

四季將大地染成五顏六色，我們用音樂渲染四季。

新樂國樂團

樂染四季

新樂國樂團九十七年度定期音樂會

主辦單位：新樂國樂團 ◊ 協辦單位：台北市文山區萬芳里辦公室、台北市立國樂團
贊助單位：財團法人、蘇玉麟

〔演出的話〕

新樂國樂團是一群來自各大專院校國樂社團的校友以及熱愛音樂人士所組成的樂團。團員們已有一定的演奏能力，每週一次的團練，大家幾乎是風雨無阻，排練時的認真態度，在在地表現出對音樂的熱愛與執著以及對樂團凝聚的向心力。

今年定期音樂會的主題—樂染四季，這對新樂來說，不僅是技術的高難度，音樂上的要求更是一大挑戰。經過一年的努力，在8/23、10/4請盧亮輝老師親自蒞團指導，相信每位團員都有深刻的體會到作曲家的意境。

春—是明亮的人生，是對未來充滿希望和理想。

夏—是奮鬥的人生，在多變的世界裡有挑戰、有努力，在低潮時走出陰霾，奮鬥創造自己的人生。

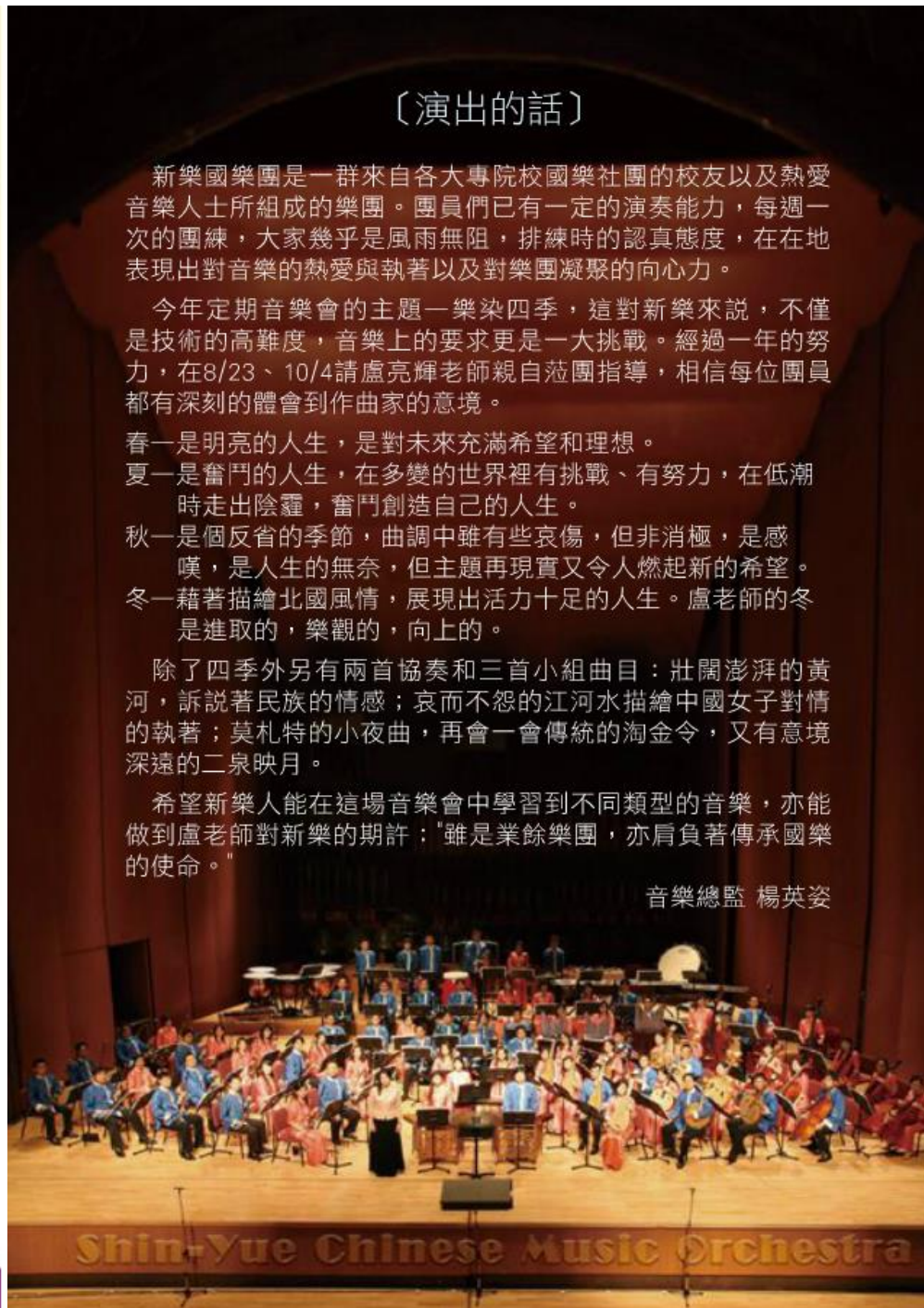
秋—是個反省的季節，曲調中雖有些哀傷，但非消極，是感嘆，是人生的無奈，但主題再現實又令人燃起新的希望。

