

危險遊戲

謝岱霖箏樂演奏會

LIVING DANGEROUSLY

HSIEH DAI-LIN ZHENG RECITAL

時間：2016/10/23（日）14:30

地點：國家演奏廳

主辦單位：箏藝之研

指導單位：台北市文化局

贊助單位：財團法人國家藝術教育基金會
NCAF

- 會前導覽 -

開場之前，先來份導覽吧！

今天的音樂會分為四個部分：琴曲系列、跨文化系列、學院派作品、即興。

目次

會前導覽	03
曲目	04
樂曲解說	06
演奏家介紹	13
關於音樂會	22
箏藝之研	24

【琴曲系列】

《神人暢》

展現大氣瀟灑的態度，天人合一的精神，曲風宜古宜今。

《瀟湘水雲》

具有雲水間波濤的強烈畫面感，挑戰古箏左手傳統演奏技巧的極限。

【跨文化系列】

In Midstream

猶太裔加拿大作曲家為古箏的創作，曲風具有特殊韻味，聽了會回甘。

Crossover

來自瑞士 21 世紀發明的打擊樂器 Handpan 與古箏的巧妙結合，風格有點討喜。

【學院派作品】

《如是》

最近相當火紅的古箏協奏曲，旋律優美感人，像看了一場電影。

《危險遊戲》

曲如其名，捨棄安逸，遊走於多聲箏的懸崖峭壁上，聽（彈）了不確定能否安全回家！？

【即興】

《1023》

自上一場音樂會的安可曲即興了《小城故事》後，便愛上即興了。（因為觀眾表示安可最好聽？！）
但，今天即興不走民謠路線了，敬請期待。

欣賞音樂會的宜忌事項

宜：專注欣賞、閉目養神。非不得已發出人體聲響，請對齊重音拍點。

忌：想聽懂。欣賞音樂沒有懂與不懂，只有爽與不爽。

準備好了，我們開始吧！

- 曲目 -

《神人暢》

《西麓堂琴統》，邱霽改編

《瀟湘水雲》

《神奇秘譜》，樊慰慈移植

In Midstream (首演)

Moshe Denburg 曲

Crossover

箏與 Handpan

林心蘋 曲

Handpan：徐易達

— 中場休息 —

《如是》

箏與鋼琴

王丹紅 曲

鋼琴：萬筱嵐

《危險遊戲》(首演)

樊慰慈 曲

《1023》(首演)

箏與鋼琴

即興演奏

鋼琴：李世揚

箏：謝岱霖

- PROGRAM -

Shen Ren Chang

Xilutang Quintong, arr. Qiu Ji

Clouds over Xiao & Xiang Rivers

Shenqi Mipu, trans. Fan Wei-Tsu

In Midstream (Premier)

Moshe Denburg

Crossover

Duet for Zheng and Handpan

Lin Hsin-Pin

Hsu Yi-Ta, Handpan

- INTERMISSION -

Rushi

For Zheng and Piano

Wang Dan-Hong

Wan Hsiao-Lan, Piano

Living Dangerously (Premier)

Fan Wei-Tsu

1023 (Premier)

Improvisation for Zheng and Piano

Lee Shih-Yang and Hsieh Dai-Lin

Lee Shih-Yang, Piano

Hsieh Dai-Lin, Zheng

樂曲解說

《神人暢》

《西麓堂琴統》，邱霽改編

古琴名曲，最早載於《西麓堂琴統》（1549 年），相傳為五帝之一的唐堯所作。堯彈琴，神降其室，故有此弄。由箏演奏家邱霽改編為箏曲，遵循了古琴原曲在素材上細微巧妙的發展模式，在音響的表現上則更加善用古箏的演奏特點，快板部分保留許多原曲在節奏上的細緻表現，不過分使用華麗的古箏彈奏技巧，意在保有古琴音樂的審美。全曲結構分為泛音段與彈奏段兩種，邱霽將琴曲中較為嚴謹的泛音進行，加以變化為三段，並貫穿於全曲，彈奏段落則進行了較多的速度與節奏變化，為此曲趣味性表現的關鍵。此曲於 2015 年 2 月 8 日由邱霽首演於南京藝術學院《霽潔暢樂》專場音樂會。

