

廿三年前在北京初次交鋒

廿三年後於臺灣攜手登台

競 以 爭 先

敦煌之夜

樊慰慈
王中山 箏樂演奏會

Zheng
Recital
by Fan & Wang

萃園國樂團
Chin-Yuan Chinese Orchestra

目次

演出的話	2
曲目	4
樂曲解說	6
演奏家介紹	13
琴園國樂團	20
高手名琴，相得益彰	26
寫在「競箏」音樂會前： 關於1989年北京ART杯中國樂器國際比賽二三事	28

競 以 箏

樊慰慈
王中山
箏樂演奏會

敦煌之夜

Zheng
Recital
by Fan & Wang

時間：2012年9月22日（六）7:30PM

地點：臺南市立歸仁文化中心

時間：2012年9月25日（二）7:30PM

地點：臺北市國家音樂廳

指導單位： 文化部
MINISTRY OF CULTURE

主辦單位： 崑崙國樂團
Chin-Yuan Chinese Orchestra

協辦單位：臺南市文化局
臺南市立民族管絃樂團

贊助單位： 財團法人國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

台北市文化局

上海民族樂器一廠

競箏、敬箏、淨箏

子曰：「君子無所爭，必也瑟乎。揖讓而升，下而飲，其箏也君子。」^[1]

王中山自幼浸淫於河南傳統地方音樂，出身河南曲劇團，並進入中國音樂學院，先後隨趙曼琴與李婉芬學箏，除精通各箏派曲風，並將「快速指序」與「懸腕搖」等技法發揚光大，創作《溟山》、《雲嶺音畫》、《曉霧》等近代經典箏曲，成為現代箏樂最具影響力的人物。

生長於臺灣的樊慰慈，少時潛心於南派陳蕾士與北派梁在平的箏樂以及傳統古琴曲，大學主修作曲，近二十年先後改編一系列的古琴曲，並創作《趣夢亂》、《眼神》、《夜魔》等極具特色的箏曲，有別於近代浙江箏派以降的大陸主流樂風。

[1] 論語八佾篇之原文為：「君子無所爭，必也射乎。揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」

來自海峽兩岸二位繼往開來的箏樂名家首度連袂登台

兩人初識於1989年6月北京ART盃民族樂器國際比賽，在古箏青年專業組的賽程中，樊慰慈首次看到王中山演奏《落院》及《打虎上山》，對其鄉土原韻和「快速指序」技法均深感佩服；王中山也對當時留學美國的樊慰慈所展現不同氣質與樂風留下深刻印象，彼此惺惺相惜，並展開迄今已逾二十年的友誼。二十年後，表現兩岸不同箏樂風格的兩位箏家首次在臺灣攜手登台，展現傳統原味和各自創新的多元化樂風，除了依稀勾勒出近半世紀以來箏樂發展的脈絡，並對古箏藝術未來的趨勢與挑戰有所省思。

為配合此次別具意義的演出，特由上海民族樂器一廠提供存世僅一台的【金鶴朝陽】紀念版古箏，期望能在「高山流水賞知音，高手名琴敘樂緣」的氛圍中，從台上到台下共同體驗一場最高品質的音樂宴饗。

曲 目

- 一、高山流水
漢宮秋月
昭君怨

廣東音樂·陳蕾士演奏譜

箏：樊慰慈

- 二、漢宮秋月
活五調柳青娘
酒狂

山東箏曲

潮州箏曲

神奇秘譜·王中山改編

箏：王中山

- 三、漢江韻

喬金文、任清志·王中山編曲

箏：王中山

箏伴奏：黃文玲、謝岱霖 (9/22)

箏伴奏：黃文玲、謝味蓀 (9/25)

- 四、流水（首演）

天聞閣琴譜·樊慰慈改編

箏：樊慰慈

中場休息

- 五、水墨禪韻（台灣首演）
遠去的達甫（台灣首演）

王中山

王中山

箏：王中山

- 六、稍縱即逝
夜魔

樊慰慈

樊慰慈

箏：樊慰慈

- 七、望秦川

景建樹·王中山

箏：王中山

鋼琴伴奏：萬筱嵐

晚 安

PROGRAM

1) Guangdong Music, ed. Chen Louis

Lofty Mountain and Flowing Stream
Autumn Moonlight over Han Palace
Lamentations of Zaujun

FAN WEI-TSU, Zheng

2) Shandong Music

Tsaozhou Music

Shenqimipu, arr. Wang Zhongshan

Autumn Moonlight over Han Palace
Huowudiau Liuqingnian
Jiukuang

WANG ZHONGSHAN, Zheng

3) Qiau Jinwen, Ren Qingzi, arr. Wang Zhongshan

Lilt of Han River

WANG ZHONGSHAN, 1st Zheng

HSIEH TAI-LIN (9/22), Hsieh Wei-Chien (9/25), 2nd Zheng

HUANG WEN-LING, 3rd Zheng

4) Tienwenge Qinpu, arr. Fan Wei-Tsu

Flowing Stream (World Premiere)

FAN WEI-TSU, Zheng

INTERMISSION

5) Wang Zhongshan

Overtones of Zen on Ink Painting (Taiwan Premiere)
Fading-out Dafu (Taiwan Premiere)

WANG ZHONGSHAN, Zheng

6) Fan Wei-Tsu

Visions Fugitives
Dark Angels

FAN WEI-TSU, Zheng

7) Jin Jienshu, Wang Zhongshan

Overlooking Qin River

WANG ZHONGSHAN, Zheng

WAN HSIAO-LAN, Piano

競以爭

敦煌之夜

Zheng
Recital
by Fan & Wang

樂 曲 解 說

樊慰慈、王中山

文字提供

高山流水

廣東音樂·陳蕾士演奏譜

「廣東音樂」源於粵劇的過場音樂，多取材自地方小調和外省音樂，清末民初流傳於廣東珠江三角洲一帶。1920年代後由於嚴老烈、何柳堂、呂文成、劉天一等音樂家的相繼投入，以粵胡、揚琴、月琴、箏、笛、簫等樂器為主編創新曲，並經過大量的演奏及錄音，使廣東音樂在各地廣為流傳，形成近代中樂的一大樂種。

