

陸清姿 / 汪雅婷

擊樂二重奏音樂會

秋聲

秋聲 — 陸清姿、汪雅婷
擊樂二重奏音樂會

宜蘭縣演藝廳 2018.11.15(四)19:30

台北松菸誠品表演廳 2018.11.21(三)19:30

嘉義縣表演藝術中心實驗劇場 2018.12.9(日)14:30

演出者的話

許多人好奇地問我們：「陸淯姿和汪雅婷為什麼要一起開音樂會呢？」突然被這麼問，還真教人輾轉難眠。想來很多計畫都是偶然發生的。或許就是約了一起喝下午茶，越聊越投契，不知誰說了一句「那我們一起來開個音樂會吧！」另一人大力附和，就這麼成了。可是為什麼會約了一起喝下午茶呢？即使花了輾轉難眠的整個晚上，也是想不起來。

有時候提議一起做個什麼的這種話只是一時衝動，後面也是會不了了之。「欸，結果我發現今年好忙喔！」「有一個困難。還有另一點，……。」但這沒有發生在我們身上。或許彼此拿出的曲目，都獲得對方的共鳴，加強了一定要開成的動機。或許兩人的個性互補但工作步調一致，所以在每一階段都感到對方的支持，於是能夠順利往前走下去。也或許，就是沒有停下來的理由。

這次的音樂會曲目，有三首為國人作品。除了「秋聲」一曲要演了才知道外，蔡文綺的「影」與陳廷銓的「噩夢之境」，都是我們聽過後覺得「台灣作曲家真優秀啊！」，並決定「此生一定要演」的精彩作品。有三首為音樂劇場，或帶有劇場元素的作品，符合我們愛玩、愛探險、愛新奇事物的性格（對，我們知道從我們外表看不出來）。另外有複雜節奏玩到飽的綜合打擊，以及有許多對唱線條的鍵盤曲，都讓我們再次確認，不僅作為擊樂家是幸福的，擊樂二重奏也未免太好玩了！

總之，我們很開心從一場下午茶走到今天終於要呈現我們的音樂。也希望大家喜歡今天的演出！

陸淯姿 汪雅婷

曲目

合二為一
Two and Single Body

凱西·肯格羅西
Casey Cangelosi (2013)

和風
Zephyr

史蒂芬·惠卜利
Stephen Whibley (2013)

影
Ombre

蔡文綺
Wen-Chi Tsai (2008)

中場休息

小麵餅
Pattycake

尚·葛利芬
Sean Griffin (2001)

噩夢之境
The Realm of Nightmare
II. Heteromare

陳廷銓
Ting-Chuan Chen (2011)

秋聲（世界首演）
The Sound of Autumn (World Premiere)

汪雅婷
Ya-Ting Wang (2018)

書法 / 郭晉銓 動畫 / 魏閣廷

演出及製作團隊簡介

十方樂集

「十方樂集」由知名的打擊樂家徐伯年創立於1996年，以「推動精緻藝術與現代音樂」為宗旨。為表現不同型態的現代音樂，「十方樂集」的編制包含「十方樂集打擊樂團」和「十方樂集室內樂團」，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化建設委員會的邀請赴紐約市「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。

十方樂集擅長詮釋當代作曲家的創作，並大膽嘗試實驗性音樂作品，開拓聽眾音樂視野。創團至今，已為多位國內作曲家之作品舉行世界首演，也在台灣首演許多國外知名作曲家的經典曲目，成功的進行多次文化交流，讓東西方音樂激盪出燦爛的火花。

1999年起，十方樂集獲文建會遴選為國內「傑出扶植團隊」，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，肯定了十方樂集的努力成果。

