

SILK ROAD

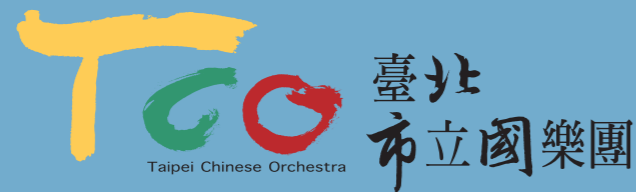
Mar 2024
新絲路
NO.93

根植「傳統」、涵融創新——
攜手共構屬於當代的繽紛藝響

Rooted in "Tradition," Embracing Innovation:
Crafting a Contemporary Kaleidoscope of Chinese Music

雋永國樂，經典紀錄 ——
TCO 2023年度出版品

國樂 · 新絲路 Chinese Music in the New Silk Road

國樂 · 新絲路
Chinese Music in the New Silk Road

目錄 | Table of Contents

新思路 The Route to Innovation 	在臺北建城 140 年的滄海桑田中 感受時光的痕跡與溫度 Feeling the Traces and Warmth of Time in the Vicissitudes of Taipei's 140-Year History	02
封面故事 Cover Story 	根植「傳統」、涵融創新 —— 攜手共構屬於當代的繽紛藝響 Rooted in "Tradition," Embracing Innovation: Crafting a Contemporary Kaleidoscope of Chinese Music	04
TCO 藝訊 TCO News 	雋永國樂，經典紀錄 —— TCO 2023年度出版品	14
客座主筆 Guest Columnist Session 	行外人看「臺灣樂派」的「假議題」和「真議題」	18
扎根藝響 A Journey into Chinese Music 	從發掘新星、樂團交流到涵養國樂環境： 「臺灣國樂青年音樂家繁星計畫」的回顧與展望	22
國樂新視界 New Vision of Chinese Music 	跨身體的界，也跨出國樂器的界線 Refuse to Be Limited by Body or Chinese Musical Instruments	26
這些人這一刻 The Moment 	「箏」愛一甲子 —— 謝義弘老師國樂口述歷史 1970年代臺灣國樂人的耕耘記述（十三）	34
國樂 + 講堂 Chinese Music Studies 	● 淺談馬來西亞華樂團：以「居鑾中華中學華樂團」為例 ※ 本欄目為提供給國樂研究及評論者的開放園地，並不代表本刊立場。	38

發行人	劉得堅
總編輯	吳幸潔
藝術顧問	林谷芳、林昱廷、吳榮順、施德玉、樊慰慈、瞿春泉、蘇文慶（依姓氏筆劃順序）
編審委員	徐端容、黃馨玉、鍾永宏、郭沛濤、黃立鳳、謝從馨、黃瀟琪、吳孟珊
企劃 / 執行編輯	俠客行文創顧問有限公司
編輯顧問	許馨文
翻譯編輯	李明晏
翻譯	余境萱、李明晏、張莞蓁

Publisher	LIU Deh-Chain
Editor-in-Chief	WU Hsing-Chieh
Artistic Advisors	LIN Ku-Fang, LIN Yu-Ting, WU Rung-Shun, SHIH Te-Yu, FAN Wei-Tsu, QU Chunquan, SU Wen-Cheng (by Order of Stroke Numbers of Surname in Chinese)
Editorial Review Committee	HSU Tuan-Jung, HUANG Hsing-Yu, CHUNG Yung-Hung, KUO Pei-Chen, HUANG Li-Feng, HSIEH Tsung-Hsin, HUANG Chen-Chi, WU Meng-Shan
Executive Editor · Production	Chivalry Cultural and Creative Industry & Consultant Ltd.
Editorial Consultant	HSU Hsin-Wen
Translation Editor	LEE Ming-Yen
English Translator	Christina YU, LEE Ming-Yen, CHANG Woan-Zhen

在臺北建城140年的滄海桑田中 感受時光的痕跡與溫度

Feeling the Traces and Warmth of Time
in the Vicissitudes of Taipei's 140-Year History

1884年臺北城竣工，臺北正式登上臺灣歷史的華麗舞臺，從石牆磚瓦到玻璃帷幕，從田連仞佰到車水馬龍，雖有滄海桑田之感，但歲月的足跡卻依舊隱藏在街頭巷尾間，讓這座城市始終兼容並蓄，既有創新能量又保有傳統底蘊。

由臺北市立國樂團（TCO）主辦的「臺北市傳統藝術季」（下稱傳藝季），便是這樣一場隨著城市脈動而生的藝術季，反映了臺北城藝術文化的過去、現在與未來，呈現出你我生活之地的聲音景觀與音樂美學。今年適逢臺北建城140週年，傳藝季以「臺北風彩」為主題，從3月9日至6月8日，共計推出30場節目，邀請您體驗臺北豐富多彩的人文風華。

本期《新絲路》除了介紹2024傳藝季精彩的節目內容，也對國樂的過去、現在與未來進行了深度多元的探討，與臺北城的歷史相對照，我們一樣可以在滄海桑田中，感受國樂時光的痕跡與溫度。1970年代臺灣國樂人的耕耘記述，以謝義弘老師的口述歷史為本，帶領讀者回憶漢聲國樂團、漢聲國樂社、臺東縣國樂團、郵光國樂團，甚至琴聲女子國樂社的草創與茁壯。就如同謝義弘老師念念不忘的16弦鋼弦箏，那些塵封的聲音，值得我們再次傾聽，那些過往的來時路，值得我們細細回首。

當代國樂人的耕耘，則可參考李俐錦近年旅居歐美的經驗〈跨身體的界，也跨出國樂器的界線〉。在紐約和巴黎西鐵國際藝術村（Cité Internationale des Arts）的日子，讓李俐錦接觸到來自世界各地、不同領域的藝術家，她從動作演員、視覺藝術家身上，調整與擴充了作為一位「笙」演奏者的「個人設定，期待能發展出器樂演奏者身體表演的無限可能。當「國樂是國樂，也可以不只是國樂」時，當代的演奏者們，才擁有無限的可能性。

如果我們想探討國樂的各種可能性，那麼嚴肅的學術討論實為必要，沈雕龍教授〈行外人看「臺灣樂派」的「假議題」和「真議題」〉一文，無疑是關乎國樂未來的專文。沈教授從青年旅歐學者王敏而發表的〈「臺灣樂派」？21世紀臺灣國樂創作的回顧與展望〉論文出發，思考1990年代以來臺灣國樂的本土化現象，提出「實際問題」到「研究問題」再到「回答問題」三階段研究層次的混淆現象，試圖論述一個關於「臺灣樂派」的「真議題」。誠如王敏而的補述：「徹底將『臺灣樂派』屏除於學術討論之外的這種態度，是否也應該被更入的辯論其背後所隱藏的政治意識形態？」確實值得吾人深思。

在回顧過往與展望未來之時，也別忘了把握當下，2024年春季，請精心挑選幾場臺北市傳統藝術季裡最適合您的節目，體驗現場演出不可取代的迷人魅力，感受臺北城140週年最美的風彩吧！

With the completion of Taipei City in 1884, Taipei has formally ascended to the magnificent stage of Taiwan's history. From stone walls and bricks to glass curtains, from vast fields to the bustling traffic, although there is a sense of vicissitudes, the footprints of the passing years are still hidden in the streets and alleys, making this city always inclusive, with both innovative energy and traditional heritage.

The Taipei Traditional Arts Festival (hereinafter referred to as the TTAF), organized by the Taipei Chinese Orchestra (TCO), is an art festival that has emerged with the pulse of the city. It reflects the past, present, and future of Taipei City's art and culture, presenting the sound landscape and music aesthetics of the place we've been living in. This year marks the 140th anniversary of Taipei's founding, and the TTA is themed around "Charms of Taipei". From March 9th to June 8th, a total of 30 programs will be launched, inviting you to experience the rich and colorful cultural atmosphere of Taipei.

In addition to introducing the exciting program content of the 2024 TTA, this issue of *NEW SILK ROAD* also delves into the past, present, and future of traditional Chinese music. Compared with the history of Taipei City, we can also experience the traces and warmth of traditional Chinese music in the vicissitudes of time. The narrative of the cultivation of Taiwanese national musicians in the 1970s, based on the storytelling of Mr. Hsieh Yi-hung, leads readers to recall the establishment and growth of the HanSheng Chinese Instruments Orchestra, HanSheng Chinese Instruments Club, Taitung Chinese Instruments Orchestra, Youguang Chinese Instruments Orchestra, and even the Qin Sheng Ladies' Chinese Instruments Orchestra. Just like the 16-string zheng that Mr. Hsieh Yi-hung never forgets, those dust-covered sounds are worth listening to again, and the way of the past is worth looking back on in detail.

The efforts of contemporary Chinese musicians can be seen in LI Li-Chin's recent experience of traveling to Europe and the United States (both crossing the boundaries of nation and the musical instrument). Her stay in New York and the Cité Internationale des Arts in Paris brought her into contact with artists from all over the world and from different fields. From movement actors and visual artists, she adjusted and expanded her "personal setup" as a "sheng" player, in anticipation of developing the infinite possibilities of instrumentalist's physical performances. When "traditional Chinese music can be traditional, but also can be beyond being traditional", contemporary performers will have unlimited possibilities.

If we want to explore the various possibilities of Chinese music, some serious academic discussions are necessary. Professor SHEN Diao-Long's article on "False Issues" and "True Issues" of the "Taiwan School of Music" as seen by outsiders is undoubtedly a special article on the future of traditional Chinese music. Starting from the paper "The Taiwan School of Music: Retrospect and Prospect of Traditional Chinese Music Creation in Taiwan in the 21st Century" published by WONG Man-Yee, a young scholar travels in Europe, Professor Shen contemplates the phenomenon of localization of traditional Chinese music in Taiwan since the 1990s, and puts forward the phenomenon of confusion of the three stages of research, from the "actual problem" to the "research problem" to the "answering problem", in an attempt to discuss the "real issues" of the "Taiwan School of Music". As WONG Man-Yee adds, "Should the attitude of completely excluding the 'Taiwan Music School' from academic discussions also be subjected to a more in-depth debate on the hidden political ideology behind it? It is indeed worthwhile for us to ponder on this.

While looking back to the past and looking forward to the future, don't forget to grasp the present, and in the spring of 2024, please carefully choose the program that best suits you in the Taipei Traditional Arts Festival, experience the irreplaceable charm of live performances, and witness the most wonderful style of the 140th anniversary of the city of Taipei!

根植「傳統」、涵融創新—— 攜手共構屬於當代的 繽紛藝響

文 / 林雅琇（國立臺灣藝術大學中國音樂學系助理教授）

圖 / 臺北市立國樂團

臺北市立國樂團（以下簡稱「北市國」）主辦的「2024 臺北市傳統藝術季」系列節目即將於 3 月 9 日盛大開幕！2024 年適逢臺北市建城 140 週年以及北市國創團 45 週年，從上半年的傳統藝術季一直到下半年的新樂季，都將圍繞著這雙重慶典進行，節目必將精采可期、熱鬧非凡。本次傳統藝術季節目從「臺北」、「傳統」等議題展開，展演主題在經典傳統與涵融創新之間兼容並蓄；可見到以「臺北風彩」為核心發想議題的節目、或以「傳統」為基點，槓桿展開的各式傳統文化的創意延伸，以及國樂團形式的經典演出。隨著傳統藝術季時序邁入第 37 屆，今年度為期三個月（3/9-6/8）的臺北市傳統藝術季節目共計 30 場次（含售票節目 25 場次、戶外廣場 5 場次），由北市國與國內外許多藝術家及藝文團體輪番上演，表演形式多元豐富，整體可歸類為「精采 TCO」、「傳藝舞繽紛」、「溫馨飛魔力」三個類別。

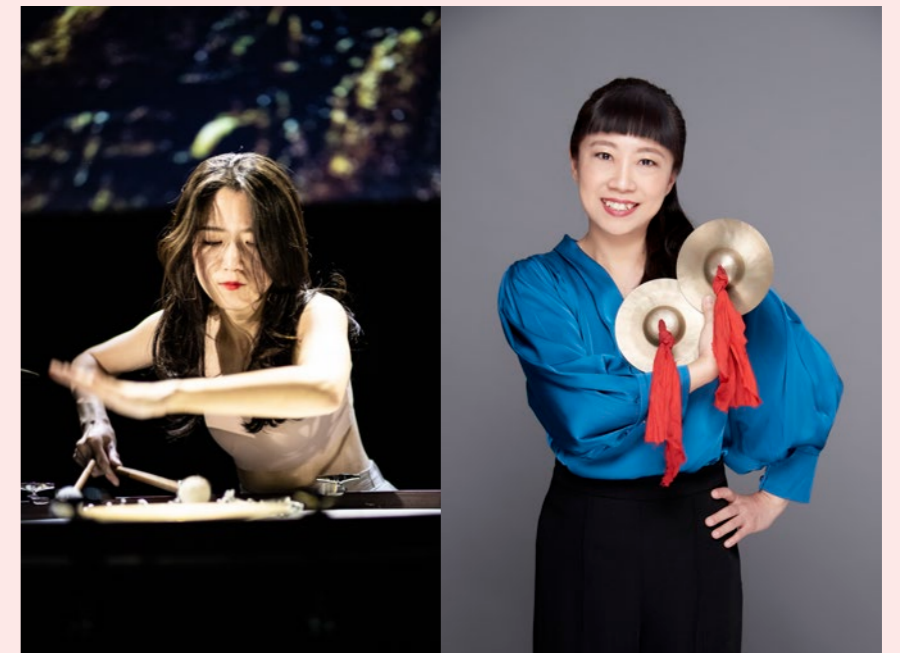
臺北市立國樂團首席指揮張宇安

演奏家 Twincussion 雙子二重奏

「精采 TCO」——海內外名家輪番來臺獻藝，共譜琴緣

在疫情始終沒有遠去的今日，國際交流更趨熱絡。本次傳統藝術季期間北市國共計製作 8 場「精采 TCO」系列節目，內容可見從國樂經典作品、傳統戲曲、原住民音樂、世界音樂以及爵士融合等，展現從傳統到跨界、跨文化之繽紛樣態。傳統藝術季期間海內外合作藝術家共計三十餘名，活動從「鼓—2024 臺北市傳統藝術季開幕音樂會」（3/9）揭開序幕，在首席指揮張宇安的帶領之下，特邀屢獲國際大賽獎項的「Twincussion 雙子二重奏」返臺，首次與北市國合作演出《戲·鳴·禪》雙打擊協奏曲。同場還有旅法擊樂家巫欣璇偕同北市國擊樂首席謝從馨連袂演出關迺忠經典作品《龍年新世紀》；期以磅礴氣勢，打造龍年開春第一場節目，震撼開幕。緊叩著傳統藝術季的主題，閉幕音樂會由北市國與國光劇團合作「琴韻新篇—2024 臺北市傳統藝術季閉幕音樂會」（6/8），由林谷芳主持、指揮瞿春泉、京胡演奏家李超、張舒然，以及京劇名角魏海敏、劉珈后、盛鑑、黃詩雅、林庭瑜、孔玥慈等人共同演出《魚躍龍門》雙京胡協奏曲以及《白蛇傳》等多齣經典劇目選段；在師生攜手同臺、展現薪火相傳的動容情誼之餘，也透過重新編曲形式，期能展現經典的再創造。

