
臺北市立國樂團
 Taipei Chinese Orchestra
 首席指揮 瞿春泉 Principal Conductor Qu Chunquan

國樂新絲路
 Chinese Music In the New Silk Road

臺北市立國樂團
 Taipei Chinese Orchestra
 首席指揮 瞿春泉 Principal Conductor Qu Chunquan

SILK ROAD

March 2021
新絲路
 NO.75

不止標新，更要立藝
 拓展國樂協奏曲目，臺北市立國樂團首席出動
 From Creativity to Excellence Principals Strive to Expand TCO Concerto Repertoire

防疫線上直播 臺北市立國樂團 香港中樂團的生存之道

手執雅韻，胸懷文墨—吹管演奏家林恩緒專訪
 The Learned Musician—A Peek into LIN En-Hsu The Wind Instruments Artist

國樂新絲路 Chinese Music In the New Silk Road

新思路 The New Route of Thinking	禮讚 臺灣之聲 Tribute to Music of Taiwan	02
封面故事 Cover Story	不止標新，更要立藝 拓展國樂協奏曲目，臺北市立國樂團首席出動！ From Creativity to Excellence Principals Strive to Expand TCO Concerto Repertoire	04
客座主筆 Guest Columnist Session	防疫線上直播 臺北市立國樂團 香港中樂團的生存之道	12
追光人物 Stunning Figures	手執雅韻，胸懷文墨—吹管演奏家林恩緒專訪 The Learned Musician — A Peek into LIN En-Hsu The Wind Instruments Artist	16
國樂新視界 New Vision of Chinese Music	聽動漫人物走入音樂教育 推廣國樂新計畫	22
這些人這一刻 The Moment	在呼吸之間吹奏「真音」—笛簫、尺八演奏家劉穎蓉的雙重音樂能力	26
TCO小學堂 TCO Classroom	認識國樂團中的吹管樂器	30

發行人 鄭立彬
 總編輯 鍾永宏
 藝術顧問 林谷芳、林昱廷、吳榮順、施德玉、黃光男、湯良興、樊慰慈、鄭德淵
 (依姓氏筆畫順序)
 編審委員 陳小萍、黃馨玉、黃立鳳、呂冠儀、蘇盈恩、陳慧君、黃滇琪、林恩緒
 企劃 / 執行編輯 俠客行文創顧問有限公司
 編輯顧問 許馨文
 翻譯 張莞秦

Publisher CHENG Li-Pin
 Editor-in-Chief CHUNG Yung-Hung
 Artistic Advisors LIN Ku-Fang, LIN Yu-Ting, WU Rung-Shun, SHIH Te-Yu, HUANG Kuang-Nan,
 TANG Liangxing, FAN Wei-Tsu, CHENG Te-Yuan (by stroke of Chinese surname)
 Editorial Review Committee CHEN Hsiao-Ping, HUANG Hsing-Wu, HUANG Li-Feng, LU Kuan-Yi, SU Ying-En,
 CHEN Hui-Chun, HUANG Chen-Chi, LIN En-Hsu
 Executive Editor · Production Chivalry Cultural and Creative Industry & Consultant Ltd.
 Editor Consultant HSU Hsin-Wen
 English Translator CHANG Woan-Zhen

團長 General Director
鄭立彬 Cheng, Li-Pin

禮讚 臺灣之聲

Tribute to Music of Taiwan

3月7日，在2021年臺北市傳統藝術季的「臺北禮讚」開幕音樂會中，北市國進行了同名大型交響曲《臺北禮讚》的世界首演，留下專屬於臺北的代表樂章。

《臺北禮讚》為北市國委託作曲家顏名秀與作詞家黃瑩所創作，由女高音林玲慧、臺北市立國樂團、TCO合唱團共同演繹。這部宏闊的作品總長約38分鐘，共包含6個樂章：〈可愛的家園〉描述臺北的自然美景與城市風貌；〈網路縱橫〉帶出新世代快速緊湊的生活圖像；〈懷古幽情〉以鼓、磬、木魚交織出莊嚴悠長的宗教情懷；〈煙火慶典〉是人們仰望煙火共度新年的俏皮童心；〈自由廣場〉刻畫臺灣發展民主歷程的歷史重量感；〈臺北禮讚〉則在一片歡慶中刻意保留不和諧聲響，呈現多元永續的活力。

顏名秀與黃瑩兩位名家以詩意的筆觸，漸次鋪展出臺北城的過去、現在與未來；樂迷們更能在6個樂章裡聆賞到國樂團獨奏、國樂團搭配合唱團、女高音搭配國樂團、女高音搭配國樂團與合唱團等豐富多變的表演形式。

近年來，北市國始終致力於發展器樂與人聲結合的大型作品，一方面是因為國樂界此類作品甚稀，我們希望為國樂累積作品、開拓更多可能性；另一方面，與人聲的合作也於無形中磨練了樂團的演奏技巧，讓音色更靠近人聲、更富歌唱性。

在力求精進之餘，北市國也未停下薪火相傳、為國樂紮根的腳步。自本年度3月開始，北市國飽受歡迎的「TCO小學堂」也增設了分支實體課程「行動小學堂」。我們的團隊走出了攝影棚、前往資源稀少的偏鄉學校開課，3月起始的第一站是社子的富安國小，4月以後，北市國更將走出北部，前往嘉義沿海的偏鄉學校授課。

北市國邀請的音樂家將與學校裡的音樂社團合作，或是親自示範、指導社團的演奏技巧，或是與孩子們一同合奏，讓這些初涉音樂世界的幼苗，自然而然地享受演奏國樂的樂趣。我們也希望藉由這一點一點的履行足跡，將國樂之美廣植於社會大眾的共同意識中，為臺灣的國樂環境打下基礎，發展出更加廣闊深遠的美妙樂聲。

In celebration of the great memories of the capital city Taipei, Taipei Chinese Orchestra (TCO) premiered the self-titled symphony Tribute to Taipei at 2021 Taipei Traditional Art Festival Opening Concert on March 7th. Written by lyricist HUANG Ying and Composer YEN Ming-Hsiu, Tribute to Taipei marries the strength of soprano LIN Ling-Hui, TCO, and TCO Choir. The breathtakingly majestic music score is of 38 minutes long and comprises 6 movements. 'Love Affairs for Mountains and Rivers' depicts the natural and urban landscape of the grand city. 'Interweaving Networks' speaks of the fast-paced modern lifestyle young generation embraces. 'Temples and Ancient Relics' praises deity and religion with the harmonious symphony of drums, lithophone and temple block. 'Firework Fest' releases the child in people's hearts as they welcome Chinese New Year with fireworks and wide-eyed excitement. 'Sunrise in Liberty Square' witnesses the struggles and pain of the birth of democracy in Taiwan. 'Tribute to Taipei' embodies the core spirit of Taipei as a city where dissent and personal opinions will always be valued.

YEN Ming-Hsiu and HUANG Ying's poetic portrayal of the past, the present and the future of Taipei are fully translated in a combination of solo Chinese orchestra performances, orchestra with chorus, soprano with orchestra and all three of them together.

TCO showed great interest in developing large scale music pieces incorporating the best of both string instruments and vocal music. We wish to explore more possibilities of Chinese orchestra, sharpen skills and make classic music easier to sing to. As for education, starting this March, TCO for Children will leave the comfort of studios and initiates music programs in remote areas where resources are scarce. The very first Music School On-The-Go will greet children at Taipei Municipal Fuan Elementary School in Shezi. In April, TCO On-The-Go will continue down south to visit elementary schools along the coast of Chiayi.

The original concept is to involve musicians in music training at school clubs. They are encouraged to demonstrate for, tutor or perform with children, offering youngsters a chance to appreciate and fall in love with Chinese orchestra. Ideally the experience shall open up a new world for potential music talents and, bit by bit, allow Chinese orchestra to become an inseparable part of people's lives. Through practice comes skill, creativity and eventually originality. It is our dearest wish that the beauty of Chinese orchestra shall prevail, and a better music culture is at hand.

