

2015 年臺灣音樂生態觀察與評述報告－傳統音樂類

觀察評述：林珀姬

壹、前言

臺灣傳統音樂種類眾多，如原住民音樂、唸歌、南管音樂、北管音樂等，此類原生態都是以常民生活為重心的表演，不是一般賣票系統的舞台表演。目前搬上舞台表演的節目並不多，較常見賣票的節目多以國樂為主，除了賣票類正式演出的節目外，欲瞭解臺灣傳統音樂生態，還是得觀察在民間的各類音樂活動。本文將先以透過製作、賣票演出節目的觀察評述，再以民間音樂活動或不賣票的表演節目做評述。

貳、賣票演出之節目

2015 年度觀賞演出節目表

場次	演出時間	演出地點	節目名稱	主辦單位	演出者
1.	4/19	臺北藝術大學 音樂廳	盧盈妤南管音樂會	國立臺北藝術大學傳統音樂系	盧盈妤、傳統音樂系南管組學生與華聲南樂團團員
2.	4/29	臺北藝術大學 音樂廳	虧伊歷山南管音樂會	國立臺北藝術大學傳統音樂系	魏美慧 徐智城 陳家琦 潘杰 董旭芳 葉圭安 吳素霞
3.	5/6	國家兩廳院 演奏廳	琴韻春生	太古琴館	林法 黃雪婷 黃琴心
4.	5/8	臺北市政大樓 親子劇場	詩意南管	心心南管樂坊	心心南管樂坊 Voco Novo
5.	5/21	臺北藝術大學 音樂廳	涵香－潘杰南管音樂會	國立臺北藝術大學傳統音樂系	潘杰 黃俊利 陳家琦 盧盈妤 劉依靜 楊懿惟 賴昱丞 劉依緹 黃美翔 林芷柔
6.	上(5/2)、中(6/6)、下	大稻埕戲苑	二十四孝－丁蘭	臺灣唸歌團	王玉川 陳美珠 陳寶貴

	(7/11)				
7.	7/5	臺北市 台泥大樓士敏廳	「聲聲世世」邱 婷戲曲音樂會	尚青文化工作室	邱婷 周湘 鄭榮興 潘玉 嬌
8.	10/09	臺北 國家兩廳院演奏廳	《黃正銘胡琴獨 奏會-劉天華的有 情世界》	采風樂坊	黃正銘
9.	10/27	臺北國家音樂廳	黃好吟古箏演奏 會	傳大藝術	黃好吟
10.	11/24	臺北 國家兩廳院演奏廳	響振冰心	太古琴館	林法
11.	11/26	臺北藝術大學 音樂廳	南管戲《留傘》	國立臺北藝術大 學傳統音樂系	傳統音樂系碩士班與大 學部學生

南管音樂會

國立臺北藝術大學傳統音樂系三場南管音樂會

國立臺北藝術大學傳統音樂系三場個人南管音樂會分別為盧盈好、魏美慧、潘杰，大致遵循傳統起落煞方式進行。

盧盈好，國立臺北藝術大學傳統音樂系大學部與碩士班畢業，目前仍就讀於國立臺北藝術大學戲劇系博士班，同時為傳統音樂系南管組兼任講師，亦為臺北市華聲南樂團與詠吟樂坊之成員。

這場音樂會是她在碩士班畢業之後的第一場個人音樂會，是一場以遵循傳統整絃「起、落、煞」與「長、中、短」習慣演出的音樂會。起指：(錦板·魚沈雁杳)，她擔任洞簫吹奏；落曲：演唱兩首傳統曲目(北相思·我為汝)(三撩拍)與(短相思·為伊割吊)(一撩拍)；最後以《四時景》煞譜，《四時景》中擔任琵琶演奏。

這是國立臺北藝術大學傳統音樂系在傳承上嚴遵傳統的做法，是純傳統音樂的欣賞，本場音樂會中規中矩，可看出其個人在傳統南管唱奏上的實力。其中協演部分，牽涉合樂的默契問題，因此，由所屬樂團－臺北市華聲南樂團支援，僅少部

分大學部學生參與其中的曲目；是一場喜歡南管音樂的絃友所稱讚的演出活動。

至於兩場碩士班的畢業音樂會亦各有其特色，魏美慧【虧伊歷山】南管音樂會，現場臨時請來南管戲藝師吳素霞與臺北地區老絃友葉圭安協演，使整場音樂會增色不少。根據系的規定，此場音樂會中，魏美慧在不同曲目中要擔任洞簫吹奏、唱曲與琵琶彈奏。美慧出身江子翠劇團，在劇團中除了擔任梨園戲前場生角的演出，也兼習南管音樂多年，跟隨兩岸諸多名師學習，是一位不可多得南管中生代，南管音樂底子相當深厚。

潘杰【涵香】南管音樂會，主打以南管樂與箏樂融合，強調南管樂移植至古箏演奏。他自幼學習古箏，古箏的演奏實力雄厚。在音樂會中，除了依循規定指套《金井梧桐》中負責彈琵琶，演唱〈相思引·遠看見長亭〉，煞譜《梅花操》中負責洞簫，由其母親陽懿惟擔任古箏（取代三弦）演奏，最後並自彈古箏演唱〈短相思·為伊割吊〉。

在臺灣，古箏是目前國樂界學習人口甚多的樂器，近 20 年來，兩岸亦可見南管音樂中加入古箏演奏的演出方式。在此次音樂會中，潘杰古箏自彈唱〈短相思·為伊割吊〉相當出色，獲得不少掌聲。不過以古箏取代三弦演奏《梅花操》，就傳統音樂的學習者言，是一敗筆；但就西樂的學習者來說，沒有傳統音樂的陰陽互補觀念，樂器就是樂器，可以任意選用替代，就看站在哪一個角度上來審視。

《梅花操》是南管四大名譜之一，其最大特色在於三弦在此曲後半段中有突出演奏的機會，與琵琶形成高低音相互輝映的效果，猶如梅花的綻放。但三弦與琵琶是高低八度的音色互補，將三弦換成了古箏之後，高低音互補的效果不見了，古箏清亮的音色甚至干擾了琵琶的彈奏，破壞了南管合樂的和諧度，因此受到許多前來聆賞的絃友質疑與建議。

