

施慶海老師國樂口述歷史

1970年代臺灣國樂人的耕耘記述（十四）

訪談、撰文 / 萬智懿
圖 / 施慶海

葫蘆絲的低音聲部就靠它了

論及新北市永和區的國樂發展，只要提起歷史悠久的永和國中、福和國中國樂團（下稱永中、福中），就會讓人豎起大拇指，誇讚兩校比賽成績優異，校友傑出¹。此外永和國樂團，至今已有36年的歷史，推動地方樂教功績卓著。而促成永和地區國樂發展最關鍵的人物有兩位，一位是潘貽燕校長²，另一位就是本期專訪的國樂名家——施慶海老師。施老師2004年自福中退休，是一位化學老師，曾擔任學務主任（訓導主任）兼補校學務組長。服務於永中、福中期間，擔任校內國樂教育工作，退休後更竭力於社區的國樂推廣，現任永和社區大學國樂講師（1999~）、永和國樂團指揮（1997~）、田園國樂團³指揮（1999~）、中華太極拳學術研究基金會國樂團指揮（2001~2022年，因疫情而停止）、台灣風絮葫蘆絲團音樂總監（2017~）、中華葫蘆絲烏鳥研究發展協會理事長（2018~）、泰山巖太極拳國樂團指揮（2018~）。本篇即在記述施慶海老師與國樂的因緣。

¹ 永和國中國樂表現傑出之校友：蔡介誠、歐陽志剛（馬志剛）、余美萍、劉訓珮、任燕平、安敬業、歐光勳、莊家煜、李訓麟等人。因施慶海老師僅在1976-1982年間任教永和國中，因此僅呈現與施老師相關部分國樂傑出表現校友。福和國中國樂表現傑出之校友：郭秀容、許靜怡、鄭丹綺、胡翠娟、高孟嵐、王士綺、廖舒怡、謝慈真、馬南璇、巫致廷、林靜宜、蔡靜怡、陳崇青、陳婷怡、張君如、鄭如蕙、羅珮瑜（改名羅方好）、毛明雯、李佳馨、徐昌全等人。由於人數眾多，施慶海老師特別叮嚀，對疏漏之人選請多多包涵。

² 潘貽燕校長是永和國中與福和國中的創校校長，施行五育並重的辦學理念，倡導國樂教育及「詩詞吟唱」，並曾擔任永和國樂團第一任團長，2013年過世，享壽85歲。

³ 田園國樂團的前身為1999年永和社大之「快樂的國樂合奏」進階課，亦曾以「旋鳴國樂團」為過渡名稱1、2年，是現在仍十分活躍的永和社區型國樂團隊。

考進屏東師範學校

施慶海老師1949年出生在臺南縣東山鄉（現稱臺南市東山區）的聖賢村，父親是村長，家對面就是聖賢國小。施慶海自小就喜歡讀書，初中考上省立後壁中學初中部，畢業時全校僅兩名學生保送直升高中部，施慶海就是其中之一。聖賢國小的周其文校長常到家中與父親閒聊，有一次周校長對父親說：「讀師範很好，畢業後回來聖賢教書，不但有寒暑假，還可幫忙種田。離學校這麼近，聽到鐘聲再出門都來得及。」父親被說動了，決定讓施慶海去讀師範學校。1964年省立臺南師範學校已升等為省立臺南師範專科學校（下稱臺南師專），要讀5年才能畢業，也許是錯過了臺南師專的報名，或是為了畢業早點返鄉，當時的決定是讓施慶海報考省立屏東師範學校（下稱屏師），讀3年即可畢業（1964年是屏師普通師範的最後一屆招生，屏師1965年8月即升格為師專）。報考的過程亦很驚險，施慶海差一點就趕不上報名，因為後壁中學（現後壁國中）希望施慶海直升高中部，於是扣留了畢業證書遲遲不給，但沒有畢業證書就不能去報名屏師，直到屏師報名的最後一天才拿到證書，承辦者還叮囑：「你若沒有報到名，還是要回來喔！」就這樣哥哥帶著他，立刻搭火車到屏東，在最後2分鐘前完成了報名。又通過數關考試，包括學科、體育及口試，施慶海成為了屏師56級乙班的學生，與陳登科、李輝淑⁴、山裕國等人同班，也開啓了他與國樂的因緣。

見賢思齊慕師長

屏師生活作息規律，一切按表操課，在屏師雖然只有短短3年，但對施慶海一生影響極大，現在的本錢許多來自於讀屏師時期所儲備的資糧，例如學習到國樂、為了萬丹44華里（22公里）的越野賽跑，養成跑步的運動習慣等等。施老師說：「當時大家都住校，娛樂選擇性少，在學校一起玩音樂玩出了興趣，所有人都沉浸在音樂裡。而且學校為我們安排了很多活動，像『聯合月會』（以年級輪流主辦的康樂晚會）、各類才藝活動競賽，生活很充實。」