不止標新，更要立藝 拓展國樂協奏曲目，北市國首席出動！

文／盧家珍 圖／臺北市立國樂團、陳麒米、董昭民

對於歷史還不到百年的臺灣現代國樂團而言，曲目可說是重要的發展關鍵之一。演出最多臺灣在地作曲家作品的臺北市立國樂團，除了不斷透過委託創作來充實曲目之外，近年來更鼓勵各聲部首席與作曲家合作，開拓國樂協奏曲目，不止「標新」，更要「立藝」！

先有新創作品，才能談經典累積

曲目可說是樂團的命脈！由於傳統國樂多半是以獨奏或小型絲竹樂方式演奏，像國樂團這樣龐大的現代編制，最初只能改編經典器樂作品，或移植西方交響樂團曲目。早在1956年，臺灣最早的中廣國樂團為了鼓勵創作，還特別成立作曲室，並約聘專員，可見拓展曲目對於國樂團有多麼重要。

時至今日，委託創作則成為各個國樂團累積曲目的主要方式，畢竟要先有一定的創作量，才能從中產生成功的經典作品。以臺北市立國樂團而言，團長鄭立彬便積極邀請臺灣作曲家譜出貼近本地文化的新作，也將觸角延伸至歐美國家，邀外籍作曲家為樂團譜曲。近年，更鼓勵各聲部首席委託創作，累積更多不同器樂的協奏曲目，並已陸續在音樂會中發表。

2019十全十美 / 作曲：李哲藝

例如：2019年的「十全十美」音樂會，便一口氣演出李哲藝的《弦上流雲》二胡協奏曲、王辰威的《商銅》中國打擊協奏曲、蔡介誠的《盤古》嗩吶協奏曲，以及李佳盈的《循·尋》柳琴協奏曲。同年的「暢樂之夜」音樂會，則有任重的琵琶協奏曲和瞿春泉的中胡協奏曲。2020年的「標新立藝 I」有瞿春泉的《排灣神話》笙協奏曲、王韻雅的《旋灣》二胡協奏曲，到了今年的「標新立藝 II」，更有二胡和大提琴協奏曲輪番世界首演，讓作品成為樂種的藝術活水，也為樂團開創出不同器樂的演奏面向。

2019十全十美 / 作曲：蔡介誠

2019十全十美 / 指揮：江振豪

2019十全十美 / 作曲：王辰威

2019十全十美 / 作曲：李佳盈

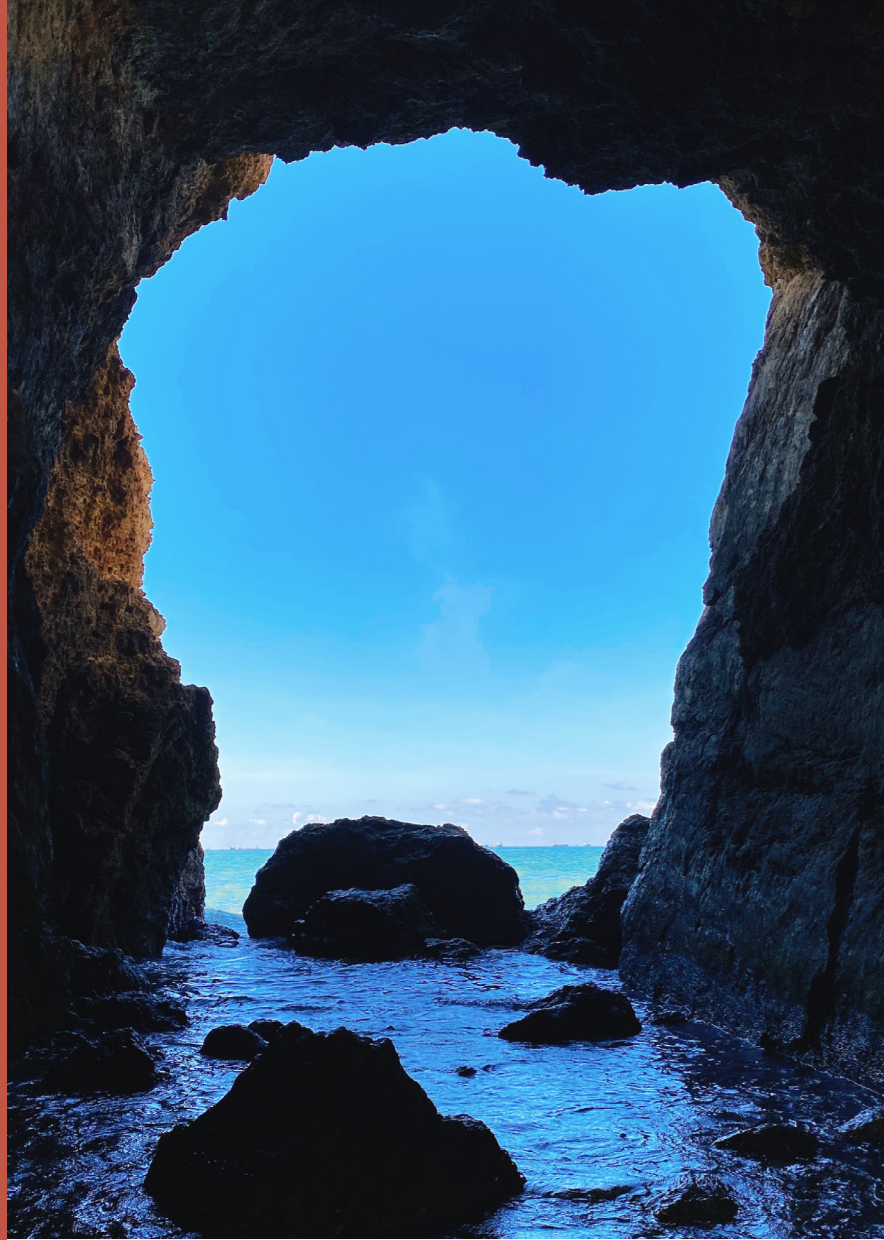
2020標新立藝 I / 指揮：瞿春泉

2020標新立藝 I / 笙：朱樂寧

2020標新立藝 I / 揚琴：李庭耀

柴山阿朗壹沿岸的海蝕洞（作曲家陳麒米拍攝）

在委託創作過程中，重新認識自己

「這是一個不斷看見自己，以及認識自己的過程。」二胡首席黃滇琪有感而發地說。此次她委託同樣來自高雄的作曲家陳麒米，創作了《阿朗壹》二胡協奏曲，一起呈現故鄉最美的海岸線——柴山阿朗壹的風景。黃滇琪笑道，她生長在高雄，從不知道柴山海岸還有阿朗壹步道這個秘境，原來早年這兒曾是軍事管制區，是高雄最晚開放的一段海岸線。也因陡峭岩壁、巨石錯落，與東部阿朗壹步道相仿，而被稱為柴山阿朗壹。

而這首協奏曲共有8個小標題，作曲家從二戰末期美軍採取跳島戰略轟炸空襲高雄的歷史娓娓道來，戰爭過後的痕跡，讓斜仔灣（現稱為西子灣）充滿故事性，得天獨厚的山海景色與奇岩夕照，在每段標題音樂中都能感受這片土地的記憶與溫度。

黃滇琪說，這首曲子非常有畫面感，在〈太平洋戰爭：戰艦航行〉這段音樂中，彷彿跟著空拍機攀爬而上，俯視戰場的壯闊與慘烈；而在〈跳島戰〉中，則用了許多不規律音程，考驗二胡的拉奏技巧；值得一提的是，這些音樂畫面在過去與現在之間穿梭，讓人有一種蒙太奇的拼貼感，就像在看電影一般。

「演奏作品是二度創作的過程，作曲家對樂器會有不同的想像，在磨合探索之中，若能發展出不同於以往的聲音，就很令人興奮。」黃滇琪說，例如演出日落時分，金色陽光灑在海面上的情景時，作曲家如何給畫面上色？如何描述？這段將腦海中畫面幻化成音樂創作的過程是很迷人的。而作曲家散落在各篇章中的一段旋律，最後合成一首樸實而雋永的樂曲，既富巧思也溫暖人心。

