

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「大漠清韻」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

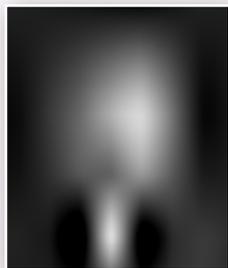
先後隨陳士孝、黃裕麗、陳伊瑜、張儷瓊、魏德棟、丁永慶等教授習箏，曾榮獲臺灣音樂比賽箏獨奏第一名、中華國樂學會彈撥大賽箏獨奏第一名。與國家交響樂團合作演出《臺灣雙連畫》雙協奏曲，收錄於《樂典09》專輯，榮獲2014年傳藝金曲獎「最佳藝術音樂專輯獎」。在音樂學家許瑞坤教授指導下，2015年獲得國立臺灣師範大學音樂學博士學位。目前任職於國立傳統藝術中心臺灣音樂館，並於國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼授古箏課程。

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、2024年策辦箏樂與花藝系列「秋之映象」及「春夏音畫」音樂會。

作曲家與作品簡介

鄭德淵：《淡江暮色》（1972）

鄭德淵（1950年生），箏樂家、音樂學家、音樂教育家，馬里蘭大學 (University of Maryland) 民族音樂學博士。曾於華岡藝術學校、中國文化大學、國立臺南藝術大學、國立成功大學任教。曾獲中興文藝獎章、中國文藝協會榮譽文藝獎章。著有多本國樂及箏樂研究專書，對於民族音樂學研究貢獻良多，並作有《淡江暮色》、《聽董大彈胡笳弄》、《海鷗》、《孔雀東南飛》... 等箏樂作品。

作曲家於1972年參加由中廣國樂團在淡水舉辦的國樂營，在李健老師的課程指導與鼓勵下，嘗試創作個人第一首古箏獨奏曲《淡江暮色》。樂曲由序奏、主題、主題發展與變奏組成；中段模仿《紡織忙》的部分演奏技巧，以間絃與撮音交錯運用、雙手食指輪抹技巧，展現輕快而華麗的曲風；後段則分別使用掃絃、快四點「勾托抹托」等技巧，使音色虛實交替富有變化。本曲創作完成後，由孫培章團長命名為《淡江暮色》。樂譜收錄於魏德棟、魏德樑合編的《箏之藝曲集》中出版，並列為箏樂考級檢定曲目，是學箏者必彈曲目之一。

樂曲以G調定弦，音域為三個八度，故本場音樂會以傳統鋼絃箏演奏。樂譜中三連音的樂段，將以後起拍、十六分音符演奏，嘗試呈現作曲家最初創作版本。

施清介：《恆春戀曲》（1980）

施清介（1954年生），箏樂家、音樂教育家，國立臺中師院（今國立臺中教育大學）語教系畢業。曾任教於豐原市瑞穗國小、擔任豐原慈濟宮國樂團指揮、霓音箏社古箏指導、中區聯合箏樂研究會會長等。現任苗栗三義鄉雙潭社區、西湖社區、鯉魚潭社區絲竹樂團；以及潭子天寶佛堂國樂團的指導老師。創作有《撫水曲》、《茶山問情》、《恆春戀曲》、《馳騁》、《架座》...等箏樂作品，並出版《施清介二十一絃箏曲選輯》，致力於國樂及箏樂演奏教育推展。

1970年代中期，S型二十一絃尼龍纏絃箏與樂曲陸續傳進臺灣，臺灣箏人由欣賞、採譜進而揣摩創作箏曲。施清介老師以臺灣恆春民謠〈臺東調〉（亦稱〈三聲無奈〉）作為旋律素材，並創作第二主題交互呈現。各段分別運用時興的演奏技巧，如：雙手輪抹、八度掃抹、雙手反琶等技巧，將主題進行變奏。曲間不僅保留原曲婉約幽怨之情，亦在中後段發展出磅礴之氣勢。