曲譜採自早年南京中央廣播電台的刊物中，歸類為江南絲竹，與同名之河南、山東或浙江箏曲均無關聯，並寓意於「高山流水，知音難尋」，而無寫景之意。經陳蕾士之彈奏潤飾，此曲韻味詼諧灑脫，已演繹成廣東音樂之風格。

漢宮秋月

漢調·陳蕾士演奏譜

粵曲中所流行的「漢調」即廣東地方的客家音樂，原稱「外江弦」或「儒家樂」，是承襲自宋以降河南一帶的「中州古調」，再吸收了粵東、閩西等地的民謠、小調，並加入鑼鼓擊樂，而發展成一套獨特的音樂風格。《漢宮秋月》一曲有以粵胡演奏的形式流行，又名《三潭印月》；同旋律並曾出現在沈肇州（1858-1930）所編的「瀛洲古調琵琶譜」（1916）中同名琵琶曲《漢宮秋月》裏的一段。1929年劉天華先生（1895-1932）復根據粵胡曲的錄音記譜整理為二胡演奏曲。

此次演奏版本是由陳蕾士所訂定。樂曲由八度打圓的簡短序奏為引，共分四段，分別在中、高、低、中音域展開，具有起承轉合的架構。而每段均由同一樂句結束，又顯示了中國音樂中所常用的「合尾」效果。此曲表情細膩，又摻和著幾分灑脫，屬於陳氏曲目中之經典。

昭君怨

漢調·陳蕾士演奏譜

《昭君怨》原為宋代詞牌名，蘇軾與辛棄疾等名詩人均曾以此格律創作。宋代亦出現同名古琴曲，流傳至明初改名《龍朔操》，內容敘述漢代王昭君出塞遠嫁匈奴的故事。廣東音樂中的漢調《昭君怨》，旋律與結構均不同於上述琴曲。陳蕾士的演奏譜維持了漢調原曲由慢漸快、疊句反覆、持續加花的結構與風格，除經常出現在他的演奏曲目，並曾數度錄音。樊慰慈認為唐代詩人杜甫的《詠懷古蹟，其三》最能生動刻畫此曲的意境：

群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村；
一去紫台連朔漠，獨留青塚向黃昏。
畫圖省識春風面，環珮空歸月夜魂；
千載琵琶作胡語，分明怨恨曲中論。

漢宮秋月

山東箏曲

此曲屬於山東「八板體」箏曲中的慢板曲式「大板第一」，樂曲的開頭以「花指」（或稱「拂弦」）手法和慢板奏出的旋律，描述失寵的宮廷仕女在夜深月冷之境，望月思親、對月傷感；通過左手「吟」、「揉」、「滑」、「按」等表韻技巧的運用，表現出萬般無奈與惆悵。全曲以緩慢的節奏，悲鬱哀訴的音調，表現了如泣如訴的情感，以韻帶聲，聲情並茂，是一首頗具代表性的山東箏曲。

活五調柳青娘

潮州箏曲

潮州樂曲。分輕三六調、重三六調、活五調等多種不同調式曲子。柳青娘，詞牌名，一說為古代名妓。輕六調較為輕鬆明快；重六調則深沉厚重；活五調是潮箏獨具一格的調式，曲調哀怨纏綿，韻味十足。更多傳達的是一種纏綿悱惻以及淒婉哀怨的情緒。

酒狂

神奇秘譜，王中山改編

曲譜初見於《神奇秘譜》〈上卷·太古神品〉，傳為晉朝阮籍所作，題解云：「嘆道之不行，於時不合，故忘世慮於形骸之外，託興於詩酒，以樂終身之志」。樂曲素材簡練，描繪醉酒佯狂，步履蹣跚的神態，藉以發洩當時文人懷才不遇、孤獨無奈，但又不願隨波逐流的心態。

漢江韻

喬金文、任清志、王中山編曲

根據任清志傳譜編曲。樂曲主要取材於「河南曲子」中《漢江》、《書韻》兩個曲牌，故名《漢江韻》，表現出人們對早春到來的喜悅和歡樂心情。其熱情歡快的旋律、粗獷奔放的音調，是中原兒女率直樸實性格的真實寫照。此曲經過和聲、節奏、支聲、複調的處理，使原曲的風格和韻味得到了進一步的渲染和發揮。

流水

天聞閣琴譜·樊慰慈改編

此曲初見於中國首部琴曲集成《神奇秘譜》（1425）的〈上卷·太古神品〉，該譜之解題記載《高山》、《流水》源出於同一首作品，至唐代經分別加花才演變成兩首樂曲。到了明、清之際，《流水》受到琴家較多的關注並產生進一步的變奏發展，尤其是清·咸豐至光緒年間由川派琴家張孔山與唐彝銘合編的《天聞閣琴譜》（1876），其中收錄了馮彤雲所傳授之「七十二滾拂」版本，在原曲的抽象意境之外，增添了具象寫景的表現手法，以各種指法搭配音階、音型與音色的變化，繪聲繪影地刻劃出從涓滴細流到波濤洶湧的壯麗景象。

1970年代陳蕾士曾將此曲改編以十六絃鋼絲箏演奏，經常出現在他的音樂會中，並灌錄過唱片。八〇年代起，樊慰慈也陸續為二十一及二十六絃箏改編多首琴曲，嘗試融入更多琴曲的音色和原韻，而不僅是旋律的移植，以期擴充現代箏樂的彈奏技法與表現力。此曲完成於2011年底，以管平湖打譜之版本為主要依據，改編者另在尾聲中新加入一段以1/3和1/5泛音奏出的唐代雅樂音階，以表達「高山流水覓知音」的絃外琴韻。

水墨禪韻

王中山

樂曲以富於禪意和詩意的筆觸，描寫了中國水墨給人的印象，朦朧迷離、清新舒暢。該曲繼承了中國古典音樂的秀美和內在特質，同時又融入了當代音樂的創作技法和美學追求。作品展現了古箏特有的演奏技術，同時又有著清新優美的旋律、豐富多變的節奏形態和多種層次的音色，同時也蘊含著深遠的美學思想和深邃禪理。

遠去的達甫

王中山

這是作者所作《殤》系列組曲之一。樂曲借鑒某些富有新疆地域特色的音調和節奏，運用古箏獨特的演奏技法，通過對西域昔日繁華勝景的描繪，表達了作者對以樓蘭為代表的古代文明消逝的感傷以及對當代文明的反思。作品巧妙使用了極富新意的演奏技法和音響，使樂曲更具感染力。

