

三個人獨奏家系列

3PEOPLEMUSIC Solo Concert Series

【箏新視野 III】2020 郭靖沐 箏樂獨奏會

Zheng : New Horizon III - 2020 Jing-Mu KUO Zheng Recital

12/4(五)19:30

國家兩廳院演奏廳

1、 潘家琳 《噪靜交響》 給兩位箏演奏家 (2020)

郭靖沐/箏 I、楊宜樺/箏 II (作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

2、 周久渝 《突現深心》 給預置二十一絃箏與大提琴 (2020)

郭靖沐/箏、張智惠/大提琴 (作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

中場休息 10 分鐘

3、 林煒傑 《鉦錚》 給預置二十一絃鋼絃箏與打擊 (2020)

郭靖沐/箏、余若玫/打擊 (作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

4、 林慕萱 *Before, (Now), Before, Before, After* 給笛簫、阮與箏(2020)

郭靖沐/箏、潘宜彤/阮、任重/笛簫 (作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

中場休息 10 分鐘

5、 楊祖珪 《厄科》 給二十一絃鋼絃箏與三十七簧笙 (2020)

郭靖沐/箏、張婉俞/笙 (作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

6、 郭靖沐 《無聲地釋放》 給無雁柱二十一絃箏與風扇 (2020)

郭靖沐/箏、HERAN HDF-14M5/風扇

(作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

晚安

1. **Chia-Lin PAN** : *Sonic Juxtaposition* (2020)

for two 21-string Zheng

Jing-Mu KUO/Zheng I, Yi-Hau YONG/Zheng II

2. **Chiu-Yu CHOU** : *The Emergence of Adhyāśaya* (2020)

for Di Xiao, Ruan and Zheng

Jing-Mu KUO/Zheng, I-Tung PAN/Ruan, Chung JEN/Di Xiao

INTERMISSION

3. **Wei-Chieh LIN** : *Zheng Zheng* (2020)

for prepared 21-string steel string Zheng and Percussion

Jing-Mu KUO/Zheng, Rho-Mei YU/Percussion

4. **Mu-Xuan LIN** : *Before, (Now), Before, Before, After* (2020)

for prepared 21-string steel string Zheng and Percussion

INTERMISSION

5. **Tsu-Yao YANG** : *ECHO* (2020)

for 21-string steel string Zheng and Sheng

Jing-Mu KUO/Zheng, Wan-Yu CHANG/37-reed Sheng

6. **Jing-Mu KUO** : *MINDFULNESS* (2020)

for solo 21-string bridge-less Zheng and Electric Fan

Jing-Mu KUO/Zheng, HERAN HDF-14M5/Electric Fan

GOOD NIGHT

第3季

【箏新視野 III】藉由重奏來探索“關係”這個議題；樂器與人、人與人、想法與操作、給予與接收、震動與感動等等。

2016 年初規劃籌備，於 2017 底開始的箏新視野，在今天來到了最終場，謝謝所有參與其中的作曲家、演奏家、樂器、場館與眾人們。在這系列執行期間，我感受到前所未有的豐盛，這段生命的感動非常的私密，僅能透過音樂會當下的演奏與呼吸讓你有所感受：一份真誠且真實的呈現。

“為什麼？”是孩提時的我最常說的話。隨著年歲的增長，為什麼的索求從求知演變成反骨。為了解答心中的疑惑，開始向認知的世界提出質疑，箏新視野便是這樣誕生。“不設限”、“純粹”、“不等於”體現了三種不同的心境，如同那句“為什麼”的演變，從接收到面對再到放手，藉由形式、類型以及風格的安排，讓自己處在任務其中，這是找尋答案的一種手段，觀察事件之後所衍生出的產物，進而對初衷有所回應。

2020 年是一個充滿變化的一年。是我從岷勤變為靖沐的一年，也是箏新視野圓滿落幕的一年。回顧三場音樂會內容，一共積累了 15 首與箏有關的新作品，與鄭伊里、蕭永陞、鍾啟榮、任真慧、林煒傑、劉韋志、張玗、潘家琳、趙菁文、周久渝、楊祖垚等 11 位作曲家相互學習成長，一起藉由箏來發聲，探索與嘗試了許多有趣的想法，並拓展了我對於聲音更開闊的視野。今晚的五首作品，為作曲家在生命中的覺察與體會，這些美好的發現，將化為無形的聲波分享予你。最後，放輕鬆，迎接今晚的豐盛。

