

SILK ROAD

June 2022
新絲路
NO.83

國樂 · 新絲路 Chinese Music in the New Silk Road

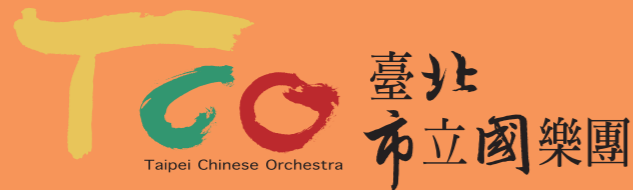
新指揮生活 —

啟動國樂獨特的當代價值

Welcoming Our New Conductor :
Showing Chinese Orchestral Music's Unique Contemporary Value

蔥仔終究會開花 —
走進 TCO 劇院 認識馬偕身後的臺灣女人張聰明

60年代臺灣國樂人的耕耘記述 (五)
天地一沙鷗 — 訪孫新財老師

國樂 · 新絲路

Chinese Music in the New Silk Road

目錄 | Table of Contents

新思路 The Route to Innovation 	汲取經驗與智慧 照亮國樂新世代的舞台 May Wisdom and Experience Illuminate the Work and Performance of Young Music Talents	02
封面故事 Cover Story 	新指揮生活 — 啟動國樂獨特的當代價值 Welcoming Our New Conductor : Showing Chinese Orchestral Music's Unique Contemporary Value	04
TCO 劇院 TCO Theater 	蔥仔終究會開花 — 走進 TCO 劇院 認識馬偕身後的臺灣女人張聰明	14
TCO 藝訊 TCO News 	防疫不妨藝：爬梳臺北市立國樂團、桃園市國樂團、臺南市民族管絃樂團及高雄市國樂團在新冠肺炎影響下的藝文演出與推廣行動	18
紮根藝響 A Journey into Chinese Music 	國樂教育之路 (上)：臺灣國樂專業高等篇 The Development of Chinese Music Education (Part 1) — Chinese Music Higher Education in Taiwan	24
國樂新視界 New Vision of Chinese Music 	中華錄音檔案：在重塑「多元」的路上	32
這些人這一刻 The Moment 	天地一沙鷗 — 訪孫新財老師 60 年代臺灣國樂人的耕耘記述 (五)	36
國樂 + 講堂 Chinese Music Studies 	從普瑀門 PERFORMER 樂團 看臺灣新興國樂小型樂團之創新與展演	40

※ 本欄目為提供給國樂研究及評論者的開放園地，並不代表本刊立場。

發行人	陳鄭港
總編輯	黃立鳳
藝術顧問	林谷芳、林昱廷、吳榮順、施德玉、許雪姬、黃光男、張駿逸、樊慰慈、鄭德淵、瞿春泉、蘇文慶 (依姓氏筆劃順序)
編審委員	陳小萍、黃馨玉、鍾永宏、呂冠儀、馬南璇、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
翻譯編輯	李明晏
翻譯	張莞蓁、李明晏

Publisher	CHEN Cheng-Kang
Editor-in-Chief	HUANG Li-Feng
Artistic Advisors	LIN Ku-Fang, LIN Yu-Ting, WU Rung-Shun, SHIH Te-Yu, HSU Hsueh-Chi, HUANG Kuang-Nan, CHANG Jiunn-Yih, FAN Wei-Tsu, CHENG Te-Yuan, QU Chunquan, SU Wen-Cheng (by Order of Stroke Numbers of Surname in Chinese)
Editorial Review Committee	CHEN Hsiao-Ping, HUANG Hsing-Wu, CHUNG Yung-Hung, LU Kuan-Yi, MA Nan-Hsuan, SU Ying-En, CHEN Hui-Chun, HUANG Chen-Chi, LIN En-Hsu
Executive Editor · Production	Chivalry Cultural and Creative Industry & Consultant Ltd.
Editorial Consultant	HSU Hsin-Wen
Translation Editor	LEE Ming-Yen
English Translator	CHANG Woan-Zhen, LEE Ming-Yen

汲取經驗與智慧 照亮國樂新世代的舞台

May Wisdom and Experience Illuminate the Work and Performance of Young Music Talents

編輯部採訪整理 Editorial Department

2022年4月甫結束的「第29屆臺北市民族器樂大賽—琵琶」，以及邁入第2年的「誰來接班—國樂青年音樂家繁星計畫」，是臺北市立國樂團攜手國樂界，為新世代國樂人搭建的交流平台與連結世界舞台的窗口，更承擔了國樂世代傳承的重要使命。

臺北市民族器樂大賽邀請國際評審團隊，打開臺灣國樂人才連結世界的窗口，繁星計畫則匯聚職業樂團與音樂院校，成為臺灣在地交流的重要平台。透過音樂家、指揮家、藝術行政，各種橫向、縱向聯繫，交織成一系列綿密繁複的當代國樂社會網絡，讓各式各樣的創意在此交流，豐富國樂展演的面向。同時，也彷彿為青年演奏家，編織起一張安全網，支撐著他們的未來，讓這些從比賽中脫穎而出的新星，真正接班，引領下一個世代。

5月2日上任的臺北市立國樂團首席指揮張宇安，曾獲布加勒斯特國際指揮大賽（Bucharest International Conducting Competition）首獎，他的加入令樂迷們興奮，也將帶領樂團邁向嶄新階段。張宇安從層層遴選中出線，呈現遴選委員們，其中包括北市團團長、樂團首席與團員代表們，新世代交棒的信心和決心。在本期「封面故事」中披露了張宇安的藝術理念、節目規劃，其朝陽般的活力，勢必將光芒四射地照亮北市國的舞台。

新世代的音樂家，承擔著未來，卻也面臨不同以往的新考驗，2020年代全球籠罩在COVID-19疫情之下，演出、交流受到嚴重波及，擅長舉辦實體音樂會的樂團，被迫轉向網路。然而，危機也是轉機，本期特別以「TCO藝訊」記述樂團如何透過新載體，讓音樂無遠弗屆的傳遞，屏幕的隔閡，如何激發音樂家的創意，開啓線上線下虛實整合的新契機，提供新世代音樂家們綻放未來的無限可能。

面對新時代，固然需要智慧，因此理性知識的探討、歷史紀錄的爬梳、前輩經驗的汲取皆不可少。本期「紮根藝響」單元，便針對臺灣高等國樂教育進行分析，從學制類型、課程設計、教育理念等方向，呈現各校培育人才之核心素養，如何透過專業教育，讓莘莘學子傳承過去的知識，以面對未來的挑戰。關於國樂教育，本刊更將延伸思考至各年齡層，陸續推出不同專題，討論全方位的國樂教育議題。最後，本期在「國樂+講堂」、「國樂新視界」、「這些人這一刻」這些讀者熟悉的單元裡，我們也依然秉持《新絲路》一貫的書寫脈絡，期待為國樂留下足以面對未來的智慧，為下一代的國樂人耕耘出一片沃土。

TCO and the Chinese music world in Taiwan worked diligently to bring about “The Taipei Chinese Instrumental Competition — Pipa” in April 2022 and the 2022 “Who Will Take Over — The Star Project for Young Musicians of Chinese Music.” These are vital platforms where young talents can interact and network with the world and ensure the advancement of the art of Chinese music.

The international panel of judges sitting on The Taipei Chinese Instrumental Competition — Pipa serves a window to the world. As for the star project, it is a vital platform for musicians from professional orchestras and music schools to communicate, interact and share their findings and insights on Chinese music locally. Musicians, conductors, art administrative, and all related talents weaved a very fine and complicated web encompassing the contemporary Chinese music society. Here all sorts of innovations and creations are allowed to ebb and flow freely and eventually enrich and broaden the repertoire and history of Chinese music. It is vital that young and aspiring musicians have something to fall back on and support them during their experiments and exploration towards the future. For the winners of music competitions are the chosen ones who will lead the Chinese music community to glory and greatness to come.

CHANG Yu-An succeeded as the principle conductor of TCO on May 2nd. As the winner of the Bucharest International Conducting Competition, he is a very good example of the rising stars in the Chinese music community. Fans are thrilled to see him join the TCO family. There is no doubt he will lead the orchestra towards a brand-new stage. CHANG was elected through a rigorous selection process. His appointment demonstrates the faith the director, the principal, and the members of the orchestra have in young talents. This edition, the cover story unveils the artistic concept and program planning of conductor CHANG. His exuberance and zest for Chinese music will no doubt brighten up the future of TCO and ignite sparkle.

Young and aspiring musicians are the future of Chinese music, but they also face very different challenges and problems. In 2020, the entire world succumbed to the destruction of COVID-19. Many scheduled performances and meetings were postponed or disrupted. Physical concerts were no longer valid, and the digital ones took their place. Yet crisis can also become opportunity. TCO News bears witness to the transformation of music concerts and how music continues to influence people’s lives through new media. The distance and challenge of communicating through the screen encouraged innovative solutions and creativity. The integration of on-line and off-line contacts and interaction provides new possibilities for the future.

Tough wisdom is key to the sustainable development of an art, the discussion and exploration of knowledge, the research into historical record, and learning from the experienced virtuosi are also vital to the advancement and promotion of Chinese music. This issue, A Journey into Chinese Music features an analysis on the system, course design, and educational concept of Chinese music higher education, giving readers a peak into the core requirements of talent cultivation in selected universities and at how students can acquire knowledge and sagacity that prepare them for challenges to come. The New Silk Road will continue to map out all aspects of Chinese music education and explore issues in different age range. In other columns such as Chinese Music Studies, New Vision of Chinese Music, and The Moment, we promise to deliver just as always in the hope of gathering sufficient knowledge and wisdom to fuel the success of the next generation of Chinese music talents.

新指揮生活 — 啟動國樂獨特的當代價值

文 / 倪暉 圖 / 臺北市立國樂團、張宇安

張宇安於5月2日上任臺北市立國樂團的新任首席指揮。

近年臺灣年輕指揮陸續在世界樂壇發光，表現突出，張宇安是其中佼佼者。這位正在歐美樂壇陸續嶄露頭角的臺灣青年，學習音樂的路徑和自小就開始音樂班生涯的音樂家截然不同，卻也更對比出他的個性、自信與志氣。

張宇安自小在澎湖長大，沒有念過音樂班，在加入馬公高中的國樂社後，開始學習笛子，接觸音樂。國樂社團給了張宇安極大的學習與表現空間，他從社團出發，感受到自己內心面對音樂的熱情與渴望，就在馬公高中畢業之後，考入師大音樂系，主修竹笛，後來考上音樂研究所，跟著許瀨心教授主修指揮。

在這個時候，張宇安也參加了臺北市立國樂團舉辦的國樂指揮人才研習營，當時他就很有感觸，「各學校社團與樂團相當蓬勃，大家在學校都就已經開始帶樂團，指揮樂團。但是學生指揮學生，不容易看見自己的不足。」

張宇安表示，當時北市國的指揮研習營除了可以給年輕指揮一些實際指揮經驗外，也在思考建構一個臺灣國樂可以從上游到下游的培育發展機制，這是很珍貴的。

國樂不曾離開過張宇安，但張宇安心心念念就是出國學指揮。愛上正統古典音樂萌芽且開枝散葉的歐陸音樂文化傳統，2014年，張宇安負笈德國考入柏林音樂學院指揮班深造，一路朝自己的夢想前進。2016年，他拿到布加勒斯特國際指揮大賽首獎之後，有了第一張通往世界樂壇的通行證，開始客席指揮生涯。

張宇安於布加勒斯特大賽總決賽演出。

拿到布加勒斯特國際指揮大賽首獎

2018年被選為檀閣鄔音樂節(Tanglewood Music Festival)客席指揮，隨即又獲波士頓交響樂團聘為2年助理指揮，定居德國。2022年，他不負眾望，成為臺北市立國樂團最年輕的首席指揮，他將以新世代的思考與視野，帶領成團時間遠遠超過他年紀的臺北市立國樂團往下一個階段前進。

看似一帆風順的指揮之路上，其實背後蘊藏了許許多多艱辛的過程，張宇安總謙虛地說，自己是同輩裡天份最不足的那一個，每一顆音符都是靠默默努力得來。受到疫情影響，張宇安擔任波士頓交響樂團助理指揮期間，音樂場館關閉，沒有太多演出機會，但他隨時把握機會，大口吸收美國古典樂壇自由開放的空氣，每一步對張宇安來說，都是養分，都不要浪費。

張宇安的指揮生涯，來自於不斷的追求，嚐試，跌倒，再站起來的努力與勇氣。「認識我的人都知道，我不是個有天份的人，我的經歷沒有浪漫，只是不斷跌倒後再爬起來而已。」張宇安說，每次回頭檢視自己的每一個步伐，都覺得很感謝，「失敗給我的人生上了很寶貴的一課。」

