

豎琴環流

Harp Current

6/30 SUN. 14:30

雲林 聲泊廳

來自灰燼

無言歌

Buselik Semai (土耳其古典音樂)

歸屬

他們家中有張絲綢地毯 (土耳其傳統樂曲)

在前往羅馬古橋的路 告別 哭泣的紅鶴

早安隆加

作曲 豎琴 土耳其傳統豎琴 | 潘卡羅格魯

— 中場休息 —

奇幻鳥舍 選自《意象》組曲第四號，作品 39

作曲 | 杜尼耶

即興曲

作曲 | 克拉

少女與夜鶯 選自《哥雅畫集》

作曲 | 葛拉納多斯

黑天鵝之歌

作曲 | 維拉·羅伯斯 改編 | 萬依慈 (給豎琴與電子音樂)

禮儀之樂 日本俳句 | 滿州人 選自《來自東方之門》

作曲 | 雷德媛

雲雀

作曲 | 葛令卡

豎琴獨奏 | 萬依慈

From Ashes

Pancaroğlu

Sözsüz Şarkı (for çeng)

Pancaroğlu

Buselik Semai

Dimitri Kantemir

Intisâb

Pancaroğlu

Evlerinde ipekten bir halı var

Traditional Turkish Song

Cendere Yolunda Farewell The Cry of the Flamingos Aşıklar Ölmez

Pancaroğlu

Günaydın Longa

Pancaroğlu

– Intermission –

La Volière Magique from Images Suite No. 4

Marcel Tournier

Impromptu

Jean Cras

The Maiden and the Nightingale from Goyescas

Enrique Granados

Song of the Black Swan

Heitor Villa-Lobos

trans. Noel Wan

Ceremonial Music from the Eastern Gate

Haiku I

The Mandarins

Alexina Louie

The Lark

Mikhail Glinka

來自灰燼

2021年席捲全球的山火和疫情，讓Şirin感到無助，於是她決定透過創作傳達對大自然自我再生的希望，希望聽眾一睹生命的進程與重生、從灰燼中再次誕生。

Nikriz Peşrev (土耳其古典音樂)

此曲由十七世紀作曲家阿里·烏夫基 (Ali Ufki, 1610-1675?) 創作，強烈的風格充滿活力，以打擊樂段開始，中高音交替對比，隨著旋律在重複的音符中帶出變奏。

Buselik Semai (土耳其古典音樂)

此曲透過鄂圖曼宮廷作曲家坎特米爾 (Dimitri Kantemir, 1673-1723) 收藏流傳至今，樂曲中可感受到抒情和田園的氛圍，以及sengin semai usul (一種6/4的節奏模式) 的土耳其風情。

歸屬

“İntisâb”有多種意涵，Şirin 將其解釋為緊密跟隨一條路徑，以至於與之融為一體；是一種歸屬感和奉獻精神。她的創作與傳統相關但又超越傳統，在曲中她探索新風味、實驗節奏，創造混亂感但同時也在差異中產生統一。

他們家中有張絲綢地毯 (土耳其傳統樂曲)

此曲為土耳其東南部的傳統歌曲，儘管標題可翻譯為「他們家中有張絲綢地毯」但歌詞指向更深層的含義：我們須承擔自己的行為。

在前往羅馬古橋的路

此曲創作於2022年，Şirin將這首作品作為旅行至切恩德勒橋 (Cendere) 的紀念品。樂曲混合不同的節奏模式，在舞蹈般的情緒中帶領聽眾上路。

告別

Şirin以E小調表達人性所蘊含的悲傷，並以反覆出現的主題引入，發展出新的旋律思想。

哭泣的紅鶴

此曲創作於2022年，Şirin將這首作品作為旅行至切恩德勒橋 (Cendere) 的紀念品，樂曲混合不同節奏模式，在舞蹈般的情緒中帶領聽眾上路。此外「Cendere」也意味著挑戰，這座橋在2023年曾遭受重大的地震，但它成功承受住這份挑戰，至今仍安然完好的矗立著。

