

10/18 19:30

國立中正演藝廳

音樂會

楊青、顧永祥、陳雯、廖秋蓁

高山流水 琴繫北風

導聆 沈冬教授

楊青

陳雯

顧永祥

廖秋蓁

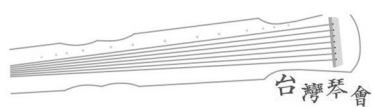
古琴音樂會

相關詳情請上
台灣琴會官網

高山流水
琴瑟北風

竹安

主辦單位·台灣琴會 | 協辦單位·蘭陵琴會 | 贊助單位·國家文化藝術基金會

目 錄

序	3
演出的話	4
演奏家簡介	5
演出曲目	11
曲意說明	12
行政團隊	15
特別感謝	15
台灣琴會簡介	16

寫在音樂會之前

「高山流水 琴繫北風」兩岸古琴音樂會，是同名研習營系列活動中的一項，音樂會邀請了來自北京的管派傳人楊青老師以及來自瀋陽的（泛）川派傳承人顧永祥老師，演奏管平湖版流水和張孔山傳譜的高山流水，以及該派的幾首代表性曲目。

唐代趙耶利形容川派琴風為：“蜀聲躁急，若激浪奔雷。”到清咸豐年間張孔山游方來到四川青城山，除了修道還有傳授琴學，傳有弟子顧氏一門，其代表曲有高山、流水等。因為四川都江堰水壩的湍急水勢，引發了他改寫流水，加上了七十二滾拂技法，並被刊載在【天聞閣琴譜】及清末九嶷山人楊時百編纂的【琴學叢書】等琴譜中。管平湖曾經從學于九嶷山人，其著名代表曲目—<流水>，便是張孔山創編的七十二滾拂流水，管氏<流水>與張氏<高山流水>有某種相似，實際又差異很大，是這場音樂會很值得期待的曲目。當然也可以從他們各自其他的曲目看到北派琴樂的琴風與特點。

另，台灣琴會會長一職即將交棒，藉此次音樂會，前後任會長同臺獻奏，意喻本人即將卸下台灣琴會會長一職，將重擔交付新任會長廖秋蓁老師。廖秋蓁老師曾傳習于孫毓芹教授與張清治教授，此次也將展現隨兩位老師學的不同曲子。張清治教授學琴于胡瑩堂先生，胡先生也算泛川派，可以說是兩岸一次很有主題性的交流演出。

一曲<高山流水>透過兩位不同流派琴家的同臺展現，再加上兩岸琴家同臺交流，相信更能體現伯牙子期知音相惜的情懷。

台灣琴會會長 2019. 9. 26

甚麼是藝術？甚麼是文化？古琴，或說是音樂藝術，或說是物質古董，或說是非物質文化遺產…。不管如何去定位，它就存在於人類生存的軌跡中，百年、千年至今，累積了相當豐富的文化資產。

近年，認識古琴的人們愈來愈多，已不像過去的琴、箏不分。套句廣告詞「你可以再靠近一點」靠近一點看、靠近一點聽、靠近一點彈…。所以你是伯牙「知音」嗎？你「懂」古琴了嗎？參與古琴雅集，或聆賞古琴音樂會，是最容易靠近聽、看、彈…古琴的方式之一。古琴研習營，更是進階認識與學習古琴的最佳途徑。

10月18日至20日，台灣琴會誠摯邀請您，與我們一同參與，北京古琴家楊青、川派古琴家顧永祥兩位先生，以及會長陳雯與我為大家展演「高山流水琴繫北風」音樂會暨古琴研習營。感謝您的支持與聆賞。

廖秋蓁

台灣琴會副會長 2019.10

楊 青

楊青，古琴藝術家，音樂教育家。現任中國民族管弦樂學會古琴專業委員會（中國琴會）副會長，北京古琴學術委員會會長，北京古琴文化研究會會長，龍人古琴研究院導師，武漢大學古琴文化研究所研究員，武漢理工大學兼職教授，廈門大學國學研究院客座教授，北京大學國學社傳統文化領域顧問。

主編教材：《學古琴——古琴自學教程》、《少兒學古琴》、《古琴藝術知識200問》，精裝古琴綜合體書目《琴夢紅樓》、《琴頌詩經》、《琴賞牡丹》（入選中國出版集團“中版好書”2018年度榜）、《古琴彈奏經典歌曲（一、二）》、《古琴考級經典作品示範》（以上均為人民音樂出版社出版），《從零起步學古琴》（上海音樂學院出版社）等等。

