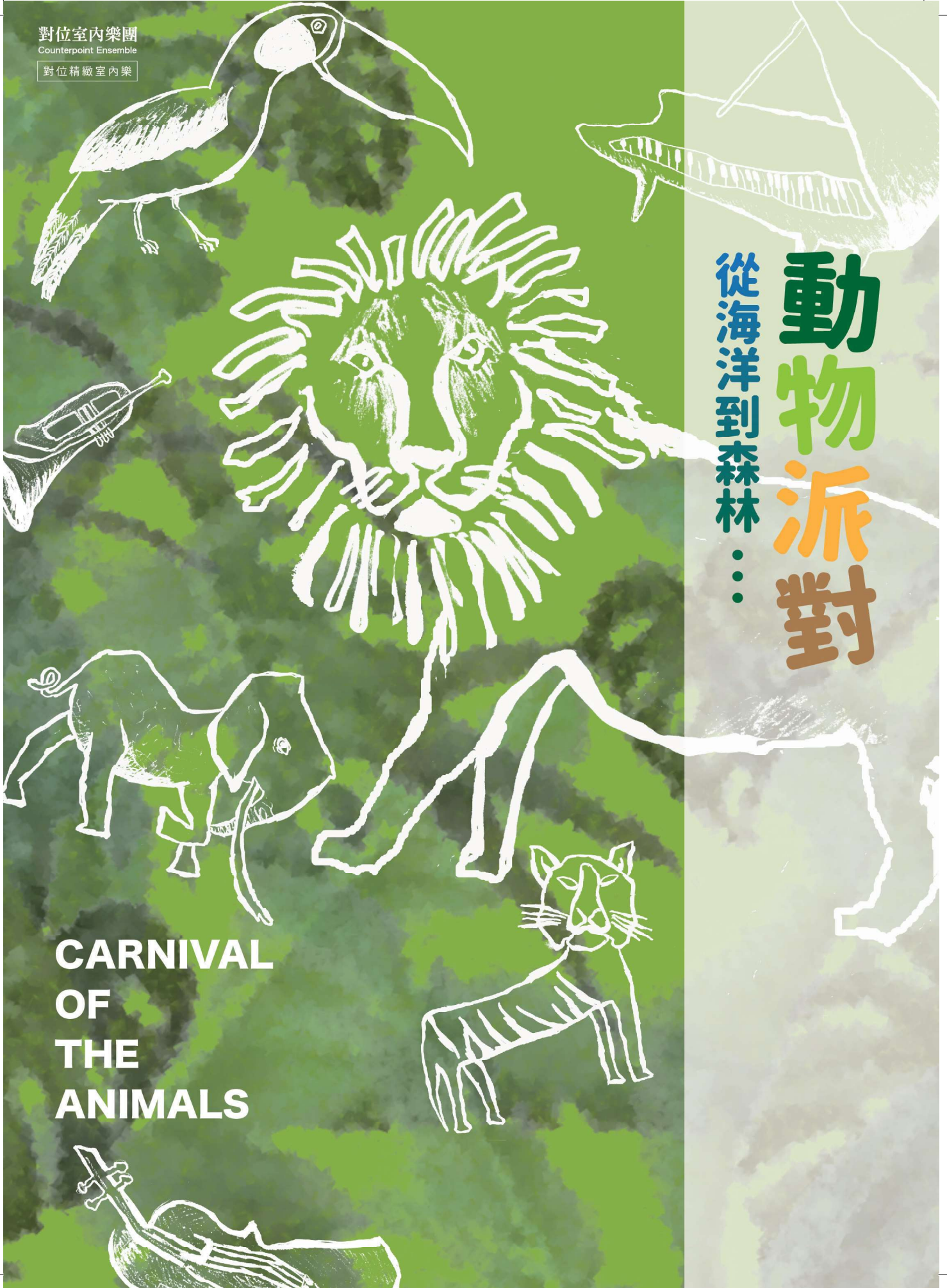

對位室內樂團
Counterpoint Ensemble

對位精緻室內樂

從海洋到森林：
動物派對

**CARNIVAL
OF
THE
ANIMALS**

動物派對

從海洋到森林……

2021
03/07 (SUN)
15:00
衛武營國家藝術
文化中心表演廳

主辦單位 | 對位室內樂團
Counterpoint Ensemble

指導單位 | 國 | 藝 | 會

贊助單位 | HOPAX 財團法人藝和文化藝術基金會
Hopax Culture and Arts Foundation 國 | 藝 | 會 CHIMEI
奇華音樂文化基金會

本團體獲國藝會110年度演藝團隊分級獎助專案贊助

前言

Before Performance...

