

瀑布

12.23

— 2023
Sat. 19:30

The Falls

三個人獨奏家系列
郭靖沐箏獨奏會
Jing-Mu KUO ZHENG Recital

臺灣大學藝文中心雅頌坊
The Odeum, NTU Center for the Arts

節目介紹

Introduction

近年來國樂與作曲家合作日趨頻繁，誕生了許多優秀且有趣的作品。一次乘車的路上，腦袋裡突現的靈動：「這一刻是多麼得來不易！」這個聲響使我回望過去，思考著音樂或聲音為什麼是如此？而如此的一切又依附著什麼？是樂器？是人？是震動？還是情感？因此我想要藉由一個製作，嘗試去討論與探索：

1、藉由與作曲家討論議題的過程，探索彼此有所共鳴的方向，再進一步進到創作的構思。

2、除了為器樂性能及演奏者能力寫作的視角外，以“人”作為主體討論與之有關事物的連結或互動。

3、探索聲音節目製作的更多面向與可能。

相信朋友們已經發現，本場委託創作的作曲家皆是男性，與上一檔製作的「箏新視野」不同的是，以人為出發的「瀑布」，將呈現由男性作曲家為主的系列一，以及女性作曲家為主的系列二。參與本場製作的作曲家：

劉韋志、羅芳偉、陳珩、林煒傑，譜寫了箏獨奏，箏與大鍵琴、大提琴及合成器。並邀請音樂家：蔡佳璇（大鍵琴）、張智惠（大提琴）和潘宜彤（合成器）一同出演。為了更好的實踐與完善想法，也邀請旅法作曲家、策展人林慕萱共同策劃今晚的表演。最後，放輕鬆拋開固有的想像，讓我們一起沐浴在「瀑布」中吧。

曲目順序

Sequence

01 劉韋志：《腎上腺素》箏與大鍵琴 (2023)

Wei-Chiu LIU: Resistance IV: Epinephrine for Zheng and Harpsichord

02 羅芳偉：《返響,穿梭於星辰之光》箏獨奏 (2023)

Fang-Wei LUO: Reflections, the Intergalactic Resonances from Stars
for prepared Zheng

03 郭靖沐：《瀑布》箏與演奏家 (2023)

Jing-Mu KUO: Intertwine for Zheng and performer

04 陳珩：《潤》箏與大提琴 (2023)

Heng CHEN: Éclaboussures for Zheng and Cello

05 林煒傑：《錚—錚—錚—》箏與效果器 (2023)

Wei-Chieh LIN: Zheng—Zheng—Zheng— for prepared
21-steel string Zheng and effect pedals

樂曲解說 / 作曲家介紹

Music commentary / composer introduction

《腎上腺素》 箏與大鍵琴 (2023)

Resistance IV: Epinephrine for Zheng and Harpsichord

Resistance，為中文裡的抵抗、反抗、抵抗力、耐性、阻力、抵制或電阻之意。而腎上腺素(Epinephrine 或 Adrenaline)，則是腎上腺髓質分泌的激素及神經傳導物質，也是一種藥物腎上腺素通常由腎上腺和特定神經分泌，在戰鬥或逃跑反應中扮演了非常重要的角色，能增加到肌肉的血流量、心輸出量、促使瞳孔放大和血糖上升。另外，以恐怖電影做腎上腺素與情緒反應的實驗中，注射腎上腺素的受試者和對照組相比，表現出較負面和更少的正向面部表情，他們有更強烈的恐懼和更多的負面記憶；這項研究的結果表明，腎上腺素引起生理性交感反應的作用，包括心率的增加和膝部搖動，將造成更多的恐懼感。