心心樂坊【詩意南管】

近十年，心心樂坊一直走「唐詩、宋詞入南管」的舞台演出，或跨界的演出活動；【詩意南管】則是王心心老師再一次高難度的跨界整合，是「新南管」的創新嘗試，它同時是一場大卡司、大成本製作的現代南管與 Voco Novo 爵諾人聲樂團合作演出，首次結合 a cappella，以人聲創造舞台氣氛與空間，呈現非常不同面貌的音樂，同時邀請了泉州師範學院的青年學子們來臺演出，延續南管傳承的精神。除了在高雄、臺南、臺北及桃園等地演出四場外，也到大陸泉州、廈門演出兩場。

既是「新南管」，傳統中的禮數束縛全解除了！音樂會中，以譜《梅花操》片段起始（傳統中，譜要擺在終曲收煞），然後演唱名詩人余光中的新詩《鄉愁》、《夜飲普洱》、《昭君》、《洛陽橋》、《小小天問》，並以大譜《八駿馬》作結。余光中祖籍福建永春，余光中說「王心心用南管曲牌來唱我的作品，讓我有一種心心相印的感動！」因為是鄉音，所以特別感人。

創新的根基在傳統，「新南管」顛覆了傳統的指曲譜演奏唱的順序，不過《梅花操》以一種類似儀式祭典行進緩慢出場，雖非傳統，卻有傳統南管應有的肅穆，彷彿引導觀眾走進時空隧道回到千年前的國度。

接著由王心心以琵琶彈唱《鄉愁》，同時加入 Voco Novo 人聲做搭配；《夜飲普洱》則將琵琶交給了泉州師院學生丁美珊，王心心專心演唱；《夜飲普洱》演唱進行中，加入了茶人（葉台竹飾）表演；《昭君》除了心心自彈唱外，搭配有泉州師院學生的合唱與下四管演奏，還加入了吳素君編舞的二人舞表演；《洛陽橋》由泉州師院學生駱惠婷彈唱，搭配叫鑼與四塊的音響伴奏，讓心心老師有了喘口氣的時間。

《小小天問》又歸心心演唱；《八駿馬》則運用人聲仿擬環境與馬匹動作，以及運用和聲吟唱來寫意造景，於是駿馬的馳騁、奔跑、漫步、低首、嘶鳴，各種動作與場景，躍然於聽覺，使樂曲更豐富動人。整場音樂會因為不受傳統的束縛，每首演奏唱都加入了一些不同新南管的元素或跨界元素，給予觀眾在視覺與聽覺的極致享受。

這場音樂會舞台、燈光設計、影像、服裝、詩作都出自臺灣一流名家，唯一缺憾是余光中的新詩寫作，是以華語的語勢來寫，既沒有古詩的押韻，也非閩南語傳統語法，有時還帶有西方語法的雙關；從南管音樂的語言與傳統音樂的關係看，他的詩作與閩南語語言習慣相去甚遠，基本上是無法入樂的。例如：「小時候」一詞，閩南語則說「細漢ㄟ時陣」，把國語應硬翻，仍唸類似國語「小時候」，讓習慣閩南語的人聽了啼笑皆非。

因此，個人 11 月到泉州作訪問時，就有多位絃友跟我反應，他們聽了《詩意南管》音樂會之後，直呼王心心怎麼這麼唱？南音不能這麼唱！不過，這對一般不懂南管的聽眾來說，卻不是問題，因此《詩意南管》所到之處，場場爆滿，可見心心老師的舞台魅力。

此外，我帶了一位不懂南管的小學音樂老師入場聆賞，她說：「沒想到南管這麼好聽，王心心老師字正腔圓，可以把每個字唱得那麼清晰圓潤」；另一位熟習南管的朋友，則認為 Voco Novo 人聲太大聲了，有點喧賓奪主的感覺。不同角度聆賞，

也有不同的看法。

個人覺得心心老師的南管唱工是一流的，因此，當《洛陽橋》一曲交由泉州師院學生駱惠婷彈唱時，唱功好壞立見分明，學生的唱工，就顯得太稚嫩了些，夾在心心老師的中間演唱，立刻被比了下去；不過一場南管演唱為主的音樂會，連續數曲的演唱，是有其難度，所以也該是心心老師的刻意安排吧。

七子戲演出—南管戲《留傘》

這是今年唯一賣票的七子戲演出活動，南管戲《留傘》是國立臺北藝術大學傳統音樂系近年來學生學戲演出，效果最好的一次，雖然分為多組扮演，但由於此次參與學戲的學生基本上聲音條件還好，唱腔都不錯，記得從前老人家常說「聽戲、聽戲」而不說「看戲」，因為傳統戲曲講究的就是唱腔，唱得好，即使身段、腳步、手路都還未成熟，卻能博得滿堂彩。此場音樂會也是傳統音樂系今年的演出活動中，最賣座的一場，觀眾掌聲不斷。

以上南管有關的音樂會共五場，每場均有不同特色，不過都不是臺灣傳統音樂原生態中的演出。

北管音樂會

【聲聲世世】邱婷戲曲音樂會

這場音樂會在臺北市臺泥大樓士敏廳舉行，邱婷是北管藝師邱火榮與亂彈戲藝師潘玉嬌的千金，自幼在北管戲曲的環境中長大，多年來，我知道她會唱北管，但從不知道她唱得這麼好。

這是邱婷為母親潘玉嬌八十大壽所舉辦的祝壽音樂會，除了邱婷獻唱新舊路戲曲，潘玉嬌也上場演唱福路腔系(舊路)《羅成寫書》選段、皮黃腔系(新路)《天水關》選段；母女二人還對唱新路《南天門走雪》選段；另外邀請了乾旦周湘一起演唱黃梅調，接著又唱歌仔調。

