

花雨·花語

新絲竹計畫

WHISPER OF FLOWERS
CHAI FOUND MUSIC WORKSHOP

CONCERT GUIDE
節目單

2021/01/21

《花雨 · 花語》

CHAI FOUND MUSIC WORKSHOP

INTRODUCTION

節目介紹

新絲竹計畫—《花雨 · 花語》，為采風樂坊暨數場音樂劇場製作後，期許能將絲竹音樂之美，以雅俗共賞的音樂會形式，將花卉的美感藝術、音樂、文學共同呈現於一場專注在文藝美學的心靈饗宴，更邀請到臺灣當代知名作曲家：潘皇龍《花團錦簇》、吳宗憲《孤戀山茶花夜語》、王樂倫《鳳凰花》、董昭民《望日蓮》，為此計畫譜寫樂曲，藉由每位作曲家的生命故事，將不同花卉所代表的獨特意義，用音符和心境呈現，在搭配上幾首與花卉相關的臺灣歌謠如《白牡丹》、《野百合也有春天》等為新絲竹計畫—《花雨 · 花語》共同建構底蘊深厚之篇章。

HEAD 團長簡介

團長 / 藝術總監 / 胡琴
HEAD, ARTISTIC DIRECTOR, ERHU

黃正銘

畢業於中國文化大學音樂系國樂組及佛光大學藝術學研究所，現任采風樂坊團長兼藝術總監，並任教於中國文化大學國樂系。在國樂界相當活躍的黃正銘，曾赴大陸進修，致力於推廣傳統絲竹音樂。長年策劃、製作、演出采風樂坊各型絲竹音樂會以及個人獨奏會，著有二胡基礎教材及輔助教材各三冊。曾隨張月娥、黃文亮、吳榮燦、李鎮東和劉明源老師學習胡琴演奏；曾任中廣國樂團首席、臺灣國樂團藝術經理，且隨彭修文、楚世及、Michel Rochat 等老師學習指揮。

1991年創辦采風樂坊，帶領采風樂坊開創不同於以往的國樂新風貌，為國內知名國樂品牌。2005年製作頗具開創性的東方器樂劇場之【十面埋伏】；2007年嘗試把傳統器樂注入搖滾與電子的風格，製作了【東方傳奇-搖滾國樂】；2009年更親自打造全新的東方器樂劇場之【西遊記】；2011年完成第三部東方器樂劇場作品【無極】；2017東方器樂劇場IV【阿銘上菜】。他豐富的音樂素養與遠見，屢次帶領采風樂坊赴國際知名的藝術節演出，深獲國際人士讚許。1991~2010年間，足跡遍及美國、加拿大、英國、法國、德國、奧地利、波蘭、荷蘭、克羅埃西亞、立陶宛、菲律賓、哥斯大黎加、日本、韓國、澳洲、泰國、香港、布吉納法索、中國大陸…等地。

黃正銘音樂風格多樣，不管在器樂演奏上或樂團的音樂走向，皆可掌握多種風格，在帶領采風樂坊期間，自1997年至今，每年皆獲選文化部「臺灣傑出演藝團隊」殊榮，同時也出版音樂專輯與樂譜，2013年更以「無極 --- 一個英雄俠客的春夏秋冬」獲得金曲獎最佳民族器樂專輯，為臺灣國樂界奠定民間樂團的典範。

演出曲目

CONCERT PROGRAM

1	吳宗憲《孤戀山茶花夜語》	世界首演	胡琴、琵琶、古箏、揚琴、阮咸
2	王樂倫《鳳凰花》	世界首演	胡琴、簫、琵琶、揚琴、阮咸
3	董昭民《望日蓮》	世界首演	竹笛、琵琶、古箏
4	潘皇龍《花團錦簇》	世界首演	胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

中場休息

INTERMISSION

5	古曲《梅花三弄》		竹笛、古箏
6	郭哲誠《白牡丹》		胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸
7	郭哲誠《野百合也有春天》		胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸
8	吳宗憲《山陰的桔梗》		胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸
9	黃新財《月圓花好》		胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