在此，個人僅提供上述文字介紹，至於更多詳實的內容、論述，甚至情緒，我認為就這首

作品來說，應該開放出來，讓聽眾在聆賞的當下或結束後，有較多的空間，擁有私人的詮釋。

本曲由郭靖沐委託創作，國家文化藝術基金會贊助。

劉韋志

Wei-Chiu LIU

臺灣花蓮人，曾受以下團體和組織委創或演出作品：國家交響樂團、臺灣國樂團、台北市立國樂團、朱宗慶打擊樂團、傳藝金曲獎、兩廳院新點子樂展、莎士比亞的姊妹劇團、臺北愛樂室內合唱團、捌號會所、三個人、對位室內樂團、風之舞形舞團、巴洛克機器工作室、采風樂坊和十方樂集，以及德國KNM Berlin、德國E-MEX、新加坡華樂團、香港創樂團、新加坡鼎藝團、香港兒童合唱團、匈牙利THReNSEMBLe、美國Alea III、奧地利Ovocutters、奧地利iKultur、義大利Composit新音樂節和中國撒麗不跳舞音樂節等。

其創作獲選為2018聯合國教科文組織下的國際作曲家廣播會議之臺灣代表、2015美

國Alea III國際作曲大賽亞軍、2015新加坡國際華樂作曲大賽亞軍、2015新加坡作彈會國際作曲大賽亞軍等，並多次入圍與提名台新獎。

劉韋志為國立臺北藝術大學音樂系作曲碩士和東吳大學音樂系作曲學士，在學期間，作曲師事洪崇焜、張玉樹、羅白華(Christopher Roberts)與陳州麗等；2016年入選臺灣音樂館與 Péter Eötvös當代音樂基金會合作的「大師與門徒計畫」赴歐洲培訓；於國內外作曲課程中，受 Péter Eötvös、Pierluigi Billone、細川俊夫、潘皇龍、陳曉勇和鐘啟榮等作曲家指導，並得到他們的高度讚賞。

《返響,穿梭於星辰之光》箏獨奏 (2023)
Reflections, the Intergalactic Resonances from Stars for prepared Zheng

本曲完成於2023年，嘗試以聲音的迴響來描繪光暈散射之餘輝，並藉由多種預置手法使古箏產生不同音色的泛音，以表現作品中連續且多層次的聲音姿態。除了線性的聲音延展外，我也嘗試聚焦於聲響散盡時逐漸融入環境中的過程，來凸顯不同速率產生的時空感知。

此作品之樂器預置設計源自頻譜與泛音：使用黏土與小型測電夾作為預置素材，並且進一步計算「泛音分音」與「不完全分音」的比例，使每條弦的震動可產生至少兩個至四個清楚可辨的泛音組合，若再將各單一弦所屬之多重泛音加以設計結合，便可調配出不同比例泛音的聲響結構。此種預置方式，除了可擺脫傳統迴紋針預置容易彈跳、干擾其他弦的情況，也因為黏土的材質使彈奏之音色更加圓潤，且同時能展現多弦彈奏時組成的多元聲響，如同可隨時調配泛音比例的鐘

聲。在此預置基礎上，再搭配不同演奏位置、不同輔助工具的使用，期待能使作品以多層次、多元音色、多重織度與氛圍呈現，以此描繪星光在宇宙星體間移動、映射、層疊、消散的過程。

羅芳偉

Fang-Wei LUO

羅芳偉為美國加州大學戴維斯分校(UC Davis)作曲與音樂理論哲學博士、國立臺北藝術大學作曲碩士與學士。其創作手法與形式多元，作品融合不同面向與媒介，在創作上著重聲音的多重層次、聲響織度的轉化與延展，近年研究包括對於樂器發聲實驗、頻譜與泛音設計、音樂的時間感知等面向。

作品曾多次獲獎，並於台灣、美國、歐洲、香港等地被演出，其中也包含了近年的作品，如短篇電聲作品《荒蕪之聲》(Sound of Desolation)獲選為2022年國際現代音樂協會ISCM國際電聲作品徵選計畫全球十二項代表作品之一，並於羅馬尼亞的第十七屆Meridian國際藝術節中首映。

