

呼風幻語

【竹笛新調性音樂會】

演出時間 / 102年8月24日(六)19:30

演出地點 / 桃園縣政府文化局演藝廳

桃園市縣府路21號

陳中申指揮九歌民族管絃樂團

藝術總監 | 孟美英

九歌民族管絃樂團現任團長暨藝術總監孟美英，畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系研究所，主修指揮，師承瞿春泉，二胡師事於董榕森、林昱廷，為國內優秀的女性指揮與二胡演奏家，2005年榮獲「國立台灣藝術大學傑出楷模校友」獎項肯定。

孟美英自1998創立九歌民族管絃樂團，至今15年，在其帶領之下，建立了團員間絕佳的

演出默契與向心力，歷年製作隨著時間的推移，演出內容與形式也呼應著當代民族音樂發展的脈動，兼蓄傳統與現代，表現亮眼，除獲桃園縣政府文化局肯定，連年獲選為扶植團隊及傑出團隊之外，2009更上一層樓，連續五年獲選為文建會扶植團隊，多年努力與成績有目共睹。

近年指揮九歌民族管絃樂團演出，備受各界好評，其指揮風格充分展現出女性特有的細膩思維與充沛的情感。2004年應臺北市立國樂團之邀，於中山堂演出國樂龍虎榜系列音樂會，獲得「最佳指揮獎」。2007年受「琉球臺灣婦人會」之邀，帶領九歌參加「沖繩台灣南島文化交流會」演出。2009年受臺北傳統藝術季之邀—梁祝系列三「女情我怨—七個女人的故事」指揮九歌團於臺北市中山堂演出，2010再次受邀演出「繽紛新聲」。2010年受德國 Gemischer Cho Tuniberg Tiengen 之邀，帶領九歌絲竹團於德國 Freiburg、Britzingen 演出。

孟美英現任桃園市青少年國樂團與平鎮市立國樂團藝術總監，多年來除了投入國樂藝術的發展外，並在桃園致力推動向下紮根的教育工作，努力營造國樂學習環境，撒播種子，培育幼苗，自1996年起已陸續栽培出許多優秀的青年才俊，成為國樂在地發展的新動力。

指揮 | 陳中申

11歲起自習竹笛。東吳大學音樂系作曲組畢業。隨陳澄雄習西洋長笛，隨賴德和、馬水龍、盧炎習作曲。隨徐頌仁、黃曉同習指揮。

1979-2004（斷續）任臺北市立國樂團吹管組首席、研推組主任、副指揮、指揮；2004-2011任台南藝術大學副教授；現為自由音樂人。2013年擔任九歌民族管絃樂團駐團藝術家。

族管絃樂團駐團藝術家。

陳中申多數的作品入圍及獲得金曲獎項，其製作及作曲的台語兒歌「紅田嬰」與「火金姑」2張專輯，獲1999金曲獎「最佳兒童唱片」及「最佳演唱」獎；2005指揮北市國錄製「絲竹傳奇」CD出版，獲金曲獎「最佳演奏」獎。由其首演的笛曲有五十餘首，其中以《梆笛協奏曲》最著名，曾與世界各國著名交響樂團演出此曲。兒童合唱曲《永遠的楊喚》獲2006金曲獎「最佳作曲」（作品：春天在哪兒呀）、「最佳演奏」、「最佳演唱」及「最佳兒童唱片」四項提名；製作及作曲的國語兒歌《外婆橋》獲2009金曲獎「最佳兒童唱片」。2010以「抒懷—陳中申笛子作品專輯」入圍金曲獎「最佳民族音樂專輯」。2012更以「秀才騎馬弄弄來—台灣笛子作品專輯」獲得金曲獎「最佳民族音樂專輯」。

任北市國指揮12年間，對推廣國樂新作及本土樂曲的創作不餘遺力，也曾獲邀指揮香港、新加坡、北京、上海等專業國樂團演出。近年來積極參與各業餘國樂團演出，將多年專業心得分享，回響熱烈。

