

《時間藝術工作室與 朋友們的音樂週》

2022/12/22 (四) 19:30

The Sounding City—東海大學光點計畫跨域展演

東海大學音樂系 x Thomas Rosenkranz x 時間藝術工作室

2022/12/23 (五) 19:30

《為討厭聖誕音樂會的人舉辦的聖誕音樂會》

Ross Aftel 擊樂專場

2022/12/24 (六) 19:30

《有愛之人》梅湘的時間終結四重奏
室內樂與文學劇場

2022/12/25 (日) 14:30

《我們的二〇年代》

2022 時間藝術工作室委託創作專場

12/22 Thu 19:30

《AI計畫跨域展演》

東海大學音樂系 x Thomas Rosenkranz x 時間藝術工作室

演出曲目

葉俊：Broken Frames

古曲《姑蘇行》

許德彰：Tangled Memory

Raven Chacon: American Ledger No.1

許德彰：Sites of Solitude

曲目解說

葉俊：Broken Frames

薩克斯風／劉昊滕 電聲／葉俊

靈感取自於2021年三級警戒期間，臺北都會區全市停擺，鳥無人煙，整座城市猶如一個大型的Liminal space。驚覺平常所習以為常的城市的面貌也包含著流動的車流、魚貫的人流以及其發出的聲響等等屬於人的痕跡。當人的氣息與聲音從這些具過渡性質的地點中抽離，缺少了由人群互動所產生的外部刺激時，這些空間瞬間會失去了其功能性，時間也逐漸開始失效，而空間的特性本身卻被更加更加的突顯。作品以城市聲景以及電聲與薩克斯管對話的對話中呈現出城市中不同的空間本身所具有的特性，並試圖於疫後時代重構出記憶中的城市印象。

古曲 / 江先渭編 《姑蘇行》

笛／郭品懿 古箏／陳咨伊

原為曲笛獨奏曲，由作曲家江先渭於1962年創作的一首竹笛經典名曲。曲名為遊覽蘇州（古稱姑蘇）之意，全曲表現了古城蘇州的秀麗風光和人們遊覽時的愉悅心情。本次音樂會加入即時電音，跨越時間與空間，探索新舊共存的音樂藝術美學。

許德彰：Tangled Memory

鋼琴／Thomas Rosenkranz 電聲／許德彰

窗外遠處傳來的叫賣聲，阿嬤的舊收音機傳來夾雜著雜訊的老歌，生活中的聲音總是會伴隨著幾分回憶的色彩。日常生活狀況的各種聲音場景，以鋼琴與即時電子音樂結合表現，同時伴隨著過去的生活影象，呈現於本次作品中。以這些日常生活聲音中記錄著種種無形的約束及壓迫，卻又充滿著強韌的生命力。電子音樂與鋼琴的衝突關係，猶如鏡子上的一道裂縫，從完全相同到失真的對比反射圖像，隱喻在難以忍受的情況下記憶如何被改變。

