

箏樂與花藝系列 I
Zheng Music and Floral Art Series I

秋之 映象

Autumn
Reflections

2023

9/24 (Sun.) 14:30

國家兩廳院演奏廳 National Recital Hall

文宣花藝作品：陳筱芬《轉折》(2022)

節目介紹

本場節目為「箏樂與花藝系列」音樂會之首部曲。

四時景物變化萬千，本場音樂會特別選在「秋分」時節，演出以「秋」為主題的樂曲、搭配秋季花藝的陳列，帶來視覺、聽覺、嗅覺的整體呈現，期讓觀眾深刻體會藝術之美。

曲目安排上，皆為1990年之後創作的當代箏樂作品，包括：日本作曲家三木稔；臺灣作曲家連憲升、謝宗仁；旅德作曲家陳曉勇；中國作曲家王建民、周煜國等六首當代箏曲；作曲家們來自不同的文化背景，以多樣的作曲技法，分別將個人對「秋」的感受揉合在作品之中。

音樂為形而上的藝術，藉由作曲家的創作與演奏者的詮釋，賦予每個聲音生命力；期透過具象的秋季花藝併陳，喚起觀眾對大自然與時節的感受，與音樂作品的精神內涵相互連結，遊歷於個人心中對秋的理想。

演出曲目

周煜國：《秋夜思》(1994)

連憲升：《秋山餘照》為長笛與古箏(2017)

王建民：《秋風辭》(2010)

————— 中 場 休 息 —————

謝宗仁：《清秋寥落》(2005)

三木稔：箏譚詩集第四集《秋》op. 110 (1990)

陳曉勇：*Circuit* (1996/2002)

演出者簡介

特邀主持 | 張儷瓊

著名古箏演奏家、教育家，現任國立臺灣藝術大學中國音樂學系教授、博士生導師。兼任中華民國民族音樂學會、臺灣音樂學會、中國音樂研究學會常務理事，擔任《臺灣音樂年鑑》、《臺灣音樂研究》期刊分期主編。個人學術生涯集演奏、創作、教學、研究於一身，參與眾多音樂活動的製作及演出，獲頒校內外各種演奏獎、卓越教學及傑出研究獎項，榮獲第六十三屆中國文藝獎章。

代表著作有《閩客潮箏樂小曲的形質與流變》、《彈箏論樂—張儷瓊箏樂論文集》二冊、《潮州箏樂「變調音」之音律測定研究》、《臺灣地區箏樂傳承脈絡體系之調查研究》、《箏路瑣記—張儷瓊箏樂文集》等。代表作品有箏重奏《春之聲彩》、箏獨奏《六月茉莉奇想曲》、箏獨奏《時調孟姜女變奏》、群箏與樂隊《土地歌I》、箏獨奏/箏樂合奏/協奏《古城之憶》、箏合奏《土地歌II》、箏獨奏/箏合奏《人生·如夢》等。

她長期致力於古箏音樂的保存與傳揚，經常受邀在重要國際音樂節及研討會中演奏及論文發表，參與海內外重要展演與學術活動。歷來參與眾多國際音樂賽事評審，積極推動古箏音樂的發展。

古箏演奏 | 葉娟祜

曾先後隨陳士孝、黃裕玉、陳伊瑜、張儷瓊、魏德棟、丁永慶等教授習箏，榮獲臺灣音樂比賽箏獨奏第一名、中華國樂學會彈撥大賽箏獨奏第一名。與國家交響樂團合作演出《臺灣雙連畫》雙協奏曲，收錄於《樂典09》專輯，榮獲2014年傳藝金曲獎「最佳藝術音樂專輯獎」。在音樂學家許瑞坤教授指導下，2015年獲得國立臺灣師範大學音樂學博士學位。目前任職於國立傳統藝術中心臺灣音樂館，並於國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼授古箏課程。

自1998年加入采風樂坊、2008年加入四象箏樂團，致力於傳統絲竹與當代室內樂作品的演奏，曾受邀至德國、法國、波蘭、中國、奧地利、英國、以色列、匈牙利、捷克、立陶宛、克羅埃西亞、加拿大、美國、馬來西亞、新加坡、印度、韓國、日本等地演出。曾以獨奏家身份，與維也納新音樂樂團、荷蘭新音樂樂團、以色列貝爾謝巴交響樂團、國家交響樂團（臺灣愛樂）、樂興之時管弦樂團、對位室內樂團、南韓安山市立國樂團、臺北市立國樂團、臺灣國樂團、苗栗縣立國樂團、台灣愛樂民族管絃樂團、小巨人絲竹樂團、簪纓國樂團…等合作演出協奏曲。

