

楊瑞瑟與好友們的

In memory of 921
Taiwan Images,
Yang Jui-Se and her Friends.

Viola, Jui-Se YANG
Piano, Chiao-Han LIAO
Preconcert Lecture, Wei-Suan LIN

憶
九
二
一

台灣
印象

Performers

中提琴 | 楊瑞瑟
鋼琴 | 廖筱含
導 聆 | 林惟萱

2019/

09/14 (Sat.) 14:30

臺中 _ 臺中國家歌劇院小劇場
Taichung | National Taichung Theater, Black box

09/15 (Sun.) 14:30

高雄 _ 衛武營國家文化藝術中心表演廳
Kaohsiung | National Kaohsiung Center for the Arts
(Weiwuying), Recital Hall

09/21 (Sat.) 14:30

臺北 _ 臺北國家演奏廳
Taipei | National Concert Hall, Recital Hall

節目冊

Program

我如此屏息守候而寧願妳未曾察覺
就像玉米田可以不認識北回歸線
或許在寂寥的午後，或許夜闌與黎明
蔗園、部落、林道、峭壁、沖積扇
默默我願漂流成妳沿途的風景

羅葉 〈我願是你的風景〉

關於音樂會，我們想說的是……

詩人並不發明詩
詩在那後面的某個地方
許久許久以來他就在那裡
詩人只是發現它

—揚·斯卡瑟(Jan Skacel, 1922-1989)

2018年，一個微涼的春日晚上，接到了楊瑞瑟老師的來電，我正沿著南崁溪堤邊散步，老師提到自己那張《四月望雨》台灣民謠改編專輯，隨後談起規劃這個系列音樂會的下一場計畫，或許是彼此談話太過投入，等回神已經拿著手機多走了五十分鐘的路。在討論告一段落時，我終於提出心中疑惑：

「為什麼老師對這個與台灣有關的演出計畫如此執著？」

她說：「當我每次畫油畫的時候，自然而然呈現的都是歐洲的風景，我一直不明所以。後來想想，或許應該好好思考這塊出身的土地之於我的意義，這也促使我更想去做一些台灣的音樂。」老師這個出乎意料的答案，道出了這一系列再創造與詮釋的源頭。

從2015年開始的「台灣印象」計畫，楊老師陸續委託多位國內作曲家，改編了多首台灣民謠作品，都是以中提琴和鋼琴的編制來創作，為中提琴累積了許多台灣當代的曲目，有聲成果也收錄在兩張專輯中，這次，則是更進一步邀請五位不同世代的作曲家，為這場名為「楊瑞瑟與朋友們的台灣印象」演出，創作新的作品。

故事並不全然是記憶，記憶比較像是易碎品或某種該被依戀的東西，但故事不是。故事是黏土，是從記憶不在的地方長出來的，故事聽完一個就該換下一個，而且故事會決定說故事的人該怎麼說它們。

吳明益，《天橋上的魔術師》

在「楊瑞瑟與朋友們的台灣印象」音樂會中，音樂成為黏土，連結了或許私人、或許普世的記憶。那是存在於島嶼的多元族群聲響、是片段烙印的風景，以通過音聲的形式，留在記憶中。透過楊瑞瑟與廖皎含的「翻譯」，我們得以聆聽創作者的故事，聽完一個就該換下一個，在這些深深溫柔的場景裡面，我們或也照見自己，於是，那故事遂進入了觀者的記憶。

在記憶與遺忘的彼消此長中，曾經撼動島嶼的921大地震，也已然過去了20年，此刻，我們選擇用這樣的形式來紀念它，希冀那一期一會成為某種魔幻時刻，留存在參與其中的你我生命裡。往後，當記憶再次被召喚，這樣的日子便自此卸下了苦難，擁有了嶄新的意義。

