

《連結台灣 吳三連獎 40 有成音樂會》後記

曾興魁

去年 12 月 22 日晚上七時三十分吳三連基金會於國家音樂廳舉辦了深具意義的「連結台灣 吳三連獎 40 有成音樂會」，可說是承先啟後的創舉—承載這四十年來在地音樂家耕耘成果，也照亮未來台灣音樂文化曙光！

於 1978 年成立的吳三連獎基金會走過四十年頭，秉持吳三連先生重視台灣本土文化、藝術創作之精神，每年獎勵台灣文學及藝術領域內有傑出成就之士，40 年來獎掖了 147 位文化菁英，對台灣文化藝文創作者功不可沒，社會上更以「台灣諾貝爾獎」比擬，確實彰顯了吳三連獎的價值，更具有傳承台灣自由心智和獨立文化的時代意義。正如基金會董事長吳樹民先生在序言中指出：「吳三連獎不僅是文學藝術的榮譽象徵，也承續了 1921

年「台灣文化協會」未竟的文化重建之路。因此，吳三連獎不只是「後設之獎」，因為文學家、藝術家打造了心靈王國，這個獎方才存在；吳三連獎也是「先驗之獎」，因為它指向一個連結台灣主體性且以文化立國之路，期許後來者念茲在茲，朝向文學藝術的巔峰前進！」

節目內容

1. 序曲 珠淚閃爍。朗誦/向陽、女高音/吳文慧、小提琴/蘇顯達、鋼琴/翁重華
2. 柯芳隆 鑼聲。小提琴/黃郁婷、大提琴/張琪翊、鋼琴/陳昭惠
3. 溫隆信 懷念與感恩組曲。指揮/溫隆信、小提琴/薛媛云、陳翊婷、中提琴/何佳珍、大提琴/劉宥辰、低音提琴/徐崇育、薩克斯風/楊曉恩、爵士鼓/林偉中
4. 曾興魁 物化。指揮/曾興魁、小提琴/黃郁婷、中提琴/劉穎文、大提琴/張琪翊、豎琴/陳淑杏、長笛/林蕙蕙、單簧管/林佩筠、雙簧管/吳采鋆、降 E 調豎笛/高承胤、低音管/林彥君、小號/鄧詩屏、法國號/盧怡婷、長號/劉昱男
5. 潘皇龍 螳螂捕蟬·黃雀在後。指揮/林梅芳、女高音/林玉卿、小提琴/蘇顯達、大提琴/劉

圖一：吳樹民董事長致詞。

姝嫻、長笛/陳韻茹、單簧管及低音單簧管
/宋威德、擊樂/吳思珊

- 6.楊聰賢 斷夢殘景。低音單簧管/高承胤
7.賴德和 聲樂曲三首。男高音/林義偉、鋼琴
/葉青青
8.蘇顯達 小提琴演奏 綠島小夜曲(周藍萍作
曲，林京美改編) Polonaise de Concert op.4
(H.Wieniawski)。小提琴/蘇顯達、鋼琴/翁重
華

中間穿插已故作曲家 許常惠、馬水龍、
郭芝苑、李泰祥及蕭泰然紀念影片。

第一首 序曲 珠淚閃爍

原曲調為沖繩風格的創作名曲，旋律優美
迷人。女高音吳文慧於 2015 年請詩人向陽改
填台語版歌詞，並於「思念的顏色沙龍音樂
會」演唱以紀念父親吳逸民先生(前副董事
長)。台語版歌詞平實而深刻，語韻自然入樂，
娓娓道來思念親人的心像。今逢吳三連獎 40
周年音樂會，特以此曲紀念吳三連先生，並追
思他對台灣的貢獻。

這場音樂會朗誦、主持是其金會的祕書長
向陽，本名林淇養，曾獲吳濁流新詩獎、國家
文藝獎、玉山文學獎文學貢獻獎，台灣文學獎
新詩金典獎金曲獎傳統藝術類最佳作詞人
獎。演唱女高音吳文慧老師台南人。一個音樂
藝術散播者與演唱文化傳遞者畢業於美國加
州州立大學聲樂表演碩士班。早期多接觸西

洋聲樂與音樂歷史，現今思考以所學融入在
地聲音結合跨領域的可能，並以推展台灣音
樂藝術為職志。

第二首 柯芳隆 鑼聲

在柯芳隆老師的作品中，臺灣傳統「鑼鼓」
的音響特色與生命力一直是重要的素材，作
曲家自幼在迎神廟會中所感受到的強烈震
撼，形成其創作的重要基礎，也是鮮明的印
象。鑼聲的金屬聲響帶有空靈的餘韻，作曲
家以絃樂聲響的音色變化，如泛音、撥奏、顫
音等，所演奏出的短小動機與大提琴時而對
話，時而齊奏，巧妙地營造出鑼聲餘韻的質
感，同時帶出極豐富的台灣鄉土味道的唸歌
旋律，音高素材使用不斷更迭的五聲音階，
並穿插象徵鑼聲的大七度不協和音程，更顯
縹緲。全曲在變奏的風格中逐一融合、開展，
而在對位與豐富的和聲堆疊中，鋼琴聲響應
聲跌落，緊接的快速樂句拉起高潮而結束全
曲。