失敗是養分

張宇安說，2013 年他完成臺灣學業，準備半年德文考試 TestDaf，總覺得自己沒問題，他向呂紹嘉與簡文彬兩位前輩請教表示，想去歐洲留學，兩位老師都建議他要到最大的城市吸收養份，張宇安選擇了德國。沒想到他去柏林、德勒斯登、萊比錫見的 3 位教授不約而同給了他同一句話：「這完全不是指揮。」而唯一的目標柏林音樂院更是加碼打擊他：「我看不出你有任何在這裡留下來學習的可能。」

張宇安落榜回家，這些德國教授給他的評價，逼著他不得不重新檢視自己的指揮和音樂能力。面對自己的優點跟缺點，總是最難的，半年後，張宇安再次踏上征途，「這次出發，我比第一次更沒有信心，感覺自己距離一個合格的指揮差了十萬八千里。」

張宇安說，他還記得當時柏林下著雪，他對著窗外練習布拉姆斯《第一號交響曲》的第四樂章，「我已經準備了半年，那晚卻仍覺得連樂章開頭的前 5 個小節都過不去，只是一直感覺窗外的雪越積越深。」隔天放榜，他是正取第一，「我後來認為，那不是代表我指揮得有多好，而是因為當我們認識自己的不足時，別人才可能從我們身上看到巨大的可能性。這個經歷我會一直記得，然後提醒自己永不自滿。」

張宇安說，作為一個藝術追求者，這個世上的對手永遠只有一個，就是自己，「如何認識、了解自身，激發出不同於全世界的那一面，讓音樂在心裡發酵、沈澱，累積出能感動自己、進而感動樂團和聽眾的力量，這些都不是講求速效的比賽能夠去評斷的。」但回到現實面，張宇安心裡知道，絕大多數年輕指揮還是需要經由比賽名聲的加持來得到演出機會，再嘗試開展自己的事業，「拿到指揮大賽首獎，只是一個開始。」

2019 年 8 月 23 日張宇安於檀閣鄔音樂節指揮波士頓交響樂團演出。

張宇安於「祭祀·火把·烈酒 — 張宇安 & TCO」音樂會中與青年笛子演奏家黃士晏演出《庫依的愛情》。

心靈導師布隆斯泰特 (Herbert BLOMSTEDT)

張宇安最欣賞的指揮大師之一，就是老大師布隆斯泰特 (Herbert BLOMSTEDT)，這也讓他開展了跟美國樂壇的緣分。張宇安回憶，當時去檀閣鄔音樂節報名，就是因為可以跟當年的客席指揮家布隆斯泰特同台演出，並接受他的指導，「大師誠懇的音樂心靈，舉世難得，任何從他們身上學習到的東西都是終身受用不盡。」張宇安說他 2018 年擔任波士頓交響樂團助理指揮，又能更近距離地和布隆斯泰特一起工作，「我的布拉姆斯交響曲總譜上全寫滿了跟他討論的筆記，實在難以形容那種幸福感！」

張宇安後來才聽樂團中提琴首席說，光是報名檀閣鄔音樂節客席指揮一職，初審就超過一百多卷影像，但在放到他的指揮錄像時，說也奇妙，評審們聽著聽著就開始不由自主跟著歌唱起來。後來這卷帶子進到最後決選，據說尼爾森聽著聽著也開始哼唱起來。

北市國首席指揮 肩上扛起家長之責

從一個非音樂班出身的國樂人，到 2016 年獲第 7 屆羅馬尼亞布加勒斯特國際指揮大賽首獎，到成為西樂指揮明日之星，現在背負國樂人的期待，成為北市國首席指揮，張宇安現在正大量與國內外作曲家與音樂家討論交流，排定新樂季內容，「很多音樂家的確對於國樂團很難想像，但透過來回溝通，互相理解，其實就可以開展出更多可能性。」

張宇安說，比如委託創作，不可能短期內完成，也許可以尋找作曲家的曲目中有適合改編成國樂團編制的音樂，開始第一步合作。」張宇安說，首席指揮不是客席指揮，帶點糖果就可以搞定一切，「首席指揮要有肩膀，擔起家長的責任，建立北市國的音色，這些都必須做更有效的溝通。」

期待每一位北市國團員都發揮獨有價值

張宇安說，7 月返臺他會花很多時間了解每個團員的長處跟愛好，「我們跟交響樂團不同，我們仍在變化中，有太多可能性，每個團員都有他的長處，透過多認識團員，把這些國樂的特色發揮出來。」

出國多年，張宇安不諱言他對於臺灣的風土人文有一點距離，「幾年前我跟太太就想過，要深度走訪每一個地方，獨立書店就是我們認識一個城市的開始。」張宇安說，獨立書店可以說是一個地方最有心的一群人在發掘當地的人文，他跟太太每到一座城市演出，都會尋找當地有趣的獨立書店，「我也會期待更加認識臺灣與北市國的一切，讓國樂在這個時代有它獨特的價值。」

Welcoming Our New Conductor :

Showing Chinese Orchestral Music's Unique Contemporary Value

Text / NI Wei Picture / Taipei Chinese Orchestra, CHANG Yu-An

In recent years, young Taiwanese conductors have been gaining more and more attention in the musical environments around the world through their outstanding performances. CHANG Yu-An is one of these outstanding conductors. Mr. CHANG — a Taiwanese-born man who has distinguished himself in both the European and American music communities — had a completely different path into music than those musicians who studied in music academies from childhood. His unique background is apparent in his personality, self-confidence, and ambition.

CHANG Yu-An is officially the principal conductor of TCO on May 2nd.

CHANG Yu-An participated in the conductor's summer camp host by TCO in 2012.

CHANG Yu-An grew up in Penghu. Instead of studying in a music academy, he didn't start learning music until he joined the National Magong High School Chinese orchestra as a dizi player. But this Chinese orchestra provided a good environment for CHANG Yu-An both for learning and performing. Furthermore, the orchestra kindled his inner passion and desire for music. After graduating from National Magong High School, CHANG Yu-An was admitted to study in the music department of National Taiwan Normal University where he majored in dizi. He went on to study conducting as a postgraduate at National Taiwan Normal University with Professor HSU Ching-Hsin.

It was during this period that CHANG Yu-An participated in the "Chinese Music Conducting Talent Training Workshop" organized by the Taipei Chinese Orchestra. He was impressed, saying, "Chinese Orchestras in schools are flourishing. There are even student conductors leading school Chinese orchestras. But when conducting student musicians, it is hard for these conductors to see their own shortcomings." CHANG Yu-An felt that it was such a treasure for TCO to not only provide some practical experience for young conductors but also to build a system for cultivating and developing the Chinese orchestral music environment through their "Chinese Music Conducting Talent Training Workshop."

CHANG Yu-An spent his time around Chinese orchestral music in Taiwan. However, his goal was to study conducting overseas. His love for Western classical music was growing deep in his heart and he was ready to learn the traditions of European music and culture. This led him to study orchestral conducting at Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin in 2014. In 2016, after winning first prize at the Bucharest International Conducting Competition, he received his first opportunity to serve as a conducting fellow, allowing him to begin collaborating with world famous orchestras.

CHANG Yu-An conducts George Enescu Philharmonic, Romania

First Prize Recipient, Bucharest International Conducting Competition

In 2018, he was selected as the conducting fellow at Tanglewood Music Festival. He was then appointed for two years as assistant conductor to the Boston Symphony Orchestra. In 2022, he lived up to expectations becoming the youngest principal conductor of the Taipei Chinese Orchestra. He will now lead the Taipei Chinese Orchestra, an orchestra that was founded before he was even born, with the ideas and vision of the new generation.

There were actually many hardships behind Chang's success. He recalls humbly that he was always the least talent among his peers, and that every note was produced through his silent determination. In his time serving as assistant conductor of the Boston Symphony Orchestra, the pandemic had closed the music venues and there were not many performance opportunities. But he seized every opportunity to absorb the open-minded ideas of the American classical music environment. He never wasted any chance to nourish his own growth.

CHANG Yu-An's savvy conducting career has developed from his dogged pursuit, hard work, and courage to try, fail, and try again. He stated, "Everyone who knows me knows that I'm not a gifted person. My story is not romantic. It's a story of constantly falling down and getting up again." CHANG Yu-An said that whenever he looks back at the events of his life, he feels very grateful; "Failure taught me a very valuable lesson in my life."

CHANG Yu-An is a highly anticipated addition to the TCO family and shows a lot of promise.

Failure is Nourishment

CHANG Yu-An recalls that he completed his studies in Taiwan in 2013. He then spent six months preparing for the TestDaF examination. He always felt that he was ready. He consulted with two superiors, LU Shao-Chia and CHIEN Wen-Pin, about his desire to study in Europe. Both teachers suggested that he should study in a big city university. He finally decided to study in Germany. But in an unexpected blow, three professors he met with in Berlin, Dresden, and Leipzig all said the same thing: "You are not a conductor at all." Even more disappointingly, his dream school Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin told him, "We don't see any possibility for you to study here." After receiving this rejection from the school, CHANG Yu-An returned home. The appraisals from the German professors forced him to reexamine his conducting and musical abilities. Honestly facing one's own strengths and weaknesses is always very difficult. After six months, CHANG Yu-An returned to his journey. "I was even less confident than the first time. I felt that I was thousands of miles away from being a qualified conductor." CHANG Yu-An remembers that it was snowing in Berlin at that time. He practiced the fourth movement of Brahms' Symphony No. 1 next to the window. "I had been preparing for six months, but I felt I couldn't even complete the first five bars. I just kept feeling the snow was getting deeper and deeper." When the results were announced the next day, CHANG received first place for admission. "I think it wasn't a reflection of how well I performed, rather it is because when we recognize our own weakness, then others can see great possibilities in us. I will always remember this experience and remind myself not to be too complacent."

CHANG Yu-An led the orchestra at Ritual, Torch and Spirits CHANG Yu-An & TCO as principal conductor.

CHANG Yu-An said that as a pursuer of the arts, you only have one competitor in the world: yourself. “If you know and understand yourself, try to follow a path independent of the rest of the world, and let the music brew and precipitate in your heart, it will lead to the accumulation of something that can touch you, the orchestras, and the audiences. This is apparent from the beautiful results from competitions.” However, when facing reality, CHANG Yu-An knew that young conductors mostly need the reputation earned at competitions to get performance opportunities to try to start their own careers. “Winning first prize in a conducting competition is just the beginning.”

Spiritual Mentor : Herbert BLOMSTEDT

Maestro Herbert BLOMSTEDT is a conductor who CHANG Yu-An most admires. He is the one who guided CHANG’s music career in the United States. CHANG Yu-An recalls that the reason he signed up for the Tanglewood Music Festival was for the opportunity to perform on the same stage with former guest conductor Blomstedt and to receive his guidance. “The maestro’s sincere musical heart is so rare that what he could provide is forever useful to anyone who learns from him.” CHANG Yu-An said that when he served as assistant conductor of the Boston Symphony Orchestra in 2018, he was able to work with Maestro Blomstedt more closely. “My score of Brahms symphony is marked with notes from my discussions with him. It’s hard to describe the feeling of happiness this bring me!” CHANG Yu-An later heard from the principal viola of the orchestra that there were more than 100 application videos for guest conductor in the preliminary review for the Tanglewood Music Festival. When they played his video, the jurors were actually singing along with it. During the finals, even conductor Andris Nelsons started humming as he listened.

The Principal Conductor of TCO : An Important Responsibility

As a Chinese orchestral musician who never attended a youth music academy, CHANG received First Prize at the 7th Romanian Bucharest International Conducting Competition in 2016 and soon became a rising star of Western music conducting. He now carries an important responsibility and high expectations from the Chinese orchestral music community in becoming the principal conductor of Taipei Chinese Orchestra. These days, CHANG Yu-An is very busy communicating with domestic and foreign composers and musicians to schedule the content of the new music season. “Many musicians have a lack of imagination when it comes to Chinese Orchestra, but through back-and-forth communication and the finding of common ground, we are creating possibilities.” CHANG Yu-An pointed out that, for example, composers cannot complete new commissioned works quickly. But it might be possible to find some repertoires that are suitable for them to rearrange for Chinese Orchestra for an inaugural collaboration with the orchestra. CHANG Yu-An said that the principal conductor is not a guest conductor who can superficially mollify musicians. “The principal conductor must take responsibility on his shoulders as a parent would, to build up the unique sound of the Taipei Chinese Orchestra. This requires effective communication.”

A Hope that All Taipei Chinese Orchestra Musicians Can Show Their Unique Value

CHANG Yu-An stated that he will be spending a lot of time learning the strengths and interests of each musician in the Taipei Chinese Orchestra when he returns to Taiwan in July. He further pointed out that, “We are different from a symphony orchestra. We are still changing. There are too many possibilities, and each musician in the Taipei Chinese Orchestra has their strengths. Through getting closer to the musicians, we can further present the characteristics of Chinese orchestral music.”

