

根植傳統、綻放未來

窺見
箏

王 蔚、樊慰慈、劉 樂、宋心馨

箏樂演奏會

箏藝之研

最醇厚的傳統底蘊，最新穎的曲目安排

禪 以 箏

箏樂演奏會

Transcendence

Zheng F4 with Wang, Liu, Song & Fan

箏樂家

王 蔚、樊慰慈、劉 樂、宋心馨

鋼琴伴奏

陳 哲

時間：2014年12月3日（三），19:30

地點：臺北市國家音樂廳

指導單位：台北市文化局

主辦單位：箏藝之研

小巨人絲竹樂團
Little Giant Chinese Chamber Orchestra

贊助單位：藝苑國藝會

目次

演出的話	3
曲目	4
樂曲解說	6
演出者介紹	12
箏藝之研	23
小巨人絲竹樂團	24
【競箏】音樂會緣起： 1989年北京ART杯中國樂器國際比賽二三事	26

演出的話

廿五年前在北京初次交鋒，廿五年後於臺北攜手登臺

中國現代箏樂通常以1950年代做為起點，而當時浙江箏派宗師王巽之在其中具有極其關鍵的影響，不僅與上海民族樂器一廠合作研發二十一尼龍絃箏，並為之開拓新的彈奏技巧，隨後更在上海音樂學院培育出項斯華、王昌元、范上娥、張燕、孫文研等箏樂名家。後者及其夫婿何寶泉教授於二十世紀下半葉繼續在上音作育英才，進一步兼容南北各家箏派之特長，型塑出現代中國箏樂發展之重鎮。王蔚教授師承孫文研及何寶泉老師，成為目前上海音樂學院民樂系古箏專業的主要負責人之一。

1989年6月中國音樂家協會首次在北京舉行的國際性的民族器樂比賽【ART盃民族樂器國際比賽】，集結兩岸四地及美、日等地音樂好手，盛況空前。樊慰慈以參賽者身分與會，首次見到同為古箏青年專業組選手的王蔚，為其動靜清和的琴藝留下深刻的印象。當時後者演奏了客家箏曲《蕉窗夜雨》和上海音樂學院作曲家吳愛國的《絃索》，表現極為突出，晉級決賽的熱烈競爭下，與中國音樂學院的林玲和王中山並列第三名。

時隔二十五年後，樊慰慈邀請王蔚率其得意門生、金鐘獎古箏比賽金獎得主劉樂聯袂來臺演出，除呈現半世紀以來江浙箏派獨領風騷的藝術，也突顯新生代箏家承先啟後的希望。尤為難得的是此次師徒二人將同臺演出上海音樂學院作曲系新秀王劉鈺涵特為本場音樂會量身打造的箏二重奏《影》。此次音樂會中樊慰慈亦將首演其根據明代《神奇秘譜》琴曲所改編之《瀟湘水雲》，以及富有中東地區異國風情的《阿拉貝斯克》，後者特邀金鐘獎古箏比賽及CCTV民族器樂大賽金獎得主宋心馨，偕同作曲家、鋼琴家陳哲擔任鋼琴伴奏版的首演。

為促進海峽兩岸文化交流，樊慰慈近年創立「箏藝之研」，曾分別邀請李萌、王中山、周望、周展等知名箏家來臺，與其合作演出及舉辦學術論壇，相關系列活動廣受專業界及愛樂大眾的一致好評。本場音樂會匯集了近年兩岸箏壇僅見之堅強獨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，進而實質累積當代華人音樂文化的成果。

曲 目

- 一、《月兒高》(二重奏版首演) 浙江箏曲·孫裕德傳譜·王 蔚、劉 樂改編
箏：王 蔚、劉 樂
- 二、《蒼歌引》(臺灣首演) 陳 哲
箏：宋心馨，鋼琴：陳 哲
- 三、《戀春風》(臺灣首演) 劉 樂改編
箏：劉 樂，鋼琴：陳 哲
- 四、《鐵馬吟》 趙登山
箏：王 蔚
- 五、《眼神》 樊慰慈
箏：樊慰慈
- ~ 中 場 休 息 ~
- 六、《今夕》(臺灣首演) 劉 樂
箏：劉 樂，鋼琴：陳 哲
- 七、《阿拉貝斯克》(鋼琴版首演) 樊慰慈，劉至軒編配
箏：宋心馨，鋼琴：陳 哲
- 八、《瀟湘水雲》(廿六絃箏版首演) 神奇秘譜·樊慰慈改編
箏：樊慰慈
- 九、《海青拿鶴》 浙江箏曲·王巽之傳譜
箏：王 蔚
- 十、《影》，箏二重奏(首演) 王劉鈺涵
箏：王 蔚、劉 樂

