

十方樂集 2010 年度公演【擊樂・神話】

演出內容

演出曲目 Program

1. 弗朗索瓦・納波尼《冥河》

François Narboni : *Styx* for 6 percussionists

2. 張玉樹《擊樂五重奏》(委託創作・世界首演)

Chang, Yu-Shu : *Percussion Quintet* (Commissioned Work • World Premiere)

3. 傑西・莫文《成年禮》

Jesse Monkman : *Rite of Passage*

中場休息 Intermission

4. 潘家琳《戴奧尼修斯》(酒神)

Pan, Chia-Lin : *Dionysus* for 5 percussionists

5. 雅賞・洛德尼查洛夫《沙漠之鼓》

Yassen Vodenitcharov : *Les Tambours Du Désert* for 6 percussionists

6. 鍾耀光《雷霆所言》

Chung, Yiu-Kwong : *What The Thunder Said*

製作人介紹

十方樂集團長暨藝術總監／徐伯年

對臺灣的現代音樂發展來說，徐伯年無疑是重要的推手之一。

徐伯年為臺灣省臺北縣人，1980年國立藝專音樂科畢業，1982年任職臺灣省立交響樂團，1983年獲教育部公費留學法國巴黎，入國立Rueil-Malmaison音樂院隨Francois Bedel和Gaston Sylvestre教授學習現代擊樂演奏及音樂劇場(Theatre Musical)，並獲得第一獎(Premier Prix)及卓越獎(Prix d' excellence)演奏文憑。留法期間經常參加新音樂之發表演出並參與現代音樂之錄音演奏。

1988年返國後受邀擔任中華民國現代音樂協會籌備委員，並活躍於國內外現代音樂舞台，包括海峽兩岸首度交流活動「上海-臺北音樂薈萃」於上海商城劇場與上海交響樂團及上海音樂院人員合作演出；參加文建會主辦於美國紐約臺北劇場「臺灣作曲家樂展」之演出；參與春秋樂集、曲盟作品發表會、現代音樂協會音樂會、總統府音樂會等多場演出；以及參與由新象文教基金會、十方樂集、各校音樂系所等單位主辦之音樂會演出。並擔任製作人策辦許多學術性、藝術性之演出、座談、講座等活動。

1996年5月，徐伯年召集一群活躍於臺灣樂壇的青年音樂家，包含了弦樂、管樂、鋼琴、擊樂及作曲等各方人才，創立了「十方樂集」現代樂團(Forum Music Ensemble)。1997年1月，成立「十方樂集音樂劇場」(Forum Auditorium)。除了音樂展演活動之外，更不定期主辦或協辦現代音樂演奏會、現代音樂劇場音樂營、學術講座或座談會等，並策劃許多與法國、英國、美國作曲家、演奏者合作的跨國製作。

徐伯年致力於國內現代音樂之發展不遺餘力，2004年起有計劃的收錄國人作曲家的作品錄製出版「臺灣現代音樂集」(Taiwan' s contemporary music)系列CD，至2007年已出版「臺灣現代音樂集(一) 意象繽紛」(Musical Kaleidoscope : Taiwan' s Contemporary Music 1)、「臺灣現代音樂集(二) 當代風華」(Musical Kaleidoscope : Taiwan' s Contemporary Music 2)、「臺灣現代音樂集(三) 春華秋水」(Musical Kaleidoscope : Taiwan' s Contemporary Music 3)，並於2007年獲金曲獎最佳古典暨藝術專輯製作人獎；2009年其所製作之「臺灣現代音樂集(四) 聲動」(Musical Kaleidoscope : Taiwan' s Contemporary Music 4)亦獲得金曲獎最佳古典暨藝術專輯獎。

現職十方樂集團長、並任教於國立交通大學音樂研究所、東吳大學音樂系。

節目內容

弗朗索瓦·納波尼《冥河》

François Narboni : *Styx* for 6 percussionists

Styx 是首擊樂六重奏的作品，整首曲子的編制與法國前衛音樂派大師艾德加·瓦瑞斯 (Edgar Varèse) 所作之著名擊樂作品《Ionisation》(1929-1931) 雷同，唯一差別在於 *Styx* 中，使用鐵琴取代了鋼琴的角色。

