

SILK ROAD

國樂新絲路 Chinese Music in the new Silk Road

TCO 全新原創閩南語歌劇 ——李天祿的四個女人

TCO original Hokkienlanguage opera
——*The Four Women in Puppet Master LEE Tien-Lu's Life*

錢南章與賴美貞打造閩南語歌劇 搬演李天祿戲夢人生

世界風系列 帶您穿越絲路音樂風情

World Music Series: Traveling Through the Silk Road on the Wings of Music

人間國寶廖瓊枝 凍水牡丹唱薪傳

臺北
市立國樂團

北市國樂雙月刊

Taipei Chinese Orchestra Bimonthly

Concent

April 2017 目錄

2 新思路 The New Rout of Thinking

在傳統中走向創新
From Tradition to Innovation

3 封面故事 Cover Story

TCO 全新原創閩南語歌劇—李天祿的四個女人
The TCO Theater—*The Four Women in Puppet Master LEE Tien-Lu's Life*

5 舞台焦點 Spotlight

人間國寶廖瓊枝 凍水牡丹唱薪傳
世界風系列 帶您穿越絲路音樂風情
World Music Series: Traveling Through the Silk Road on the Wings of Music
超級強笛！群英薈萃論「音」雄

13 國樂人物 People

錢南章與賴美貞打造閩南語歌劇 搬演李天祿戲夢人生

15 樂透新鮮事 Music Fun

絲竹樂的傳統與現代—「絲響起」系列音樂會
樂・色—陳婷怡胡琴獨奏會

17 愛樂新勢力 New Power

五代同堂歡度 45 週年——臺北市光復國小國樂團
TCO 學院國樂團 點亮青春的魔法！

發行人 鄭立彬
總編輯 鍾永宏
藝術顧問
(依姓氏筆劃順序)

林谷芳
林昱廷
吳榮順
施德玉
黃光男
湯良興
樊慰慈
鄭德淵

編審委員 陳小萍 葉翩翩
蘇盈恩 蔡珮漪
李庭耀 謝從馨
黃湊琪 呂冠儀

企劃／執行編輯 如合跨界有限公司
藝術教育推廣夥伴 親子天下股份有限公司

Publisher Cheng Li-Pin
Editor-in-Chief Chung Yung-Hung
Artistic Advisors
(by order of surname name)
Lin Ku-Fang
Lin Yu-Ting
Wu Rung-Shun
Shih Te-Yu
Huang Kuang-Nan
Tang Liangxing
Fan Wei-Tsu
Cheng Te-Yuan

Editorial Review Committee
Chen Hsiao-Ping
Su Ying-En
Li Ting-Yiu
Huang Chen-Chi

Executive editor · Production
XROSS CO., LTD.
tco2.silkroad@gmail.com

Art Education Partner CW Education Media & Publishing Co., Ltd.

在傳統中走向創新

From Tradition to Innovation

近年來，臺北市立國樂團不斷推出開創性的跨界節目，樹立獨特的樂團風格與藝術走向，融和了傳統精神，也拓展「國樂」的定義，希望能留下創新的經典作品。

傳統藝術季閉幕大戲《李天祿的四個女人》就是一齣原創閩南語歌劇，由國家文藝獎得主錢南章譜曲，集結了詩人路寒袖、編劇賴美貞、導演曾慧誠等菁英，並邀請國內頂尖製作群及聲樂家們，加上「陳錫煌傳統掌中劇團」與 TCO 共同演出，可說是原汁原味由國人打造的鉅作，邀您在文學、音樂、戲劇、舞蹈、傳統戲曲的牽引下，一起見證李天祿與四個女人，及大時代的生命故事。

而《絲響起》系列音樂會，則是針對絲竹室內樂所設計。「傳統篇」特別邀請江南絲竹名家湯良興策劃，以中國傳統古曲、江南絲竹名曲為主軸；「現代篇」則以不同年齡層與特色作曲家作品，期盼能承繼傳統的精神，發展各類可作為當代國樂表現形式的元素，為國樂室內樂的結構、形式、風格、語言，樹立起指標性的參考。

不論是以樂團形式或絲竹室內樂編制，當代國樂都必須透過大量的曲目來蓄積能量。藉由音樂會的策劃與演出，讓現代音樂創作也能觀照到傳統音樂，並累積豐富的曲目，即便不是所有曲目都有機會再次被演出，但十首之中只要有一首能流傳下來，也就值得了。

In recent years, the Taipei Chinese Orchestra (TCO) has continuously presented innovative programs of interdisciplinary nature, expanding the definition of "Chinese music." It is hoped that these innovative original works will become classic pieces to pass on generations.

The Four Women in Puppet Master LEE Tien-Lu's Life, a hokkien-language opera piece which concludes this year's Traditional Arts Festival, is exactly one of such original works. Composed by CHIEN Nan-Chang, a recipient of the National Award for Art, the production features outstanding artists in Taiwan's art and literary circle, including poet LU Han-Hsiu, playwright LAI Mei-Chen, director Chris TSENG, top vocalists and theater professionals, as well as members of the CHEN Hsi-Huang Traditional Puppet Troupe, who collaborate with the TCO to bring the unique piece to life. Please join us on this journey through the lives of LEE and his four women as well as the story of the great time.

The "Plucking the String" series, on the other hand, is designed for Chinese chamber music. The Traditional Episode is orchestrated by TANG Liangxing, Chinese music master from southern China, and features Chinese traditional ancient tunes and famous southern Chinese stringed music, while The Contemporary Episode showcases works by composers from different age groups and with different characteristics. By inheriting traditional spirit while developing various elements of contemporary music, we hope to establish a benchmark for the development of chamber Chinese music in terms of the structure, forms, styles, and language.

