

NTSO

水藍，霍內克 與國臺交

Lan Shui, Rainer Honeck & NTSO

指揮 | 水藍
Conductor: Lan Shui
新加坡交響樂團提供

小提琴 | 萊納·霍內克
Violin: Rainer Honeck

| 曲目Program |

巴伯：序曲《醜聞學校》
S. Barber: Overture to "The School of Scandal", Op. 5

貝爾格：小提琴協奏曲
A. Berg: Violin Concerto

林姆斯基-高沙可夫：《天方夜譚》交響組曲
N. Rimsky-Korsakov: Symphonic Suite "Scheherazade", Op. 35

2024
05.17 [五] 19:30

國家音樂廳

05.18 [六] 19:30

臺中國家歌劇院大劇院

音樂會前導聆：於音樂會演出前 1 小時由施孟玟主講，憑當天音樂會門票入場參加（由夜鶯基金會合作提供）

指導單位：文化部 主辦、演出單位：NTSO 國立臺灣交響樂團 團長：劉玄詠

節目洽詢 | 國立臺灣交響樂團 04-23391141 (代表號) www.ntso.gov.tw | 票價 | 300、500、800、1000、1500

成雙優惠 | 2人同行，1人半價（須同票價，100元票價不適用）。| 更多優惠請見官網。

購票資訊 | OPENTIX兩廳院文化生活 www.opentix.life 臺中 04-22595358 臺北 02-33939888

售票地點 | OPENTIX全臺售票處，全家、7-11及萊爾富超商機台。| 欣賞本音樂會可申請公務人員終身學習時數認證。

主辦單位保留演出異動權利
NTSO reserves the right to further change 廣告

樂覽 Music Browser

國立臺灣交響樂團
National Taiwan Symphony Orchestra

2024 April
音樂 · 人文 · 生活

223

Seiji Ozawa (1935~2024)
回顧小澤征爾傳奇一生

NTSO室內樂杏林弦歌盈耳
臺中榮總+亞大醫院 樂飄香

以創作做為軟實力
旅美作曲家陳士惠

讓音樂成為社會進步的力量

作曲家陳士惠
——以創作——
做為軟實力

旅美作曲家陳士惠 讓音樂成為 社會進步的力量

「我上街頭時其實也在思考，示威遊行當然很重要，但是我的強項是音樂，我應該要用我的音樂來告訴大家，我的想法，我主張甚麼，讓音樂成為社會進步的力量之一。」
作曲家陳士惠

文 | 趙瑪姬 圖 | 陳士惠、趙瑪姬

曾獲多項國際作曲大獎賽的旅美作曲家陳士惠，近年作品轉向關注社會、環保、原住民、新移民等議題，用音樂傳達自我主張與理念。
(圖片提供：Marco Giugliarelli/Civitella Ranieri)

作曲家陳士惠
——以創作——
做為軟實力

句國立臺灣交響樂團團長劉玄詠的「我們試試看」，開啟了旅美作曲家陳士惠的返鄉之旅，帶著小型歌劇《給女兒的話》回到了臺灣巡演，「這齣歌劇已經在美國、德國與義大利巡迴演出，我總想著這齣以臺灣母土為靈感的歌劇如果沒有機會回到臺灣，那該會是多大的遺憾，「還好在國臺交的全力協助之下，我們回到了臺灣。」

臺灣唯一獲得羅馬音樂大獎得主

陳士惠是臺灣中生代在國際樂壇最出色的作曲家之一，她畢業於國立臺灣藝術大學（前國立藝專），師承作曲家馬水龍，

作曲家陳士惠（前排左三）活躍國際樂壇，圖為參加 2022 年義大利 SoundSCAPE 夏令營與教授們合影。

1982 赴美深造並取得波士頓大學作曲博士學位。2000 年起任教於美國萊斯大學音樂院至今，現為該校專任教授、「古樂今曲」音樂節執行長、亞洲協會 (Asia Society) 的表演藝術委員。曾連續 3 年擔任美國傅爾布萊特 (Fulbright) 獎評審委員。