2002年起，十方樂集將多年展演國人作品的心得付諸「國人作品出版計畫」，陸續出版「台灣現代音樂集(一)意象繽紛」、「台灣現代音樂集(二)當代風華」、「台灣現代音樂集(三)春華秋水」、「台灣現代音樂集(四)聲動」等影音專輯，收錄包括盧炎、馬水龍、潘皇龍、吳丁連、李泰祥、賴德和、楊聰賢、鍾耀光、洪崇焜、陳政琪、趙菁文、李元貞等作曲家的作品。除了連續入圍歷屆金曲獎最佳專輯外，徐伯年並於2007年榮獲金曲獎傳統暨藝術類最佳製作人、2009年並以「聲動」專輯獲得金曲獎最佳專輯獎。未來，十方樂集將持續演出推廣及保存整理國人作曲家的作品，以建構台灣現代音樂展演及資料中心為目標努力。

製作人 Producer /
徐伯年 Bor-Nien Hsu

對台灣的現代音樂發展來說，徐伯年無疑是重要的推手之一。

徐伯年為台灣省台北縣人，1980年國立藝專音樂科畢業，1982年任職台灣省立交響樂團，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，並獲得第一獎及卓越獎演奏文憑。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-台北音樂薈萃」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台北劇場「台灣作曲家樂展」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台灣樂壇的青年音樂家，創立了「十方樂集」現代樂團。1997年1月，成立「十方樂集音樂劇場」。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「台灣現代音樂集」系列 CD，並於2007年獲金曲獎最佳古典暨藝術專輯製作人獎；2009年所製作之「台灣現代音樂集(四)聲動」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。

演出者 Performer /
陸淯姿 Yu-Tzu Lu

「舞台上的她知道自己要的是什麼，整個音樂因為她獨特的藝術風格，更加的豐富活躍。」--名日籍駐法作曲家Yoshihisa Taira

「可以在細節上發現她特殊的處理方式，這讓整個現代樂的線條顯得立體突出，淯姿是個相當有潛力的演奏家。」--法國著名打擊樂團Les Percussion de Strasbourg

留法打擊樂家陸淯姿，畢業於國立臺灣藝術大學音樂系，師事朱宗慶、鍾耀光教授，室內樂師於連雅文教授。1997年獲法國國立馬爾梅森音樂院C.N. R. de Rueil-Malmaison打擊樂高級演奏第一文憑以及全體裁判一致通過、一致恭賀獎。旅法期間由於精湛的擊樂演奏技巧，獨特包容的舞台魅力，充滿感情的演出及認真敬業的態度備受許多現代樂團一致好評。1999年獲選國家音樂廳樂壇新秀，同年六月獲選法國Festival Academie Internationale Europeenne打擊樂手，並與駐團樂手作一系列打擊室內樂演出。2006年受法國Fresnes Ecole Nationale de Musique應邀獨奏演出。2011年獲選國立臺灣藝術大學駐村藝術家。2014年受法國 Chateaudun市政府之邀，於Ecole Municipale de Musique 作擊樂獨奏會演出。

陸淯姿多次參與台北愛樂管弦樂團、台北青年管樂團與十方樂集打擊樂團演出。在積極參與獨奏、管弦樂團及室內樂演出外，也致力推廣打擊樂的教學與活動。目前為夢蓮花交響樂團打擊樂首席、台灣打擊樂協會祕書長以及常任全國音樂比賽與教育部聯合招生考試之評委，並任教於國立臺灣藝術大學與國立臺南大學音樂系副教授。