2021標新立藝II / 作曲：陳麒米

作曲：羅芳偉

作曲家與獨奏家 相互激盪

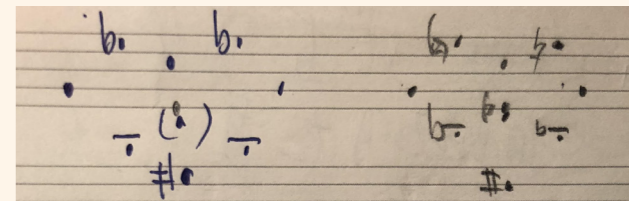
而作曲家羅芳偉的《廢墟搖籃曲》大提琴協奏曲，恰巧也試圖以抽象的聲響來描繪具象的場景，曲中包含了七個樂段以及尾奏，各樂段以不同角度描寫對於廢墟的細節與想像，像是以多聲部的拉弦滑奏來描寫月光、以紛雜的音高堆疊呼應戰亂的想像與餘燼、以獨奏大提琴的泛音表現倒映的微光等，並將所有樂思與標題連貫為一整體。

此曲由大提琴家邱應欽擔任獨奏首演，原本的曲子以聲響氛圍為主，搭配多種大提琴的特殊音效。然而在初稿完成後，邱應欽更希望能強調清晰的音高，並大幅減少大提琴獨奏聲部的延伸技法、滑音、顫音、泛音等技巧，以凸顯其對於音色與抖音細節的處理。

因此，這首曲子便在兩人共同討論創作下誕生。樂曲中有一部分為作曲家的意志，由樂團聲部來表現聲響與氛圍；另一部分則為演奏家的要求，由大提琴獨奏聲部展現清楚的音高與旋律線條。要融合兩者想法並非易事，對於後調性旋律線條與聲響效果兩者在比例上的拿捏，以及樂音（泛音列）與噪音（音效）的並置，皆是創作時的挑戰，但也成為此曲的一大特色。

2021標新立藝II / 作曲：董昭民

音符在五線譜上排列成兩個愛心

值得一提的是，另一首委託創作《記·箏》，則是作曲家董昭民對古箏啟蒙老師李季貞的思念和感恩。這首箏協奏曲分為四個段落：記憶的晃動、記憶的殘響、記憶的凝結以及記憶的融化。其中最特別的就是「愛的主题」，董昭民將音符在樂譜上排出「愛心」圖形，並以此所建構的主题音形進行四種變奏發展，包括聲部錯置重疊的迴聲殘響、旋律和聲化的色彩過度交替、器樂聲響的虛實對比，以及搖滾爵士聲響的模仿延伸，最後進入永恆的休止符。因此這首曲子不但能聽到愛，也能看到愛。

在藝術百家爭鳴的年代，現代國樂團也不斷嘗試著各種可能性。一甲子以來，從絲竹樂合奏的傳統形式，到分部配器的西方交響樂形式，作曲家們的創作風格也推陳出新，並努力和觀眾的情感產生連結。而這些累積的曲目，不但是國樂團發展的源頭活水，也將是這群辛勤耕耘國樂的當代藝術家們，留給後世最動人的紀錄。

■ 標新立藝II
時間：2021/3/28(日)14:30
地點：臺北市中山堂 中正廳

From Creativity to Excellence Principals Strive to Expand TCO Concerto Repertoire

Writer/Lu Jia-Chen Photo/TCO、CHEN Chi-Mi、TUNG Chao-Ming

For a fairly young modern Chinese Orchestra like TCO, repertoire holds the key to the sustainable development of the ensemble. The TCO repertoire includes more music work of Taiwanese composers than any other orchestras in the world. Aside from commissioning composers to enrich the repertoire, TCO has been encouraging section principals to work more closely with composers to develop new works. The goal is not only to encourage creativity, but to strive for excellence.

New Creation Must Be Made Before The Accumulation of Classics

The future of an orchestra lays in its repertoire. Many traditional Chinese orchestras focus on instrument solos or small-scale traditional string and wood wind instruments ensembles. Large modern Chinese orchestras such as TCO mostly began with adapting classical instrumental music or re-interpreting the existing repertoire of western symphony orchestras. In 1956, Broadcasting Corporation of China Chinese Orchestra, the earliest Chinese orchestra in Taiwan, set up a composer studio challenging music experts to brainstorm and come up with more possibilities. The action clearly states that the importance of a growing repertoire cannot be overrated.

Today most new repertoire of Chinese orchestras is commissioned work. After all greatness cannot be achieved overnight. Take TCO for example, General Director CHENG Li-Pin asked many Taiwanese composers to create works inspired by local culture. He also worked with foreign composers to explore possibilities unfamiliar to Taiwanese musicians and audience. In the past few years, he even encouraged section principals to commission concertos composed specifically for their own section. The chosen works are been premiered in concerts from time to time.

2019 Perfect Ten / Liuqin, MA Tsui-Yu

2019 Perfect Ten / Conductor, CHIU Shih-Hsuan

2019 Perfect Ten / Conductor, LEE Ying

2019 Perfect Ten / Percussion, HSIEH Tsung-Hsin

The 2019 Perfect Ten premiered LEE Che-Yi's *Floating Clouds on String Erhu Concerto*, WANG Chenwei's *Chinese Percussion Concerto*, CAI Jie-Cheng's *Suona Concerto* and LEE Chia-Ying's *Liuqin Concerto*. That same year *Night Immersed in Notes* brought REN Zhong's *Pipa Concerto* and QU Chunquan's *Zhong-hu Concerto* to the attention of the audience. In 2020, *Ars Nova I* presented QU Chunquan's *The Myth of Payuan Sheng Concerto* and WANG Yun-Ya's *Xuan Wan Erhu Concerto*. The following *Ars Nova II* will awe the world with brand new erhu and cello concertos. Creativity keeps art alive. An expanding repertoire indicates TCO's determination to explore the possibility of all instruments used in traditional Chinese orchestra and more.

2019 Perfect Ten / Erhu, WANG Ming-Yu

2020 Ars Nova I / Erhu, LIANG Wen-Hsuan

2021 Ars Nova II / Zither, LIU Hong-Yu

2021 Ars Nova II / Cello, CHIU Yin-Chin

2021 Ars Nova II / Erhu, HUANG Chen-Chi

Reconnect with True Nature Through Commissioned Work

Principal erhu HUANG Chen-Chi admitted that, "It is a continuous process of discovering and recognizing the true nature of oneself." This time CHEN Chi-Mi, a composer from Kaohsiung, was commissioned to create *A Lang Yi Erhu Concerto*, telling the story of the most wondrous coastline in her hometown – A Lang Yi, Tzaishan.

HUANG Chen-Chi cannot help but smiled as she talked about her childhood in Kaohsiung. As a child, she never knew that A Lang Yi path along the shores of Tzaishan existed. The area used to be under military control. It was the last section of the coastline that was eventually open to the public. The steep cliffs and huge rocks dotting the coast resembles the A Lang Yi path in the east coast, thus the name Tzaishan A Lang Yi was given.

The concerto comprises 8 movements. The composer opens with the bombing of Kaohsiung by American army near the end of world war II. The damage and ruins made Xia Chai Wan (Now known as Sizihwan) a place packed with stories. The breathtaking view of the mountains and the ocean and the magnificent rocks drove tourists here all year round. Every movement speaks of the memories and emotions that marked the land.

Sea Cave, Photo by Composer Chen Chi-Mi

The work ushers in an entire new era. In HUANG Chen-Chi's opinion, *Pacific War: The Cruise of Battleship* takes us up high into the sky and look down onto the battlefield from above, experiencing the magnitude and savageness of human warfare. *Island Hopping* requires exceptional erhu performing skills. The images presented by the music jumps back and forth between past and present, creating a music montage which recreates the danger and threats pressing on our frontline.

"Performing a work is like going through the creative process all over again. Composers have different expectations towards different instruments. Through continuous adjustment and exploration, the work may develop into something new and fascinating that is wholly unexpected in the beginning. The idea alone is extremely tempting." For example, when playing a movement on the view of sunset at dusk, how would musicians paint the audience a picture of the warm golden rays coloring the sea? The process of turning the images in one's head into notes faithfully is rather addictive. The melodies hidden within the movements will eventually come together to compose a sincere and everlasting work which captivates the hearts of the audience.