陳士惠的創作深受國際樂壇重視，她曾二度獲得美國國家文藝獎，臺灣唯一獲得羅馬音樂大獎、古根漢基金會獎、洛克斐勒基金會獎。她常年在美國發表作品，也多次赴韓國、德國及義大利等地演出；個人創作之外，還多次策劃、執行跨界的音樂會。

2010 年到 2013 年間，陳士惠以傅爾布萊特學者及臺灣獎助金身份回臺，在中央研究院、南管管閣研究學習了兩年，重新找回她不熟悉的臺灣傳統，追本溯源的這段學習之途，帶給她之後的研究與創作有很大的影響，包括為《法鼓山水陸法會》動畫創作的配樂、為南管琵琶與管弦樂團所寫的《推枕著衣—南管新唱》、以排灣詩人莫那能的詩而譜的人聲與室內樂《請恢復我們的姓名》等等。

陳士惠個人的錄音作品由 Albany、New World 和 Bridge Records 等 CD 公司出版。其中《讓靈魂回家》CD 獲英國前衛音樂雜誌《The Wire》盛讚

國立藝專畢業後，陳士惠赴美深造，頭角崢嶸，作品屢次榮獲國際大獎，也是臺灣唯一羅馬音樂大獎得主。1999 年陳士惠（左）與另一位羅馬音樂大獎得主合照。

「深具音樂智慧」。

音樂反映當代 關注社會

「我想寫的，是可以反映當代的歌劇。」陳士惠說，她也可以寫像華格納的《女武神》，讓交響樂團演出，「但我覺得這有點太 19 世紀，我希望能夠在 60 分鐘內，講完 1 個很完整的概念或是故事。」《給女兒的話》正是如此，編制包括女高音、打擊、管樂加上弦樂，動人的旋律加上交織的文本對白，親切易懂。陳士惠以女性為視角出發，自己的生平為靈感，勾勒一位母親從獨生女即將離家求學的對話，開啟一個臺灣女

作曲家陳士惠
——以創作——
做為軟實力

性作曲家探尋移情、社會正義與希望的個人歷程。

歌劇《給女兒的話》共分 8 幕，從 2013 年土坂排灣五年祭、2017 年休士頓反新移民政策的示威遊行為啟發，首先以這兩個祭典及遊行並置埋下意念伏筆，到第二幕一個作曲家母親想要叮嚀即將離家念大學的女兒，但突然發現這個廠景似曾相識，想起自己離開母親到美國求學的情景，寫出了空巢期的普世焦慮。

劇情在作曲家主角總想「before you go, 在你離家以前，我想要告訴你……」的掙扎中前進，是「你」或是「我」；哪裡是彼岸或他鄉；作曲家苦惱之際，聽見休士頓反移民政策遊行，她開了門加入遊行，突然理解，認同自己不單獨屬於某個族群，也不再苦惱是「你們」或是「我們」，而是兩者一同，你們「也是」我們，是「多數」也是「少數」，最後作曲家與女兒達到共識，劇末以女兒童年畫面交疊母親雙手輕推的動作，祝福乘風展翅，迎向嶄新的人生樂章。