CHAI FOUND MUSIC WORKSHOP

樂團簡介

INSTRUMENTS OF THE ORCHESTRA

采風樂坊

1991年成立的采風樂坊，活躍於國內外樂壇，除了表演傳統音樂及臺灣音樂，並致力於現代音樂的演奏，足跡遍世界各地，在國際上有極高的評價與知名度。在采風樂坊所有音樂表演創作中，無論是純粹的音樂演奏，或是結合跨界的劇場表演，皆以傳統音樂為根基，並將觸角延伸至當代，融合各式文化並擴展其作品範圍；也連續多年獲得文化部傑出演藝團隊的殊榮及文化部演藝團隊分級獎助計畫的肯定，同時也出版樂譜和音樂專輯，以推廣其音樂理念。

采風樂坊的作品主要分為三個部份：

一、傳統絲竹音樂與臺灣音樂

采風樂坊以傳統樂器中最具代表性的六種樂器組成，分別為：胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸等。這樣的編制不僅保存了豐富的傳統絲竹音樂與臺灣音樂，樂器的多種編制組合更凸顯其合奏的獨特性與各種發展的可能性，因此采風樂坊將此一編制作為最主要的表演型態之一。

二、大型舞臺作品

- 2003年 兒童音樂劇《七太郎與狂狂妹》
- 2005年 東方器樂劇場 I 《十面埋伏》
- 2007年 跨界·流行《東方傳奇·搖滾國樂》
- 2009年 東方器樂劇場 II 《西遊記》
- 2011年 東方器樂劇場 III 《無極 - 一個英雄俠客的春夏秋冬》
- 2017年 東方器樂劇場 IV 《阿銘上菜》

三、現代音樂

「現代音樂」為采風樂坊發展上相當重要的一環，不論是單獨的傳統器樂演奏或與西方現代樂團同臺演出。采風樂坊自創立以來經常接受委託與邀請，將傳統音樂元素或樂器本身特殊的音響色彩，運用到現代音樂的創作中。這樣的特色橫跨在東方與西方、傳統與現代之間，並使其成為一個音樂交流上重要的橋樑。

未來采風樂坊仍會秉持立足傳統、迎向當代的理念，繼續提供一個優質的文化融合平臺，呈現更廣闊且專業的表演。對采風樂坊而言，傳承不只是素樸的承續，而是傳統再次奔馳。

作曲 / 竹笛

COMPOSER, DIZI

吳宗憲

投身教育與演奏工作近三十載，多次獲得海內外音樂比賽殊榮，長期獲邀發表首演作品及海內外「藝術節」活動，同時為優人神鼓與無垢舞團合作藝術家。

1991年與二胡演奏家黃正銘共創「采風樂坊」室內絲竹樂團，自1995年起成為文建會國家級扶植團隊；並為首度進入總統府介壽館與柏林愛樂室內樂廳的國樂團體。1994年獲第二屆「十大傑出青年薪傳獎」。

現任：中國文化大學中國音樂學系專任副教授、采風樂坊音樂總監、中華民國國樂學會理事、臺灣笛簫協會副理事長。

曾任：中國廣播公司國樂團專任演奏員、國家國樂團專任演奏員、國立臺灣藝術大學兼任教師、國立臺南藝術大學專任助理教授。

琵琶

PIPA

林慧寬

1991年籌組采風樂坊，擔任琵琶演奏。現為中國文化大學中國音樂學系專任副教授。林慧寬擅長跨界合作，經常與不同風格作曲家及表演藝術界人士合作，長年與美、德、法、荷、維也納、多倫多等國際樂團合作。合作過的現代樂團包含：維也納現代樂團 (Klangforum、Music Lab、EXXJ-Ensemble of the 20 Century)、荷蘭現代樂團 (Nieuw Ensemble Amsterdam)、北德廣播交響樂團 (NDR Symphony Orchestra)、法國現代樂團 (Ensemble 2e2m)、紐約 (Jack String Quartet)、多倫多 Accordes String Quartet、維也納大太平洋弦樂四重奏 (String Quartet)。參與過的藝術節包含法國 Grenoble 現代音樂節、英國 Huddersfield 現代音樂節、柏林三月音樂節、維也納 Viktring 現代音樂節。

