

誰家吹笛畫樓中， 專訪三位新生代笛子演奏家 寫在「臺北市民族器樂大賽」

撰文、訪問 / 劉馬利（輔仁大學、東華大學、臺北市立大學兼任音樂學助理教授）

圖 / 臺北市立國樂團

臺北市民族器樂大賽，一個年輕音樂家夢想的舞臺，自1993年由臺北市政府主辦、臺北市立國樂團承辦以來，已然成為指標性的比賽，也是各方好手、眾多優秀演奏家嶄露頭角之處。每年皆聚焦不同樂器，今年以笛子為比賽項目，共吸引32位報名者參與初賽，經歷三輪激烈賽程後，由張乾皓、吳柏謙、黃旭磊三位青年演奏家分別奪下前三名。

吹笛，是人生的啟蒙，也是一段段學而思的過程

談到如何踏入開啓學習笛子的心路歷程，三位得主都對自己的啟蒙老師心存感激。不只是技巧傳承，是一種從學習再反思的過程。

獲得首獎的張乾皓，目前就讀於中央音樂學院本科三年級，從小就浸潤於音樂環境中，他7歲開始學習竹笛，是由父親啟蒙，除此之外，他也感謝中央音樂學院民樂系博士生導師戴亞教授的教導。「我深深崇敬戴亞老師，不僅因為他是業內頂級的竹笛演奏大師，更因他嚴於律己、一絲不苟的崇高品德與治學風範。作為一位教育家，他與學生袁非凡、蔣寧在臺北市民族器樂大賽的前三屆中創下師徒三代『三連冠』（1995、1998、2001年）的傳奇，這份輝煌成就正是他藝術精神的最佳印證。而最令我珍視的，是他通過言傳身教賦予我的那種追求卓越的信念與態度，這已成為我竹笛藝術道路上最堅實的精神支柱與思想源泉。」

獲得二獎的吳柏謙，目前就讀中國文化大學中國音樂學系三年級。他國小進入高雄市前金國小音樂班，由高雄市國樂團資深演奏家莊喜淑啟蒙，隔年參加103學年度全國學生音樂比賽獲得第四名，開啓了笛子的演奏旅程。之後與朱貞謹老師學習，奠定紮實的基本功。在2022年進入中國文化大學中國音樂學系，開始師事笛子名家侯廣宇，更精進研磨笛藝。「侯老師常說一首曲子中，每一顆音符都有音樂，也都能展現演奏家的風格。」侯廣宇在教學上非常嚴謹，很有啟發性，影響了吳柏謙，也更體認到演奏不只是一要講求技巧的磨練，更理解音樂的演奏就是一場人生修行。

獲得三獎的黃旭磊，目前就讀國立臺南藝術大學中國音樂學系，學習歷程涵蓋笛、嗩吶、聲樂與鋼琴，其表示在其學習過程中給予過他指導的每一位老師都在他的學習歷程上至關重要。他的學習動機受到爺爺影響很大，提到「爺爺是一位國樂愛好者，總跟我分享著許多國樂的美好……」黃旭磊在學習初期，常透過影音資料、樂譜的收集，認識到笛子不同流派的演奏家及作品。「其中琴園國樂團主辦的『中國竹笛名家名曲系列』音樂會與出版計畫，邀請海內外多位笛子名家來臺演出，並留下珍貴的影音紀錄與書籍資料」，這一切讓黃旭磊認識到更多來自各流各派的笛子演奏家與作品，也更熱愛許多竹笛傳統、經典樂曲。其中俞遜發老師的演奏給他很大的影響，更確立要往音樂發展的志向。

2025 臺北市民族器樂大賽決賽選手、評審委員與北市國代表留影（前排左起為：吳宗憲、孫永志、戴亞、詹永明、鄭立彬團長、瞿春泉、媒體代表、郭哲誠、侯廣宇、樂團首席陳慧君；後排左起為：張祐緯、王品予、吳柏謙、黃旭磊、張乾皓、陳昕怡）

