

北市國之星 — 演奏家的創藝時光

文 / 吳毓庭 圖 / 臺北市立國樂團

2019年，美國著名次女高音狄杜娜朵（Joyce DiDonato）帶著自編自演的《美聲之戰爭與和平》（In War and Peace: Harmony through Music）音樂會，來臺舉行首演。我一方面受到該製作中，巴洛克詠嘆調配合燈光舞蹈，呈現出戰亂、生死等內容所震撼，一方面也為聲樂家的初衷所感動：狄杜娜朵有感於2015年巴黎恐攻為世界帶來的傷痛不安，試圖用音樂的力量帶大家找回內心平靜。

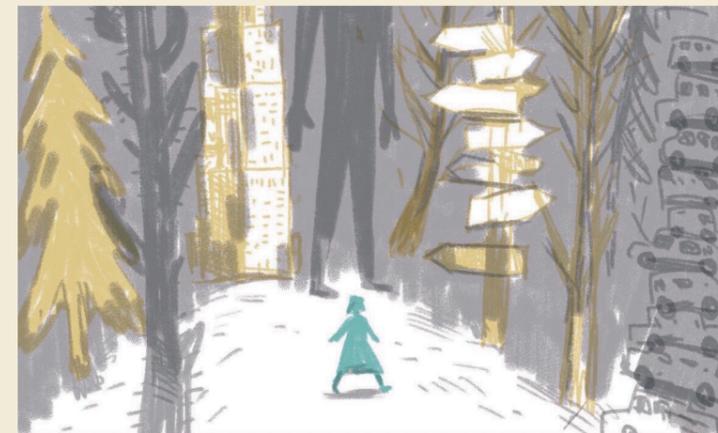
《戰爭與和平》自2016年完成後即巡演多國，在藝術和市場上都取得巨大成功。當音樂會跳脫純粹的作曲家觀點，納入更多演奏者「想說的話」，或許就能與聽眾形成更親密的交流。值得慶幸的，四月份北市國即將推出的兩場獨奏會，同樣擁有來自演奏家的強烈信念，它們為藝文展演帶來的刺激精彩可期。

左：2022 黃滇琪胡琴獨奏會「弦湖覓境」。/ 右：2022 陳盈均擊樂室內樂音樂會「笑星大擊台 — 魔擊2」

黃滇琪「弦湖覓境」為後來的人指路

身為樂團二胡首席，黃滇琪在工作外也投入大量時間教學，她常說：「教學真的影響我很多。」每次她看著學生對音樂沒有感覺、對詮釋感到困惑，乃至對未來徬徨，她心裡都特別有感，「因為我也經歷過。」

插畫家林家棟繪製的草稿圖。藉由都市景觀和森林的並陳，呈現「尋找秘境」的過程。

她自承小時候就是跟隨大多數學音樂小孩的步調，老師說什麼，她就跟著做，那時音樂在她身上，比較像是獲得獎勵的媒介，練琴是為了炫技、得獎。然而，當她長大後，進入第一志願台師大音樂系，畢業後進入北市國工作，一路走來她才赫然發現，音樂對她而言其實和原本以為的完全不同。

「演奏音樂是一段探索的過程，你會試驗不同的樂句弧度、不同的弓法弓壓，最後找到適合演奏這首樂曲的方法，整個過程是非常迷人的。」她又補充道：「而且順利的話，你就會走到一個秘密的『境地』，在那個最深的地方能獲得極大的喜悅。奇特的是，並不是每次都能到達那裡，你得要耗費心力，非常努力。但只要曾經走到過，你就會一直想再回去。」

這些珍貴的體會，她在四年前的獨奏會「日常尋聲」上，便很有意識的傳遞給聽眾。當時她採集了許多音樂廳外的聲音，嘗試與樂曲對應，最後揉合成一段「感受」的旅程。而今年的「弦湖覓境」她想回到比「感受」更早的地方，她想和後來的學習者分享，自己為什麼走入「境地」？如何走入？走入之後呢？