近年致力於箏樂的探索，投身於當代音樂演奏，摸索自身/箏樂與這個時代的關係，形塑出屬於自己的語彙。曾策劃三場以新音樂為主題的箏樂音樂會【箏新

視野】；“對話/不設限篇”(2017/11/25)、“純粹/獨奏篇”(2019/1/4)、“不等於/重奏篇”(2020/12/4)。

三個人 3PEOPLEMUSIC 團長、中央 C 室內樂團團員、國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼任教師。2019 年獲選 IRC 國際作曲家廣播會議。2018 年獲臺灣交響樂團【2018 青年創作競賽】佳作。2017 年三個人首張同名專輯《三個人》入圍第 28 屆傳藝金曲最佳跨界音樂。2016 年獲臺北市立國樂團【思無涯—2016 TCO 國際作曲大賽】第一名；《自然 - 給七聲絃制箏》入圍第 27 屆傳藝金曲最佳跨界音樂；入選國立傳統藝術中心人才培育計畫「大師門徒與夥伴計畫」（三個人）。2015 年獲選為文化部新秀。2011 年與 2013 年獲選為國立中正文化中心樂壇新秀。2012 年獲選第四屆九歌民族樂團新秀。2010 年獲得第一屆臺灣傳樂之星暨府城文化大使選拔賽最佳詮釋獎。2007 年獲得第十四屆臺北市民族器樂大賽第一名。2002 年至 2005 年期間連續獲得三屆中華國樂學會彈撥大賽第一名。

“世界也許是你看到的這樣，也許不是。”

潘家琳《噪靜交響》/曲解

—給兩位箏演奏家

郭靖沐/箏 I、楊宜樺/箏 II

兩把箏，42 條弦之間的關聯與衝擊，其音高頻率間的關係，是緊密貼合、企圖呈現完美精準的同音？或自然出現極微小差距的各微分音？或應該建構一組完全個自獨立的 42 個平均律音高系統？還是，甚至都是只靠弦的張力所產生的隨機未定音高？

聲音，以及人的情緒等，皆可以某種形式的「頻率」與「能量」表現。「噪」所象徵的極振高能量，與「靜」所象徵的和緩低能量，其間的相互激盪與反差，並非永遠互相抵消，反倒常是交織並共存，每每成為創作者關注的題材。然而，不論是高、還是低能量，當中的間距，是先後，還是同時？是能夠緊密與開離至何種層次？交織的頻率越快，一定就會是「噪」嗎？反之，頻率越緩慢，就必定是「靜」嗎？

互相矛盾，亦相互應和，就像人們在生命中，時時刻刻與所有的物件，或情緒意識等，相互接觸衝撞，不斷的共振、亂振或互相抵消。如此因各種振動交織同響，所形成「不可預期」之境界與關聯性，其實也是創意上所期待的趣味。

潘家琳 《噪靜交響》 / 作曲家

美國西北大學（Northwestern University, IL.）作曲博士。曾於國立臺灣交響樂團所舉辦之作曲比賽與其他比賽中獲獎，作品常獲選於國際現代音樂協會年會暨世界音樂節（ISCM World Music Days）、亞洲作曲家聯盟年會暨音樂節（ACL Festival and Conference）以及其他音樂節中演出，亦多次獲得國家文化藝術基金會，以及各級單位與演奏家們委託創作之肯定，演出場合遍及臺灣、香港、美國、加拿大、韓國、日本、以色列與澳洲等地，演出發表活躍。

自高雄中學音樂班畢業後，大學與碩士班皆就讀於國立臺灣師範大學音樂學系，作曲師事 M. W. Karlins, Augusta Read Thomas, Alan Stout, Jay A. Yim, 潘皇龍與盧炎等教授。曾與知名演出團體如 Pacifica String Quartet、The Eighth Blackbird、The Bugallo-Williams Piano Duo、Duo Diorama、NanaFormosa Percussion Duo, 臺北市立交響樂團、臺北十方樂集、臺灣管樂團、長榮交響樂團、采風樂坊、新北市交響樂團、小巨人絲竹樂團、朱宗慶打擊樂團以及國家交響樂團等演出團體與所屬音樂家頻繁交流並合作發表作品。與各種音樂以及其他藝術人士的工作接觸，使得她的作品能呈現出各式規模、音色等千變萬化且多元的風貌。潘家琳目前為臺北市立大學音樂系專任副教授，並擔任中華民國現代音樂協會（ISCM-Taiwan Section）理事長一職。

楊宜樺 / 古箏

青年古箏演奏家。畢業於國立台灣大學音樂學研究所、國立台南藝術大學中國音樂學系。自幼學習古箏，師事黃俊錫等老師，並於台灣各大音樂比賽中屢獲佳績。曾多次參與谷方當代箏界之演出，亦隨南藝箏樂團赴馬來西亞、新加坡等地交流訪演，擔任《鄉韻》、《綠色的風》等樂曲之領奏，並於 2006, 2008, 2010, 2015 年舉辦古箏演奏會，著有期

刊論文〈古箏彈絃位置之音色分析與演奏實踐〉。近年結合研究興趣與音樂實踐，積極參與現代音樂之作品發表，曾受亞洲作曲家聯盟、現代音樂協會、十方樂集、璇音雅集、雙溪樂集、春秋樂集等單位之邀，首演多首傳統樂器編制的新創作品，廣受好評。

