

琵琶雅集

宋朝文人張鎰的〈鷓鴣天〉有云：「天外曲，月邊音。為君轉軸擬秋砧。又成雅集相依坐，清致高標記竹林。」

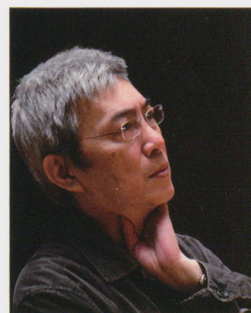
「雅集」原係舊時中國文人雅士的聚會，聚會中彼此吟詠詩文，相互切磋。近來藝文聚會也多藉雅集之名，作為同行或跨界交流、觀摩、學習的場域。

琵琶雅集成立於2015年9月，是一支新銳的表演團體，其成立目的在於為琵琶音樂愛好者構築交流平台，促進國人欣賞琵琶音樂之風氣。為此，琵琶雅集首先定期舉行音樂會，呈現琵琶作為獨奏與室內樂之不同面貌；繼而邀約作曲家為琵琶創作不同風格、演出形式的作品；再者，不定期舉辦琵琶雅聚，邀請更多愛好琵琶的朋友共襄盛舉，提供各自演奏心得，彼此切磋學習。

琵琶雅集冀望，透過持續提供年經、優秀的演奏家們演出的舞臺與催生新作品的創作，藉以滋養琵琶音樂藝術的生命力，促使此一藝術生生不息、綿延不斷。

團長
賴秀綱

音樂總監
王明璽

畢業於中國文化大學音樂系國樂組，以及佛光大學藝術學研究所。曾經任職於中國廣播公司國樂團、高雄市國樂團、臺灣國樂團。現任教於國立臺灣師範大學民族音樂研究所，國立臺灣藝術大學中國音樂系、國立臺北藝術大學傳統音樂系、中國文化大學中國音樂系。

長年從事專業演奏工作，參與演出任務甚多，凡獨奏、重奏、絲竹樂、大樂隊合奏，不勝枚舉。曾經舉辦過五場個人獨奏音樂會，2012年應維也納孔子學院之邀，參與三場從古典到現代的音樂會。近年來逐漸將工作重心轉移至教學，2015年離開臺灣國樂團，同年9月邀集幾位剛從各校畢業的青年演奏家們共創「琵琶雅集」，目的在於盼望年輕學子們離開學校之後，能夠繼續擁有展現演奏才華的音樂舞台，同時期盼大家一起，再創臺灣琵琶音樂演奏藝術的新天地。

中原大學建築系畢業，曾任職李祖原建築師事務所，班門聯合建築師事務所，廖運修建築師事務所，現任職於林明城建築師事務所。曾任教於秀山國小、頭城國小、東信國小、建成國中、師大附中、建國中學、景美女中、中原大學等校國樂社團，以及琴園國樂團團員。

自高中開始接觸國樂學習琵琶，啟蒙於方冠英老師，大學期間於林谷芳老師門下學習琵琶。兩岸開放後，曾數年間往返北京，並求教於王範地、陳澤民、李光祖，及林石城諸位老師，受益匪淺。

自不惑之年而後，深覺傳統文化傳承之重要性及其必要性，而放眼時下國樂之現狀，於個人而言，只能期許自己在有生之年，將傳承自長輩的觀念及演奏手法，交予有志於傳統保存與發展之後輩。

琵琶
黃暉賢

琵琶
劉亭好

琵琶、作曲家
謝宜芯

浙江音樂學院附屬學校琵琶教師、琵琶愛好者、琵琶雅集PIPA-ensemble團員。

9歲啟蒙於吳明信，先後師事鍾佩玲與賴秀綱。2015年在蔡佳璇及賴秀綱指導下，畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班。研究生期間跟隨王範地學習，深刻地受其系統式教學及美學思想所影響；曾受多位名家指點，如張強、王梓靜、吳蠻、楊靖、董楠、蘭維薇。

