

春の海。

—日本箏與尺八的對話

09'
●五 12 / 11 19:30

演出 日本箏
徐宿瑛

尺八
劉穎蓉

助演 日本箏
渡邊治子

日本三絃
門田綾子

寫在演出之前 foreword

本場《春の海》音樂會，我們兩位首次嘗試以日本樂器演奏全場日本樂曲，樂曲主要以尺八與日本箏二重奏為主，有《雲井獅子》、《月草の夢》、《みずほのうた》、《春の海》、《落葉、鶴鴦》、《萌春》，日本箏獨奏曲為《讚歌》，尺八獨奏曲為《鶴の巢籠もり》，及四重奏《太陽と海と》。此次樂曲當中，大多選與大自然有關的作品，呼應日本人對於自然與聽覺的美學觀，日本人在聽覺上對於雜音特別敏感，譬如說蟲鳴鳥叫聲、風聲、滾水的出聲、淺水中的流水聲等，都能從中體會一定的美感。而日本式聲音的溝通，即是以透過雜音、也就是自然音的對話達到人與自然的交流。日本作曲家 小倉朗在《日本の耳》中說道：

日本音樂只能從體驗中感受、傳承什麼是調和。為了達到每個旋律所要求的密度與精緻，每個音符都在極度狀況下創作出來，構成一個點線交織嚴謹的音樂世界。

在學習的過程中，除了聆聽，我們透過演奏日本箏和尺八，來了解日本音樂。在實際學習樂器之後，慢慢發覺、感受日本音樂的內在意涵，並分析與原學習樂器上特質的異同，所關注的部分比只有聆賞音樂收穫的多很多。雖然在學習上曾有些衝突和矛盾，但在澄清之後，發現自己不僅是在技術上，更在音樂觀與心靈上成長不少。

今晚的演出，首先感謝十方樂集給予我們此次演出的機會，再來特別感謝兩位日本老師特地從日本來台助演，還有教導過我們的老師，以及一路上陪伴我們的同好、朋友、家人和舞臺前的各位觀眾，因為有你們的支持，使這場演出成行。

接下來，就請欣賞今晚的《春の海》——日本箏與尺八的對話。

劉穎蓉 徐宿坪筆

曲目順序

repertoire

1. 雲井獅子	尺八與日本箏	宮田耕八朗 編配
2. 讚歌	日本箏獨奏	澤井忠夫 曲
3. 月草の夢	尺八與日本箏	福田蘭童 曲
4. 鶴の巢籠もり	尺八獨奏	宮田耕八朗 曲
5. みずほのうた	尺八與20絃箏	宮田耕八朗 曲

————— 中場休息 —————

6. 春の海	尺八與日本箏	宮城道雄 曲
7. 落葉、鶴鴿	歌與尺八日本箏	宮城道雄 曲
8. 萌春	尺八與日本箏	長澤勝俊 曲
9. 太陽と海と	尺八、日本箏
十七絃與三味線	宮田耕八朗 曲

————— 晚安 —————

background 演出人經歷

尺八／劉穎蓉

1981年生，台灣南投縣人，八歲由父親劉木燕先生啟蒙開始學習竹笛，曾師事許桂才、劉富吉、張中立、沈和信、呂武恭、陳俊憲、陳中申老師，曾跟隨大陸笛子名家趙松庭、陸春齡、俞遜發、李鎮、詹永明、寧保生、張延武老師學習。研究所開始隨陳中申老師學習笛、簫，隨日本宮田耕八朗、三橋貴風、神崎憲老師學習尺八。畢業於台北市立中正高中音樂班、國立台灣藝術大學中國音樂學系、國立台南藝術大學民族音樂學研究所演奏組。

樂團演奏方面，曾擔任台北市立國樂團附設青年國樂團笛子演奏員、中華國樂團笛子演奏員。現為台灣國家國樂團兼任笛子演奏員、小巨人絲竹樂團笛子演奏員、台灣尺八協會會員、日本貴風會會員。

