

林佳瑩

臺灣作曲家林佳瑩，受英國泰晤士報(The Sunday Times)讚為「才情顯赫」(manifest flair)。2018年榮獲英國皇家愛樂協會作曲大獎(RPS Composition Prize)，成為該獎項設立70年來首位臺灣得主。2015年起屢獲義大利、芬蘭、英、美、韓國、臺灣等多項國際作曲獎。2021年榮獲國際樂界權威西門子音樂基金會的委託創作等。發表足跡橫跨歐、美、亞三大洲。作品由倫敦Orchid Classics、NMC Recordings等唱片公司發行；樂譜由義大利RICORDI和Ermes404出版。

吳宇晨

拉琴至今，在音樂路上參與了兩個對我影響相當深遠的樂團-【樂興之時管弦樂團】以及【巴雀藝術】。樂興讓我時刻記著初衷，巴雀則開啟了我新的道路。

2019年起，因緣際會下為巴雀改編了一些曲子，如《行過》、《天公落水》、《花樹下》、《望春風》...。也在2021年完成了原創作品《微光》。寫著寫著，開始有點信心能夠倚靠我的心意跟渴望繼續產出，並知道什麼時候學習都不晚。

現在一邊在孩子的自學團裡當數學及音樂老師，一邊繼續本業教學演出，一邊寫著曲子。在現實與生活的爆擊下，反而更能在每個夾縫中做著喜歡的事，甘願樂意於每個當下。

黃俊達

臺灣師範大學音樂系主修作曲，師事林進祐教授。鋼琴受到黃郁雯老師、吳貞貞老師、梅明慧教授等人的啟發。擅長橫跨古典至流行的創作，2013文化部藝術新秀。

作曲風格豐富且多元，擔任過許多古典音樂會鋼琴合作，也曾在樂團中擔當鋼琴與鍵盤手。演奏風格包含古典、藍調、爵士、Funk、搖滾、流行等。

喜歡結合不同的音樂風格，碰撞出新的思維與音樂觀點。參與過許多跨界的製作，以音樂結合不同的媒介，讓脫俗的音樂以通俗的方式呈現。

說書人 張澤平

教育部藝術教育貢獻獎得主。國立臺灣師範大學設計研究所畢業。曾於多所大學視傳系、臺北公立中學擔任教師。

在臺北從事教育工作時，也跟隨蔣勳的美育推廣。目前返鄉服務，為推動臺灣前輩藝術家蕭如松的藝術之美，於其任教過的竹東高中擔任美術教師。十多年來致力美育推廣，深入竹苗區多所學校宣講藝術，持續率團參與藝術展演與推廣本土藝文，以美術道為終生職志。

作曲家介紹

演出曲目

林佳瑩：《樹林小屋》為弦樂四重奏

黃俊達：《致蕭如松》為合唱團

林佳瑩：《聽見松風中的麥穗》為弦樂團

吳宇晨：《丘》為弦樂四重奏

黃俊達：《叫太陽起床的人》為五重奏與合唱團

吳宇晨：《足跡一百年回首蕭如松》為弦樂團

※本節目無中場休息

演出製作團隊

樂團指揮 | 鮑恆毅

作曲 | 林佳瑩 吳宇晨

樂團 | 巴雀 Camerata Taiwan

監製 | 林佳鋒

導演 | 黃彥霖

說書人 | 張澤平

影像設計 | 黃仁君

燈光設計 | 陳為安

專案統籌 | 賴家祥

執行製作 | 陳怡如

活動攝影 | 鄭偉志 蔡念諭

合唱指揮 | 楊觀仔

詞曲 | 黃俊達

女高音獨唱 | 詹佳穎

合唱團 | 揚音女聲合唱團

技術統籌 | 李迎輝

舞台監督 | 陳珮萱

燈光技術指導 | 陳為安

音響技術指導 | 樂和中

舞台技術執行 | 林哲煒 陳柏翰 呂大可 郭子瑜

燈光技術執行 | 蔣如 汪玄昱 林哲宇

音響技術執行 | 侯永煜 林銘倫

影像技術執行 | 張瑜珍

百年 蕭如松

The Centenary of XIAO RU-SONG

向大師致敬

蕭如松紀念音樂會 新竹縣政府文化局演藝廳

演出節目冊

9 SEP 17 SAT 14:30

新竹縣政府文化局官網

新竹縣政府文化局FB

向大師致敬 策展人 / 陳昭賢

現為名冠藝術館藝術總監

今年適逢蕭如松老師百歲冥誕，作為策展人的我，想用除了畫展與研討會之外的活動來紀念這位臺灣美術史上重要的客家籍水彩畫家，經由與文化局討論，特別規劃「向大師致敬—蕭如松紀念音樂會」。相信在這優美樂曲與充滿緬懷的舞臺場景中，觀眾必定能夠深深的沉浸在蕭如松的色彩世界裡。