《瀟湘水雲》

《神奇秘譜》，樊慰慈移植

古琴名曲，現存琴譜中，最早載於明代的《神奇秘譜》（1425 年），此譜所收錄的琴曲多傳自宋、元等朝代，包含了不同時代的指法符號與系統。根據該樂譜集成所撰之序文所述，此曲為南宋郭沔（號楚望，淳祐、景定 1241-1264 年間人）所作。當時元軍入關南下，朝中文人相繼南遷，郭沔擇定居湖南南部衡山附近。在瀟水與湘水交會處，他從船上向北眺望九疑山，雲水奔騰之景色激起心中無限感慨，因而創作了《瀟湘水雲》。

近代琴家彈奏此曲多以《五知齋琴譜》（1722 年）為本，全曲共分十八段及一個尾聲，僅在部份細節上與《神奇秘譜》所載之版本有所出入。樊慰慈最初於 1984 年根據《五知齋琴譜》版本及參考常熟琴家吳景略的演奏，移植為二十一絃箏曲，並於 1986 年 9 月 6 日他在臺北市社教館（城市舞台）舉行的個人臺灣首場獨奏會中發表。2014 年夏重新考訂，並運用二十六絃箏更寬廣的音域及雄渾的低音音色，採取富有古琴特色的吟猱、泛音、大跳音程，期使音樂的表現更能貼近古琴原作，進而拓寬現代箏樂的表現力。本次演出為二十三絃箏版本。

In Midstream (首演)

Moshe Denburg 曲

此曲為七聲箏所作，作曲者試圖將古箏從傳統五聲音階的領域帶入全音階與和聲上更豐富的可能性，同時為了避免讓古箏聽起來像是西洋管弦樂團裡的豎琴，因此運用了許多古箏所特有的技法或色彩，譬如按音、顫音、搖指等。樂曲包含兩種對比性的情緒：一、水流般流暢的如歌旋律，以反覆音型伴奏；二、水流之間較為寧靜而幽美、沉思般的情緒。

2010 年時，這首樂曲原本是為一個十分罕見的 27 絃箏創作，但是當時並未實際演出過。目前的這個版本以一台 25 絃箏演奏，並未影響原曲任何應有的表現。對於謝岱霖願意首演這首作品，以及她那一絲不苟的工作態度與耐心的合作，我都致上無比的感謝。

莫協·旦伯格

溫哥華

2016 年 8 月

In Midstream, for Heptatonic Zheng, is a work that takes the Zheng from being a pentatonic instrument, into the realm of diatonic and harmonic possibility. The work has two contrasting moods:

- A flowing or singing mood, utilizing repeated figures to accompany the melody - the 'stream' as it were;
- a contemplative mood, quieter, beautiful, thoughtful, something 'in the midst' of the stream.

Composing for the Heptatonic Zheng, while allowing for increased harmonic possibilities, poses the challenge of not making it sound too much like the Western Orchestral Harp. Thus many of the Zheng's unique resources are utilized, such as: bending of strings to connect notes, one note tremolos, vibratos, and other nuances not part of the vocabulary of the Western Harp. Originally composed in 2010 for a rare 27 string Zheng, but never premiered on that instrument, the present realization compromises nothing of the original. I am grateful to Hsieh Dai-Lin, for her willingness to give the composition its world premiere, and for her meticulous work and kind collaboration.

- Moshe Denburg
Vancouver, August 2016.

