

引領國樂未來 臺北市立國樂團四十年來 對於國樂作曲的推廣與貢獻

文 / 顏采騰

圖 / 臺北市立國樂團

一個樂種的存續，除了仰賴表演者不斷重複搬演樂曲，保持樂壇活力，其實也需要創作者不斷譜寫新曲，持續為音樂注入新思維、和世界脈動保持維繫。國樂作為一項約百年內誕生的新興樂種，更是需要作曲家的持續投入，在未知之中披荊斬棘，開闢未來道路。

臺北市立國樂團（下稱北市國）作為國內第一個職業國樂團，除了帶來頂尖的合奏演出，也致力耕耘於作曲領域，創立至今持續辦理作曲比賽、研討會、工作坊、講座等活動，是國樂作曲的重要扶持力量。以下，本文將沿著時間軸線，逐一介紹北市國創團四十餘年以來重要的作曲相關活動，觀照該團對於臺灣國樂創作的貢獻與努力。

鼓勵創作與作品研討：陳澄雄團長任內的貢獻

北市國對於國樂創作的扶持，最早可追溯至第二任團長陳澄雄的時期（1984-1991）。在北市國創立之初的民國7、80年代之交，當時樂壇風氣未定，曲源有限，亟需創作機制與供需循環的確立。於是，陳澄雄團長就任之後，推行了許多與創作相關的政策及活動，其中可分為兩大類：新創作的鼓勵、作品的推廣與研討。

北市國第二任團長陳澄雄任內留影

北市國首屆「國樂作曲獎」徵曲資訊，刊載於《北市國樂》

第一類「新創作的鼓勵」，是透過機制的建立、獎項的設立，鼓勵創作者投入國樂創作，穩定國樂創作的發展。首先，陳澄雄團長首開先河，推動委約創作的機制（首例是1984年臺北市藝術季首演的董榕森《華夏之光序曲》），確立了「職業樂團一作曲家」的合作模式，並為多數樂團沿用至今。¹1986年，北市國設立「國樂作曲獎」，以促進中國音樂現代化、提高傳統音樂能見度為宗旨，徵求曲長10分鐘以上之合奏曲、協奏曲及絲竹室內樂創作，開放社會青年及在學學生投稿。作曲獎之獲獎作品，將安排於音樂會公開演出。「國樂作曲獎」的創立，激勵了許多國樂學子以及非科班愛好者投身創作，活化了國樂創作的生態；當時曝光的許多作品，如第一屆佳作一陳百忠《人間簫聲》、第四屆佳作一孫沛立《雲》……等，至今仍常見於音樂會或學院考試之中，

第二類「作品的推廣與研討」，是舉辦講座或研討會等科普／學術活動，探討作曲議題與展望，並推廣作曲家新作。1987年起，北市國開辦「中國作曲家研討會」，廣邀國內外重要作曲家、樂評及學者，密集研討國樂的創作議題、研究作曲家作品。舉例而言，首屆研討會議題有「樂器性能與樂團編制研討」、「中國風格之和聲」、「中國音樂未來方向及展望」等（注意，國內的國族認同要到90年代後才漸漸轉型為臺灣主體性的路線，因此這裡以「中國」為主軸並無不妥），由郭芝苑、許常惠、馬水龍、盧亮輝、許博允、張己任、陳中申等人主持研討，成為了當時國內樂壇的年度活動之一。

而自第三屆起，「中國作曲家研討會」擴大運作，新增「作品發表會」環節，舉辦專場音樂會發表作曲家新作，並於後續研討會中專題討論。研討會於第四屆達到鼎盛，與會者不乏海內外名家：當年發表作品者，有旅美作曲大師譚盾的《第一西北組曲》、香港現代音樂之父林樂培的《昆蟲世界》、陳能濟《夢蝶》、吳大江與張純的作品等；與會者有許常惠、潘皇龍、曾興魁、陳中申、潘世姬，香港樂評周凡夫、演奏家何樹鳳、何樹英等，參與者共計七十餘人，是當時海內外國樂界的空前盛事。而自第五屆起，研討會則轉型為「論文發表」及「作品發表」兩部份，為國樂研究提供發表及交流平臺，亦留下不少精彩的論文紀錄。

