

演出時間 | 2014年12月12日 (星期五) 7:30PM
演出地點 | 國家音樂廳
主辦單位 | 國家兩廳院
指定住宿 | Chain Hotel

演出長度 | 上半場50分鐘，下半場50分鐘，中場休息20分鐘
Approx. 120 minutes with an intermission.
主辦單位保留節目內容與動機
The program is subject to change

歡迎

各位親愛的觀眾，您好：
「國家表演藝術中心」於2014年四月正式成立。本中心所屬的場館包括臺北的國家兩廳院、臺中國家歌劇院、高雄的衛武營國家藝術文化中心。我們期盼由這北中南串起的平臺成為大家所愛的表演藝術大家庭。誠摯地邀請您來一同參與！

陳國慈
國家表演藝術中心董事長

Welcome

The National Performing Arts Center opened in April, 2014. Our Center, which embodies the National Theater & Concert Hall in Taipei, the National Taichung Theater and the National Kaohsiung Center for the Arts, is dedicated to providing a platform for the performing arts connecting the whole of Taiwan. We welcome you to become part of our performing arts family.

P. C. Chen
Chairman, National Performing Arts Center

演出曲目

西方至東方

布雷茲：《衍生》

潘皇龍：《東西南北IV》

喬耶·博恩：《綠龍》

趙菁文：《慢雨》

~中場休息~

苦難重生

喬納森·哈維：《死之曙光／曙光之死》

羅仕偉：《意嚮之際》

金姬廷：《祭：五鬼迷蹤—系列II》

郭文景：《社火》

樂曲解說

布雷茲：《衍生I》(1984) 為長笛、單簧管、小提琴、大提琴、鋼琴與擊樂

姑且譯為「衍生」(derivative)，但法文Dérive尚有形成、漂移(drift)之隱意。此作品「衍生」自作曲家的另二首作品，長達45分鐘的大型樂團與電聲作品《迴響》(Répons)，以及為大提琴獨奏與六把大提琴的室內作品《訊息速寫》(Messagesquise)，皆立基於六個字母S-A-C-H-E-R，也就是布雷茲的好友與長期贊助者，瑞士指揮家Paul Sacher之姓。由此，轉化為音高降E-A-C-B-E-D，其移位與倒影形成全曲之和聲結構；而轉化為這六個字母的摩斯碼，其脈點的跳動則形成全曲的節奏根基。曲首清晰聽到的六個和聲，由始至終不斷地輪轉，然後在此輪轉上建立一個接著一個的變奏。鋼琴安靜地在最低八度之間，演奏持續和聲(運用中間踏板)，提供一個迴響的空間，極為精緻、且看似透明的，引領其他樂器發掘聲響之旅程。

潘皇龍：《東西南北IV》(2008) 為吹管、單簧管、琵琶、古箏、手風琴、胡琴、小提琴與大提琴

《東西南北》系列作品的創作理念，有幾個特色：1) 樂器編制包含了中國傳統樂器與西洋樂器。2) 揭示新音列、新調性與新結構創作語法的理論與實踐。3) 從意念的凝聚、樂想的擴充至精神的表徵上，體證東西文化水乳交融、兼容並蓄的美感。

基於上述理念，作曲家選擇了四件傳統樂器，加上四件西洋樂器的結合，一方面以尊重個別樂器間的特殊性能與歷史傳統為縱軸，另一方面更以新音列、新調性與新結構為橫軸，試圖反映吾人身處二十世紀、二十一世紀之交的心聲。

《東西南北》系列作品係建立在三個互為因果關係的「骨幹和弦」(音列)基礎上：「音列A」為21弦箏的獨特定弦，「音列B」為由大七度、小七度循序漸進至小二度的音程堆疊，而「音列C」係以中央C為主軸，順序由小音程至大音程分向兩側排列組合而成。以上三個音列並不侷限在一個八度內，姑且定名為「新音列、新調性與新結構」，以與吾人所認知的調性音樂或非調性音樂作區分。此作品係採風樂坊委託創作，全曲由三個大的段落所組成，各段落的速度變化為：行板／慢板／行板—非常慢的緩板—慢板。