現專任於國立陽明交通大學音樂研究所，結合當前創作與理論上的研究，開授一系列音樂相關課程，包含現代音樂創作技巧、當代器樂創作工作坊、音樂分析與詮釋等多項整合課程。

作品集請見：

<https://soundcloud.com/fang-wei>

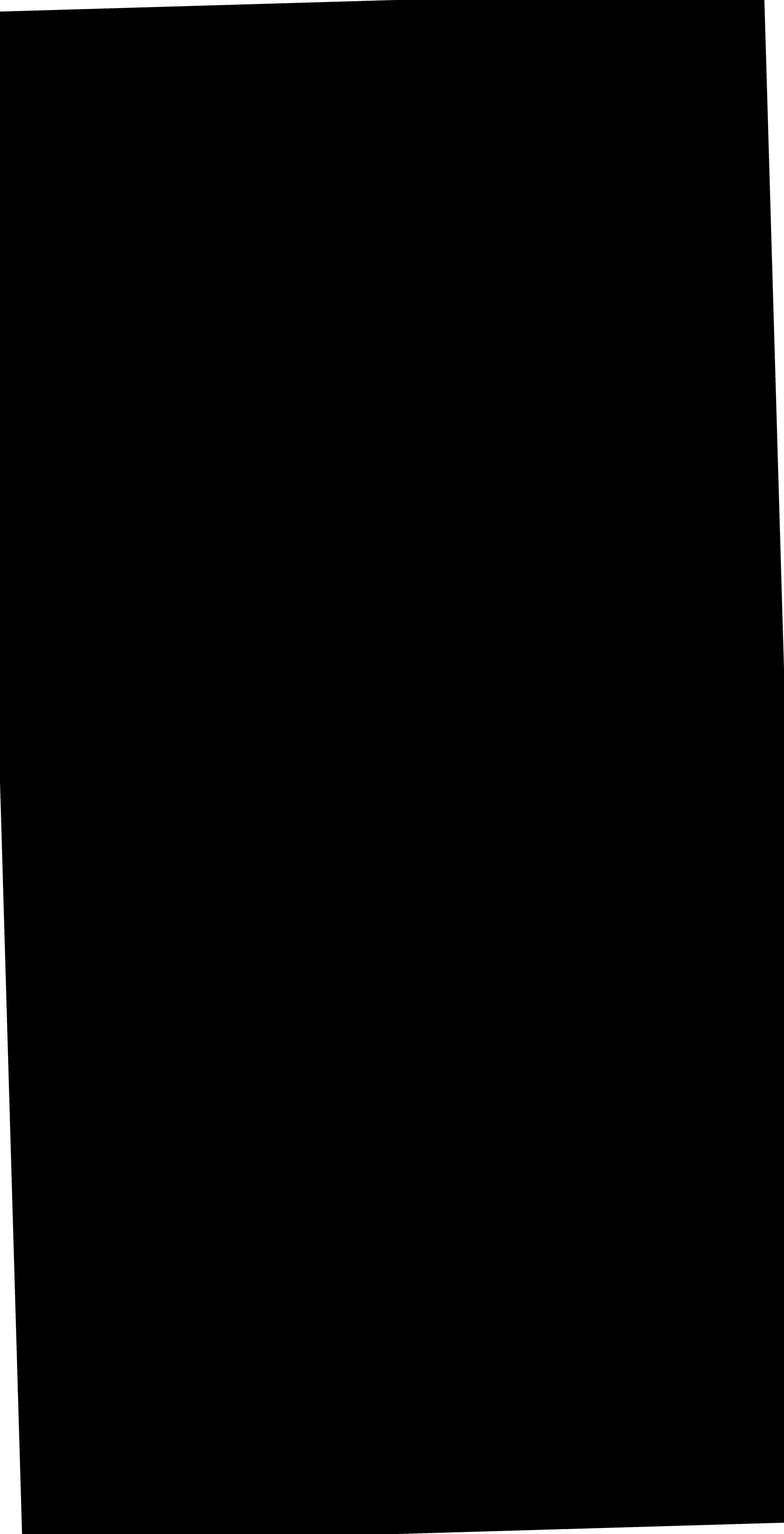

《瀑布》 箏與演奏家 (2023)

Intertwine for Zheng and performer

作品以箏與演奏者的互動為主題，呈現演奏者自我成長的音樂敘事。演奏前須在箏上預置一條“止音條”，使箏的延音效果被截斷，賦予他如呢喃般的聲響；“止音條”也象徵著包袱與框架，在同樣的演奏手法下使用它與拿掉它，會體現出截然不同的效果，也象徵著束縛與拋開，沒有好壞對錯之分，只是將其顯化交給聽者自行解讀。