古箏

GUZHENG

葉娟祜

曾先後隨陳士孝、黃裕玉、陳伊瑜、張儷瓊、魏德棟、丁永慶等教授習箏，兩度榮獲臺灣音樂比賽爭獨奏第一名、中華國樂學會彈撥大賽箏獨奏冠軍、兩廳院中正文化中心「樂壇新秀」，2010年與國家交響樂團合作演出王怡雯《臺灣雙連畫》雙協奏曲，收錄於《樂典09》專輯，榮獲2014年傳藝金曲獎「最佳藝術音樂專輯獎」；2018年11月獲英國留聲機雜誌評論：在《飛花鳥語》專輯中，葉娟祜的古箏演奏展現非凡精湛的技藝（摘譯）；在音樂學家許瑞坤教授指導下，獲得國立臺灣師範大學音樂學博士學位。自1998年加入采風樂坊，長年致力於傳統絲竹與當代室內樂作品的演奏，並多次受邀以獨奏家身份，與國、內外樂團合作演出協奏曲，演奏足跡遍及歐、亞、美洲二十多國。曾任國際現代音樂協會臺灣分會秘書長，目前為國立傳統藝術中心臺灣音樂館助理研究員、國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼任助理教授。

揚琴

YANGQIN

臺灣當代傑出的揚琴青年演奏家，從近年來與臺灣國家交響樂團（NSO），臺北市立交響樂團（TSO）、灣聲樂團、采風樂坊等國內知名樂團及音樂製片業者多次受邀合作演出，其演奏實力，已深獲樂界肯定。畢業於中國文化大學藝術研究所音樂組，為臺灣第一位揚琴演奏碩士。演奏技術純熟，音色甜美流暢，音感律動豐富，擅長曲目廣泛；從傳統到現代，東方到西方均有涉及。除國內表演，國際重大音樂演出亦邀約不斷，自 2008 年起多次遠赴日本、德國、美國、鹿耳島、關島、馬來西亞、德州、歐洲、加拿大冬季奧運藝術節、田澤湖音樂祭等演出。由於演奏功力精湛，於 2009 更應邀錄製專輯《進化狂想 - 新絲竹爵士樂坊》，引領國樂新潮流。2017 受邀 NSO 錄製樂典系列《珍惜臺灣的聲音 11》錄製現代音樂作品。目前也在多所學校任教，屢屢協助學生於音樂比賽中獲獎，並順利升學考取音樂班、一流高中或國立大學，亦為樂界知名的揚琴教師。由於優異的演奏實力加上豐富的學經歷，不但常年擔任國內各級音樂比賽的評審，現為臺灣揚琴發展協會監事。

鄭雅方

阮咸

RUANXIAN

致力於將傳統音樂的美學與藝術轉化為情感與和世界溝通的橋樑，溫暖、敏感且兼具力量的演奏綻放生命的價值與文化的韌性。多年來不僅在獨奏領域上表現優異，和在地室內樂、樂團及現代音樂領域也展現獨特的神采及舞臺魅力，足跡遍布亞洲、歐洲、美洲等地，為臺灣當今最活躍的柳琴演奏家之一。

畢業於中國文化大學國樂系，師事劉寶琇老師、林靜慧老師，現師事鄭翠蘋老師。為臺北柳琴室內樂團團員、采風樂坊團員、青形樂坊團長、臺灣藝術大學中國音樂學系碩士。

涂明慧

作曲家
COMPOSER

王樂倫

臺北市人，東吳大學音樂系理論作曲碩士、美國愛達荷州立大學媒體教育研究。致力於電子鍵盤演奏、電腦及應用音樂產業、作曲及音樂理論研究。目前為文化大學中國音樂學系專任副教授兼系主任。作品涵蓋中西樂團、舞臺劇、舞劇、音樂劇場、宗教與聲樂。曾與「優人神鼓」、「臺北市立國樂團」、「臺灣國樂團」、「玉舞蹈劇場」、「采風樂坊」、「日商巧連智」、「奇鼎文化出版社」、「KHS 功學社」、「如果兒童劇團」、「DETEKT Design Technology」、「世紀合唱團」、「山葉樂器股份有限公司」、「飛利浦股份有限公司」、「中國珠江鋼琴教育系統」、「音樂童年教育系統」等單位合作。

