

蔡佳璇大鍵琴獨奏會

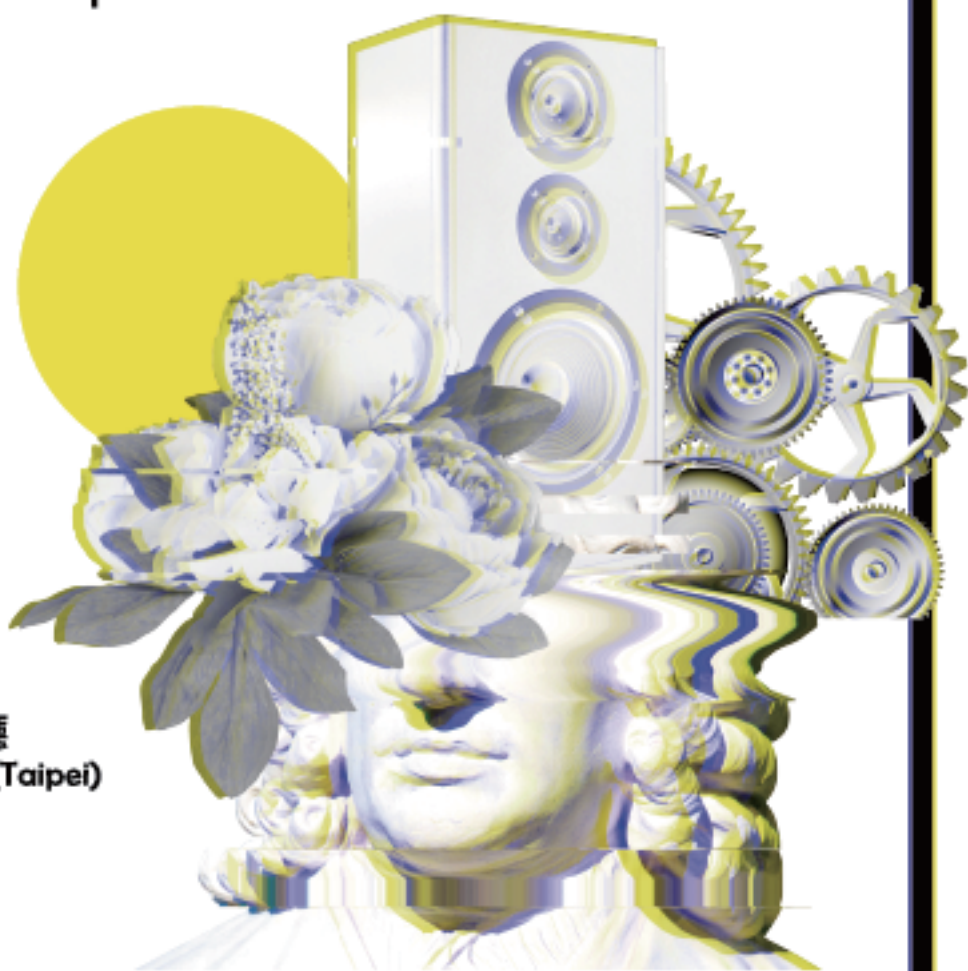
Chia-hsuan TSAI Harpsichord Recital

+

異想天開 的 協和 與 不協和

Consonanze
Stravaganti

+

▶ 2022/3/6 (日)

14:30 國家兩廳院演奏廳
National Recital Hall (Taipei)

演出者
大鍵琴/蔡佳璇

關於今日音樂會的些許想法

音樂可以反映人生，也可以撫慰人心。2020年自從新冠肺炎疫情爆發之後，讓世界大部分時間陷入許多不確定性與不安感，彷彿音樂裡不協和與高張力聲響，但人們依然努力如常生活，尋找希望新契機，正如音樂中的協和音，帶來安定與舒緩！

這是一個變動的時代，這場音樂會我發想以多首 17 世紀以高張力半音素材的前衛作品，對應 18 世紀情感濃烈的幻想曲風與 21 世紀的電聲新創，從嚴謹賦格乃至狂放幻想曲風的古今作品，來紀念這個充滿不安又瘋狂的疫情時代，沒想到也遇到滾動式調整，以至於這場音樂會從去年七月滾動至今日才能順利舉辦。