~ 晚 安 ~

PROGRAM

1. Zhejiang Zheng Music, ed. Sun Yude, arr. Wang Wei & Liu Le *Moon on High*
WANG WEI, LIU LE, Zheng Duet
2. Chen Zhe *Ode of Spring* (Taiwan premiere)
SONG XINXIN, Zheng; CHEN ZHE, Piano
3. Liu Le *Spring Breeze* (Taiwan premiere)
LIU LE, Zheng; CHEN ZHE, Piano
4. Zhao Dengshan *Chimes Ringing from an Ancient Temple*
WANG WEI, Zheng
5. Fan Wei-Tsu *Upon Her Expressive Gaze*
FAN WEI-TSU, Zheng
- INTERMISSION
6. Liu Le *Tonight* (Taiwan premiere)
LIU LE, Zheng; CHEN ZHE, Piano
7. Fan Wei-Tsu, arr. Liu Chih-Hsuan *Arabesque* (Premiere, Version with Piano acc.)
SONG XINXIN, Zheng; CHEN ZHE, Piano
8. Shenqimipu, trans. Fan Wei-Tsu *Clouds over Xiao & Xiang Rivers* (Premiere)
FAN WEI-TSU, Zheng
9. Zhejiang Zheng Music, ed. Wang Xunzhi *Eaglet preying on Crane*
WANG WEI, Zheng
10. Wang Liu Yuhan *Shadows*
WANG WEI, LIU LE, Zheng Duet

琵琶

樂曲解說

月兒高

浙江箏曲·孫裕德傳譜·王 蔚、劉 樂改編

這是一首浙江箏派的經典名曲，由南、北曲牌《月兒高》、《桂枝香》、《解三配》等組成。樂曲的旋律清秀、雋永，以詩一般的情調描繪了明月銀河的瑰麗景色，令人似乎看到了明月冉冉上升和月兒高照的良辰美景，而當富有彈性的節奏和歌唱性的旋律出現之時，又似乎令人看到翩翩起舞的歡樂場面，聽到了紛繁悅耳的管弦之聲。今晚演奏的版本是根據上海國樂耆宿孫裕德（1904-1981）傳譜，由演奏者王蔚和劉樂即興編配而成。

蒼歌引

陳 哲曲

古時候，人們慣以蒼天為主宰萬物的神。《爾雅·釋天》中又稱：「春為蒼天，夏為昊天。」春乃萬物蒼蒼然生之季節，作為萬物伊芳始，它既是一天中的清晨，也是人生中的青春，清新而充滿活力。這首作品透過對「春」的感悟，滿懷了對生命的敬贊之情！

此曲以具有中國道統音樂風格的「小三度+大二度」為基本音高素材，沒有特定的民族音調，卻不失濃濃的中國本土音樂語言。曲體架構方面，採用了我國道統音樂所特有的段落性連綴模式來展開，但又與最常見的「散—慢—中—快—散」基本架構有所不同，共分四部分：散板—快板—慢板—急板。古箏定弦方面，也完全按照古箏道統的D調定弦模式，僅在低音區的五根弦做了調整以豐富整曲的色彩感。總之，作者力求能在保留中國道統音樂文化元素的基礎之上，同時為聽者帶來鮮明的時代氣息。

此曲創作於2013年，次年榮獲第31屆上海之春國際音樂節優秀原創作品獎。

戀春風

劉 樂 編曲

此曲完成於2013年，由「戀歌」及「春風」兩部分音樂串聯而成。前段以浪漫唯美的旋律展現春日裡朦朧的心動感受，後段以《彝族舞曲》的旋律元素進行發展，刻畫出春日裡陽光明媚、萬物生機勃勃的生動畫面。作品以亞洲風旋律為音樂主題，運用流行音樂和聲予以編配，突出了作曲家融匯東西的音樂理念。

鐵馬吟

趙登山 曲

鐵馬系指掛在廟宇庭院下的鐵片，風吹則相互撞擊發聲，曲作者以一詩為意：「山峰悄上白玉階，古牆探出菩提葉，蓮花座前香火幽，鐵馬輕聲喚明月。」並表達人間清平的美好祝願。

眼神

樊慰慈 曲

此曲創作於2009年初，是樊慰慈嘗試為七聲絃制箏所譜寫的第一首樂曲。作品以流行於西班牙南部安達魯西亞 (Andalusia) 的調式和節奏為素材，創作出富有地中海風味情的音樂素描。E和B兩音以不同模式的持續低音貫穿全曲，在各種音程關係、速度或節奏的變化下，將兩音醞釀出多變的音樂個性與色彩。樂曲分為三個主要段落：

