

春日 音夏 畫

*Spring & Summer
Music Sketches*

箏／葉娟祜

主持／
陳伊瑜

大提琴／
侯柔安

小提琴／
張群

花藝設計／
陳蓁芬

2024
4/28 (Sun.) 14:30

國家兩廳院演奏廳 National Recital Hall

節目介紹

本場節目為「箏樂與花藝系列」音樂會第二部曲。

四時景物變化萬千，本場音樂會特別選在「春、夏」時節，演出以「春、夏」為主題的樂曲、搭配花藝的陳列，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，包括：傳統流派箏曲《出水蓮》、潮州箏樂家徐滌生創作《春澗流泉》，以及日本作曲家三木稔、臺灣作曲家連憲升、王怡雯等人作品；樂曲結合「春、夏」時節的花鳥、山水、氣候…等特色，將感受與體會轉化為抽象的樂音。

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；期透過具象的春、夏季花藝併陳，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，遊歷於個人心中的想望。

演出曲目

徐滌生：《春澗流泉》(1950s)

三木稔：箏譚詩集第二集《春》op. 56 (1976)

連憲升：《夜靜春山空》為大提琴與箏 (2020)

中場休息

客家箏曲：《出水蓮》

三木稔：箏譚詩集第三集《夏》op. 87 (1983)

王怡雯：《水彩素描》為箏、小提琴及大提琴 (2012)

演出者簡介

主持 | 陳伊瑜

著名古箏演奏家、教育家，現任四象箏樂團團長、中國文化大學中國音樂學系兼任副教授。2008年創立四象箏樂團，曾應邀參與北京古箏音樂節臺灣專場音樂會演出，並多次獲選為臺北市傳統藝術季演出團體，製作「箏樂新視野」、「箏樂東南西北」、「臺北箏好玩」、「戲箏慶臺北」、「箏變萬化」…等節目，多次委託臺灣作曲家為箏樂創作，首演發表新作品。

她多次於臺灣、北京、加拿大、美國舉辦音樂會及個人獨奏會，應邀參與TCO名家系列「東亞箏峰」音樂會，與臺北市立國樂團合作演出三木稔《松之協奏曲》，並曾與臺灣現代音協樂團演出陳曉勇《天籟·逸韻》協奏曲。出版個人專輯「自由」、「存在」，參與「絲竹空」專輯錄製並入圍金曲獎，以及「大漢清韻」有聲專輯、「妙蓮華」、「南星」等佛教音樂系列專輯。另著有《山東箏樂風格與演奏形式》、《論當代箏樂演奏》…等專業論文。

她長期致力於箏樂的演奏與推廣，經常受邀在兩岸三地國際音樂比賽、全國音樂比賽、考級檢定擔任評審，以及國家兩廳院評議委員，積極推動古箏音樂的發展。

古箏演奏 | 葉娟祜

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，曾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、英國雪菲爾大學「絲的對話」跨國新音樂首演發表、2023年策辦箏樂與花藝系列I「秋之映象」音樂會。

大提琴演奏 | 侯柔安

大提琴家侯柔安為東吳大學音樂學系專任副教授。旅美期間獲美國德州大學奧斯汀分校大提琴演奏博士，紐約曼尼斯音樂院大提琴演奏碩士。出生於高雄市，曾就讀高雄中學音樂班，保送並畢業於國立臺灣師範大學音樂系。旅美期間師承Bernard Greenhouse、Bion Tsang、Paul Tobias等大提琴名師。

大提琴家侯柔安獲Bernard Greenhouse讚譽侯柔安為「充滿生命力、溫暖的大提琴家...非凡的藝術家」。曾獲Alexander & Buono國際弦樂大賽二獎，論文Carlo Graziani, His Life & Work 獲「最傑出演講音樂會」，摘選刊於美國STRINGS雜誌。

侯柔安活躍於舞台，演出足跡遍及歐、亞、美、非世界各地，合作過的國際知名音樂家包括Olivier Charlier、胡乃元、曾宇謙、五嶋龍、錢舟、黃心芸、Noreen Cassidy-Polera等。返臺後組創「VIO提琴樂集」、「MUSE鋼琴三重奏」舉辦演出投入音樂推廣。