Whether it is in form of orchestra or chamber concert, contemporary Chinese music has to accumulate its energy through building up a great amount of repertoire. By planning and performing concerts, we try to make modern music creations to reflect the traditional spirit and to build up the repertoire. Perhaps not all of the works may be performed again, but it is still worth doing it even only one out of ten pieces can pass on to generations to come.

團長 General Director

鄭永昌 Cheng Li-Pin

TCO 全新原創閩南語歌劇— 李天祿的四個女人

The TCO Theater—*The Four Women in Puppet Master LEE Tien-Lu's Life*

文／盧家珍 攝影／張哲郢

臺北市立國樂團（TCO）第一部喜歌劇《第一百個新娘》於 1990 年誕生，相隔 27 年，TCO 劇院重新開幕，以全新原創閩南語歌劇《李天祿的四個女人》再創新局，也是傳統藝術季的壓軸好戲。

本劇根據路寒袖〈緣分既了，悲喜自在—我如何寫李天祿的四個女人〉一文發展而來，由 TCO 團長鄭立彬親自擘劃，詩人路寒袖劇本指導，國家文藝獎得主錢南章譜曲，夫人賴美貞負責劇本創作與填詞，並邀請國內頂尖製作群及聲樂家們，李天祿的長子陳錫煌也將率領他的布袋戲團一同登臺演出。

錢南章指出，這次的譜曲去年下半年就已經完成，使用〈李天祿的四個女人〉及〈布袋戲〉共 5 首閩南語詩作，置於劇本歌詞當中，最大的挑戰就是如何讓歌詞音韻與音樂融合在一起；賴美貞則說，劇中以日據時代和光復初期的臺灣社會為背景，主要是以李天祿 20 歲至 44 歲這 25 年間，與生命中 4 個重要女人的互動為主軸，從每個女人的觀點出發，呈現她們的心情與情感，述說在那個生活困頓的年代，社會底層老百姓如何展現另類的生活哲學。

導演曾慧誠是古典聲樂出身，對歌劇自然不陌生。他認為錢南章老師的音樂雖然是西方的合聲，卻加入了布袋戲的鑼鼓點元素，而且還有一種閩南語的典雅之美，是一種嶄新的聽覺組合。

除了音樂之外，曾慧誠也加重了戲劇的渲染，全劇共 2 幕 5 景，以隱喻的方式，呈現李天祿在舞臺上的虛實人生。因此，此劇的一開始即是以老年李天祿的回想開始，藉由音樂、舞者，甚至將布袋戲彩樓搬上舞臺，以戲偶引導大家進入他與 4 個女人的故事，她們分別在李天祿的生命中扮演不同時期的角色，也各自有不同的想法與個性。為此，「陳錫煌傳統掌中劇團」還特別刻了 5 尊布袋戲偶，並以綠、黃、藍、紅的衣服代表 4 位女性，而在 4 段故事最後，舞臺焦點又從歌者、戲偶回到老年李天祿身上，默觀自己的悲喜人生。

「人生本如戲，幕起幕落，4 段姻緣都成了戲裡一個個故事，哪個才是最真實的？或許，對於李天祿大師而言，布袋戲的世界才是最真實的，也只有在這裡，他可以毫不掩飾活出自己的人生。」曾慧誠說。

演出時間：6/9 (五) 19:30、6/11 (日) 14:30
演出地點：國家戲劇院

演出時間：6/16 (五) 19:30、6/18 (日) 14:30
演出地點：臺中國家歌劇院

Time: 6/9 (Fri.) 19:30、6/11 (Sun.) 14:30
Place: National Theater

Time: 6/16 (Fri.) 19:30、6/18 (Sun.) 14:30
Place: National Taichung Theater

In 1990, the Taipei Chinese Orchestra (TCO) produced its first opera piece *The 100th Bride*. Now, 27 years later, the TCO aims to break new ground with its original Hokkien-language opera piece, *The Four Women in Puppet Master LEE Tien-Lu's Life*.

Based on an article by LU Han-Hsiu, this piece is conducted by TCO Director CHENG Li-Pin, composed by CHIEN Nan-Chang, a recipient of the National Award for Arts, and written by LAI Mei-Chen. LU also joined the team as its poem and script director. Top vocalists and theater professionals from Taiwan, as well as members of the CHEN Hsi-Huang Traditional Puppet Troupe, are set to collaborate with the TCO to bring the unique piece to life.

The greatest challenge in composition, according to CHIEN Nan-Chang, is to harmonize the rhythm of words with the melody of music in order to incorporate five pieces of Hokkien poems into the opera. LAI Mei-Chen says that this opera, set in Taiwan during the Japanese colonial period and shortly after the end of World War II, focuses on the interactions between LEE Tien-Lu and

the four women in his life between 20 and 44 years of age, showcasing their emotions and affections as well as the difficult life of ordinary people in Taiwan and their unconventional way of living.

The entire piece consists of two acts and five scenes along with a range of singing and dance performances. In addition, Director Chris TSENG particularly emphasizes the dramatic tension to include both real and illusory elements, and audiences can even see traditional puppet show settings on the stage. The CHEN Hsi-Huang Traditional Puppet Troupe makes five new puppets particularly for this production, and designs their costumes in different colors to present the four different female characters. At the end, the focus on the stage is again turned from singers and puppets back to LEE, reflecting his life full of sorrows and happiness.

"Life is but a stage. Four romances in his life all turn into stories in the theater. Which one is real? Perhaps, for Master LEE, the only real world is the one in the puppet show, where he lives his life without any disguise," so says TSENG.