至於我們熟悉的，如「劉炬涓音樂講堂」那樣的樂曲聆賞講座，早在70年代末也為北市國所推行。1990年元月起，北市國辦理「每月一曲」專題講座，按月邀請作曲家、指揮家做樂曲介紹、分析及詮釋等較具學術性的研討。當時有陳能濟親講《兵車行》、盧亮輝介紹「喜怒哀樂」系列之琵琶協奏曲《怒》、指揮丘天龍談《鋼琴協奏曲》等，造福了廣大的國樂工作者以及愛樂人。

總之，陳澄雄團長在任期間，奠定了國內作曲生態的穩定基礎，活絡了海內外國樂人士的專業交流，許多如「國樂作曲獎」、「中國作曲家研討會」等活動在其卸任後仍持續舉行，持續為樂壇注入活水。

¹ 引自《千淬百鍊 傳奇四十一 北市國的40個故事》，臺北市立國樂團主編，2019年，頁30。

2016年「TCO國際作曲大賽」活動留影

千禧年後，持續深化創作扶植

千禧年後，國內國樂環境已趨穩健成熟，北市國則以舉辦作曲比賽、培育青年作曲人才為兩大導向，進一步深化國內國樂創作的扶植。

比賽部分，有「民族音樂創作獎」以及「國際作曲大賽」兩項享譽國內外的重要賽事。2003年起，北市國受文化建設委員會（今文化部）之託，承辦「文建會民族音樂創作獎」，分為協奏曲組及絲竹室內樂組，希望作曲家發揮創意，運用傳統及民間音樂素材創作具有民族音樂風格之樂曲。該賽發掘了不少作曲新秀，包含當時仍是國樂系學生的陸櫻、王乙聿等，奠定了他們往後的創作之路。2016年，由臺北市政府主辦、北市國承辦的「民族器樂大賽」，首度以作曲為比賽項目，命名為「TCO 國際作曲大賽」，徵集大型合奏形式之創作，由國內外作曲家共同較勁。首屆得獎者是現今活躍於國樂及現代樂界、作曲與演奏雙棲的郭岷勤（現名郭靖沐）。當年的得獎新銳，如我們所見，如今一個個都成為了樂界的中流砥柱。

青年培育部分，北市國規劃了一系列作曲工作坊、創作論壇及試演計畫等教育活動，為國樂學子及創作青年提供專業知能。「民族音樂創作獎」期間，北市國同時舉辦「民族音樂創作論壇」，邀請知名作曲家探討相關議題，如2003、2004年分別有盧炎專講其藝術理念、周龍與潘皇龍討論傳統樂器的使用、黃正銘與陳中申等人分享當代創作心法等，可說是再現了當年「中國作曲家研討會」的風華。近年，北市國也推動了「國樂創作工作坊」與「『作品TRY一下』新作試演計畫」等一系列教育活動，前者由北市國團員親自示範演奏，為學員講解樂器特性與創作技巧；後者則與大專院校合作，讓作曲組學生與樂團實際排演其創作，獲得指揮及演奏家的專業意見。從大師心法分享、基礎知能培育到操作實踐，北市國無疑提供了一套完整的作曲人才培育平臺，為國內的國樂創作盡添心力。

「樂無盡—2024 臺北市民族器樂大賽—作曲決賽音樂會」將於4月26日晚間在臺北市中山堂中正廳舉行

「TCO 國際作曲大賽」再度開催，決賽音樂會4月底登場

直至近期，北市國仍然持續以不同形式扶植作曲領域。2023年，北市國舉辦「國樂創作國際學術研討會」，以「國樂創作」為主題，從創作、演奏、評論及文化融合等多角度進行研討，探討國樂作曲的未來方向與展望。今年，「TCO 國際作曲大賽」則再度火熱開催，吸引海內外諸多作曲新銳角逐高獎金。在本文截稿的當下，已有十位創作新秀進入複選，比賽結果將於4月底揭曉。

「樂無盡—2024臺北市民族器樂大賽—作曲決賽音樂會」將於4月26日晚間在臺北市中山堂中正廳舉行，由廖元鈺指揮臺北市立國樂團，演出進入決選之六件精彩作品。²這些作品不僅是作曲者的創意展現，也更彰顯了當代國樂最前沿的創新及實驗精神。若要一窺其中韻味、知曉賽事結果，不妨購票入場，讓我們親自見證新一代作曲巨星的誕生。

² 註：複選於4月22日舉行，觀眾可憑26日決賽音樂會門票入場。