冥想的行板（熱情的間奏）— 生動的小快版— 幻想風圓舞曲

在人類五官的表情與相對感應上，最細膩而豐富多變、敏感而又能直通心靈的，或許非「眼神」莫屬。所謂「畫龍點睛」，也顯示對於目光神韻的掌握在繪畫上的關鍵性。此曲係以「眼神」為題的開放式標題音樂，在詮釋要求上，作曲者刻意避免過於艱澀的彈奏技巧，而將表現力集中於對音色層次以及節拍變化的掌握。配合著七聲絃制箏華麗璀璨的音質特色，期能展現出一種新穎而悅耳的箏樂風貌。2009年3月13日，此曲由作曲家首演於臺北市國家演奏廳。

今夕

劉 樂 曲

人生若然如戲，何不醉夢京華？此曲創作於2012年，以典型的國劇音樂素材為動機發展，旋律樸實氣韻綿長，多段落的架構篇章既展現了道統古韻又添加了時代色彩。當代社會高壓下，人們越來越忽略生活中樸素、細微的美好，而這首作品，則是作曲者希望透過溫暖熟悉的旋律、以及具有生活氣息的靈動音樂，來傳遞和喚起聽者對於生活、往昔、未來的思考與感悟。

阿拉貝斯克

樊慰慈 曲

"Arabesque" 字意為「阿拉伯風」，原屬文藝復興時期開始在歐洲流行的一種裝飾藝術風格，以呈現富於節奏變化的線性模組圖案為主，充分表現了伊斯蘭藝術元素的影響。十九世紀之後有些西方作曲家(如舒曼與德布西)曾藉此標題譜曲，但除了清新而華麗的曲趣之外，並無特定的音樂風格。

箏曲《阿拉貝斯克》是以作曲者印象裡的中東音樂情調為動機，主要旋律圍繞在不同的小二度與小三度音程上，並以饒舌般的切分音和複點節奏點綴。原曲是為箏三重奏形式所創作，協奏版則係根據箏三重奏改編及擴充而成，將原曲三聲部交替出現的主要動機巧妙結合在一臺箏上，作曲者並於樂曲頭尾各擴充了一段幻想風的箏獨奏華彩樂段。全曲可分六段：散板序奏、第一主題「空曠而悠遠地」、第二主題「舞動地」中板-小快板、裝飾奏I、第一主題再現、裝飾奏II及尾聲。

協奏版獨奏聲部及樂曲架構定稿於2014年2月，同年4月由劉至軒完成國樂團編配，增加了一段旖旎的樂團間奏，利用阿拉伯音階中雙重增二度的特性，加以延展擴充，更賦予全曲豐富多變的色彩。5月4日協奏版首演於臺北市中山堂中正廳，由謝岱霖擔任箏獨奏，黃光佑指揮臺北管絃國樂團協奏。今晚所呈現的版本是將國樂團縮編以鋼琴伴奏形式演奏。

瀟湘水雲

神奇秘譜，樊慰慈改編

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。

海青拿鶴

周延甲、黃枕宇曲，編配：盧亮輝

這是一首描繪性很強的作品，原是流行於元代的一套琵琶曲，具有濃郁的民間氣息。它描繪了中國北方蒙古族人利用海青追逐捕捉天鵝的情景，反映了蒙古人的狩獵生活。全曲共分十八段，是一首七聲音階的作品，現在的這個演奏譜刪減了某些段落，集中描繪了海青出巢翔雲，與天鵝搏鬥以及脫縱敗飛的情景，着力於形象化的表現。

