

©陳建豪

Wei Wuying
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

樂舞《美國新章》

2025.4.18 Fri. 19:30

衛武營表演廳

演出全長約 105 分鐘，含中場休息 15 分鐘。
建議 7 歲以上觀眾觀賞。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE 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

約翰·凱吉：《美國信條》

約翰·亞當斯：給室內樂團的室內交響曲（臺灣首演）

----- 中場休息 -----

奧古絲塔·里德·托瑪斯：《動態雕塑之舞》，給小型室內樂團（臺灣首演）

盧長劍：《返璞歸埜》（世界首演，衛武營委託創作）

麥克·道赫悌：《逝去的貓王》，給低音管與室內樂團（臺灣首演）

樂曲解說

約翰·凱吉：《美國信條》

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）

《美國信條》是美國實驗音樂作曲家、作家和視覺藝術家約翰·凱吉首次將留聲機和電台廣播融入音樂作品中的創作。這部作品誕生於珍珠港事件（1941）之後，避開了當時美國作曲家的民粹主義傾向，其標題被解讀為對集體團結的呼籲。凱吉將其形容為「一部帶有諷刺色彩的戲劇組曲」，專為「兩個角色的戲劇」創作。該作品是為他的伴侶兼合作者梅斯·坎寧漢和編舞家珍·厄德曼編排的一段現代舞，並於 1942 年 8 月在佛蒙特州本寧頓學院首演，首演後，他為其加上了副標題「郊區田園詩」。

標題「Credo in US」可以解釋為「我們」（指人類或集體經驗）（us）和「美國」（US），這種二元性及雙關語反映了作品在 1940 年代對美國文化和社會的評論。除了批判，作品還探討了個人關係中的脫節與功能失調，以及更廣泛的社會問題。由於創作於二戰時期，該作品反映了當時的焦慮和不確定性，與觀眾產生了深刻的共鳴。在音樂表現上，作曲家也是運用這個「雙關」，巧妙地將對立和相反的元素結合在一起，展現了豐富的創意。

此作品由一名鋼琴家、兩名打擊樂手及一位操作收音機和留聲機的藝術家組成的四重奏演出。兩位擊樂家的樂器包括筒鼓、悶音鑼、鋁鐵罐和電動蜂鳴器等。凱吉建議使用經典作品的留聲機錄音，如貝多芬、西貝流士、德弗札克和蕭斯塔科維契等作曲家的作品。廣播則可自由選擇，但須避免播放國家緊急狀態的新聞。錄製聲音和廣播的運用在當時是非常創新和前衛的，凱吉的實驗擴大了音樂創作的邊界。

《美國信條》不僅展現了約翰·凱吉的創新精神，也對美國文化和人性進行了深刻的反思，使其成為當代音樂版圖上不可或缺的作品。

約翰·亞當斯：給室內樂團的室內交響曲

I. 混合曲調

II. 帶著走路低音的詠唱調

III. 嗶嗶鳥

撰文 | 約翰·亞當斯

室內交響曲創作於 1992 年 9 月至 12 月，表面上似乎與荀白克的第九號作品室內交響曲頗為相似；兩者的樂器編制大致相同，而我的版本另外加入了合成器、打擊樂器（包括爵士鼓組）、小號與長號。荀白克的交響曲採用的是單一、未間斷的曲式，我的作品則分為三個獨立的樂章：〈混合曲調〉、〈帶著走路低音的詠唱調〉和〈嗶嗶鳥〉，從這些標題，或許能窺見音樂的整體氛圍。

一開始，我打算創作一部兒童音樂作品，將兒童的聲音融入電子及原聲樂器中。然而，在開始這項計畫前，我經歷了一段激發創作靈感的奇特插曲，如同梅爾維爾所描述的「頓悟的震撼」。當時，我正坐在工作室裡研究荀白克室內交響曲的總譜，突然發現我七歲的兒子山姆正在隔壁房間觀看卡通（那些上世紀 50 年代的優質卡通）。卡通配樂與荀白克音樂在我腦海中交織，我突然發現這兩種音樂竟如此有共通點，它們同樣是充滿了活力、衝擊性且如雜技般靈活。

