

§20 世紀音樂界的發明家-John Cage 百年展§

開拓者的精神

American Spirit-紀念 John Cage 100 週年誕辰

【20 世紀美國作曲大師作品工作坊暨音樂會】

指導單位：

主辦單位：十方樂集

協辦單位：十方樂集音樂劇場

贊助單位： 財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

演出日期：2012 年 9 月 14 日 (五) 7:30 PM

演出地點：十方樂集音樂劇場

演出者：江蕙 / 小提琴、張智惠 / 大提琴、江滢 / 鋼琴

演出曲目

1. Henry Cowell : Sonata for Violin and Piano

亨利·考威爾：《小提琴奏鳴曲》

I. Hymm

II. In Fuguing Style

III. Ballad

IV. Jig

V. Finale

2. John Cage : Six Melodies for violin and keyboard

約翰·凱吉：《六首旋律》

3. Charles Ives : Sonata No.4 for Violin and Piano

“Children’s Day at the Camp Meeting”

查理斯·艾伍士：《小提琴奏鳴曲》

I. Allegro

II. Largo

III. “At the River” Lowey

中場休息 Intermission

※器樂大師班學員成果發表※

4. John Cage : Fontana Mix

約翰·凱吉：《方坦納混合音響》

5. Charles Ives : Piano Trio

查里斯·艾伍士：《鋼琴三重奏》

I. Moderato

II. TSIAJ

III. Moderato con moto

§器樂大師班學員成果發表§

🎻演出曲目🎻

Klaus Ager : *Karamahe* (1977)

🎻演出者簡介🎻

柯竹儒 / 大提琴

柯竹儒，出生於 6 月 30 日，台北新店人。曾畢業於大豐國小、文山國中、淡江高中音樂班，現就讀國立台灣藝術大學音樂系，主修大提琴，副修鋼琴。大提琴啟蒙於廖美英，曾師事於張伯達、馬士杰、黃紅溶、周幼雯；鋼琴啟蒙於陳淑梅，曾師事於朱蕙瑩、蔡明叡、曾淑華、周同芳。室內樂曾師事於孫巧玲、吳庭毓、洪思穎、賴如琳。曾擔任第三屆大豐國小管弦樂團、弦樂團大提琴首席；第四屆文山國中管弦樂團、弦樂團大提琴首席。在國小一年級時學鋼琴，二年級學大提琴，而展開了我的音樂旅程。曾參加大師班，接受多位演奏家的指導，如：陳建安、呂超倫、Alexander Dardykin、張智惠…。

2001 年跟隨大豐國小管絃樂團至『國家音樂廳』演出；2002 年隨文山國中管弦樂團參加雙十國慶國宴演出；2003 年參加台北縣音樂比賽鋼琴獨奏，榮獲甲等；2009 年參加台北縣音樂比賽大提琴獨奏，獲得甲等第一名、同年 12 月隨台灣藝術大學音樂系管弦樂團至國家戲劇院演出芭蕾舞劇『胡桃鉗』，連演四場；2010 年參加台灣區音樂比賽大提琴獨奏，獲得甲等；2011 年參加新北市音樂比賽大提琴獨奏，獲得甲等、同年 12 月至國家戲劇院參與巴爾托克歌劇《藍鬍子公爵的城堡》台灣首演；2012 年回母校淡江高中至演奏廳舉行人生第一場大提琴獨奏會、同年 6 月於國立台灣藝術大學舉行第二場大提琴獨奏會。

🎻 樂曲解說 🎻 江蕙執筆

Henry Cowell : Sonata for Violin and Piano

亨利·考威爾：《小提琴奏鳴曲》

此曲寫作於 1945 年，共分五個樂章，當初由小提琴家 Joseph Szigeti 委託寫作。由於 Cowell 成長於異國多種文化下的華人區，不難發現其作品中流露出的東方風味。第一樂章：主旋律、第二樂章：賦格曲風、第三樂章：敘事曲、第四樂章：吉格舞曲、第五樂章：終曲。

John Cage : Six Melodies for violin and keyboard

約翰·凱吉：《六首旋律》

Cage 在此曲終應用了數字分列的手法創造樂曲的韻律，共分六首小曲，隱約的旋律穿插於小提琴及鋼琴的對話裡。Cage 並要求小提琴手不能使用柔弦 (抖音)，他所想像中的音色要飄渺、要空寂，要演奏家在舞台上放下自我表現力，回到「空」的境界。

Charles Ives : Sonata No.4 for Violin and Piano

查理斯·艾伍士：《小提琴奏鳴曲》

此曲為 Ives 非常典型的作曲手法，創作於 1916 年，運用他所熟悉的教堂音樂穿插於旋律中，描寫他對於童年的回憶。聽眾不難聽出許多耳熟能詳的旋律，譬如 Lowell Mason-Work for the Night is Coming, Jesus loves me, At the River 等教堂歌曲。共分三個樂章，第一樂章描述 Children 's Day (類似教堂中兒童慶祝日) 在戶外遊行歡樂時的氣氛；第二樂章極緩板，描寫在室內時由窗外傳來的風聲，在松樹及橡樹間穿梭，及遠方小溪流水聲。樂章中突然的變化，是男孩們在河裡丟石頭的遊戲，接近曲終時，再度聽到教堂詩歌，曲終更以「阿們」作為結束；第三樂章的曲式較接近第一樂章，描述唱詩班的男孩們一邊遊行一面歌唱，