（左至右）擊樂演奏家巫欣璇、演奏家謝從馨

(左至右) 演奏家彼得·史坦納、演奏家呂思清

而為了持續展現與探索當代國樂團的廣大包容性，北市國亦精心策劃了五場風格迥異的專場音樂會，透過國樂團與不同樂器、樂風的結合，擘畫一系列別出心裁的多元聲景。「非常貝斯」(3/16) 係少見以低音樂器為主秀的音樂會，邀請到首次與北市國合作長號協奏曲的義大利籍長號演奏家彼得·史坦納 (Peter STEINER)、跨界爵士低音提琴演奏家徐崇育以及北市國倍革胡首席陳弘之，三人將與葉和中指揮聯手打造一場充滿跨界融合的聽覺洗禮。「和風·狂想」音樂會 (4/13) 由年僅 32 歲即榮獲 2019 年法國貝桑頌國際青年指揮大賽冠軍的日籍指揮家沖澤和佳 (沖澤のどか)，帶來 3 位日本作曲家作品，該場次同臺還有日籍中提琴演奏家笠川惠、北市國中阮演奏家蔡雨彤；音樂會將以國樂新編形式，展現不同的和洋樂風。「愛的三部曲—湯沐海&TCO」音樂會 (5/4) 則可見到享譽國際的指揮大師湯沐海及其愛女湯蘇珊，以及何佩庭、巫致廷夫妻同臺訴說各種愛的樣貌；本場節目中亦將演出國際知名作曲家譚盾《風與鳥》手機國樂交響詩，屆時全場觀眾將共同參與這首具有 Live 即時性的沉浸式展演，值得令人期待。

5 月 19 日，北市國將邀請第 5 任團長鄭立彬回娘家，攜手由陳麗芬指導之 TCO 合唱團、陳翰威、梁又中、宮天平三位聲樂家、小提琴家魏靖儀等人共同演繹蘇文慶、關迺忠、錢南章三位作曲家的「山地印象」。至於與北市國已多次合作、臺灣樂迷相當熟悉的知名小提琴家呂思清，繼 2015 年與北市國合作「再續琴緣 III」之後，將於 6 月 1 日「再續琴緣 IV」音樂會再度上演招牌曲目《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲；同場尚有北市國嗩吶聲部首席林子由臺灣首演大陸作曲家李博所作、講述齊天大聖西天取經故事的大型協奏曲《悟空七章》。

本次傳統藝術季期間亦委託作曲家為不同節目主題創作全新作品，如林岑陵《海祭》(3/9)、江賜良《愛的三部曲》笛子、二胡雙協奏曲 (5/4)、余忠元《走馬·飛馬》南管主題狂想曲—為大型國樂團而作 (6/1) 等，皆即將問世。除此之外，由廖元鈺指揮之「樂無盡—2024 臺北市民族器樂大賽：作曲決賽音樂會」(4/26) 為承續北市國 2023 年舉辦之「2023 TCO 國樂創作國際學術研討會」與「樂無盡—2023 TCO 國樂創作工作坊」，2024 年繼以作曲大賽為主軸，提供年輕音樂家一個國際性創作競技平臺；本場次中亦將聽到多首青年作曲家的創新發想，呈現給樂迷朋友。

另外，「溫馨飛魔力」系列音樂會係由隸屬於北市國的 TCO 學院國樂團、TCO 青年國樂團，分別於 4/20、5/18 舉辦「俠」、「樂旅」年度音樂會。透過北市國的職業演奏家與年輕一代團員的合作，從中看到跨世代音樂人激盪出的溫馨火花，也能欣賞新生代演奏家們展露鋒芒。

(左至右) 閉幕音樂會合作名家李超、魏海敏

「傳藝舞繽紛」——多元文化 × 跨界融合，盡現「臺北風彩」

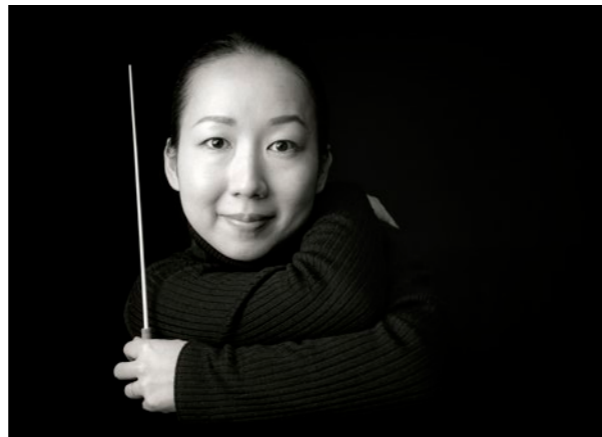
「2024 臺北市傳統藝術季」以「臺北風彩」為主題，透過公開徵件的方式，廣邀海內外藝文團體參與，期望透過豐富的藝文表演活動，彰顯國際都會城市之多元文化樣貌。今年度送件團隊共計 37 件，經由學者、專家之評選，選出符合年度主題之 17 個參演團隊將演出戲曲 (含歌仔戲、客家戲、北管戲以及新編戲)、絲竹樂以及多媒體跨界劇場等精采節目；展演場地以臺北市中山堂為基地，在中正廳、光復廳以及戶外廣場皆能見到多種形式的展演，與民同樂。

在擁有逾 250 萬人口的臺北市，除了臺灣的四大族群之外，亦匯集來自大陸、東南亞以及來自其他國家的新住民及移工，各種文化在臺北糅雜成一幅多元並茂的人文風景。此次「2024 臺北市傳統藝術季」中，以下幾場製作分別從樂器、樂曲、樂人的角度呈現此一主題。首先，由遠道而來的溫哥華跨文化管弦樂團與小巨人絲竹樂團相偕演出「絲竹風彩演臺北」音樂會 (4/6-4/7)，兩團將帶來加拿大及臺灣作曲家以兩地傳統音樂素材創作的特色作品，映現多元文化交織而成的絢爛色彩。「花語季遇」音樂會 (4/14) 係由原源雅集以臺北市四時節令的特色花出發，精選與之呼應的國樂經典作品，帶領觀眾領略一場國樂饗宴。4 月 28 日「臺灣茶業之父李春生」則緊扣臺北建城 140 週年為題，以大稻埕著名茶商李春生的傳奇故事為主軸所製作的多媒體劇場形式展演；全劇以說書人與布袋戲進行跨時空對話，呈現包含傳統絲竹樂、漢詩吟唱、南管樂、詩歌合唱等藝術形式。而由奚和弦胡琴室內樂團製作的「臺北風華」音樂會 (5/26)，以弓弦樂團為主軸，透過重新編曲的方式，以獨奏、重奏等形式演繹傳統與現代風格的國樂作品，體現臺北的千姿百態。還有由嘉義民族管弦樂團製作的「臺北流轉」(6/2)，為該樂團自嘉義出發前往各地方演出的「串流福爾摩沙」系列音樂會第 4 場，邀請陳麗品、張君豪兩位演奏家與樂團協演，牽起來自福爾摩沙的南北情緣。

其次，與臺灣福佬、客家族群傳統生活息息相關的歌仔戲、北管戲及客家戲等傳統表演藝術在歷年「臺北市傳統藝術季」中亦為相當重要的焦點之一。今年度傳統戲曲節目有正明龍歌劇團《王禪鬼點子》(3/31)、鴻明歌劇團《三進士》(5/24)、御綺新時代劇坊《春秋戰國傳》(5/26) 等歌仔戲搬演，以及藝宸戲劇團演出客家戲《河姑》(5/25)、文化部重要傳統表演藝術保存團體漢陽北管劇團演出北管戲《錦囊計》(5/31) 等，皆採戶外形式搭棚演出，重現外臺戲場景。民眾可以路過駐足觀賞，也可以找個喜歡的位置隨意席地而坐，感受舊時候的野臺戲氛圍。在保存

國際級指揮大師湯沐海

日籍指揮家沖澤和佳

傳統原汁原味的同時，部分團體也帶來了與時俱進的新嘗試，例如壹貳參戲劇團此次推出當代戲曲《叛&判》（5/25-5/26），節目以戲中戲形式、融合西方戲劇「史詩劇場」思維，探索傳統戲曲的新意，也企圖帶給觀眾中西文化融合之感，是為傳統文化的延伸路徑之一。

「蒼穹天目」（5/5）以陶藝家張桂維製作的「天目茶碗」為發想，結合三個人樂團、古琴于惠蘭等多位藝術家共同合作，透過絲竹樂音與天目茶碗的現場展覽，以多媒體跨界形式示現中華文化傳統的深厚內涵，希冀打造一場結合視覺藝術與聽覺藝術的藝術饗宴，令人拭目以待。華劇場製作的「青·白一念」（5/11-5/12），以著名文學作品《白蛇傳》中之青蛇、白蛇為主角，結合長笛、戲曲、西塔琴、古箏、擊樂等樂器，並以臺灣歌謠為媒介，串起各種音樂特質的融合。由天鼓擊樂團與黑碼藝識團隊結合的「咚唱新生」（5/18），亦為另一場將人聲口技、科技藝術與二胡、鑼鼓經、唱唸做打等傳統表藝相結合的全新探索；這些傳統跟現代的跨界有機結合，勢將帶給大眾耳目一新的閱聽感受。

另外還有經典國樂大、小編制形式的精采表演也不容錯過，例如來自香港的竹韻小集「粵韻百年·絃歌不絕」音樂會（4/12），將演出《連環扣》、《秋水龍吟》等多首該團整理自早期樂譜與唱片出版之廣東音樂經典作品，復刻百年經典。「擊簡聲繁」音樂會（4/19）由 Drumily 擊樂團與群藝民族管弦樂團連袂演出斑斕多彩的擊樂作品，以各種聲響組合挑戰觀眾的聽覺極限。另有由視障演奏家組成的 365 樂坊帶來「以樂同聚」戶外音樂會（6/1），精選多首經典國樂作品，與樂迷相聚。

正如英國史學家 E.J. HOBSBAWM 等人曾提出，「傳統」並非一成不變，而是在歷史過程中被不斷創造與再創造的人為產物。¹ 究竟什麼樣的「傳統」才符合當代社會、您、我心中的「傳統」呢？1988 年開始的「臺北市傳統藝術季」，或許早已成為屬於臺北市的例行傳統。而一個傳統的建立與延續，需要眾人的參與實踐，才能共同成就榮景；透過每年傳統藝術季的舉辦，北市國持續製作精采好看的節目之餘，亦冀望更多在地民眾一同實際參與，了解國樂最真實的當代樣貌。預祝廣大樂迷皆能在今年度的傳統藝術季系列節目中，累積與構築屬於自己的「傳統」。3 月 9 日至 6 月 8 日，讓我們一起引頸期待「2024 臺北市傳統藝術季」，璀璨奏響臺北城！

¹ HOBSBAWM, E. and Ranger, T., eds. The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983.

Rooted in "Tradition," Embracing Innovation: Crafting a Contemporary Kaleidoscope of Chinese Music

Text / LIN Ya-Hsiu (Assistant Professor, Department of Chinese Music, National Taiwan University of Arts)

Image / Taipei Chinese Orchestra

The Taipei Chinese Orchestra (TCO) is poised to grandly launch its series of programs for the "2024 Taipei Traditional Arts Festival" on March 9th! This year marks the 140th anniversary of the founding of Taipei City and the 45th anniversary of TCO's establishment. From the Traditional Arts Festival in the first half of the year to the new music season in the latter half, the programs will center around these dual celebrations, ensuring a spectacular and lively lineup. This year's Traditional Arts Festival programs unfold with themes such as "Taipei" and "Tradition," blending classical traditions harmoniously with innovative creations. There will be programs centered on the theme of "Charms of Taipei," as well as creative extensions of various traditional cultures based on "Tradition" and classic performances by Chinese Orchestras. As the Traditional Arts Festival enters its 37th year, this three-month-long event (March 9th – June 8th) will feature a total of 30 sessions (including 25 ticketed programs and 5 outdoor plaza sessions), with TCO and numerous domestic and international artists and cultural groups taking turns to perform. The performances are diverse and rich, falling into three main categories: "Spectacular of TCO," "Iridescence of Traditional Arts," and "Warmness of TCO Family."

Conductor- CHENG Li-Pin

Conductor - QU Chunquan

Conductor – YEH Ho-Chung

Conductor – LIAO Yuan-Yu

"Spectacular of TCO" – Renowned Artists from Home and Abroad Take Turns to Perform, Weaving a Tapestry of Musical Connections

In today's world, where the pandemic has not yet fully receded, international exchanges are becoming increasingly vibrant. During this Traditional Arts Festival, TCO has produced a total of 8 "Spectacular of TCO" series programs, showcasing a diverse range of styles from traditional Chinese music, traditional Chinese Opera, indigenous music, and World Music to jazz fusion, demonstrating the rich tapestry of traditional, cross-genre, and cross-cultural music. More than 30 artists from home and abroad will collaborate during the festival. The event commences with "The Celebration of Percussions - 2024 Taipei Traditional Arts Festival Opening Concert" (March 9th), under the leadership of Principal Conductor CHANG Yu-An, featuring the internationally acclaimed "Twincussion" duo returning to Taiwan for their first collaboration with TCO, performing the concerto *Theater · Resonance · Zen* Concerto for 2 Percussionists and Chinese Orchestra." Also featured in the same concert are the French-based percussionist WU Hsin-Hsuan and TCO's principal percussionist HSIEH Tsung-Hsin, who will jointly perform KUAN Nai-Chung's classic work *New Century of the Dragon* Double Percussion Concerto, aiming to kick off the Year of the Dragon with a program that opens with a powerful and majestic performance. In line with the theme of the Traditional Arts Festival, the closing concert, "The New Voice of Beijing Opera - 2024 Taipei Traditional Arts Festival Closing Concert" (June 8th), will be a collaboration between TCO and the GuoGuang Opera Company. Hosted by LIN Ku-Fang, with former Principal Conductor QU Chunquan, jinghu players LEE Chao, CHANG Shu-Jan, and famous Beijing Opera performers WEI Hai-Min, Liu Chia-Hou, SHENG Jian, HUANG Shih-Ya, LIN Ting-Yu, and KUNG Yueh-Tzu, the concert will feature performances of *Fish Leaping Over the Dragon Gate*, Concerto for Two Jinghus and selected scenes from *The Legend of the White Snake* and other classic Beijing Opera pieces. The concert aims to showcase the heartfelt bond between teachers and students as they pass the torch from generation to generation while presenting a reimagined interpretation of these classics through innovative arrangements.

