

SHANTOU UNIVERSITY
ART SEASON
汕头大学艺术节

吹

倉橋容堂
尺八独奏会

Yūko Karahashi / Shokuhachi Concert
"Blowing Zen"

禪

11.30
20:00

新體育園
多功能廳
Function Hall of
STU Sports Park

王受之主持

Shouzhi Wang
Dean of Cheung Kong School of Art & Design,
Shantou University

倉橋容堂作為日本屈指稱名的尺八大師之資，他的曲目既有江戸時期
的古樂，也有當代作曲家為尺八新創作的作品。倉橋容堂研習尺
八這件竹製樂器已有四十多年。他不僅在日本表演，也活躍在國際
舞臺上。由於他經常在世界各地旅行並教授尺八，他被稱為尺八以
及日本傳統音樂的形象大使。

主办单位：汕头大学长江艺术与设计学院；汕头大学艺术教育中心
Organizer: Cheung Kong School of Art & Design; Art Education Center

协办单位：汕头大学体育园
Co-organizer: STU Sports Park

特别鸣谢：汕头大学学术交流中心；汕头大学创意艺术大使

Acknowledgement: Academic Conference Center; Arts Creation Team

汕頭大學
SHANTOU UNIVERSITY

長江藝術与设计學院
CHEUNG KONG SCHOOL OF ART & DESIGN

艺术教育中心
ART EDUCATION CENTER

STU SPORTS PARK

東騰紀
粵港文化出版
All Times Culture

吹禅

文：森橋容堂 | 译：程建

尺八最初来源于唐代的中国。当时日本同中国建立了外交关系，并从中国接受了佛教、汉字以及各种不同的艺术形式。日本禅宗也在这个时代出现，其乐队编制包括尺八、琵琶和日本琴。但在十一世纪末，尺八被从禅乐团中去除。据说，十一世纪的时候，中国僧人受邀到日本向当地僧人传授尺八。他们发现，这件深奥的乐器可以帮助年轻人练习冥想所需要的呼吸技巧。在十三世纪的时候，僧人们以诵经替代了尺八。虽然尺八从禅乐团中消失，贵族和僧人们仍在演奏它。猿乐（能乐的前身）表演中也使用尺八。那时的尺八叫做一節切。雅乐团里使用的尺八为六孔，前一律切为五孔。

在江户时代，只有虚空僧演奏尺八。这些游方僧人属于日本禅宗的一派悟化宗，他们在行乞之口吹尺八，头戴菊笠，以象征弃绝物质和自我。这一派据说由德川幕府于十七世纪建立。那时，悟化宗在全日本有大约三十座寺庙，每一座都有自己的尺八风格。十八世纪的时候，坐落在江户（即现在的东京）的悟化宗头寺一月寺的僧人黑沢吾将三十六首曲子编订为本曲，作为琴古流的基本曲目，并开始向悟化宗之外的大众传授尺八。如今，这一流派被视为尺八的传统派。

江户时代的浪人，也就是没有师傅的武士，有时假扮成虚空僧并作为间谍为将军服务。他们损害了虚空僧的声誉。德川幕府1868年还政于天皇，几年之后的1871年，政府废除了悟化宗，并且甚至考虑过禁止尺八，因为它已经成了间谍僧人的象征。有两位官员反对这种做法，因为他们认为尺八只是一件乐器而已，禁止它并无意义。于是尺八幸存了下来，僧人开始向大众传授尺八。据说今天还有一些僧人保持着虚空僧式的寺庙生活，只是已经不再行乞。

十九世纪末，尺八的编制、演奏和文献有了新的发展，这促进了尺八的现代化并扩展了它的音域。在此之前，尺八的管径及声音都较为粗糙。现在尺八制作者们以灰泥和生漆使管内变得更加平滑，这样它的声音也更加纯粹有力，从而可以与西方乐器相抗衡。川端顺庵一世（1870-1959）则创建了尺八的记谱法。为了使尺八更加现代化，曾人中尾那由（1876-1956）抛弃了传统的演奏方法并开创了自己的风格。他改良了尺八的形制并发展出了新的教学法，从而创建了那由派。这也是当今日本最流行的尺八流派。他还改良了川端顺庵一世创建的记谱法，使之更接近于西方记谱法。

从二十世纪六十年代开始，西方人开始对尺八产生了兴趣，并前往日本学习尺八的演奏和制作。相对于受西方影响较为明显并反对传统作品的那由派，西方人普遍偏爱更加传统的琴古流。现在取得“师範”（教授日本传统艺术的资格证）的人越来越多，因此在西方教授尺八的人也越来越多。由于它与佛教的关联以及其独特的声音，尺八无疑是在西方世界最为流行的日本乐器。

尺八的独特之处在于它的简单：一根竹子，一个斜开的歌口以及五个音孔。然而通过上面的简单之后是其演奏的艰深。首先，由于歌口的倾斜，演奏者必须经过大量的练习才能够自如控制气息以发出不同的声音：纯净的、风声的、粗糙的等等。而且，每支尺八的歌口不同，每一个工匠制成的歌口也不同。同时，虽然尺八可以演奏平首韵，但它只有五个音孔，演奏者有时必须遮住半个孔。由于每一支尺八的形状都不尽相同，因而人们常说演奏者必须去适应每一支尺八的个性。