After being oversea for many years, CHANG Yu-An does not deny that he feels a little distance from Taiwan’s local culture and humanity. He stated that, “A few years ago, my wife and I began thinking about how to really understand the places we visited. We had the idea that independent bookstores are a good starting point for us to understand a city.” CHANG Yu-An said that independent bookstores are places that gather the most conscientious group of people. These are people with local values and concerns who represent the community culture and humanity through their book collection. Interesting local independent bookstores are always the places that he and his wife visit during his performances in different cities. CHANG stated, “I look forward to knowing more about Taiwan and the Taipei Chinese Orchestra, so that Chinese orchestral music can present its unique value in this era.”

TANG Kai-Jun, CHANG’s wife, accompanied him through every nook and cranny of his music journey with silent support and unrelenting love.

國樂臺語歌劇《蔥仔開花》

蔥仔終究會開花 —

走進 TCO 劇院 認識馬偕身後的臺灣女人張聰明

文 / 傅明蔚 圖 / 臺北市立國樂團、果子電影有限公司

蔥仔 值得更多人看見

張蔥仔，19 世紀末觀音山山腳下的童養媳，堅持不纏足、堅持到教會識字、堅持受洗，最終成為馬偕的夫人。張聰明，是她婚後的新名字，偕牧師娘，是她婚後的新身份，不變的是她一如既往的堅持，堅持在災難、衝突、戰爭中追隨馬偕，最終站上世界的舞台，成為臺灣第一位環遊世界的女子，成就臺灣教育史上的一頁傳奇。

如此逆轉人生的故事，好似時下流行的大女主劇情，大概連編劇都不敢這麼編吧！卻是一百多年前的真人真事。發現這個故事的，是導演魏德聖，適逢馬偕來臺 150 週年，他在研讀馬偕日記時，注意到了蔥仔的身影，一個站在馬偕身後的臺灣女人。「外國傳教士的故事很多，經歷也相似，但蔥仔只有一個！」魏德聖如是說，因為故事性太強、太精彩，所以推薦給臺北市立國樂團，希望透過表演，介紹給更多觀眾，蔥仔的故事，值得更多人看見。

國樂臺語歌劇《蔥仔開花》演唱陣容堅強，由聲樂家孔孝誠（飾馬偕）、蔣啓真（飾年少張聰明）、陳美玲（飾年長張聰明）、林孟君（飾陳塔嫂）、李增銘（飾嚴清華）等登台用臺語歌劇講述張聰明的精彩人生。

創意總監魏德聖提供張聰明的故事，讓北市國籌劃製作國樂臺語歌劇《蔥仔開花》。（果子電影有限公司提供）

微妙又迷人的東西交融

蔥仔與馬偕的關係是微妙的，一如國樂與歌劇的關係，都蘊含了東方與西方跨文化交融的本質，交融並非單方面的依附，雙方的主體性依舊鮮明。細讀蔥仔的人生，本劇導演曾慧誠發現：「蔥仔確實藉由馬偕逃離了她原本的生活，但馬偕也藉由蔥仔，進入了他想要進入的社會。」在那個政治動盪、民風保守的年代，馬偕外國人的身份經常不被諒解，而蔥仔就是最好的橋樑，幫助他面對臺灣民眾、打入臺灣社會。蔥仔甚至比馬偕活得更長久，在馬偕過世後，她自費蓋了「聰明樓」，門庭若市的聰明樓，證明這位偕牧師娘並非活在馬偕的個人聲望之下，她也能獨當一面。

國樂與歌劇的結合亦是如此，國樂作為一種載體，承載了歌劇的表演形式，當中甚至採用了臺語演唱，增添難度，卻也更接地氣。試想 19 世紀末、20 世紀初臺灣的聲音景觀會是什麼樣子呢？為了讓音樂可以建立在故事背景下，製作團隊下足了功夫，也安排了一些充滿巧思的特殊橋段，像是淡水熱鬧的市集、馬偕佈道時偶遇的陣頭、乩童等等，充分發揮國樂器的聲響特色；隨著故事進展，還展現了中法戰爭、日治時代等不同時空場景。「這個作品的音樂風格，是非常穿插、又非常迷人的」曾慧誠如此形容。

用同理與共感刻畫人物

但其實，無論什麼樣的風格，都旨於表達故事角色的情感，因此曾慧誠進一步說明：「摒除是西樂還是國樂、是傳統還是美聲的想法，我們強調的是，音樂在不一樣的情節橋段裡，呈現的情感濃度。」而站在第一線傳達人物情感給觀眾的，無疑是演員。本次匯集了國內多位優秀的聲樂家擔綱演出，蔥仔的年齡跨度大，為了呈現她一生的故事，甚至起用了兩位女高音，蔣啓真飾演少女時期的張蔥仔，陳美玲飾演結婚後的張聰明；馬偕則由男高音孔孝誠主演。此外，在劇情推進下，陸續出場的人物還包含蔥仔的養父母、養孃、馬偕的門徒、他們的二女一子、聰明的摯友們，甚至還有歷史人物劉銘傳、羅華德，以及虛構角色天使、惡魔、精靈。共有 13 位主演、12 位群演，以及 40 人的合唱團，聲樂陣容強大，再加上臺北市立國樂團，將近 200 位音樂家共聚一堂，音樂氣勢磅礴又直指人心。

在刻畫人物情感方面，演員們無不用心，蔣啓真表示：「面對這樣沒有錄音、沒有演唱方式可以模仿的作品，我必須真實的去感受劇情及角色心境，再運用自己所學，將她詮釋出來。」而飾演婚後張聰明的陳美玲，則發現了她內心的掙扎，即便已經從蔥仔搖身一變，變成了聰明，但她仍然有脆弱的一面。在馬偕希望帶聰明回加拿大的那一段對唱裡，陳美玲感覺到：「當她要去面對更大的世界、未知的世界時，她的心裡還是猶豫不決的、還是不夠有自信的，也想要躲起來。」這份感受很真實，甚至跟每個人的成長歷程都相似，是每個人都曾經歷過的狀態，相信觀眾會產生共鳴、共感，一同進入蔥仔的情感脈絡中。

為了更好的揣摩人物心境，身為基督徒的孔孝誠，甚至在準備這部作品時，多加研讀了聖經，試圖同理馬偕在做各種決定、面對各種試煉時的自然反應，也思考著，作為神的卓越門徒，馬偕又是如何感受當時動盪的年代呢？除了聽見歷史的聲音，孔孝誠也從馬偕身上聽見了神給予臺灣這片土地的祝福與慈愛，他引用哥林多前書第 9 章 23 節的經文：「凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處。」說明他對這個角色的理解。馬偕，不再只是一個名字，他的事蹟也不再只是歷史條目，而是一個有溫度、有精神的人，將活生生的出現在舞台上。

北市國於 2022 年 6 月 6 日假臺北市中山堂中正廳舉行精釀原創國樂臺語歌劇《蔥仔開花》記者會。

蔥仔 終究會開花

蔥仔與馬偕攜手歷經試煉的故事感人至深，將這個故事搬上舞台的幕後故事，同樣令人感慨，或許也是試煉吧！《蔥仔開花》受 COVID-19 疫情影響，延期一年才上檔，首演場地幾經更迭，最終拍板新開幕的臺北表演藝術中心。為了新場地需要重新設計舞台、重新排戲，演員的筆記都變得花花綠綠，再加上先前密密麻麻的臺語發音標記，確實艱辛。

不過為了讓蔥仔跟大家見面，種種努力終究值得，呼應馬偕的詩作：「我全心所疼惜的臺灣啊！我的青春攏總獻給你。」150 年後的今天，同一塊土地依然值得疼惜、值得奉獻。而從過去到現在，就是這點點滴滴的每一個小事件、每一個人物，造就了我們現在臺灣的模樣，這便是製作團隊希望藉由《蔥仔開花》傳達給觀眾的理念。

如是，你我都是蔥仔，終究會開花。

左：TCO 合唱團緊鑼密鼓地進行排練。/ 右：劇中對於髮妝及服飾也用心考究。

防疫不妨藝：

爬梳臺北市立國樂團、桃園市國樂團、臺南市民族管絃樂團及高雄市國樂團在新冠肺炎影響下的藝文演出與推廣行動

文 / 郭士榛 圖 / 臺北市立國樂團、桃園市國樂團、臺南市民族管絃樂團、高雄市國樂團

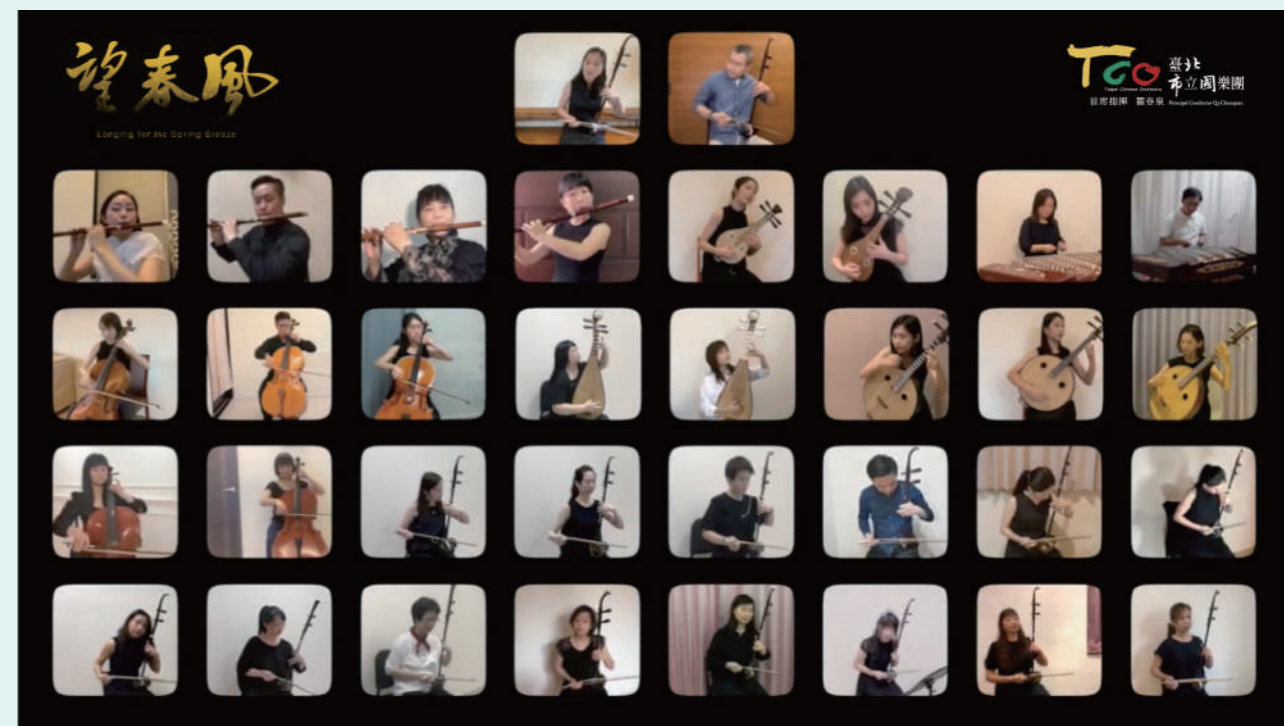
本土新冠肺炎疫情風暴已影響全世界長達 2 年半的時間。從 2020 年 3 月起至今，臺灣表演藝術界一直受到新冠肺炎疫情影響，演出活動不斷停演或延期，使得表演藝術產業受到極大衝擊，但表演藝術工作者仍努力維持這項產業。臺北市立國樂團（下稱北市國）自 2020 年疫情警戒開始時，即策劃網路演出和大型戶外演出活動，繼續推動國樂，擔負起公部門樂團的社會責任，也陪伴藝術家與社會大眾走過艱難時刻。

臺灣疫情最嚴重時曾達 3 級警戒，2021 年 7 月前所有表演都遭停演命運，直到該年 7 月後因疫情指標趨緩，由 3 級警戒降回 2 級，各劇場再開大門迎接表演團隊回歸實體舞臺的演出。期間北市國戮力完成了 2021/22 樂季的演出計畫，2022 年 3 月實體舞台推出北市國主辦的「臺北市傳統藝術季」推出「粉墨春秋」開幕音樂會。

2022 年 4 月開始面對新型態的面對疫情共存生活形式，此時雖發生 4 月至 6 月藝文表演取消或延期，多數都是因為表演團隊演出者自主防範或是因實際染疫而進行居家隔離，與去年的警戒狀況不同。回顧 2 年半來新肺炎疫情期間，北市國花費多少心血氣力，以最謹慎的態度、最高效的速度來因應疫情種種變化。