冬—藉著描繪北國風情，展現出活力十足的人生。盧老師的冬是進取的，樂觀的，向上的。

除了四季外另有兩首協奏和三首小組曲目：壯闊澎湃的黃河，訴說著民族的情感；哀而不怨的江河水描繪中國女子對情的執著；莫札特的小夜曲，再會一會傳統的淘金令，又有意境深遠的二泉映月。

希望新樂人能在這場音樂會中學習到不同類型的音樂，亦能做到盧老師對新樂的期許：“雖是業餘樂團，亦肩負著傳承國樂的使命。”

音樂總監 楊英姿

〔演出曲目〕

春

盧亮輝 曲（指揮：董致璋）

夏

盧亮輝 曲（指揮：董致璋）

黃河鋼琴協奏曲 第一、二樂章

殷承宗等 曲（鋼琴：許復 / 指揮：楊英姿）

莫札特《小夜曲》K. 525 第一樂章

莫札特 曲（彈撥小合奏）

二泉映月

阿炳 曲（擦弦小合奏 / 指揮：楊英姿）

～中場休息～

淘金令

民間吹打樂（吹管小合奏）

江河水

二胡：黃海懷移植 / 樂團：盧亮輝編配

（二胡：董致璋 / 指揮：楊英姿）

秋

盧亮輝 曲（指揮：楊英姿）

冬

盧亮輝 曲（指揮：楊英姿）

音樂總監兼指揮：楊英姿

台灣彰化縣人。

民國六十四年進入高雄市立鼎金國小國樂班。

民國七十一年進入高雄市國樂團。

民國七十四年進入中國文化大學音樂系國樂組（中國音樂學系），主修二胡，師事李鎮東、葛翰聰老師。

民國七十八年中國文化大學畢業後考進台北市立國樂團，同年隨台北市立國樂團附設青年國樂團赴香港演出。

民國八十一年隨海華藝術訪問團赴美、加巡迴演出十餘場。

民國八十三年隨台北市立國樂團赴日本福岡、新加坡、深圳、澳門、香港等地演出。

民國八十六年隨台北市立國樂團赴大陸演出，並參加第五屆中國藝術節。

民國八十八年二月隨台北市立國樂團赴美、加巡迴演出，並參加台北市與亞特蘭大、鳳凰城締結姐妹市二十週年慶祝音樂會。

現為台北市立國樂團團員。曾任教海和國中音樂班、福和國中、輔仁大學、中央大學；現為台北市立國樂團附設市民國樂團指揮，並任教於台北商業技術學院及基隆市立信義國小。

指揮/主奏：董致璋

六歲開始學習鋼琴，培養了音樂基礎。進入前全國國小國樂班後，正式隨蔣萬財老師學習胡琴。六年級時參加高雄市兒童組音樂比賽獲得高胡、南胡優等雙料冠軍，省賽獲得高胡、南胡獨奏優等第二、第三名。高中時期擔任國樂社指揮。連續兩年參加高雄縣青少年組胡琴獨奏比賽，皆獲優等冠軍。