導演的話 / 黃彥霖

畫家用畫筆揮灑光影

這次

我們則是試著用音樂來描繪一位畫家的生命軌跡

在「向大師致敬—蕭如松紀念音樂會」中，我們將獻上六首以蕭老師生平與其畫作為主題的原創樂曲，由在新竹縣耕耘多年的「巴雀藝術」與「揚音樂集」攜手演出；並特別邀請任教於竹東高中，同時也是蕭如松最後一屆學生的張澤平老師擔任說書人，加上「故事工廠」劇團帶來的視覺與影像設計，希望能引領觀眾們一同走進蕭如松老師的美術教室，在樂聲中再次感受其人、其畫的溫度和生命力。

樂團 巴雀 Camerata Taiwan

2013年由中提琴家張皓翔創立，多年來以多種組合的室內樂表演，帶入非古典音樂的元素，製作偏鄉校園音樂會與「樂·讀音樂節」，成為在地民眾欣賞古典音樂的引子。每年網羅來自海內外熱愛音樂的青年音樂家，固定夏天聚集在臺灣進行巡迴演出，製作出深刻感人的音樂會並獲得好評。現為國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」。

合唱團 揚音樂集

旗下包含女聲、混聲、兒童合唱。團員們對音樂與表演充滿熱情，嘗試多元曲目與表演方式，推廣合唱藝術，讓更多人透過合唱享受音樂的美好。舉辦過多場慈善音樂會，希望透過音樂豐富人們心靈，成為一股可以溫暖社會的力量。藝術總監楊觀仔老師多次率團赴國外參加合唱藝術節暨比賽，皆獲佳績，將來自新竹縣的聲音帶上國際舞臺。

執行團隊 故事工廠

創立於2013年12月31日。故事工廠以原創戲劇作品為主體，致力培養專業劇場人才、落實戲劇教育，推動文創夢土、打造互動式的劇場人文環境，希冀一篇篇好故事，將生活養分帶進臺灣各個角落。秉持對戲劇的熱情與使命、踏實的站在這片土地上，呈現每個動人時刻，承載每位觀眾的悲、苦、喜、樂，將溫熱的淚與汗化為生命之河、沁心回甘。演出總場次達532場，累積觀眾總人數340590人次。

林佳瑩：《樹林小屋》（巴雀Camerata Taiwan委託創作）

此作品靈感汲取自畫家蕭如松的水彩「樹林小屋」。畫作為大師經常作畫的竹東高中一景。簡煉的筆法中，自然流露大師畫筆對在地故鄉景致的熟稔駕馭與自然精神；風格簡潔優雅、層次沉穩。樂曲開頭描寫一筆一畫成蔭的風景，由弦樂器清澈的泛音與溫暖的和聲設計，營造此起彼落、輕晃的綠葉林蔭，以及留白的靜謐與空氣感。清脆的撥弦時而從弦樂織度間透出，欲表現綠色系畫面的清涼純粹與清透感。樂曲中段發展出音色與技法的交錯與延伸，表現畫作的層次、韻律感和畫面故事性。觀察構圖中的小屋，其以不完全地姿態顯現；雖隱藏在畫面角落，卻是觀者無法忽視的主題，同時反映著畫家一生從未離開臺灣與其對故鄉的認同感。於此，作曲家特意安排於樂曲將盡之處，由沉穩低音奏出如唱般的主旋律，偕以背景和聲的層層推進，表現畫作主題「樹林小屋」有如故鄉的呼喚。

黃俊達：《致蕭如松》（揚音樂集委託創作）

樂曲從蕭如松老師曾經的畫風和派別開始。隨後更多聲音疊加，重音錯落在各個地方，在框架當中尋求突破。中段加入女高音獨唱，文字輕盈，歌聲靈活，對照著蕭如松老師收放自如的筆法。最後唱著「簡單純潔」搭上和聲，樂曲彷彿已經結束，最後的段落留給回憶，紀念蕭如松老師，以此此起彼落的方式朗誦著歌詞，好似這份情懷從未消失。

在腦海的印象中衝出一頭野獸
揉合光影與詩意在顏色中琢磨

跳躍的點與線 自由地飛在新竹山林間
水與彩洗出淬練
染開獨樹一格 絕妙的顏色
他的陽光從教室照進世界

窺探畫面裡一展性格
西洋的水彩 帶著書法的溫柔觸感

在腦海的印象中衝出一頭野獸
揉合光影與詩意在顏色中琢磨

規律的步徒改變了風景
揮灑著創意
穿梭在校園一遍又一遍
知音難尋 忠實著自我 簡單純潔

林佳瑩：《聽見松風中的麥穗》（巴雀Camerata Taiwan委託創作）

本作品以蕭如松水彩「窗前靜物」（1963~69創作）為發想。該畫作為蕭氏「藍青色時期」作品，被視為「抽象幾何時期」與「玻璃時期」交互衝擊下的創新風貌。畫面中具有許多特殊的點描，是來自於麥穗的形象，可追溯於畫家在竹東任教時，同學所贈的一束燕麥。