周久渝 《突現深心》 / 曲解

給預置二十一絃箏與大提琴

郭靖沐/箏、張智惠/大提琴

「突現」指的是一種現象，許多小實體交互作用後形成了更大的實體，而這個大實體會產生這些小實體所未具備的新的特性。也就是在宏觀層次上，事物將具有無法向下方階層還原的性質。是一種不同於以化約、以邏輯、以秩序、以統一等觀念來分析事物的方式。我想這現象變化的過程便是一種「不等於」，就像是知曉、理解、頓悟是不同的。

Adhyāśaya 為梵語，三心之一，又稱深信。許下探求之心，冀望一次一次對生命課題的經驗最終能累積至完滿的體悟。我以細碎、不相關連的片段想法，像是放大的感官接收如不斷旋轉的風扇所濾過的光影(還有當下的溫度)、蔡明亮電影中從堆砌雜物且窗框已損壞的廢墟房間向外看的畫面、明亮夏日的綠、從種子字長出的蓮瓣白描…一些片段的生活切片作為音樂素材發想。自身的重複或是恆常中的一瞥或許是這些片段想法的某種共通性，也是一種「不等於」。依 Nāmarūpa 名色(佛教語，泛指一切精神與物質現象)、Green Shadows 綠影與 Dedication 迴向三大部分來進展樂曲。

周久渝 《突現深心》 / 作曲家

高雄人，自幼學習鋼琴，為曼徹斯特大學音樂博士，旅英期間獲教育部留學獎學金與英國海外研究生獎學金(ORS)。創作師從李子聲、賴德和、楊聰賢、Philip Grange 等作曲家。其作品曾獲國際現代音樂協會

青年作曲家獎、亞洲作曲家聯盟許常惠紀念獎、臺灣交響樂團管弦樂曲徵曲首獎、教育部文藝創作獎、傳藝金曲獎最佳編曲獎，並於 2013 年獲文化部藝術新秀補助舉辦全場個人作品音樂會。她的作品類型涵蓋大型編制，以及為中西樂器與人聲而寫的室內樂、中西樂器獨奏等。大型創作有 2015 年與南熠樂集合作的音樂劇場《紅樓舊夢》、2016 受英國廣播公司(BBC)第三廣播電台所委託的管弦樂曲《喧慾之舌》與為新北市交響樂團寫作的《所經之處》。對人與土地的關懷與喜愛是她持續創作的動力。現為清華大學音樂系助理教授。

周久渝 《突現深心》 / 演奏家

張智惠 / 大提琴

八歲開始學習大提琴。1995-2005 年期間，先後在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 Lluís Claret、美國印第安納大學跟隨泰斗史塔克，分別完成碩士學位和演奏文憑。2000-2006 年擔任薩爾茨堡 Aspekte 新音樂樂團大提琴手。2001 年加入西班牙加泰隆尼亞愛樂樂團擔任大提琴手一職。2003 年考入德國 Schleswig-Holstein 音樂節樂團。2010 年在上海世博會裡，擔任奧地利館的

音樂主題，演奏三重奏。2006-2010 年，定居維也納積極作為獨奏家和室內樂音樂家，在奧地利、德國和意大利巡迴表演經典大提琴曲目。2009-2010 年成為維也納 IIX Jahrhundert Ensemble 二十世紀樂團成員。自 2011 年回台定居，加入胡乃元老師帶領的 TC 樂團，成立 C-Camerata 台北中央 C 室內樂團。定期與 Gunnar Berg Ensemble 巡迴於歐洲與亞洲。2013 年七月和十月受邀義大利音樂節和丹麥 Gunnar Berg 音樂節給予獨奏與室內樂音樂會。

林煒傑 《鈺錚》 / 曲解

給預置二十一絃鋼絃箏與打擊

郭靖沐/箏、余若玫/打擊

《鈺錚》以 2018 年給預置 21 絃鋼絃箏的獨奏曲《錚鏦》為根基，加上擊樂擴張鋼絃箏的獨特聲響。「鈺」是一種古代行軍用的打擊樂器，通常為銅製，形狀似鐘一樣狹長；「錚」則形容金屬相撞的擊聲。「鈺錚」代表的不只是擊樂本身的碰擊聲，也代表箏與擊樂的互撞聲響。此曲並不以傳統的二重奏對話為出發點，兩者反而像是同一個樂器，像是可分辨但不可分開的一體：有時由擊樂來擴大箏的振動，有時卻由箏來延伸擊樂的殘響。舞台上的擺置也是為了強調他們可融但獨特的自主性，讓兩者創造出截然不同的關係。擊樂器由兩個金屬中空長柱與一塊木板組成。長柱模仿古代編鐘或編磬，一方面呼應古箏的鋼製琴絃，另一方面延伸古箏預置後產生如鐘聲般的聲響。木板則以古早希臘修道院所運用的樂器（Sematron）為發想，此樂器原為召喚修道士禱告或準備儀式與行走所用（類似寺廟所用的魚板）。在本作品中，則同時是為了模擬古箏的木製琴身。演奏箏意味著什麼？更具體地提問，當演奏者將手放在樂器上，樂器與演奏者之間的關係是什麼？當然，箏充滿了無限的可能，而《鈺錚》是作曲家對「縮短演奏者與樂器之間的距離」這單一面向所做的探索。把箏作為演奏者的延伸，而演奏者也成為箏的延伸，使演奏者的身體也成為箏共振的載體。此作品也會深入探討樂器與樂器中發展出的聲響空間：如何透過兩種不同聲音的振動，使兩者成為一個無限共振的循環，也希望這些振動可以從演奏者的手延續到樂器裡，並延伸到聆聽者的身體內。