獲獎經歷

1998年獲台灣區音樂比賽笛青少年組第一名。同年，以樂曲《蒼》、《梆笛協奏曲》獲台北市立國樂團主辦之「笛子協奏大賽」之決賽權。

2001年獲台北市立國樂團主辦之「笛子器樂大賽」之決賽權，同年以樂曲《白蛇傳》、《笛韻》獲得「笛子器樂大賽」第三名。

演出經歷

1998年於南投縣鹿谷國小演藝廳與友陳崇青聯合演出音樂會【梆笛與柳葉琴之夜】。

2000年分別於台灣大學演藝廳及南投縣鹿谷國小演藝廳與兄劉俊頤聯合演出音樂會【真感情】。

2001年與中華國樂團協奏演出《鹿谷山上採茶忙》。

1999年～2004年於國立台灣藝術大學在校期間，多次受邀參加國父紀念館的編鐘編磬室內樂團演出；及多次參與外交部接待外賓的演出事宜。

2002年5月大觀國樂展【天山狂想】於國家音樂廳演出笛子協奏曲《匯流》。8月於中山堂與台北市立國樂團附設青年團協奏演出《白蛇傳》。

2003年5月於國立臺灣藝術教育館演藝廳舉辦個人獨奏會【牡丹亭下喜相逢】。12月應國立傳統藝術中心邀請，演出民族音樂研究所開館季活動音樂會【邊緣音調】。

2004年8月【新曲心韻】音樂會演出劉昱昀新作長笛、竹笛、鋼琴三重奏《達悟》；9月受邀於小巨人絲竹樂團【客家音畫】音樂會於國家音樂廳演出笛子協奏曲《蘭花花》。11月於兩廳院實驗劇場與好友聯合舉辦音樂會【胡笛箏笙—國樂苗圃四人行】。12月受邀於音樂會【聽啥—現代絲竹室內樂專場】演出笛子獨奏曲《笛韻》。同月於中山堂與台北市立青年國樂團協奏演出《山風》。

2006年4月於台南藝術大學演藝廳舉辦個人獨奏會【上山賞竹—劉穎蓉的笛子世界】。

2007年9月隨台灣觀光協會赴日演出，推廣台灣音樂。10月於台南藝術大學演藝廳舉辦個人獨奏會【對穎成三竹—劉穎蓉與笛、簫、尺八的對話】。12月於台南藝術大學演藝廳的音樂會【民音菁英系列音樂會—現代絲竹的音畫】，擔任埙演奏；同月於南投縣【台灣尺八協會第三次全國雅集獨奏會】，與日本箏演奏家渡邊治子二重奏《春之海》。

2008年9月隨台灣觀光協會赴日演出，推廣台灣音樂。11月13日於國家演奏廳 舉辦個人獨奏會【對穎成三竹—劉穎蓉與笛、簫、尺八的對話II】。

2009年5月3日於台北縣林家花園主辦【今簫奇緣】洞簫雅集，並於雅集上吹奏簫改編樂曲《老鷹之歌》。

日本箏/徐宿坪

南投縣埔里人，1984年生。1999年考取國立台南藝術大學 中國音樂學系。主修古箏，先後副修大提琴、古琴、二胡，分別師事蔡福桂老師、翁志文老師；副修古琴，師事范李彬老師。2005年考取國立台南藝術大學 民族音樂學研究所演奏組，主修古箏。師事黃俊錫教授，曾師事鄭德淵教授、楊佩璇、丁承運、劉翠英、王文鈴等老師，並於2000年曾赴大陸與孫文 教授學箏。第二主修日本箏，師事鄭德淵教授。赴日本與渡邊治子老師學習日本箏。

獲獎經歷

- 2000年 台南縣音樂比賽古箏青少年組第一名。
- 2003年 「黃鐘獎」全國分齡賽古箏青年專業組第一名。
- 2007年 獲亞洲明日之星台灣區決賽古箏專業組優勝
- 2008年 獲日本八橋檢校日本箏比賽獨奏部門第二名。

演出經歷

1999年於國父紀念館與北美精英交響樂團合作演出協奏曲《漁舟唱晚》。

2000年隨國立台南藝術大學 中國音樂學系赴美東各地演出訪問。

2001年參與南藝箏樂團演出，擔任箏獨奏《黔中賦》與箏領奏《祭神》。同年隨國立台南藝術大學 中國音樂學系赴歐洲各地演出訪問，並擔任箏獨奏《黔中賦》與箏二重奏《春天來了》。

2002年於台北藝術教育館、南投縣立埔里國小活動中心舉辦國立台南藝術大學 中國音樂學系晉級考音樂會「憶啟－馬翠好、徐宿坪柳琴、古箏聯合音樂會」。同年10月參與南藝箏樂團演出，擔任獨奏《苗山春》。