陸淯姿近十年重要演出經歷

- 2008 三月於十方樂集舉辦「2008 Drumming 陸淯姿打擊樂獨奏會」。
六月於十方樂集舉辦「陸淯姿擊樂室內樂之夜」。
八月於國立台灣藝術大學音樂系音樂廳舉辦「2008擊&法陸淯姿打擊樂獨奏會」。
- 2011 四月於國立台灣藝術大學福舟廳舉辦「2011陸淯姿打擊樂獨奏會」。
十一月帶領國立台灣藝術大學打擊樂團參與朱宗慶打擊樂團「百人木琴音樂會」演出。
十一月獲選國立台灣藝術大學駐村藝術家。
- 2012 九月與國立台南大學音樂系打擊樂團至維也納演出。
十月於國立台灣藝術大學國際展覽廳參與「台藝大駐村藝術家聯合演出」。
- 2013 五月於國立台南大學雅音樓音樂廳舉行「2013 陸淯姿打擊樂獨奏會」。
- 2014 五月受邀於法國 Chateaudun市政府之邀，於“Ecole Municipale de Musique” 打擊樂獨奏演出。
十月起與豎琴家陳欣意老師舉行二重奏音樂會 「2014擊豎廳音樂」全省巡迴演出共三場。
- 2015 五月起與豎琴家陳欣意啟動「擊豎二重奏」校園巡演共兩場。
八月與擊樂家許毅於台北市光點「炫爛」擊樂二重奏演出。
- 2016 四月於國立台南大學雅音樓舉辦「2016 陸淯姿打擊樂獨奏會」。
五月於國立台南大學音樂廳舉辦「2016 陸淯姿擊樂室內樂音樂會」。
七月於國立台灣藝術大學福舟廳舉辦「2016 陸淯姿打擊樂獨奏會」，並首次展演個人創作作品。
八月於國立台灣藝術大學福舟廳舉辦「2016 陸淯姿擊樂室內樂音樂會系列二」。
十一月參與朱宗慶打擊樂團「百人木琴-澎派」音樂會於台北國家音樂廳與台中國家歌劇院演出。
- 2017 八月與祥光打擊樂團參與台北世大運祈福晚會開幕表演。
- 2018 二月與夢蓮花交響樂團於國家音樂廳演出。
四月與夢蓮花交響樂團於高雄市立中心至德堂以及國立台灣體育運動大學中興堂演出。
九月與夢蓮花合唱團於新莊文化藝術中心演出。
十月與夢蓮花交響樂團於林口體育館、高雄巨蛋演出。
十一月參與國立臺灣藝術大學《跨域展演音樂會》於世新大學演出。

演出者 Performer /
汪雅婷 Ya-Ting Wang

打擊樂家及音樂創作者。自幼學習鋼琴。二十歲時由黃壘老師啟蒙西洋打擊樂。大學畢業後赴美國舊金山音樂學院就讀，攻讀打擊樂演奏，師事Jack Van Geem教授，獲頒音樂碩士學位。隨後赴紐約州立大學石溪分校深造，師事Raymond Des Roches教授，獲頒音樂藝術博士學位。在美留學期間曾獲年舊金山音樂學院協奏曲比賽亞軍、Aspen夏季音樂節擊樂組獨奏比賽冠軍等榮譽。

汪雅婷演出經驗豐富。自2005年擔任十方樂集團員，2011年與跨界演奏家莊承穎組成「繆思踏泥客藝術」，於國內外音樂會及國際藝術節演出場次近百場。其表演亦包含大量音樂劇場演出，其中擊樂劇場「旅程」更獲得2009台新藝術獎提名。汪雅婷創作作品亦豐，包括「氣球的象徵性與菜脯蛋的現實性—音樂劇場作品一號」(2007)、「川流不息的語言」(2008)、「旅程」(2009)、「愛之風四重奏」(2010)、「花漫舞」(2011)、「詩詞悠遊」(2011)、「海洋樂章」音樂舞蹈劇場(2012)等。