The Collision and Collaboration of Composers and Soloists

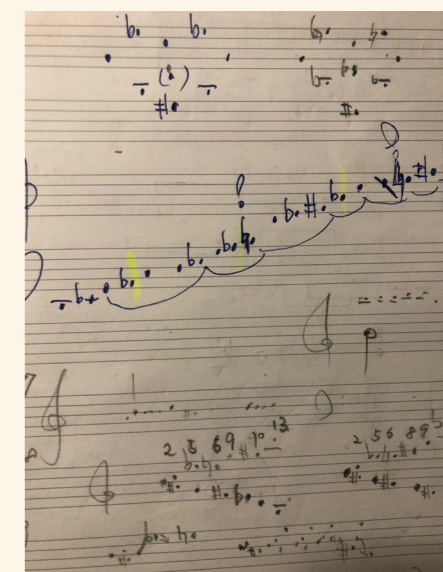
LUO Fang-Wei's *Lullaby of Ruins* Cello Concerto attempts to describe an actual scene with abstract sounds. The concerto comprises 7 movements and a postlude. Each movement focuses on a different aspect of the ruin in detail. It begins with glissando to praise the beauty of moonlight. Later numerous and disorderly pitches indicate the savage brutality of battle. Then comes the overtone to signify the reflection of dim rays remaining on the battlefield as things die down. The theme is fully manifested by the heart wrenching melody.

Celloist CHIU Yin-Chin performs solo in this concerto. The music resonates and magnifies the special effect of cello. However, when CHIU Yin-Chin went through the first draft he decided that producing clear and precise pitches was more important than showcasing extended techniques like glissando, trill or overtone. For it accentuates the charm of timbre and highlights the details.

This music number is the child of both artists. The thinking of the composer is embodied in individual parts. The musicians believes that cello solo should be extremely precise in pitches and melody. The marriage of both sides was not an easy task as the balance between melody and sound and the juxtaposition of music (Harmonic series) and noise (Sound effect) are sticky challenges to overcome. Fortunately, the final result gives the work a unique character all of its own.

Another commissioned work *In Memory of Zheng Zheng* Concerto tells of composer TUNG Chao-Ming's gratitude and memories of LEE Ji-Zheng. The concerto is divided into 4 movements: The Woken of Memories, The Reverberation of Memories, The Frozen of Memories, and The Melting of Memories. The most intriguing part is the love symbol which TUNG Chao-Ming drew with notes on sheet music. Four variations are derived from the heart shape, including the echo and reverberation of voice crossing and overlapping, the transition of melody into cords, the power fluctuation of the instruments and the imitation and extension of jazz-rock.

At this golden age of art, Chinese orchestras should not build walls but pave new path to enter uncharted territory. For the last sixty years, traditional strings and woodwind instruments ensembles gradually transformed into new music forms. The new works resembled repertoire of western symphony orchestras where the characters of separate parts were highlighted. The composers also tried to listen to the audience and reach out to connect with the community. These newly added repertoire is the driving force of Chinese orchestra. They are also the greatest legacy modern musicians can leave for future music talents to come.

The most intriguing part is the love symbol which TUNG Chao-Ming drew with notes on sheet music.

■ Ars Nova II
Date : 2021.03.28 (Sun.) 2:30PM
Venue : Zhongzheng Auditorium, Taipei Zhongshan Hall

防疫線上直播 臺北市立國樂團 香港中樂團 的生存之道

文／郭士榛 圖／臺北市立國樂團、香港中樂團

「疫情下的中國音樂活動」圓桌會議直播是在香港中樂團及香港中文大學中國音樂研究中心網上平台（Youtube及Facebook），特別感謝香港中文大學中國音樂研究中心提供活動逐字稿。

「疫情下的中國音樂活動」

圓桌會議主持人：陳子晉〔香港中文大學中國音樂研究中心執行總監〕

會議參與講者（筆劃序）：

白得雲教授〔香港演藝學院音樂學科系主任〕

吳朝勝先生〔香港青少年國樂團總監、香港學校音樂及朗誦協會音樂委員會委員〕

胡柏端先生〔香港中樂團助理指揮（教育推廣）、多間中小學中樂團指揮〕

徐英輝先生〔音樂事務處高級音樂主任（中樂）〕

陳照延先生〔竹韻小集行政總監〕

劉長江教授〔香港中文大學音樂系系主任〕

黎家棟先生〔香港演藝學院中阮主導師、多間中小學中樂團指揮〕

錢敏華博士〔香港中樂團行政總監〕

在直播圓桌會議談到2020年疫情下，香港的中樂業界生態備忘摘要：

1. 公開場合的音樂活動、學校以及樂團排練大量減少，活動轉為網上教學和演出。
2. 網上演出湧現，業界更注意拍攝細節。
3. 疫情至今業界缺乏交流平台，故組織圓桌會議交流彼此經驗。

COVID-19新肺炎肆虐全球，疫情造成21世紀前所未有的大混亂，「宅在家」頓時成了世界公民運動。表演藝術活動不斷取消和延期，現實世界就像忽然被劃上休止符的樂章。臺灣的臺北市立國樂團、香港中樂團都找到了樂團和音樂的新生存之道，期望讓中樂在嚴峻疫情中找到新生命。

因疫情啟動的新形態演出

港中樂團行政總監錢敏華表示，2020年香港中樂團正在歐洲巡迴，知道疫情嚴重，他一邊進行巡演的防疫措施，同時思考回港後的中樂推廣策略，使觀眾不致流失。

香港中樂團去年5月舉辦「5G同SYNC鼓·樂澎湃」、「香港網上中樂節」和《心樂集》，推動大眾參與音樂活動，也鼓勵香港作曲家和演奏家保持音樂的熱情。另外，香港中樂團和香港商業電台於1月合作「情有獨鐘」與樂團音樂家進行對談；同時樂團製作中國不同節慶MV，把握在疫情期間透過網路節目把中樂推廣至年輕觀眾。積極因應疫情跟不同機構開擴新合作方式。

香港竹韻小集行政總監陳照延表示，「竹韻小集」2020年表演機會少了，演奏家收入也減少。在疫情初期，樂團整理過去的表演影片作網路回顧。年中籌辦「香港粵韻百載情」，於中港網路介紹廣東音樂。樂團持續進行小組排練、訓練和不同樂器學習，準備未來新節目。同時以「竹韻私伙局」播放小組表演作推廣。此舉有助開拓海外市場，也令團員更了解拍攝專業。

應變危機與營運轉機

圓桌論壇中，香港中樂團行政總監錢敏華博士認為在疫情下發展的網路演出可接觸不同觀眾，也會令觀眾更期盼實體演出。而網路平台也創造了多元的活動模式，未來網路和實體活動將會並行。香港演藝學院音樂學科系主任白得雲教授進一步思考網路的詞彙如何有效地吸引觀眾，「如果我們只有實體表演錄像，網路觀眾是不接受的」。同時，也指出香港觀眾仍未建立網路資源付費的習慣。

竹韻小集行政總監陳照延好奇中樂團把錄像分享給免費註冊的網路觀眾，這如何取得收支平衡？香港中樂團行政總監錢博士回應道：「績效評估是無形的，不可用錢衡量。」重點是網路演出可令更多人認識樂團。陳照延先生認同網路演出有助當代作品發表和引發討論。

疫情後，有什麼經驗是可以保留？

在教學上，香港中文大學音樂系系主任劉長江認為，疫情下呈現出教育的「真善美」，老師有更多時間照顧每一位學生。香港演藝學院中阮主修導師、多間中小學、中樂團指揮黎家棟認為，網路表演相對實體演出對學生而言有更大誘因，但他對於網路教學成效有所保留，畢竟網上缺乏群體競爭性。香港中樂團助理指揮（教育推廣）以及多間中小學、中樂團指揮胡柏端則期望網路教學可以幫助中樂在香港的發展：「我們盡力多做一些事，令中樂這行業愈來愈順愈好。」

TCO小學堂網路節目

臺北市立國樂團面對疫情的宣言

臺北市立國樂團團長鄭立彬表示。2020年3月COVID-19疫情嚴峻，政府規定室內活動不能舉辦，去年上半年很多活動被迫取消延期，「當時我內心想公部門的音樂家在這時間點應有責任感和使命，應出來做些事情，現場節目都停辦，或許可以轉換成網路現場直播。」

鄭立彬團長談及音樂會除現場活動之外，未來世代必須面對網路，他就趁此機會做起來，不可以被疫情擊倒，因而在去年3月21日以二週時間規畫了第一場網路直播音樂會，音樂會主題設定為「望春風」，因為當時大家都很緊張，希望有美好音樂來撫慰心情。

