

用音樂
行銷城市

COVER STORY

從臺北到高雄 從臺灣到世界 我們來了！ 北市國用音樂與世界展開對話

鍾耀光企圖採用大作曲家馬勒複雜卻壯闊的精細配器語法，提煉更精緻的音樂表現，與其說是挖掘臺北、歌頌臺北，其實更多的是臺北市立國樂團用文化的概念對臺北這個「故鄉」的最高致敬。

文／趙瑪姬
圖／臺北市立國樂團、長榮交響樂團

長榮交響樂團將與臺北市立國樂團聯演。

不是只有戲劇或舞蹈表演才能反映社會百態，用音樂也可以。跳脫一般中樂團只負載國樂發展的單一概念，臺北市立國樂團參考西方交響樂團發展的思維，每年數十場音樂會的背後，都扣合樂團隱藏在背後的社會意義。生於斯、長於斯的臺北市立國樂團的今年主軸之一，就是要用音樂描述臺北與臺灣的文化風貌，與另一座臺灣重要城市高雄對話；樂團也將這樣的觀念擴大，用音樂與世界對話。

看見北市國 與臺北市民交流的企圖心

3月26日演出的「臺北地圖」與4月18日的「臺北·臺灣·世界」這二場音樂會，在鍾耀光的定義裡，是一首連演二

天的長篇交響曲，3月26日演出以鍾耀光紀念臺北市建城一百二十週年創作的《超時空的城牆》為始，並以臺北市十二行政區為出發點，用音樂來呈現出臺灣與外來文化的融合，也試圖用音樂發揮一個城市的特色。這樣的音樂會企劃概念在臺灣音樂史上實屬少見，也看見臺北市立國樂團希望與臺北市民有所交流的企圖心。

4月18日的「臺北·臺灣·世界」音樂會，不但處理了國樂團與交響樂團的合作與對話，也用音符抒發了臺北的文化內涵。國樂團與交響樂團的合作演出，是一項極為艱鉅的音樂工程，樂器語言不同、演奏技法不同、音色的不同都是必須花心思克服的問題。

北市國與長榮交響樂團 攜手合作

為了回答出滿意的答案，鍾耀光定調全新改編與創作。先從街頭巷尾廣為人知的電影《艋舺》主題曲開始，以雙團合奏編制編曲，音色澎湃。陳樹熙的《布農傳奇》的原管弦版就已經是一部優秀的作品，現在加入國樂團的協助，音響上有更大的發揮與突破。國家文藝獎得主賴德和的《追憶似水年華》著眼於小提琴與二胡兩者之對答式的答唱呼應，昇華為一首給小提琴與二胡的雙協奏曲，曲中隱約可聽到《恆春民謠》及「北管曲調」，代表著一種文化家徵。

以TAIPEI 六個英文字母為出發

這場音樂會以鍾耀光今年新創的《臺北六部曲》作終結。鍾耀光說，《臺北六部曲》以臺北的英文字TAIPEI這六個字母為出發點，探索到文化交流的六個過程：分別是Transformation(轉變)、Assimilation(同化)、Integration(整合)、Preservation(保存)、Encounter(相遇)、與Innovation(創新)。樂章順序就以TAIPEI這六個字母為順序出發，每一樂章就用該字母代表的英文字來創作適合的音樂。

舉例來說，Preservation(保存)就使用臺灣最有代表性的南管音樂《梅花操》；而Encounter(相遇)則談到歐洲古典音樂東進來到臺灣，就用最有代表性的命運交響曲第一樂章。最後一個樂章Innovation(創新)規模最為龐大，以《一個城市與馬勒的對話》標題，分有三段：《臺北頌》、《玉山頌》、Dona Nobis Pacem《賜我們平安》。鍾耀光企圖採用大作作曲家馬勒複雜卻壯闊的精細配器語法，提煉更精緻的音樂表現，與其說是挖掘臺北、歌頌臺北，其實更多的是臺北市立國樂團用文化的概念對臺北這個「故鄉」的最高致敬。

黃光男繪而優則詩 創作《臺北頌》、《玉山頌》

鍾耀光說，這些音樂的背後，必須要有等同寬闊的文字視野，才能帶出這些音樂會的意義，「非常感謝行政院政務委員黃光男能在百忙中為這部作品創作出《臺北頌》與《玉山頌》的歌詞，有了歌詞，合唱團才有了詮釋的主體，也有了對話的內涵。」