喬耶·博恩：《綠龍》(2012) 為二胡、琵琶、柳阮、箏、揚琴、小提琴、中提琴、大提琴與擊樂

獲溫哥華跨文化管絃樂團(Vancouver Inter-Cultural Orchestra)委託創作，於2012年3月31日首演，本次演出是作曲家特別改編的版本。此作品運用了彈撥樂器與擦弦樂器這兩種不同發音特性的樂器族群，彈撥樂器包含柳阮、揚琴、箏和琵琶，而擦弦樂器則是胡琴、小提琴、中提琴與大提琴。本曲可視為樂器與樂器之間，或彈撥樂器與擦弦樂器之間的對話，強烈運用切分音、重音等節奏，以及彈撥樂器之特殊定弦所形成之獨特音階結構。

趙菁文：《慢雨》(2012) 為笛、笙、二胡、琵琶、阮與箏

凝視放慢千百倍速度的雨，
感受大自然中的各個生命，
以不同的時間速率在呼吸……

《慢雨》為臺北市立國樂團「反景入深林：周文中系列」之委託創作，於2012年5月首演。

喬納森·哈維：《死之曙光／曙光之死》(1998) 為雙簧管、豎琴、小提琴、中提琴與大提琴

作品描述著文藝復興時期德國畫家格呂內華德(Matthias Grünewald)之《伊森海姆祭壇》(Isenheim Altarpiece)上的畫作，畫作中的五位角色，轉化為音樂的五個樂章：
I. JESUS CRUCIFIED：受難的耶穌，被釘於十字架上，傷痕累累。
II. MARY MAGDALENE：抹大拉的馬利亞，正雙腿跪地，身體後仰，以渴求的眼神仰望耶穌，並雙手乞求。
III. MARY, MOTHER OF JESUS：聖母瑪麗亞，臉色蒼白，只剩近乎死亡之微弱氣息與虛弱身軀。
IV. JOHN THE APOSTLE：使徒約翰，攙扶著聖母，無望地哭泣。
V. JOHN THE BAPTIST：施洗約翰，與其他四位不同，他似乎看見了另一嶄新的世界；他站在一側，手指向著耶穌。

畫作中，這強烈的災難與威脅，似乎給予當今的我們一個省思，也許沒有比受釘於十字架更為毀滅，沒有那一丁點的曙光。但，在另一側的施洗約翰，他展現出無論透過各種形式的顯現，真理福音將會被寫出——他帶著祂們在手中，指出，耶穌的死亡其實是另一希望的途徑，死亡的最終意義是否能被肉眼所看透。

羅仕偉：《意嚮之際》(2012) 為豎琴、電聲與影像

《意嚮之際》是為豎琴家解瑄的「生命無境」跨界音樂會所創作的媒體展演作品。其構思源於以集體凝聚化的行為來呈現對目標所追求的信念，並以此精神來傳達該音樂會的主題——尊重生命。因此，在樂曲的進行中，豎琴與電子音樂的相遇、拉扯、沈澱、共進等互動，旨在鋪陳對這精神信念追求的過程所遭遇的分歧、障礙、溝通、而至共識的階段變化。音樂與視覺兩者的關係，也以此精神為基底。

透過ATS頻譜分析合成與SuperCollider程式語言，聲響中的樂音與噪音成分得以被區隔並進一步處理，粒狀合成則讓聲響在點狀與線狀之間擺盪。電子音樂豎琴音源方面來自Megan Bledsoe之演奏。影像為視覺藝術家Martin Jarmick所創作。