最後母女二人再唱《醉八仙》選段，《醉八仙》屬於八仙祝壽的戲碼；因此，邱婷安排在這場音樂會尾聲，以《醉八仙》來為母親潘玉嬌祝壽，相當有意義。這場音樂會曲目的安排，可以說除了南管戲外，幾乎把臺灣民間流行的戲曲都唱遍

了，讓台下的聽眾過足了聽戲癮，是一場難得聽聞的音樂演唱會。曲終，每位觀眾還帶了一個壽桃回家。

音樂會實況錄音亦於十月底出版，十一月正式發行，對於未能參與音樂會者，此套 CD 值得收藏。因為是音樂會實況錄音，除了主持人的串場及一首觀眾安可英文 26 字母唱七字調未收錄外，收錄唱曲長度超過 100 分鐘，分錄製成 2CD，包括最後祝壽的《醉八仙》選段的四支曲牌，也收錄其中。

這可是邱婷個人唯一的戲曲唱腔專輯，同時也是潘玉嬌八十歲的声音記錄。而作為後場伴奏的鄭榮興，其吹、拉、打等演奏絕活，也都收錄其中，所以邱婷自己說「即使不是空前絕後，也難再了」。這是一場精緻又叫好的北管音樂會，當然票價也是相當高的。

古琴音樂會

傳統的古琴音樂屬於文人雅集式，常作為三五好友聚會品茗、彈琴、作畫、作詩的混合活動。臺灣近年來學古琴的人口倍增，甚至學習製作古琴的人也多了。太古琴館今年共舉辦有兩場古琴音樂會，第一場【琴韻春生為】三位青年琴家林法、黃雪婷、黃勤心合演一場，三人皆為王海燕教授之得意門生，雖師出同門，演奏曲風各異；第二場【響振冰心】則為林法個人獨奏會。

林法為臺北市登錄古琴製作藝師林立正之子，亦傳承了林立正的斲琴技藝，畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂系碩士班。此次音樂會，屬於系列活動之一，於中正紀念堂三樓志清廳舉辦「琴」展，作為期一週的展出，展出作品除了林立正所復宋琴「玉壺冰」外，還有梓作坊師生其中亦包括林法所斲之琴。期間，同時配合講座、演出、雅集、茶會等系列。

而為了展現修復後的宋琴「玉壺冰」之音色魅力，故此次音樂會中，林法也以「玉壺冰」作演奏呈現。目前林法所斲之琴，大陸以高價賣出，可見其在斲琴技術方面已日漸成熟。

音樂會演出的曲目有《憶故人》、《靜夜思》、《離騷》、《陽關三疊》、《幽蘭》、《瀟湘水雲》、《古怨》、《流水》、《廣陵散》。其中，《靜夜思》為大陸琴家李祥霆以李白詩入樂之新作，與《陽關三疊》兩曲，在音樂會中是以琴歌唱奏方式表現。《古怨》是宋代白石道人姜夔作品，也是中國傳統音樂少數知道作曲者（度曲家）的曲目；《幽蘭》是魏晉南北朝時梁代丘明（公元 494-590 年）的傳譜，此譜是我

國最古老的一首文字譜，現存本為唐人之抄本卷子。所以此場音樂會安排了近兩千年之間的曲目，從最古老到最新，從琴歌到琴曲，是難得一聞的古琴音樂會。

音樂會中的《離騷》、《幽蘭》、《古怨》、《廣陵散》等曲，為臺北藝術大學傳統音樂系古琴組常備的打譜曲目，古琴學習必須透過打譜的訓練，增強其解讀古文字譜與歷代具差異性之減字譜的讀譜能力；但若沒具備長期的音樂訓練，打譜其實有其難度。

唸歌音樂會

2015 年臺灣唸歌團領銜主演的成員主要為王玉川、陳美珠、陳寶貴等三人。此次利用三個週末「上(5/2)、中(6/6)、下(7/11)」的下午 2:00 開始，在大稻埕戲苑八樓曲藝場，演出傳統故事「二十四孝—丁蘭」，唱唸之劇情梗概如下：

上集演唱從丁蘭年幼母親過世，其父再娶寡婦楊氏。楊氏攜有一子陳義郎和一姪女麗珠一起跟著嫁過來。由於丁蘭對於繼母不孝，又常忤逆其父，整天花天酒地、不務正業，看上了煙花女艷紅，花光家產。父親在其過世前，交代楊氏要好好培養義郎。

中集演唱從丁蘭逼繼母把麗珠許配給他，可是麗珠不願意，只好逃避。而義郎帶著楊氏給他的少許金銀赴京趕考。丁蘭花光家產之後，上山做工，並逼迫楊氏正午時分，要準備午餐帶到山上給他吃。這時，有一修行者：紅花聖道人，為了點化丁蘭，化身為牧羊人，告之烏鴉有反哺之義、羊有跪乳之恩，最後終於感化了丁蘭，丁蘭非常懊悔自己對繼母不孝的行為。

下集演唱從受了紅花聖道人之敲頭、開釋、感化後，丁蘭有了悔悟。這天，楊氏照常送午餐到山上給丁蘭，丁蘭老遠就呼叫楊氏，並追趕過去迎接她；但楊氏因為長期受丁蘭凌虐，誤會丁蘭是要來打他，於是轉身就跑，跑到一埤塘邊時，不慎跌入水中溺斃，獨留一隻木屐在池邊，丁蘭就把這隻木屐帶回家。後來，義郎考上了狀元，當了官返鄉，丁蘭告知艷紅侵占財產之事，於是在義郎協助下，終於奪回家產。丁蘭則在楊氏遺留的木屐刻上繼母之名，日日祭拜奉祀，此即為民間神主牌（祖先牌位）的由來。

「二十四孝」故事是我們小時候常讀的故事，已經有許多年教育體系中已把它剔除，現在的年輕人都不知道這個故事，認為這是迷信、捏造的故事。不過，這種教忠、教孝的唸歌，對於民間百姓具有教化意義，也藉由這場唸歌音樂會，讓我

