

巴黎 之笙

AUTOUR DE SHENG
À PARIS

· 李俐錦 ·
笙當代音樂會

作曲家 Composer

陳珩 Heng Chen (臺灣 Taiwan)
劉家麟 Jialin Liu (中國 China)
Luis Quintana (波多黎各 Puerto Rico)
Samuel Taylor (澳洲 Australia)
Dai Fujikura (日本 Japan)
Francisco Uberto (阿根廷 Argentina)

音樂家 Musician

李俐錦 Li-Chin Li - 笙 Sheng
林健仔 Chieh-Yu Lin - 中提琴 Viola
李斐雯 Fei-Wen Lee - 雙簧管 Oboe
Samuel Taylor - 微分音電吉他 E-Guitar

臺灣聲響實驗室
C-LAB TAIWAN SOUND LAB

10655台北市大安區建國南路一段177號

音樂會時間 Concert

2022/12/24 (Sat.) 19:00
2022/12/25 (Sun.) 14:30, 18:30

講座時間 Lecture

2022/12/24 (Sat.) 17:00 (免費入場)

票價 / 600, 2000 (贊助票)
學生85折, 團體10張8折

購票請至
OPENTIX

卡瓦吉即興樂團 KADA OYIN

國藝會

文化部
MINISTRY OF CULTURE

巴黎之笙 • 李俐錦笙當代音樂會

曲目表

- Luis Quintana

Souvenir d'une musique à venir [Prise 2] (2022)

《記住即將來臨的音樂 [take 2] 》為笙、雙簧管及中提琴的三重奏 (7') 新版本世界首演

- Dai Fujikura

Breathing Tides (2010)

《呼吸的潮汐》為日本笙、雙簧管的二重奏 (5'30) 笙版本臺灣首演

- Francisco Uberto

Paradise (2022)

《樂園》為笙及電子音樂 (7'30) 臺灣首演

- Samuel Taylor

Fuse (2022)

《導火線》為笙、雙簧管、中提琴及微分音電吉他的四重奏 (8') 世界首演

- Improvisation

微分音電吉他即興獨奏

- 陳珩

Vox I (2020)

《聲 I 》為笙及電子音樂 (12') 臺灣首演

- 劉家麟

Les Chants nostalgiques pour cyber-punk (2022)

《賽博時代的懷舊歌曲》為笙及電子音樂 (8') 臺灣首演

演出者簡介

李俐錦 笙演奏家

李俐錦是少數演奏及創作兼具的笙獨奏家，演奏風格多元、表演極具開創性，近年致力於國際共製合作交流，拓展器樂演奏家表演的多元性。曾任香港中樂團正職笙樂師，現為獨立音樂家及卡到音即興樂團成員，參與該團《慢》獲第 25 屆傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯」。俐錦近年演出重心移向至肢體開發及跨領域探索，並積極發想以笙為媒介、劇場以及音樂互為媒材的實驗性擴展該樂器的當代風貌。

Site officiel : <https://lichinli.art/>

李霏雯 雙簧管

雙簧管演奏家李霏雯畢業於德國紐倫堡音樂學院，取得最高文憑；德國弗萊堡音樂學院以及瑞士蘇黎世音樂院取得演奏家文憑。返臺後積極參與各項演出，目前任教於國立臺中教育大學、新北市立新店高中、臺北市立建安國小、新北市立忠義國小。

林捷仔 中提琴

以滿分第一獎之優異畢業於國立巴黎高等音樂學院碩士班 (CNSM de Paris)，師事法國著名中提琴家傑拉德-考斯(Gerard Causse) 及慕尼黑大賽首獎得主安托萬-塔梅斯提 (Antoine Tamestit)。旅法期間獲得 2007 年法國青年中提琴家大賽首獎 (Concours National des jeunes altistes)，並入圍德國慕尼黑 (ARD) 國際大賽、德國柏林 Max Rostal 國際大賽等重要賽事。演出經驗豐富，足跡遍及如巴黎歌劇院、巴士底歌劇院、Salle Pleyel、等各大音樂廳及薩爾茲堡音樂節等。

