

【聲光影像的魔法師—音樂與數位科技的華山論劍】

演出內容

演出曲目 Program

1. 武滿徹《雨樹》

Toru Takemitsu: *Rain Tree*

擊樂/王小尹、黃雅綾、黃莉雅

影像設計/島民工作室郭馥茗

2. 胡安·帕賓《光頭音樂》(台灣首演)

Juan Pampim: *Skin Heads* For Percussion Trio and Electronic Sounds (Taiwan Premiere)

擊樂/黃雅綾、陳蕙如、汪雅婷

電子音樂控制/鄭伊里

中場休息 Intermission

3. 趙菁文《那裡，是另一個漂泊的終點…》

Chao, Ching-Wen: *There, another end of our journey...*

豎琴/解瑄 小提琴/陳恩加

電子音樂控制/趙菁文

影像設計/數位內容學院

4. 喬治·克藍伯《鯨魚之聲》

George Crumb: *Vox Balaenae*

長笛/江淑君 大提琴/婭力木 鋼琴/羅玫雅

影像設計/島民工作室郭馥茗 部分影像提供/林志浩

製作人

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。

技術總監／黃祖延

中國文化大學戲劇系影劇組畢業。

曾為「台北國際舞蹈季」、「台北藝術節」、「宜蘭國際童玩藝術節」、「台北詩歌節」系列演出、歌劇《八月雪》、古名伸舞團《狂想年代》擔任技術總監及舞台監督等技術統籌工作。2007年故宮戶外藝術節及「故宮再啟」開幕典禮之技術總監。

燈光設計作品包括：舞蹈空間舞團《在邊界前後左右》、《頹箱異典》、《再現東風》，影舞集《非愛情故事》、《@夢》，太古踏舞團《太陽之舞》、《夢想國度》、《飛天》、《奧義書》，創作社《Click 寶貝兒》、《天亮之前我要你》、《倒數計時》，當代傳奇劇場《暴風雨》、《獨當一面》、《水滸108》、《樓蘭女》，NSO歌劇系列《法斯塔夫》，多媒體演奏會「譚盾與臥虎藏龍」，匯川劇場《飛白》、《逐墨》，身聲演繹劇場《光·音》，韓國藝術節跨國藝術家聯演《WAHYU》，白先勇《青春版牡丹亭》、《玉簪記》，古名伸舞團《記憶拼圖》，台灣絃樂團《消失的王國》，動見體劇團《伽利略》、《達爾文之後》，蘇州崑劇院實景版《遊園驚夢》，金枝演社戶外演出《西仔反事件》，音樂時代《渭水春風》，明華園戲劇總團《曹國舅》。

節目內容

武滿徹《雨樹》

Toru Takemitsu: *Rain Tree*

它被稱為「雨樹」，因為它那繁茂的枝葉不斷地滴著自昨夜起收集到今天中午的雨露，那千百個細小葉子就像手指一樣，當別的樹都已經乾涸時，它卻還蘊藏著水氣。好一棵聰明的樹，不是嗎？——大江健三郎〈聰明的雨樹〉

武滿徹以好友大江健三郎的小說〈聰明的雨樹〉為創作靈感，寫了這首給擊樂三重奏的作品，從樂器的編制——一台鐵琴、兩台木琴與十六個古鈸，便能呈現雨滴的意象。但除了樂器之外，作曲家在這首作品中也加入了燈光，樂譜上註記著每一個光源的開合（Spot light of the A and B turn on and off alternately as rain drop falling），一方面隨著樂器奏出的音形營造掉落之感、一方面也呈現雨滴折射天光的閃亮。

武滿徹自稱最愛使用降E、E、A三個音，降A在德文中為Es，發音如“S”，這三個音則為SEA—海洋，是武滿徹呈現水之意境的素材。然而在這首作品中，這三個音卻非核心組成音，然而A與降A所構成二度與九度的不協和音程卻不斷出現在整曲中。

樂曲由古鈸以單音的降B開始，重複四次後加進第二聲部的古鈸，音程擺盪在大二度與小二度之間，從兩聲部齊奏漸漸的錯開兩個聲部的節奏，就如同原本從一片葉子上久久落下一滴雨滴，漸漸的第二片、第三片葉子也開始落下雨滴，終至此起彼落的雨滴從樹葉上紛紛滴落。

從單音發展出十六分音符的音群，代表著雨樹樹葉裡豐沛的雨水，逐漸緊密的節奏增加音樂的密度，但同時古鈸、鐵琴等的餘響也逐漸交織成一片聲音的薄霧，就像承接雨水的泥土所散發出的水氣，而這最後在木琴奏出的和弦與滾奏中，更加具體化。

大江健三郎於一九八〇年發表了〈聰明的雨樹〉，武滿徹因受小說感動而寫作了這首打擊樂作品〈雨樹〉，並題獻給大江與打擊樂大師 Sylvio Gualda，大江並因這首樂曲於一九八二年再度創作了短篇小說集〈傾聽雨樹的女人們〉，而武滿徹也陸續創作了給鋼琴的〈雨樹素描 I&II〉，分別獻給鋼琴家 Maurice Fleuret 與紀念影響武滿徹至深的法國作曲家梅湘。

