

Instrumental
Romance
LXI

絲弦情 LXI

2023/11/08
19:30 (WED)

地點

國家兩廳院演奏廳
(台北市中山南路21-1號)

曲目順序

- 李志純：《繁弦擊管》
  - 曾毓忠：《光影VI-參山聲光素描二幅》
  - 王樂倫：《哈莫瓦納鐵道》
  - 許德彰：《迴》長笛協奏曲
  - 中場休息 —
  - 任真慧：Echoes from an autumn haze II – Towards Drifting Pines
  - 趙立璋：《間·隙》
  - Corrina Bonshek：Still shimmering
- *本次演出曲目皆為委託創作、於本場次音樂會首演

主辦單位 小巨人絲竹樂團 指導單位 文化部

贊助單位 台北市文化局 國|藝|營 林臣英服飾公司

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、國藝會 TAIWAN TOP 演藝團隊，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、波蘭、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；深自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。

音樂總監暨指揮 / 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。

長笛、巴洛克長笛 / 吳正宇

長笛演奏家吳正宇於荷蘭阿姆斯特丹音樂院獲得長笛演奏文憑，活躍於歐洲和亞洲樂壇，2012年首創【一枝獨秀-Just a Flute!】系列音樂會，藉由與作曲家和跨領域藝術家的合作積極探索長笛音樂的無限可能性。曾受邀參與的重要國際音樂節包括2012台北國際現代音樂節、2014荷蘭De Link音樂節、2015WOCMAT與2017Curto-Circuito現代音樂節。其演出足跡遍及台灣、中國、韓國、荷蘭、比利時、義大利、美國、智利、英國、德國、奧地利等地。首張專輯《十絕句-吳正宇長笛獨奏》於2015年發行並入圍第27屆傳藝金曲獎最佳詮釋獎，2018年發行長笛與電聲專輯《Parallaxis 平行交錯》，並於2020年發行結合長笛演奏與新媒體專輯《新庄24-1》。吳正宇現為「時間藝術工作室」藝術總監，致力於演奏與推廣各類型音樂藝術。

樂團名錄

笛簫 / 賴郁潔 笙 / 黃宇謙 長笛 / 吳正宇 揚琴 / 官郁珈 柳琴、大阮 / 林欣儀 琵琶 / 陳茗芳 阮咸 / 郭章君 古箏 / 賀欣怡
豎琴 / 王秀卉 古琴 / 石冰 擊樂 / 林韋岑、任祐嫻 胡琴 / 蔡仲廷、張靖汶、王一甯 小提琴 / 張震 中提琴 / 潘思名
大提琴 / 安庭誼 低音提琴 / 陳泳境 電子音樂執行 / 區志恒、陳慕曦

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 / 許淑惠、詹筱玲、潘恩 美術編輯 / 陳宇薇
錄影 / 亞格影音 張興漢 錄音 / 雲響科技 林佳興

指揮 / 陳志昇

長笛 / 吳正宇

樂曲解說

李志純：《繁弦擊管》

為二胡、古箏、豎琴及打擊四重奏。曲名《繁弦擊管》的想法來自於同音異字的成語「繁弦急管」。出處於秋瑾的詩《申江題壁》：「馬足車塵知己少，繁弦急管正聲希。」和錢起的《瑤瑤杯歌》：「繁弦急管催獻酬，倏若飛空生羽翼。」皆為陳述音樂中多種樂器同時演奏的情景。「繁弦」代表了四重奏裡三個不同的弦樂器：二胡、古箏和豎琴。「擊管」代表著打擊樂器及附有管子的打擊樂器，如鐵琴。作品中的起承轉合以兩段詩句中的意境加以發展引述。此作品由文化部補助，為小巨人絲竹樂團委託創作。

李志純 密西根大學音樂系作曲博士學位，曾為采風樂坊駐團作曲家。曾獲第一屆德國布蘭登堡國際作曲大賽首獎、古根漢獎、美國哈佛大學弗洛姆音樂基金會及巴洛基金會的委託創作、美國作曲家協會第二屆委託創作作曲獎、國際女音樂家聯盟 Theodore Front Prize、現代作曲家協會及作曲家聯盟作曲首獎、女作曲家國際音樂作曲獎、ARKO 當代管弦樂節作曲獎，個人專輯《柳絮》入圍金曲獎傳統藝術音樂類「最佳作曲人獎」。2017 年榮獲俄亥俄大學百年慶之最傑出校友。