人間國寶廖瓊枝

凍水牡丹唱薪傳

文／潘雅君 圖片提供／廖瓊枝

On 6 May, Liao Chiung-Chih, praised as Taiwan's top "Kudan" (the sorrowful female character in the Taiwanese opera), is invited to perform, along with many famous Taiwanese opera performers, in *Living National Treasure II--Songs of the Peon*. The program, based on Liao's experiences in performing the Taiwanese opera for more than six decades.

歌仔戲國寶廖瓊枝 83 歲了，一上臺就癩嗓唱哭調仔，場內頓時鴉雀無聲。她沒著戲服、沒俊扮，小小的身子，卻如同轉換器般，馬上能量四射。唱起王寶釧〈寫血書〉，高亢低迴，悲悲切切，聲聲催淚，即使聽不懂戲詞，也覺得胸口壓大石般難過。這位「臺灣最會哭的女人」真不是浪得虛名，剛才還見她在臺下小聲咳嗽，也完全沒有事先開嗓的動作，怎麼這樣厲害？

女兒首度與廖瓊枝同臺

此次應北市國之邀共同製作的「人間國寶 II 一牡丹薪唱」，陣容堅強，不僅有曾獲金馬獎最佳女配角呂雪鳳對戲，還帶上門生們，其中包括已視為接班人的張孟逸，傳承意味十分濃厚。值得一提的是，旅居日本的長女寒雲也首次應邀與媽媽一同登臺。已經做阿嬤的寒雲，是位專業歌手，將演唱屬城市歌謠的歌仔戲新調。整場共十多首折子，都取自膾炙人口的好戲。

廖瓊枝女兒寒雲首次與媽媽同臺。

廖瓊枝說，她非常感恩，自己是老天爺派來為歌仔戲請命、做事的，再怎麼不適，只要唱戲、教戲，力氣就來了。劇院柔和的燈光灑在她銀白色的頭髮上，多年來，臺下的廖瓊枝總是把頭髮綰的一絲不苟，巧克力色的套裝搭上咖啡色高跟鞋，雙手嫻靜的放在膝

上，端莊優雅，笑臉盈盈。只有想到幼年貧窮與阿嬤相依為命的苦日子，才會露出悲傷的表情。

銘記生命中的每一位貴人

她說自己，兩歲半喪母，14 歲學戲、18 歲出班、20 歲開始陸續生了 4 個小孩，獨立扶養他們。日子過得坎坷，數次都活不下去，都是靠無數的貴人相助。「很多人幫助我，鼓勵我，給我勇氣，每一個人的名字，都不敢忘記。而阿嬤阿公是生命中的第一個恩人。」她虔敬道。

曾獲金馬獎最佳女配角的呂雪鳳，此次將與廖瓊枝對戲。

所以，一演苦戲，只要想到阿嬤就會哭，再想到阿嬤過世前告訴她，死了也會隨著身邊保庇，更是辛酸流淚。雖然這已經是 70 年前的事，而且之後還有更多悲苦的際遇，但外婆仍然永遠都是她的哭點。

而在演技表現上，廖瓊枝則感念 21 歲時的團主龍霄鳳，教她如何演心理戲，成為苦旦。團主說：「妳的韻味不錯，但沒帶哭聲。絕不能想哭就哭，要先培養情緒，否則要哭時就唱不出來了。」她教廖瓊枝眼神如何看、手勢如何做、情緒怎麼轉折。廖瓊枝很惋惜當時沒學到龍霄鳳演〈山伯歸天〉時，嘴角會自然湧出白泡沫的絕技，即便時間已過 60 年，仍令她難忘。

喜歡挑戰反差大的角色

廖瓊枝的上進心是她能有今天成就的主因，當然，一個無父無母的「綁戲囡仔」抓緊機會偷學師是必要的。不過，學藝的心思必須十分強烈，才能在流浪討生活中學習。她說：「我喜歡挑戰。」眼神馬上晶亮起來，她回憶：開門老師名角喬財寶演《封神榜》的花面紂王，出場一亮相喊：「寡人」，銅鈴般大眼和舌頭會同時轉動。在旁扮太監的她，用袖子遮住臉，自己也跟著學演，正在眼睛鼻子忙著結成一球，忘了應聲時，馬上被老師瞪，嚇得她聲音都打結。

直到現在，廖瓊枝仍是如此，她說：「我就喜歡挑戰這種反差很大的角色，其實，小時候學過丑角，若是有機會，好想演看看。」而這回，大家就先欣賞《陳三五娘》中的〈留傘〉，「益春俏皮的模樣，我愛演，觀眾也喜歡，因為和平常的苦旦不一樣。」她微笑說。

雖然已經封箱，廖瓊枝自從 58 歲起接受許常惠老師邀請，進大專院校推廣歌仔戲開始，就開著一輛小車全臺灣趴趴走。雖然去年「被兒子媳婦吊銷車牌了」，現在依然每天到處跑，忙著教戲、演講，不能開車，只好靠兒孫接送。愛戲成痴的她，正努力用她的方式，傳達歌仔戲的美好。

演出地點：臺北市中山堂中正廳
演出時間：5/6（六）19:30

世界風系列 帶您穿越絲路音樂風情

文／盧家珍 圖片提供／臺北市立國樂團

隨著資訊網路的流通，國與國之間如同地球村般愈來愈緊密，身為地球村的一員，了解各國音樂文化也成為一種趨勢以及潮流。尤其進入 21 世紀以來，臺灣和東南亞各國密切交流，已為臺灣的多元文化加添了新色彩。2017 年的「世界風系列」即將帶大家前往馬可波羅東遊之路，穿越陸上絲路到達土耳其，並且前往古老的泰國，一起體驗不同的音樂風情。

韻采南洋

義大利探險家馬可波羅遇到蒙古的卜魯罕公主，彼此互生情愫，於是一路護送卜魯罕公主到波斯，兩人途經新加坡，愛情更在這美麗島嶼萌芽。這段浪漫的戀情，透過作曲家劉湲《馬可波羅與卜魯罕公主》交響音詩，重新展現在世人面前。