重溫兒時的回憶。

「二十四孝—丁蘭」故事，民間有許多不同版本，此次演唱也因為是「即興活歌」關係，故事內容與民間傳說也有些許差異。但陳美珠、陳寶貴搭配王玉川的演出相當精采，三人光藉由聲音音色變化的演出，就不輸歌仔戲版彩扮的演出；即席吟唱，功力一流，以聲音的扮戲、說戲有絕佳效果。

臺灣唸歌團除了平時教授月琴彈唱，希望更多人重拾彈唱的樂趣。此次演唱由陳美珠和陳寶貴擔綱，後場人員由王玉川擔任大廣弦、高樂富擔任殼仔弦、王清松擔任鼓手。由於演出時間較長，分為上、中、下三段，中場休息時間十分鐘，讓這幾位老人家得以休息片刻。

王玉川是 103 年度新北市登錄的傳統藝術藝師，民國 22 年出生於新竹，目前定居板橋。15 歲開始學習南管（從其演唱方式看，應該是太平歌，也就是南管的俗唱，一般也稱它為南管）、子弟戲；19 歲起開始說唱唸歌行走江湖，足跡遍及全臺，畢生從事唸歌說唱藝術，說唱生涯迄今超過 1 甲子，擅長多項樂器（月琴、大廣弦、殼仔弦...等等），一生演出，累積了極為豐富的說唱藝術經驗。

王玉川認為，說唱藝術最大的挑戰在於「活歌」的掌握，活歌可以由藝人自行隨興改編故事，透過增補情節，或誇大渲染劇情，來提昇或突顯說唱藝術的高潮，並可自由掌控表演時間而讓觀眾陶醉於故事情節，令其情緒跟著劇情跌宕起伏，欲罷不能。

國樂音樂會

國樂在兩岸四地均有良好的發展，香港稱「中樂」、新加坡稱「華樂」、大陸稱「民樂」、臺灣稱「國樂」，是一種以交響樂團為基準的編制，也有許多新創作的曲目，律制也採平均律，著重在高低聲部聲音的堆疊厚度。它儼然成為新樂種，不同於臺灣其他的傳統音樂。

采風樂坊《十面埋伏》

本年度主要觀察鎖定「采風樂坊」，其音樂表演創作不論是純粹的音樂演奏，或是結合跨界的劇場表演，都能將其作品建構在臺灣傳統器樂的主體上，以傳統音樂為根基，並將觸角延伸至當代，藉由不斷學習不同領域藝術，以此為軸心，融合各式文化並擴展其作品範圍，一直是采風樂坊不同於其他國樂團之處。

在當前社會環境，為適應現代的需求，他們也做許多跨界的演出活動，如在臺南億載金城環境實景中，演出《十面埋伏》。2005年，采風樂坊成立15週年時「東方器樂劇場」系列，開創之作的《十面埋伏》，是全世界首創的器樂劇場表演模式，該劇採自中國早期的歷史故事，故事內容是關於「楚漢相爭」裡劉邦和項羽間的劇烈戰爭，且融入了項羽和虞姬間淒美的愛情故事。

《十面埋伏》在全臺各主要城市巡迴演出共12場，此劇跨界結合多元的新式劇場表演模式，並作為臺南藝術節閉幕演出，特別是與台達電子公司合作，觀眾在入場後可用手機下載QR CODE，就能以手機發射刀槍劍斧，與演員一起攻城，互動螢幕上顯現攻城情況，讓看戲一點都不無聊。今年適逢《十面埋伏》首演十週年，也為特邀「仁山仁海藝想堂」堂主張逸軍，融匯他與太陽劇團巡演多年的經驗，於億載金城中，聯手打造前所未有的環境實景演出版《十面埋伏》。

跨出劇場框架的束縛，把公元前200年的史事，帶到臺灣首屈一指的二鯤鯓砲臺「億載金城」，經由古砲臺的實景體驗，遙想古戰場的烽火連天，釋放采風樂坊絲竹樂音的爆發力，以完美極致的三十人樂團，全新感官體驗，打破傳統武曲，顛覆古典視野，特別加進現代音樂劇場元素，將該歷史故事分成十個段落，以傳統樂器音響鋪陳戰況情境。

現場演奏家用肢體與音樂表演敘述歷史故事；時而由簫吹出項羽的烏江悲歌，時而由中國打擊樂器奏出戰場上刀光劍影的景象；時而由嗩吶吹出劉邦的心機；時而由琵琶與打擊重現戰場之壯烈，結合舞台、燈光與道具，開創出具指標性意義的「東方器樂劇場」。如「旋舞炎」——絢麗的火舞團隊，打造出全世界獨一無二的烽火器樂劇場，以及上提之灌注科技藝術互動影像、前衛的視覺與服裝設計，以及庶民文化的灌注，將為億載金城量身打造不凡的霸氣演出，重現二鯤鯓砲臺最傲人的姿態。

本次演出既設定為「實景烽火器樂劇場」，因此不是搭台演出，所有表演將於億載金城之四面城牆上與操練場內演出。觀眾可自行選擇或站或坐於中央草皮（操練場）內，親身感受氣勢磅礴、烽火連天的實景器樂劇場。

此場音樂會個人並未蒞臨觀賞，透過友人的欣賞提供寫作，個人則從片段影片之觀賞，覺得外加太多的元素，模糊了音樂欣賞焦點，對於喜歡音樂的人來說，並不是好的音樂會，不過卻能符合普羅大眾的重口味嗜好，所以這場實景器樂劇場音樂會，與會觀眾相當多。

黃正銘胡琴獨奏會【劉天華的有情世界】

這場音樂會是黃正銘為了紀念被喻為「二胡之父」的劉天華先生，藉由演奏他著名的十大名曲，來探討劉天華先生的人文世界。

清末民初，中國廣泛流傳的各種民間音樂，時人對傳統音樂並無保存或創新之認知，而劉天華基於對傳統音樂的使命與堅持，整理保存不少傳統音樂，並將其融入音樂當中。此後，中國音樂家對於傳統音樂日亦重視，後來的國樂發展中，其實就是在劉天華傳統音樂保存與創新作品的基礎上發展起來。