對位室內樂團長期推廣精緻音樂，延續過去參與高雄春天藝術節的經驗與精神，持續製作適合全家且雅俗共賞的音樂會，將藝術紮根高雄。

想啊想，如何將藝術融入生活，那就從生活中尋找靈感吧！經過一次又一次地討論與發想，小朋友在海生館興奮地看著魚群在水中悠游，大朋友在手機螢幕上滑著貓貓狗狗的影片，人們對動物經常充滿興趣，於是有了今天《動物派對：從海洋到森林.....》的誕生。

以動物為主題，挑選西方作曲家聖桑活潑有趣的《動物狂歡節》，以及兩位臺灣作曲家作品——國家文藝獎得主潘皇龍的《螳螂捕蟬·黃雀在後》與 2020 年甫獲傳藝金曲獎的周久渝《大海·航行》，3 首作品展現東西方音樂上不同的風情。融合戲劇，以演奏家和演員的默契與凝聚力呈現不凡的音樂魔力，並持發展對位室內樂團重要的精神——「演奏國人的作品，用自己的語言唱自己的歌」。

縱觀古今橫觀東西，藝文活動的蓬勃總與一個城市的發展息息相關，期待今天的演出，能在你心中留下美好感動。感謝國家文化藝術基金會長期的支持與鼓勵，也謝謝相信對位、相信音樂的聚和文化藝術基金會與奇美文化基金會一路常伴左右，以及每一位觀眾朋友的參與。對位室內樂團衷心期待，在未來的每一場表演中，能與大家一同延續對藝術的禮讚，為城鄉的發展持續貢獻心力。

對位室內樂團／藝術總監

對位室內樂團簡介

Introduction to Counterpoint Ensemble

「對位」二字在古典音樂中為一首樂曲中數條旋律線或不同旋律的音符之間，對應、交織而成和諧動人的音樂。

對位室內樂團的特色，不僅完全契合「對位」二字，亦呈現在兩個不同的面向上：一是精緻室內樂音樂會系列，演奏國人作品；另一面向則是在音樂會中融合多元的素材與領域，呈現多面向、專業精緻的藝術演出，兼顧音樂質感與豐富度，以對音樂的熱情，透過器樂與人聲的組合，豐富音樂色彩、多樣性。

近年樂團規劃了精緻室內樂、國際大師邀演、當代音樂、音樂推廣等四大方向。既保有古典音樂的細膩與專業，又使古典音樂更貼近人心。而「演奏國人的作品，用自己的語言唱自己的歌」，亦是對位創團宗旨之一。自團隊成立以來，除演出西方作曲家的作品外，也演奏國人作曲家盧炎、馬水龍、賴德和、潘皇龍、楊聰賢、連憲升、李子聲、石青如、李元貞、陳玠如、周久渝等人的創作。透過多樣元素的結合，使聽眾在聆聽西方音樂時，也能認識國人的優秀作品，致力將國人的音樂推至國際舞台。

樂團集合多位學成歸國、熱愛音樂的音樂家們，不斷推廣精緻室內樂，深耕南臺灣的音樂環境，進而推廣音樂教育，並將演出的足跡拓展至全台各地。樂團自 2008 年起連續獲選「高雄市傑出演藝團隊」及文化部分級獎助團隊；目前為 2021 年「國藝會演藝團隊年度獎助專案」補助團隊，屢屢獲邀參與「高雄春天藝術節」演出，同年並錄取國立傳統藝術中心「105-106 年音樂人才培育-大師門徒與夥伴」計畫甄選，肯定團隊推廣國人作品及精緻音樂活動不遺餘力。

2009 年起以「培育音樂幼苗、散播音樂種子」為發想，運用樂器特性、人聲的戲劇性與精心設計的樂曲，結合視覺、聽覺、多媒體等元素，讓聽眾清楚各項樂器之性能和特色，並讓生活更貼近古典音樂。延續獲邀參與「高雄春天藝術節」演出，推出 2010《登陸夢幻島》、2011《仲夏樂之夢》、2012《乞丐王子遇見灰姑娘》、2013《噢！我的太陽！'O Sole Mio》、2014《調皮的野玫瑰 - 不一樣的舒伯特》，2015《糖果巫》，2016《春天在唱歌》等系列節目，並於高雄、台北、台南、新竹等地巡演獲得近萬名聽眾欣賞及高度讚賞。

2012 年以室內樂歌劇的形式演出國人作曲家李子聲創作的《江文也與兩位夫人》，獲 2013 台新藝術獎提名、於台南藝術季「臺灣精湛」演出，並獲日本 Mostly 古典音樂雜誌「海外音樂情報」專文報導。2012 受邀參與台積心築藝術季演出，2010-2018 連續九年受邀高雄春天藝術節演出，並至台北國家音樂廳巡演，2015 年開始，更至海外於北京國際音樂節、上海、蘇州及中山巡演，並於 2017 年六月受邀前往歐洲奧勒松音樂藝術節演出，2018 年邀請奧勒松交響樂團指揮 Lars-Thomas Holm 來台攜手演出《冰與火之聲》，帶來挪威作曲家的作品，團員與外國音樂家交流、討論，互相提升音樂的精煉度及聲音的美感。2019 受邀衛武營館慶「Open House」及【音樂廳精選】動畫音樂會演出。2020 年與胡乃元老師合作對為與大師有約系列，並於 12 月受邀演出衛武營動畫音樂會演出。

曲目

聖桑：《動物狂歡節》

Camille Saint-Saëns : Carnival of the Animals

1. 序曲及獅子進行曲 Introduction et marche royale du lion
2. 公雞和母雞 Poules et coqs
3. 野驢 Hémionnes
4. 烏龜 Tortues
5. 大象 L'éléphant
6. 袋鼠 Kangourous
7. 水族館 Aquarium

周久渝：《大海·航行》給單簧管、人聲、鋼琴與弦樂

Chiu-Yu Chou : 《Ocean·Sailing》 for Clarinet, Voice, Piano and Strings

(本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

1. 序曲 - 招潮蟹與水筆仔
2. 漂流木
3. 間奏 - 大船出港
4. 海龜、海龜，你要去哪裡？
5. 繽紛海底

中場休息

聖桑：《動物狂歡節》

Camille Saint-Saëns : Carnival of the Animals

8. 長耳動物 Personnages à longues oreilles

潘皇龍：《螳螂捕蟬·黃雀在後》長笛、Bb單簧管、擊樂、人聲、小提琴與大提琴六重奏曲

Hwang-Long Pan : 《Cause · Effect》Sextet for Flute, Clarinet in Bb, Percussions, Voice, Violin and Violoncello

慢板-行板-慢板-中板-行板-小快板-快板-莊嚴的慢板-中板-快板-急版

Adagio-Andante-Adagio-Moderato-Andante-Allegretto-Allegro-Largo-Moderato-Allegro-Presto

聖桑：《動物狂歡節》

Camille Saint-Saëns : Carnival of the Animals

9. 森林中的布穀鳥 Le coucou au fond des bois
10. 大鳥籠 Volières
11. 鋼琴家 Pianistes
12. 化石 Fossiles
13. 天鵝 Le cygne
14. 終曲 Finale

樂曲 解說

聖桑：《動物狂歡節》

Camille Saint-Saëns : Carnival of the Animals

想像一下……嘉年華會裡繽紛炫麗的遊行隊伍，不是一隊隊精心打扮的男女老少，而是一群種類各異的動物。哇～那會是何等的奇幻之旅啊！

法國浪漫樂派作曲家，聖桑（1835-1921），在他的《動物狂歡節》中，為我們譜出了這個異想世界！！創作於 1886 年，《動物狂歡節》由 14 首樂曲組成。聖桑在每首樂曲中，藉由不同的樂器聲響與音樂語法，唯妙唯肖的描繪出各式各樣的動物場景。這首膾炙人口的曲子有諸多配器版本，這次對位室內樂團將以室內樂與四手連彈的版本為您呈現各樣動物的姿態與場景。

全曲以《獅王進行曲》開場，由弦樂演出雄壯威嚴的獅王主題，並結合了鋼琴如煙火般燦爛，以及進行曲中擊鼓號角般的音樂聲響。當《公雞與母雞》開始時，是不是好像看到一群雞，一邊咕咕叫一邊快速的啄食穀物呢！！風馳電掣的《野驢》啊！再也沒有樂器能比的上兩位鋼琴家在鋼琴八十八鍵上飛奔的二十根手指頭了。野驢如風一般的消失在荒原後，物換星移，我們潛入靜謐的水底世界，與烏龜一起以龜速跳著著名的康康舞。這慢速康康舞，和原來奧芬巴哈（Jacques Offenbach）《天堂與地獄序曲》中的快版康康舞，真是有著如“天堂與地獄”般的反差呢！告別水中的大烏龜，迎來陸地上的巨無霸——大象！低音大提琴傳神的演奏，讓這碩大沉穩的動物現“聲”衛武營表演廳。

草原上，《袋鼠》成群跳躍著；《水族館》內，魚群在光影流轉，水紋斑斕間悠游；靜謐的森林中回盪著《布穀鳥》悠悠的啼叫聲；《大鳥籠》內，色彩繽紛的鳥兒們靈活的飛舞著；如絲緞般的湖面，一隻潔白的《天鵝》靜靜滑過……。除了生動的描繪出動物與自然場景，聖桑也在《動物狂歡節》中發揮他的黑色幽默，明嘲暗諷三種動物園裡沒有的“動物”。《長耳人》暗諷喜愛打探又尖酸刻薄的音樂評論員，就好似嘶嘶叫的驢子。《鋼琴家》中，藉由大家耳熟能詳的練習曲片段，諷刺只會機械式練琴的鋼琴家，如同馬戲團中被反覆訓練的動物。《化石》裡，聖桑幽自己一默，在採用了他的另一首作品，《骷髏之舞》(Danse macabre)，中的主旋律的同時，也取材自三首如化石般有歷史的曲調，包括大家熟悉的《一閃一閃亮晶晶》。

一場令人目不暇給的動物嘉年華會，以《終曲》畫下句點。幾段之前出現過的片段短暫的再現，仿如和大家道別。全曲在熱鬧歡騰聲中，燦爛的結束這場奇幻的音樂之旅！

※《動物狂歡節》樂曲解說由程致彤撰寫

作曲家 / 周久渝 Chiu-Yu Chou

臺灣作曲家，出生於高雄，自幼習琴，經由臺灣音樂教育體系成長，並於英國曼徹斯特大學取得音樂博士，作曲師從李子聲、賴德和、楊聰賢、Philip Grange 等作曲家。其作品曾獲國際現代音樂協會青年作曲家獎、亞洲作曲家聯盟許常惠紀念獎、臺灣交響樂團管弦樂曲徵曲首

獎、教育部文藝創作獎，並於 2013 年獲文化部藝術新秀補助舉辦全場個人作品音樂會，亦以編曲項目獲得第 31 屆傳藝金曲獎。她的作品類型涵概大型編制，以及為中西樂器與人聲而寫的室內樂、中西樂器獨奏等。其音樂風格多元、關注議題廣泛、長於織度調配，大型創作有 2015 年與南熠樂集合作的音樂劇場《紅樓舊夢》、受英國廣播公司 (BBC) 第三廣播電台所委託的管弦樂曲《喧愆之舌》、2016 年為新北市交響樂團寫作的管弦樂曲《所經之處》。目前居住於台北，致力創作、教學與推廣精緻音樂，任職於清華大學音樂系，並為亞洲作曲家聯盟臺灣總會理事與中華民國國際現代音樂協會理事。

周久渝：《大海·航行》給豎笛、人聲、鋼琴與弦樂

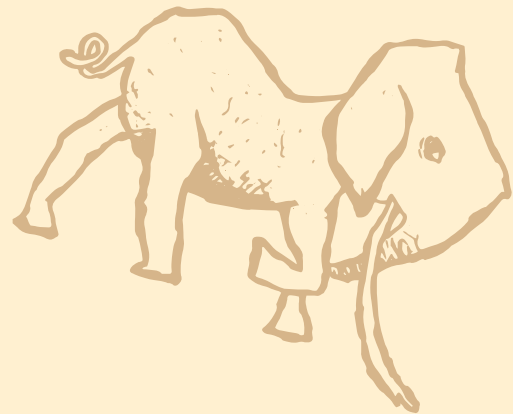
Chiu-Yu Chou：《Ocean·Sailing》for Clarinet, Voice, Piano and Strings

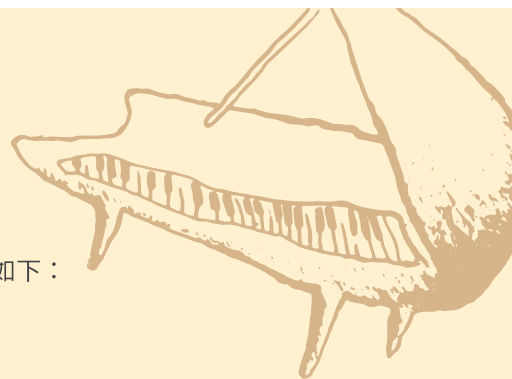
(本作品由財團法人國家文化藝術基金會贊助)

大海總是引人遐思。作為四面環海的美麗島嶼之民，創作者希望從個人經驗與想像出發，透過音樂創作，召喚與集結聽眾群體的海洋記憶。包括淡水河與基隆河交匯處的紅樹林、東海岸七星潭的漂流木、高雄港巨大的貨輪、墾丁半潛艇等都是創作者的靈感來源。樂曲進行由河口與岸邊、海上、再潛入海底，以具有小標題的樂章構成，藉由視角變化寓意島嶼之民視野不侷限於島，而是懷抱著向外、向未知開拓並且包容多元的海洋性格。

第 2 樂章〈漂流木〉詞／林健吉，歌詞如下：

浪花裡		浮沉		漂呀漂
浪花外	浪潮起	風雨啊	搖曳	漂流木
翻滾	浪潮下	日曬啊	時間河	靠岸
	呼吸		入海洋	

第 4 樂章〈海龜、海龜，你要去哪裡？〉詞／林健吉、周久渝，歌詞如下：

Rarokoh, Rarokoh, talacowa kiso?
海龜，海龜，你要去哪裡？

Mangalay kako a paka'araw toya fangcalay fokeloh ko riyar.
我想去看海裡漂亮的石頭。

Makilim ako to mipacengo'ay a rengos no riyar.
我在尋找新嫩的海草

Sacacay. O rafac Maolah kako a midangoy.
單獨地，我喜歡自由自在地去游泳。

O riyar ko loma' no mako.
大海是我的家

第 5 樂章〈繽紛海底〉詞／周久渝、英文翻譯／程致彤，歌詞如下：

This is a wonderful world
We are different
but live together
under the waves

在這美好的世界
我們彼此雖是如此的不同
但在波浪下
我們共同生活著

He is transparent
You have many arms
She makes light in the dark
I like to hide in the sand

他有透明的身軀
你有許多隻臂膀
她能為黑暗帶來一抹光亮
我喜歡隱身在細沙之中

And we swim, we swim

啊！我們游著啊～游著～

This is a colorful world
Lively, lively
Under the sea

這是個繽紛世界
歡快的！雀躍的！海底的繽紛世界

And we go exploring, we swim
We go exploring, we swim, swim

而我們將一同探索，游向未知
我們將一同探索，游著啊～游著～

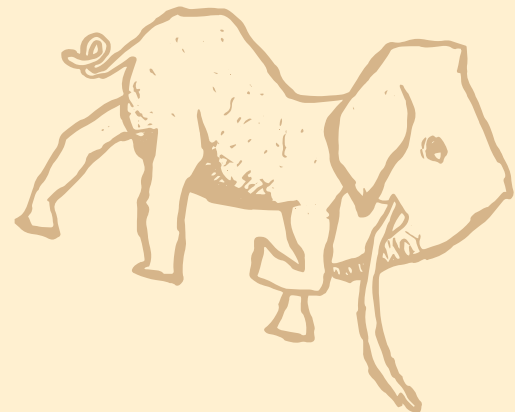
作曲家 / 潘皇龍 Hwang-Long Pan

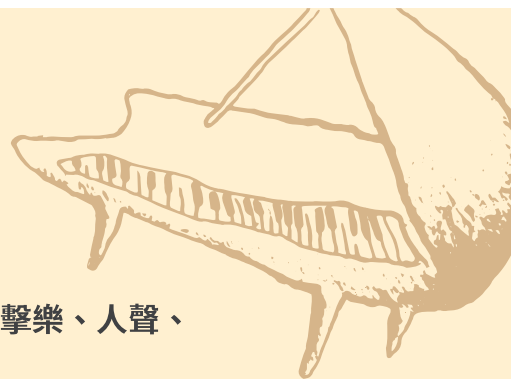
兩度榮獲國家文藝獎，三度在國家音樂廳發表專場管弦樂展，多次在德國柏林愛樂廳、奧地利維也納音樂廳發表作品的台灣作曲家潘皇龍教授，1945 年出生於台灣地理中心南投縣埔里鎮。先後畢業於「省立台北師範學校」（國立臺北教育大學前身）、「國立台灣師範大學」音樂

學系與瑞士「蘇黎世音樂學院」；爾後前往德國，進入「漢諾威音樂戲劇學院」，以及「柏林藝術大學」專攻二十世紀作曲法。1982 年應「國立藝術學院」邀請返國服務。潘皇龍教授曾於 1998 至 1999 年擔任「校務研究發展中心」主任，2000 年至 2002 年擔任「國立臺北藝術大學」學務長，於 2002 年膺選為音樂學院首任院長，並於 2005 年膺選連任音樂學院院長，任期至 2008 年止。2018 年膺聘為國立臺北藝術大學名譽教授。

潘皇龍教授曾經於 1989 年創辦「國際現代音樂協會台灣總會」並榮膺創會理事長。他曾經應邀擔任奧地利「國際莫札特作曲比賽」、波蘭「國際陸透斯拉夫斯基作曲比賽」、「國際譚斯曼作曲比賽」、北京「現代音樂作曲比賽」評審；以及「台新藝術獎」表演藝術類評審委員兼召集人。2010 年膺聘「國際現代音樂協會台灣總會」名譽理事長。2012 年在以色列特拉維夫膺選「亞洲作曲家聯盟」主席。2014 年應聘「台灣作曲家協會」暨「亞洲作曲家聯盟台灣總會」名譽理事長。2019 與 2020 年膺聘「傳藝金曲獎」評審委員兼總召集人。

潘皇龍教授曾獲德國「尤根龐德作曲獎」、「音樂學院音樂創作比賽」作曲獎，台灣「吳三連獎」、「國家文藝獎」…等國內外獎項。作品曾由國際著名樂團，諸如德國「柏林愛樂管弦樂團」、法國「龐畢度文化中心現代音樂室內樂團」、英國「阿笛梯弦樂四重奏團」，「新日本愛樂管弦樂團」、維也納「音響論壇室內樂團」、荷蘭「新室內樂團」；以及荷蘭「國際高德阿姆斯特新音樂節」、「亞洲作曲家聯盟／亞太音樂節」、「國際現代音樂協會／世界新音樂節」、巴黎「現代音樂節」、維也納「現代音樂節」、「柏林藝術節」、美國耶魯大學「台灣論壇」、美國阿拉斯加「當代音樂節」、波蘭「國際譚斯曼音樂節」與「北京國際作曲大師班」教授聯合音樂會…等，在歐洲、非洲、美洲與亞洲各地演出。

潘皇龍：《螳螂捕蟬 · 黃雀在後》長笛、Bb 單簧管、擊樂、人聲、小提琴與大提琴六重奏曲

Hwang-Long Pan：《Cause · Effect》Sextet for Flute, Clarinet in Bb, Percussions, Voice, Violin and Violoncello

作曲家每次讀莊子都有深刻的感動，便以「莊子哲學思想」為「經」，輔之以「前衛音樂的語法」為「緯」，創作的「莊子系列」作品具有相當程度的份量與比例，然直接訴之於莊子著作，以文學為基礎的音樂創作，截至目前為止僅有兩首。它們分別是於 1981 年客居柏林時完成的《人間世》，係深受莊子內篇「人間世」「無用之為大用」的啟發，採用 Richard Wilhelm 之德譯版 Der Alte Eichbaum 而創作之五重奏曲。於 2001 年完成之《螳螂捕蟬 · 黃雀在後》係採用 Martin Palmer 與 Elizabeth Breuilly 譯自莊子外篇「山木」「螳螂捕蟬 · 黃雀在後」；並由阮安祖先生（Andrew Ryan）重新修訂之英譯本而創作了六重奏曲，並謹此題獻給恩師劉德義教授。

莊子「山木篇」「螳螂捕蟬 · 黃雀在後」原文如下：

莊周遊乎雕陵之樊，觀一異鵲，自南方來者，翼廣七尺，目大運寸，感周之類，而集於栗林，莊周曰：「此何鳥哉？翼殷不逝，目大不覩，」蹇裳躩步，執彈而留之，觀一蟬，方得美蔭，而忘其身，螳螂執翳而搏之，見得而忘其形，異鵲從而利之，見利而忘其真，莊周怵然曰：「噫！物固相累，二類相召也！」捐彈而反走，虞人逐而誅之。

以下為《螳螂捕蟬 · 黃雀在後》之樂段與歌詞：

慢板 Adagio

行板 Andante

莊周到雕陵果園遊玩，看見一隻奇怪的鵲鳥從南方飛來，牠的翅膀有七尺寬，眼睛直徑有一寸，碰到莊周的額頭就停在一處栗樹林裏。

歌詞如下：

Chuang Tzu was wandering through the park at Tiao Ling, when he saw a strange jackdaw come flying from the South. Its wingspan measured seven feet across and its eyes were large, several inches in size. It brushed Chuang Tzu's forehead as it passed and then came to rest in a chestnut tree.

慢板 - 中板 Adagio-Moderato

莊周說：「這是什麼鳥呢？翅膀大卻不能高飛，眼睛大視力卻不敏銳。」於是就撩起衣裳快步上前去，拿起彈弓等著射牠。

歌詞如下：

“What sort of bird is this,” Chuang Tzu wondered, “with wings so vast but going nowhere, and eyes so large yet it cannot see?” Hitching up his robe, he hurried off with his crossbow to take a shot at it.

行板 - 小快板 - 快板 Andante-Allegretto-Allegro

這時他突然看到一隻蟬隱身在樹蔭裡，不知自己的危險；一隻螳螂拿樹葉當作掩護想捕殺蟬，見獵心喜而忘卻自身的安危，那隻奇異的鵲鳥就趁機攻擊逮住了螳螂，可是鵲鳥卻因貪圖捕獵而忘了自己的性命。

歌詞如下：

On the way he saw a cicada, which was basking in a beautiful shady spot, without a thought for its safety. Suddenly, a praying mantis stretched forth its feelers and prepared to spring upon the cicada, so involved in the hunt that it forgot its own safety. The strange jackdaw swept down and seized them both, likewise forgetting its own safety in the excitement of the prize.

莊嚴的慢板 - 中板 - 快板 - 急版 Largo-Moderato-Allegro-Presto

莊周看到了這一切，警惕自己說：「啊，物類原來就是只顧謀利自己，不知謀利他人，忘卻身後的禍害，相互牽累、相互爭奪，這一切都是相對的！」於是丟了彈弓便往回走，管理果園的人大惑不解，以為莊周是偷竊者，在後面追著責問。

歌詞如下：

Chuang Tzu sighed with compassion, “Ah! So it is that one thing brings disaster upon another, and then upon itself!” He cast aside his crossbow and was on his way out, when the forester chased after him, calling him poacher!