雖然這場製作需要與各位聽眾們解釋音律的歷史觀，各類作品的美學觀與形式等等，但並非只是純然的尋古之旅。反思 16、17 世紀的歐洲，政治經濟的多次巨變，藝術文化從文藝復興時代轉型至巴洛克時代，當時優秀的作曲家們也渴望從變動中突破限制，尋找靈感與實踐原創力。這從作品標題中便可略窺一二，如 *Consonanze Stravaganti*、*Fantasia*、*Capriccio* 等，都再再表現出作曲家的前衛思維與企圖心。

期待透過今日大鍵琴的樂聲，在兩個古老音律聲響美學中，17、18 世紀乃至 21 世紀電聲音樂，彷彿創造一個無形的莫比烏斯環，讓您與我一起喚醒內心深處的獨創力，並且短暫跳脫煩悶，享受無窮盡的美好音樂時空！

蔡佳璇

演出曲目

喬望尼·瑪利亞·特巴齊 **奇異的協和**
1575-1647 (1/4 中全音律)

約翰·雅各·弗羅貝格爾 **六音組主題幻想曲，作品編號 201**
1616-1667 (1/4 中全音律)

米開蘭基羅·洛西 **第七號觸技曲**
1602-1656 (1/4 中全音律)

塔奎尼奧·梅盧拉 **半音階隨想曲**
1595-1665 (1/4 中全音律)

約翰·布爾 **六音組主題賦格，作品編號 51**
1562-1628 (維克麥斯特音律)

約翰·布爾 **六音組主題賦格，作品編號 51**
1562-1628 (1/4 中全音律)

約翰·卡斯帕·柯爾 **帕薩卡雅舞曲**
1627-1693 (1/4 中全音律)

林宜徵／**為生命祈禱，給大鍵琴與電聲**
約翰·瑟巴斯提安·巴赫 搭配 J.S. 巴赫之鍵盤舞曲樂章 (世界首演)
1685-1750 (維克麥斯特音律)

中場休息

吉羅拉摩·弗雷斯科巴第 **第三號觸技曲《舉揚聖體樂》，作品編號 3.03**
1583-1643 (1/4 中全音律)

尼克勞斯·亞當·許圖柯 **第一調式隨想曲**
1640-1700 (1/4 中全音律)

卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫 **F 小調幻想曲，作品編號 Wq. 67, H.300**
1714-1788 (維克麥斯特音律)

約翰·雅各·弗羅貝格爾 **隨想曲，作品編號 506**
1616-1667 (1/4 中全音律)

林宜徵／**靈魂之舞，給大鍵琴與電聲**
約翰·瑟巴斯提安·巴赫 搭配 J.S. 巴赫之 D 小調半音階幻想曲，作品編號 903
1685-1750 (世界首演，由曉韻古樂團委託創作)
(1/4 中全音律)

Program

Giovanni Maria Trabaci
1575-1647 **Consonanze Stravaganti**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Johann Jacob Froberger
1616-1667 **Fantasia sopra Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, FbWV 201**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Michelangelo Rossi
1602-1656 **Toccata Settima**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Tarquinio Merula
1595-1665 **Capriccio Cromatico**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

John Bull
1562-1628 **Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, FVB 51**
in Werckmeister III temperament

John Bull
1562-1628 **Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, FVB 51**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Johann Kaspar Kerll
1627-1693 **Passacaglia**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Yi-Cheng Lin /
Johann Sebastian Bach
1685-1750 **Pray for Life for electronic music and harpsichord**
with J.S. Bach's music (World Premiere)
in Werckmeister III temperament

Intermission

Girolamo Frescobaldi
1583-1643 **Toccata Terza per l'organo da sonarsi all'elevazione, F 3.03**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Nicolaus Adam Strungk
1640-1700 **Capriccio Primi Tuoni**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Carl Philipp Emanuel Bach
1714-1788 **Fantasia in F-sharp Minor, Wq. 67, H.300**
in Werckmeister III temperament