一些較年長的先生們從路邊加入，唱他們所喜歡的歌曲，以 Gather at the river 劃下句點。

Charles Ives : Piano Trio

查里斯·艾伍士：《鋼琴三重奏》

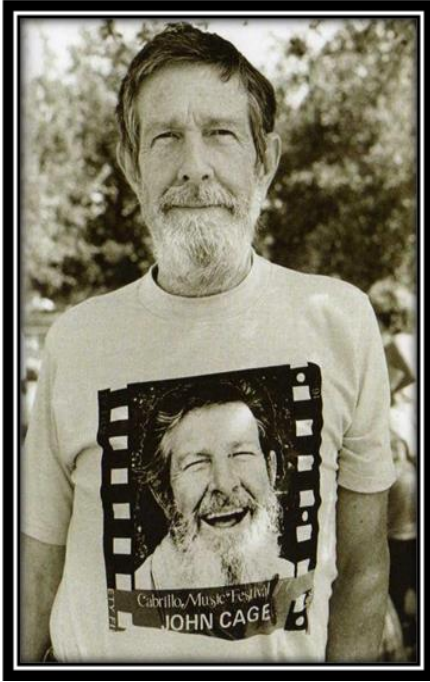
此曲共分三個樂章，大致於 1896 年開始譜曲，1904-1907 創作期，大約在 1911-1914 之間修訂最後的版本：I 中板 Moderato、II 詼諧 TSIAJ、III 極中板 Moderato con moto，是 Ives 最精彩的作品之一，主要描述他在耶魯大學的求學時光。第一樂章是一場老教授的哲學演說、第二樂章的全名為 This Scherzo Is A Joke，可以想見一群優秀活潑的青年們在校園裡遊戲及歌唱、第三樂章為在星期日的禮拜儀式，曲終以教堂名曲 Rock of Ages 為結尾。

☞ 何謂 John Cage / 為何 John Cage ? ! ☞ 江滢執筆

何謂 John Cage / 為何 John Cage ? !

猶記得那天在十方樂集，可愛的靖媛問我：『徐老師想知道，你為什麼要做 John Cage 的音樂啊？』一慣嘴巴思考比頭腦還快的我，立刻回問：『為什麼不要演 John Cage 呢？』是啊，在古典音樂市場勢趨頹廢的今日，再來搞個現代音樂，簡直是票房毒藥，雪上加霜啊.....

2004 年是我走入現代音樂的一大門檻，而導火線的曲子，正是 John Cage 的 Concert for Piano and Orchestra，請注意這絕對沒有拼錯，它的曲名並不是我們鋼琴協奏曲慣用的 Concerto，而是單純的「音樂會」之意！從這裡就可以知道這位處女座的作曲家之龜毛程度，

他可沒有像很多人從他譜面上以為的隨興、無所謂的性格。我當時看到這 63 頁的「圖畫譜」，總共 84 個「拼圖」，外加 2 頁密密麻麻的演奏規則時，真的讓我非常受挫，完全不知如何下手彈琴... 幸好這曲目是 Ensemble Modern (德國最大的新音樂樂團) 安排給我的，為了挑戰自己對音樂的熱誠與能力，我花了整整一個暑假琢磨這首曲子，當起「作曲家」來！為什麼這麼說呢？這份譜其實是件很美的藝術品，完全跳脫了古典音樂的記譜法，而演奏者必須遵循著演奏規則，

將這些「圖畫譜」拼成音樂，所以我真的是在做所謂「再創作」的工程；當時深深地體悟到為何 Cage 的老師，也是二十世紀第二維也納樂派的作曲家-荀白克 (Schönberg) 會批評他不是個作曲家，但是位哲學家！

最奇妙的音樂化學結果，還真的如同曲名，發生在音樂會上；每位演奏者只有自己的分譜，完全不知道其他人會發出什麼聲音，而指揮只是控制演奏時間和速度，他也無法預期音樂的結果。你們可以想像所有演奏者之間，無形地產生很大的聲音張力，所有的無聲是張力最大的來源，它讓我們的耳朵突然之間變得極其敏銳，音樂的凝聚力在每一次不同的演出中，勾畫出一張張不同的圖畫，連在場的觀眾都會被台上演奏者的凝聚力吸引；是否有美妙通俗的旋律，似乎不再是 Cage 所關注的，因為他知道，真正吸引人進入音樂的東西，其實是演奏者共同的氣場！

後來，我還有幸在薩爾茲堡音樂院和樂團演出這首曲子，當時的指揮是位奧地利的作曲家 Christian Offenbauer，因為要指揮這首曲子還真不需太高深的指揮技巧，你只要能把自己想像成一個鐘，會用兩臂像秒針般的比劃，具備音樂人的氣質，就可以登台演出了！演出過後，大家都特別興奮，那位作曲家，也是 Cage 的大粉絲，就在大家面前問了我：『還會不會繼續彈新音樂呢？』我說：『那當然！』接著他又問：『妳可以發誓，以後在台灣也彈 John Cage 嗎？』天不怕地不怕的我，竟在大家面前說：『這沒問題啊！』結果這個問題，還真讓我等了七年，適逢 Cage 百年誕辰，才解決呀.....

沒錯，John Cage 的 4'33 (四分三十三秒) 無聲音樂，顛覆了人們對音樂的看法，但同時，他也將「無聲勝有聲」的東方哲理把音樂提升到另一個哲學層面，讓大眾重新思考音樂的意義與價值，究竟人們想從音樂中得到什麼？以及音樂在社會生活中扮演何種角色？答案當然因人而異，而 Cage 一生崇尚東方文化、信仰禪宗、研究易經，將其種種融入於他的藝術創作，並推廣業餘音樂愛好者的音樂活動，他的智慧與精神是那麼的可敬，讓我在感動之餘，很想從他的音樂與大家分享他的哲學觀，那「無我」的思想，也就是聲音在旋律及和聲中的解放，經由「機遇」而再相遇，這或許不是大家心目中的「音樂」；但是，能將佛家的無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法之意境，貫通於音樂之中的西方藝術家，應該就屬 John Cage 為第一人吧！