Crossover

林心蘋 曲

Crossover 以「即興創作」為出發點，在古箏與飛碟鼓 (Handpan) 兩種構造與發聲原理全然不同的樂器上，試圖透過樂音的對話找到共同的語言與共鳴。演奏上分別使用了七聲音階與五聲音階兩台古箏，以及三個不同調式的飛碟鼓，在幾種不同調式與節奏中游移、輪轉；在時而朦朧、時而激動的音樂語言中，考驗兩位演奏者的默契，更給予演奏者許多即興發揮的空間，衝撞出新音色組合的可能性。此曲於 2015 年 11 月 17 日由謝岱霖、徐易達首演於國家演奏廳《絲弦情 XXXVII》音樂會。

本次演出使用一台 25+20 型制的多聲箏演奏，右面以五聲音階為基礎定絃，左面為降 B 大調七聲音階定絃。

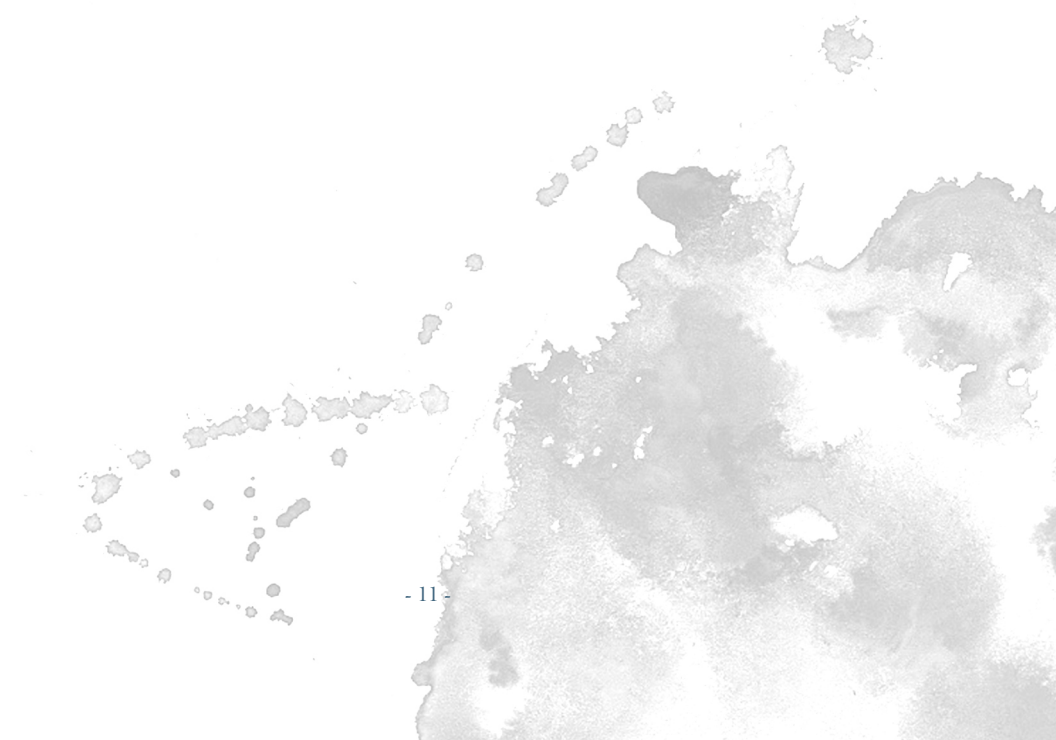
《如是》

王丹紅 曲

作品緣起於 2011 年，王丹紅女士應邀為電影《柳如是》創作音樂，影片中使用了古箏作為主奏樂器，描繪明末清初的傳奇女子：柳如是。2013 年，應青年箏樂演奏家蘇暢之邀，將《柳如是》的電影主題重新發展，使之提升為更具藝術價值與文化內涵的古箏協奏曲《如是》。此曲於 2012 年 5 月由蘇暢與中央音樂學院 EOS 交響樂團首演於北京音樂廳，目前已有交響樂團、民族管絃樂團與鋼琴伴奏三種演出版本。

