

中樂的未來

上任三年 屢獲大獎

北市國團長鍾耀光： 自尊自重 積極探索

長笛演奏家貝札莉是如何跟著團員吹笛子，學戲曲，才抓到了一點點韻味；德隆詮釋《江河水》，是放下了身段打開心靈，去感受這些音樂背後的文化世界。這些與北市國合作的音樂家來台，跟著團員一起學習中國樂器的演奏技巧，互相討論分享東西方不同的音樂美學，團員的眼界開了，獨奏家接觸到不同的音樂內涵，這些文化上的學習與交流，假以時日，也一定可以成為新的能量，支持北市國努力向前，也讓北市國的努力成為世界樂壇討論的一環。

文／王凌莉、趙靜瑜
圖／臺北市立國樂團

「作為一個首長的責任，臺北市立國樂團的發展，不可以自我束縛，國樂團必須提升到國際注目的焦點，才有機會可以突破過去的窒礙，與西方樂團並駕齊驅，在同一舞台上一起被討論。」

三年前被台北市政府顧問林谷芳推薦，鍾耀光以一個作曲家的身分從台灣藝術大學借調到臺北市立國樂團就任團長，當初的考量在於國樂團已經寂靜多時，一如一灘死水，鍾耀光並非傳統國樂界人士，但是他的開放性人格，作曲的專長，可以補國樂團長期缺乏國際視野的不足。

帶動北市國上下的質變

上任三年，鍾耀光的步伐大步邁開，遠比先前的樂界期待還要多，年度樂季的策劃，帶動了國樂團上下的「質變」，傳統公務員按時上下班打卡的觀念，在臺北市立國樂團早已不可能發

生；團員必須比以前更努力，積極練習，才能夠面對當今作曲家對於當代國樂新音響的實驗與想像；行政人員更是積極趕上新團長的腳步，「我的策略，要讓北市國一步步朝向專業的樂團邁進。」先利用與國際一流的獨奏家合作，讓北市國的知名度提升；票房衝上來了，來自市府文化局跟市議會的肯定聲也來了，北市國年度預算逐年提升，可以作的事情更多，可以開的路更長，「與國際音樂家合作對我而言，不是目的，而是手段。」

用音樂行銷台北

邀請國際知名演奏家與北市國同台，是在國際舞台行銷北市國的媒介之一，一方面藉由這些名家們演奏中樂曲目，增加中樂在國際樂壇的能見度和接受度；再者，也透過與國際知名音樂家的合作提升北市國在國際樂界的知名度。「國樂團與西方一流獨奏家合作，不代

表是沉淪或是迎合外國人；相反地，這些音樂家都表現都在我的藍圖當中，完成我所規劃的音樂會，為我所用。」鍾耀光說，一個政府文化首長就像一個民間的CEO，負責所有音樂會成敗，「我必須確認北市國所有的音樂會都要在水準之上，不能有任何一場分崩離析。」

國際知名獨奏家 V.S北市國團員 互相成長

在這些享譽國際樂壇的音樂家心中，並無中樂西樂之分，只有好跟不好的音樂，因為音樂，讓這些獨奏家產生了興趣，開始想要理解，想要模仿，比如說長笛演奏家貝札莉是如何跟著團員吹笛子，學戲曲，才抓到了一點點韻味；德隆詮釋《江河水》，是放下了身段打開心靈，去感受這些音樂背後的文化世界。這些與北市國合作的音樂家來台，跟著團員一起學習中國樂器的演奏技

巧，互相討論分享東西方不同的音樂美學，團員的眼界開了，獨奏家接觸到不同的音樂內涵，這些文化上的學習與交流，假以時日，也一定可以成為新的能量，支持北市國努力向前，也讓北市國的努力成為世界樂壇討論的一環。

舉例來說，今年的上海世博，香港中樂團帶去的節目除了作曲家郭文景所創作的《滇西土風三首》、香港作曲家羅永暉所作的琵琶與樂隊《千章掃》之外，還有何占豪、陳鋼的經典小提琴協奏曲《梁祝》，主奏則是出生於東京的諏訪內晶子，她是最年輕的柴可夫斯基

小提琴大賽金獎得主，並在義大利帕格尼尼國際小提琴大賽和比利時伊莉莎白女王大賽等頂級國際比賽中獲獎。在這樣的音樂會當中，沒有誰為誰伴奏，誰為誰撐場面的問題，一切只為了成就音樂。

打破中西樂之間界限

國樂如何與世界接軌？如何踏上國際的舞台？對鍾耀光而言，無疑就是要打破中西樂之間的界限，不自我設限地吸納來自世界各族的音樂元素。「其實這樣的想法在中國音樂史上並非獨創，」

鍾耀光說，自古以來，中華民族便是個歷經多元文化進出的民族，「所謂的交流或全球化，是從有歷史以來就開始了。」鍾耀光認為，中國樂器擁有西洋管弦樂器所無法製造出來的韻味和聲音，國樂要世界化的第一步，首先就是必須深刻地了解本身樂器的優點與特色，而不是盲目地將西樂改編，用音色差距過大的中國樂器取代西洋樂器，這也是他豐富臺北市立國樂團創作曲的主要概念。

屢獲獎項肯定

三年來，臺北市立國樂團已經交出了亮麗的成績單，不但入圍了台新藝術獎，也接連入圍金曲獎；除此之外，北市國也拿到國際唱片公司合約，錄音唱片已經可以在亞馬遜網路書店買到，「一開始我希望在最短時間內，產生最大效果，讓北市國跳脫外界對它的既定印象。」從邀請際名家與樂團合作、與不同領域的表演藝術跨界合作、和國際知名唱片公司BIS合作錄製全球發行北市國專輯CD，鍾耀光的確讓樂團踏上了一定的高度。

一獨一創 成就北市國續航力

高度之外，鍾耀光今年終於可以落實剛接任時的心願，培養樂團的獨奏明星，累積更多的國人委託創作，「『一獨一創』是我上任之前就有的想法，不過因為時機尚未成熟，一直到現在才有機會實現。」鍾耀光說，新樂季即將曝光，樂季中增加了團員獨奏的機會，希望這些優秀的團員，透過與樂團的合奏，技藝更加精進；新的樂季中，有許多來自國內外優秀的作曲家為北市國量身訂做新曲，豐富北市國的音色，也積累更多來自傳統與現代的交流跟激盪，「北市國會有更多的可能性，值得外界持續觀察，也將值得外界的掌聲。」