作品使用箏的拂音或稱刮奏技法，其表現常與水流做連結，故也稱流水。我想從最能代表箏，同時也最容易操作的技法出發，將它與“開始”做連結，當許多個“開始”交織在一起，產生對話並匯集時，會形成一股“勢”，就像“瀑布”是由萬千水流匯集而成的形象。箏與我的此時此刻也是如此，是終點也不是。

《澗》 箏與大提琴(2023)

Éclaboussures for Zheng and Cello

二重奏《澗》古箏演奏家郭靖沐委託，曲長約九分鐘。標題「澗」靈感來源於其同音異義詞「濺」：液體四射的動態聯想。再將此樂思擴充，讓水花匯流為潺潺溪水。

「澗」正是對野山中奔竄之水的雅稱，惟此作品並非寫景音樂。

「濺」的聯想反映了在其音樂表現上：片狀流動的微小聲音中，閃瞬輕微乍響。以器樂學的觀點來看，古箏以及大提琴同屬弦樂器家族，但最終時空變換的不同文化語境內，逐漸茁長增成相異的外型樣貌。

「濺」的另外一層含義為「沾染」、「沾惹」。兩樣樂器在低聲互動中互相擲出不同的水花，沾染到對方音樂的顏色和質地裡，這種變化如波紋漣漪逐漸張開，貫穿了《澗》的全曲。

在本作中，無論古箏或大提琴，都特別著墨在擦奏及泛響的使用，用以捕捉那隱藏在安靜中的流動性。本曲由國家文藝基金會贊助，並題獻予首演的二位音樂家：郭靖沐及張智惠。

陳珩
Heng CHEN

1990年生於台北，自5歲習鋼琴及小提琴，高中始隨蕭慶瑜教授修習理論與作曲；其後受潘皇龍(Pan Hwang-Long)教授及蔡凌蕙(Tsai Ling-Huei)副教授之指導，在取得國立台北藝術大學音樂學士後赴法深造，於法國國立布洛涅-比揚古國立音樂學院(Conservatoire Régional de Boulogne-Billancourt)修得作曲專業文憑，師事尚-呂克·埃爾維(Jean-Luc Hervé)。隨後，就讀於國立巴黎高等音樂暨舞蹈學院(Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)作曲班，師從傑哈·貝松(Gérard Pesson)並獲得作曲碩士。就學期間並隨皮耶·法哈果(Pierre Farago)、及馬克-安德烈·達爾巴維學習管弦樂法，並在克勞德·勒杜(Claude Ledoux)的指導下進行音樂分析；

與路易士•拿翁 (Luis Naón)、楊•瑪黑許 (Yan Maresz) 學習電子音樂；曾參與包含阿貝托•波沙達斯 (Alberto Posadas)、貝阿特•福瑞 (Beat Furrer)、布魯諾•曼托瓦尼 (Bruno Mantovani)、卿納瑞•翁 (Chinary Ung)、喬爾•霍夫曼 (Joel Hoffmann)、溫德青、鍾啟榮等作曲家之課程，求學期間曾獲選梅耶基金會 (Fondation Meyer)、達哈濟基金會 (Fonds de Tarrazi)、阮善道獎學金 (Fonds Nguyen Thien Dao)。其音樂作品與舞蹈音樂設計作品曾在臺、韓、義、法、美等地演出。

《錚—錚—錚—》 箏與效果器 (2023)

Zheng—Zheng—Zheng— for prepared 21-steel string
Zheng and effect pedals

《錚—錚—錚—》給預置二十一絃鋼絃箏與效果器，是延續2018年《錚縱》給預置二十一絃鋼絃箏獨奏曲，及2020年《鉅錚》給預置二十一絃鋼絃箏與打擊的下一部曲。此曲是建構在箏與自己在對話，並利用效果器揭示出聲響中更細微的變化，並擴大出來。