大學時期又隨陳麗英老師學習南胡。並擔任淡江大學國樂社擦弦組長、副團長和樂團指揮，並隨顧豐毓老師學習指揮法。大三時帶團參加全國音樂比賽，榮獲大專組優等獎。畢業後進入成功大學資訊工程研究所多媒體網路實驗室。指導成大國樂社參加大專組國樂比賽，得到全國優等第一。碩士論文並獲得八十六學年度教育部大專院校通訊科技專選制作競賽優等獎。

畢業後進入上市電子公司，曾赴美國麻省理工學院（MIT）CSAIL實驗室參加Oxygen研究計畫半年，現為網路通訊產品及數位機上盒軟體研發主管。民國九十年正式加入新樂國樂團，擔任樂團指揮，先後向林江山老師學習音樂詮釋法及胡琴演奏法、采風樂坊黃正銘老師學習指揮法，並擔任淡江大學國樂社指導老師迄今。

副指揮/主奏：許復

國立成功大學中國文學系、國立台灣師範大學圖文傳播所影像傳播科技組畢，曾任我國赴洛杉磯城市結盟交換學生。六歲開始學習鋼琴，啟蒙於楊郁音老師，曾任成大鋼琴社教學組長，加入成大國樂社後主修笙，大三起擔任指揮，隨劉文祥老師學習指揮及作曲，並指揮成大國樂團獲全國音樂比賽大專院校組優等第一名。

曾擔任打擊樂演奏員隨大陸二胡演奏家朱昌經巡迴台灣演出，亦曾改編著名電玩主題音樂創作民族管弦樂團合奏版本《仙劍奇俠傳組曲》，並指揮成大國樂團於成大第一屆中國傳統文化祭中首演，另曾於成大畢業演奏會擔綱鋼琴主奏演出《黃河鋼琴協奏曲》。現師從陳倩芬老師學習鋼琴，師從楊英姿老師學習指揮，並擔任台北市新樂國樂團副指揮暨推廣組組長。

從事媒體工作，並撰寫各類表演藝術相關評論看載於各報章雜誌、專欄等，另擔綱主筆著有【華格納，尼貝龍指環—愛情與權力的世紀之謎】、【發現理查·史特勞斯】等著作（兩廳院出版）；另曾於大陸新疆致力於中國近代音樂研究，於建城城深度探訪作曲家王洛賓後代，相關著作正撰寫中。

傾聽

盧亮輝的四季人生

文·許復

「你們聽到的是景色分明的四季，其實我譜寫的是人的一
生。」作家用文字記錄生活，畫家以染料彩繪生命，而盧亮
輝—近代少見橫跨中西的樂界泰斗，卻更用他最擅長的音符
渲染出四季的美景，娓娓道出一位兩鬢斑白的作曲家，走過
半個多世紀歲月沈澱出的人生體驗與智慧。

借景譜情 盧亮輝：最愛自己筆下的冬季

破曉的第一道曙光，悄悄從弦樂輕柔的顫弓間漸漸亮起，當吹管樂悠悠喚醒大地原野，剎時間百花齊放、眾鳥合鳴，這是盧亮輝寫下的第一個季節《春》，「我寫的是明亮的人生，更是希望的人生。」盧亮輝笑說，春天像個對未來充滿憧憬的年輕人，「也許編織了很多美夢，但是那些夢想並不會太遙遠。」一切無懼、勇於向前，所以有了之後的《夏》。

從低沉厚重而多層的旋律規律行進，到定音鼓輪音漸強、拔到最高點後帶起華麗的擊樂左開右攻、奔放四射，盧亮輝的巧手生動地刻畫出乾旱與煩躁的酷暑，以及每當季風過境，夏夜裡不時會顯現的狂風暴雨，「有低潮、有挑戰，夏天比較寫實，」盧亮輝說，「我的夏天是奮鬥的人生。」走出幽谷，翻山越嶺，終於爬向顛峰，而事業有成、笑傲一切之後，就要退一步省思，於是進入沈靜而悠遠的《秋》。