COVER STORY

「臺北·臺灣·世界」音樂會將有東方與西方的對話。

高雄市國樂團充滿旺盛的企圖心。

觀照鄰近文化場域 前進高雄

面向世界之後，也必須觀照鄰近的文化場域，一前一後，用音樂傳遞著城市的力量。臺北市立國樂團緊接在後的任務，則是六月赴高雄與高雄市國樂團合作演出的「雙城樂會」音樂會，6月2日在臺北市中山堂中正廳先演，6月8日則將到高雄市文化中心至德堂舉行。高雄市國樂團指揮郭哲誠表示，這是一場非常精采的演出創意，高雄市國樂團本身演出人員大約可維持五十人左右，如果要演出大編制的樂曲就要「很用力」，「國樂團都知道，臺北市立國樂團以創新、大膽、具實驗性的音樂會作為樂團的特色，大量運用西方知名演奏家與國樂團合作，讓樂團可以有很多進步的空間，這些都讓南臺灣的我們相當羨慕，也很值得學習。」

郭哲誠、鍾耀光 分任上、下半場指揮

兩團聯演，臺上人數超過百人，上半場由高市國指揮郭哲誠先發，下半場則由鍾耀光擔任指揮，兩團排出來的曲目相當出色，對於喜歡國樂、甚至是只要喜歡古典音樂的樂迷，都要好好把握這場難得的機會。這次的演出曲目包括羅偉倫創作的《高雄暢想》、黃新財創作的噴吶協奏曲《歌子幻想曲》，在臺北演出由高市國團員郭進財擔任獨奏，在高雄場則由北市國團員林子由擔任獨

COVER STORY

奏。接下來的曲目則是彭修文的代表作《秦兵馬俑》。下半場將推出鍾耀光創作的《第二號薩克斯風協奏曲》，由薩克斯風演奏家Christian Wirth擔任獨奏，其他還有《霸王別姬》雙協奏曲，由京胡演奏家彭荳樞與大提琴邱應欽擔任，在一場音樂會上就可以聽見極為不同的音樂及音響，也看見國樂團在當代樂壇所可以扮演的各種角色。

《高雄暢響》高市國得意之作

郭哲誠表示，高雄市國樂團的發展以經典樂曲為主，但為了當代的樂迷口味，樂團有很多多元發展的面向，包括之前春天藝術節與紙風車劇團的合作，作戲劇跟音樂的跨界演出，一次就有數千位樂迷攜家帶著欣賞，也讓高市國的形象變得非常「生活」。高市國也委託創作與高雄有關的曲子，透過樂曲描繪高雄之美，「這次將演出的《高雄暢響》就是一首我們的得意之作。」郭哲誠說，這首曲子就是邀請了新加坡華樂團駐團作曲家羅偉倫到高雄住一星期，羅老師體會了在高雄生活的各種面貌，匯集感受而成的傑作，「非常高雄，也深受樂迷的喜愛。」

郭哲誠說，高市國一年大概有四千萬預算，並不高，但高雄市文化局上下都相當支持國樂團發展，讓高市國有很多的演出機會，「我們自己也很努力，尤其是在推票上，因為這是我們愛的環

高市國指揮郭哲誠
對於雙團音樂會相
當期待。

COVER STORY

布農族八部合音是臺灣最珍貴的音樂資產之一。

嗩吶演奏家郭進財。

嗩吶演奏家林子由。

京胡演奏家彭苙樞。

大提琴演奏家邱應欽。

境，我們喜歡，所以更要投入。」郭哲誠說，樂團改制隸屬財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會，不僅在音樂上要拿出成績，在市民的認同與觀感上，更要拿出成績。但一開始要如何「搏感情」呢？「從我自己開始，從團員開始。」

郭哲誠笑說，一開始團員不但要演奏，更要自己推票，他一次推五十張，團員一場推十五張，沒有退票機制，透過折扣吸引潛在樂迷，「自己推銷自己的音樂會，反而更努力，沒有人希望臺上演奏家比臺下觀眾還多。」這幾年下來，成績亮麗，也讓高雄市文化局疼愛有加，願意一直給樂團機會。郭哲誠說，今年會開一些名額對外徵選，雖然類似兼任團員，沒有正式編制的團員身分，但薪水幾乎跟正式團員不相上下，「有了好的團員，高市國也會以更精彩的音樂會一饗高雄樂迷。」

光是安可曲也很值回票價，郭哲誠特別跟本刊透露，高市國將帶來《農村曲》，而北市國會帶來愉悅輕快的《桃花過渡》，兩首將以一百二十人以上編制演出，想到就非常興奮。

雙城樂會 既競爭又合作

由高雄市國樂團與臺北市立國樂團合作的「雙城樂會」的音樂會，既是友誼般的交流合作，也是技術上與視野上的競爭，在競合關係裡，臺灣的國樂界有了生氣蓬勃的戰場，這場音樂之仗的精彩程度，不輸火箭跟湖人對戰，值得拭目以待。