林捷仔在台灣的求學養成於台南市永福國小、大成國中音樂班、國立台南藝術大學。中提琴由張乃月老師啟蒙，曾師事王麗雯、林佳霖老師。自法返台後積極參與各式演出如 Taiwan Connection、對位室內樂團、藝綻室內樂團等。

作曲者簡介

Luis Quintana

Souvenir d'une musique à venir [Prise 2] (2022)

trio pour sheng, hautbois et alto (7')

(création mondiale)

路易斯-金塔納

記住即將來臨的音樂 [take 2] (2022)

為笙、雙簧管及中提琴的三重奏 (7')

Souvenir d'une musique à venir (Prise 2) 或英文 *Remembrance of a music to come (Take 2)*，是一首為笙、中提琴、雙簧管所寫的 3 人對話，三種樂器暗示著同一條旋律線（有時隱藏，有時模糊不清），在脆弱的時間紋理中進發和消逝。因此，這是一個相當害羞的旋律，它猶豫著是否暴露自己，或寧願（主要地）藏身在精緻的紋理之中。

這即是作品中所出現的矛盾之處：笙和雙簧管，這兩種聲音本質上略帶刺耳的簧樂器被以敏感而精緻的方式激用。在這展現了我對於雙簧管多音指法的研究，以及大量的極弱奏 (*pianissimi*) 為該樂器帶來了很少被著墨的微妙之處。在精緻的紋理之中。

關於第二個版本(Take 2)，它是 2022 年春天在巴黎首演的原始版本(Take 1)的擴展，被視為「未來作品的草圖」(*une esquisse d'une œuvre à venir*)。如同已經被擴充過一樣，它依然在製作中，等待其最終的形式。

這首作品熱忱地題獻給李俐錦和她的小夥伴，無論臺前或臺後的。

Luis Quintana 出生於波多黎各，是一位器樂、聲樂和電子音樂作曲家，其創作形式從音樂會延伸至聲音裝置。他曾獲得多個國際獎項，包含莫斯科 New Classic 國際作曲大賽一等獎、Salvatore Martirano 獎、伊勢志摩藝術委員會及 Académie des beaux-arts 的作曲獎。他的作品在世界各地演出，如 Ensemble Intercontemporain、Illinois Modern Ensemble 等樂團演奏，並在 IRCAM Manifest Festival、Darmstadt Ferienkurse für Neue Musik、Biennale de Musiques Exploratoires (B ! ME)、日本 Born Creative festival 等

音樂節上演奏。他的作品由 Babel Scores 出版。

<https://www.luis-quintana.com/>

Dai Fujikura

Breathing Tides (2010)

duo pour shō et hautbois (5'30)

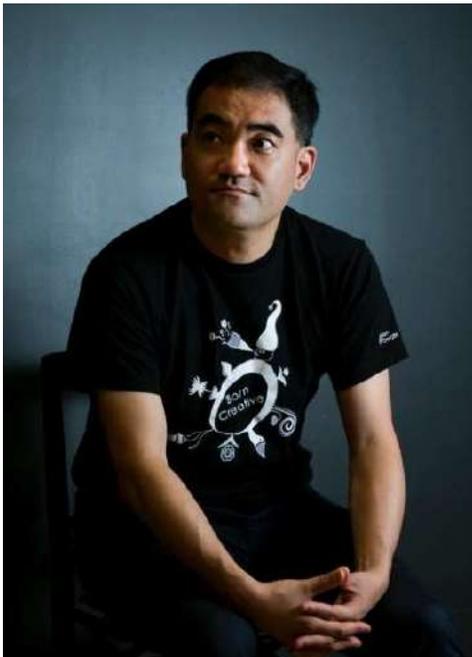
(création mondiale en version pour sheng et hautbois)

藤倉 大

呼吸的潮汐 (2010)

為日本笙和雙簧管二重奏 (5'30)

〈呼吸的潮汐〉創作於 2010 年，屬作曲家為了混合西樂器日本傳統樂器混合編制室內樂寫作的《Okeanos》系列之一。題材簡樸而樂曲舒緩悠遠，日本笙以及雙簧管的泛音和聲層層疊加，勾起聽者對日本古代雅樂的遙想以及記憶。