「稍微辛酸、悲觀，可能帶點消極與哀愁，我的秋天，是一個反省的季節。」輕飄在高處，卻更勝秋寒的高胡，悠悠唱着秋天的歌，引領著令人纏綿悱惻的弦樂群，隨著瑟瑟寒風飛揚在秋林之間，不意間彈撥樂又揚起一陣更讓人心折的旋律，把枝頭的黃葉片片襲得在滿山遍野裡翻飛狂舞，盧亮輝的秋天，淒美而不淒涼、哀愁卻美麗浪漫，如果說人生如戲，《秋》絕對是最讓人難以忘懷的內心戲。

一望無際的大地在月光下閃耀著令人目眩的銀白，來自世界各地的滑雪人歡笑聲不斷，從山頭到山腳，一個個矯捷的身影呼嘯著捲起片片雪花在空中打轉，側耳傾聽、昂首遠望，竟然還能看到童話中的雪橇，拖著五彩繽紛的尾巴從繁星點點的夜空中劃過，盧亮輝的冬天是熱鬧、奇幻、充滿活力的，「隱藏在雪地裡的，是讓大地回春的驚人生命力，我用音符把它們釋放出來，我的冬天是進取、樂觀的，向上的。」

1980年代中期從香港飄洋過海來台，盧亮輝已經用筆下的每一個音符耕耘了二十多個四季，「我不斷要求自己，要不停往前走，而且要求新求變，所以，」盧亮輝笑說，「在我的四季裡，我最愛的始終是《冬》。」盧亮輝認為，自己譜下的冬季精神，最貼近自己的人生觀，「西方有韋瓦地，東方有盧亮輝，這之中的差別無關乎東西方，」這位始終顛覆性十足的作曲家露出孩子般的笑容，「我撰寫屬於中國人的四季，但我在這個時代挑戰的，卻是一種無國界的音樂思維。」

無國界交響化思維 「為我所用」的作曲理念

長年致力於民族管弦樂創作，搏通古今、縱橫中西，盧亮輝無疑是近代國樂交響化的重要推手，「我認為的交響化並不是西化，更不是毫無章法的大齊奏，」在盧亮輝的觀點裡，「交響化」即是「多元化」，進一步說就是將許多無謂的藩籬拆下，「Cello和Bass就是比革胡、倍革胡先進好用，那為什麼不用？」秉持著「為我所用」的信念，超越樂器和樂種，盧亮輝的作品裡充斥著各式各樣大膽奔放的元素，在近代眾多作曲家中閃耀著獨特的華麗與精彩，「我還認為，傳統樂器實在太需要改革！」

盧亮輝語重心長地指出，傳統音樂想更上一層樓，首要條件就是改革樂器，「首先就是二胡，」盧亮輝皺起眉頭，「多美的樂器、多美的聲音！但是為什麼在合奏裡面，一到高音就聽不見了呢？」除了高音音量不足，盧亮輝還認為，傳統弦樂器的音域不夠寬廣，「如果能夠多幾個八度，作曲家就不會碰到那麼多限制。」除了胡琴，盧亮輝對彈撥和吹管樂也有個人見解，「笛子的五聲音階架構，讓作曲家想寫出許多複雜的半音時碰到瓶頸；古箏也是，音階的排列組合太受限。」

主張洋為中用、古為今用，盧亮輝始終認為，交響化並不影響到傳統音樂本身的個性，「時代不斷在變，音樂的面貌可以多樣化，借鏡西方先進的作曲技法，絕對可以把國樂的特點和語言風格，做更多層次的展現，」盧亮輝指出，狹窄地去定位「民族音樂」，反而會讓音樂本身更難以踏出國界，而所謂「國樂」，在現代的解讀只是代表創作的是中國人，或是音樂裡運用了中國的元素，「很多人老在中樂和西樂間喋喋不休，其實如果把心態調整一下，格局勢必會更寬廣。」

聽音樂需要胸襟、玩音樂更不能沒有執著，「我看過無數優秀的演奏家或有名的樂團，他們演奏的音樂舒服、悅耳，甚至完美，但是少了一股生命力，」盧亮輝點出業餘樂團與專業樂團的不同處，「新樂國樂團裡有很多我認識的老朋友和小朋友，每次聽到有關你們的任何消息，我心裡不禁就會湧起一股無法言喻的悸動，」盧亮輝笑說，「我喜歡你們的傻勁兒，這是你們永遠不會被取代的珍寶。」摘下老花眼鏡，作曲家掛上耳機，闔上眼睛，嘴角微微揚起一抹淡淡的微笑。

新樂國樂團 經過努力 更上一层楼

盧亮輝

2008.8.23.