TCO has meticulously planned 5 concerts with distinct styles to continuously showcase and explore the inclusive diversity of contemporary Chinese Orchestras. Combining the Chinese Orchestra with different instruments and musical genres has outlined a series of unique and diverse soundscapes. The concert titled "Very Best" (March 16th) is a unique performance showcasing low-pitched instruments as the main attraction. It features Italian trombonist Peter STEINER in his first collaboration with TCO on a trombone concerto, alongside cross-genre jazz double bassist Vincent HSU and TCO's bass gehu principal CHEN Hung-Chih. Under the baton of conductor YEH Ho-Chung, they will deliver an auditory experience rich in cross-genre fusion.

The "Rhapsody a la Nippon" concert (April 13th) is under the direction of Japanese conductor Nodoka OKISAWA, who won the prestigious Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre de Besançon in 2019 at the age of 32. The concert highlights works by three Japanese composers and features performances by Japanese violist Megumi KASAKAWA and TCO's ruan artist TASI Yu-Tung. It will showcase a fusion of Japanese and Western musical styles brought to life through innovative arrangements for the Chinese Orchestra.

Vincent HSU, Megumi KASAKAWA, Susan TANG, WU Chih-Ting (from left to right)

The "A Triptych of Love - TANG Muhai & TCO" concert (May 4th) will feature internationally renowned conductor TANG Muhai and his daughter Susan TANG, along with the husband-and-wife duo HO Pei-Ting and WU Chih-Ting, exploring various expressions of love on stage. The program will also showcase the globally acclaimed composer TAN Dun's *Secret of Wind and Birds* Symphonic Poem for Cellphone and Chinese Orchestra, where the entire audience will actively participate in this live, immersive performance, making it an eagerly anticipated event.

On May 19th, TCO will welcome back its fifth conductor, CHENG Li-Pin, to lead the orchestra once again. They will join forces with the TCO Chorus under the direction of CHEN Li-Fen, vocalists Chen Han-Wei, LIANG You-Jhong, Kingston KUNG, violinist William WEI, and others to perform *Impressions of Upland* by composers SU Wen-Cheng, KUAN Nai-Chung, and CHIEN Nan-Chang.

As for the renowned violinist LU Siqin, who is well-known to Taiwanese music fans and has collaborated with TCO several times, he will once again perform the signature piece, *The Butterfly Lovers* Violin Concerto, in the "The Everlasting Romance IV" concert on June 1st. This follows his previous collaboration with TCO in "The Everlasting Romance III" in 2015. Additionally, TCO's suona principal, LIN Tzu-You, will perform the Taiwan premiere of the grand concerto *Seven Chapters of SUN Wukong* Suona Concerto by mainland Chinese composer LI Bo, which tells the story of the Monkey King's journey to the West.

During this Traditional Arts Festival, composers have been commissioned to create new works for various thematic programs. These include LIN Tsen-Ling's *The Ritual of Sea* (March 9th), Simon KONG Su Leong's *A Triptych of Love* Concerto for Dizi and Erhu (May 4th), and YU Chung-Yuan's *Trotting Horses Fantasia* for Nanguan and Chinese Orchestra (June 1st), all set to premiere. Furthermore, the "Eternity of Music - 2024 Taipei Chinese Instrumental Competition: Composition Final Round" (April 26th), conducted by LIAO Yuan-Yu, builds on TCO's 2023 composition-themed seminars and workshops. In 2024, the competition will continue to serve as the focal point, offering a global platform for young composers to exhibit their creativity. This concert will also present innovative works by emerging composers for music enthusiasts to enjoy.

The "Warmness of TCO Family" concert series features performances by the TCO Academy Orchestra and TCO Youth Orchestra, both affiliated with TCO. They will hold their annual concerts, "Chivalry" and "A Music Journey," on April 20th and May 18th, respectively. Through the collaboration between TCO's professional musicians and the younger generation, we witness the warm spark of cross-generational interaction and the emergence of new talents.

"Iridescence of Traditional Arts" – Celebrating Multiculturalism and Cross-Disciplinary Fusion: Showcasing the "Charms of Taipei"

The "2024 Taipei Traditional Arts Festival" embraces the theme "Charms of Taipei," inviting art and cultural groups from Taiwan and abroad through an open call for submissions. The festival aims to highlight this international metropolis's multicultural dimensions with various artistic and cultural performances. This year, out of 37 submissions, 17 groups were selected by scholars and experts for their alignment with the theme. They will showcase an array of exciting programs, including traditional operas (such as Taiwanese Opera, Hakka Opera, Beiguan Opera, and newly composed operas), performances by Chinese music ensembles, and multimedia cross-disciplinary theater. The performances will take the stage at Taipei Zhongshan Hall, with events held in the Zhongzheng Auditorium, Guangfu Auditorium, and the Plaza, offering a feast of entertainment for the public.

In Taipei City, with a population of over 2.5 million, a diverse cultural landscape is created by the convergence of Taiwan's four major ethnic groups, as well as new residents and migrant workers from mainland China, Southeast Asia, and other countries. The "2024 Taipei Traditional Arts Festival" highlights this theme through various productions, each offering a unique perspective on instruments, music, and musicians.

The concert "Silk Maple Bamboo" (April 6th – 7th) brings together the Vancouver Inter-Cultural Orchestra and the Little Giant Chinese Chamber Orchestra. This collaboration will present unique compositions by Canadian and Taiwanese composers, drawing on traditional musical elements from both regions to reflect the vibrant interplay of multicultural influences.

The "Flower Language Season Encounter" concert (April 14th) by the Yuanyuan Elegant Collection is inspired by the characteristic flowers of Taipei's four seasons. The ensemble will perform classical Chinese Music pieces that resonate with the seasonal themes, offering the audience a delightful journey through the city's floral beauty.

On April 28th, the event "LI Chun-Sheng, The Father of Taiwan Tea Industry" commemorates the 140th anniversary of Taipei's founding. This multimedia theater performance centers on the legendary tale of LI Chun-Sheng, a renowned tea merchant from Dadaocheng. The production features a storyteller and puppet theater in a cross-temporal dialogue, showcasing a variety of artistic forms, including traditional silk and bamboo music, Han poetry chanting, Nanguan Music, and choral singing.

The "Charms of Taipei" concert (May 26th), produced by the He Xian Huqin Chamber Orchestra, focuses on the diversity of Taipei through a String Orchestra. By reinterpreting traditional and modern Chinese Music works in solo and ensemble formats, the concert aims to capture the multifaceted charm of the city.

The "Roaming Taipei" concert (June 2nd) by the Chiayi Traditional Orchestra is the fourth part of the "Streaming Formosa" series, where the orchestra travels to different locations to perform. This concert features collaborations with musicians CHEN Li-Chin and CHANG Chun-Haw, highlighting the cultural connections between the north and south of Formosa.

Furthermore, traditional performing arts such as Taiwanese Opera, Beiguan Opera, and Hakka Opera, which are closely intertwined with the traditional lifestyles of the Hoklo and Hakka ethnic groups in Taiwan, have consistently been a focal point of previous "Taipei Traditional Arts Festivals." This year's traditional opera programs include the Jenminglung Opera Taiwanese Company's "WANG Chang's Tricky Idea" (March 31st), the Hongming Opera Troupe's "Three Scholars" (May 24th), and the Yuqi New Era Drama Workshop's "Tales of the Spring and Autumn Warring States" (May 26th) for Taiwanese Opera. Additionally, the Yichen Drama Troupe will perform the Hakka Opera "River Lady" (May 25th), and the Han-Yang Beiguan Troupe, an important traditional performing arts preservation group recognized by the Ministry of Culture, will present the Beiguan Opera "Ingenious Strategy" (May 31st). All of these performances will take place outdoors, using traditional stage setups to recreate the ambiance of historical outdoor theater. The public is welcome to stop by, find a comfortable spot to sit, and enjoy the atmosphere of old-time outdoor theater. While preserving the authentic essence of tradition, some groups also introduce innovative approaches in line with contemporary trends. For example, the 123 Troupe presents a contemporary take on traditional opera with their production "Betrayal and Judgment" (May 25th – 26th), which employs a play-within-a-play format and integrates the concept of Western "Epic Theatre" to explore new interpretations of traditional opera. This endeavor aims to offer the audience a fusion of Eastern and Western cultures, representing one of the pathways for extending traditional culture.

SHENG Chien, LIU Chia-Hou (from left to right)

"Tenmoku and Chinese Music Meet in the Firmament" (May 5th) is inspired by the "Tenmoku bowls" crafted by ceramic artist ZHANG Gui-Wei and collaborates with 3PEOPLEMUSIC, guqin player YU Hui-Lan and other artists. Through the combination of silk and bamboo music and a live exhibition of Tenmoku bowls, this multimedia cross-disciplinary presentation aims to showcase the profound connotations of Chinese cultural traditions, creating an art feast that integrates visual and auditory arts, which is highly anticipated. HUA Theater's production "Perception" (May 11th – 12th) focuses on the characters of the Green Snake and White Snake from the famous literary work "The Legend of the White Snake". It combines flute, traditional opera, sitar, guzheng, and percussion instruments with Taiwanese folk songs as the medium, weaving together various musical characteristics. "Reawaken Dong Tsang" (May 18th) by Tien-Ku Percussion Group and Hey mechanic combines human vocal art technology with erhu, gongs and drums, and traditional vocal and instrumental performances in another exploratory presentation. These cross-disciplinary integrations of tradition and modernity are bound to provide the public with a refreshing auditory and visual experience.

There are also performances in classical Chinese Music with large and small ensemble formats that should not be missed. For example, the "Everlasting Cantonese Music Treasure from a Century Ago" concert (April 12th) by Chang Windpipe Chinese Music Ensemble from Hong Kong will feature several classic Cantonese Music works such as *Interlock* and *Qiu Shui Long Yin*, which the ensemble has arranged from early music scores and records, reproducing century-old classics. The "From Simplicity to Miscellaneous" concert (April 19th) by Drumily Percussion Group and Arteam Chinese Orchestra will present a colorful array of percussion works, challenging the audience's auditory limits with various sound combinations. Additionally, the 365 Music Group, composed of visually impaired musicians, will bring an outdoor concert, "Music Brings Us Together" (June 1st), featuring a selection of classical Chinese Music pieces to meet with music fans.

As British historian E.J. HOBSBAWM and colleagues have proposed, "tradition" is not immutable but a human-made product continuously created and recreated throughout history. What kind of "tradition" fits contemporary society, and what does "tradition" mean to you and me? The "Taipei Traditional Arts Festival," which began in 1988, may have already become a routine tradition of Taipei City. The establishment and continuation of a tradition require public participation and practice to ensure its longevity and relevance. Through the annual organization of the Traditional Arts Festival, TCO continues to produce exciting and enjoyable programs and hopes that more local residents will actively engage with and develop a deeper appreciation for the true contemporary essence of Chinese Music. We hope that all music fans will be able to create and build their own 'tradition' through this year's series of Traditional Arts Festival programs. From March 9th to June 8th, let us look forward to the "2024 Taipei Traditional Arts Festival," where Taipei City will resound with the brilliance of music!

雋永國樂，經典紀錄—— TCO 2023年度出版品

文 / 編輯部

圖 / 臺北市立國樂團

臺北市立國樂團（下稱北市國）自成立以來，除了帶來場場動人的音樂會演出外，還持續透過各種方式將優美的國樂以多元形式傳達給每一位愛樂者，其中「出版」極為重要的推廣方式，透過音樂及影像專輯、樂譜等多元形式，將新創及經典國樂推展至世界，讓世界聽見、看見臺灣的國樂藝術能量。

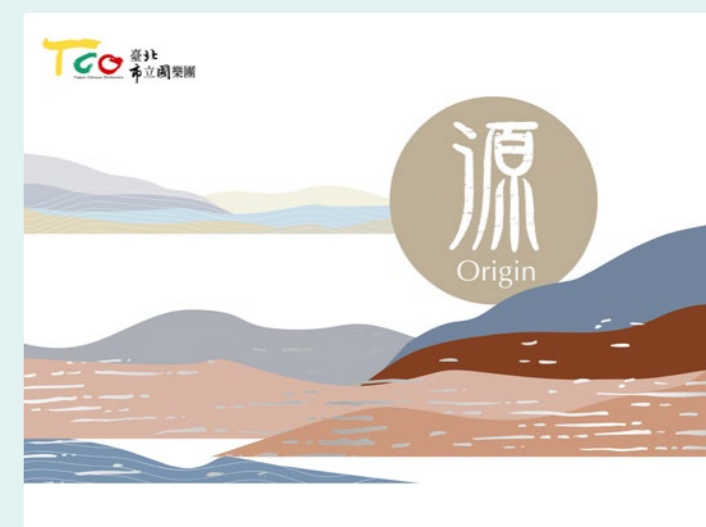
CD 《鑠》

定價：新臺幣500元

本專輯共收錄了當代作曲家關迺忠（1939~）、郭文景（1956~）、余忠元（1984~）的代表作，這也是北市國首席指揮張宇安心目中最尊崇的作曲家及其經典作品，由他親自挑選作品，重新解讀、詮釋，藉由專輯出版，為樂壇留下另一個新演繹版本。

關迺忠以他對西藏的想像，於 1984 年創作完成的四樂章民族管弦樂組曲《拉薩行》，描繪西藏民情風俗，配器創新而前衛，洋溢濃烈的神秘色彩。郭文景的《滇西土風三首》寫作時間跨度 15 年，始於 1993 年、完成於 2008 年，描寫雲南少數民族的原始生活風貌，表達人與自然和諧並融的豪放恢弘態度。《緣》是余忠元 2017 年接受北市國委託創作的作品，以「思念」為主軸，運用簫、中胡等具有特殊音色的樂器獨奏，串連各種氛圍色調，抒寫人與人間的情感羈絆和聯繫。

三首經典作品代表著三個世代作曲家的思維，從 1984 年至 2017 年長達 33 年的創作時間，也代表著這期間作品時代風格的變化。「鑠」在說文解字中有「美好光明」之意，我們希望藉由《鑠》音樂專輯的問世，與愛樂者共享經典的美好與其不朽風華。

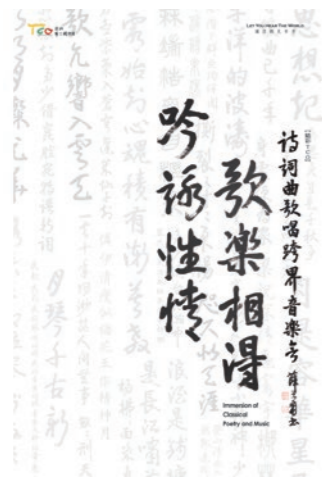
CD 《源》

定價：新臺幣500元

該專輯收錄了當代 4 位來自不同國度、不同文化背景的中生代作曲家作品，他們以自身的生命經驗、文化觀察為基底，共同為擊樂、笛子、中阮及二胡等 4 種國樂器以協奏曲形式創作。透過他們的作品，為我們帶來豐富的國樂觀點。

