「柔情似水」崑曲詩詞音樂會

計畫書

壹、 計畫說明

崑曲中的文人清唱，與彩串演出各有特色，文人清唱的欣賞重點在於詩詞曲文的意境，以及文字聲韻情感的體會傳達。「柔情似水」音樂會，由社長韓昌雲自《碎金詞譜》古譜或近人作品中，挑選出膾炙人口的詩詞，由台北崑曲研習社資深曲友們以傳統崑曲方式演唱，沒有絢麗的燈光舞台裝置，沒有濃墨重彩的粉墨登場，在檀板清歌中，願與大家分享崑曲音樂之美，詞曲之美。

貳、計畫內容

「柔情如水」崑曲詩詞音樂會

■ 導聆：劉建志

■ 曲目(含導聆、中場休息，全長約 100 分鐘)：

1. 蘇軾：【江城子】(韓昌雲訂譜)
2. 范仲淹：【蘇幕遮】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
3. 宋祁：【鷓鴣天】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
4. 李煜：【浪淘沙令】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
5. 李煜：【虞美人】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
6. 柳永：【雨霖鈴】(周雪華作曲)

==========中場休息==========

7. 秦觀：【鵲橋仙】(韓昌雲訂譜)
8. 李清照：【醉花陰】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
9. 李白：【菩薩蠻】(選自《曲苑綴英》，王正來訂譜)
10. 張先：【天仙子】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
11. 姜夔：【暗香】(選自《碎金詞譜》，韓昌雲譯譜)
12. 李清照：【聲聲慢】(選自《詩詞曲譜》，辛清華作曲)

貳、 演出團隊介紹

一、 台北崑曲研習社簡介

台北崑曲研習社（Taipei Kunqu Society）於 2009 年夏末創立於台北，由一群喜愛崑曲，並先後參與由中華民俗藝術基金會、國立傳統藝術中心籌備處主辦之崑曲傳習計畫學員所共同成立，旨在提昇本身對崑曲清唱的知識與能力、增加海內外曲社的交流，共同推動崑曲的藝術傳承工作。

2010 年出版發行《繪聲繪影說崑曲》手作貼紙書，結合 Q 版戲曲人物貼紙、水墨畫插圖，透過深入淺出的劇情人物介紹，將傳統戲曲中的行 當、服飾穿戴、經典劇目等知識，傳遞給大小讀者。

2011 年承製演出【故宮新韻】《牡丹亭精華選粹》，2014 年發行《蔡正仁俞派唱法傳承計畫》DVD，打譜創作【古樂今現】－吳歷與崑曲聖樂創作音樂會。2015 再度舉辦【蔡正仁崑曲大師班講座】，2016 創作實驗劇《劇・像・牡丹亭》，參加第二屆大稻埕藝術節演出，同年受邀赴日本宮崎縣立文化中心，與日本民謠交流演出。2018 年邀請杭州「肆君子樂團」主唱胡云哲來台，結合流行音樂元素創作《生生誓誓》──崑劇《長生殿》跨界演出，廣受好評。2017、2018 年陸續發行《蔡正仁俞派唱法傳承計畫》DVD 第二輯、第三輯，2018 年發行《顧兆琳崑曲唱念示範》有聲教材，於蘇州巴城重陽曲會，舉行新書推介會。

2014-2015 年間在《繪聲繪影說崑曲》戲畫基礎上，推出文件夾與 T 恤商品，參與「廈門國際動漫節」、「廈門文創博覽會」、「義烏文化商品交易會」等大型展會，開展多元觸角，持續結合文創產業推動戲曲推廣教 育，期許能在「藝術教育紮根」和「崑曲創意推廣」兩方面穩健並進，於 2018 年製成崑曲戲畫 LINE 貼圖和微信表情包。