稍縱即逝

樊慰慈

「稍縱即逝」通常有著機會不易掌握的寓意，在此則象徵閃逝的樂念，與普羅柯菲夫（Sergei Prokofiev, 1891-1953）作品《剎那間的幻影》（Visions Fugitives）的標題意義相仿。此曲由四段不同主題的樂曲組成，作曲者於完稿後為每段音樂各引用一句唐詩，做為樂曲意境的提示：

第一段：「明月出天山」（李白），是個蒼茫而遼闊的極緩板。

第二段：「大漠孤煙直」（王維），由一段慢板所勾起的悠遠回憶。

第三段：「夜來風雨聲」（孟浩然），在持續的分解八度快速音型中隱含著饒舌般的節奏變化和律動。

第四段：「我舞影零亂」（李白），是一段節奏狂放、野味十足的舞曲。

此曲初由臺灣精藝樂器公司委託，初稿完成於2012年3月，同年5月18日由謝味蓓首演於臺北市國家演奏廳。

夜魔

樊慰慈

此曲建構在音階音型與節奏模式之持續發展，而非以傳統的主題旋律方式譜寫。右面箏的中高音域以兩組一個八度內各含四個半音音程的吉普賽音階構成，色彩與之形成明顯對比的左面箏則是含有一個半音的五聲音階；右面箏的低音音域可供兩面共用，具有不同音階之間的橋樑作用。樂曲以充滿神秘色彩的慢板展開，進入快板後共分四個環環相扣的樂段與疾板尾聲前的一段散板裝飾奏。

「夜魔」的標題寓意是對既有體制失序不彰所進行的一種體制外的立即制裁或反動。這種情緒可能反映在人類對社會、司法、階級、種族、宗教等方面之衝突的感受上，然在具體行動上往往隱而未發，此時藝術創作便成為一種宣示思想的另類途徑。完成於2010年4月底，同年5月21日由謝岱霖在臺北市國家演奏廳首演，是臺灣第一首為多聲絃制箏創作的樂曲。

望秦川

景建樹、王中山

樂曲根據陝西同州梆子音樂創作而成。音調悲愴而又深情，表現了濃濃的鄉情與親情，以及對過往舊事的無限哀思。作品有著濃郁的地方音樂特點，板式變化多樣，音樂對比強烈，情感真摯而又熱烈。

競

以爭

敦煌之夜

Zheng
Recital
by Fan & Wang

演奏家介紹

王中山

王中山·中國當代著名古箏演奏家·教育家。

現執教於中國音樂學院。任中國音樂家協會理事，中國音協古箏學會秘書長，中國音樂家協會音樂教育委員會委員、民族音樂委員會委員、全國考級專家委員會委員。中國民族管絃樂學會常務理事，中國民族管絃樂學會古箏專業委員會秘書長，中國青年演奏家藝術團副團長。兼任中國多所大學的客座教授、碩士研究生導師。

在古箏演奏方面，王中山先生有著鮮明的個性特徵。他的音樂表現細膩、傳神，音色柔美而亮麗，善於用情緒化的音樂語言

表達理性化的思維。曾獲國際中國民族器樂獨奏大賽古箏第一名。他舉重若輕的彈奏技巧、飄逸灑脫的「王者風範」令人矚目，被譽為「箏壇聖手」。中國現代箏演奏新技法的領軍人物。

在古箏技法開拓方面，他有許多新的創意並付諸實踐，如在一九八六年「中國第一屆古箏學術交流會」上，他創造性地運用輪指技法、並在中國箏上率先使用左手內戴四個義甲的形式進行演奏，豐富和增強了古箏雙手演奏技能；開發和發展了多指搖和左手搖指，令古箏面貌為之一新。目前，這些新的演奏形式在中國藝術院校的古箏專業中已經得到廣泛推廣，顯示出這些新技法的廣闊前景和勃勃生機。

在古箏創作方面，他為國家核心刊物撰寫文章多篇，創作或改編許多古箏獨奏、重奏、合奏樂曲，部分作品被列為中央音樂學院、中國音樂學院、上海音樂學院等藝術院校古箏專業的教學曲目，以及中國音樂家協會、中國民族管弦樂學會、中央音樂學院、上海音樂學院等考級機構的高級曲目。中國最具權威的民族器樂大賽如：中國文化部主辦的「文華獎」、中國音樂家協主辦的「金鐘獎」等比賽，把他的作品作為這些權威賽事的規定曲目。

在古箏教學方面，成果顯著，其學生多人在中國文化部、中國音樂家協會、中國民族管弦樂學會舉辦的國內及國際頂級專業比賽中屢獲殊榮，備受關注。培養出的部分優秀學生已成為中國音樂學院、中央音樂學院、中央民族樂團、中國廣播民族樂團等國家級藝術院團的古箏演奏家和青年教師。

作為當代中國古箏藝術的集大成者，在教學之餘，他還參加中央電視台等機構主辦的各種大型演出活動，並在數十部全國有影響的影視劇中配樂。先後出版了《王中山古箏曲集》、《中國音樂家協會全國古箏考級曲集》（主編）、《中國民族管弦樂學會全國古箏考級曲集》（主編）、《中國古箏優秀作品選集》（主編）、《中國音樂家協會古箏考級指導》、《中國民族管弦樂學會古箏考級示範》等書籍和音像製品，發行了《漢江韻》、《望秦川》、《岳飛》、《孟姜女》等多張個人獨奏專輯和數十張教學光碟。曾出訪東南亞及歐美等國家，大力推廣古箏藝術。在新加坡、香港、台灣、澳門和北京、上海、廣州、天津等國內外近百個大中型城市，先後舉辦了兩百多場個人獨奏音樂會和學術講座。作為中國當代最具影響和最受歡迎的古箏藝術家之一，他迄今保持著古箏演奏家有史以來舉辦獨奏音樂會最多的紀錄。

對於他的藝術成就，〈人民日報〉、〈光明日報〉及〈人民音樂〉、〈樂器〉等海內外報刊雜誌都給予了採訪和介紹。中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台等宣傳媒介，也多次播放他創作演奏的《溟山》、《雲嶺音畫》等樂曲，並作專題介紹。他的藝術生平現已被選入《國樂精粹》、《中國當代音樂界名人大辭典》。