林煒傑 《鈺錚》 / 作曲家

出生於台灣台中市，曾師事 Milton Babbitt 等教授。數作品於國內外多處發表演出，曾受委託創作或演出團體包括國立台灣交響樂團、台北愛樂管絃樂團、福爾摩沙弦樂四重奏、三個人 3PEOPLEMUSIC、琵琶雅集、法國 Ensemble Intercontemporain、法國廣播愛樂團、澳洲 ELISION、瑞典 Curious Chamber Players、法國 Multilaterale、義大利 Mdi、莫斯科現代音樂團、法國 TANA 弦樂四重奏、加拿大 Le Nouvel

Ensemble Moderne、荷蘭 Insomnio、美國 Alarm Will Sound、瑞士 Phoenix Basel、以色列 Meitar、希臘 dissonART、西班牙 Vertize Sonora、德國 BlauerReiter、義大利 Suono Giallo、韓國 TIMF 等。作品曾獲荷蘭 Gaudeamus Muziek 音樂節作曲佳作獎等。期間作品曾在許多現代音樂節發表，如台灣亞太音樂節、法國 Manifeste@Ircam、法國 Voix Nouvelles Royaumont、德國 Darmstadt、義大利 Composit、奧地利 Klangspuren Schwaz、德國 Matrix15、西班牙 Mixtur、俄羅斯 Composers Academy in Tchaikovsky、奧地利 Impuls、韓國 Tongyeong 及德國斯圖加特 Eclat 現代音樂節等。

余若玫 / 擊樂

國立台北教育大學畢業後，負笈瑞士日內瓦與德國法蘭克福高等音樂院，修習擊樂與當代室內樂演奏並獲最高演奏家文憑，曾為摩登樂集學苑 (IEMA) 團員。2011年與Trio Onyx於柏林獲Pergamenschikow室內樂首獎。2015年製作演出《出入。遊樂間》獲台新藝術獎年度入圍、2016年入選國立台灣音樂館「大師與夥伴計畫」演奏家組。

近年參與演出：TIMF台灣國際音樂節、兩廳院新點子樂展、出入遊樂《敲敲來》、她的實驗室空間集《中山路三段》、莎妹劇團《親愛的人生》、時間藝術工作室《聽海日記》《全球藝術串連計畫_02022020.SPACE | TAIWAN》、頑劇場《親愛的戴斯》。以擊樂為本，兼具演奏、教學與創作身分致力於表演藝術領域。

林慕萱 *Before, (Now), Before, Before, After* / 曲解

給箏、阮與笛簫

郭靖沐/箏、潘宜彤/阮、任重/笛簫

Before, (Now), Before, Before, After 是對我這兩年（2018-2020）所經歷過、正生處其中的路程及狀況的一份活生生的藝術轉換後真實記錄。也許現在談起我為何要創作、為何要搞藝術、為何譜寫此曲（所有有關「初喪」的問題）是件奇怪的事，然而基於此曲的存在及其存在之（也許只對我而言）必要性，我必須解釋。音樂創作之於我一向是一種「實現」的動作 - 實現我當下生命中或長期意識型態中極親身的及完全性的關注；因此我不藉由我的樂曲傳遞、也不詮釋、也不說服，反而，我創作每一樂曲的目的是一種宇宙式的「呈現」、以轉換過的符號及形式將可能的觀眾以全面性的、預料外的包圍，讓作品的第三主體直接溝通。因此，對我來說我與我的作品的關係並非是我與「媒介」或與「作品」的關係，反之，我從我的作品 - 一個實現後的第三主體 - 中更深入探索我所關注或經驗的，並且希望第二者（觀眾）可以在此無形包圍下，心裡上被觸動或激起某種類似或相關的意象或感驗。於是，要創作、必須創作、於創作 *Before, (Now), Before, Before, After* 中的我，並非試圖藉由此曲表達喪夫之痛，亦非詮釋我對死亡的觀感；事實上此「痛」、此「觀感」也非一夜之事，不是事前原是一番、當下特別一番、事後另是一番，但是，我對時間的辨識卻自然被迫單一化：亡夫病況確診之前、他過逝前一年、他離開時的現在、他離開之後、他離開之後的時間停滯的現在。這些之前、現在、之後在我的生命體中變成一塊一塊、無法延續及變動的化石體，而這些化石體的切割點是他離開時的那20分鐘。而他離開時的那20分鐘是什麼時間？他那為自身也為我而對病痛殘害的生命的堅持、最後終於撒手解放自己時的吶喊發聲 - 那一聲一聲不間斷卻緩緩變慢直到停止的吶喊 - 是什麼時間？而我與他在那一年共同度過的是什麼時間？他離開後一年我度過的是什麼時間？為什麼我之前心是這麼跳、之後心也是這麼跳？我的心跳、渴望、生命動力、幽默、生存本能 - 在絕望、癡瘋、沒有結尾的極痛之中 - 又是什麼時間？

