

金秋送爽

文：洪惠冠

圖：交大藝文中心

藝術迎賓

「最遠古，也是最當代！」

2011秋冬，交大藝術季以「傳統與創新兼顧，本土與國際並融」，策畫了如滿漢全席的藝術饗宴。從古琴、歌仔戲、布袋戲、南北管到紐約爵士鋼琴、印度樂舞、法國吉他、德國人聲，兩岸實驗劇場PK，豐富多元的活動，場場精彩。

9.29

9月29日首先登場的是大陸國寶級古琴大師吳釗的獨奏會－「瀟湘水雲古韻傳真」，76歲的吳釗大師，是中國文化部選定的「國家級非物質文化遺產項目古琴藝術代表性傳承人」，他出生於江蘇省蘇州市一個書香世家，自幼受到崑曲、古琴等中國傳統藝術的薰陶。曾任中國琴會會長、中國古琴研究會會長，同時也是音樂史家。吳釗先生講究右指的輕重強弱對比和左指吟猱撞逗的細微變化，在意境、情趣和韻味的創造上，既清淡高雅、瀟灑不羈，又典雅秀麗、跌宕起伏。此外，他更堅持絲絃琴應以其特有的音色、音量（吟、猱、走絃）走上舞台。重視傳統也注意創新；既重視技巧的錘煉，更要加深內心的修養。

「瀟湘水雲 古韻傳真」
吳釗古琴獨奏音樂會

陳若玟紐約爵士鋼琴三重奏

10.5

接著10月5日由首位入列「史坦威國際藝術家」的台灣旅美爵士鋼琴家陳若玟，領軍的紐約爵士鋼琴三重奏。

身為爵士鋼琴大師肯尼·巴倫 (Kenny Barron)、現代爵士鋼琴巨將傑森·摩倫 (Jason Moran) 及鬼才電風琴/鋼琴手山姆·亞黑 (Sam Yahel) 的愛徒陳若玟，再度與紐約當紅的新生代爵士樂手克里斯·妥狄尼 (Chris Tordini)、湯米·酷朗 (Tommy Crane) 連袂組成爵士鋼琴三重奏，從紐約原班人馬以最堅強的陣容炫風來台，將為樂迷帶來最具個人風格的原創新作品「意亂情迷」，及在九月發行的最新專輯，還另有流洩即興詩意的台灣名謠《望春風》，展現她最深層的內心世界外，希望帶給台灣樂迷嶄新的聲音。

10月6日在國立臺灣傳統藝術總處籌備處的大力支持下，交大很難得邀請到國際知名的「印度行旅者樂舞團」帶來「遷徙的不羈，流浪的樂音」。Musafir樂團（波斯語中的「流浪者」之意）由專業音樂家所組成，他們居住在拉加斯坦西北方的塔爾沙漠地區，分別屬於Langa、Manghaniyar和Sapera族群。

Langa族人的音樂以即興能力及樂器與聲樂的炫技知名。人聲曲目包括生命循環和季節性歌曲、讚美雇主的歌曲、祈禱歌曲以及電影歌曲，其主題大部分為愛情及英雄主義。

Manghaniyar族人的曲目龐大，包含慶祝世俗與宗教神愛的歌曲，還有對印度克里希納女神黑天(Krishna)的奉獻歌曲。

Sapera族人是帶著騾子和狗流浪的Kalbeliyas族群的亞族，在Musafir樂團中，他們的舞蹈通常由女性表演。

「遷徙的不羈，流浪的樂音」－印度行旅者樂舞團

10.6

Musafir樂團大量混合印度民間及流行音樂之改編、以積極性的融合以及生動的姿體動作技巧，將使觀眾目眩神迷。

「拉丁美洲之景」－法國
 吉他演奏家 Christelle
 Séry獨奏會

10.
 11

Copyright Jean Radel

十月中旬邀請了兩組來自歐洲的藝術家讓交大人享受吉他與人聲的美妙樂音。10月11日是Lempdes、Bath及Tokyo國際吉他大賽得主－法國年輕吉他演奏家Christelle Séry（克莉絲蒂·瑟莉），她擁有絕佳演奏技巧，是法國現代音樂中吉他獨奏家的不二人選。

這一位站在各重要現代音樂節舞台上的年輕音樂家首次來台，將演奏來自拉丁美洲巴西、阿根廷及巴拉圭的吉他演奏家暨作曲家們的作品，他們汲取來自傳統樂曲及歐洲學院派的靈感，創作與眾不同的語彙，讓吉他展現出如小管絃樂團般豐富的聲響。詮釋超越常人對於吉他刻板印象，為喜愛吉他的聽眾帶來她獨有創意的曲目。誠摯邀請您共同聆賞來自拉丁美洲的吉他所帶來的豐美之景。

