

絲弦情 LIV

小巨人絲竹樂團

2000年10月，由音樂總監陳志昇集合一群熱愛國樂、並具有專業演奏水準的青年樂手們成立「小巨人絲竹樂團」積極推廣國樂，並舉辦一系列「兩岸薪傳」、「絲竹室內樂」及「青年演奏家」音樂會。

自2005年起連續獲選為文化部演藝扶植團隊，並獲得許多政府及民間單位的藝文經費補助，在藝術表現上備受肯定，曾受邀赴美國、加拿大、墨西哥、德國、荷蘭、印度、泰國、韓國、新加坡、香港、大陸等地演出。

經過數年的試鍊，小巨人絲竹樂團已成長為兼具演奏技術及藝術內涵的新生代樂團；期許在每一場策劃及演出中，均能展現台灣新生代樂手的積極熱情，為根植於傳統的國樂藝術開創嶄新的風貌。

音樂總監 / 陳志昇

國立台灣大學微生物與生化學博士，天主教輔仁大學音樂學系指揮碩士，現任小巨人絲竹樂團音樂總監，曾任廣藝愛樂管弦樂團行政總監、台北市立國樂團團員等。

陳君活躍於國內外重要舞台，範圍涵蓋國樂、西樂、樂團行政及音樂教育等領域。更多次受邀於國內外各大藝術院校，進行樂團營運、樂隊訓練等專題演講。

陳君指揮風格理性沉著、質樸簡鍊，藝術方向著重對本土的關懷與多元文化的融合；樂團經營管理依循「傳統文化為體、科學邏輯為用」的原則，務實穩健、效率績優；多年來本著「以國樂為畢生志業」的無比熱情與使命感，成功地號召大量台灣國樂青年人才，共同參與構築具有台灣特色的國樂願景，對於國樂藝術的承先啟後、精緻化、國際化貢獻卓著。

客席指揮 / 曾維庸

1994年夏生於臺北，2016年以雙主修二胡與管弦樂指揮畢業於國立臺南藝術大學中國音樂學系，師事彭芷樵教授以及顧寶文教授；2020年取得國立臺灣師範大學音系碩士學位，主修管弦樂指揮師事許瀞心教授。

十七歲時即展現對指揮的高度熱忱及天賦，為臺灣國樂體系首位於大學階段主修指揮之學子，2016年以最年輕身份入選臺灣國樂團青年指揮培訓計畫並於「菁英爭揮」青年指揮選拔賽獲得首獎、2017年獲香港中樂國際指揮大賽亞軍及最佳臺灣作品演繹、最佳香港作品演繹、最受團員喜愛指揮等四項大獎。曾於2017至2020年間擔任臺灣國樂團特約助理指揮，現為台灣愛樂民族管絃樂團藝術總監、圈思文化有限公司藝術總監、灣聲樂團音樂事務協作、PHONOLITE (響岩文化)創辦人、國立臺灣交響樂團2021/2022國際音樂人才拔尖計畫培訓員。

樂團名錄

笛 / 鄧馥芸 笙 / 鍾佳霖、宋長翰 柳琴 / 游姝昱 揚琴 / 杜宛霖 琵琶 / 蔡佳伶(兼三弦)、鄧馥萱 中阮 / 朱紫渝
大阮 / 林勇剛 古箏 / 賀欣怡 擊樂 / 林韋岑、陳思仔、任祐嫻 胡琴 / 林怡君、蔡仲廷、鄭媛璟、熊家緯
大提琴 / 安庭誼 低音提琴 / 林芯如

行政團隊

團長 / 陳佳瑜 團務經理 / 蔡筱婷 行政 / 鍾季原、蔡佳伶 場務 / 劉珈圻 美術編輯 / 陳宇薇
錄影 / 亞格影音 張興漢 錄音 / 大音音樂 王昭惠

2022/11/17
19:30 (THU)

地點

國家兩廳院演奏廳
(台北市中山南路21-1號)

曲目順序

江賜良《相和歌》(台灣首演)
李英《層疊》
袁沛瑩《這些年的小星星》(台灣首演)
趙俊毅《靈光》(台灣首演)
- 中場休息 -
王辰威《融》
劉至軒《水雲間》
馮國峻《結霜橋》(台灣首演)
劉暢《乘風破浪》

音樂總監 / 陳志昇

客席指揮 / 曾維庸

樂曲解說

江賜良《相和歌》

絲竹合奏的形式和觀念是從漢代開始，一絲一竹，「點線」結合的小型樂隊，發揮了各自的特長，同時也互為補充，可謂「絲竹更相和」。相和歌的名稱最早見於漢代，它是一種漢族音樂形式，其特點是絲竹更相和，執節者歌，即歌唱者自擊節鼓與伴奏的管絃樂器相應和，並因此而得名。主要在官宦巨賈宴飲、娛樂等場合演奏，也用於宮廷的朝會、祀神乃至漢族民俗活動等場合。