北市國去年除4場網路直播音樂會外，後來也開設線上TCO小學堂，開始請北市國團員，每人以20分鐘或半個小時，和主持人對談，除分享演奏經驗，現場也做簡單示範，讓觀眾認識他們；做了幾集後效果不錯，收看人數也很多，因此，決定繼續開播青年音樂家小學堂單元，使其他的年輕音樂家也有發揮的機會。

北市國在去年疫情中快速的應變，樂季由去年9月到今年6月，當時規畫新樂季節目內容時，預期到樂季仍會受疫情影響，所以決定整個樂季都邀請臺灣音樂家和樂團合作，盡可能把國外無法入境的因素降到最低，趁機對外宣告北市國整個樂季為臺灣音樂家打造專屬舞台。後來也見到許多團隊的節目取消或換人，幸好北市國佈署得宜，得以將影響降低。

鄭團長認為，表演藝術活動由3階段構成，包括創作、演出及欣賞，因疫情影響而沒有了現場觀眾，幾場下來大家不免感覺落寞，少了觀眾即時掌聲和現場互動。在網路線上直播同時也開了聊天室，網路收看的觀眾可在聊天室和小編互動，在線上直誇好棒，線上喊安可聲如雪片般投來，相當不同的感受，但表演藝術珍貴的仍是現場演奏和欣賞者間交流，網路是當時不得不做的現實，而能夠在線上受到觀眾的熱情回饋也覺特別欣慰。

網路直播音樂會使鄭團長思考到，臺灣表演藝術界整個產業是否可以由去年疫情中得到經驗，未來在現場音樂結束後，應考慮做到像柏林愛樂一樣，在網路平台上建置一個資料庫並採取付費機制，將來不論有沒有疫情，如常的表演及表演後畫面資料送至影音平台，讓一般人收視戶透過小額收費使可收看，這是表演藝術界最應走的一條路。

手執雅韻，胸懷文墨—— 吹管演奏家林恩緒專訪

文／林奕彤 口述／林恩緒 圖／吳昌儒

林恩緒精通嗩吶、笛、簫、管子等吹管樂器，現任臺北市立國樂團高音嗩吶演奏家。平時除了樂團排練與演出，亦擔任北市國附設少年國樂團指揮，長期耕耘於年輕演奏家培育。除此之外，也是知名的鼻煙壺、古董收藏家。走進林恩緒的家，可看見古色古香的傢俱與擺飾，起居室、書房、琴房充滿了他收藏的畫作、書籍，平時使用的茶壺，一個個有條不紊地矗立在茶几上；他的日常，無處不見人文涵養。

問：您除了是非常活躍的吹管演奏家之外，亦有古董收藏、茶藝等愛好；請問老師是怎麼看待藝術與生活之間的關係呢？

林恩緒（以下簡稱林）：我相信除了音樂之外，多接觸其他領域的藝術，會有很多不同的體驗與成長。以鼻煙壺來說，我雖然不會畫，但我嘗試去了解藝術家的創作手法與辛苦之處，得以體悟藝術品真正的藝術價值為何，這些都是人生的養份。有機會且有能力的話，我認為年輕人可以試著收藏幾件藝術品（注：是一種投資…），這會使自己有格外不同的感受。然而這一切都需要有適當的財務規劃，才能使藝術與生活結合在一起。

在五十而知天命的歲月下，我持續用減法過生活，恰如普洱茶長年在空氣中氧化，逐漸失去酸、苦、澀，生活在不斷遞減的過程中，慢慢出現簡約、樸實的質感，從中體會生活的風雅，便十分接近藝術的誕生。藝術與生活也像威士忌與橡木桶，兩者交互作用中相輔相成，締造出美好，造就生活藝術化、藝術生活化。

問：您即將於4月18日，在中山堂光復廳舉辦音樂會。這次的音樂會標題「流動の空氣」十分直面的描述吹管樂器的特質，且除了經典曲目之外，還包含了顏名秀老師的委創，以及您自己的創作；能否談談音樂會標題的靈感來源，以及曲目安排？

林：關於「流動の空氣」，其實是我從幾位畫家朋友身上得到的靈感；這些畫家對色彩十分挑剔，他們會用很多顏色調出自己的獨門配方，所以他們的畫中沒有任何直白的顏色，比如藍色能透露出憂鬱，紅色能表現出喜氣。這些色彩深淺濃淡各有千秋，使得畫作氣韻生動，這些流動啟發了我——我吹奏的音樂也是空氣的流動，這個流動雖看不到，但能聽到。

這些年來，樂迷總是看我在台上吹嗩吶，很少看見我吹其他樂器。我希望能以這場音樂會展出年輕時的學習歷程，因此這是一場會聽到嗩吶、笛、洞簫、管的「吹管音樂會」。上半場從笛名曲《喜相逢》開始，這首熱烈歡快的曲子，包含了剝音、歷音、吐音、滑音等技巧，充份展現梆笛高揚的美感。《白蛇傳》全曲4個樂章，共25分鐘，十分耗體力，是很大的挑戰。（注：吹完我只剩下半條命…）蕭泰然的《蕭中簫》，抒情中帶點憂鬱與浪漫，使我能盡情表達我的內心。大家耳熟能詳的嗩吶名曲《百鳥朝鳳》，幾乎所有技法都包含其中。值得一提的是，我原本是吹笛的，某天聽見《百鳥朝鳳》，它的張力深深吸引了我，使我改學嗩吶。最後兩首國人作品呢，是顏名秀老師的《痕·恆》，與我的《故鄉》。顏名秀老師曾說，他很喜歡管獨特的音色，有磁性，也有一股歲月的滄桑感。《痕·恆》將由4隻不同調的管子，展現出管的美麗與哀愁。

問：能否請您深入聊聊《故鄉》這部作品。

林：《故鄉》也是為管所作。其實管的特色就是抒情、憂鬱，特別有情感，所以我嘗試用管子來詮釋我的故鄉。《故鄉》共有3個樂段，第1個樂段是〈舅舅的老刻盤〉，小時候常在舅舅家客廳，放老唱盤來聽；第2個樂段是〈大武山下〉，以前常會在三地門那邊，看著原住民一面喝酒，一面載歌載舞；第3個樂段是〈鐵橋榮歸〉，這個鐵橋就是高雄和屏東中間的日本鐵橋，搭火車經過鐵橋，就代表到家了。

問：您認為國樂的經典作品與當代作品有何異同？

林：我認為經典必須經過歲月的淬鍊與沈澱。比如琵琶曲《春江花月夜》具備浪漫、古樸的主題，深邃的意境有非常強烈的感染力；協奏曲《梁祝》，無論主題或故事都深植人心，這些作品都經過時間與觀眾的肯定。當代國樂作品經常出現炫麗的聲響與音色變化、快速複雜的節奏，以及多到數不清的打擊樂器，這使我有時覺得當代作品就像「創意料理」，擺盤很漂亮但不好吃，作曲家在電腦上模擬的效果既難演奏又不好聽，演一次就冰進冰箱。

我認為年輕作曲家在創作當代國樂作品時，必須多從「心意」出發。多攝取民間元素，民歌、民謠、大山大水都是大地之母孕育出的超級養份，作曲家必須經過這些滋養後再出發，才能創作出雋永的經典之作，流芳百世。

問：作為人生的前輩，您對於年輕音樂家有什麼建議？

林：我期待年輕音樂家能夠多接觸音樂以外的事物，培養自身的涵養。現在的音樂家，每一位都身懷絕技，技術上幾乎無可挑剔，但仔細一聽，他們的音樂在藝術層面上，仍有很多進步的空間。多讀一些文學、藝術書籍，多去美術館、博物館，也要去看看戲劇、舞蹈，甚至多看電影，補充自己的人文內涵。我相信未來絕不只有技術的比拚，能定奪人生的，是一個人腹中有多少東西，「一專多能」，也許會更好。

The Learned Musician — A Peek into LIN En-Hsu The Wind Instruments Artist

Writer / LIN I-Tung Dictation / LIN En-Hsu Photo / WU Shi-Chieh

LIN En-Hsu excels in wind instruments such as suona, flute, hsiao and guanzi. He is now the soprano suona of TCO and the conductor of TCO Junior Youth Orchestra dedicated to the cultivation and nurturing of young music talents. Aside from the love for music, LIN En-Hsu also harbors great interest in antiques and snuff bottles. He furnished his personal space with antiques and artifacts of all sorts. Upon entering, you will find that the living room, the study and the piano room are all packed with paintings, books and art pieces. Everything is arranged neatly with care. Even the tea set is carefully placed on the table. This is the living space of someone who embraces culture and art.

