太古琴館·古琴系列音樂會

五五

太古琴館

5/6 國家兩廳院·演奏廳

太古琴館 主辦· 梓作坊古琴藝術工坊 協辦

指導:臺北市政府文化局

贊助:射團法人國家文化藝術基金會、IGD 碼達哈利企業有限公司

林法

林法—臺灣新生代古琴演奏家,父親林立正為臺灣知名斷琴家、臺北市文化資產保存技術保存者。林法自小深受薰陶,12歲始學習古琴,15歲起赴上海、北京等地,先後師從於葛翰聰、吳自英、李鳳雲、劉赤城、李祥霆、王海燕教授等兩岸古琴名家。2005年於北京中央音樂學院古琴演奏專業畢業。曾獲得「2002中國青少年藝術大賽民族器樂獨奏比賽」古琴青年專業組銅獎,以及「2004全國古琴大賽」古琴青年職業組優秀演奏獎。

2011 年國立臺北藝術大學傳統音樂學系古琴演奏專業畢業,2013 年進入國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班深造。曾先後舉辦多場古琴獨奏音樂會、參與大型演出,並應邀前往英國、韓國、中國大陸等地演出,獲得熱烈迴響。於古琴演奏之外,林法更傳承父親林立正之斲琴、修琴技藝,所製之琴多次在臺灣古琴展會上展出,廣受好評。

2007 年成立「太古琴館」,以其多年修習琴藝之經驗 及所傳承之斷琴技藝,作為發展古琴藝術之基石,結合傳 統與創新、演奏和製作,致力於斷琴、修琴、演奏及古琴 音樂節目企畫製作,推廣古琴藝術不遺餘力。

2011-2014 年先後執行「臺北市保存技術保存者林立 正技藝研究計畫(一)」、「林立正斷琴技術保存紀錄(二) 伏羲式、靈機式」、「林立正古琴修復保存紀錄——玉壺冰 (一)、(二)」等計畫。

[近年演出]

- 2014 年 12 月 10 日《愛別離—林法古琴獨奏音樂會》(國家兩廳院演奏廳)。
- 2014 年 5 月 16 日《弦響—古琴と三線の物語》(誠品松菸店表演廳)。
- 2013年11月《琴聲情深—林法古琴獨奏音樂會》於國家兩廳院演奏廳、臺中文化中心、嘉義文化中心巡迴演出。
- 2013 年 6 月《鼓浪琴韻—林法古琴獨奏會》(鼓浪嶼音樂廳、廈門大學本成義—張治華音樂廳)。
- 2012 年 5 月受中華古琴學會之邀於「臺北琴道館」舉行個人獨奏會。
- 2012 年 9 月北京華彬莊園「天涯共此 10 中秋音樂會」。
- 2012 年 12 月演出舞台劇《名叫李爾》,並擔任現場演奏樂師。
- 2012 年 3 月年蘇格蘭格拉斯哥博物館「Sound and Image in Black and White」展覽系列音樂會演出。
- 2011 年 8 月受邀於北京大學紀念講堂演出《愛別離—林法 獨奏音樂會》。

黄雪婷

苗栗縣頭份人,於 2012 年接受 art plus 雜誌專訪,並被譽為「傳統音樂新勢力」(2012 年 12 月號)。

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂學系研究所演奏 組(藝術碩士)。自幼學習鋼琴,開啟對音樂的興趣,14 歲時偶然機會下受到陳莉雯老師的啟蒙,接觸古琴音樂。

1993 年,師事陳雯老師,隔年考入華岡藝校國樂科, 主修古琴,仍繼續由陳雯老師指導。

1995 年考入國立臺灣藝術專科學校國樂科,主修古琴,師事王海燕老師;副修鋼琴,師事王潤婷老師。在校期間參與演出「晚春情事」音樂會、臺北縣立文化中心「暗香浮動」音樂會、臺北市立社會教育館「祭神」音樂會,在會中皆擔任古琴獨奏。1998 中華國樂學會器樂獨奏大賽彈撥類組榮獲古琴組甲等獎。

