

琵琶

小肌群

使用指南

專場音樂會 場次二

製作人的話

萬物生 II 曲序

琵琶雅集簡介

團長簡介

藝術總監簡介

製作人簡介

樂曲、作曲者簡介

演奏者簡介

感謝名單

製作人

的話

近代琵琶的發展自《華氏譜》刊印已有 200 年的歷史，200 年來的歷史飄搖，琵琶音樂在幾代琵琶演奏者兼容並蓄、海納百川的發展中，不斷深化其能文能武之特性，同時又大量吸取民間音樂之特性，在合中變、變中合的活性特徵下，琵琶音樂有著獨特的流變與發展脈絡，是傳統音樂中一朵獨特且綺麗的音樂之花。

琵琶演奏技術是琵琶音樂發展中的一大要素，在不同演奏技術間有著不同的音響特質，而同樣演奏技術中則能展現不同音色之質地，音樂的發展在音響特質與音色質地中交織，構建出多層次的音樂結構使音樂更加立體且豐滿。因此如何調動演奏技術中微觀小肌群，已獲得兩種琵琶技術發展的特質，是此次《琵琶小肌群使用指南》計劃中主要切入的視角。

此次計畫歷經五場的講座音樂會，共有 11 位作曲家及七位演奏家正面交鋒的對談，在面對面工作中，通過樂譜與實際演奏差異的轉換與調整，一同切磋琵琶音樂發展的更多可能性；在這目的性導向極強的製作中，11 首作品皆有著對不同技術取向有著深入的挖掘，在作曲家願意在創作中有思考的隱藏自我，並與演奏者兩方形成微妙的張力下，最終完成此系列之創作，同時長出屬於每位作曲家心中的音樂樣貌。今天的兩場音

樂會更是此計畫的成果展現，一共動員 11 位作曲者及 11 位演奏家，除原本首演的演奏家之外，更邀請多位在學的青年演奏家，他們分別來自臺灣大學、臺北藝術大學、臺灣藝術大學、臺南藝術大學、師範大學；琵琶雅集希冀以此次計畫作為領頭，由琵琶雅集團員帶領在學的青年演奏者，在反思並鑽研與深化自身傳統之脈絡下，搭建一個立足於傳統的當代琵琶音樂發展的橋樑。

一個計畫並非憑一己之力能完成，需要諸多客觀條件才能搭建整個計畫，我以一人為點，逐步連點成線，抱持著做中學習的態度，慢慢地調整並完善這個為期半年多的大型計畫，雖不盡完美，但作為製作人我深知此計畫有其意義性與必要性，仍須等待時間發酵。最後感謝此次計畫的協辦單位—國立臺灣大學藝文中心、贊助單位—國家文化藝術基金會、藝文中心前後兩任節目企劃與執行的詩昀及浩之帶領的執行團隊，以及這個計畫中重要的 11 位作曲家及演奏者，一同造就這臺美不勝收的琵琶當代音樂的花園。

曲序

壹 · 郭靖沐 《三首琵琶小品》

貳 · 羅芳偉 《遠山的絮語》

參 · 潘家琳 《舞台焦慮》

肆 · 林煒傑 《騁技》

伍 · 陳立立 《叨絮》

陸 · 張譽馨 《穗》

王珮芭雅集

簡介

主辦 | 琵琶雅集 PIPA-ensemble

「天外曲，月邊音。為君轉軸擬秋砧。又成雅集相依坐，清致高標記竹林。」雅集原係舊時文人雅士的聚會，會中相互吟詠詩文，彼此切磋。近來藝文聚會也多借雅集之名，做為同行或跨界交流、觀摩、學習的場域。琵琶雅集成立於 2015 年 9 月，由臺灣專業琵琶演奏家所組成，意在共創一琵琶音樂藝術演奏的平臺，同時，提供琵琶專業演奏者亦或業餘愛好者交流的空間，兼容琵琶音樂藝術各式情事，盼以不同角度，挹注琵琶音樂藝術的發展。

琵琶雅集近年規劃發展主軸有四，其一、為年度製作。匯聚多位琵琶演奏家，展現同聲同氣、兼具琵琶技與藝之美之重奏形式，同時，每位演出者亦以獨奏者之姿，發揮獨具的演奏風格及特色。於 2016 年 1 月在國家演奏廳創團首演《灩》，而後陸續製作《引》、《無界》、《弄》、《風》等不同面向音樂會之製作。

其二為襄助並提供青年琵琶演奏家舉辦個人音樂會的平臺。已舉辦有 2016 年陳昱蓉琵琶獨奏會《花漾》、黃立騰琵琶獨奏會《如常》、2018 年施禹彤琵琶獨奏會《從心隨興》、2018 年黃立騰琵琶獨奏會《六度 繁花》、2019 年兩岸三地青年演奏家專場《如競、無境》、2021 - 22 年黃立騰琵琶獨奏會《無相之流》、《妖野》等。