於是 *Before, (Now), Before, Before, After* 記錄與呈現的是這樣的時間，一種沒有終結、層層重疊的迷惑運動卻同時凝滯不流的時間；他逐漸殘退的軀體與我健壯的重疊、我們一年等候可能面對死亡的絕望與我私心裡幻想我們多年來一起希望的未來的重疊、他向生命告別時的吶喊與我不知覺持續跳動的心的重疊。這一層一層的重疊全框置與那停擺的、一切終結的之前、現在與之後。箏、阮、笛三者各自、雙雙或一同轉化這些矛盾或多重意義的元素成為聲音體或合成群體，並且演出者三人互動將其中某些情狀以肢體表達藝術及其產出之殘缺音響重新創建、塑造一定效果之感官實境；此外，脈衝般的、一聲一聲不間斷的聲響，是笛，或是阮，或是箏，也許是一個不重要的生命的持續心跳、也許是一段有終止的、漸呼漸緩的、即將斷氣也讓人聞而窒息的呼喊。

林慕萱 *Before, (Now), Before, Before, After* / 作曲家

旅居美國青年作曲家林慕萱 (Mu-Xuan Lin) 自幼接受繪畫訓練和文學陶冶，並經常接觸戲曲和舞蹈，對於各種現象所潛藏的運動模式極感興趣，認為這些運動模式可以被萃取、分解、批判、且重新創造於新的藝術呈現。

洛杉磯時報稱之為「令人著迷」、瑞士國家電台描述為「浸透感官的聲音」，慕萱的音樂在世界各地廣受注目。她曾受聘為克洛埃希亞 Novalis Festival 客席作曲家，並獲瑞士 Ensemble Proton “Protonwerk”、德國 Ensemble Adapter “Adoptions” 委託獎。曾進駐巴黎國際藝術村 (Cité des Arts)、美國維及尼亞藝術中心、亞特蘭大藝術中心，且獲取國藝會、New Music USA、Max Kade、FACE Croatia 及其它多項獎金。突破競賽式嚴選，獲選參與各項重要國際大師班及音樂節，包含德國 Darmstadt Summer Course、Summer Academy at Schloss Solitude、美國 June in Buffalo、及芬蘭 Sävellyspaja。作品演出包含德國 Donaueschinger Musiktage “樂壇新秀”、洛杉磯 Piano Spheres、保加利亞 180° Festival、及 2017 兩廳院新點子樂展。此外，慕萱是瑞士 neuerBand 國際委託賽的榮譽提名，並且入圍 2015 Darmstadt 新音樂劇大賽準決賽。曾與德國 Ensemble SurPlus、瑞士 Ensemble Proton、芬蘭 Avanti! 室內交響樂團、美國 TAK Ensemble、鋼琴家 Vicki Ray、及旅法長笛家周少歲等合作。新英格蘭音樂學院取得學士學位，布蘭戴斯大學 (Brandeis University) 獲得音樂作曲與理論碩士和博士學位。曾在布蘭戴斯大學及加州州立大學長灘分校任教，目前是查普曼大學 (Chapman University) 音樂教授。

林慕萱 *Before, (Now), Before, Before, After* / 演奏家

潘宜彤/中阮

臺灣基隆人。畢業於上海音樂學院民族管絃樂表演藝術方向中阮碩士，國立臺南藝術大學七年一貫制中國音樂

學系。2012 年入選兩廳院傳統器樂樂壇新秀。2007年南藝之星音樂會中演出中阮協奏曲《雲南回憶》，其錄像在YouTube 頻道上獲高人氣點擊率。過去曾與大型民族管弦樂團和不同型態之樂隊合作，演奏足跡遍佈歐美亞三洲，廣納不同地域與音樂類行，擅長將世界音樂、爵士音樂、搖滾音樂的風格加入，豐富其演奏的色彩。在一次赴美的演出裡，有位樂評家讚譽其為亞洲的吉他之神Eddie Van Halen。