來自新加坡的王辰威，擅長融匯不同民族的文化與語言入樂；他在臺北故宮博物院看到的商代禮樂器展覽，引發創作《商銅》打擊樂協奏曲的靈感，樂曲中運用大量打擊樂器形成的磅礴聲響，樂手除了演奏樂器，還以上古漢語的音韻朗誦詩經片段。馬來西亞籍作曲家江賜良創作的《桂枝湯》，以細膩的樂段設計，展現中醫調理的細微變化過程，樂思令人拍案叫絕。生長於加拿大的何啓榮，音樂具備深刻的表現力，為中阮與國樂團而寫的《水龍吟》，以美妙的樂音織體描繪東方水龍傳奇，是他為龍年出生的愛女而作的樂曲。臺灣作曲家王韻雅，則透過《旋灣》二胡協奏曲如歌的旋律，寫出南臺灣蔚藍海洋的波光掠影，傳遞對高雄西子灣的無限想像。

《源》專輯匯集的是作曲家生命經驗、首演獨奏家的音樂詮釋，以及指揮家與樂團的共同智慧結晶，而這些都只是自我與大自然萬象的一種觀點。冀望愛樂者以另一種文化詮釋觀點來聆賞專輯，願《源》如好風好水，源遠流傳，潤澤愛樂者的心靈與感官。

DVD《吟詠性情·歌樂相得——詩詞曲歌唱跨界音樂會》

定價：新臺幣500元

本專輯 DVD 為北市國於臺北市中山堂中正廳所演出的《吟詠性情·歌樂相得——詩詞曲歌唱跨界音樂會》實況影音精選，該場節目主要演出者：藝術指導曾永義，書法薛平南，策展施德玉，導演劉建輻，指揮曾維庸，演唱家白玉光、古翊汎、朱民玲、江彥璫、林文俊、陳美玲、張宇昕、蘇國慶，鋼琴謝欣容及臺北市立國樂團，全長約計 110 分鐘。

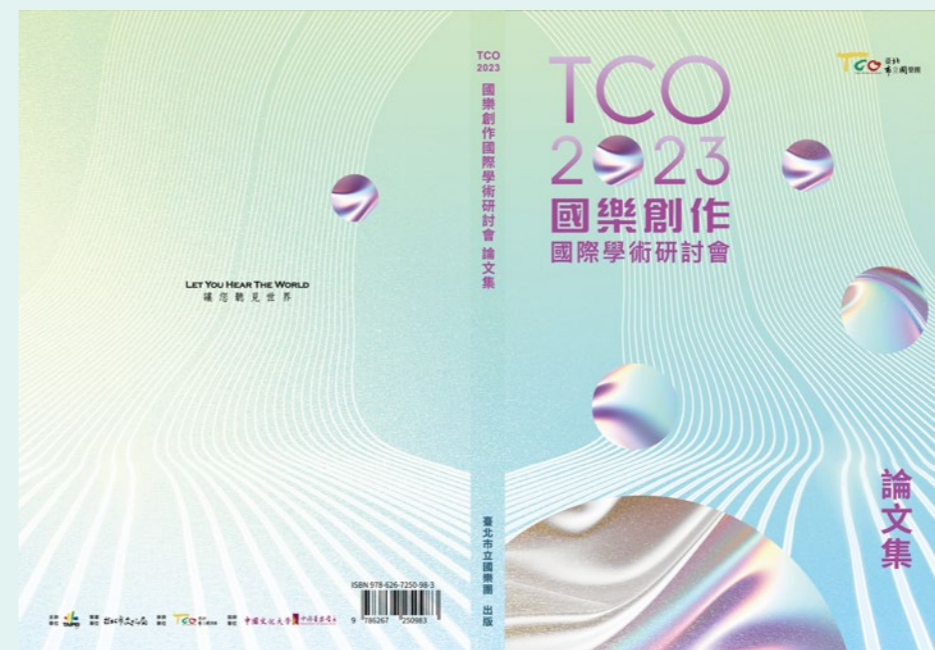
本節目以中研院院士曾永義教授創作之詩詞曲作品為主軸，挑選其對於人文、臺灣風光之經典詩詞曲，邀請當代作曲家進行譜曲，聲樂家、戲曲名角進行演唱，並結合絲竹樂伴奏；透由優美流暢的音樂旋律，體現詩詞曲文學深遠之內涵與意境，以傳統歌樂曲調為本，融入當代劇場設施，以及音樂、文學、書法與多媒體的多種結合，展現詩詞歌樂之美音樂會。

樂譜《臺北風華》二胡協奏曲

定價：新臺幣600元

收錄作曲家王辰威為 2023 年臺北市民族器樂大賽委託創作之指定曲——二胡協奏曲《臺北風華》樂團總譜、鋼琴伴奏譜及二胡獨奏譜。作品以三個樂章佐以「大稻埕」、「孔廟」、「臺北 101」三個地標，呈現臺北的人文與風光。並配合政府推動無紙化政策，以電子儲存碟（USB）型式出版。

TCO 2023 國樂創作國際學術研討會論文集

定價：非賣品

北市國於 2023 年 4 月 22-23 日辦理 TCO 2023 國樂創作國際學術研討會，針對 21 世紀以來的國樂創作，邀請海內外音樂家、學者、藝術經紀人、教育家等共同參與，從作曲家、作品、演奏、評論集文化融合等多元角度投入討論。回顧過去、展望未來，希冀提供樂界對於未來國樂創作更多開展的方向與建議。

本論文集收錄專題講座、特邀論文、研討會發表之論文及圓桌會議等文章及會議逐字稿，其中論文發表人包含李明晏、王辰威、Donald Reid WOMACK、劉馬利、鄧翰嶽、王敏而、黃立騰、周嘉穎、徐志丞、林輻貞及陳昱蓉等。該研討會以多元面向探討國樂創作，紀錄近代國樂創作發展，期盼藉由該論文集，為國樂創作開創更多未來的可能性。

北市國在 2023 年推出多樣的國樂出版品，戮力為臺灣國樂留下更多精彩的聲響，歡迎有興趣的愛樂者一同關注與支持北市國，讓國樂作品與發展源源不絕。對於出版品有興趣的愛樂者也可以關注、查詢北市國官網，有更多詳細的說明與內容。

北市國出版品網站連結

行外人看「臺灣樂派」的「假議題」和「真議題」

文 / 沈雕龍（國立清華大學音樂學系助理教授）

圖 / 臺北市立國樂團

北市國於 2023.4.22-23 辦理 TCO 2023 國樂創作國際學術研討會，第一場論文發表由游素風擔任主持人、蔡燦煌擔任與談人

我以一位國樂行外人的身份，懷著路過的心情旁聽了2023年4月22日臺北市立國樂團（以下簡稱「北市國」）主辦的「2023 TCO國樂創作國際學術研討會」。意外地，我見證了一個行外人也能有共鳴的論文發表：「『臺灣樂派』？21世紀臺灣國樂創作的回顧與展望」。發表人王敏而以近來九〇年代以來臺灣的本土化現象，以及近十年來北市國以臺灣本地題材而製作的多個代表性作品，作為討論的背景基礎，認為「建構國樂中臺灣樂派的時機已然到來」。發表人最後強調，他提出的「臺灣樂派」是份期待他人批評與指教的「芻議」，目標是「透過不斷地辯證，一套理論才有可能趨於完善」。發表後，研討會現場的確立刻迴響出不少「辯證」¹，以發表人事後自嘲的話說，「似乎是人人喊打」。²

¹ 研討會當天錄影可以在 YouTube 上觀看。〈TCO 2023 國樂創作國際學術研討會 - 論文發表 (一) (4/22 上午 10:30-12:00)〉，當天會議連結：<https://www.youtube.com/watch?v=M7EnycVFwBU>。

² 2023 年 4 月 22 日與王敏而的 Messenger 通訊。

「打」什麼？

就我個人的觀察，現場對「臺灣樂派」提出質疑的聲音之一，其理由大致可以歸納為三點。第一點是「誰的樂派？」歷史中被稱作「樂派」的音樂團體，常常不是音樂行動者自己的想法，而是他人或後人給予的名稱。第二是「有21世紀民族主義嗎？」「臺灣樂派」讓人想到西方音樂史在19世紀歐洲民族主義盛行背景下出現的「國民樂派」，用這樣的19世紀框架，檢驗臺灣的「21世紀」有待商榷。第三點是「誰的臺灣音樂？」批評的是，使用臺灣的民謠或原住民元素來進行創作，就稱做「臺灣樂派」，恐會失之淺薄；重要的是，作曲家應該在音樂中有自己的創意，並且得到社會和國際上的認同。根據以上的理由，質疑者認為發表者討論的21世紀臺灣國樂創作中之「臺灣樂派」，是一個「假議題」。

「假議題」的陰影

令我意外的是，當我把「假議題」當作一個重要概念「當真」理解時，卻很難找到嚴謹的理論性定義。「假議題」這三個字在網路上幾乎被用作常識性用語，尤其常常出現在政治相關的新聞中。像我一樣把假當真的人，只能自行去歸類。例如有人歸納出「假議題」含括的三個意思：「1. 沒意義，討論老半天只是浪費時間無法下結論；2. 毋庸置疑，掀起話題只是為了炒作新聞製造對立；3. 不存在，會提出來是因為無法壓抑的豐富想像力。」³除了這類認真歸納的解釋外，也有人對政治人物之間的口水紛擾，做出犬儒主義式的結論：「以後不想講的內容就說是假議題」。⁴問ChatGPT得到的答案則更為精煉：「假議題通常指的是一個被設想或假設出來的問題或情境，而不是實際存在的問題。這種問題可能被用來探索假設或理論，進行思考實驗，或者為了引出特定的討論或分析。在許多情況下，假議題被用來研究可能性或探索可能的結果，而不是直接處理現實中的問題。」

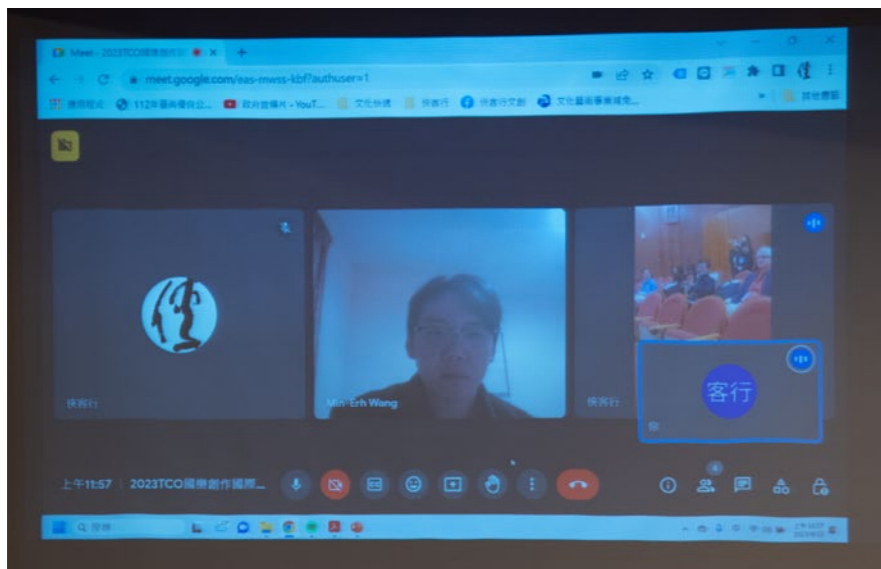
以上ChatGPT對「假議題」給的第二個答案，其實更像是「假設性問題」，而且是做學術研究的一個重要步驟。不少師生在用的教科書《研究的藝術》（*The Craft of Research*），指出設計一個具說服力研究必經的兩個提問階段，從「實際問題」（practical problem）到「研究問題」（research problem）。發現生活中的實際問題並不難，難的是將實際問題轉換到研究層次的概念性問題：「在研究中，當我們發現世界某些方面理解起來不如所願的時候，就會出現概念性問題。我們解決概念性問題的方法不是通過改變世界來做些什麼，而是通過回答一個問題來幫助我們更好地理解它。」⁵從教科書回到研討會場景的話，情況就是，王敏而觀察到北市國製作中近來湧現臺灣題材音樂作品的拐點（在「國樂」中轉向「臺灣」而產生的「不如所願」），而發現「實際問題」；然而，從「實際問題」轉換出的概念「臺灣樂派」，並非人人滿意的答案。似乎是這個「非答案」，讓質疑者聯想到「假議題」。

爭議產生的微妙之處，就是在於「實際問題」→「研究問題」→「回答問題」的三階段過程中，第二階段和第三階段在研討會發表的過程中有點混淆了。報告原標題中加了問號的「『臺灣樂派』？」可以是個「研究問題」；但是報告的結語中「建構國樂中臺灣樂派的時機已然到來」，又好像肯定地回答完畢，而沒有問題了。

³ 出處連結：https://yhhuang1966.blogspot.com/2019/11/blog-post_11.html

⁴ 出處連結：<https://www.dcard.tw/f/ntu/p/230972676>

⁵ Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup, William T. FitzGerald, *The Craft of Research*, 4th edition (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 51.