Question: You are an exceptional wind instrument musician, antique collector and tea lover. In your opinion, what is the connection between life and art ?

LIN En-Hsu (Hereinafter referred to as LIN): I believe that music is not everything. It is imperative for musicians to branch out and learn to appreciate other art forms. When you walk through life as if you have something new to learn, you will. And what you have learned will come back to fuel your success. For example, though I know nothing about the painting of snuff bottles, I will be able to appreciate the method adopted and effort made to produce such an artwork through learning. In a word, I am enamored by the true nature of art, not just music notes. These are what makes my life a little richer and a lot more exciting. If you have the means, I highly recommend purchasing a few art pieces (as a form of investment) when you are young. It will make a difference. Of course, it goes without saying that you shouldn't reach for the stars. Budge your investment carefully as you incorporate art into your life.

Going into my 50s, I continue to declutter and pursue simplicity. Just like excellent Pu-erh tea. Day in and day out, oxidization slowly removes acidity, bitterness and astringent aftertaste to reveal something that is simple, rustic and pure--Just like what life is supposed to be. Art making is of the same essence. Art to life is like whiskey to Oak barrels. They complement and complete each other. It is the secret to creating something that is wonderfully charming. In a sense, life is art and art is life.

Question: You will be holding a concert on April 18th in the name of *Air That Flows* at Guangfu Auditorium, Taipei Zhongshan Hall. The title *Air That Flows* nails the characters of wind instruments. Aside from classic repertoire, you will also perform the commissioned work of composer YEN Ming-Hsiu and your very own creation. Can you give us a little insight to your inspiration and the choice of repertoire ?

LIN: *Air That Flows* actually takes inspiration from my painter friends. They are very particular about colours. When painting, they refuse to use ready-made colours. Instead, they mix and blend to create their own shade. Blue is melancholy. Red is joyous. Paintings full of nuance come alive with a dynamic that is incredibly stunning. The flow of colours reminds me of the flow of air when I play. Though we may not see it, we can pick it up with our ears.

These past few years fans have mostly heard me perform suona on stage. I hope to show them other talents I have learned when I was young. Be it suona, flute, hsiao, or guanzi. The first half will begin with *A Happy Gathering*. The joyous work requires perfect mastery of glissando, tremolo, flutter tonguing, and fast tonguing, fully exhibiting the uplifting nature of bangda. *Legend of The White Snake* comprises 4 movements. The performance last 25 minutes, which is extremely challenging on the musician's physic. (I often feel depleted after the performance.) Hsiao Ty-Zen: *Hsiao of Hsiao* is lyrical, melancholy, and romantic. This work allows me to fully express my emotions. The famous *Birds Adoring the Phoenix* by Guotai Gong requires musicians to have full control over every known suona technique. The tension and the magnitude of this work enthralled my soul. I promptly switched my major to suona after hearing it for the first time. The last two commissioned works are from Taiwanese composers: YEN Ming-Hsiu: *Lasting Imprints* and my own creation *Homeland*. *Lasting Imprints* speaks of the beauty and sorrow of guanzi with four guanzi of different tunes.

Question: Can you tell us a little bit more about *Homeland* ?

LIN: *Homeland* is a work of guanzi. Guanzi is lyrical, melancholy and full of emotions. It is the perfect instrument to tell the story of my homeland. *Homeland* comprises 3 movements. The first movement is *Uncle's Old Turntable*. For I used to play Vinyl records at my uncles living room when I was young. The second movement *At the Feet of Dawu Mountain* tells of the drinking, dancing and merry making of the indigenous people at Sandimen. The third movement *Coming Home Cross the Iron Bridge* leads audiences to the Japanese iron bridge situated in between Kaohsiung and Pingtung. Take the train across the iron bridge and I'm home.

Question: What's the difference between classic Chinese orchestra repertoire and modern Chinese orchestra repertoire ?

LIN: I believe that true classics must stand the test of time. For example, pipa: *Spring Flowers on Moonlit River* is romantic, unadorned and exceedingly captivating. Concerto: *Butterfly Lovers* leaves an irreversible mark as the story touches the softest spot in people's hearts. These works speak of something that holds true to people of all generations. Many modern Chinese orchestra works embrace percussion instruments. They are grand, complicated and loud. To me, these works are like fusion Cuisines with exquisite plating. Sadly, the taste is a downright disappointment. The simulated sounds composers put together on the computer sure requires excellent skills to master. However, the overall experience is simply lacking. Works like these would be shelved after the first performance.

I encourage all aspiring composers to create works from their heart. Take inspiration from everyday lives, country music, folklore, and landscape. Composers skipping such process will never produce anything worthwhile, let alone classic.

Question: As an experienced musician, what advice would you like to give to aspiring talents ?

LIN: I sincerely suggest that aspiring musicians broaden their horizon with arts other than music. Nowadays musicians do not lack skill or experience. However, once you listen closely, their performance is far from art. Read, visit museums, watch drama, dance and go to the movies! Open yourself up to the world of literature, culture and art. Craftsmanship does not make art, learning does. It would definitely help to excel in one domain and have extensive knowledge in many others.

聽動漫人物走入音樂教育 推廣國樂新計畫

文／蘇晨諭 圖／臺北市立國樂團、長德有線電視股份有限公司

樂小俠的設計工作過程

當國樂高手遇上《鬼滅之刃》的炭治郎，到底誰的武功比較高強？去年底臺北市立國樂團推出全新專輯《集合吧！國樂森友會》DVD，是該團繼107年《嗨！我的印尼同學》以及108年《巴別之塔：奪回勇者之心》兩部作品之後，首度嘗試在音樂會以外，藉由多元影音媒材向國小學童介紹推廣國樂。

國樂高手武功強過炭治郎

該專輯收錄109年度「育藝深遠」節目《集合吧！國樂森友會》音樂會演出曲目，並以兩位虛擬動畫人物「樂小俠」與「國大客」串場，以新穎逗趣手法請出「森友會」島上厲害的「武林高手」（國樂團樂手）來較量「武功」，這才發覺島上的武林高手不但比《鬼滅之刃》的主角炭治郎更強，甚至比一拳超人還強大。

DVD故事情節敘述在都市高樓的背面有一片山林營地，住著一群會演奏樂器的武林高手，他們分屬四大派別「吹拉彈打」，個個身懷絕技，不只能演奏出悅耳的音樂，甚至能用樂器模擬各種動物的叫聲。

負責DVD劇本撰寫的知名編導謝淑靖在107年時曾與臺北市立國樂團合作《嗨！我的印尼同學》，該作品嘗試將國樂器與電玩結合，並融入戲劇元素如踢踏舞、街舞、雜耍等表演，謝淑靖表示：「我們發現國樂很難吸引小孩子的注意力，但是國樂中很多旋律曲調與電玩很相似，例如打擊樂器神似電動音效，因此把國樂融入電玩情節，結果演出效果非常好。」該檔節目安排3位小朋友以Cosplay裝扮進行電玩闖關遊戲，搭配了樂團的現場合奏，結果叫好又叫座，深受小朋友們的喜愛。