除了馬可波羅的東遊之外，關廼忠的《新加坡隨想曲》，讓我們從樂音中感受暖熱的空氣；選自羅偉倫《海上第一人》的〈海路〉，遙想鄭和下西洋的筆路藍縷。這一季，請跟我們一起打開感官，感受這趟動人的南洋之音。

藍色土耳其

絲路的前世，是駝鈴作響的商道穿越沙漠與高山，也是歐亞溝通的動脈。東起中國長安（今陝西省西

安市），西至君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦堡），透過伊斯坦堡的絕佳位置，將貨物銷售至歐洲。邂逅藍色土耳其，就用樂音尋訪千年奇幻國度吧！

來自土耳其的女歌唱家伊巴罕歐娃，五官深邃，歌聲低沉動人；還有難得一見的傳統土耳其樂器卡龍（Kanun）及奈依（Ney），宛如中國揚琴與笛子，卻帶有狂野不羈的組合，吟唱著家鄉的傳統音樂與特色小品，讓人不禁迷醉在小亞細亞風情裡。

音樂無國界

絲路的前世今生，一如這場精心策劃的演出，以美麗動人的音樂，串起歐亞的心靈溝通。

為了這場絲路音樂會，荷蘭廣播愛樂交響樂團助理指揮法蘭斯—厄特·布格拉夫特別遠渡重洋來臺。兩年前，他也是這樣從歐洲來到東方的臺灣，參加一場超越樂種，超越語言的「TCO 國際指揮大賽」，並且獲得首獎。他的獲獎，證明了音樂的確超越國界，超越文化。「我承認，參賽前我對國樂一竅不通，但對我來說這個國際指揮大賽，就是一場偉大而令人驚艷的冒險，非常值得。」

此次這位歐洲指揮將來臺舉行他的得獎音樂會，演奏來自雲南、北京甚至土耳其的音樂，藉此證明：音樂無國界，它能夠建造一座屬於你我的心靈桃花源。

世界風系列

韻采南洋 5/13 (六) 19:30 臺北市中山堂中正廳

藍色土耳其 5/19 (五) 19:30 臺北市中山堂光復廳

音樂無國界 5/20 (六) 19:30 臺北市中山堂中正廳

暹羅風韻 5/26 (五) 19:30 臺北市中山堂中正廳

暹羅風韻

泰國過去一直以「暹羅」作為國名，1945 年泰國復稱為「暹羅王國」，1949 年才正式更名為「泰王國」。身為一個佛教國家，泰國境內有超過 9 成的人民信奉佛教，其許多傳統藝術亦與佛教息息相關。

泰國傳統古典音樂樂團依照不同的樂器配置、社會環境和演奏形式，可以分為三種較重要的樂團：以打擊樂器及管樂為主的皮帕特樂團；以弦樂、打擊樂、笛子為主的克魯昂賽樂團；綜合前兩個樂團的馬荷里樂團。

此次音樂會由國立傳統藝術中心主任吳榮順製作導聆，並由 TCO 的音樂家與泰國的音樂家們共同演出，包括泰國的木琴、環狀排鑼、簫、三弦、二弦等樂器，讓觀眾能藉由此場音樂會了解泰國音樂與臺灣音樂的同異，也展現泰國音樂不同的風情。

World Music Series: Traveling Through the Silk Road on the Wings of Music

By Lu Chia-Chen

Photo courtesy of the Taipei Chinese Orchestra

With the flourishing communications of information on the Internet, the world has become a global village. As a member in the global village, it has become an irresistible trend to better understand music and cultures from different countries. Since entering the 21st century, the close exchanges between Taiwan and Southeast Asian countries have infused new colors to the already diversified cultures in Taiwan. The 2017 World Music Series will lead the audiences to follow the route of Marco Polo, passing through the Silk Road to Turkey and reaching ancient Thailand, so that they can experience various flavors of different music.

A Flair of South Seas

Italian explorer Marco Polo escorted Mongolian Princess Kokochin (literally meaning "sky blue") of the Bulughan family from China to Persia, and fell in love with her on the way. They travelled by the sea and stopped at Singapore,

where their love budded and blossomed. The romantic story is re-told by Liu Yuan's *Marco Polo and Princess Blue* in this concert. In addition to Marco Polo's travel, Guan Naizhong's *Singapore Capriccio* conveys the warmth of Southeast Asia, while *The Voyage* selected from *Admiral of the Seven Seas* by Law Wei Lun also recounts the hardship of Chen Ho's voyage. Please open your mind and embrace the beautiful music from the South Seas!

Blue Turkey

Starting from China's Chang'an (now known as Xi'an) in the east and ending at Constantinople (now known as Istanbul)

in the west, the Silk Road, featuring deserts and mountains with jingling camel bells on caravans, used to be the traffic artery connecting Europe and Asia. With its strategic location, Istanbul has long served as a major hub for the commodity trade between the East and the West. Let's visit this ancient country with music and encounter the blue Turkey!

Turkish female singer Yıldız İbrahimova, accompanied by Turkish traditional music instruments Kanun and Ney, which sounds like Chinese Yangqin and Dizi, will present music with traditional characteristics from her hometown. Audiences are cordially invited to enjoy an evening with flavors from Asia Minor.

Music Beyond Boundaries

An exquisitely-planned concert connects the mentalities of Europe and Asia with beautiful music.

Two years ago, Frans-Aert Burghgraef, Assistant Conductor of Dutch Radio Philharmonic Orchestra, came all the way to Taiwan to participate in an international conducting competition beyond the barriers of music types and languages. The First Prize he won proves that music indeed is beyond boundaries and cultures. Before the competition, he admitted, he was unfamiliar with Chinese Music and for him, the competition became a great, magnificent and very rewarding adventure.