我想這應該就是我和 John Cage 認識的因緣，也是我為什麼會想在台灣演出他音樂的緣故吧！其實，也不為什麼，只是希望我從研究他的過程中，得到對生命的啟發和領悟，再經由音樂，傳遞給大眾。當然，最希望的還是，能有音樂愛好者，願意學習他抑或其他現代作

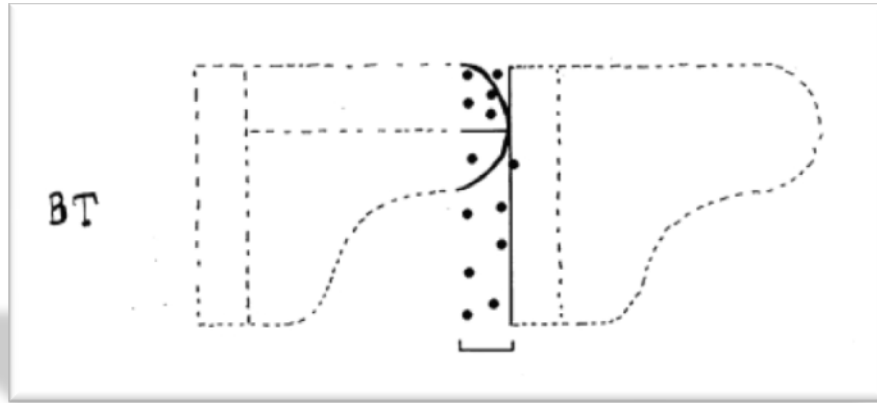
曲家

畢

事、不

有透

習體

們的作品；

竟，不經一

長一智，唯

過自身的學

驗，才能獲

得真正的智慧滿足。

John Cage 利用易經的方法，所作 HV2 1992，這是 15 件作品之一，目前展於科隆 Kolumba 博物館。

江蕙 / 小提琴

1980 年出生於台北，自幼即展現對音樂、藝術濃厚的興趣及天分。三歲起學習鋼琴，啟蒙於陳靜君，蕭唯真老師。五歲起開始學習小提琴，在台期間曾先後師事李中南、張文賢、蘇顯達等教授。就讀古亭國小音樂資優班、師大附中國中部音樂資優班，主修小提琴副修鋼琴。並曾多次在台北市賽中榮獲小提琴、鋼琴獎項。1996 年自師大附中國中部音樂資優班畢業後，考取奧地利薩爾茲堡莫札特音樂與戲劇大學 (University Mozarteum Salzburg) 小提琴演奏系，有幸追隨世界小提琴泰斗魯傑羅·黎奇 (Ruggiero Ricci) 大師鑽研小提琴演奏。在奧期間曾加入皮凱森 (Viktor Pikeizen)、福克斯 (Mauricio Fuchs) 等大師班，並與哈根四重奏 (Hagen Quartet) 研習室內樂。在校期間除定期演出獨奏及室內樂外，並多次受邀參與薩爾茲堡室內樂團 (Salzburger Kammer Orchester) 在奧地利及德國演出。

1999 年與大師黎奇教學助教-英籍小提琴家 Chris Nicholls 一同受邀赴西班牙貝格爾國際音樂節 (Begur International Music Festival) 演出雙小提琴獨奏會，並於同年錄取於恩波塔室內樂團 (Orquestra de Cambra de L'Empordà) 擔任小提琴手。2000 年榮獲薩爾茲堡莫札特音樂與戲劇大學小提琴演奏系第一文憑，獲得在席評審一致給予最高優異成績 (mit Auszeichnung bestanden) 畢業。

自 2002 年起，江蕙擔任恩波塔室內樂團副首席，也為該樂團獨奏家，定期擔任協奏曲獨奏，同時也兼任加泰隆尼亞愛樂樂團 (Orquestra Filharmònica de Catalunya) 副首席，足跡遍及西班牙、法國、比利時、瑞士、德國、英國、愛爾蘭及其歐洲各國、美國及加拿大、

古巴、阿根廷、智利、烏拉圭、巴拉圭，亞洲包括新加坡、菲律賓、印尼、中國。該樂團亦曾於 2002 年 3 月於台灣台北國家音樂廳、高雄文化中心至德堂演出，由江蕙擔任獨奏。參與重要的國際音樂節演出包括 Begur Music Festival (Spain) · Perelada Music Festival (Spain) · Santander Music Festival(Spain) · Jimena de la Frontera Music Festival(Spain) · Lucerne Festival (Switzerland) 等。

工作之餘，江蕙也曾多次參加國際性小提琴比賽，並於 2005 年德國韓麗特國際比賽 (International Louise Henriette) 中榮獲第三名。2006 年受邀參與瑞士琉森音樂節樂團 (Lucerne Festival Academy) · 在大師布雷茲 Pierre Boulez 的帶領訓練下學習現代音樂 (contemporary music) 樂團的演奏詮釋，並與 Ensemble Inter Contemporain 的演奏家們學習室內樂。2007 年江蕙與鋼琴家江滢 (姊妹) 在德國柯隆音樂院組一鋼琴三重奏，與享譽全球知名鋼琴家 Pierre-Laurent Aimard 教授研習現代室內樂。

現階段致力於瑜伽與表演藝術的相關性研究，希冀藉由瑜伽的練習，包括體位法、調息呼吸的藝術，及瑜伽的哲學思想讓音樂家在舞台上的心境達到平衡，結合肢體的控制和小提琴的演奏姿勢，達到最有效率且放鬆的演奏方法，以音樂來詮釋生命。江蕙自 1999 年加入樂團後，即旅居西班牙。自 2002 年迄今仍擔任西班牙恩波塔室內樂團副首席並兼任加泰隆尼亞愛樂，2009 亦為加泰隆尼亞傳統管樂與弦樂團 (La Simfònica de Cobla I Corda de Catalunya) 副首席。

