

Instrumental
Romance
LXIII

絲弦情 LXIII

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。

琵琶 / 張沛翎

國立台灣藝術學院中國音樂系、中國文化大學藝術研究所畢業，現為國立台灣藝術大學中國音樂學系兼任助理教授及小巨人絲竹樂團首席。自求學過程經常擔任獨奏與協奏，一路以來孜孜矻矻，舉辦了十餘場個人獨奏會。在傳統演奏形式之外，曾錄製個人電視專輯、參與跨界音樂會演出及國家交響樂團「樂典」音樂專輯錄製。近年，也擔任音樂會節目製作人；籌組琵琶與彈撥重奏，積極開拓琵琶演奏的語法與趣味，更涉足紀錄片拍攝及電玩音樂錄音，深獲好評。其琵琶演奏技藝細膩委婉，音色瑰麗動人，樂曲風格掌握兼容古今，音樂推展自然酣暢，擅長在動靜、剛柔之間，突顯琵琶的豐富樣貌。

樂團名錄

笛簫 / 鄧馥芸 笙 / 黃聖育 古箏 / 賀欣怡 揚琴 / 官郁珈 柳琴 / 方郁婷 琵琶 / 陳茗芳、鄧馥萱
阮咸 / 林欣儀、郭韋君 擊樂 / 林韋岑、任祐嫻 胡琴 / 蔡仲廷、王一甯、蔡忠祈 大提琴 / 安庭諳

行政團隊

團長 / 陳佳瑜 團務經理 / 蔡筱婷 行政 / 鍾季原 場務 / 詹筱玲、戴祖德、許淑惠、潘恩、李于婕
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

2024/03/30
14:30 (SAT)

地點

國家兩廳院演奏廳
(台北市中山南路21-1號)

曲目順序

Pablo Rubio Vargas : Desde Adentro (委託創作、台灣首演)
Guadalupe Perales : Convergencias
Ignacio Baca-Lobera : ExP (委託創作、世界首演)
Rodrigo Sigal Sefchovich : Reverberant margin (委託創作、世界首演)
Mario Duarte : Eréndira (委託創作、台灣首演)
— 中場休息 —
Emmanuel Ontiveros : La Niña de la Lluvia
Emma Wilde : Cosmovital (委託創作、台灣首演)
Guadalupe Perales : Contemplación (委託創作、世界首演)
Pablo Rubio Vargas : Aquí—allá (委託創作、世界首演)

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 國藝會 林臣英服飾公司

指揮 / 陳志昇

琵琶 / 張沛翎

樂曲解說

Pablo Rubio Vargas：Desde Adentro

《來自內部》國樂器與預錄錄音，為小巨人絲竹樂團而作。本曲探索聲音姿態在時間上從自由的狀態，微妙轉變為對時間自身更精確的詮釋。運用樂器不同音色與電子音樂搭配演奏。這首曲子需要使用碼錶來與錄音同步，最後樂段演奏同樣旋律時，演奏者可以根據不同樂器特性即興加入裝飾奏和節奏變化。

Pablo Rubio Vargas 墨西哥聲音藝術家和作曲家，1984 年生於阿瓜斯卡連特斯市。先後取得加州大學爾灣分校作曲、科技和即興碩士學位、加州大學聖塔克魯茲分校演算法作曲博士學位，師從 David Dunn 。2021 年起擔任墨西哥 UNAM–ENES 大學音樂和藝術科技學院博士後研究員。融合科學和藝術，利用聲景作為多學科工具，透過歌曲及其演算法識別對各種鳥類進行編目。

Guadalupe Perales：Convergencias

這是一首融合古、今、中、外元素交相輝映的樂曲。

Guadalupe Perales 1992 年生，墨西哥作曲家，對音色探索、即興創作、協作實踐以及藉由電吉他和效果踏板創作音樂感興趣。也特別熱衷於中國音樂和文化。在墨西哥城獲得作曲學士學位，並獲得西倫敦大學的認可。2021 至 2022 年間受著名琵琶演奏家和作曲家高虹的指導。現於中國天津音樂學院攻讀作曲專業研究生課程，師從徐昌俊。

Ignacio Baca–Lobera：ExP

本曲為作曲家近期嘗試探索原音樂器和電聲之間關係的作品之一。透過共鳴、增強張力和擴大樂音將樂器轉化為電聲。另一探索的方向是不斷重複增強張力的電聲處理，及其與音樂時間感知的關係。本曲是為小巨人絲竹樂團所作。

Ignacio Baca–Lobera 1957 年生於墨西哥城。從自學音樂開啟音樂之路，之後在墨西哥隨 Julio Estrada 學習作曲，近期於美國隨 Joji Yuasa、Jean–Charles François 和 Brian Ferneyhough 學習作曲，獲加州大學聖地牙哥分校作曲博士和碩士學位。作品探索隨機過程、微調性、網路理論和圖像作曲等理論技術。他的音樂作品多次獲得國內外獎項。自 1997 年成為墨西哥 Sistema Nacional de Creadores 成員。2001 年 6 月曾被任命擔任為期一年的古根漢基金會研究員。