2022 年 5 月 6 日高雄市國樂團演出現場，全員配戴口罩，由於管樂無法配戴口罩，因此拉大安全距離，保護團員健康安全。

2021 年 7 月 25 日北市國防疫主題 MV3 — 「望春風」，北市國團員透過網路科技，共同完成這首能帶給臺灣溫暖的《望春風》。

經歷新冠疫情 抓穩網路觀眾群

2020 年上半年突發的疫情風暴令人措手不及，北市國首開國內之先，推出了 3 月「望春風」、4 月「臺灣加油」、5 月「聲東擊西：TCO & JPG」共 3 場網路直播音樂會。北市國旗下 7 個附設團同樣也因為疫情而取消了所有的排練與年度演出，為此，北市國提議由附設團挑選樂曲，以線上演奏的方式製作附設團的音樂 MV 專輯，讓附設團可以維持演練的動能。北市國推出防疫主題系列 MV「望春風」，透過網路科技，於疫情期間共同演奏《望春風》，獻給在防疫路上相伴左右的每一位朋友。

此外還錄製了帶狀網路直播節目「TCO 小學堂」，從最初安排團內成員線上授課、到陸續邀請團外優秀青年演奏家來線上開講，讓樂迷們在防疫生活中仍可輕鬆接觸藝術，並且更完整地瞭解每一位演奏家的獨特風格，連結音樂家與一般大眾的「TCO 小學堂」，變成了大受歡迎的網路直播節目。

疫年音樂比賽 展現了網路世代的年輕活力

2020 年 2 月「全國學生音樂比賽」因疫情宣布停辦團體賽。北市國決定推出以團體賽小學組至大專組指定曲為主題的網路音樂會，並舉辦相關線上系列活動。6 月 13 日「那疫年，我們的音樂比賽 T_T III」音樂會是北市國製作的第 4 場網路音樂會。這場以學生與大賽為核心的音樂會，展現了網路世代的年輕活力。北市國也模擬大賽分組，分批舉辦「團體組」與「個人組」的網路活動，號召學子們將自己的演奏影片上傳至北市國臉書粉絲頁，影片按讚數的前 3 名，皆可獲得北市國的獨家禮物。

團體組活動便在短短 2 周內，吸引了臺灣 12 縣市 27 所學校社團參加，地理跨度遠至屏東與金門，而所有相關活動累積按讚數更超過 3 萬次。6 月 7 日防疫政策解封後，「那疫年，我們的音樂比賽 T_T III」音樂會轉為線上直播與現場演出同步進行。音樂會充滿火花的節奏令樂迷大呼過癮。

2021年9-10月「聚敘 Online — TCO 2021 寰宇音樂嘉年華」透過網路展演平台讓國內外團體和音樂家交流演出。

疫情陪伴 不只線上觀賞國樂演出

煎熬人心的 2020 年過後，大家都祈求能迎接平安的 2021，老天卻無法從人願，2021 年 5 月起本土新冠肺炎疫情又大爆發，下半年各類大大小小藝文活動都喊卡。幸運的臺灣社會在經歷了 2021 年上半年疫情動盪的警戒生活後，終於在秋末迎來疫情回穩、重新放寬藝文演出的曙光，北市國策畫了「疫情陪伴」系列活動，邀請樂團的老朋友、好朋友和新朋友參與演出，讓他們不致困於生活而被迫放棄音樂專業。

北市國即在 11 月 13-14 日於二二八和平公園舉辦「國樂同樂會」露天音樂會，邀請 13 個樂團、共 400 多位演出人員一同進行戶外公演，老中青國樂團成員輪番上場演出，不僅為受疫情震盪的樂團提供展演的機會，也讓民眾走出戶外，感受新生的美好空氣。藉由這樣一個平台，有「大手牽小手」的意味，也是將北市國長年推動的「文化就在巷子裡」，把國樂送到你家門口的另一種詮釋模式。

面對新冠肺炎疫情特殊時期，北市國也做了相關準備，萬一疫情警戒又升級，無法實體演出，會隨時轉為網路直播或線上錄播音樂會，北市國特別開闢網路展演舞台「聚敘 Online — TCO 2021 寰宇音樂嘉年華」，9 月 18 日起連續 4 個周六晚間在北市國 YouTube 頻道播出，陣容包括西班牙珍妮佛小提琴二重奏、法國諾米諾巴斯、葡萄牙歐福斯樂團、印尼馬哈卡樂團以及臺灣的絲竹空爵士樂團、四象箏樂團等，讓民眾宅在家也能安心聆賞國內外展演。

「聚敘 Online」是考量疫情最嚴重時，國際交流幾乎中斷，希望透過網路展演平台，讓國內外團體和音樂家演出，凝聚藝術家在舞台上的熱忱，每場演出由不同團隊演奏自己國家的音樂，臺灣音樂作品也能與他國表演團隊聯合演出，達到實質的音樂交流。

新冠肺炎病情久久不退，最辛苦的當屬在醫療前線的醫護人員，北市國於 2021 年 12 月 12 日，臺北流行音樂中心表演廳推出「誰比我流行」音樂會外，更於 12 月 11 日額外加開了公益專場，邀請來自臺北各大醫療健康中心、聯合醫院以及衛生局等單位，約 4,000 位第一線的防疫人員入場，一同觀賞這場頂級經典、跨齡、跨世代的流行音樂演唱會，撫慰防疫人員在疫情期間緊繃備戰的身心，感謝他們對臺灣社會的付出。

桃市國、南市國與高市國的防疫措施

論起新冠肺炎疫情防疫過程，北市國並不孤寂，同屬於公部門的樂團 — 桃園市國樂團（下稱桃市國）、臺南市民族管絃樂團（下稱南市國），以及隸屬高雄市愛樂文化藝術基金會的高雄市國樂團（下稱高市國），一同肩負臺灣國樂推廣的社會責任。

2020 年疫情剛開始時，三團為保護團員的安全，在排練時加大團員空間，拉開 1-1.5 公尺的安全社交距離外，並製作防疫檔板，去年 9 月才接任南市國團長黃光佑表示，南市國共製作 20 多個防疫檔板，在排練及演出時使用，保護團員健康安全。樂團中大約有 6 位管樂團員，演奏時必脫口罩，因而疫情嚴重期間較少外派巡演；在疫情舒緩時，樂團就遵照防疫規定正常演出；如 4 月中旬疫情嚴重時，樂團僅外出演出 2 場。

新冠肺炎疫情延燒時段，桃市國、南市國及高市國無法實體演出，因此網路播放是樂團最重要的表演方式。桃市國團長孟美英表示，桃市國為繼續推廣國樂也是鼓勵團員自己錄製後，樂團再整合製作上傳至網路平台；南市國經常性會將樂團演出錄影放至網站播出，去年 3、4 月間團員在家上班，因此鼓勵團員錄製獨奏影片，將經典曲目上傳至網站播出，讓更多喜愛國樂的朋友，認識經典的獨奏樂曲，也更加認識南市國；高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌也強調，高市國在疫情嚴重時，做了許多線上合作的音樂會，像是團員個人獨奏會、二重奏或三重奏室內樂，都現場演出錄影後播出，維持線上和觀眾互動對話的演出形式。

近 2 年桃園雖是重大疫情區，但桃市國團長孟美英表示，桃市國在疫情舒緩時期已完成 6 場校園巡演，還有 20 場計劃今年 9-10 月完成，每年都有的桃市國樂節也將於 8 月 1-21 日如期舉行，上半年延期的演出都將在 10 月登場。

朱宏昌回想 2020 年高市國會和衛武營合作，在衛武營音樂廳首次在沒有觀眾的情境下樂團演出，並全國直播 3 場。今年高雄 6 月前疫情不嚴重，高市國節目都正常演出，甚至近 2 周，高市國開始做專輯錄音，未來將出版發行。朱宏昌指出，社區推廣活動近 2 年沒有推動，而校園巡演，只能預錄兒童音樂，和教育局搭配於學校平台線上播出。桃市國則會到有表演場地的學校進行現場演出直播，讓學生在視聽教室安心觀賞。

目前疫情仍嚴酷延燒，三團團長均表示，疫情期間都遵守戴口罩、量體溫、施打疫苗及快篩等防疫規定，以確保團員和觀眾的安全。

防疫不妨藝，臺灣四大公部門樂團的行政團隊與演奏家一同努力，疫情期間各展創意，用多元的方式來與觀眾溝通及互動，在苦悶的疫情時期以悅耳動聽的旋律撫平觀眾身心，期盼用表演藝術陪伴觀眾，在大家的團結下，終將迎來曙光。

左：桃市國在疫情舒緩時進入校園舉辦校園巡演。/ 右：南市國在疫情舒緩時舉辦戶外巡演。

TCO 新冠疫情期間「藝起抗疫」工作大事紀

2020 年

- 3/13 (五) 開辦「TCO 小學堂」及「TCO 小學堂 — 青年音樂家系列」
- 3/21 (六) 19:30 辦理第 1 場 TCO 網路直播音樂會「望春風」
- 4/18 (六) 19:30 辦理第 2 場 TCO 網路直播音樂會「臺灣加油」
- 5/16 (六) 19:30 辦理第 3 場網路直播音樂會「聲東擊西」— TCO&JPG 網路直播音樂會
- 6 月 辦理「那疫年，我們的音樂比賽 T_T III」國樂網路比賽活動
- 6/13 (六) 19:30 辦理第 4 場網路直播音樂會「那疫年，我們的音樂比賽 T_T III」

2021 年

- 5/19 (三) 至 7/26 (一) 衛生福利部疾病管制署指揮中心宣布全國疫情進入三級警戒。
7/13 (二) 起 適度鬆綁部分措施
- 4 月 「2021 臺北市民族器樂大賽 — 笛子」海外參賽組以影片方式進行比賽
- 6/11 (五) 每週五啟動「TCO」Friday, 聽國樂
- 6/15 (一) - 8 月底 辦理 TCO 小學堂 2.0 (共辦理 12 場)
- 6/24 (四) 北市國防疫主題 MV — 「向第一線防疫的英雄們致敬」
- 7/23 (五) 北市國防疫主題 MV2 — 「臺灣加油」
- 7/25 (日) 北市國防疫主題 MV3 — 「望春風」
- 8/08 (日)
 - TCO 藝起抗疫系列 ~ 國樂新星實境秀 EP.01(上)
 - 北市國防疫主題系列 MV4 — 「國樂防疫操」舞蹈編排、示範：KIMIKO 臺北市立國樂團、臺北市立國樂團附設樂團 (音樂：董榕森《陽明春曉》)

- 8/14 (六) TCO 藝起抗疫系列 ~ 國樂新星實境秀 EP. 01(下)
- 8/16 (一) 「暑 110 夏 ~ TCO 線上國樂營：這疫年，我們的國樂營」(共辦理 25 場)
- 8/28 (六) 北市國防疫主題 MV5 — 「臺灣藝起來」
- 9/26 (日) 辦理「這疫年，我們比賽的音樂」
- 9 月 辦理「聚敘 Online — TCO 寰宇音樂嘉年華」4 場系列音樂會，邀請國內外 12 個團隊輪番上陣演出。
- 10/23 (六) TCO 藝起抗疫系列 ~ 國樂新星實境秀 EP. 02(上)
- 10/31 (日) TCO 藝起抗疫系列 ~ 國樂新星實境秀 EP. 02(下)
- 11/13 (六) - 14 (日) 於臺北市二二八和平公園音樂台辦理「國樂同樂會」音樂會，邀請國內 13 個團隊輪番上陣演出。
- 12/11 (六) 辦理「誰比我流行 - 經典流行天后傳唱」公益專場音樂會，邀請來自臺北各大醫療健康中心、聯合醫院以及衛生局等單位，約 4,000 位醫護人員入場，撫慰醫護人員在疫情升溫期間緊繃備戰的身心。

2022 年

- 4/28 (四) - 29 (五) 「2022 臺北市民族器樂大賽 — 琵琶」海外參賽組以影片方式進行比賽

國樂教育之路 (上)： 臺灣國樂專業高等篇

文 / 施德玉 圖 / 國立臺灣藝術大學中國音樂系、國立臺南藝術大學中國音樂系、中國文化大學中國音樂系

國樂是當代受歡迎的樂種，隨著社會繁榮，科技進步，民眾對於音樂的審美觀也逐漸走向現代化，因此當代國樂有更多面相的發展，不論樂曲風格或表現方式，都有多元和新穎的面貌呈現。當社會大眾開始喜歡「國樂」，重視「國樂」，那麼就有更多的音樂工作者參與國樂的演奏、創作、研究與教學，使國樂在良性循環之下，演變成爲當代的重要樂種。

「國樂」是指當代華人的生活環境中，以中國民族樂器演奏具有中國人文思想情感音樂的樂種。臺灣國樂的發展，幾十年來經過相關人士的積極努力，讓國樂走向正規學制的音樂教育體系，培養出許多國樂專業人才，使國樂在臺灣逐漸從民間音樂走向精緻音樂，從傳統音樂走向當代音樂。本文分析臺灣高等學府國樂教育的環境與教育現況，以及人才培訓的重點，希望能提供社會大眾了解國樂人才之專業教育現況。