影：為箏二重奏而作

王劉鈺涵 曲

作曲者通過兩臺箏來引入「影」這一概念。本曲由作曲者2013年的作品《引：為民樂五重奏而作》改編而成。關於創作內涵，作曲者做了以下的提示：

有關選擇與失去，本就無從判斷和度量。

不停散落，不停拾荒，

四散無尋，四處繁衍。

我只能沿著你的影子虛構方向，分不清真實，拆不完舊畫面。

把所擁有的拆開，當做積木來堆，拼出形狀給你聽。

不完整的紀念，累積成意念變成眷戀。

親見一等

演出者介紹

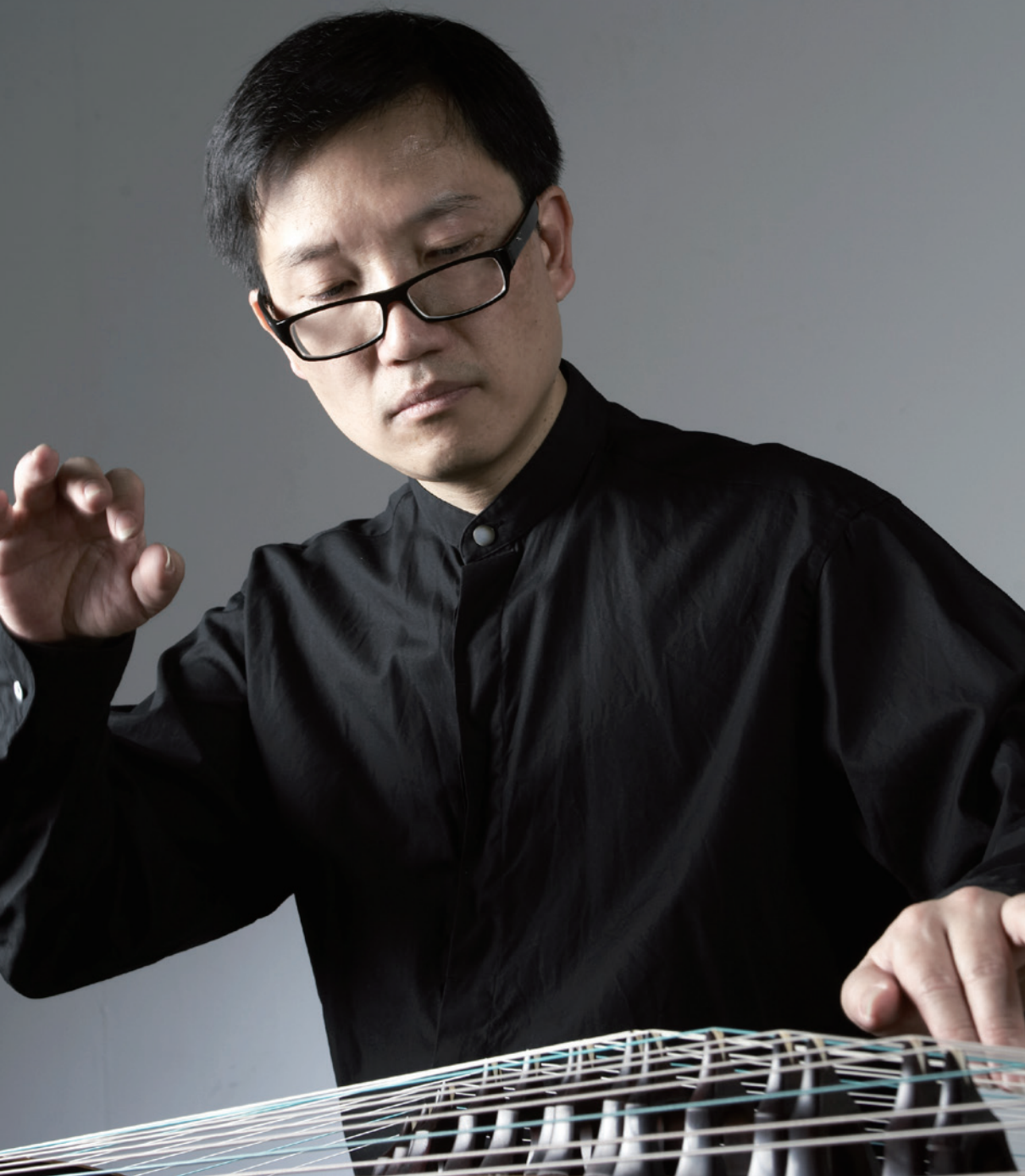

箏 / 王 蔚

著名古箏演奏家，教育家，上海音樂學院教授、碩士生導師；上海戲劇學院戲曲分院客座教授；中國音樂家協會會員兼古箏學會副秘書長；中國民族管弦樂學會古箏專業委員會副會長；上海音樂家協會理事兼古箏專業委員會會長；上海民族樂器一廠技術顧問。