其三為琵琶雅集分享系列，近年持續規劃各種形式的講座音樂會與雅集活動，分享琵琶音樂之美；於 2015 年舉辦首場雅集分享音樂會，頗受好評，而後於 2017 年於竹塹國樂節與弦·肆樂團共同演出《花漾》，同年受湯良興之邀，前往上海大學於馬林生紀念音樂會暨研討會上演出；2020 年獲選臺中歌劇院《開場計畫》，2021 年策劃《我的手很忙》系列講座，2022 - 23 年策劃《琵琶小肌群使用指南》。

最後為當代委託創作的積累，以催生臺灣新創之作品，成立至今已邀約創作的作曲家之作品近 50 首，分別為：

琵琶獨奏：邱浩源《幽人夜來去》、《童玩三記》；錢善華《原》；謝宜芯《隨想曲》；潘家琳《漂流》、《舞台焦慮》；趙菁文《漪一》；馮迪倫《春花朝霧》；黃璿蓉《從斯堪地那維亞吹來的吼風》；張光一《高山篝火》；劉曉曉《雲遊》；蘇子麟《印象臺灣》；林煒傑《迴》、《騁技》；林梅芳《生離之間》；余忠元《晦明之間》；劉博健《交織》；郭靖沐《琵琶小品三首》；劉韋志《跡痕》；張譽馨《穗》；任真慧《八月水色》、何立仁《木妖》；謝宗仁《指間呢喃》、羅芳偉《遠山的絮語》、陳立立《叨絮》。

琵琶二重奏：蕭永陞《夢的旋轉門》。

琵琶三重奏：鍾耀光《白馬東行》、陳宇晟

《無俠》、熊仁岳《蓮之筆記》、謝宜芯《歌仔調印象》。

琵琶四重奏：倪珩均《加官進祿》、謝文彬《長桌宴》、劉辰辰《無境》、孟思聰《山的遐想 2》、劉天琪《高山隨想》。

琵琶五重奏：邱浩源《萬宇謳歌歸舞》、《不借春》、張譽馨《夏花》、林煒傑《吟》。

琵琶與鋼琴：刁鵬《大正紅居酒屋》、林格維《殼》、裴雨順《虞美人》、周嘉穎《綿綿》。

琵琶與打擊：謝文彬《Pantun》。

琵琶獨奏改編為琵琶四重奏：劉亭妤《泰雅歡歌》。

琵琶雅集冀望透過四個面向，持續為國內年輕、優秀的演奏家們提供演出的舞臺並催生新作品的創作，藉以滋養琵琶音樂藝術的生命力，促使此一藝術生生不息、綿延不斷。

團圓

簡介

團長 | 賴秀綢

佛光大學藝術學研究所畢業，碩士論文《瀛洲古調之研究》。

曾任職於中國廣播公司國樂團、高雄市國樂團、臺灣國樂團；2015 年離開臺灣國樂團，現任教於臺灣師範大學民族音樂研究所、臺北藝術大學傳統音樂系、臺灣藝術大學中國音樂系。升等著作《汪派李廷松的琵琶藝術—六首樂曲的演奏與分析》。

在職專業樂團工作期間演出任務繁多，舉凡各種型式演出，不勝枚舉。另舉辦個人音樂會《訴—傳統下的獨白》、《賴秀綢琵琶獨奏會》、《南腔北調》、《瀛洲·阿炳·天華情》、《汪派李廷松的琵琶藝術》；並曾應邀至維也納參與專場演出《東西方的對話—琵琶傳奇》、《琵琶與中國古詩詞》、《琵琶與古箏現代樂》。

2015 年邀集幾位剛從各校畢業的青年學子共創「琵琶雅集」，祈願為琵琶的傳統回顧與未來展望盡一份心力。

藝術 總監

簡介

藝術總監 | 王明璽

中原大學建築系畢業，現任職於建築師事務所。

曾任教於秀山國小、頭城國小、東信國小、建成國中、師大附中、建國中學、景美女中、中原大學等校國樂社團彈撥分組老師，並曾於琴園國樂團任琵琶、三弦演奏員。

高中開始學習琵琶，啟蒙於方冠英老師，大學期間求學於林谷芳老師門下。自兩岸開放後，數年間往返北京，並求教於王範地、陳澤民及林石城等諸位老師。後於台灣接觸李光祖及湯良興老師等，除演奏手法外，焦點更著重於文化傳承及歷史過程等課題，受益匪淺。