錄製CD專輯：《琴歌》、《憶曲·琴歌》、《九龍吟》、《梅花引》、《楊青古琴》、《古琴經典八曲講析》、《紅樓夢》（琴歌續作）、《琴頌詩經》、《琴賞牡丹》、《半山聽雨》等。

顧永祥

顧永祥，華陽顧氏古琴藝術第五代傳承人、現為瀋陽音樂學院古琴專業教師、遼寧省非物質文化遺產古琴藝術代表性傳承人、中國民族管絃樂學會古琴專業委員會（中國琴會）常務理事、中華孔子學會儒家樂教研究委員會常務理事、中國古琴名人堂成員、湖南省古琴學會副會長、牡丹江市古琴研究會名譽會長、瀋陽玉聲琴館創始人等職。

陳 雯

陳雯，古琴演奏家、國立台北藝術大學傳音系助理教授、臺灣琴會會長、國際蘭陵琴會會長、中國古琴學會理事、國際中國音樂家聯合會古琴學會副會長。

藝術風格雖受梅庵琴派王海燕師啟蒙，卻更深受孫毓芹老師的影響。孫師在大學畢業獨奏會節目單上評述：“雖在音樂科班院校制度下訓練，但由於接受傳統的授業形式，除了有完整的教育外，相容傳統琴樂的風格”。近年來藝術風格漸趨成熟穩定，呈現出個人溫婉多情和潤的藝術風格特質。

1982年畢業國立藝專（今國立臺灣藝術大學前身）國樂科，古琴由王海燕教授啟蒙，1979年轉入古琴耆宿孫毓芹教授門下修習，1985年畢業於中國文化大學音樂系國樂組。畢業後留校擔任古琴講師，並任教於華崗藝術學校，國立藝術學院等校。1987-1990年擔任和真琴社社長。1995年移居馬來西亞吉隆坡，創辦青山藝術學院，2001年辦音揚藝術中心，從事華樂藝術的教學及推廣工作並籌組蘭陵琴社。2009年獲馬來亞大學中文系碩士學位，2014年獲馬來西亞拉曼大學中文系博士學位，研究方向為〈溪山琴況演奏美學之研究〉。2013年起擔任臺灣琴會會長一職，2015年蘭陵琴會在台北登記註冊，致力於古琴音樂藝術教育以及中國傳統音樂美學觀念之傳播。

廖秋蓁

廖秋蓁，生於臺北，客家籍。臺灣藝術專科學校國樂學科畢業。臺灣藝術大學中國音樂學系學士。輔仁大學宗教學系碩士。論文《普庵咒悉曇梵音之探討：以五知齋琴譜釋談章打譜為例》。擅長於精湛的古琴演奏及琴歌彈唱。演奏風格展現如「天心」一般的生命哲學；純淨清透又情感內斂的歌聲，懾服了聽眾的心靈，口碑遞傳。2000年起與「優人神鼓」合作，以古琴搭配「聽海之心」舞台劇，至歐美各國巡迴表演。2009年參與北京「中華吟誦周」詩詞吟唱與古琴演奏，更拉近兩岸文化交流的昇華。目前擔任台灣琴會副會長。

影音出版品：2002年〈天心琴韻〉CD。2011年〈釋談章. 普庵咒〉CD。2015年〈孫門琴韻〉CD合輯。

陳海朋

陳海朋，1990年出生于馬來西亞吉隆坡，13歲隨北京中央民樂團著名笛子演奏家王次恆先生蒙學習竹笛。

2004年起于新加坡隨著名笛子演奏家詹永明教授學習。

2006年進入浙江省藝校隨鄧世輝先生學習。2008年考入上海音樂學院民樂系竹笛演奏專業，隨詹永明教授學習。

2012年考入上海音樂學院音樂學研究所，由黃白、蕭梅教授指導研究中國傳統音樂理論民歌專項。目前就讀上海音樂學院作曲系博士班。

郭金龍

郭金龍，1984年加入中國工商專校（現中國科技大學）國樂社，開始學習國樂。

1997年私立中國文化大學中國音樂系畢，主修中國笛。師事吳宗憲、趙松庭（1994年客座教授）。

2014年國立臺灣藝術學院中國音樂系碩士在職進修班畢，指導教授蔡秉衡教授、中國笛師事李鎮（2012年客座教授）

2017年內湖社會大學古琴秋季班，古琴師事陳雯老師。

沈冬教授，國立臺灣大學中國文學研究所博士，美國馬里蘭大學（University of Maryland, Baltimore County）民族音樂學研究所博士。