魏德棟：《月桃香滿月桃山》（1982年創作）

魏德棟（1947年生），箏樂作曲、演奏及教育家。創辦正心箏樂團，與樂器廠合作研發特殊箏族樂器，擴展箏樂團高音、中低音聲部，使音響更為豐富，演出足跡遍及世界三十多國。數十年來任教於國立臺灣藝術大學中國音樂學系及多所大專院校古箏社團，桃李滿門、備受尊崇。創作有《濱海洄瀾春來早》、《月桃香滿月桃山》、《絲桐頌》、《雁渡斜陽》...等多首箏樂獨奏、合奏及協奏作品，並與魏德樑合編出版《箏之藝曲集》。

作曲家以竹北家鄉附近的月桃山為題，於1982年創作此曲，原為二十六絃踏瓣轉調箏協奏曲，後改寫為二十一絃箏獨奏、重奏、大合奏等不同編制版本。獨奏版樂譜收錄於《施清介二十一絃箏曲選輯》出版發行。

作曲家以樂音描繪新春時節月桃山滿山盛開月桃花的繁華景象，以清新的旋律、輕快的節奏，展現欣欣向榮、生氣蓬勃的氣息；並將其分成十一段，分別命名為：（一）天將破曉、（二）黎明時分、（三）旭日初昇、（四）山麓漫步彳亍獨行、（五）載欣載奔、（六）載歌載舞、（七）山歌對唱、（八）日正當中、（九）群舞狂歡、（十）追逐嬉戲、（十一）暢懷而歸。

張儷瓊：《六月茉莉奇想曲》（2001）

張儷瓊（1966年生），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兼研發長，博士生導師。兼任中華民國民族音樂學會常務理事、臺灣音樂學會監事、中國音樂研究學會常務理事。曾任教育部本土教育委員會委員、大觀箏樂團音樂總監、《臺灣音樂年鑑》及《臺灣音樂研究》

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。

「六月茉莉」是一首家喻戶曉的臺灣民歌，具有完整的小調「起承轉合」四句式結構內容。在首段歌詞中即呈現出濃厚的情歌內涵：「六月茉莉真正美，郎君生做真古錐，好花難得成雙對，身邊無君尚嗚虧。」樂曲起首使用了一個替代「六月茉莉」民歌素材的主題樂段，既有「六月茉莉」部分的骨幹音存在，又突破了原曲調的框限。它暗示著臺灣人們耳熟能詳的「六月茉莉」旋律，帶來一種既似曾相識又富新面貌的新奇感。新舊主題曲調素材之間富含對比，在音階色彩上由傳統五聲音階變化為一個含有增二度音程「do-#re」的五聲音階。調式則在後半部由原先的徵調式轉為宮調式。

曲中的對比樂段創新了古箏的技法，其以義甲內貼的形式，甲根平擊弦面產生碰撞音以及微弱的振動音，藉以模仿臺灣原住民所使用的樂器「口簧」的音響。右手使用了密集的音型以及頻繁的節奏變化，作為節奏韻律的進行基礎。它呈現出繁聲促節的活潑形象，在旋律節奏的連串交互中展現來自少數民族的歌舞印象。

千呼萬喚始出來的原版民歌「六月茉莉」主題，出現在連串的花奏之後，回到記憶中那個傳統五聲音階定弦與兒時熟悉的旋律，穩定而感懷。這一個手法帶給演奏者一種歌頌土地的感動，也讓聽眾跟著樂曲的起落充分地謳歌、懷想。經過短暫的過門，樂曲最後仍然以變化了的「六月茉莉」主題結束，曲首與曲尾前後呼應的音階色彩音，象徵著傳統與現代的輝映、也展現出舊情感與新思維的對照。

