

©陳建豪

Weiwuying
International Music Festival
衛武營國際音樂節

衛武營國際音樂節藝術總監 陳銀淑 | 藝術顧問 馬里斯·戈托尼

衛武營當代樂團

聲影 《音樂遊戲》

2025.4.17 Thu. 19:30

衛武營表演廳

演出全長約 95 分鐘，含中場休息 15 分鐘。
建議 7 歲以上觀眾觀賞。

National Kaohsiung
CENTER FOR ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

演出曲目

貝爾恩德·阿洛伊斯·齊默爾曼：《黃與綠》，給木偶劇的音樂（臺灣首演）

馬丁·史莫卡：《幕間音樂》（亞洲首演）

—為雷內·克萊爾默片《幕間節目》創作的配樂

馬丁·史莫卡：《空中的帽子》（亞洲首演）

—搭配播映漢斯·里希特默片《早餐前的幽靈》

----- 中場休息 -----

劉博健：《三月之後》，給小提琴獨奏與室內樂團（世界首演，衛武營委託創作）

尹伊桑：《協奏小品》，給室內樂團（臺灣首演）

樂曲解說

貝爾恩德·阿洛伊斯·齊默爾曼：《黃與綠》，給木偶劇的音樂

- 一、序曲
- 二、舞孃
- 三、小圓舞曲
- 四、幻境
- 五、進行曲
- 六、終曲

撰文 | 徐惟恩（香港演藝學院音樂學院副教授；2018 年兩廳院駐館藝術家）

《黃與綠》，是德國作曲家齊默爾曼在 1952 年給杜塞道夫小酒館 Kom(m)ödchen 喜劇場所創作的木偶劇場音樂組曲，一共分成六段音樂：序曲、舞孃、小圓舞曲、幻境、進行曲和終曲。作曲家在六段音樂當中，嘗試了不少當時很前衛的元素：融合了表現主義和超現實主義，利用非傳統的聲音和結構，但融合了傳統管絃樂的創作及前衛技巧，豐富地反映作曲家的創作能力與想像力，尤其是對於現代音樂創作的探索與實驗精神。在聲音和結構上的創新運用，也融合了傳統和現代元素。

此作品創作於二戰後的德國，反映了當時的社會和文化劇變。整個組曲探討在破碎的社會中失落、認同和尋找意義的主題。不過，在 70 年後的今天，它反而與現代藝術在應對社會問題時的作用，產生了不約而同的共鳴，特別是在創傷和記憶的情況下，該作品可以喚起大眾對現代社會的衝突與現狀，產生反思的作用。

齊默爾曼的目標，是創作一部不僅具有娛樂性，而且能夠引發思考和情感反應的作品。他試圖讓觀眾思考更深層的存在主義問題。而加入的木偶表演，用了另一層媒介，反而增加了一層抽象，令人對於疏離與交流等情感和關係進行獨特的探索，更加反映生活的複雜性。他在社會議題上的發聲，影響了不少同為探索相似的身分和存在主義主題的作曲家。而不少其他領域的藝術家，也因為他對形式和聲音的創新方法，啟發了戲劇音樂及其他的創作，鼓勵他們嘗試傳統藝術以外的界限。

《黃與綠》不僅僅是一首音樂作品；它是對人類狀況的深刻探索，反映了時代的複雜性，同時繼續在當代關於藝術和社會的討論中產生共鳴。其創新的風格和主題深度確保了其在廿世紀重要音樂經典中的地位。

馬丁·史莫卡：《幕間音樂》

—為雷內·克萊爾默片《幕間節目》創作的配樂

撰文 | 馬丁·史莫卡

《幕間節目》是由雷內·克萊爾所導演的一部趣味盎然達達主義電影，充滿了奇幻想像與瘋狂驚喜，同時也融入重要的前衛手法（如撕破畫布的場景），和挑釁意味濃厚的諷刺橋段，例如失控的送葬隊伍，或吃掉喪禮花圈的情節。這部作品內容豐富，不需要更多獨立的對位音樂，我決定讓音樂做輔助，用以加深電影的輪廓。