曾舉辦意象、時間、風格三個系列共八場的獨奏音樂會，曾在卡內基音樂廳及維也納金色大廳演出。2018年11月將於國家演奏廳舉辦個人獨奏會『六度·繁花』。相關演奏者資訊，請搜尋黃暉賢粉絲專頁－黃暉賢(Facebook@pipaplayer)。

國立臺北藝術大學琵琶演奏碩士。曾師事陳沛慈、郝貽凡、董楠、鍾佩玲、王明璽及賴秀綱老師，並多次受劉德海大師班指導；現為臺灣新興樂團－琵琶雅集PIPA-ensemble團員之一。曾於2010年-2015年間舉辦六場個人琵琶音樂會；於2011年擔任楊銘隆編舞家作品《風云－選粹》現場琵琶演奏樂手；於2015年-2018年間隨朱宗慶打擊樂團於臺灣、中國大陸、美國、歐洲、馬來西亞及新加坡等地演出。

其演奏充滿熱情且樂感豐富，近年來不僅致力於傳統琵琶音樂形式的演出，更嘗試跨領域及世界音樂的編創與演奏，累積不少跨文化琵琶音樂藝術作品。個人作品包括結合琵琶與電子混音現場DJ樂曲《弦外之音》、重新詮釋台灣傳統北管經典同名細曲之琵琶獨奏曲《石榴花》、融合台灣泰雅族及賽德克族傳統音樂元素之琵琶獨奏曲及四重奏曲《泰雅歡歌》、改編新疆民間樂曲《艾介姆》之同名琵琶獨奏曲，以及移植烏茲別克傳統器樂曲之琵琶與手鼓二重奏《躍·Uzbekistan》等；同時，具有與舞蹈、電子音樂、多媒體影像、吉他、打擊樂、古典音樂、民族音樂等各領域藝術家合作的經驗。

1990年出生於高雄市，畢業於國立臺灣師範大學民族音樂研究所，主修琵琶。初由黃秀勤老師啟蒙學習，師事賴秀綱、韓芸、盧梅端、李光祖、湯良興、顧寶文、許牧慈等老師，亦曾接受曲文軍、陳音、趙潔等老師指導；曾副修鋼琴、聲樂，並另隨韓芸老師學習三弦的演奏藝術。

於求學期間曾於多次比賽獲得優良成績，舉辦多場個人音樂會，參與多場演出並擔任琵琶獨奏與協奏，以及作品發表，並有重奏曲《旋》、《絲路幻想》、《四月望雨》，絲竹室內樂《金庸群俠傳》、《瀾渡山歌》、《送我一枝玫瑰花》，琵琶獨奏曲《隨想曲》等，多首個人編創作品。

現為琵琶雅集PIPA-ensemble成員。現任教於高雄市立旗山國中中國樂社、國立新豐高中國樂社、嘉義縣下棋國小國樂社。

琵琶
陳昱蓉

琵琶
施禹彤

琵琶
林靖婷

青年琵琶演奏家，臺灣高雄人，畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班。師事賴秀綱、王明璽老師，由盧梅端老師啟蒙，自幼就是比賽的常勝軍，多次受大陸琵琶名家個別指導。