（作者／林芳宜）

武滿徹 Toru Takemitsu (1930-1996)

空間、聲響與花園一

武滿徹是當代音樂史中，最具代表性的東方作曲家之一，但他的一生中除了短暫跟隨清瀨保二 (Yasuji Kiyose)，透過對談與討論與之進行藝術理念的交流外，並沒有跟隨過任何一位老師，可說是位自學出身的作曲家。今日武滿徹是「在作品中運用東方傳統樂器與元素」的代表作曲家之一，然而驅使他成為音樂家的，卻是來自西方的音樂。

幼年時光在中國渡過、中日戰爭爆發後被送回日本、直到青少年時期面對戰敗的祖國，所謂日本傳統的文化之美並沒有觸動少年武滿徹，反而是早逝的父親所遺留下來的古典音樂唱片，以及戰後美軍電台所播放的音樂，較為吸引他，尤其透過廣播節目，武滿徹仿佛為自己開啟了另一個世界。

一九五一年武滿徹與一群戰後藝文界新生代共同成立「實驗工場」(Jikken Kobo)，這個包括了山口勝弘 (YAMAGUCHI Katsuhiko, 媒體藝術家) 在內的跨領域藝術團體，成員包括了作曲家、攝影師、燈光設計師、詩人、畫家、媒體藝術家等。這個時期的武滿徹主要的創作風格一方面追崇法國以德布西為首的印象派技法、一方面則以具象音樂 (Musique Concrete) 為主，使用大量預置錄音，這些聲音的素材有來自日常生活的「噪音」，也有來自大自然的森林山水的聲音。這些在當時看似實驗性強烈的作曲技法，在武滿徹日後的作品中，卻得以驗證武滿徹並非為了前衛而實驗，而是作曲家為了忠實於自身的美感呈現而追尋聲音的旅程。

一九五三年武滿徹於病中完成了《給弦樂的安魂曲》，這首受到史特拉文斯基稱讚為「大師作品」，咸認為是武滿徹受到國際矚目的開端。然而與約翰·凱基 (John Cage) 的相遇才是武滿徹創作上的轉捩點。凱基對東方文化的探究與愛好，使武滿徹開始重新審視自身的文化血脈，換句話說，透過凱基的音樂與雙眼，武滿徹與日本的傳統相遇了。而或許是來自戰敗國子民潛意識裡的自我否定，武滿徹過往一直追隨著所謂西方的前衛，在日後他回憶來自凱基的影響時說：「當時的我於是明白，身為一位作曲家，我不需刻意隱藏在我身上的、來自母文化的特徵。」

這個體悟的成果就是一九六七年於紐約愛樂交響樂團 125 周年團慶音樂會演出的〈十一月的步履〉 *November Steps*，這首寫給尺八、琵琶與管弦樂團的作品，在一九六〇年代尚屬十分奇特的編制，武滿徹不以刻意的「融合」詮釋文化的交流，而是以各自獨立又相互輝映的手法，聯繫兩個完全不同的聲響世界。〈十一月的步履〉獲得空前的成功，從演出者到觀眾，莫不讚嘆這奇特組合所帶來的新聲響。武滿徹的音樂中，最為「傳統」既非經常使用的日本傳統樂器、亦非時而延用的傳統歌謠旋律，而是「留白」——如傳統山水畫中的留白，在一方紙張上呈現無邊的空間感，過於鉅細靡遺的描述與太具體的呈現都可能破壞空間，有了空間，聲音便有流動延展的寬裕，而流動的聲音所建構的，既是武滿徹最喜愛的「水」的意念、亦是一座盛開著各色音符的花園。從不特意彰顯東方的「異國風味」，但日本庭園節度中的自由與開展、傳統音樂與繪畫中因「未滿」所達到的完整，卻在他的作品中自成一箇圓滿的宇宙。

武滿徹的創作類型相當多樣，其中最能與他的純音樂作品相互印證的莫過於電影配樂，黑澤明的《亂》、大島渚的《愛之亡靈》、敕使河原宏的《沙丘之女》、今村昌平的《黑雨》等配樂，均出自他之手，在這些配樂中，處處可見武滿徹貫徹他「二元卻不對立」的原則，結合東方的聽覺空間與西方的時間張力，自然生成他的聲響花園。

(作者／林芳宜)

胡安·帕賓《光頭音樂》(台灣首演)

Juan Pampim: *Skin Heads* For Percussion Trio and Electronic Sounds (Taiwan Premiere)

光頭(意指鼓皮)可以有很多的演奏方式:敲、擦、捶,來製造不同聲音;光頭(鼓皮)也可以改變它本身的音色以及擴大它的環境音來成為其他樂器的共鳴體。光頭音樂探索了打擊樂器及電腦所製造的聲音,兩者聲響產生的模式,還有互動情形。

這首作品的形式利用銳利鼓皮的聲音,做為不連續的音樂材料,營造出連續聲波空間的建構和解構;電子聲音在整首曲中不僅有融合樂器聲音的作用,也與這些混合音色產生新的聲體,散播到整個空間。