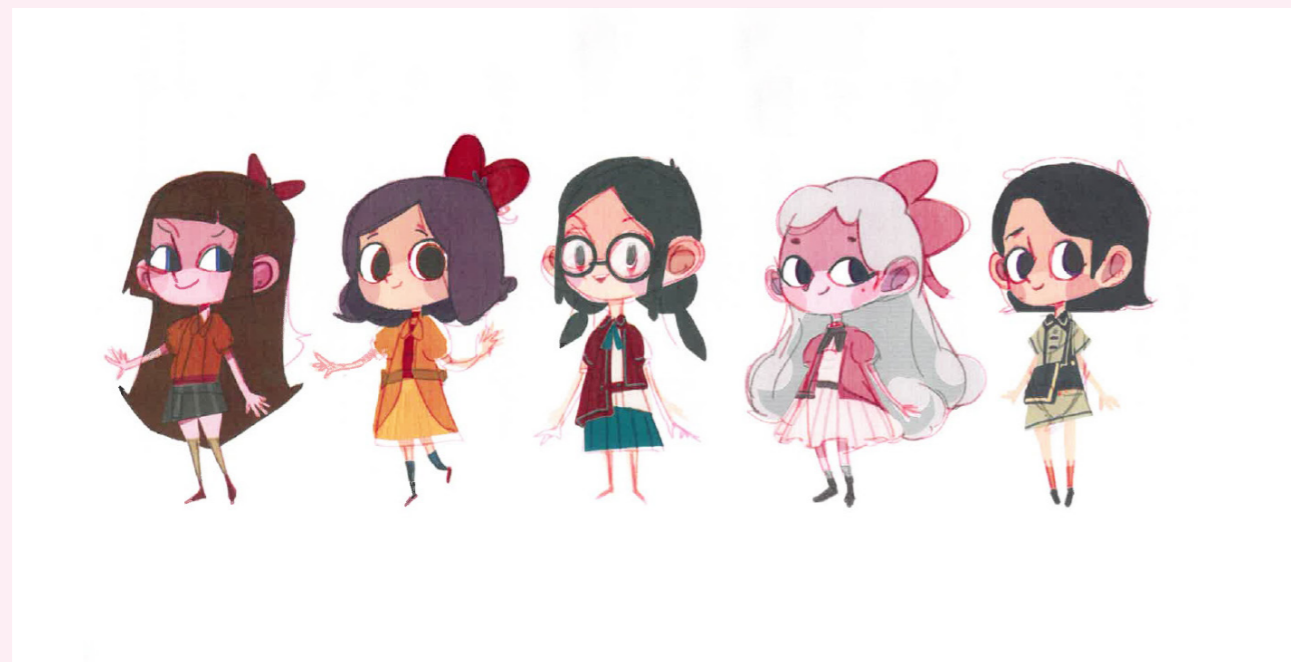
以上圖片為動畫草稿

設計元素緊扣孩子流行脈動

謝淑靖在設計故事腳本時，借用了電玩與漫畫卡通的概念，「小朋友們對跟輸贏相關的遊戲規則非常在乎，如果把電玩、卡通置入國樂器的名字，他們一次就能記住。」為了加深小朋友對國樂的興趣，謝淑靖每年必須做一次田調，了解小朋友間的「當代的流行趨勢」，再將最當紅的卡通或動漫人物融入到演出，進一步吸引小朋友深入喜愛國樂。

樂團指揮江振豪則指出，北市國為了推廣藝術教育，特別是讓國樂這樣雅正的樂種能向下扎根，每年都花費心思做許多不同的嘗試，例如與不同演藝團體進行跨界合作，或是在曲風與表演形式上融入戲劇、電玩、舞蹈、微电影等元素，希望小朋友能在輕鬆的氛圍下去認識國樂。

例如《集合吧！國樂森友會》在音樂廳演出時，便加入《鬼滅之刃》炭治郎的橋段，真人演出版的「樂小俠」會模仿炭治郎的口吻，對流行動漫超注意的小朋友一聽到炭治郎，情緒就會超嗨，互動相當熱烈。

主角的設計挑選過程

國樂推廣教育越趨活潑多元

謝淑靖觀察，北市國近年在國樂的教育推廣上下足功夫，也逐漸看到成效。從早期講解式的教育方式到逐漸融入更為活潑動態的演出元素，她發現小朋友對國樂這件事的接受度變高了，甚至會覺得興奮、非常有意思，「觀看這幾年演出與現場回應的脈絡，就會看到孩子對國樂的親近度是有差別的。」

指揮江振豪負責這次整張專輯的選曲安排工作，他認為雖然專輯富有教育意義，但也不能太過嚴肅與說教，因此第一首挑選了臺灣民謠《農村曲》，這首鄉村氣息濃厚的歌曲改以爵士樂編曲來演奏後，產生了意想不到的效果，國樂與爵士兩者竟然相當合拍，有種複合的感覺，「我們想讓孩子了解，國樂與爵士樂搭配時雖然有點跳Tone，但演奏起來是非常有味道的。」

知名作曲家關迺忠的《管弦絲竹知多少》則以中國江蘇民歌《茉莉花》譜寫成變奏曲，以5大段落來介紹國樂器中的「吹管樂器」、「彈撥樂器」、「打擊樂器」以及「拉弦樂器」。專輯中為這首樂曲添加了「樂小俠」的逗趣口白，例如介紹梆笛是「吹管部落聲音最高的高手，他的妹妹是曲笛。」、「笙是唯一可以發出和聲，也是島上最古老的樂器。」、「二胡是個性沈穩的爸爸，高胡是媽媽」等等。這首長達近20分鐘的樂曲是整張專輯的核心，小朋友聽完後就能對國樂器的聲音與特色有清楚的了解。

小朋友最愛的《六畜興旺》，則由胡琴演奏家張舒然演奏來自中國民間特殊的樂器「播琴」。該琴可拉出雞、鴨、馬、牛等各種家禽、家畜的叫聲，甚至能把小狗汪汪叫與打架哀鳴的聲音都模仿得唯妙唯俏。《松山先生的流轉》則是影像配樂的嘗試，最後則演奏了每年維也納愛樂管弦樂團新年音樂會的終場曲目：約翰史特勞斯的《拉黛斯基進行曲》，讓小朋友了解西方管弦樂團演奏的曲目，國樂團中的樂器其實也能表現得淋漓盡致。

臺北市立交響樂團的輔助教材參考

採納動畫作品小朋友更吸睛

除選曲用心安排，專輯中也運行動畫特效來增加趣味性，好動又愛比劃的「樂小俠」不時出現在樂團樂手的背後，或擔任主持人在演奏曲中詳細介紹樂器的特色，每首曲目之間「樂小俠」也會考考「國大客」，看看還記得多少。透過動畫人物的活活現，更能讓小朋友對國樂產生共鳴。

「育藝深遠」計畫是由臺北市政府為國小學童所設計的藝術啟蒙計畫，自2005年開始，該計畫每年安排五、六年級欣賞臺北市立交響樂團、臺北市立國樂團演出。去年因為疫情衝擊，北市國擔心演出取消，轉而順勢推出DVD，無心插柳讓這支專輯可作為九年一貫教育「人文與藝術」課程的輔助參考教材。

對於國樂的教育推廣，江振豪並未設定「降低國樂賞析」的門檻，而是尋求針對國小學童適齡適性，但是同樣有藝術價值，同樣有深度的作品，希望透過這些美妙的樂曲，讓學生們能夠體會賞析國樂的快樂，進而在心中種下喜愛傳統音樂的種子。

「集合吧！國樂森友會」DVD

傳說在都市高樓的背面，有一片山林營地，裡面住了一群面無表情但極會演奏樂器的高手。他們能模擬各樣動物的叫聲以及風雲變色的景象，分成「吹拉彈打」四大流派。想認識他們嗎？就讓「國大客」與「樂小俠」帶我們一遊「國樂森友會」吧！Let's go！

GPN：4510901272

出版：臺北市立國樂團

定價：新臺幣400元

發行時間：2020年12月

在呼吸之間吹奏「真音」—— 笛簫、尺八演奏家劉穎蓉 的雙重音樂能力

文／明瑩 圖／劉穎蓉

就像我們學習外語的經驗一般，跨文化的學習總是困難的，若問劉穎蓉中國笛簫與日本尺八有何不同，他會笑說：「除了都是用竹子做的之外，其他的都不一樣！」兩者之差異性可見一斑。

從吹不出聲音 到吹奏呼吸之間的真音

劉穎蓉9歲由父親劉木燕先生啟蒙學習音樂，主修中國笛、簫，畢業於中正高中音樂班、國立臺灣藝術大學中國音樂學系。在國立臺南藝術大學民族音樂學研究所就讀期間，為了培養雙重音樂能力（bi-musicality），開始學習第二主修日本尺八，原以為達到畢業門檻之後，就會把尺八「供起來」，沒曾想竟開啓了一生的演奏志業。