10.
 19

德國人聲樂團Tonalrausch巡迴音樂會

十月十九日五位分別來自德國萊比錫、德勒斯登、魏瑪和柏林的年輕歌手，將帶來世界級的傳統人聲爵士音樂，這個德國人聲樂團僅僅創團四年就在國際性的現代阿卡貝拉大賽中獲得冠軍。五位團員極具特色的音質、豐富的舞台呈現、高超複雜的編曲能力，讓世界各地演出邀約不斷，透過演出他們想表達的不只是無樂器伴奏的音樂，而是「聲音的魔力」！當天下午還安排一場「瘋人聲－教你唱A Cappella」的講座。

10.
 25

「曠世琴魔李斯特II」
 陳冠宇2011鋼琴獨奏會

鋼琴家陳冠宇自2009~2010年聚焦於蕭邦、舒曼作品深獲好評後，今年適逢「鋼琴之王」李斯特的200週年誕辰，10月25日他將帶來整場李斯特經典作品向其致敬！

曲目包括《B小調鋼琴奏鳴曲》、《超技練習曲》、《帕格尼尼練習

曲》、《死之舞》等兼具音樂性與技巧性的傳奇樂曲，展現豐富多變音樂色彩、線條與深層的哲學課題。相信經由鋼琴家陳冠宇的深刻詮釋與舞台魅力，必能讓聽眾自然而然地走入如故事般的李斯特音樂之林中。

10.28-29

三分之二劇團《備忘》

2011舞次方合作藝術家計畫－《打鐵舖三號：錯視》

11.12

喜愛看戲的朋友有福了，十月二十八~二十九日，不要錯過「三分之二劇團」的好戲－《備忘》。《備忘》（原名《一本黑色小書》（The Little Black Book））寫於一九六八年，那剛好是一個懷疑與重新審視自己的年代，劇本只是一間單身公寓、一男一女、四天三夜的簡單場景與對話，但這些簡單的配件，卻讓人不斷的跟著劇本思考人與人之間的關係。看過這個劇本的人甚至會訝異，這樣平庸的劇情竟然可以表現出這樣豐富的內涵。也許我們不用訝異，因為那確實是我們的生活，正如劇作家卡希耶（Jean-Claude Carriere）所說的：「平庸是一個必要的包袱。無論如何，在一趟旅行開始的時候，這是必要的。」

11月12日我們邀請了長期在新竹經營的舞次方舞蹈工坊，《錯視》將劇場藝術與科技專業跨界合作，在舞作中加上與科技裝置、影像的互動，打造一座讓觀眾身歷幻視之境的舞台，對畫面呈現的錯誤認知也讓觀眾參與了這個作品，成為幻視現象中不可或缺的一份子。

由本校音樂研究所教授群組成的交大室內樂集，今年的公演將在11月15日登場。本年度的演出將推出一首世界首演，也就是作曲家曾毓忠教授的新作，以及三首經典的室內樂作品。歡慶李斯特兩百週年誕辰，我們以鮮為人知的「為小提琴與鋼琴的華麗二重協奏曲」加入慶祝的行列，另演出法國作曲家浦朗克震撼人心的名作「給雙簧管、低音管與鋼琴的三重奏」，以及將為整場音樂會帶入最後高潮的德佛札克著名的鋼琴五重奏。而任教於交大音樂所，也是國內首屈一指的電腦音樂作曲家曾毓忠教授的新作，

「形、意、象為大提琴與Max/MSP即時互動電子音樂」，充分突顯出交大的電腦音樂特色與傑出演奏師資的結合。

德國布萊梅音樂學院三位音樂家組成的艾哈特三重奏（Trio ACHAT），11月21日將以《來自貝多芬的靈感》為主題，挑選了在維也納音樂史上三個不同時期的影響性人物作品：特以鋼琴三重奏最權威大師貝多芬的《降E大調鋼琴三重奏, 作品70第二號》開場，布拉姆斯《C大調第二號鋼琴三重奏, 作品87》銜接，最後重頭戲以則林斯基的《鋼琴三重奏, 作品3》磅礴結尾。

11.21

「來自貝多芬的靈感」——德國艾哈特三重奏

為歡慶中華民國建國百年，11月26日將邀請國內知名的【吳兆南相聲劇藝社】，演出經典製作《百年相聲·起藝吧！》，精選五大主題，演員除了國寶級相聲大師吳兆南入門弟子劉增鏞、劉爾金之外，特邀相聲大師魏龍豪首徒一傳諦跨刀演出，以相聲逗樂手法呈現民國百年的大小事，在歡笑中，讓「知之者回味、不知者體會」。