電子音樂控制／鄭伊里

自五歲開始學鋼琴,十歲開始學大提琴。先後就讀重慶國中音樂班、國立新店高中音樂班、國立台灣藝術大學音樂系鍵盤組。目前就讀國立台灣師範大學音樂研究所,主修理論作曲,師事柯芳隆、趙菁文。

2009年作品《疊》獲教育部文藝創作獎作曲組佳作。作品《弦內之音》獲台北數位藝術獎入圍、電腦音樂研討會 wocmat2009 入選、且於2010國際作曲家交流會議(International Rostrum of Composers 2010)中獲得許多評審讚賞得到高票。2010年作品《暗延光掩》獲教育部文藝創作獎特優。

胡安·帕賓 Juan Pampin

Juan Pampin 於法國里昂高等音樂院取得碩士學位，後於美國史丹佛大學取得博士學位。其研究主要著重於聲音的光譜模型，對感官聽覺辨識研究方面亦有涉獵；他的作品涵蓋器樂、電子音樂、多媒體，並為世界許多知名的獨奏家及室內樂團所演奏。接受委託創作的團體包含了法國的 GRAME 以及阿根廷的 La Fábrica。

Pampin 自 1999 年起任教於美國華盛頓大學，於 2002 年起擔任電腦音樂作曲副教授，並常於美國史丹佛大學電腦音樂研究中心以及許多南美國家開設講座及大師班。

趙菁文《那裡，是另一個漂泊的終點…》

Chao, Ching-Wen: *There, another end of our journey...*

為小提琴、豎琴、電聲與影像

此作品原為 2009 年 NSO 所策劃【實驗音場—漂流的音符】之委託創作，也是當時這些演奏家首次嘗試「聲音劇場 (Sound Theatre)」的展演方式。全劇大約是在描述音樂學生在國外求學所遇人、事、物之情境與心境，當時的委託指示，為一首描寫夢境、回憶、思鄉…的作品；我當時想，因為是音樂與戲劇的結合，靈感應源自更多視覺畫面上的想像，於是 Marc Chagall (1887-1985) 這位愛與鄉愁的畫家浮現在我腦中，他的想像世界充滿詩意，畫中兒時村落的宗教節慶、戀人在天空中飛翔、動物在天空中拉小提琴…等，一同吟唱故鄉、愛與夢境。

樂曲開端由兩位演奏者以反覆性的泛音，似催眠地逐漸帶入夢境，而這樣的反覆性也暗寓了樂曲標題中無止盡的「終點」。電子音樂在維繫氛圍之外，也即時(real-time)「和聲化」小提琴的演奏，形成似弦樂重奏的聲響效應。此次應十方樂集之邀請，在這場聲象共同呈現的跨領域音樂會中演出，而在視覺方面，更借重資策會數位教育研究所的視覺創作科技，特別是黃宛華副所長、林政緣組長、與張師堯、李中魁等視覺動畫工程師的用心，重新詮釋這首作品。

電子音樂控制／趙菁文

趙菁文 Chao, Ching-Wen

趙菁文於 2002 年獲史丹佛大學(Stanford University)音樂作曲博士學位，現任教於國立台灣師範大學音樂系。曾於 2002-03 年期間春季受聘於史丹佛大學擔任客席講師，教授作曲與理論課程。在美期間曾師事目前仍極具歐洲當代音樂影響力之作曲家 Jonathan Harvey、Brian Ferneyhough、史丹佛大學電子音樂中心所長 Chris Chafe、與電子音樂先鋒大師之一的 Jean Claude-Risset；在師大學習期間師事陳茂萱教授。近年來創作器樂作品外，也同時在國際知名之史丹佛大學電子音樂中心(CCRMA)的協助下致力於電子音樂的創作。今年秋季獲美國伊利諾大學香檳分校之邀請，前往講學並發表多首作品；合唱新作獲選亞洲音樂節於 10 月在東京演出。曾獲亞洲作曲家聯盟青年作曲比賽 (Asian Composers League - Young Composers Award) 第一獎，音樂台北作曲比賽第一獎，兩廳院 Fanfare 作曲比賽第一獎、蔣經國學術文教基金會博士論文獎。近年來其作品獲歐美著名之新音樂演奏團體 Arditti String Quartet、Klangforum Wien、Ensemble On_line Vienna、California EAR Unit、St. Lawrence String Quartet、VOXNOVA、Vox Humana、EARPLAY、the Eighth Blackbird 等以及國內團體如國家交響樂團、台北市立交響樂團、台北市立國樂團、台灣管樂團、國立台灣交響樂團、十方樂集打擊樂團、樂興之時等演出，同時於國際新音樂活動如德國達姆斯達城現代音樂節、德勒斯登音樂節、亞洲音樂節、法國 38eme Rugissant 音樂節、上海電子音樂節、國際電腦音樂節(ICMC)、Festival of the GMEM、Colon Electronico 電子音樂節、韓國漢城國際電腦音樂節、Contemporary Clarinet Music Festival、New Music Symposium 等，獲多次的演奏及評論。曾獲洛杉磯週報評：「她的音樂能創造獨特的氛圍，令人驚歎不已…」洛杉磯時報曾評：「她的音樂像是一連串精緻的、美麗的、不可思議的聲音事件縈繞在空氣中……」

