

特邀：古都木偶戲劇團

特邀：八方傳統藝陣創新藝團

藝術總監：黃俊錫

古箏：盧菱竹

古箏：黃暉圓

古箏：陳若宸

編劇：陸昕慈

導演：黃冠維

箏樂 x 偶戲

2019 臺南市傑出團隊谷方當代箏界年度音樂會

歷史與文化的風華—花現臺南

綻放刺桐城

11.23

▪ PM 7:30 (六)
高雄市音樂館演奏廳

11.24

▪ PM 7:30 (日)
臺南文化中心原生劇場

12.01

▪ PM 7:30 (日)
員林演藝廳小劇場

【綻放刺桐城】創作概念

『刺桐城裡煙花靜，叢竹牆邊鳥雀空。

備味五音懽百物，蓼根獨有避甘蟲。』——孫元衡

十八世紀初，康熙皇帝派孫元衡來台擔任臺灣府海防同知，後升任台灣縣(台南)縣長，他以民俗采風作品《赤嵌集》記錄當時台灣的樣貌，其中這首關於刺桐的詩作，為府城添上《刺桐城》的美號。但，孫元衡自中土遠調到海島台灣，內心百感交集，本齣小品擬揣摩孫元衡來台的心路歷程、遇見的人事物，呈現台灣豐富多元的樣貌。以戲劇元素入曲，讓音樂與傳統藝術匯聚，藉由八首箏樂各自不同的曲風，串連整個故事，假想孫元衡與西拉雅少女莎韻的相遇，用歷史脈絡穿針引線，在音樂演奏中，演繹三百餘年前的台灣故事。

【角色介紹】

孫元衡，安徽人，康熙四十四年（1705年）被派駐台灣擔任臺灣府海防同知，次年升任諸羅縣知縣，康熙四十六年（1707年）改任台灣府台灣縣知縣。將旅台之所見所聞化為詩篇，著有《赤嵌記》，作為自己的生命記錄。

Saiyun（莎韻），具有荷蘭血統的西拉雅女孩，在府城內工作，與孫元衡相遇後，帶他了解府城大員的風土特色以及西拉雅文化。

【故事大綱】

孫元衡從四川遠調臺灣，離鄉背井路遙遙，是吉是兇難預料，心中充滿恐懼不安……好在見到四面環海、像一塊翡翠鑲嵌在藍色大海的美麗島嶼後，心中的陰霾逐漸撥雲見日。

孫元衡婉拒馬車接送，決意自行前往府署。台灣比想像中還要熱鬧，四季如春，孫元衡在此時遇見一個樸實大方的女孩。

孫元衡問女孩怎麼不像漢人？女孩介紹自己名叫莎韻，來自西拉雅社，祖先世代都居住在台灣，但阿公是荷蘭人。談話中，莎韻提到刺桐樹對西拉雅族歲時象徵的意義，也向孫元衡介紹「阿立祖信仰」，孫元衡逐漸體會台灣多元的風土民情。

莎韻帶他遊探台灣縣城風光，期許新上任的縣官可以為百姓帶來福祉，孫元衡沒說出自己的真實身分，但在色紅如火的刺桐樹間，他感覺即將來到的這一年必會是個值得期待的好年。

演出曲目

1. < 秦土情 > 周展/曲
古箏：黃俊錫、王子諺、姬冠廷、張妤旋、黃予璇、陳雅筠、林譽庭、陳昱溥
2. < 翠語 > 劉樂/曲
古箏：黃俊錫、盧菱竹、陳若宸、黃暉閔、戴光惠、葉品好、張鈺捷、謝喬安
3. < 箏漾年華 > 水野利彥曲 / 黃俊錫移編
尺八：高齊 古箏：黃俊錫、范騫、巫小華、林汶儀、林譽庭、陳昱溥、葉姿廷、黃予璇
4. < 情戲春來 > (臺灣首演) 閻麗、徐杰/曲
古箏：黃予璇、陳雅筠、黃愉軒、葉品好、張鈺捷、謝喬安、姬冠廷、張妤旋
5. < 西拉雅狂想 > 張婉俞/曲
古箏：范騫、葉姿廷 簫：陳宏裕
6. < 祭神 > 關聖佑/曲
手鼓：王子諺 大提琴：郭品辰、黃沛玲
古箏：陳若宸、盧菱竹、黃暉閔、黃予璇、陳雅筠、巫小華、林譽庭、戴光惠
藝陣：八方傳統藝陣創新藝團
7. < 夢回刺桐城 > (世界首演) 陳莛芳/曲
古箏：黃俊錫、陳雅筠、林譽庭、巫小華、陳昱溥、黃予璇、黃愉軒、戴光惠
8. < 綻放 > (臺灣首演) 羅小慈/曲
打擊：林汶儀、王子諺
古箏：盧菱竹、陳若宸、黃暉閔、范騫、葉姿廷、黃予璇、陳雅筠、林譽庭