現任國立臺灣大學藝文中心主任，音樂學研究所專任教授。2005年至2011年擔任臺大國際事務長（Dean of International Affairs），主管所有臺大參與國際組織、締結姊妹學校、進行國際合作、招收國際學生之業務。2000年至2005年擔任音樂學研究所所長。曾任臺大中文系專任教授、清華及世新等大學兼任教授等職；並曾任國立編譯館國小國語科編輯委員、教育部教科圖書審定委員；擔任僑委會全球華文網路教育中心顧問，參與各項海外華文教育工作。

自幼學習古箏、琵琶、古琴；研究興趣為中國音樂史、中國音樂理論。著有《寶島回想曲——周藍萍與四海唱片》、《唐代樂舞新論》、《不能遺忘的杜鵑花——黃友棣》、《隋唐西域樂部與樂律考》、《南管音樂體制及其歷史初探》等專書，以及〈音樂臺北 vs. 音樂上海：音樂文化對照記〉、〈琴道何在？——高羅佩與傳統文人想像〉、〈中古長安，音樂風雲——隋代「開皇樂議」的音樂、文化，與政治〉、〈琴意誰可聽？——歐陽修之琴與北宋士風〉、〈儒士琴的流浪——隋代文中子王通家族之琴〉、〈異國喧聲中的淡雅音韻——北朝之琴研究〉、〈「縱任不拘」與「風韻清遠」——東晉南朝的士族與琴〉等學術論文數十篇。近年研究重點轉向1950、60年代臺灣國語流行歌曲，主辦《寶島回想曲——周藍萍與四海唱片贈藏展》，展出黑膠唱片及珍貴文物手稿，辦理系列電影欣賞及音樂會，出版專書《寶島回想曲——周藍萍與四海唱片》，及〈愛臺灣、巍巍立海中間——周藍萍音樂作品中的臺灣想像〉、〈周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇〉、〈聽見「中國性」——四海唱片的藝術之聲〉等多篇論文。目前正在進行四海唱片一千五百餘盤唱片母帶之數位化工作。

演出曲目

一. 《良宵引》	陳 雯
二. 《平沙落雁》	楊 青
三. 《歸去來辭》	廖秋蓁
四. 《醉漁唱晚》	顧永祥
五. 《高山流水》	顧永祥

中場休息

六. 《菩薩蠻》	陳 雯
七. 《漁樵問答》	廖秋蓁
八. 《憶故人》	顧永祥
九. 《欸乃》	楊 青
十. 《流水》	楊 青

曲意說明

一. 《良宵引》陳 雯

最早出現在虞山派的代表作《松弦館琴譜》中。這是一首描寫月夜輕風，良宵雅興的琴曲。樂曲結構精緻，旋律婉轉，曲風恬靜，引人入勝，是小曲之中的精品。此曲最早見於明朝嚴徵編寫的《松弦館琴譜》，其在《松弦館琴譜》原琴譜無解題。

二. 《平沙落雁》楊 青

古琴曲《平沙落雁》，曲譜最早刊于明代《古音正宗》，又名《雁落平沙》。自問世以來一直為琴人們所重視，是近300年來傳譜最多流傳最廣的琴曲之一，刊載的譜集達五十多種，有多種流派傳譜。《古音正宗》中描繪此曲：“蓋取其秋高氣爽，風靜沙平，雲程萬里，天際飛鳴。借鴻鵠之遠志，寫逸士之心胸也。……”描寫了天高雲淡、風靜沙平，雁群在天際飛鳴、水中棲息的景像。全曲意境高遠、純正恬雅，指法抑揚頓挫、起承轉合間講究吟猱節奏，乃琴學之正路。

三. 《歸去來辭》廖秋葦

據《琴學叢書》相傳明代以前作品。據本《琴學叢書》(1910)。此曲根據東晉陶淵明同名辭而作。明代《謝琳太古遺音》(1511)解題曰：「是辭乃晉處士陶潛所作也。潛為彭澤令，郡遣督郵至，軍吏白，應束帶見之。潛曰：我不能為五斗米折腰。即日解印綬歸，作此辭。」