Johann Jacob Froberger
1616-1667 **Capriccio, FBWV 506**
in Quarter-Comma Meantone Temperament

Yi-Cheng Lin /
Johann Sebastian Bach
1685-1750 **The Dance of the Soul for electronic music and harpsichord**
with Chromatic Fantasia and Fugue in D minor, BWV 903
(World Premiere, Commissioned by Barock Ensemble Taipei)
in Quarter-Comma Meantone Temperament

演出者

蔡佳璇 大鍵琴

台灣台北市人，先後於德國柏林藝術大學以及萊比錫音樂暨戲劇學院獲得長笛最高演奏家文憑、大鍵琴雙最高演奏家文憑學位。目前擔任國立臺灣師範大學、國立臺灣藝術大學、國立陽明交通大學、輔仁大學兼任助理教授。以長笛與大鍵琴家身分，獲得許多國際音樂比賽肯定，合作對象包含國內外知名演奏家及樂團，並參與國際古樂音樂節演出。個人大鍵琴獨奏專輯曾多次獲得金曲獎入圍與獲獎肯定：首張大鍵琴獨奏專輯《酷幻奇境》入圍第 22 屆金曲獎最佳古典音樂專輯；2017 年《古今狂想—大鍵琴音樂詩畫》，內容涵蓋 18 與 20、21 世紀大鍵琴獨奏經典，入圍第 29 屆傳藝金曲獎三大獎項—最佳詮釋：演奏類、最佳藝術音樂專輯與最佳錄音等，並獲得最佳藝術音樂專輯、最佳錄音等兩大獎項。繁忙的演奏與教學外，致力於在台灣推廣歐洲早期音樂演奏詮釋與賞析教育，廣獲國內各大專院校與基金會邀請演講與演出，2014 年成立「曉韻古樂團」，定期舉辦講座與音樂會。2017 至 2019 年起擔任廣播節目「音樂達文西—巴洛克頻道 Baroque Channel」（台中古典音樂台 Classical FM97.7）固定特別來賓，2020 年起多次受邀在「新匯流藝術講堂」擔任直播主講。

除了致力推廣 16-18 世紀歐洲早期音樂外，自 2015 年起也勉力讓大鍵琴音樂與當代接軌，推廣 20、21 世紀大鍵琴獨奏與室內樂作品，並委託多位優秀台灣作曲家，如陳士惠、蔡凌蕙、余忠元、謝宗仁、林宜徵等譜寫新作；亦製作古今藝術結合的音樂製作，如與林文中現代舞團及樂興之時管絃樂團附設古樂團合作的玻瓦莫提耶 (Joseph Bodin de Boismortier, 1689-1755) 《公爵夫人府上的唐吉訶德，作品 97》芭蕾舞歌劇，與魔術師合作的《古風派對》、與甜點藝術結合的《大鍵琴的甜點狂想～聆賞古今品味幸福》甜點音樂會等。

多年來，受邀眾多音樂演出、講座與廣播節目，並策畫多場音樂會及各類講座，期許能深耕臺灣對於歐洲早期音樂教育與推廣多盡一份力，並且與當代作曲家與藝術家合作，開拓出大鍵琴音樂的新契機。

作曲家

科技音樂作曲家、軟體工程師，美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）作曲博士（Doctor of Musical Arts）。曾任安譜人工智慧音樂公司音樂研發長，現專注於科技藝術創作，創作作品包含高雄電影節 XR 電影《潛入西拉雅》（作曲、音效、3D 沈浸式混音）、自身的 VR App 音樂遊戲作品《次元穿梭》、3D 遊戲作品《時空雕塑》、演算式作品（以手機 App 方式執行）《森之生》、裝置藝術包含臺灣音樂館「煦樂韶光」科技藝術裝置作品《光譜印象》音樂設計與音樂演算設計…等。