此曲是作曲家特別為此次演出而重新整理的2022新版本。全曲有著一種飄泊不定的流動性節奏，雖然如此，但又可以在溫馨的旋律中找到幾分相思的寬慰。仿佛一切就在夢中，期待著美好的相遇，但總感覺大家都非常忙碌，在生命中總是交錯不停。樂曲中的念白源自相和歌辭《飲馬長城窟行》：

青青河畔草，綿綿思遠道。遠道不可思，宿昔夢見之。夢見在我旁，忽覺在他鄉。他鄉各異縣，輾轉不相見。枯桑知天風，海水知天寒。入門各自媚，誰肯相為言？客從遠方來，遺我雙鯉魚，呼兒烹鯉魚，中有尺素書。長跪讀素書，書中竟何如？上言加餐飯，下言長相憶。

江賜良 馬來西亞集華樂作曲、編曲、指揮、演奏、策劃、教學於一身的跨界音樂人。畢業於上海音樂學院民樂作曲專業，師從朱曉谷教授，亦向徐堅強教授學習現代音樂創作，為第一位以民樂作曲專業畢業的外國留學生。現任馬來西亞沙巴華樂學會秘書長、南洋風藝術中心創辦人及沙巴電聲華樂流行組合ecband音樂總監。

李英《層疊》

本曲是為絲竹室內樂所寫的一首小品，作曲者從中國「五聲調式」與特有「琵琶和弦」為主軸，強調旋律的流動感及節奏動力的變化。運用中國絲竹樂中多變而豐富的音色加以層層疊置或交錯轉換，採「低限主義」手法作曲，嘗試去營造一種「層巒起伏，雲水蒼茫」之意，傳達出作曲者之思古情懷。

李英 臺灣當代國樂代表作曲家、指揮家之一。出生於藝術世家，先後畢業於國立臺灣藝專（現國立臺灣藝術大學）及美國密蘇里州立大學音樂院研究所。1992年起任臺北市立國樂團副指揮，並兼任北市國附設青年國樂團指揮，具有指揮與作曲雙專長。在音樂創作上，主張東、西方作曲語法的交融，衍生具本土特色又有雅俗共賞的現代國樂。2011年自北市國自願退休，2012年起從事自由創作、客席指揮、音樂評委與客席講座。

袁沛瑩《這些年的小星星》

本曲為鼎藝團2018年【樂·影·橋】音樂會而作，由多首兒童歌謠串接而成。一張由李甯強攝影的樟宜尾橋照片與一首詩，提現了地方能勾起的回憶和思念，讓作曲家不禁想起童年時光，作曲的出發點也因此誕生。人生雖無常，人事物變遷，但只要還有回憶，就不算真的失去過。

袁沛瑩 作曲興趣從初院學期開始，隨後成為新加坡國立大學楊秀桃音樂學院第一批作曲系學員之一，在何志光副教授及蕭佳偉博士的指導下學習，畢業後赴美國密蘇里州坎薩斯城大學和康奈爾大學深造，受陳怡教授及 Steven Stucky 教授指導，回國後沉浸於早期音樂教育工作並修讀音樂教學文憑，現回到作曲啟蒙之地擔任中學教師。

趙俊毅《靈光》

《靈光》表現了一種萬物的生命力，猶如微光從黑暗中浮現，並在暗地裡舞蹈。全曲共分為三大段：作品開始在一種「無」的意境中，逐漸引入作品的主題，表現了生命從暗中萌芽的狀態；接著是優美及富有感情的慢板；最後是熱烈及舞蹈性的快板，充分地表現了「靈光」的多面性，它是閃亮的、溫柔的以及富有活力的。

趙俊毅 1987年出生於馬來西亞吉隆坡，先後於中央音樂學院秦文琛、陳崗、唐建平及美國印地安納大學雅各音樂學院P.Q. Phan指導下學習作曲並獲得碩士學位。2010年《甘榜鄉情》獲臺北市立國樂團國際作曲大賽二等獎(一等獎空缺)、2012年琵琶與管弦樂《對話》入選北京現代音樂節青年作曲家發展計畫。目前是馬來西亞大樂樂創意音樂工作室、新加坡The TENG Company 駐團作曲。

王辰威《融》

《融》是一首富有新加坡本土色彩的合奏曲，採用西方對位式作曲技法，結合印度族與馬來族的旋律風格，並以華族樂器演奏。樂曲以峇里島甘美朗音樂「開花式」全體合奏掀開序幕。第一主題是個悠揚的印度風格旋律，第二主題是個清脆的甘美朗

pelog selisir五聲音階旋律。中段是個「賦格」樂段；琵琶彈出印度風格的主題，與印尼風格的對題交替發展。主題的4/4節拍與對題的3/8節拍形成交叉節奏，體現了「和而不同、求同存異」的理念。末段再現了最初兩個主旋律與「開花式」全體合奏，推向華麗的高潮；樂曲的四個主題融合在一起同時奏出，表現新加坡四大種族和睦共處，多元文化相互交融。

