

琵琶
遇

知音

2022

林慧寬琵琶獨奏會

10/2 14:30

台北國家演奏廳

10/10 14:30

臺中國家歌劇院小劇場

10/13 19:30

高雄衛武營表演廳

琵琶遇知音

2022林慧寬琵琶獨奏會

2022.10.02	14:30	台北國家演奏廳
2022.10.10	14:30	臺中國家歌劇院小劇場
2022.10.13	19:30	高雄衛武營表演廳

吳宗憲
Wu, Chung-Hsien

《風》琵琶與簫 (世界首演)
Wind / for Pipa and Xiao (2022)

任真慧
Jen, Chen-Hui

《寂山依稀》琵琶與小提琴 (世界首演)
Still mountains, still... / for Pipa and Violin (2022)

郭靖沐
Kuo, Jing-Mu

《1一》琵琶與古箏 (世界首演)
1一 / for Pipa and Zheng (2022)

----- 中 場 休 息 -----

董昭民
Tung, Chao-Ming

《秋林》琵琶與聲樂 (世界首演)
Autumn Forest / for Pipa and Vocal (2022)

彭靖
Peng Jing

《科孚島之夢》琵琶與大提琴 (世界首演)
Sommertraum in Korfu / for Pipa and Cello (2022)

盧煥韋
Lu, Huan-Wei

《瀾》琵琶與擊樂 (世界首演)
Wave / for Pipa and Percussion (2022)

主辦單位 | C-Camerata (台北中央C室內樂團)

工作人員:張惠雯、花湧婷

贊助單位 |

助團法人
國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

攝影:鄭義鐘

錄影:李幸輯、劉文彰

1 《風》為琵琶與簫 (2022)

Wind / for Pipa and Xiao (2022)

此曲為好友林慧寬2022「琵琶遇知音」獨奏會所委託創作。

主要發想與動機皆來自古曲《月兒高》或稱《霓裳羽衣曲》，如詩云：「天闕沉沉夜未央，碧雲仙曲舞霓裳；一聲玉笛向空盡，月滿驪山宮漏長。」。

全曲共分六段，主要的速度為行板與稍快的行板與尾聲前的一段快板。第三段為即興，主要是與慧寬同台超過三十年，也經常有即興的”對手戲”，希望此段能為本曲增添一些趣味！

吳宗憲 (Wu, Chung-Hsien)

自幼隨林道生老師學習聲樂與鋼琴。1980年考入中國文化大學音樂系國樂組，主修笛與二胡，師事呂武恭、白台生與李鎮東老師。大學畢業之後即投入教育與演奏工作，前後任教近二十餘所學校之國樂社團與音樂科系，並經常於國家音樂廳舉辦個人作品發表與音樂會，並長期獲邀發表首演作品及海內外藝術節活動。

1991年與二胡演奏家黃正銘及琵琶演奏家林慧寬共創「采風樂坊」室內絲竹樂團，並自1995年起成為文建會(現為文化部)國家級扶植團隊；並為首度進入總統府介壽館與柏林愛樂室內樂廳的國樂團體。

[現任]

中國文化大學中國音樂學系專任副教授、采風樂坊音樂總監、台北中央c室內樂團演奏家、中華民國國樂學會常務理事、臺灣笛簫協會副理事長、華岡藝術學校董事。

1983年第二屆世界青年才藝大賽樂器獨奏項目比賽第三名。

1984年中華民國第二屆「十大傑出青年薪傳獎」。

[合作樂團]

國內:台北市立國樂團、台灣國樂團、高雄市國樂團、台南市立民族管弦樂團、桃園市國樂團、中華國樂團。國家交響樂團、長榮交響樂團、台北愛樂青年管弦樂團、樂興之時管絃樂團。

海外: 維也納現代樂團Klangforum Wien, Music Lab, EXXJ- Ensemble, 荷蘭現代樂團Nieuw Ensemble Amsterdam, 法國現代樂團2e2m, 多倫多Accordes String Quartet, 維也納太平洋弦樂四重奏String Quartet以及北德廣播交響樂團NDR Symphony Orchestra。