曾毓忠：《光影VI－參山聲光素描二幅》

這個作品最主要的發想來自參山國家公園二幅最吸引創作者的聲景與地景：獅頭山與峨眉湖。參山國家公園之一的獅頭山，其靜謐山景與寺廟節慶聲響，給創作者留下深刻之記憶與印象。人們進入水簾洞一線天、獅山古道、九寮步道等景點後，會聽到豐富而多元之生態聲響，特別是「空山鳥語」的交織與對話，或具韻律感、或隨機，且不斷隨著日光起落而演化變動，像是一首在人們前面不斷展開的「大自然鳥鳴交響曲」，創作者嘗試藉由器樂音樂與電子聲響將此聲景進行二度聲化(sonification)、轉化(transformation)與詮釋。

同屬於參山國家公園一部分，創作者家鄉的峨眉湖，其湖面所產生的忽明、忽滅、忽快、忽慢、忽模糊、忽清晰等多樣效果之「浮光掠影」，其節奏感、隨機不可捉摸感、層次感，引發創作者極大的心靈觸動，想嘗試透過類似視覺藝術之「縮時攝影」方式，捕捉與內化、轉化，成為聲音藝術表現的美感內涵。

然而，此作品的創作思維並不全然著重於對地景與聲景「聲光」之勾勒與描述，創作者更欲將內心對參山國家公園獅頭山與峨眉湖的觀察與體驗所產生之感動與心境變化，藉由音樂與聲響表達出來。

《光影IV－參山聲光素描二幅》的編制為二胡、笛、笙、古箏、琵琶、阮、揚琴與電子音樂。此作品延續創作者過去《光影》系列作品核心創作想法：一、藉由多種不同頻譜(Spectral)特性之東方樂器的結合，以及電子合成聲響(Synthesized electronic sound)的搭配，營造如同視覺領域光與影對照的獨特聲音色彩；二、透過科技延伸、擴展或強化二胡、笛、笙、古箏、琵琶、阮、揚琴等傳統樂器，其頻譜上下兩極端的音色區塊，讓音色的呈現將會是亮者越明，晦者更暗，打造一具極大反差的光與影效果對比，體現創作者寫作上虛實思維二元概念。《光影 IV－參山聲光素描二幅》由小巨人絲竹樂團委託創作，於本次音樂會首演。

曾毓忠 東吳大學文學士，作曲師事盧炎與馬水龍教授。美國北德大學音樂藝術博士，作曲與電腦音樂師事 P. Winsor, L. Austin 與 J. Nelson 等教授。現為陽明交通大學音樂研究所電子音樂專任教授。台灣電腦音樂、現代音樂、台灣作曲家聯盟、雙溪樂集、以及科技藝術等協會理事。對音樂藝術與科技的結合與媒合，特別是東方樂器與西方電子音樂的整合創作有著極高度的興趣，並且是一位努力不懈的實踐者。

王樂倫：《哈莫瓦納鐵道》

阿里山並非一座高山，而是連接玉山西峰的支脈匯集的總稱。1896 年，日軍在此發現大片原始茂密森林，從此開啟了阿里山多舛的命運。日人河合鈿太郎寫下「仰瞻大塔山，危巖兀立聳中天。俯臨清水谷，急湍一瀉注九泉。斯山斯水何雄偉，天地稀見此巨觀。鐵路三十有一里，眼界忽開哆囉嗎。……」一詩，言其阿里山絕世的景，而蜿蜒的鐵道更成了阿里山的代名詞之一。

《哈莫瓦納鐵道》選自以阿里山為主軸的一系列作品《阿里山地景篇》第一首。透過樂曲，描述為伐木業而打通前往哈莫瓦納「神明的屬地」的鐵路，越過橋樑及隧道，即便叱叱繞過斷崖，行經皎潔明月，穿越巨石龍蟠，最終仍不禁受自然之力而阻絕，讓鄒族的祖靈得以寧靜養息。在時間的凝結下，這條鐵路悄悄地停下它的步伐，重新讓人省思河合鈿太郎詩句「斧斤走入翠微岑，伐盡千年古木林；枕石席苔散無蹤，鳴泉當作舊時音」中的一絲黯淡。

王樂倫 1969 年出生於台北市，由盧炎教授啟蒙作曲，師事楊聰賢教授、張玉樹教授。東吳大學音樂系理論作曲碩士、美國愛達荷州立大學媒體教育博士肄業。致力於電子鍵盤演奏、電腦及商用應用音樂產業、作曲及音樂理論研究。目前為文化大學中國音樂學系專任副教授兼系主任。

許德彰：《迴》長笛協奏曲

《迴》為長笛與十件國樂器而作。長笛一氣呵成的貫穿作品的各個段落，從迴旋紐帶的姿態開始，逐步分解、斷裂，並引領樂隊由實轉虛。到結尾只剩殘言斷句。整個作品就像濃墨在水中消散的過程。本次音樂會將演奏全曲三樂章中的第一樂章。