《如是》的作品主題來自於崑曲《牡丹亭・遊園驚夢》中的【皂羅袍】唱段，古箏獨有以韻補聲的特色，通過左手細膩的演奏技巧，可使單音在延續的空間展現出極具韻味，一波三折的音響效果。這種不刻意、不造作、緩緩流淌、感化心靈的美與崑曲的婉轉、深情之美不謀而合。

古箏協奏曲《如是》像一朵根植於深厚的傳統文化土壤的藝術之花，美麗的外在型態下飽含著豐富的傳統思想、文化意味和東方哲學文化神韻。正如《金剛經》結尾這樣寫道：「一切有為法，如夢幻泡影。如露亦如電，應作如是觀。」在不斷回歸內心的過程中，尋求心靈的淨化，人生的修行與生命的參悟。

《危險遊戲》（首演）

樊慰慈 曲

做為一首樂曲的標題，《危險遊戲》要表達什麼？其實它所代表的是一種生活的哲學與態度。相對於「小確幸」與「抄小路、走捷徑」的習慣，“Living dangerously”表現了冒險犯難、挑戰自我及環境的精神，而這種能享受「如臨深淵」的生活態度，亦即 19 世紀德國哲學家尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900）所推崇的人生至高境界的必經過程。此曲是為 25+20 型制的多聲箏所作，右面定絃以七聲音階為基礎，包含部分的關係小調變化音，左面定絃則採用數個不同宮調的五聲音階加以組合。作曲者試圖探索多聲箏在音樂表現和彈奏概念上的多項潛能，使左右兩面箏結合為一體，而不僅是各彈各調的兩台組合箏。

樂曲結構分為四個主要的段落：強烈 / 塊狀的序奏、流暢 / 線性的行板、神秘 / 飄浮的間奏、諧謔 / 動能的快板。其中序奏、間奏及快板均引用了中世紀歐洲一首著名的葛麗果聖歌《神怒之日》（Dies Irae）的片段動機，並加以變奏及發展。在音樂詮釋上，本曲強調剛烈的節奏性、突兀的和聲與拍點、斑駁的音色和音響層次。

作品完成於 2016 年 9 月底，在本場音樂會中首演。

《1023》（首演）

李世揚、謝岱霖即興演奏

此曲以今天音樂會的日期命名，邀請到台灣青年鋼琴家李世揚同台即興，一切在未知的時間與空間中產生，像一道無菜單料理，期待端上桌那一刻的驚奇。

演奏家介紹

箏 / 謝岱霖

臺灣青年箏樂演奏家。近年活躍於海內外音樂舞台，曾受邀赴中國、新加坡、澳門、香港、泰國、日本、美國、加拿大、德國、瑞士、盧森堡、比利時等地擔任獨奏、重奏、協奏演出。

歷年主要獲獎紀錄包括：「箏藏」箏樂演奏專輯，入圍台灣第 22 屆金曲獎－最佳民族音樂專輯獎（2010）。第一屆【台灣傳樂之星暨府城文化大使】，並赴盧森堡、比利時等地舉辦個人獨奏會 Rencontre musicale orient- occident（2010）、兩廳院【傳統器樂新秀】絲竹室內樂（2010）、兩廳院【傳統器樂新秀】箏獨奏首獎（2007）、臺北市立國樂團第 14 屆【民族器樂古箏大賽】銀獎及《趣夢亂》最佳詮釋獎（2007）。

近年來謝岱霖多次舉辦個人箏樂演奏會，主題皆顯現出強烈的個人特質，包括【危險遊戲】（10/2016）、【你敢來嗎？】（3/2013）、【我是謝岱霖】（5/2010）、【箏我】（5/2008）等，並曾首演多部臺灣箏樂作品，包含樊慰慈作品《星塵》（2008）、《夜魔》（2010）、《鄧麗君》二重奏版本（2011，中國首演）、《阿拉貝斯克》協奏版本（2014）、《危險遊戲》（2016），以及王乙聿的箏獨奏作品《密》（2011）、魏志真的箏與笙重奏作品 Between Stream and Hills III（2012）、鄭光智的箏與笙雙協奏作品《珠穆朗瑪》（2015）、林心蘋的箏與擊樂重奏作品 Crossover（2015）等。並於 2014 年 5 月發行首張個人箏樂演奏專輯【箏我意象：謝岱霖演繹樊慰慈箏樂作品】。