汪雅婷現任佛光大學未來與樂活產業學系教授、佛光大學打擊樂社及國樂社指導老師、十方樂集打擊樂團團員及繆思踏泥客藝術團員。

汪雅婷近十年重要演出經歷

- 2008 四月於國家戲劇院實驗劇場舉辦「人格分裂—汪雅婷擊樂劇場音樂會」。
- 2009 四月於嘉義縣表演藝術中心舉辦「汪雅婷打擊樂獨奏會」。
八月於國家戲劇院實驗劇場舉辦「旅程—汪雅婷擊樂劇場音樂會」。
- 2010 七月於國家音樂廳演奏廳舉辦「汪雅婷打擊樂獨奏會」。
- 2011 三月起隨十方樂集與法國里昂鍵盤打擊樂團演出「傳奇·Légendes！」台法巡迴。
五月隨十方樂集參與七屆台北國際打擊樂節，於國家音樂廳演出。
十一月隨十方樂集參與建國百年系列一百人木琴音樂會，於國家音樂廳演出。
十二月與跨界音樂家莊承穎舉辦「繆思踏泥月光下—莊承穎、汪雅婷二重奏音樂會」全國巡迴。
- 2012 六月擔任「海洋樂章」音樂舞蹈劇場創意總監、作曲者及演出者，由十方樂集與精靈幻舞舞團跨界合作，於國家戲劇院實驗劇場演出。
十二月隨十方樂集與台北室內合唱團於台北中山堂演出「擊樂人聲」。
- 2013 三月起隨繆思踏泥客演出「遊驛之聲II」全國巡迴。
五月隨十方樂集演出「陌上花開」音樂會。
八月獲文化部贊助，隨繆思踏泥客以「遊驛之聲II」參加蘇格蘭愛丁堡藝穗節演出。
- 2014 五月隨十方樂集參與第八屆台北國際打擊樂節，於台北國家音樂廳演出。
十一月起隨繆思踏泥客與恆春民謡協進會演出「遊驛之聲III—繆思踏泥客遇見月琴思想起」全國巡迴。

燈光設計 Lighting Design /
鄭國揚 Kuo-Yang Cheng

無垢舞蹈劇場三十年舞台技術總監、燈光設計。參與設計執行涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、現代流行演唱會等各領域表演，自1999年受文建會推薦贊助赴法國亞維農藝術節考察，多年參與歐洲戶外演出之安全規劃、生活設施、舞台燈光音響器材規劃等，並任教於崇右影藝科技大學演藝事業學系專任助理教授。

書法 Calligrapher /
郭晉銓 Chin-Chuan Kuo

郭晉銓書法行草以東晉王羲之、唐代孫過庭為法；楷書以唐代虞世南、元代趙孟頫為底；篆隸以東漢史晨碑、清代鄧石如為範，師承施隆民教授。目前為臺北市立大學中國語文學系專任教師，長期擔任校內、外書法評審委員，著作包括《沉鬱頓挫——臺靜農書藝境界》、《從王羲之到王靜芝——帖學傳統中的典範書學體系》等書法論著，另外有多篇書法研究論文發表於各大學術期刊與研討會。書法展覽包括十餘次聯展與兩次個展，並曾為電影「滿月酒」題字。

動畫 Animation Design /
魏閣廷 Ho-Ting Wei

獨立動畫導演與多媒體影像設計師。畢業於國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所。以敘事及實驗動畫為主要創作，並跨足劇場演出與商業廣告。近年來動畫導演作品多與環境與土地相關，包括《戲說核四》(2013)、《圈地遊戲》(2013)、《給香港朋友的一封情書》(2014)、《風從遠方來》(2015)、《阿芳仔個家族農業史》(2016)、《霾哥來了》(2017)、《他山之石》(2018) 等。參與劇場影像設計作品包括《布魯德13蟬Brood XIII》(2009)、《愛朦朧，人朦朧》(2015)、《地球自衛隊》(2018)。

曲目解說

合二為一 Two and Single Body / 凱西·肯格羅西 Casey Cangelosi

本曲作曲者為國際級擊樂家，其演奏風格輕巧流暢，動作與聲音混然天成，所創作之擊樂作品亦有此特點。

本曲為寫給兩組綜合打擊樂之作品，使用樂器主要為鼓類。其編制在綜合打擊中雖屬簡約，但音色的多變、節奏的複雜度、速度的刺激性，仍使此曲充滿炫技感，從頭至尾抓緊觀眾目光。