2003年11月與國立台南藝術大學 中國音樂學系－絲竹雅集於高雄市音樂館演出「渡－傳統絲竹音樂之昔粹與今曲」音樂會。

2004年至國立傳統藝術中心參與「台灣古箏音樂研習會」；並於埔里暨南大學及國立台南藝術大學舉辦個人古箏、古琴獨奏會「箏韻琴聲」。

2005年隨國立台南藝術大學 中國音樂學系於國家音樂廳及台南演出「風的故事—合唱交響詩」；亦隨國立台南藝術大學 中國音樂學系赴歐洲演出，並擔任古箏獨奏《風雨》。

2005年9月與高雄市靛樂團於台北市中山堂演出“國樂龍虎榜”——「新樂園—原創與再創者的爭艷」音樂會。

2006年一月受邀至香港參予錢秀蓮舞蹈團演出，擔任即興古箏獨奏與重奏。

2006年四月參加台北市立國樂團-彈撥藝術節「走過古箏的歲月」演出。

2006年五月於埔里藝文中心，舉辦個人古箏古琴畢業音樂會「憶古箏琴-七年的漫步與狂舞」，並發表個人古箏作品「漫步」。

2006年七月獲選為國立傳統藝術中心研討會「亞洲箏樂研習營」日本箏學員，隨石瀨雅璋老師習日本箏。並參與宜蘭、台北、桃園三地，亞洲箏藝薈萃音樂會。

2006年八月獲選為埔里鎮圖書館第二屆駐館音樂家。

2007年七月於埔里藝文中心、竹山鎮公所，舉辦個人古箏獨奏演奏會「溫 故知新」，並發表個人古箏作品「雨」。

2007年12月於台南藝術大學，參加台南藝術大學民族音樂學研究所「民音精英---現代絲竹的音畫」音樂會，擔任古箏演出。

2008年6月於台北市中山堂光復廳，參加台南藝術大學民族音樂學研究所「民音精英---響山樂水絲竹情」音樂會，擔任古箏演出。

2008年參加日本NHK東方音樂試聽會箏組評定合格。

2009年NHK FM放送之〈東洋音樂片刻〉節目中，曾演奏宮田耕八朗之作曲《草笛之聲》被採用播放。

2009年4月於日本東京紀尾井演奏廳舉辦「箏の架け橋」日本箏個人獨奏會。

2009年任國立台南藝術大學亞太音樂中心日本箏老師。

background
助演人簡歷

日本三絃/門田綾子 Kadota Ayako

12歲開始學箏，19歲於京都獲得全國箏曲比賽獎。學習經歷從箏曲的葉風會、菊井箏樂社大師範之後，1994年開始獨立，並創立生田流KOTO綾音會。1992年開始到至今每年舉辦西洋樂器與日本傳統邦樂器<し〜ずん>樂團形式的演出，並多次到法國、澳洲參予國際交流音樂活動。

現為日本高知縣文化協會副會長、文化廳傳統文化兒童教室講師、高知縣教育委員會特別兼任講師。

日本箏/渡邊治子 Watanabe Haruko

日本國立愛媛大學法文學部畢業，愛媛縣藝術文化獎勵獎，NHK邦樂東洋音樂評鑑會等、十七絃、二十絃組被評定合格。自1990年起在各地以超出東洋音樂領域參加演奏活動，如參與亨雪兒弦樂四重奏之演出，並與訪日之演奏家們共同演奏數次，並於德、法、澳洲、中國、台灣各都市舉行獨奏會或聯合演奏會。

現任箏彩會主持人、國立台南藝術大學客座講師、台日音樂藝術交流會副代表。並擔任特定非營利活動法人，日本音樂集團愛媛縣支部部長，財團法人正派邦樂會大師範。

曲意介紹
introduction

雲井獅子

宮田耕八朗(Miyata Kohachiro, 1938-) 編配

《雲井獅子》是琴古流本曲三十六曲之一，相傳為日本博多的普化寺 一朝軒傳承下來的，是大部分本曲裡旋律線條最明顯的曲子，經常為演奏家所演奏。音樂形態為較自由的慢板，尺八技巧以滑音、強吹音的使用來表現音樂的張力，音樂重覆性很強，帶有即興的風格。

宮田耕八朗先生於樂譜內頁說明，編配尺八與日本箏二重奏來由，是由於宮田先生的尺八製作者 西田露秋先生，在聽了宮田先生的雲井獅子之後說：「這曲子如果加上日本箏伴奏不就好了嗎？」而經過半年之後，在日本熊本舉辦的古川郁代先生的獨奏會上，應邀宮田先生的新曲之下，宮田先生想起西田先生的話語，所以帶著對於西田先生一直為他做著他想要的尺八的努力心情表達感謝而作此二重奏。