文/林惟萱

演出曲目

蕭慶瑜：《原點》，為中提琴與鋼琴的二重奏

林京美：《福爾摩沙映畫》

-----中場休息-----

林碩俊：《森林之舞》

趙菁文：《搖兒歌》，為中提琴和鋼琴的二重奏

陳瓊瑜：《憶 · 福爾摩沙》

Program

Ching-Yu HSIAU: *Origin, Duet for Viola and Piano*

Ching-Mei LIN: *Montage Formosa*

-----*Intermission*-----

Shuo-Chun LIN: *Forest Dance*

Ching-Wen CHAO: *The Cradle Song, for Viola and Piano*

Chiung-Yu CHEN: *Memory · Formosa*

演出人員介紹

中提琴/ 楊瑞瑟

國立台灣師範大學音樂系畢業後，獲得教育部公費留學獎學金負笈法國，並在巴黎師範音樂院榮獲高級演奏家文憑畢業。2015年起，已發行數張錄音專輯：《采歌》、《弦中之歌》、《心聆I》、《心聆II》、《對話6×6》，專輯內容從中提琴的經典作品，乃至跨樂種與風格的創意性突破，兼具傳統與當代。2012年起，亦致力於消弭城鄉文化資源的差異，帶領絃樂四重奏團至台灣各地區偏鄉學校義務演出，讓當地兒童有機會接觸精緻音樂，至今足跡已遍及中小學達七十餘所。現任國立台灣師範大學音樂系專任教授兼音樂系系主任，也為台灣中提琴室內樂團團長。

鋼琴/ 廖皎含

台灣目前最受歡迎的全方位鋼琴家，擁有全美最知名的三所音樂學院～Curtis, Juilliard以及Yale的顯赫學歷。回國十五年中，在獨奏，器樂合作與教育各項領域皆有傲人的成就。個人演奏特質風采迷人，具有感性與細膩的音色；而其敏銳與隨和的個人特質更是所有音樂家爭相邀演的合作夥伴。目前已發行個人專輯《Encore》與《古意新聲～黃輔棠鋼琴作品精選集》；室內樂專輯《貝多芬大提琴與鋼琴作品全集》、《樂進化～奇響室內樂團～》、《采歌》、《思慕的人》、《荻生笛聲～東西謠想新臺風》、《心聆》與《傾聽台灣》。翻譯著作有《二十世紀音樂聆聽技巧》，《鋼琴彈奏法- 鋼琴大師演出備忘錄》。現任台灣室內樂藝術推廣協會第五屆理事長，春詠藝術文教基金會董事與含光藝術藝術總監，目前為國立師範大學專任教師，師大附中、台北市立大學與私立中國文化大學兼任教師。

導 聆 / 林惟萱

國立臺灣師範大學音樂學碩士。長期受國家交響樂團、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、臺北市立交響樂團、台南藝術節等單位委託撰寫音樂解說，亦曾發表多篇樂評載於國藝會表演藝術評論台。2019年起，亦受邀編寫中學音樂教科書。

作曲家 / 蕭慶瑜

出生於台中，畢於光復國小、雙十國中、師大附中音樂班與國立臺灣師範大學音樂系；師從賴德和、盧炎、曾興魁與陳茂萱等教授。後以優異成績通過考試，獲教育部四年留法音樂全額獎學金赴法深造，先進入巴黎師範音樂院（Ecole Normale de Musique de Paris），隨平義久（Yoshihisa Taïra）專攻作曲，並獲高等文憑。其後再考入法國最高音樂學府—國立巴黎高等音樂院（Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris）「廿世紀音樂風格寫作」班（Écriture du XXe siècle），師事艾荻·蕾傑（Edith Lejet）教授，並榮獲第一大獎成績（1er Prix）畢業，為該班首位獲此殊榮之畢業生。學成返國後仍積極創作，並持續在國內與歐、美等地展演。另亦以近代法國音樂為研究領域，陸續發表以Debussy、Ravel、Satie、Jolivet、Messiaen與Dutilleux等作曲家為主題之學術論文。且曾出版專書：《梅湘〈二十個對聖嬰耶穌的注視〉之研究》與《法國近代鋼琴音樂：從德布西到杜悌尤》。曾任教於臺北市立大學音樂系，現為國立臺灣師範大學音樂系專任教授。