自不惑之年而後，深覺鑒古知今之重要性及其必要性，並期許能將前輩的理念傳承下去。

製作人

簡介

製作人 | 黃立騰

自由琵琶音樂人、臺北藝術大學傳統音樂學系琵琶兼任講師、國立臺灣大學音樂學博士在讀、琵琶雅集 PIPA-ensemble 團員、音樂製作人。

9 歲由吳明信啟蒙學習琵琶，先後師事鍾佩玲與賴秀綢，2015 年由蔡佳璇與賴秀綢的指導下，完成臺灣藝術大學中國音樂學系碩士學位。在學時多次向劉德海、張強、楊靖、蘭維薇、董楠等教授進行短期進修，同時受著名琵琶演奏家吳蠻及王梓靜提拔；2013 年成為已故琵琶教授王範地之關門弟子，潛心傳統作品的傳承與推廣，深刻地受其藝術精神之影響，改變黃立騰之藝術追求；近年跟隨郭少華、張鳴學習《李氏譜》琵琶藝術；現就讀臺灣大學音樂學研究所，跟隨沈冬修習博士學位。

曾蟬聯兩屆臺北市立國樂團菁英盃琵琶大賽冠軍、國家兩廳院傳統樂器琵琶及室內樂新秀、首屆國際遼原盃琵琶大賽專業組銅獎，並獲得行天宮長期資優生培育獎學金；2010 年大四之時應吳蠻的邀請，赴紐約卡內基音樂廳與弦樂四重奏合作演出、2016 年與東儀秀樹及 Ryu 組合於日本巡迴演出、2017 年於維也納金色大廳與弦樂四重奏合作演出；曾與指揮家陳泳心、瞿春泉、鍾耀

光、張列、劉江濱、江振豪合作多部琵琶協奏曲；與作曲家有著密切的合作，曾委約及首演 70 多部作品。2017 至 2021 年曾任教於浙江音樂學院附屬音樂學校，是臺灣以國樂演奏教學赴大陸音樂學院體系任教之第一人，指導之學生考取中央音樂學院、浙江音樂學院、西安音樂學院、南京藝術學院等專業院校。

多年來製作不同理念之音樂會，通過不同系列音樂會觸發聽者關注不同生命議題，期盼與聽者產生共感，細緻地感知琵琶藝術的流轉與裂變，再創琵琶藝術的風華。

更多訊息請見粉絲專頁：黃立騰 Li-Teng Huang

樂曲

、

作曲家

簡介

壹·郭靖沐《三首琵琶小品》為琵琶獨奏

受琵琶演奏家黃立騰的邀請，寫給適合入門的當代琵琶作品，聚焦在個別幾個琵琶技巧，如輪指、反抓、打音、掃拂等，於是誕生了三首關於在蘭嶼旅行的風景：《浪潮》、《小涼亭》、《群魚》。

《浪潮》

以琵琶的輪指作為該篇幅的技法，藉由不同的輪速配合明暗音色的控制，試圖描繪海浪的動態形象。

《小涼亭》

以民謠風格三拍子出發，以反抓、打弦等相對暗的音色比擬生命裡悠長且鬆弛的生活，緩慢的持續音象徵著時間的流逝，在一次次的旋律哼唱中，度過閒適悠閒的時光。

《群魚》

以掃拂作為此篇章的主要技法，藉由指節過度到指甲的掃拂來形塑，由遠至近的海中群魚形象。樂曲中逐漸升高與突現的不規則重音和弦，體現了魚群恣意悠遊的姿態。

作曲家 | 郭靖沐

台灣宜蘭人。箏。創作。

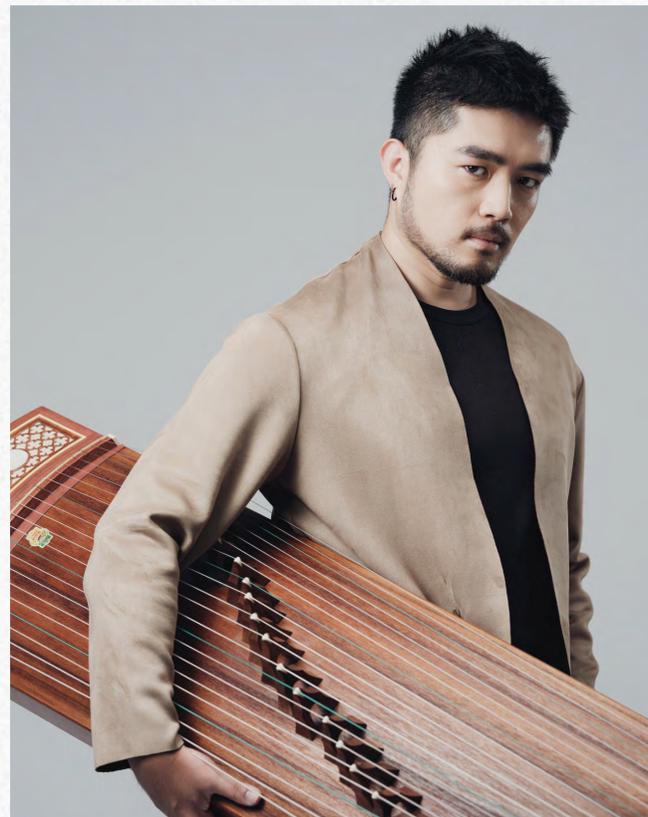
自青少年起便摘下國內多項箏比賽桂冠的他，近年致力於箏樂的探索，投身於當代音樂演奏，摸索自身、箏樂與這個時代的關係，形塑出屬於自己的語彙。於 2017 至 2019 年間，策劃三場以新音樂為主題的箏樂音樂會【箏新視野】；以個人名義委託了十餘首自獨奏到室內樂等等不同編制的新作品，如 Chia-Lin PAN：SONIC JUXTAPOSITION (2020)、Wei-Chieh LIN：ZHENG ZHENG (2020)、Tsu-Yao YANG：ECHO (2020)、Shiuan Chang: for two 21-string Zheng (2018)、Wei Chih Liu: Resistance (2018)、Chen Hui Jen: Returning Pinewards (2018)、Kee Yong Chong: Sound of slow tears (2018)、I-lly Cheng：Subtlety (2017) 等。