第三首 溫隆信老師 懷念與感恩組曲

在溫隆信老師輕生命歷程中，有三位前輩
扮演了十分重要的角色，他們的名字分別是：
李泰祥、許常惠、吳三連先生。溫老師以這
首曲子對三位前輩表達無限的追思之情，作
品總共有三首旋律背景，第一首是李泰祥的
歌曲《歡顏》、第二首是自創歌曲《對話與
對唱》、第三首是自創的八家將旋律。作曲
家將這三

個旋律編寫成為一個連章的組曲，並且藉著弦樂四重奏和爵士樂四重奏的組合來呈現，這首曲子的曲風，則是依照三位人士不同的屬性和時空意義而創作，充滿了高雅的緬懷之情。

第四首 曾興魁 物化

室內樂「物化」為十二件樂器室內樂 其的樂念源自莊子齊物論「物化」篇：昔者莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻適志與！不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶，蝴蝶之夢為周與？周與蝴蝶則必有分矣。此之謂「物化」。

正如上文，這首曲子也是由二大單元組成，影射上文莊周與蝴蝶，所有十二件樂件都以不同的時序以 a1 音(La)開始，經過了七個過程(prozesse)的發展而達到中間部份(即第七的過程，也是本曲的高潮)，再回到開始的音 a1 再掛留到 b1 音(即降 Si 音)。上述的空間，A、B 二部份，以水平線 a1 音 b1 音，和以垂直線 C 音，h4 音組成的空間，對我而言，

圖二：物化團員與吳文慧老師。

是所謂的「巴哈空間」(BACH -Raum)。我個人希望用音樂能溶合二種不同時空的文化；即二千一百多年前東方文化—莊周思想，與三百多年前基督文化—巴赫的空間。

第五首 潘皇龍 螳螂捕蟬·黃雀在後

也是以「莊子哲學思想」為「經」，輔之以「前衛音樂的語法」為「緯」，創作的「莊子系列」作品具有相當程度的份量與比例。然直接訴之於莊子著作，以文學為基礎的音樂創作，採用 Martin Palmer 與 Elizabeth Breuilly 譯自莊子外篇「山木」「螳螂捕蟬、黃雀在後」；創作了六重奏曲，並謹以此題獻給恩師劉德義教授。

指揮林梅芳畢業於台師大音樂系後赴美留學，先後取得伊利諾大學香檳分校作曲碩士與加州大學柏克萊分校作曲博士。她留美任教十年，曾任伊利諾大學專任客座助理教授、德州理工大學專任助理教授並升等為副教授，於 2017 年返台擔任北藝大專任作曲副教授。

圖三：物化演出前指揮曾興魁與十二名團員敬禮致意。

第六首 楊聰賢 斷夢殘景

日本導演黑澤明晚期的傑作《夢》是由一些短小而寓意深遠的故事綴聯而成。十多年前，楊聰賢老師原本寄予厚望的梦想斷裂之後，黑澤明的《夢》便觸動了醞釀《斷夢殘景》的寫作：它記載了楊老師對之前在交大六年裡(1995-2001)所經歷的一切之心境。全曲完成於 2001 年的十二月底。

最後壓軸 蘇顯達綠島小夜曲

《綠島小夜曲》旋律以五聲音階為主，富有濃厚中國曲風，是台灣國語流行歌曲的代表作之一。林京美老師是優秀青年女作曲家目前任教國立台北藝術大學。

蘇顯達老師五歲開始學琴，畢業於法國巴黎師範音樂學院，獲最高級小提琴及室內樂獨奏家文憑。留學法國時師承謝霖(H. Szeryng)與普雷(G. Poulet)，深受其紮實內斂

圖四：蘇顯達老師演出。

音樂表現之影響。2016 年獲吳三連獎第 39 屆「藝術獎」之殊榮，為該獎音樂類藝術獎首位得獎的演奏家。2007-2013 年擔任國立臺北藝術大學音樂系系主任以及管絃與擊樂研究所、音樂學研究所所長。2017 年起迄今膺任北藝大音樂學院院長。

至於已故作曲家許常惠、馬水龍、郭芝苑、李泰祥及蕭泰然皆台灣音樂界的耆老祭酒，其生平國人甚為熟稔勿庸贅述。

(本文作者為留德、法作曲家、開南大學榮譽講座教授)

圖五：音樂會後大合照，右起吳樹民董事長、蘇顯達，左起向陽祕書長、曾興魁、楊聰賢、柯芳隆、潘皇龍、溫隆信、賴德和得獎人。