金姬廷：《祭：五鬼迷蹤—系列II》(2014) 為國樂器、韓國傳統擊樂與影像

靈感源自韓國薩滿教祭祀，融合了韓國各地原始的宗教信仰。在祭祀中，最具代表性的就是Mudang(巫師)，他們扮演著神靈與人類之間的溝通媒介，並且引導死者的靈魂進入更高的境界。作品中，將由韓國傳統人聲擔任Mudang的角色，並將國樂器做擊樂式的聲響伴奏，引領人聲到達靈性領域。此首作品由SangMyung University所贊助創作(Composition of this work is supported by SangMyung University.)。

郭文景：《社火》(1991) 為中西混合編制室內樂團

社火，是一種中國古老的傳統演出形式，起源於中國上古祭祀活動。根據歷史記載，這種祭祀儀式通常在農村的神廟或空曠的舞台上舉行，其實質包含的內容多源自於歷史故事。參與儀式的人們在關注儀式中神聖元素的同時，更重視該儀式所蘊含的休閒與娛樂性，而這些有代表性的演出，通常都在喧鬧的氛圍中舉行。

演出者簡介
小巨人絲竹樂團 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，小巨人絲竹樂團音樂總監。自幼由馬志剛先生啟蒙學習二胡，曾師事黃正銘老師及安如禡老師，並隨黃朝英、丁世佩老師學習音樂理論，隨李英、郭聯昌老師學習指揮藝術。2000年籌組「小巨人絲竹樂團」並擔任音樂總監，積極進行國樂演出及推廣工作。陳君指揮風格理性沉著、質樸簡鍊，樂團經營務實穩健、效率續優，更懷抱著「以國樂為畢生志業」的無比熱情與使命感。其籌組的「小巨人絲竹樂團」成功結合了大量台灣國樂人才，積極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。

創意總監／趙菁文

史丹佛大學(Stanford University)作曲博士，目前任教於國立臺灣師範大學音樂系。在美期間師事歐洲當代音樂作曲大師Jonathan Harvey與Brian Ferneyhough，以及史丹佛電子音樂中心所長Chris Chafe，在師大學習期間師事陳茂萱教授。擔任兩廳院與台北室內合唱團跨界音樂會製作「無」之創意總監，於2013年10月完成首演。近期作品獲法國音樂雜誌(Éditions L'Harmattan Paris)與德國新音樂雜誌(Neue Zeitschrift für Musik)專文討論與出版；並獲歐美演奏團體如科隆愛樂交響樂團(Guerzenich)、Arditti String Quartet、Phace、Klangforum Wien、California EAR Unit、the Eighth Blackbird等以及國家交響樂團、臺北市立交響樂團、臺北市立國樂團、台北室內合唱團、十方樂集、小巨人絲竹樂團等委託創作或發表。曾獲亞洲作曲家聯盟青年作曲比賽第一獎、音樂台北作曲比賽第一獎、兩廳院Fanfare作曲比賽第一獎等。曾獲《洛杉磯週報》評：「她的音樂能創造獨特的氛圍，令人驚歎不已……」《洛杉磯時報》評：「她的音樂像是一連串精緻的、美麗的、不可思議的聲音事件縈繞在空氣中……」

荷蘭新室內樂團 指揮／艾德·西班牙德 Ed Spanjaard

1948年出生於荷蘭哈倫，自幼於阿姆斯特丹與倫敦學習鋼琴和指揮。自1973年起，他擔任伯恩斯坦、薩提、卡拉揚等大師之助理指揮；2001年起，他多次指揮荷蘭皇家大會堂管絃樂團演出，佳評不斷。在歌劇指揮的領域，他曾於阿姆斯特丹荷蘭歌劇院、里昂國家歌劇院、恩斯赫德國家歌劇院、以及鹿特丹歌劇院，指揮《阿依達》、《波西米亞人》、《杜蘭朵》、《魔彈射手》、《佩利亞斯與梅麗桑德》等作品。他更引薦郭文景的室內歌劇《狂人日記》至巴黎與紐約，並於2007年於美國指揮其歌劇《詩人李白》之世界首演。

