

訪李慧老師談父親李天民教授 對樂舞之貢獻

1970年代臺灣國樂人的耕耘記述（十六）

訪談、撰文 / 萬智懿
圖 / 李慧

2024年5月18日在臺北市中山堂光復廳有一場別開生面的打擊樂跨界藝術互動式劇場表演——「咚唱新生」，以舞蹈、人聲、科技藝術融入擊樂互動、觀眾互動，獲得觀眾的激賞。主要表演者蔡子萱、李仁皓是表兄妹，家族三代聲名烜赫，俱為舞臺表演藝術家且皆為教育家及創作家。第二代的李英、李慧兄妹活躍於國樂界，第一代李天民、余國芳夫婦，不僅創設國立臺灣藝術專科學校舞蹈科，更是推動臺灣舞蹈發展的推手。

從1950年代開始，臺灣在推動民族舞蹈運動時，與國樂產生了密不可分的連結，是過去研究臺灣現代國樂史的遺珠。本文透過訪談李慧老師，梳理1950到1960年代，舞蹈與國樂的連動性及李天民對樂舞的貢獻。

南臺灣舞蹈教育拓荒者

李天民（1925-2007）出生於遼寧省錦縣，自小習舞，畢業於滿州映畫學院，20歲即擔任歌舞團團長，21歲任國軍政工隊隊長，不僅善舞亦擅音律。李天民23歲來臺（1948年11月11日），初到臺灣落腳於屏東，由於亟需一份穩定的工作，所以先在高雄西子灣進修國民學校擔任老師，不久見報紙刊登屏東師範學校徵求舞蹈老師，李天民前去應徵，同時在兩校任教了三個學期。由於屏東師範學校的習舞者，都是即將進入小學任教之教師，李天民系統化的舞蹈教學，為南臺灣舞蹈教育播撒下種苗。

1950年，國防部女青年工作大隊在復興崗唱跳李天民教授之《高山青》聯歡舞

李天民示範蘭花指（1954年）

從軍中康樂到全民運動

1949年李天民於屏東阿猴寮營區擔任「國防部女青年工作大隊」舞蹈教官，將三地門采風的原住民舞編成了簡單易學、隨時可歌可舞的《高山青》聯歡舞，由結訓的女青年大隊帶至各防守區，做為軍中康樂活動的教材。1951年，時任國防部總政治部主任的蔣經國先生到金門視察，見到官兵們忘情歌舞《高山青》的歡樂場面，深受啟發，召見何志浩（1904-2007）中將，在軍中倡導舞蹈，冀望軍中將士能藉著「樂舞」調劑身心、鼓舞士氣、紓壓解悶，而促成民族舞蹈運動的契機，從軍中、學校，擴大層面發展至社會，開啓臺灣舞蹈史的歷史篇章。李天民也從臺灣邊陲之地的屏東，進入京畿之地，在「民族舞蹈推行委員會」中擔任舞蹈組的組長，成為舞蹈運動的核心人物之一。

李天民篤力推行國舞

民族舞蹈推行委員會1952年11月成立，以復興樂舞宣揚民族精神為目的，初期工作在推行舞蹈成為全民運動，待完成階段性任務後，於1964年成立「中華民族舞蹈學會」，除延續復興樂舞外，並朝向舞蹈的學術研究為目的。在多位舞蹈前輩們¹創作民族舞蹈的基礎上，「國舞」應運而生，何志浩（1959）說道：「民族舞蹈為國舞之基礎，而創立國舞，則應尋求源流，融匯古今，以合乎中華民族之風格。」並在〈創立國舞〉宣言中提到：「國舞者，國家之舞蹈也，是共同認定其有國家特色者，融合古今之民族舞蹈，揉合國劇、國術、國樂、國畫之綜合藝術……」（李天民、余國芳，2005）。自1924年國父孫中山先生提出了「國族」概念以後，國術、國樂、國畫、國劇之名稱即經常出現於報章媒體，這些都是為宣揚繼承正統所創造出的詞彙，但是當時並沒有「國舞」這個詞彙，創造「國舞」可說是李天民在學術教育的重要貢獻之一。1965年，李天民在舞蹈節大會，提出「國舞」是「即使不穿中國式之表演服飾，在動作姿式變化中，也能辨認即是中國的舞蹈型式。」他稱「國舞」是由傳統舞蹈而衍變而來的共同遵用的舞式步法，李天民將中國傳統古典舞蹈之基礎，整理為「國舞基本動作」，1976年出版《中國舞譜：國舞的基本動作》。