劉天華一方面整理保存傳統音樂，並將其融入其創作音樂當中；另一方面，他改革二胡演奏制式、創作 10 首獨奏曲，以及建立有系統的二胡教學法，豐富二胡音樂的內涵，使之成為獨奏樂器，改變中外人士對二胡的觀念。二胡也因此進入高等音樂教育制度之中，從此在傳統器樂表演中的重要性大為提昇。

黃正銘曾隨張月娥、黃文亮、吳榮燦、李鎮東和劉明源老師學習胡琴，並隨彭修文、楚世及、Michel Rochat 等老師學習指揮；1986 年畢業於中國文化大學，又赴大陸進修。曾任中廣國樂團首席、臺灣國樂團藝術經理，現擔任「采風樂坊」團長暨藝術總監。

除了致力於推廣現代國樂作品，黃正銘也舉辦過多次獨奏會，至今廣受樂友喜愛，並已有許多學生與樂迷。此場音樂會除了展現其二胡功力外，也期望展現對劉天華先生的尊敬以及在二胡音樂上面的貢獻。所以這也是個人可以輕鬆、自然的從純音樂的角度，欣賞純粹的傳統二胡音樂演奏。聽好音樂如飲好茶，令人心曠神怡。

黃好吟古箏演奏會

黃好吟，曾榮獲全球中華文化藝術薪傳獎、ICRT 青春之星樂器演奏獎，現任中國文化大學中國音樂學系專任教授，對於古箏音樂的推廣不遺餘力。她創作與演奏俱佳，目前還持續發表創新曲目，許多作品登上大型舞台作為世界首演，她的琴藝在國內外備受肯定。

認識黃好吟老師數十年，律己極嚴，除了演奏也作曲，所以她不只演奏技巧高超，創作方面也有很高的成就。多年前她在彈奏馬水龍老師的曲子時遇到瓶頸，於是

接受馬老師建議去學太極拳，因為「身體放鬆了，音樂就出來了」，太極拳的剛柔並濟、內化了她的演奏，讓境界更上層樓。

「當時非常流行劇場式的演奏會，令我大開眼界，所以就開始思考，太極拳能夠內化我的演出，那能不能把它外顯出來呢？於是我就開始規劃拳術與古箏的融合呈現。」多年來，她學習太極拳、八卦掌、八極拳，因此，已經有 12 年不輕言獨奏，黃好吟說「過去幾年，我在找自己心之安身立命之所。」

這次由傳大藝術主辦，在臺北國家音樂廳演出的【黃好吟古箏演奏會】，是一場曲風多元、跨界演出的古箏演奏會。其演出曲目有：馬水龍：箏獨奏《尋》、黃好吟：箏獨奏《飛天舞》、黃好吟：箏獨奏《臺北光影》、黃好吟曲／朱曉谷配：箏與鋼琴、打擊《煙霄引》、黃好吟曲／朱曉谷配：箏與鋼琴《伊那亞》、洪千惠：136 弦，箏獨奏《瑤池金母》（世界首演）。

從演出作品看，除了馬水龍的舊作《尋》、洪千惠的新作《瑤池金母》，其餘為黃好吟作品。從演奏方式看，傳統是坐著彈奏古箏，要意守丹田、含胸拔背，但腿腳卻要安穩的置於古箏下方，而這次的創新，除了站立演奏，還要搭配太極拳、八卦掌、八極拳表演，以及東西樂跨界合作演出，這對她的心境和技巧上都是很大的挑戰。

世界首演的壓軸曲目《瑤池金母》，舞台上擺放六部古箏，並用太極拳架式發想設計箏架，用造型顯現太極拳的勁力，宛如黃好吟的一人音樂劇場。為了配合《易經》中太極八卦的圖陣，黃好吟和設計家陳佳志研究了許久，「原先構想是以 8 架古箏排出八卦的陣形，再以黑白雙色的古箏代表黑白分明的陰陽兩儀，但這樣子箏與箏之間的距離會被拉大，我變成要多踏幾步才能彈到身後的古箏，較無飄逸靈動之感，所以後來改為 6 架古箏。」

於是在舞台上，六部古箏共有 136 絃，演奏中，融入太極拳、八卦掌、八極拳，展現王母娘娘伏妖降魔、救世渡眾的故事；至於音樂，則是特別邀請朱宗慶打擊樂團駐團作曲家洪千惠所創作。為了配合太極拳的步法和拳招，箏架的高度都必須經過特殊設計，讓黃好吟在拳招收發之間，能夠更連貫的彈奏，「6 架古箏不只調弦不同調，而且為了擺放的美感，是正反交錯的，因此我在彈奏時也不時需要『反彈古箏』要習慣這樣新穎的演奏方式，拙實花了不少工夫。」

音樂會中，只見她在箏陣中穿梭來回，時而右手按弦、左手撥弦，時而左手按弦、右手撥弦，身上一襲白紗隨著步法快速飛動，大袖飄飄的樣子，宛如身懷絕技的武林雅俠。

音樂會還有另一特色：難得一見的「反彈古箏」及「弓軋古箏」。「反彈古箏」可見於敦煌壁畫；「弓軋古箏」則起源於唐代，應該都是瀕臨失傳的箏藝。多首由黃好吟創作的作品，是中、西樂器結合，包括打擊樂、鋼琴等跨界合作，由此可見黃好吟的企圖心，為了讓此次演出更多元、更具可看性，同時給「箏」這個傳統樂器，賦予了新時代角色，充滿開創性，不再設限。

因此，展演方式亦是遠離傳統，不再是坐彈。因為傳統古箏，要求入門者要正襟危坐、屏氣凝神，凝聚演奏的「能量」，這對年輕世代來說，可能太沉悶。所以，黃好吟自創的「武俠古箏」，學子不但不必「坐著彈(琴)」，還可以「站著彈」、「邊打邊彈」。

黃好吟老師接受筆者訪談時表示，這種活潑的彈奏方式，希望吸引習於網路電玩的年輕世代走進古箏世界，當然最終還是希望他們從「動」中體會「靜」，懂得古箏「以靜制動」的奧妙。