近年隨采風樂坊錄製「香港當代音樂節2020：亞洲薈萃」、「義大利第58屆Nouva Consonanza國際現代音樂節」線上音樂會，另受邀擔任浙江杭州翡翠箏樂團：第二屆「五色炫音」箏樂作品工作坊主講人。參與「絲的對話」臺、英、紐跨國新音樂合作計畫，2023年10月將於英國雪菲爾市進行首演發表。

長笛演奏 | 林蕙蕙

林蕙蕙演奏技巧精湛，定期舉辦獨奏會之外，非常活躍於國內、外，重要演出如：2006年參與第一屆國際長笛藝術節「名曲名家之夜」獨奏演出。曾與台北長笛室內樂團、吹笛人室內樂團演出長笛或短笛協奏曲；與中國廈門愛樂樂團演出杜普勒雙長笛協奏曲；2009年與福建省交響樂團於福建省大劇院歌劇廳演出臺灣作曲家李子聲長笛協奏曲《上臺·下臺》。對於推廣現代音樂不遺餘力，參與「臺北國際現代音樂節」、春秋樂集、製樂小集等音樂會展演。

花藝設計 | 陳筱芬 FLOWER DAILY

陳筱芬為法國菲尼斯泰爾省花藝學院（CMA）合格講師、日本花藝設計協會（NFD）海外講師、臺灣花藝家協會理事。她創辦FLOWER DAILY專門花藝教室，教授入門到進階、幼兒到成人的各類花藝課程，並策辦2021《重新給花不同的定義》、2022《花 相遇時刻 綻放》與2023《繁盛花道》師生花藝展。曾獲2020臺灣JAF A擬真花X虛實擬真花藝競賽季軍、2019日本FLOWERDESIGN大賞 FLORAL COLLAGE 及2015日本JAL CUP FLOWERDESIGN CONTEST 入選肯定；並曾參與2019臺法國際花藝美學創作宜蘭壯圍沙丘公益聯展。

作曲家與作品簡介

周煜國：《秋夜思》(1994)

周煜國（1955- ）為作曲家、指揮家，曾任西安音樂學院民族器樂系主任、中國民族管弦樂學會常務理事、中國民族管弦樂創作專業委員會副主任。近年於中國多個城市舉辦「雅風心韻」個人作品音樂會及音樂專題講座。其箏樂作品《雲裳訴》於2002年獲優秀新作品獎，並列入「金鐘獎」、「文華藝術獎」…等重大賽事指定曲目之一。2013年，他榮獲陝西秦箏學會頒發「突出貢獻獎」、2017年獲中國音樂家協會古箏學會授予「中國古箏藝術特殊貢獻」之榮譽。

《秋夜思》原名為《情愫》，為古箏演奏家尹群委託創作，於1994年譜曲完成，1996年於揚州「中國古箏藝術第三次學術交流會」首演。樂曲以陝西地方戲曲音樂和長安古樂為素材，充分展現古箏演奏語彙。以樂思的層層遞進，發展出ABACA形式，體現秋夜的淡然思緒與怡然心境。

連憲升：《秋山餘照》為長笛與古箏 (2017)

連憲升（1959-）臺北市人，自幼參加榮星合唱團，由呂泉生啟蒙學習音樂。臺大法律系、師大音樂研究所畢業，師事許常惠、盧炎、張昊，並隨譚家哲學習音樂美學。1993年以教育部公費赴法國，師事Alain Weber、Jacques Castérède、平義久和 Michaël Lévinas，1997年獲巴黎師範音樂院高級作曲文憑，2005年獲巴黎索爾邦（第四）大學音樂學博士學位。梅湘理論名著《我的音樂語言的技巧》中譯者。作曲曾獲教育部文藝創作獎、福爾摩沙作曲獎和許常惠音樂創作獎，重要音樂作品有室內樂曲《連雨獨飲》、《難以忍受的單純》、《晨河，這潺潺的溪水…》，合唱曲《風中的微笑》和管絃樂曲《南鯤鯓》、《遊天河》。音樂學著作有《浮雲一樣的遊子—張昊》（蕭雅玲合著）、《音樂的現代性與抒情性—臺灣視野的當代東亞音樂》等，其論述廣為海峽兩岸和華語世界關注與肯定。曾任國立屏東大學音樂學系系主任，目前為亞洲作曲家聯盟台灣總會暨台灣作曲家協會理事長。