焦孟不離的國舞與國樂

「國樂」雖在稱謂上定位較早，但由於政治的介入，民族舞蹈先國樂一步獲得政策的支持，取得發展的能動性。「國舞」強調的是傳統、創新與發展，與「國樂」的發展特質一致。國舞與國樂在1950、60年代就像焦孟不離的夥伴，隨著民族舞蹈的興盛，國樂也時時可聞，尤其是舞蹈活靈活現的為音樂提供了生動的畫面，也為國樂發展奠下良好的根基²。但國樂的普及遲至1966年政府推行中華文化復興運動，1968年實施「中華民國音樂年」為始，樂教此時獲得上下一致的重視，各界紛紛成立國樂社團，舞蹈與國樂的專業教育也自此時開展。

¹ 如蔡瑞月、李彩娥、李淑芬、高棧、劉鳳學及李天民等舞蹈家。

² 如屏東國樂團最初是為舞蹈比賽伴奏而成立。

1966年秋，原1964年設立的中國文化學院舞蹈科（中國文化大學舞蹈學系之前身）奉教育部核准改為「舞蹈音樂專修科」，李天民受聘為舞蹈科教師，當時舞蹈科學生可選修國樂器，由周岐峯先生指導。而國立藝專的舞蹈科1970年創設，當時稱為「音樂科舞蹈組」，由李天民擔任舞蹈組主任，兩校的音樂科都招收少數國樂組學生（藝專國樂科1971年成立），從科系名稱「舞蹈音樂專修科」、「音樂科舞蹈組」看得出教育部的政策是想將國樂與國舞「樂舞合一」，1960到70年代舞蹈與國樂也確實有許多大規模的合作，例如祭孔的釋奠佾舞、墨西哥世界運動會暨文化展覽活動、國樂舞蹈欣賞會等等，國樂與國舞在此時同締新猷。

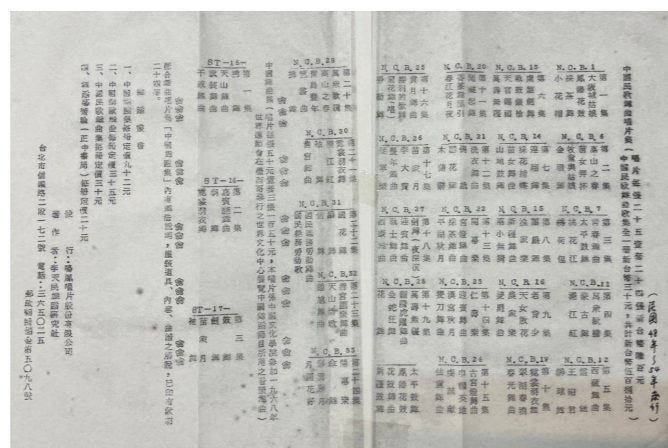
李天民對樂舞的貢獻：錄製音樂、出版唱片與樂譜

李天民在臺灣1950、60年代舞蹈極為興盛的時期，有許多的編舞機會，邀演活動也非常多。為了能有合意的舞蹈音樂，他將大部分報酬都用在找人編曲、演奏及錄音，他也是當時唯一會自己剪接舞蹈音樂的舞蹈家，造福了當時許多需要舞曲的舞者或團體。而李天民創作的舞作也催生了國樂的創作，並提供國樂家錄音的工作機會³。從1959到1965年，李天民自費出版「中國民歌舞曲唱片集」前後共24張唱片，由鳴鳳唱片發行，1963年又配合唱片出版可與唱片合購或分購的《中國民歌舞曲集》，內容豐富足足有251頁，共200餘首樂曲，這對舞蹈及國樂都是極大的貢獻。因為1950年代樂教尚未普及，舞蹈演出要找到國樂隊現場伴奏非常的困難，有多難呢？童世璋（1917-2001）在1958年曾說過：「除臺北外，外地國樂隊伴奏，比請神還難。」雖然這是句戲謔的玩笑話，但確實點出了國樂隊在1950年代的稀有。有了舞曲唱片及歌曲譜，更利於民族舞蹈的普及與推廣。李慧老師說道：「早期我父親錄製舞曲音樂，通常由高子銘、孫培章、梁在平、黃體培、董榕森、周岐峯、楊秉忠、關大愚先生幫忙找適合錄音的國樂家們。當時錄音其實中西樂器都用，也並不是只有國樂，所以還有公路局的大道樂團，三軍樂隊，陸光、憲光、藍天、白雪藝工隊、捷豹軍樂隊，輔導會及公路局文化隊等等。我母親（余國芳女士）提著一個大包包等在錄音室外準備付錢。我母親很擅長整理資料，她每一項都有紀錄，很清楚請過哪些人來錄音，其他的國樂家還有：李鎮東、夏炎、林培、陶筑生、黃宗識、劉俊鳴、柳溪、陳孝毅、柯際雲、林沛宇、李殿魁、劉毅志、周仕璉，這些是錄製鳴鳳唱片時期的，後來錄『中華樂舞』那9張唱片時，還有王正平、陳裕剛及林月里等老師都來錄過。」製作舞曲唱片讓李天民與國樂家的交遊更甚於其他舞蹈家。

