

壹、 演出內容

此計畫將由琵琶演奏家林慧寬，與維也納太平洋弦樂四重奏一起合作演出，由維也納大學兩位作曲教授 Reinhard Karger、Karlheinz Essl 以及臺灣作曲家董昭民為弦樂四重奏與琵琶創作新作品。此次的演出將由林慧寬和維也納太平洋弦樂四重奏樂團(Pacific Quartet Vienna) 各推出兩方最具代表性的樂器及音樂作品並由兩團分別演出該團的傳統特色曲目。該計畫除了 2015 年將預計在松菸誠品表演廳與國立交通大學演出外，也將在 2014 年 12 月於維也納演出。

林慧寬與維也納太平洋弦樂四重奏皆希望除了藉由演出的東西方樂器展現各自的樂器外型外，也希望這次與新銳作曲家的合作和委託創作曲，能將東方傳統樂器與西洋古典樂器的音色，做一有效的結合，使其真正達到國際演出交流的目的，藉由這樣的結合也更拉近國與國的距離，帶來的效應將不只是一場精采的音樂會，而是國與國之間實質的文化音樂交流。

貳、 演出方式

琵琶近年在國際舞台上，已佔有一席之地，世界各國的作曲家爭相為它創作新作品，此次林慧寬與維也納大學將採取三年計畫，由琵琶演奏家林慧寬於 103 年 12 月先赴維也納大學做獨奏音樂會與講座，在維也納期間也將與維也納大學的作曲教授一起工作，創作新作品，也為琵琶再創新的演出聲響，也因此除了在維也納的工作及演出外，也將該合作之新作品帶回臺灣，在臺灣作首演，此一國際交流合作，將是一次再將我國的傳統樂器帶向國際的一個重要文化活動。此計劃將在台灣及奧地利做演出，而在此演出後，皆會做工作坊，讓音樂家、作曲家與觀眾做面對面的交流，使其兩個音樂文化在兩個國度內產生撞擊與交流，維也納太平洋弦樂四重奏樂團將會把音樂實際的演奏方式和其歷史背景，在工作坊中對台灣觀眾做分享與解說，而相對地，當林慧寬到奧地利參與表演時，也會對奧地利廣大的專業人士或業餘人士，做中國傳統樂器及台灣音樂的介紹與解說。

除了工作坊外，也希望可以跟大學相關音樂科系結合舉辦研討會，以西洋古典音樂的歷史背景對學生做一個教育性的啟發，進而達到薰陶學生的心靈與欣賞藝術的能力。

參、 演出目的

本次希望藉由音樂家林慧寬與國外樂團的跨界合作，提高台灣民眾對於傳統樂器的好奇心與豐富台灣民眾的藝術生活，此次演出的目的除了不但能夠擴大宣揚我傳統藝術文化外，也透過此次的跨國合作，讓音樂的文化不再有地理上的藩籬。

經由本次邀請維也納太平洋弦樂四重奏樂團到台灣進行演出，期望能帶給台灣樂迷對於西洋古典樂的深刻印象。對於中西樂器合作共同演出的部分，也必定會激起跨國音樂合作的美麗火花，是相當難得的機會，因此期望藉由這次的演出來引起國際各大音樂節以及主辦團體之注意力，發現中國傳統樂器與西洋樂器合作之新價值。

肆、 表演者簡介

(一) 林慧寬簡介

畢業於佛光大學藝術學研究所，曾於中廣國樂團擔任琵琶演出，琵琶師事林谷芳老師、賴秀綢老師、郝貽凡老師、李光華老師。1991 年籌組采風樂坊，擔任琵琶演奏及副團長。現為采風樂坊團長、中國文化大學中國音樂學系專任助理教授。

林慧寬擅長跨界合作，以琵琶演奏聞名，不僅具有精湛的演奏技巧，還與不同風格作曲家及表演藝術界人士合作，長年與美、德、法、荷、維也納、多倫多等國際樂團合作。合作過的現代樂團包含：維也納現代樂團(Klangforum、Music Lab、EXXJ-Ensemble of the 20 Century)、荷蘭現代樂團(Nieuw Ensemble Amsterdam)、北德廣播交響樂團(NDR Symphony Orchestra)、法國現代樂團 (Ensemble 2e2m)、紐約(Jack String Quartet)、多倫多 Accordes String Quartet。參與過的藝術節包含法國 Grenoble 現代音樂節、英國 Huddersfield 現代音樂節、柏林三月音樂節、維也納 Viktring 現代音樂節。2000 年受無垢舞蹈劇場邀請，首演「花神祭」冬枯片段中的琵琶演出，並巡演台北國家劇院、法國里昂歌劇院。2001 年獲選國家文化藝術基金會優秀行政人才赴美進修專案，於美國紐約進修半年，參與「WORLD MUSIC