（樂曲解說引自：張儷瓊。《六月茉莉奇想曲》。臺北：學藝，2002。）

樊慰慈：《趣夢亂》（2003）

樊慰慈（1958年生），箏樂作曲、演奏家，音樂學者，美國西北大學音樂史學碩士及哲學博士。2014年創立「箏藝之研」，致力推動亞州各地箏族樂器的交流。曾任中國文化大學藝術學院院長、中國音樂學系主任、專任教授及碩士生導師，現為中華國樂團副理事長、臺北市立國樂團藝術顧問。長年致力於箏樂的創作與研究，發表過《眼神》、《夜魔》、《稍縱即逝》、《克拉克爵士》等十餘部獨奏、重奏及協奏曲之創作，以及《問天》、《瀟湘水雲》等八首取材自古琴的改編曲，出版作品集樂譜兩冊。長期在古典音樂及藝文類雜誌上擔任專欄作者，探討領域涵蓋美學、史學、社會、科技，並擴及近代人工智慧發展對於表演藝術的影響。

此曲是由樊慰慈根據盧亮輝2003年譜寫之《客家新韻》初稿，擷取主要動機加以重新擴充發展而成，並定名為《趣夢亂》。樂曲分為序奏、快板、慢板、快板，在旋律上充滿推陳出新的巧思，以客家山歌素材為基礎，甫以爵士藍調般的變化半音，形成一種五聲的人工調式（D-F[#]-G-B^b-c[#]-d）。慢板部分經過不同的半音處理，成為日本傳統音樂常用的「琉球調式」（D-F[#]-G-B-c[#]-d），或新疆「木卡姆」的音階排列（D-F[#]-G-A-c[#]-d），產生〈夢〉的兩種風貌。雖僅一音之差，已與前後段調式色彩形成強烈的對比，演奏者可以根據個人喜好選擇版本。今晚演奏的是「木卡姆」版。

樂曲由簡短而激動的散板序奏開始，其中的素材是由〈亂〉的主要動機發展而成，賦予全曲頭尾呼應的效果。〈夢〉裡另插入一段情緒漸趨激昂的變奏與縮短的主題再現，將慢板的曲式結構擴充為 a-b-a' 三段體。〈亂〉由舞蹈般激情跳躍的節奏動機構成，融入複調式與不規則節拍的音樂語法，並加入多段在節奏或調式上互成強烈對比的插句。其中一段插曲是以美國國歌開頭的旋律為骨架，套用在此段人工調式音階上，使旋律扭曲醜化。作曲者解釋，加入這個樂段的目的，是為不滿當年美國小布希政府的保守倒退，造成世局動盪，故以音樂對此現象加以嘲諷。尾聲部分進一步引用序奏動機，發展成一段技巧絢爛的華彩樂段以結束全曲。

此曲運用樊慰慈《音畫練習曲》的指法體系，主要包括從具有傳統箏特色的單純勾托彈法擴充而來的各式單手與雙手八度關係位置變化音型，以及各種琶音及交替間絃彈法。

首演：2003年10月25日由作曲者發表於臺灣藝術大學演講廳；
「木卡姆」版首演：2004年8月24日由作曲者發表於江蘇省揚州大劇院。

(樂曲解說引自：《樊慰慈箏樂創作曲譜集（一）手稿典藏版》，臺北：中國文化大學華岡出版社，2013。)

饒天慈：《摩里沙卡的秋天》 (2016)

饒天慈（1964年生），為箏樂演奏、作曲、教育家，國立東華大學音樂教育碩士。創辦花蓮洄瀾國樂團，擔任洄瀾箏樂團團長，任教於國立東華大學音樂系、慈濟大學、花蓮鑄強國小箏樂團。因其對於古箏教學之執著與投入，獲頒第一屆教育百人團古箏教育類獎、全國性社區大學優良教師獎等殊榮。創作《茶山·花蓮》、《摩里沙卡的秋天》、《岬風》...等箏樂曲，並編著有《全能古箏教程》。

林田山林場位於花蓮縣鳳林鄉，萬里溪以南、馬太鞍溪以北的河谷地，舊時屬於台灣第四大林場之一。日治時期稱為「森坂」，意為「森林茂密的山坡」，戰後保留「森坂」的日文發音，直接翻譯為漢語為「摩里沙卡」。