2017 年獲選進駐臺北市文化局「藝響空間」，開辦竹笛班以及武場講座、戲曲容妝、崑曲講座等各種課程。2018 年邀請杭州「肆君子樂團」主唱胡雲哲來台，結合流行音樂元素創作《生生誓誓》──崑劇《長生殿》跨界演出，座無虛席、深受好評。

2017、2018 年陸續發行《蔡正仁俞派唱法傳承計畫》DVD 第二輯、第三輯，2018 年發行《顧兆琳崑曲唱念示範》有聲教材，于蘇州巴城重陽曲會舉行新書推介會。2022 年再度以明末吳歷《天樂正音譜》（文字譜）為題，打譜編腔舉辦「古樂今現」線上音樂會，獲《傳藝》雜誌專文採訪報導。

2023 年假台北華山 1914 文創園區舉辦「曲過三巡」--台北崑曲研習社 14 週年系列音樂會，內容包括開放事先報名參加的【仲夏曲會】、延續《天樂正音譜》作品發表的【聖樂光輝】(售票)，以及自《歲金詞譜》內挑選古譜譯譜演唱【詩詞情緣】(售票)三場音樂會，佳評如潮。

台北崑曲研習社自 2020 年獲選進駐臺北市政府閒置空間，設立「七桃廊崑曲生活美學基地」，由韓昌雲與李冬齡教授工尺譜入門班，韓昌雲、李冬齡、洪慧容、郭文珠與李玫玲等輪流教授拍曲課，鄭傑文教授肢體開發班，廖錦麟教授崑笛／竹笛班，謝宜庭教授書法班，不定期舉辦七桃廊曲會、籌辦相關學術講座，積極投入海內外崑曲交流和崑曲教材編纂出版工作。

2023【詩詞情緣】崑曲詩詞音樂會演出照片

二、　台北崑曲研習社立案證明

TAIPEI 臺北

臺北市演藝團體登記證

查 韓昌雲 依照臺北市演藝團體輔導及管理自治條例規定申請演藝團體「台北崑曲研習社」登記經核相符，准予登記

此　證

登記事項如下：

團體名稱：台北崑曲研習社

代 表 人：韓昌雲

團　　址：臺北市南港區研究院路二段六十一巷二弄二十五號

局長 鍾永豐

中華民國九十八年七月三十一日立案

中華民國一〇七年二月十六日換發

北市演藝團體第〇九二四字號

三、　演職人員簡介

■　韓昌雲／製作人、打譜、歌者、鼓板

世新大學中國文學系博士，國立台灣大學戲劇所碩士，美國美利堅大學(American University)藝術管理碩士。曾任第四至六屆「崑曲傳習計畫」課務規劃、演出執行製作，以及國立傳統藝術中心出版之《崑曲辭典》責任編輯(1995-2000)。大學時期開始接觸崑曲，1995 年起追隨王奉梅老師學習崑曲旦角唱念表演，並在崑曲傳習計畫中向多位崑曲名家學習小生、旦行與老生曲目，同時涉略崑劇武場打擊與文場崑笛、笙之演奏。現任台北崑曲研習社社長。

2014 年為明吳曆所作之《天樂正音譜》打譜編腔並親執鼓板，由台北崑曲研習社社員演唱，於輔仁大學淨心堂舉辦【古樂今現】音樂會，同年受邀赴德國參加歐亞學會主辦之「The Strange Sound」國際漢學研討會，主持崑曲唱腔工作坊。2016 年帶領台北崑曲研習社出訪日本宮崎縣立文化中心演出，並以小劇場作品《劇・像・牡丹亭》參加第二屆大稻埕國際藝術節演出，2018 年策畫製作《生生誓誓》——崑曲《長生殿》跨界演出，邀請大陸「肆君子」樂團主唱胡云哲來台。