國立臺南藝術大學中國音樂學系策畫箏樂團與藝陣跨域演出。

國立臺灣藝術大學中國音樂學系於臺藝表演廳舉辦年度系展。

文大、臺藝、南藝三校國樂系學制特色

在臺灣高等教育中專業國樂的系所，目前有三所大學有中國音樂學系（以下簡稱國樂系），依成立先後是中國文化大學、國立臺灣藝術大學與國立臺南藝術大學，除了中國文化大學是綜合大學之外，其餘二所都是藝術大學。這三所大學的國樂系目前都已經增設研究所碩士班，也就是臺灣國樂專業教育已經逐漸往高學歷發展。就大學學制而言，唯有臺灣的臺南藝術大學是七年一貫制的學制，也就是學生從初中畢業就報考入學，一直讀完七年畢業，取得大學文憑，其它二所大學國樂系都是高中畢業報考入學的四年制學制。所以臺南藝術大學七年系列的延續性課程規畫，學分數和時數自然會比較多。

在這三所不同大學國樂教育相關課程，筆者以教育宗旨、教學目標和課程分類方式，以能深入的分析各校課程規劃的用意與目的，進而能深入分析國樂人才專業教育之特色。

中國文化大學國樂系創立於 1969 年，目前有日間大學部和碩士班兩種學制。國立臺灣藝術大學國樂學系前身為「國立臺灣藝術專科學校國樂科」，創立於 1971 年，設有日間五專部及夜間三專部兩種學制。2001 年該校改制爲國立臺灣藝術大學，目前國樂系的學制計有日間學士班、碩士班、進修學士班及在職碩士班等，共四個學制。國立臺南藝術大學是 1996 年成立「國立臺南藝術學院」，2004 年改制爲「國立臺南藝術大學」，國樂系成立於 1998 年，現有學士班和碩士班，兩種學制。

從三所高校國樂系的體制和課程規劃觀察，各有不同分類的基準，而各校的教育宗旨也略有不同。中國文化大學國樂系教育宗旨是：培養具人文素養之中國音樂通才，畢業後可在音樂、中國音樂、音樂學、音樂劇場、各大樂團等領域中一展長才。國立臺灣藝術大學國樂系教育宗旨是：嚴謹的教學，落實中國音樂之經典傳承，及積極的表演，增進傳統音樂之現代發展。國立臺南藝術大學國樂系教育宗旨是：除培養中國樂器主修學生之演奏能力外，同時也強化同學的人文素養。經由樂器個別教學、樂團合奏訓練、音樂專業科目修習；人文藝術學科、音樂社會服務等不同領域的教育與薰陶。同學們經過七年的學習，必定可以成爲一位深具人文素養的音樂家。

根植學生藝文力，藉由學程多元學習

中國文化大學國樂系的教學目標是以研習具中華民族文化特色之各類傳統音樂，及汲取世界各民族音樂多重風貌之特色；同時以研古創新為教學理念，輔以跨界、跨領域、劇場化等綜合藝術型態，以期能培養具有溝通、協調、國際視野並兼備人文素養之複合型中國音樂人才；並積極配合社會發展的脈動，活化傳統藝術，以立足臺灣、走向世界為標竿！

國立臺灣藝術大學國樂系的教學目標是以學校培育德術兼備；求真、至善、唯美之教育方針，及參照表演藝術學院以培育表演藝術專業人才之教育目標下，訂定之教育目標如下：秉持辦學宗旨，以達成「發揚中國音樂、復興民族文化」的教育使命。透過中西並重、古今兼備之專業課程學習，培育中國音樂表演、創作、學術理論及多元運用四項人才。核心能力綱目：舞台表演實踐的能力、民間音樂探索的能力、音樂理論研究的能力、音樂史學探討的能力、創作理論運用的能力、音樂文化理解的能力、多元音樂應用的能力等。

國立臺南藝術大學國樂系的教學目標有四，分別是 1. 建構以傳統音樂為主體的知識體系 2. 培養音樂的多元價值觀 3. 統合發展音樂主修表演技藝與藝術詮釋結合能力 4. 音樂表演能力的延伸與擴張。相關表演課程，除培養學生各別樂器演奏與詮釋能之外，並且藉由各類合作演奏的課程操作歷練，訓練各種編制合作展演能力，並透過不同文化樂種的展演專題實習，開發雙重音樂表演能力（Bi-Musicality）。

中國文化大學的課程分為：必修課程和選修課程兩大類，其中必修課程分為：共同科目、表演實務和理論三類；選修科目分為：表演實務、理論、音樂學和應用、綜合四類。國立臺灣藝術大學的課程分為：共同課程、通識課程、專業科目、院課程和體育課程五部分，其中共同課程分為：服務學習、校內專業實習和校外專業實習；通識課程分為：人文、社會、自然科技、共同語文和跨領域整合；專業科目分為：專業必修和專業選修；院課程：學生至少修一門院定整合課程；體育課程：體育必修不列入畢業學分。國立臺南藝術大學中國音樂學系的課程分為：一般學科、通識課程、專業學科三部分，其中專業學科又分為：表演專業學群、音樂理論學群、音樂學學群、音樂文化學群和音樂欣賞及應用學群等五種課程領域。

臺灣專業國樂系是建構於綜合大學和藝術大學中，學校規定大量的選修課程必須跨組、跨系修課，因此學生學習領域比較寬而多元。專業術科的課程是學生們的最愛，因為是實務的展演訓練，幾乎各校國樂系的學生，都因為對於演奏有濃厚的興趣，而進入專業學習的殿堂，所以只要是專業術科的課程，學生們大都積極認真的修課。

中國文化大學中國音樂學系多元跨域合作課程與演出。

中國文化大學中國音樂學系從 2013 年舉辦創意作曲比賽，今年將邁入第 10 屆。

豐富的課程規劃，接軌學生畢業發展

臺灣的高學校國樂教育，各校的教育宗旨、教學目標與課程分類雖然不同，但是各校除了重視器樂合奏的課程外，還有開設以樂種和傳統民間音樂為主題的課程，例如：南管音樂、客家音樂、潮州音樂的演奏，說唱音樂、戲曲音樂的演唱等，以增加學生民間音樂風格掌握的能力。並且臺南藝術大學和中國文化大學極重視學生的肢體訓練，開設了身體機能與演奏、表演肢體訓練和音樂劇場等課程，以加強學生舞台肢體的表現。臺灣藝術大學還有開設數位音樂配樂與編曲、數位音樂錄音與應用、電腦打譜和樂器製作等課程，以開拓學生更多的就業管道。

這三所大學的國樂人才培訓，多集中於專業器樂演奏者為主，不僅強調主修樂器或聲樂演唱的專業技巧和能力，尤其是各種類型的器樂合奏、室內樂、絲竹樂等，也是共同關注的重點。三校也都有強調培育創作、理論研究和教學等方面人才的課程規畫，大多有設立作曲組，並且開設一些曲式分析、電腦音樂的相關課程讓主修作曲的學生，有更多的專業能力。在國樂教育方面也有心理學、社會學和教材教法等方面的選修課，讓學生不僅能演奏，還具有教學之能力。並且教學內容都期望能從傳統出發，進而加入近現代觀念，栽培出具備現代創新思維的新型人才，這部分三校的關注點都是非常接近的。

從課程分類的類型名稱觀察是注重人文關懷、文化社會學科和音樂應用等，尤其此三校開設大量的選修課程，讓學生能多修習非國樂專業之課程，使視角開闊，面向多元，更具有跨界整合和創新的能力。其中大量的學習時數用於專業訓練，尤其強化藝術實踐等，栽培學生成為優秀又精湛的國樂演奏家和創作者。經過本文對於臺灣國樂高等教育的課程規劃，可以了解在這樣的課程設計理念之下，培育國樂的專業人才，是有不同面相的規畫和執行方式，因此各校的國樂高教學子，各個能展現不同的藝術性和表現力。

The Development of Chinese Music Education (Part 1) — Chinese Music Higher Education in Taiwan

Text / SHIH Te-Yu

Picture / National Taiwan University of Arts (NTUA), Tainan National University of the Arts (TNNUA),
Chinese Culture University

Chinese music is a popular music tradition enjoyed by many. As society progresses and technology evolves, the public's music taste gradually shifts and changes. This transformation represents freedom and potential for the development of this art form. It means that Chinese music can take on new meaning, styles, and formats. Ultimately, more and more people can join in the performance, composition, research, and pedagogy of Chinese music as the public starts to show more interest and appreciation. The positive energy this creates will snowball allowing Chinese music to gain more prominence in modern society.

The term Chinese music refers to an art form that expresses the culture, emotion, and philosophy of the Chinese ethnic culture through the playing of Chinese ethnic instruments. For the past few decades, professionals have dedicated their efforts to the development of Chinese music in Taiwan and fought for its place in the official education system. Their success not only gave rise to many Chinese music talents, but also allowed Chinese music to emerge and grow into a refined music tradition that will stand the test of time. This article analyzes the present environment and status of Chinese music higher education in Taiwan and the standards for talent training. Hopefully this will provide the public with an opportunity to gain a deeper understanding of the modern education system regarding the art form.

The Chinese department at NTUA presented the Classic Chinese Music — Assemble elites from all sides to show the classic and contemporary of the Chinese music at Weiwuying on December 1st, 2020.

The string orchestra of the Chinese music department at TNNUA regularly visits and performs with professional orchestras and arts institutions overseas.

The Chinese Music Program at CCU, NTUA, and TNNUA

In the tertiary education system in Taiwan, three universities have a department of Chinese music. Listed by date of establishment, they are: Chinese Culture University (CCU), National Taiwan University of Arts (NTUA), and Tainan National University of the Arts (TNNUA). Among these, only CCU is a comprehensive university, while the other two are universities of the arts. All three universities now offer graduate programs, signifying the advancement of the professional Chinese music education in Taiwan towards a higher level. Additionally, TNNUA is the only university with a seven-year program, meaning junior high school graduates can go directly into university instead of senior high school. They can obtain a bachelor's degree upon completion. In contrast, the other two universities accept senior high school graduates and offer a four-year program. The seven-year training at NTUA features a series of courses that mentor the development of students, which naturally requires more credits and time to finish when compared with the other two institutions.

I wish to analyze the mission, teaching goals, and course types of the Chinese music programs offered by these three universities in depth and identify the intention and purpose of their respective systems. This will give us a clearer perspective on the attributes of professional Chinese music education.

CCU's Chinese music department was established in 1969. It offers a daytime undergraduate program and a graduate studies program. NTUA's Chinese music department — formerly known as the Department of Chinese Music of National Taiwan School of Arts — was established in 1971. In the beginning, the school had a five-year daytime academic system and a three-year nighttime system. In 2001, the school of arts was reformed and changed its name to National Taiwan University of Arts. Presently the department offers four programs altogether — a daytime bachelor's program, a master's program, a bachelor's degree for working adults, and a master's degree for working adults. Tainan National College of the Arts was built in 1996 and upgraded into Tainan National University of the Arts in August 2004. Their Chinese music department — established in 1998 — offers both a bachelor's program and a master's program.

The systems and the courses of the three Chinese music departments all follow different standards and embody different missions. CCU's mission highlights holistic education in Chinese music with a deep understanding for culture and humanities. The graduates are prepared for positions in music, Chinese music, musicology, music theatre, and orchestra. NTUA's mission clearly states that a rigorous training program in classic Chinese music repertoire and an active performing schedule is key to the advancement of traditional music in modern society. TNNUA aims to cultivate the instrumental playing techniques of Chinese music majors and to increase their literacy in the humanities. Through seven years of individual instrument lessons, ensemble practice, professional music courses, humanities courses, and music social service programs, the graduates will no doubt emerge as skilled musicians with a profound understanding of the humanities.

Nurturing Talents in Arts and Culture Through Diversified Courses

The teaching objectives of CCU's Chinese music department are to expose students to and enrich their understanding of various ethnic music traditions in Chinese culture and explore the unique qualities of other ethnic music systems from all over the world. The concept is to create something innovative based on not only research and understanding of the old, but also collaborations across fields, disciplines, and art forms of today. The goal is to nurture complex Chinese musical talents capable of communicating, facilitating, and comprehending with a global perspective. Students should be able to feel the pulse of the future, bring new life into traditional art, achieve success locally, and become a force to be reckoned with internationally.

The teaching goals of the Chinese music department at NTUA are to cultivate both virtue and skill, to explore the truth, to pursue the furtherance of art, and to embrace purity. In reference to the mission of performing arts academic institutions, the department is dedicated to advocating Chinese music and reviving traditional culture. The professional courses teach students the strength of the eastern and the western practices, traditional classics, and modern approaches as a way to guarantee these talents excel in Chinese music performances, composition, academic theory, and application. The core abilities include being able to perform on stage, to explore folk music, to study academic theory, to conduct historical research in music, to apply creative theory, to properly appreciate the music culture, and to adopt different music forms and medias.