喬治·克朗《鯨魚之聲》 George Crumb: *Vox Balaenae*

為三位帶著面具的長笛、大提琴與鋼琴的〈鯨魚之聲〉寫於一九七一年，靈感源頭為作曲家聽到一卷錄著鯨魚叫聲（歌聲）的卡帶，以面具減低「人類」的辨識度，同時也隱喻自然界中強大的力量。全曲的結構為在前奏與尾奏之間，加入一個主題與變奏，並以地質紀元作為各變奏的名稱：

Vocalise (…for the beginning of time): 歌唱，前奏，時間的開端

Sea Theme: 海洋主題

Archeozoic: 始生代，變奏 1

Proterozoic: 原生代，變奏 2

Paleozoic: 古生代，變奏 3

Mesozoic: 中生代，變奏 4

Cenozoic: 新生代，變奏 5

Sea-Nocturne (…for the end of time): 海之夜曲，尾奏，時間的盡頭

在前奏裡，加了擴音的長笛需在吹奏的同時唱出該旋律，克藍伯在他自己所撰寫的樂曲解說中解釋，前奏就如長笛的裝飾奏，細小音符結成如波浪般的音群，同時唱出的人聲，混合著長笛的共鳴，行成一種詭譎的、若隱若現的歌聲，正如身海底傳出的鯨魚叫聲。透過擴音，按鍵的聲音呈現魚鰭拍打水面時的意象。

以海洋主題為首的主題與變奏，鋼琴的撥弦一如悄悄侵入的黑暗，而突強的和弦破壞由大提琴演出的海洋主題線條，在聲音上也如突如其來的強光，打在 B 這個調性上，而音樂在擺盪於不定的調性之中時，突然出現某個強烈鮮明的調性—有時是旋律、有時是和弦—正是克藍伯的作品特徵。

克藍伯為每一個樂段都標示了註腳，以輔佐音樂性的說明，如前奏為「野性的、幻想的、詭異的」；海洋主題為「沉穩的莊嚴」；變奏一的始生代為「沒有時間感、未完成的」；變奏二的原生代是「黑暗的神祕」；變奏三古生代為「流動的」；變奏四中生代是「鼓舞歡欣的！」；最後的新生代則為「戲劇性的，意識到逼近的命運」。這些音樂性的說明直接對應著演奏技法，如大提琴的泛音與滑音表現海鷗的叫聲、與長笛唱和又如此起彼落的潮水，而鋼琴以寬廣的音域及豐富多變的音色，提供一個無盡的鋪陳空間。

標示著「安祥、純淨、昇華的」，尾奏是三個樂器的漸趨融合的對話，作曲家希望表現出「自然的大脈動」，在聽覺上，透過三個樂器的應和，聲音在演奏的場域中悠然流動。克藍伯在前奏與主題中，均引用了理查·史特勞斯(Richard Strauss)的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》*Also sprach Zarathustra*，雖然作曲家並沒有說明引用的動機，但綜觀全曲，我們可以大膽假設《查拉圖斯特拉如是說》的引用與延伸代表著重生、宇宙、輪迴等意念，這一切均與自然界的生命息息相關，而生命的源頭，正是海洋，鯨魚在海洋之中，一如人類的生命置於時間的河流之中、置於大自然之中。

時間與生命都是在無意識中逐漸消逝，而這也正是作曲家對尾奏的注解——演奏者需有如演默劇般地「演出」逐間消失無聲的音樂，觀眾不僅聽到，亦將「看到」時間流逝直到盡頭。

(作者／林芳宜)

喬治·克藍伯 George Crumb (b.1929)

聲音的魔法師一

出生於美國的喬治·克藍伯分別在美國與德國接受完整的古典音樂與作曲的訓練，曾獲普立茲獎（1968）與葛萊美獎（2001）。相對於同時期的作曲家們，克藍伯的音樂有著獨特的語彙，更善於發掘樂器的不同奏法以呈現不可思議的聲音色彩，這讓他成為作品在國際間受到極大的歡迎，也讓他成為國際間最為知名的美國當代作曲家。

克藍伯不受限於結構或樂句發展等「作曲法則」，創作素材更是五花八門，從古典音樂、民歌、世界音樂或族群音樂等，都能在他的作品中窺見，有如隱藏在五線譜中的世界地圖。克藍伯大部分的作品都有著強烈的故事性，且經常衍伸出現場呈現時的戲劇效果，如音樂家在演奏的同時唱歌跳舞，或是配合音樂的進行在舞台上移動、演戲等等，都在克藍伯的創作之中。