2000 年參加鴻禧美術館紀念孫毓芹先生逝世十週年 「瀛洲琴社古琴音樂會」。同年畢業於國立藝專國樂科(今 國立臺灣藝術大學),並考取國立臺北藝術大學傳統音樂 學系,主修古琴,師事李楓老師。在校期間參與該系年度「傳統樂展」古琴音樂會、國立傳統藝術中心「傳統音樂賞析」巡迴展演、「古調今探」古琴音樂會、花卉藝術節古琴音樂會……等。2003年於校內舞蹈廳舉辦「山水韻」古琴畢業音樂會。

2007 年考取國立臺北藝術大學,就讀傳統音樂學系研究所演奏組,指導教授為王海燕教授。在校期間參與該系年度「傳統樂展」古琴音樂會、「醉吟」傳統絲竹樂音樂會、「潮樂風韵」音樂會,於校內音樂廳舉辦「古韻新聲」古琴音樂會、「逸響」古琴音樂會。

2008 年獲選「教育部卓越計畫新世紀藝術教學領航計畫,國際展演交流—第30 屆巴里藝術節公演」。

2009 年參與錄製泰宇出版社高中職教科書古琴教學 示範影片。同年於國立臺北藝術大學音樂廳舉辦「幽蘭」 昔雪婷古琴音樂會。

2012 年應臺灣古琴學會之邀於「儒苑琴聲」校園古琴音樂會—中央大學場演出。

2012 年應邀於國立傳統藝術中心—國際作曲大賽獲選作品音樂會演出,擔任作曲家林育平之古琴獨奏作品 《撈月》首演。

2014 年參與百樂琴苑於國家演奏廳舉辦之「太古遺 音」古琴音樂會中演出。

黄勤心

國立臺北藝術大學傳統音樂系學士、國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士。臺北「等閑琴館」駐館老師、中國古琴協會(北京)的名譽理事。曾在奧、德、法、中等國演出。師承楊宏榮、王海燕、游麗玉、釋鏡界。

2004 夏首次舉行個人古琴演奏會

2009 應巴黎臺灣文化中心之邀赴法國里昂,在「縱橫者劇院」舉行的「琴心抒懷音樂會」,與游麗玉、邱佑苹同台演出,以不同語彙形式呈現臺灣多元文化的發展。

2010【聽水】個人古琴音樂會,成為琴藝發展的里程碑。同年擔任古琴演出於「臺北書院」開幕式。多次受邀「茶與樂的對話」擔任古琴演奏。同年北京舉行「高山流水—古琴藝術展」應邀演出,同時在北京 798 藝術中心舉行音樂晚會應邀演出。

2012 受邀【瓊英·卓瑪】梵唱(唄)音樂會於中山堂, 同年與「心心南管樂坊」歐洲吟遊巡演。

2013 受邀於蘭庭崑劇年度大戲「玉簪記」演出、心心 南管年度製作「琵琶 ×3」演出、臺灣愛樂民族管弦樂團 展演活動「落玉盤—細數彈撥之美」演出、協助「聶影娘」 電影拍攝古琴藝術指導。

2014 受邀於宜興「陽羨古琴社」開幕式。

宗教博物館 陳國寧館長道說:

「韻,是中國美學的一大特質,書畫筆墨講求氣韻生動工夫,戲曲聲腔亦講究韻味唱做,古琴則更以和諧音韻為尚,以至餘音繞樑,大音聲希,成為美的極至。

彈琴,韻味的表現要恰到好處,吟猱過度則煽情,不 足則空有其聲,難引回味。琴韻的表現,一如君子美德, 和而不俗、情真而不滯膩,方有大器。

勤心彈琴,自然於韻的表現,靜中的氣息在指尖律動,淡定自如,穩重而清遠,深得琴曲意境,誠臺灣琴界後起之秀。」

敦煌研究院美術研究所所長侯黎明所長道說:「勤心所達到的技藝和境界似五、六十歲的琴者。」

更有人說,聽勤心彈琴下指似雪落鴻泥的個人風格。

演出曲目

憶故人/林法梅花三弄/黄雪婷神人暢/黄勤心 討梅/黃勤心 古怨/林法 祂修羅蘭—地/黃勤心

---中場休息---

漁樵問答/黃雪婷 欸乃/黃勤心 酒狂/黃勤心 龍朔操/黃雪婷 廣陵散/林法

憶故人 / 林法

本譜始載於1937年發刊之《今虞琴刊》,緣因彼時彭祉卿 先生行遊江浙,以琴會友,偶彈此曲,聽者忘神,乃請先 生手寫此譜,俾流傳於世。祉卿先生之封翁為滿清太守, 清亡後隱居操縵,不彈他曲,只彈此曲歷三十年,祉卿先 生家學淵源,此曲有獨到之處也。本曲共分六段,用律取 音謹嚴,節奏停勻,韻致幽雅,「渭北春天樹,江冬日暮 雪」一種久別故人不得晤談,思念之情,躍然活現於音韻 之間,引人心絃與之共鳴。

梅花三弄 / 黄雪婷

傲霜抖雪的梅花,歷來被中國人用來隱喻具有高尚節操的 人。據傳〈梅花三弄〉原為晉代桓伊所作的一首笛曲,後 被改編為琴曲。全曲共十段加尾聲。主題和變奏一共出現 三次,是為「三弄」。全曲以具有強烈對比的兩種類型的 旋律來刻畫主題意境。一個是明亮跳動的泛音旋律,另一 個是剛毅挺拔的抒情性旋律。

本曲出自清《春草堂琴譜》。章志蓀先生編撰之《研易習琴齋琴譜》,本曲曲跋敘述甚詳,中有「簡靜和暢」四字, 甚得此曲三昧。

神人暢 / 黄勤心

堯作此曲,其美妙的琴音感動上天,使天神降臨,與人們歡樂歌舞,共慶盛典。每當彈奏此曲身邊的朋友會不由自主地想跳舞,曲調空弦音多以唱名La、Do、Me圍繞,曲調更不同於我們熟悉的五聲音階,按音出現的Si、Fa表現巫的神秘,更難得是表現了泛音1至13徽的音位(面板上的13個螺鈿),此曲對巫之神秘更有個人風格詮釋。

詠梅 / 黄勤心

驛外斷橋邊,寂寞開無主,已是黃昏獨自愁,更著風雨。 無意苦爭春,一任群芳妒,零落成泥碾做塵,只有香如故。 ~~陸游

曾是內心的感受……安安靜靜彈琴……

全曲原以泛音彈奏,而後在原有的譜中創作小片段呼應原曲彈出心意。

古怨 / 林法

此為南宋姜夔根據古代側商調所作的自度曲。歌詞沉郁淒婉,旋律清雅流暢,以「歡有穹兮恨無數、滿目江山兮淚沾屨」的詩句,表達了自己的愁思和苦悶情緒。

【歌詞】

日暮四山兮 烟霧暗前浦 將維舟兮無所 追我前兮不逮 懷後來兮何處 屢回顧

世事兮何據 手翻覆兮雲雨 過金谷兮花謝 委塵土 悲佳人兮 薄命誰為主 豈不猶有春兮 妾自傷兮遲暮 髮將素

歡有窮兮恨無數 絃欲絕兮聲苦 滿目江山兮淚沾屢 君不見年年汾水上兮 惟秋雁飛去

地(袍修羅蘭)/黃勤心

成公亮先生所作曲。公亮先生曾道:「重濁的大地在音樂 過程中延伸開闊,徐緩的低音旋律逐步向中音區發展,每 一樂句之尾都有從容撞擊的鐘聲。接著大地蘇醒……最後 在安詳靜穆的鐘聲中結束。」