The Chinese music department at TNNUA is dedicated first to forming a knowledge system based on traditional music, second to nurturing music diversity and redefining music, third to the perfection of the marriage between performance techniques and artistic interpretation for music majors, and fourth to the exploration of the potential and possibilities of musical performance. Related courses for showcases are designed to enhance the students' abilities to play instruments skillfully and to fully express the emotions of music. Through collaborations, performances, and ensemble practices, students learn to perform in many different formats. Furthermore, the appreciation and showcase of different music cultures will ensure students develop bi-musicality. CUU courses consist of both required courses and elective courses. Required courses are divided into common subjects, stage performance and practice, and theory. Electives include stage performance and practice, theory, musicology and application, and comprehensive course. As for NTUA, courses are divided into five categories — common courses, core courses, professional courses, department-specific courses, and physical education. Common courses include service learning, on-campus internship, and off-campus internship. Core courses consist of culture, social science, biology, language, and interdisciplinary integration. Professional courses are divided into required courses and elective courses. Department-specific courses require at least one integration course. As for physical education, the credit is not necessary for graduation. TNNUA's Chinese music department divided the courses into core courses, general courses and professional courses. The professional courses are further sub-categorized into stage performance, music theory, musicology, music culture, music appreciation, and application.

All professional Chinese music departments in Taiwan require many core or interdisciplinary credits for their electives since they are part of either a comprehensive university or a university of the arts. This requirement greatly broadens the scope of learning and training for these talents. Professional courses have always been a favorite of the students because they prepare aspiring musicians for later stage performances. Almost all students in Chinese music departments are eager to perform on stage. Which is why when they enter university, they take the courses seriously so as not to lose out on the opportunity when it comes.

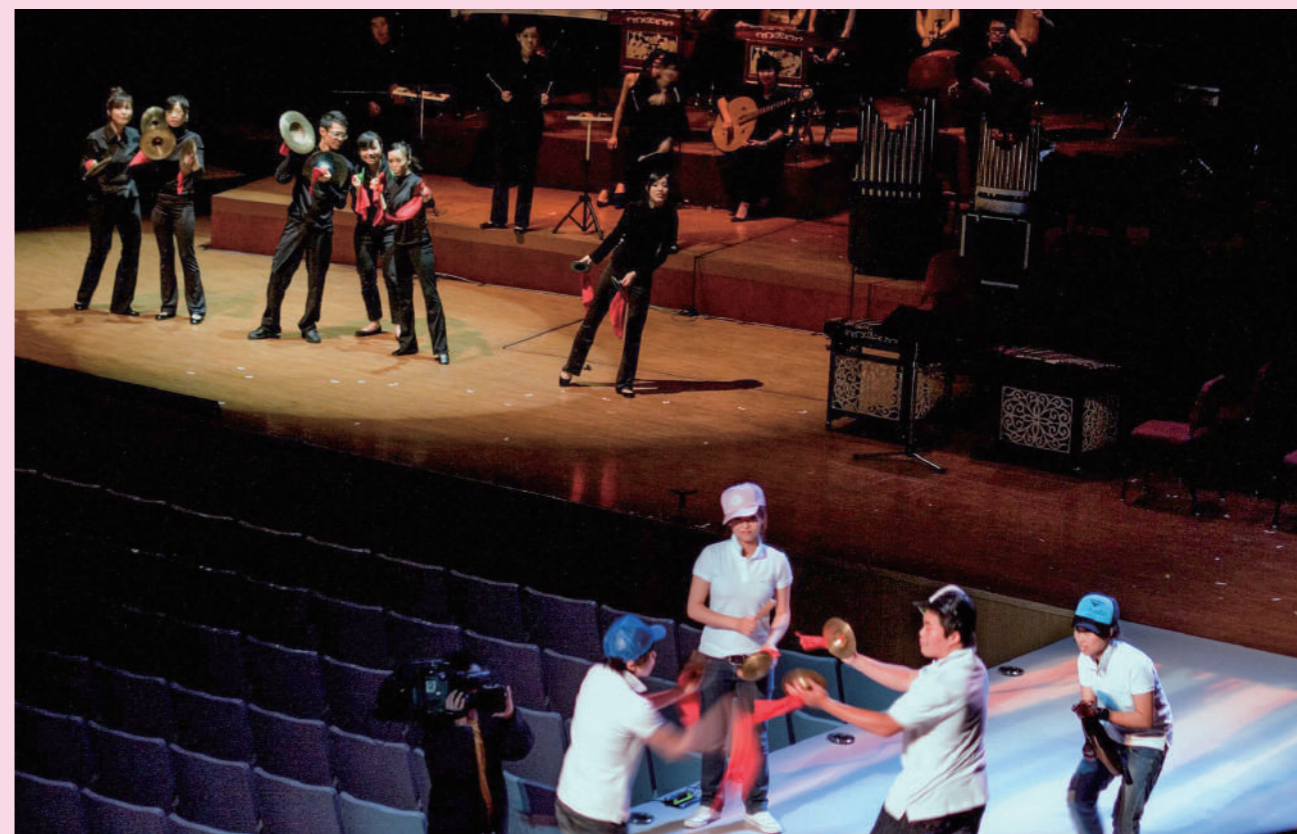
A Wide Selection of Courses for Students with Different Career Prospects

Though the mission, teaching goals, and courses of the Chinese music departments in Taiwan differ, they all value instrumental ensemble, varied musical traditions, and folk music — including Nanguan music, Hakka music, Teochew music, narrative music, and drama repertoire. These courses greatly enhance the students' abilities in and comprehension of folk music. TNNUA and CCU both emphasize the importance of coordination and physical development. These universities have courses on coordination, balancing and performance, on-stage body language training, and music theatre to improve students' presentation. NTUA also offers arranging of music, digital sound recording and application, computer scoring, and making and maintaining of instruments to give students more career choices.

The Chinese music courses of these three universities mostly focus on the cultivation of instrumental techniques, namely the capability and skill sets needed for instrumental or vocal majors to exert optimal control of their instruments or vocal cords to produce the precise musical effects desired. Courses on instrumental ensemble, chamber music, and silk & bamboo ensemble are also highlighted. All three universities provide courses on composition, theory studies, and teaching as well. For future composers, there are composition teams, as well as courses on composition analysis and computer music to teach and inspire. There are also electives such as psychology, sociology, and teaching methods and materials for educational needs. Students can learn to both perform and teach at the universities. These courses introduce the students to the classics and traditions with a modern take. All three universities agree on the importance of nurturing innovative talents that will mature and evolve with time.

The name and number of courses clearly indicates the universities preferences for the humanities, culture and social sciences, and music application. The non-Chinese music elective courses encourage students to branch out and gain knowledge in unfamiliar domains as a way to broaden their view, increase diversity, and nurture the ability to innovate and integrate across disciplines. Many of the credits required to graduate are dedicated to professional training, especially in music practice. This is designed to groom excellent and refined Chinese music performers and composers.

Through this article, we have obtained a better understanding of the course organization in the Chinese music higher education system in Taiwan. Though these universities' missions and goals are similar, their actual course design and execution may differ. This divergence is what allows artistic freedom and expressiveness.

The Chinese music department at CCU experiments with music theatre, giving students more options and chances to learn.

中華錄音檔案： 在重塑「多元」的路上

文 / 魏小石 圖 / Ronda L. SEWALD、岩兵、喬建中、魏小石

數字人文領域的檔案項目實踐初見於 20 世紀 80 年代，其後積累了大量聲音典藏（sound archiving）案例。2017 年，美國印第安納大學完成 1901/1902 年錄製於北京與上海的「勞弗特藏」數字化工作；2022 年，中國藝術研究院「世界的記憶：中國傳統音樂錄音檔案」、龍音「中國民族音樂資料館」、中國音網旗下之「草原音網」等網路平台也於近期成立。在這樣的背景下，看起來古舊的錄音資料之於今日傳統民間音樂的存續又具有何種意義？

歷史音響專家 Patrick FEASTER 博士，在復原和鑑定 1901 年「勞弗特藏」的蠟筒錄音過程中起到了關鍵性的角色。(Ronda L. SEWALD 提供)

據記載，留聲機於 1890 年就已傳至中國；在 19 世紀的最後 10 年，已經有大量的傳統音樂錄製下來。1890 年至 1950 年之間的錄音，主要藏於海外檔案館中，例如，印第安納大學的數據庫中可以聽見 1901 年的中國錄音，且部分錄音已經證明是雙聲道錄音；法國的國家圖書館則存有 1900 年巴黎世博會所展示中國錄音，大部分為赫德爵士（Sir Robert HART）所錄製；商業錄音領域，格拉姆峰（Gramophone）、勝利（Victor）、百代（Pathé）等唱片公司的碟片早已名揚天下……以上所述特藏的內容大多為傳統戲劇（尤其是京劇）。不過，2019 年中美聯合工作組在對勞弗特藏的鑒定過程中發現極為稀有的民間器樂部分，其中的胡琴曲引起上海音樂學院金橋教授的注意，他這樣評價道：「在人們的認知中，二胡直到那時（清末）仍是基本用作民間戲曲的伴奏樂器或合奏樂器……，此次問世的《上海胡琴》，不僅很有可能是中國最早的歷史錄音，並可與《病中吟》、《良宵》、《二泉映月》、《聽松》等作品，並列為 20 世紀上半葉中國胡琴類民族器樂曲中最重要的傳奇錄音。由於該曲錄製時間比劉天華、華彥鈞的相應錄音分別早 30 至 50 年，其科學、文化、歷史價值尤顯突出……」因此，20 世紀上半葉的錄音並非只是戲曲愛好者獨享的世界，仍然有大量其他類型的音樂傳統值得挖掘；例如，在 1899 年的「穆麟德特藏」中，就有著來自寧波、廈門、金華等地的曲藝音樂，而在近期，歷史錄音專家正在鑒定錄製於 1895 年左右的漢語錄音。

縱觀 1950 年前錄製的鋼絲、黑膠盤、鋁製盤等介質的錄音，不乏類似驚喜。美國國會圖書館典藏了 1942 年紐約唐人街的 Moshang 姐妹的廣東音樂、1943 年趙如蘭教授（Rulan CHAO PIAN）於舊金山錄製的華人樂團及 1945 年查阜西先生的古琴錄音等。1944 年，查阜西在公務之餘在國會圖書館錄製《瀟湘水雲》、《普庵咒》等 7 段錄音，均已收錄在 2016 年龍音出版的《查阜西琴學藝術》之中。可以說，非常多國樂在 20 世紀中外交流的語境下錄製。例如，1940 年代，國樂絲竹大師孫裕德與上海國樂研究會巡演美國，除了表演，還參與電影攝製。其後的 1955 年，孫裕德先生隨「中國文化代表團」前往印度，回程路過北京並完成數張唱片的灌製；這些唱片的誕生，可能與其代表中國參與海外國樂表演的身分有關。孫文妍教授至今仍然收藏著父親孫裕德先生在 1955 年於電台的錄音和 1970 年代家庭排練和人生口述錄音。她回憶道：「隨團的聯歡活動中，二胡大師陳永祿也在現場，大家都希望兩人來一首絲竹曲。孫裕德拿起簫，陳永祿拿起二胡，音對好之後，合奏了這首《薰風曲》。誰都沒想到，兩人在沒有任何排練的情況下，將這首曲子演奏得天衣無縫。第二天，二人在中央人民廣播電台進行了錄音，這張《薰風曲》的唱片成為 1955 年民樂界『很風靡的一張』。來自天津的古箏音樂家何寶泉教授在其學生時代，每天起床的第一件事就是聽此版本的《薰風曲》，他總是說：「很舒服，很安詳，世界上再也沒有這麼好聽的樂曲，這就是絲竹樂的魅力」。可見，歷史音響檔案不僅帶來對音樂的客觀記錄，還記載著諸多國樂家庭的生動回憶。錄音檔案中特定時間下的版本，往往有著即興表演的個性，反映出傳統民間音樂的精髓之處。

1948 年電影 Sleep, My Love 中上海國樂研究會的演出片段，演奏琵琶者為孫裕德先生。

1990 年代，雲南省西盟縣的民間藝人。(岩兵提供)