拜嚴謹的學院訓練所賜，克藍伯雖延用、引用甚至拼貼許多不同的音樂元素，其作品卻十分縝密，他也總能將這些元素轉換成具備更高藝術性的素材，成為他獨一無二的藝術作品。克藍伯的作品雖不乏加入電子裝置的設計，但這些電子裝置只是他在聲音變化上的輔助，他的作品仍是以傳統的器樂為核心，也因此在他的音樂裡，樂器常常在他的巧思下，出現前所未有的組合、顏色變化與技法。

克藍伯的樂思不是平面的，而是立體的呈現，所謂立體，並非單指演奏者的戲劇演出，而是他的創作也包括了視覺的樂譜設計，克藍伯突破單一方向的記譜法讓他的樂譜有如圖畫一般美麗，但隨著閱讀習慣的改變，演奏者在閱讀樂譜的同時，自然而然的也被作曲家引導進入另一個聲音的世界。

克藍伯也是位教育家，曾於美國賓州大學擔任作曲教授長達 30 多年之久。

（作者／林芳宜）

演出團體簡介

十方樂集

2000年起連續獲選為行政院文化建設委員會優良扶植團隊的「十方樂集」，由知名的擊樂家徐伯年創立於1996年。「推動精緻藝術與現代音樂」是「十方樂集」的成立宗旨。「十方樂集」的表現型式以打擊樂和室內樂為主，尤其「十方樂集打擊樂團」可以說是「十方樂集」詮釋現代音樂的靈魂。

1996年成團之初，十方樂集打擊樂團即應文建會之邀赴紐約市「紐約文化中心」，代表台灣音樂界演出四場音樂會，獲得佳評。紐約時報以大篇幅報導，給予：「令人流連回味的優雅，富含情感的印記，無論在技巧和質地上都活力十足 (Hauntingly graceful and emotionally searing, virtuosic and texturally invigorating)」的評價。

十方樂集打擊樂團的團員都是活躍於國內外樂壇的優秀擊樂家，其中不乏國際演奏大獎得主，例如王小尹、陳玟玓、黃綉丹、鍾友蓉等都曾獲得國際重要音樂大賽獎項。2003年，團員黃皚雲獲得日內瓦國際音樂大賽擊樂首獎，成為第一位在這項國際大賽中獲得首獎的華人音樂家。多位團員也都是國外學成歸國，以精湛的演出技巧和深刻的音樂素養投入國內音樂推廣的行列。2002年更受邀在國家戲劇院，參與諾貝爾文學獎得主高行健編導之三幕歌劇「八月雪」舉行的全球首演，擔任打擊樂演出的重任。並曾於2004年受邀參與加拿大「台灣文化節—時尚台灣」以及2006年香港「第一屆台灣文化節」開幕演出，將台灣的現代音樂推向國際舞台。

十方樂集打擊樂團擅長詮釋當代作曲家的創作，大膽嘗試實驗性音樂作品，是國內最專業的現代音樂團體。除了定期演出，樂團也積極委託作曲家創作擊樂作品。演出曲目除了一般聽眾熟知的作品外，更致力於發表國內外的當代音樂創作，開拓了台灣聽眾的音樂視野。創團至今，已為多位國內外作曲家之作品舉行世界首演，也為台灣引進許多國外知名作曲家的經典曲目，讓東西方音樂交流出燦爛的火花。

演出者簡介

長笛／江淑君

於台灣接受完整之音樂教育，畢業於台北市福星國小、南門國中、國立師大附中中等音樂班。國立台灣師範大學音樂學系，英國皇家音樂學院 (Royal Academy of Music, London)。

1991 年赴日本神戶參加「日本全國長笛大賽」榮獲「觀眾票選獎」。歷年來曾與以下之管弦樂團合作長笛協奏曲演出國家交響樂團 (National Symphony Orchestra, Taiwan)、台北市立交響樂團 (Taipei Municipal Symphony Orchestra)、蒙特羅室內樂團 (加拿大) (I Musici De Montreal)、台北市立教育大學音樂學系管弦樂團 (Symphony Orchestra of Taipei Municipal Teachers College)、樂興之時管弦樂團 (Musica Momente Orchestra)、台灣師大音樂學系管弦樂團 (Symphony Orchestra of National Taiwan Normal University)、師大附中管弦樂團 (Symphony Orchestra of Senior High School of National Taiwan Normal University) 等。

多次受文建會之邀，代表台灣於紐約、西雅圖、巴黎等地演出。2002 年 5 月受邀赴上海音樂廳演出台灣作曲家李子聲：長笛協奏曲「上台、下台」深受讚許好評。2007 年 12 月受邀至上海音樂學院、上海音樂學院附中、上海華東大學音樂系進行長笛教學交流，深受好評。

致力於推廣台灣作曲家之新作品為江氏長久以來努力之目標。1996 年與其他四位優秀音樂家成立「閃亮木管五重奏團」(Golden Woodwind Quintet)，每年皆固定邀約委託創作，至今已達十餘首。現任職台北市立教育大學音樂學系專任教授，並為閃亮木管五重奏團團長。