李慧老師說有些舞曲音樂很難從字面理解是使用哪一首國樂曲，例如在墨西哥世運會有支《嘉賓譙舞》甚受歡迎，舞分三段，舞者分持筷子、酒杯及盤子舞蹈，其中盤子舞其實就是董榕森先生創作的《五福臨門》，又例如《國花舞》使用的音樂就是江南絲竹《三六》。如果細細梳理舞曲音樂與國樂曲的關係，相信會是一篇很好的研究主題，《中國民歌舞曲集》歌曲譜及《中國聯歡舞》歌曲譜就成為很重要的文獻，這無疑是李天民對樂舞的重要貢獻。

1963年12月出版的《中國民歌舞曲集》，為200餘首「歌舞樂」之樂譜

³ 當時因學習國樂衍生的工作機會有很多，除了教學還有演出及錄音，其中錄音的價碼最高，技術上的要求自然也高。演出的價碼則次之，臨時演出的酬勞通常高於固定演出。1960年代甚至1970年代當時業餘國樂家的副業收入甚至高於主業。

⁴ 1964年李天民獲頒中國文藝協會第5屆文藝獎章舞蹈編導獎，為舞蹈家中第一位獲獎者，同年獲得第十一屆亞洲影展最佳舞蹈獎；1981年獲教育部頒發「弘揚中華舞蹈文化教育獎」；1988年獲教育部第四屆「民族藝術薪傳獎-傳統舞蹈類」獎項。1999年獲頒中國文藝協會第40屆榮譽文藝獎章舞蹈工作獎。

1968年11月至墨西哥參加第19屆世界運動會暨文化展覽，後排左起李殿魁、不詳、董榕森及周岐峯

做，就對了

1967年10月中國文化學院舞蹈音樂專修科受教育部委託，組織「中華民國舞蹈團」參加1968年11月在墨西哥舉辦的第19屆世界運動會暨文化展覽，由47個國際團體分享國家的特色文化。原本這個活動只有舞蹈團參加，沒有編列音樂演奏人員，李天民為了整場的演出效果，他堅持要國樂家現場演奏（獨奏）。因經費不足，他為國樂家奔走募資出國旅費，最後有周岐峯、董榕森、楊秉忠及李殿魁4位國樂家同行；舞曲創作由董榕森及楊秉忠先生負責，為了創作他們經常聚在一起討論，李天民隨時彈奏風琴或示範起舞讓作曲家尋找靈感。

中華民國舞蹈團在墨西哥世運會47個國際團體中表現最為出色，獲得最高的評價與殊榮，李天民可說是最大功臣之一，他為了構思舞蹈的表現及設計，經常出入博物館、圖書館，閱讀畫冊，對歷代舞蹈及服裝嚴加考定。當時中國文化學院只有一間舞蹈教室，不敷使用，因此墨西哥世運會的舞蹈排練多於李天民信義路二段的舞蹈教室進行。他的付出經常超越金錢報酬，但他告訴李慧一句話：「做，就對了」要不畏艱難、根植傳統、創新向前，李慧老師也牢記庭訓，總是勇於付出、為所當為。

結語

李天民自1948年來臺採集原住民樂舞，完全出自他個人對樂舞研究的興趣，卻無心插柳，意外引起連串發酵，不僅帶動軍中康樂，奠定他個人的舞蹈生涯，利益原住民開創觀光產業，也擴展了全民舞蹈的休閒娛樂，推動了臺灣民族舞蹈運動，其成功祕訣無它：「做，就對了。」身為舞蹈家、學者及教育家，李天民以筆路藍縷的開創精神，不僅於舞蹈界厥功甚偉，在國樂界也深受國樂界前輩的稱頌。李天民生前多次榮獲舞蹈界至高榮譽獎項⁴，身後一年（2008年6月）猶獲總統府頒發褒揚令，表揚其一生對舞蹈的貢獻。李天民、余國芳夫婦，胼手胝足貢獻舞蹈教育，家庭教育也極為成功，家族三代都能結合樂舞創新表現出時代的特色，如蔡子萱製作的「無聲的戰爭」，入圍2024年「傳藝金曲獎-最佳跨界音樂專輯獎」。李天民一生為樂舞貢獻，不僅讓家人奉為圭臬，也足為世人之楷模。

P.S.感謝余國芳女士對本文內容及資料的核實修正，非常感謝余國芳女士及受訪李慧老師的指導！

李英、李慧與父親李天民合影（1978年）

2001年12月李天民、余國芳牽手半世紀，攝於臺中縣立港區藝術中心（今臺中市港區藝術中心）