Rodrigo Sigal Sefchovich：Reverberant margin

為二胡、打擊樂和電聲而作。為這些具有悠久傳統、但對於作曲家來說是全新的樂器創作十分具有挑戰性，了解與解決二胡和中國打擊樂演奏和聲音可能性的操作限制是創作過程中最有趣的步驟之一。將三個相當不同屬性的樂音於本作品組成同一個聲響世界，創造出一種動態共存的邊界感，共鳴、變化且有彈性。此外，演奏者可以自由探索音色及與電聲互動，使作品在演奏者的幫助下超越譜面持續發展與成熟。

Jorge Rodrigo Sigal Sefchovich 1971 年生墨西哥城。2017 年起擔任墨西哥 ENES UNAM Morelia 大學的作曲家、文化經理和專任教授，共同創立音樂和藝術技術本科課程。對新科技、特別是電子音樂領域感興趣。2006 年起擔任墨西哥音樂和聲音藝術中心主任。在倫敦城市大學獲得博士學位，並在墨西哥 UNAM 大學完成博士後研究。為墨西哥國家科學組織 CONACYT 國家研究員系統一級成員。

Mario Duarte：Eréndira

2019 年為小巨人絲竹樂團所創作。以 Purhépechan 公主 Eréndira 的傳奇故事為靈感來源，這位公主是前西班牙文化中抵抗的象徵，是美洲第一位騎馬的女性，也是第一個對抗西班牙征服者的人物。本作品旨在反映這些價值觀，並向墨西哥米卻肯州致敬。

Mario Duarte 生於墨西哥城，在墨西哥中央音樂研究中心獲得古典吉他、音樂學和作曲學位，赴英國曼徹斯特大學 NOVARS 研究中心隨 Ricardo Climent 指導下完成碩士和博士學位。後於墨西哥國立自治大學完成音樂與科技博士後研究。博士研究涉及用於音樂創作的 DNA 結構聲音處理工具，被麻省理工學院出版社列為 2019 藝術、科學和技術領域頂級論文之一。現為墨西哥 ENES UNAM Morelia 大學音樂與科技學院副教授。

Emmanuel Ontiveros：La Niña de la Lluvia

這件作品是以位於墨西哥聖米格爾德阿連德（San Miguel de Allende）郊區的一處考古遺址 La Cañada de la Virgen 來命名，在峽谷中發現了屬於墨西哥原住民族 Otomie 文化的建築，年代約為西元 540 年至 1050 年。考古區包括五組建築群，在最著名的 La casa de la Noche más Larga 裡埋葬著多具屍體，其中一位七歲的女孩，位於圓形石頭建築的中心，旁邊有陶瓷祭品和結構平面圖，屍體被命名為La Niña de Lluvia，屍體上裝飾著蝴蝶項鍊。本曲探索了亞洲傳統樂器在合奏時不同音色技巧的表現力，為小巨人絲竹樂團與指揮陳志昇所作。

Emmanuel Ontiveros 畢業於墨西哥 Guanajuato 大學，主修音樂作曲，師事 Héctor Quintanar 和 Roberto Morales Manzanares 教授，之後進入 Guanajuato 文化中心隨總監 JoséLuis Castillo 進修學習。曾獲得 Prácticas de vuelo 青年作曲家專案獎學金、León 文化研究所和墨西哥國家文化藝術基金會的青年創作者小型專案獎學金。他的作品曾在美國、智利、瑞典和墨西哥等地的音樂節中演出。作品涵蓋純音樂、舞蹈音樂、戲劇音樂及跨界創作，是 Rorschach_3.0 室內樂團的創始成員。

Emma Wilde：Cosmovitral

Cosmovitral 是一座位於墨西哥托盧卡的彩繪玻璃植物園，由 Leopoldo Flores 所設計。彩繪玻璃窗上的圖案表現出自然界的對比和並置，例如夜晚與白天，而窗上的顏色更加突顯這些對立。絲竹樂團豐富的色彩和音色讓作曲家可以探索在 Cosmovitral 彩繪玻璃窗上發現的對比。第一和第四樂章表現了樂器較晦暗的音色，而第二和第三樂章則表現出光和活力，其靈感來自 Ctosmovitral 中央的彩色彩繪玻璃作品 el hombre sol（太陽人）。本作品最初於 2019 年 11 月 24 日墨西哥莫雷利亞音樂節由小巨人絲竹樂團首演。

Emma Wilde 出生於英國曼徹斯特，現居墨西哥，獲 McMyn 獎學金攻讀作曲博士。音樂風格被媒體譽為「組織巧妙、技巧精湛」。創作器樂、視聽和固定媒材作品。作品曾在英國、墨西哥、澳洲、美國和歐洲音樂節演出。倫敦交響樂團 2017 年帕努夫尼克計劃的作曲家。目前任職於墨西哥國家科學組織 CONACYT 國家研究員系統與 ENES UNAM Morelia 大學音樂與藝術科技學院。

Guadalupe Perales：Contemplación

本作品描繪一個沉思和自我觀察的時刻，一種處在當下但某些事情似乎不可避免地即將發生。然後我們察覺到了：當下正不斷地發生，是期望之雲中透出的那道光。

Pablo Rubio Vargas：Aquí–allá

曲名來自創作理念，探索原音樂器和電聲兩個截然不同的聲音世界，兩者都會融入聲音的雲層中，有時消失在自然或原聲學世界，有時則消失在電聲合併的超現實世界。曲名也表達出將亞洲和墨西哥的傳統音樂透過電聲處理轉化結合的想法。