作曲者試圖帶動畫面的聲響連結與主觀想像，反映畫筆的輕重，以及點點、線條、塊面交互而形成的動感。將活潑的點描化為躍動的音符與和聲色塊式的行進，開拓單一色系「藍青色調」中蘊含的豐富層次變化。觀察畫作將靜物「風景化」的表現，作曲者將筆風姿態轉化為音樂演奏樣貌：從一根根麥穗，乃至背景無限的點描所帶動出的聽覺聯想。樂曲開頭逐漸營造麥田中簇擁的麥穗，因風搖晃而窸窣窸窣的各種聲音想像。如抽象中的窗內、窗外不同遠近與深度的燕麥形象，作曲者欲將「自然」引進室內當下空間，不僅在聲響本質中啟動探索，亦從音樂會現場即時演奏的形式中表現。觀察畫作中的光，畫家室內作畫時的暗光對比室外的亮光，以及前景的油燈，使音樂的行進帶有隱隱期盼的氣息。

吳宇晨：《丘》（巴雀Camerata Taiwan委託創作）

以蕭如松「丘」系列的畫作為主體描繪的音樂。紀念畫集裡提到：面盆寮的大樟樹是「丘」系列畫因，蕭老師在大樹下找到創作的主题與動機。也透過一定量化的系列作品，來成立或持續創意的發明。作品中運用了許多擦筆及點筆代替細節，迴旋的筆法使觀者能感受空氣的流動。

作曲者在音樂的呈現上將「丘」系列想像成動態模樣，以微風吹拂做為第一個鏡頭，接著大提琴的旋律出現，跟著蕭老師的畫筆長出樹的骨幹；藉由不同的聲響與演奏方式來表現樹葉的窸窣、黃昏與夜晚的光影……，也試著將音樂中的主題與動機跟畫作呼應，表現出時間的流淌。

黃俊達：《叫太陽起床的人》（揚音樂集委託創作）

從小聲的弦樂開始，層層堆疊，感覺天空微亮，從雲層中透出一絲光影。日出時間到了，天空開始變色，合唱與弦樂一起大聲演奏，照亮的是整個宇宙！從蕭如松老師的作息，到他完成的每一幅作品，都巧妙地將時間暫停住了。在創作上，蕭如松老師不斷地精進變化，充滿著生命力；叫太陽起床的人，每一天將畫室變成浩瀚無垠的宇宙。

從天空的那一端開始變色
從顏料的擺放開始漸層
叫太陽起床的人
將風景彩化在紙上
將畫室變為宇宙

在萬物離開時 剩下畫筆與色彩
層層疊疊 情感勾勒
打開心裡的一扇窗
映出竹東的風景
將時間停止在畫筆落下的瞬間

當教室的每個人慢慢改變
將人生的課題放在眼前
叫太陽起床的人
將生命彩化在紙上
將畫室變為宇宙

吳宇晨：《足跡一百年回首蕭如松》（巴雀Camerata Taiwan委託創作）

第一樂章：課堂風景

從學生們口中，最津津樂道的就是蕭老師數十年來如一日的個人風格。絕不遲到早退、開窗要左右對稱、用具如何擺放、鞋底需用抹布擦乾淨才進教室……。樂曲的一開頭，用很方正的進行來描述蕭老師走去課堂的畫面，他總是早到，在門口等鐘響聲；課堂內容扎扎實實，無論是技巧上、實務上、學理上……每堂課都安排巧妙。而蕭老師教學雖嚴謹，卻也有柔性溫暖的一面。在學期的最後課堂，蕭老師會用他自己畫的十幾張小圖，像演電影般的為大家講述改編的神話、童話故事，講得是既生動又有趣，充滿幸福感。在音樂上，作曲者嘗試用不同的風格段落表現課堂的緊湊充實，以及蕭老師的不同面相，最後則在鐘響後，又回到走去下一個課堂的身影。

第二樂章：完熟也是初生

蕭老師在80年代後的晚年創作，風格蛻變為極致簡練的「簡素化、變形」，是藝術生涯中簡化達到最凝聚的時期。第二樂章以這個時期的作品為發想，用了五度音程為開頭，也在曲子中不斷出現。五度音程在普遍學習音樂的過程中，常被扣上刻板印象及較多的限制。作曲者在創作時，深刻感覺空心五度如此樸素，卻充滿想像及有無限的可能性。想藉此呼應老師晚年作品中，大多除去不必要的裝飾，走向簡練質樸，保留簡單精純的部分。也透過一些和聲氛圍的轉換描繪畫作的色彩變化，嘗試帶出晚年時期一種超脫自我的隨心所欲。蕭老師在最圓熟之際，開始探索最質樸。期望在音樂中，亦能表現出完熟，但也是初生。

第三樂章：斑斕

一個人的影響力，也許來自他的為人處事，也許來自他的諄諄教誨，來自他揮灑的一筆一劃，來自他留下的每個作品。蕭老師在大家的描繪下，或許是認真嚴謹的形象，但每個人說到他，都帶著滿滿的愛。他的學生在他的教導中遇見斑斕，而我們則在他的畫作中遇見斑斕。第三樂章有別於第一樂章的方正、第二樂章的安靜，用較輕快、燦爛、有熱力的方式，向蕭老師散播給世界的光與熱致敬。