歌詞：歸去來兮！田園將蕪胡不歸？既自以心為形役，奚惆悵而獨悲？悟已往之不諫，知來之可追。實迷途其未遠，覺今是而昨非。舟搖搖以輕颺，風飄飄而吹衣。

問征夫以前路，恨晨光之熹微。乃瞻衡宇，載欣載奔。童僕歡迎，稚子候門。三徑就荒，松菊猶存。攜幼入室，有酒盈樽。引壺觴以自酌，眄庭柯以怡顏。倚南牕以寄傲，審容膝之易安。園日涉以成趣，門雖設而常關。策扶老以流憩，時矯首而遐觀。雲無心以出岫，鳥倦飛而知還。景翳翳以將入，撫孤松而盤桓。歸去來兮，請息交以絕遊。世與我而相遺，復駕言兮焉求？悅親戚之情話，樂琴書以消憂。農人告予以春及，將有事于西疇。或命中車，

或棹孤舟。既窈窕以尋壑，亦崎嶇而經丘。木欣欣以向榮，泉涓涓而始流。羨萬物之得時，感吾生之行休。已矣乎！寓形宇內復幾時？何不委心任去留？胡為乎，遑遑欲何之？富貴非吾願，帝鄉不可期。懷良辰以孤往，或植杖而耘耔。登東皋以舒嘯，臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡，樂夫天命復奚疑。

四. 《醉漁唱晚》顧永祥

《醉漁唱晚》顧梅羹據張孔山傳百瓶齋本整理，明《西麓堂琴統》中記述此曲為唐代詩人陸龜蒙與皮日休泛舟松江，見漁父醉歌，遂寫此曲。樂曲酣暢淋漓，描寫漁人飲酒後，在暮靄煙波中，駕舟返航，行歌互答，醉態蹣跚的情景，非常生動逼真。

五. 《高山流水》顧永祥

《高山流水》顧梅羹據張孔山傳百瓶齋本整理。《高山流水》典出《列子》，昔伯牙鼓琴，子期能知其曲中高山流水之意，兩人遂結成知音。在唐以前《高山流水》原為一曲，前半曲描寫高山，表現“仁者樂山”，後半曲描寫流水，表現“智者樂水”，自唐代分為兩曲以來，後人的傳本大都不能連奏，惟清代川派始祖張孔山的傳本，在古譜上獨有創新，除增加了大篇幅“滾”“拂”指法以造水流之聲勢外，兩曲節奏氣脈相同、可分可合，現所演奏的即是高山流水兩曲合本。

六. 《菩薩蠻》陳 雯

《菩薩蠻·小山重疊金明滅》是唐代文學家溫庭筠的代表詞作，此詞寫女子起床梳洗時的嬌慵姿態，以及妝成後的情態，暗示了人物孤獨寂寞的心境。

七. 《漁樵問答》廖秋蓁

據《琴學入門》，明代嘉靖以前作品。曲譜最早見于《杏莊太音續譜》（1560）。本曲反映了隱逸者嚮往漁樵生活，希望從自然山水中吸取靈感或了悟，以擺脫人事的羈靡，把漁樵作為隱士的化身來加以歌頌。第一部份〔1→5段〕曲調悠然自得，飄逸灑脫，上下呼應漁樵對答情趣。第二部份〔6→10段〕高山巍巍，樵夫咚咚的斧伐聲。尤至第7段行成高潮。刻劃出隱士豪放無羈、瀟灑自得的情狀。

八. 《憶故人》顧永祥

《憶故人》顧梅羹據《理琴軒琴譜》整理。全曲共六段，以泛音開頭，清新飄逸，使人于空山幽谷的寧靜之中油然而生思念故人之情。後幾段則以緩慢沉穩的節奏，綿綿不絕的琴音抒發了思念故人的情深意切，感人至深。

九. 《欸乃》楊 青

存譜初見於明代《西麓堂琴統》，亦有人稱其《漁歌》或《北漁歌》，有傳此曲乃柳宗元所作。後《天聞閣琴譜》記載為《欸乃》。取意于柳宗元謫居永州時的名作《漁翁》“漁翁夜

傍西岩宿，曉汲清湘燃楚竹。煙消日出不見人，欸乃一聲山水綠。回看天際下中流，岩上無心雲相逐。” 樂曲描繪了文人逸士蕩舟搖櫓，水光雲影，意趣昂然的景象。

十. 《流水》楊 青

古琴曲《流水》，曲譜初見于明初《神奇秘譜》：臞仙曰，高山流水二曲，本只一曲。初志在高山，言仁者樂山之意，後志在乎流水，言智者樂水之意。至唐，分為兩曲，不分段數。至宋，分高山為四段，流水為八段。按琴史，列子雲，“伯牙善鼓琴，鐘子期善聽。伯牙志在高山，鐘子期曰，‘巍巍乎，若泰山’。伯牙志在流水，鐘子期曰，‘洋洋乎，若江海。’伯牙所念，子期心明。伯牙曰，‘善哉，子之心而與吾心同。’子期既死，伯牙絕弦，終身不復鼓也。”故有高山流水之曲。