曾策畫發行《蔡正仁俞派唱法傳承計畫》DVD 共三輯(2014、2017、2018)，《顧兆琳崑曲唱唸示範》有聲教材(2018)，承辦由師大國文系主辦之「2016 崑曲唱念藝術國際研討會」。著有崑曲青少年讀物《畫說崑曲》(蘭庭崑劇團，2007)、《繪聲繪影說崑曲》(台北崑曲研習社，2010)。2015 年 10 月因推動崑曲傳承工作，獲北京市京劇崑曲振興協會頒發「推動京崑突出貢獻獎」。

■　劉建志／「柔情似水」崑曲詩詞音樂會導聆

國立臺灣大學中文系博士，現為「享閱讀」雜誌總編輯、台大中文系兼任助理教授。研究當代流行歌曲及文化議題，碩士論文《當代國語流行歌曲創作及相關問題之研究—— 90 年代迄今之考察》、博士論文《認同與權力——當代臺灣創作型歌手流行歌曲研究（1980 迄今)》。喜歡聽演唱會、Live House 表演，對追尋屬於我們這個時代的詩歌充滿熱情。

■ **陳天祐／配器作曲**

台灣師範大學音樂系畢業，主修理論作曲。現為南京大學博士生，主修中國古代戲曲。大學期間參加師大崑曲社學習崑曲，並參加系上的陳勝田國樂選修課學習中國笛。畢業後參與台灣蓬瀛曲社、南京曲社的活動。現為台北崑曲研習社社員，參與七桃廊崑笛班。

■ **廖錦麟／崑笛、七桃廊崑笛班教師**

台灣藝術大學畢業，曾任國立國光劇團樂師與指揮，擔任笛（崑笛；曲笛）、嗩吶、簫等管樂器演奏。編曲配器作品有兒童京劇《風火小子紅孩兒》、《禧龍珠》、《禁戲匯演》（含《昭君出塞》、《探母獻圖》、《壯別》、《關公升天》、《無底洞》、《大劈棺》、《讓徐州》、《赤桑鎮》、《春閨夢》、《斬經堂》、《秦香蓮》10 個戲）等多部。領奏作品有崑劇《梁山伯與祝英台》等，指揮作品有《閻羅夢》等。現任韶樂竹笛工作室負責人，並在信義社區大學、台北崑曲研習社教授竹笛與崑笛演奏技巧。

■ **邱思笛／古箏**

國立臺灣師範大學民族音樂所碩士。邱思笛八歲開始學習古箏，啟蒙於鍾嘉鳳老師；曾師事莊國年老師、蔡美好老師、彭景老師，並隨彭景老師赴陸向中央音樂學院李萌老師、荊靜茹老師學習。演奏力求雅俗共賞，無論是音樂會、商業演出皆可見其演出蹤跡：國賓飯店、武陵富野高山音樂會、龍山國際青年商會、青山宮年度餐會、皇家禮炮開酒典禮、中正紀念堂賞櫻品茗活動等，2021 年起加入台北崑曲研習社，參加唱曲班、崑笛班，並在曲會中擔任笛師、古箏樂師。

■ **蕭名君／笙、崑笛**

文化大學中國音樂學系畢業，主修笙，師承陳小萍、王寶康；畢業後即從事戲曲伴奏工作至今 ，曾參與國光劇團、台北新劇團、臺灣京崑劇團、當代傳奇劇場、1/2Q劇場、台北市立國樂團等各類型戲曲演出，現為自由樂師。2022 年起參加台北崑曲研習社，參加崑笛班。

■ **李冬齡／歌者**

大學時期因參加台大國劇社及崑曲社啟發對戲曲的熱愛，旅美多年在美國中西部地區致力於推廣中華傳統戲曲，長期與社區文化藝術團體合作，常演出的京劇選段包括《拾玉鐲》、《紅娘》、《天女散花》，及崑劇《遊園》，並師從張洵澎老師習崑劇。自 2010 年返台定居後，多次參加台北崑曲研習社及台灣崑劇團的研習班，曾向張毓文老師及楊莉娟老師學習崑曲藝術。演出的劇目有《牡丹亭・遊園、尋夢、寫真》、《西廂記・佳期、拷紅》等，並在台北崑曲研習社演出製作之《劇・像・牡丹亭》飾演女子，《生生誓誓》——崑曲長生殿跨界創作中飾演織女。