半音笛獨奏 | 王鼎皓

1993年出生於台中市，畢業於台中市光復國小、台中市雙十國中，現就讀國立台南藝術大學中國音樂學系一貫制五年級。主修中國笛，師事陳中申，曾師事李鎮、榮皇棋、潘柏安，曾受俞遜發指導。多次於各大音樂比賽拿下優良成績，經常隨台南藝術大學民族管弦樂團、新竹青年國樂團於各大

音樂廳表演。

近年重要經歷：2008年獲96學年度全國音樂比賽國中A組簫獨奏 優等第一名。2011年獲99學年度大台南全國音樂大賽 高中A組笛獨奏 特優第一名；舉辦「王鼎皓 / 笛子—吳宜芳 / 二胡聯合音樂會」；隨國立台南藝術大學高中部民族管弦樂團於「金光閃閃」音樂會中協奏《白蛇傳》笛子協奏曲；榮獲南藝大國樂系第一屆「必也射乎」器樂大賽高中部第二名，亦為南藝之星，於高雄市文化中心至德堂協奏《蝴蝶夢I.III》；隨國立台南藝術大學民族管弦樂團2011竹塹國樂節「狂想」音樂會協奏《阿詩瑪敘事詩》；隨國立台南藝術大學至北京中央音樂學院交流演出。2012年隨新竹青年國樂團於廣東巡迴表演；受邀與春秋樂集首演發表《春日與冬夜》箏、笛與弦樂四重奏。2013年隨國立台南藝術大學民族管弦樂團於國家音樂廳演出「舊瓶裝新酒」音樂會；隨新竹青年國樂團於北京國家大劇院、上海音樂廳巡迴表演。

半音笛獨奏 | 葉展魁

臺灣臺北人，畢業於新北市立埔墘國小、新北市立海山國中，曾就讀國立臺南藝術大學七年一貫制中國音樂學系，現就讀中國文化大學中國音樂學系二年級。主修笛，啟蒙於楊萬得老師，曾師事陳俊憲、李鎮、陳中申老師，現師事於莊桂櫻老師。曾副修鋼琴，師事李穠宇、張麗玲老師；曾副修古

琴，師事釋鏡界老師。現為臺北市立國樂團附設市民國樂團笛子演奏員。

得獎紀錄：94學年度臺北縣學生音樂比賽國中B組笛獨奏第一名；2009年中華民國國樂學會器樂大賽笛子青少年組第二名；98學年度臺南縣學生音樂比賽高中職A組簫獨奏第一名；98學年度全國學生音樂比賽高中職A組簫獨奏第一名；2011年中華民國國樂學會器樂大賽笛子成人組第一名。

重要經歷：2010及2011年參與峽谷天籟—太魯閣洞簫藝術創作工作坊。2011年與國立臺南藝術大學高中部國樂團於國立臺南藝術大學中國音樂學系合奏廳「金光閃閃」音樂會中協奏笛協奏曲《阿詩瑪敘事詩》；於國立臺南藝術大學舉辦「魁維三年」葉展魁、張維紘聯合音樂會；參與玉山天韻—洞簫尺八音樂會演出簫曲《孤鳥》。2012參與《聽見品仔聲》臺灣笛簫作品專輯之二→秀才騎馬弄弄來（2012金曲獎「最佳民族音樂專輯」）出版樂譜之校譜工作；與逢源民族管絃樂團於臺東縣立文化中心協奏笛協奏曲《梆笛協奏曲（第一樂章）》。2013年參與玉山天韻—洞簫尺八音樂會演出簫曲《九陰真經、鄉情》。

鋼琴伴奏 | 張令儀

1982年出生於台中市，四歲開始學習鋼琴，曾師事葉玉如、林靜雯、宋皖之、廖咬含、洪珮綺等老師。1994年考進台中市雙十國中音樂班，主修雙簧管，曾師事楊端容、傅文惠、詹佳琦、劉榮義老師，同時在校期間加修國樂一笙，師事方國龍老師，並於2005～2007年，榮獲台中市音樂