從這個理念出發，為了表現從「沒有太大感覺」到「自己與樂器共生」，她再次邀請當時製作「日常尋聲」的導演張宛婷以及編劇高煜玟，為整個節目設計出十一個段落。情節包括從女孩與二胡相遇、走進藝術的神聖森林，並歷經尋找、擔憂、迷路，最後抵達、為別人指路。順著這些文字，她挑選出最能表現各段落的音樂，像是上半場因為她還在森林之外，曲目就維持在有點炫技、優美的傳統二胡曲，但到了下半場，她開始運用新創作品營造入林氛圍，「作曲家劉至軒的音樂很能渲染情境，我最早聽過他的《山城之夢》，裡面透過快速連音彼此交錯，如霧如夢，極有畫面感。」

「插畫家林家棟也是音樂會的主角之一。他原本在畫森林時只有樹和人，但我希望他也能把更多詮釋加進來，所以後來會看到森林旁有成排的車子和大廈。我希望這次的參與者都能和我一起尋找這個秘境。」當滇琪在講述這些內容時，她一度激動得掉淚，我想，那個秘境不只美，它更有一種力量讓我們的內在鮮活，而這場音樂會無疑也將成為我們聆聽經驗中的秘境。

作曲家劉至軒近年來嘗試跳脫國樂傳統語彙與框架，期待創新穎且具畫面感的聲音美學。

擊樂獨奏家陳盈均勇於跨界，透過跨界合作彰顯打擊樂的律動特性。

陳盈均「笑星大擊合一 魔擊 2」 讓心愛的更彰顯

相較於黃滇琪從教學出發，擊樂家陳盈均則是回頭把愛好發揮到極致。「我從小就對星座很有興趣，喜歡觀察不同人的星座象性。」陳盈均向我解釋為什麼演出會以水、土、火、風等星象，作為結構鋪陳。

於是節目開頭，她委託目前在好萊塢從事配樂工作的張菁珊，創作《星空映像》，以四樂章率先表現不同星象的特色，接著再安排鄭光智（巨蟹座）、蔡孟昭（處女座）、江賜良（牡羊座）與楊青（水瓶座）等人的新作，述說「人」的故事。她舉例：「來自馬來西亞的作曲家江賜良用木琴和高音笙來代表夫妻關係，木琴雖不動，但笙會不斷變換位置，帶出同中求異、換位思考的暗示。」至於哪個樂器代表哪個性別，觀眾們可以蒞臨現場一探究竟。

另外還有曾受北市國委託的中國作曲家楊青，她以馬林巴琴、鋼鼓與電音創作《漩渦 Vórtice》，探討尼采「所有真理都是彎曲的」。陳盈均說這首很有水瓶座的風格（盈均也是水瓶座）：「作曲家原本想使用管子，但後來她決定以 MIDI 呈現，然後混進人聲和吶喊，效果很天馬行空。」

左：魔術師林坤毅。/ 右：財經專家郝旭烈。兩人將與擊樂獨奏家陳盈均在「笑星大集合 — 魔擊 2」一同合作，為聽眾帶來與眾不同的聽覺饗宴。

整場節目還有兩個獨特亮點，第一是她再度邀請了曾於「魔擊 1」合作過的魔術師林坤毅加入。林坤毅是上海東方衛視「魔法偶像」總冠軍，過去曾受電視台、精品品牌邀約演出，足跡遍布臺灣、大陸、東南亞。為了更增看頭，她不僅苦練塔布拉鼓（Tabla），還邀請到世界打擊樂好手鄭安良老師一起飆音樂、PK 魔術。「魔擊 2」是要把魔術和去年原本要做的星座企劃融合在一起。這次加入的魔術會更緊密配合曲風，創造風格迥異的戲法。

第二個亮點就是邀請到財經專家郝旭烈來「暖場」。陳盈均笑說：「郝哥不只精通財經，他之前曾在民歌西餐廳駐唱打工過，人生有非常多經歷，所以對於創作也相當得心應手。這次他寫了兩首歌，其中一首談的就是財經，大概沒有其他歌用這個主題吧，請大家期待！」

究竟是什麼原因讓陳盈均對製作跨領域音樂會始終保持高昂熱忱？她給了一個很具說服力的答案：「因為打擊樂本來就是帶著律動、肢體的藝術，所以這些跨界，其實是讓打擊的特性更加彰顯。」聽著陳盈均談論這些「最愛」，深深感受到，演奏家一旦開始「創藝」，其實就在找回演奏初衷與能量吧！