林煒傑

Wei-Chieh LIN

出生於臺灣臺中市，他的作品曾受國內外團體發表演出，如國立臺灣交響樂團、三個人、琵琶雅集、台北中央C室內樂團、福爾摩沙弦樂四重奏、法國現代音樂團 (Ensemble Inter-contemporain)、法國廣播愛樂團(Orchestre - Philharmonique de Radio France)、澳洲 ELISION、瑞典 Curious Chamber Players、法國 Multilaterale、義大利 mdi、加拿大 Le Nouvel Ensemble Moderne、荷蘭 Insomnio、美國 Alarm Will Sound、瑞士 Phoenix Basel、以色列 Meitar、希臘 dissonART、西班牙 Vertixe Sonora、德國 BlauerReiter、法國 20° dans le noir、韓國 TIMF 等。作品歷年來曾在許多國際當代音樂節發表，如法國 Ircam Manifeste、西班牙 Mixtur、奧地利 Impuls、德國斯圖加特 ECLAT 現代音樂節、法國國家廣播電台 Création Mondiale 節目等。

演奏家

Performer

蔡佳璇

Chia-Hsuan TSAI

台灣台北市人，先後於德國柏林藝術大學以及萊比錫音樂暨戲劇學院獲得長笛最高演奏家文憑、大鍵琴雙最高演奏家文憑學位。目前擔任國立台灣師範大學、國立台灣藝術大學、國立陽明交通大學、輔仁大學兼任助理教授。以長笛與大鍵琴家身分，獲得許多國際音樂比賽肯定，合作對象包含國內外知名演奏家及樂團，並參與國際古樂音樂節演出。個人大鍵琴獨奏專輯曾多次獲得金曲獎入圍與獲獎肯定：首張大鍵琴獨奏專輯《酷幻奇境》入圍第22屆金曲獎最佳古典音樂專輯；2017年《古今狂想一大鍵琴音樂詩畫》，內容涵蓋18與20、21世紀大鍵琴獨奏經典，入圍第29屆傳藝金曲獎三大獎項—最佳詮釋：演奏類、最佳藝術音樂專輯與最佳錄音等，並獲得最佳藝術音樂專輯、最佳錄音

等兩大獎項。繁忙的演奏與教學外，致力於在台灣推廣歐洲早期音樂演奏詮釋與賞析教育，廣獲國內各大專院校與基金會邀請演講與演出，2014年成立曉韵古樂團，定期舉辦講座與音樂會。2017至2019年起擔任廣播「音樂達文西－巴洛克頻道 Baroque Channel」(台中古典音樂台 Classical FM97.7) 固定特別來賓，2020年起多次受邀在「新匯流藝術講堂」擔任直播主講。除了致力推廣16-18世紀歐洲早期音樂外，自2015年起也勉力讓大鍵琴音樂與當代接軌，推廣20、21世紀大鍵琴獨奏與室內樂作品，並委託多位優秀台灣作曲家，如陳士惠、蔡凌蕙、余忠元、謝宗仁、林宜徵等譜寫新作。

張智惠

Chih-Hui CHANG

於奧地利薩爾茨堡莫札特大學跟隨D. Gahl、西班牙加泰隆尼亞音樂院跟隨Lluis Claret、美國印第安納大學跟隨Janos Starker，分別完成碩士學位和演奏文憑。現任台北中央C室內樂團、和台灣弦樂團大提琴手。張智惠擅長艱難的現代音樂作品演奏及新作首演，於奧地利新音樂室內樂團Aspekte Ensemble工作八年，維也納IX Jahrhundert Ensemble 三年，每年6/16固定受邀奧地利Bloomsday音樂節首演六首世界新作，任Gunnar Berg Ensemble Salzburg 大提琴手，獲諸多國際樂壇上的肯定。

專輯錄音經驗豐富，例如：2016年與希臘作曲家Marios Joannou Elia於奧地利國家廣播電台ORF製作的

演奏家

performer

staubzucker專輯獲得美國加州
「Global music awards」2016 WINNER
獎。2023年由風潮出版彭靖製作個人專輯
Chih Hui Chang Solo。