〔曲目介紹〕

春 盧亮輝曲 文：姚怡萱

天，才要破曉。
層層疊疊的雲海，還積著冬夜留下的黑。
但空氣裡，已有溫暖的消息。
漸漸地，先是一道光芒，掙開了寂靜、掙脫了蕭瑟之氣。
接著，又一道光芒，宣告白晝就要來臨；
再一道，將日出整個拱起、灑落四界壘境。
這時，遠山融了白雪頭，化作潺潺涓絲、匯成涓涓流水，溢向九地。
這時，萬物甦醒、蓄勢而起。

遠方林間傳來陣陣低吟鳥鳴，由遠至近、由暗到亮，
把沈睡叫醒、把振作叫來，放眼望去，盡是生機無限。
百妍急著繡開花蕊，好教路過遊人乍然驚豔。
紅了顏的杜鵑、綠了頭的樟樹，一團團一片片，
伴隨雀唱伴隨人們歌聲嘹亮，托紫嫣紅、七彩世間。

柔柔的風，穿過女孩的髮；暖暖日頭，照亮男孩的頰。
冷冽散去，溫柔攻佔心房；蜂蝶戀上了繽紛、肆無忌憚地逗弄著粉嫩綻放。
隱約趨向豁然、曖昧趨向明朗。
抬首望天，青晴雲清、煦煦朝陽。
陽春三月，熱情希望、恣意盪漾。

夏 盧亮輝曲 文：姚怡萱

當明媚的春，退去她的嬌羞後，三伏起炎陽。
紅通通的日頭，曬得河涸海乾、曬得人心不安。
舉頭望天、瘋風如火燄。場、爐、燎、煎。
六畜無生氣，眾生燒地臥、炙地眠，度日如年。

日炙風篩數晝夜後，突然間，風雲色變。
烏雲蔽日，黑浪掀天。
一道又一道白光，劃破了熾熱的網；轟隆隆的雷聲，帶來了驟雨狂風、
帶走了遍地的濁世塵埃。
回歸如常天。
風消雨退後，大地一片清澈明淨。
溽暑散去後，眾生百姓痛快愉悅。
濯濯四界、明明上天、暢意人間。
是夏，人間好時節。

黃河鋼琴協奏曲 第一、二樂章 殷承宗 盛禮洪 儲望華 劉庄 石叔誠 許斐星曲

1938年武漢淪陷，詩人光未然以中華兒女在對日抗戰中的艱苦奮鬥為主題寫下長詩《黃河吟》；作曲家冼星海聆聽後大為興奮，1939年便在延安根據長詩譜下震驚各界的《黃河大合唱》；1968年，大陸中央文革小組開始進行把《黃河大合唱》改編為《黃河鋼琴協奏曲》的計畫，並授命因《鋼琴伴唱〈紅燈記〉》出名的鋼琴家殷承宗主持。1969年，由殷承宗領軍，包含中央音樂學院作曲家盛禮洪（主持配樂工作），鋼琴家儲望華、劉庄、石叔誠、許斐星，以及指揮家李德倫的菁英團隊，終於完成以管弦樂團協奏的《黃河鋼琴協奏曲》，全曲分《黃河船夫曲》、《黃河頌》、《黃河憤》、《保衛黃河》四個樂章。國樂團協奏版本則由劉文金於1990年配器完成。