11.26

《百年相聲·起藝吧！》校園巡演——吳兆南相聲劇藝社

11.29 《昭君出閣》－傳音劇場

11月29日國立臺北藝術大學傳統音樂學系，將以跨越並結合傳音系的南北管、古琴、琵琶、日本箏與巴里島的Gender，從台灣當代時空來詮釋「昭君」、「毛延壽」等經典人物，「昭君出閣」由蔡凌蕙老師撰寫劇本、創作並設計音樂，同時特別邀請吳素霞教授，運用南管戲的肢體動作，為這個製作創作身段。

12.3

《風吹柳絮》－李泰祥作品改編為木笛合奏音樂會

李泰祥老師，無疑是台灣當代最具代表性的音樂家，尤其是伴著我們這代人成長的創作歌曲，不但曲調動人、歌詞雋永，這一首首美麗與哀愁也成了我們內心最深刻的記憶與共鳴。為了將李老師寫給我們的感動傳承給下一代，12月3日我們精選了十多首曲子，透過大編制的木笛合奏形式，呈現出質樸動人的交響效果。

12.7 福建人民藝術劇院實驗劇場《雷雨》

為紀念中國著名戲劇家曹禺先生誕辰100週年，福建人民藝術劇院12月7日將重新詮釋曹禺「探討人性」的經典鉅作《雷雨》，從當代性立場出發，以多元化和推陳出新為創作路徑，進行一次忠實於原著精神的改編，以挖掘《雷雨》與當代社會政治、意識形態與文化結構中相互親和的意義與價值。

實驗版《雷雨》，將體現劇中人在深陷於崩潰前夜的命運沼澤中，戮力救贖自我心靈，渴求心靈交流和溝通的過程，對確認自我及存在價值的追尋里程。

9月展覽

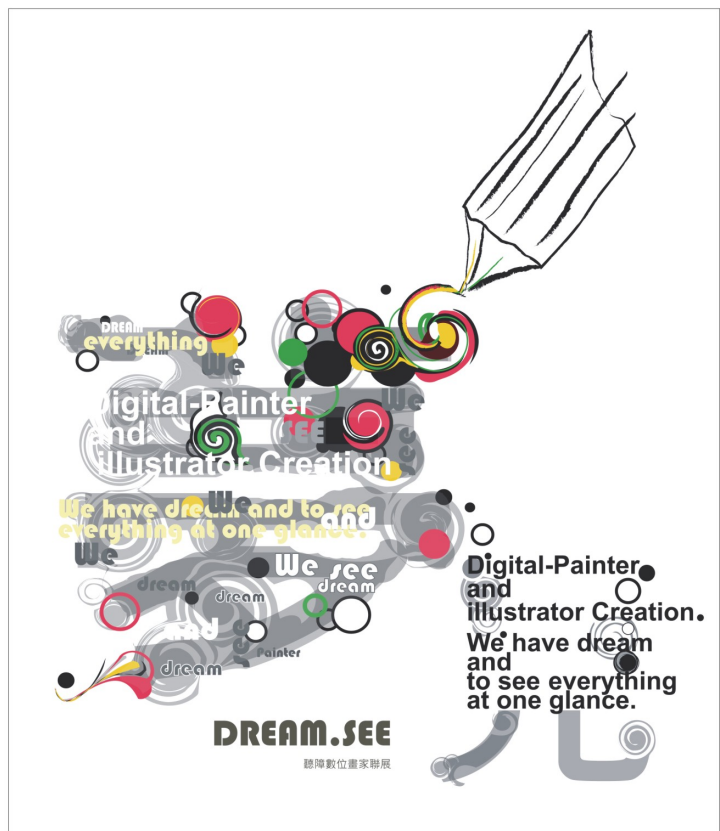
「藏寶藏～交大應藝所師生聯展」
展覽形象設計

而在視覺藝術的規劃，藝文空間9月登場的是由交通大學應用藝術研究所工設組與視傳組全體學生共同展出的「藏寶藏」，主題方向圍繞在藏寶圖與葉子脈絡間的線索關係。以微觀的角度表達這一年對自己內心的探索與認識。