作曲家
COMPOSER

董昭民

作曲師事錢南章教授，Johannes Fritsch，Mauricio Kagel 及 Nicolaus A. Huber。1999 年畢業於德國國立愛森音樂院，獲得最高作曲文憑；同年輕歌劇「蕾黛」(Leda) 在德國科隆演出 26 場，並獲頒德國科隆市政府作曲獎及獎學金。2004 年在柏林愛樂廳發表大型中西混編室內樂曲“X”。獲國藝會補助，2008 年製作他的個人原創作品集“音之旅”，以及 2016 年古箏創作專輯“動琴”。2007 年起，任教於新竹交國立通大學音樂研究所，教授作曲、多媒體音樂及新音樂劇場。2013 年獲頒臺北西區扶輪社「臺灣文化獎」。2014 年擔任臺北中央 C 室內樂團的藝術總監迄今。董昭民的作品已在世界各地的音樂節發表演出。2002 年德國法蘭克福日報：董昭民在“睡佛百姿”裡，以樂器的聲響探索為基礎，塑造了一種暗示性的音樂語法。前所未聞的聲響循序漸進，充滿了無限聯想 - 宗教般的情懷，且趣意盎然。(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2002)

作曲家
COMPOSER

潘皇龍

兩度榮獲國家文藝獎，三度在國家音樂廳發表專場管弦樂展，多次在德國柏林愛樂廳發表作品的臺灣作曲家潘皇龍教授，畢業於瑞士「蘇黎世音樂學院」，爾後前往德國，進入「漢諾威音樂戲劇學院」，以及「柏林藝術大學」專攻作曲。1982 年返國服務，1989 年創立「國際現代音樂協會臺灣總會」。他曾於 2002 年膺選為「國立臺北藝術大學」音樂學院首任院長，2018 膺聘北藝大名譽教授。作品曾由 Berlin Philharmonic Orchestra, Ensemble InterContemporain, Arditti String Quartet, Klangforum, Neuw Ensemble, Boston Modern Orchestra Project, New Japan Philharmonic Orchestra 與臺灣知名樂團…演出。

花雨·花語
新絲竹計畫

WHISPER OF FLOWERS

CHAI FOUND MUSIC WORKSHOP

樂曲解說

MUSIC STORY

1 吳宗憲《孤戀山茶花夜語》2020 胡琴、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

父親很愛花，所以從小總是看著他在後院，唱著歌或是吹著口哨，然後很認真的在照顧著數百盆的蘭花！後來，發現自己也很愛花，尤其是山茶花！雖然只有十來株，但每年的 11、12 月總是結了滿滿的花苞，然後從 12 月初開始陸陸續續的開花。因此在農曆春節前後，院子總是開滿了山茶花。看著各種不同盛開的山茶，有一種寧靜、有一種幸福…，尤其在夜裡！還有對父親的思念！願世間充滿愛！

全曲共分五段：

一、序奏(散板)   二、含苞(慢板)   三、盛開(慢板)   四、花落(慢板)   五、思念(慢板)
(本作品由財團法人 國家文化藝術基金會贊助)