INSTITUTE」世界音樂協會多項演出活動。2010 年受美國知名作曲家柯爾曼(Gene Coleman) 邀請，於紐約曼哈頓「蓮花音樂舞蹈中心」(Lotus Music &Dance) 演奏琵琶，2011 年受加拿大多倫多 Soundstreams 邀請，演出國際知名作曲家譚盾作品「鬼戲」，並於 2013 年巡演多倫多、臺北、北京。2014 年 7 月受法國外亞維儂藝術節絲品劇院之邀，演出音樂劇場「音樂會是誰?」共計 22 場；並受維也納大學之邀，將進行兩年的『新琵琶計畫』，於 2014 年 12 月赴維也納大學進行講座及獨奏音樂會，並由維也納大學作曲教授主持創作計畫，為琵琶與弦樂四重奏創作一系列新作品。

(二) 維也納太平洋弦樂四重奏簡介

維也納太平洋弦樂四重奏在 2006 年的維也納表演藝術與音樂大學成立。他們除了致力於演出與分享『維也納學派』的古典音樂之外，更在近期的演奏當中也表現出當代音樂的激情與力量，讓觀眾留下了許多難忘的表演。

自從在 2006 年成立之後，維也納太平洋弦樂四重奏開始在歐洲的許多地方進行演出，像是維也納國家圖書館、維也納國家音樂廳、日本東京王子音樂廳、北海道札幌音樂廳以及許多國家的藝術節進行演奏。

2011 年開始，維也納太平洋弦樂四重奏樂團在奧地利的卡爾卡潘音樂節做進一步的亮相演出，使得樂團的名聲開始廣為人知。2007 年與 2008 年則是樂團相當活躍的時間，在 2007 年與 2008 年中，維也納太平洋弦樂四重奏樂團先後在奧地利的利林菲爾德夏季音樂節進行一系列的音樂演奏會，另外也在蒙特內哥羅的尼克希奇國際室內樂音樂節、太平洋音樂節進行一系列的表演，也因為

在太平洋音樂節演出的原因而因此獲得了與東京弦樂團一起合作演出的特別機會，兩個樂團在北海道的札幌藝術公園共同進行了許多的戶外表演。

在他們建立演出基礎不久之後，維也納太平洋弦樂四重奏被選中加入了歐洲的耶胡迪·梅紐因基金會，希望他們能加入『音樂的現在性』創建和執行推廣方案，並給予他們許多的機會與可能去替不同的社會單位創作許多類型廣泛的音樂，像是為市民之家、醫院以及小學等。

維也納太平洋弦樂四重奏藉由在維也納表演藝術與音樂大學與在各地的表演不斷的充實演出經歷，從 2013 年開始，他們也成為了『歐洲聯盟室內樂音樂學院』的會員之一。

（三） 作曲家簡介

1. Reinhard Karger

Reinhard Karger 教授，1953 年出生於德國的圖賓根，1977 年畢業於德國斯圖加特音樂院，主修作曲。1974—1975 年間赴荷蘭烏特列支音響聲學中心學習電子音樂創作和研究。1977—1978 年在美國加州藝術學院 (California Institute of Art) 攻讀音樂劇場學系。1983 年在德國弗萊堡取得德國最高作曲文憑。在 1972—1985 年間獲得多項的作曲獎和獎學金。2005—2008 成為德國卡塞爾大學的作曲教授，從 2008 年至迄今為維也納音樂暨表演大學的作曲教授。主要教學領域為多媒體音樂創作。

2. Karlheinz Essl

Karlheinz Essl 教授，1960 年出生於維也納，1987 畢業於維也納音樂院，主修器樂作曲和電子音樂創作。1989 年發表論文「安東·魏本的合成概念」，取得維也納大學的音樂學博士。1993 年接受巴黎的電子音樂中心 IRCAM 委託創作。1995—2006 在奧地利的布魯克納大學教授電腦準則作曲。2007 年開始迄今，在維也納音樂暨表演大學專任電腦音樂教授，是奧地利重量級的電腦音樂作曲家和權威。

Born in Vienna, 15 Aug 1960. Austrian composer, performer, improviser, media artist and composition teacher.

