建成。隨即而來的平靜樂段中，長笛獨奏代表了蘋果谷高中那長年堅持對學術研究與表演藝術的使命感（Mission），上低音號也回應了長笛的信念，越來越多的樂器（師生）也加入響應，迎接而來的是銅管們光輝燦爛的校歌主題，是建校後學校最興盛且充滿年輕活力的黃金時期。

緊接著定音鼓帶入了一個過渡樂段，腳踏鉸（Hi-hat）不斷重複的十六分音符讓音樂充斥著緊湊氛圍，管樂器的不和諧旋律以及打擊交錯複雜的節奏，暗示著學校遭遇到許多顛簸與挑戰。在度過一連串的困難之後，音樂逐漸回歸平靜，長笛獨奏的出現與接續在後的薩克斯風，除了對延續25年前的使命有所光榮（Reverence），更對於未來學校的發展有所祝福。隨後音樂轉入一小段的賦格（Fugue），緊接著進入了節奏極度不穩定的樂段，各種管樂器以及打擊的錯綜出現，意旨師生們面對未來的任務及新階段的準備，內心充滿了興奮與期待。隨後，音樂快速向上發展而進入高潮，最後迎接的景象，不僅是由小號與長號引領的校歌主題，還有法國號演奏象徵光榮使命的主題，兩者合而為一，象徵著高中生們將承襲前人的使命，並且延續學校對未來的盼望，最後以極度歡樂、戲劇且熱情地展現兩種主題並迎來曲末。

演出名單

擊樂團

*張方鴻、石至瑀、周嘉慧、陳又誠、陳筠涵、黎俊暘

弦樂團

1st Violin	*顏暉力、王昱棨、邱亭頤、葉榮蓁、劉大奇
2nd Violin	*廖妍歡、王宥晰、陳定達、劉兆明、劉宣萱
Viola	*林信光、吳采頤、李蕙宇、林葉芯
Cello	*陳郁涵、林怡安、柯品奕、楊佳芸

管樂團

Flute	*倪榕徽、王秀慈、邱若彤、陳一夫、趙驥、鍾德
Oboe	*張鄭立、許子信
Bassoon	*廖昱傑、段亦擎
Clarinet	*范捷安、利家樂、吳敏豪、吳彩繁、張恩慈、黃鈺堯、彭霽維、鍾昊宏 謝鎮光、羅翊軒
Bass Clarinet	李心雅
Alto Sax	吳子翔、郭恩慈、黃伯堯、曹慶丞
Tenor Sax	*潘董曜愷
Baritone Sax	鄭學駿
Trumpet	*黃彥愷、林晉辰、林宸毅、黃予韵、黃韋中、廖耕培
Horn	*林悅然、林慶哲、張之懿、羅浩斌
Trombone	*呂紹聖、李郁城、何紫瑋、孫弘運、黃予歆
Euphonium	曾家洋、韓定宇
Tuba	*陳思原、李孟竹、林政豪、韓定諒
Double Bass	魏士巽
Percussion	*李聖文、王芊惠、林相仁、陳宇喆、張鈞瑋、張凱傑、劉奕麟、黎俊暘
Piano	廖妍歡

*為聲部首席，姓名按筆劃順序排列

製作團隊

藝術總監：林希哲

擊樂團音樂總監：張方鴻

弦樂團音樂總監：顏暉力

執行製作：廖昱傑

樂團經理：潘董曜愷

主視覺設計：范綱麟

錄音指導：王偉丞

錄音：鄭華漢、張佑敏

錄影：竅思整合設計工作室

平面攝影：張世鴻

樂曲解說：謝鎮光

舞台監督：鄭立亞

樂曲導聆：張永政

場務：羅寒筠、童靖倫

燈控：吳哲宇

音控：羅少陽

前台服務：鍾奇均、江景筠、陳季筠、彭立賢、蘇彥齊、戴君如

感謝

指導單位：文化部

主辦單位：花蓮縣政府、花蓮縣文化局

演出單位：聲子樂集

協辦單位：聲子藝棧

贊助單位：双燕樂器股份有限公司、花蓮縣管樂發展協會

特別感謝

林德泰牧師 及 柯彩華師母 賢伉儷的無私奉獻

聲子
咖啡
PHONON
CAFE

褪去世間的吵雜
換取片刻的安寧

聲子自家烘焙精品咖啡

憑聲子樂集20週年音樂會票根 飲品享買一送一優惠

花蓮市博愛街199號 | 03-8324517

接單現烘 線上訂購

聲子
樂集

PHONON
MUSIC

AUG. 2020