樊慰慈

箏演奏家、作曲家、音樂學者，古箏啟蒙於廖運生老師，1977至78年間曾向陳蕾士先生學習。1987至94年間赴美、加34個主要城市舉行135場獨奏會及示範講座。曾首度將整場非西洋古典節目帶入美國著名的Dame Myra Hess紀念音樂會系列中，該場箏樂獨奏會曾由芝加哥古典音樂電臺WFMT進行現場實況立即轉播，隨後並經古典音樂聯播網在全美播出。2004年與2008年兩度參與江蘇省揚州市「中國古箏藝術學術交流會」名家專場演奏。2009與2011年兩度參與北京古箏藝術節名家專場演出，並分別應邀赴西安音樂學院執行「樂府講壇」高端講座，北京中央音樂學院舉行「現代箏樂講座」。2009與2011年擔任香港國際古箏比賽評審。

旅美期間，曾數次榮獲美國國家藝術基金會與伊利諾州政府藝術協會所頒發的藝術獎、民俗藝術薪傳獎，並名列藝術之旅人才庫。早年曾獲臺灣第一屆金獅獎國樂比賽古箏成人組優勝亞軍（1980年），高中時跳級參加琴箏成人組音樂比賽，獲臺北市冠軍及臺灣區亞軍（1977年）。參加1989北京ART杯中國樂器國際比賽古箏青年專業組，獲優秀演奏獎。

近年致力於箏樂的創作與研究，發表過開拓新指法的《音畫練習曲》系列作品（1999）以及《趣、夢、亂》（2003）、《星塵》（2008）、《眼神》（2009）、《賦格風》三重奏（2009）、《夜魔》（2010）、《鄧麗君》協奏曲（2010）、《阿拉貝斯克》三重奏（2011）、《稍縱即逝》（2012）等創作，以及《問天》、《瀟湘水雲》、《醉漁唱晚》、《梧葉舞秋風》、《龍朔操》、《廣陵散》、《空山》、《流水》等取材自古琴的改編曲。

1981年畢業於中國文化大學音樂系國樂組，主修理論作曲（師事馬孝駿、錢南章）。1984年秋赴美，先後獲得西北大學音樂史學碩士（1985）及哲學博士（1991）學位。博士論文主題為探討李斯特鋼琴音樂演奏風格之歷史傳承與比較。在音樂學領域中，主要以作曲與演奏間的互動及藝術環境之演變為研究經緯，關注面臨時代環境變遷中的「古典音樂」及「傳統音樂」，並思索中西音樂未來的發展動向。

現任中國文化大學中國音樂學系專任教授，中華國樂學會理事，中華國樂團音樂總監，曾任行政院新聞局金曲獎評審委員、台新藝術獎觀察委員、中正文化中心音樂評議委員、臺北市立國樂團藝術顧問。

謝味蒨

自幼即學習古箏、鋼琴。1994年畢業於國立藝專國樂科，主修古箏。師事梁在平、魏德棟教授。1997年畢業於中國文化大學中國音樂學系，師事張燕、樊慰慈教授。2002年畢業於中國文化大學藝術研究所，指導教授為樊慰慈先生，碩士論文題目：《快速指序技法在現代箏曲上的應用與發展》。在學期間經常赴上海和北京隨何寶泉、孫文妍、王中山等老師習箏，亦曾接受過曹桂芬、饒寧新、趙登山等名家指導。

現為國立台灣藝術大學、新店高中等校古箏專業指導老師。曾任中廣國樂團古箏專任團員，並曾多次受邀擔任音樂班聯合甄試、比賽、考級之古箏評審。

黃文玲

畢業於台灣師範大學音樂研究所。現任臻禾箏樂團藝術總監、古悅室內樂團副團長。任教於中國文化大學中國音樂學系、台南應用科技大學音樂學系、南華大學民族音樂學系、國立台南藝術大學中國音樂學系及樹德科技大學表演藝術學系。多次受邀擔任入學考試、比賽、考級之古箏評審。大學期間主修先後師事於張燕教授、樊慰慈教授，研究所攻讀民族音樂學，師從呂鍾寬教授。2008年起分別向安藤珠希老師及田村法子老師學習日本13弦及20弦箏。

黃君的古箏演奏技藝基本功紮實，技巧全面。近年，演奏教學之餘，黃君亦嚐試改編多首古箏作品：從傳統五聲的協奏曲《蘭》、《寶娥冤》到源自日本音樂的《田園詩》、《星空的思念》，均獲得觀眾廣大迴響。

謝岱霖

臺灣青年箏樂演奏家、「增六度」箏樂團創辦人，現任臺北市立國樂團兼任團員及學院國樂團團員、小巨人絲竹樂團團員、唯異新民樂古箏手，並任國立臺灣大學懷筑古箏社、中國文化大學推廣教育部、臺北市景文高中優人表演藝術班、臺北市私立復興實驗高級中學雙語部古箏指導教師。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士、國立臺南藝術大學中國音樂學系學士。先後師承陳麗華、石秋鎮、鄭德淵、黃俊錫、黃文玲、樊慰慈等名師。

錄音專輯「箏藏」（如是我聞文化股份有限公司）曾入圍2011年第22屆金曲獎—最佳民族音樂專輯獎。曾獲2007兩廳院【傳統器樂新秀】、【臺北市民族器樂古箏大賽】第二名及《趣夢亂》最佳詮釋獎、國立臺南藝術大學國樂系【南藝之星】等多個獎項。近年多次在臺灣、港澳及大陸各城市演出，並經常應邀首演國內外作曲家之獨奏曲、室內樂及協奏曲作品。

萬筱嵐

主修鋼琴、副修小提琴。畢業於西門國小、中興國中音樂資優班、國立藝專(現為國立臺灣藝術大學)音樂科。先後師事於鄭素卿、胡小萍、李純誠、封竹芬、吳季札、叢培娣、簡汝瑾、林志成、陳幼媛、孫巧玲等教授。

1998年赴VIENNA ACTILINGUA ACADEMY (German as a Foreign Language) 修業。

2002年赴Acadé'mie Internationale d'Et' e de Nice 研習鋼琴伴奏 (Accompagnement Au Piano)與器樂伴奏 (Accompagnateurs Des Classes D'instrument)，並接受 Jean-Marie COTTET 教授指導。