1992年參與西班牙奧運「巴塞隆納藝術節」之演出。

2010年隨采風樂坊赴加拿大冬季奧運藝術節演出於溫哥華。

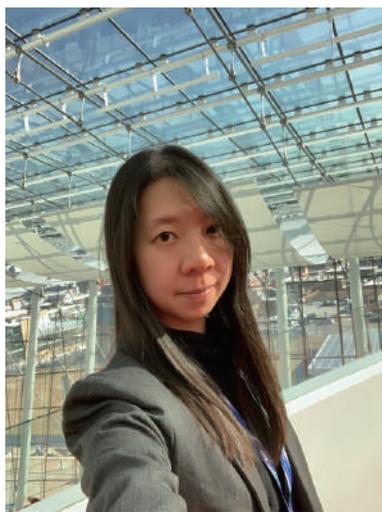
2 《寂山依稀》 為琵琶與小提琴 (2022)

Still mountains, still..., for Pipa and Violin (2022)

此曲受琵琶演奏家林慧寬老師委託創作，於2022年仲夏完稿。

自2020年疫情爆發以來，許久未曾返鄉探親及旅行。由於長年旅居在沼澤地帶，身邊環繞的只有城市喧囂，直到去年下旬我才終於有機會見到久違的山景、並走進其中感受大自然的風與光影。當時甚是感動，只心想：「山，依然靜靜地座落在那裡，無論世事變遷，它依然在那裡隨著自然生息！」，樂曲的標題與意象遂由此而生。

在寫作此曲時，我開始探索音色與聲音織體之間的模糊地帶，以光譜式地漸變來思考並設計聲音之間的關連與互動。譬如弦樂器的泛音與摩擦所產生出的噪音等「顯而易見的音色素材」，在詩意之外，我更希望能賦予它們更深層的、在音樂上的結構意義。我從「身處於僻靜的山裡的感知」來發想，將兩個樂器細微的聲響與色澤變化安排在曲中似乎靜止、卻又在不斷重現中緩緩流動的時空裡，以呼應標題裡暗示的雙關語意。

任真慧 (Jen, Chen-Hui)

任真慧是旅美臺灣作曲家、詩人與鋼琴家，美國加州大學聖地牙哥分校 (University of California, San Diego) 音樂博士，其音樂作品以獨特的空間感、豐富的想像力、充滿靈性的詩意、與精雕細琢的色彩為特色。近年創作專注於探索時間、聲響、語言、與詩性的整合，並同時以鋼琴家身份活躍於台美新音樂舞台，專注於電子音樂與當代實驗性藝術音樂作品。目前為佛羅里達國際大學 NODUS Ensemble 新音樂團鋼琴演奏家，並與作曲家暨電腦音樂家 Jacob David Sudol 以 Misty Shore Duo 之名合作，持續演出並推廣亞洲與美洲當代實驗音樂。

任真慧的音樂作品曾在 ISCM 世界現代音樂節、法國Acanthes 音樂節、美國SEAMUS 電腦音樂節、ICMC國際電腦音樂節、墨西哥Visiones Sonoras電子音樂節、亞洲作曲家聯盟大會暨音樂節、EarShot San Diego工作坊、New Music Miami Season 邁阿密新音樂季、洛杉磯People Inside Electronics系列、WOCMAT 電腦音樂節、ACDA美國合唱年會、合唱無設限、台灣當代絲竹樂展、台北國際現代音樂節等展演發表。近年接受 League of American Orchestras, Accordant Commons, The Living Earth Show, Aurora Borealis Duo, Astralis Duo, Ensemble 20° dans le Noir, Palimpsest Ensemble、台灣現代音協室內樂團、台北室內合唱團、小巨人絲竹樂團、青韻合唱團、高雄室內合唱團、及木樓合唱團等委託創作，並屢獲文化局及國藝會等創作補助。

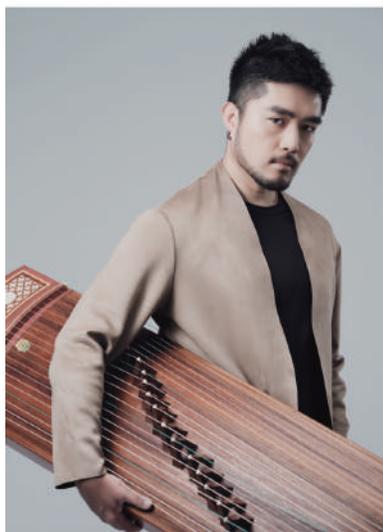
3 《|—》 為琵琶與古箏 (2022)

|— / for Pipa and Zheng (2022)