作曲家/ 林京美

林京美活躍於歐、美、亞、澳洲，屢獲國際獎項，包括美國國家作曲協會 (NACUSA) 作曲比賽首獎、New Music on the Block 創作首獎、ASCAP Morton Gould 作曲獎。作品受邀演出於美國底特律交響樂團新音樂樂展、水牛城愛樂交響樂團作曲家樂展、美國作曲家交響樂團新音樂樂展、北美薩克斯風雙年展、Aspen 音樂節、Bowdoin 音樂節、亞洲作曲家聯盟音樂節、臺灣國家交響樂團樂季音樂會、國立臺灣交響樂團樂季音樂會、臺北市立交響樂團與朱宗慶打擊樂團一激·擊等。同時積極參與鋼琴及管風琴演出，投身於音樂教育，多次受邀至國立臺灣交響樂團演講。

林京美為美國密西根大學作曲博士，伊士曼音樂學院作曲碩士，師大音樂系學士。目前為國立臺北藝術大學音樂學系理論作曲專任副教授，並兼任於國立臺灣師範大學音樂學系。

作曲家/ 林碩俊

臺灣師範大學音樂系碩士生，主修作曲，師事趙菁文教授。2018年榮獲捷克布拉格第九屆國際德弗札克作曲大賽青少年組首獎，並獲得最佳賦格獎、最佳自由創作獎。

14歲獲得美國柏克萊交響樂團Under Construction Program 2010-11年度合作作曲家。2011年初，二重奏作品《The Surroundings》由該團小提琴首席Franklyn D'Antonio與灣區著名鋼琴家Miles Graber共同發表演出。

師大附中期間，管樂作品《Morning Call》由葉樹涵教授指揮台師大管樂團發表。大學期間，室內樂作品《Treetops Adventure》入選2016年校際學生作品交流音樂會，同年其管弦樂版本由廖嘉弘教授指揮新北市交響樂團演出；另有八重奏《War Trip》於國家音樂廳由宋威德教授指揮黑種籽單簧管合奏團演出。2016年參與Ensemble Quatrain Cologne魏本聯合創作企劃；2017年擔任好劇團戲劇《穿紅絲緞的少女》之作曲家、西樂設計與主題曲創作；2019年受委託改編作曲家陳維斌的四首聲樂作品為弦樂四重奏。

作曲家/ 趙菁文

美國史丹佛大學作曲博士，目前任教於國立臺灣師範大學，曾受邀於美國伊利諾大學香檳分校講學，以及在史丹佛大學受聘為客席講師。在美期間師事歐洲當代音樂作曲大師Jonathan Harvey與Brian Ferneyhough，以及史丹佛電子音樂中心所長Chris Chafe。擔任兩廳院2018、2017與2015「新點子樂展」策展人，以及兩廳院2014「跨樂新視界」與2013「無」大型跨界音樂會製作之創意總監。近期作品獲法國音樂雜誌（Editions L'Harmattan Paris）與德國新音樂雜誌（Neue Zeitschrift für Musik）專文討論與出版，常獲歐美演出團隊的委託創作與發表，包括荷蘭新室內樂團、科隆愛樂交響樂團、Arditti String Quartet、Klangforum Wien等，作品也多次獲選於全球各大當代音樂節演出。

作曲家/ 陳瓊瑜

出生於1969年，自四歲起進入YAMAHA 兒童音樂班、電子琴班與作曲班，陸續學習音樂理論、鋼琴、電子琴、二胡以及理論與作曲，也曾經是臺北基督教兒童合唱團的團員。1983年考進國立師大附中音樂班，主修理論作曲，曾師事於陳茂萱教授以及盧炎教授。1986年考進國立臺灣師範大學音樂系 (Department of Music, National Taiwan Normal University)，主修理論作曲，曾師事於柯芳隆教授。1994年進入美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 音樂研究所主修理論作曲，並獲得全額獎學金，於1997年12月獲頒理論作曲哲學博士學位。曾師事二十世紀現代作曲泰斗George Crumb，以及Richard Wernick、Jay Reise、James Primosch等教授。現為國立臺灣師範大學音樂系專任副教授，教授理論作曲、和聲學與對位法等課程。音樂作品涵蓋了室內樂，管弦樂及聲樂作品，也經常接受委託編曲或創作的發表演出。