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以外，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，作品 Fern for Chinese Orchestra 於 2019 年獲選 IRC 國際作曲家廣播會議，Consciousness for Orchestra 於 2018 年獲臺灣交響

樂團【2018 青年創作競賽】佳作。Marine Elegy for Chinese Orchestra 2016 年獲臺北市立國樂團【思無涯—2016 TCO 國際作曲大賽】第一名。

他與團體三個人於 2017 年發行的首張同名專輯《三個人》，以及 2017 年的個人首張專輯《自然—給七聲絃制箏》，皆入圍了臺灣傳藝金曲獎的最佳跨界音樂專輯獎。2020 年 12 月也發行了他的第二張專輯《山》，是一張以即興為主的專輯，對於箏樂演奏與聲響進行了深入的探索。2021 年出版的三個人專輯《嬪》獲第 33 屆傳藝金曲獎的最佳跨界音樂專輯獎，同時入圍最佳作曲，以及最佳錄音獎。2020 年隨三個人樂團經由臺灣國家兩廳院的推薦，成為法國鳳凰劇院的駐館藝術團隊，並與 TANA Quartet 演出全新製作 Battle! 同年在法國巴黎舉行個人獨奏音樂會；疫情期間與中央 C 樂團錄製了音樂會，於奧地利音樂節上播映；2021 年 9 月初首演作曲家郭立威 William Kuo 於臺灣聲響實驗室發表的最新製作「合成現實」。2022 年出版當代箏樂作品集《箏新視野》。

貳 · 羅芳偉 《遠山的絮語》 為琵琶獨奏

〈遠山的絮語〉完成於 2023 年初，為琵琶雅集委託創作之琵琶獨奏練習曲。

此作品以輪指為主要的寫作技法，嘗試用不同的速率、音量、演奏位置，以達到不同的音色與織度變化，以此來展現輪指技法的不同面貌。運用連續細密的線性聲音姿態，描繪遠山傳來的聲響，隨著風的波動而變化、延展、飄散與消逝。在寫作表現上，為避免單一技法使琵琶的表現顯得狹隘，譜面上的所有輪指技法皆會搭配其對應的音色與弦位，精確地標示出該輪指音色的特質與速率，時而清亮、時而模糊的音色，搭或為平均細密、或為不均雜亂的速率，加上左手不同步速率滑動的雙弦演奏，使本曲需要極為細緻的音色分配來展現其倏忽多變的多層聲音特質。這也是此練習曲預設的課題：當單一技巧劃分成不同的聲音姿態時，如何彰顯細節的變化，是此練習曲是否能產生張力的關鍵。

本作品由琵琶雅集委託創作，
並由財團法人國家文化藝術基金會贊助。

作曲家 | 羅芳偉

美國加州大學戴維斯分校 (UC Davis) 作曲與音樂理論哲學博士、國立臺北藝術大學作曲碩士與學士。其創作手法與形式多元，作品融合不同面向與媒介，在創作上著重研究聲響織度的變化與延展，包括對於頻譜音樂、樂器發聲實驗、音樂的時間感知等探討。

其作品曾多次獲獎，並於台灣、美國、歐洲、香港等地被演出。其中包含了短篇電聲作品《荒蕪之聲》(Sound of Desolation) 入選 2022 年國際現代音樂協會 ISCM 國際全球電聲作品徵選計畫 Sounds to Go - around the world，並於羅馬尼亞的第十七屆 Meridian 國際藝術節中首映。作品《幻境，在深淵之底》(Illusion, in the Deep of the Abyss) 獲美國 BAMM 現代音樂創作比賽 2016 年度首獎、作品《哀歌》(Laments) 獲美國 Nouveau 弦樂四重奏作曲比賽 2016 年度首獎，其他作品也曾入選參與美國 MISE-EN 當代音樂節、Etchings 當代音樂節、Divertimento 國際青年作曲家工作坊等。

赴美留學時曾師事 Sam Nichols 等老師，在台就學曾師事洪崇焜、賴德和、曾興魁等老師。曾任加州大學戴維斯分校之講師、台北市立大學與真理大學音樂系之兼任助理教授，以及亞洲曲盟