Raven Chacon: American Ledger No.1 為自由編制

演出人員／

吳正宇 周尚樺 張庭碩 劉昊滕 葉俊 張柔瑜 林駿杰 郭品懿 陳咨伊
劉芷璇 陳潔儀 黃嘉儀 曾偉健

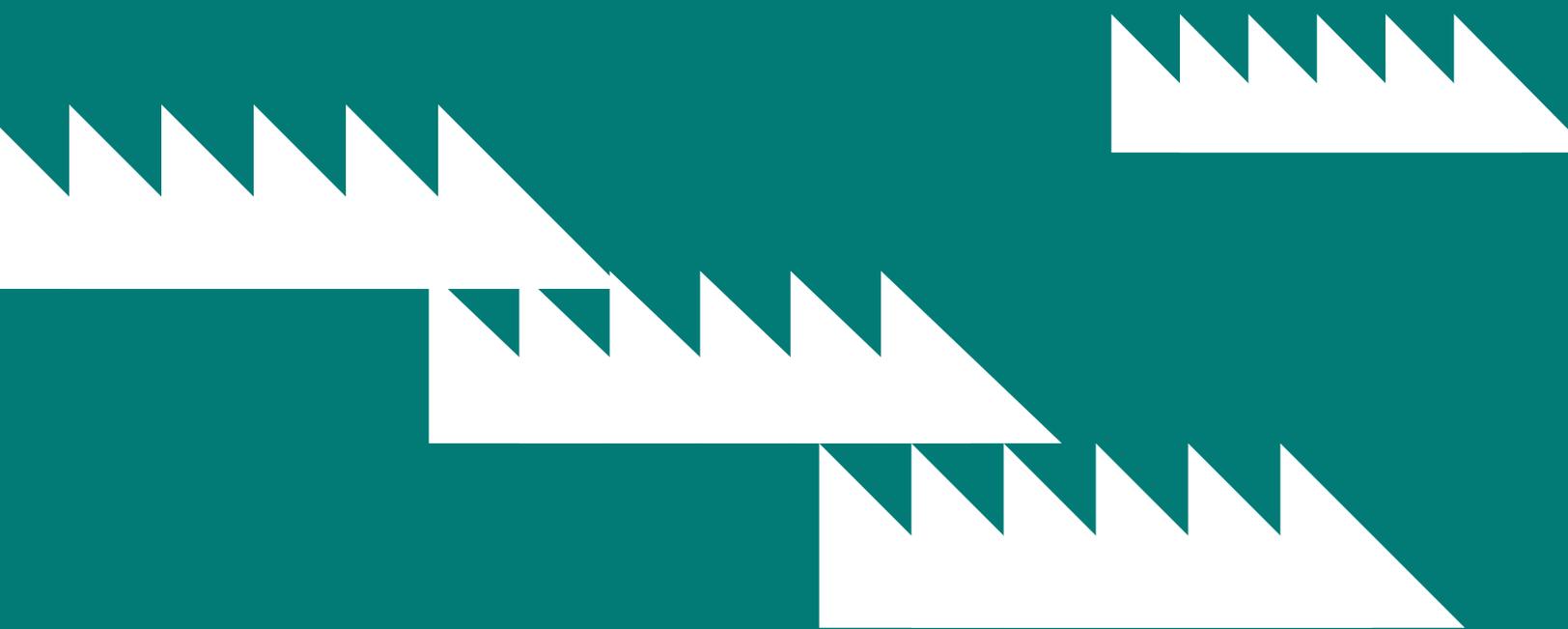
作曲家雷文·查可 (Raven Chacon) 是美國音樂家和藝術家。生於Fort Defiance, Arizona, United States，因其2022年的無聲彌撒而成為首位獲得普立茲音樂獎的美洲原住民，其作品強調視覺和聲音表演藝術，噪音音樂的獨奏演員，曾經與Postcommodity等團體合作，在美國與國外都受到熱烈的關注與討論。其作品 America Ledger no.1 《美國分類帳》是一種概念性圖形樂譜，講述了美國的建國故事：律法制定、暴力事件、城市建設、土地糾紛與世界觀。以打擊樂器、硬幣、斧頭和木頭、警笛聲等共同演奏，包括觀賞者都是表演藝術參與者。透過表演方式：重新學習被遺忘的歷史，並作為治癒工具、找回傳統生態知識和重建與地球母親關係，恢復土地的平衡與和諧。

許德彰：Sites of Solitude

長笛／吳正宇 薩克斯風／劉昊滕 大提琴／周尚樺 鋼琴／劉芷璇

生活中最細微的角落、不經意細碎的聲音，伴隨著不確定的隨機性，創作者更像是尋找一個出口，作品擷取自疫情期間取得的聲響化作為數據，以多重角色與身份的相互對話，描寫生活中的聲音細節，引人入勝探索，企圖解放壓抑與不安，以此紀錄作曲家對疫情兩載以來的觀察和情緒感受。