擊樂／王小尹

畢業於台南家專音樂系、東吳大學音樂系，獲法國國立馬爾梅森音樂院「第一獎演奏文憑」、「卓越獎演奏文憑」、「精湛技藝獎」擊樂演奏文憑。擊樂及音樂劇場之學習先後師事徐伯年、Gaston Sylvestre、François Bedel、Jean Pierre Drouet 等教授。留法其間應邀參加多次校內外獨奏、合奏之演出。並多次與作曲家們研討作品：M. H. Fournier、F. B. Mache、J-P. Drouet 等。曾獲得第 31 屆國際大賽「高德阿姆斯特現代音樂詮釋」獎項。返國後曾獲國立中正文化中心、省立交響樂團遴選為樂壇新秀，於演奏廳及各地文化中心等舉行獨奏會，並多次應邀於歐美國家 (美國、加拿大、法國、德國、維也納、波蘭、立陶宛等) 舉行獨奏會及參與室內樂演出。

自 1996 年起即為「十方樂集」團員，曾隨團參與重要演出於「紐文中心-台北劇場」、於國家戲劇院「宇宙歷險記」音樂劇場、於社教館台北藝術節「聲、光、色的變化」，於國家戲劇院參加高行健編導「八月雪」演出等。並與國內外知名音樂、藝術團體合作，如優劇團 (曾參與「金剛心」、「與你共舞」演出，「與你共舞」及「禪武不二」錄音，擊樂指導)、並參與優劇場與台北市立國樂團跨界合作之「破曉 I」、「破曉 II」、采風樂坊 (多次隨團於歐亞大陸巡演)、法國圓·三重奏、維也納現代樂團 (Klangforum Wien)、維也納 21 世紀樂團 (EXXJ)、台灣弦樂團、樂興之時管弦樂團、晶矽多媒體、光環舞集、雅樂舞音樂創作等。曾受故宮博物院玉器研究組之邀，以玉器來製造樂器及創作並演奏錄音，搭配光碟「時新 V.S 復古」出版，並獲教育部優良光碟獎。

目前為文化大學藝術學院國樂系專任助理教授。

擊樂／黃雅綾

法國國立馬爾梅森音樂院演奏文憑。從小學習打擊樂，由徐伯年老師啟蒙，師事朱宗慶、吳思珊、鄭吉宏等。1997年加入十方樂集打擊樂團，曾多次參與管弦樂團及打擊樂團的演出。2002年七月畢業於國立台北藝術大學，同年九月赴法國馬爾梅森音樂院進修打擊演奏文憑，受教於Gaston Sylvestre，並隨Francois Bedel學習伊朗手鼓，隔年4月於法國馬爾梅森音樂院演奏廳舉辦兩場音樂會，獲得所有評審一致通過給予「室內樂第一獎」文憑，並同時獲得「評審一致通過並恭賀優越級數第一獎」及「評審一致通過傑出級數獎」。在法期間曾多次在巴黎發表演代擊樂作品。

現任教於東海大學、實踐大學、台北東山國中、台北福星國小、台北私立光仁中學、台北景文高中優人表演藝術班。

擊樂／黃莉雅

畢業於國立台北藝術大學音樂研究所。由徐伯年老師啟蒙，曾師事朱宗慶、吳思珊、吳珮菁、施德華等老師。

1997年加入十方樂集打擊樂團後多次隨團於國內各地舉行巡迴演出。參與現代音樂發表會和文建會、台灣省文化局、台北市文化局等主辦之音樂會演出，以及多場社區巡迴演出。也曾參與高雄市立交響樂團、台北市立交響樂團、長榮交響樂團、樂興之時、節慶管絃樂團、普羅藝術家樂團等演出。曾任南港高中、三多國小、平鎮高中、明志國小、板橋國小、安溪國中管樂團。

目前任教於建德國小、海山國小、大安高工管樂團、景文高中藝術表演班、東山高中音樂班、成功國小打擊樂團等擊樂教師。

擊樂／陳蕙如

2003年獲得法國國立巴黎地區高等音樂院（前巴黎市立音樂院）第一獎演奏文憑。國小五年級由吳珮菁老師啟蒙，先後曾師事郭光遠、連雅文、鍾耀光、陸滄姿等老師。旅法期間曾多次參與法國PAS年度打擊樂節演出，2002受邀赴美參與PAS打擊盛會（Percussion International Convention）。也多次參與各大小交響樂團之演出，曾於法國巴黎交響樂團客席演出，2003年夏受邀赴法國尼斯國際音樂營擔任定音鼓首席，協助管絃樂團之演出。

目前為光仁中學、古亭國小音樂班及景文高中表演藝術班兼任老師；現任於台北市立交響樂團演奏團員、十方樂集團員。

擊樂／汪雅婷

由黃堃儼老師啟蒙西洋打擊樂。大學畢業後赴美國舊金山音樂學院（The San Francisco Conservatory of Music）就讀，師事Jack Van Geem教授，於1999年獲頒音樂碩士學位。隨後赴紐約州立大學石溪分校（The State University of New York at Stony Brook）深造，師事Raymond Des Roches教授，於2002年獲頒音樂藝術博士學位。