愛者不朽

此曲標題是指蘇非神秘主義思想，相信愛的能力可以達到永恆。Şirin將爵士與nihavend makam (土耳其古典音樂) 的旋律交織，創造令人著迷的氛圍。

Nihavend Saz Semaisi (土耳其傳統樂曲)

奈珍·特夫菲克 (Neyzen Tevfik, 1879-1953) 是位詩人和作曲家，他以諷刺作品而聞名。這部作品既符合傳統的動機模式，又透過加入不尋常的音程而偏離之，聯繫起傳統與新時代。

早安隆加

一天早上Şirin心中浮現此曲曲調，感覺它以快樂輕快的風格向她問候，「早安！」它說，於是新的一天就這樣開始。開頭再現Longa逐漸加快的節奏特性，並以動態旋律傳遞neveser makam (土耳其古典音樂) 風格。

歡迎歌

Yerko Lorca創作靈感來自巴塞隆納奎爾公園內由建築師安東尼·高第 (Antoni Gaudi) 創作的獨特建築。它迷人的旋律同時也被收錄於長篇小說音樂專輯《方舟—雙月樂途首部曲：神話的崛起》(Arcaron, Under Twin Moons - The Rise of a Myth)，並入圍多項國際獎項，如金音創作獎 (Golden Indie Music Awards, GIMA)及全球音樂獎 (Global Music Awards)。

偶然相遇

西非豎琴 (kora) 與土耳其傳統豎琴 (çeng) 分別代表了非洲和近東兩種截然不同的古老傳統，在這首根據土耳其傳統歌曲《伊格迪爾的紅蘋果》(İğdir'in Al Alması) 而創作的樂曲中，它們透過深具美感的聲音，以音樂進行對話。

奇幻鳥舍 選自《意象》組曲第四號，作品 39

杜尼耶 (1879-1951)

〈奇幻鳥舍〉來自杜尼耶 (Marcel Tournier, 1879-1951) 《意象》組曲，此組曲結合多首如音樂畫作般多情的小品。其音樂風格啟發自法國作曲家德布西，使用飽富異國風情的音樂色彩、閃爍般的琶音和清晰果斷的擊弦，製造鳥俯衝而下、呼喚彼此的效果。

內在海洋

杜韻 (1977-)

美籍華裔的作曲家、演奏家及行為藝術家。《內在海洋》將她不同尋常、喧鬧的藝術風格轉化，希望聽眾陷入如海浪漲退的豎琴樂音中。

張開眼 什麼都看不見
我閉上眼並坐定
封閉在玻璃罩裡的那盞燈
滿天星斗的玻璃罩

I open my gaze and saw nothing
I close my eyes and sit still
The lamp enclosed in a glass
The glass a brilliant star

如果仔細看
你會發現這感覺是多麼的老成
聲音是多麼的宏亮
和世界一樣長久 和海洋一樣嘹亮

Should you look closer
You will see how old that feeling is
How loud the sound is
As old as the world As loud as the ocean

村上隆

Takashi Murakami

少女與夜鶯選自《哥雅畫集》

葛拉納多斯 (1867-1916)

葛拉納多斯為西班牙音樂圈民族主義運動的代表人物。《哥雅畫集》含六首曲子，描述年輕男女的戀愛故事。此曲為組曲中第四首，敘說女孩遇見瑪霍（majo, 西班牙語穿搭時髦的男性）並向窗外的夜鶯吐露她對愛情的不安。

黑天鵝之歌

維拉·羅伯斯 (1887-1959)

維拉·羅伯斯的〈黑天鵝之歌〉來自交響詩／芭蕾詩《克萊奧尼科斯的船難》(The Shipwreck of Kleonikos)。在葛依慈為豎琴和電子音樂的改編版本中，她將大提琴改以MIDI合成器取代，比起描繪黑天鵝垂死歌唱的姿態，更希望能表達對這首死之歌的回憶—由天鵝死後靈魂所歌唱。

來自東方之門 選曲

雷德媛 (1949-)

雷德媛為加拿大當代作曲家。她受到「古琴」（西方豎琴近親）的影響，借鑒中國民間音樂的特色，如即興感、富含情感的旋律、推弦和滑奏等技法，並將西方精湛技巧與東方細膩感性巧妙融合，展現「中西合璧」的作曲風格。