Karlheinz Essl attended the Vienna Musikhochschule (1979--87), where he studied composition with Friedrich Cerha and electro-acoustic music with Dieter Kaufmann. He also studied musicology and art history at the University of Vienna (doctorate 1989 with his thesis *Das Synthese-Denken bei Anton Webern*). Active as a double bassist until 1984, he played in chamber and experimental jazz ensembles. As a composer he has contributed to the Projekt 3 composition programming environment of Gottfried Michael Koenig at Utrecht and Arnheim (1988-89) which later transformed into his own Real Time Composition Library (RTC-lib) for Max/MSP/Jitter.

Essl also served as composer-in-residence at the Darmstadt summer courses (1990-94) and at IRCAM (Paris, 1992-1993). Between 1995-2006 he taught Algorithmic Composition at the Studio for Advanced Music & Media Technology at the Bruckner University, Linz. Since 2007, he is professor of composition for electro-acoustic and experimental music at the Vienna University of Music and Performing Arts.

His work with computers (with emphasis on Algorithmic Composition and generative art) and a prolonged occupation with the poetics of serial music have been a formative influence on his compositional thinking. He has frequently sought to combine music with other genres and has collaborated with the graffiti artist Harald Naegeli (*Partikel-Bewegungen*, 1991), the writer Andreas Okopenko and the artists' group "Libraries of the Mind" (*Lexikon-Sonate*, 1992--8), the architect Carmen Wiederin (*Klanglabyrinth*, 1992-95), the video artist Vibeke Sorensen (*MindShipMind*, 1996, a multimedia installation for the Internet) and the artist Jonathan Meese (generative video and sound environment *FRÄULEIN ATLANTIS*, 2007).

During the 1990s Karlheinz Essl carried out various projects for the Internet and became increasingly involved with improvisation. At the festival WIEN MODERN 1989 he presented as an emerging composer, and in 1997 he was featured at the Salzburg Festival with portrait concerts and sound installations. In 2003, he was artist-in-residence of the festival *musik aktuell*, and in 2004 he was presented with a series of portrait concerts at the Brucknerhaus Linz. In 2004, Karlheinz Essl received the cultural prize for music of the state Lower Austria.

Besides writing instrumental music, Karlheinz Essl also works in the field of electronic music, interactive realtime compositions and sound installations. He develops software environments for algorithmic composition and acts as a performer and improviser, utilizing his own computer-based real time composition environment m@ze°2 and also instruments like electric guitar, toy piano and music box.

Most of his instrumental compositions are published by TONOS (Darmstadt). Since 1992, he acts as the music curator of the Essl Collection in Klosterneuburg / Vienna.

3. 作曲家-董昭民簡介

台灣作曲家董昭民於一九六九年出生於臺北。作曲師事錢南章教授， Johannes Fritsch ， Mauricio Kagel 及 Nicolaus A. Huber。一九九九年夏天獲德國埃森音樂院 最高藝術家文憑並以該校最優異成績畢業。同年獲頒德國科隆市政府作曲獎及獎學金。董昭民的作品已在亞洲，美洲及歐洲的音樂節多次發表演出：柏林國際音樂節 MaerzMusik Berlin、芝加哥新音樂節 Soundfield Festival Chicago、慕尼黑新音樂系列 Musica viva München、德國達姆斯塔新國際音樂研討會等。與他合作的知名團體包括臺灣采風樂坊、德國摩登樂團 Ensemble Modern Frankfurt、德國漢堡 Resonanz 絃樂團、維也納音響論坊 Klangforum Wien、芝加哥諾門訥斯樂團 Ensemble Noamnesia Chicago、芬蘭 Avanti!室內樂團、中國國家交響樂團、莫比斯圓環創作公社等。德國法蘭克福日報：董昭民在「睡佛百姿」裡，以樂器的聲響探索為基礎，塑造了一種暗示性的音樂語法。前所未聞的聲響循序漸進，充滿了無限聯想-宗教般的情懷，且趣意盎然。

伍、 演出曲目

盲鏡 / 弦樂四重奏 / Reinhard Karger 作曲

秋逝 / 琵琶和即時電聲 / Karlheinz Essl 作曲

琵琶與弦樂四重奏 / 馮水龍 作曲

遊園驚韻/琵琶與弦樂四重奏/ 董昭民 作曲

靠近/琵琶與弦樂四重奏/ Reinhard Karger 作曲

陸、 演出人員名單

Pacific Quartet Vienna 太平洋維也納弦樂四重奏樂團

小提琴：Yuta Takase(國籍：日本)

小提琴：Eszter Major(國籍：瑞士)

中提琴：Chin-Ting Huang(國籍：台灣)

大提琴：Sarah Weilenmann(國籍：瑞士)

琵琶：林慧寬