讚歌

澤井忠夫(Sawai Tadao, 1931-1997) 曲

日本箏樂演奏家澤井中夫於 1978年的作品，此曲共分三個部份。第一段為抒情的讚頌，第二段為自由的散板樂段，第三段從一個接一個小音型逐漸展開獨特日本箏樂的世界。作曲者內頁題名如下：「讚歌是觸及了自然的美與人的愛，而這些都展現在與藝術接觸之時，人的心境被昇華，向外湧溢，並迸發出愛與詩的意境」。

月草の夢

福田蘭童(Fukuda Rando, 1905-1976) 曲

此曲為日本尺八演奏家與作曲家福田蘭童於1929年的作品，以下是福田先生寫下這首曲子時的感觸：

春去了，海也靜了下來。想起昔日，年紀尚小時的遙遠的兒時回憶。今天我也來到你的窗前，但已人去樓空，窗旁就是那綿延不絕的海岸，我在海邊徘徊不前。（身旁）一叢叢小花夾雜在露草（即月草）間，散發著香氣。四處漂泊的我，悲嘆不復返的往日時光，對照我的傷悲的是，一如往常欣欣向榮的綻放的花。順手拈了一把花，我隱忍著，悄悄地將它貼近嘴邊，像是飲著自己散不去的傷悲。我還是，帶著，拿它無法又抒發不了的憂愁，再度踏上我的旅途。我的胸口，也像沾染了那花的藍紫色一般，散發出鬱悶的氣息，承載著對你的沈甸甸的思念。

（註：出自網站<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!J0q7r3ifGRSCFrzfJolU3HhVjQ--/>）

鶴の巢籠も

宮田耕八朗(Miyata Kohachiro, 1938-) 曲

在尺八古典本曲的時代，各個尺八名人演奏家凝聚自我寫出許多作品，以同樣的曲名，各式各樣的樂曲形式進行著。鶴の巢籠も(鶴的巢籠)這個作品，是描述在嚴寒的大自然中，對於哺育孵蛋、養育雛鳥的仙鶴父母的身姿繪影，是一首謳歌父母對於子女之愛的曲子。

此曲各式各樣的流派版本很多，今晚演出的版本為現代日本尺八演奏者宮田耕八朗先生，取各流派之長，重新做的同名之曲。

みずほのうた(水穗的歌)

宮田耕八郎(Miyata Kohachiro,1938-) 曲

作曲者宮田耕八郎先生出生於東京，年幼時期曾短暫的住在鄉下，對於翠綠的稻田和有如黃金浪花般的稻穗，此種風情是他最喜歡的。此曲描述如下：

「看著綠油油的稻田，期待著收割的到來，水變溫暖、蜻蜓飛梭與水黽游泳的夏天喜樂、歌與舞蹈。消逝的感情寄情於對稻田的回憶。最後，包含著急速失去對稻田的回憶和訴說……隨著遠方並列山頭的夕陽下沉，曲子也隨著結束」

春之海

宮城道雄(Miyagi Michio,1894-1956) 曲

近代箏曲之父宮城道雄於1929年的作品。此曲除了是他本身的代表作之外，同時也是近代日本音樂的代表曲目。本曲為日本箏與尺八的二重奏。為室內樂風格的標題音樂，按西洋三部曲式寫成。其中描述了瀨戶內海船家旅行所帶給人們的印象，並以似盲人敏銳的感覺具體地捕捉了寧靜春海中，海浪聲響、鷗鳥鳴聲以及船槳響起等等的聲音。

落葉、鶴鴿

宮城道雄(Miyagi Michio,1894-1956) 曲

此兩曲為日本箏大師宮城道雄先生分別於1933年與1921年的作品，為歌唱與尺八日本箏組成的作品。歌詞為下（分別以日文與中文兩版本）

落葉 西条八十作詞

| 日文歌詞 |

秋風の夕べの庭に思ふこと
落葉にまじり眠りたい
落葉とともに一夜を
涙ながして語りたい
返らぬ春を若日を

| 中文歌詞 |

憶起秋風過後傍晚的庭院
伴著落葉同眠
隨著落葉整晚
邊流淚邊說唱著
一去不返的春與若日之歌

鶴鴒(せきれい) 北原白秋作詞

| 日文歌詞 |

(一)山川のたぎつせて
せのせの岩にいる鳥の
尾をふる鳥のせきれいの
ふとその岩を飛びさんぬ
(二)山川のたぎつせて
せのせの岩にいた鳥の
尾をふる鳥のせきれいの
まだいるようでさむい冬の日

| 中文歌詞 |

(一)山中湍急的溪流
溪流中岩石上的鳥
搖晃著尾巴的鶴鴒
不經意地飛離了那塊岩石
(二)山中湍急的溪流
溪流中岩石上的鳥
搖晃著尾巴的鶴鴒
寒冷的冬日
牠似乎依舊仍在