□

樂曲解說

蕭慶瑜：《原點》 - 為中提琴與鋼琴的二重奏

Ching-Yu HSIAU: *Origin, Duet for Viola and Piano*

本曲係屬臺灣中提琴室內樂團的委託創作，並獲得國家文化藝術基金會之補助，於2019年初春譜寫完竣。

樂曲分為二樂章，分別拼貼生活中似曾相識的的片段，其中包含童謠與原住民歌曲等。這些音樂，長期以來，在這個被視為Formosa-美麗之島的土地上，伴隨先民，在輾轉傳唱中，融入日常所遭逢的喜怒哀樂，成就生活記憶的一部分，也隨同生命的傳承，綿延迄今，持續綻放獨有的世代新意。

作曲者衷心期盼，聽眾透過這些似曾相識的音聲記憶，能藉此觸探內心的深層悸動。

「原點」，是每一個人生命的初始之地，自萌發、茁壯到成熟，走過風雨，也走過聚散離合。歷經無數的悲欣，「家」是永遠的避風港，一回到家，就能卸下外在的偽裝，回歸最純真的自我。能分享喜悅，也能讓疲憊受創的靈魂終獲撫慰。

「原點」，就是我們的島、我們的家。

林京美：《福爾摩沙映畫》

Ching-Mei LIN: *Montage Formosa*

日語中「映畫」意即電影，電影中，那些看起來連續的畫面，是由一幀幀單獨照片構成，而觀影者因著視覺錯覺現象，而感知一連串靜態圖片竟會移動。在《福爾摩沙映畫》中，那些流動的記憶中聲響，也好似化為一幅幅似曾相識的圖景，在耳裡串連起一幕幕有意義的情節畫面，形成屬於聽覺、裝載台灣音聲印象的《福爾摩沙映畫》。

《福爾摩沙映畫》為台灣中提琴家室內樂團委託創作，由中提琴家楊瑞瑟教授與鋼琴家廖皎含教授於2019年9月「楊瑞瑟與好友們的台灣印象一憶九二一」首演於臺中國家歌劇院小劇場、衛武營國家藝術文化中心表演廳及臺北國家兩廳院演奏廳。

林碩俊：《森林之舞》

Shuo-Chun LIN: Forest Dance

臺灣有很多座的森林——對我而言，印象最深的是溪頭。這座森林裡充滿美妙的天籟，如蟲鳴、鳥叫……交織而成大自然的交響樂。小時候的我跟著家人到溪頭遊玩，有時我會跟媽媽說：「森林裡有花精靈、風精靈、樹精靈！」我深信他們代表大自然的靈魂，使得森林似乎有一股魔幻的生命力，不時的躍動著。

我在森林步道上行走，所看到的、所聽到的、所聞到的，都帶給我特別的感受……心靈在森林浴的洗滌下，煥然一新，翩翩隨之起舞。

第一樂章 花精靈

我看了許多花草，盯著它們頂部不存在的腦袋，想像著它們單純無比的情緒思路，由此處描寫著兒時遊戲。我想像父母小時候生活的情景，接著以我對溪頭森林的方式描繪而成。小時候嬉戲的情景如何呢？天真的模樣又是如何長大的呢？

第二樂章 風精靈

我用接連不同的舞蹈描繪風所擁有多樣複雜的形貌。本樂章先描述現實中觸摸到的微風，後進入夢境中的風之舞，逐漸瘋狂，直到夢醒前趨緩下來，表現出那甜蜜的那一面。就在如同男女主角用紙飛機傳遞情書，墜入愛河的劇情呈現時，我才頓然夢醒……回到了現實，聽到民歌一般的旋律浮現。樂章的尾端是對第三樂章的銜接，那是三歲的我對九二一大地震那一陣搖晃有模糊的印象。