尺八由新生的雄性真竹制成。尺八的管长及调性由竹子地下第四节到地上第三节之间的距离而决定。普通的尺八长一尺八寸，为D调。如果需要其他调的尺八，则需选取长度与调号相应的竹子（降B调的尺八长一尺七寸，降D调的尺八长一尺九寸，等等）。

竹子在冬季砍伐，以避免夏季的湿度和虫害影响。通过烤火去油之后，竹子要在露天地方风干一个月，然后在室内再放上三到四年，免受日光以及温度、湿度变化的影响。然后从竹子内部将竹节打通。尺八有几种不同的形制。竹管可以敷以灰泥和生漆，也可不用。一支尺八可以是一管，也可以是两管联成双管。双管之后，在第一节处切歌口，并编以埴牛角。然后打孔，孔的位置和埴角管长而不同。下一步是在内壁上灰泥和生漆，这也是最为精细的一个步骤。制作者然后调整音孔，竹管内壁来改善音调和音色。传统尺八的音色更加低沉，更有风声的感觉，也有更多的泛音，因而适于演奏本曲。还有一种尺八低音区的泛音较少，但是音量更大，音色更明亮。这种尺八更接近于西方音阶，因此与西方乐器合作起来更加方便。

曲目列表：

- 1、Jimbo Sanya 神保三谷
- 2、Taki-Ochi 瀧落
- 3、Mukaiji 雾海渡
- 4、Murasaki Reibo 紫鈴法
bermission 休息
- 5、Tsuru no Sugomori 鶴之巢窟

汕头大学 艺术季简介

Introduction of
the STU Arts Season

倉橋容堂

倉橋容堂(原名倉橋義雄)1949年出生于日本京都,十岁开始随父亲学习尺八,后随松村彦雄学习本曲(传统神乐尺八曲)、地歌以及宇二、某线尺八、尺八奏音乐。他1976年在大阪初次登台就获大奖,此后,倉橋容堂1981年在横滨表演,开始登上国际舞台。从那时开始,他已经在马来西亚、新加坡、泰国、中国、以色列、丹麦、比利时、荷兰、百慕大、加拿大和美国等地演出过。作为京都邦乐团的一员,他因用日本传统乐演奏当代音乐(与西方乐团合作)著名,且为多部作品进行了世界首演。他还与中国琵琶演奏家李、高虹和琵琶进行过合作。

倉橋容堂从小接受尺八吹笛的训练,其父是二十世纪最杰出的尺八演奏家之一神如道(1891-1966)的学生。在二十世纪初改良尺八音乐的流派中,其父京虚无僧的本曲逐渐让位于更现代的作品。神如道以空手演奏化音为知,向保留曲面的雅人们求教,他花了十五年时间收集了超过150首曲子,并以日本记谱法予以记录。现在这些曲子构成了这一独特曲库中最大的部分。神如道把所有的简单都放在演奏的第一位,而任何风格化的东西都居于其后。

倉橋容堂的音乐表明,虽然音乐宗的笛类早在三百四十多年前就已经禁止,但尺八与禅宗之间的精神联系仍在。有两种禅宗表明尺八的精确性:“一音成佛”与“竹禅一如”。前者意味着人可以通过一个简单的声音来影响状态,后者意思是吹奏尺八与冥想二者实为一体。倉橋容堂认为源自禅宗的尺八音乐能够唤起最深刻的情感,这种情感通过“无”的观念得以表达。这是从尺八音乐家对整个世界所受的原因。倉橋容堂深深迷恋着尺八的这一传统,但他同时对其相反对它。他认为人与人之间相互理解的最佳方式是不试图去相互理解。因为我们既不相同也不相异,我们只是处于一种“无”的状态当中,而那才是内在的平静得以存在的原因。

汕头大学艺术学院(原“光影戏剧艺术学院”)自2010年伊始,已成功举办了九届。这是艺术教育中心的特色品牌活动,也是汕头每年最受瞩目的活动之一。每逢艺术季,许多国内外艺术大师和相关专业教授、专业艺术团受邀来到汕头,展示艺术节目,分享艺术经验,传授艺术技艺,极大地激发了学生对艺术的热情,引领汕头乃至更远地区的艺术天地,感受高水平、高水准的特色文化艺术,营造浓厚的校园艺术氛围,从而提升汕头师生的艺术修养和文化境界。

The STU Arts Season has successfully held nine events since 2010 which has benefited many local students and the surrounding communities. The Arts Season has invited world famous professional artists to perform and provide outstanding workshops. The Arts Season primary focus is to bring the fine arts to the STU campus and create an artistic environment which will strengthen the students' desire to continue a life-long appreciation of the arts.

活动内容与日程

1. 开幕式(9月30日)19:00

2. 晚会(10月1日)19:00

3. 场内音乐会(10月)

4. 潮州传统音乐演奏会(10月)潮州音乐、潮州歌等演奏

5. 音乐会(10月),禁止在场地内吸烟和喝酒

6. 音乐会(10月),禁止在乐季中饮酒

7. 音乐会(10月),主办方有权禁止迟到者入场,中途离开者恕不退票,以免影响观众及演员

8. 产品展示、录像及录音

9. 音乐会(11月)以下几项根据天气