日本尺八在樂器形制、演奏方法、樂譜律制、音樂審美、文化意涵等各方面，都有其獨特性。例如尺八的吹孔為「斜吹孔」，又稱為「唐吹孔」，係唐代保留至今的形制。按孔的律制也不相同，傳統的中國簫為6孔，現代簫為8孔，傳統的尺八則為5孔，現代尺八為7孔。傳統尺八以平假名記譜，現代雖爰用五線譜，但平假名可紀錄音孔指法以及頭部的位置，在古曲中仍有不可替代性。

在克服讓人吹不出聲音的斜吹孔、逐步熟悉陌生的孔位和樂譜後，劉穎蓉赴日向尺八大師宮田耕八朗學習，大師的指引提高了他對尺八的好奇心，也更深層的認識了這項樂器。尺八在傳統日本文化中，不是一般人可以演奏的樂器，而是虛無僧的法器，並藉此修行，故有「一音成佛」之說。因此日本尺八極重視呼吸狀態，以「吹心」為上，技術次之，古曲通常沒有固定的節奏，音高的走法也相對自由，演奏者要在很慢的手指動作中，感受氣的流動，才能在呼吸之間吹奏出「真音」。

華之和音 勇於嘗試跨界表演活潑不枯燥

2012年，劉穎蓉與中國箏、日本箏演奏家徐宿坪，在日本箏生田流大師範渡邊治子的鼓勵下，成立「華之和音」樂團。「華」在日文的讀音與「花（hana）」相同，以此形容樂團展現出如花朵一般華麗的重奏；另一方面，「華」也可解釋為「中華」，代表「華之和音」除了演奏大和民族的傳統樂器外，也具備演奏中國音樂的能力，是一個具有雙重音樂能力的表演團隊。

創團10年，「華之和音」一點一滴將「和」的音樂文化傳達給臺灣、日本甚至國際的觀眾，「和」可以是大和民族的傳統音樂，也可以是臺灣文化與日本文化的結合。成立之初，劉穎蓉與徐宿坪的演奏，尚以《春之海》之類的邦樂經典作品為主，逐漸他們希望為臺灣觀眾帶來親切感，因此改編了陳泗治、蕭泰然等臺灣作曲家的作品。近年來更委託創作，探索傳統與現代音樂結合的可能性，首演多首作品，例如陳宜貞寫給尺八與弦樂四重奏的《異境交織》、陸棹的《墨·跡》，以及寫給尺八、古箏與大提琴的《島·樂》等等。

雖說日本傳統音樂的審美特色，是需要觀眾靜下心來，慢慢傾聽，但不代表節目就必須枯燥乏味。帶著一點藝術家的童心，「華之和音」的嘗試是勇敢又有趣的，結合日本經典神話故事《鶴的報恩》，用故事串連音樂，也用音樂來渲染故事，當中日本箏模仿織布機的聲音，尺八模仿鶴的叫聲，都十分生動活潑。甚至在最新的版本中，邀請臺灣著名的戲劇創作者劉建勳，全程用臺語來講故事，創意滿點，也開展出屬於「華之和音」獨特的臺灣風格。

回娘家 與國樂團合作展現雙重音樂能力

作為一位笛簫、尺八演奏家，在劉穎蓉多元的表演嘗試中，與國樂團的合作，就像回娘家一般，最能展現他游刃有餘的雙重音樂能力。印象最深刻的作品，是趙季平寫給尺八與國樂團的《東渡》，這首樂曲講述唐代鑿真和尚歷經六次東渡，終將佛法傳至日本的故事。劉穎蓉2017年曾受臺北響纓國樂團之邀，於國家音樂廳演出這首作品。他思索「如果直接請日本人來吹，可能也沒有那個感覺。」因為作曲家寫給尺八的音符其實並不多，留了很多空間，需要演奏家把自己的想法融入作品，而這些想法不僅僅是建立在日本尺八古曲的音樂思維裡，還必須理解現代國樂的音樂語彙，才能展現尺八與國樂團合作的最佳狀態。

另一個深刻經驗，則是2013年與臺灣國樂團合作演出陳明志寫給尺八、笛和薩摩琵琶的協奏曲《聽風的歌》，劉穎蓉負責演奏尺八、能管笛，很具挑戰。除了需要克服技術層面的樂器律制問題，在樂曲意境方面，更是需要用心體會。薩摩琵琶源自盲僧琵琶，與尺八之於虛無僧的宗教意涵相同，都是透過樂器來修行，達到無我的境界；藉由深入理解音樂現象背後的歷史文化，劉穎蓉用心詮釋這首特別的國樂協奏曲。

疫情沉澱 撰寫教材融入日本尺八演奏精神

2020年世界歷經COVID-19疫情肆虐，面對停演，劉穎蓉選擇沉澱，在文化部補助之下，撰寫簫的教材《御簫心法》。教材中借鏡尺八傳統的吹法，從呼吸開始循序漸進的練習，提醒學生關注自己的呼吸，好好吸氣、吐氣。在慌亂的世界裡，音樂最能撫慰人心，因此劉穎蓉希望人們能透過這個介質靜下來看自己、靜下來吹自己。

當然，個人的沉澱與修行，不一定要選擇音樂，繪畫、瑜珈、閱讀都是很好的介質，劉穎蓉期待大家都能找到一個自己喜歡的介質，跟真實的自己好好溝通，這便是日本尺八演奏精神裡強調的「真音」，值得我們用心體悟。

「華之和音」的嘗試是勇敢又有趣的，開展出獨特的臺灣風格。

TCO小學堂： 認識國樂團中的吹管樂器

文／明瑩 圖／傅馨逸

吹管樂器具有悠久的歷史，新石器時代的人類便會以動物骨頭製成笛來吹奏。這種以管作為共鳴體，並以吹氣或振唇帶動管內空氣震動發聲的樂器，統稱為吹管樂器，隨著歷史的演進，古今中外都發展出各式各樣的形制。

現代國樂團中最常見的吹管樂器有笛、笙和嗩吶，簫和管也經常使用，是樂團裡旋律和音量的擔當。依照音高的不同，更可細分為高音、中音、次中音、低音等不同聲部。

此外，一些具有特殊音色的吹管樂器，偶而也會被國樂團所使用，譬如巴烏、埙、葫蘆絲、哨角、海螺、牛角、口弦、口簧琴、鴨母笛、鳥笛……等等，都是具有地方性或民族性的特色吹管樂器，可以為樂曲增添許多風采。

以下我們分別介紹笛、簫、嗩吶和笙，這4種國樂團中常見的吹管樂器，希望您下次欣賞音樂會時，能更深入體會它們的美。

笛

笛，多為竹製，閩南語稱笛為「品仔」。河南賈湖文化遺址曾出土7孔骨笛，距今約有7000年歷史。現今的笛子多開8孔，最左邊的是吹孔，其次是膜孔，之下有6個指孔，橫吹震動笛膜以發聲。笛的音域範圍極廣，形制大小不一，最常見的有梆笛、曲笛等；聲音清脆、透明而圓潤，獨奏、合奏均有特色。

簫

簫又稱洞簫，竹製，是漢代即有的古老吹管樂器。唐代以前的簫多指「排簫」，或以橫吹的「笛」來概稱之；唐宋以後的簫，特徵則是單管、豎吹、開管，採邊稜音發聲。洞簫之名，便是來自於簫管底端之開孔。簫的音色圓潤輕柔、幽靜典雅，常用於獨奏、琴簫合奏或絲竹樂演奏。

嗩吶

嗩吶在閩南語中稱為「唵仔」或「鼓吹」，管身木製，下端套著銅製的喇叭口，以上端蘆葦製的哨子發聲。明代開始被廣泛運用於民間音樂，在歲時節慶、神明誕辰、喜慶結婚等民俗活動中具有不可或缺的地位。嗩吶的聲音宏亮，音色可粗獷、可柔和，表現力很強，還可模仿人聲唱腔。

笙

笙是一種自由簧管樂器，具有笙斗、笙苗、簧片等構造，在演奏時吹氣、吸氣皆可，並可同時奏出2個音以上，因此吹奏和聲成為一大特色。笙的歷史悠久，目前最早的實物出土於漢代曾侯乙墓，明清以後多用於戲曲、說唱伴奏和絲竹樂。笙的音域寬廣、音色清晰透亮，獨奏、重奏、合奏都有出色表現。