林田山林場1919年開始伐木、1960年為全盛時期，繁華的聚落有著「小上海」之稱。後經過兩次大火，整片以檜木所興建打造的魚鱗黑瓦、高腳日式建築群；付之一炬，千餘頃森林燒毀。1987年停止伐木，半世紀的伐木事業終於劃下句點，繁華於是淹沒在灰燼中。

作者於深秋凜爽、漫步在昔日運載木頭的鐵道間，午後秋陽、朦朧的山川林木、流水落葉。這一切「屬實」的美景，隱隱如「虛幻」。神遊間、耳邊似傳來陣陣火車聲、喧鬧人影；昔日繁華、歷歷在目，說是「虛幻」卻又「真實」。作者彷彿「穿越」在過去與現在間，虛虛實實、繁華荒蕪；真假難辨。本曲以電影「蒙太奇」手法、將「穿梭時空」的概念完整地呈現出。並以較為朦朧和聲手法描寫「當下眼前」美景、以具象手法描寫「過去已逝」的繁華，兩者彼此呼應、交錯。何真？何假？是虛？是實？一切盡在秋天的摩里沙卡。

(樂曲解說引自：饒天慈。《摩里沙卡的秋天》。2016。)

李政蔚：《墨·狂草》（委創首演，2025）

李政蔚（1978年生）臺灣桃園人，國立中山大學音樂研究所藝術學（理論作曲）碩士。2009、2010年榮獲教育部文藝創作獎。2011年室內樂作品《脈》，於中華民國現代音樂協會首演作品聯展中公開發表。2016、2017年，室內樂作品《墨·行草》及《墨·今草》於臺北國際現代音樂節中發表。

2019年擔任臺灣音樂館主辦的臺灣音樂憶像系列《春華秋水—德國E-MEX樂團與臺灣中青世代作曲家》策展人，節目入圍台新藝術獎決選，並發表委託創作作品《凝·靜》。2021作品《凝·靜》再次於音樂台灣作品發表會中演出。2022年作品《詭譎II》再度於臺北國際現代音樂節中獲選演出。目前任教於國立臺灣藝術大學、國立臺北教育大學及多所高中音樂班。

《墨·狂草》由四象箏樂團委託創作、國家文化藝術基金會補助。此曲是筆者《墨》三部曲的終章，分別是《墨·行草》給小提琴與古箏二重奏、《墨·今草》給小提琴、大提琴、琵琶與古箏四重奏、《墨·狂草》給古箏獨奏者的二重奏。

創作概念主要是筆者閱覽臺灣本土知名書畫大師李毅摩的作品「陋室銘」之後，以筆者自身所感受到的筆勢、勁道、字形作發想。前文中提到，此曲是一首給古箏獨奏者的二重奏作品，主要原因是因為作品中編制了兩臺古箏、古箏 I 為 21 絃的鋼絃箏，擺放方向為正常演奏方向；古箏 II 則為傳統 21 絃箏，其擺放方向及位置與正常演奏位置相反，使之與演奏家形成高音絃在上、在前，低音絃在下、在後之態勢，特意做此安排是因為這幅陋室銘的字，給筆者的第一感受，即字體的呈現有兩種不同的筆勢，一為渾圓沈重，一為纖細輕巧，其中渾圓的字，筆勢與重心呈現由上而下、由外而內的感覺，因此將古箏 II 反放，希望演奏家在演奏時也能臨摹書法家寫作時以及我看到字態時所感受到的氣力；古箏 I 則表現出字體呈現的輕盈柔美，筆者希望演奏家在演奏時能夠同時呈現出演奏及書寫時的心境。

筆者刻意將當代音樂作品中常見的特殊聲響與演奏技巧，改以較多的傳統演奏技法與聲響呈現，以期呼應「陋室銘」中的：

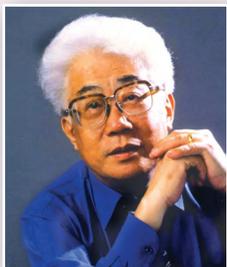
山不在高 有仙則名 水不在深 有龍則靈 斯是陋室 惟吾德馨

值得一提的是，曲中有個貫穿全曲的完全五度音程動機，此動機來自於筆者《墨》三部曲中的前兩首作品，先前都呈現在同音域上，而這次是在不同八度、不同音色上作呈現，尤其最高的五度音程為箏 I 之定弦，主要是在臨摹書畫家書寫時，沾墨的動作。