影片分為兩大部分（我想跳過標題前面 90 秒的片頭，因為它的風格與影片其他部分不一致，影響了開場的節奏）：第一部分是詩意畫面的自由拼貼，直到接近尾聲時才形成一個完整的故事；第二部分則是篇幅最長且最引人注目的段落，講述了一場如脫韁野馬般的葬禮遊行。

在第一部分中，我的音樂僅以幾處輕柔的聲響襯托其詩意。而在第二部分，音樂幾乎以描繪性的方式，展現螢幕上的動作與影片效果（如剪接、雙重曝光、上下顛倒視角以及「醉酒般」搖晃鏡頭），從葬禮的緩板發展至狂野高速的瘋狂場面，形成強烈的層次疊加。

我的曲名延續了達達主義者對文字遊戲的熱愛，尤其是對字母排列的玩味。

註：本次演出為純音樂演奏，無搭配播映默片。

馬丁·史莫卡：《空中的帽子》

—搭配播映漢斯·里希特默片《早餐前的幽靈》

撰文 | 馬丁·史莫卡

我相信，創意總是與平庸「比鄰而居」。讓我決定參與《早餐前的幽靈》，是因為其中一個片段：人們消失在街燈細細的柱子後面。隊列中的最後一位演員，踏著自嘲的誇張步伐，顯得滑稽搞笑。他的這種表現方式，不僅強調這是邁向另一個維度的步伐，同時也展現作者幽默風趣的一面，表現他們並未過分嚴肅地看待自己。

再下來，我非常喜歡那些漂浮在空中的帽子，讓我想起雷內·馬格利特；還有那些逆向及逆時的移動（例如破碎的杯子飛起並重新拼合，消防水管從地板吸入水……），都顯示了作者深深著迷於電影的「奇蹟超能力」。

這種孩子般的發明熱情，喚起純真的本性，以幽默方式玩味神秘，即使面對不快之事（影片中的槍支與暴力！），仍能保持心境愉快——這些正是我試圖用音樂表達和強調的。因此，作為此作品主導樂器的吉他被大幅改造彈奏方式，鋼琴為預置鋼琴（將物件放入鋼琴內以造成特殊聲響），打擊樂器讓人聯想到玩具（如彈音器、顫音器、夜鶯音效等），而其他樂器與其說是在演奏，倒不如說是在「吱吱作響」；整體感覺既有些瘋狂怪誕，又令人熟悉，彷彿兒童嬉戲時的模樣。

這部音樂作品的唯一目的，就是幫助這部溫柔瘋狂的無聲電影「說話」。

特別感謝博吉爾、斯坦納和阿斯科塔合奏團委託創作此作品。

劉博健：《三月之後》，給小提琴獨奏與室內樂團

撰文 | 劉博健

2023年，我的小提琴協奏曲《三月之前》在衛武營國際音樂節首演。這部作品的標題在德文中隱含對民主的渴望，音樂中運用了不規則的樂句和大量非傳統音色，試圖捕捉追求民主過程中的抗爭情感。延續這一概念，我創作了第二部小提琴協奏曲《三月之後》，象徵抗爭結束後的創新與重建。在這部作品中，我賦予小提琴新的聲音意義：保留第一和第二弦的標準定弦音高（E與A），而將第三、第四弦各降低一個增四度（分別從D到G-sharp、G到C-sharp），並且在弦上預置小物件（如迴紋針），產生意想不到的聲音效果。