Now, the European conductor will come back to Taiwan again to conduct the award-winning concert. He will present music from Yunnan, Beijing and Turkey, further proving that

only music can create a spiritual paradise for all of us.

The Charm of Siam

Thailand was named as Siam in the past and the name was not changed to the Kingdom of Thailand until 1949. As a Buddhist country in which over 90 percent of population is Buddhists, Thailand is heavily influenced by the religion and its traditional cultures also feature strong Buddhist flavor.

Classical Thai ensembles are divided into three major types, defined by the instruments used, the forms of performance, and the social environments giving rise to each of them: Piphat ensemble, featuring wind and percussion instruments; Khrueang sai ensemble, consisting mainly of string and percussion instruments and flutes; and Mahori ensemble, combining the instruments of the above two.

The concert features musicians from the Taipei Chinese Orchestra and Thailand, performing Thai xylophone, brass gong circle, flute, and two-stringed and three-stringed instruments, demonstrating the various styles of Thai music. Wu Rung-Shun, Director of National Center for Traditional Art in Taiwan, is invited to produce the guide to music so that the audience can better understand and further compare the music of the two countries.

World Music Series

A Flair of South Seas	13 May (Sat.) 19:30
Blue Turkey	19 May (Fri.) 19:30
Music Beyond Boundaries	20 May (Sat.) 19:30
The Charm of Siam	26 May (Fri.) 19:30

Zhongzheng Auditorium, Taipei Zhongshan Hall
Guangfu Auditorium, Taipei Zhongshan Hall
Zhongzheng Auditorium, Taipei Zhongshan Hall
Zhongzheng Auditorium, Taipei Zhongshan Hall

曲祥

陳中申

李鎮

詹永明

超級強笛！群英薈萃論「音」雄

文／林媛玉 圖片提供／臺北市立國樂團

TCO organizes a performance showcasing the exchanges of Dizi masters from both sides of the Taiwan Strait. The freshly-announced winners of the Dizi contest will also share their joy, honor, and of course, their talents on the stage.

是來自遙遠草原的思念，也是纏綿悠遠的山風，是一朵清雅的幽蘭逢春綻放，也是熱烈歡快的青年之舞。這個4月，兩岸的笛藝名家將於臺北市中山堂同臺競演，精彩可期！

高手雲集，盛況空前

大師齊聚《笛藝盎然》音樂會！此次盛會，除了臺灣本地的演奏家外，北市國樂團同時也邀請了曲祥、李鎮、詹永明等3位大陸名家來臺獻藝，3位大師在笛界地位崇高，演出深受臺灣笛樂愛好者好評。

其中，詹永明是現任上海音樂學院民樂系教授，自幼師承浙派笛子大師趙松庭先生，他帶來的《幽蘭逢春》就是趙先生最後一首創作，取材自崑曲，旋律典雅而抒情。李鎮則師從笛子新派宗師劉森，演出的曲目《草原的思念》，曲風遼闊蒼茫，別具蒙

古戈壁的風情。曲祥先生是笛子演奏家，同時也兼任作曲與指揮，自行創作的《青年舞曲》，將為觀眾展現高超精湛的技巧。

臺灣方面，專業演奏家兼作曲家吳宗憲將吹奏一曲悠遠的《山風》，而素有 TCO 笛子女神之美稱的賴苡鈞也將和團員林克威合作演出協奏曲《草螟弄雞公》。這首由臺灣民間俚俗歌謠改編而成的同名樂曲，曲子裡的雞公，比喻的是一個自以為瀟灑的風流老人，草螟就是蚱蜢，動作機靈，宛如一個俏皮美少女，公雞雖然是蚱蜢的天敵，可是老人想調戲少女，卻反過來被少女戲弄，輕快逗趣的曲風，傳遞臺灣傳統的意境之美。

這首曲子是由陳中申教授所創作的，賴苡鈞表示，在排練的過程中，兩人向陳老師請教了許多屬於臺灣的傳統技巧聲響，力求技巧能夠呈現到位。「另

林克威

吳宗憲

賴茲鈞

江振豪

外我們也嘗試融入現代時尚的韻味，期盼能讓得到年輕聽眾的迴響，讓年輕人也能喜愛聆聽並演奏臺灣風格的樂曲。」

新秀競出，表現亮眼

既是盛大的音樂盛會，各方高手雲集，笛界新秀自然也要共襄盛舉，不讓宗師們專美於前。本屆臺北市民族器樂大賽笛子比賽優勝者，亦將受邀演出，與聽眾分享得獎的喜悅與光榮。

北市國樂團舉辦的器樂大賽向來受到國際上的重視，本屆更是睽違7年以來再次以笛子競技為主題，報名人數踴躍，總共有超過40位優秀的各地青年笛子好手，比賽從初賽階段就競爭激烈，參賽者水準整齊，準備充裕，表現可謂相當亮眼。

談到大賽指定曲的選擇，賴茲鈞指出，為了推廣臺灣本土的作品與作曲家，複賽指定盧亮輝以臺灣民謠為基調創作的《春風夜雨情》，以及王乙聿的《庫伊的愛情》。決賽指定曲則分為兩部分，一首是陳

中申創作的高難度無伴奏作品《九陰真經》，十分考驗參賽者的基本功，另一首是特別邀請作曲家洪千惠量身打造新曲《Di-Day》，曲中運用了小笛、曲笛以及梆笛三種竹笛來表現，難度極高，非常具有挑戰性。