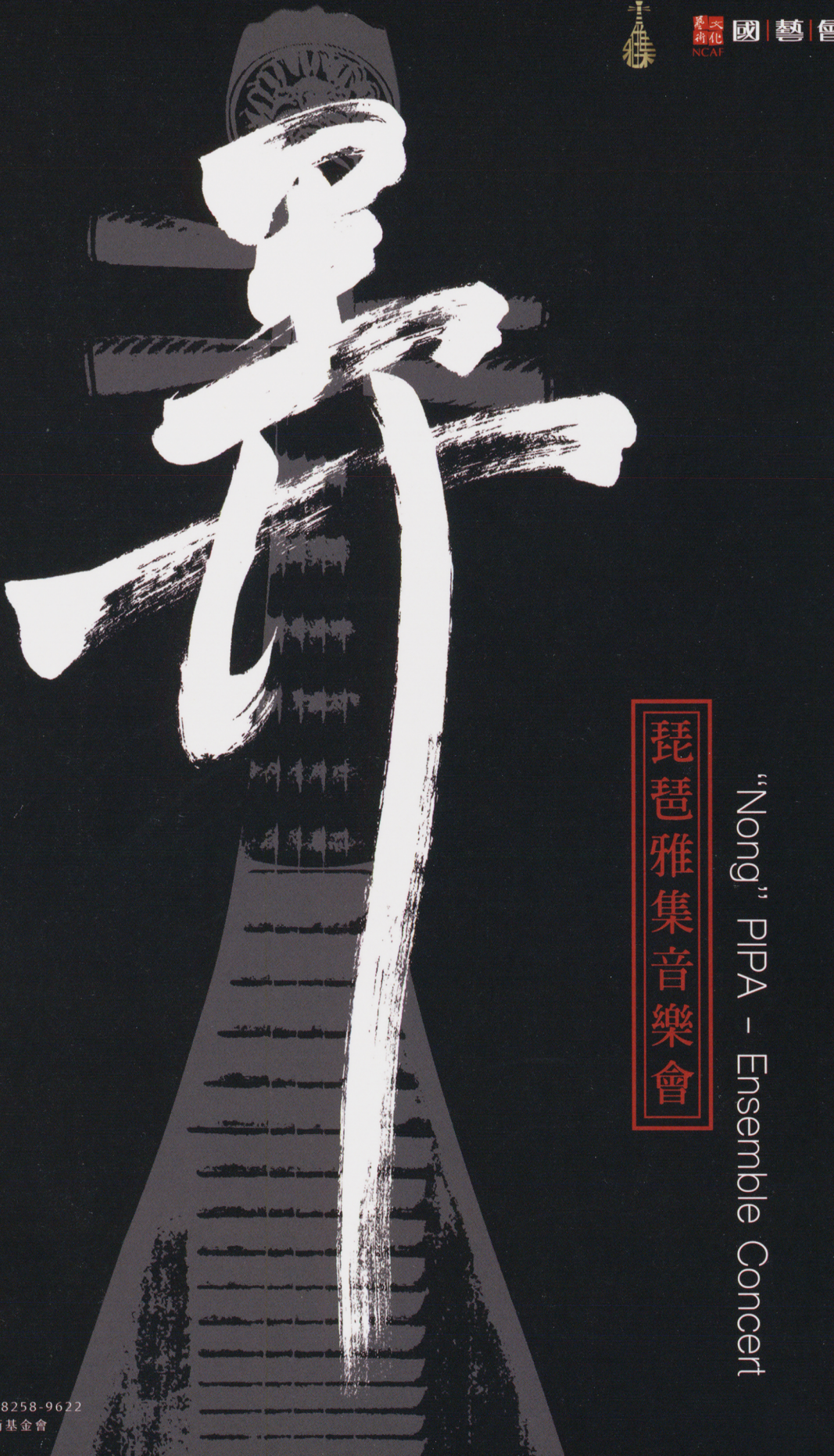
在校期間多次代表學校遠赴阿拉斯加、新加坡、馬來西亞、韓國、泰國、廣西等地進行音樂節交流演出，並獲選新秀於國家音樂廳首演琵琶協奏曲《精忠武穆》。

與臺灣國樂團、臺北市立國樂團附設青年團、新竹青年國樂團進行多次的協奏合作，擁有豐富的舞台經驗。

陳氏在舞台上獨具魅力，台風穩健，演奏風格豐富熱情；除了在琵琶獨奏上不斷的琢磨外，也擁有豐富的樂團合奏與絲竹室內樂的經驗，現為琵琶雅集PIPA-ensemble團員，力求在舞台上有多元且不同面向的表現。

現就讀國立臺灣師範大學民族音樂研究所，師事賴秀綱老師，由盧梅端老師啟蒙，曾師事王世榮老師。亦受王範地、李光祖、王梓靜、張強、陳音、趙潔等大陸琵琶名家個別指導。近年更參與多場琵琶邀約演出及錄音。近年專場音樂會有《施禹彤琵琶獨奏會》、《透·微一施禹彤琵琶畢業音樂會》、《施禹彤琵琶獨奏會（2）》、《雙彤琵琶音樂會》。現為琵琶雅集PIPA-ensemble團員。