以上兩場賣票的國樂音樂會，個人是以兩種不同的觀賞心境觀察，一個回歸傳統，讓人彷彿回到劉天華的時代，聽著他的十大名曲；一個是置身於現代武箏的表演中，眼花撩亂，音樂的進行已不是當天觀賞的重點。

參、非賣票演出之節目

臺灣傳統音樂的原生態都在民間，多是非賣票、非舞台式表演；即使是舞台表演，為了推廣，也是不賣票的。以下是相關的演出場次：

非賣票之正式演出與民間的整絃排場活動

場次	演出時間	演出地點	節目名稱	主辦單位	演出者
1.	4/25	浣莎藝術展演中心 醉美空間	【靜觀有情-振聲社南管音樂系列】	振聲社	振聲社
2.	5/27	臺北藝術大學音樂廳	箏築正樂	韓國箏築正樂及大吹打保存會	韓國箏築正樂及大吹打保存會團員
3.	6/15	高雄市大社區	春祭整絃	廣益南樂社	廣益南樂社暨各地絃友
4.	9/26	沙鹿合和藝苑	104 年秋季小	合和藝苑	北中南各地絃友

			倍排門頭整絃大會		
5.	10/3-4	臺南安平國中	南聲社 100 週年踩街整絃大會	南聲社	北中南各地絃友暨安海雅頌齋
6.	10/10	臺北藝術大學音樂廳	北藝原民風－賽夏與排灣樂舞宴	國立臺北藝術大學	蓬萊賽夏樂舞祭儀傳習團隊、泰武古謠傳唱
7.	10/11	臺北藝術大學音樂廳	陳明章二音和弦系列《月光暝》重返校園講唱會	國立臺北藝術大學	陳明章
8.	10/24	臺北車站六樓	戀戀排灣音樂會	臺北市原住民事務委員會	臺北市原住民兒童暨少年合唱團年度公演
9.	12/12-13	溪湖糖廠 南北管音樂戲曲館	南管整絃大會暨七子戲研習班期末展演	彰化縣文化局	南北管音樂戲曲館南管實驗團暨研習班
10.	12/19-20	彰化市八卦山大佛前廣場	北管排場大會暨北管戲研習班期末展演	彰化縣文化局	南北管音樂戲曲館北管實驗團暨研習班

南管音樂

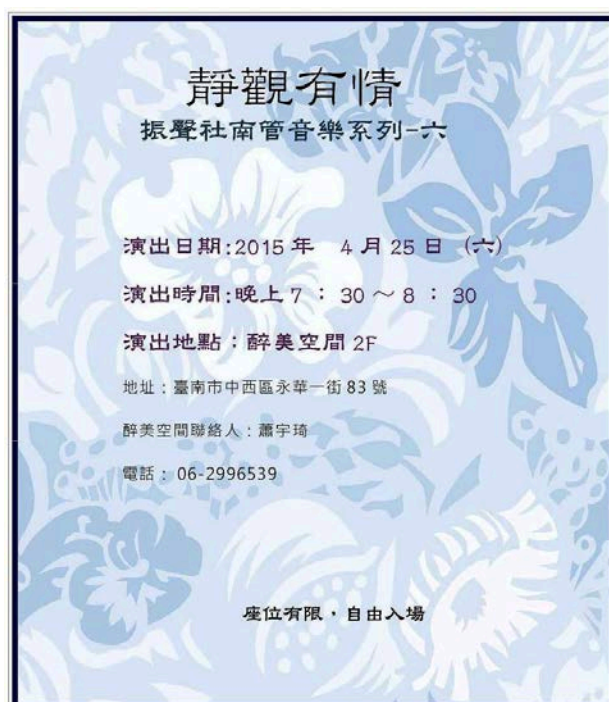
【靜觀有情－振聲社南管音樂系列】

這是臺南振聲社自 2014 年 10 月至 2015 年度上半年，每月一次一小時的系列演出，地點在臺南市「浣莎醉美空間」，這是「浣莎藝術展演中心」所經營的另外一個展演中心，樓下兼售有簡單的咖啡、飲料與甜食，是一個營業的藝文沙龍空間，大約只能容納 30-50 名觀眾席，很適合小而美的南管演出活動，既溫馨且觀眾又能近距離觀賞各樂器演奏與唱曲的喉韻。

本系列活動由「浣莎藝術展演中心」主辦，邀聘振聲社前來演出每月一場的南管音樂，為期半年。「南管音樂」一向是小眾市場，展演對主辦團體或演出團體，基本上甚無利益可言。而浣莎是一個民間經營、自負盈虧的展演中心，必須比其他團體更注重使用的績效。雖然今晚來聽的聽眾，不如預期的多，演出依舊慎重。現場的觀

眾也不吝給與熱情的掌聲。每次演出或多或少都有絃友到場，讓人倍覺溫馨。

振聲社駐館教師蔡芬得，自去年底身體不適後，由副社長郭雅君與林秋華負責教學與展演工作，此次音樂會為【靜觀有情—振聲社南管音樂系列】第六次的演出；少了領頭羊，看起來振聲社館員是戰戰兢兢演出，不過以他們朝向舞台精緻表演方式的經營，但仍維持傳統起指、落曲、煞譜形式，不管是指套、譜套或唱曲，其演出活動是可圈可點。本次演出曲目有簫指：《霏霏颯颯》、散曲：《守孤幃》、三更鼓(長滾)、《心頭悶懨懨》、《滿空飛》、宿譜：五面金錢經(五湖遊)。