現時彈奏的多為清代《天聞閣琴譜》中的譜本，最明顯的特色是增加了著名的流水“七十二滾拂”技巧，生動模擬了泉滴細流直至匯入大江的流水形象。

1977年美國發射的旅行者號探測飛船，上面所搭載的“地球之音”噴金唱片，收錄全人類音樂代表作27首，由九嶷派古琴大師管平湖先生彈奏的古琴曲《流水》代表中國入選。既說明這首古琴曲在中國傳統音樂乃至世界音樂史中的代表性地位。也表達了人類在茫茫太空中尋找知音—地外文明的良好願望。

會長。

行政團隊

廖秋蓁	孫俊彥	林澤雄	詹晶如
陳妍錦	柳佩妤	林邠畬	李鈺涵
林佳興	彭齡萱	林華蓉	單思涵
陳奕璇	廖艾思	邱柏翰	李意棻
余佳勳	吳思璇	李東儒	葉在茗

☆☆☆ 活動總監 陳 雯

特別感謝

游國慶	陳恆華	沈 冬	廖秋蓁
孫俊彥	吳幼倩	劉育瑄	吳秀珍
戴瑞瑛	許惠媛	游惠錦	吳金翰
巫清暉	胡敏琪	邱奕源	許美英
世歆有限公司	等閑琴館	百樂樂器行	港智樂器行

國家文化藝術基金會

☆☆☆ 海報文宣品設計 曾鈺筑

台灣琴會

在第一任會長淡江大學葉紹國教授努力奔走下，由已故民族藝師孫毓芹先生的弟子們發起組成，於2011年正式成立，以發揚古琴音樂與文化為宗旨而設立的社團。葉紹國教授三十年前即已策畫製作「太古遺音——孫毓芹師生古琴演奏會」，在國父紀念館演出，轟動當年。今再組琴會，希望能團結臺灣各地的琴友加入，共襄盛舉，為臺灣古琴文化再現光芒。琴會成立後，隨即展開古琴校園巡演計畫，以「儒苑琴聲」進校園系列，獲得琴壇普遍的支持。「儒苑琴聲」計畫團隊是由臺灣不同門派老、中、青三代琴人之佼佼者組成，演出人員皆一時之選，工作人員皆為琴友，一次演出動員近30人許，是古琴界大規模傾力之作。2011年至2013年期間「儒苑琴聲」計畫團隊到淡江、清華、中正、成功、中國醫藥、中央、中山、高雄師範、慈濟技術學院、逢甲與大同大學舉辦一系列講座與演出，共計演出十七場，引發了熱烈迴響，提供琴人展演平臺，鼓勵年輕琴人演出。2015年積極籌畫舉辦「民族藝師孫毓芹先生逝世二十五週年紀念活動」、「兩岸琴會廣州交流活動」等一系列活動。2016年參與福州琴會辦理的「和韻-兩岸交流音樂會」，2017年辦理《儒苑雅音》福州琴人暨葉紹國教授紀念音樂、《孤桐孫枝》-臺港古琴匯演等兩岸三地的藝術文化交流活動。

2011年由葉紹國教授及陳雯老師及多名友人發起台灣琴會。

2011年07月25日正式登記於臺北市政府文化局，名稱為「台灣琴會」

2011年07月25日第一屆台灣琴會會長由葉紹國教授擔任。

2013年09月01日台灣琴會樂年雅集暨第一屆會員大會及理監事普選

2013年會長葉紹國教授因健康問題不克擔任會長一職，由陳雯副會長代理。

2014年02月05日由陳雯副會長擔任台灣琴會會長一職。

2017年10月22日舉行會員大會改選會長，設常任代表人陳雯。

台灣琴會FB：<http://facebook.com/groups/quqin.tw>
台灣琴會官網：<http://twguqinsociety.blogspot.com/>

主辦單位·台灣琴會 | 贊助單位·國家文化藝術基金會 | 協辦單位·蘭陵琴會

聯絡電話 / 0903-182-182 0963-728-383 Email / guqin.tw@gmail.com