

國樂經營之道系列

海另一頭的理想鄉： 離島國樂的現狀、課題與想望

涂凱津、許勝文

採訪、撰文 / 顏采騰 圖 / 涂凱津、許勝文

對許多國樂人來說，離島地區是個既神秘又令人嚮往的地方：他們的學生樂團近年在比賽屢創佳績，而金門國樂的名聲也響遍樂壇，深為眾人欽羨。究竟他們是如何達成現今的盛景？離島有著怎樣的國樂生態、困境或優勢？他們又有怎樣的獨特願景？

本專欄「國樂經營之道」系列第 3 輯，邀請到金門國樂團行政總監涂凱津、澎湖縣國樂協會理事長許勝文，分享他們獨特的經營之道，也讓我們一窺離島國樂的美麗與哀愁。

儘管金門與澎湖地處偏遠、常住人口僅有 6 至 7 萬人，這兩個地區卻都坐擁數個實力堅強的國樂團、深入耕耘各級學校，並有著緊密整合的組織管理，使得國樂得以健全發展。許勝文首先介紹，在他耕耘澎湖的 30 年間，已在近十間學校推動成立國樂社，培養許多有成的國樂學子，相繼催生「方湖國樂團」與「DF 現代音樂樂團」等實力團隊；2021 年新成立的「澎湖縣國樂協會」協助縣內樂團及社團籌措資金、協調活動規劃等，讓縣內國樂資源得到妥善整合。

金門國樂團行政總監涂凱津

澎湖縣國樂協會理事長許勝文

金門愛樂民族管弦樂團演出留影

金門縣國樂協會與家長後援會

交通劣勢與本島焦慮：兩種解決之道

無庸質疑的是，地理位置與交通成本是離島的最大困境，對國樂經營而言也不例外。不管是大團赴臺北國家音樂廳表演、學生團參加全國學生音樂比賽、或是邀請師資至離島授課等，交通旅宿都會是一筆鉅額開銷。涂凱津舉例，學生團至本島比賽一次即斥資百萬，分組課程則動輒十餘萬，成本極高。許勝文也分享，在樂團初次赴本島演出時也曾遭遇經費短缺，倒數一個月才發現大難臨頭，於是艱辛地在各個高級飯店懇求贊助。在良好現狀建立之前，兩位都曾筆路藍縷，歷經艱苦的資金籌措過程。

其中的核心議題在於，雖然離島國樂發展良好，但整個國樂大環境的「權力中心」——即國樂的運作中樞、社會認可的機制、人才的活動範圍等——仍落在本島，一如臺北國家音樂廳是最高殿堂、全國音樂比賽也是離島師生的重要自我認可環節，就像涂凱津所說，「花大錢帶到本島比賽，為的就是刺激小孩進步。」在此大環境之下，離島國樂不可能、也不能封閉，必須積極以對。

不過，金門與澎湖雖面臨相仿的難題與焦慮，卻有著不同的應對之道。金門的策略是運用政策優勢，並縝密安排師資行程，將成本最小化；他們通常密集安排分部課程，將多所學校分組課集中於週末，讓本島老師能一趟多課；不少老師也受邀設籍金門，以獲得機票優惠。澎湖則是提高在地師資比例，以三成音樂系專業師資搭配七成其他師資來源，解決縣內教學需求；更專業且豐富的本島資源則集中於寒暑假，邀請中國文化大學及國立臺灣藝術大學等校的國樂系舉辦營隊。兩地的運作邏輯完全不同，卻同樣有效。

DF 現代音樂樂團由許勝文創立，主打國樂結合流行音樂

方湖國樂團於 2014 年至國家音樂廳演出

離島的獨特優勢

而面臨各種艱難困境之餘，離島其實也擁有獨特的經營優勢。涂凱津提出，離島地小且升學選擇有限，這實際上成為匯流國樂學子的有利條件。例如，金門的學區單一，若能妥善經營國小階段，就能順理催生同一學區的國中國樂社團；此外，縣內僅有的金門高中，則能網羅多數升學上來的國樂人才。許勝文也提到，澎湖現有兩間高中職的國樂社都由他帶領，同樣能很好地掌握並照顧在地國樂學子。可以說，離島的小規模與地理獨立性，最能夠實現鏈狀式的長期國樂教育規劃。

此外，常住離島的人口雖然不多，但有為數可觀的金門人 / 澎湖人在本島活動，他們無疑是最有力的支持者。涂凱津提到，樂團至本島舉辦音樂會時，同鄉會經常貢獻大筆票房，成為巡演的最佳助力；這些費用能補貼年輕學子的旅費，讓金門同鄉的回饋效益翻倍。正是來自離島，同鄉的人們才能有如此大的凝聚力與支持力量。

相比澎湖，金門的國樂生態則更加茁壯。縣內目前有「金門國樂團」、「金門縣青少年國樂團」及「金門愛樂民族管弦樂團」等活躍團體，亦早在 2006 年成立「金門縣國樂協會」，統籌全縣的國樂運作。多年以來，他們已累積豐碩的巡演、比賽及委託創作成果。他們飛快成長的關鍵之一，在於縝密的資源運用——涂凱津提到，每個樂團的性質及取向不同，需以不同方式籌措資金或規劃活動，如學生團重在取得比賽成績，以獲得各界青睞及資助；金門國樂團為文化局立案團體，活動多以文化局為銜，許多委託作品及演出因而能「整合」在大型活動之中，讓政府機關成為國樂的最大助力。

金門國樂團全員合影

離島國樂的價值定位與未來展望

目前，離島和多數地方縣市一樣，都面臨著少子化與人才外流的嚴重問題，愈發豐富的學校社團與複雜的升學體制也成為考驗。對此，許勝文和涂凱津不約而同地回應，他們並不會限制學子的升學選擇，也不會強硬要求學生返鄉服務，如同涂凱津打趣的話：「我都跟小孩講，大學不要參加國樂社，你已經練了 10 年了，趕快去玩。」相反，她希望國樂成為恆久的歸屬，若可配合當年樂團公演時間，遊子們永遠可以回來。面對少子化及社團競爭問題，許勝文則讓學校社團盡力扮演陪伴角色，除了舉辦湯圓晚會等溫馨活動，也要盡力協助添色學習歷程，幫助孩子們升學。

與澎湖褒歌、踏涼傘等傳統藝術結合之演出合影

多年以來，國樂也漸漸在離島發展了獨特的風貌。許勝文近年致力於澎湖音樂文化的保存與創新，不僅採集並整理澎湖褒歌，也融入國樂創作，催生《澎湖褒歌》、《涼傘序曲》等作品；此外，方湖國樂團及 DF 現代音樂樂團都與地方活動耦合，在澎湖花火節等節慶中亮相。而金門國樂團則坐擁大量委託創作作品，如知名的蘇文慶《風獅爺傳奇》、劉長遠《海印鐘聲》等，以國樂為媒介，讓金門的人文風情響遍國樂界。

許勝文期許，未來能「把餅做大」，讓在地的國樂生態更加健全，建立穩定資金流與工作環境，吸引更多國樂學子返鄉耕耘。涂凱津則野心勃勃，期許實現「一人一樂器，金門國樂島」的宏大理想——以發展現況來看，這並非遙不可及。金門與澎湖的案例告訴我們，先天的資源或地理劣勢並非總是缺點，若能善用地區特性，劣勢也能化為優勢；離島猶如此，其他地方的國樂經營者也不必妄自菲薄。