第1、2、4、6、8首樂曲由

獨家贊助<日本製炫光箏>演奏使用

第3、7首樂曲採高中低音七聲系列箏演奏

【秦土情】

古箏演奏家周展於2008年創編的一首具有陝西風味的古箏協奏曲。

樂曲建立在商調式的基礎上，大量運用了苦音這種特殊的秦腔音樂特性音，同時旋律採用上行跳進、下行級進的手法，以及大指按音的演奏技巧，將淒楚、憂愁、激憤的深厚情感表達得淋漓盡致，表達了作者對家鄉故土的熱愛與思念之情。這是一首帶有再現的三部曲式，分為引子、慢板、快板、再現慢板(廣板)。分別通過不同的演奏技法展現了樂曲的情感變化、跌宕起伏、扣人心弦。此曲更榮獲第十屆中國音樂金鐘獎優秀作品獎，是秦箏陝西流派作品中的一首力作。

【翠語】

「翠濤語春華，茗芳潤腳心。」這是一首“詠物抒情”的樂曲，創作於2017年。作者在作品中回歸了簡約的創作手法，通過對浙江民歌《採茶舞曲》的發展寫了濛濛春意中，龍井春茶翠綠飄香、醇厚醉人的品茗體驗。不僅抒發了作者居住在杭州對西湖的眷戀外，同時也呈現作者對創作之繁簡、對音樂之本質的一次思考。

【箏漾年華】

有感前人為西進搭起橋樑，東西方文化與藝術開啟了對話的契機；行走於浩瀚並承載歷史脈絡的箏路遙望未來，無限想像澎湃跳躍，穿梭現實與夢境如幻似真，伴隨對箏樂合奏藝術的熱愛，將華美感觀與細膩情懷注入音符，在力度與靜謐錯落氛圍交互的展演，期待吸收天地灑落養份，在無垠星空綻放芬芳，呈現出當代臺灣箏樂文化的重要特質。

樂曲根據日本箏演奏家、作曲家水野利彥先生作品移編為尺八與七聲弦制高中低音系列箏重奏曲，演奏上各聲部佔有重要的份量，在節拍與速度繁複變化下，呈現演奏者之間的默契與再次創作的的能力。

【情戲春來】

樂曲由瀋陽音樂學院古箏教授閻麗與中國音樂家協會會員徐杰合作創作。由著作的東北民歌《五更調》、《小看戲》、《春季裡來》三首樂曲連綴而成。慢板曲調優美而纏綿，形象的描繪出月牙高懸，抒情飄逸的意境。中板描繪出人們歡天喜地的扭起大秧歌，樂曲中高低起伏的旋律和按滑音技法，淋漓盡致地表現出秧歌隊中的人們扭擺逗趣的詼諧場面。快板樂段表達的是鑼鼓齊鳴，萬眾歡騰的生動場面並在極為熱鬧的高潮聲中嘎然而止。

【西拉雅狂想】

「如果凝望，以一種過來人的姿態佇立於此，看盡這個時代的變遷後，再回首，

昨日種種皆歷歷在目；然而過去留下了甚麼，讓下一個世紀，與之對話。」

此曲由兩個短篇樂章構成，為I.〈凝望〉與II.〈對話〉，速度以慢、快作對比。作者以平埔族《牽曲》作核心素材運用，透過不同節奏型態的並置與交換，以及休止符的大量使用與變化，以期打破規律的節拍並與《牽曲》的韻律相呼應。另，二樂章之間以鑼鼓經節奏的出現進行銜接，並於第二樂章與《車鼓弄》片段旋律大量地被運用，由此暗示漢文化的進入及而後的融合。再者，第二樂章中段的箏演奏者交換演奏聲部而音高近乎相同，象徵現今的平埔族文化早已與漢文化密不可分，難以抽離。謹以此曲呈現意識形態上的平埔族文化式微，及其與現今漢民族社會的相互凝望，與對話。

【祭神】

中國民族眾多，各有其不同的宗教信仰及崇拜的神祇。本首曲子即是描寫鄉間祭神的情景。曲子由漸快的音樂掀起祭神的序幕，人們隨著緊密的樂聲跳動，向上天祈求五穀豐登，風調雨順。晨曦漸露，曙光照射在鄉野林中，祭品已經備妥，一段由慢而快的箏聲，掀起了祭神的序幕。人們隨著緊密的鼓聲，有韻律的跳動著：巫師喃喃地唸著咒語，向上天祈求平安，儀式莊嚴隆重。在莊重儀式後，音樂在人們如醉如癡的狂舞結束。

【夢回刺桐城】

刺桐城為臺南的別稱。清康熙年間，臺灣府海防同知孫元衡所作的詩：「刺桐城裏煙花靜，叢竹牆邊鳥雀空。味備五音懽百物，蓼根獨有避甘蟲。」即為描述臺南城（刺桐城）內的景色。作曲者至臺南求學後便深愛上這座文化古都，運用臺南民謠《牛犁歌》為全曲的創作動機，勾勒出這座迷下的老城。箏合奏版本於2019年創作，由谷方當代箏界首演。