雲雀

葛令卡 (1804-1857)

雲雀來自葛令卡的組曲《再會，聖彼得堡》(A Farewell to Saint Petersburg)，巴拉基列夫 (Mily Balakirev) 加上變奏和裝飾奏片段，再經俄羅斯豎琴家肯笙妮雅·埃爾德利 (Ksenia Erdely) 改編為豎琴版本。

四處不見歌者
即使歌聲如此嘹亮
在他之上
那聲音渾厚的雲雀
風乘載著歌聲
傳達給誰 它並不知道
為了她而唱的女孩
她會知道歌者是誰

尼斯特·庫科尼克

Unseen is the singer in the field
Where sings so loudly
Above his mate
The sonorous skylark
The wind carries the song
To whom it does not know
She to whom it is sung
She will understand who it is from

Nestor Kukolnik

無言歌 (6/30)

土耳其傳統豎琴 (çeng) 音板覆有皮革，能夠奏出簡樸古老的聲響，它曾在中世紀近東文化被廣泛使用，但十七世紀後卻逐漸被遺忘且沒有實物留存。Şirin自2008年開始復興並推廣這項樂器，《無言歌》是她近期創作的「小品」，透過這首樂曲展現出çeng原始而引人共鳴的特性。

即興曲 (6/30)

克拉 (1879-1932)

克拉是法國作曲家及海軍將領。他的音樂充滿抒情詩意，也擁有渾厚且光彩熠熠的聲響。在他的作品中，富有印象性質的《兩首即興曲》令人回憶起寧靜的海浪：有時平和的起伏、有時活潑更甚於動盪混亂，曲中透過大量的和弦描繪豎琴渾厚的聲響，在自然的共鳴之中想起大海的廣闊。

希琳·潘卡羅格魯 Şirin Pancaroğlu

土耳其豎琴家，獲《華盛頓郵報》讚譽為「豎琴界具有國際水準的重要人才」。

Şirin於日內瓦音樂學院和印第安納大學音樂學院接受古典豎琴的訓練，畢業歸國後同時活躍於古典豎琴、土耳其傳統音樂、即興演奏、當代音樂、探戈和半舞臺表演等表演領域。Şirin持續與多元的表演者和作曲家定期合作，嘗試跨越不同音樂風格的界限，被認為是開拓新類型音樂之路的拓荒者。

除了古典豎琴外，她亦不忘傳統。Şirin為「土耳其豎琴」(çeng)計劃的創建者，期將土耳其傳統音樂推廣至全世界。由於她數十年的持續研究並保存推廣土耳其豎琴，在豎琴史上擁有獨特的地位。從挖掘及錄製寶貴的土耳其豎琴傳統音樂曲目外，她也重新編曲及創作，與傳統連結又超越傳統的豎琴音樂。Şirin曾於二十多個國家舉辦豎琴音樂會，也錄製十二張專輯與出版《土耳其豎琴音樂集》。

萬依慈 Noel Wan

出生加州灣區的臺裔美籍的萬依慈，獲《環球郵報》譽為「不容忽視的豎琴家」，亦受荷蘭鋼琴家Bart van Oort讚賞「擁有巨大天賦、潛在力量和驚人成熟度」。

2023年榮獲美國費城Astral Artists競賽優勝；樂界最富盛名的美國國際豎琴比賽 (USA International Harp Competition)，首位榮獲金獎的臺裔豎琴演奏家；亦是世界豎琴比賽 (World Harp Competition) 史上最年輕的一等獎得主。曾獲得奇美藝術基金會、普雷澤基金會和安大略藝術委員會的支持。

與荷蘭烏特勒支交響樂團於2010年進行國際首演後，展開豎琴演奏行程，目前已於歐美亞三洲等演出經驗，2023-24樂季首次舉辦大西洋巡迴。演出之外，萬依慈也熱衷教學，目前任教於佛羅里達州立大學 (Florida State University) 音樂系，並於世界各地舉辦大師班。