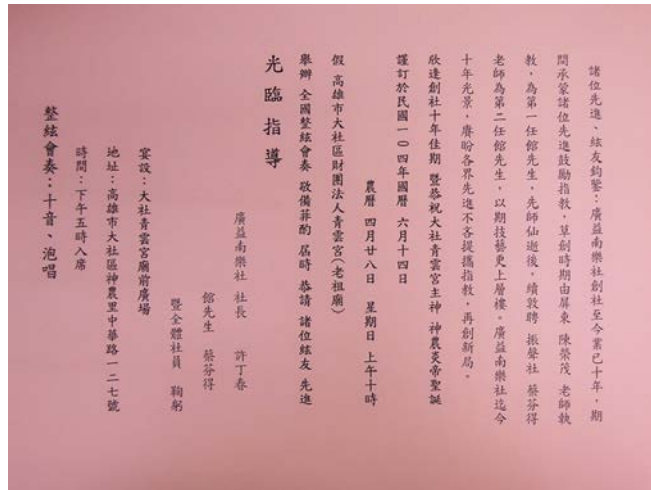

韓國箏箏正樂及大吹打保存會

韓國箏箏正樂及大吹打保存會是韓國文化資產保存之傳統音樂團體，這次來臺在國立臺北藝術大學音樂廳演出，是由國家補助出國巡演，藉此機會可以讓我們了解韓國在無形文化資產上所做的努力，提供我們學習。

廣益南樂社—全國整絃會奏

高雄市大社區廣益南樂社成立邁入第 10 年，第一次舉辦大型的整絃大會，地點在大社神農公，邀請全臺絃友參與，反應熱烈。結束後，並擺席宴請與會絃友，熱鬧非凡；是近幾年來少見大規模的整絃活動。

合和藝苑－孟府郎君秋祭

合和藝苑已持續五年舉辦傳統排門頭整絃活動，104 年的孟府郎君秋祭，由於曲目難度更高，能參與的館閣不多，與會的絃友與往年相比，明顯少了許多，因此整場整絃活動現場就顯得冷清，加上曲目冷僻，觀眾絃友無法產生共鳴。所以，不少絃友都提到還是恢復泡唱，大家較能盡興。

臺南南聲社 100 週年踩街整絃大會

臺南南聲社 100 歲了，這是一件大事，但原構想的國際整絃大會卻遲遲無法進行，由於活動決定較晚，原定調為國際整絃大會，但聯絡有些誤差，加上菲律賓團隊因戒嚴關係不能前來，僅有大陸「安海雅頌齋」前來，基本上已沒有國際的標準，最後終於決定 100 週年踩街整絃大會在臺南安平國中舉行。

而在踩街時，因為沒有事先規劃安排各團隊引領人員，也沒有邀請團隊踩街演奏，僅有主家南聲社以館篷遮日奏樂，讓其他團隊跟隨其後，踩街活動顯得冷清而凌亂。到了定點，郎君祭採用非傳統方式，以道士讀疏文祭奠，都讓在場絃友感到錯愕、意外，而且過早將祭壇收起，導致還有絃友說郎君祭和先賢無處去，都擠在涼傘下聽南音。

南聲社已多年未主辦這樣大型的整絃活動，連續三天在臺南安平國中的整絃活動，顯得凌亂無章法，絃友唱完即離開，現場場地大卻無法保住人氣而顯得冷清。整體而言，南聲社此次活動未能達到國際整絃活動水平，也失去舊有整絃活動的品質。

「北藝原民風—賽夏排灣樂舞宴」

由蓬萊賽夏樂舞祭儀傳習團隊、泰武古謠傳唱之北藝原民風—賽夏與排灣樂舞宴，在國立臺北藝術大學音樂廳演出，以荳蔻年華的男女情歌對唱，唱出排灣人一生最美好的時光。

2003 年，屏東泰武排灣古謠傳唱隊，歌謠再被唱起。從起初的 5 個孩子，到 13 個孩子，從 10 歲到 15 歲，透過不間斷的田野調查、一字一句的口傳心授、一音一調的反覆習唱，唱歌的孩子們穿越了時空，來到祖先曾經站立的瀑布前，回到那水分子浸染的甬道中。

古老的優美歌調和詞語，讓部落老人再次和自己的 VUVU（排灣族裡祖父祖母的稱呼）一起唱歌，這回憶與思念也落下快樂的眼淚。孩子們純真天籟和喜愛唱歌的意念，讓八八水災中受創的部落心靈，重建世代傳承的斷橋，而唱歌就是為了把祖靈帶在身邊。

蓬萊賽夏樂舞祭儀傳習團隊，主要是以苗栗縣南庄鄉的蓬萊國民小學賽夏族群的兒童為主，賽夏族祭儀中最富盛名的矮靈祭（paSta'ay），透過地方耆老的協助及「LEKO 之友」的支持，以「巴斯達隘祭典 paSta'ay」歌舞為主軸，讓學童對祭歌都能琅琅上口，對傳統舞蹈亦能聞樂起舞。

為賽夏族延續族群生命，更期盼為下一代子孫樹立學習的榜樣，而學生參與校外各項比賽及表演活動，不僅讓賽夏族群的孩子能走向外界，也讓賽夏族群的文化被看見，拓展原住民族學生較為宏觀的視野，使學習更有價值。從這場原住民兒童的演唱，看到排灣與賽夏族的希望，孩童純真的嗓音，唱出部落的原音，令人動容。

陳明章二音和弦系列《月光暝》重返校園講唱會

屬於 2015 關渡藝術節節目之一，吸引了校園裡的學生座無虛席，雖然陳明章講述他的二音和絃，只能說是以西樂的角度，想要建構傳統說唱的和聲問題，因此他決定拋棄西方音樂思維，重新找尋台灣音樂。

他擅長將傳統聲響親切巧妙的轉換到創作裡，更依臺灣不同的傳統音樂調門，創造出不同的吉他調弦方法，如：三弦吉他、月琴吉他、南管吉他、三弦月琴吉他、海洋吉他、民謠吉他的等。

此次講唱會，由陳明章與其所帶領的「福爾摩沙淡水走唱民謠團」共同演出，希望透過走進校園，以最直接的音樂演出，感染所有生長在臺灣的學子，聽到傳統與現代的衝擊聲響。「傳統之意，並非是重複古代；傳統是有生命的，隨著傳統的基礎下，在創造與發展下，才能繼續培育下去。」帶著吉他、月琴，臺灣音樂創作詩人陳明章要用輕鬆談唱的方式，告訴年輕學子們，這塊土地的故事。