藏於海外的中國「少數民族」音樂也同樣豐富，儘管「民族」概念在不同歷史時期有不同解讀，但以族群為單位的文化敘事，始終是中華民族音樂記錄的核心。19 世紀末開始，中國的「邊疆」音樂通過傳教士、學者、探險家記錄下來，散落於世界各地的檔案館、圖書館及博物館。我們可以從美國自然歷史博物館的「北太平洋」特藏中了解部分通古斯和突厥民族的音樂，在 1901 年所採錄的鄂溫克族與雅庫特族的錄音中，既有薩滿藝人講述的超自然體驗，也包括大量模仿動物的聲音，這是 20 世紀初存在於黑龍江流域的「聲境」。來自丹麥的哈士倫（Henning HASLUND-CHRISTENSEN）同樣是記錄中國「邊疆」音樂的重要人物之一。1927 年至 1929 年，他參加由斯文·赫定（Sven Anders HEDIN）與北京學術界共同組織的中國西北考察。1936 年至 1939 年，哈士倫利用瑞典廣播公司提供的設備在內蒙古進行獨立考察，主要目的即是錄製音樂，最終留下 124 段錄音。哈士倫寫道：「在這段旅程中，我非常清楚地意識到，古老的蒙古遊牧文化正在完全消亡，而科學甚至還沒有設法記錄其最重要的特徵。」據筆者本人與合作者的統計，1900 至 1930 年代，以蠟筒和 78 轉唱片所記錄的中國「邊疆」錄音，大致存在有 600 至 1000 段。其中，1903 年至 1939 年間，格拉姆峰公司的「試聽」錄音（不同於商業錄音），錄製將近 4000 餘段「絲綢之路」沿線的音樂（但只有少部分得以留存），採錄的地點已經極為接近喀什以及伊犁和哈薩克邊境的「七河地區」，內容包括東幹（回）、哈薩克、維吾爾（以「喀什」和「塔蘭奇」為標籤）的傳統音樂。

1999 年春節，喬建中、蕭梅、鄧均在貴州安順采訪安順「地戲」（儺戲）；相關錄音檔案已整編入 2021 年成立的「喬建中檔案館」。（喬建中提供）

2014 年，木沙江·肉孜在其九十歲生日的慶典上，與後輩音樂人在一起；木沙江大師的「黑帶子」記錄其精彩的即興演奏瞬間。（魏小石拍攝）

2016 年 1 月，雲南省瀾滄縣拉祜族孩子在演奏吉他；「老達保」村寨的民眾早已習慣來客為他們錄製音樂，這些錄音在將來也會成為「歷史錄音」。（魏小石拍攝）

以上提及的「邊疆」錄音在當代中國代表著重要意義：它們與中華人民共和國成立後官方錄製的「民族音樂」形成非常重要的互補關係。在當代亦存在著同樣重要的「體制外」錄音，1996 年，五位音樂學家（喬建中、蕭梅、木蘭、韓鍾恩、鄭長鈴）於內蒙古各地進行採錄，既有寺廟中的誦經內容，也有馬頭琴、長調這樣的傳統音樂，其中以莫德格、哈紮布等大師的聲像最為珍貴。這些磁帶來的是隨性的內容，與正式、經過編排的錄音形成對比。自 2020 年開始，內蒙古師範大學的楊玉成教授及其團隊數次拜訪這批參與 1996 年錄音的當事人和表演者，進行內容的詢問和梳理。在回訪過程中，平日少有言談的莫德格大師，竟可以針對錄音中的內容暢談數日；這次經歷也極大影響楊玉成教授對「田野中的歷史錄音」和「歷史錄音中的田野」的認知。同樣的情況在 1980 至 1990 年代新疆的「黑帶子」（qara dey）中也存在，通過這些即興錄製的磁帶，維吾爾和哈薩克的民間音樂人可以習得大師的技法、感受音樂聚會現場的氛圍。可以說，針對錄音遺產的研究已經成為傳統民間音樂領域的重要工作方向。

從以上形形色色的案例中，讀者可以窺見音響檔案工作者和學者在近期所做的努力。這些錄音及後續的工作呈現給讀者的，不僅有傳統意義上的「內容」，更包含闡釋傳統音樂的多重維度和視角。這些錄音遺產來自歷史上多元的文化語境；在目前國際交流不易的年代，我們也應該更珍惜這種多元性。可以說，在重塑「多元」的路上，歷史錄音的追隨者們已經行動了；為了跨越界線去理解中華傳統和民間音樂，我們共同期待下一個十年。

2021 年 8 月，內蒙古師範大學的楊玉成教授帶著學生回訪音響檔案源生地的藝術家。（魏小石拍攝）

※ 本文作者魏小石為大英研究院國際牛頓學者。

天地一沙鷗 — 訪孫新財老師 60 年代臺灣國樂人的耕耘記述 (五)

文 / 萬智懿 圖 / 陳中申、孫新財、陳鄭港、萬智懿、江菊松、張華克

「一個人所參加的第一個社團，可能會影響他一生的際遇。」這句話出自於本次專訪的主人翁 — 孫新財老師口中，筆者也深有同感；在兩岸間頗負盛名的孫新財老師是臺灣國樂界的奇人，1950 年出生於臺灣新竹，高中開始學習國樂器，即立下發揚中國音樂的鴻志，雖畢業於建中名校，卻因為太專注於國樂學習擯棄了更高的文憑。他自青年時期即擅長樂器演奏與指揮，曾創組多所國樂社團；1979 年臺北市立國樂團（以下簡稱北市國）成立，他以非科班身分錄取為揚琴演奏員，曾任演奏組主任、《北市國樂》編輯；1991 年轉任臺灣省政府教育廳交響樂團（現稱：國立臺灣交響樂團）至 50 歲退休後孜孜矻矻鑽研於中國樂學、律學，對燕樂二十八調見解獨特，解讀中國古樂譜亦有創見。

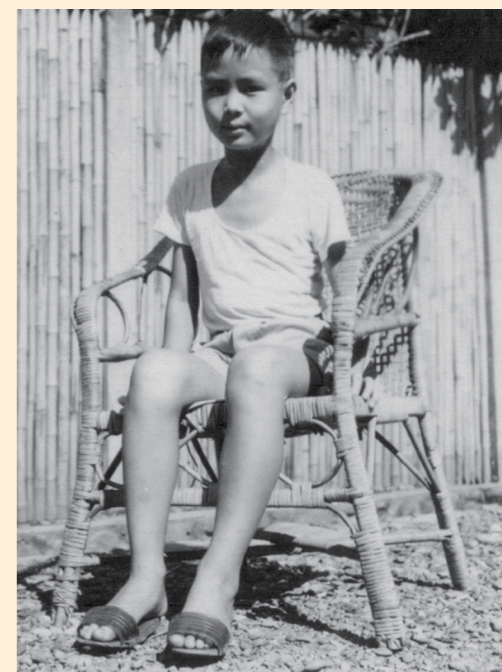
前排左起筆者、孫新財、陳中申、陳鄭港（北市國團長）、林江山，後排左起李淑芬的女兒及詹文俊、許秀燮、李淑芬、毛佩蓉，攝於 2022 年 4 月 8 日。（陳中申老師提供）

以中國音樂為志業

中國音樂學家王光祈曾說過：「吾之志，在以樂為學，而不以樂為技。」一般人認為音樂只是一種演奏（唱）的技藝，但孫新財早在讀建中時，因深受王光祈的啟發「以樂為學」自勉。孫新財將音樂分為技藝與學理兩大塊，由於起步晚，因此花了大量的時間在音樂的學習。曾經因為學習技藝的時間尚短加上樂器的品質不佳，受到建中同儕的訕笑，但他不以為恥，反而更加的精進自己，他說：「是我們自己還不行，並非國樂本身落後，不值得學！過程中有所挫折，又有什麼好丟臉呢？」他一肩挑起了傳承的擔子，無怨無悔、從不回頭。

技藝與學理雙成就

孫老師曾出版《揚琴密奏法》、《二胡之調式教習法》，以及古箏、鑼鼓講義等書譜 13 冊，錄製揚琴主奏之流行音樂及爵士樂伴奏卡帶、CD 數十張；34 歲開始學習八位元蘋果電腦，研發各種抄譜程式，設計簡譜、線譜、總譜、分譜四用的抄譜程式，簡易的文書處理版簡譜抄譜程式，電腦律學輔助教學程式，敦煌琵琶譜、日本仁智要錄古箏譜、日本三五要錄琵琶譜等古樂譜的電腦翻譯程式；有多項發明，如：六六律呂鍵盤與四線譜制¹，古箏左手會意符號，揚琴加花符號；設計改良中國樂器如：六孔半笛，雙面雙碼轉調箏（不同於郭雅志的雙槽雙碼轉調箏），牛筋絃洋琴箏（左半似牛筋琴，右半為梯形古箏）、梯型轉調箏。

孫老師幼年照片。（孫新財老師提供）

1977 年孫新財老師指導新竹高商參加新竹縣市音樂比賽，中立指揮者：孫新財老師。（陳鄭港團長提供）

此外，孫老師在學術方面亦貢獻卓著，他以中西樂理對照的方式，深入淺出的介紹中國樂理，稱為孫氏整數音分函數之理論與實踐，講授中國樂學，並製作視頻兩百餘部。在大陸的音樂學報發表論文近 20 篇，多次受邀至大陸參加研討會並發表燕樂 28 調、四聲調、殺（又稱煞）聲、之 / 為調名制、同均三宮、宮調體系等論文，目前在網路發表與評注的音樂論文、樂書文章已近千篇²。

孫老師對學術的興趣早在北市國任職期間即有跡可循，自 1985 年《北市國樂》發刊以來，孫老師即以本名及十餘個筆名³發表，主題內容廣泛值得另闢專欄探究。對於技藝與學理兩方面的成就，孫老師最自豪的是學理方面，他對中國基本樂理領域所下的功夫，可說無人能出其右。他曾希望筆者能著重報導此部分，但礙於篇幅有限，文章只能點到為止，無法詳加介紹，甚為可惜，有興趣的讀者可以到「台灣音樂學院_心裁國樂網」（<https://mayasunmusic.blogspot.com/>）一探究竟，此網站於 2022 年 3 月在李信宏先生的協助下，合併台灣音樂學院與心裁國樂網兩個網站，將孫老師 50 年來所收集的文字、圖片、視頻資料皆置入「台灣音樂學院_心裁國樂網」供所有網友們利用。

¹ 用中國的 12 律呂，將原本鋼琴琴鍵的上 5 黑鍵、下 7 白鍵，改為上 6 黑鍵、下 6 白鍵；並改五線譜為四線譜，其實是縮短中間第 3 線，拉開 1、2 線與 4、5 線的距離，如此高低八度的表現一致，是更為簡便的線譜學習。

² 此段資料整理自孫老師的臉書及網站。

³ 除本名孫新財外，另有「心裁、估言、豆子、馬二、馮兆、兆雄、馮兆雄、余逸、游城、懷舊、老方、黃宜清」等筆名。

左：北市國 1985 年 6 月 20 日。節目冊中的團員名錄，孫新財老師在第二排右 3，時任演奏組主任。（筆者提供）／右：絲竹雅集成員，前排左起史庭輝、孫新財、林谷芳，後排左起陳中申、王瑞裕、許秀榮、周純一、黎華超，攝於 1987 年。（孫新財老師提供）

育人無數，對國樂教育貢獻卓越

孫老師建中畢業時是 1968 年，恭逢臺灣推行中華文化復興運動，訂定 1968 年為臺灣「音樂年」，舉國上下無不齊心推行樂運，國樂社團的濫觴正始於此時。俗話說：「機會永遠是留給準備好的人」1970 年代，要當一位稱職的國樂教練，一定要具備多樣樂器專長，當時機會雖多，但是準備好的人並不多，孫老師正是當時不可多得的人才。在空軍服役時，孫老師即當眾表演過笛、胡琴、古箏、揚琴、琵琶等多種樂器，不同於建中時期，此時孫老師的表演令同袍瞠目結舌。在考進北市國前，孫老師在國樂界已小有名氣，指導多所國樂社團，據孫老師說，絕對有超過 40 個國樂社團⁴。

開創國樂社團，可說是孫老師特殊的人格特質，因為孫老師的身材高、學問高，不但提供全套樂器還不收教練費，為人又很直率，以這麼好的條件，只被一位校長拒絕過，孫老師稱這位校長是「笨蛋！」隨後又補一槍：「笨蛋比壞蛋還難合作！」所以筆者認為他是國樂界的高、富、帥（率）外加上幽默。認識孫老師的人都知道，他是國樂界有名的冷面笑匠，有他在的場合，笑聲總是不絕於耳。

孫老師是個好老師，因為他看得到學生的未來，而且他不屈服於環境的箝制，例如：學校經費不足，他會自掏腰包請北市國的團員⁵回來指導學生；學生的能力弱，他讓學生登高望遠，鼓勵學生參與北市國舉辦的國樂輔導研習會⁶，開拓學生的視野；當時新竹商職的國樂程度比中壢商職好，所以孫老師舉辦兩校國樂聯誼活動，以激勵商職的學生，果然培植出一屆又一屆的菁英進入國立藝專（今國立臺灣藝術大學）、中國文化大學的國樂教育體系。當初就讀竹商的陳鄭港、蔡宗德及壢商的毛佩蓉、李淑芬後來都成為聲名顯赫的國樂名家⁷。