3年前對未來一無想法的少年，3年後有了極大的蛻變。1967年施慶海屏師畢業，他沒有回臺南服務，他志願分發到臺北，因為他對未來已有了藍圖，他想要讀國立臺灣師範大學（下稱師大）。由於他成績不錯，順利分發到臺北的忠義國小。一到臺北，施慶海就看遍書店裡所有跟國樂有關的書，也搜集了許多資料。有一次忠義國小要舉辦觀摩會，校長吳州柏先生聽過施慶海在學校吹笛子及洞簫，就問他：「你有沒有辦法帶動一下學生來學國樂？」其實屏師在張效良校長與鄧明治主任的帶動下，早已將推動國樂的使命感，烙印在屏師學生的心底，當然也包括施慶海。所以指導忠義國小的學生學國樂，開啓了施慶海教國樂的熱忱，三年服務期滿後，又當兵二年，1972年施慶海就順利保送進了師大。

施慶海、莊益堂（本名莊神榮）於屏師禮堂表演笛笙二重奏《黃鶯亮翅》

⁴ 李輝淑是臺中省立圖書館中興國樂團的高胡首席。

萃取養分開新頁

在師大讀書的這幾年，施慶海的國樂觸角更加廣泛，他不僅參加校內、外的國樂團，還接觸了崑曲、詩詞，學習了指揮、作曲，這段時期大量的資源給予他養分，促成他日後在國中服務時有更好的發揮。

剛到師大時，因為都是原文書，施慶海整日都在圖書館裡，埋首於書堆中，宿舍很難找到他。但是劉維哲⁵ 學長用盡各種辦法尋找施慶海，也終於說服他進入師大國樂團（1973年），因此認識了指揮鄭思森先生，進入第一商標樂團⁶。

與崑曲的接觸是因劉維哲認識師大公民教育與活動領導學系教授夏煥新先生，參加「中華學術院崑曲研究所⁷」，並每週一次到社教館（現今的城市舞台）擺笛，並因此結識何名忠老師、魏德棟、魏德樑兄弟及專長於詩詞的李安和，1973年共組「中華民國樂器學會⁸」。1976年結識黃得瑞⁹，經其推薦，召集師大校友7、8人，經常為國立臺灣大學中文系的曾永義教授伴奏宋詞、元曲，並到漢聲廣播電臺、國立教育廣播電臺演出。施慶海受到黃得瑞的鼓勵，1980年出版了《橫笛研習理論與技巧》，此書近日將再版第7版，流布及影響極廣。

開枝散葉展新北

1976年，施慶海師大畢業後分發進入永中，在潘貽燕校長的授意下，成立了永中國樂團。剛成立時學校沒有給經費，施老師利用午休時間，把學生集合到禮堂或是會議室練習。由於校長會巡視校園，數次在晚上七點鐘左右發現施慶海老師才正要回家，校長問他：「你怎麼還在這裡？」施老師靦腆的回答：「剛練完。」校長說：「要不要去吃飯？我請你。」施老師趕緊回說：「不用，不用，我要趕快回家了。」除了一己之力，施老師還邀集學校裡擅長國樂的老師來幫忙，如張振芳、蔡秋夏、李仁傑都畢業於師大，他們利用午休時間幫忙教國樂，但放學後施老師就不好意思請他們幫忙。1970年代正是國樂專業教育起步之際，施慶海老師見永中的幾位學生對國樂興趣濃厚，就問他們要不要去考藝專國樂科？由於1978年國樂科已經不好考，如未充分準備，就要隔年再考。施老師很用心的輔導蔡介誠、任燕平、歐光勳、安敬業等人考上國樂科。每到賽前或考前，學生就集中到家裡練習，經常練到晚上9點、10點。施老師對學生的耐心幫助，讓許多學生銘感於心，永誌難忘。

永中的高升學率，會讓許多家長趨之若鶩，安排孩子跨區就讀，就學人數趨近飽和，於是潘貽燕校長在1980年創校福中，1982年將施慶海調往福中並成立國樂團，幫潘校長發展「詩詞吟唱」，如今「詩詞吟唱」已成為福中的傳統。施慶海老師曾為「詩詞吟唱」寫下許多國樂伴奏，這也是他1967年到臺北後，開始學習作曲的成績。多數人只看到施老師成功的一面，卻不知他背後長期學習付出的努力。

⁵ 劉維哲，基隆市國樂先驅，省臺師範畢業，進入師大公民訓育系，就讀師大期間參加中廣國樂團，1973年畢業後分發安樂國中，在高登崑校長大力支持下，創設安樂國中「國樂班」並曾任教基隆女中，創立「基隆市立國樂團」，2006年並創立「基隆市公教退休人員協會國樂團」。1979年編寫《國樂基礎教學法》、《國樂教材法》研究篇及《分類樂器學習法》之編寫。2020年過世，享壽76歲。