張智惠 / 大提琴

畢業於光復國小音樂班、雙十國中音樂班，曾師事黃洪娟老師、林克明老師學習大提琴。

1995 年遠赴奧地利在薩爾茲堡莫札特音樂院跟隨大師 Dankwart Gahl 和 Johanna Picker ；

1999 年 6 月以優異成績獲得慕尼黑 Foederkreis Muenchen 獎學金，並以優異成績於薩爾茲

堡莫札特音樂院獲大學文憑；2000-2003 年遠赴西班牙於巴塞隆納音樂院跟隨大師 Lluís

Claret 學習；2004 年以優異成績在薩爾茲堡莫札特音樂院獲得碩士文憑，並以優異成績獲得

奧地利駐外深造獎學金遠赴美國印第安那大學 Indiana University 跟隨大師史塔克 Janos

Starker 繼續深造；2005 年 12 月於美國印第安那大學大師史塔克 Janos Starker 的班上獲得

Performance Diploma 演奏家文憑。

1998 年赴克羅埃西亞參加 Eleonore Schoenfeld 大師班，並公開演奏柴可夫斯基洛可可

大提琴變奏曲；2000 年經過篩選成為 20 名當選人之一，受邀遠赴美國 Baltimore 參加 World

Cello Congress III 第三屆大提琴世界會議；2002 年赴法國參加 Stege des Violoncello (源自

卡薩爾斯音樂節) B.Greenhaus 大師班；2003 年 6 月經過篩選受邀赴美國洛杉磯參加

Piatigorsky Seminar 會議，並公演巴哈第六號大提琴組曲。

2000-2006 年擔任 Salzburg Aspekte new music Ensemble 薩爾茲堡觀點新音樂樂團擔

任大提琴首席；2002 年 3-6 月受邀到西班牙 Orquestra Filharmonicade Catalunya 樂團合作

演出；2003 年 7-9 月受邀至德國參加 Schleswig-Holstein Music Festival Orchestra Academy

音樂節樂團演出；2006-2011 年旅居維也納並在歐洲、亞洲各地參與獨奏、新音樂、室內樂

各項演出；2009 年受邀至 G.Kuhn 指揮的 Tiroler Festspiel Festival 音樂節樂團參與演出；2010

年 5-10 月擔任上海世博奧地利館主要演奏；2008-2011 年擔任維也納二十世紀新音樂室內樂

樂團大提琴手；自 2011 年加入胡乃元帶領的 T 樂團。

2006-2010 年擔任薩爾茲堡 Sinne NomineMusikschule 音樂學校大提琴老師；自 2011 年起擔任台灣飛天藝術學院室內樂與大提琴講師。

江滢 / 鋼琴

奧籍旅歐鋼琴家，出生於台北，四歲起習琴，啟蒙於張珊卿、徐頌仁、陳美鸞及張瑟瑟教授。1995 年自國立師大附中音樂班畢業，考取奧地利國立薩爾茲堡莫札特音樂院 (Universität Mozarteum Salzburg) 鋼琴演奏系 (Konzertfach Klavier)，師事系主任 Peter Lang，2001 年獲得第一文憑。隨後師事名鋼琴教育家 Hans Leygraf，並於 2005 年獲得演奏碩士學位 (Mag.Art.)。接著追隨名鋼琴家 Pierre-Laurent Aimard，赴德國國立科隆音樂院 (Hochschule für Musik Köln) 深造現代音樂，2007 年獲得最高演奏文憑。

在台期間，十一歲獲選與樂團合作演奏《莫札特鋼琴協奏曲》，於台北、花蓮及台東巡演。十六歲跟隨樂團於北京、上海及杭州巡演。在歐洲，以獨奏家身分與 Salzburger Kammerphilharmonie、Salzburger Musici Quartett、Ensemble Mozarteum、E.T.A. Hoffmann Trio、Kölner Vokalsolisten、Ensemble Garage、Duo Ensemble Présence、Ensemble DuoPlus 等合作演出。另外受邀於國際著名音樂節，如奧國 Klangspuren 音樂節、瑞士琉森 Lucerne 音樂節、法國 Acanthes 音樂節、西班牙巴塞隆那 Temporada Avui música 音樂節、中國上海第三屆新音樂週並在薩爾茲堡莫札特音樂節 (Mozartwoche) 上世界首演

Spencer H. Shedler 的鋼琴獨奏曲 Refraction 等。自 2007 年起，以鋼琴家身分擔任科隆室內歌劇院 (Kammeroper Köln) 07/08 年度現代歌劇 Snezana Nasic 的 Edelweißpiraten 音樂總監，以及 08/09 年度 Udo Zimmermann 的歌劇 Weiße Rose (白玫瑰) 的音樂總監。

1999 獲頒奧地利國家藝術獎學金；是年受訪於義大利電視台，演出 Luciano Berio 之鋼琴作品。2006 獲德國北萊茵州藝術基金會 (Kunststiftung NRW) 獎學金。多項演出都由奧地利國家廣播電台 (Ö1)、西德國家廣播電台 (WDR)、瑞士國家廣播電台 (DRS2) 及法國電子音樂中心 (IRCAM) 實況轉播及錄音。

近年來曾受教於德國 Ensemble Modern、法國 Ensemble InterContemporain 及 Pierre Boulez 諸位大師的指導。除此之外，曾與多位現代作曲家諸如 György Kurtág、Helmut Lachenmann、Wolfgang Rihm、Marco Stroppa、Toshio Hosokawa、Mathias Pintscher 等合作，啟發深刻靈感，在現代音樂的詮釋表現上更為精湛。

現階段致力於現代音樂的研究及推廣，自 2008 年起，定期於台灣各大音樂廳演出，並在多所音樂大學和研究所，給予新音樂講座及大師班。自 2011 年起任教於國立上海音樂院，目前定居於德國科隆及中國上海。

