

福爾摩沙之歌

評《臺灣當代作曲家》

楊 青 ◎ 文字工作者

臺灣當代作曲家
顏綠芬策劃主編/玉山社
9512 / 253頁 / 21公分
280元 / 平裝
ISBN 9789867375902/A/910

◆ 十二位作曲家簡介

1. 江文也——音樂奇葩

江文也是臺灣百年音樂史上最傳奇的音樂家。天縱英才，是日本的御用作曲家，戰後卻因漢奸罪名坐國民黨的牢。共產黨當政時更被抄家下放、吐血而死。

他出身臺北富商家庭，在教會接觸到西洋音樂。赴日求學時卻因家道中落，一度淪落餐廳酒家走唱（注1）。1936年，江文也以《臺灣舞曲》代表日本國參賽，奪得亞洲第一面奧林匹克音樂獎銅牌。日本侵華，冀東偽政府重用江文也作曲，在為電影《東亞和平之道》配樂時他與著名影歌星白光發生婚外情。白光曾說：「我這輩子最心儀、最崇拜的男人，就是十八歲的初戀情人江文也。」（頁23）

江文也的代表作有《臺灣舞曲》、《阿里山的歌聲》等等。

2. 陳泗治——牧師音樂家

陳泗治牧師一生奉獻於傳教、教育事業與音樂創作。1911年生於臺北，讀淡水中學時接觸基督教與西洋音樂，臺灣神學院畢業

跨越臺灣歷史長河，有太多令人感動難忘的優美樂章，飄揚在福爾摩沙的天空。它們由誰譜曲？作曲家的今昔又是如何？相信讀者十分關切！

然而長久以來國內出版界有關臺灣作曲家的資料並不多，且多半是短篇回憶，或簡單論述。2004年，文建會雖然出版一系列「臺灣音樂館—資深音樂家叢書」，可以說是了解臺灣音樂家的入門書，但價高數萬元，除專業人士外，一般人仍無力購買。為了讓普羅大眾都有機會讀到臺灣作曲家的故事，紀念這些音樂工作者的奉獻，玉山社精挑細選近百年來12位對臺灣音樂最具影響力的作曲家，將他們的小傳結集成《臺灣當代作曲家》與讀者分享。

後前往東京神學大學受訓，並學習作曲。曾任純德女中校長，1955 到 1982 年任淡江中學校長（注2）。由他主編的長老教會「聖詩」至今仍傳唱不已。作品有《上帝的羔羊》、《如鹿欣慕溪水》等。

3. 郭芝苑——戰後臺灣第一位管絃大師

1912年誕生於苗栗，赴日讀書時開始學習編曲，曾在中廣演奏口琴、組織輕音樂團，所作《紅薔薇》、《楓橋夜泊》、《阮若打開心內的門窗》最為膾炙人口，曾獲金鼎獎及國家文藝獎。

4. 史惟亮——臺灣最早的音樂圖書館創辦人

1925年生於遼寧，抗日時期是東北地下工作情報員（注3）。師大音樂系畢業後任中廣「空中音樂廳」製作主持。1958年留學德國維也納音樂院，見識歐洲音樂教育與音樂圖書館的進步，回國後決心以一己之力創辦音樂圖書館。作品有《琵琶行》、《吳鳳》等。

5. 許常惠——臺灣近代音樂界領導人

1960 年代之後，許常惠帶領臺灣音樂界走向國際舞臺並與國際同步。他出生彰化縣，省立師範學院音樂系畢業，1954 年前往法國深造。曾創立多項音樂協會如「中國現代音樂研究會」、「亞洲作曲家聯盟」、「亞太民族音樂中心」……等。對臺灣傳統音樂的維護及民族音樂發揚貢獻良多。

作品《昨自海上來》，1958 年榮獲國際現代音樂協會（ISCM）徵曲比賽佳作獎；另有《現代臺灣的音樂創作專輯》等。

6. 盧炎——學者音樂家

1930 年生於南京市，讀四川教會小學時接觸西洋音樂，師大音樂系畢業。1963 年赴美深造十餘年，返臺後任教東吳大學 25 年。1988 年獲國家文藝獎。作品有《憶江南》、《浪淘沙》。

7. 蕭泰然——用音樂寫下臺灣史詩

1938年生於臺南，從小在教會受音樂薰陶，省立師範音樂科畢業，1964年赴日本深造，返臺後在大學任教。中年因妻子生意失敗赴美，一度十分失意。1978年在美重拾創作之筆，以宗教歌曲、臺語歌曲為主，打破政治禁忌用音樂寫下臺灣史詩紀念二二八，如《啊！福爾摩沙——為殉難者的鎮魂曲》、《1947序曲》。2004年獲國家文藝獎。