(李政蔚提供。聯繫：cwlee67812@gmail.com)

潘皇龍：《古箏劇場·新境界》

為古箏獨奏家的五首性格小品 (委創首演，2024/25)

潘皇龍 (1945年生)，著名作曲家，兩度榮獲國家文藝獎，三度在國家音樂廳發表專場管弦樂展，作品多次在歐美、亞洲各地音樂節發表。曾負笈瑞士蘇黎世音樂學院、德國漢諾威音樂戲劇學院，以及柏林藝術大學專攻作曲。1982年應邀返國服務，他於2002年膺選為國立臺北藝術大學音樂學院首任院長，2018膺聘為名譽教授。1989年創立國際現代音樂協會臺灣總會，並曾膺選為「亞洲作曲家聯盟」主席、策辦國際性大型音樂節，致力將臺灣音樂創作及樂團推向國際舞臺。

本作品由四象箏樂團委託創作、國家文化藝術基金會補助。著名古箏演奏家葉娟初博士，曾經多次首演我為「采風樂坊」創作的絲竹作品，當她表明委託我創作獨奏曲的瞬間，讓我腦海裡不自覺的泛起音樂劇場與王昌齡的三種境界。「物境得形似，情境得其情，意境得其真」。

《古箏劇場·新境界》為古箏獨奏家的五首性格小品，規劃成五首相互獨立卻又能連綴成串的套曲；寫景、寫情與寫意，各自獨立或相互依存與重疊，也各有其美感。為了落實「景中情」與「情中景」，我選擇了引磬與風鈴聲響鑲嵌到樂曲形式結構中，讓抽象的創作理念添增些許大自然與人世間的呼應，從「骨幹音的潤飾」，經由「骨肉相隨」，到「骨幹和弦的音響意境」，務期抽象與具象互為表裡、相得益彰，達到「陌生」、「熟悉」和「聯想」之間水乳交融、剛柔並濟。茲依其速度變化、構成元素與性格特徵分別說明如下：

I. 行板：

以手掌拍擊琴弦的塊狀音堆搭配陌生化的悶聲阻塞音滑奏線條，在虛與實、高低起伏與節奏律動更迭交錯間，揭示了古箏與引磬的「對話與融合」。

II. 中板：

持續的金屬風鈴與竹風鈴的對話，牽引出斷斷續續古箏的波動音響層面，和戲劇場景的變遷與交織，凝聚了古箏與風鈴間的「融合與蛻變」。

III. 緩板：

以吉他撥片撥奏的陌生化音響，穿插在用弓拉奏，以及用弓棒敲擊的細緻反彈聲響，充分展示了骨幹音階在內斂實體與虛幻飄逸間的「蛻變與昇華」。

IV. 快板：

從鋼珠撞擊引磬邊緣產生持續聲響，透過古箏穩健的層層疊疊，與彈力球在琴弦上的豪邁舞姿，逐步回溯往昔的氣韻生動，構築了「骨幹和弦新底蘊」。

V. 慢板：

在氣象萬千的片刻與從容雅淡瞬息間，充滿了戲劇的張力與交融，就在這具象與抽象、定數與變數間，體現了深邃而引人遐想的「古箏劇場新境界」。

節目行政團隊

團長		陳伊瑜
宣傳		蕭宛昀
文宣設計		李文孝
文宣攝影		王俊凱
造型設計		李佩芸
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、劉錦翰、蔡文睿
前臺協助		胥敦庭、石芷瑄
後臺協助		莊依涵、許芳慈

特別感謝

樂器及設備支援 | 彭景、楊芯枚、十方樂集、精藝樂器有限公司