

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>