■ **洪慧容／歌者、鼓板**

洪慧容，習曲至今，已逾二十年。師從清曲家許聞佩老師，並經由許聞佩老師點撥改唱小生，打下唱曲基礎，漸漸領略唱曲之美與樂。爾後跟隨眾多大陸國寶級崑曲表演藝術家習藝，如岳美緹老師、蔡正仁老師、汪世瑜老師、計鎮華老師、周志剛老師、顧兆琳老師、張世錚老師、陸永昌老師等，曾演出〈藏舟〉、〈驚夢〉、〈幽媾〉、〈百花贈劍〉、〈拾畫叫畫〉、〈亭會〉、〈偷詩〉等崑曲折子戲。

■ **郭文珠／歌者**

大學時期加入師大崑曲社，70-75 年加入社教館崑曲研習班。初由夏煥新老師教以工尺譜；與許聞佩老師特別投緣，唱腔道白，得到老師完整嚴格的指導。專攻大官生，先學《長生殿》，待嗓音穩定後，由許聞佩老師指導學習小官生、小生，傳授〈喬醋〉、〈拾畫〉、〈琴挑〉等。身段習自杜自然、李柏君、馬榮利、何興義等名家，曾登台演出：〈掃花〉、《連環記・小宴》、《長生殿・小宴》、〈聞鈴〉，〈喬醋〉、〈琴挑〉、〈詫美〉、〈斷橋〉、〈折柳〉等崑劇折子戲。

■ **李玫玲／歌者**

台大外文系學士、碩士，美國馬里蘭大學民族音樂博士候選人。就讀台大期間參加台大崑曲社，師從徐炎之張善薌伉儷學習經典劇目。定期參與台北市崑曲同期、蓬瀛曲集、幽蘭樂坊、台北崑曲研習社之崑曲交流推廣活動。曾演出〈斷橋〉、〈小宴〉、〈琴挑〉、〈驚夢〉、〈秋江〉、〈寄柬〉、〈密誓〉等折子戲。

■ **凌琳／平面設計**

上海同濟大學建築系畢業。因愛好古典音樂及文學而接觸崑曲，學生時代曾跟隨戴金生老師學習竹笛並參加笛社，2012 年起因結婚來台定居，參加台北崑曲研習社拍曲班與笛子班課程，多次擔任演出笛師，並參與台北崑曲研習社各種出版品與活動海報文宣平面設計。

■ **盧昱秀／執行製作**

臺灣藝術大學美術學系版畫藝術碩士。2021 年加入台北崑曲研習社，參加唱曲班、書法班、肢體開發班等課程，曾任「古樂再現」音樂會執行製作。現為台北崑曲研習社臉書粉絲專頁小編。