身為荷蘭新室內樂團的指揮，首演無數首當代音樂作品；他和該團藝術總監喬耶·博恩(Joel

Bons），更於2001-2002年間創立環球樂團（Atlas Ensemble），集結世界民族的樂器演奏家，再次以特殊編制挑戰當代音樂之音色極限。雖跨足管絃樂、歌劇、當代室內樂的指揮，他對於荷蘭新室內樂團之鍾愛，由此可見——「新（new/nieuw）」，這個字常用來作標語或是行銷的行話，但對於他們而言，直接代表了冒險與無限的想像！

荷蘭新室內樂團 藝術總監／喬耶·博恩 Joël Bons

1952年生於阿姆斯特丹，在德國弗萊堡期間修習作曲，師事Brian Ferneyhough。喬耶·博恩創作了許多室內樂作品，合作的樂團包含Asko室內樂團、環球樂團、荷蘭木管合奏團、荷蘭新室內樂團、鹿特丹愛樂管絃樂團、溫哥華跨文化管絃樂團等。

「荷蘭新室內樂團」享譽國際，並持續於Venice Biennale、Settembre Musica、Ars Musica in Brussels、Donaueschinger Musiktage、Musica Strasbourg、Warsaw Autumn、Agora、Stockholm New Music、the Festival d'Automne a Paris等重要音樂節中演出。2002年，博恩於近東及中亞等區域進行藝術研究，並創立了非常獨特的環球樂團，由約30位來自亞洲及歐洲各地的音樂家所組成。2005年他為該團所寫的作品，獲得著名的阿姆斯特丹藝術獎，同年受阿姆斯特丹音樂學院之邀，開始擔任該校作曲系教授。自2009年起，他創辦了環球樂團音樂節（Atlas Academy），深入研究、創作、演出跨文化之新音樂作品，迄今每年夏季於阿姆斯特丹舉辦。

視覺設計／馬丁·賈米克 Martin Jarmick

馬丁·賈米克用視覺和聲音，演繹了實在的身體感與情緒。他的作品擁抱又反抗精緻風格，創作元素融合哲學思辨。不論呈現在屏幕或裝置上、隨時間動作或靜止，影像的生命都在與觀者相遇的時刻誕生。

馬丁投入製片與藝術創作多年後，才重返學院。他在華盛頓大學數位藝術與實驗媒體中心取得藝術學士學位，2014年以博士候選人的身分重回校園。馬丁跨足學術與大眾教育，開授適合青少年、大學生的課程及工作坊，如卡通、插畫、時基新媒體等。馬丁的新媒體藝術創作備受肯定，他的影音和紙上作品曾在美國各地及其他國家展出，曾獲得美國專業新聞記者協會獎學金，並兩度榮獲華盛頓大學瑪莉蓋茲研究獎學金。

燈光設計／鄧振威

美國德州大學奧斯汀分校戲劇舞蹈學系燈光藝術碩士，北藝大劇場設計學系兼任講師。燈光設計包含戲劇、舞蹈、音樂、演唱、視覺、藝術裝置等表演類型，近期作品包含台北藝術推廣協會「大算命家」，河床劇團「千圈之旅」、「只有祕密可以交換祕密」、「摘花」、「華格納革命指環－萊茵黃金」，莎士比亞的妹妹們的劇團「塵埃」、「i愛愛」、「一桌二椅×4」，北京中國音樂學院「弦外音」，台北室內合唱團「合唱無設限－無」，活泉室內樂團歌劇「RITA」，臺灣戲劇表演家「愛。時尚」，背包客劇團「一個人的旅行」、「星期一的京奧之旅」等。

製作、演出／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藝術、並具有專業演奏水準的青年樂手們籌組成立「小巨人絲竹樂團」（Little Giant Chinese Chamber Orchestra, “gCO”），以絲竹樂編制為主，積極進行國樂推廣工作。並策劃一系列「兩岸薪傳」、「絲竹室內樂」及「青年演奏家」音樂會。2005年迄今連續獲選為文化部演藝扶植團隊，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。曾受邀至德國卡斯魯爾市新媒體藝術中心（ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie）、香港國際中樂節、加拿大愛民頓中樂節、大陸巡迴（廣東、北京、天津、黑龍江、江蘇、河南）、荷蘭阿姆斯特丹音樂祭、新加坡濱海藝術中心、加拿大溫哥華Sound of Dragon藝術節演出。