⁴ 孫老師指導過靈安社國樂團、新竹商職、中壢商職、清傳商職、左營高中、明台高中、靜修女中、聖心女中、師大附中、中央大學、交通大學、中原大學、清華大學、實踐家專、銘傳商專、中台醫專、朝陽大學、暨南大學、西松國中、蘭雅國中、裕隆汽車公司二胡社團、潭子國中、外埔國中、光復國中、光復國小、吉峰國小、五福國小、霧峰國小、海浦國小、復興國小、萬豐國小、樂齡國樂班、地母廟國樂團、霧峰南天宮國樂團、中青國樂團及阿罩霧國樂團等，這些教學多集中於 30 歲以前及 50 歲退休以後。

⁵ 北市國團員包括：詹文俊（打擊）、陳富西（BASS）、應芝苓（Cello）、陳妃貞（二胡）、劉松輝（笛）等位老師。1980 年代，北市國的演奏員必須搭火車到中壢火車站，下車後步行 30 分鐘才能到達壢商。

⁶ 1981 年寒假開始舉辦，後發展為國樂研習營。

⁷ 陳鄭港、蔡宗德分任北市國現任團長及臺南藝術大學音像藝術學院院長。毛佩蓉、李淑芬現分任樂友國樂團指揮及副團長。

近年來孫老師除了與他所創立的阿罩霧國樂團（原霧峰鄉國樂團）定期舉辦展演外，他亦醉心於學習國畫，曾至杭州展出，又致力於推廣中國基本樂理，舉辦講演會。孫老師自學習國樂開始，即投入資金積極收集兩岸的音樂書譜、音樂學報期刊，國樂與地方樂種的傳統樂器、影音資料，50 年來，所收集到的樂書、樂譜、期刊、錄音帶、國樂器，價值不菲，他本立願成立一間小型中國音樂圖書館，如今已將 8 千本樂書、數千套國樂總分譜，全數贈送臺中教育大學的圖書館、音樂系及國樂團。

臺灣揚琴界最資深的 10 位老師。前排左起江菊松、夏炎、孫新財、張文正，後排左起鐘泉波、李庭耀、陳思仔、李采菱（原名李淑芬）、劉芳梅、蔡宇金（張文正老師的夫人）、詹金娘。（江菊松老師提供，拍照時間不詳）

訪談孫老師的過程中，有兩件事是他主動叮囑筆者勿忘寫記，一個是靈安社國樂團，另一個是「絲竹雅集」，這兩團皆與孫老師關係密切，也關係到臺灣國樂的重要發展，是臺灣國樂史上極其重要的一頁，可惜因字數受限，無法在此篇道盡兩團始末，未來希望有機會能好好的介紹這兩個團體。

天地一沙鷗

訪談進行在孫老師剛出院不久，筆者不禁想起杜甫的名詩《旅夜書懷》後四句：「名豈文章著？官應老病休。飄飄何所似？天地一沙鷗。」孫老師近來身體不適，經常出入醫院，網站也停擺，許久不見孫老師與兩岸關心中國音樂者的唇槍舌戰。自從捐出書籍、樂器後，人生的境界又大不同，從筆者的角度看孫老師，他人生的最大樂事，應當就是門生故舊圍繞身旁，當下的那一刻吧！

為國樂家孫新財舉辦慶祝重生餐會，當年靈安社國樂團老友多人赴會同歡，左起林江山、黃宛珍、孫新財、史庭輝、許秀榮、陳慶燦、劉榮坤、詹文俊，攝於 2018 年 11 月 9 日新北都會館餐會。（拍攝者張華克老師提供）

（P.S. 感謝北市國團長陳鄭港及江菊松、陳端安、張華克、張慶麟、許秀榮、姚一民、王繼勳、毛佩蓉、李淑芬等多位老師接受訪談，從旁提供了許多寶貴的資料。）

從普浮門 PERFORMER 樂團 看臺灣新興國樂小型樂團之創新與展演

文 / 陳劭瑜（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所）

近年來，臺灣新興國樂小型樂團如雨後春筍般不斷興起，小編制的形式，集結具備專業演奏能力，兼具跨界、跨領域等多元化能力的演奏家，開拓臺灣國樂界展演型態的可能性與多元性。學者陳慧珊於〈以藝術之名的眾聲喧嘩：2019 年臺灣跨界音樂的現象與發展〉一文中，針對 2019 年臺灣音樂的跨界發展現象有所觀察：「團隊的組成上，除了現有中、大型的公私立樂團外，小型團隊的異軍突起，亦造就了跨界音樂獨樹一幟的風貌。這些小型樂團成員擁有多元化的專業、樂器編制也相當多樣化，從創作、錄音、到出版專輯等，都由樂團自身一手包辦，在不囿於他人、可盡情『做自己』的前提下，更能展現出獨立而原創的精神，並觸發更多跨界的可能。」¹ 而在當代多元的環境下，若能不竭地增進自我能力以及擁有開闊的胸襟，更能創造出獨樹一幟的風貌。

現今臺灣國樂界有諸多小型樂團興起，如：三個人、A Root 同根生、行草樂團 GrassWalkers、海馬樂團、普浮門 PERFORMER 樂團、樂自慢樂團、隨心所欲樂團等。這些小型樂團皆由國樂與音樂專業演奏家們所組成，每個團體都有其獨特的音樂特色與理念，不受任何框架侷限，在演出形式、音樂型態中不斷地嘗試與探索，共通的特點是善用臺灣音樂元素作為素材，在音樂創作中產生「形變」與「質變」，保留並延續臺灣本土音樂的傳承，本文將以普浮門 PERFORMER 樂團為例，探討臺灣新興國樂小型樂團的創新與展演概況。

普浮門 PERFORMER 樂團創立於 2018 年，以傳統樂器的編制打破傳統思維，重新編創傳統音樂作品、流行音樂等，結合演唱、劇場、西樂，打造新一代的音樂演奏型態、創作與音樂風格，善於將臺灣音樂元素加入創作裡，創新又不失傳統，不定時舉辦咖啡廳音樂沙龍、慈善音樂會、MV 錄製、Cover 等等，客製化的製作與演出更是展現多樣化的普浮門 PERFORMER 樂團。

筆者於 2021 年 12 月觀賞普浮門 PERFORMER 樂團於 Congrats Café 咖啡廳的演出，當天為自由入座，觀眾席僅約 20 個座位，其餘觀眾則需席地而坐。團長劉佳瑩為琵琶演奏家兼主持人，演出過程中不時與觀眾互動、帶動現場氛圍，並且在每首曲目穿插之間，介紹樂曲的創作緣由、團隊的合作過程，以及即興創作與演出時所遇到的困難及趣事。不僅展現演奏家們的即興能力，亦能看見他們各自身兼多職、具備多元、跨界合作及創演能力的呈現。當天演出編制為琵琶（兼大阮）、二胡（兼吉他）、笛子、打擊並特邀吉他樂手，演出曲目共 13 首，無中場休息。曲目內容包含臺灣民謠編創曲：《初戀的大溪老街》、《望春風》、《思》；流行歌曲翻唱：《海波浪》、《山海》、《都挺好》；團員自創曲：《都市的腳踏車》、《吹著海風》及器樂傳統曲新編：《聽見三六》。曲目風格豐富，以小型的絲竹室內樂加上吉他的編制演奏，策劃出現代與傳統融合、國樂與西樂合併的音樂會。

第一首開場曲目《初戀的大溪老街》素材來自於客家民謠《天公落水》，編制為二胡、笛子、飛碟鼓相繼演奏主旋律，大阮則以固定音型襯底伴奏，最後使用雨棍製造出雨聲的效果。同為臺灣民謠編創曲的《思》則使用多首民謠歌曲重新編創（如：《天黑黑》、《思想起》等），在各大演出場合可以使用。此外，本場音樂會有多首曲目為流行歌曲翻唱，像是《山海》原唱為獨立搖滾樂團「草東沒有派對」、《都挺好》原唱為選秀節目「這就是原創」的唐漢霄創作以及台語

¹ 陳慧珊，2020，頁 1910。

經典老歌《海波浪》原唱為歌手黃乙玲及郭桂彬。以上三首皆為流行歌曲翻唱，特別的是在演唱《海波浪》時，團員們邀請觀眾一同演唱，拉近演者與觀者之間的距離，並提升觀眾的參與感。

本場音樂會亦集結了團員們的作品，其中《聽見三六》及《都市的腳踏車》為團長劉佳瑩的作品。《聽見三六》使用江南絲竹八大曲之一的琵琶傳統曲目《三六》作為素材，加入吉他、二胡、打擊樂器，將傳統曲目重新編創，使用現代音樂手法演繹，改編為輕快活潑、中西合璧的作品。《都市的腳踏車》則使用閩南語演唱以及原住民哼唱，表達以熟悉的臺灣為出發點，凸顯為夢想打拚之外，沒有忘記最初那個單純的自己。《吹著海風》為團員林筱珊的作品，創作緣由為起初學習吉他時只會兩個和弦，當時又希望可以寫些什麼，所以就使用兩個和弦寫了這首歌，因為平時無論喜怒哀樂都喜歡去看海、吹著海風，也提醒自己不管遇到什麼事情都可以平靜並簡單化。

接著《望春風》與《湯姆與傑利》為吉他手劉雲平的作品，他提到起初合作時遇到音準調和的問題，因為國樂器通常使用標準音高為 442 赫茲，而流行樂標準音高則為 440 赫茲，所以雙方必須調和後才有辦法演出。特別的是吉他手當天在演奏《湯姆與傑利》之前，才邀請其他樂手們一起合作演出，演奏家在沒有事先排練的前提下，開始發揮各自的即興能力，同時也邀請觀眾一起在特定的樂段後，隨機發出各種動物的聲音，是一首活潑又充滿趣味的曲目，同時也考驗了演奏家的即興能力。從音樂會的曲目中可見，每首作品皆有不同的音樂風貌卻都秉持著承繼傳統的精神，取材自臺灣民謠、器樂傳統曲等，是當代新興國樂小團常見的創作手法及音樂會型態。

2019 年末至今，全球深受新型冠狀病毒（Covid-19）的影響，各個產業的發展重創，而在疫情尚未趨緩的情況之下，表演藝術產業的展演面臨取消或是延期的狀況，同時也改變了人們的生活型態，展演的形式與場域也不再侷限於實體演出。學者蔡宗德曾提及：「小型藝文空間、餐廳，也成為在地世界音樂團體在疫情期間規劃、推廣及展演活動時的選擇。」² 現代的新興國樂團編制取向越來越小，小型的音樂團體與展演空間成為疫情期間替代選擇之一，不僅能縮減經費預算，同時也減少人們群聚及便於規劃相關防疫措施。小型的空間能拉近演者與觀者間的距離，現場的氛圍輕鬆、可調整的座位擺放，若能巧妙地與展演主題結合，演者所欲呈現的藝術特色則更加契合。

雖然現代的藝術家們選擇餐廳或咖啡廳作為展演空間早已司空見慣，但筆者認為本場音樂會的場地 Congrats Café 咖啡廳二樓的座位區狹長且座位稀少，自由入座的情況下，晚到的觀眾必須「席地而坐」，於此樂團在售票演出的情況下，應考量到咖啡廳的座位數量，開放與之相對應的售票數。然而，當天氛圍如此「輕鬆」的音樂會型態，使得些許觀眾在樂曲進行中，隨意談天、拍照、錄影的狀況，亦影響當天其餘觀者的觀演環境，倘若未來欲延續如此的展演型態，或可進一步思考展演空間各式的干擾與維護觀演品質。

本場音樂會的曲目安排中，無論是樂曲素材的使用抑或是流行歌曲翻唱，由於取材來自於大家耳熟能詳的樂曲加上與觀眾互動環節的設計，使得接收端更容易與作品產生連結與共鳴。藉由普浮門 PERFORMER 樂團的表演型態與音樂創作手法，可見臺灣新興國樂小團竭力於傳承並發揚臺灣傳統文化的精神，並發輝各自獨有的音樂理念與專長。綜觀而論，國樂小型樂團的興起無疑刺激、加快了當代臺灣音樂的發展，造就了更多元的面貌與豐富的內涵。所謂「兄弟登山，各自努力」，期盼各個團體能從傳統出發持續創新與交流，以發展出小而美、獨樹一幟的音樂特色。

參考資料

中文書目

- 陳慧珊。2020。〈以藝術之名的眾聲喧嘩：2019 臺灣跨界音樂的現象與發展〉。《2019 臺灣音樂年鑑》。國立傳統藝術中心。
- 蔡宗德。2021。〈2020 年度跨界音樂與其他之活動觀察與評介 — 2020 年疫情衝擊下的跨界、世界與新移民音樂發展〉。《2020 臺灣音樂年鑑》。國立傳統藝術中心。

網路資料

- 普浮門 PERFORMER 樂團粉絲專頁。擷取日期：2022 年 04 月 05 日。https://www.facebook.com/pufumeng/

² 蔡宗德，2021，頁 1754。