新北市人，現就讀國立臺北藝術大學傳統音樂學系。九歲時由徐瑩燕老師啟蒙，曾師事張嘉玲老師，現師事賴秀綱老師。鋼琴師事李思慧老師、張嘉倫老師。自幼積極參與校內外、全國性比賽及演出，屢獲佳績，曾多次隨台北管絃國樂團赴北京、南京、廣州、深圳、中山、香港等地區演出。現為台北管絃國樂團總幹事、琵琶雅集PIPA-ensemble團員。

1 王雲飛：《狂草意》 琵琶五重奏 | 黃晔賢、劉亭妤、謝宜芯、施禹彤、林靖婷

創作靈感來源於中國書法中的“草書”。在濃淡之間，動靜之間，剛柔之間將有形化為無形，無形存於有形，行雲流水間不失鏗鏘有力、抑揚頓挫，這古老的藝術中似乎存有限的情懷、人生與哲理。作者意圖表達的意境亦在於此。

2 王正平：《天問》 琵琶獨奏 | 陳昱蓉

全曲的精神建立在「對比」上，包括強與弱、快與慢、協與不協和，以及五聲音階與12音、旋律與非旋律的對抗，為本曲的特色。而藉著種種對比，反應出人世間的各種善與醜、幸福與殘酷的實相。當面對人間天堂與人世地獄之差異時，一種疑問自然升起：這一切都是由造物主所造成，還是境由業轉而成？遂有「天問」。又，本從寫作到修訂完稿過程中，期間台灣正經歷九二一大地震事件，心情頗為沉重，特別有所感觸，作者的情緒在樂曲的演奏中亦不自覺地自然流露。樂曲的表現手法頗為現代，呈現出內省式心靈動靜的動感美，含無窮的意蘊，喚起聆賞者的想像空間。

3 邱浩源：《幽人夜來去》 琵琶獨奏 | 林靖婷

昏暗的燈光，空蕩蕩的車站大廳，偶爾穿梭在其間的夜間旅人.....作曲家透過單純而重複的音樂材料，想描繪出那股無奈與寂寥感。

標題來自孟浩然詩作《夜歸鹿門歌》：「巖扉松徑長寂寥，唯有幽人自來去。」此曲為2016年由琵琶演奏家黃晔賢先生委託創作。

4 錢善華：《原》 琵琶獨奏 | 施禹彤

此曲以古老的原住民起源與發展傳說為藍本：自古老的游牧狩獵時期開始，後來族人發現了塊新的可開發之地，慢慢定居下來，逐漸從事農耕開墾，建立新的永久部落，並在此繼續傳承原部落文化。

此曲便是以此起源傳說為基礎，運用傳統古謠及新創的兩個截然不同風味的旋律為動機，創作一首描述原民部落起源及發展的琵琶獨奏曲。此曲為琵琶雅集委託創作。

5 孫晶：《秋歸》 琵琶四重奏 | 黃晔賢、謝宜芯、陳昱蓉、林靖婷

秋天，是成熟，平靜，感恩和喜悅。它聯繫了四季的往復循環，給辛勤一個結果，也讓大地滋養的，終歸於大地。由此生生不息。

作品中使用簡單的上下行音高材料，通過變化，移位和重複等手法，表達出作者對自然界四季更迭中所蘊含的哲理以及源源不斷的生命力量的感嘆。

6 謝文彬：《長桌宴》 琵琶四重奏 | 謝宜芯、陳昱蓉、施禹彤、林靖婷

峇峇語“Tok Panjang”指峇峇娘惹家庭為慶祝各式節慶與聚會時所舉辦的宴席，因用餐時使用長形桌子，故稱為長桌宴。

本場演出第一樂章《融合》
一、「果子樂」：此段落靈感源於製作食材時規律與頻繁的節奏，透過琵琶各種技巧與泛音模擬出泡沫、水蒸氣與熱水沸騰的聲響。

二、「熱鍋上的甘美朗」：採納印尼中爪哇甘美朗優雅的曲風，試圖描繪出搗碎的香料慢慢落下，於熱鍋中與熱油共舞。此曲為琵琶雅集委託創作

7 王正平：《水調歌頭》 琵琶獨奏 | 黃晔賢

以蘇東坡詞「水調歌頭」曲意所發展成的一首琵琶獨奏曲。在本曲中，作者首創“琵琶輪指”的演奏技巧，即以三指作輪一大、中、食指，每指各彈一絃，由此可得一綿綿不絕的分解和絃效果。