電子音樂控制 / 董昭民

台灣作曲家董昭民於一九六九年出生於台北。作曲師事錢南章教授、Johannes Fritsch、

Mauricio Kagel 及 Nicolaus A. Huber。一九九九年夏天獲德國埃森音樂院最高藝術家文憑並以該校最優異成績畢業，同年獲頒德國科隆市政府作曲獎及獎學金。二〇〇一年獲台灣國家文藝基金會的作曲贊助。二〇〇四年獲美國洛杉磯 Villa Aurora 藝術家獎學金。二〇〇六年獲許常惠作曲比賽民族樂器類第二名。二〇〇八年獲教育部文藝創作獎教師組音樂作曲特優，同年獲國藝會補助，製作他的第一張個人原創作品集《音之旅》。

董昭民目前的創作，企圖將東方的人文精神及藝術思想表現在他的作品中。他的音樂創作涵蓋了中西樂器的獨奏、室內樂、交響樂、輕歌劇、戲劇音樂。董昭民擅長古箏演奏與即興。他於二〇〇四年與旅德古箏大師徐鳳霞及旅奧作曲家王莫合組古箏《箏鳴》三重奏，並加入電子樂器，極力拓展東方音樂語法及表達手法的新空間。他多次與畫家及舞蹈家合作創作舞蹈音樂及多媒體表演藝術，融入即時電聲創作，發展他藝術表達的多樣性。

德國法蘭克福日報：董昭民在《睡佛百姿》裡，以樂器的聲響探索為基礎，朔造了一種暗示性的音樂語法。前所未聞的聲響循序漸進，充滿了無限聯想-宗教般的情懷，且趣意盎然 (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2002)。

董昭民於 2006-2007 擔任台灣采風樂坊駐團作曲家，並於 2007 年開始任教於新竹交通大學音樂研究所。2008 年與交大應用研究所和建築研究所共創「交大多媒體藝術團隊」，參加多次國內外跨領域展演和文藝交流，成果豐碩。

20 世紀音樂界的發明家-John Cage 百年展

【About John Cage.....擊樂作品音樂會】

指導單位：

主辦單位：十方樂集

協辦單位：十方樂集音樂劇場

贊助單位： 財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

演出日期：2012年9月15日(六) 7:30 PM

演出地點：十方樂集音樂劇場

演出曲目

1. John Cage : *Amores*

約翰·凱吉 : 《愛神》

鋼琴 / 江滢

擊樂 / 孫名箴、薛詠之、謝佩穎

2. John Cage & Lou Harrison : *Double Music*

約翰·凱吉、羅·哈利森 : 《雙音樂》

擊樂 / 吳瑞宗、陳言諾、陳彥廷、翁映涵

3. John Cage : *Third Construction*

約翰·凱吉 : 《構造三》

擊樂 / 黃雅綾、汪雅婷、游丹綾、陳彥廷

中場休息 Intermission

4. Henry Cowell : *Pulse*

亨利•柯維爾 : 《脈動》

擊樂 / 黃雅綾、黃莉雅、孫名箴、陳蕙如、黃綉丹、薛詠之

5. John Cage : *Child of Tree*

約翰•凱吉 : 《樹之子》

擊樂 / 汪雅婷

6. Lou Harrison : *Concerto for Violin with Percussion*

羅•哈利森 : 《小提琴協奏曲》

小提琴 / 江蕙

擊樂 / 黃雅綾、黃莉雅、陳蕙如、吳瑞宗、高冠勳

🎵 樂曲解說 🎵

John Cage : *Amores*

約翰·凱吉 : 《愛神》

《愛神》的總譜上有二頁的序來指示應該如何和在哪裡置放螺絲、橡皮擦和螺帽，以取得期望中的音響效果。沒有什麼是隨機的，雖然聽眾可能會有這樣的一個印象。John Cage 在《愛神》中找尋不尋常的聲音，這首作品包含四個部份，頭尾兩部份是為預置鋼琴所譜寫的獨奏曲，中間兩部份由兩首打擊樂三重奏曲所組成。第一部份的鋼琴曲是一個短的片段，為喚起式的呈示部；接下來的第一首打擊三重奏由 9 個 tom tom 鼓和盆子震動聲，產生節奏錯綜複雜的音樂；第二首打擊三重奏演奏 7 個木魚，此首為非常敏感的樂曲，有著極小到 pppp 的音量，記譜則是非常精確，每個聲音都經過仔細計算；最後一個結束的鋼琴片段是一首較長的樂曲，完全探索預置鋼琴音效的可能性。

John Cage & Lou Harrison : *Double Music*

約翰·凱吉、羅·哈利森：《雙音樂》

本曲是 John Cage 與 Lou Harrison 在 1941 年共同創作的打擊樂四重奏。本曲是事前兩作曲家對小節數及使用之樂器編制加以限制，其餘則是個別創作。據當時 John Cage 自己的說法：「我們在各自創作之後，將兩人的部份合而為一。我們對於樂曲的演出效果感到非常滿意，沒有什麼地方是需要更動的—這首作品是完美無暇的。」

John Cage : *Third Construction*

約翰·凱吉：《構造三》

本曲為美國當代作曲大師 John Cage 最重要的打擊樂作品，其中除了使用許多世界各地的傳統民族打擊樂器，如：印地安乾果殼、南美洲沙鈴、海螺、驢齒等外，並加入了空罐頭等日常用品作為樂器使用。本曲基本上為 4/4 拍，但 John Cage 的音樂感覺則不按照這基本拍進行，他不斷地改變拍子的律動，完全改變 4/4 拍的韻律感。

Henry Cowell : *Pulse*

亨利·柯維爾：《脈動》

脈動 (Pulse) 是 Cowell 在 1939 年為了 John Cage 的打擊樂團所創作。此曲包含兩個主要動機，在一小節的序奏之後，第一動機由第一部演奏，之後馬上由第二部承接。此動機在 A 段由不同聲部不斷地反覆，營造出巴洛克賦格 (Baroque Fugue) 的氛圍；不同於 A 段