於上海求學期間，多次參與上海半度音樂出版品錄製，包括：

「半度雨棚live 演奏會精選CD」，收錄山歌、「曲一」半度室內樂團EP 碟及「音樂瞬間」半度室內樂團阮三重奏。在三個人組合中除了擔任中阮演奏外，也為三個人創作了《山之靈》、《五聲感覺》、《露霑葉芽》、《白袍蕩》及《閑夢江南》等作品。

林慕萱 *Before, (Now), Before, Before, After* / 演奏家

任重/笛簫

台灣台北人，台灣最活耀青年音樂家之一。畢業於臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班。就學期間主修笛，啟蒙於呂武恭老師。曾師事兩岸名師俞遜發、葉紅旗、廖錦麟、陳勝田、孫瑞金、潘柏安、陳中申、陳俊憲老師等。現任國立台灣戲曲專科學校兼任老師。

自幼即為台灣各主要音樂比賽之常勝軍，年僅十歲即受台北市立國樂團之邀請於台北市立城市舞台、美國史丹佛大學音樂廳與光仁國小國樂團協奏演出。受邀至阿根廷巡演之表現受當地La Nueva Provincia 報社評論其演出令人為之目眩，且受Santa Fe 省文化部長稱讚「以音樂跨越東西方的界線，演出動人心弦」，更獲得Bahia Blanca市議會決議文「JEN Chung 在竹笛上的造詣完全無關乎其年齡，已是毫無疑義的佼佼者。」

近年來積極參與跨領域演出、曾為臺灣電影配樂大師史擷永錄製知名電玩配樂，參與台灣電影交響樂團與現場多媒體互動演出、絲竹空爵士樂團歐洲巡迴、唯異新民樂跨界演出；參與台灣音樂館製作《無境入聲》、台灣戲曲中心試營運節目王心心南管新編《心心·唸唸- 普門品》、李哲藝《一路走過來·我們在這裡》、尚和歌仔戲跨界年度大戲《情定化城寺》。

楊祖珪《厄科》/曲解

給二十一絃鋼絃箏與三十七簧笙

郭靖沐/箏、張婉俞/笙

「可有人在這兒？」納基索斯高聲叫喊；

「在這兒！」厄科趕緊回答；

「過來呀！」

「過來呀！」

「你幹嘛躲著我？」- 問題在樹林裡迴盪

「我們來碰面吧！」

「來碰面吧！」

- 厄科最想說的一句話；

她急忙跑出樹林，張開手臂打算擁抱他的脖子，這是她盼望已久的事；「放手，別抱我！我寧可一頭撞死也不讓妳抱我。」

她只能回答：「抱我。」

厄科開始消瘦、枯槁，形體乾癟、萎縮，直到只剩下聲音和骨骼。山上再也看不到她的蹤影，可是到處聽得到她，因為她的聲音還活著。

改寫自 - 奧維德 (Publius Ovidius Naso)：《變形記》，卷三，納基索斯和回聲仙女 (339-510)，呂健忠譯，臺北：書林，2008。

楊祖堯《厄科》/作曲家

生於高雄臺灣。曾獲義大利 Concorso Internazionale di Composizione Appassionato Ensemble 作曲比賽首獎、International Phil Winsor Computer Music Competition 作曲比賽第一名、阿根廷 Concorso Micro-Jornadas 作曲比賽第三名、義大利 Diaphonia Edizioni 4 Sax Composition Contest 作曲競賽特別提名、采風樂坊國際作曲比賽第三名、國立傳統藝術中心絲竹創作營最佳作品。作品曾於臺灣、法國、義大利、荷

蘭、奧地利、阿根廷與韓國等地發表，諸如荷蘭 Gaudeamus Muziekweek 音樂節、義大利 Como Contemporary Festival 音樂節、聯合國教科文組織 International Rostrum of Composers、義大利 Festival Contrasti 音樂節、國家兩廳院新點子樂展、臺北國際現代音樂節、WOCMAT 國際電腦音樂與音訊技術研討會、北京國際電子音樂節、亞洲作曲家聯盟音樂台灣等。合作樂團包括義大利 Appassionato Ensemble、荷蘭 Keuris Quartet、紐約 Mise-en Ensemble、德國 Duo Reflexion K、朱宗慶打擊樂團、三個人 3peplemusic、Nana Formosa 那娜擊樂二重奏、對位室內樂團、台北愛樂室內及管弦樂團與采風樂坊等。曾就讀於國立臺北藝術大學、法國布隆尼音樂院(Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt) 以及法國里昂高等音樂學院 (Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon)。師事潘皇龍、Jean-Luc Hervé、Philippe Hurel 以及 Martin Matalon 等教授，並於旅法期間獲臺灣教育部留學獎學金，現任教於國立臺北教育大學以及國立嘉義大學。