⁶ 第一商標樂團成立於1973年3月，4月初第一商標樂團參加臺灣區音樂比賽獲得社會團體組冠軍，是臺灣第一個由企業贊助的國樂團，團長為周文勇（1942~1989）先生，指揮鄭思森（1943~1986）先生，可惜兩人皆英年早逝，卻對當時臺灣的國樂發展有極大的影響力。

⁷ 中華學術院崑曲研究所1968年由張其昀創辦成立，蔣復璁博士擔任理事長（1973年由王沈教授擔任理事長），夏煥新教授擔任所長。理事：曾虛白、徐炎之、徐露等17人。研究委員：莊本立、李殿魁、鄭向恆、陳鐵等19人。助理研究員：張金城、杜碧璽、劉維哲等3人。國外研究員：劉君若等10人。

⁸ 中華民國樂器學會1973年成立，發起人包括何名忠、魏德棟、魏德樑兄弟、李安和、何抱生、沈國權及施慶海。

永和國樂團

看到永中、福中的國樂成績，附近的學校也都來請益，所以施慶海老師又協助網溪國小、新和國小成立國樂團，並在1988年協助成立「永和市國樂團¹⁰」。其實潘校長原本打算成立青少年管弦樂團，施老師對潘校長分析：「永和現在已栽培了許多國樂人才，光是永中、福中校友回來就夠成團了，管弦樂團人少，改成國樂團比較好。」於是潘校長同意成立「永和市青少年國樂團」，首任指導委員會主任委員林忠榮，團長潘貽燕、指揮鄭正華（1988~1990年）、施慶海任副指揮兼總幹事。1991到1997年由林昱廷擔任指揮，1997年以後由施慶海擔任指揮至今。永和市國樂團每年舉行年度公演，多次赴國內外交流演出，成為永和的一張亮眼名片。1999年永和市國樂團為正中書局錄製高中文化教材「詩詞吟唱」伴奏二十餘首錄音帶發行全省各地，國樂搭配古詩詞吟唱遂成為樂團的特色。2004年臺北市立國樂團首度舉辦「國樂龍虎榜」系列音樂會活動，永和市國樂團甄選為演出團隊之一，其中有4首曲目是施慶海老師為古詩詞配樂作品，在演出節目中，國樂伴奏古詩詞恰如一股清流，獲得許多好評。此外樂團推動地方樂教會三度舉辦「永和市市長盃國樂器獨奏比賽」（1999~2001年），因比賽大大提升了永和地區學生的演奏技能。可惜樂團在2007年以後，缺乏經費補助，活動開始縮減，但施老師仍極力維持樂團的練習，目前樂團有三分之二以上的團員都是國樂科系畢業。

結語

施慶海老師的日常除了指揮國樂團以外，他從2016年開始致力於葫蘆絲與巴烏的推廣¹¹，施老師在教學時，素材選擇豐富，他將臺灣歌謠、客家歌謠、原住民歌謠，甚至臺灣知名的國樂曲改編給學員使用，也改編多聲部的葫蘆絲與巴烏樂曲以豐富表演。從1964年施老師進入屏師學習國樂，至今剛好一甲子，由於他熱心分享、樂於學習並提升自我，不但提拔許多學生進入國樂專業科系，也將所學的作曲技能應用在國樂創作、詩詞吟唱及提升葫蘆絲與巴烏的音樂表現上。筆者從影片及照片看到：施老師讓大家非常快樂的沉浸在音樂的世界裡，這也是施老師「獨樂樂不如眾樂樂」的玩「樂」態度！

與何名忠老師合影

師大校友小合奏，左起蔡秋夏、施慶海、張美珠、李仁傑、張振芳

⁹ 黃得瑞（1949~2019年）1975年臺大物理研究所畢業，服務於行政院核能研究所（現改組為國家原子能科技研究院），同時擔任臺大、輔大古箏社的指導老師，1975年出版了「古箏專輯」一書。1976年施慶海師大畢業後，曾與黃得瑞分租位於金門街的房子至1977年底，之後施慶海搬到永和市林森路居住。

¹⁰ 原名永和市青少年國樂團，後改永和市國樂團，2010年臺北縣升格為直轄市，改稱永和國樂團。

¹¹ 葫蘆絲與巴烏都是音色優美，簡單易學的少數民族樂器，施老師學生的平均年齡超過60歲，但是他們都能輕鬆地掌握這兩種樂器。對於擅長吹管樂器的施老師，葫蘆絲與巴烏是容易上手的樂器，但是為了教學及簧片的處理老師仍親赴安徽省參加「中國民族管弦樂學會—葫蘆絲巴烏專業委員會」辦理的「葫蘆絲·巴烏考級教師研修班」，學習完整的技巧與知識，並取得安徽省葫蘆絲與巴烏的專業教師證。