叁、宣傳行銷管道

✧ 台北崑曲研習社臉書粉絲專頁活動推廣

✧ **EDM 轉發(Line 群、Email)**

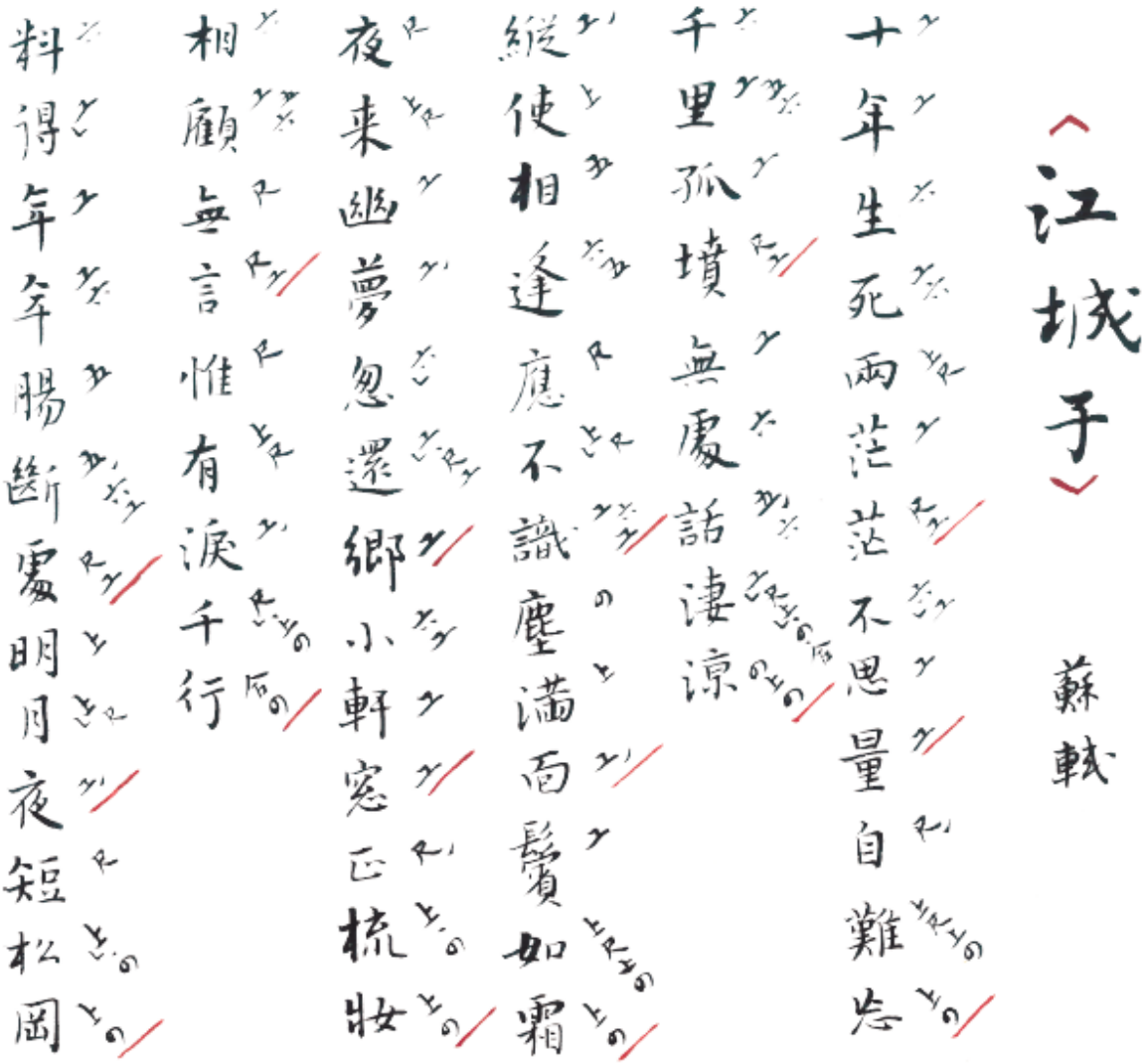
✧ 七桃廊免費推廣講座宣傳—由社長韓昌雲主講，介紹古譜譯譜及製譜過程

肆、「柔情似水」崑曲詩詞音樂會經費預算表

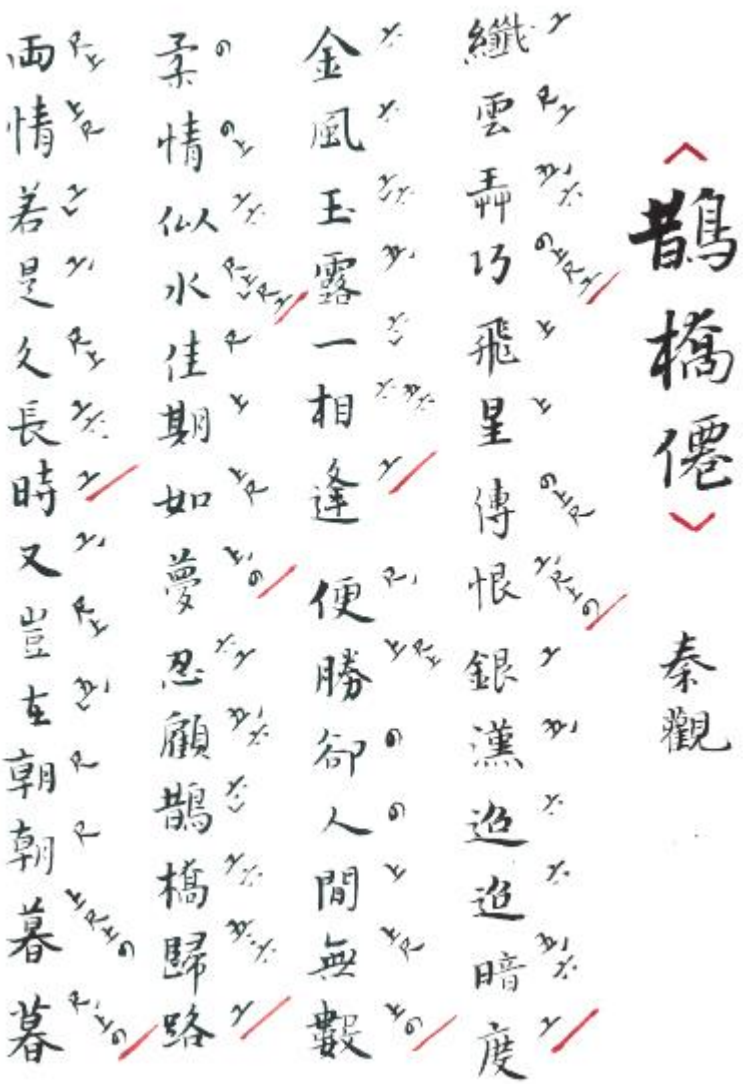
經費項目	單價	數量	單位	總價	計算方式及說明
樂師演出排練費	6,000	3	人次	18,000	廖錦麟、邱思笛、蕭名君，排練費一次 500
製譜、演出費	4,000	1	人次	4,000	韓昌雲
演出費	2,000	4	人次	8,000	李玫玲、李冬齡、郭文珠、洪慧容
導聆費	3,000	1	人次	3,000	
配器編曲費	8,000	1	式	8,000	
平面設計費	6,000	1	式	6,000	主視覺、EDM、節目單等
執行製作工作費	12,000	1	式	12,000	
誤餐費	100	10	人次	1,000	演職人員誤餐費
雜支	5,000	1	式	5,000	節目單海報輸出、文具、交通運費等
		總計		**65,000**	