賴茲鈞說，「這次比賽大部分的指定曲在笛子音樂會演出中都非常少見，最主要的考量就是希望能充分考驗比賽者對新作品的詮釋能力。」而最後經過重重關卡摘取冠軍頭銜的新秀，更將與諸位前輩同臺競藝。

4月，一場屬於笛界的風雲盛會，即將盛大開鑼！各位國樂的愛好者，你們準備好了嗎？

超級強笛

演出時間：4/20（四）14:00 19:30

演出地點：臺北市中山堂光復廳

笛藝盎然

演出時間：4/22（六）19:30

演出地點：臺北市中山堂光復廳

錢南章與賴美貞打造閩南語歌劇 搬演李天祿戲夢人生

文・攝影／林媛玉

臺灣布袋戲國寶大師李天祿開啟了臺灣布袋戲的濫觴，傳奇的一生廣為人知，臺北市立國樂團（TCO）年度亮點閩南語歌劇《李天祿的四個女人》，力邀大師齊聚，聯手譜寫這段橫跨日據時代到光復初期的歲月、重現大時代下的精采人生。

長達兩年的籌備期，由 TCO 團長鄭立彬親身打造，詩人路寒袖劇本指導、劇作家賴美貞執筆、國家文藝獎得主錢南章譜曲，並邀請「陳錫煌傳統掌中劇團」與 TCO 共同演出的重量級閩南語歌劇《李天祿的四個女人》，即將磅礴登場。

這是一齣以日據時代和光復初期臺灣社會為背景的大戲，以布袋戲大師李天祿與生命中 4 個女人故事為脈絡，展現社會底層老百姓在當時生活困頓年代的日常點滴，全劇以優美的詞句和閩南語發聲，精彩演繹過往常民生活的生存哲學。

娓娓道來悲喜自在的人生

談到全劇創作的最初，曾獲得 5 次金曲獎肯定的作曲家錢南章笑說：「路寒袖的詩作〈李天祿的四個女人〉，一直是我很喜歡的作品，所以當鄭團長提出邀請時，我第一個想到的就是這個題材。」

過去曾創作出無數動人心弦的曲目，錢南章更是國內樂壇歌劇創作的第一把交椅，《李天祿的四個女人》是他所創作的第 4 部歌劇作品，融入國樂與閩南語，充分結合傳統與創新。

錢南章與妻子、同時也是劇本創作家賴美貞，是催生此劇的重要推手，兩人一起以路寒袖的 5 首詩為本，以〈緣分既了，悲喜自在—我如何寫李天祿的四個女人〉一文為用，並連袂前往臺中、新北市三芝、大龍峒老師府等地，拜訪李天祿的家族成員，多方收集，獲得許多第一手的資料，成為刻劃歌劇情節的豐富力量。

賴美貞表示，「我們在創作前曾詢問過李天祿的家屬，也獲得李天祿長子陳錫煌老師的支持，希望用一種正面的方式，展現出當時的人們，肯打拚努力，踏實認真的生命態度。」

此劇不僅呈現李天祿大師的故事，更從每個女人的觀點出發，描寫她們的心情與情感，刻劃陳茶、黃金鑾、麗珠、月鳳這4個女人的真實樣貌，傾訴她們的愛與恨，這些豐富的元素讓劇情更加有血有肉，引起更多觀眾的共鳴。

結合閩南語音韻與國樂，字字考究

既然訴說的是國寶大師李天祿的生平，當然是以閩南語演出最能展現出精髓，因此對錢南章來說，最大的挑戰就是如何讓閩南語歌詞的音韻與音樂充分融合在一起。

為了呈現最完美的演出，從劇本創作開始，賴美貞一字一句考究劇本中的每個段落，用心找出最精準、最優美的閩南語發音；當劇本與譜曲完成，到了排練階段，兩人更是時時討論、細細調整。

「也只有她可以忍受我一改再改。」錢南章笑說自己對細節的堅持，常常挑戰合作夥伴的耐心。賴美貞除了是伴侶，更是工作上最佳的戰友，兩人共同合作早在2007年就開始，一起寫書、一起作詞譜曲，如今更一起催生原創閩南語歌劇，在國樂舞臺上，碰撞出更多創意，開啟音樂跨界的無限可能。

為歌劇藝術點燃新火花

融合國樂、合唱團與男、女高音，從獨唱、合唱，結合歌劇中的宣敘調、詠嘆調，《李天祿的四個女人》全劇共有2幕5景，有歌有舞，還把布袋戲彩樓也搬上舞臺，令人耳目一新。

此外，還邀請了臺灣知名聲樂家林孟君、陳美玲、翁若珮、鄭海芸、王典、孔孝誠、謝銘謀、李增銘、廖宇盟、曾志遠等人，和「陳錫煌傳統掌中戲團」共同演出，以優美的旋律、膾炙人口的詩句，加上精彩的演出設計，展現纏綿悱惻的氛圍，劇情引人入勝。

TCO團長鄭立彬指出，《李天祿的四個女人》從曲到劇、幕前到幕後的製作及舞臺團隊，網羅了臺灣最優秀、最在地的人才，期望能為臺灣的歌劇藝術發展點燃新的火花、開創新局。

絲竹樂的傳統與現代—— 「絲響起」系列音樂會

文／胡怡、盧家珍 圖片提供／臺北市立國樂團

“Plucking the String” series, covering a wide range of works from traditional ancient tunes, the re-arranged southern Chinese stringed music, to brand-new avant-garde works, presents the whole spectrum of Chinese music concerts.