曾多次榮獲國家級「優秀園丁獎」，「優秀教師獎」；連續五年獲得上海音樂學院「賀綠汀基金（院長獎）二、三等獎」；上海市文藝人才基金「優秀教師獎」；全國寶鋼教育基金「優秀教師獎」等。出版發行了《蕉窗夜雨》、《王蔚的古箏藝術》、《中國古箏梵樂》、《孔雀東南飛》、《中國古箏——浙江篇》等十多張個人CD專輯及《絲弦女》一、二絲弦五重奏專輯CD。創作發表了《奮山茶歌》等多首古箏獨奏曲；出版專著全國高等藝術院校專業教材——《古箏「弦距型」手指訓練教程》、編著出版了《中國古箏考級曲集》（上、下冊）、《中國古箏考級曲集：演奏級》（第一、二、三冊）、《中國箏曲》（上、下冊）等並錄製了相配套的VCD、DVD；在民眾音樂等國家級刊物發表了【求同存異，「雅」「傲」共賞：給廣東漢樂箏藝及《出水蓮》提供一份教學參考】、《潮州音樂與潮州箏》等多篇論文。從教二十多年來有五十多名學生（劉樂、任洲洋、謝濤、鄧海瓊、陳珏、陸莎莎、雷煥然、陸笑姿等）先後在「95東方杯」、「第一屆龍音杯」國際古箏比賽、央視CCTV民族器樂大賽、「中國音樂金鐘獎」、中國政府「文華獎」、「上海之春」國際音樂節等多項國家級的專業比賽中獲得金、銀、銅獎；多次赴港澳台地區及東南亞、歐、美等地舉辦音樂會及舉辦大師班講座；經常擔任國內外各重大民樂比賽如：中國音樂「金鐘獎」、文化部「文華藝術院校獎」、央視「CCTV民族器樂大賽」、新加坡國家藝理會民族器樂大賽等評委。

做為當代古箏領域的著名演奏家、教育家，其藝術成就被收入《國樂精粹》、《中國音樂家辭典》、《中國音樂家名錄》等。

箏 / 樊慰慈

箏演奏家、作曲家、音樂學者，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，2012年擔任上海敦煌古箏比賽評委。2014年參與首屆香港國際古箏研討會名家專場演出及演講。

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。獲得第九屆中國音樂金鐘獎（2013）理論評論優秀獎（專書《夕陽下的琴鍵沙場：國際鋼琴比賽制度與問題》）。

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）、《克拉克爵士》三重奏（2013）、《阿拉貝斯克》協奏曲（2014）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及碩士生導師，「箏藝之研」創辦人，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。曾擔任《音樂時代》雜誌專欄主筆，專文並經常登載於《表演藝術》、《鋼琴藝術》（北京）、《秦箏》（西安）等專業期刊。

箏 / 劉 樂

武漢音樂學院民樂系古箏教師，當代最具影響力的青年古箏演奏家之一，中國音樂最高威權大獎「金鐘獎」金獎(2009)、及唯一設立的「當代作品演奏獎」獲得者，亦是中國近十五年來第一位獲得國家最高獎的男性古箏演奏家。2010年在瑞典哥德堡獲頒歐洲 GOLDEN RADIO廣播音樂大獎，成為首位獲此嘉獎的中國民樂演奏家；2012年作為最年輕的一位入選中國「光榮綻放·十大青年古箏演奏家」。作為當代青年古箏演奏家中的佼佼者，年輕的劉樂已然憑借其卓越的演奏與成績，蜚聲中國乃至世界樂壇。

六歲學習古箏的他啟蒙於李敏敏、李磊老師。98年考入武漢音樂學院附中，先後師從趙毅、王婷、王運三位箏家。2004年考入上海音樂學院本科隨後保送研究生，師從王蔚教授十載。

2009年在世界新音樂節上的一曲古箏協奏曲獲得巨大成功，隨後他開始受到歐美樂壇關注，並以中國樂器獨奏家的身分受邀參演 ISCM、Ultrascall 等數十個歐美國際音樂節，並與享譽世界的法蘭西國家廣播交響樂團、德國柏林廣播交響樂團、以及丹麥歐登塞交響樂團、哥本哈根交響樂團、奧胡斯交響樂團、瑞典哥德堡皇家交響樂團、芬蘭新室內樂團、美國 VAPO 交響樂團、比利時愛樂樂團、盧森堡小交響樂團、新加坡華樂團、中央歌劇院、上海

交響樂團、上海愛樂樂團、西安交響樂團、山西民族樂團等知名樂團合作演出古箏協奏作品，其將東方古韻與西方音樂完美融合的演奏受到國內外音樂人及媒體的廣泛好評。

近年來曾出訪美、德、法、丹、瑞等十幾國演出。而2010年至今在歐洲、北美及國內三十多座城市舉辦個人音樂會及合作音樂會150餘場，則讓其迅速躋身當代兼具藝術與票房號召力的青年演奏家行列。除此之外，劉樂還積極與各地作曲家合作，曾全球首演十餘首中外作曲家創作箏樂作品如《開啟》、《醉蓮賦》、《DEEP HEART》等。而作為多方位發展的演奏家，自身亦創作改編有《袖夢》、《俏影》、《京夕》、《庭院深深組曲》等箏樂作品。