論文發表人王敏而以線上方式進行發表〈「臺灣樂派」？——21世紀臺灣國樂創作的回顧與展望〉

回應「假議題」

對於被認為是「假議題」，王敏而在2024的〈音樂的民族主義與世界的音樂人？試論「臺灣樂派」發展可能〉一文中，有其回應：

在之前的研討會中，「臺灣樂派」的概念也曾得到相當刻薄的批評，認為所謂臺灣樂派不過是個不值得深入討論的「假議題」。其核心論點在於所謂音樂民族主義的討論已然流於過時；另一方面，也被質疑類似的討論背後是否隱含著政治考量。

筆者對這類質疑提出的回應有以下看法：在臺灣當前的國際政治脈絡中，由於臺灣是否是一個獨立主權國家這個議題始終充滿疑問，從音樂的角度嘗試探詢一個「何謂臺灣音樂」的問題何錯之有？次之，如果質疑臺灣樂派論述背後的政治考量，是否也應該以同樣的標準挑戰中國樂派背後的文化帝國主義？

再者，如果討論「臺灣樂派」是否應該存在這個議題都可能因為其背後的政治脈絡而被否決，那麼徹底將「臺灣樂派」屏除於學術討論之外的這種態度，是否也應該被更入的辯論其背後所隱藏的政治意識形態？「臺灣樂派」在各種層面而言，都應該是一個值得被討論的議題。⁶

在這裡，王敏而重新校準了他的「研究問題」重點，不再是建構「國樂中的臺灣樂派」，而是提出「音樂研究中的臺灣樂派討論」。他在文中簡短地討論了音樂民族主義是如何在歐洲的藝術音樂自律論主導下被降級，進行這個討論可能涉及的陷阱，並且建議可能的討論策略。

試論一個「真議題」

作為一位國樂的行外人，我可能比較缺少國樂人理所當然的反射性「國」的想像和同理。然而，擅長比較世界上各地民族主義間形成背景差異的Benedict Anderson，提醒我們，「好的比較通常來自於陌生和缺席的經驗」⁷；或許，我局外人的經驗可以為這次的事件提供一些有用的比較性參考點。

⁶ 王敏而，〈音樂的民族主義與世界的音樂人？試論「臺灣樂派」發展可能〉
連結：https://global.udn.com/global_vision/story/8664/7532862

⁷ Benedict Anderson, "Frameworks of Comparison," *London Review of Books*, 38 (2), 21 January 2016. 18. 出處連結：<https://www.lrb.co.uk/the-paper/v38/n02/benedict-anderson/frameworks-of-comparison>

TCO 2023 國樂創作國際學術研討會全體合影

「樂派」這個用詞主要來自討論西方音樂歷史的傳統，用來簡要描述一群風格、理念，或活動地理範圍相近的作曲家。最沒有爭議的用法是「第二維也納樂派」（Zweite Wiener Schule），因為他們成員（荀貝格、貝爾格、魏本）之間的緊密的師生關係和專注「非調性」創作和發表之獨樹一格。至於用來指稱海頓、莫札特、貝多芬的「第一維也納樂派」，其德語原文無論是「Wiener Schule」或是更常用的「Wiener Klassiker」（維也納經典者），兩者皆無關「第一」，後者則無關「樂派」，而都是強調「維也納」那個地區的圈子。這種「與原文無關」的情形還包括了「Les Six」（六人）硬是被翻譯成「法國六人組」，或是「Могучая кучка」（強力集團）硬是被翻譯成「俄國五人組」。華語世界對「西方音樂史」中名詞誤譯的情況罄竹難書，光解釋「誤譯」可能就是一個議題。少數在西方自成爭議的「樂派」事件，首推1859年被雜誌人提出來的「新德意志樂派」（Neudeutsche Schule）。⁸ 被劃入這個樂派主要人物華格納、李斯特、白遼士雖都是支持標題音樂的人物，但是他們出身背景不同、活動空間不同、擅長的樂種不同；更重要的是，他們每個人的成就自成一家，不是一個「樂派」能解釋得了。「新德意志樂派」這個被發明的詞彙最引人入勝之處，不在於完美解釋了特定的「音樂」本體，而是指出了一個事件，當時有一種新的音樂創作方向正在大獲歡迎，而這個方向和某個既有的方向已經產生了分歧。充滿民族味道「德意志」不適用，部分是因為這個「摩擦」是當時更大範圍的歐洲藝術音樂普遍的現象：新的藝術家總是需要有吸引力的新題材讓自己在既有的標準化市場中脫穎而出。

用極嚴格的學術標準來看，「臺灣樂派」當然有簡化複雜現象之嫌，因為這樣的簡短說法顯然只是某個更大現象下的冰山一角。「臺灣」主體性的產生或被產生，以及這個主體性在各個領域的擴張和複製，都和全球和地緣政治影響下的文化氛圍變遷，有著千絲萬縷的連動性。另外，過往大敘事中「樂派」之說要形成說服力，往往是一份理想性初衷，最後由一個或一群代表性音樂家或作品來成就。偏偏，臺灣在很多領域的困境就是，所謂成就國際影響力和知名度的本地出生藝術家，往往遷居了他國或者是用異地的資本和受眾市場來發光，而導致他們未必想要強調自己與臺灣之間的代表性關係。要留意的是，真實「國際」中的政治考量和資本分配，就像「國內」、「團內」、「圈內」一樣，絕非一個絕對自由競爭遑論普世證成的機制。所謂「國際知名的音樂家」，也和國際叢林裡國力的消長有著非音樂性的關係。⁹ 若「國際證成」的潛力不明，那「國內證成」又如何呢？曾有人跟我分享一位臺灣的資深藝術家，對於臺灣認證自己藝術家的困境的感慨，臺灣像是一個「苔蘚層，確保了奇花異草不會有長成樹的機會。」這個美麗的比喻無疑是振聾發聵的，但是我又很難完全認同。因為我認為苔蘚層上的奇花異草和大樹之間，還有藤蔓那種靠著匍匐、覆蓋、攀旋，具有韌性又蔓生不盡的生命形態。如果以上這一切都透過「臺灣樂派的討論」而讓主事者和有志者想通了，那假以時日，音樂的「臺灣樂派」或許並非不可能。屆時來回顧今日，「假議題」感覺起來會更像「真議題」。

⁸ 請參考：沈離龍，〈勃拉姆斯對“新德意志樂派”的“抵抗”——音樂史中“歷史性”和“藝術性”矛盾的一個案例〉，《中央音樂學院學報》，第4期（2018）：3-11。

⁹ 請參考：Frederick Lau, "When a Great Nation Emerges: Chinese Music in the World," in: *China and the West. Music, Representation, and Reception*, edited by Hon-Lun Yang and Michael Saffle (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017), 265-282. 一位美國音樂學家在2024年1月訪問我，談到相關議題的時候，也提到某些國際知名作曲家作品「膚淺」（superficial），但是不能明講，否則會引來國際糾紛。話雖如此，跳脫既有框架來思考的話，所謂的「膚淺」能抓住國際聽眾的認同的話，那也是一個扎實的成功。至少，這改變了很多人認為國際受眾一定該喜歡什麼樣當代音樂的既定印象。

從發掘新星、樂團交流到涵養國樂環境： 「臺灣國樂青年音樂家繁星計畫」 的回顧與展望

採訪、撰文 / 顏采騰

圖 / 臺北市立國樂團、桃園市國樂團、臺南市民族管絃樂團、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

甲辰新春，萬象更新，流年輪轉之際，各路新秀也蓄勢待發，靜待良機，準備一展長才。由臺北市立國樂團發起的「臺灣國樂青年音樂家繁星計畫」（下稱「繁星計畫」）於今年（2024）風光邁入第四屆，參與的 8 個職業樂團及國樂專業院校再度簽訂合作備忘錄，承接起過往三年的豐碩成果，今年也將不遺餘力地發掘國樂新星，延續國樂人才培育的香火。

臺北市立國樂團與青年音樂家共同演出《聽·繁星點點 III》音樂會（2023.11.26，臺北市中山堂中正廳）。
獨奏者：楊千儀

臺北市立國樂團與青年音樂家共同演出《聽·繁星點點 III》音樂會（2023.11.26，臺北市中山堂中正廳）。
獨奏者：楊策、張瑟涵（左至右）

桃園市國樂團與青年音樂家共同演出《繁星熠熠》桃市國週年慶音樂會（2023.11.12，中壢藝術館音樂廳）。
獨奏者：陳冠宏、林承鋒、陳柏元（左至右）

發掘國樂新秀，強化國內國樂環境

「繁星計畫」始於 2020 年，由全臺 4 個職業國樂團（臺北市立國樂團、桃園市國樂團、臺南市民族管絃樂團、高雄市國樂團）及 4 間國樂專業系所（中國文化大學中國音樂學系、國立臺灣藝術大學中國音樂學系、國立臺南藝術大學中國音樂學系，2022 年起加入國立臺灣戲曲學院戲曲音樂學系）共同合作，每年由樂團推薦各 2 名、系所推薦各 1 名 35 歲以下之青年音樂家，安排與職業樂團媒合合作，演出協奏曲。藉此，希望為國樂青年提供更多展演機會、曝光舞臺以及和職業樂團的合作經驗，進而養育新一代的國樂人才。至今，包含 10 位國樂學生及 24 名樂團成員，已有 34 名青年演奏家參與計畫，於 20 場樂季音樂會中演出。

以協奏曲作為「繁星計畫」的主要合作形式，一方面有打造國樂明星、讓年輕樂人展現才華之意；一方面則要更根本地強化國樂環境，全面提升演奏能力。臺南市民族管絃樂團（下稱南民管）團長黃光佑認為，國內的國樂合奏以及絲竹室內樂能力其實普遍表現良好，能力可和大陸平起平坐，但在獨奏的養成上則失之環境與人口基數，需要更多的合作及演出機會。因此，透過「繁星計畫」的參與，國樂學子以及樂團的青年演奏家們將有機會實踐所學，將其獨奏能力實際地發揮出來。

根據團隊組織以及性質的差異，每個樂團及院校產生推薦名單的方式各有不同。例如，國立臺南藝術大學中國音樂學系透過甄選產生名單，中國文化大學中國音樂學系則舉辦協奏曲大賽，促進了學生間的良性競爭；桃園市國樂團（下稱桃市國）開放團員自由報名甄選，南民管則因成員普遍年輕、規模小巧，因此採取輪流模式，讓團內雨露均霑，共同獲得成長以及亮相的機會。

高雄市國樂團與青年音樂家共同演出《樂動金秋》音樂會（2023.11.19，大東文化藝術中心）。
獨奏者：王薇、張雅媛、蘇道恩（左至右）

自由開放、獨奏成長、團際交流：「繁星計畫」的多重效益

回顧過往三屆，不論是樂團方、校方或是青年音樂家，他們都對於「繁星計畫」深表肯定，認為此計畫帶來了多面向的積極效益，並不僅僅是創造了演出機會而已。

樂團方面，在共同執行計畫的過程中，樂團之間的交流、互動及感情變得更加緊密，團內也變得更加凝聚團結，生長出自己的獨特個性。桃市國林子鈺團長表示，在安排音樂會、交流排練的過程中，不同樂團的行政成員、演奏老師之間會漸漸熟絡，而代表交流的獨奏者也將帶著使命感及榮譽心，更認真地投入獨奏，為自身樂團爭光。黃光佑團長則進一步指出，透過計畫的交流、獨奏技術的磨礪，團員將能進一步獲得「個性」，在相互學習中找到自己的定位，也在個別團員獨奏能力的提升下，讓樂團整體獲得自己的特色。

而從協奏者的角度來看，「繁星計畫」則提供了自由開放的環境，讓他們得以不受限制地選擇曲目，盡情馳騁音樂想像。笛演奏家陳柏元（南民管團員，第三屆參與者）憶起與桃市國演出時，在音樂上獲得了最大的自由空間，是他演出生涯中難忘的美好回憶。二胡演奏家楊策（桃市國團員，第三屆參與者）也分享道，他當時挑選了趙季平《心香》作為協奏曲目，氛圍整體沉靜內斂，雖然不是一般討喜的炫技大曲，卻更契合於他的內心感受與音樂想法。另外，多位獨奏家都一致認為，在和各樂團排練期間，氣氛都相當開放友善，讓他們得以毫不拘束地討論音樂詮釋、交換想法；身為國樂後進，能夠和前輩老師們自在地交流，無疑是最珍貴的經驗。

另一方面，透過「繁星計畫」的參與，學生們也能夠一窺職業樂團的排練實務，增進音樂技藝，更能為職涯及經歷添色。揚琴演奏家李翎喬（第二屆參與者，現就讀國立臺灣藝術大學中國音樂學系碩士班）分享道，透過和樂團緊鑼密鼓的排練，「讓我發現許多準備時沒有設想的細節，也訓練了我隨時有意識地察覺每個當下，即時調整演奏」；參與「繁星計畫」的經歷紀錄，也實質地幫助她順利報考更高學歷，也利於往後申請場館辦理演出。笛演奏家黃士晏（第三屆參與者；現就讀中國文化大學中國音樂學系）則肯定地說，和職業樂團演出，最大的助益在於「能夠多看多聽更遼闊的音樂文化，提升自己的內在素養」，透過高水平的環境刺激，讓自己獲得最大的成長。他也爽朗地表示：「希望繼續保持繁星計畫，讓學生更有機會可以去看看世界！」

臺南市民族管絃樂團與青年音樂家於三場音樂會中演出。獨奏者：簡彤恩

臺南市民族管絃樂團與青年音樂家於三場音樂會中演出。獨奏者：林宸妍、黃士晏（左至右）

展望未來，擴大培育各類國樂人才

在未來，除了持續推動青年演奏家的協奏媒合，「繁星計畫」亦將擴大規模，納入其他人才之專業交流。根據2023年之決議，計畫今後將納入指揮家、行政人員等項目，本屆也將首度有青年指揮登臺亮相，為計畫注入活水。林子鈺團長也表示，希望未來增加作曲家及委託創作的交流，提高青年作曲的曝光以及重演機會；黃光佑團長則更心懷壯志，希望突破國樂與西樂之間的藩籬，讓雙方的年輕樂人能夠相互交流，匯合兩個樂種的展演能量。

在邁入2024年第四屆之際，今年的12位音樂家推薦名單也已出爐，他們將與各個職業樂團媒合，並陸續亮相於樂季音樂會，演出特色各異的協奏曲作品。有興趣者，不妨持續鎖定臺北市立國樂團、桃園市國樂團、臺南市民族管絃樂團及高雄市國樂團的演出消息，讓我們一同見證這些閃耀的國樂新星。

2024年第四屆「臺灣國樂青年音樂家繁星計畫」推薦名單

提名單位	姓名	樂器
臺北市立國樂團	陳弘之	低音提琴
	劉庭倩	嗩吶
桃園市國樂團	林溪珮	二胡
	陳乙萱	笛子
臺南市民族管絃樂團	田佳玉	揚琴
	林永源	揚琴
高雄市國樂團	周昭憲	嗩吶
	王舜弘	指揮
中國文化大學中國音樂學系	陳柏廷	二胡
國立臺灣藝術大學中國音樂學系	姚怡中	二胡
國立臺南藝術大學中國音樂學系	李卿碧	琵琶
國立臺灣戲曲學院戲曲音樂學系	高珮瑜	中阮

跨身體的界， 也跨出國樂器的界線

文 / 李俐錦
圖 / 李俐錦

到國外演出並沒有想像中困難，只要我們真心渴望，願意排除萬難、鏗而不捨地去多方嘗試，機會終會降臨。但想要能夠讓這樣的機會持續發生，更重要的是演出的內容。回顧我自己的演出歷程，雖然演奏的是傳統中國樂器，但每次演出，對我都是思考如何顛覆眾人對傳統國樂器既定印象的機會。雖然有時得根據場合和節目安排演奏國樂經典曲目，致敬它所代表的文化象徵。然而，我更常在樂曲的適當段落進行即興演奏，保留傳統技巧，運用旋律動機，加入個人審美再創作，發展出另一種屬於「當下」的音樂樣貌。建議有興趣嘗試新方向的朋友，在充分掌握樂曲與演奏技巧之後，也可以進行這樣的即興練習。