這首作品創作啟發，可以追溯自2017年策劃的「箏新視野」，是對於當時在臺灣的古箏環境的一個觀察，由身為古箏演奏一員的自己發起委託，與作曲家工作並共同針對古箏這項樂器進行的探索與討論。在三場策展的過程中，漸漸的發展出一個較為聚焦的創作方向：聲音與行為的關係。

《|—》所關注的是橫向與縱向的演奏行為，聲響上則聚焦在指甲與絃之間，因不同摩擦行為所為產生的效果。

在創作之下，是對於音樂該以什麼模樣被建構，而我們又能夠接受多少的這樣一個，看似沒有答案卻已是答案的歷程裡思考與前進。

郭靖沐 (Kuo, Jing-Mu)

自青少年起便摘下多項箏比賽桂冠的他，近年致力於當代音樂演奏，摸索自身、箏樂與這個時代的關係，並且形塑出屬於自己的語彙。於2017至2019年間，策劃三場以新音樂為主題的箏樂音樂會；以個人名義委託了十餘首自獨奏到室內樂等等不同編制的新作品。

除了亮眼的獨奏事業以外，他是傳統音樂樂集三個人[3peoplemusic]的創辦人之一並身兼團長、中央C室內樂團團員，並在其母校國立臺灣藝術大學中國音樂學系擔任兼任教師。

在精進新音樂以及傳統音樂的以外詮釋，郭特別擅長於自由即興，並且以作曲家的身分發表了多首創作。其中，他的作品Fern代表台灣於2019年獲選於UNESCO的IRC國際作曲家廣播會議中播映。

2020年隨著[三個人樂團]成為北法國鳳凰劇院的駐館藝術團隊，他與TANA Quartet一同演出全新共同製作Battle! 稍後他並在法國巴黎的畫廊HUS舉行個人獨奏會。

同年起，郭參與的 "C-CAMERATA "被邀請參加奧地利的薩爾茲堡Aspekte藝術節，並在今年三月再度受邀(數位版本)。

自2017他的合奏，以及獨奏專輯雙雙入圍了台灣傳藝金曲-台灣官方年度音樂獎項中的出版獎項後，2020年12月也迎來了他的第二張獨奏的即興專輯《山》的問世。

4 《秋林》為琵琶和人聲 (2022)

Autumn Forest / for Pipa and Vocal (2022)

這首曲子是為我的音樂貴人琵琶演奏家林慧寬和我的先生民歌演唱家陳秋山而創作。為兩個音樂養成背景截然不同的音樂家創作，是這首樂曲創作的挑戰，簡單的說，慧寬長年的傳統和當代音樂演奏經驗，累積了豐富的東西方音樂演奏技巧，將與秋山完全靠聽音及數字簡譜創作演奏的音樂經驗所累積出的音樂語彙，碰撞出燦爛的火花。

秋林，取「秋」山和「林」慧寬的名為曲名，又以民歌“秋蟬”和流行歌“楓林小橋”這兩首包含人名的樂曲為素材，進行當代音樂創作。“秋蟬”主要由琵琶來詮釋歌曲中旋律的音程發展，節奏特性和音色變化。比如重複音旋律的節奏使用（聽我把。。。看我。。。），“楓林小橋”則由人聲來加以強調歌詞與音程變化的關係，及樂句的變化層次。比如一字一音，一字兩音，多字多音的旋律發展等。而整體的架構，是一種破碎回憶的重組概念，回憶會越來越清晰，最後承受不了回憶的膨脹而崩毀於回憶中。

在排練期間，由於跟先生的溝通不良，導致無法由他順利地彩排首演。但是，如同生命的不可預期性，也許回憶會持續地不斷重新組合，最後組合出心中那段最真最美的聲音！在此特別感謝林姿吟老師熱血的拔刀相助和動人的首演詮釋！

董昭民 (Tung, Chao-Ming)