劉樂的精彩演奏曾被NBC(美)、NHK(日)、RBB(德)、NK(挪)、MEDIACORP(新)、鳳凰衛視、中央電視台、聯合早報(新)、加州華報(美)、舊金山日報(美)、文會報、新民晚報、青年報、新浪、騰訊及地方電台、報刊等50餘家中外媒體採訪報道。

劉樂的古箏演奏，有著獨特的舞台魅力，演奏大氣剛勁中不失細膩委婉，音色兼具南北流派之長，樂曲中極具個人色彩的獨特音樂處理，讓他的音樂更具靈動和天馬行空的魅力。現代與道統並重的演奏理念、開闊的國際視野、多元化的演奏路線，都使得劉樂的古箏演奏日漸精進，而其在恪守道統的基礎上將作為年輕一代的音樂理念注入了古箏這一古老的樂器，更使之成為中國新生代古箏演奏家中的佼佼者之一。

箏 / 宋心馨

當代著名青年古箏演奏家。

目前唯一一位集中國音樂界最高等級的三大賽事金獎於一身的青年古箏演奏家。

1. 中國音樂最高獎「金鐘獎」金獎(2007)
2. 中國政府最高獎「文華獎」金獎(2008)
3. 中國電視最高獎「中央電視台全國民族器樂大賽」金獎(2009)
4. 中央音樂學院建院以來唯一一位被保送的外校學生
5. 全國藝術類院校首位獲得寶鋼優秀學生特等獎獎學金的學生

現為中央音樂學院碩士研究生，師從於中國著名古箏演奏家、教育家李萌教授。2001年~2007年就讀於中國音樂學院附中間師從中國著名古箏演奏家、教育家王中山教授。

她曾多次以獨奏家和室內樂演奏家的身分出訪歐洲及亞洲各國，也曾與荷蘭阿姆斯特丹新音樂團、Atlas Academy 新音樂團、俄羅斯聖彼得堡室內樂團以及世界一流管弦樂團及現代室內樂團合作。曾多次受邀在國家大劇院、民眾大會堂、北京音樂廳、中山音樂堂演出並擔任獨奏。自2005年起，多次隨中國文聯、中國音樂家協會到全國各地參加演出及講座。2008年參加「中共中央對外聯絡部民族音樂會」並受聘為中共中央對外聯絡部青年藝術團箏樂團藝術指導。也曾多個國際活動中為多位國家領導人演奏。由她擔任主講的中國古箏網《365線上課堂》自2010年9月開播以來，因其清新的教學風格以及規範細致的講解示範，造成了強烈的反響，被廣大網友稱為「學習古箏的最佳助手」。

近年來，她的演奏經常活躍在中國乃至世界各地的舞台上，多次舉辦個人專場音樂會和專題講座。她的演奏真實自然、嚴謹細致，同時又飽含著豐富的內情感張力，儼然使其成為中國炙手可熱的新生代演奏家之一。

鋼琴伴奏 / 陳 哲

陳哲，中央音樂學院作曲系碩士研究生，師從中國著名作曲家唐建平教授。2001年考入中央音樂學院附中作曲系，師從中國青年作曲家徐之彤副教授；2007年考入中央音樂學院作曲系，2012年獲免試資格繼續攻讀本校作曲碩士研究生。學習期間品學兼優，連年榮獲多項獎學金。

其作品涉及中西管弦樂隊、室內樂、器樂獨奏、藝術歌曲及舞蹈音樂等各類音樂創作。主要作品有《斷章三則》為管弦樂隊而作，古箏與管弦樂隊《蒼歌引》，《流水》為民族管弦樂隊、古琴、人聲而作，琴簫合奏與民族管弦樂隊《月下吟》，舞蹈音樂《尋找白露》，鋼琴五重奏與兩組打擊樂《最後的平安夜》，板胡與絃樂四重奏《青燈景》，《夢五味》為雙小提琴而作，二胡與鋼琴《歸去來兮》，古箏獨奏《墨影丹青》，笙獨奏《鄉景》，藝術歌曲《送別》、《往事如煙》等。此外，經常應中國頂級樂團和多位優秀演奏家的委約編配大量獨奏、重奏及樂隊作品，多次公演並廣受好評。

在鋼琴演奏方面，曾隨中央音樂學院鋼琴系著名教授李昕老師錄製鋼琴教學欄目，並參與錄製鋼琴考級教程示範演奏。經常應邀擔任音樂會及各大比賽的鋼琴伴奏，多次參與中央電視臺音樂節目的錄製，還有幸與中國多位著名民樂演奏家合作，擔任其音樂會、講座、專輯或錄製節目的鋼琴伴奏。

<https://www.facebook.com/artofzheng>

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，「箏藝之研」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，期能跨越精緻與通俗藝術之間的藩籬。「箏藝之研」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。