2003年起於多部電視劇(流星花園、我的秘密花園……等)中擔任配樂及幕後錄製。

伴奏經驗豐富、常於西門國小、福星國小、中興國中、新民國中、中壢高中、武陵高中、華岡藝術學校、國立臺灣藝術大學等大專院校擔任鋼琴伴奏、及各項音樂會演出。

琴園國樂團

Chin-Yuan Chinese Orchestra

宗旨

傳統音樂的繼承、保存、推廣、活化與發揚。

願景

成為兼具有文化性與獨特性的音樂藝術團體。

樂團小史

一九八八年創團：緣起愛樂人雅集，創團初期走入校園、文化下鄉、深耕足跡踏遍全省。

二〇〇一至二〇一二年：多次榮獲文建會評選為「優良演藝團隊」及「發展扶植團隊」。

展演活動：迄今正式演出場次達兩百餘場，是國內少數仍堅持致力於民族音樂推廣傳承的樂團。

文史資料保存

於國家音樂廳舉辦二十二場「中國竹笛名家名曲系列」音樂會，邀訪數十位大陸國家一級演奏家來台交流，引介傳統笛樂豐富而多元流派的曲風，為臺灣觀眾及音樂研究者呈現多樣化的表演藝術風格，同時是唯一為本世紀華人笛樂名家，有系統地完整記錄保存並出版；多年的執著和努力，在文化傳承上具體的成效，有目共睹。

團長 林谷珍

1952年生，音樂文化人，笛簫製作家。二十年來持續活動於兩岸、香港、星馬等地，擔任橋樑者的角色，開啟兩岸笛壇音樂交流先河。

1988年成立「琴園國樂團」。自1995年迄今，策劃多場「中國竹笛名家名曲系列」、「琴園胡琴演奏家系列」、「琴園琵琶演奏家系列」與「關懷視障者迎向光明」等不同型態的音樂會。

多年來，琴園有系統的紀錄和建立當代笛壇的影音資料及收藏近兩百首的笛樂曲譜，已成為傳統樂界的珍貴資產。

三十多年來精研傳統笛簫製作，其「佛經微雕笛」工藝，在兩岸及國際間享有盛譽。其1984年所成功研發的『電腦數位竹笛鑽孔專用機』為海峽兩岸第一台，製笛技術仍居領先之位。

其所率領的「琴園國樂團」連續多年獲選為「文建會發展扶植計劃」之演藝團隊，並成為兩岸華人笛壇的訊息交流中心，影響深遠。

藝術總監 李彤

現任琴園國樂團藝術總監。七歲隨汪派琵琶演奏家孫樹林老師習琴，1977年考入中央音樂學院附小，在校十二年間師從著名琵琶教育家孫維熙9年，後師事浦東派大師林石城先生。1989年畢業於民樂系本科。同年曾獲ART中國樂器國際比賽優秀表演獎，並於該年11月在北京國家音樂廳舉辦個人獨奏會。

2010年9月於台北國家音樂演奏廳舉辦【思無涯琵琶獨奏會】。

琴園藝文空間的設立，不但樂團擁有專屬的排練空間和錄音間；多年來不定期藝文沙龍的活動、跨界結合的演出，在此空間場域聚集的文化人、傳統音樂愛好者及年輕學子們為琴園藝文展演空間激盪出更多可能性。

現場實景 謝旭鳴 攝

提供專業的展覽空間、放映、錄音設備，鄰近台北車站，交通便利。

《小型音樂會》 《專題演講》 《記者招待會》
《放映會》 《小型活動》 《個人展覽》

開放時間	時段	備註
星期一至五	9:00~12:00	場地含冷氣空調、 燈光舞台 音控室設備(CD、DVD 播放器、投影機、 200吋投螢幕及錄音設備) 另計
	13:00~17:00	
	18:00~21:00	
星期六、日 及國定假日	9:00~12:00	另計
	13:00~17:00	
	18:00~21:00	

琴園藝文空間

電話:02-23618107 地址:台北市博愛路29號3樓

琴園網址<http://www.chin-yuan.com.tw>

琴園EMAIL: linkujen@gmail.com

本場音樂會工作團隊

- 藝術行政：程敏鳳、傅承蘭、朱淑宛
 工作人員：徐沁騰、江玉聲、林香蘭、黃醒醒、羅翠雲
 影音工程：錄影／正點傳播 錄音／尤子澤
 攝影／謝旭鳴、高敏智
 視覺設計：黃星豪
 場務人員：謝政倫、郭宜儒、黃偉誠(9/22)
 魏小慈、陳建銘(9/25)

海內外巡演

04/28

苗栗縣文化局中山堂

04/29

台北市中山堂中正廳

06/14~21

大陸無錫大劇院

09/06 19:30

台東縣文化處表演廳

11/04 14:30

基隆市文化中心演藝廳

11/21 19:30

新北市藝文中心演藝廳

主辦單位 民間團體
協辦單位 國立傳統藝術中心
國立傳統藝術中心
國立傳統藝術中心
國立傳統藝術中心
國立傳統藝術中心
國立傳統藝術中心

說書人音樂劇場 大唐盛世

李蕃傳奇

說書人音樂劇場—大唐盛世·李蕃傳奇

一齣結合詩、書、樂、畫及說書形式的表演，取材自唐玄宗開元年間一代吹笛聖手—李蕃的傳奇故事。

全劇採六幕時空轉換，呈現李蕃少、青、中、壯、老五個人生階段。演奏曲目不僅包含台灣河洛、客家、南管及原住民等音樂素材，更融合許多動聽的經典曲目。

本作品除了注重笛藝與音樂的介紹外，更希望藉此傳達「人外有人、天外有天」、「滿招損、謙受益」的為人處世之道。

上海民族樂器一廠創建於1958年，是目前我國規模最大、品種最齊全、技術和綜合實力最強的民族樂器製造企業。主要生產古箏、琵琶、二胡、柳琴、揚琴、月琴、阮、笛、笙、簫等100多種民族樂器，年產各類樂器十多萬件，產品銷往全國30個省市及香港、臺灣地區，並遠銷日本、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞等國家。自2001年起，“敦煌牌”商標連續榮獲“上海市著名商標”稱號。