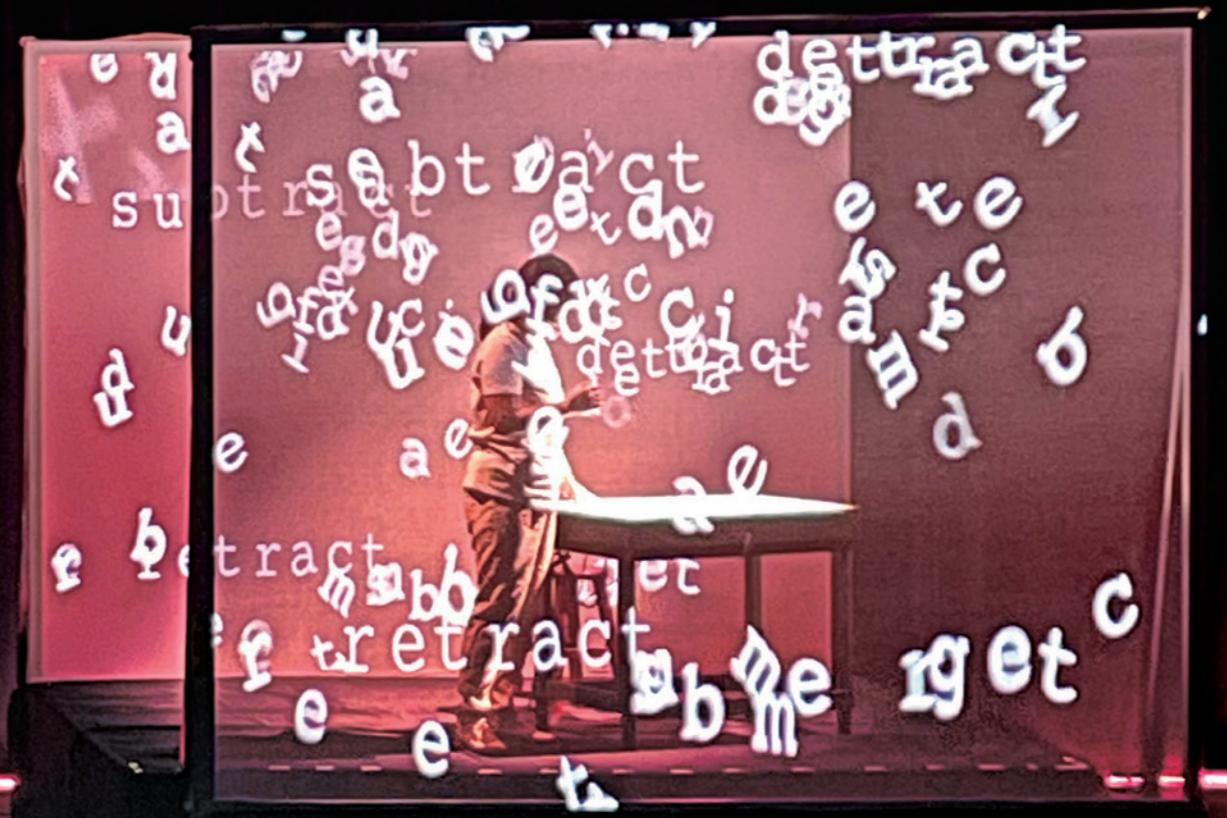
「靈感從我這邊開始，但劇情不全然都是我的親身經歷。」

2022 年，作曲家陳士惠（左）與中提琴家黃心芸演出合照。 2024 年陳士惠歌劇《給女兒的話》在國臺交排練現場畫面。

陳士惠她的歌劇寫出了女性空巢期，共鳴很大，「空巢期這種焦慮應該全球古今中外都有，演出時也獲得很大迴響。」創作過程中陳士惠與編劇跟導演三方緊密合作，開過無數次線上會議，「劇本大概出來之時，我的音樂輪廓也大致完成，舞臺包括影像、音樂到燈光、字幕等等，全部貼合緊密，是一齣讓人聽了都可以懂的當代歌劇。

《給女兒的話》創作團隊除了陳士惠作曲之外，編劇作詞是越南作家 Monique Truong，導演 Doug Fitch，藝術總監 Kurt Stallmann，影像藝術 Tim McLoraine 到燈光 Nicholas Houfek，都是一時之選；女高音龔麗妮與打擊樂黃皓雲都是首演班底，加上國立臺灣交響樂團音樂家小提琴家陳佩汝、大提琴家陳廷璋、長笛家陳棠亞與單簧管演奏家莊凱園，陣容精簡但精準，歌劇一氣呵成，藝術性極高，沒有贅處，歌劇引發的議題也會讓觀眾繼續深思。