本曲嘗試藉由西洋長笛與中國傳統古箏的樂器組合來詮釋唐代詩人王維《輞川集》中〈鹿柴〉、〈木蘭柴〉、〈欽湖〉與〈竹里館〉等詩對自然景物及其予人之意義的描繪，如〈鹿柴〉與〈木蘭柴〉對自然之內在與外在光明，〈欽湖〉對自然給予人心之豁達開暢，〈竹里館〉對自然與人之獨體心境等。全曲以這幾首詩為基礎而略具抒情脈絡，音樂素材力求平易，期能透過簡樸的語言表達詩人淡泊寧靜的心志。

《輞川集》四首詩如下：

〈鹿柴〉

空山不見人，但聞人語響。返景入深林，復照青苔上。

〈木蘭柴〉

秋山斂餘照，飛鳥逐前侶。彩翠時分明，夕嵐無處所。

〈欽湖〉

吹簫凌極浦，日暮送夫君。湖上一回首，青山卷白雲。

〈竹里館〉

獨坐幽篁裏，彈琴復長嘯。深林人不知，明月來相照。

王建民：《秋風辭》(2010)

王建民（1956-）為作曲家，曾任上海音樂學院民樂系主任、上音附中常務副校長、南京藝術學院音樂學院院長…等職。他譜寫的民族器樂創作，多首作品榮獲創作獎項、曾作為「金鐘獎」、「文華藝術獎」、「臺北國際民族器樂大賽」…等賽事指定曲，並出版多部個人作品集與音樂專輯。他的古箏作品題材多樣化、嘗試與突破調性的轉換，結合多聲織度與多變的節奏律動，演奏技巧頗具挑戰性；其知名的作品，包括：《幻想曲》、《蓮花謠》、《西域隨想》、《楓橋夜泊》…等。

此曲為中華文化促進會《樂府·意象》專題音樂會而創作。以漢武帝劉徹的樂府詩《秋風辭》為題，以音樂描繪漢武帝乘船渡過汾河時歌舞歡樂的場景，以及感嘆美好時光易逝、年華老去的心情。

《秋風辭》

秋風起兮白雲飛，草木黃落兮雁南歸。

蘭有秀兮菊有芳，懷佳人兮不能忘。

泛樓船兮濟汾河，橫中流兮揚素波。

簫鼓鳴兮發棹歌，歡樂極兮哀情多。

少壯幾時兮奈老何！

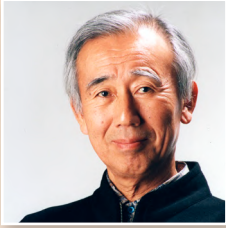
謝宗仁：《清秋寥落》(2005)

謝宗仁（1981-）取得德國科隆音樂學院最高藝術家文憑，國立臺北藝術大學音樂系作曲學士、碩士。曾師事施孟玫老師、賴德和教授、潘皇龍教授與 Johannes Schöllhorn 教授。曾獲得多項獎項，如：《蛛絲》（2005年獲獎）、《風與火》（2007）、《對鏡》（2010）獲教育部文藝創作獎。《愛我吧！海》（2009）獲國立臺灣交響樂團徵曲比賽首獎，《因為思念溫特克拉嫩貝伊門216號房之巢》（2010）、《躲藏在玻璃後面》（2011）獲國立臺灣交響樂團創作補助。《漫步》（2009）獲保加利亞「Computer Space 電子藝術節」電子音樂作曲第二名，鋼琴曲《雨夜梧桐》（2010）獲「兩廳院樂典一國人作品創作甄選」錄取。多次與海內外樂團合作，如：法國 Ensemble Intercontemporain、奧地利 Trio Amos、臺北市立交響樂團、臺北室內合唱團…等。目前專任於臺中教育大學音樂學系，教授作曲與音樂理論相關課程。

此曲完成於 2005 年秋冬之際，作者在此曲中融入了古琴的音樂語法，藉由琴曲《平沙落雁》之提昇，成為本曲創作之基調。企圖表達作者內心的寒秋與期待之意念。

三木稔：箏譚詩集第四集《秋》 op. 110 (1990)