主要旋律線條由木頭或皮革屬性的樂器演奏，B 段是由金屬特性的樂器，如磬和鑼等樂器奏出八分音符的第二主題。全曲的曲式為 A-B-A-B-Coda。建構在 7/8 拍上，搭配作曲家所選用的樂器，全曲呈現出一股濃厚的東方色彩。

(孫名箴撰)

John Cage : *Child of Tree*

約翰·凱吉：《樹之子》

Child of Tree 作於 1975 年，屬於約翰凱吉後期的作品。在這首以植物為樂器的即興作品中，可看見凱吉異於常人的音樂哲學思想。

凱吉的作曲理念，尤其在 1950 年後，是認為同一首作品每次應該以不同的面貌被演奏出來。因此他在音樂寫作上以各種非傳統的方式，讓不同的演奏者、不同的演出場次，絕對能呈現不同的演出結果。以 *Child of Tree* 而言，凱吉僅要求演奏者使用十樣「天然植物」，其中須包括鳳凰木的豆莢以及仙人掌，其餘則由演出者自行選擇。時間上，僅要求總長度為八分鐘，故需用碼表計時。接下來，八分鐘應如何分割，以及十樣樂器的演奏順序，則擲銅板並對照易經卦序決定。這種方式可保證一切皆取決於「機率」，而不牽涉到「人」的意識或習慣，故而即使是同一人，也會在每次得到不同的結果。一旦時間及樂器的架構確定了，接下來的演出則全由演奏者即興完成。

(汪雅婷撰)

Lou Harrison : *Concerto for Violin with Percussion*

羅·哈利森：《小提琴協奏曲》

Lou Harrison 本身對奇怪的、非正統的聲響，以及像是在他一些作品中有的不和諧的奇特聲音感到著迷，而這些聲音都來自像是手機的震動聲、破鼓、水電工的一節水管、鐵的水桶、咖啡罐，還有花盆，這首曲子便運用了上述所提到的「樂器」。他同時也運用了風鈴、吉他跟時鐘線圈改裝而成的樂器，以及用鐵的打蛋器敲打低音大提琴的弦。這首曲子因為聽起來不像破銅爛鐵的聲音，因此更讓 Lou Harrison (以及演奏這首曲子的優秀音樂家) 聲名遠播。這是一首凝聚力量與美的作品。

🎻 演出者簡介 🎻

小提琴 / 江蕙

1980 年出生於台北，自幼即展現對音樂、藝術濃厚的興趣及天分。三歲起學習鋼琴，啟蒙於陳靜君，蕭唯真老師。五歲起開始學習小提琴，在台期間曾先後師事李中南、張文賢、蘇顯達等教授。就讀古亭國小音樂資優班、師大附中國中部音樂資優班，主修小提琴副修鋼琴。並曾多次在台北市賽中榮獲小提琴、鋼琴獎項。1996 年自師大附中國中部音樂資優班畢業後，考取奧地利薩爾茲堡莫札特音樂與戲劇大學 (University Mozarteum Salzburg) 小提琴演奏系，有幸追隨世界小提琴泰斗魯傑羅·黎奇 (Ruggiero Ricci) 大師鑽研小提琴演奏。在奧期間曾加入皮凱森 (Viktor Pikeizen)、福克斯 (Mauricio Fuchs) 等大師班，並與哈根四

重奏 (Hagen Quartet) 研習室內樂。在校期間除定期演出獨奏及室內樂外，並多次受邀參與薩爾茲堡室內樂團 (Salzburger Kammer Orchester) 在奧地利及德國演出。

1999 年與大師黎奇教學助教-英籍小提琴家 Chris Nicholls 一同受邀赴西班牙貝格爾國際音樂節 (Begur International Music Festival) 演出雙小提琴獨奏會，並於同年錄取於恩波塔室內樂團 (Orquestra de Cambra de L' Empordà) 擔任小提琴手。2000 年榮獲薩爾茲堡莫札特音樂與戲劇大學小提琴演奏系第一文憑，獲得在席評審一致給予最高優異成績 (mit Auszeichnung bestanden) 畢業。

自 2002 年起，江蕙擔任恩波塔室內樂團副首席，也為該樂團獨奏家，定期擔任協奏曲獨奏，同時也兼任加泰隆尼亞愛樂樂團 (Orquestra Filharmònica de Catalunya) 副首席，足跡遍及世界各地。該樂團亦曾於 2002 年 3 月於台灣台北國家音樂廳、高雄文化中心至德堂演出，由江蕙擔任獨奏。

工作之餘，江蕙也曾多次參加國際性小提琴比賽，並於 2005 年德國韓麗特國際比賽 (International Louise Henriette) 中榮獲第三名。2006 年受邀參與瑞士琉森音樂節樂團 (Lucerne Festival Academy)，在大師布雷茲 Pierre Boulez 的帶領訓練下學習現代音樂 (contemporary music) 樂團的演奏詮釋，並與 Ensemble Inter Contemporain 的演奏家們學習室內樂。2007 年江蕙與鋼琴家江滢 (姊妹) 在德國柯隆音樂院組一鋼琴三重奏，與享譽全球知名鋼琴家 Pierre-Laurent Aimard 教授研習現代室內樂。

現階段致力於瑜伽與表演藝術的相關性研究，希冀藉由瑜伽的練習，包括體位法、調息呼吸的藝術，及瑜伽的哲學思想讓音樂家在舞台上的心境達到平衡，結合肢體的控制和小提

琴的演奏姿勢，達到最有效率且放鬆的演奏方法，以音樂來詮釋生命。江蕙自 1999 年加入樂團後，即旅居西班牙。自 2002 年迄今仍擔任西班牙恩波塔室內樂團副首席並兼任加泰隆尼亞愛樂，2009 亦為加泰隆尼亞傳統管樂與弦樂團 (La Simfònica de Cobla I Corda de Catalunya) 副首席。