潘宜彤

I-Tung PAN

阮演奏家，三個人音樂監製，中國文化大學國樂系兼任教師。近年來致力於阮演奏與創作。2012年國家兩廳院國家表演中心傳統器樂樂壇新秀。2007年南藝之星，2007年臺灣音樂比賽阮咸大專組第一名。2005年臺灣音樂比賽阮咸青少年組第一名。2004年及2002年連續兩屆臺灣彈撥器樂大賽阮咸青少年組第一名。2012年4月與臺灣國家國樂團協奏 劉星【孤芳自賞】，於宜蘭蔣渭水演藝廳；5月參加兩廳院舉辦之2012傳統器樂新秀——郭靖沐、潘宜彤聯合音樂會，大獲好評。7月與聲動樂團參加英國Womad音樂藝術節，於BBC Radio 3音樂舞台，獨奏〈山歌〉。2013年5月與台灣愛樂民族管弦樂團協奏 劉星【雲南回憶】。2014年與新竹經典青少年國樂團協奏 隋利軍【假面篝火之舞】。

2017年舉辦中阮作品創作獨奏會,並獲得國家藝術基金會贊助;同年12月與新竹市立國樂團協奏 劉星【雲南回憶】。

- 2016入選國立傳統藝術中心人才培育計畫「大師門徒與夥伴計畫」(三個人)。
- 2017年三個人首張同名專輯《三個人》入圍第28屆傳藝金曲最佳跨界音樂。
- 2020年隨著「三個人3peoplemusic」成為北法國鳳凰劇院的駐館藝術團隊,與「TANA Quartet」一同演出全新共同製作《Battle!》。
- 2021年與台北市立國樂團附設學院國樂團協奏 劉星【第二中阮協奏曲】。
- 2022年三個人專輯《嬗》獲得第33屆傳藝金曲最佳跨界音樂。
- 2023年3月與桃園市立國樂團協奏 任重【玥】,同年4月舉辦個人獨奏會“咸談有誌”,並獲得國家藝術基金會贊助。
- 中阮創作作品《紅氍毹》,《午夜夢迴》由台北市立國樂團出版。staubzucker專輯獲得美國加州「Global music awards」2016 WINNER獎。
- 2023年由風潮出版彭靖製作個人專輯 Chih Hui Chang Solo。

共同策劃、視覺設計

Planning and visual design

林慕萱

Mu-Xuan LIN

作曲家、作家、策展人。於新英格蘭音樂學院取得作曲學士學位，接著在布蘭戴斯大學(Brandeis University)獲得音樂作曲與理論的碩士(MFA)和博士(Ph.D)學位，前後在美國發展20年，現今旅居法國巴黎。

2016年受聘為克洛埃希亞 Novalis music+art Festival 客席作曲家，並於2022受邀客席任教加州New Music on the Bluff音樂節作曲課及大師班。她曾進駐法國巴黎的國際藝術村(Cité des Arts)及美國亞特蘭大藝術中心(ACA)等，多次獲取國藝會、New Music USA等獎助及獎學金。經由競賽式嚴審，也曾獲選參與各項重要的國際大師班及音樂節，其中包括德國Darmstadt Summer Course、International Summer

Academy at Schloss Solitude、及芬蘭Sävel-lyspaaja。慕萱的音樂作品在世界各地廣受注目，受各地樂團及音樂會的委託，其演出場合包含台灣國家兩廳院2017新點子樂展「遶境共聲」委託演出，德國Donaueschinger Musiktage“樂壇新秀”音樂會，洛杉磯Piano Spheres及愛斯托尼亞AFEKT Festival。

慕萱榮獲歐美多項著名委託獎，並曾與德國 Ensemble Adapter、Neue Vocalsolisten Stuttgart、瑞士Ensemble Proton Bern、芬蘭Avanti!室內交響樂團、及美國的TAK ensemble和鋼琴家Vicki Ray等音樂家及團體合作。目前的合作人包括德國KNM Berlin、美國loadbang、ICE (International Contemporary Ensemble)與旅法長笛家周少葳。

慕萱曾在布蘭戴斯大學、加州州立大學長灘分校(CSULB)及查普曼大學(Chapman University)任教多年。2023年始，慕萱與藝術合作伙伴周少葳建立宇宙微波工作室(Studio Nekton)，以進行創作、策展、節目設計等多元計畫。目前2023-24年由女性