2 王樂倫《鳳凰花》2020 胡琴、簫、琵琶、揚琴、阮咸

鳳凰花花語：離別，思念和火熱的青春。

東方對於鳳凰有著吉祥造福、招示才德與愛情永伴之意；西方則認為鳳凰有捨身戰惡與浴火重生的象徵。兩者之間雖有不同敘述，但卻對鳳凰能展翅翱翔，如烈火般的姿態，都賦予了極浪漫的色彩。生長在熱帶與亞熱帶的鳳凰花因其鮮紅花朵如鳳凰羽翼而名，而這首樂曲同樣象徵性地取其鳳凰燃燒生命後又重生之意，象徵生活在這片土地上的一切生命，都能盡其所能在此綻放他的光彩，即使在離別的路上，也期待下一段新的開始。樂曲分以「天空」、「誘惑」、「風起」、「赤焰」、「重生」五個副標題段落組成，並使用了〈Song for the Close of School〉這首會喚起大家回憶的畢業歌（中文譯作青青校樹）部分的曲調素材，融入在這鳳凰花創作之中，嘗試讓這首音樂有著不同的意境傳達。（本作品由財團法人 國家文化藝術基金會贊助）

3 董昭民《望日蓮》2020 竹笛、琵琶、古箏

望日蓮，俗名太陽花或向日葵，花序因向陽性會隨太陽移動而得名。2014 年臺灣大學生及公民團體共同發起的反服貿運動即以“太陽花”命名，象徵反黑箱作業、政治透明化的政治精神與訴求！追求自由和平是人類的天性，如同望日蓮般，永遠追隨太陽的光明，成為花朵成長的動能！這首「望日蓮」三重奏，將藝術追求自由獨立的理念和香港追求民主自由的精神結合為一，紀念 21 世紀人類為自由奮戰的偉大事蹟。樂曲中以傳統樂器笛子、琵琶和古箏的非傳統演奏法為主，強調樂器各種敲擊拉扯聲響的實驗、不同和聲組合的調性增減消長，象徵抗爭過程中的跌宕起伏，以及最後在靜默中隱藏式的音樂動態和聲音記憶破碎殘響。（本作品由財團法人 國家文化藝術基金會贊助）

4 潘皇龍《花團錦簇》2019 胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

采風樂坊黃正銘團長，委託創作以花為主題的絲竹音樂，正好把我三十餘年來在大安宅第頂樓蒔花植樹的因緣際會略作回溯與盤整，我選擇孤挺花、曇花與玉蘭花等三種頗具代表性的花卉，作為主要敘說對象。它們一方面，陪伴了我在音樂創作上的思維過程與持續成長；另一方面，更見證了筆者自歐陸返國後的諸多創作語彙變遷與形式邏輯轉折。探索從繁華喧鬧的臺北街頭，試圖創造回歸童年、青少年時代樸實幽靜、悠然自得的鬧中取靜鄉間景致。樂曲的進行，刻意不以單一花卉作為對象，而是以整體空中花園作為層面述。突顯孤挺花、曇花與玉蘭花等三種花卉在眾多花枝招展間，搭配大自然的晴雨風寒、鳥叫蟲鳴間，清新脫俗而相映成趣。或輪番上陣、爭奇鬥艷，或清香撲鼻、令人陶醉，或驕豔動人，引人遐想。樂曲的演出長度約 15 分鐘。

首段：Adagio 「孤挺花浪漫無瑕」

孤挺花為石蒜科多年生草本球根花卉。或清幽高貴、嫵媚嬌矜，或孤芳自賞、英姿挺拔。它有個可愛的別名叫做「阿瑪麗麗絲」（Amaryllis），這是古羅馬詩人在田園詩中歌詠的牧羊女，透露了浪漫、鄉野的氣息，所以「喋喋不休」也就成為她的標籤了。

中段：Lento 「曇花一現·瞬間永恆」

曇花屬於仙人掌科柱狀仙人掌亞科的一種植物。所謂「曇花一現」，或曰：「剎那間的美麗」，「一瞬間的永恆」。它選擇在幽靜的夜晚綻放，潔白清香的大花朵，使她在歐美國家贏得了“Queen of the night”的美名，華裔文人雅士則歌詠她為「月下美人」。

後段：Andante 「玉蘭花堪稱愛意使者」

玉蘭花又稱木筆花、白玉蘭。玉蘭花開，如玉無瑕，純真樸實，它的香氣，堪稱是臺灣人的共同記憶。它表報恩，高貴，端莊，愛意，純潔，有著忠貞不渝愛情的寓意，每逢喜慶吉日，人們常以玉蘭花饋贈，堪稱為「表露愛意」的使者。