小巨人絲竹樂團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。

演出／荷蘭新室內樂團 Nieuw Ensemble Amsterdam

「荷蘭新室內樂團」成立於1980年，為當今最具歷史性與代表性的當代音樂演奏團體之一。創團之初，以獨特的思維，將曼陀鈴、吉他、豎琴等撥絃樂器加入傳統管、絃、擊樂的編制之中，迄今30餘年的歷史，以此編制特別為其創作的曲目已累積超過500多首，其中包含當代作曲大師的專場如Berio、Boulez、Carter、Donatoni、Ferneyhough、Kagel、De Leeuw、Kurtág、Loewendie和INono等。「荷蘭新室內樂團」享譽國際，並持續於Venice Biennale、Settembre Musica、Ars Musica in Brussels、Donaueschinger Musiktage、Musica Strasbourg、Warsaw Autumn、Agora、Stockholm New Music、the Festival d'Automne à Paris等重要音樂節中演出。樂團致力於與來自不同國家、不同文化背景的作曲家相互交流，並為青年作曲家設立長期教育培訓課程。近來，不僅大量演奏亞洲作曲家的新作品，歐洲非主流文化的中東、近東、遠東等地的作品也深受該團的關注。就如同其團名一般，他們大膽而創新，不斷推出新作品及發掘具潛力的作曲家，創造當代經典。

Introduction and Profiles

The Little Giant Chinese Chamber Orchestra (gCO) was founded in October 2000 by its artistic director and conductor CHEN Chih-sheng A strong musical force in Taiwan, the gCO represents a new generation of Chinese orchestral music and continues to demonstrate the energy and passion of its dedicated musicians with every performance. It breathes new life into an art form that holds ancient roots, and devotes itself to promoting Chinese music on the world stage.

The gCO’s repertoire ranges from the classics of Chinese traditional works to the latest contemporary compositions by Taiwanese and Chinese composers, and stretching worldwide. It offers a full season of performances every year at the National Concert Hall in Taiwan, presenting both the full orchestra and chamber ensembles. In recent years, the orchestra has presented large-scale interdisciplinary projects, combining theatre and multimedia with orchestral music. Its international appearances include the Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) at the Flying Circus Festival in Germany, the Hong Kong International Chinese Music Festival, the Edmonton Chinese Music Festival and tour performances in Vancouver, Canada. Furthermore, the gCO’s educational programs have introduced thousands of young audience members to Chinese music and have continues to do so. The gCO has released CDs/DVDs from its live performances.

The Nieuw Ensemble Amsterdam was founded in 1980 in Amsterdam. It has a unique instrumental structure, using plucked instruments such as mandolin, guitar and harp in combination with wind, string and percussion. Ed Spanjaard has been the principal conductor since 1982. Until today, more than 500 pieces have been written for the ensemble, including highly successful programmes dedicated to the works of a single composer such as Berio, Boulez, Carter, Donatoni, Ferneyhough, Kagel, De Leeuw, Kurtág, Loevendie and Nono.

In 1998 the Nieuw Ensemble and its artistic director Joël Bons were awarded the Prince Bernhard Fund Music Prize for their “markedly lively and adventurous programming which can be described as groundbreaking, both in the literal and figurative senses of the word”. The NE now enjoys a firm international standing. It has performed in festivals including the Venice Biennale, Settembre Musica, Ars Musica in Brussels, Donaueschinger Musiktage, Musica Strasbourg, Holland Festival, Warsaw Autumn, Huddersfield Festival, Agora, Stockholm New Music, the Festival d’Automne à Paris, Lincoln Center Festival and Sadler’s Wells in London. The Nieuw Ensemble also participates in the Atlas Ensemble, a unique chamber orchestra uniting 30 brilliant musicians from the East, the Near East and Europe.