「國」樂和西樂很不一樣，樂器愈少愈好聽，而絲竹樂更是一種兼具傳統與實驗性的組合型式。」TCO 團長鄭立彬有感而發的說。已於 4 月登場的「絲響起」系列音樂會，便以「傳統篇」與「現代篇」，分別呈現傳統古曲、江南絲竹，以及改編後的新形式江南絲竹與近年創作的前衛作品，盡展絲竹室內樂之全貌。

相較於中國北方吹打樂之粗獷豪邁，絲竹樂則顯得小而美、精而雅，尤其流行在江、浙一代的江南絲竹，更以「小、細、輕、雅」的風格特色見稱，因此 4 月 2 日演出的「傳統篇」，特別邀請世代家族傳承的江南絲竹名家湯良興策劃。湯良興說，中國音樂需要承上傳下，江南絲竹音樂有民間的感情，是貼近土地的聲音，希望能透過演出，推廣江南絲竹音樂。

「傳統篇」以中國傳統古曲、江南絲竹名曲為主軸，結合 TCO 絲竹小組，曲目包括《老六板》、《凡

亡工》、《小霓裳》、《歡樂歌》、《中花六板》、《歡樂歌》等，現場有淺顯生動的導聆，以及部分曲目的琵琶、二胡主奏，讓聽眾能夠了解傳統絲竹樂之美。

而在 4 月 30 日演出的「現代篇」，則試圖展現當代國樂的風貌。鄭立彬認為，當代國樂在一定程度上是師法西方理論系統，而在參酌了各式合奏、協奏、獨奏樂曲形式的同時，屬於「國樂的室內樂作品」，尚處於實驗階段。國樂是否也可比照西方的巴洛克、古典、浪漫等風格，統合不同時代發展的軌跡，建立以不同型態樂曲來區隔的技法與演奏風格呢？

TCO 透過不同年齡與特色的臺灣作曲家，進行當代的絲竹室內樂實驗。包括李英《層疊》、李志純《蛇郎君》、任真慧《松下》、劉至軒《水雲間》、趙菁文《慢雨》和張宜蓁《覓蝶記》等，期盼能承繼傳統的精神，發展各類可作為當代國樂表現形式的元素，為國樂室內樂的結構、形式、風格、語言，樹立起指標性的參考。

演出時間：

「絲響起—現代篇」

4/30 (日) 19:30 臺北市中山堂光復廳

樂 · 色一

陳婷怡胡琴獨奏會

文／姚淑儀 圖片提供／臺北市立國樂團

This is a concert with two-way thinking: searching for colors in sounds while looking for sounds in colors. In these dialogues of colors and music, Erhu musician CHEN Tyng-Yi explores all the possible colors for each of the sounds.

聲響的抽象性與具體存在的顏色，在視覺與聽覺感官中可以對話嗎？它各自存在於彼此之間嗎？這是個有趣的話題。

這個議題，在二胡青年演奏家陳婷怡腦中不斷地撞擊出許多火花。她說，顏色不專屬於視覺，顏色也藏身在音樂作品中。音樂作品中音色的急緩鬆緊，濃淡強弱所編織出來的音畫，就像一幅幅豐富多彩的畫卷一般，滲透到視覺與聽覺中。所以，判斷一位演奏者藝術境界的高度，人們常以演奏者音色掌握到位與否，做為重要的判斷依據。

因此，這是一場聲音中探索顏色，顏色中尋找聲音雙向思維的音樂會。是演奏家跳脫人們對於視覺與聽覺既有窠臼的嘗試。這次，她用「七彩」與音樂作品對話，探究每種聲音內涵不同顏色的可能，讓人不僅可以在音樂作品中看到色彩，更可以從色彩中聽到聲音。

《姑蘇春曉》，地點是姑蘇，時間是早春時節。清晨，你來到姑蘇城，一片「綠色」稻田在眼前展開，空氣中瀰漫了清新的青草芬芳。只需要一點點想像力，視覺、嗅覺與聽覺，就在這首曲子中完美融合跨界了。

《楚頌》則帶領我們來到楚漢戰爭中，體會項羽與虞姬，大時代裡生離死別的爱情故事。戰爭、愛情、苦難、離別，陳婷怡以「紅」，從暗紅、粉紅到豔紅，呈現故事中各種強烈的情緒張力。

除了串連「樂」與「色」，陳婷怡更從傳統理念出

發，演出近年來新創作品，有劉天華十大名曲的傳統代表作《月夜》，到青年作曲家李博禪《楚頌》，《楚頌》將演出雙胡版本，邀請歐光勳教授一同連演，師徒攜手合作，共同演繹一段歷史上淒美的愛情故事。

此外，陳婷怡更與「三個人」樂團合作，委託青年作曲家任重為「靛」色譜曲，在原有古箏、阮、笛的組合中，加入另一線性樂器一二胡，於獨特的編制下，玩出音樂的創意，也讓聽眾有耳目一新的感受。

演出時間：6/4（日）19：30
演出地點：臺北市中山堂光復廳

五代同堂歡度 45 週年—— 臺北市光復國小國樂團

文／潘雅君、盧家珍 圖片提供／臺北市立光復國小國樂團

什麼樣的小學國樂團可以五代同堂，甚至進入國家音樂廳演奏，和學長姐共享團慶之樂？答案是一一臺北市光復國小國樂團。成團歷史悠久的它，在老師和家長的齊心支持下，已是行政體質極佳的「國樂鐵粉養成中心」！

關愛眼神中成立的國樂團

週三下午的小週末，小陳老師陳俊憲照例出現在臺北市光復國小，快步走在國樂團教室的長廊上，這條路，他已經走了許多年，因為有一方國樂小幼苗，像他們以往無數前輩師兄姐一樣，正等著接受國樂團專業級的訓練。

今年邁入 45 週年的光復國小國樂團，1972 年由第

3 任校長王金蓮與中廣國樂團副指揮盧光雲共同創立。當時國民所得並不高，學校經費短缺，所幸成立第一商標國樂團的立委周文勇捐贈了一批樂器，並無償借給學生帶回家練習，這在資源匱乏的 40 年前，對孩子來說多麼珍貴的經驗。