Styx 是以一個單一的韻律作為基底，並參雜著無數的變化音。從作品一開始到曲中，韻律逐漸增加，而拍子漸慢、越來越慢。而從曲中到結尾，韻律逐漸減少，回到最剛開始的模式。

「*Styx*」這個字在希臘神話中是冥河的意思，跨越冥河代表從生跨越到死；標題的另外涵義，也代表整首曲子在聽覺上即由許多棒子 (sticks 音同 *Styx*) 呈現。創造一件作品，對於作曲家來說，就是創造一個聲音。

弗朗索瓦·納波尼 François Narboni

François Narboni 生於 1963 年出生於巴黎。從小開始接觸音樂，學習吉他和打擊樂，在音樂學院主修古典擊樂期間曾對爵士樂著迷；十六歲左右，當他的爵士程度已有專業的水準時，反倒逐漸傾心於作曲。

1982 年遊歷美國一趟後，他決定全新投入作曲工作。曾向大師 Yvonne Desportes 學習作曲，之後進入巴黎高等音樂學院，先後師事 Betsy Jolas、Gérard Grisey、Paul Méfano 與 Michaël Lévinas，並獲得作曲第一獎。同一時期，他取得巴黎第四大學索邦大學音樂理論碩士。

François Narboni 獲獎無數，曾獲得兩項國際作曲比賽冠軍等。除法國外，許多海外的交響樂團及室內樂團等都演奏過他的作品。至今，François Narboni 已累積 60 餘件個人創作。

張玉樹《擊樂五重奏》(委託創作・世界首演)

Chang, Yu-Shu: *Percussion Quintet* (Commissioned Work • World Premiere)

《擊樂五重奏》—奇拉雅山的傳說*

本曲描述一件古早年代阿美部落的傳說故事。

相傳遠古時代，在遙遠的地方有座奇拉雅山，上面住著自稱邦札的民族（阿美族），他們一代代努力耕作，快樂地打獵、捕魚。某個夏天，部落裡有個十來歲的少年杜吉正在家中照顧他的妹妹拉拉紺時，突然天空風雲突變，雷電交加，下起一陣陣暴風雨，大水從山上傾流而下，很快演變成大洪水的災難。就在危急之時，機警的杜吉立即拉起妹妹拉拉紺跳進身旁的獨木舟，隨著狂暴的洪流漂到茫茫大海中。不知過了多久，兄妹倆精疲力竭地昏過去。幾天後當兄妹二人醒來時，發現他們已被海流漂到一個長滿著香蕉等多種美味水果，及許多飛禽走獸的島嶼。在這個島嶼過了幾年的新生活之後，兄妹兩人想去尋找島上是否有其他的人居住，於是他們就分別從南北方向去查探。

數年過去了，有天杜吉在高崗上勘查，遠遠發現一位美麗的女人在海邊戲水，相遇之後日久生情，遂結成夫妻。婚後他們才發現彼此就是曾經相依為命的兄妹，就決定回到他們最初漂流到這個島嶼時上岸之處，建立屬於他們的新家園，並且把屋後的山命名為奇拉雅山（即今日花蓮縣豐濱鄉八里灣，相傳為阿美族的發祥地），以象徵懷念家鄉和傳續族人歷史之意。這對兄妹相傳就是現在阿美族人的祖先。至今，每年夏天阿美族人都會舉行豐年祭及海祭，即是紀念先祖當年夏天遭遇洪水，歷經千辛萬苦來到臺灣這個美麗島嶼的奮鬥精神。