2023 C-LAB 聲響藝術節委託製作《地平線上的新笙景：雙城記》(攝影師：JC.PAN)

笙音樂家李俐錦近年在臺灣及歐洲之間生活及工作 (攝影師：58kg)

是國樂，也可以不只是國樂

要如何以「國樂」走到國際上呢？我個人的經驗是，要靠的不只是國樂。或許不要將自己侷限在單一音樂類型中，在嘗試各種音樂風格之後，挖掘出自己感興趣並且熱愛的元素；透過長時間的練習和表演，讓這些元素逐漸內化成屬於我們個人的「音樂設定」。擁有這樣的「個人設定」，在音樂的旅程中會遇到許多與我們合作、交流的夥伴，會相互影響激盪再生，逐漸改變各自的音樂風格和內建系統。如同展開即興一樣，確保自己擁有扎實的演奏技巧，是打造出屬於個人「音樂設定」的基石。

打造出專屬自己且難以被替代的表演性

第一次以國樂器跨出臺灣，是 2014 年，我用笙演奏《超級瑪莉歐》的影片，受到英國 BBC、紐約《每日新聞》(New York Daily News)、美國 The Verge、法國 20minutes、瑞典 Feber、日本 Rocket News24 等國際媒體關注。當時 25 歲的我並不曉得這個「成就」從此也成了我的隨身標籤；直到現在，仍有不同國籍的人對我訴說他們看到那支影片的驚奇感想。於此並不是想要鼓吹大家粗暴地將國樂器西奏，而是主張要試著辨別樂器的特性與優勢，並將這樣的獨特性演奏出來。當時選擇演奏電玩音樂，主要是因為笙的音色跟電子合成器近似的特性，而笙豐富的和聲色彩，不僅能夠融入西方交響樂團和電子音樂的聲響中，同時也能透過注入傳統技巧，在一片和諧裡顯現出東方韻味及其獨特魅力。我想這也正是笙在與西方元素交融的過程中，和其他國樂器有所區別的關鍵所在。

2023 年初，我獲得亞洲文化協會 (Asian Cultural Council) 的獎學金，在紐約生活了半年。因緣際會下，一腳踏入紐約的自由即興圈。每天晚上有數十個羅馬競技場，不管你是學院派還是自學成才，來自世界各地的音樂家各個自帶鎂光燈，進場過招、毫不客氣。在我交流過為數不多的亞洲傳統器樂音樂家中，印象深刻的包括畢業於波士頓柏克萊音樂學院 (Berklee College of Music) 的韓國伽倻琴音樂家 DoYeon Kim，以及畢業於加州藝術學院 (California Institute of the Arts) 的韓國奚琴音樂家 Jeonghyeon Joo，她們以精湛的演奏技巧，成功以「各自獨特的詮釋」展現傳統器樂的當代性。我在這看到的「成功」，是透過嚴謹的傳統技巧，搭配當代藝術與音樂的訓練，找到專屬個人且無可替代的表演風格。傳統器樂在西方的音樂藝術場域中，本身具有反映文化與身份的符號性，演奏家演奏傳統音樂 (國樂) 曲目及現有的經典旋律，當然可以視為是「其中一種」表達自己的音樂元素。但除此之外，我建議可以進一步思考及挖掘出，融合當代表演藝術與挑戰觀眾期待的可能性。如此一來，我們不僅能夠擴大傳統器樂在國際表演市場的發展空間，演奏家本身也可以主動爭取到或開發出與其他藝術創作結合的機會。

2021 巴黎西鐵駐村期間創作《當聲音成爲一種邀請》(攝影師：Cédric-Isham CALVADOS)

只要人在現場，許多機會都將因著你的準備 / 獨特而到來

在巴黎西鐵國際藝術村 (Cité Internationale des Arts) 進駐的半年期間，是我人生中感到最清醒、最開放、也最貼近藝術家本質的時刻。我與上百位來自世界各地、不同領域的藝術家，共同生活在位於市中心的這個小型地球村。每個人擁有各自獨立的創作空間和完全自由的靈魂。在這樣的環境裡，我只要專心生活，就能夠感受到無所不在的藝術能量。因此，主動建立各種合作連結，及對未知領域的學習探索，也在此行悄然萌芽。在音樂發展方面，我與旅法作曲家陳珩共同開啓了一項笙與各國作曲家合作的中長期計畫《地平線上的新笙景》。透過作曲家的當代視角重新詮釋傳統器樂，並一同創造出我們所認為屬於這個世代的音樂語彙。同時，藉著這個項目的長時間合作，也促動了一些無形與有形的跨國網絡在這裡集結。在表演領域方面，我觀看了超過百場各類型的展演，包括劇場、歌劇、音樂會、現場表演 (live performance) 及各式展覽。我觀察到的現象是，歐洲當下與表演藝術相關的表現內容，很少以單一演出形式呈現，大多難以定義屬於特定的表演藝術領域，是融合了多樣藝術形式與專業的「複合式表演」。從中我意識到一個關鍵的因素：音樂家的身體潛能無限。這不僅爲我解惑了在綜合表演藝術徵選中的失利，也提點出我在個人表演及創作中存在的不足感。我因此得到重要的啓發：「音樂家的身體」需要進一步「擴充設定」，來因應當前表演藝術在國際演出的市場需求與發展趨勢。對我而言，這也提醒了我，國樂，甚至整個音樂圈可能的未來發展方向。

2023 C-LAB 聲響藝術節委託製作《地平線上的新笙景：雙城記》(攝影師：位子)

看清楚自己的目標，並且決不停止追求它的決心

有了這些認知，我在巴黎展開了我的身體訓練，賦予長年隱身在樂器後的身體更多的感知。我向法國長笛音樂家同時也是動作演員 (movement performer) 的 Elsa Marquet Lienhart 學習。課程內容除了練習身體與意識間的掌握，還有身體與樂器之間、音樂與動作之間的關係探索。音樂家的身體如同一張白紙，擁有無窮無限的發展潛力。因此，無論是戲劇性或舞蹈性的身體表達，我們都能根據個人喜好，去尋求能夠做出特定表現的身體動作練習。透過有方法、系統性的身體訓練，音樂家不僅能夠突破演奏中的慣性動作，在擁有良好的身體條件基礎上，更能在跨領域結合的場域，展現音樂家的多元表演性及角色多樣化。

再舉幾個影響我至深的藝術家爲例。我很喜歡比利時視覺藝術家 Miet Warlop 的創作，她經常以音樂家爲作品要角，運用各種媒材及技術，進行不可預期的視覺性結合。她的作品 *Fruits of Labor*、*Ghost Writer and the Broken Hand Break* 以及去年在法國亞維儂藝術節首演的 *One Song*，都在述說器樂演奏家的身體有無限可能性。值得一提的音樂表演作品還有瑞法全才藝術家 James Thierrée 的 *Room*，以及法國全才導演 Pierre Meunier 的 *Bachelard Quartet*。從這兩位擅長自導自演 (奏) 的天才型藝術家身上，我看見西方表演藝術在各個專業領域的實驗結合的成功案例，而像這樣的跨領域專業人才在西方則不在少數。

結語

綜合我個人這幾年在歐美旅居的觀察，以及我過去在表演藝術上的實踐得到的經驗，我深信調整及擴充「個人設定」，發展出器樂演奏者身體表演的無限可能，是我要持續學習、練習與推動的選擇。在這個資源豐沛的網路時代，我們都可以輕鬆地獲取世界各地重要的表演藝術相關資訊；然而，要跨出我們所熟悉的舒適圈，要跨出地理上與身體上的界限，需要更多的決心和更大的行動力。我會期勉自己多關注這個世界正在發生的事；從聚焦小我，到能夠運用自己的表演能力去詮釋想法與關懷，逐漸擴大到能對這個世界作出提問。我想，這是我面對未來要持續努力與世界接軌的自我期許與提醒。

Refuse to Be Limited by Body or Chinese Musical Instruments

Text / LI Li-Chin

Images / LI Li-Chin

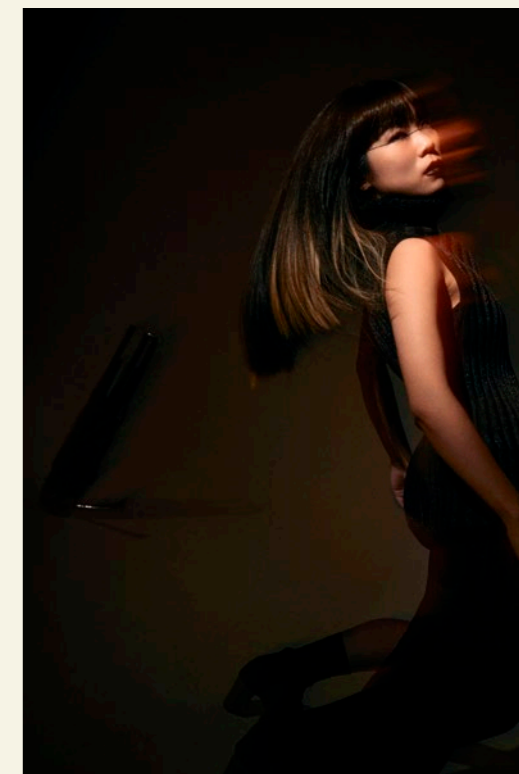
Performing abroad isn't as inconceivable as we imagine. If our hearts are true and our wills are strong, opportunities will eventually come. As no pain, toil or delay shall stop us from moving forward. But for it to happen, the content of the show is of prominent importance. Looking back on my own journey, every performance is not just a showcase of traditional Chinese instruments, but an opportunity to think, reflect, and subvert people's established impressions of what traditional Chinese musical instruments can do. It is impossible to avoid performing classic repertoire on occasions as a tribute to the culture it represents, but more often than not I would choose to insert improvisation in-between appropriate moments. The combination of traditional techniques, motives, and personal preference will rewrite the music pieces and develop them into new on-site adaptations. I sincerely recommended interested individuals to try and improvise your own version after having full control of a repertoire and required techniques.

C-LAB Sound Festival: Diversonics' commissioned work: *Landscape on the New Horizon of Sheng: A Tale of Two Cities*. (Photographer: JC.PAN.)

Chinese Music and Much Much More

How can Chinese music go international? Personally speaking, I believe it is instrumental not to limit yourself to a single music form. Chinese music is not an island. Musicians should embrace all music forms, look for elements they love or feel intrigued by, and then, through prolonged practice and repeated performance, gradually internalize everything learned to form a personal music set up. We carry the personal setting with us in our later pursuit of music. All the partners and friends we meet along the way will resonant, influence, and help generate new music energy. These newfound respects will again change our respective music styles and built-in systems. It goes without saying that, just like improvisation, solid performance skills are the always the cornerstone of creating our own personal musical setting.

Sheng musician LI Li-Chin's life and work in Taiwan and Europe in recent years. (Photographer: 58kg.)

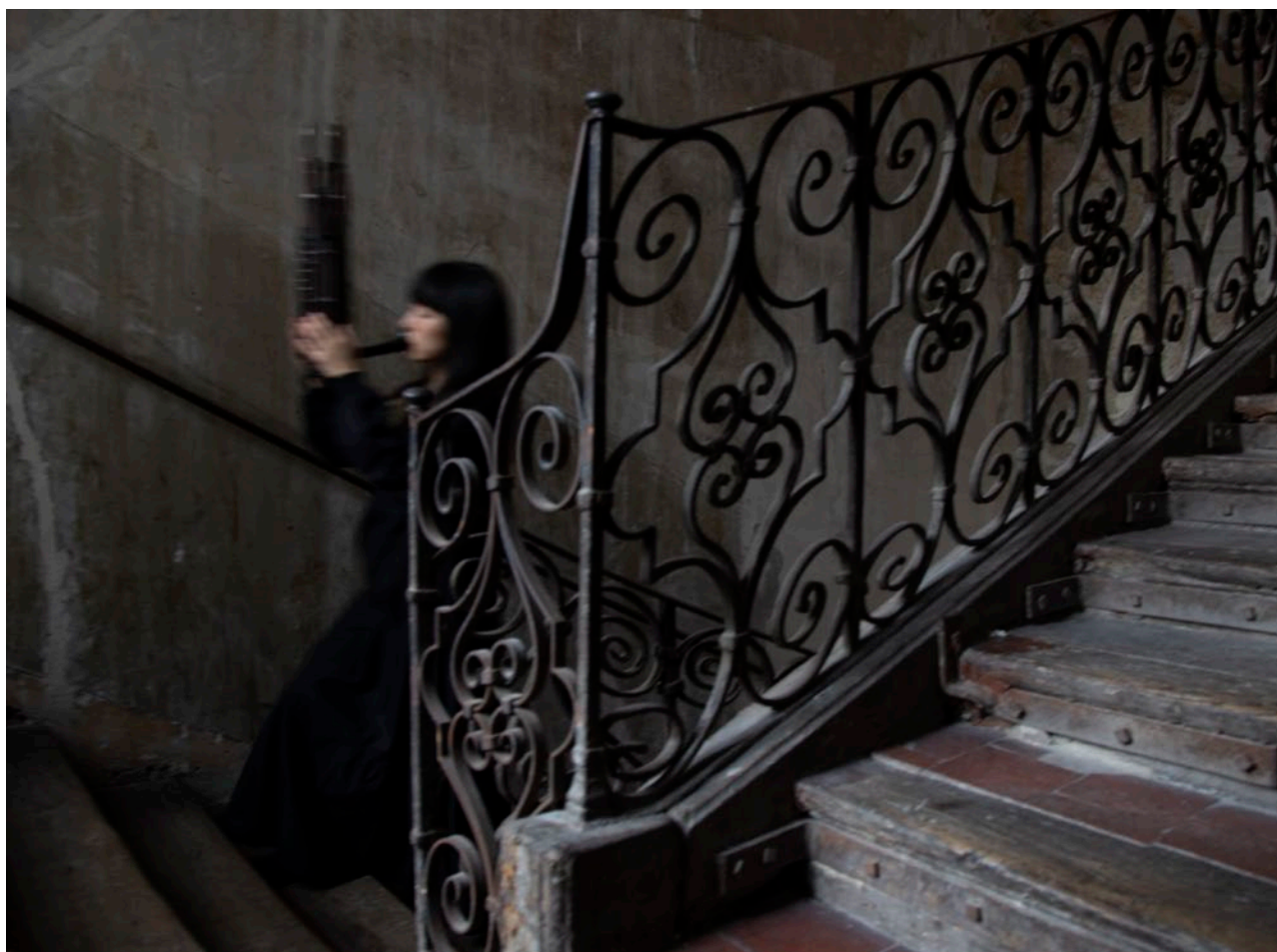
Create a Performance That Is Uniquely You and Only You Can Do

The first time people noticed my performance using Chinese musical instrument outside Taiwan was in 2014. A video of me playing Super Mario with Sheng attracted the attention of various international medias including the British BBC, New York Daily News, The Verge in the United States, 20 minutes in France, Sweden's Feber, and Japan's Rocket News24. I was 25 years old at the time. Little did I know, the "achievement" would become my signature. To this day, people of different nationalities still rave about the video when they see me. This story was not meant to encourage the act of playing western music with Chinese musical instruments. Rather to explain that it was done because of the characteristics and strength of the instrument were fit to do so. Understanding what you have and use it correctly is the key. At that time, I chose to play video game music mainly because the sound of sheng has characteristics similar to that of an electronic synthesizer. As a versatile harmony instrument, the sound of sheng can be blended perfectly into western orchestra and electronic music works. With the right traditional skills, the oriental flair and distinctive charm in harmony with western music clearly set the instrument apart from other traditional Chinese musical instruments as the two music worlds meet.