演出人員

指揮、鋼琴／Thomas Rosenkranz

作曲、電聲／許德彰、葉俊

東海大學光點計畫實驗課程—韌性設計班級學生

長笛／吳正宇

單簧管／王冠傑

小提琴／張庭碩

人聲／陳潔儀

笛／郭品懿

古箏／陳咨伊

薩克斯風／劉昊滕

大提琴／周尚樺

鋼琴／劉芷璇

12/23 Fri 19:30

《為討厭聖誕音樂會的人舉辦的聖誕音樂會》

Ross Aftel擊樂專場

A Christmas concert for
people who hate
Christmas Concerts

featuring Ross Aftel

演出曲目

野口桃江：《π》為打擊獨奏而作
Momoko Noguchi: "π" for solo percussion

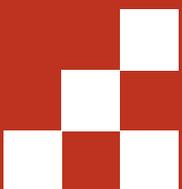
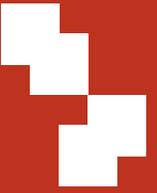
徐儀：《自我 - 非自我》為雲鑼而作
Xu Yi: "Self Non-self" for yunluo

徐儀：《燃燒的天空》為女中音與打擊樂而作
Xu Yi: "le ciele brûle" for mezzo soprano and percussion

法琳：《從我懷中》為中提琴與低音大鼓而作
Suzanne Farrin: "uscirmi di braccia" for viola and bass
drum

雷本內克：《...如同穿透深色玻璃的火焰...》為長笛與打擊
樂而作
David Rappenecker: "...like fire through dark glass..." for
flute and percussion

卡格爾：《競技》兩把大提琴與打擊
Mauricio Kagel: "Match" for three players

曲目解說

野口桃江：《 π 》為打擊獨奏而作

Momoko Noguchi: " π " for solo percussion

π 在某種意義上被稱為超越數，它不能用整數比來表示，也不是有理係數多項式的根。目前， π 的值被計算超過 1241100000000 位，而在這首曲子中，我使用了999999出現的級數的 768 位。數字1-9與並列的音符數成正比，數字 0 被安置在圓心的一擊大鼓代替。表演者在由 6 種不同類型的打擊樂組成的圓圈內演奏 π 級數。雖然使用了數位媒體，但這種音樂的本質非常原始。 π 是一種充滿超越能量的形式。

徐儀：《自我 - 非自我》為雲鑼

Xu Yi: "Self Non-self" for yunluo

這部作品是受日本科學家村瀨正敏的 Self-NonSelf 理論的啟發而作。該理論提出現像出現的五個動態的階段。其不但適用於人類的主觀學習過，也適用於聲音的進程。這五個階段可以理解為 Self-NonSelf 可延伸的循環：1) 否定；2) 擴展；3) 收斂；4) 轉移；5) 湧現。這部作品基於兩個音樂來源：來自阿伊努文化的樂器 tonkori 的五個音符：Mi / La / Re / Sol / Do；以及韓德爾的主題 "Lascia ch'io pianga"：讓我哭泣吧，我殘酷的命運（反映了 2019/2020 冬季的心情）。在這部作品中，我採用中國樂器：雲鑼，其將由來自紐約的打擊樂家羅斯·阿夫特 (Ross Aftel) 首演。

徐儀：《燃燒的天空》為女中音與打擊樂而作

Xu Yi: "le ciele brûle" for mezzo soprano and percussion

《燃燒的天空》是為女中音和打擊樂而作的四樂章作品。這些樂章使用了俄羅斯詩人瑪麗娜·伊萬諾夫娜·茨維塔耶娃 (Marina Ivanovna Tsvetaeva) 的四首詩，皆以法語演唱。

歌詞請見下頁

le ciel Brûle 燃燒的天空

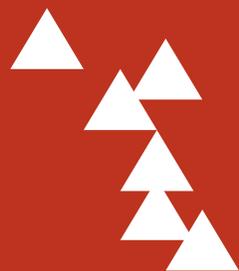
I.