室內樂的複音性和樂器之間的平等分配，對我來說一直是個挑戰。荀白克的室內交響曲為我提供了一把打開這扇門的鑰匙，它將交響作品的重量規模與室內樂作品的透明性及流動性完美結合。此外，美國卡通音樂進一步提供了一種靈感，讓音樂既展現炫技的華麗，又充滿多聲部的複調性。

奧古絲塔·里德·托瑪斯：《動態雕塑之舞》，給小型室內樂團

撰文 | 奧古絲塔·里德·托瑪斯

音樂對我來說是一種擁抱世界的方式，一種讓我在這個世界、在我的身體、在我的聲音中，敞開自身去感受生命的方式。我深切關注音樂性、想像力、技巧性、清晰度、層次感，以及材料與形式之間的優雅平衡。同時，我也珍視與演奏家的共鳴，並對他們抱持同理心。

我的作品往往是在即興創作的瞬間迸出火苗，這些音樂總是處於生成的過程中。我強烈感受到，創作過程才是關鍵，而不是期望要抵達的定點。詩詞為無法言喻的事物提供了表達的語言，同樣地，音樂也如同一個無限延展的字母表，將聲音幻化成蝴蝶、蜂鳥、光芒、岩石、樹木、蛛網、花園和自然景觀。

《動態雕塑之舞》由三段炫技般的舞蹈音樂組成，每段約為 4 分 30 秒，彷彿是考爾德風格的動態雕塑，在空中自由地旋轉，如此的生氣盎然、輕盈靈巧，不但活力充沛，更是變化流轉，似乎隨時都在移動著。

這部作品在各個層面都是有機的，與轉變及連結等主題息息相關，音樂素材經過精雕細琢，靈動而富有生命力，和聲、節奏與複調元素靈活地交織且持續變化著，有時輕盈俏皮，有時散發爵士風情，有時近乎史特拉汶斯基的芭蕾舞風格，有時層次飽滿，迴盪著共鳴，伴隨著旋轉、支點，及冒泡般的輕盈感。

14 分鐘的《動態雕塑之舞》如同揭開一個縱橫交錯的音樂性迷宮，並充分展現衛武營當代樂團在節奏靈活性、複調、技巧、能量、動態、表現力、精確度及團隊合作方面的高超表現。

《動態雕塑之舞》由霍華德·漢森美國音樂研究所為慶祝伊士曼音樂學院百年校慶而委託，並向指揮布瑞德·路博曼、Musica Nova 合奏團及伊士曼音樂學院，表達深深敬意與感謝之情。

盧長劍：《返璞歸堊》

撰文 | 盧長劍

《返璞歸堊》為 14 名演奏者而作，意在為級聯與擴散的生態過程，以及自然學者喬治·蒙比奧所闡述的「再野化」（rewilding）理念，創造音樂上的類比。所謂「再野化」運動，主張恢復被人類干預改變的野生棲息地，其中最著名的案例是將狼群重新引入美國黃石國家公園，並由此在生態系統內引發一連串出乎意料的正面效應。

本曲嘗試在音樂中營造一種「生態」，使不同層次的音樂結構形成共生與互依。全曲前半段，由於缺少關鍵捕食者，整個「生態系統」處於不穩定狀態，音樂不斷陷入極度缺乏「生物多樣性」的境況。當關鍵捕食者回歸後，音樂則轉入平衡，猶如一道「圍牆花園」般的穩定狀態。然而，就如宇宙中任何現象一樣，穩定終究無法長久；一個帶有威脅性的外來元素突然出現，再度將音樂推向混沌。

《返璞歸堊》是我嘗試過最具探索性的音樂冒險。本曲的和聲與織度大致可分為三種主要素材。第一種是多調性的結構：如同真菌菌絲體內化學信號般，從單一源頭向外擴散，形成帶有富含失序感的纖巧複音。第二種素材，由法國號引導，是一種帶有頻譜和聲的古回旋曲形式。第三種素材則是短暫的自然音階旋律，透過支聲複調手法呈現。一個外來、破壞性的元素在此出現，摧毀了音樂的平衡；臨近結尾時，最初那種混亂的纖巧複音雖再度出現，卻以失調、斷裂的狀態呈現。