林宜徵 作曲

教學方面，曾任『</PLUS>推動大學{程式設計}教學』國家大型學術專案（<http://plus.pro.edu.tw/>）之資料分析領域『玩音樂－數位音樂的無限可能』課程設計者。目前任教於國立臺灣師範大學，指導通識課程『學程式玩音樂』課程，輔仁大學音樂系指導音樂作曲。

自身專注於音樂科技領域之研究，研究範圍切合政府學術機構研究發展重點技術（包含演算法作曲、機器學習於音樂作曲之應用、Unity 3D 與 VR 開發），作品挑戰當代音樂藝術美學與載體之限制、橫跨古典器樂、電聲結合 3D 遊戲影像之多媒體作品，曾受邀於日本東京電機大學分享與指導 Unity 作品開發。作品展演於世界各地（歐、美、日、馬、港、台，包括受邀世界薩克斯風年會展演單場音樂會 VR 作品、英國倫敦 Audio Mostly 音訊研討會、香港演藝學院展演作品）。VR 音樂作品被下載觀賞區域包括美加地區、俄國、英國、克羅埃西亞、德國、黎巴嫩、土耳其、法國、阿拉伯聯合大公國等地。

個人網頁：www.zoelin.me

作品展間入口：www.intervalstudio.space

今日所使用的古音律

文／蔡佳璇

律學關係到物理學與數學，兩音之間的頻率越是簡單整比，聲音共振也就更諧和，古代的律學除了與聲學共振相關，也與宇宙觀相關聯。第一個泛音 2:1 則為高八度的同音聲響，而第二個泛音 3:2 成就完美的純五度，東西方古人分別在西元前七世紀與六世紀透過「三分損益法」或「五度相生律」，推算出音階裡的 12 音。但！ $(3/2)^{12} \neq (2/1)^7$ ，也就是說如果從 C 音開始 12 個純五度相疊，再度回到 C 音，相比七個八度相生的 C 音是不一樣的，會產生所謂的「音差」。別擔心！我們今天是來享受音樂，不是來算算數～只要用心感受「音樂即數學」的奧妙即可！

對於需要固定八度與音高的鍵盤樂器上，如何分配音差讓音樂有最美好和諧的呈現，在歷代都是十分重要並且複雜的學問！今日將使用 16、17 世紀歐洲地區常使用的 1/4 中全音律（Quarter-Comma Meantone Temperament）理論，是由威尼斯音樂學者亞隆（Pietro Aaron, c. 1480–1545）在 1523 年提出，音律從追求純五度，轉向成就完美的大三度音程（5:4），由於當時音樂多使用教會調式，調性使用上較不複雜，因此這個音律可讓常用的三和弦皆特別好聽迷人。但這個音律也是有缺點，半音之間距離寬窄不等，並且不易轉調，而且會造成多個極端不諧和的「狼音程」（Wolf interval）。但缺點也可能是個優勢，17 世紀的作曲家有時卻反而會挑戰聲響張力，運用狼音程與半音階特色來作為創作的素材，讓音跟音之間的不協和有著更多聲響衝擊，但在回歸協和和聲時，卻可以帶來更安定的和諧。

雖然中全音律可帶來溫暖的大三和弦協和聲響，但還是限縮了調性音樂與轉調的可能性，作曲家與音樂學者渴望找到更優良的諧律，來讓常用調性保有優美色彩，而遠系調性也不會造成過於刺耳的狼音音程，所有調性都可靈活運用。許多音樂學者做了各種的嘗試，而在 1691 年一個劃時代的好音律出現了！來自布蘭登堡-普魯士（現今德國）地區的管風琴家兼音樂學者維克麥斯特（Andreas Werckmeister, 1645–1706），提出他所認為「最正確」的第三號音律－維克麥斯特音律 Werckmeister III temperament，並且後世推測在巴赫作品《優譜律鍵盤曲集》（The Well-Tempered Clavier）即是使用此音律。