I won the Asian Cultural Council scholarship in early 2023. During my six-month stay there, I stepped into the world of improv in New York by chance. There were dozens of Roman Colosseums every night. Formally taught and self-taught musicians from all over the world bring their A game to the party. Amongst the Asian traditional instrumental musicians whom I have connected with, DoYeon Kim, a Korean gayageum musician who graduated from Berklee College of Music in Boston, and Jeonghyeon Joo, a Korean xiqin musician from California Institute of the Arts, have left a deep impression on me. Both musicians excel in reinterpreting traditional instrumental music with their unique understanding and exceptional performing skills. The success, I believe, is built upon a unique and irreplaceable performing style formed through rigorous training of traditional skills and an extensive knowledge in contemporary art and music. In Western music and arts, traditional instrumental music symbolizes certain culture and identity. Traditional music (Chinese music) and existing classic repertoire can certainly be regarded as one of these cultural symbols, as it is also a way of expressing musical elements which one identifies and resonates with. However, I would like to further explore the possibility of incorporating contemporary performing arts into Chinese music and encourage musicians to challenge the audience's expectations. This way, we will be able to widen our reach of traditional instrumental music in the international performing arts world. The musicians will also have more space actively seeking or developing opportunities to collaborate with other artistic disciplines and creations.

Be Present and Opportunities Will Come as You Are Unique and Ready

The half-year residency at Cité Internationale des Arts in Paris was a time when I felt the most awake, liberated, and artistically inspired. I lived in a small global village downtown with hundreds of artists from different fields all over the world. Everyone had their own independent creative space and amazing free spirit. In such an environment, all I had to do was to concentrate on living a life immersed in ubiquitous artistic energy. It was then I started networking and exploring unknown areas. As for musical progress, CHEN Heng, a composer living in France back then, and I launched a medium- and long-term project for Sheng called the Landscape on the New Horizon of Sheng which involved many composers from various countries. Through this project, composers reinterpreted traditional instrumental music in contemporary perspective, creating a music glossary that we believe belongs to this generation. At the same time, we managed to establish some tangible and intangible networks through these prolonged collaborations. In the field of performance alone, I watched over one hundred performances across a wide spectrum, including theatre, opera, concert, live performance, and exhibitions of all sorts. I realized that the current performing arts works in Europe were rarely presented using only a single form of performing arts. Most of them were fusion performances which integrated various art forms and professional skills. They were unlikely to be defined as belonging to a specific performing arts field. The idea of musicians' physical potential crossed my mind. Limitless and filled with possibilities, it is key to this fusion trend. This not only clarified the reason for my failure in fusion performance auditions, but also pointed out my shortcomings in personal performances and creations. It dawned on me that a musician's body setting needed to be further expanded to respond to the current market demand and development trends of international performing arts. As a matter of fact, the Chinese music world or even the entire music industry might have found a path worth exploring.

When the Sound Becomes an Invitation—created during the residency at Cité Internationale des Arts. (Photographer: Cédric-Isham CALVADOS.)

C-LAB Sound Festival: Diversonics' commissioned work: *Landscape on the New Horizon of Sheng: A Tale of Two Cities*. (Photographer: JC.PAN.)

Know Your Goal Clearly and Never Stop Until You Reach It

With this in mind, I started training my body in Paris. It had been hidden behind instruments for many years. To gain body awareness and sensation, I learned from French flutist and movement performer Elsa Marquet Lienhart, handling the connection between body and consciousness, and exploring the relationship between body and instruments, and music and movement. A musician's body is like a blank piece of paper waiting to be painted. The possibility is endless. Therefore, whether it is the use of body language in theater or dancing, we can formulate a routine designed specifically for desired effect based on personal preference. Through methodical and systematic body movement training, musicians will be able to do more than simply playing the instruments. Excellent physical condition also allows musicians to deliver diversity in performances and play a variety of different roles in cross-disciplinary works.

Let me give you a few examples of artists who have a profound influence on me. I truly admire the creations of Belgian visual artist Miet Warlop. She combines various medias and techniques to create surprising visual effects in her works, often with musicians as the focal point. Her works *Fruits of Labor*, *Ghost Writer* and *the Broken Hand Break*, as well as *One Song*, which premiered at the Avignon Festival in France last year, all illustrate the infinite possibilities of the instrumentalist's body. Other phenomenal music performances include *Room* by jack of all trades Swiss-French artist James Thierrée, and *Bachelard Quartet* by the ingenious French director Pierre Meunier. Both are talented artists/ directors who have skills in many different areas. In western performing arts world, cross-disciplinary experimental works have already won the approval of many audiences. Many artists in the West are commonly skilled in more than one profession.

Conclusion

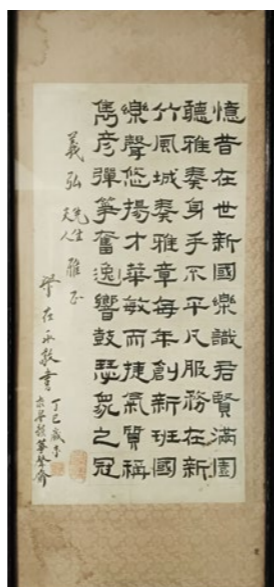
Based on my personal observations while living in Europe and the United States over the past few years, as well as my experience in practicing performing arts, I firmly believe in adjusting and expanding one's "personal setting". As an instrumentalist, the importance of exploiting the infinite possibilities of body through continued learning and practice should not be underestimated or overlooked. In the age of information explosion, news regarding performing arts is easy to come by. However, pushing ourselves to break limits, reach out to unfamiliar territory, or explore new prospects requires stronger will power, determination and action. I vow to pay more attention to what is happening around the world. Starting by transforming myself, expressing thoughts and passion through performances, and then dare to go bigger and aim higher- challenging the world out there. I believe, going forward, one must never forget to reach out and continue networking with the world.

「箏」愛一甲子—— 謝義弘老師國樂口述歷史 1970年代臺灣國樂人的耕耘記述（十三）

訪談、撰文 / 萬智懿 圖 / 謝義弘、陳登科、吳昭瑤、萬智懿 攝影 / 吳昌儒

謝義弘老師

梁在平先生題贈聯
(萬智懿拍攝)

在新竹地區教授古箏數十年的謝義弘老師，極受學生的愛戴，在學生眼中，他是愛國愛人、誨人不倦的良師益友，雖身軀高大（185cm），但說話輕柔，笑容燦如陽光，充滿赤子情懷。謝老師一生都在救國團工作，曾任社工組、學工組組長、廣播電臺副臺長、企劃室副主任、傳播部副經理、最後任發行部經理至1995年退休，之後即專注於古箏教學，目前在救國團終身學習中心教授古箏，一週上課六天。謝義弘老師與救國團因緣如此深厚，連生日都恰與救國團團慶同一天，但他的真愛始終是國樂，無論身在何處，他總在當地播撒國樂種苗，且讓我們循著謝義弘老師的生命歷程，回溯國樂發展的一絲軌跡。

緣起

謝義弘1944年出生於苗栗縣造橋鄉牛寮坑，小時家境貧困沒有玩具，只能放牧時吹笛自娛，無師自通下，竟也將笛子吹得有模有樣。因為自小喜愛音樂，謝義弘大學想報考音樂系，卻遭父親反對，將整箱的笛子丟到門外去，還撕破了選填音樂科系的志願卡¹。最後謝義弘選擇了世界新聞專科學校（現稱世新大學，下稱世新）三專部的圖書資料科就讀。

¹ 但是父親後來十分欣賞謝義弘的箏藝，每逢朋友來訪，還會特別喚謝義弘回家彈箏，為他與好友伴唱。

遇見恩師貴人

謝義弘申請了學校工讀，放學後順便留在教室讀書、吹笛。有一天，一位身襲長袍的長者走進教室聽謝義弘吹笛，原來此人是學校公共關係科的科主任—梁在平先生²，從言談中得知，他是第一位將古箏從大陸引進臺灣的人。在這個奇妙的機緣下，謝義弘開始跟著梁先生學習古箏，並在二年級時轉到公共關係科就讀。梁在平先生對提攜後進一向不遺餘力，他除了教謝義弘古箏外，還介紹他到「漢聲國樂團」（下稱漢聲）去見習並學習國樂。「漢聲」的團長是闕大愚先生，其他團員也都是響噓噓的國樂名家，包括汪振華、林培、黃體培³等前輩，謝義弘因資歷淺，在「漢聲」負責打擊樂，並學習胡琴，笛子也在汪振華前輩的指導下更上層樓。

成立漢聲國樂社

1964年，謝義弘想在「世新」成立國樂社，當時「漢聲」有幾位年輕團員，如梁銘越、侯曉丘、鄭雲文⁴等，謝義弘對侯、鄭兩人談起想請「琴聲女子國樂社」（下稱琴聲）至「世新」演出。「琴聲」是一支女子國樂團，甫成團不久，由國樂家侯濟舟女士組織領導，汪振華、董榕森先生擔任教練，社員均為閩閩千金及在學學生，素質甚佳，謝義弘認為「琴聲」若能到學校表演，對招生一定很有幫助。侯濟舟與汪振華前輩也很支持，願意無償到「世新」演出推廣國樂，但唯一的條件就是要讓「琴聲」的團員乘坐專車前往。當時汪振華先生建議謝義弘找救國團申請補助，經由徐政夫⁵的幫忙，救國團總部出借了一輛軍用大卡車去載「琴聲」的社員，結果身著合身旗袍的她們爬不上車子，而且那些亮晶晶的旗袍也怕被椅子磨壞，於是汪振華先生臨時打電話叫來一部遊覽車，花了800元，這筆支出讓謝義弘很長一段時間，都只能靠山東大餅止飢度日。但是謝義弘並不後悔，談起此段往事仍是呵呵直笑。

「世新」的招生很成功，謝義弘順理成章擔任首屆社長直到畢業，並為世新國樂社取名「漢聲國樂社」，有系出「漢聲」之意。成社不到一年，漢聲國樂社即演出不斷，除了年度公演外，因「世新」設有廣播電臺，國樂社也經常受邀至世新電臺及其他媒體⁶表演，畢業後謝義弘交棒給學弟林森鴻，之後再無與國樂社聯繫，不知世新國樂社史另有一說⁷，顯然國樂社曾中斷數年。

世新（漢聲）國樂社受邀教育電視廣播電臺演出春節特別節目
攝於1966年（謝義弘提供）

琴聲女子國樂社演出照（鄭雲文保存，吳昭瑤老師提供）

² 梁在平先生（1910-2000）有「臺灣古箏之父」之稱，1963年擔任世界新聞專科學校公共關係科第一任科主任，自1954至1979年擔任中華國樂會（現稱中華民國國樂學會）理事長長達25年，1992年獲行政院文建會頒發「國家文化獎」，1998年獲行政院文建會頒發「特別貢獻獎」。一生往來世界各地推廣國樂不遺餘力，培養出眾多的箏樂人才。

³ 訪談徐燕雄老師後，還補充了孫靖、李巧元二位前輩。

⁴ 侯曉丘是侯濟舟的公子，鄭雲文為侯濟舟的高足，亦是「琴聲」的一員，鄭雲文與侯曉丘結婚後，曾擔任「琴聲」的社長，兩人現定居於加拿大。

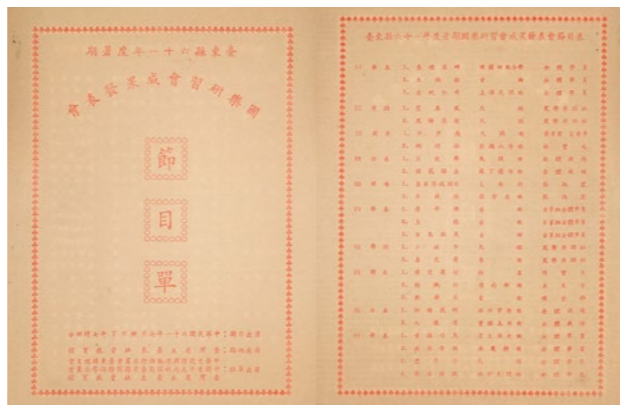
⁵ 徐政夫是謝義弘同寢室的室友，是救國團的大專服務員，數度為謝義弘與救國團牽線，曾介紹謝義弘參加大專學生週末露營，對救國團留下難忘的印象，因此畢業後選擇進入救國團工作。徐政夫後來創辦「清猗雅集」，曾任「寒舍」主秘，人稱臺灣的古董教父。

⁶ 曾去南海路的教育電視廣播電臺（中華電視公司的前身）及臺灣電視公司錄影表演。

⁷ 世新大學國樂社1975年4月1日由陳正育學長姐和一群愛好國樂的同學共組而成。

慶祝總統華誕暨救國團 18 週年團慶音樂會，於臺東介壽堂古箏表演
(謝義弘提供)

臺東縣六十一年度暑期國樂研習會節目單 (陳登科提供)

在臺東墾耘播種

1968年是「中華民國音樂年」，舉國上下都在推廣音樂活動，謝義弘在臺東服役擔任少尉通信官，退伍後考入救國團，7月28日分發到臺東救國團社會工作組，隨即投入音樂活動推廣工作。臺東雖有好山好水，但地處偏遠、人力資源有限，尤其是音樂師資更是缺乏，於是謝義弘利用有限的時間到數所學校⁸兼任音樂科教師、並在救國團「社團班隊」開設古箏班，遇慶典活動更親自上臺展演古箏¹⁰，除了這些，謝義弘在臺東舉辦過二次國樂研習會，尤其是1972年與縣政府教育局的合作對臺東國樂的紮根及貢獻最大，當時明令各校依班級數量，決定參與國樂研習老師的人數，就是每校至少要派一位老師參加，研習會後並舉行了成果發表¹¹。