張婉俞 / 笙

現就讀臺北市立大學音樂學系碩士班作曲組，師從潘家琳教授，2013年由陸櫟教授啟蒙作曲。曾就讀國立臺南藝術大學中國音樂學系

七年一貫制，主修笙，師從蔡輝鵬老師，另隨中國笙名家- 翁鎮發老師學習笙藝術。現為中華民國現代音樂協會、亞洲作曲家聯盟臺灣總會之會員。

近年除持續熱愛笙演奏外，更致力於音樂寫作，希冀透過創作，將音樂與中華文化底蘊相結合。曾於2014年以國際青年大使身分至中南美洲進行笙經典名曲的演奏巡演及台灣民謠的即興演奏。另於2015年受邀至上海音樂學院首屆笙藝術周的「新笙代」閉幕音樂會中首演創作曲《笙色》，受詹永明、翁鎮發、吳巍等教授的一致讚賞。2016年舉辦個人首場音樂會「笙獻笏」，試圖將創作與演奏合而為一。2017年以笙演奏者身分受僑委會邀請至美國東岸及加拿大進行12座城市、13場音樂會演出；同年，37簧笙獨奏作品《笙·聲幔》，入選中央音樂學院民樂系「學院盃」作曲比賽並榮獲「優秀獎」之佳績。2018年受邀至加拿大與現代音樂演奏團體 Turning Point Ensemble 演出中西室內樂之現代音樂專場；2019年受朱宗慶打擊樂團邀請於年度公演「春日新時光」中演出2014年創作《嫣然·讀樂府詩上邪有感》，並擔任笙演奏者。2020年舉辦個人作品音樂會「寫作女笙」，亦擔任笙作品之演奏者。

郭靖沐 《無聲地釋放》 / 曲解

給無雁柱二十一絃箏與風扇

郭靖沐/箏、HERAN HDF-14M5/風扇

經常在生活中觀察，常會因為一些風景獲得啟發，風扇便是其中之一。你觀察過風扇的運轉，知道透過扇片的快速旋轉會帶出風來，然而你有想過在這“正常”的運轉背後其不正常的“心理”狀態？

《無聲地釋放》為寫給無雁柱箏的第二首作品；沒有雁柱的箏對於我來說更能體現“箏”這樣樂器，或者說能更為恣意的想像與創造“箏”。“無聲地釋放”講的是卸下包袱的狀態，可以是樂器、人或者功能，因此這首作品除了談狀態，也談影響，從現象的模仿與還原著手，對既有/既定的現象與狀態提出質疑。

新編 節用

3

___/寫在「2020 箏新視野Ⅲ 郭靖沐箏樂獨奏會」之前

郭靖沐口述，楊嘉維撰文

「每個人都該探索不同於他人、現在社會的感知，做不一樣的事情。」（郭靖沐）

「箏新視野 Ⅲ」，這是郭靖沐（我想很多人還不習慣他這個新名字）自 2017 年開始的箏樂音樂會系列的第三場，也是這系列最終場。今晚延續演出當代作品的一貫主軸，更全場委託創作、首演室內樂編制作品。

對郭靖沐來說，做這系列音樂會，或者一直以來創作、演奏的企圖，是對自己的提問、跟自己的對話，這個模式甚至可以往前追溯到創作「自然」系列。他一直想做、在做的，是探討人與人的關係，探討演奏家、作曲家、愛樂者的關係，也希望藉此促進人們能夠鑑賞或實踐不同的聲音。這三場早在最一開始就設定好了。每次要開始演出的策劃前，他會透過旅行，或是跟其他人的談話，來深化音樂會的想法、催化音樂會的產生。他想透過這三場對自己、對「人」的試探，或者說給自己的「任務」，或者說「實驗」：「我們可不可以更勇敢去突破既有的框架？」

他也在思考，一直實踐不同於常規箏樂創作、表演的自己，是「反古」，還是「反骨」？他疑問的是：為什麼某些曲目一定要怎麼演奏或詮釋？他想提供「不一樣的聲音」。以前，他會想自己是不是「為反對而反對」？但，在經過感覺到自己「想被看見」、「掙脫他人的眼光」，然後「回來看自己」，現在覺得自己「可以說清楚」了——以前的「為反對而反對」，是因為當下說不清楚。

這個心境的轉換也反映在他怎麼看當代作品。剛開始的時候，他

覺得自己是很自我的、個人的在理解、表現這些作品，現在則可以相對客觀的「表達」（我的說法）音樂（或者說「聲音」）。剛開始，他也會直接評斷作品的好壞、表現自己的好惡；經過更多跟作曲家、其他音樂家一起工作、演出當代作品後，他開始思考，「每次接觸新的人事物都是不同看世界的方式，所以，拿掉自己的部分，面對作品就像發現新大陸」。

另一方面，在跳脫傳統或現代箏樂曲目、教育的框架後，他覺得自己不論是演奏的技巧或美學都突飛猛進，也開闊了自己對聲音的想像及美學思考。因此，他更進一步在思考：現代箏樂學習者長期以來所接受的「箏樂演奏教育」的意義是什麼？「這些現有對音色、詮釋的要求有必要嗎」？