作曲家藤倉大 1977 年出生於日本大阪。他於 15 歲時移居倫敦，就讀於多佛音樂學院並完成了他的中學教育。他最初的志向是創作電影音樂，在三一音樂學院學習期間，受布列茲（Pierre Boulez）、捷爾吉-利蓋蒂（György Ligeti）和武滿徹（Toru Takemitsu）等人作品薰陶，使他的美學觀點發生了變化。他對電影的瞭解更使他的音樂增添了具個性化和創新的聲響。

他獲得了許多獎項，包括 1998 年的 Serocki 國際比賽、1998 年的哈德斯菲爾德音樂節青年作曲家獎、2004 年的皇家愛樂協會作曲獎、2005 年的維也納 Claudio Abbado 獎、2007 年的 Festival Schleswig-Holstein 的保羅-亨德米特獎和 2008 年的 Giga-Hertz 特別獎。2009 年，憑藉作品〈秘密森林〉獲尾高賞、〈……如我〉獲芥川獎。

<https://www.daifujikura.com/>

Francisco Uberto

Paradise (2022)

pour sheng et électronique (7'30)
(création mondiale)

法蘭西斯科-烏貝托

樂園 (2022)

為笙和電聲音樂 (7'30)

我的每部作品之間所展現的互聯性（超連結），一向維繫著我創作的熱情。在不同的音樂脈絡下，音符和紋理經常時隔多年後再次出現。這在某種程度上產生了分叉、迷宮般的去時間化結構。在創造的行動中，我盡力為我的感性、我的思想、我的精神拍一張「照片」。當然，這張照片僅僅代表我生命中的一個時刻。

〈樂園〉（敏銳花俏的數位化設計）正屬於這種反省和自我認知的部分。

近年來，我發現了同時寫作幾首作品的樂趣，使用相同的材料，欣賞這些想法如何因我的好奇心驅使，在探索樂器和聲學材料的過程中走上不同道路。

我夢想有朝一日，相互關聯的作品系列足以讓人瞭解創作者的感覺是如何被雕琢、被修改和被操縱的，且人們可以詳細聽出其一生中所出現的所有分叉。

憑藉直覺，由概念性的數位聲響來塑造他的音樂理念。以最富想像力的方式在音樂中操控著聽者的期待，如同打一場情感上的冷戰，Francisco Uberto 的作品從獨奏涵蓋到使用電子技術的管弦樂。他在阿根廷（UNC）和法國（CNSMD Paris 和 IRCAM）完成作曲培訓，並從 2012 年起得到了歐洲和阿根廷幾個著名基金會的支持。

自旅居歐洲以來，他的音樂頻頻由國際知名樂團演出。Francisco Uberto 並曾於 Casa de Velázquez、Ibermúsicas 和 Cité des Arts 進行藝術駐留，如今是巴黎 Couvent des Récollets 的常駐作曲家。

<https://franciscouberto.com/>

Samuel Taylor

Fuse (2022)

pour sheng, hautbois, alto et e.guitare 22TE (8')

(création mondiale)

薩謬爾-泰勒

導火線 (2022)

為笙、雙簧管、中提琴及微分電吉他 (8')

〈導火索〉是一部融合了多樣風格和技術元素的作品，創造了一種獨特的音樂風格，介當代音樂和實驗搖滾之間。在創作這部作品時，我面臨著幾個挑戰。首先是在室內樂環境中結合電子和原聲樂器。這可能是一個艱難的任務，因為前者以高度定向的方式投射聲音，通常需要人工混響，而後者以全向的方式投射聲音，通常依靠表演空間的自然混響。解決這兩種二元對立的方法是原聲樂器擴音，並添加一些人工效果（即混響），這有助於他們與電吉他融合，同時總體保持其自然的音色。