全曲大致分為五個主要段落加上華彩，段落結構可以從小提琴獨奏中清楚辨別。由於第一、第二弦保留了原有的音色，而第三、第四弦展現了新的聲音世界，這兩種截然不同的音色交錯碰撞，創造出全新的色彩對比。在樂團編制上，我刻意選用了具極端音域的家族樂器，例如長笛兼短笛和中音長笛，雙簧管兼英國管，單簧管兼低音單簧管，低音管兼倍低音管。這樣的選擇拉開了音域，使12人編制的室內樂團呈現出更加寬廣、豐富的音色層次。

尹伊桑：《協奏小品》，給室內樂團

撰文 | 許珊綺（鋼琴家）

「作曲家不能對他生活的世界無動於衷。人類的苦難、壓迫、不公義……這一切都在我的思緒中。哪裡有痛苦，哪裡有不公，我就想藉由我的音樂來表達我的看法。」

尹伊桑於 1917 年出生於日治時期的朝鮮統營。1935 年，他前往日本學習大提琴與作曲。回國後，他因為參與反日運動而被逮捕。二戰後，朝鮮半島獨立，尹伊桑先後於法國和德國留學。1967 年因 KCIA 間諜事件被韓國情報部員綁架回首爾，並以叛國罪被判處死刑，引起世界譁然。在由史特拉汶斯基與指揮家卡拉揚所組織的請願書以及國際抗議的壓力下，尹氏被釋放。其後他歸化入德國籍，並自此再未返回祖國。他的音樂以將亞洲哲學「道家」和韓國傳統音樂融入到當代西方音樂聞名。

這首曲子採用了如標題所示的一種於 17 世紀發展的協奏曲形式，其主要的特點在於獨奏與合奏之間的交替與抗衡。在這個四段的單樂章作品開頭，三個音色層面便以其主要的音樂形式依序呈現：弦樂的長音與音程滑音、鋼琴（流水般的音群）與打擊所形成的音橋（sound bridge），以及木管二重奏呼喚式的動機。我們也聽到這些不同素材如何在發展中找到它們之間的能量，甚至融合一體。接續的較緩慢中段，單一樂器分別以獨奏家的身分出現，如同一個裝飾奏段落。

長笛的滑音開啟了生動的第三段，小鼓的出現促成了弦樂與管樂的合體，並在木管的半音階上行達到了頂點（標示為 ffff！）。然而，這只是暫時的，在僅七小節後，各聲部又逐漸分離，並在弦樂持續不和諧音程的切分音符中告一段落。

一段平靜的對白帶領我們進入了此曲的最後一段，弦樂的滑音（這次是八度）再度出現，所有樂器的融合形成了如交響樂團的密度，但這個合奏卻又被擊樂與巴爾托克撥絃打斷，並很突然地結束此曲。

整曲最大的特點在於其音樂姿態與聲響的不穩定性，即便是單音符，它們也被給予了強弱浮動或滑音、顫音指示，作曲家這樣描述：「它們正試圖在深淵中尋找停泊的地方。」或許，這也反映了他自己的人生遭遇？

指揮 布瑞德·路博曼

©Peter Serling

「他每一次登台，都證明了他是當今最優秀的指揮之一，特別熱衷於推廣當代音樂。」
——《ResMusica》

美國指揮家暨作曲家布瑞德·路博曼，在過去 20 年來因其多才多藝、卓越的指揮技巧和深刻的詮釋而逐漸受到廣泛地認可。除了頻繁地在德國指揮巴伐利亞廣播交響樂團及北德廣播易北愛樂樂團等，他亦經常受邀指揮世界主流樂團，包括阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團、洛杉磯愛樂樂團、BBC 交響樂團、巴黎管絃樂團、史卡拉愛樂管絃樂團，以及東京都交響樂團。此外，他也定期與歐美重要的當代樂團合作，同時身兼以紐約為基地的信號室內樂團創始聯合藝術總監暨音樂總監。