第三樂章 樹精靈

開端的鋼琴獨奏，是我最後一次在阿公面前即興演奏的段落。阿公對我而言像是我生命中的大樹，我擁有我小時候與阿公一起去溪頭登山的回憶。2016年，神木突然倒下——這對我的衝擊很深，神木對我而言不應該會有倒塌的一天。大自然存在的時間，對我而言，感受應該是相對恆久的。

我藉由「樹精靈」，除了代表我對大自然中森林的感受，一棵老樹穩健站立於土地上的感受，還藉托這「永恆」的概念，象徵人在生命消逝時，會走向天堂，邁向永恆的存在。

今年的二月，我的阿公離開人世。臨終前的那一天，我和家人到醫院探訪阿公，看到他已闔上的雙眼無法再張開，也無法再說話，不免對生命最終會走向死亡而感到恐懼。我摸了他的手，意想不到感覺到的是一股溫暖，彷彿他還很健康——此時我感受到他在經歷一趟不可思議的旅程……

我從他的眼睛見到他往天堂路的一切景象，搭上單向列車，從漆黑的隧道裡到帶有淡粉色及些許金黃色的雲間。抵達列車的終點時，天使們從天降臨，扶著阿公昇天，引導他直往登上天堂的第一個階梯，原本生病無力的阿公卻能用穩健的步伐踏進永恆的國度。要踏入的那一瞬間，眼前的畫面突然像被抽走一樣，消失了——阿公不見了！驚恐的我在不久後，感受到上帝帶著阿公來找我，阿公已經得到永恆的祝福。

趙菁文：《搖兒歌》，為中提琴和鋼琴的二重奏

Ching-Wen CHAO: *The Cradle Song, for Viola and Piano*

在這首新作《搖兒歌》中，浮現了許多在世界不同角落的搖籃曲，來自北美印地安、芬蘭、臺灣客家、福佬等民族，而作曲家給自己的課題，並非為了成就當代性而去改造這些古早的曲調，而是如同聖物般珍惜這些曲調的原始性，只構築了一個接著一個的「場景」，讓這些曲調「活」在其中。然後，透過五聲音階和聲與印象樂派的手法，像是一波波湧動的浪，串起這些不同時空的歌。

作曲家在這樣一個獻給台灣聲音的音樂會製作，想到的不僅限於台灣自己的歌曲，這讓人不禁想起歷史學家花亦芬放射式的地理思考：「島嶼，不是世界的中心，是航向遠方的起點。」作曲家的巧思在於，這段從島嶼出發的航行，選擇了以搖兒歌做為主題，選擇了父母唱給孩子的歌，而這樣的歌永遠是那樣地撫慰，無論時地。

曲始是一段中提琴的獨奏，來自印地安民族的搖籃曲。我們可以想像兒時，當母親開始唱起歌來，這個世界就頓時寧靜下來，只剩下自己和母親，是一種魔幻的時刻。

（撰文 / 林惟萱 趙菁文）

陳瓊瑜：《憶·福爾摩沙》

Chiung-Yu CHEN: *Memory · Formosa*

完成於2019年夏末。一開始像是宗教吟唱般的聖樂，緩緩道出了臺灣在過去的歷史中所經歷過的故事，憂傷的曲調哀悼著、掙扎著、隨著歲月流瀉出一股充滿生命力的農村景象；在辛苦耕耘的過程中，旋律中逐漸滲透進來一些不協和的音程，在紛紛擾擾政治不安的動盪氛圍中，一點一滴幻化為振翅飛翔的白鷺，滿載愁愴的陰霾，消失於天際。

□

一定會遇見陽光

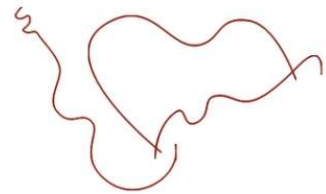
當門開啟的時候
記得相互傳達重見天日的喜悅
以及溫暖

— 李敏勇 ^ 種子 v

楊瑞恩與好友們的

台灣 印象

Viola
x
Piano

主辦單位：台灣中提琴室內樂團【主辦單位保有節目異動權】

協辦單位：春詠藝術文化基金會 贊助單位： 國藝會

指導單位：臺中市政府文化局 高雄市政府文化局
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government