台灣分會（ACL-Taiwan）副秘書長。現專任於國立陽明交通大學音樂研究所，並開授一系列當代音樂創作與理論課程，包含當代音樂創作技巧、當代器樂創作工作坊、整合式和聲與聲響理論、音樂分析與詮釋研究等。

作品集請見：<https://soundcloud.com/fang-wei>

參·潘家琳《舞台焦慮》為琵琶獨奏

本曲是為「琵琶小肌群使用指南」系列之委託創作。「le Trac」是劇場界常用的一個法文名詞，英文同義詞為“stage fright”，意指表演者臨上場前的舞台焦慮（或「恐慌」）症狀。本曲運用琵琶傳統的各式左右手演奏技法，除了常用的右手彈、挑、掃、輪等基本技巧，並特別針對左手之打、帶、吟、揉、推、拉、注、綽、壓、絞絃等技術，以數首琵琶小品之組曲，試圖呈現緊張、顫抖、恐懼不安、心悸、呼吸不順等焦慮症狀。

le Trac《舞台焦慮》是由琵琶雅集委託創作，並由財團法人國家文化藝術基金會贊助。

作曲家 | 潘家琳

美國西北大學 (Northwestern University) 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，作品經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 (ACL) 年會暨音樂節以及其他音樂節中演出，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 Augusta Read Thomas, Jay A. Yim, 潘皇龍與盧炎等教授。曾與國內外演出團體如 Pacifica String Quartet、The Eighth Blackbird、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，與朱宗慶打擊樂團等演出團體與所屬音樂家頻繁交流並合作發表作品。與各種音樂及其他藝術人士的工作，也使得她的作品能呈現出各式多元的風貌。目前為臺北市立大學音樂系專任教授，並擔任中華民國現代音樂協會 (ISCM-Taiwan Section) 理事長一職。

肆 · 林煒傑 《騁技》（2022）為琵琶獨奏

此曲分為兩個樂章。第一樂章是著重在兩手的動作與琵琶之間的互動。第二樂章是著重在預置聲響及聲響中細微的轉變。

本作品由琵琶雅集委託創作，
並由財團法人國家文化藝術基金會贊助。

作曲家 | 林煒傑

出生於臺灣臺中市，曾師事 Milton Babbitt 等教授。他的作品曾受國內外團體發表演出，如國立臺灣交響樂團、三個人、琵琶雅集、福爾摩沙弦樂四重奏、法國現代音樂團 (Ensemble Intercontemporain)、法國廣播愛樂團 (Orchestre Philharmonique de Radio France)、澳洲 ELISION、瑞典 Curious Chamber Players、法國 Multilaterale、義大利 mdi、荷蘭 Insomnio、美國 Alarm Will Sound、瑞士 Phoenix Basel、以色列 Meitar、希臘 dissonART、西班牙 Vertixe Sonora、德國 BlauerReiter、法國 20° dans le noir 等。作品歷年來曾在許多國際當代音樂節發表，如法國 Ircam Manifeste、西班牙 Mixtur、奧地利 Impuls、德國斯圖加特 ECLAT 現代音樂節、法國國家廣播電台 Création Mondiale 節目等。

伍·陳立立《叨絮》為琵琶獨奏

《叨絮》為琵琶雅集「琵琶小肌群使用指南」系列之委託創作。為呼應此系列「聚焦特定技法」的主題，我以兩種不同的聲響姿態與對應演奏法「掃」與「輪」作為基底，如標題「叨絮」般貫穿全曲。我刻意突顯兩種核心素材的對比性，並藉由音色的變化與時間感的切換，形塑不同的「叨絮」情狀；同時，也希望透過素材間的相似特質連結不同姿態，使整曲呈現「叨絮」喋喋不休、持續不斷的動態感。

此曲可分為「叨叨」、「絮絮」與「叨絮」三個接續演奏之段落。第一段「叨叨」聚焦於短促的「塊狀／點狀聲響」，以掃弦為主，將不同色澤的樂音與噪音並置，試圖營造「叨」咄咄逼人的強烈表情以及諧音「刀」的尖銳攻擊性；第二段「絮絮」聚焦於「持續線性聲響」的細微變化與發展，以輪指為主，相較第一段的強烈尖銳，此段欲呈現微弱卻綿綿不絕、如瑣碎細語「絮絮不休」的情景；第三段「叨絮」結合了兩種對比意象，並透過姿態的快速切換，營造更劇烈、更情緒化的波動。