【綻放】

樂曲是由上海民族樂團團長，著名箏演奏家、作曲家羅小慈創作的古箏與打擊樂合奏曲，完成於2012年。樂曲以傳統箏曲《寒鴉戲水》的旋律開始，帶來古樸典雅意境，而之後靈感的綻放則爆發出全新的音樂活力，古箏的清澈和律動與打擊樂變換的節奏互相融合，熱情奔放，又嫵媚靈動，現代的音樂語言體現了傳統文化中一張一弛的文武之道。

「谷方當代箏界」由國立臺南藝術大學黃俊錫教授號召一群同樣懷抱熱情的科班青年教師，成立於2007年9月。樂團秉持「創意唯新、與時俱進」之精神，深自期許在每一場策劃及演出中，均能體現臺灣新生代箏家的積極熱情，為根植於傳統的箏樂藝術開創嶄新的風貌，企求為臺灣箏樂持續注入源源活水，以樹立具有精緻價值的本土古箏音樂風格。

樂團以紮根推廣作為長期經營方針，發掘並培養本土古箏演奏人才為理想。多年來以「專題系列」音樂會、「箏·相見」系列音樂會、「向下紮根系列—府城新動力」音樂會、「菁綻系列」音樂會等展演型態；定期於全國各地文化中心舉辦巡迴音樂會，以及受邀赴維也納、布達佩斯、布拉格、義大利、土耳其、美國、日本、新加坡、馬來西亞、中國大陸等地演出；期許融合豐富多元的箏樂藝術表演形式，深耕在地、奏響臺灣、揚名國際為目標。

樂團成立至今，於2007年至2010年旋即獲選為衛武營藝術文中心南方種子團隊獎勵補助。2011年獲選行政院文化建設委員會南方演藝團隊補助、6月獲選為臺南市傑出演藝團隊、8月參加香港第二屆國際古箏大賽榮獲專業重奏組金獎、11月榮獲文建會全國二十縣市傑出演藝團隊匯演特優第一名。2012年獲選為文化部中央扶植團隊。2013年至2019年連續獲選為臺南市傑出演藝團隊首選。2013年至2016年連續獲得臺南藝術節「城市舞臺」節目甄選。2016年8月參加香港第三屆國際青少年古箏大賽榮獲專業重奏組金獎第一名。2017年8月參加敦煌盃·首屆澳門國際古箏大賽榮獲專業重奏組金獎；並受邀參與【敦煌之夜—名家系列古箏音樂會】演出。2018年8月參加廣州【盛世華箏】國際古箏大賽榮獲【臻音盃】專業重奏組金獎及古箏新作品展演【英才盃】專業重奏組金獎。

主題式音樂會名稱	時間		地點
【和風— 當代日本箏曲的移植】	2007年	11月08日	臺南成功大學成杏廳
		11月14日	高雄文化中心至善廳
		11月18日	員林演藝廳表演廳
	2008年	3月25日	桃園縣文化局演藝廳
		3月26日	臺北國家演奏廳
【現代心·傳統情】	2009年	10月28日	臺南成功大學成杏廳
		10月31日	高雄市音樂館演奏廳
【多元文化下的現代箏樂】	2010年	11月26日	臺南成功大學成杏廳
		12月14日	高雄市文化中心至善廳
【臺灣箏聲音】	2011年	12月24日	臺南成功大學成杏廳
		12月30日	高雄市文化中心至善廳
【秦風秦韻】	2012年	3月04日	臺南文化中心原生劇場
【誰與箏鋒—團慶音樂會】	2012年	11月09日	臺南成功大學成杏廳
		11月13日	高雄市文化中心至善廳
【八面風】	2013年	11月20日	新北市藝文中心演藝廳
		11月30日	臺南成功大學成杏廳
【古箏x多媒體—箏遊藝思】	2014年	4月30日	臺南文化中心原生劇場
【箏艷飛舞】	2014年	11月22日	臺南成功大學成杏廳
		11月23日	高雄市音樂館演奏廳
		12月26日	臺北國家音樂廳
【星光閃閃】	2015年	3月27日	臺南文化中心原生劇場
		3月29日	桃園市政府文化局演藝廳
【川流不息】	2015年	11月27日	臺南文化中心原生劇場
		11月28日	高雄市文化中心至善廳
【風之旅人】	2016年	11月11日	員林演藝廳小劇場
		11月18日	高雄市音樂館演奏廳
		11月25日	臺南文化中心原生劇場
【漫遊箏林】	2017年	5月21日	臺北市中山堂光復廳
		5月26日	臺南文化中心原生劇場
【錦繡箏程】團慶音樂會	2017年	11月26日	高雄市音樂館演奏廳
		12月02日	員林演藝廳小劇場
		12月03日	臺南文化中心原生劇場
【箏漾年華】	2018年	11月25日	高雄市音樂館演奏廳
		12月02日	臺南文化中心原生劇場

指導單位： 臺南市政府文化局

高雄市政府文化局
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

主辦單位： 谷方當代藝術
Gu-Fang Contemporary Art of Zheng

協辦單位： 彰化縣文化局

贊助單位： 國藝會
NCAF

大昌音樂有限公司 (高雄)