“敦煌牌”古箏、二胡、琵琶榮獲“上海名牌”稱號。企業獲得全國實施使用者滿意工程先進單位、中華老字型大小、國家級非物質文化遺產傳承單位等榮譽稱號。

上海市著名商標

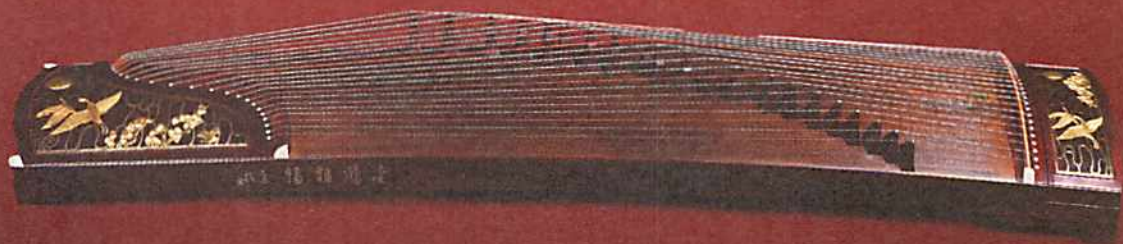
敦煌國樂

傳承經典 · 引領時尚

敦煌牌樂器

2012 CCTV 民族器樂電視大賽
比賽用琴

Classics
Fashion

高手名琴、相得益彰

此次音樂會首度引進上海民族樂器一廠慶祝建廠五十周年（2007）時，由首席製琴名師徐振高監製的【金鶴朝陽】手工名琴。徐先生於1961年創意設計「雙鶴朝陽」圖飾，後經上海民族樂器一廠註冊並沿用至今，成為該廠出品敦煌牌古箏用量最多、辨識度最高的圖飾。

為了紀念【雙鶴朝陽】箏銷售逾四十萬台，徐振高的弟子從數十件優秀作品中篩選出一台，再經反覆打磨加工，歷時一年多精製而成這台孤品【金鶴朝陽】箏，箏體採用「帝王之木」小葉紫檀，紋理纖細狀如牛毛，日久色澤逐漸深化為暗紅。雕飾秉持雙鶴朝陽圖飾之原作，由百年金店「老鳳祥」的師傅以18K金飾精心打造，作品「平嵌雲紋巧配浮雕，蒼勁挺拔的翠松之上，兩隻飄逸的飛鶴穿過輕拂繚繞的浮雲、奔向璀璨的朝陽，暗紅色的琴體覆以金黃色的圖飾，盡顯高貴優雅之神韻。」

▲金鶴朝陽箏（許斌拍攝）

此琴音質醇厚、餘韻悠揚，並具有其獨特個性，不同於近年一般演奏琴過於銳利高亢的音色，特別適合演奏富有韻味的傳統樂曲和部分著重色彩層次的現代作品。【金鶴朝陽】箏長年典藏於上海民族樂器一廠的樂器陳列館，僅曾於外地舉辦樂器大展時對外展示。今年適逢徐振高先生八十華誕，上海民族樂器一廠即將推出八十台限量版的紫檀【雙鶴朝陽】紀念箏，此款圖飾經過重新設計，無論是雕工或整體的製作工藝均格外細緻。今年七月上海箏會期間曾對內展示，聲音扎實，各音域的音質也相當平均，獲得試彈箏家們極高的評價。

相對於西洋小提琴有 Stradivarius 與 Guarnerius 等歷史名琴，鋼琴有 Steinway 與 Boesendorfer 等百年名廠，中國傳統樂器除古琴之外，精品樂器概念之建立較晚，迄今尚未成熟，關鍵在於：（1）傳統樂器之製作過去大多以普及為目標，工藝較為粗糙，且不耐用；（2）許多音樂家與愛樂者仍將樂器本身視為「工具」而非「藝術品」。

近年古箏的製作工藝已有顯著提升，部分知名品牌在樂器性能與製造技術的研發上也不斷精進。唯演奏／收藏級樂器與一般普及品的市場區隔，在消費概念上仍未被充分接受；一台選材考究、用心打造、音質優越的精品古箏，需要知音者以對待藝術品的心態來彈奏、珍藏，如此方得匡正社會上習將國樂器視同廉價品的刻板印象。

◎ 本場演出使用樂器敦煌牌 「香墨垂弦」老紅木絹畫箏，由先進精品國樂提供。

仙靖貿易有限公司

先進樂器生活館 <http://stmusic.anow.com.tw/>

臺北古亭店 臺北市羅斯福路二段41號4F-1

Tel: 02-2396-2200 Fax: 02-2351-3235

臺中市府店 臺中市市府路39號2F

Tel: 04-2221-2809 Fax: 04-2221-7357

高雄旗艦店 高雄市前金區新盛二街83號

Tel: 07-272-2099 Fax: 07-282-6403

Email: stmusic-1@hotmail.com

stmusic702195@gmail.com

stmsuic@me.com

寫在「競箏」音樂會前：

關於1989年北京ART杯中國樂器國際比賽二三事

撰文 / 樊慰慈

「ART杯中國樂器國際比賽」是文革結束後，在社會逐漸對外開放的氣氛下，大陸首次邀請海外選手參賽的國際性大型民樂賽事，由中國音樂家協會《人民音樂》雜誌主辦，於1989年6月1日至6日間在中央音樂學院音樂廳與演奏廳舉行。比賽共分琵琶、二胡、箏三項，每項下設少年組、青年組，每組再分業餘與專業兩類。藝術委員會主席是當時中國音協主席李煥之，評委會主任由吳祖強擔任，評審陣容囊括了當時海內外音樂界的大老，譬如，箏樂項目包括曹正、范上娥、項斯華及日本的三木稔等。臺灣的許常惠與王正平也名列其他項目的評審，但兩位或因當年五月以來天安門局勢不明而未赴北京出席賽務。

89年我在美國西北大學音樂圖書館專職並正在撰寫音樂學博士論文，年初從僑居芝加哥的沈星揚（科學家，民族音樂學者，ART杯二胡項目評審）得知比賽訊息後，便決定參賽。當時我利用課餘之暇已有三年巡迴美國演奏古箏的舞台歷練，也曾於1986年回台灣開過一場獨奏會，對箏樂有一些自己的想法。然因資訊還不甚發達，對大陸箏壇的印象主要仍停留在六、七〇年代，所以參賽的主要目的是藉機去大陸觀摩箏樂的最新發展，並進行交流。