Être ce que nul ne veut être
-Ô, devenir de glace!
Sans savoir ce qui fut
Ni ce qui sera

Oublier mon cœur qui se brisait
Et se recollait ensuite.
Oublier mes mots, ma voix

Oublier le petit nuage
Croqué de loin
Par le stylo de nacre
Saisi dedans la main

Oublier mes jambes
Passant par-dessus haies,
Oublier mon ombre

II.

Je ne pense pas, ne me plans pas, ni me dispute,
Ni dors.
Je ne désire ni soleil, ni lune, ni mer,
Ni vaisseau

III.

Légère est ma démarche,
-Ma conscience est légère-
Légère est ma démarche,
Ma chanson est sonore-
Dieu m'a mise seule
Au milieu du monde;
-Tu n'es point femme mais oiseau,

Je ne sens pas comme il fait chaud entre ces murs
Comme le jardin est vert;
Et ce cadeau, tant désire, tant attendu-
Je n'attends plus

IV.

-Si le sort est jeté-
Va pour l'amour!
Dans le ciel dément, orageux-
La glace et le sang.
Je t'attends cette nuit
Après deux heures:
À l'heure où grondent en moi

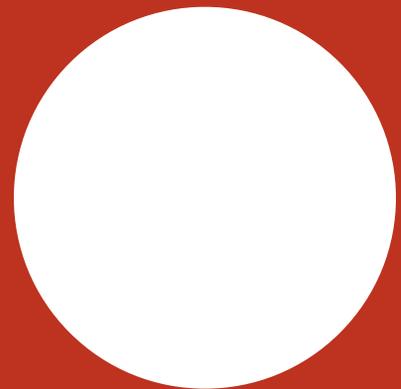
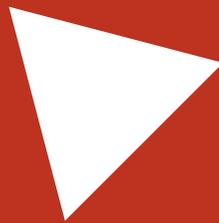
法琳：《從我懷中》為中提琴與低音大鼓而作

Suzanne Farrin: "uscirmi di braccia" for viola and bass drum

Uscirmi di braccia (leave my arms) 這個短語來自佩托拉克的一首十四行詩，意指阿波羅的手臂，是綁架達芙妮的手。在一場激烈的追逐後，達芙妮險些被阿波羅擒獲，於是她化身月桂樹以躲避阿波羅。我想像這把中提琴（本身是從一棵樹變成的）是當達芙妮逃跑時，阿波羅手上拿著。

幾千年來，達芙妮的故事一直是人類故事的主線。佩托拉克將阿波羅的失落浪漫化，但貝尼尼雕塑則捕捉到了達芙妮的恐懼和力量。即便我更喜歡貝尼尼的視角，但佩托拉克的句子在我的腦海中縈繞不去，就這部音樂作品而言，它像藤蔓一樣將自己編織到舒伯特的《夜與夢》的素材中。這兩首詩都發生在夜晚，只有星星作證（non ci vedess'altri che le stelle），受到黑暗心理力量的保護。

– Suzanne Farrin

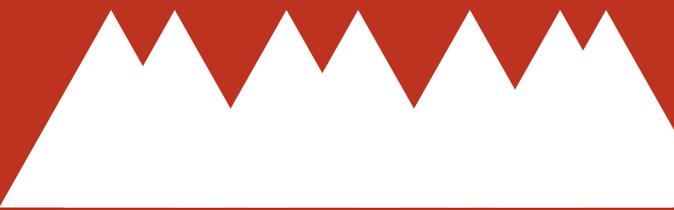

雷本內克：《...如同穿透深色玻璃的火焰...》為長笛與打擊樂而作 David Rappenecker: "...like fire through dark glass..." for flute and percussion