第一樂章【黃河船夫曲】

樂章一開始樂團便以磅礴的氣勢，刻劃了船夫和驚濤駭浪生死搏鬥的情景，頃而鋼琴以急驟的多層次琶音掀起巨浪，引出堅定有力的船工號子，象徵著中華民族不屈不撓的奮鬥精神。音樂不斷進展，在波濤洶湧中，鋼琴與樂團不斷對話，即至最高潮處推出鋼琴的「華彩樂段」，描繪了黃河激流翻騰澎湃的盛景。風浪平息後，音樂轉向抒情唯美，表現了人民在艱苦奮鬥中看見勝利的曙光，胸中溢滿必勝的信念，最後，鋼琴再以強烈俐落的連串刮奏把音樂引回到緊張的搏鬥中，樂章在船夫與驚濤駭浪搏戰的高潮中結束。

第二樂章【黃河頌】

大提琴奏出莊嚴緩慢的引子，引出一段鋼琴深情動人的主題獨奏，追溯了中華民族悠久的歷史，回顧千百年來，勤勞的人民在黃河兩岸勞動、奮鬥的點點滴滴。樂章不斷演進，鋼琴與樂團猶如在波瀾壯闊的黃河水上悠悠唱和，熱情地歌頌了中國人民不為艱難的革命傳統。最後鋼琴鏗鏘有力地與樂團齊奏，以厚實的和弦，奏出氣勢遼闊的段落，象徵覺醒的中國人民，猶如高聳雲霄的巍巍崑崙，屹立在世界的東方。

莫札特《小夜曲》K.525 第一樂章 莫札特曲

本曲為莫札特的第18號G大調弦樂小夜曲（作品K.525）作於1787年。是莫札特的小夜曲中最廣為人知也最受歡迎一首。原曲為弦樂合奏，後人陸續將其改編為各類型的室內樂四重奏，本次演出以兩把高音阮，一把中阮，一把大阮的阮咸組合進行演出。

二泉映月 阿炳作曲

《二泉映月》是阿炳的代表作，最開始為無標題音樂，是阿炳經過長期的修改演繹，結合自己坎坷的一生逐步發展形成，是我國民間音樂的精華之一，現已在國內外廣為流傳。

此曲純粹是感情的自然流露，旋律優美婉轉，質樸動人，平靜深沉而不乏昂揚之志，纏綿哀怨而飽含憤慨之情，充滿濃郁的江南風格。

樂
染
四
季

樂 染 四 季

淘金令 民間吹打樂

國樂傳統吹打樂。本曲流傳於中國山東，河北一帶，是當地民間婚禮及喜慶節日中常用的迎親送客演奏音樂。樂曲分鑼鼓與吹奏樂兩部分，輪番演奏，鑼鼓樂的演奏具有即興色彩，當樂段要轉換時，鑼鼓會固定敲出一段節奏音型，作為段落的轉換標誌。由於它的樂曲旋律生動明快，熱情豪放，鑼鼓龍騰飛躍，非常動人，因此樂曲片段被選為知名節目「大陸尋奇」的片尾曲。

江河水 二胡：黃海懷移植 樂團：盧亮輝編配 文：姚怡萱

是夜，
漆黑昏昏、迷濛霏霏。
嗚咽，
悲啼切切、聲嘶力竭。
溪邊，
羅織已濕，揪心婆娑淚。
婦人搗著衣，一遍又一遍，
明知良人已逝，卻執意將他衣，一槌又一槌，
權充他，身影仍在，氣息未絕。

回想過往，那是只羨鴛鴦不羨仙的美麗，
無奈君主無道，強逼那勞燕分飛。
恃意凌辱，百般紆虐，教婦人失去了天，
落得日日夜夜，哀痛欲絕，
落得歲歲年年，獨泣江河水……

秋 盧亮輝曲 文：姚怡萱

涼風至、白露降。
林間多了落索、騷陽頓時失去傲氣；
羌胡咽咽、簫笛瑟瑟，
僅管生息未停，卻欲剝離。
淒、悽、戚、歎。

蒼苔冷，花徑寒。
霧淞漸次濃厚、佛鬱漸次憤懣，
滿腔熱情凝結成霜，悲辛怛怛、泣獻雪衿。
那化不開的稜稜怛傷，一層一層，織成了密羅網，
蒙住了眼耳，蒙住了鼻舌身，
教人看不著路摸不著邊，教人著實心顫意惶惶。
悶、替、悶、憂。