【競箏/貳】音樂會

工作團隊

藝術總監	樊慰慈	秘書	陳慧芳	助理	鄭聿茵
多媒體	許媛淇	視覺設計	黃星豪	攝影	鄭義鐘
髮型梳妝	楊玉慧	影音工程	甘泉國際事業有限公司		
場務人員	陳冠穎、杜佳鈴、劉佳瑩				

小巨人絲竹樂團

經過數年的試鍊，小巨人絲竹樂團已成長。2000年10月，由音樂總監陳志昇集合一群熱愛國樂藝術、並具有專業演奏水準的青年樂手們籌組成立「小巨人絲竹樂團 (Little Giant Chinese Chamber Orchestra, "gCO")」，以絲竹樂編制為主，積極進行國樂推廣工作。

自2002年起，積極與兩岸名家合作，策劃一系列「兩岸薪傳」、「絲竹室內樂」及「青年演奏家」音樂會；2007年受邀至德國卡斯魯爾市新媒體藝術中心 (ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie) 演出；2008年受邀至「香港國際中樂節」演出；2010年受邀至「加拿大愛民頓中樂節」演出，並赴廣東、北京、天津等地舉辦【源自台灣】大陸巡迴演出六場次；2011年以【雲山雁邐】音樂會入圍「第九屆台新藝術獎」十大表演藝術節目，受邀赴黑龍江參加【第二屆黑江中俄文化大集暨「中俄雙子城」之夏藝術節】演出，受邀於【亞洲作曲家聯盟2011年大會暨亞太音樂節】演出；2012年受荷蘭新室內樂團 (Nieuw Ensemble) 之邀赴荷蘭阿姆斯特丹舉辦【2012年荷蘭巡迴演出】；2013年赴杭州、南京、北京、鄭州等地舉辦【印象·台灣—當代絲竹室內樂展】大陸巡迴演出五場次，並受新加坡鼎藝團之邀於濱海藝術中心舉辦【寶島巨人】音樂會；2014年受邀於加拿大溫哥華【Sound of Dragon藝術節】演出，並於多倫多舉辦巡迴音樂會。

2005年迄今連續獲選為文化部演藝扶植團隊，並獲得教育部、國立傳統藝術中心、臺北市政府文化局、財團法人國家文化藝術基金會等政府及民間單位的藝文經費補助，藝術表現上備受肯定。

為兼具演奏技術及藝術內涵的新生代樂團；深自期許在每一場策劃及演出中，均能展現台灣新生代樂手的積極熱情，為根植於傳統的國樂藝術開創嶄新的風貌。

樂團網址：<http://www.littlegiant.idv.tw>

欣賞我們的演出實況：<http://www.youtube.com/littlegco>

指揮 / 陳志昇

國立台灣大學微生物與生化學博士，天主教輔仁大學音樂學系指揮碩士，小巨人絲竹樂團音樂總監。自幼由馬志剛先生啟蒙學習二胡，曾師事黃正銘老師及安如礪老師，並隨黃朝英老師、丁世佩老師學習音樂理論，隨李英老師、郭聯昌老師學習指揮藝術。

1991年於國立台灣師大附中就學期間開始擔任國樂社學生指揮；1993年進入國立台灣大學就讀並考入台北市立國樂團附設青年國樂團。1998年就讀國立台灣大學研究所期間，擔任台大「薰風」國樂團指揮。2000年籌組「小巨人絲竹樂團」並擔任音樂總監，積極進行國樂演出及推廣工作。2002年與著名竹笛演奏家俞遜發先生合作，擔任【《牡丹亭》—俞遜發笛藝選粹】巡迴音樂會指揮，此後便積極參與專業演出策劃、指揮工作，包含小巨人絲竹樂團【兩岸薪傳系列】、【絲竹室內樂系列】及【青年演奏家系列】等。2006年策劃並指揮長榮交響樂團演出【嘎達梅林】音樂會；2007年率團赴德國新媒體藝術中心 (ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie) 參與Flying Circus音樂節；2007及2008年更分別指揮百人國樂團結合劇場型式之跨界製作【拉薩行】、【愁空山】音樂會。

陳君指揮風格理性沉著、質樸簡鍊，樂團經營管理務實穩健、效率績優，更懷抱著「以國樂為畢生志業」的無比熱情與使命感。其籌組的「小巨人絲竹樂團」成功結合了大量台灣國樂人才，積極構築具有台灣特色的國樂願景，對於國樂藝術的承先啟後、精緻化、國際化貢獻卓著。