這部作品是在 2013 年作曲家為 Molly Shambo 和我所寫的。David、Molly 和我是同學，但處於不同的教育階段。我當時正在攻讀碩士學位，Molly 正在完成她的碩士學位，David 即將完成他的作曲博士學位，我們三個總是形影不離。儘管我們在一所以複雜的學術音樂而聞名的學校學習，但 David 總是只寫下他想聽的東西，而不一定是可以理論化的東西。

David 的音樂語言簡單明瞭，非常親切。儘管遺憾的是，他已經多年沒有作曲了（他現在是一名成功的律師，擁有幸福的家庭），但當他寫這部作品時，就像他的每一首作品一樣，他總是非常小心翼翼地寫作。他會製作自己的五線譜紙，並用鋼筆（不是電腦打譜軟體）寫下所有的音樂。這首曲子，對我來說，是對友情的映照，也是音樂所能表達的真誠情感。

-Ross Aftel

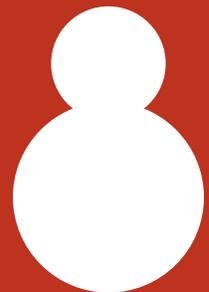
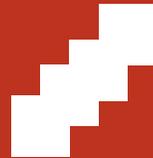
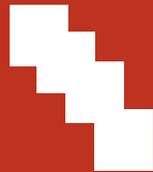
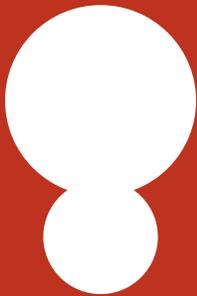
卡格爾：《競技》兩把大提琴與打擊

Mauricio Kagel: "Match" for two cellos and percussion

這首曲子和這位作曲家對我來說意義重大，他們使我成為現在這樣一位表演者。Mauricio Kagel（對了！他明天生日，12月24日！）和他的同事Dieter Schnebel 主要負責創造現在被稱為「器樂劇場」的東西。他的作品通常很戲劇化，並且使用了很多幽默的點子。他在音樂界非常叛逆，經常用自己的音樂來批判自己的音樂圈子。

《競技》這首曲子據說來自Kagel在1964年做的一個夢，夢中兩位大提琴手互相競爭，就像一場體育比賽。我相信他受到了他最喜歡的作家貢布羅維茨（Witold Gombrowicz）的影響，他也將協奏曲描述為賽馬或體育事件。在夢中，他看到大提琴手們在做複雜的延伸技巧，就好像這是某種比賽。據稱他在做完這個夢後的一周內寫下了這首曲子。表演者在比賽中所做的一切，卡格爾都寫在了音樂中。樂譜中沒有即興創作。雖然這首曲子看起來像是一部戲劇作品，但其中並沒有明確的含義。與許多現代藝術一樣，《競技》待觀眾前來解讀。

-Ross Aftel

演出人員

打擊 / 區若思 Ross Aftel

長笛 / 吳正宇

女中音 / 陳潔儀

中提琴 / 廖培雅

大提琴 / 張智惠、周尚樺

Ross wants to Thank

TimeArt Studio

吳宗霖老師

Nubbin Dai

Ray and 奶茶 (to whom this show is for)

12/24 Sat 19:30

《有愛之人》

梅湘的時間終結四重奏—室內樂與文學劇場

演出曲目

奧立佛·梅湘

《時間終結四重奏》

為小提琴、單簧管、大提琴及鋼琴

Olivier Messiaen:

Quatuor pour la fin du temps

pour violon, clarinette, violoncelle & piano

曲目解說

《啟示錄》『我看見一位大力的天使從天而降，身披雲彩，頭上有彩虹，臉如太陽，腳如火柱。他右腳踏在海面上，左腳踏在地上。我看見那踏海踏地的天使，舉起右手來，指著那創造天和上之物，說，不再有時日了，但在第七位天使的吹號時，神的奧秘就出現了...』梅湘於樂譜的序言寫道。