關於今日曲目簡介

此次獨奏會共演奏義大利、英國、奧地利、德國等地之巴洛克早期至中期具有時代影響力的重要作曲家創作，以及兩首由優秀台灣作曲家－林宜徵的電聲與大鍵琴世界首演新創。

來自義大利地區作曲家，包含拿波里學派代表－特巴齊，來自小提琴之鄉克雷蒙納威尼斯樂派代表－梅盧拉，在羅馬地區活躍的小提琴大師－羅西（但他後世卻是以鍵盤作品著名），以及在世即享譽歐洲的羅馬教廷御用管風琴師－弗雷斯科巴第。來自英格蘭為伊莉莎白與雅各王朝重要音樂家代表－布爾，而後因宗教或個人因素而移居至荷蘭的安特衛普，進而也交互影響了英國與荷蘭地區的鍵盤音樂。來自奧地利與南德地區的作曲家－弗羅貝格

爾、柯爾、許圖柯三位皆曾先後為奧匈帝國皇室工作，弗羅貝格爾並與上述義大利作曲家－弗雷斯科巴第亦有師生情誼，將其音樂風格帶入奧地利與德國地區。此三位作曲家對於德奧地區的音樂發展有著深遠的影響。最後是兩位 **18 世紀北、中德** 父子代表－約翰·瑟巴斯提安·巴赫與卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫，將上述音樂風格融會貫通，展現晚期巴洛克的輝煌。作曲家們透過對過往大師的學習，旅行與交流，而讓精彩的音樂風格得以遍地開花！我們或許可以聆聽到對於傳統的堅持，可以聆聽到對於前衛的追尋，聆聽到傳承與創新並行，每一首皆是獨一無二且堅定！

另外，談到關於此音樂會的重要元素－半音階（**Chromaticism**），在 **17、18 世紀** 以半音素材創作的作品，概略可分別為六大類型：

- 第一類、盛行於義大利與拿波里地區以協和與不協和掛留音（**Durezza e ligature**）為創作風格的作品；
- 第二類、是以六音組音階（**Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La**）為賦格主題；
- 第三類、則是運用半音階作為賦格式幻想曲與隨想曲主題；
- 第四類、將半音鑲嵌至不協和大跳音程來作為主題的隨想曲；
- 第五類、為自由幻想曲風格（**Stylus Phantasticus**）觸技曲，以半音階素材作為音樂色彩點綴；
- 第六類、則是結合不同曲風與形式的綜合運用。

半音階亦可作為作曲家創作的試煉，有時也具有宗教性意涵，透過此場演出，讓聽眾領略此六大類型的賦格與自由揮灑之美。此場演出特別之處，兩首當代作品，在《為生命祈禱》大鍵琴將使用的是 18 世紀盛行的優諧律－維克麥斯特音律，而在《靈魂之舞》，則是把時代慣用音律時間軸前推至 **16、17 世紀** 盛行的中全音律，透過音律將巴赫著名的半音階幻想曲變形，此舉已讓此作品有著全新色彩與風貌。並且再加上 **21 世紀** 打破音與音距離的繁複電音，在作曲家林宜徵的巧手音畫創作下，讓古代與現今、讓真實與夢境，在層層疊疊立體式聲響浸潤，協和與不協和或許不再有那麼多衝擊與界限，而是轉化成對未來世界的踏實新希望！