本曲主要的音樂素材靈感，取自阿美族民歌《馬蘭情歌》的旋律。

*參考資料來源：【阿美族神話與傳說】達西烏拉彎。畢馬 著。

（本曲由國家文化藝術基金會補助創作）

張玉樹 Chang, Yu-Shu

張玉樹，1959年出生於宜蘭礁溪，幼時隨母親張月娥女士學習音樂。1982年國立藝專音樂科畢業，主修作曲，先後師事於游昌發、陳茂萱與盧炎教授。1991年紐約州立大學石溪分校碩士畢業，師事Billy Jim Layton與Daniel Allen Weymouth教授。1996年獲得紐約大學作曲博士學位，在校期間隨Todd Brief教授學習作曲。1993年起迄今，任教於東吳大學音樂學系。

傑西·莫文《成年禮》

Jesse Monkman : *Rite of Passage*

成年禮是一首鼓舞人心的作品，由作曲兼擊樂家 Jesse Monkman 所譜成。此曲為木琴協奏曲，由一個木琴家搭配上三個演奏多重擊樂器組合的擊樂家。一開始以木琴獨奏作為開場；第二部分則加入了打擊樂器與木琴協奏。此首作品於當年 Jesse Monkman 就讀於波士頓新英格蘭音樂學院首次發表。

傑西·莫文 Jesse Monkman

Jesse Monkman 擁有作曲家兼擊樂家的雙重身分，於波士頓新英格蘭音樂學院取得藝術碩士，師事波士頓交響樂團的 Frank Epstein、Will Hudgins。期間，他曾加入緬因州立波特蘭交響樂團、波士頓現代管弦樂團等。目前，定居於喬治亞州沙瓦納城，參與傑克遜維爾室內樂團、沙瓦納小交響樂團等，並從事教學與演出。

潘家琳《戴奧尼修斯》(酒神)

Pan, Chia-Lin: *Dionysus* for 5 percussionists

《戴奧尼修斯》(*Dionysus*) 是古希臘神話中的酒神，在創作這首打擊樂五重奏時，筆者一直在思考樂曲的中心素材要如何在音樂的時間流中進行其建構、解構與重新建構的方式，進而達成中心樂思貫穿全曲的效果。無意間讀到了吳文成先生所寫有關酒神 Dionysus 的故事，以及其對於此故事之隱喻解讀：

酒神的故事，源於希臘人在每年葡萄豐收的季節所舉行的狂歡聚會，豐碩肥大的葡萄，成筐地採摘下來，倒在木槽中，壓得粉碎，搗得稀爛，流出鮮紅如血的汁液，製成芬芳甘美的酒漿。人們圍聚痛飲，擺脫一切拘泥、羈絆，忘形歌舞，盡興狂歡，感謝神祇賜予的豐收，向生命之母—大地，歡樂之源—酒神虔誠的祭禮。酒神是生命的毀滅，也是生命的完成，是死，也是生，是至苦，也是極樂；他的「誕生」是悲劇，同時卻也帶來喜悅與狂歡。酒神激發起生命的潛力，誘惑人們沉迷於狂亂放誕的陶醉中，把自己撕得粉碎，然後以這些死灰為糧，生命能夠再重新甦醒起來，藉著破壞與重建所不斷生成的漩渦，而實現自己的本質。

吳文成先生的文字與想法立刻將筆者一直以來對創作此曲所想像的抽象概念作了某種程度的具體化，當下就決定以「酒神」“Dionysus”（中譯為「戴奧尼修斯」）為曲名，寫作這首為五位打擊樂演奏家的作品，並且我也開了法國作曲家拉威爾的《波列露》(*Bolero*) 一個玩笑。樂曲一開始營造類似前衛性十足的虛幻音響，之後卻是逐漸建構出許多人耳熟能詳的《波列露》之小鼓節奏型，再經過解構與重建，使其成為貫穿全曲的中心樂思。

潘家琳 Pan, Chia-Lin

潘家琳，美國西北大學 (Northwestern University, IL.) 作曲博士。曾於國立臺灣交響樂團所舉辦之藝術歌曲作曲比賽與其他比賽中獲獎，作品多次獲選於國際現代音樂協會 (ISCM) 年會暨世界音樂節 (World Music Days)、亞洲作曲家聯盟 (ACL) 年會暨音樂節以及其他音樂節中演出，演出場合遍及臺灣、美國、加拿大、韓國、日本與澳洲等地。