比賽，音樂生涯的起跑點

比賽是很多演奏家的音樂生涯的起跑點，也是藝術成長的關鍵時刻，是一次技藝與心靈的雙重鍛鍊。三位演奏家都對臺北市民族器樂大賽嚮往已久，他們認為比賽雖是壓力之地，但更是一次美好的經驗，也是對自己的祝福與期許。

張乾皓是在諸多師長前輩優秀事蹟的薰陶與父母老師的鼓勵下，參加了這次比賽，在比賽前做足了準備。「如果說連續數天高強度的練習與演奏對我的體力是一種挑戰的話，那麼上臺演奏前漫長的等待則是對我心理素質的考驗。在這種緊張的備賽狀態下，我試著轉換心態與視角，尋找內心的放鬆狀態，仔細感受音樂本身帶給我的美好體驗，再加上適度的休息、勞逸結合，這些要素共同保障了我的臨場發揮和舞臺表現。」

吳柏謙則是認為這次比賽是一個契機，也是一個自我檢驗在大學三年的學習階段性成果，談到比賽過程的挑戰，其實是讓自己處於一個高壓的狀態。「我認為最困難之處是練習時間有限的狀況下，要在很短的時間內，很有效率的準備複賽及決賽的四首曲子，以及要適應《桂枝湯》這首曲子所使用的八孔G調笛，由於之前完全沒有接觸過開孔笛，因此為了這次的比賽，花了不少時間去適應八孔笛的指法。」

參加這場比賽，是黃旭磊高中時期開始萌芽的一個夢想，他也向著標竿努力達到目標。然而在演奏之外，更重要的是內心的穩定與相信自己。「這段過程讓我深深體會到，成敗不是一切。作為一位音樂學子，我始終相信：最終一切都會回歸到音樂本身。比起勝負，更重要的是讓自己在音樂中發光發熱，將情感真實傳達給聽眾，這才是我最想做的是。」

大賽選曲，影響演繹量能的關鍵因子

談到本次賽事指定曲，三位年輕演奏家也都有獨到的見解，都認為曲目風格鮮明，是最能讓每位演奏者最能展現自我特色與表現技巧的途徑。

張乾皓是江蘇人，覺得瞿春泉的《暗香疏影》有濃厚崑曲風格，讓他倍感親切。因此特別強調音色與裝飾技法的細節：「我特別使用『顫、疊、贈、打』等傳統技巧，模仿崑腔的委婉氣息。通過對樂曲節奏、速度的把控，以此充分展現我對現代演奏技法的掌握，同時豐富舞臺表現，使作品既紮根於傳統土壤，又煥發出當代藝術的生命力。」他在演繹時融合現代表現策略，如速度的呼吸感與舞臺動態，讓這首曲子既保有傳統的美學，又具有當代音樂的抽象性，自然能贏得觀眾與評審的青睞。

吳柏謙與黃旭磊則不約而同的提到了趙松庭所編創的《鷓鴣飛》做為演奏的曲目，英雄所見略同，但卻展現出不同的理解視角。

吳柏謙試圖展現音樂的畫面感，藉由氣息的運用，使得笛聲描繪出鷓鴣鳥時遠時近、忽高忽低，遨遊在天地之間之景象。「《鷓鴣飛》這首曲子在技巧上對手指的靈活度以及對氣息的運用都有極高的要求，我用氣聲與節奏去模仿鳥的飛翔：時近時遠、忽高忽低。」

黃旭磊則是從文學的角度切入。「這首曲子運用崑曲為音樂素材，靈感來自唐詩《越中覽古》，至今惟有鷓鴣飛，傳達出歷史興亡與繁華落盡後的感慨與孤寂。」讓音樂具有文學性，文學有律動感。

比賽，是藝術延伸的未來座標

比賽不只是階段性成果，更將三位演奏家的視野拓展到更遠的地方，教育、文化推廣與創作實踐，皆是他們藝術延伸的未來座標。

張乾皓期許自己能做好中華文化的傳播者，認為笛子之路不應止於自我精進，提升個人專業水準與音樂素養、學習竹笛音樂的傳統語彙是我現階段的規劃。「這場比賽給我提供了一次寶貴的與樂團合作的經驗，使我的舞臺表現呈現出了一種新的面貌。」