本作品由琵琶雅集委託創作，
並由財團法人國家文化藝術基金會贊助。

作曲家 | 任陳立立

陳立立的音樂作品充滿豐富而細緻的音響色彩，透過對聲響的探索，以及細微錯綜的語法，營造詩意與戲劇性，也展現她對於文學、情感或當代社會的觀察。她的作品曾在亞洲、歐洲與美國各地演出，曾合作的樂團包括國家交響樂團、國立臺灣交響樂團、臺北市立交響樂團、美國 St. Louis Symphony Orchestra、美國 American Composers Orchestra、美國 Mivos Quartet、美國 Ensemble Signal、法國 Ensemble Cairn、德國 E-MEX Ensemble 等。她於美國加州大學柏克萊分校取得音樂作曲哲學博士，師事 Ken Ueno、Edmund Campion、Franck Bedrossian 與 Cindy Cox；於國立台北藝術大學取得學士與碩士，師事洪崇焜。目前專任於國立臺北藝術大學音樂系。

更多資訊，請至：<http://chenlily.com>

陸·張譽馨《穗》為琵琶獨奏

《穗》這首作品的寫作，奠基於三個核心考量之上：琵琶演奏技法「彈挑」、實際上存在的「花穗」、聲音的時間性的演變。

（一）琵琶演奏技法「彈挑」：彈挑是右手技法的根源，也是這首樂曲創作邏輯的首要考量，設想「彈挑」指法所牽涉的「身體性」（physicality），因而在音高、節奏、結構等音樂要素上有所退讓。每個彈挑的瞬間都帶有不同的狀態，是疏鬆，是緊密，是純粹，是雜揉，是單向，是多向……一個彈挑指法，蘊含萬千的可能。

（二）花穗的形體作為聲音的隱喻：寫作《穗》的時節適逢一眾禾本科植物群聚開花，極細小極大量的花穗渲染河床。微觀每一顆花穗，皆由複合材質組成：硬殼、軟鬚、果皮、胚……等，一如琵琶聲音的複合特性，一顆聲音帶有肉聲與甲聲、基頻與泛音、偶成之聲等等要素。

英文標題 panicle 意為圓錐花序，意即將重複的一集合為萬千——無限多的點狀聲音，聚集成為聲響的整體。

（三）聲音的時間性：著重於探討發聲瞬間的聲音要素，包含音高、肉聲、甲聲、泛音等，渲染其中一點，提取出來作為過渡到下一個音色。寫作時仰賴聆聽的直覺，尋找合適的下一個聲音。因此沒有動機，只有連綴無盡的「穗花」（panicle）或者「碎化」（granulating）。

作曲家 | 張譽馨

透過創作傳遞她對音樂本身的認知與重構，她關注古典音樂、亞洲傳統音樂的樂曲形式和表現手法，以及在當代場域之下這些經典風格的流轉變遷。她的音樂語彙展現細緻沈思的特質，解構亞洲傳統音樂的時間性、語法、美學觀、符號等表徵，嘗試在創作中重構所體悟的美感與思辯的過程。

張譽馨近年曾參與 Cortona Sessions、Etchings Festival、IMPULS Festival、MISE-EN Festival、Peter Eötvös 作曲工作坊、上海音樂院當代音樂週、武生國際音樂祭、衛武營當代音樂平台進行交流與演出。合作團隊與藝術家包括 Daedalus Quartet、Earplay Ensemble、Empyrean Ensemble、Ensemble MISE-EN、Gramercy Trio、小巨人絲竹樂團、加拿大新音樂團（Nouvel Ensemble Moderne）、采風樂坊、琵琶雅集、女高音 Tony Arnold、鋼琴家 Geoffrey Burleson 等人，展演紀錄橫跨歐、美、亞洲多個國家。作品曾獲選教育部文藝創作獎、兩廳院《樂典》國人音樂創作優選、第四屆上海當代音樂週國際學生弦樂四重奏徵件、采風國際絲竹樂作曲比賽，並收錄於 CD《荻生笛聲—蔡佳芬長笛雋永集》。

張譽馨為美國加州大戴維斯分校（University of California, Davis）作曲與音樂理論哲學博士，現於國立臺南藝術大學音樂學系、中國音樂學系、鋼琴合作藝術研究所，以及大同大學媒體設計學系兼任教學工作，開設音樂分析、數位音樂編創等課程，同時進行臺灣音樂相關主題之跨學科研究。

作品集請訪問 [SoundCloud.com/changyuhsin](https://soundcloud.com/changyuhsin)

演奏者

簡介

《三首琵琶小品》

演奏者 | 謝宜芯

現為琵琶雅集 PIPA-ensemble 成員。畢業於國立臺灣師範大學民族音樂研究所。自幼於音樂班體系中學習琵琶，初由黃秀勤老師啟蒙，後師事賴秀綢、韓芸、盧梅端、李光祖、湯良興、顧寶文、許牧慈等老師，亦曾接受曲文軍、陳音、樊薇、趙潔等老師指導。另隨韓芸老師學習三絃的演奏藝術。在求學其間曾於多次比賽獲得優良成績，舉辦多場個人音樂會，參與多場演出並擔任琵琶獨奏與協奏，以及多首作品發表。2014-2015年間隨國立臺灣師範大學民族音樂研究所赴菲律賓、廈門等地進行交流演出。