比賽笙獨奏優等第一名，台灣省全區音樂比賽笙獨奏優等第二名，2008年音樂資賦優異保送甄試考上國立台中二中音樂班，在學期間常以鋼琴伴奏的形式與同學間互相合作演出，伴奏經驗從此時開始累積。2000年保送甄試考上國立新竹教育大學音樂教育系公費生，在校期間，擔任多場校內個人音樂會鋼琴伴奏，項目涵蓋國樂、西樂、聲樂及室內樂等。大三時榮獲新竹市音樂比賽雙簧管獨奏優等第一名，同年拿下台灣省全區音樂比賽雙簧管獨奏優等第三名；2003年以極優異的成績同時錄取東吳大學、東海大學、台南藝術大學音樂系研究所。進入台南藝術大學鋼琴合作藝術研究所就讀之後，對於西樂、國樂等等不同形式的伴奏合作藝術，有更深一層的認知及經驗，技巧上也更加成熟完美。現在常與不同領域的演奏家合作演出，演出經驗豐富。

九歌民族管絃樂團

屢獲選為文化部藝文扶植團隊。為深厚傳統基礎、博涉創新可能，團長暨藝術總監孟美英女士長期禮聘國內外一級指揮家駐團指導，並持續邀約各領域優秀作曲家譜寫新曲發表、活潑演出形式，因而養成九歌團員開闊且具創意的藝術視野與演奏能力，也展現九歌在傳統曲目外積極拓展國樂風貌的企圖！

近年來九歌開拓許多新穎的演出形式，包含映像系列，古蹟系列、大師系列、新秀系列、兒童民謠系列等，每一場演出均深受肯定，佳評如潮，吸引許多新客群。九歌是個年輕的樂團，骨子裡流的是傳統的血液，但卻能勇於嘗試與創新，那種承先啟後、源源不絕的強大力量，就是九歌的立團宗旨與特色！

【重要紀錄】

- ◎102-98年通過文化部媒合計畫，與桃園縣政府文化局合作，100年起進駐中壢藝術館。
- ◎102-98年連續五年獲選為文化部扶植團隊。
- ◎101年10月獲邀與臺北市立國樂團合作演出《顧冠仁的音樂世界》音樂會。
- ◎101年7月獲邀在香港沙田大會堂演出《絃彈—港臺音樂對話》音樂會。
- ◎99年獲邀至德國弗萊堡（Freiburg）演出《Island Music-From Taiwan》音樂會。
- ◎99年獲邀至台北市傳統藝術季演出《繽紛新聲》音樂會。
- ◎98年獲選為台北市傳統藝術季表演團隊，演出《女情我怨—七個女人的故事》。
- ◎93、95、96、97及98年榮獲桃園縣政府文化局徵選為傑出演藝團隊。

樂曲介紹

《第一笛子協奏曲—蝴蝶夢》 作曲 | 關迺忠

笛子協奏曲《蝴蝶夢》取材於中國古代偉大哲學家莊子的「夢蝶」故事和傳奇小說中「莊子戲妻」的故事，全曲共分三個樂章：

第一樂章「夢蝶」：取材自「莊周夢蝶」故事。莊周夢蝶是中國哲學史上一個富有辯證意義的命題，以人的立場看，是莊周做夢，夢到自己變成蝴蝶，但若轉念一想，不以人的思維為主，莊周的一生，也許只是一隻蝴蝶的夢罷了，人們常說「人生如夢」不是嗎？這一樂章就是通過笛子與樂隊的互動表達出對這一命題的思考，曲中常有大小調瞬間變換，也有蝴蝶拍翅，自由翱翔的音樂形象。

第二樂章「搗墳」：第二、三樂章取材自「莊子戲妻」的故事。本樂章的第一主題是第一樂章莊周主題的變體，塑造了一個風流倜儻白面書生的形象。第二主題表現了一個女子對於幸福的渴望而又無法如願的痛苦。

第三樂章「劈棺」：此一樂章延續了「莊子戲妻」的故事，在發展部的結尾，莊周的主題威嚴而無情的出現，這時那女子的主題已經顯得孤單和無力，樂曲在失望和極度痛苦的悲劇氣氛中結束。