演出作品資訊列表

創作／出版年代	活躍地區	形式	出處
特巴齊：奇異的協和 G.M. Trabaci: Consonanze Stravaganti			
1603	拿坡里	不協和音與掛留 Durezza e ligature	第一冊鍵盤曲集
弗羅貝格爾：六音組主題幻想曲，作品編號 201 J. J. Froberger: Fantasia sopra Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, FbWV 201			
1649	奧匈帝國/維也納	賦格	第二冊鍵盤曲集
洛西：第七號觸技曲 M. Rossi: Toccata Settima			
1657	羅馬	自由幻想曲風	鍵盤曲集（過世後才出版）
梅盧拉：半音階隨想曲 T. Merula: Capriccio Cromatico			
不詳	克雷蒙納	賦格	手稿
布爾：六音組主題賦格，作品編號 51 J. Bull: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, FVB 51			
1610-1625	英格蘭、安特衛普	賦格	Fitzwilliam Virginal Book
柯爾：帕薩卡雅舞曲 J. K. Kerll: Passacaglia			
1676	維也納、慕尼黑、布魯塞爾	頑固低音變奏曲 （共 40 次變奏）	手稿
林宜徵／巴赫：為生命祈禱，給大鍵琴與電聲 Y. C. Lin / J. S. Bach: Pray for Life for electronic music and harpsichord			
2020 1722-25	台灣台北 柯登、萊比錫	電聲 鍵盤舞曲	舞曲選自 BWV 812, 813, 816
弗雷斯科巴第：第三號觸技曲《舉揚聖體樂》，作品編號 3.03 G. Frescobaldi: Toccata Terza per l'organo da sonarsiall'elevazione, F 3.03			
1627	羅馬、佛羅倫斯	自由幻想曲風	第二冊鍵盤曲集
許圖柯：第一調式隨想曲 N. A. Strungk: Capriccio PrimiTuoni			
1686	維也納、漢堡 德勒斯登、萊比錫	賦格	手稿
卡爾·菲利浦·艾曼紐·巴赫：F 小調幻想曲，作品編號 Wq. 67, H.300 C. P. E. Bach: Fantasia in F-sharp Minor, Wq. 67, H.300			
1787	柏林、漢堡	自由幻想曲風	手稿
弗羅貝格爾：隨想曲，作品編號 506 J. J. Froberger: Capriccio, FBWV 506			
1638	奧匈帝國/維也納	賦格	第三冊鍵盤曲集
林宜徵／巴赫：靈魂之舞，給大鍵琴與電聲，搭配巴赫之 D 小調半音階幻想曲，作品編號 903 Y. C. Lin / J. S. Bach: The Dance of the Soul for electronic music and harpsichord with Chromatic Fantasia and Fugue in D minor, BWV 903			
2021 1717-1723	台灣台北 威瑪、柯登	電聲 自由幻想曲風、賦格	手稿

關於今日兩首世界首演作品

文／林宜徵

林宜徵／巴赫：為生命祈禱，給大鍵琴與電聲

Y. C. Lin / J. S. Bach: Pray for Life for electronic music and harpsichord

樂曲創作之時，自己尚在業界擔任全職研發工作，每日關在辦公室、被都市的水泥牆包圍、多數的時間總是被逼著思考如何做出賣錢的產品，覺得自己離自然好遠好遠、離生命也好遠。偶爾看到路邊行道樹、聽著巴赫的音樂，赫然感到一種巴赫創作音樂時的心像和感受，是一個古早純真與自然親近的時代，巴赫的音樂總是自然的流露出了他創作的時節、令人感受到夏季的樹木、冬季的爐火...等。

因此想以巴赫的樂曲作為此曲的引用，實際上則是描繪一種對自然的嚮往之情。而不久之後、全球疫情正開始興盛的時刻，此曲的創作則開始抒發了對於因為與自然疏離的災難感與迷失感，也期望藉由巴赫的音樂之引用，作為一種祈禱，期望人們可以在這樣艱困的時間，找到自己的生命之路與希望。

巴赫作品部分樂章素材選曲如下：法國組曲 BWV 812 小步舞曲（Menuet）、BWV 813 與 BWV 816 薩拉邦舞曲（Sarabande）。

此曲也有「元宇宙」展間，歡迎您回家後用電腦進虛擬展間聆聽：
方向鍵 + Q (左轉) E (右轉) <https://hubs.sciencevr.com/m7XifQb/virtual-space-pray-for-life>

林宜徵／巴赫：靈魂之舞，給大鍵琴與電聲，搭配 J.S. 巴赫之 D 小調半音階幻想曲，作品編號 903

Y. C. Lin / J. S. Bach: The Dance of the Soul for electronic music and harpsichord with Chromatic Fantasia and Fugue in D minor, BWV 903