鋼琴 / 江滢

奧籍旅歐鋼琴家，出生於台北，四歲起習琴，啟蒙於張珊卿、徐頌仁、陳美鸞及張瑟瑟教授。1995 年自國立師大附中音樂班畢業，考取奧地利國立薩爾茲堡莫札特音樂院 (Universität Mozarteum Salzburg) 鋼琴演奏系 (Konzertfach Klavier)，師事系主任 Peter Lang，2001 年獲得第一文憑。隨後師事名鋼琴教育家 Hans Leygraf，並於 2005 年獲得演奏碩士學位 (Mag.Art.)。接著追隨名鋼琴家 Pierre-Laurent Aimard，赴德國國立科隆音樂院 (Hochschule für Musik Köln) 深造現代音樂，2007 年獲得最高演奏文憑。

1999 獲頒奧地利國家藝術獎學金；是年受訪於義大利電視台，演出 Luciano Berio 之鋼琴作品。2006 獲德國北萊茵州藝術基金會 (Kunststiftung NRW) 獎學金。多項演出都由奧地利國家廣播電台 (Ö1)、西德國家廣播電台 (WDR)、瑞士國家廣播電台 (DRS2) 及法國電子音樂中心 (IRCAM) 實況轉播及錄音。

近年來曾受教於德國 Ensemble Modern、法國 Ensemble InterContemporain 及 Pierre Boulez 諸位大師的指導。除此之外，曾與多位現代作曲家諸如 György Kurtág、Helmut Lachenmann、Wolfgang Rihm、Marco Stroppa、Toshio Hosokawa、Mathias Pintscher 等合作，啟發深刻靈感，在現代音樂的詮釋表現上更為精湛。

現階段致力於現代音樂的研究及推廣，自 2008 年起，定期於台灣各大音樂廳演出，並在多所音樂大學和研究所，給予新音樂講座及大師班。自 2011 年起任教於國立上海音樂院，目前定居於德國科隆及中國上海。

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現代擊樂作品。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管絃與擊樂研究所。由徐伯年教授啟蒙，曾師事朱宗慶、吳思珊、吳珮菁、施德華等教授。

1997 年加入十方樂集打擊樂團後即隨團於國內外各地舉行巡迴演出，並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。也多次參與各交響樂團及知名藝術團體之合作錄音及演出如：長榮交響樂團、台北市立交響樂團、台北愛樂管絃樂團、台灣弦樂團、優劇團、光環舞集、四象箏樂團、樂興之時管絃樂團、普羅藝術家樂團等。

目前任教於建德國小、碇內國中、大安高工管樂團、東山國中音樂班、景文高中表演藝術班、成功國小打擊樂團、伯大尼兒少家園團奏班。

擊樂 / 孫名箴

留美打擊樂家孫名箴，生於台灣台北市，自幼學習鋼琴，由黃錦祥老師啓蒙學習打擊樂，先後師事吳思珊、徐伯年、朱宗慶等老師。2000 年加入十方樂集，2005 年獲國立台北藝術大學打擊樂演奏碩士學位。2007 年赴美國北德克薩斯州大學 (University of North Texas) 攻讀博士，師事 Mark Ford, Christopher Deane, Ed Soph, Robert Schietroma , Ed Smith。

留美期間演出活躍，在校時曾獲學業傑出成就獎、音樂院院長特別獎及全美打擊樂協會 (Percussion Arts Society) 所頒發的傑出人才獎。除校內演出外，積極參與各音樂節的演出，包括達拉斯新音樂節、全美音樂教師年會、全美打擊樂協會年會及法國打擊樂節等，並與北德克薩斯州大學絃樂團演出木琴協奏曲 “The Concerto for Marimba and String Ensemble” by Eric Ewazen。2011 年 6 月取得北德克薩斯州大學打擊樂博士學位 (D.M.A., University of North Texas)。

教學方面，曾任北德大學助教、卡羅地區 (Carroll ISD) 打擊樂教師；2011 年回國後，任教於台中二中、新民高中、草屯國中音樂班，及擔任東吳大學和台中教育大學音樂系兼任助理教授，

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。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》、《花漫舞》等作品。2012 年更擔任「海洋樂章」之作曲及創意總監。其擊樂劇場獨奏會「旅程」曾獲 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，並擔任國立中正大學打擊樂社指導老師。

擊樂 / 黃綉丹

黃綉丹，十一歲由施德華老師啟蒙學習打擊樂器。先後畢業於國立台北藝術大學音樂系、法國巴黎音樂院，師承吳珮菁老師，Eric Sammut 教授。

於上海榮獲第四屆國際木琴大賽第二名 2005 (首獎從缺)、於歐洲兩度榮獲最高榮譽演奏家文憑 2005/2007，獎項包含法國巴黎音樂學院木琴專修班與高等班畢業考最高榮譽演奏第一獎、評審一致通過獎、唯一評審一致恭賀獎。國內外獲邀木琴獨奏演出包含：第二屆台灣音樂節、第九屆法國巴黎國際音樂打擊樂節、獲邀舉辦個人獨奏會與講習會於第十屆法國里昂國際音樂打擊樂節、獲邀歸國舉辦個人獨奏會「一枝獨綉」於十方樂集十週年系列音樂會、獲選年度巴赫新秀舉辦巴赫新聲個人音樂會。

現為十方樂集打擊樂團團員，並任教於光復國小音樂班、大新國小、炎峰國小、光華國

小、新莊國中與欣響音樂教育中心打擊教師。

擊樂 / 游丹綾

交通大學音樂研究所畢業，主修擊樂。由黃錦祥老師啟蒙打擊樂，曾師事鄭醴丰老師、徐伯年老師。就讀交通大學音樂研究所期間，加入「交大二路公車即興樂團」，曾隨團至西門紅樓劇場、台北德國文化中心、表演 36 坊、新竹市立演藝廳等地演出。因即興演出的啟發，開始不斷地自我尋找，並跟隨董昭民老師學習創作，已發表鐵琴獨奏曲《轉·山》。2009 年加入十方樂集打擊樂團。