鶴鴒此曲一開始以箏描繪寂靜的溪流聲，中間使用箏技巧裡的斷奏與尺八的短音，來表現在溪流岩石上鶴鴒可愛的尾巴擺動模樣，最後的樂句則以聲音去模擬鶴鴒突然飛走的畫面，為一首短小描繪鶴鴒形象的精緻作品。

萌春

長澤勝俊(Nagasawa Katsutoshi, 1923--2008) 曲

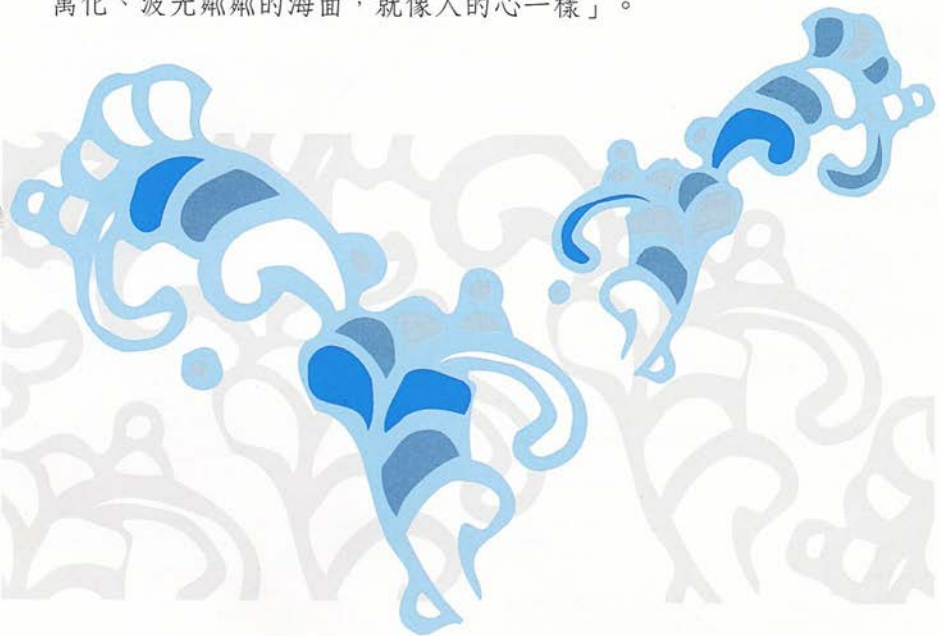
《萌春》這首樂曲以日本箏與尺八二重奏的編制首次於1971年在日本音樂集團第15回的定期演奏會上演出的樂曲，隔年，當宮田耕八朗先生於自己的演奏會時，他認為這個作品從印象上應該是表達〈萌芽之春〉、〈萌黃之春〉之意，在得到作曲家長澤勝俊的贊同後，命此曲為《萌春》，一尺六吋的尺八所發出的嬌嫩聲和日本箏那華麗炫耀的聲音相互交錯，是明亮歌頌的二重奏曲。

太陽と海と

宮田耕八朗(Miyata Kohachiro, 1938-) 曲

此曲為宮田先生於1993年為尺八、三絃、箏與十七絃的四重奏曲。作曲者自述如下：

「燦爛的太陽照耀在藍色的海面上，這是所有生命的泉源，在明亮的太陽居住下，人們還是會煩惱、悲傷和爭吵，被照耀的千變萬化、波光粼粼的海面，就像人的心一樣」。

感謝名單

appreciation

助演：

渡邊治子(Watanabe Haruko)老師

門田綾子(Kadota Ayako)老師

工作人員：

林怡君 劉耘杏

邱奕君 呂慧真

施懿珊 薛梅珠

特別感謝：（按照筆畫順序）

宮田耕八郎(Miyata Kohachiro)老師

神崎憲(Kanzaki Ken)老師

陳中申老師

鄭德淵院長

蔡進發先生

海報與節目單製作：

優格創意設計 Ugulu design

春の海。

—日本箏與尺八的對話

十方樂集音樂劇場

台北市文化局

財團法人國家文化藝術基金會

主辦單位／十方樂集有限公司

演出地點／十方樂集音樂劇場

贊助單位／台北市文化局、財團法人國家文化藝術基金會、台日音樂藝術交流會