渔樵问答 / 黄雪婷

本曲出自清《琴學入門》琴譜,亦名金門待漏、金門待詔、 漁樵,作者不可考。初見於明嘉靖三十九年(西元1560年) 蕭鸞撰輯之《杏莊太音續譜》,之後計有三十多種琴譜皆 有收錄,為琴人喜愛彈奏曲目之一。

清《琴學初津》曲跋云:「漁樵問答,曲意深長,神情灑脫,而山之巍巍,水之津津,斧伐丁丁,櫓聲欸乃,隱隱現於指下,迨至問答之段,令人有山水之想。奏斯者,必修其指,而靜其神,始得。志在漁樵者,以此消遣,移情非淺」。應是本曲最佳詮釋。

欸乃 / 黄勤心

槳櫓之聲或漁家號子聲。以山水為意象抒發感情,乃是託 跡漁樵,寄情山水煙霞,頤養至靜的琴曲。「漁翁夜傍西 岩宿,曉汲清湘燃楚竹。煙銷日出不見人,欸乃一聲山水 綠……。」

唐代詩人元結「誰能聽欸乃,欸乃感人情……」;宋 朱熹「五曲山高雲氣深……欸乃聲中萬古心。」清 趙翼「……最喜漁歌聲欸乃,扣舷一路送歸人。」現代文學家 茅盾「午夜夢回,可以聽得櫓聲欸乃,飄然而過。」聽漁家之 槳櫓欸乃聲,成為文人生活逸趣。由此能推知琴曲「欸乃」是古人用音樂形式表現隱意山水、寄情自然的人文情趣。

閉起眼睛欣賞一幅山水畫軸的展開……

酒狂 / 黄勤心

2009秋天在法國與其他演奏家一同的「琴心抒懷」音樂會。其中曲目酒狂以琴與煮水壺做了酒狂的即興變奏,開始讓我對琴樂有了重新的思考。在法國可以有各種的色彩穿搭,但須得有勇氣去說服異樣的眼光。酒狂在歷代琴曲中被演繹出形式居多呈現節奏活潑鮮明。此音樂會藉由聲音表達對琴曲演繹出琴心的理解語彙。以傳統為根基、即興變奏、加上個人對酒後情緒的渲泄謂之「狂」的體會,結合呈現。

龍朔操 / 黄雪婷

本曲出自明《神奇秘譜》,又名昭君怨,內容描寫昭君出塞和番之心情,作者不可考。操為曲調之一種,古人曰憂悶而作謂之操。龍朔乃龍沙塞之北。此曲以模進的表達手法為主,層層上升或下降的模進曲調,產生一種舞蹈迴旋的動感。

廣陵散 / 林法

據《琴操》記載:戰國聶政的父親,為韓王鑄劍,因延誤 日期,而慘遭殺害。聶政立志為父親報仇,入山學琴十年, 身成絕技後四處演奏,名揚韓國。韓王召他進宮演奏,聶 政借此機會終於實現了刺殺韓王的夙願,其後自毀容貌而 死。後人根據這個故事,譜成琴曲,氣勢宏偉,為古琴著 名大曲之一。

~展演預告~

響振州門

林立正宋琴「玉壺冰」修復 暨梓作坊師生斲琴展

2015.11.13~11.24 中正文化中心・志清廳

> 2015.11.24 國家兩廳院・演奏廳

主辦:太古琴館

協辦:梓作坊古琴藝術工坊

指導:臺北市政府文化局

贊助:財團法人國家文化藝術基金會

IGD 瑪達哈利企業有限公司

太古琴館 http://taigu.pixnet.net/blog 梓 作 坊 http://zizuofang.pixnet.net/blog FB 粉絲頁 https://www.facebook.com/taiguzizuofang

Email: taigu.zizuo fang@gmail.com