現為十方樂集打擊樂團團員，並擔任新竹市新竹國小、頂埔國小、三民國中、新北市老梅國小等擊樂教師。

擊樂 / 吳瑞宗

國立台灣藝術大學音樂研究所畢業，師事鍾耀光老師。打擊樂演奏啟蒙於林希哲老師，2002 年考取私立東吳大學音樂學系，師事徐伯年老師；室內樂及音樂劇場師事王小尹老師。

於 2003 年加入十方樂集，積極參與演出以及現代作品發表，並多次參與台北青年管樂團、樂興之時管弦樂團、節慶管絃樂團、世紀管絃樂團，以及桃園汲音管樂團等擔任客席演出。2010 年獲邀與台南善化高中管樂團合作 David Gillingham 的木琴協奏曲。同年受託譜寫電子音樂與擊樂二重奏作品《28 Drums》，於台灣藝術大學發表演出。2012 年擔任十方樂集年度

公演《海洋樂章》電子音樂創作。

目前任教於宜蘭南屏國小音樂班、復興國中音樂班、國華國中音樂班；台北縣三民高中、台北市光復國小、金門高中等管樂團；私立聖心女中節奏樂隊、育達高中樂旗隊。

擊樂 / 高冠勳

高冠勳，1988 年出生於屏東市，畢業於仁愛國小、中正國中音樂班、高雄市高雄高級中學音樂班、台灣藝術大學音樂系。主修打擊樂，曾師事蔡哲民、朱崇義、王盈智老師、陸涪姿教授，亦曾接受過現代擊樂戲劇大師 M.Gaston Sylvestre、爵士鼓鼓王黃瑞豐老師之指導。2011 年國立台灣藝術大學音樂系打擊組第一名畢業，2006 年加入十方樂集打擊樂團並參與各年度公演及基層巡演至今，更受邀於新舞台、國家音樂廳、國家戲劇院、台北中山堂、光復廳等演出。於 2012 年 7 月役畢於海軍軍樂隊。

擊樂 / 陳言諾

高中時由范聖弘老師啟蒙擊樂。2003 年考入東吳大學音樂系，主修擊樂，師事王小尹教授，室內樂師事徐伯年教授，在校期間參加東吳管樂團、管弦樂團及現代管弦樂團；2005 年加入十方樂擊打擊樂團；2007 年考取東海音樂研究所擊樂組，師事蔡哲明教授，在校期間加入東海大學管弦樂團、管樂團、打擊樂團，並向黃雅綾教授、楊璧慈教授修習室內樂；2008 年考入國立台灣交響樂團附設管樂團擊樂組團員；2012 年考取國立台灣交響樂團協演人員資

格。現為豐原高商、大里高中國中部之管樂分部老師。

擊樂 / 薛詠之

1985 年出生於彰化縣員林鎮。曾就讀國立台中二中音樂班、國立中山大學音樂系，師事黃錦祥老師、黃英哲老師、吳慧甄老師、吳國瑄老師，並曾舉辦五場個人擊樂獨奏會。

修習擊樂期間榮獲台中二中首屆及第二屆協奏曲新秀選拔管樂組第一名，並與管絃樂團合作於台中中興堂和台中二中管絃樂團合作演出木琴協奏曲；曾參與高雄世運閉幕演出人員、金曲獎配樂大師史擷詠新作發表、吳國瑄「浪漫春擊」巡迴音樂會協演人員、高雄市立交響樂團、台南市立交響樂團、汲音管樂團。現就讀國立台北藝術大學管絃與擊樂研究所，師事朱宗慶教授、吳珮菁教授、吳思珊教授，於 2011 年加入十方樂集。

擊樂 / 陳彥廷

1988 年出生於台北市，自幼學習打擊樂；畢業於景興國小、景興國中、大安高工電子科、中國文化大學音樂系，現就讀國立交通大學音樂研究所一年級，主修打擊；現師事徐伯年老師，音樂劇場師事王小尹老師，曾考取 2007、2008 第一、第二屆的 TSO 台北市立交響樂團管弦樂夏令營並擔任定音鼓首席，2010 年獲得台北市音樂比賽優等第一名，2011 年獲得全國音樂比賽優等，曾多次參與台北愛樂青年管弦樂團 (TPYO)、采風樂坊 (Chai Found Music Workshop)、優人神鼓 (U-theatre) 的演出，於 2011 年加入十方樂集 (Forum Music)。

擊樂 / 翁映涵

十五歲開始學習擊樂，啟蒙老師曾婉婷老師，曾師事陳玟玳老師，現師事何鴻棋老師。
2008 年考取實踐大學音樂系；2010 年隨實踐大學管樂團至澳門、天津音樂院、北京音樂院交流，並於同年 12 月參加全國音樂比賽北部西區第二名；2011 年 1 月舉辦「藍楷博、翁映涵擊樂聯合音樂會」、6 月參與實踐大學擊樂室內樂音樂會。現為實踐大學四年級生。

擊樂 / 謝佩穎

國小五年級由黃錦祥老師啟蒙擊樂，曾就讀彰化國中音樂班、彰化高中音樂班，現就讀國立台北藝術大學音樂系三年級，現師事吳思珊教授。2010 年 3 月曾和幼獅管樂團至北京西安巡迴演出，並多次參與 NTSO 青年管弦樂夏令研習營及管樂團夏令研習營演出。曾為國立台灣交響樂團附設青年管樂團團員及台北愛樂青年管樂團團員，現為十方打擊樂團團員、台北愛樂青年管絃樂團團員及愚韻管絃樂團團員。