目前使用法國製琴師Patrick Robin為Bernard Greenhouse所特別製作之大提琴。

小提琴演奏 | 張群

臺灣知名小提琴家。曾獲選國家兩廳院樂壇新秀，主持演藝團體 VIO 提琴樂集，致力於獨奏與室內樂之演出。臺灣求學期間，師事楊仁傑與方永信老師，高中畢業後即赴歐洲留學12年，取得德國特洛辛根音樂院小提琴最高獨奏家文憑、奧地利維也納音樂暨表演藝術大學室內樂最高文憑。演出足跡遍及美國、奧地利、德國、義大利、瑞士、中國、日本、韓國及臺灣。經常舉辦獨奏會，亦曾受邀與亞特蘭大管弦樂團、特洛辛根音樂院管絃樂團、維也納太平洋青年樂團、國立臺灣交響樂團、德新管弦樂團與陽光台北交響樂團等樂團合作演出協奏曲。目前任教於國立臺灣師範大學、國立中山大學、國立高雄師範大學與國立臺南藝術大學等音樂學系。

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、臺灣花育協會理事長。創辦FLOWER DAILY專門花藝教室，教授入門到進階、幼兒到成人的花藝課程，並策辦多次花藝展覽：2021《重新給花不同的定義》、2022《花相遇時刻綻放》、2023《繁盛花道》、2024《花間微光》。曾獲國內外競賽大獎：2023日本第31屆宗麟杯會長獎、2020臺灣Jafa擬真花X虛實擬真花藝競賽季軍、2019日本FLOWER DESIGN大賞FLORAL COLLAGE及2015日本JAL CUP FLOWER DESIGN CONTEST入選肯定。

作曲家與作品簡介

徐滌生：《春澗流泉》(1950s)

徐滌生（1908-1978）為潮州箏派傳人；又名鴻音，乳名聲，字徐步、滌生，廣東饒平縣人。拜潮安縣劉農炎為師，學習琵琶、古箏。1930年代，參加汕頭南薰絲竹社，多次到上海、香港、廣州進行音樂交流。1953年與潮樂名家楊光泉等人成立潮樂改進會（今為潮州音樂協會）。1959年起，擔任汕頭市曲藝團潮樂少年班教師，傳授古箏與琵琶演奏。箏樂名家楊秀明亦是其門生。

《春澗流泉》創作於1950年代初期，是一首繪景寫意，以樂音描繪春天山澗流泉之情景，時而急湍出谷、氣勢磅礴；時而如涓涓細流、境緻優雅。此曲以潮州傳統音樂風格為基底，旋律採「輕六調」，音階色彩明朗、節奏輕快。在演奏技巧上，右手加入無名指撥奏、不扎椿、雙手彈絃等新嘗試，豐富的表現手法，使得1950及60年代開始流傳，至今仍為考級指定曲目。本次演奏版本為上海音樂院何寶泉教授，1986年依據作曲者錄音，進行採譜整理的版本。

三木稔：箏譚詩集第二集《春》 op. 56 (1976)

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。

《春》作品長度約為25分鐘，曲名及說明如下：

- 〈萌芽〉 作於1972年，樂曲柔美。日本電影導演大島渚將其選為《感官世界》(1976)電影主題曲，亦有吉他、鋼琴演奏版本。
- 〈三月〉 三月是三木稔出生的月份，他同樣在1970年三月完成這首作品。以自由的速度演奏詮釋。
- 〈雲雀〉 描繪春日裡雲雀啾鳴的聲景。
- 〈我的家鄉〉 以日本音樂音階構成，並運用大量琶音。
- 〈華麗〉 此曲於1976年首演，以快速音群貫穿全曲，展現高難度的演奏技巧，描繪春季大自然的繽紛與活力。1978年作曲家為其增加多個版本的序曲。

連憲升：《夜靜春山空》為大提琴與箏(2020)

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。

本曲嘗試藉由大提琴與古箏來表現王維《皇甫岳雲溪雜題五首》中的〈鳥鳴澗〉、〈上平田〉、〈萍池〉等三首詩的詩意，如譚家哲《詩文學思想》所論之「人與物存在之永恆」：深靜之永恆、勞作之永恆與萬物分合之永恆。曲中的第二闕〈上平田〉引用了美濃客家八音【十二丈】的曲調，融臺灣風土於王維雋永的詩境，讓人彷彿看見農民在愉悅、和煦的樂音下，四時勞作不息的質樸樣貌。樂曲材料簡素，多見複調式織體。三首詩及其寓意如下：