這部作品是為單簧管、小提琴、大提琴和鋼琴而作，是梅湘在第二次世界大戰期間，被德軍俘虜，於戰俘營時譜寫這首曲子，並與他的營友們進行首演。梅湘從一個同情他的看守那裡，弄到一些紙和一支小鉛筆，開始譜寫這首《為時間終結的四重奏》。

世界大戰，死傷無數，那是個上帝缺席的年代，現今的疫情、貧富差距、烏俄戰爭等等，也是。在這首作品中，梅湘沒有將戰爭或恐懼寫進去，在很多細節裡，卻藏著對愛與希望的盼望。世情黑暗，但世人們在心靈盼望光明的理念，仍亙古不變。

I.

聖潔的禮拜

Liturgie de cristal

II.

末日天使的無言歌

Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps

III.

群鳥深淵

Abîme des oiseaux

IV.

間奏曲

Intermède

V.

贊耶穌永恆

Louange à l'Éternité de Jésus

VI.

七隻號角的瘋狂舞蹈

Danse de la fureur, pour les sept trompettes

VII.

彩虹縈繞的末日天使

Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps

VIII.

贊耶穌不朽

Louange à l'Immortalité de Jésus

演出人員

獨白 / 高瀚諺

單簧管 / 王冠傑

小提琴 / 廖芷誼

大提琴 / 周尚樺

鋼琴 / 徐敬彤

特別感謝張添涵先生無償授權其出自

《有生之年·有愛之人》之文字

<https://www.biosmonthly.com/article/2280>

12/25 Sun 14:30

《我們的二〇年代》

2022時間藝術工作室委託創作專場

演出曲目

楊祖珪：給9位演奏家室內樂作品一首《奧塔維亞素描》

徐儀：《侘寂》長笛、單簧管、小提琴、古箏、兩位打擊

卓越：《艷陽之下...》給短笛、笙、琵琶、中提琴與擊樂

許德彰：給10位演奏家與電聲室內樂作品一首《漏斷II》

潘皇龍：給13位演奏家的十首小品《東南西北X》

曲目解說

楊祖珺：給9位演奏家室內樂作品一首《奧塔維亞素描》

「如果你決定相信我，那很好。現在我要說明蛛網之城奧塔維亞 (Octavia) 是怎麼建造起來的。兩座陡峭的山之間，有一個懸崖：城市就懸在半空中，依靠著繩索、鍊條和甬道，綁縛在兩邊的山頂上。你走在細小的木製繫節上，小心翼翼，不讓腳步踩空，或者你緊抓著大麻揉製的繩索。在底下，深有好幾百呎，空無一物：只有幾朵雲飄過；再往下探，你可以瞥見那佈滿深坑的河床。

城市的基礎就是一張既是通道，又是支柱的網。其他的一切，並不是向上建造，而是往下垂掛：有繩梯、吊床、像袋子一般的房舍、吊籃一般的平台、裝水的皮囊、煤氣燈頭、鐵叉、細繩上的籃子、升降的食物輸送機、蓮蓬頭、小孩玩耍的高空鞦韆和吊環、纜車、吊燈，以及攀爬的植物盆栽。

雖然懸掛在深淵之上，奧塔維亞居民的生活，卻比其他城市的居民還要安定。他們都知道這網只能維持這麼久。」

節錄自 - 伊塔羅·卡爾維諾 (Italo Calvino)：《看不見的城市》，第五章，輕盈的城市之五，王志弘譯，臺北：時報文化，1993。

徐儀：《侘寂》長笛、單簧管、小提琴、古箏、兩位打擊

「侘」意思是「簡陋樸素的優雅之美」，而「寂」的意思是「時間易逝和萬物無常」。

「侘寂」起源於中國宋代(960-1279)的道教，後來傳入佛教禪宗，成為一種日本傳統美學。最初，「侘寂」被視為一種簡樸、克制的欣賞方式。今天，它代表了一種以較輕鬆的態度看待短暫、自然和憂鬱，喜愛世間萬物的不完美和缺陷。侘寂境界的三要素：認識到作品創作中所涉及的自然力量；接受自然的力量；放棄認為我們與周圍環境是二元對立的信念。