和風 Zephyr / 史蒂芬·惠卜利 Stephen Whibley

本曲為木琴及鐵琴二重奏，為融合爵士風格之樂曲。前奏悠揚浪漫，歌唱性的旋律線深深牽引著聽者的情感；後段進入輕快瀟洒的節奏，點綴以清亮的高音，彷彿一個人無憂無慮地躍著步伐，輕鬆穿越過城市街頭。

作曲家本身為擊樂家，在演奏之餘，亦經常性地創作擊樂作品。本曲為擊樂二重奏團體Maraca2委託創作之作品，於2013年打擊樂協會年會(PASIC)首演。

影 Ombre / 蔡文綺 Wen-Chi Tsai

本曲為留法新生代作曲家蔡文綺創作作品，由國內年輕擊樂演奏家廖海婷及賴奇霞首演，之後被多位擊樂家或團體大量演奏，可見其受歡迎的程度。

一個人不管是在獨處或在人群中對話時，總有許多被埋藏在心裡的聲音偷偷的蔓延。樂曲中兩位演奏者飾演一個人與自身影子的對話，像人格分裂般的思緒無時無刻流動的在身體裡。編制上使用金屬及皮革兩類樂器作為光與影的創作動機表現，演奏者分立於對稱排列的綜合打擊樂器面對面演奏。兩人在關係上時而跟隨，時而追逐，時而向相對方向移動，如同光與影的互動。樂曲前奏的一段對白，也點出「影子」必須跟隨主體而來，只有在盛光照射時才能離開的意象。

小麵餅 Pattycake / 尚·葛利芬 Sean Griffin

本曲作曲家擅長劇場創作，其作品多帶有濃厚超現實，甚至怪誕的風格。「小麵餅」乃其音樂劇場作品「開房間(Open House)」之一段，單獨演出時不失為一幽默小品。其靈感取材自兒童拍掌遊戲，共四個樂章，分別為「為我烤一個蛋糕(Bake me a Cake)」、「我的男朋友(My Boyfriend)」、「我記得(I Remember)」及未命名的第四樂章，皆由各種擊掌手勢及其聲響搭配念白而成。

此曲雖僅見二人相對而坐拍掌，但手勢及節奏變化豐富，念白天真逗趣又偶帶黑色幽默，具有十足表演效果。最後一樂章風格不變，將動作放緩、拍掌無聲、詞句正經而學術，又將觀眾心情沈澱下來，在安靜的氛圍中回顧前面三樂章各種重覆性的意義，是一娛樂性與內省性兼具的難得作品。

本次演出之念白為中譯版。其原文如下。

Part 1: Bake me a Cake

Bake me a cake as fast as you can

Part 2: My Boyfriend

My boyfriend gave me an apple

My boyfriend gave me a pear

My boyfriend gave me a kiss on the lips

And threw me down the stair

Part 4:

Repetition has its benefits

It helps lay the ground work

After a while you can start to anticipate what comes next

You learn that people can be trusted to do what's expected

After a while you know what's coming

After a while you know what's coming next

After a while you know people can be trusted

To do what's expected

To do what's next

To be trusted

To anticipate

What's coming

To do what's expected

To anticipate

To do what's next

To be trusted

To be trusted

What's coming

What's coming

What's coming

It helps lay the groundwork

After a while you know people can be trusted

After a while you learn

After a while you just know

After a while you learn

After a while you just know

噩夢之境 The Realm of Nightmare / 陳廷銓 Ting-Chuan Chen

本曲為中國著名擊樂演奏家與教育家呂青山教授於2011年委託作曲者所作，寫給呂青山教授與擊樂家呂政道老師，並於2013年Italy PAS中獲獎。

「噩夢之境」主要希望呈現的是夢境的非控制性。在夢境的開始，好像是一幅美麗景象的畫面，但隨著深層潛意識的覺醒，夢境極有可能會將整個人帶向無法抗拒的噩夢境界。全曲約10分鐘，分為兩個部分；第一個部分是「夢」(Reverie)，嘗試描繪輕盈與富含溫暖色澤的夢境；第二部分是「混雜怪異的夢」(Heteromare)，急轉直下的噩夢情境，則是這個部份希望展現的氛圍；中段夢境主題於迷濛中再度響起，彷彿即將回到溫暖的夢鄉，結果卻是通往更險惡的境界。