許德彰 出生於香港，現頻繁穿梭於香港、臺灣、歐洲三地。先後於香港演藝學院及阿姆斯特丹音樂學院完成學士及碩士學位，及後於波士頓大學取得博士學位。作品曾於第三十八屆入野賞等多個國際比賽中獲得首獎。近期多與不同領域的藝術家及學者合作，實踐將音樂研究與3D空間聲響模型、物理模型聲音合成、沉浸式音響等不同音樂科技結合，以人聲、樂器和電聲重建過去到今天的聲響世界，以聲音述說一個個不同年代與區域的故事。

任真慧：Echoes from an autumn haze II – Towards Drifting Pines

「實迷途其未遠，覺今是而昨非……」這幾年我常在思考人與時間的關連：在一切不可逆地變遷之後，自身所處的當下是怎樣的視野與角色、在時間裡的感知又是怎樣的狀態。近來數首已完成與手上正在著筆的作品，也都陸續環繞著類似的、真切的課題，關於世界以及人類對於環境的影響。我以「湧上的水」與「消逝的自然」兩個與自身情感與生活經驗最位密切關連的題材，透過不同的視角來為關於時間的沉思著墨。

霧迴秋聲之二《無歸之松》此曲延伸這些與環境相關的主題，並延續多首前作關於「松樹」之樂念加以配器、整合為嶄新的音樂織體與面貌，來呈現這首作為對時間與人類環境感慨與祈禱的樂章。標題《無歸之松》與自身 2008 年之另首絲竹樂作品《松下》相呼應，同樣在彷彿時間靜止的大自然間沉思，但今已非昔。比起當年寫作《松下》時秋意微涼、海風吹拂的愜意，《無歸之松》借用「歸去來辭」中詩人感嘆迷途之意象，以反映足跡與記憶皆漸行漸遠、飄泊無可依歸的心境。

任真慧 旅美台灣作曲家、詩人與鋼琴家，其音樂作品以獨特的空間感、豐富的想像力、充滿靈性的詩意與精緻雕琢的色彩為特色。近年同時以鋼琴家身份活躍於台美新音樂舞台，專注於電子音樂與當代實驗性藝術音樂作品。創作專注於探索時間、聲響、語言與詩性的整合。

趙立璋：《間·隙》

想探討聲音在時間中的殘響，藉由古琴在時間中的留白瞬間，以中西樂器來延長其殘響中的色彩，讓古琴的音響能作為這些樂器聲響的引入者。作曲者相信，寧靜的片刻對於每個人都能有其不同的聲音想像與刻畫，而這些由於寧靜所延伸之聲響，往往卻是能讓樂曲擁有更多絢麗音響空間之處！

趙立璋 國立台北藝術大學作曲博士，國立交通大學作曲碩士，曾師事馬定一、李子聲、江易鈔、王思雅及黃思瑜教授。2011年起加入亞洲作曲家聯盟暨中華民國作曲家協會、國際現代音樂協會台灣分會會員。2016 年獲選台灣傳統藝術中心人才培育庫之作曲家。近年來作品多以中體西用之思維，將東方的作曲語彙以西方之作曲技術進行實踐，並透過樂音與噪音之音色融合手法，作為自身之創作理念。

Corrina Bonshek：Still shimmering

作品靈感來自透過科學和靈性兩種觀點對水進行描述，藉由不同音樂思想的分解和交融（長延音、快速分音、螺旋和變換的扭曲和聲）呈現從冰到液態的過程。前三個樂章是描述冰和液體的交互作用：第一樂章〈Frozen yet liquid〉、第二樂章〈A nucleus floats in watery cytoplasm〉、第三樂章〈Crystalline flow〉。在最後的第四樂章〈Energised through love〉音樂進入了一個漂浮、和諧穩定的新空間，簡單重複的旋律在各樂器間蕩漾，之後進入笙和小提琴的獨奏。最後一個樂章探討水藉由吟唱、祈禱和 / 或愛和關懷的意念使其獲得能量的一種概念。

Corrina Bonshek 澳洲作曲家，音樂靈感來自大自然聲響和自我冥想練習。西雪梨大學當代藝術博士學位，師從 Bruce Crossman 學習作曲，並接受曾獲 Grawemeyer 作曲獎的 Chinary Ung 指導。作品《Up in the Clouds》曾入圍2018年澳洲藝術音樂獎年度器樂作品。2000 至 2007 年擔任西雪梨大學音樂學講師。自2008年以來從事網路行銷工作，是澳洲自然健康企業 Better Earthing 的共同創辦人。