創作理念

受到佳璇老師的委託，為巴赫的 Chromatic Fantasia and Fugue 做電聲。但為巴赫寫樂曲是一件挑戰的事情，首先在不掩蓋著巴赫音樂的原曲下，要呈現自己的主觀意念的創作和聲音，讓自己的音樂有自己的署名而非巴赫樂曲的伴唱帶或編曲，是最挑戰的地方。而讓一首樂曲不成為另一首樂曲的編曲，充要條件除了在音樂創作和聲響的比例上多過原曲之外，理念上要能夠有獨特的傳達意圖，方能有自己的生命。音樂史上典型的例子就是，我們會稱許多史上著名的樂曲「引用 Dies Irae 的曲調」而非稱這些樂曲是 Dies Irae 的改編。

因此，我想藉由巴赫的樂曲作為銜接觀眾和自身理念的媒介，呈現自己一直以來對於表面意識和潛意識、宇宙意識與物質實相的理解與概念（源自平日所閱讀的「賽斯系列書」）。

此曲創作時，自己內心常浮現幾個心像，因此樂曲的色調、空間等，特別是 3D 聲響的設計，企圖轉譯以下二種心像：

- 一、創作此曲之初，心中想到梵谷星空的油畫筆觸，把樂曲當作畫布，自己合成的繁複電聲作為油畫筆觸，以 3D 的立體沈浸式空間聲響技術，勾勒出意識、靈魂交織舞動所展現的光彩。
- 二、對於宇宙意識為靈魂來源（也是意識與物質實相的源頭）之內在心像轉譯。

在創作期間閱讀了賽斯系列書之一，「一個美國哲學家的死後日誌—威廉·詹姆士的世界觀」，該書內容中更為清晰的描繪了死後內在多次元世界的世界，以及已亡者所見之世界，其概述已亡者所見之複雜的多次元世界，他看見不同的意識情感之流轉和相互影響（包括他自己所留下的情感軌跡），如同在黑夜中交錯的光影閃爍的軌跡。而書中對於明知之光（宇宙意識）的描述深刻，其描繪宇宙意識如夏日陽光，溫暖怡人、積極但不強迫、不催促，而每一個靈魂與意識都是他的獨特的一部分，（亦可說，靈體是意識的聚合物，其來自於宇宙整體意識，而宇宙意識的本質是愛），沒有一個生命會被遺忘棄置，宇宙意識無所不在，也不斷回應每一個生命：

〔...〕我現在被一種心理奢侈感包圍著，並且被我曾感到非常好奇和熟悉的氣場護持者。這個氣場是有靈敏的反應。我很確定它在回應我，雖然它無所不在，但不具有強迫感，就像夏日，它比較像一種使人心曠神怡的媒質，所有生命都沐浴其中，因此令人幾乎忘了它的存在，或者說把它視為理所當然。我之所以說「幾乎」，是因為它的質性徐徐地、不慌不忙地向你浮現，或說像我，以致於有時候在我還沒意識到之前，它就已經在回應我了。於是，我猜想，它存在的維度是依對其投以注意者所在的維度展露的。（p. 261-262）

〔...〕這個氣場或它的光不帶任何壓迫性質，但它似乎具有一種我只能稱之為神聖之積極被動狀態。它吸引你的注意，但不催促，而它的力量消極被動，看似一種處於積極等待或邀請的狀態，永遠接納包容，力量無比溫柔，彷彿它非常清楚自己的能量，知道即使是它最輕描淡寫的愛撫，也有可能壓扁它所愛的對象。（p.264）

閱讀時，對於如星光般流動且交織的宇宙意識之活力、以及如此溫柔、積極等待，永遠接納包容的明知之光之想像深刻感動，特別藉此曲轉譯與傳達嚮往之情。

於巴赫的音樂，特別是賦格，深深的感受到他對於上帝之愛的渴望與滿足，或許之於我對於宇宙意識的企圖感受與一瞥，這樣的渴望作為巴赫這首樂曲與我的創作之間的共鳴與橋樑，在今昔不同的時空中，於內在次元的某處交會，轉譯浮現而出，在此呈現給您！