謝岱霖先後取得國立臺灣師範大學民族音樂研究所「研究與保存組」碩士及國立臺南藝術大學中國音樂學系學士，曾師承於陳麗華、鄭德淵、黃俊錫、黃文玲、樊慰慈等師。

現為箏藝之妍重奏團首席、臺北市立國樂團附設學院國樂團團員、國立臺灣大學懷筑箏社指導老師，並任教於私立復興實驗高級中學雙語部、及高雄市前金國中、鳳新高中、新莊高中等音樂班。

鋼琴 / 萬筱嵐

專業鋼琴伴奏，舞台經驗豐富，常於各大專院校考試及音樂會擔任演奏家專屬伴奏。主修鋼琴、副修小提琴，先後畢業於西門國小、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。

2002 年赴 Académie Internationale d'Eté de Nice 於 Jean-Marie COTTET 教授座下研習器樂伴奏 (Accompagnateurs Des Classes D'instrument)。2006 年任教於大成國小音樂指導老師，同年並於多部電視劇（流星花園、我的秘密花園…等）中擔任配樂及幕後錄製。

近年重要伴奏經歷

- 2012 年 「葵藿」黃文玲箏樂演奏會。（國家演奏廳，09/02）
「競箏」樊慰慈、王中山箏樂音樂會。
（台南市立歸仁文化中心、國家音樂廳，09/22、09/25）
- 2015 年 「箏樂六藝」演奏會，擔任演奏家黃文玲之鋼琴伴奏。
（國家演奏廳，03/22）
「台灣箏象」陳錦惠・周莉菁古箏演奏會。
（國家演奏廳，04/29）
- 2016 年 「箏旅行」林意君、周桃桃兩岸箏樂作品交流音樂會。
（國家演奏廳，09/30）
「危險遊戲」謝岱霖箏樂演奏會。（國家演奏廳，10/23）

擊樂 / 徐易達

青年擊樂演奏家，台北市人，十三歲時由李錫奇老師啟蒙接觸國樂，十五歲時於成功高中國樂社開始學習打擊樂，先後師事林雅雪、魏克賢、黃家俊、葉淑珍（月琴、三弦）、謝從馨、鍾耀光、陳佐輝、黃馨慧、林文彬、李慧等老師。

徐君對打擊樂的涉獵非常廣泛，舉凡中國傳統打擊樂、西洋古典打擊樂、世界民族打擊樂等，結合其具有爆發力、熱情卻又不失理性邏輯的個人演奏風格，深獲各界好評，更以其個人豐富多樣的樂器收藏聞名於樂界。其活躍於各種音樂舞台，參與多場大型音樂展演，並於其中擔任演奏要角，僅以拓展其演奏的視野。曾任中華國樂團副總幹事，現為小巨人絲竹樂團團員、天鼓擊樂團團員、廣藝愛樂管弦樂團團員，並指導多間學校之打擊樂團與國樂團打擊分部。