學者與策展人Dorothee Richter親自挑選，於瑞士蘇黎士藝術大學(ZhdK)參與著名的CAS Curating訓練與研究。

以作家身分，慕萱以“The Melancholy and the Erotic of a Sincere Postmodern Identity: the cinematic spaces and a vulnerable time”一文將於Crossing into Distance: Contemporary Composers on the Present and Future of Art Music 一書由劍橋學者(Cambridge Scholars)在2024年出版，另外與丹麥策展人Maria Sorensen合作採訪重量級德國社會心理學學者Klaus Theweleit並撰寫一文即將在2024年春季於網路學術雜誌OnCurating出版。

總策劃、作曲家、獨奏藝術家
Concept, Art Direction, Solo

總策劃、作曲家、獨奏藝術家

Concept, Art Direction, Solo

郭靖沐

Jing-Mu KUO

臺灣宜蘭人。2013年畢業於臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班，主修古箏，師從張儼瓊教授。現為臺灣藝術大學中國音樂學系講師、三個人3peoplemusic 團長及中央 C 室內樂團團員。自青少年起便摘下國內多項箏比賽桂冠的他，近年致力於箏樂的探索，投身於當代音樂演奏，摸索自身、箏樂與這個時代的關係。於2017至2019年間，策劃三場以新音樂為主題的箏樂音樂會《箏新視野》。在精進新音樂以及傳統音樂以外，以作曲家的身份發表了多首創作。其中，作品給國樂團《蕨》於2019年獲選IRC國際作曲家廣播會議，管絃樂曲作品《原來還有這世界》於2018年獲臺灣交響樂團「2018青年創作競賽」佳作。給國樂團《悲歌》2016年獲臺北市立國樂團「思

無涯—2016 TCO國際作曲大賽」第一名。2015年獨立發行製作專輯《自然—給七聲絃制箏》，入圍了傳藝金曲獎的最佳跨界音樂專輯獎。2020年再度獨立製作發行了第二張專輯《山》。於2022年集結出版當代箏樂作品集《箏新視野》。2023年製作《瀑布》郭靖沐古箏獨奏會，並委託首演五首當代箏樂獨奏及重奏作品。

2013年起與笛—任重、阮—潘宜彤共組具備古典底蘊與當代思維的創作型室內樂團「三個人」樂團：2016年入選國立傳統藝術中心為國際接軌的創新人才培育計畫「大師門徒與夥伴計畫」、2017年發行首張同名專輯《三個人》，並入圍第28屆傳藝金曲獎、受國立表演藝術中心國家兩廳院之邀，製作演出室內樂系列「三個人與他們的神秘嘉賓」、2018年受邀參與臺灣國際藝術節 (TIFA)，製作「3X3計畫～異常返響」、受邀參與衛武營國家藝術中心開幕季、2019受邀兩廳院新點子樂展製作《誤讀聲響》、2020受邀法國鳳凰劇院與Tana Quartet演出《The Battle》、2021年出版三個人專

總策劃、作曲家、獨奏藝術家

Concept, Art Direction, Solo

輯《媯》獲第33屆傳藝金曲獎的最佳跨界音樂專輯獎，同時入圍最佳作曲，以及最佳錄音獎、2022再度受邀兩廳院新點子樂展製作《催化效應—融共感》，出版的同名專輯入圍第34屆傳藝金曲獎。演出已走訪日本、韓國、印度、德國、法國...等國家，奏響來自臺灣新生代的聲音。

感謝

gratitude

總策劃、獨奏藝術家 | 郭靖沐

共同策劃、視覺設計 | 林慕萱

作曲家 | 林煒傑、陳珩、郭靖沐、劉韋志、羅芳偉（按姓氏筆畫）

大鍵琴 | 蔡佳璇

大提琴 | 張智惠

合成器操作 | 潘宜彤

平面設計 | 鄧樂怡

錄影 | 樂集影音工作室

妝髮 | 許方寶

行政 | 陳逸庭

舞監 | 陳寧

工作人員 | 林冠君、張哲豪、蔣昕亞（按姓氏筆畫）

主辦單位 | 三個人3PEOPLEMUSIC

協辦單位 | 國立臺灣大學藝文中心

贊助單位 | 國|藝|會
NCAF

特別感謝 | 王泰翔、朱雲嵩、黃湘玲（按姓氏筆畫）