第二個挑戰是結合兩種不同氣質的樂器。22EDO（八度等分）和 24EDO（廿四等分：即十二平均律進一步劃分兩倍為 $1/4$ 音），這種非傳統調律下，電吉他的指版將每個八度平均分成 22 個音符 (22EDO)，而上方八度由於指版末端音符之間的間隙很小，所以是無音符的。解決這結合不同調律的挑戰的一個解決方法是，將 24 簧笙的簧片校準在吉他的 22EDO 和 12EDO 之間，大約一半的音高鑲嵌此在調律之中。由於中提琴很容易演奏微分音，這項工作主要的挑戰是整合雙簧管。儘管雙管演奏微分音的能力有限，我採取的解決方案是將雙簧管的多音和絃與電吉他的調律融合。多音和絃是一種複雜的音色結構，在不同的力度水準上同時產生 2-10 個音高。由於其多聲部性質，往往會產生一種自然的失真，並具有複雜的微分結構，因此與 22EDO 電吉他融合得非常好。

就寫作材料的循環與轉換方式，以及各段落間的過橋樂段方面，〈導火索〉的形式更類似於古典音樂或前衛搖滾，而非當代語境下的現代音樂。結尾甚至有一個相當歧異的微分音賦格，最初的主題由電吉他在 22EDO 調律中演奏，而其答句則是舒展在 24EDO 中的變奏。這個賦格過早地消散了，重新融合到作品初始主題元素的垂至並列的變化之中。

Samuel Tayler 對探索音樂體驗的渴望引領了他從澳大利亞到美國、中國、印度和歐洲的旅程中。遵循他對探索「非常規音樂系統」的熱情，Samuel 的藝術創作聚焦在節奏與色彩的匯合點中，音色和時間的組成關係。自從他在 2019 年開始研究 22 音平均律（22TET）以來，微分音電吉他儼然成為這項探索的軸心，這亦是他碩士論文的主題。

在他的出生地澳大利亞阿德萊德，由 David Harris 啟蒙作曲後，對爵士樂的熱情將 Samuel 引向了波士頓的新英格蘭音樂學院（NEC）。他在 NEC 跟隨 Stratis Minakakis 學習的經歷，為他打開了一個新的音樂世界，而這股潮流將不可避免地指引他來到法國國立巴黎高等音樂與舞蹈學院（CNSMDP），在那裡他繼續跟隨 Frédéric Durieux 和 Stefano Gervasoni 學習作曲。他在 CNSMDP 的電子音樂教授 Yan Maresz 啟發他通過使用微分音吉他和電子器件，進一步深入到音色探索的世界。

<https://thexenzone.com/>

Heng Chen

Vox I (2020)

pour sheng et électronique (12')
(création mondiale en version du concert)

陳珩

聲 I (2022)

為笙和電聲音樂 (12')

「聲」源自於拉丁詞彙「vox」，為作曲者開啓笙與電子音樂寫作的系列作品。〈聲 I〉該曲大量使用歷音與滑音的技巧，並透過調變等手法，將實體笙音隱沒為電子笙場中的一環。

1990 年生於台北，自 5 歲習鋼琴及小提琴，高中始隨蕭慶瑜教授修習理論與作曲；其後受潘皇龍（Pan Hwang-Long）教授及蔡凌蕙（Tsai Ling-Huei）教授之指導，在取得國立台北藝術大學音樂學士後赴法深造，於法國國立布洛涅-比揚古國立音樂學院（Conservatoire Régional de Boulogne-Billancourt）修得作曲專業文憑，師事尚-呂克-埃爾維（Jean-Luc Hervé）。隨後，就讀於國立巴黎高等音樂暨舞蹈學院（Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris）作曲班，師從傑哈-貝松（Gérard Pesson）並獲得作曲碩士。就學期間並隨皮耶-法哈果（Pierre Farago）、及馬克-安德烈-達爾巴維學習管弦樂法，並在克勞德-勒杜（Claude Ledoux）的指導下進行音樂分析；與路易士-拿翁（Luis Naón）、楊-瑪黑許（Yan Maresz）學習電子音樂；曾參與包含阿貝托-波沙達斯（Alberto Posadas）、貝阿特-福瑞（Beat Furrer）、布魯諾-曼托瓦尼（Bruno Mantovani）、卿納瑞-翁（Chinary Ung）、喬爾-霍夫曼（Joel Hoffman）、溫德青、鍾啟榮等作曲家之課程。其音樂作品與舞蹈音樂設計作品曾在臺、韓、義、法等地演出。

<https://soundcloud.com/chenhengtw>

Jialin Liu

Les Chants Pour Cyber-Nostalgie (2022)

pour sheng et électronique (8')