報名參賽要先寄錄音帶進行篩選，我當時選了在美演出時現場收錄的《四段錦》與《海青拿天鵝》，前者根據趙玉齋的唱片詮釋，後者則以項斯華演奏譜為本再加工。評委會似乎對我的《海青》頗感興趣，所以就發出參賽通知。但是那

▲ART杯中國樂器國際比賽專刊封面

兩首曲子都不在複、決賽的指定曲範圍，所以我最後從比賽曲庫裡選了《落院》，搭配自選曲《彝族舞曲》（我自己改編的版本）參賽，兩曲也都是我在美巡演期間經常彈奏的作品。

5月30日赴芝加哥機場前，電視新聞報導北京街頭人聲鼎沸，天安門廣場情勢詭譎，但我仍決定踏出這一步。後來得知臺灣選手還有紀永濱（琵琶青年專業組）、霍世潔（二胡青年專業組）、黃維明（二胡青年業餘組）和黃美麗（古箏青年業餘組）。當時大陸顯然非常重視這個首次舉辦的國際級民樂比賽，所以各項專業組選手可謂精銳盡出，無論最後是否名列前茅，有許多至今仍是叱咤樂壇的名家，譬如琵琶青年專業組的曲文軍、楊靖、楊靜、吳蠻、章紅艷、李彤、張強、楊惟；二胡青年專業組的陳軍、宋飛、嚴潔敏、于紅梅、趙劍華等。古箏的各個組別更是人才濟濟、臥虎藏龍，青年專業組有張珊（現職中央民族大學）、沙裏晶（現職深圳藝術學校）、王蔚（現職上海音樂學院）、王中山（現職中國音樂學院）、王勇（古箏名師王世璜之子，後投入搖滾樂）、趙峰（山東箏大師趙登山之子，現職吉林省歌舞劇院民樂團）、林玲（現職中國音樂學院），少年專業組有祈瑤（現職上海音樂學院）、薛蓮（現職西安音樂學院）、邱霽、（現職中國音樂學院）、羅晶（現職香港中樂團）、羅小慈（現職上海民族樂團）、孫卓（陝西箏名師曲雲之女，倫敦大學亞非學院民族音樂學博士）等，青年業餘組有李玫（《木卡姆散序與舞曲》作曲者）、江澹曦（現職四川音樂學院）。

在當時兩岸尚未正式開放交流的環境下，第一次登陸，又是第一次參職業級音樂比賽，我的首要目標不是去爬長城或逛秀水街，而是能第一手瞭解大陸民樂的最新發展及其未來。因此除了自己準備上台的前後時段之外，都盡量在觀眾席裡欣賞其他選手的演出。古箏青年專業組複賽共有十九位選手，我被排在第9號，正好是中間的位置。除了一位上海音樂學院的尤卉我略有所悉之外（曾在芝加哥買過一捲她灌錄的卡帶），其他十七位選手的姓名當時對我而言則屬完全陌生。

▲比賽會場設於中央音樂學院，部分評審於場外觀看比賽公告

尤卉與上音的另一位選手王蔚的自選曲，都演奏上海作曲家當時的新作，分別是朱曉谷的《鼓舞》與吳愛國的《絃索》，趙峰則演奏了他父親的代表作《鐵馬吟》，後來赴日本發展的金堅則以雙箏演奏趙石軍的《箏歌》。雖然有部分表現優異的選手選擇了當時已成經典的《雪山春曉》、《東海漁歌》，但令我印象最深刻的有三類作品，分別是表現趙曼琴「快速指序」體系的《井岡山上太陽紅》與《打虎上山》，徐曉林創作的《黔中賦》與《情景三章》，以及三木稔的《華麗》。

▲ 1989ART杯中國樂器國際比賽古箏組一景

由於「快速指序」體系是1986年第一屆揚州會議時才正式對全中國的箏壇發表，但八〇年代資訊的傳播並不像如今網路時代那樣迅速，因此彈奏技法的要旨並不一定能隨著樂譜而傳遞開來。譬如ART杯比賽裡以《井岡山上太陽紅》表現突出的羅晶（上音附中），那時基本靠著浙江派連續抹托的技巧，而非以快速指序彈奏。時齡十六的她習箏不到八年卻已才華洋溢，最後榮獲少年專業組第一名。因賽程問題我未能在現場聆聽少年組大部分的

賽事，對於「快速指序」的第一印象則是在自己彈完之後沒多久，從青年組第16號選手的《打虎上山》中深刻體驗到。

當時身形略顯清瘦、一席白襯衫的王中山已是中國音樂學院的高材生，師事名家李婉芬。由於我們的指定曲都選擇《落院》，我特別注意到他在行韻上綻放出濃烈的河南鄉音，戲味十足、入木三分，與我先前私自臨摹曹桂芬年輕時灌錄的歷史錄音各有巧妙不同。接著彈奏的《打虎上山》更讓我首次近距離見識到快速指序在樂曲中發揮出箏上前所未有的句法、織度與速度，並立即意識到它在古箏彈奏概念上具有劃時代的改革意義。

比賽結束後，在演奏廳門口見到牽著自行車正欲離去的王中山，旁邊還陪著李婉芬老師。我趨前與他們寒暄，並表示想看中山練琴，他一口同意，可惜現場借不到另一台自行車而作罷，僅留下聯絡地址。我回芝加哥後曾與中山互通過一次書信，而再次見面已經是十年後中山來臺灣巡演之旅。

除了見識到王中山所展現的「快速指序」體系彈奏技法，我也在ART杯比賽

過程中首次聽見一些日後已成近代箏樂經典的徐曉林作品。她的先生是古箏名師邱大成，兩人都任教於中國音樂學院，在賽程中這些樂曲大多也是由該院的學生或青年教師所演奏，包括林玲選彈的《情景三章》，楊琳選彈的《黔中賦》。我當時對《情景三章》所呈現新穎的演奏手法與音效有著深刻的印象，此曲同年4月才剛出爐，不到兩個月就出現在賽場，記得林玲是採用配上二胡與擊樂的版本。