臺東國樂研習會回響

1972年國樂研習會後，有諸多回響見諸於文獻中，如《中國樂刊》記載，「臺東縣國樂團」9月9日成立，謝義弘被推選為團長（中國樂刊誤植為蔡義弘），副團長曾紹仁¹²。可惜不到一年謝義弘即轉調新竹，臺東縣國樂團未見發展。另《東師樂府》第九期記載，臺東師專因9位同學參加國樂研習會後，1972年9月下旬正式成立東師國樂社，並請謝義弘擔任指導老師¹³。而據謝義弘老師印象所及，至少還有兩所學校在國樂研習會後成立國樂團，分別為臺東市仁愛國小及東海國中，後者還請謝義弘協助審查學校購置的國樂器。對國樂研習會後臺東成立國樂團的數量，謝義弘並未做統計及追蹤，事實可能比他所知道的多，如1973年4月出版的《中國樂刊》記載臺東的關山國小有30人的國樂團，社長為蔡永恭（校長），指導老師有范玉梅、施世杰（指揮）、劉珍珠與黃素雲，其中黃素雲老師即參加了1972年的國樂研習會¹⁴。

1973年7月1日謝義弘轉調至新竹救國團，任職學校工作組組長至1981年，這段期間謝義弘持續辦理寒暑假的國樂研習，次數多到他已記不得，因為他喜愛音樂，他不僅辦理國樂研習，也舉辦大專學生合唱研習營及軍樂研習營。新竹首度的國樂研習會應是1974年暑假舉行，地點在曙光女中，技術教練同樣聘請「屏師」校友擔任，包括黃吉田、陳登科及周玉霜，另外還有北門國小的馬錦鸞老師及新竹師專的許詩羸老師。由於新竹離臺北不遠，謝義弘還從臺北聘請國樂名家擔任理論課程，包括梁在平、李鎮東、莊本立、董榕森、陳勝田等教授，還有夏炎老師教授指揮課程。

⁸ 1968年9月開始曾在省立臺東商業職業學校、臺東師專、臺東女中、鹿野國中任教音樂科目，調到新竹後亦曾在私立光復中學、宏宗聖道學院、育達商業技術學院兼課。

⁹ 社團班隊即現在的「終身學習中心」，1998年起救國團配合政府終身學習年，將「社團班隊」更名為「社會教育中心」，2013年配合中央政府組織再造，又改為「終身學習中心」提供民眾一系列社會教育學習活動。

¹⁰ 從照片見到臺東介壽堂舉行的慶祝總統華誕（前總統蔣中正）暨救國團團慶音樂會擔任古箏獨奏、臺東商職慶祝總統華誕音樂會為學生吹奏中國笛擔任揚琴伴奏。

¹¹ 國樂研習會於7/17-7/31在臺東師專附小舉行，參加者有國中小學教師、社會青年、國小學童及臺東師專等多位學生，聘請屏東師專56級校友陳登科、59級校友蔡秋夏、王天台、許寶東及杜麗珠、及63級在校生周玉霜組成6人國樂教練團擔任技術指導。

¹² 曾紹仁為臺東師範學校普師科第二屆41級校友。

¹³ 但筆者從謝義弘老師提供的文獻資料中發現，早在1969年3月即已受聘為臺東師專國樂研究社指導。

¹⁴ 陳登科主任受訪時表示，黃素雲、宋安平、林豐元等人皆是1972年國樂研習會裡表現較優者，因此特別安排他們在成果展中擔任表演。

郵光國樂團部分團員之合影 (謝義弘提供)

郵光國樂團

1974年國樂研習會結束，謝義弘依然熱心安排對國樂有興趣的學員持續學習，當時新竹有個郵光國樂團（下稱郵光），隸屬於新竹郵局，算是新竹首屈一指的公部門樂團，創辦於1973年7月，初由郵局職員及員工子弟組成，本不具規模，謝義弘率先以非員工身份加入，待舉辦國樂研習會後，有學員表示想繼續學習國樂，謝義弘就跟當時新竹郵政總局的祝振聲局長反映，祝局長也有擴充樂團的想法，很歡迎一般社眾參加，自此「郵光」也正式轉型成爲一現代國樂團，人數也成長至近30位團員，團長徐永達當時是新竹郵局的分局長，演奏中胡，謝義弘還推薦了潘明利¹⁵擔任指揮，1975年潘明利曾領軍「郵光」獲得臺灣區音樂比賽社會組國樂合奏冠軍，締造「郵光」輝煌的記錄。「郵光」當時吸引了不少好手加入，如新竹市立國樂團指揮及團長許詩羸即擔任過「郵光」的高胡首席及指揮，臺北市立國樂團的陳純賢、孫新財、臺灣國樂團的蔡德偉、國立臺灣戲曲學院戲曲音樂學系主任陳鄭港，及許多新竹地區的國樂好手，都曾參加「郵光」。由於謝義弘的活動力十足，他安排「郵光」到新竹各鄉鎮表演做社區國樂推廣，現場總是座無虛席。當時村民多半只知二胡、笛子，對其他許多樂器很陌生，「郵光」去表演時，將國樂器一件一件的介紹給聽眾認識，因此「郵光」算是1970年代新竹地區重要的國樂火炬。

「箏」愛一甲子

1981至1995年謝義弘轉調到臺北幼獅公司擔任各部門要職，同時他亦積極參與音樂社會組織，曾擔任「中華民國國樂學會」第16、17屆監事（任期1986-1993），「台北市中國琴箏研究會」及「中華古箏學會」（1992-）擔任常務理事，「台灣省音樂協進會」總幹事（1989-），並經常在臺北市社教館、中山堂、國家音樂廳舉辦古箏演奏會，退休後更一心致力於古箏教學及推廣。謝義弘從1964年起與古箏的情緣一直沒有斷過，至今剛好一甲子，數十年來培養的學生已能自主學習，甚至繼承衣鉢成爲優秀的古箏教師。2023年謝義弘老師開始推廣16弦鋼弦箏，讓擱在倉庫或吊掛牆壁的16弦箏重見天日，他說：「我花了大量的心力，收集鋼弦箏開班，是因為鋼弦箏悠揚悅耳的聲音，是讓我沁入心扉的記憶，午夜夢迴，總讓我憶起恩師梁在平教授的啟蒙之情，心中溢滿傳承恩師技藝的念想。」筆者在謝義弘家中的牆面上見到梁在平先生1976年手題墨跡，寫的正是謝義弘一生與國樂的因緣，恰似此篇文章的大綱，不禁靦然而笑！

¹⁵ 屏師62級校友潘明利當時正在新竹空軍基地服役，不在國樂研習會教練名單中，因探班時小試身手，恰巧被謝義弘看見，覺得潘明利是難得的國樂人才，所以後來只要新竹地區有國樂推廣活動，謝義弘就會發公文向空軍基地政戰部主任借調潘明利，兩人也因熱愛國樂成爲莫逆之交。

淺談馬來西亞華樂團： 以「居鑾中華中學華樂團」為例¹

文 / 廖聖捷（國立臺灣大學音樂學研究所碩士）

前言

時至今日，以華樂團演奏馬來風格樂曲已然不是新鮮話題，且可被視為華樂團的在地化。新加坡華樂團更是秉持著「南洋樂派」的精神，藉由委託創作、錄音、作曲比賽等，成功推動華樂團的「南洋風」。然而，在馬來西亞許多華樂團未必會大力推動「南洋風」；相反地，更多地華樂團在追求的是「如何發揚中華文化」。例如，吉隆坡循人中學華樂團即表示：「華樂就是我們中華文化五千多年流傳下來的音樂文化，其中包括音樂，演奏形式，樂器等等……這些蘊藏著我們華族的韻味的音樂文化及樂器，就是我們的『華樂』」。儘管「南洋風」並非排除中華文化，但在馬來西亞許多華樂團的發展歷程中，中華文化才是主要追求的價值與理念。承上所述，本文將分析馬來西亞華樂團的演出案例，說明華樂團如何在追求中華文化途中，卻逐步發展成具有當地色彩、非傳統正宗之中華文化。

案例說明

本文案例為「居鑾中華中學華樂團」（下稱鑾中華樂團），位於馬來西亞南部柔佛州。鑾中於1969年成立華樂團，團員人數約100人，目前指導者為彭振順與羅珈傑。作為居鑾唯一華文獨立中學，鑾中之校訓、教育使命、辦學宗旨等皆充滿中華文化意識。而鑾中華樂團首要宗旨「發揚中華文化」（鑾中華樂團2017:11）亦與校方形成呼應。鑾中於2017年逢創校99週年，華樂團以第14屆演奏會《南山鑾水情》象徵對母校的祝賀。演奏會中亦持續出現「華教」、「華社」、「中華文化」等字眼，用以呼籲華人繼續支持華文學校。這場意義非凡的演奏會，在內容上不再如以往僅表演器樂，還搭配了歌、舞、書、畫等，呈現一場充滿中華文化符號的跨界表演。

本場演奏會當中最有趣的例子為《琴棋書畫映南山》，由華樂團現場聯合棋、書、畫一同表演，樂曲結束後也完成了兩幅畫與書法。司儀提及：「大家都知道，華樂團象徵著『琴棋書畫』中的琴，而在剛剛的演奏中，多種不同的樂器聲音互相交錯著……」²。用華樂團象徵「琴」是否「不合理」？「琴」原意指古琴，至今仍然是中國傳統音樂的代表之一；而華樂團則是20世紀以後才出現的表演形式，並作為現代中國現代音樂的象徵。既然如此，為何「現代的」華樂團可以象徵著「傳統的」琴呢？至少對鑾中而言，「琴」與「華樂團」皆被視為中華文化的音樂。作為中華文化的符號，自然可以順理成章地以華樂團象徵「琴棋書畫」之「琴」。因此，司儀隨後說道：「在《琴棋書畫映南山》中，正如其名，畫家所畫上的即是琴、棋、書、畫及南山³。」⁴筆者據演奏會錄影擷圖（參考圖4），可以見到畫家所繪樂器並非古琴之「琴」，而是二胡與古箏。

有關表演所體現的內容，司儀進一步補充道：「這就要反映說，文化的傳播，主要靠的是學校，而俯瞰南山腳下，百年歷史的鑾中，就是一個傳播中華文化及藝術教育的搖籃。」（鑾中華樂團，2017）。由此可見鑾中華樂團所呈現的不僅是一場音樂會或跨界表演而已，更是充滿情感投射的空間、一個詮釋文化的場域。

¹ 本文由作者改寫2019年發表之期刊論文〈「如何華樂？怎樣馬來？」：「居鑾中華中學華樂團」交織擺盪的「華性」與「馬來性」〉。《臺灣音樂研究》，(27&28)，91-113。

² 筆者據演奏會錄音摘寫逐字稿。鑾中華樂團，2018。

³ 南山即居鑾地標南峇山（Gunung Lambak）。

⁴ 筆者據演奏會錄音摘寫逐字稿。鑾中華樂團，2018。

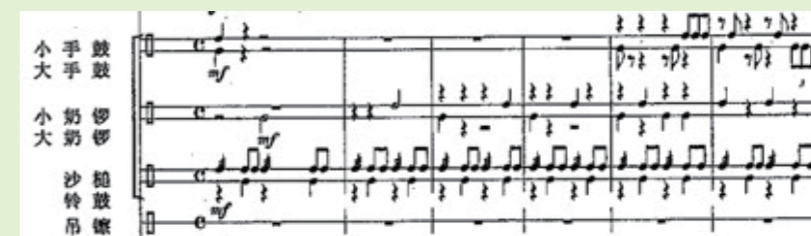
另一方面，在鑾中華樂團看似極大化地追求中華文化之餘，該場音樂會亦同時演奏本地作曲家之作品《甘榜風情》（Keindahan Kampung）。《甘榜風情》為馬來西亞華樂教育家、沙巴華樂之父張誠忠作曲，他同時在鑾中華樂團第十四屆演奏會中擔任藝術指導，親自指揮鑾中華樂團演奏《甘榜風情》。此曲所具有的馬來元素在於音階與配器。音階方面，樂曲一開始由高音笙吹奏出的音階，即為作曲家自身認知的「馬來音階」。現將高音笙演奏片段局部放大，以便讀者能清楚辨識該音階。

如譜所示，高音笙演奏的音為「D-F[♯]-G-A-C[♯]」，即可理解為D音出發的「Do-Mi-Fa-Sol-Si」。儘管這樣的音程關係組成的音階，與臺灣學者所認知的日本「琉球調式」（李婧慧，2015：40）相同，但本文重點不在於此調式源於何處，更重要的是此調式已被作曲家認為是「馬來音階」，作為表現馬來性的手法。除此之外，另外一段以打擊樂器為主的樂段亦有馬來風格的體現。

有關該樂段之創作理念，作曲者表示：「不是Gamelan，是馬來鑼，和馬來手鼓，我以晨早序，仿甘榜早晨，誦經後男耕女做的甘榜生活，中間有市集的場景，及尾聲的歸途。」（張誠忠，2018）。據此論述可以得知張誠忠在創作此曲時，並不是蜻蜓點水式地加入一些樂器或音階作為組合，全曲創作理念即在於體現馬來西亞風土民情，使得該曲可以很合理地被在地人所接納。

《甘榜風情》（Keindahan Kampung）高音笙演奏片段，第1-4小節
資料來源：作曲者張誠忠提供

《甘榜風情》中馬來打擊樂器演奏片段，第14-19小節
資料來源：作曲者張誠忠提供

結語

上述分析在華樂發展歷程中並非新鮮話題。然而，在一個追求中華文化、訴求華人支持華校的演出場合中，這樣的作品呈現了什麼樣的意義？在同一場演奏會中，華樂團明明成為了象徵中華文化的「琴」，為何還要演奏具有馬來元素的樂曲？更直白地說，「華」樂團何必「馬來」？

本文以鑾中華樂團具有特殊意義的演奏會《南山鑾水情》作討論，認為華樂團的表演不是純粹的音樂會或跨界表演，已然成為詮釋文化的空間，當中充滿異質性，造就了想像的可能。華樂團不需要將「中華文化」與「馬來元素」或「南洋風」對立起來，透過華性與馬來性的交織擺盪，華樂團可以有更豐富的發展。馬來西亞華樂團並非「海外中華文化」，對馬來西亞本地觀點而言更不是「外來音樂」。期許馬來西亞的華樂團能夠持續發展如此變動與多元的文化與身分。

參考資料

- 李婧慧。《亞洲音樂》。新北：揚智文化，2015。
居鑾中華中學網站。http://chonghwa.edu.my/web/（瀏覽日期：2017年12月29日）
張誠忠。《甘榜風情》（Keindahan Kampung）總譜，1980年代（年份不詳）。
鑾中華樂團。《鑾中華樂團30週年演奏會手冊》，1999。
鑾中華樂團。《鑾中華樂團團冊》，2017。
鑾中華樂團。第十一屆演奏會《蓬島笙歌》【DVD影片】。馬來西亞：居鑾中華中學，2011。
鑾中華樂團。第十四屆演奏會《南山鑾水情》【DVD影片】。馬來西亞：居鑾中華中學，2017。