卓越：《艷陽之下...》給短笛、笙、琵琶、中提琴與擊樂

「在我的記憶中，
祖父母所居住的村莊總是披著亮金色的陽光。
在那個靜謐的小村子裡，
每一天都是恰到好處的晴天。
艷陽之下，悄然無聲。
而那些偶爾打破寂靜的聲音
則好似出自一個年代久遠、
嘶啞低沉的樂器：
田地裡筋疲力盡的拖拉機馬達，
鄰家後院裡餓昏了頭的土狗，
鳥兒，
鞭炮，
又或是老阿伯的收音機中的閩南戲……
艷陽之下，皆是熟悉的聲響。」

許德彰：給10位演奏家與電聲室內樂作品一首《漏斷II》

褪色的墨水、泛黃的紙張、時間的殘留物與信息丟失是馬遠的水圖最吸引人之處，也是我在2018-20年創作的四首水圖的主題。從純粹的物理現象到文化呈現，從多個不同的角度探索聲音消失的過程，並以非線性的方式呈現。儘管它們的靈感來自於馬遠的《十二水圖》，但它們並沒有指向任何具體的圖像。他們更多的是在水作為文化符號和個人情感之間尋找有形的聯繫。

《漏斷II》的主題是“rippling”（漣漪）。在宏觀層面上，這部作品分為三個時間/聲音的層次。分別對應著未知的宇宙，我們的時代，以及觀察者（或者說敘述者，穿梭於時空之間講述故事的人）的時間。在微觀層面上，音樂將揭示這三個層面確實相互關聯的事實；一層中發生的事件將影響其他層並產生漣漪效應。

潘皇龍：給13位演奏家的十首小品《東南西北X》

台灣新近崛起室內樂團「時間藝術工作室」持續 2020 年底與 2021 年初分別假台中、台南與台北演出拙作《時間與空間》、《螳螂捕蟬·黃雀在後》兩首作品，預計為 2022 年度的音樂會，委託筆者創作東西樂器混合編制室內樂曲，它正好符合筆者自 1990s 年代開始，融會東西音樂語彙之《東南西北》系列作品的創作理念與美學性格。

基於此因緣，我選擇了笙與古箏作為傳統樂器的代表，與西洋樂器中的長笛、單簧管等木管樂器，法國號與長號等銅管樂器，和豎琴與鋼琴，加上小提琴、中提琴、大提琴與低音提琴等弦樂器，以及隸屬雙方的敲擊樂器結合為十三重奏。一方面以遵循各別樂器間的特殊性能與歷史傳統為縱軸，另一方面更以「新音列、新調性與新結構」為橫軸，試圖反映吾人身處二十一世紀之初的原創心聲。

《東南西北》系列作品係建立在三個互為因果循環的音列基礎上，「音列 A」為 21 弦箏的獨特定弦，基本上我保留了中間的三個 D 音，以避免 21 弦各自淪為移調樂器的困擾，再以中間的 D 音為主軸，分向兩側對稱安排大、小二度或小三度音程，並於低音聲區擴張至減五度，伸展古箏的音域，展現較具傳統箏鬆弛卻低沈的色澤。「音列 B」為由大七度、小七度循序漸進至小二度的音程重疊為主，而與低音上方小二度為起音反向排列的音列為副，聚合呈現了十二音列中各音出現兩次的安排，造成音數的平衡。「音列 C」係以中央 C 為主軸，順序由小音程至大音程分向兩側排列組合而成，造成對稱的互補作用。以上三個音列為本系列作品音高上的基礎，因為某些音有重覆，也有省略，而且各音列並不侷限在一個八度內，以茲展現它的多變性與不可限量性，姑且定名為「新音列、新調性與新結構」，而與吾人所認知的調性音樂或非調性序列音樂作區分。