衰秋，
一葉扁舟，不知何處泊；
衰秋，
無奈悵望，泫然訴懷愁。

冬 盧亮輝曲 文：姚怡萱

候地，北國的冷冽的風，強襲飄至，一陣又一陣，
打得人們臉上生疼，刮得四方世界寸草不生。
飛雪綿綿密密、凜凜冽冽，
或輕羅搖曳，或崩騰降落，一團團一片片，
覆蓋遍地銀白、閃耀。
是寒朔，也是壯闊。

砭骨的呼嘯，
毫不猶豫地喚醒沉浸在悲感裡的心情，
淪肌浹髓的悽愴，
倒教精神抖擻了起來。
紅的黃的藍的綠的，直行的橫越的蹣跚的飛躍的，
時快時慢時多時少，交錯點綴在白茫茫裡，
那是人們換上了五彩衣裳，那是暢意的雪上奔馳，
那是散去秋愁後的喜樂歡欣。

馴鹿角上的鈴兒，叮叮噹噹；
黃口孩兒的笑聲，啾啾嚶嚶。
姑娘擱下手邊的活計，獵人放下懷裡的武器，
盡情歌頌、狂舞高歌，
翹首盼望大雪大寒之後的立春沓來！

〔演出人員〕

指揮	楊英姿	董致璋			
梆笛	于佳傑	◇楊子儀			
曲笛	王章仁	林怡伶			
新笛	楊泓霖				
笙	余惠雯	王川宇	陳立中		
高嗩	柯彥均	伍以文			
中嗩	周經焯	余浩偉			
高胡	黃思豪	戴君芳			
二胡	郭宜儒	許益誠	陳宜靜	張成璋	楊漢玲
	姚昱卉	邱佩君	陳智倫	葉韻君	邱博政
	蔡景雯	林良昱	◇蕭振利		
中胡	李東儒	◇呂明峰			
Cello	侯壹珊	羅志雄	劉劭璇	李容甄	
Bass	楊士賢	薛榕婷			
揚琴	丁丹怡	黃炫偉			
柳琴	許雅晴	郭雅慧	黃鵬壽		
琵琶	楊俊偉	姚怡萱	鍾明峻	王家薇	
中阮	胡少強	楊浩原	顏禎儀	蘇瑋聖	黃心慈
大阮	徐文中	盧美君	◇劉靜蕙		
古箏	周金鳳				
打擊	方姍人	林金生	許復	楊東憲	劉惠瑜
◇協演人員					

〔感謝〕

舞台總監	范憶香	顧問	林江山、陳紹箕、蘇玉鵬、葉在銘
工作人員	邱于庭 尤俊傑 陳秋宜 蔡宗翰		台北市文山區萬芳里里長 郭漢琛
	李柏輝 蘇美綺 陳鈺靜 周文彬		台北市文山區萬芳里里幹事 黃怡仁
海報與封面設計	Doris Dai		台北市立國樂團
曲目介紹撰文	姚怡萱	贊助	台北市政府文化局、蘇玉鵬
影像紀錄	陳三元		
台北廣播電台節目主持人	胡效華		
節目冊主編	李東儒		

〔行政幹部〕

藝術總監兼指揮	楊英姿	譜務組員	
團長	周經焯	譜務組員	
吹管組組長	余惠雯	譜務組員	
拉弦組組長	郭宜儒	推廣組組長	
彈撥組組長	徐文中	網管	
低音組組長	侯壹珊	美工文宣	
打擊組組長	林良昱	活動	
演奏組組長	王川宇	總務組組長	
樂管	陳俊宏	人事	
譜務	盧美君	會計	
譜務組員	姚昱卉	出納	

〔技術幹部〕

指揮	董致璋
副指揮	林聖哲
副指揮	許復
吹管首席	王川宇
拉弦首席	郭宜儒
彈撥首席	楊俊偉
低音首席	羅志雄
打擊首席	林聖哲
王家薇	
伍以文	
曹文婷	
許復	
陳哲甫	
顏志和	
方姍人	
黃思豪	
陳宜靜	
郭雅慧	
戴君芳	