作曲家陳士惠
——以創作——
做為軟實力

被年輕世代啟發 作曲家不該置身社會之外

陳士惠說，女兒非常獨立而有自己的想法，「我記得她很小，大概 13 歲就跟我說，不要在社群媒體上放她的任何畫面。」為母的當然不敢不從，陳士惠說她連女兒畢業照能不能放，都要經過女兒同意。但這次歌劇裡面，許多照片跟影像都是女兒的畫面，「我提心吊膽問她能不能授權我放在作品中，她居然同意了！」，陳士惠問女兒怎麼會答應，「我女兒說，我在做的這齣歌劇是有意義的事情，所以她同意。這個世代的年輕人不光是我女兒，給了我很大的啟發。」

陳士惠說，年輕世代充滿強烈的正義感，願意為社會的不公不義挺身而出，「我想起我出生的時代還在戒嚴時期，我還記得出門的時候，警察從另一頭走過來，我是會轉身立刻走另外一邊的，內心有一種莫名的恐懼。」陳士惠說現在不是了，川普反移民政策就是白人主義，

旅美多年，陳士惠對於臺灣樂壇並不熟悉，但國臺交給了她的樂作溫暖的肯定與擁抱，「我很佩服團長劉玄詠，這樣一齣當代性的歌劇他沒有拒絕，反而以開放性的態度引進，我覺得很感動。」陳士惠說這齣歌劇也巡迴了臺北、臺中、花蓮與嘉義，「能夠將原住民議題、自我認同、族群議題透過音樂被觀眾認識，作為創作者是非常幸福的。」

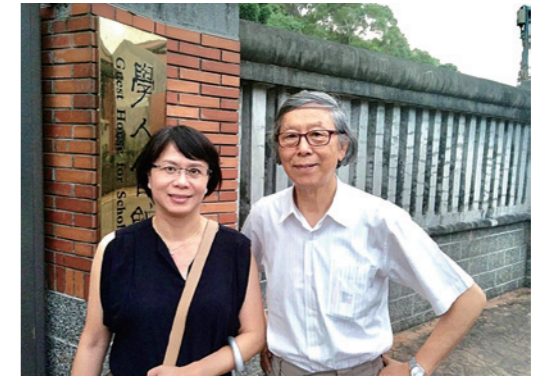
分化族群，算是很保守的休士頓都能集結 4 萬多人一起上街頭，就知道這件事情大家都很有感，「我上街頭時其實也在思考，示威遊行當然很重要，但是我的強項是音樂，我應該要用我的音樂來告訴大家，我的想法，我反對甚麼，我主張甚麼，讓音樂成為社會進步的力量之一。」

國臺交成爲音樂夥伴

陳士惠最新作品《sisila ila ila：別離之歌》2023 年年底才剛舉行工作坊，由旅美知名中提琴家黃心芸搭配臺灣第七代東華皮影戲影片，以賽夏族及鯨魚的歌聲，共同構築而成一場富有詩意的音樂劇。劇中探索文化及生態保存等相關議題，也深深令人玩味。

陳士惠說，因為《sisila ila ila：別離之歌》這部作品，她去認識 1960 年代的臺灣流行歌曲、尋找被遺忘的賽夏族

的音樂、找尋座頭鯨美妙的歌聲，透過皮影戲團的影像呈現及現場音樂家的演奏，希望提醒世人對於環保生態的重視，「創作把我帶出了舒適圈，我因而認識更多的人們，為生態而寫，為文化而寫，為社會議題而寫，我想我也找到了身為作曲家更多的意義。」

陳士惠深受作曲前輩馬水龍影響甚深。圖為 2014 年陳士惠與馬水龍老師合影。

身為作曲家，陳士惠用音樂參與社會議題，以女性視角詮釋當代，傳達理念。

2022 年陳士惠 (左 1) 在義大利 Civitella Ranieri 擔任駐團藝術家合照。