喜歡結合各種媒材創作的音樂實驗者。傳承自歐洲新音樂劇場大師 Mauricio Kagel 的抽象邏輯，醉心於台灣傳統野台戲的情海波瀾。他藉由藝術表演突破自己，藉由跨界合作成長學習；連結傳統與現代元素，企圖跨越時空輪迴，回歸到藝術的最本源。近年來創作的舞臺音樂作品有 2008 年與德國漢堡 Resonanz 絃樂團合作的兒童音樂劇場作品“靈山”、2009 年與二胡演奏家合作的兒童音樂劇的“跳舞吧，孫悟空”、2011 年與莫比斯圓環創作公社合作的“十牛圖”和“孔丘”等。2008 年與賴雯淑教授和侯君昊教授成立國立交通大學跨領域藝術團隊，與國際藝術團隊進行科技藝術的展演交流。目前任教於國立陽明交通大學音樂研究所。

5 《科孚島之夢》為琵琶與大提琴二重奏 (2022)

Sommertraum in Korfu /for Pipa and Cello (2022)

作於2022年夏天, 作者累積于希臘科孚島(Corfu)的隨想樂念, 採取素材簡約的音樂設計風格。

科孚島位於希臘愛奧尼亞海峽地區, 上千年東西方文化交錯的歷史及優美的海岸線美景, 刺激多少旅人的想像, 作者試圖忘卻東、西方主流音樂的創作思考, 以自然而直覺的方式入樂。

彭靖 (Peng Jing)

德國德特摩音樂院 (Hochschule für Musik Detmold)畢業, 自德返國後擔任臺灣絃樂團駐團作曲家至今, 善於跳脫學院思考, 統合新舊不同技法創作, 探索融合東方文化特色, 旅居德國約十年, 現定居台南官田十二年, 創作生涯三十餘載。

追求和協的人生, 樂於助人, 喜好大自然, 人煙罕至處, 曾於德國、瑞士邊境森林及中國喜馬拉雅山區四千公尺以上高海拔閉關默想。

現為台南應用科技大學流行音樂系系主任。

6 《瀾》為琵琶與擊樂二重奏 (2022)

Wave / for Pipa and Percussion (2022)

「波」是傳播的一種物理現象，產生的方式眾多且不同。不同波長的波相遇，會共振、會相抵，兩者融合後產生新的波紋。樂器演奏可產生聲波，不同樂器有著不同的音色，藉由不同的節奏、強度、音高，在空間中產生不同的波。此曲嘗試讓琵琶和擊樂器所產生的波，時而抵觸、時而融合，共同營造出不同的波紋，再和聽眾產生共鳴，相互共振後產生大的波浪「瀾」。

琵琶和擊樂看似相異的兩個樂器，在演奏上卻有許多相似之處，不同於管樂、弦樂能輕易演奏出長音，雖然都是點狀的演奏，卻可以藉由不同的演奏技巧，表現出長線條的優美旋律。不論是波還是瀾，都需要有風的推波助瀾才能形成。感謝慧寬老師和許多音樂前輩如同風的角色，創造舞台讓作曲家、演奏者能夠盡情地嘗試，一起讓藝術的波瀾持續流動。

盧煥韋 (Lu, Huan-Wei)

2002年畢業於國立臺北藝術大學管弦擊樂所，2013年取得國立臺北藝術大學音樂博士文憑，曾師事朱宗慶教授、徐伯年教授、郭光遠教授、吳思珊教授，1998年加入朱宗慶打擊樂團之「躍動打擊樂團」，2003年進入「朱宗慶打擊樂團」，並參與樂團所有演奏至今，已演出了超過一千五百場的音樂會。除專精於打擊樂演奏外，亦擅長音樂創作和音樂即興演奏，並積極參與戲劇及舞蹈的合作。

於1998年開始參與舞蹈家林懷民舞作《薪傳》現場伴奏，為該舞作二十周年和雲門舞集二十五、三十周年紀念演出；2004受舞蹈家鄭宗龍邀請，

擔任舞蹈作品《爻》音樂現場演奏和創作，該舞作同時應邀為「亞太藝術論壇」開幕表演。

音樂創作上自2005年受朱宗慶打擊樂團邀請創作《Polychrome》開始，固定每年創作二到三首的打擊樂作品，至今累積打擊樂作品共計六十餘首。除了演奏也積極推廣打擊樂，多次受邀擔任教育部「藝術基本教育精進計畫」講師外，亦和擊樂文教基金會合作，參與各鄉鎮打擊樂推廣音樂會和深根講座，至今累計二百餘場。現任中國文化大學中國音樂學系專任助理教授，並任教於中國文化大學西樂系、國立台北藝術大學舞蹈系、新北高中音樂班。