另一位中國音樂學院選手楊藝所彈的《華麗》也讓我印象深刻，使我瞭解大陸的音樂院於八〇年代已開始嚐試移植演奏日本現代箏曲。比賽期間來自海外的評審與選手都住同一間飯店，並一起搭乘組委會安排的遊覽車進出賽場，因此我有不少機會與三木稔交談。他曾表示一些人在中國箏上演奏《華麗》的速度令他驚訝不已，但是此曲並不需要彈得那麼快，曲中還有其他的音樂性可再琢磨。

我也有機會觀看青年業餘組的部份賽事，包括常虹選彈邱大成改編鄭德淵的《孔雀東南飛》，黃美麗選彈施文耀的《西施》，以及江滄曦選彈《黔中賦》。而最引人注目的則是看到《木卡姆散序與舞曲》的作者之一李玫親自詮釋此曲，猶記她的演奏有種特別舒暢的律動感，展現出一般演奏中較難拿捏的舞蹈韻律，而她最後獲得了該組的首獎。

除了選手之外，當時也有許多來自大陸各地的古箏老師到場觀摩，我因此遇見來自西安的曲雲老師和來自瀋陽的葉申龍老師，隨後並曾分別與兩位有數封書信往返。其中曲雲是帶著她的女兒孫卓參加少年專業組比賽，我們本來彼此並不認識，當我彈完複賽曲目時，曲雲特地到後台找我，並送給我一片塑膠墊板。後來才知道她們當時使用這種墊板做為自製義甲的材料，曲老師看到我居然使用自己的指甲彈箏，所以想讓我嘗試改帶義甲。時隔二十餘年，這塊墊板至今仍被我完整地珍藏在手邊的書桌抽屜裡。我從北京返回芝加哥之後曾寄了一卷個人獨奏會的卡帶給她，她也熱心地回信指正了其中山東箏曲半音音高的問題，並送我一份她的代表作《香山射鼓》的手抄譜。兩千年我曾擔任台灣「千禧年國際古箏比賽」評審，比賽是採帷幕方式進行，評審並看不到選手的模樣。賽後一位少女趨

▲ 1989ART杯中國樂器國際比賽各組評委合影留念，於中央音樂學院音樂廳。

▲ 1989ART杯中國樂器國際比賽秩序冊，古箏組參賽名單，包含筆者當時的筆記（部分選手的自選曲目、名次與分數）

前和我打招呼，原來正是從西安來參賽的孫卓，事隔十年，卻是一見如故！

至於90年初和王中山的通信，主要是想多瞭解他的成長與學習背景，並向他索取《打虎上山》的樂譜。除了獲得一份手抄譜之外，他也誠懇地寫了整整六頁信紙，詳細敘述少時在家鄉河南南陽的學習過程以及日後的師承。其中提到1986年從南陽藝術學校畢業進入南陽市曲劇團工作，同年隨趙曼琴老師參加首屆揚州箏會，並因展現「快速指序」體系彈奏技法而受到箏壇注目一事。但他表示「其中多數人只認為難度大，演奏速度快，並不諳我的技術是完全不同於傳統手法的，（而是）比較系統（化）的技術更新。這種從手型、指序排列以及重心的推移諸多方面，不同於以往傳統手法的新彈奏，從學術角度出發，我們把它命名為『古箏快速彈奏藝術體系』。」信中並提到我是「第一個真正稱它為『在表現手法上與其它均不同』的海外同仁。」

1989年6月7日上午，我提著古箏在擁擠的北京國際機場搭上飛機返回僑居地芝加哥，一年半後完成音樂學博士學位，接著於92年夏天回臺灣並開始在文大國樂系任教。往後的十餘年我仍不時上台彈箏，但事業的重心大多放在學術研究，包括以鋼琴為主的音樂評論和國際音樂比賽研究，2003年起右手罹患無藥可救的「局部肌張力不足症」，令彈奏備感艱辛。同一時期，王中山則堅定地崛起於中國箏壇，進而成為民樂界最具影響力的音樂家之一。對於他當時在信尾的共勉之辭：「讓我們攜手並進，為箏業的發展壯大共同努力！」我一方面常記在心，二方面也隨緣處之。2008年後我決定重回箏的懷抱，逐漸將全副精力轉移到箏樂的創作與演奏。此時回想起二十年前曾在北京同台競技的箏友，如今大多數仍堅守本位，分散在各地持續從事箏樂教學與演出，包括今年七月參加上海箏會成立二十周年慶祝活動時，再次相逢的王蔚、王中山、江澹曦、趙峰、金堅、祈瑤、羅晶等人。朋友，讓我們共敘琴箏之雅懷！中山，咱們上場吧！

2012年箏人箏曲：近代箏樂創作學術論壇

會議宗旨：促進現代箏樂創作語法及演奏技巧之學術研究，擴大相關領域學者專家之交流，並提昇華人音樂研究風氣。

會議主題：以近半世紀箏樂演奏家自創之樂曲為主軸，從指法、織度、音響、美學等角度探討近代箏樂創作與演奏技法之演變及特色。分為以下兩項子議題。

1. 現代箏樂創作之歷史脈絡與風格分類；
2. 現代箏樂演奏技法之探討：指法、織度、音響、美學。

會議形式：專題講座、示範演奏、論文發表、青年箏家圓桌論壇。

會議時間：2012年11月23、24日（星期五、六）。

會議地點：中國文化大學曉峰音樂廳

指導單位：教育部

主辦單位：中國文化大學中國音樂學系

協辦單位：中華國樂學會

預計出席代表：

專家學者：李萌（中央音樂院），鄭德淵，黃俊錫（臺南藝術大學），張儷瓊（臺灣藝術大學），黃好吟、樊慰慈（中國文化大學），沈正國等。

大陸青年箏家：劉文佳（武漢音樂院），李良子（中央音樂院），周桃桃（四川音樂學院）等。

與會成員：國內外各院校國樂及傳統音樂學系古箏老師及學生，職業樂團古箏演奏家，民間箏樂社團老師及學生，作曲家，古箏愛好者。免費參加，因坐位有限，限200名。

報名方式：請於2012年10月1日起至10月12日止，從中國文化大學中國音樂學系網址下載報名表，並填寫上傳，前200名回傳者將收到參加證，並於會議期間憑證入場。

聯絡方式：中國文化大學中國音樂學系

地址：111台北市士林區華岡路55號

電話：(02)2861-0511轉39305

傳真：(02)2861-6041

E-mail：sislay@staff.pccu.edu.tw

競箏

Zheng Recital

by Fan & Wang