三木稔 (Minoru Miki, 1930-2011) 為日本作曲家，他的作品類型廣泛，1964年與十四位跨流派的音樂家共組「日本音樂集團」，與集團內生田流箏樂家野坂惠子討論「日本箏」的形制改革，於1969年發表二十條尼龍絃、七聲音階定絃的新制箏，他陸續為新箏創作箏譚詩集之《春》(1976)、《夏》(1983)、《秋》(1990)三集十五首獨奏曲，及其他非獨奏作品超過一百首。他積極以傳統樂器的特性、音樂理論，融合西式音樂的作曲手法進行創作，並充分體現日本傳統美學「幽玄」，重視「心的感悟」，在當下的時空中，感受簡約而緩慢的藝術、開啟情感的想像。

《秋》作品長度約為25分鐘，曲名及說明如下：

- 〈西風的話〉 作曲家憶及過往於北京會友，當時西風吹起，傾聽著友人心聲的深刻記憶。
- 〈湖之塔〉 三木稔的歌劇《春琴抄》1990年7月在芬蘭歌劇節演出並獲得成功。歌劇演出所在的湖中塔令人印象深刻，讓人憶起日本美麗的秋季。
- 〈候鳥〉 想像候鳥們沿著沖繩島往南方飛去。
- 〈案山子考〉 曲名中譯為〈稻草人〉。為保護秋季結穗的稻穀，農民們豎起了稻草人，好似麥田裡的藝術家。
- 〈月光和旅路〉 旅人望向秋夜月光陷入沉思、期許美好的永存。

陳曉勇：*Circuit* (1996/2002)

陳曉勇（1955- ），旅德作曲家、德國漢堡音樂與戲劇大學教授（榮休）、漢堡自由藝術院院士。曾在北京、上海、西安等地院校任職客座教授。1987年作品在多瑙厄申根音樂節首演和西南德廣播樂團的委約標誌著他創作生涯的開始，與多個國際著名樂團和音樂家合作。獲獎包括德國聯合廣播公司和現代音樂協會國際作曲比賽(1992)、慕尼黑卡斯克作曲成就獎(1993)、漢堡巴赫獎學金獎(1995)等。1999年的CD專輯獲德國最佳唱片獎(NZfM 1999)、德國音樂評論家唱片最佳獎(2018)。作品先後選入60餘個國際音樂節上演或接受委約創作。2003年與德國思考斯基音樂出版集團(Sikorski Verlage/ Boosey & Hawkes)簽約，已出版60餘本總譜。2023年被星海音樂學院聘為教育部國家高層次人才。

此曲為作曲家1996年與徐鳳霞進行合作而完成的作品，並於2002年定稿。美學上，無論是主觀上的初衷，還是樂曲形成過程，都有與標題相符的特徵，即：事物在演變的過程中，按照自身邏輯發展延續，尋找最適合成長的道路，擺脫人為的「我」的束縛。寫作前的初始構思、孕育、成長至成熟的經過，如同生命從胚胎漸漸到成熟的成長過程。作品能否在聽眾心中勾起情感的共鳴，引起一番思考、某種回憶、或是對未來的憧憬？這時作品已經表達出她可表達的內涵。

花藝設計作品創作構想

《秋景律動》

箏樂之韻、秋之花藝的奇妙交織，我們在音樂的和聲中漫遊，感受季節轉變的色系時而溫暖、靜謐，落葉與枯枝的印象蕭瑟卻又蒼勁，富有情感的氛圍，願觀眾沉浸其中，隨著音符的旋律於心中起舞，感受魔力與詩意的時空。

FLOWER DAILY名錄：

指 導 | 陳筱芬

成 員 | 黃 文、林嘉莉、任怡潔、洪玉薇、徐美君、
許雅涵、李雅琪、許世樺、曾虹燕、謝惠萍

節目行政團隊

團 長 | 陳伊瑜

宣 傳 | 蕭宛昀

文宣設計 | 李文順

造型設計 | 徐禾榛

影音拍攝 | 林文鑫、張秀娟、鄭明和、許陸展

行政協助 | 葉瑞祝、蔡建昇、莊依涵、胥學庭、石芷瑄、許芳慈

特別感謝

精藝樂器有限公司

| 主辦 | 四象箏樂團

| 贊助 | 臺灣文化藝術會

| 花藝設計 |

FLOWER DAILY
School of Floral Design