在求學期間亦因接觸絲竹室內樂與國樂合奏，進而培養出對樂曲編創的興趣。曾多次受師長及同儕邀請，為不同場合的演出，進行樂曲的移植與改編。近年來除致力於傳統琵琶與絲竹室內樂形式演出，亦嘗試以重奏和絲竹室內樂等形式，編創來自不同地域、風格的作品。個人作品著有重奏曲，為琵琶、大阮與手鼓所作《絲路幻想》、為彈撥六重奏所作《四月望雨》。絲竹室內樂有改編自民間歌謠的《彌渡山歌》、《送我一枝玫瑰花》。以及以臺灣民間曲調為素材所作

的琵琶獨奏曲《隨想曲》、琵琶與樂隊《江湖》、
琵琶三重奏《歌仔調印象》、琵琶四重奏所作《六
月茉莉》等作品。

《遠山的絮語》

演奏者 | 劉亭妤

國立臺北藝術大學琵琶演奏碩士，曾師事陳沛慈、郝貽凡、董楠、鍾佩玲、王明璽及賴秀綢老師，並多次受劉德海大師班指導；現為琵琶雅集 PIPA-ensemble、伊朗跨界樂團 Mastaneh Music Band 創團團員。擁有豐富的舞台經驗，近年來除了致力於傳統琵琶音樂詮釋，亦進行世界音樂的編創與演奏，與現代舞、中東音樂、爵士樂、打擊樂等各領域國際藝術家多有合作。

於 2015 至 2020 年間，憑藉參與琵琶與擊樂協奏曲《媚影》，隨朱宗慶打擊樂團遊走新加坡、美國、英國、荷蘭、德國、比利時及丹麥等地。近年亦曾參與首屆 2019 東區秋季國際爵士音樂節、風潮音樂主辦之 2021 世界音樂節，以及受臺灣前輩作曲家隆信老師之邀參與國父紀念館首創之音樂浸潤展覽空間計畫等，並以《劉亭妤與琵琶雅集－淺談琵琶音樂藝術》講座音樂會獲選 2020 臺中國家歌劇院新銳藝術家展演平台計劃，同年受邀擔任大春煉皂大稻埕體驗門市「FoRest 森跡 - 當城市是一座森林」聽覺策展整合之策展人；2021 年受邀為 The One 中山生活塾首堂音樂藝術課程《解密琵琶音樂藝術》講師。

個人歷年重要作品包括琵琶獨奏曲《石榴花》與《艾介姆》、琵琶獨奏曲及四重奏《泰雅歡歌》、琵琶與電子混音及現場 DJ《弦外之音》、琵琶與手鼓二重奏《躍·Uzbekistan》等，近年更以融合伊朗傳統音樂元素及琵琶演奏語彙創作之琵琶獨奏曲《風》登上 2021 世界音樂節的地球舞台。

《舞台焦慮》

演奏者 | 方永華

2001 年生於臺灣臺南，9 歲習樂至今，畢業於台南市崇學國小國樂班，崇明國中國樂班，現就讀國立臺南藝術大學中國音樂學系七年一貫制六年級。

師從杜潔明老師，啟蒙於林伶潔老師，曾受大陸琵琶演奏家蘭維薇老師及董楠老師指導。

現為南藝大民族管絃樂團大學級琵琶聲部首席，並曾隨臺灣愛樂民族管弦樂團、國立臺南藝術大學民族管弦樂團、臺南樂集及南藝大彈撥樂團等於臺灣各地、土耳其及中國大陸演出。

近年參賽及演出經歷：

2023

- 全國學生音樂比賽琵琶大專 A 組特優第一名

2022

- 獲第二十九屆台北市立國樂團民族器樂大賽琵琶台灣組第三名、舞台魅力獎、tco 團員特別獎，為最年輕之獲獎者。
- 於台北中山堂中正廳出演台北市立國樂團琵琶名家系列 - 《彈心》琵琶音樂會，獨奏《潯陽月夜》

2021

- 於臺南大學雅音樓舉辦個人首場獨奏會《驀然》方永華琵琶獨奏會。

- 參與南藝「藝韻非凡·國樂之夜」於台南文化中心與南藝大民族管絃樂團協奏《臉譜集》。
- 全國學生音樂比賽琵琶大專 A 組特優第一名
- 兩岸三地青樂杯專業青年 B 組金獎
- 新加坡南洋國際音樂大賽 琵琶高級專業組金獎