「今年已 88 歲的王校長熱愛藝術，她找有國樂底子的音樂老師來教孩子，先有許玫華老師帶了幾年。我是從 1979 年接團，受到她全力支持。」曾獲得師鐸獎的洪慧善老師雖然早已自光復退休，還是 30 多年如一日的忙裡忙外，協助現任指導老師黃欣儀。她高興的說：「欣儀也被提名特殊優良教師與師鐸獎。」又驕傲地拿著架上的樂團 DM 介紹：「演出者都是校友，而且是傳承到第 5 代了！」

老中青團員一起進國家音樂廳

光復國小國樂團外聘名師行之多年，45 年前，在圓形大樓頂樓的分組教室時，就有來自中廣、第一商標國樂團的好手陪著孩子們學習，現在則有來自各樂團及相關院校的專業指導老師，有些已任教 1、20 年以上。而創團時即擔任分部指導的大陳老師陳如祁，曾任藝術總監，指導國樂合奏 35 年，現在雖已卸職，對於深耕國樂合奏教育有著卓越貢獻。

光復國小國樂家長團

小豆芽手鼓團

光復國小 50 週年，國樂團在國家音樂廳留影

「我們的老師有許多都是光復國樂團的校友。」洪慧善說，樂團平均一年有 20 場大小演出，除了訓練自信與膽量外，公益表演也是重要活動。也因為有這些優秀的學長姊，2012 年樂團 40 週年慶時，他們回娘家與學弟妹攜手，共創國小國樂團首度登上國家音樂廳演奏的紀錄，兩年後光復國小 50 歲校慶時，大家再度站上音樂廳舞臺，團員、校友，還加上校長和家長，陣容龐大，一時蔚為佳話。

以藝術教育為宗旨的學校社團

過去國樂界曾流傳一句「北光復，南前金」，足以說明光復國樂團的輝煌歷史。難得的是，它並非音樂班，直到現在仍是校內社團，但 40 多年來，不僅培育出許多專業演奏家，還有許多人在音樂院校及社團擔任教職。

黃欣儀說，樂團的全盛期有 3 團 200 多人，從初學、預備團到表演團，還有低年級的小豆芽節奏鼓組。但是近年受少子化影響，加上孩子們課餘活動也多元，團員因而下滑到 90 人左右。但這並不影響洪、

黃兩位老師的熱情，她們總是發新譜給孩子練習，不會為了得獎只練競賽曲，孩子們合奏時的氛圍愉悅，這才能讓學習拉得長遠。

雖然少子化是現今各校國樂團普遍的狀況，多虧光復有熱心又組織健全的家長後援會，20 年默默支持。會長王雨新說，後援會的目的是協助老師實現孩子發展站上舞臺的梦想，這包括支持與鼓勵孩子學藝、幫忙一切雜務支援等，也將國樂社團的運作與財務透明化。「必要時，還得在成果發表會上扮演吉祥物，哈哈！」

在團員變少、團費不多的現況下，黃欣儀為了補足經費缺口，一口氣接了 6 個計劃，光是寫提案與成果報告，就累死人。例如申請卓越藝術計劃，帶入親子團，為週六接送團員的父母開了胡琴、手鼓班，讓家長也樂在其中。她露出可愛的酒窩說：「我還想把國樂推廣到附近社區呢！」

看著已畢業的孩子們即便不在音樂班，也會回來支援演出，兩位老師的心總是暖暖的。從小培養孩子審美的觀念，推廣基層音樂教育，這是樂團最終的目的。而光復國小國樂團也在老師們的薪火相傳，以及家長們的無私奉獻下，繼續向 50 週年挺進！

光復國小 50 週年，國樂團在國家音樂廳演出

TCO 學院國樂團 點亮青春的魔法！

文／林媛玉 圖片提供／TCO 學院國樂團、臺北市立國樂團

由臺灣各著名音樂學院的在學生與畢業生所組成的 TCO 學院國樂團，自 2010 年 12 月成立以來，已經舉行各類型音樂會近 50 場，並與國際樂壇各領域專家進行交流。

臺灣國樂樂壇閃耀的新星

這群來自各校團員們平均年齡雖輕，但在一次次現場演出中累積經驗，在相互競爭中學習成長，淬鍊出美麗的樂音，如今儼然已是臺灣國樂樂壇冉冉升起的閃耀新星。

「我們進行排練的時候，氣氛總是特別地歡樂！」卓司雅總幹事表示，可能是一群年輕人聚在一起，大家是為了完成共同的夢想，做的是自己有興趣的事，因此格外地有衝勁。而且由於彼此都是來自各校的好手，演奏素質已有一定水準，每次排練都像是一場新奇的冒險，激盪出絢爛的火花。

揮灑青春，打造耳目一新心感受

這次的《飛魔力系列・新星閃耀音樂會》將由學院國樂團擔綱協奏，臺北市立國樂團副指揮江振豪擔任指揮，並特邀 TCO 柳琴首席

馬翠好及中央民族大學音樂學院青年教師魏林參與演出，除了國樂經典曲目以外，亦將帶來多首世界首演的作品，必能給予聽眾耳目一新的音樂感受。

「每個樂團都應該擁有屬於自己的聲音，我們的成員可能來自不同的地方，如何協調融合，最後形成統一且獨特的風格，過程需要磨合。」卓司雅坦承，磨合的過程並不容易，但也正因為不容易，在越過層層關卡與挑戰後，所獲得的果實特別甜美。這個 5 月，TCO 學院國樂團將盡情揮灑青春的魔力，奏響最美麗的聲音！

演出時間：5/21（日）14：30
演出地點：臺北市中山堂中正廳