【競箏】音樂會緣起： 1989年北京ART杯中國樂器國際比賽二三事

撰文 / 樊慰慈

中國首次舉辦的國際性民樂比賽

「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。

▲ART杯中國樂器國際比賽專刊封面

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（物理學家，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臺歷練，也曾於1986年回臺灣開過一場獨奏會，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《海青拿鶴》，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。但是那兩首曲子都不在複、決賽的指定曲範圍，所以我從比賽曲庫裡選了《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。

國樂好手精銳盡出

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）。

▲ART杯中國樂器國際比賽專刊封面

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（古箏名師王世瑱之子，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臺的前後時段之外，都盡量在觀眾席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（曾在芝加哥買過一卷她灌錄的卡帶），其他十七位選手的姓名當時對我而言則屬完全陌生。

新銳曲目的試金石

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》，其中王蔚的指定曲選彈了她老師何寶泉先生編定的客家箏曲《蕉窗夜雨》，展現了深厚的傳統底蘊，韻味十足。1990年代她曾應臺北市立國樂團之邀先後兩度來臺，分別參加作曲

▲ 1989ART杯中國樂器國際比賽古箏組一景

家研習營（隨上海絲絃五重奏進行作品示範演奏），以及擔任協奏曲的演出。此外，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》。

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。

揖讓而升、其爭也君子

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臺自行車而作罷，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。

▲ 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。

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》，以及江澹曦選彈《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，曲雲特地到後臺找我，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。兩千年我曾擔任臺灣「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。」

▲ 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)

數風流人物，還看今朝

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臺彈箏，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。此時回想起二十多年前曾在北京同臺競技的箏友，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2012年7月參加上海箏會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。同年9月下旬我邀請王中山來臺，分別在臺南歸仁文化中心及臺北市國家音廳演出，揭開【競箏】系列音樂會的序幕。2014年12月3日是此一系列的續篇，邀請了王蔚率其得意弟子劉樂首度聯袂來臺公演，同場並有和劉樂為前後屆中國音樂金鐘獎箏賽金獎得主的宋心馨，後者是王中山近年所培育出最優秀的青年箏家。期望藉此群賢畢至、少長賢集的時刻，讓音樂廳舞台上下共敘箏藝之樂事。

樊慰慈

箏樂創作曲譜集(二)

手稿典藏版

2014年12月3日
開始發行

【競箏/貳】音樂會服務臺限量販售

- ▶▶《眼神》
- ▶▶《夜魔》
- ▶▶《阿拉貝斯克》協奏曲 (獨奏聲部, 另附鋼琴伴奏譜)
- ▶▶《阿拉貝斯克》箏三重奏
- ▶▶《克拉克爵士》箏三重奏

原汁原味的的手抄譜

線性發展+節奏律動+組織結構

反映文化匯流時代裡一位作曲者的多元品味

2015年1月起, 請洽詢各大國樂器及樂譜商店

箏藝之研 榮譽企劃

東亞
箏年
峯

音樂會
&
箏樂論壇

2015年12月·隆重登場

敬請密切關注

小葉紫檀
敦煌箏

「全球限量七台。不僅空前，更是絕後。」

完全限定
LIMITED PRODUCT

上海民族樂器一廠
Shanghai No. 1 National Musical Instruments Factory

先進國樂

長安樂器有限公司

國樂進口商

營業項目

國樂樂器、古琴、祭孔樂器、大提琴、BASS
音樂書籍、CD、DVD、各種樂器維修

網址：<http://www.cachinamusic.com.tw>

E-Mail：cachinamusic@yahoo.com.tw

營業時間：週一~週五 AM10:00~PM8:00

週六 AM10:00~PM7:00

國定假日及週日不營業

總公司：台北市106大安區愛國東路71號3樓

電話：(02) 2395-6321 傳真：(02) 2391-0782

分公司：高雄市801前金區民生二路165號2樓

電話：(07) 271-1428 傳真：(07) 271-1436

演奏廳：高雄市801前金區民生二路163號2樓

電話：(07) 271-1428 傳真：(07) 271-1436

Zheng F6: Up above the Yangming Mountain

箏樂演奏會

2015.

03/22

(日) 02:30 PM

臺北市國家音樂廳

樊慰慈:《阿拉貝斯克》

鄭瑞仁:《箏鼓爭》(首演)

許嫚烜:《太陽之翼》《祕境絃舞》

徐曉林:《詩三首》

浙江箏曲:《林沖夜奔》

關迺忠:《行雲流水》

主辦單位: 古悅室內樂團

售票: 兩廳院售票系統 <http://www.artsticket.com.tw/>

協辦單位: 箏藝之研

票價: 500 750 1000 (團體票20張8折)

以
箏
爭
峰
六
藝