全曲分為六段
1、散板：明月幾時有 2、中板：今夕是何年 3、慢板：月有陰晴圓缺
4、快板：起舞弄清影 5、慢板：但願人長久 6、急板：千里共嬋娟

8 謝宜芯：《隨想曲》 琵琶獨奏 | 謝宜芯

臺灣唸歌是由臺灣民間歌謠為基礎，用不同的曲調自彈自唱，時說時唱的方式來表演。唸歌題材廣泛，主要是說唱各種歷史、民間故事或社會新聞，其次是勸人向善、孝順父母等勸世內容，也有著知識性或趣味性的題材。

如唸歌有時用同一曲調，搭配不同文本來表現，這首《隨想曲》是曲調，也是故事。以演奏進行說唱，用旋律的起伏變化呈現精采情節，而講述的內容，則是留給眾人想像的空間。

全曲可分為引子、慢板、行板、快板、慢板、尾聲六個部分。此曲選用了〈江湖調〉和〈台南哭〉為元素，作為動機和主題發展。曲中將樂句拆解、重新組合，並加入升降來改變曲調原型，模糊調性來增加樂曲神秘感。在主題呈現後，以拍號、調性、速度的改變，將旋律不斷作新的變化與開展，最後再次回到主題，呼應開頭後進入尾聲結束全曲。

此曲為琵琶雅集委託創作。

9 許常惠：《錦瑟》 琵琶獨奏 | 劉亭妤

由臺灣著名已逝音樂教育家許常惠創作於1977年之《錦瑟》，為臺灣第一首採用西方作曲手法所創作的琵琶獨奏樂曲，可堪稱此曲開啟了臺灣琵琶音樂創作的門扉，是為一首具代表性的作品。

樂曲題名出自唐朝詩人李商隱代表作《錦瑟》詩句，詮釋詩中形容人生充滿變動，就像是一場破曉前所做的夢一般的短暫之精神。樂曲奠基於琵琶傳統音樂語法語彙，以西方的變奏曲音樂形式呈現，為一首兼具創新與保存的琵琶創作樂曲。

10 朱琳：《芬芳》 琵琶四重奏 | 黃晔賢、謝宜芯、陳昱蓉、施禹彤

愛意是花的芬芳，成長是樹的芬芳，呼吸是你的芬芳，伴我入夢，化作花的愛意，樹的成長……，芬芳為生命美好瞬間賦予意義。音樂凝練、緊湊。四音列a e b d 以原型及不同形式的變形形態貫穿全曲，把芬芳的瞬間鑲嵌在記憶的畫卷。

該作品受著名琵琶演奏家楊靖教授委約，為楊靖琵琶室內樂團而創作，並由該團首演（2012年）。作品於2014年獲第十八屆全國音樂作品比賽（文華獎）優秀獎。

作曲家
王雲飛

作曲家
錢善華

作曲家
孫晶

作曲家
謝文彬

作曲家
朱琳

舞臺監督 | 賴昱丞 前臺人員 | 陳凱彤、陳佳容 後臺人員 | 廖文福、謝語晴 形象拍攝 | 徐欽敏
現場拍攝 | 吳凡棋、黃士銘 攝錄影師 | 林文鑫、張秀娟 造型設計 | Raphael小曹、Gavin、Miya
平面設計 | 薛至宏

特別感謝 | 章紅艷老師、楊 靖老師、鄭聞欣老師、盧梅端老師、李榮華先生
財團法人許常惠文化藝術基金會