自高雄中學音樂班畢業後，大學與碩士班皆就讀於國立臺灣師範大學音樂學系，作曲師事潘皇龍與盧炎教授，赴美進修期間，作曲師事 Prof. M. W. Karlins、Alan Stout and Jay A. Yim 以及 Augusta Read Thomas 等教授。曾參與國內外多位知名作曲家，如 John Adams、Bernard Rands、Michael Colgrass、Augusta Read Thomas、Pierre Boulez、Vinko Globokar、Roger Reynolds、譚盾、盛宗亮、陳怡等人的大師班及作品研討，並與多個演奏團體如 Pacifica String Quartet、The Eighth Blackbird、The Bugallo-Williams Piano Duo、Duo Diorama、臺北市立交響樂團、臺北十方樂集與國家交響樂團的成員合作發表作品。

目前為臺北市立教育大學音樂學系專任助理教授，國立臺灣藝術大學音樂學系兼任助理教授。

雅賞·洛德尼查洛夫《沙漠之鼓》

Yassen Vodenitcharov : *Les Tambours Du Désert* for 6 percussionists

作曲者採用中非古老民族「俾格米人」(Pygmy) 的古老單一旋律，以及衣索比亞木竹傳統樂團所使用的 3:4 複合節奏來作為本曲靈感之來源。曲中六人共分為三組，每組使用不同的鍵盤樂器，各自擁有獨立的旋律線，藉由複合節奏及不一樣的速率使其形成一個複雜的音樂結構。古代非洲部落之間由鼓聲來傳遞訊息，而作曲家則選擇用旋律線來展現他想傳達的訊息。

雅賞·洛德尼查洛夫 Yassen Vodenitcharov

1964 年生於保加利亞，自 1991-1996 年，他於巴黎高等音樂院向 Paul Méfano 學習作曲，並於 1993 年贏得東京「Gen-On」作曲比賽第一獎之殊榮。

他的音樂以各種各樣的音樂會和音樂節被演奏，並被許多國家廣播發送，如法國、德國、捷克、荷蘭、日本和保加利亞等地。

鍾耀光《雷霆所言》

Chung, Yiu-Kwong: *What The Thunder Said*

「荒原」是英國作家艾略特 (T. S. Eliot) 的詩。1998 年，作曲家以「荒原」的第三段「火誠」，完成一首寫給三位打擊樂手的音樂劇場作品；隔年作曲家又以「荒原」的第四段「水觴」，完成一首寫給木琴獨奏與三位打擊樂手的作品。

《雷霆所言》是「荒原」的第五段，也是全詩的最後一段。如原詩一樣，音樂分為兩大部份。第一部份交織著三個主題：基督的受難（由皮革與摩擦聲代表）、危險教堂（由金屬聲代表）、東歐的衰微（由木質與搖滾聲代表）。第二部份是雷神的訓誡，主要由皮革類樂器演奏。本曲是受擊樂文教基金會所邀，為 1999 國際打擊樂音樂節而作。

鍾耀光 Chung, Yiu-Kwong

鍾耀光 1956 年生於香港，就讀於費城演藝學院及紐約市立大學，主修打擊樂，師從 Nicholas D' Amico、Morris Lang，並跟隨 Leigh Howard Stevens、Keiko Abe 學習木琴。1980 年至 1986 年任香港管弦樂團打擊樂副首席。

鍾耀光從小自學作曲，直到 1986 以《兵車行》榮獲美國打擊樂協會作曲比賽冠軍後考進紐約市立大學研究所攻讀打擊樂演奏與作曲博士課程，作曲師從 Robert Starer 與 David Olan。1987 榮獲美國路易維爾交響樂團 50 週年紀念獎。1991 獲打擊樂演奏博士學位，博士論文『亨策「冰國五景」之理論與演奏分析』榮獲紐約市立大學巴瑞普年度最佳論文獎，1995 獲作曲博士學位。

現任國立臺灣藝術大學音樂學系專任教授，2007 年 3 月起任臺北市立國樂團團長。