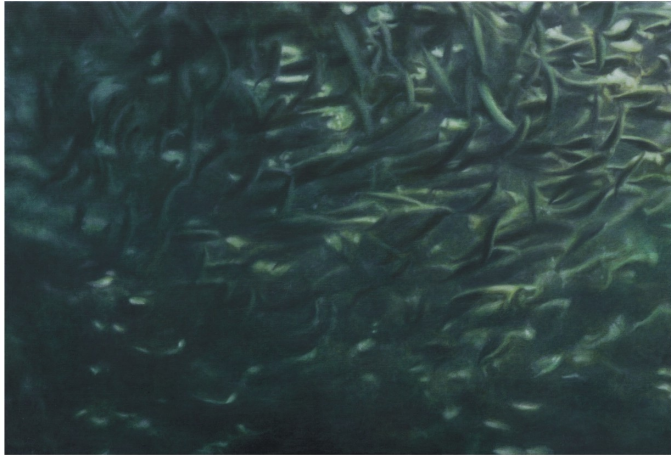
10月展覽

「夢·見～聽障數位畫家聯展」展覽形象設計

十月在圖書館大廳有一場特別的展覽「夢·見」展，是7位熱愛藝術的聽障畫家聯合創作成果展，畫家們缺乏聽覺感官世界，但是，老天賜予他們一個新感官視覺，經歷多年的光陰，仍堅持藝術創作的初衷，努力做出自己的風格，為自己創造揮灑的舞台。畫家們企圖將此展出轉型成「傳統畫筆與數位畫筆的共生」，分享一項數位創作的成果。

10.20~11.16

「蒼之界～陳孟澤個展」展出作品《綠色的夢》，油彩、蛋彩混合技法，60x90cm)

10/20~2011/11/16邀請榮獲「第六屆廖繼春油畫創作獎」的傑出藝術家陳孟澤，以「蒼之界」為題舉辦個展。在本展中，作者試著以處在水族館中的魚群為對象，透過魚群的描繪將有限的空間再現無窮的意象，探討有限與無限的界線問題。

11.22~12.20

「迷離幻境～張燕翔新媒體藝術展」展出作品：《紅花綠葉》之一，數位輸出

11/22~12/20邀請一位富有當代藝術素養的科技人，也是一位富有前衛科技才能的藝術家張燕翔展出「迷離幻境～張燕翔新媒體藝術展」。他將現實世界唾手可得的影像，透過新奇的科學技術重新改

造，營造出一個前所未有的迷離幻境，有的宛如一個美麗的新世界，有奇花異卉，也有太空奇景；有的宛如糾結現實與幻想的夢境，處處充滿驚奇與探險。

今年藝術季的壓軸是「呦呦英華～楊英風藝術研究中心十年特展」，本次特展除了慶祝《楊英風全集》此一艱鉅工作完成，亦將楊英風藝術研究中心這十年來的點滴作一回顧。期盼與交大師生共同分享這十年成就，亦展望未來每個十年，積聚更多的藝術教育種子。

本展分為三大部分，第一部份

作者簡介 >>>

洪惠冠 | 交通大學藝文中心主任

1959出生於台南縣淳樸的小鎮善化，輔仁大學中國文學系畢業後考上公職，為愛情來到新竹，嫁到新埔客家庄。從新竹市政府基層科員幹起、歷經新聞股長、文化中心主任、文化局長。是一位熱愛工作深具使命感的文化人。1998榮獲台灣省績優文化藝術人員。

任內熱心推動新竹社區總體營造，進行東門城廣場—新竹之心美化案，獲文建會選為「以縣市層級推動社區總體營造的示範縣市」。

「呦呦英華～楊英風藝術研究中心十年特展」楊英風全集套書出版品

「《楊英風全集》出版紀實」披露耗時十載編輯及募款出版的艱辛歷程，讓觀眾了解此一套書出版之珍貴與不易；第二部分「《楊英風全集》成果展示」以實體書籍及精華原稿呈現《楊英風全集》的特色及內容，帶領觀眾進入書中世界；第三部分「楊英風生平、藝術思想與作品精華」，藉由楊英風的精采原作，讓觀眾直接領略楊英風創作的內涵與美學，並了解其在藝術史上的重要性及地位。

誠摯邀請校友們返校與學弟妹共同參與這些精彩的活動。友聲

策劃辦理竹塹國際玻璃藝術節，成立新竹玻璃工藝博物館，再造產業的第二春，被譽為「新竹玻璃藝術的催生婆」。將1933年興建之有樂館（國民戲院），整修再生利用成為新竹市影像博物館，搶救眷村文化，促使新竹成立全國第一座眷村博物館。2000年9月因璩美鳳緣故，轉任交通大學藝文中心主任，並至台南藝術大學博物館學研究所進修，至交大後以積極任事的精神，扮演推動藝文活動火車頭的角色，為理工科技學府注入許多藝術人文氣息。