

三個人，玩味國樂

臺灣藝文教育推廣與新興樂團之多元風貌

文 / 鍾季淇（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所）

多元時代的來臨，社會在多元學習氛圍的驅動下，多方團體紛紛於藝文教育進行推廣，致力將藝文活動走入民眾的生活。例如：南臺灣的藝術基地衛武營國家藝術文化中心舉辦一系列學習推廣活動，臺北市立國樂團也於教育推廣中，推出「文化就在巷子裡」、「育藝深遠」、「國樂研習營」等活動。

此次音樂會由趨勢教育基金會與國家圖書館合辦，其歷年來推出許多不同形式與受眾的公益展演，以「文學立體化」為概念，共同為文化傳播開啓新趨勢。¹ 趨勢教育基金會致力於科技連結文化，並且推廣藝術與科技教育。以各式創意發想，展現藝文表現的不同可能，並且激發社會大眾對文學、藝術的關注與愛好，同時向世界分享臺灣深厚的文化風景。² 2021年【真劇場³在國圖】也舉辦一系列活動，部分文學、音樂、戲曲等節目因疫情而延後舉行，所幸於九月底逐漸放寬部分場域，才得以演出。

現今臺灣音樂發展有個獨特的現象為小型跨界樂團的興起，幾位擁有一致的音樂理念及志趣相投的同路人相互組團，並以自身鮮明的音樂特質及自我專長，互相激盪出音樂的新風貌。過去多次與趨勢教育基金會合作的「三個人」，演奏風格類型多元，成立至今已積累許多跨領域展演作品，不僅有與藝術相關領域的合作之「內跨」，亦有與非藝術領域性質相互合作的「外跨」⁴。不論是表演藝術抑或是各式產業，在這個資訊快速更迭的時代，跨界音樂發展至今，外在型態及各樣的媒材與內在的想法皆為重要，學者陳慧珊對於跨界音樂曾提及：「其多元性已不再侷限於外在型態、運用素材、媒介的多樣變化而已；內部質地的交融、思想見地的磨合、文化美感的共享等，都成為發展跨界音樂的重要考量。」⁵ 「三個人」為當代國樂具代表性的創作型室內樂組合，由古箏郭靖沐、笛簫任重、中阮潘宜彤所組成。較為特別的是「三個人」創立時並非以樂器編制作為首要考量，而是因為「人」而相互合作，後呈現出各種不同面貌、風格的作品。也由於編制較為特別，其演出曲目多為團員自身創作或委託創作。學者林昱廷曾提及：「創作是國樂發展的基石，也是音樂產業鏈裡，上游端提供給演奏者所需要的新養分與新的刺激，它也建構、呈現了當代、在地的音樂文化。」⁶ 「三個人」創作題材多源自於生活中的感悟，以及時常運用經典民謠，抑或是讓作品保有傳統的元素，將耳熟能詳的素材重新編創，成為「三個人」特有的音樂樣貌。

此次所參與之「真劇場在國圖·國樂篇《三個人同樂會》」，全場共演出八首作品，無中場休息。其中六首分別為三位團員譜寫，兩首則為委託作曲家李志純及倪珩均創作之作品。

¹ 趨勢教育基金會官方網站。

² 同上註。

³ 真劇場為趨勢教育基金會所成立，致力於推廣文學藝術教育之餘，培養及鼓勵在地藝術青年所創立。

⁴ 參考：陳慧珊，2021，頁1904-1906。

⁵ 陳慧珊，2021，頁1912。

⁶ 林昱廷，2020，頁1302。

第一首《漫步》為作曲家任重運用江南絲竹的《歡樂歌》進行改編之作品。樂曲首先運用江南絲竹的演奏手法，三人一同齊奏做加花、變奏，而後運用了帕海貝爾的卡農進行融合，樂曲中也保有著國樂中別具特色的演奏手法「吟、揉、按、放」，曲風輕快及具有傳統與流行兼併的跨界元素。第二首《吃飯忘記》及第三首《搖著樂的茉莉小六》皆為收錄於「三個人」首張同名專輯《三個人》中的一曲。有趣的是《吃飯忘記》曲名的由來，是因作曲家郭靖沐太投入於創作音樂忘記吃飯，而就此命名。郭靖沐時常於作品中，探索聲音的多種可能，例如此曲透過古箏、中阮摩擦及敲擊面板等方式，製造出聲響，其擅長運用不是樂器本身的樂音，發揮樂器可發出的聲音最大值。第三首《搖著樂的茉莉小六》為任重之作品，此曲以江南絲竹中的《老六板》為原形，開頭由蕭吹奏出《老六板》之旋律，加上中阮所彈奏的和弦進行，後再疊加廣為流傳的中國民歌《茉莉花》旋律，並以對位及變奏的手法進行發展。⁷ 《老六板》及《茉莉花》的旋律眾所周知，而將經典曲目新編，以及運用和諧的和聲及耐人尋味的旋律線條貫穿全曲。