吳柏謙則透過比賽過程，不斷的自我挑戰，也逐漸讓自己適應舞臺上緊張感與壓力。「為了這次比賽，我確實花了大量的時間在練琴，並且在過程中不斷突破自己，找到更快速的練琴方式。在臺上可以感受音樂、享受音樂。」也期許體現笛子的各種美學聲響，展現各種可能性，享受其中。

黃旭磊則認為這次比賽是一個階段性的總結與全新的起點。他覺得藝術之路是沒有終點的，真正的努力，不應被時間或週期所限制。他不斷思索「笛子不只是演奏技藝，更是一種文化的延續與情感的傳遞。」

比賽之後，或許也呼應了趙嘏《聞笛》的詩句「響遏雲橫碧落」，這是屬於新生代的聲響，也是藝術延伸的未來座標，一個美好的祝福。

2025臺北市民族器樂大賽—
笛子得獎名單

第一名：張乾皓
第二名：吳柏謙
第三名：黃旭磊
最佳舞臺魅力獎：張乾皓
TCO特別獎：張乾皓
最佳人氣獎：王品予

2025 臺北市民族器樂大賽第一名：
中央音樂學院民樂系張乾皓

2025 臺北市民族器樂大賽第二名：
中國文化大學中國音樂學系吳柏謙

2025 臺北市民族器樂大賽第三名：
國立臺南藝術大學中國音樂學系黃旭磊

The Dizi Speaks: Portraits of a New Generation Reflections on the Taipei Chinese Instrumental Competition

Text and Interview / LIU Ma-Li (Adjunct Assistant Professor of Musicology, Fu Jen Catholic University, National Dong Hwa University, and University of Taipei)

Image / Taipei Chinese Orchestra

Since its founding in 1993, the Competition has become a vital platform for young musicians to showcase their artistry. This year's spotlight on the dizi attracted 32 contestants. After 3 intense rounds of competition, ZHANG Qianhao, WU Po-Chien, and HUANG Hsu-Lei claimed the top 3 prizes, demonstrating not only refined technique but also a mature artistic perspective rooted in both tradition and creativity.

ZHANG Qianhao is currently a third-year student in the Folk Music Department at the Central Conservatory of Music. He began studying the dizi at the age of 7, nurtured by a musically rich family environment and inspired by his first mentor, Professor DAI Ya. He places equal importance on musicianship and personal character. Among the repertoire, the most memorable for him was *Dim Scent and Sparse Shadows*, a newly commissioned work by QU Chunquan in the style of Kunqu opera. Through ornamental techniques that echo Kunqu vocal inflections and a modern expressive approach to traditional materials, ZHANG demonstrated exceptional artistic integration.

WU Po-Chien is a student in the Department of Chinese Music at Chinese Culture University. Under the guidance of HOU Guangyu, he has deepened his understanding of musical style and breath control. His most memorable performance was of ZHAO Songting's *The Partridges Fly*, in which he used breath and rhythm to paint an image of birds soaring through the air. Faced with the challenge of preparing four pieces in a limited time and adapting to a new model of dizi, he displayed notable composure and determination.

HUANG Hsu-Lei is currently studying in the Chinese Music Department at Tainan National University of the Arts. His training spans voice, piano, and suona, contributing to a broad artistic foundation. He was also most drawn to *The Partridges Fly*, approaching it through a poetic lens that weaves together Kunqu elements and the imagery of Tang poetry. His interpretation: "Literature moves with rhythm; music carries weight."

For all 3 performers, the competition was more than just a test of skill. It marked a shift in their artistic paths, teaching them to stay composed and perform with precision and depth under pressure. More importantly, it sparked a vision for the future that bridges tradition and innovation, and moves from personal growth toward cultural education and outreach. As expressed in a classical Chinese verse, "A sound so bold it stays the clouds and stirs the vault of blue," the experience stands as both a blessing and a guiding symbol of their unfolding artistic path.