個人創作作品

擊樂獨奏《十三變》（2011）、《瑯寰洞天》（2014）。

擊樂與琵琶二重奏《異聞》（2012）。

擊樂二重奏《祕境靈夢》（2013）、《太極》（2014）、《露霏》（2015）。

鋼琴 / 李世揚

李世揚是一位跨足於古典音樂與即興演奏的鋼琴家。他與鳳舞劇場合作的《兩男關係》，其中擔任音樂創作與演出，該作獲選為第十一屆台新藝術獎表演藝術類年度十大。此外，2013 年夏季他曾受邀至法國米魯斯 MÉTÉO 音樂節與歐洲即興鋼琴巨擘 Fred Van Hove 合作演出，是三十年來首位榮登該音樂節的台灣人。其合作過的藝術家不計其數，來自於各藝術領域，如：繪畫、劇場、多媒體、舞蹈等。目前為卡到音即興樂團 Ka Dao Yin 召集人，該團首張專輯《四字成語》，2012 年獲文化部主辦之第三屆金音創作獎兩項殊榮（最佳爵士專輯、最佳爵士單曲），並入圍最佳新人（團）獎。《慢》勇奪第 25 屆傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯」。《冬至》獲第五屆金音獎最佳樂手提名，美國 New York City Jazz Record 年度新發行榮譽提名等。2013 年以《樂無歇》獲金音獎三項提名，並獲得「最佳樂手獎」。

- 關於音樂會 -

在這個拚創意、不按牌理出牌的世代，
無論我們多麼發揮創意去推廣，去顛覆一般人對箏樂的刻板印象，
最重要的是，萬萬不能失去箏樂的韻味。

自 2008 年起，我養成了兩到三年舉辦一場個人音樂會的習慣，從「箏我」（2008）、「我是謝岱霖」（2010）、「你敢來嗎？」（2013）、到今年的「危險遊戲」（2016），其實一點也不頻繁，可以看得出來，有越來越懶惰的趨勢，但不管怎麼說，開個人演奏會還是一件十分有趣的事情。跟大部分人一樣，每一場音樂會除了練琴，自己還兼行政，處理大大小小的瑣事。（據說現在畢音流行請小助理，這種事為何不早點流行？）音樂圈以外的朋友如果很難想像，不如就假想你兩到三年要舉辦一次婚禮，包含場地、節目企劃、觀眾（賓客）、宣傳（喜帖）、治裝等等，都要重頭來一輪，加上瘋狂練琴的行程，大概是這種心情：痛並快樂著。

三年前，我在演奏會上安排了各種豐富的表演型態，演奏的曲目除了傳統與專業之外，也演奏流行歌曲與民謠，挑戰觀眾的聽覺感官，標題「你敢來嗎？」應運而生。隨著這幾年所接觸的國內外交流演出、與東西方作曲家的合作、教學經驗的增長等，無形中累積成「危險遊戲」音樂會的內容，同時也更加確定我的態度：音樂是貼近生活的。過去我曾經光腳上台演奏，或是在台上與觀眾談笑風生，因為即便音樂是如此抽象的藝術，如果你能感受它像感受生活一般，喝一杯咖啡，看一本書，有了溫度便沒有距離，再自然不過了。

過去幾場演奏會，不難發現我總在音樂會標題上強調一種自我意識，像是「箏我」、「我是謝岱霖」等，這一路上，我雖然相當做自己，實際上我也一直在尋找自己，那些自我、自由、自律的學問，永遠有意想不到的可能。而任何一種能力的進步都是無涯的，你永遠不知道那個異次元的進步空間是怎麼成形的，某日回首赫然發現你經過了一段浩瀚宇宙，但在那條路上卻感覺那麼平靜無息。

『箏樂對我而言是貼近生活的、是能信手捻來的，
但願我的每一次演出，都能傳遞這樣的音樂態度。』

箏藝之妍

成立宗旨

在傳統樂器裏，箏除了富有強烈的民族色彩和寬廣的表現力，同時具備高度的可塑性，無論在古典、流行或前衛的領域，均廣為國內外當代作曲家所青睞，呈現多元的發展樣貌。由於曲風的創新多變和演奏技藝的提升，現代箏樂的欣賞及學習人口近年在華人地區均呈現大幅成長，蔚為開拓新民樂的佼佼者。

做為臺北市政府文化局正式立案的一個非營利性音樂推廣組織，「箏藝之妍」的風格導向以傳統元素為基石，世界文化為養分，揉塑臺灣獨特的創意元素，並跨越精緻與通俗藝術之間的藩籬。「箏藝之妍」的藝術發展，則將匯集兩岸三地及其他亞洲地區專業演奏陣容與豐富多元之曲目，期能引領話題並吸引不同族群和興趣的愛樂觀眾，進而實質累積當代臺灣音樂文化成果。