曾獲1999年Aspen夏季音樂節擊樂組獨奏比賽冠軍。近年亦嘗試音樂劇場演出及音樂創作，已發表有《氣球的象徵性與菜脯蛋的現實性—音樂劇場作品一號》、《川流不息的語言》、《旅程》等作品。其

擊樂劇場獨奏會「旅程」並獲 2009 台新藝術獎表演藝術類提名。

現任吳鳳技術學院幼保系專任副教授及十方樂集打擊樂團團員，另兼任於南華大學，並擔任國立中正大學打擊樂社指導老師。

豎琴／解瑄

解瑄現任 NSO 國家交響樂團豎琴首席，並任教於師範大學音樂系及交通大學音樂研究所。成長於濱海小城三芝鄉，畢業於光仁中學、師大附中音樂班及師大音樂系。1990 年起赴美國印第安那大學，受教於名師 Susan McDonald 門下，取得音樂碩士及藝術家文憑 (Artist Diploma)。1996 及 1998 年於巴黎追隨豎琴大師 Catherine Michel 之門下並於 IRCAM 研習室內樂與現代音樂。

1993-96 年曾擔任美國 San Antonio 交響樂團及 Knoxville 交響樂團之豎琴首席。1998-99 年獲選為「巴黎國際藝術村」駐村藝術家公費於巴黎從事演出及研究。自 2000 年起至今，每年夏天應亞洲青年管絃樂團 (Asian Youth Orchestra) 之邀，於香港擔任其駐團豎琴指導老師。2010 年解瑄陸續受邀於著名的日本 Nippon 國際豎琴大賽及新加坡馬來西亞等國際豎琴大賽擔任主要評審及演出，活躍於國際豎琴舞台。

2000 年解瑄應邀於紐約的卡內基音樂廳 (Carnegie Hall) 舉行「國際得獎者系列」個人獨奏會。近年來與解瑄合作的國內外團體包括：2002 年參與瑞典知名的現代樂團 KammarensembleN 於波蘭華沙秋天天音樂節及斯德歌爾摩現代音樂節之演出，並擔任獨奏。2003 年與瑞典 Vasteras 管絃樂團演出協奏曲，並由瑞典國家電視台轉播。2004 年赴羅馬尼亞與 Timisoara 管絃樂團錄製盧亮輝之箏篋協奏曲。2006 年與長笛大師 William Bennett 及長榮交響樂團合作並首演作曲家李哲藝及攝影家張乾琦合作的《雙喜》豎琴協奏曲。同年底亦與國家國樂團合作，首演作曲家洪崇焜的《思 II》箏篋協奏曲，以及 2008 年與 NSO 台灣首演 Liebermann 的長笛豎琴協奏曲等等。

解瑄曾在多項國際比賽中傳佳績：包括美國豎琴協會 Ann Adams 比賽第一獎，艾斯本音樂節協奏曲比賽冠軍、印第安那大學協奏曲比賽冠軍、法國 Charpentier 國際豎琴大賽進入最後之決賽、市交協奏曲比賽冠軍等等。

納斯維爾時報樂評稱許解瑄為「非常美好的演出，展現豎琴無限風貌」，美國伯明罕日報並給予解瑄「大師風貌的獨奏家」的美譽，並稱讚「她的音樂具極優美的觸感，即使最細微的弱音到強音，都能控制的恰如其份」。聖安東尼快報更讚譽她為「迷人的音樂家，具有渾然天成的音樂性」。

解瑄曾由 BMG 及巨石唱片等公司出版四張豎琴演奏專輯。2004 年為了推展跨領域演出，解瑄成立了「粉月亮音樂劇場」，代表演出創作為《藍色馬賽克》及《紅色薩拉邦》等。在文字出版品方面，亦著有音樂旅行書「法國音樂瘋」及「紅色薩拉邦」詩文筆記書等。

鋼琴／羅玫雅

台北市人，四歲時由林百合老師啟蒙學習鋼琴，並先後師事吳漪曼、蕭滋、陳郁秀等教授。1982 年通過教育部「資賦優異」甄試，於翌年負笈法國巴黎，以評審委員表決全票通過之優異成績考取國立巴黎高等音樂學院，師事 Yvonne Loriod-Messiaen 教授。1985 年以低於參賽年齡破格參加 C. KAHN 鋼琴大賽 (Concours International de Piano Claude KAHN) 獲第四名。1988 年以鋼琴第一獎自國立巴黎高等音樂學院畢業，同年九月進入 Universite Musicale Internationale de Paris 追隨名鋼琴家 Eliane

Richepin 深入研究浪漫派及印象派曲目，同時與作曲家 Carlos Roque-Alsina 精研現代作品之詮釋與演奏技巧。留法期間多次受邀在法國巴黎、里昂、安妮西、南特爾、雷札克等地舉行獨奏會及包括從古典至前衛之室內樂演奏會。