《返璞歸堊》並非傳統的標題音樂；它著眼於在音樂論述中，尋找與上述生態互動相似的結構與動作。然而，它同樣也可能讓人聯想到（例如）民主制度逐步瓦解，或是純粹物理層面的組織與衰退過程。《返璞歸堊》為衛武營國家藝術文化中心 2025 年舉辦的第四屆國際音樂節之委託創作，並獻給哲學家弗拉德·韋克斯勒。

麥克·道赫悌：《逝去的貓王》，給低音管與室內樂團

撰文 | 麥克·道赫悌

歷史上沒有哪位搖滾人物能如貓王（1935–77）一般，讓人們無盡地揣測、崇拜並爭相模仿。在《逝去的貓王》（1993）這個作品中，低音管獨奏家化身為貓王，與室內樂團合作演出。這部作品與史特拉汶斯基《大兵的故事》（1918）採用相同編制絕非巧合；在《大兵的故事》中，士兵將小提琴與靈魂賣給魔鬼，換取一本魔法書。

我在這個浮士德式的情節中賦予全新詮釋：一位搖滾明星為了財富與名聲，將自我出賣給好萊塢、帕克上校（經紀人）和拉斯維加斯。同時，我以《末日經》這首講述審判日的中世紀拉丁聖歌作為音樂主題，並以此提問：在其故居雅園的墓地之外，貓王究竟是真正逝去，還是依然存在？在《逝去的貓王》中，低音提琴、小提琴與邦哥鼓奏出快節奏與慢節奏交織的 50 年代搖滾樂音型，低音管獨奏者以貓王式律動及雙吐音，深情演奏著《末日經》的變奏。

貓王，無論好壞，已成為美國文化、歷史與神話的一部分。若想理解美國及其所有的謎題，你早晚都該面對（逝去的）貓王。

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 | 盧長劍

英國作曲家與指揮家，作品融合現代主義、聖公會及亞洲等多元音樂傳統，曾由臺北中央 C 室內樂團、時間藝術工作室、青島交響樂團與 Kreutzer 和 Ligeti 弦樂四重奏演出，指揮牛津、南安普敦當代音樂團及北京中央歌劇院合唱團。曾獲國際作曲獎，作品於亞洲、歐洲和美國多個音樂節亮相，正由 Universal Edition Scodo 籌備出版。也受邀至立陶宛、中國與臺灣多所院校講座。2024 年，作品於時間藝術工作室籌辦臺灣專場音樂會、德國 Passauer Saiten 吉他節和臺北中央 C 國際當代音樂節中展演。

曾於牛津大學學習歐洲古文，作曲於南安普敦大學師從 Michael FINNISSY，並於北京中央音樂學院攻讀指揮，後任天津音樂學院作曲系主任，為首位擔任此職的西方人。現為南華大學民族音樂學系助理教授。

低音管 | 王芃惠

©Hans Georg Fischer

王芃惠出生於臺南，曾就讀國立臺南藝術大學音樂系、國立斯圖加特音樂表演與藝術學院，師事 Marc ENGELHARDT 教授，並在該校獲得音樂學士與音樂碩士文憑。在碩士求學過程中，考入由知名現代樂團 Ensemble Modern 和法蘭克福音樂與表演藝術學院合作所提供的國際現代樂團學院，並於 2019 年拿到了現代樂碩士文憑。之後跟隨 Malte REFARDT 教授於埃森富克旺根藝術大學學習，期間獲得臺灣教育部留學獎學金，並於 2023 年以最高分成績獲得最高演奏文憑。

王芃惠現為現代樂團 Broken Frames Syndicate 成員。她曾受邀參演各地的音樂節，如：奧地利 Klangspuren Schwaz 音樂節、Impuls 音樂節，並獲選進入 2019 琉森音樂節學院及參與世界著名的琉森音樂節演出。

© 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

《朗基的鋼琴宇宙》

4.19 Sat. 14:30 音樂廳

鋼琴 | 戴佐·朗基

了解更多

閉幕音樂會《四種氣質》

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

了解更多