附件　「柔情如水」崑曲詩詞音樂會譜例

一、蘇東坡【江城子】，韓昌雲依《碎金詞譜》打譜，謝宜庭抄譜謄錄

二、秦觀【鵲橋仙】，韓昌雲依《碎金詞譜》打譜，謝宜庭抄譜謄錄

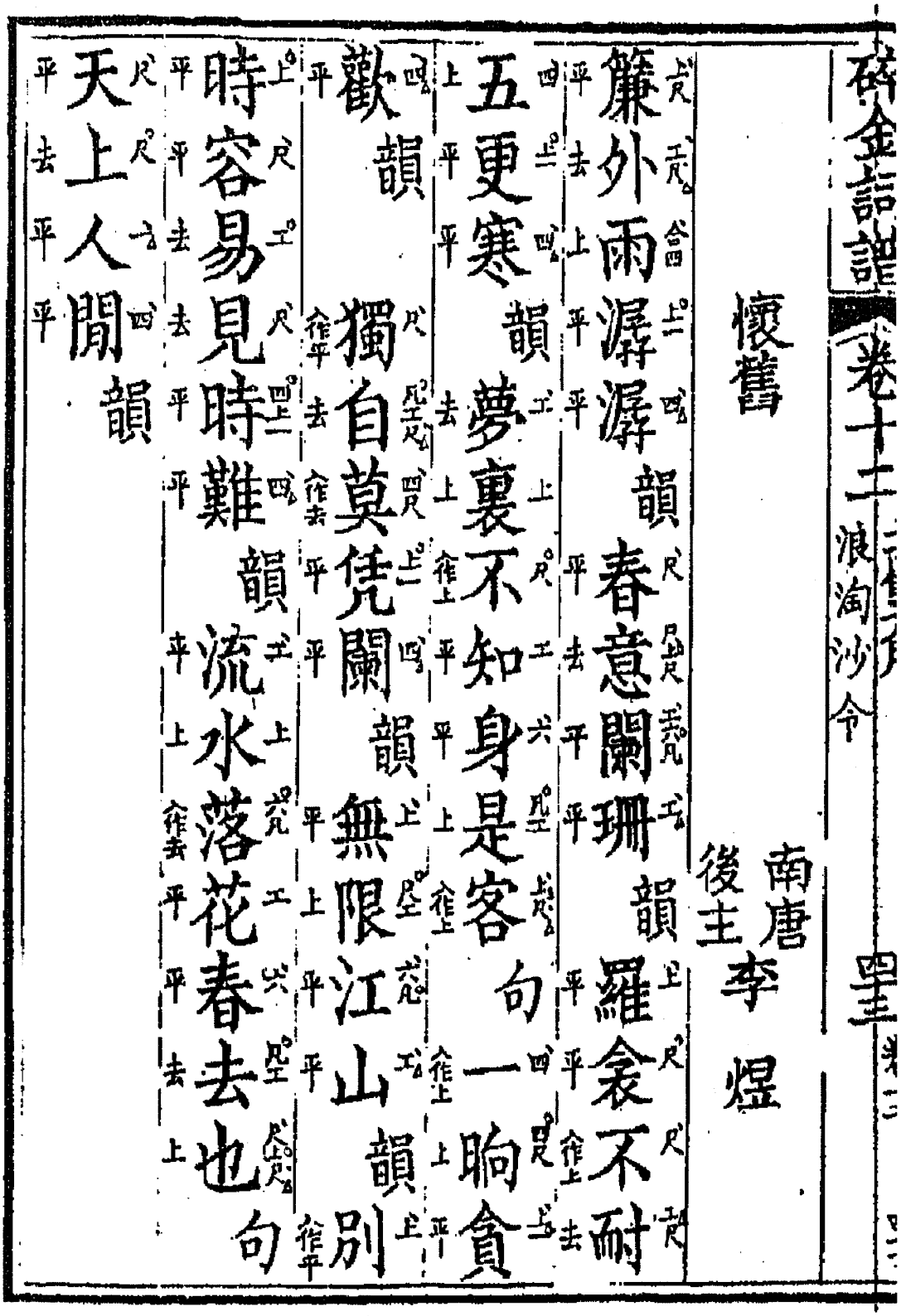
三、李白【菩薩蠻】，王正來依《碎金詞譜》製譜，錄自《曲苑綴英》

唐　李白・菩薩蠻

一六九

四、李煜【浪淘沙令】，錄自《碎金詞譜》

碎金詞譜　卷十二　浪淘沙令　四十三

南唐　後主　李煜

懷舊

簾外雨潺潺　韻　春意闌珊　韻　羅衾不耐　五更寒　韻　夢裏不知身是客　句　一晌貪　歡　韻

獨自莫凭闌　韻　無限江山　韻　別時容易見時難　韻　流水落花春去也　句　天上人間　韻