路博曼近期相繼與紐約愛樂樂團、法國廣播愛樂管絃樂團、盧森堡愛樂管絃樂團及哥德堡交響樂團登台亮相。本樂季則與香港管絃樂團、慕尼黑愛樂樂團、東京交響樂團、安特衛普交響樂團及科隆西德廣播交響樂團連袂演出。他也經常參與跨界計畫，像是曾攜手洛杉磯愛樂樂團、舊金山交響樂團，以及在墨西哥城國家禮堂演出過與倫敦南岸藝術中心合作的多媒體項目——史丹利·庫柏力克的《2001 太空漫遊》。

2017 年，他曾出任格拉費內格音樂節的駐節作曲家。他的作品曾由著名的奧地利音樂家管絃樂團、香港管絃樂團，以及來自洛杉磯愛樂樂團的音樂家演出。2020 年，他為鋼琴家魯道夫·布赫賓德創作的一部新作在維也納金色大廳首演，布赫賓德亦為留聲機唱片錄製了該作品。他同時是羅徹斯特大學伊士曼音樂學院的指揮與合奏教授，並且在 Bang on a Can 夏季學院任教。

作曲家 | 劉博健

©Rebecca-ter-Braak

劉博健出生於高雄，曾為法蘭克福現代樂團學院駐團作曲家。在臺灣畢業於國立交通大學音樂研究所，2016年赴德國學習音樂理論與作曲，畢業於德國富克旺根藝術大學，主修器樂作曲，師事 Günter STEINKE；在臺期間師事李子聲教授。

2025年入選南德廣播交響樂團青年管絃樂作曲音樂會、2024年獲得德國魏瑪之春音樂節管絃樂作曲比賽決賽第二名，2023年連續獲得科隆八橋國際音樂節作曲首獎、日本伊勢志摩國際作曲比賽特別獎以及2023年德國奧伯豪森扶輪作曲獎，2022年獲得埃森福克旺新銳作曲家獎，2020、2022年獲國藝會補助創作，2016年獲得國立臺灣交響樂團青年作曲比賽首獎，隨後代表臺灣參加ACL亞洲作曲聯盟音樂節獲得青年作曲比賽首獎。

小提琴 | 張庭碩

©Dastudio

就讀德國漢堡音樂與戲劇學院，以滿分之姿取得碩士學位後，目前攻讀最高演奏家文憑，習琴於德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席 Prof. Andreas RÖHN 門下。

自 2021 年起獲選瑞士格施塔德節慶交響樂團、瑞士韋爾比耶音樂節樂團、日本小澤征爾音樂塾樂團與奧地利格拉費內格學院樂團成員並擔任首席。

近年積極參與當代音樂演奏，2019 年起成為瑞士琉森音樂節節慶學院提琴家，並於 2023 年擔任琉森音樂節當代樂團首席，於歐洲各地巡迴演出。自 2022 年起擔任衛武營國際音樂節之當代樂團首席至今。

現為「樂謎藝術」團長、「時間藝術工作室」小提琴家、芬蘭 LEAD 基金會、德國漢堡曼紐因基金會與里特基金會資助音樂家。

© 陳建豪

衛武營當代樂團

衛武營當代樂團於 2022 年首屆「衛武營國際音樂節」亮相，是衛武營國家藝術文化中心多年來致力於推廣當代音樂的重要成果之一。衛武營國際音樂節邀請國際級作曲家陳銀淑擔任藝術總監，以卓越的音樂創作與國際聲譽，為音樂節注入了無限的創新與專業能量。以此音樂節為契機，衛武營以開幕初期開辦的「當代音樂平台—演奏培訓工作坊」學員為主力成員，組成「衛武營當代樂團」，在音樂節中聚焦呈現歐美當代作品，向臺灣觀眾引介當代的新音樂。音樂節也設立「作曲家甄選計畫」，提供臺灣當代作曲家展現的平台。脫穎而出的臺灣作曲家，為新年度的音樂節創作全新作品，由衛武營當代樂團擔綱首演，從前衛音響到音樂語言所構成的獨特符碼，皆展現出臺灣當代音樂的無限潛力。