箏藝之妍近年舉辦的重要音樂會：

箏峰薈萃：樊慰慈、祈瑤、吉煒箏樂演奏會，誠品表演廳，2016年4月8日。

箏峰六藝：箏樂演奏會，國家演奏廳，2015年3月22日。

競箏 / 貳：王蔚、樊慰慈、劉樂、宋心馨箏樂演奏會，國家音樂廳，2014年12月3日。

西北箏峰：周望、樊慰慈、謝岱霖、程皓如箏樂演奏會，台北市中山堂，2014年5月4日。

聯絡網址：www.facebook.com/artofzheng

【危險遊戲】音樂會工作團隊

藝術總監：樊慰慈

行政 / 舞台監督：Bohemian Studio 王捷儀

平面設計：鄭星慧 Star Cheng

影音工程：劉文彰

場務：謝筱君、鄭致文、林榮名

【鳴謝】

Moshe Denburg、水文君老師、林意君老師、

林心蘋老師、莊國年老師、黃文玲老師、

黃熒熒老師、陳伊瑜老師、陳麗華老師、

陳志昇老師、彭景老師、張生平老師、

樊慰慈老師、小巨人絲竹樂團、先進樂器、

上海敦煌樂器有限公司、琴峯樂器

先進國樂

stmusic.com.tw
台北 | 台中 | 高雄 | 網路商店

台北古亭店
國樂、鋼琴、吉他班
招生中!!

享譽為鋼琴界的法拉利與勞斯萊斯

FAZIOLI 法吉歐利鋼琴
Made in Italy

台北國家音樂廳 / 世界最大鋼琴 FAZIOLI 法吉歐利 F308

琴峯樂器
MUSIC PRO
since 1979

台灣總代理

2014國際魯賓斯坦鋼琴大賽，最後6位決賽者，有5位選擇FAZIOLI
2016國際雪梨鋼琴大賽，最後決賽12場，有7場選擇FAZIOLI

- 極緻工藝打造，可為貴客戶量身訂做，品牌全系列年產量僅120台
- 響板與琴身木材取材與世界爭相收藏千萬名琴「史特拉瓦底」同一原木森林
- 世界專利可調式固定雙重共鳴音階(Duplex Scale)可調出多重共鳴音色
- 世界專利的第四支踏板，演奏柔音時，不改音色
- 法國DIAPASON世界鋼琴評鑑榮獲唯一獲得最多七項5顆星
- 全球已超過350家音樂廳、樂團使用及超過30種國際鋼琴大賽指定用琴

台北市士林區承德路4段79號2F(預約) | Tel:(02)2885-5300 | www.fazioli.com.tw

演出人員

箏團指導、領奏 | 樊慰慈、周展、盛秧、吳莉
翡翠箏團、箏語玲瓏樂團、箏藝之妍重奏團

演出曲目

王丹紅（周展改編）：《翡翠》

周煜國：《秦土情》（箏重奏版首演）

樊慰慈：《克拉克爵士》

樊慰慈：《阿拉貝斯克》

Nicolas Errera（魏德邦改編）：《醉葉紛紛》

陶一陌：《蝴蝶與藍》

箏峰綻放音樂會展現近代箏樂寰宇多元、同中求異的發展，呈現箏重奏的各種樣貌。翡翠箏團由浙江箏派名家、浙江音樂學院民樂系盛秧副教授及陝西箏派傳人周展老師帶領，箏語玲瓏樂團由星海音樂學院吳莉副教授及作曲家陶一陌指導，與臺灣箏家樊慰慈創辦的箏藝之妍重奏團，以多元化的重奏組合，同台演出各地優秀箏樂作品。

05

11

THU. 19:30

國家音樂廳
票價 300 · 500
800 · 1000
1200 · 1500

箏
峰
綻
放