本曲是第一首將笛子調性拓展到較寬廣表現的協奏曲，長串而連續的半音階處處可見，調性轉換更是毫無限制。有的演奏家能以傳統六孔笛將它完整演奏出來，殊為不易。但畢竟按半孔技術有其限制，尤其連續按半孔的樂句在音準、音色上不易達到標準，因此很多演奏家改用加孔笛來吹，本場演出是以陳氏半音笛（D調）來演奏。

《西西里舞曲》 作曲 | Gabriel Faure

西西里舞曲——是十九世紀末法國管風琴作曲家加布里耶·佛瑞作於1893年，編號78的作品。這首精緻優美的室內樂小品原本係為大提琴與鋼琴的編制所作，最早出現

在莫里哀的戲劇《城市貴族》的配樂，後來也在其1898年的戲劇配樂〈佩利亞與梅麗桑〉裡再度出現。此曲為g小調的三段曲式，全曲充滿了神秘媚惑的韻味。

《查爾達斯》 作曲 | Vittorio Monti

著名的《查爾達斯》的樂曲出自19世紀末、20世紀初的義大利作曲家維托里奧·蒙蒂，《查爾達斯（Czardas）》是一種舞蹈的名稱。樂曲由兩部分組成：第一部分稱「拉紹」，速度徐緩而富有歌唱性；第二部分稱「弗里斯」，速度迅急，情緒熱烈。本曲即以這一舞曲的典型特點寫成。樂曲一開始先呈示出充滿激情的引子，然後奏出深沉而略含憂愁的主題，後又出現另一支流暢而華麗、抒情的小調旋律，都具有鮮明的匈牙利吉普賽音樂的特點。接著，樂曲轉入查爾達斯舞曲快速而活潑的「弗裡斯」段落，形成歡快而奔放的氣氛。這段舞曲音樂越來越熱烈，由十六分音符組成的樂句頻繁出現，使樂曲趨向高潮。本版本為潘柏安以簫演奏的版本，現改以陳氏半音笛演奏。

《阿詩瑪敘事詩》 作曲 | 易柯、易加義、張寶慶

本曲創作於1982春，題材取材於撒尼敘事長詩《阿詩瑪》，樂曲深刻的表達了撒尼人民對阿詩瑪的真切的愛，對巴拉家刻苦的恨。此曲帶有敘事的風格，以原詩的基本故事情節為主，取其中代表性與音樂發展有關的五段做為音樂的根據。

全曲由引子及五個部分組成，引子由秀麗的笛聲奏出主題，把人們帶到一個古老的傳說中；第一段：「天空閃出一朵花」；第二段：「拒媒」；第三段：「思念」；第四段：「搶親」；第五段：「回聲」。

《胡旋舞》 作曲 | 鍾耀光

本曲原為西洋長笛與國樂團而創作的作品。樂曲採用了《胡旋舞》歡快迴旋、千匝萬轉不停歇的特點，由慢而快堆疊發展出流暢、明亮，跌宕動聽的樂音，樂句悠長，

非常適合展現循環呼吸的技巧，彷彿「胡旋女」又鮮活的呈現在眼前一般。

本演奏版本是由陳中申將之移植到大降B調半音笛上，除了少數幾個超出音域的低音外，幾乎完全保留了原曲的音域及韻味。在處理音樂上，由於半音笛仍是以手指直接按孔，因此，傳統笛子的演奏法也幾乎都能運用，本曲即是以這些演奏法將樂曲處理得更富有民族風格。

《卡門主題幻想曲》 作曲 | Francois Borne

《卡門》(Carmen) 是比才 (Georges Bizet) 於1874年所創作的歌劇，是一部家喻戶曉的歌劇作品，劇中以西班牙為故事背景，描述熱情奔放的吉普賽女子，為了自由、愛情而奮不顧身，角色性格鮮明且強烈，劇情內容真實、貼切。在音樂上，富有濃厚的民族色彩與異國風情，使得整齣歌劇充滿無比的表現張力。其中很多音樂主題被引用改編成各種樂器演奏的炫技曲，本曲是其中的長笛版本。