如果從傳統音樂出發，就會發現不需和聲的問題；不過陳明章與團隊唱作俱佳，是一場很好聽的民間音樂會。

「戀戀排灣音樂會」

臺北市政府原住民族事務委員會為連結都會與原鄉部落，呈現傳統文化與新創藝術的融合，傳揚原住民族家庭親族倫理的美德及文化特色，2015 年以排灣族為代表族群，並以排灣語「Masalut」（感恩）為年度主題，舉辦「臺北市第六屆娜魯灣文化節」，表達「感謝天地與感恩」主軸意涵，也在臺北車站六樓演藝廳舉辦「戀戀排灣音樂會」。

這場音樂會由臺北市原住民族兒童暨少年合唱團、喜樂合唱團，與原鄉部落耆老公認的古謠傳唱者桑梅絹等演出，接續以獨唱、合唱、樂劇等形式，呈現跨族群、跨國界與跨越時代的動人經典曲目。包括排灣族的「LALAI」、「勇士之歌」、「婚禮之歌」，以及阿美族的「海洋之歌」、國語的「我們可以改變世界」、英語的「Jubilate, Sing to God」等，將優美、撼動人心的旋律與歌聲分享所有聽眾。

此音樂會不同於「北藝原民風－賽夏排灣樂舞宴」著重在傳統音樂的傳承，「戀戀排灣音樂會」融合了東西音樂文化元素，著重在親子活動與關心弱勢團體的表現。

南管整絃大會暨七子戲研習班期末展演

由彰化縣文化局主辦，在西湖糖廠與南北管音樂戲曲館舉行，是「2015 彰化傳統文化節－傳統音樂戲曲匯演」系列活動。彰化縣保存豐富的南管及北管音樂戲曲文化，也是臺灣目前南、北管文化蓬勃發展的地方。

因此，為期三個禮拜的傳統音樂戲曲匯演活動以南北管音樂戲曲作為主軸，分別在南北管音樂戲曲館、溪湖糖廠、八卦山大佛前廣場舉行，將傳統戲曲帶到戶外，走入人群，歡迎闔家蒞臨觀賞臺灣本土的傳統音樂戲曲演出。

本次南管活動 12 月 12 日於溪湖糖廠、13 日於南北管音樂戲曲館安排「南管整絃大會」，除邀請縣內擁有百年歷史南管保存團體－鹿港聚英社南樂團、鹿港雅正齋南管樂團、鹿港過雲齋南管樂團、永樂弦管樂團，亦邀請中部地區的合和藝苑、笨港集斌社、東寧樂府、清雅樂府、永盛樂府及中瀛南樂社等多個傑出南管館閣進行交流演出，包括了文化局各南管、七子戲、高甲戲研習班期末展演。現場有手工製品展售、打卡按讚送小禮品、有獎徵答，很多小朋友玩的很開心。

2015 彰化傳統文化節

傳統音樂戲曲匯演

南北匯彰 戲曲串線

12/05-06 崑曲研習班、高甲戲研習班期末展演
(14:00-17:00) 地點：南北音樂戲曲館

12/05-06 家中乾坤－偶戲風華演出會
(14:00-19:30) 地點：彰化市八卦山大佛前廣場

12/12-13 南管整絃大會暨七子戲研習班期末展演
(09:00-17:00) 地點：溪湖糖廠、南北音樂戲曲館

12/19-20 北管排場大會暨北管戲研習班期末展演
(09:00-17:00) 地點：彰化市八卦山大佛前廣場

指導單位：彰化縣政府 主辦單位：彰化縣文化局

2015彰化傳統文化節~傳統音樂戲曲匯演 節目總表

日期	時間	地點	演出劇目
2015 12/05 (六)	14:00-16:00	南北音樂戲曲館	崑曲研習班、高甲戲研習班
2015 12/06 (日)	14:00-19:30	彰化市八卦山大佛前廣場	家中乾坤、偶戲風華
2015 12/05(六)~12/06(日)	09:00-17:00	溪湖糖廠	南管整絃大會暨七子戲研習班期末展演
2015 12/12 (六)	09:00-17:00	南北音樂戲曲館	北管排場大會暨北管戲研習班期末展演

「北管排場大會」

由彰化縣文化局主辦，於 2 月 19 日、20 日在彰化市八卦山大佛前廣場舉辦，演出團體包括梨春園北管樂團，以及榮樂軒北管劇團、玉琴軒北管樂團、梨芳園北管樂團，與楓灣宮玉鳳園、成樂軒北管樂團、臺中十甲振梨園等多所北管館閣參與演出。北管音樂研習班參與演出，展現學員一年來的學習成果。

多年來，彰化縣文化局南北管音樂戲曲館的「南北管整絃大會」都邀請全省各地館閣參與，今年因為經費的關係，整絃活動縮小，只邀請中部地區館閣參與，並

將研習班年度成稱果發表會併入，一併舉行，匯整成「2015 彰化傳統文化節—傳統音樂戲曲匯演」系列活動，連續兩週的星期六日都在彰化舉辦。

整整四天的南北管音樂活動，當然也有好團體演出，但研習班的問題多年來依舊，樂器的音準、演唱的用嗓問題，一直無法解決，教學要有方法才能進步，不過受限於民間老樂師的教學，口傳心授，無法接受新的觀念，所以問題一直存在。

北管團體如「楓灣宮玉鳳園」因為李文政老師的協助，很快的進入軌道，音準與唱腔都有很大的進步，但其他的團體就一成不變。南管研習班甲班因為原授課黃承祧老師身體狀況不佳辭職，今年的表現比起去年明顯退步，如何讓演習般的學習步入軌道，可能是彰化縣文化局首要思考的問題。

肆、結語

以上從賣票與非賣票系統音樂會或民間整絃大會，觀察 2015 年臺灣傳統音樂生態，各個不同樂種、族群音樂，或純音樂，或跨界，音樂活動相當繽紛熱絡；有自發性，也有獲得政府大量資金補助，都能吸引眾多觀眾欣賞。重要的是，從中也可看出現代的年輕學子，已回頭開始注意傳統音樂文化的重要性，也有不少人開始投入學習，這是非常可喜可賀的現象。#