林慧寬 琵琶演奏家

畢業於佛光大學藝術學研究所，曾於中廣國樂團擔任琵琶演奏，琵琶師事林谷芳、賴秀綢老師。1989年赴北京隨王范地、郝貽凡、李光華老師學習琵琶。1991年籌組成立「采風樂坊」，曾擔任行政總監、副團長、團長及琵琶演奏。現為C-CAMERATA(台北中央C室內樂團)團長、中國文化大學中國音樂學系專任副教授。

林慧寬擅長跨界合作，與不同風格作曲家及表演藝術界人士合作，長年與奧地利、荷、德、法、美及加拿大多倫多等國際樂團合作。合作過的現代樂團包含：維也納現代樂團(Klangforum、Music Lab、EXXJ-Ensemble of the 20 Century)、荷蘭現代樂團(Nieuw Ensemble Amsterdam)、北德廣播交響樂團(NDR Symphony Orchestra)、法國現代樂團 (Ensemble 2e2m)、美國紐約 (Jack String Quartet)、加拿大多倫多Accordes String Quartet、維也納大太平洋弦樂四重奏 (Pacific String Quartet)。參與過的藝術節包含法國Grenoble現代音樂節、英國Huddersfield現代音樂節、柏林三月音樂節、維也納Viktring現代音樂節及法國亞維儂藝術節。2000年受無垢舞蹈劇場邀請，首演「花神祭」冬枯片段中的琵琶演出，並巡演台北國家劇院、法國里昂歌劇院。2001年獲選國家文化藝術基金會優秀行政人才赴美進修專案，赴美國紐約進修半年期間，亦參與「WORLD MUSIC INSTITUTE」世界音樂協會多項演出活動。2010年受美國知名作曲家柯爾曼(Gene Coleman)邀請，於紐約曼哈頓「蓮花音樂舞蹈中心」(Lotus Music & Dance)演奏琵琶，2011年受加拿大多倫多Soundstreams邀請，演出國際知名作曲家譚盾作品「鬼戲」，並於2013年巡演多倫多、臺北及北京。

2014年7月應法國亞維儂藝術節絲品劇院之邀，演出音樂劇場「音樂會是誰？」共計22場，並於11月受國際古箏演奏家徐鳳霞和大提琴家Willem Schulz之邀，參與德國當代歐亞音樂聯盟計畫，於德國畢勒費爾德(Bielefeld)及明斯特(Muenster) 巡演。2014年另受維也納「音樂暨表演藝術大學」之邀，進行兩年的『新琵琶計畫』，並由維也納大學Reinhard Karger、Karlheinz Essl兩位作曲教授主持創作計畫，為琵琶與弦樂四重奏創作一系列新作品，並於12月赴維也納大學進行首次講座及獨奏音樂會，稍後復於2015年4月至5月於維也納及台北分別演出上述創作新系列作品19首。此外，亦並於2015年3月應韓國首爾大學音樂系副院長伽伽琴演奏家Yi, Ji-Young之邀，於首爾民俗劇場，首演四首當代作品琵琶與伽伽琴二重奏，2015年9月14日復於台北演出。2015年6月，受廣西藝術學院舉辦之中國-東盟音樂周，閉幕式民族管絃樂作品音樂會中，首演作曲家潘皇龍作品「風入松」琵琶與笛簫雙協奏曲。該月並參與台南藝術節閉幕大戲，於億載金城演出「東方器樂劇場—十面埋伏」主演虞姬一角並擔任琵琶領奏，深獲國樂界重視及好評。2015年10月受「TED×Taipei 2015」邀請，於開幕演出中演出「十面埋伏」。2017年3月於國家演奏廳舉辦個人獨奏會「琵琶行」全場演出琵琶傳統經典曲目，同年10月再度於國家演奏廳舉辦個人獨奏會「琵琶新視野」全場演出琵琶現代曲目。2018年4月受肢體音符舞團之邀，於台北傳統藝術季演出「月牙泉」，擔任琵琶獨奏。7月受采風樂坊之邀，於新竹文創館戶外廣場，再度演出「東方器樂劇場—十面埋伏」主演虞姬一角並擔任琵琶領奏。9月受德國科隆E-MEX現代樂團之邀，赴德國演出錄音陳曉勇作品。10月受亞洲作曲家聯盟之邀於閉幕音樂會中演出作曲家潘皇龍「風入松」琵琶與笛簫雙協奏曲。2019年7月受德國德國新媒體藝術中心(德文 Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 簡稱 ZKM)之邀首演中國作曲家胡曉與德國作曲家Ludger Brummer琵琶與電子音樂作品。2021年2月與C-CAMERATA(台北中央C室內樂團)受邀參與薩爾茲堡現代音樂節線上演出，擔任琵琶演奏。2021年11月與C-CAMERATA(台北中央C室內樂團)受邀韓國「Pan」現代音樂節線上演出，同時並與采風樂坊受邀參加義大利「Nuova Consonanza」現代音樂節線上演出。