作曲家法蘭克西斯·包恩 (Francois Borne, 1840-1920年或1860-1930年) 的生平事蹟較少被記錄，甚至出現二個不同卒年日期的說法。包恩曾在波爾多大劇院 (Grand Theatre of Bordeaux) 擔任首席長笛手，並曾任Toulouse音樂學院的長笛教授，對於長笛的機械設計也作出相當多的貢獻。他的音樂作品問世者不多，只有少量的鋼琴作品被流傳，雖然寫過幾首長笛作品，但只有這一首流傳於世。

《卡門幻想曲》創作於1900年，作品主題旋律全採用歌劇《卡門》中最受矚目與精彩的片斷如《哈巴奈拉舞曲》(Habanera)、《波西米亞之歌》(Chanson Boheme)、《鬥牛士進行曲》(Marche du toreador) 串聯而成。

本演奏版本是以大G調半音笛演奏，音域類似西洋長笛，因此也是以原調移植。本曲在西洋長笛都算是很難的一首炫技曲，對半音笛來說，當然是更難了，本版本是首度以竹笛演奏的版本，盡量保留了原曲的精彩炫技特點，為半音笛的表現力立了一個重要里程碑，也宣告了陳氏半音笛無限可能的潛力及表現力。

九歌民族管絃樂團編制

【樂團編制】

藝術總監 | 孟美英

指揮 | 陳中申

助理指揮 | 蕭逸帆

笛 | 梁雯婷、唐暄普、李珮如、許友笠

高笙 | 陳慧珍、張婉瑜

中笙 | 何尹捷

低笙 | 李家駿

嗩吶 | 劉文彰、溫育良、楊斯羽

高胡 | 施懿珊、詹如意

中胡 | 吳庭嘉、李晉龍

二胡 | 尤豐勳、黃彙穎、李文軒、劉婉柔、劉家伶、邱國璋

揚琴 | 黃于珏、李書宜

柳琴 | 廖韋如

琵琶 | 林淨琛、蕭婉以

中阮 | 鄧雅瑛、陳家琪、游欣潔 (兼三絃)

大阮 | 洪筱禎、呂玟君

古箏 | 何玉女

cello | 鄭會珍、林千卉、宋思怡

Bass | 楊玉琳、陳毓琿

打擊 | 蕭逸帆、陳伊珊、徐易達、余宗融

【行政團隊】

團長 | 孟美英

總務 | 吳尚雅

駐團音樂家 | 陳中申

樂器管理 | 何玉女

樂團首席 | 施懿珊

譜務 | 劉婉柔

吹管組長 | 梁雯婷

劉育秀

拉絃組長 | 施懿珊

場務 | 呂世鴻

彈撥組長 | 薛伊伶

李玉翠

低音組長 | 楊玉琳

美術設計 | 張盛權

打擊組長 | 蕭逸帆

音響工程 | 盧春利

樂團公關 | 黃于珏

錄影 | 胡福和

財務經理 | 蔡麗美

攝影 | 楊文卿

活動企劃 | 王介文

演出執行 | 謝孟軒

演出曲目

《第一笛子協奏曲—蝴蝶夢》

笛 | 王鼎皓 鋼琴 | 張令儀 作曲 | 關迺忠

《西西里亞舞曲》

竹笛工作坊學員 鋼琴 | 張令儀 作曲 | Gabriel Faure

《查爾達斯》

竹笛工作坊學員 鋼琴 | 張令儀 作曲 | Vittorio Monti

《阿詩瑪敘事詩》

笛 | 葉展魁 鋼琴 | 張令儀 作曲 | 易柯、易加義、張寶慶

中場休息

《胡旋舞》

笛 | 王鼎皓 作曲 | 鍾耀光

《卡門主題幻想曲》

笛 | 王鼎皓 作曲 | Francois Borne

指導單位： 文化部
MINISTRY OF CULTURE 桃園縣政府藝文設施管理中心
Arts Facilities Management Center of Taoyuan County Government

主辦單位： 九歌民族管絃樂團
Chiuiko Traditional Orchestra

協辦單位： 桃園縣政府文化局

贊助單位： 財團法人采盟文教基金會
TASA MENG EDUCATION FOUNDATION 長安樂器有限公司