透過這幾年的製作，他一直在思考「『音樂』是什麼？我們對「音樂」的想像可以到哪裡？」對他來說，自己思考「聲音」更甚於「音樂」：「我們對『音樂』的規範、侷限的意義是什麼？」他希望透過這系列的策劃、創作、演出，讓音樂（或是我們彼此）更貼近人、人性、生命。

關於「箏新視野Ⅲ」

在「箏新視野Ⅲ」開始前，郭靖沐去了一趟蘭嶼——就是這趟旅程「催化了這場音樂會」。他邂逅了蘭嶼絕美的山、雲氣、天空，親近到那裡原始美妙的自然。在這段美好的旅程，他體會到，「只有這一刻我經歷的才是美。美是我所有感（而非我理解），當下感受到的美就是美，這個感知過程中複雜、難以言明的感受才重要」，也就是說，「重點是感同身受的經驗」。他原本是想把海風振動古箏產生的聲音帶到音樂廳，回到都市後，雖然用電風扇振動古箏失敗，但他仍想藉此探討電風扇和古箏的關係——或者說，探討「我」（箏演奏者）與古箏的關係。

「箏新視野 Ⅲ」委託了許多臺灣中、新生代作曲家，這些作曲家多出身西方音樂專業教育，且多留學歐美，創作以西方嚴肅音樂為主，少見於臺灣國樂圈。我問他，怎麼會想找這些非國樂作曲家？他說，自己常聽當代音樂，都聽過這些作曲家的作品，喜歡這些作曲者創作的聲音，或是他們「論述」的方式。

現在的郭靖沐，傾向避免說自己喜歡或討厭最後收到的作品，重點是自己在這個過程中可以感覺多少，可以「感同身受」多少作曲者的意念。對他來說，「演這些作品像在跟作曲家聊天，不同的作品可能要略略調整說話的方式」。他從這些作曲家獲得很多的想法：每個作曲家關注不同的議題，有人反思自己，有人突出兒時或旅行經驗，有人探索樂器的聲響……。

他說，也許演出後的結果可能很侷限，但在過程中產生的個人感受、情緒才重要——「重點是我經歷了這些事情」。從第一場「箏新視野」到現在，他覺得自己「心臟愈來愈大顆」，也學習愈來愈放掉自己的完美主義，不管是對作曲家、自己的演出狀態、曲子的熟練度……演出成果是不是最完美已經不重要，因為，在演出的過程中，目的已經達到——「我不是要把作品演成經典，重點是傳達彼此的關係，產生有機的連結」。

關於未來

他以前想過出版這些在音樂會演出過的作品樂譜，但因為牽涉版權等其他層面太廣，暫時擱置；在教學場域，他盡可能介紹這些作品給學生。也許，未來可以有更多藉由演奏箏討論什麼是「人性」的實驗，希望有機會用不同的形式、方式介紹這些作品；做這些事情，是希望有更多的可能性、更開放——不只是音樂，或做其他任何我們自己想做的事情，還可以是更寬廣的指向或層面。

由古箏音樂家郭靖沐、中阮音樂家潘宜彤及笛簫音樂家任重集結而成的「三個人」，是一支同時具備古典底蘊與當代思維的創作型室內樂團。自 2013 年創立以來便從表演類型、創作風格、樂團品牌等面向，找尋在台灣現今樂壇的定位，傳統樂器發展的未來。三位音樂家演奏技巧出眾，音色變化豐富且精緻，作品類型橫跨多種樂風，並掌握多元演出型態，從即興演奏到跨界演出、當代音樂到世界音樂，展現出傳統樂器跨越文化世代的絕妙新樣。

2016 年除了自創曲目外，開始委託作曲家為三個人量身譜曲，是台灣少數固定編制的傳統器樂室內樂為發展的音樂團隊。同年入選國立傳統藝術中心為國際接軌的創新人才培育計畫「大師門徒與夥伴計畫」，並發行首張同名專輯，隔年入圍第 28 屆傳藝金曲獎。現已走訪日本、韓國、印度、德國…等國家，奏響來自台灣新生代的聲音。

主辦單位：三個人3PEOPLEMUSIC

策展：郭靖沐

執行製作：陳逸庭

作曲家：潘家琳、林慕萱、周久渝、林煒傑、楊祖珪

演奏家：楊宜樺、張智惠、余若玫、張婉俞、HERAN HDF-14M5

前台：楊嘉維

工作人員：鄭芸筑、李麗儀

錄影音：劉文彰、許涵茹

音響技術：陳宇謙

攝影：邢宇

樂器運送：曾世忠

贊助： 國|藝|會、 台北市文化局
Department of Cultural Affairs
Taipei City Government、松柏古箏

郭其祥、江素貞、陳妮貞、姜采希、任重、潘宜彤、周昭均