《融》於2009年由新加坡鼎藝團委託創作室內樂版，後來作者又改編為國樂團、交響樂團等多個版本。2019年新月繆斯樂隊在中國電視節目《國樂大典》演奏《融》。2020年疫情期間，新加坡華樂團將此作品錄製成線上合奏，新加坡總理李顯龍在其臉書頁面及2022年國慶群眾大會上分享，稱此曲展現新加坡人「同舟共濟的精神」。

王辰威 畢業於萊佛士書院高才班，2009年獲新加坡政府獎學金赴維也納國立音樂與表演藝術大學，修讀為期五年的作曲與音訊工程碩士學位，畢業時獲頒大學榮譽獎。能作曲、指揮、演奏12種樂器並書寫12種文字，17歲創作的交響詩《姐妹島》獲2006年新加坡國際華樂作曲大賽「新加坡作曲家獎」，2011年獲頒新加坡傑出青年獎。現任新加坡華樂團駐團作曲家、新加坡南洋理工大學國立教育學院兼職作曲講師、新加坡華樂總會總會理事、鑿樂團研究教育部主任。

劉至軒《水雲間》

雲與水本為同物，只是型態不同，二者皆無形體，變幻莫測。作者創作以水波紋的圖像「~」為出發，將此線條運用在音符上，期待不論在聽覺或是視覺都可有流動不斷的感覺，展現出水的形象，作者也利用不斷反向跳進的不規則音型旋律作為本曲的主題；另外則用較厚重的和聲和複雜的對位代表了雲的形象。全曲共分：

- (一)稍自由板：引子，以調性模糊的方式和不斷的波紋線條展現出水和雲變幻莫測的形象。
- (二)慢板：在停滯的和聲中奏出主題，彷彿在雲霧中浮動的水分子。之後以點狀構成之線條，描繪出雲霧中水滴漂浮空中的景象。
- (三)快板：首先以對位手法不斷將音符堆疊進來，營造出混沌的情境，接著似有似無的旋律及線條於各聲部間獨立交錯，造成此起彼伏的效果；密集的模式轉調發展，不斷加快的速度描繪出雲霧匯集的情景。
- (四)慢板：主題重現，改以不同的織體及調性出現，由大提琴奏出渾厚的主題，象徵雲霧中出現彩虹的情景，之後由琵琶及胡琴奏出再次發展的旋律，如同天上飄下綿綿細雨，大地受到雨水的滋潤及灌溉。
- (五)稍自由板：尾聲，作者將引子的前幾小節以逆行手法寫作，作為水中倒影的意念呈現。

劉至軒 新生代優秀作曲者及指揮。畢業於中國文化大學中國音樂學系、國立台灣師範大學音樂研究所指揮組。自作品《水雲間》參加中華民國國樂學會所舉辦之比賽獲獎後，受到蘇文慶教授的指導與帶領，近年來常受各樂團之委託創作，由作品中延伸了各類音樂的觸角，累積了音樂創作的寶貴經驗。其手法新穎、曲風優美，又常以台灣人文、風土為創作精神，因而樹立了獨特風格。

馮國峻《結霜橋》

2018年由鼎藝團委約，於音樂會【樂·影：橋】首演。曲名源自建立在雙溪路的新加坡製冰廠，樂曲呈現2017年停止營運、新加坡最古老的舊貨市場當年在《結霜橋》上的場景。

馮國峻 出生於新加坡的作曲家馮國峻，作品融會中西、創作素材多樣，受新加坡在地的多元文化影響甚深。曾被新加坡海峽時報譽為「三十歲以下的三十名新星」之一。畢業於新加坡國立大學楊秀桃音樂學院以及Peabody音樂學院。作曲師事何志光、Kevin Puts、Oscar Bettison以及Eric Watson。現為鼎藝團駐團作曲家。

劉暢《乘風破浪》

作曲家與新加坡鼎藝團的合作始於2012年，曾擔任該團駐團作曲家，於2016年受到樂團的委約，為鼎藝團成立十周年暨新加坡華樂室內樂音樂節開幕式創作了這首作品，提名為《乘風破浪》，希望樂團在未來的發展中能夠像大海中的大船一樣，乘風破浪，勇往直前，越來越好。

劉暢 青年作曲家，遼寧師範大學青年教師，中央音樂學院現代遠端教育學院特聘教師。先後師從於中國著名作曲家杜詠及羅新民。在校期間，曾獲寶鋼獎學金，宋慶齡與古馳獎學金，研究生國家獎學金等各類獎學金，以第一名的身份保送至中央音樂學院研究生。2013年赴丹麥任教，成為中國第一批赴丹麥皇家音樂學院孔子學院作曲教師第一人。