全曲由三個部份，10 首性格小品所組成，並在各小品中適時凸顯若干樂器作為領奏，挑戰室內樂與協奏曲的分野與定位。

第一部份: 虛實相依，古今相生

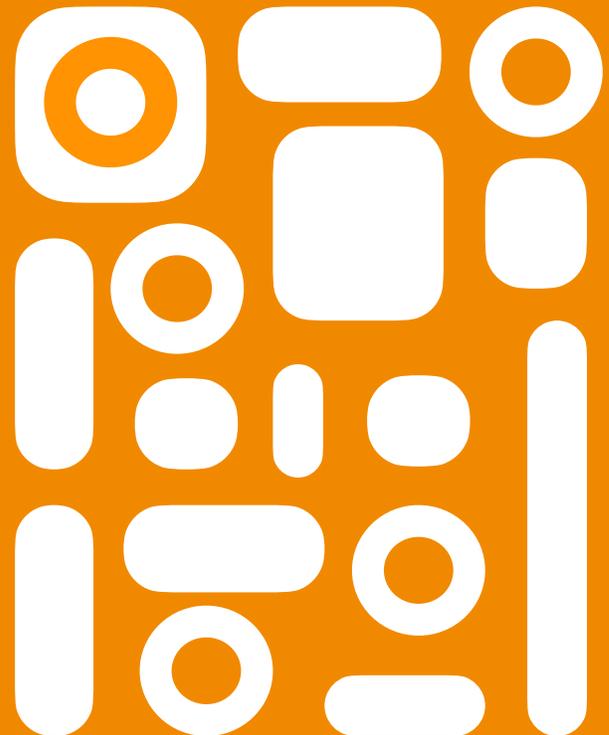
I. Andante – II. Adagio – III. Moderato

第二部份: 動中有靜，靜中有動

IV. Lento – V. Lento assai

第三部份: 陰陽和諧，東西合璧

VI. Moderato – VII. Largo – VIII. Adagio – IX. Allegro – X. Andante

演出人員

指揮／張顥嚴

小提琴／張庭碩、李昀潔

中提琴／廖培雅

大提琴／張智惠

低音提琴／簡敏卉

長笛、低音長笛、短笛／吳正宇

單簧管、低音單簧管／王冠傑

法國號／蘇毓婷

長號／楊錦龍

豎琴／曾韋晴

鋼琴／王庭悅

笙／張婉俞

琵琶／趙怡然

古箏／許馨方

人聲／陳潔儀

擊樂／Ross Aftel、余若玫

製作團隊

製作人／吳正宇、許德彰、Ross Aftel、王冠傑

作曲／潘皇龍、徐儀、許德彰、楊祖堯、卓越

電聲工程、音響技術／許德彰、葉俊、高偉龍

燈光設計／郭祐維

執行製作／吳佩玲、黃雨農

舞台監督／王政閔

錄音／區志恒

海報設計／李佳穎

節目冊設計／黃雨農

贊助單位

國 | 藝 | 會

聖珏國際股份有限公司

凱音樂器有限公司

特別感謝

東海大學人工智慧中心

台大校友管樂團

留仙居吳宗霖老師、李秋萍女士

張添涵先生

Nubbin Dai

SOURCE SOLUTIONS

YOUR OFFICE IN ASIA

聖珽國際股份有限公司

成立於1996年，以創新為動力，致力於管理、設計、共同研發、製程品檢、物流管理、全球製造及行銷整合等，更通過ISO 9001國際認證！客戶群及供應範圍及於台灣、中國、東南亞、歐洲、美國等地，能提供最優質、最具競爭力價格之產品，迅速精準的溝通，協助客戶打造高品質品牌形象！每個環節的完美連結，優質的觀視、研發、生產規劃到運輸等細節之需求，提供全球客戶最佳的生產整合服務。

YOUR OFFICE IN ASIA