2020

- 美國國際音樂大賽國民族器樂彈撥類專業 B 組第一名

2019

- 隨台南樂集與藝姿舞團赴土耳其 Buyukcekmece 文化藝術節演出，榮獲最佳音樂獎。

2018

- 全國學生音樂比賽琵琶高中 A 組特優第二名

2016

- 全國學生音樂比賽琵琶國中 A 組特優第一名

2017-2022

- 多次隨國立台南藝術大學民族管弦樂團於成功大學成功廳及台南文化中心演出。
- 多次參與國立台南藝術大學彈撥樂團於台南藝術大學合奏廳演出。

《騁技》

演奏者 | **李邦儀**

李邦儀，國立臺北藝術大學傳統音樂演奏碩士、國立臺南藝術大學中國音樂演奏學士，專長為琵琶演奏、烏德琴演奏、作曲、主持、節目製作與音樂研究。2015 至 2020 年間，多次舉辦個人、聯合琵琶獨奏會、講座式音樂會，並曾赴義大利參與「蘇連多國際春天節」(Sorrento International Spring Arts Festival) 演出。2016 年於國家演奏廳演出——劉德海：《金色的夢》；2017 年與臺南藝術大學民族管弦樂團合作演出——陸標：《臉譜集》；2020 年製辦講座式音樂會——「大師巡禮——劉德海琵琶演奏藝術專題」，並於同年參與國立臺北藝術大學多項音樂錄製與演出製作，其中包含——「衛武營接力連演」《音樂的奉獻》錄製；關渡藝術節「北管與琵琶」、「陶醉即興」、「一簑煙雨」演出製作。

自 2016 年隨李沛憶老師修習作曲，至今不輟，致力於結合傳統性、民族性與現代音樂語彙。多次於國家演奏廳、國立臺北藝術大學音樂廳、舞蹈廳、馬水龍廳、國立臺南藝術大學合奏廳發表作品。

2018 年接觸烏德琴，跟隨法籍演奏家 Alban Couëffé 學習烏德琴至今。現於 Mastaneh music band 擔任烏德琴演奏者。

2020 年創立「慢慢彈」樂團，並擔任琵琶、烏德琴演奏者。

《叨絮》

演奏者 | **黃立騰**

自由琵琶音樂人、臺北藝術大學傳統音樂學系琵琶兼任講師、國立臺灣大學音樂學博士在讀、琵琶雅集 PIPA-ensemble 團員、音樂製作人。

《穗》

演奏者 | 余檣

青年琵琶演奏家，就讀國立台灣藝術大學跨域表演藝術研究所博士班，現為新竹青年國樂團團員、樂自慢樂團團員、琵琶雅集 PIPA-ensemble 成員，並為台北、新竹、苗栗等地區多所學校、企業之社團琵琶教師。

10 歲由張舒淳老師啟蒙習琴，其後師從鄭聞欣、賴秀綢教授，並由蔡秉衡教授指導完成碩士論文《羅永暉琵琶作品《千章掃》與《逸筆草草》之比較研究》；在學期間亦擔任國科會研究計畫「鍾鼓云乎哉：台灣文廟釋奠音樂流變」之研究助理、以及多場國樂相關展覽執行，於琵琶演奏、學術研究、音樂行政佈展等角色間轉換自如。近年除了舞台演奏外，更致力於教學工作深入基層及幼齡兒童、為愛樂者推廣國樂；與樂自慢樂團為趨勢教育基金會製作教學定目劇：《慢遊音樂·島語尋聲》，甚獲好評。

余檣演奏風格內斂質樸、細膩流暢、自然且富思考性；曾以獨奏家身份與胡炳旭、李英、劉江濱以及新竹青年國樂團、九歌民族管絃樂團、新竹市立青少年國樂團合作演出多首協奏作品；習琴以來曾多次舉辦個人獨奏會：2012 年

《Urlicht》、2015 年《墨音之間》、2018 年《秋歌》、2021 年《逍遙遊》。

除了畢生鍾情的琵琶獨奏藝術展現外，未來將持續國樂、琵琶音樂的教學與推廣工作，期許自己以傳統文化、學術研究為根，為世界的愛樂者帶來具文氣且不失溫暖清新風格的演出。

演出製作團隊

特別
感謝

主辦單位 | 琵琶雅集 PIPA-ensemble

協辦單位 | 國立臺灣大學藝文中心

贊助單位 | 國 | 藝 | 會 國文化藝術基金會

作曲家 | 謝宗仁、邱浩源、何立仁、劉韋志、任真慧、
郭靜沐、羅芳偉、潘家琳、林偉傑、陳立立、
張譽馨

演奏者 | 黃建穎、蕭琪、徐熙茹、邱儀萱、王幸榆、
謝宜芯、劉亭妤、方永華、李邦儀、黃立騰、
余檣

前期製作團隊

行政事務 | 黃立騰、劉亭妤、謝宜芯、余檣、施禹彤、
吳凡棋、陳 ET

國立臺灣大學藝文中心 | 藍浩之、廖詩昀、謝家綺、張
晏綸

平面設計 | -9

音樂會現場

舞監 | 藍浩之

前台工作人員 | 國立臺灣大學藝文中心執行團隊

後台工作人員 | 國立臺灣大學藝文中心執行團隊

攝、錄音師 | 劉文彰