本次演出第二部份「混雜怪異的夢」。

秋聲 The Sound of Autumn / 汪雅婷 Ya-Ting Wang

本曲創作靈感來自歐陽修之《秋聲賦》。秋聲賦、琵琶行、前赤壁賦與老殘遊記之明湖居聽書並列為古文摹聲四大名作。四篇古文中對於聲音之描寫，啟發許多音樂創作者的靈感。而作曲者身為擊樂演奏者，對於《秋聲賦》中「初淅瀝以蕭颯，忽奔騰而砰湃；如波濤夜驚，風雨驟至。其觸於物也，鏗鏗錚錚，金鐵皆鳴；又如赴敵之兵，銜枚疾走，不聞號令，但聞人馬之行聲。」等文字，則特別有感，故藉由打擊樂創作，重現賦中蕭瑟肅殺又清冷高明之秋意。

由於作曲者喜愛音樂劇場表演型式，因此本曲亦有影像及劇場元素，使整個作品在視覺及表演動作上更為豐富多元，以能夠從多重層面呈現並詮釋此一文學名作。其中影像部份，由書法家郭晉銓以行書寫出秋聲賦，並由新生代動畫家魏閣廷製作成動畫，與音樂聲響相互輝映。

《秋聲賦》原文如下。動畫使用之文字為節錄。

歐陽子方夜讀書，聞有聲自西南來者，悚然而聽之，曰：「異哉！」初淅瀝以蕭颯，忽奔騰而砰湃，如波濤夜驚，風雨驟至。其觸於物也，鏗鏘錚錚，金鐵皆鳴；又如赴敵之兵，銜枚疾走，不聞號令，但聞人馬之行聲。余謂童子：「此何聲也？汝出視之。」童子曰：「星月皎潔，明河在天，四無人聲，聲在樹間。」

余曰：「噫嘻，悲哉！此秋聲也，胡為而來哉？蓋夫秋之為狀也，其色慘淡，煙霏雲斂；其容清明，天高日晶；其氣慄冽，砭人肌骨；其意蕭條，山川寂寥。故其為聲也，淒淒切切，呼號憤發。豐草綠縷而爭茂，佳木葱蘢而可悅；草拂之而色變，木遭之而葉脫。其所以摧敗零落者，乃其一氣之餘烈。」

「夫秋，刑官也，於時為陰；又兵象也，於行為金，是謂天地之義氣，常以肅殺而為心。天之於物，春生秋實。故其在樂也，商聲主西方之音，夷則為七月之律。商，傷也，物既老而悲傷；夷，戮也，物過盛而當殺。」

「嗟乎，草木無情，有時飄零。人為動物，惟物之靈。百憂感其心，萬事勞其形。有動于中，必搖其精。而況思其力之所不及，憂其智之所不能，宜其渥然丹者為槁木，黟然黑者為星星。奈何以非金石之質，欲與草木而爭榮？念誰為之戕賊，亦何恨乎秋聲！」

童子莫對，垂頭而睡。但聞四壁蟲聲唧唧，如助余之歎息。

工作團隊

行政人員 / 鄧又寧 孫雯琪

舞台總監 / 蔡宜宸

題字 / 郭晉銓

文宣及節目單設計 / 魏閻廷

動畫設計及播放 / 魏閻廷

燈光設計 / 鄭國揚

燈光人員 / 楊智宇 高瑋良 毛淑萱

前台人員 / 魏華瑤(台北場) 林膺肇 林晉安

後台場務 / 鄧皓澤 劉玟奴 李方歧 李奇軒(嘉義場)

錄音 / 王昭惠

錄影 / 張興漢

攝影 / 廖順生

化妝 / 李方歧