衛武營當代樂團歷年合作的指揮及獨奏家包括：現任印第安納波利斯交響樂團副指揮楊書涵、曾任 EIC 巴黎當代樂團助理指揮的英國指揮家克雷門·鮑爾、獲頒法蘭西藝術與文學騎士勳章的法國指揮皮耶 - 安德烈·瓦拉德、斯洛維尼亞女高音妮卡·哥瑞齊、2013 年《BBC 音樂雜誌》最佳新人的馬來西亞鋼琴家傅美兒及臺灣薩克斯風演奏家陳力鋒。2025 年衛武營國際音樂節期間，將與美國重量級指揮、信號室內樂團藝術暨音樂總監布瑞德·路博曼合作，攜手臺灣旅德小提琴家張庭碩、低音管演奏家王芃惠登台。樂團亦受邀至 2025 南韓統營國際音樂節演出，將聯手指揮楊書涵、女高音鄭思筠，以統營出身、20 世紀著名作曲家尹伊桑逝世 30 週年紀念為題，首次將臺灣的當代之聲傳揚海外。

為了體現衛武營國際音樂節「與國際音樂界接軌，進行密集對話」的期許，衛武營當代樂團不僅是當代音樂在臺灣的表演平台，更是推動新作、培育青年音樂家與作曲家的重要基地，吸引國內外作曲家、指揮家以及音樂愛好者的關注。樂團在未來也將持續地向大眾介紹國內外當代音樂，致力於讓當代音樂為更多人親近且喜愛。

衛武營當代樂團名錄

指揮

布瑞德·路博曼

助理指揮

冼宏基

小提琴

張庭碩

洪以恩

中提琴

廖培雅

大提琴

張智惠

低音提琴

簡敏卉

長笛（兼中音長笛 & 短笛）

吳正宇

雙簧管（兼英國管）

鍾筱萱

單簧管（兼低音單簧管）

王冠傑

蔡佩倫

低音管（兼倍低音管）

王芃惠

曾昱承

法國號

蘇毓婷

小號

羅丹

長號

楊錦龍

打擊

翁明榆

廖海廷

余若玫

豎琴

邱芸婕

吉他

巫康裘

鋼琴（大鍵琴 & 鋼片琴）

李臺軒

高韻堯

合成器

王品心

執行單位 | 時間藝術工作室

時間藝術工作室是由一群 21 世紀的音樂人，一方面繼承了前人偉大的音樂遺產，一方面卻又秉持著現代人獨有的創造力所成立的音樂團體。時間藝術工作室的演出，有古樂、有現代音樂、也不乏古典音樂或是與其他藝術結合的跨界合作。除了推廣當代音樂，也嘗試通過與不同領域的藝術家合作，探索視覺、空間和聲音之間的關係，創作靈感來自當地傳統和最新技術的項目。是最不受拘束的多元化音樂團體！

自成立以來，從獨奏、重奏表演，到全舞台音樂劇及多媒體作品，已在眾多國際音樂節和藝術節上演出。演出足跡遍佈荷蘭、美國、智利、中國、澳門、香港等不同國家與地區。

在地藝文支持夥伴

衛武營節目線上問卷

更多 2025 衛武營國際音樂節

衛武營當代樂團：樂舞《美國新章》

[了解更多](#)

4.18 Fri 19:30 表演廳

指揮 | 布瑞德·路博曼 / 低音管 | 王芃惠 / 衛武營當代樂團

《朗基的鋼琴宇宙》

[了解更多](#)

4.19 Sat. 14:30 音樂廳

鋼琴 | 戴佐·朗基

閉幕音樂會《四種氣質》

[了解更多](#)

4.20 Sun. 14:30 音樂廳

指揮 | 簡文彬 / 鋼琴 | 戴佐·朗基 / 高雄市交響樂團