〈鳥鳴澗〉：靜謐之永恆

人間桂花落，夜靜春山空。月出驚山鳥，時鳴春澗中。

〈上平田〉：勞作之永恆

朝耕上平田，暮耕上平田。借問問津者，寧知沮溺賢？

〈萍池〉：萬物分合重復之永恆

春池深且廣，會待輕舟回。靡靡綠萍合，垂楊掃復開。

客家箏曲：《出水蓮》

中州古調音調古樸、風格淡雅，此曲意境借蓮花「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」的特性，隱喻人們高尚的情操。旋律清麗、典雅，速度中庸；後段接《薰風曲》，以骨幹音加花變奏，曲速三變。

三木稔：箏譚詩集第三集《夏》 op. 87 (1983)

作曲家簡介同第8頁。

《夏》作品長度約為20分鐘，曲名及說明如下：

- 〈一滴露水〉 作曲家將其對沖繩亞熱帶風情的想像，譜成此曲。
- 〈南行〉 此曲以單純的上升音型構成。展現三木稔南行前，充滿憧憬的心情。
- 〈薩努魯的舞姬〉 這首曲子是獻給在巴厘島薩努魯沙灘，伴隨著甘美朗音樂翩翩起舞的美麗女子。
- 〈白色風的下面〉 作曲家在夏威夷瓦胡島凱盧阿沙灘上思念著日本，並感受著白色沙灘上的微風。
- 〈雨瀟瀟〉 此曲為作曲家對西太平洋夏季狂風暴雨的想像。

王怡雯：《水彩素描》為箏、小提琴及大提琴 (2012)

王怡雯生於臺灣臺南市，作曲師事陳茂萱、盧炎及曾興魁老師。臺灣師大畢業後赴美國賓州大學就讀，跟隨George Crumb、James Primosch、Jay Reise及Richard Wernick等教授學習，於1998年完成博士學位。作品在亞洲及美國演出頻繁，近年接受國家交響樂團、白鷺鷥文教基金會、美國Carpe Diem String Quartet、原住民委員會委託創作樂曲，並熱中於水彩及壓克力創作。

本作品由葉娟祢委託創作，並獲得國家文化藝術基金會贊助。樂曲分為兩個樂章，創作靈感來自作曲家的花卉抽象素描。她嘗試運用東、西方樂器的不同音色，在抽象的意象中透過色彩、線條及空間，表現樂器各自的韻味，與其產生的音樂張力，交織成音畫。

第一樂章〈在夢中〉

夢境中的花朵影像朦朧，以樂句浮出與隱走的方式來表現。時而浮現東方曲調，並運用大音程的跳躍、滑音、揉音等，來增加非預期之效果，如同畫中溢出的粉橘、湛藍及留白的色彩，交織為如夢似幻的感覺。

第二樂章〈飛揚〉

本樂章以慢—快—慢—快（類似輪旋曲式）組成，展現三位演奏家的演奏技巧與默契。一開始的慢板，設計為古箏調整定弦樂段，也是展現花朵欲動而待發的狀態；快板樂段則是盡情的飛揚。曲中大量使用快速撥奏及忽強忽弱的音樂表情，表現出畫中炫麗的色彩及動感。

花藝設計作品創作構想

《繽紛春韻》(2024)

柔美的色系帶出春天獨有的生機和活力。以線條及花卉層次，營造欣賞箏絃之音的氛圍。透過色彩和質感的組合，期將春天的美好淋漓盡致的呈現，不僅為空間帶來了生機和活力，也讓人們感受到了春天的溫暖與希望。

FLOWER DAILY名錄：

指 導 | 陳筱芬

成 員 | 任怡潔、洪玉薇、許雅涵、黃 文、林嘉莉、
徐美君、李雅琪、黃達芳、方若穎

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、王俊凱

行政協助 | 葉瑞祝、蔡建昇、莊依涵、胥敏庭、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 | 國藝會

| 花藝設計 |

FLOWER DAILY
School of Floral Design