樂曲解說

MUSIC STORY

5 古曲《梅花三弄》

竹笛、古箏

明朱權編輯的《神奇秘譜》記載此曲最早是東晉時桓伊所奏的笛曲。後由笛曲改編為古琴曲，全曲表現了梅花潔白，傲雪凌霜的高尚品性。此曲借物詠懷，通過梅花的潔白、芬芳和耐寒等特徵，來頌具有高尚節操的人。此曲結構上採用迴圈再現的手法，重複整段主題三次，每次重複都採用泛音奏法，故稱為《三弄》。體現了梅花潔白，傲雪凌霜的高尚品性。

6 郭哲誠《白牡丹》

胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

六十年前，臺語歌壇一位才氣縱橫的年輕新星陳達儒，以十九歲之姿寫下「白牡丹」一曲，將少女嬌、羞、癡、貞比喻為純潔自重的白牡丹，深刻而不矯情，手法之純，韻味之菁，全然不似一個十九歲青年可以寫出的作品。有了詞接著是曲，在好友兼拍檔陳秋霖的巧妙安排下，將歌仔戲「哭仔調」中哀怨悲淒的部分摘除，而以小音階作鋪陳，配以含蓄文雅的歌詞，使得「白牡丹」脫離苦調的悲傷，反而給聆聽者「笑文文」的感覺。

7 郭哲誠《野百合也有春天》

胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

「彷彿如同一場夢 我們如此短暫的相逢 你像一陣春風輕輕柔柔吹入我心中
而今何處是你往日的笑容 記憶中那樣熟悉的笑容
你可知道我愛你想你怨你念你 深情永不變
難道你不曾回頭想想 昨日的誓言 就算你留戀開放在水中 嬌艷的水仙
別忘了寂寞的山谷的角落裡 野百合也有春天」

8 吳宗憲《山陰的桔梗》

胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

由於“花”的嬌柔與惹人愛憐的姿態，因此常常隱喻女性，或成為女性的象徵，在韓國也有一個這麼淒美的故事…在朝鮮族的民間傳說中，有一位名為“道拉基”的姑娘，她不幸地淪為地主的抵債物，當地主強搶她抵債時，她的戀人在憤怒中砍死了地主，結果被囚入獄，姑娘因而悲痛至死，臨終前要求葬在戀人砍柴必經的山路邊，第二年春天，她的墳上開滿了一種紫色的小花，人們便稱它為“道拉基”花，也就是我們所說的…“桔梗”。

全曲共分為四段：

一、稍自由的緩板~日落的山陰 二、極緩板~"道拉基"的低吟 三、中板~廟會前的邂逅 四、極緩板~再會了情郎

9 黃新財《月圓花好》

胡琴、竹笛、琵琶、古箏、揚琴、阮咸

「浮雲散，明月照人來，團圓美滿今朝最，清淺池塘，鴛鴦戲水，紅裳翠蓋，並蒂蓮開，雙雙對對，恩恩愛愛，這輕風兒向著好花吹，柔情蜜意滿人間。」

演出問卷調查表

花雨
新絲竹計畫
花語

WHISPER OF FLOWERS
CHAI FOUND MUSIC WORKSHOP

執行團隊 STAFF

團長 / 藝術總監

黃正銘

藝術行政

胥敦庭、許宥閔、陳玉霖

錄影 / 錄音

許博彥、吳君旋

特別感謝 (依姓氏筆畫)

丁原昊、王淑鈴、江朝陽、谷大衛、林國熙、周佑任、姚浙生、涂永隆、高棟樑、連業程、陳正坤、黃建豪、趙清河、廖江年、蔡仁勝、蔡界安、謝明錫

指導：文化部 / 主辦：采風樂坊 / 協辦：益生文教基金會 / 贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會

國 | 藝 | 會

National Culture and Arts Foundation

Facebook