Worlds apart, Dream together and Sonic Portraits, this 2-concert series proudly embraces NE’s first visit to Taiwan. Conducted by Ed Spanjaard, the NE will perform with the Little Giant Chinese Orchestra (lead by CHEN Chih-Sheng), in collaboration with the creative director CHAO Ching-Wen, visual artist Martin Jarmick and lighting designer TENG Cheng-Wei. Together they present works for Eastern, Western and traditional ethnic music instruments in a quasi-theatrical form.

The program features new works by 3 internationally award-winning Taiwanese young composers (LO Shih-wei, first prize of Dutch Harp Composition Competition; CHOU Chiu-yu, first prize of ISCM Young Composers Award; LEE Chun-wei, first prize of Luxembourg Sinfonietta Composition Competition), as well as Western classics by Pierre Boulez, Joël Bons, Jonathan Harvey, Brian Ferneyhough, Tristan Murail, Franco Donatoni and more. Through the fusion of Eastern and Western, modern and tradition, solo and ensemble, theatre and music, visual and acoustic, reality and supernatural..., NE and gCO will lead you to an infinity of sound worlds and a spiritual journey.

荷蘭新室內樂團Nieuw Ensemble Amsterdam

藝術總監／Joël Bons

指揮／Ed Spanjaard

行政總監／Jasper Berben

長笛／Marieke Franssen

雙簧管／Ernest Rombout

單簧管／Anna voor de Wind

豎琴／Ernestine Stoop

鋼琴／Sepp Grotenhuis

擊樂／Andy Fu

小提琴／Eeva Koskinen

中提琴／Frank Brakkee

大提琴／Jeroen den Herder

低音大提琴／Rozemarie Heggen

小巨人絲竹樂團

團長／陳佳瑜

音樂總監暨指揮／陳志昇

專案經理／林素寬

團務經理／林蕙潔

行政／鍾季原 李良傑 吳怡青 劉智程 鍾瑞真 劉珈儀 李雅玲 黃儀芳

錄影／張興漢

錄音／王昭惠

笛簫／施美鈺

笙／沈翎玄

管／李為宸

揚琴／吳姿俞

柳琴／余昭璇 涂明慧

琵琶／張沛翎 陳瑩純

古箏／葉娟祜 謝岱霖

胡琴／陳玉軒 莊佩瑾 何佩庭 何慈婷 魏余達 文尹宸

特邀人員

豎琴／解瑄

女聲／In Hye PARK

塔布拉印度手鼓／Abhiman Kaushal

尺八／劉穎睿

西塔琴／金光亮平

壘／施美鈺

手風琴／Primoz Parovel

天鼓擊樂團／陳伊珊 徐易達 張旭 林翎甄

技術統籌／太和藝術製作有限公司

影像技術支援／王連農

影像技術助理／黃馨儀

顛破八大藝術
北歐惡女前衛視覺歌劇場！

WAR SUM UP
MUSIC.MANGA.MACHINE
photo by Green Studio

3.20-3.21 (Fri.- Sat.) 19:30
3.22 (Sun.) 14:30

國家戲劇院

迷境
Hotel Pro Forma

主辦單位：國家兩廳院
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

票價：500、800、1200、1600、2000、2500、3000
兩廳院售票 02-3373-9888 www.artfestival.com.tw 國家兩廳院售票處2015 TIFA專屬網站: http://npta.org/2015

- 節目全長約85分鐘，無中场休息
- 票價特等：演出前35分鐘於國家戲劇院大廳
- 票價頭等：3/22日於國家戲劇院大廳
- 日文發售、中文字幕
- 建議：演出前以上觀看影片
- 本演出部分場有無票區票價區

導演
克絲汀·迪霍姆
Kirsten Dehholm