1991-2001 年返國 10 年期間邀約演出不斷，曾應邀參演「中華民國作曲家協會 80 獻禮」、「春秋樂集」、「總統府介壽館音樂會」、「台灣作曲家樂展」於美國紐約文化中心、「台灣音樂一百年」、「音樂·台北」等音樂會。應邀擔任多場音樂會之鋼琴伴奏，合作對象包括：維也納愛樂首席長笛 W. Schulz、長笛獨奏家 M. Larrieu、法國長笛大師 P. Y. Artaud 及巴黎交響樂團首席法國號 A. Cazalet 等。並與國內知名樂團如國家音樂廳交響樂團、台灣省立交響樂團、台北市立國樂團、東吳大學音樂系交響樂團等合作演出中外作曲名家如蕭邦、法雅、梅湘、許常惠、郭芝苑等之鋼琴協奏曲。現任教於東吳大學音樂系。

小提琴／陳思加

台北市人，自幼隨楊子賢老師學習小提琴，先後畢業於國立台灣師範大學音樂系、國立台北藝術大學音樂研究所，現為台北藝術大學小提琴博士候選人，師事宗緒嫻教授，近年來也持續接受俄國小提琴家維多·皮凱森 (Victor Pikayzen) 的指導。

2000 年自華信銀行所舉辦的比賽脫穎而出，應邀錄製「當東方遇見西方—韋瓦第四季與台灣布袋戲」之 DVD，在 DVD 中擔任小提琴獨奏。近年來陳思加定期舉辦個人小提琴獨奏會，並以獨奏家的身分受邀與台北愛樂管弦樂團、音契室內管弦樂團、真理大學管絃樂團及實踐大學管弦樂團協奏演出。除了獨奏之外，她同時也是位優秀的室內樂演奏者，目前活躍於國內外各類型的室內樂演出。

現任教於真理大學應用音樂系、實踐大學音樂系、光仁中學音樂班以及桃園中興國中。

大提琴／姬力木

1989 年畢業於中央音樂學院附中，1990 年進入 Russian Music Academy of Gnesins (俄羅斯格涅辛音樂院)，跟隨弦樂系系主任 V. Tonkha 主修大提琴，在 1995 年獲邀在 Moscow III International Chamber Music Festival 舉行專場音樂會，1998 年入圍參加 IX Moscow Tchaikovsky International Competition。

在莫斯科留學期間活躍於各大音樂表演場所，在 Museum Glinka、Hall Shuvalova、Hall Gnesin、Small Hall of Conservatory 等音樂廳舉行音樂會，並參加莫斯科大提琴十重奏團，積極參與演奏現代樂與實驗性音樂。

1998 年 9 月修完大提琴獨奏、室內樂演奏、音樂教師碩士文憑，並開始準備博士論文，於 2000 年 9 月獲得博士學位。2000 年 10 月定居台灣後，參加台灣弦樂團 (Academy of Taiwan Strings) 巡迴演出於全台各地。

2004 年起參加竹風樂集北中南巡迴演出，閒暇之餘並與好有組成「Moscow Trio String Quartet」在北部中小學、懷恩堂等公開場地舉辦週末音樂會。任教於台北縣安坑國小、私立崇光女中、淡江高中、新竹國小、建華國中、新竹高中。

積極參加台北愛樂音樂季，2007 年於國家音樂廳演奏廳演出法俄經典之夜，2008 年於新竹市立演藝廳、台新文教基金會秋業浪漫系列演出獲得佳評，11 月於十方樂集演出梅湘百歲冥誕紀念音樂會。

2009年起任教台東大學音樂系，同年11月於台北縣立文化中心演出室內樂，2010年巡迴北中南演出紀念蕭邦誕辰200週年系列音樂會，4月18日參與新竹基督教女青年會發起春天之舞募款音樂會，盈餘全數捐助新竹外配弱勢家庭服務工作，6月4日與台東大學交響樂團，偕同楊景蘭、林淑敏共同演出貝多芬C大調三重協奏曲。

影像設計

島民工作室 郭馥茗

郭馥茗，1976 年台灣出生，法國波爾多藝術學院學士碩士 (Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, France)，現就職於島民工作室。

島民工作室於 2006 年 4 月成立，由一群從事藝術與設計相關工作成員組成，主要以結合藝術、設計、人文與生活為發展方向。身為藝術家、設計師與都市律動的觀察者，遊走於世界各城市島嶼與台灣之間、穿梭於各種不同形式空間，參與、思考並觀察台灣島的文化與社會脈動，從中找尋新創意、新概念，用以創造現代都會生活中，愉悅、舒適、富美感的氛圍與環境。

數位內容學院

數位內容學院為數位內容產業「人才孕育的搖籃」及「創意開發的平台」。主要推動業務分為人才養成、產業支援、國際接軌、加速知識擴散等四大構面。結合產業、政府及學界之資源，培育符合數位內容產業需求之優質人才，並建立共同開發平台，支援產業專案開發，提供產業所需的相關支援服務，積極拓展國際市場。

工作群介紹

製作人：徐伯年

製作經理：王靖媛

前台經理：許乃文

後台經理：江懿倫

錄影工程：楊毓涵、王旭忠

美術設計：李文順

印刷：方寸印刷設計有限公司

特別感謝

林志浩老師、林芳宜小姐、徐英士先生、黃宛華女士、財團法人資訊工業策進會數位教育研究所、台北縣莒光國小兒童樂隊