創作手法

此曲主旨表達表面意識和潛意識、宇宙意識與物質實相的理解與概念，大鍵琴和電聲所扮演之角色分別如下：

大鍵琴：巴赫的音樂為表面意識（自我以及我們存在的物質實相）。

電聲：為潛意識與宇宙意識的活動，宇宙意識則為物質實相與表面意識所依附，透過深層宇宙意識的流動與舞動，交織形成意識與靈魂的實相。因此電聲的流動烘托出表層之巴赫的音樂，巴赫的音樂則為底層流動的電聲世界之浮雕輪廓，但此二者的分界卻是因交織而模糊的，如同表面意識、潛意識和宇宙意識的分界。

為了達到對於內在次元的空間想像，此樂曲在技術上以粒子合成器調和多組聲響，轉譯作為意識（靈體）、星光與光錐、光帶的明暗色調，採用自身鑽研的 3D 沈浸式混音技術，搭配現今沈浸式聲響中的主流技術—ambisonic 技術，輔以聲學物理模型（physical model）理論為基礎，刻畫聲音轉譯的意識（靈體）、星光、光錐、光帶等於虛擬想像空間中的動態移動。刻畫出意識、光與粒子的二元波動，光作為粒子時而大時而小、時而多時而少之聚合明亮變化。

在賽斯書中提及、意識的粒子單位為比光粒子更小的粒子。在我自己的想像中，物質實相由堅實的分子與原子組成，原子之下更細的粒子則根據量子力學波-粒子二元理論，於不同時空中不時閃動，則可瞥見光粒子或意識粒子的不穩定狀態。因此相較於閃動的電聲波-粒子二元聲響，大鍵琴則為較大的粒子（如分子與原子），每一個音的相對堅實感如我們的物質世界，清晰、具體，巴赫運用成熟的音樂語言，表達人的情感。而相對於大鍵琴的電聲部分，其呈現之不穩定、多變的聲響，也如同意識世界之多變無常，如我們每日在腦中迴盪閃動之各種思緒、情感、啟發、感動等，飄忽變動，但所有情感之聚合，形塑我們的日常事件與物質、甚至是生命的軌跡。而這些思緒、情感、啟發、感動皆源自我們的宇宙意識，其無時無刻支持著我們的生命、也因此創造各種生命的奇蹟。

希望在聆賞這首樂曲的過程中，能讓大家感受到明知之光（宇宙意識）的流動、明亮、動感與溫暖，包圍著大家、帶領大家進入深層的宇宙意識之情感。

~感謝您今日的聆賞~

【曉韻古樂團近期活動】

2022 曉韻巴洛克春夏系列講座暨工作坊

【2022 曉韻春夏號－從讀譜開始】 READING EARLY MUSIC

- 2022 年 3 月 20 日《古風與新潮－彈談偷師古人的鋼琴曲們》
主講者：顏華容（鋼琴演奏家）
- 2022 年 4 月 10 日《講題許願池－解讀裝飾奏》
主講者：大下詩央（古小提琴演奏家）、與談者：蔡佳璇（大鍵琴演奏家）
- 2022 年 5 月 15 日《曉韻教學實作工作坊－探索 18 世紀器樂室內樂》
授課者：大下詩央（古小提琴演奏家）、蔡佳璇（大鍵琴演奏家）
- 2022 年 6 月 12 日《談巴洛克時期作曲家們的互相致敬與自我引用－巴赫篇》
主講者：蔡佳璇（大鍵琴演奏家）

【活動預告】

2022 曉韻巴洛克秋冬系列講座

【2022 曉韻秋冬號－慶典巡禮、享響古樂】

2023 曉韻怪奇珍珠物語－巴洛克室內樂音樂會

特別感謝

九介企業股份有限公司

六石投資有限公司

執行團隊

行政執行 | 吳佩玲

海報設計 | 曾沛瑄

音響工程 | 林佳興／雲響科技股份有限公司

主辦單位：曉韻古樂團

贊助單位： 國 | 藝 | 營 台北市文化局