張家倫 小提琴演奏家

英國皇家音樂院演奏碩士、英國伯明罕音樂院演奏文憑、台北藝術大學學士, 2013-2016年任職於北京國家大劇院管弦樂團(National Centre for the Performing Arts Orchestra), 每年平均八十場演出, 累積超過二十套不同的歌劇製作與五十多套各類型不同的音樂會, 並經常與世界知名音樂家合作。

張智惠 大提琴演奏家

於奧地利薩爾茨堡莫札特大學跟隨D. Gahl、西班牙加泰隆尼亞音樂院跟隨Luis Claret、美國印第安納大學跟隨Janos Starker, 分別完成碩士學位和演奏文憑。現任台北中央C室內樂團、和台灣弦樂團大提琴手。張智惠擅長艱難的現代音樂作品演奏及新作首演, 於奧地利新音樂室內樂團Aspekte Ensemble工作八年, 維也納IIX Jahrhundert Ensemble三年, 每年6/16固定受邀奧地利Bloomsday音樂節首演六首世界新作, 同時現任Gunnar Berg Ensemble大提琴手, 獲諸多國際樂壇上的肯定。專輯錄音經驗豐富, 例如: 2016年與希臘作曲家Marios Joannou Elia於奧地利國家廣播電台ORF製作的staubzucker專輯獲得美國加州「Global music awards」2016 WINNER獎。

陳玟玳 打擊演奏家

法國國立凡爾賽音樂院擊樂演奏文憑

(Conservatoire national de Region de Versailles Percussion Prix de Perfectionnement)

法國普羅旺斯狂歡節之友獎 (le prix des Amis du Festival 2000)

第40屆德國丹姆市現代音樂節獲得詮釋卓越演出獎 (Kranichsteiner Musikpreis)

返國後多次參與樂興之時、國立臺灣交響樂團、台北人室內樂團、采風樂坊、大台中愛樂管樂團等樂團之演出, 並於德國、法國亞維儂藝術節、澳洲、日本、香港、澳門管樂節…等國家演出。

現任玳西擊樂團長、NTSO臺灣管樂團擊樂聲部首席、台北中央C室內樂團團員。

林姿吟 聲樂

現為台灣音樂劇演員、女高音、歌唱教師。畢業於中國文化大學藝術研究所音樂組，主修聲樂，先後師事成明、唐鎮教授。現任教於國立台南藝術大學國樂系、中國文化大學國樂系、南華大學民族音樂學系聲樂講師。公視台語台「話山話水話玲瓏」助理主持人。年代電視台「金曲傳奇-無與倫比」pk賽亞軍。大愛電視台「傳唱年年」節目主持人。2001年進入台北愛樂室內合唱團演唱女高音聲部，多次隨團於歐美各國、中國北京大劇院、上海大劇院等地巡迴演出並擔任獨唱。曾與臺灣愛樂民族管絃樂團、國家國樂團、台北市立交響樂團、台北市立國樂團、長榮交響樂團、采風樂坊、小巨人絲竹樂團、九歌民族樂團、美麗的島巴西樂團與Roberto Zayas&Barrio Latino合作數場音樂會。2003進入劇場與表演工作坊、如果兒童劇團、全民大劇團、尚和歌仔戲劇團、台北愛樂劇工廠、音樂時代、廣藝基金會、C.Music劇場等音樂劇演出。

主辦單位 | C-CAMERATA(台北中央C室內樂團)

贊助單位 |

財團法人
國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation