作曲家與作品介紹

《樂響》 蘇文慶作曲

此首作品中作者回憶兒時於老家友蚋(臺北縣五堵山中)遊玩之情景,一幕幕孩 提時歡樂景像在腦海中浮現。

友蚋為作曲者老家所在地,每當假期與家人同往山中老家,通往山裡的小小山洞是山中唯一通路。乘著礦工所搭之手推台車從山洞通過,冰冷的水滴及黑黑的洞穴,蝙蝠從頭上飛過的景象,是永遠令人難忘的一段回憶。而音樂在作者心中迴盪自然形成,樂曲中呈現出山川秀麗之空靈意境,也有抒情優美的曲調,有歡樂愉快的熱鬧氣氛及氣勢澎湃的樂段。

全曲共分為三段:

第一段以自由板速度進行,各聲部樂器有著鮮明的色彩與表現;其中高音笙、中胡、琵琶等樂器以獨立線條交替出現。描繪出山中空谷回音、地靈空曠情景。 第二段中板的速度表現出懷念兒時,如歌的旋律展開此段落,襯以流水般的音符 浮動,如同時光流逝。

第三段以快板及中板的速度,運用傳統曲調與現代語法,結合鮮明的節奏律動, 交織出一幅秀麗山河景色,歌頌美麗的家鄉。

作曲/指揮 蘇文慶簡介

蘇文慶為當代優秀作曲、指揮家,1990年曾獲得第28屆中華民國十大傑出青年。他創作了大量的作品,其中包括宗教音樂、傳統音樂、舞台劇、音樂劇、大型舞劇及電影配樂等。蘇君透過對生命、音樂、宗教的體會與情懷,體現於作品之中。其風格清新、旋律優美、豐富的音樂語彙,呈現臺灣作曲家在音樂詮釋上跨越傳統的蛻變,讓人體認傳統與創新之美。作品《燕子》、《兩後庭院》、《牛郎織女》、《臺灣追想曲》、《詠江南》等等,常為亞洲華人國樂團演出之熱門曲目,其中唱片「九色鹿」和「雲童」,曾獲1988與1989年行政院新聞局優良唱片金鼎獎。

1986年作品《慈湖春》交響詩,獲中國文藝獎章「音樂、國樂作曲獎」。2002年作品《臺灣追想曲》及唱片專輯《燕子》入圍第13屆金曲獎「最佳作曲獎」及「最佳民族演奏專輯獎」。2005年1月指揮臺南藝術大學中國音樂系國樂團與合唱團,於臺南縣立文化中心及臺北國家音樂廳發表新專輯作品《風的故事》交響詩八首。

蘇君對於指揮亦有精湛的表現,其音樂詮釋見解獨到。曾指揮臺北市立國樂團、國家實驗國樂團、高雄市實驗國樂團、香港中樂團、北京中央民族樂團等專業樂團;才華得到國內外樂界一致讚譽。

1994 年創立蘇文慶室團擔任團長及指揮,多次應邀至南美洲、北美洲、中美洲 及歐洲、大洋洲及亞洲地區四十餘國家訪問演出。所到之處,均獲得各界中外人 士熱烈的歡迎及高度的讚賞。

現為中華民國國樂學會副理事長、國家音樂廳評議委員、蘇文慶室內樂團團長、臺北柳琴室內樂團藝術總監、臺灣藝術大學中國音樂學系兼任副教授。

《玉山歌詩》 郭哲誠作曲

曲體: 散序—A—B—A1—C—B1—A2—尾聲

曲中無意描繪玉山的景色或雄偉,純屬作者心中對玉山自然的想像與悸動;而布農族是臺灣原住民中居住得最高的族群,其歌曲都是合唱而不能單獨演唱,質樸、簡潔、有力,樂曲中的 B 段、C 段的旋律便是布農族的歌聲。透過臺灣最高峰一「景」和布農族的歌聲—「人文」,作者最想表達的是臺灣國樂作品的特色。

作曲/指揮 郭哲誠簡介

畢業於國立藝專(現為國立臺灣藝術大學),主修胡琴、笛子,並精研指揮及作曲, 指揮技巧純熟,經常指揮高雄市國樂團在國內外重要音樂會上演出,深獲佳評。 並曾獲得多項作曲大獎,才華洋溢,為南臺灣最活躍、傑出的指揮家。

郭君在近年來除致力於訓練並指揮樂團演出外,更致力於臺灣本土音樂的發揚與創作,重要作品有《被遺忘的山中貴族》、《北管聯奏》、《台灣風采集》、四幕舞劇音樂《猴王鬧龍宮》、《結綵人間》、《將軍令》等作品,並為大量的歌曲、器樂曲編寫伴奏或改編。

郭君經過十幾年的樂團實務指揮工作,累積深厚的樂隊指揮經驗,其瀟灑、激情的指揮魅力,往往為觀眾所癡迷。

自 1990 至 2006 先後指揮樂團赴大陸、美國、香港、瑞士、義大利、韓國、美國「紐約林肯中心」、澳洲「雪梨歌劇院」等地訪演,獲得極高的評價。

《講古》 陳中申作曲

本曲是以作曲者創作的兒童混聲合唱曲《家》(楊喚作詩)為基礎,改寫並擴編成民族管絃樂合奏曲。講古,就是講古時候的事,古時候的事簡稱「故事」,所以,講古就是「講故事」,這是閩南語的說法。

用語言講故事,大家都聽得懂,也都喜歡聽;用抽象的音符講故事,就只能讓聽 眾靠自己的想像力,天馬行空的自編劇情了。

基本上作曲家設定這是一個臺灣的故事,所以用了臺灣本土的樂器-洞簫、大廣弦、殼仔弦、月琴和鴨母笛。音樂一開始的前奏,借用了臺灣民間說唱音樂「江湖調」的第一句旋律來開場,直接把聽眾拉入臺灣民間故事的時空背景裡,然後才開始輕輕地、細細地娓娓道出故事的緣起緣滅、悲歡離合。

全曲以模仿臺灣民間音樂的小調風格來創作旋律及和聲。中間轉入快板,以相同的旋律換成緊拉慢唱的伴奏手法,增加了樂曲的張力。最後轉成明朗的大調,故事似乎是有一個完滿的結局。誰知道,旋律轉呀轉的,最後結尾句又回到「江湖調」的第一句旋律,與前奏相互呼應,結束全曲。似乎告訴世人,故事是永遠說不完的,永遠是待續的...。

作曲/指揮 陳中申簡介

11 歲起學竹笛,後從陳澄雄教授學習西洋長笛,隨賴德和、馬水龍、盧炎等教授 學習作曲理論。畢業於東吳大學音樂系作曲組後,又隨徐頌仁及黃曉同教授學習 指揮。

陳君為臺灣代表性的笛簫演奏家,已出版個人專輯十餘種,曾獲金鼎獎唱片最佳 演奏獎,由其首演以馬水龍作曲的《梆笛協奏曲》最為著名,曾與美、日、俄、加、南非、中國著名交響樂團合作演出。

多次獲教育部「文藝創作獎」,編劇作曲《雞同鴨講》音樂劇,被選入臺灣及香港的國小音樂課本欣賞樂曲;其製作及作曲的臺語兒歌「紅田嬰、火金姑」榮獲1999年金曲獎最佳兒童唱片及最佳演唱獎;其製作及作曲指揮的國語兒歌合唱曲「永遠的楊喚」,榮獲2006年金曲獎四項入圍:最佳作曲(作品《春天在哪兒呀》)、最佳演唱、最佳演奏及最佳兒童專輯。

1992 至 2004 年擔任臺北市立國樂團指揮,曾率團赴美、加、香港、中國、馬來 西亞及澳洲等地巡演。期間也曾指揮各知名國樂團合作演出,如香港中樂團、新 加坡華樂團及中國的上海、北京中央、浙江、江蘇、天津、安徽、黑龍江等民樂 專。

陳君從 2003 年起連續三年擔任文建會民族音樂創作獎決賽音樂會指揮,「絲竹傳奇」CD 出版,獲 2005 年金曲獎「最佳演奏人獎」。其為推廣音樂而策劃演出的音樂會都獲得很大的成效。

曾為明華園、河洛、薪傳等歌仔戲團及紙風車劇團作曲指揮演出。榮獲 1992 年十大傑出青年、1998 年中興文藝獎音樂獎。現任國立臺南藝術大學中國音樂系副教授。

《花鼓隨想》 黃永漳作曲

全曲大致分為五個段落,中間有加入二次嗩吶與打擊樂器群的裝飾奏,貫穿全曲的主要動機 2323 235 是從民歌鳳陽花鼓的曲調中擷曲出來的。

- 一、 序奏由打擊樂器引入 3/8 拍速度小快板為主, D 調性。
- 二、 快板 a 小調自然音階, 民歌式曲調。
- 三、行板。
- 四、 2/4 拍快板,主要動機變化,複調性。
- 五、 尾聲急板回到 D 調性,片斷的花鼓旋律持續反複演奏到 sff 結束。

作曲者 黃永漳簡介

國立藝專畢業曾隨馬水龍教授習作曲。

國立維也納音樂學院畢業隨 David 教授習作曲。

現任教臺灣藝術大學中國音樂學系及高中音樂班。

《山歌採茶隨想》 鄭榮興作曲

本曲是由客家傳統戲曲的主要唱腔「九腔十八調」中之【山歌腔】與【採茶腔】為兩大主軸發展而成。樂器的編配也以客家八音及戲曲中居頭手地位的嗩吶與椰胡(板胡)領奏,全曲以「山歌腔」的【懷胎腔】、【上山採茶】及【採茶腔】的【十二月採茶】為三個主題,以不同的板式與調式,譜出台灣傳統客家風味之樂曲。

作曲者 鄭榮興簡介

巴黎第三大學民族音樂學博士,現任國立臺灣戲曲學院校長。自幼生長於戲曲世

家,曾任國立臺灣戲曲專科學校綜藝團團長、歌仔戲科創科主任、客家戲科設科籌備主任,完成復興、國光兩校合併改制專科學校,再經升格為戲曲學院,是目前臺灣藝文界少數學術兼備的戲曲專業人士。尤其在推動臺灣客家戲曲文化上更盡力,著作甚多,如:《苗栗縣客家戲曲發展史論述稿》、《苗栗地區客家八音音樂發展史-由苗栗陳慶松家族的民俗曲藝探討之》、《臺灣客家三腳採茶戲研究》、《臺灣客家音樂》等書,並發表有關客家音樂及採茶戲曲 CD、DVD、論文等。所創辦之「榮興客家採茶劇團」及曾經執掌的苗栗陳家八音團,均榮獲教育部民族藝術薪傳獎項之顯要殊榮。

《繞境隨想》 朱雲嵩作曲

「媽祖繞境」在臺灣民俗文化中,應可算是極具代表性的一個活動。那萬民聳動、發心祈願、香火繚繞、砲聲隆隆的景象,更是為所有參與者帶來難以抹滅的悸動。 近年來在宗教團體的用心與各媒體的強力報導後,早已經從單純的宗教活動,逐 漸演變成一種全民關注的年度盛事。尤其當整個活動與其中的各種民俗藝陣,在 更多人積極投入關注與參與後,我們不難發現其中的各種創意與時尚的痕跡。

此曲共分四個段落:

- 一、薰香:慢板,透過和緩而幽靜如南管樂曲般的曲風,描寫神聖的儀式與虔誠心靈在廟門開啟的那一剎那,溫暖而圓滿的結合。
- 二、官將首:透過各種速度的變化與不和諧音層的運用,呈現其威武而神祕陰森的動作與駕前護法特質。
- 三、神轎:藉著快板與小快板的速度變化,與類似民間吹打的演奏方式,試圖重現神轎起乩的現場。

四、回鑾:在整個繞境活動結束時重開香爐、香火繚繞、鐘鼓齊鳴,萬民們虔誠的心靈在此刻昇華圓滿。

作曲者 朱雲嵩 簡介

臺灣省宜蘭縣人,國立臺灣藝術大學表演藝術研究所肄業,榮獲臺北市立國樂團所主辦之第三屆作曲大賽佳作,2001榮獲中國文藝協會第四十二屆文藝獎章。

作品包括:唱片「旅客清音」、「碧琉璃」、「法鼓山—聖嚴法師佛曲集」、「曾經走過的歲月—星雲大師」、中國佛教音樂唱片專輯「陌上桑」、「琵琶行」中國詩詞新唱。

舞台劇配樂《天龍八部之喬峰》、《開錯門中門》、《嘻遊記》、《魔龍傳奇》、《霹靂

風火輪》、《驚爆火焰山》。

舞劇配樂《敦煌寶卷》、《悲泣的地球》、《巾幗英雄—花木蘭》、《衛台英雄—劉銘傳》、《香火》、《五月雪》、《西施》、《拈花》。

舞蹈音樂《華燈初上慶豐年》、《禮之饗宴》、《人間淨土桃花源》、《雕刻師與神像》、《小溪、江河、大海》、《跨世紀的慶典》、《嫦娥奔月》、《和衷共濟創新局》、《大唐聲威》、《龍宮奇緣》、《漢代盤鼓舞》、《唐代胡騰/胡旋舞》、《牡丹亭》等。

器樂演奏《台灣民謠組曲》、《3+2的遊戲》、《追逐》、《油紙傘下的回憶》、《繞境隨想》。其他如 2001 年至 2007 年臺灣燈會主燈配樂。

《層疊Ⅱ》 李英作曲

此曲由原作之絲竹六重奏「層疊」改作而成,採「極簡主義」手法作曲,音樂織體以「中國五聲調式」及特有的「琵琶和絃」為主軸,強調旋律的流動感及節奏動力的變化。然於各聲部間之層層疊置或交錯轉換,更能營造出一種「時空流轉,雲水蒼茫」之意。如今增添完整樂團編制更能體現中國絲竹豐富多變的音色美感及音樂整體平衡。

作曲/指揮李英簡介

1955 年生於臺北,國立藝專(現國立臺灣藝術大學)及美國密蘇里州立大學(UMKC)音樂院研究所畢業。曾隨計大偉、董榕森、Prof. Ken Mitchell 習弦樂;隨 Dr. Gerald Kemner 習現代作曲法;隨 Dr. Merton Shatskin 習對位及管弦樂配器法;隨 Dr. James Mobberley 習電子音樂作曲及錄音工程;隨 Michel Rochat 習指揮藝術。1992 年起任臺北市立國樂團副指揮,北市國青年國樂團指揮。1993年成為國際現代音樂協會正式會員,陸續執教於中國文化大學、華岡藝術學校、臺灣藝術大學、臺灣戲曲專科學校及輔仁大學等音樂科系。1996年起任國家音樂廳音樂評議委員,1999年任中華民國國樂學會理事,2002年起任文建會及國藝會音樂評議委員,2004年7月起兼代臺北市立國樂團指揮。

李氏活耀於當今臺灣樂壇,其指揮風格簡鍊灑脫,在音樂處理上尤重理性與感性之交融焠鍊。曾受邀指揮高雄市國樂團、臺北愛樂室內管弦樂團、采風樂坊、輔仁大學音樂系弦樂團及中國文化大學華岡國樂團等,迄今已指揮上百場風格迥異之音樂會,其代表性場次如:「看見中國」系列、燕歌行、弦韻傳情、百老匯樂舞劇「美女與野獸」、歌謠「鄧雨賢紀念音樂會」、合唱「歌樂交輝」與新編歌仔

戲「寒月」、越劇「梁祝」、新編京劇「美猴王大鬧天宮」等。其指揮臺北市立國樂團錄製之「絲竹傳奇」CD (現代絲竹室內樂部分) 更獲 2005 年金曲獎「最佳演奏獎」殊榮。

李氏積極從事音樂創作,代表作品:大型民族管弦樂《易之隨想》、《天鼓》;現代絲竹室內樂《層疊》、《月下獨酌》等。經常受邀為知名團體創編新曲,極獲佳評。

《山林綺想》范光治作曲

《山林綺想》的創作思維與作曲者(以下恕直稱為「我」)的成長背景有深厚的關係:我出生在新竹的深山,也在山林中成長茁壯,天地間除了生我育我的先父先母之外,影響我最深遠者,莫過於山林。山林中的朝陽夕照,山光水色,使我的心靈充滿無數對山林的綺想,山林擁抱著我,我也時刻擁抱著山林。之後,年歲漸長,我像那出岫的雲,不斷地探索臺灣各地的高山深林,如同一隻永遠好奇的小獸,我發現臺灣山林的美景與色彩,比我渺小心靈的嚮往,更為崇高且又偉大,我愛她一如愛我的父母,經常希望用文字或音樂將這種愛紀錄起來,我也深知這是一種愚人之思,也只能以一時的想望,將這份心思用小曲略述一二。

作曲者 范光治簡介

畢業於新竹師專音樂組、中國文化大學音樂系國樂組(主修作曲)、國立臺灣師範大學音樂研究所作曲組,修習鋼琴、聲樂及理論作曲。曾先後師事張炫文、賴美鈴、蔡中文、楊兆禎、徐景漢、盧炎、錢南章、張邦彥、劉德義等教授。

現任中國文化大學藝術學院專任副教授,兼任臺灣藝術大學副教授。

主要作品有獨唱曲集《邊塞組曲》;鋼琴曲《二重賦格》、《孩提記趣》;把烏獨奏曲《江上》;合唱曲《谷關之夜》、《踏青即事》、《千秋大愛》、《走向光明》;管絃樂曲《邊城序曲》、《新春序曲》;協奏曲《金沙江上長歌行》、《琵琶行》,其他各種編作等約達百首以上。

主要論著有《琵琶古曲〈夕陽簫鼓〉之研析》,〈中國傳統音樂的轉調理論〉、〈常用變化和絃及其轉調研究〉、〈裝飾屬和絃及其轉調研究〉、〈「泛調」的實際及其邏輯的省思〉、〈丘瓊蓀議姜白石「不至出宮」之商権〉及《宋·姜白石詞樂之研究》等。

《姜白石詞作新譜》為最近數年以來研究宋代詞樂之外,結合中西樂學所創作之專輯,並錄製成有聲資料(CD)。2004年應新竹天恩彌勒佛院之邀,於同年十二月完成四個樂章《三佛耀萬世》大合唱,由郭聯昌教授指揮「天恩彌勒福音合唱團」暨「新竹市立愛樂管絃樂團」共同演出。