(création mondiale)

劉家麟

賽博時代的懷舊歌曲 (2022)

為笙及電子音樂 (8')

近兩年，賽博朋克這個詞彙在中文文化圈爆紅。這似乎開始於大家對幾個東方現代城市的重新審視，以及許多科技互聯網公司「碼農」（即工程師）群體的自嘲：在這些充斥著科技東方主義的城市中，他們投身於高科技行業，卻有著與此不相稱的低質量生活，這讓人聯想到科幻小說中的資本壓迫和高科技控制。在這些小說中，人們總在思鄉和懷念過去，正如在當下的現實中一樣。他們用高科技的手段追尋低科技狀態下本就存在的東西，他們在複雜的程序中追求簡單，他們在新時代的疏離中追求舊時的生活，他們在疫情隔絕下、靠網線輸送給養的小單元房內回憶遙不可及的「故鄉」。

作為三首歌曲的素材，我挑選了舊時的三個片段：

第一首是我在童年時聽到的鑼鼓樂，少年時我曾體驗過在鑼鼓隊中演奏，在這首小曲中，笙將模仿鑼鼓的節奏元素。在電子音樂部分，我用物理建模的方式構造出鑼鼓等虛擬3D樂器，並由電子音樂演奏者通過鍵盤實時演奏。

第二首是我喜愛的古曲春江花月夜，在這首作品中，我將古曲的旋律音隱藏在複雜的和聲色彩之中，電子部分的音高材料則源自笙的和聲頻譜，為笙的獨奏加入輓歌式的音幕。

第三首源自於巴赫的合唱曲「Es ist Genug（夠了）」以及這首合唱曲的和聲重配。德文中笙屬於Mundorgel樂器類別（意為用嘴吹奏的管風琴）。笙在這首樂曲中，作為「管風琴」，為一支虛擬的250人的物理建模合唱隊協奏。

後兩首作品的和聲（或者說，縱向音高結構），是通過算法實現的。在與笙演奏家李俐錦的合作中，我用算法構建了所有笙的和弦以及其諧和度的數據庫。以第三首作品為例，巴赫合唱曲原始版本的和聲（即「懷舊」版本），作為一系列諧和度的數值被提取出。這列數值被提升後（變的不和諧），經由重新配和聲的算法在數據庫中查找出相應的複雜和弦（即「賽博」版本）。通過作曲的組織，這兩種和聲版本，在樂曲中形成尖銳的對立。

雖然我在巴黎創作了這首作品，但這卻是我的第一首寫給民族樂器的作品。對我而言，笙這個樂器是「賽博朋克」的「高科技、低生活」的反面，在它古樸的外表下，蘊含著無盡的可能性與現代感。故而我用笙，結合這些舊時的音樂元素，最簡單、直接、不經思考、不刻意迴避的方式，創作了這首賽博時代的懷舊歌曲。

旅歐作曲家，電子音樂創作者。2014年起在斯圖加特國立音樂與表演藝術旅歐作曲家，電子音樂創作者，畢業於巴黎國立高等音樂學院（曾獲作曲獎、配器獎，影像配樂班在讀）、龐畢度中心 IRCAM、司徒加特國立音樂學院（作曲及計算機音樂博士在讀）、上海音樂學院附中。旅法期間，他參與了巴黎國際藝術村的駐留項目（2018-21）、並獲得法蘭西基金會（Fondation de France - Prix Macari Lepeuve, 2019）

與梅耶基金會（Fondation Meyer, 2020）的支持。他的音樂曾在巴黎 ManiFeste 音樂節、Festival Présences、史特拉斯堡 Festival Musica、卡爾斯魯厄 ZKM 數字與媒體藝術中心、巴黎國際藝術城、巴塞爾 ZeitRäume 當代音樂與建築雙年展、HyperscreenVR 虛擬現實音樂節等地演出。他痴迷於物理建模技術的研究與實踐，致力於探索物理建模技術與建築、音響裝置、樂器設計、VR 元宇宙的結合併研究傳統配器法，用以改良為電子聲音進行自動/輔助配器的技術。

<https://www.jialinliu.com/>