接續的作品為「三個人」所共同創作的《紙醉金迷》。「三個人」首次共同創作的樂曲為《三花兒弄梅》，是以《梅花三弄》的原形作為改編，而此次共同創作的《紙醉金迷》，則是以二胡曲《良宵》作為創作素材，並重新用「三個人」的語法去訴說。起先由中阮彈奏固定的節奏形態，後由古箏以泛音奏出改編後的《良宵》旋律樂段，接續著笛子以及中阮相繼演奏，並以各自的演奏風格作為樂曲發展及表現樂段，後在相互烘托下將其樂器魅力發揮的淋漓盡致。第七首《鴨三聊聊》為郭靖沐之作品，運用潮州箏樂《寒鴉戲水》作為創作素材，作曲家運用樂器所製造出特殊聲響、敲擊樂器等技法，在聽覺上呈現出非原本樂器的聲響在裡頭，笛子的部分則吹奏些超高音。三人彼此將對話化為樂句，透過不同聲部間的交流，營造出猶如相互拌嘴的情景。最後一首《酒中仙》為潘宜彤之作品，此曲運用古琴曲《酒狂》作為音樂素材，再結合藍調音樂進行創作。特別的是古曲與藍調的跨界碰撞，能毫無違和的融合在一起，如同「三個人」是擁有一位具備自身演奏風格的音樂家，但他們能相互和諧的奏出音樂的多種形貌，並將音符玩轉於其中。

每首作品根據三位演奏家的創作，皆有屬於他們各自的作曲風格。將傳統、經典、民謠、古曲等多種音樂素材，運用當代思維的創作手法進行跨界融合，並玩味出只屬於「三個人」獨樹一幟的音樂形貌。而綜觀近年，「三個人」持續有新作品產出，其中本場音樂會就演奏多首新專輯《嬾》中的曲目。三位演奏家各自的創作風格及手法皆不相同，除運用和聲、聲響，以及樂器本身原有的音高結構外，在作品中可聽到三位演奏家保有各自的演奏風格及語彙，他們持續探索著聲音的各種可能。綜聽此場音樂會，「三個人」於音樂會中，透過相互對話的方式介紹作品及創作過程，使閱聽人們能更直接的了解作品本身，幽默的談話風格並與聽眾們有所互動，非但縮減了演奏家們與觀眾的距離，也著實緊扣《三個人同樂會》的主題。而現今許多藝文團體，除了展演活動外，推廣國樂也是目的之一。在音樂會當日，可觀察到前來聆聽的年齡層較為廣泛，包含著青年到中老年人，也有不少父母帶著孩子一同來此聆聽與感受。

文化、藝術、音樂已然充斥在你我的生活中，而「三個人」將音樂引領進生活，將生活注入音樂，並用他們的方式訴說音樂，讓不同時代、不同族群的人們能夠與表演藝術更加靠近。依循著「三個人」的音樂軌跡，期待他們持續將其豐富的音樂底蘊，傳遞給每個人。

參考資料

中文書目

林昱廷。2020。〈2019年度國樂活動觀察與評介〉。《2019臺灣音樂年鑑》。國立傳統藝術中心。

陳慧珊。2019。〈時空交織的絢爛迸發。2018年度跨界音樂活動觀察與評介〉。《2018臺灣音樂年鑑》。國立傳統藝術中心。

陳慧珊。2021。〈極度衝擊下的逆勢崛起：2020臺灣跨界音樂文化與生態評析〉。《2020臺灣音樂年鑑》。國立傳統藝術中心。

網路資料

《三個人》專輯。擷取日期：2021年12月27日。<https://reurl.cc/5GKQNq>

真劇場 Facebook 粉絲專頁。擷取日期：2021年12月28日。<https://reurl.cc/19z29Y>

臺北市立國樂團官方網站。擷取日期：2021年12月29日。https://www.tco.gov.taipei/Content_List.aspx?n=55B3D215093CBB56

衛武營國家藝術文化中心官方網站。擷取日期：2021年12月29日。<https://www.npac-weiwuying.org/learning>

趨勢教育基金會。擷取日期：2021年12月28日。<https://reurl.cc/qOG2my>

⁷ 參考：《三個人》專輯。