8. 馬水龍——戮力創辦臺北藝術大學

1939年生於基隆，高中時因父喪休學當「臺肥一廠」機械工，受同事李哲揚鼓勵學習作曲。國立藝專畢業，前往德國雷根斯堡音樂院深造，返國任教東吳大學。1980年國立臺北藝術大學前身國立藝術學院創校，馬水龍全心參與創校事宜，直至遷校關渡，歷任音樂系主任、教務長、1991至1994年任校長。作品有《雨港素描》、《我是……》。

9. 李泰祥——為臺灣樂壇注入新音樂

1941年生，臺東馬蘭阿美族人，國立藝術學校畢業。1971年，他與許博允舉行「七一樂展」，嘗試現代音樂，獲美國洛克斐勒基金會訪問學者機會，研習20世紀當代新音樂（電子音樂、加料音樂、冥想音樂、觀念音樂…），並將新音樂觀念帶入保守的國內樂團。創作民歌如《橄欖樹》、《鄉愁

四韻》；電影配樂如《歡顏》；其他如《答案》、《搖籃曲》皆傳唱大街小巷。

10. 賴德和——雲門舞集《紅樓夢交響曲》作者

1943年在彰化出生，國立臺灣藝術專科學校畢業後曾與馬水龍、沈錦堂等組「向日葵樂會」；1973年舉辦影響臺灣音樂發展的「中國現代樂府」音樂會，與雲門合作發表《妙眾》。1978年前往奧地利深造，返臺後任藝專與藝術學院教職。雲門舞集享譽國際的《紅樓夢》，即為他耗盡心血的作品。

11. 潘皇龍——音樂學者

1945年生，南投埔里人，讀臺北師範學校普通科時購書自學作曲，師大音樂系畢業後前往蘇黎士音樂學院、德國漢諾威音樂戲劇學院深造。作品《蝴蝶夢》、《過渡》、《蓬萊》皆在國際演出。《因果木管四重奏》榮獲西德「尤根龐德」作曲獎，1982年返臺任教國立藝術學院。

12. 錢南章——音樂學者

1948年生，江蘇人，文化大學音樂系畢業。入德國慕尼黑音樂院深造，1976年作品《小星星》獲「紀念黃自歌曲創作獎」；1978年《詩經五首》獲慕尼黑音樂節發表，同年獲中山文藝獎。2005年榮獲國家文藝獎；國家音樂廳為其舉辦「錢南章音樂展——一棵開花的樹」。

◆ 本書特色

一、 第一本完整的臺灣作曲家小傳

根據筆者查詢國內出版品，適合一般讀者閱讀的作曲家小傳只有《臺灣前輩作曲

家》一書。但該書所談限於臺灣早期音樂家，沒有近代作曲家介紹，且引用資料老舊。本書則跨越日治到近代，且不分本省或外省籍，只要是對臺灣有卓越貢獻的傑出作曲家皆為選錄對象。

二、專業人士寫作，資料新穎分析深入

本書11位執筆作者皆是學有專精的音樂界人士，有些甚至是研究作曲家生平的音樂學者（吳嘉瑜博士著有《史維亮——紅塵中的苦行》；邱瑗著有《李泰祥——美麗的錯誤》）；作曲家的學生（馬水龍小傳由他的學生陳漢金博士執筆）、作曲家的親戚（陳泗治小傳，係由他的姪孫輩學者李玫玲博士撰寫）。這些作者在執筆前經過訪談本人或其親友，再參考各種論文與資料寫作而成。因此資料新穎、分析深入。也由於資料詳實敘述清楚，可以看出臺灣早期音樂家如江文也、陳泗治、盧炎、蕭泰然等，大多在基督教會接觸西樂，作品中「聖樂」的分量很重。另外如江文也、陳泗治、郭芝苑、許常惠、蕭泰然等皆前往日本留學，受日本影響很大。

三、由本書可窺見國內音樂家合作推動音樂發展，對音樂界造成的影響。

1. 「中國民族音樂中心」，1967年由史維亮與許常惠成立，採集民歌多首。對民族音樂與民歌的保存發展很有貢獻。

2. 「向日葵音樂會」，1967年由馬水龍、賴德和、沈錦堂、陳懋良、游昌發等成立。是當代青年作曲者的發表園地。

3. 「七一樂展」，1971年由李泰祥與許

博允合作，將新音樂觀念帶入臺灣樂壇。

四、詳讀本書可看到國內音樂家的傳承

盧炎的恩師——作曲家蕭而化非常注重對位法的教導，盧炎受此影響，在作曲技巧上扎根很深；日後馬水龍隨盧炎學習和聲學與對位法，也深受影響，在作曲技巧上用心學習。蕭而化→盧炎→馬水龍師生三代在音樂界皆享有盛名。

出生貧寒的李泰祥當年考上國立藝術學校（國立臺灣藝術學院前身）美術科，卻無師自通學會小提琴，並在參加小提琴比賽時打敗科班生獲第一名，因此轉入音樂科。許常惠愛才，對他提攜甚多，曾鼓勵他說：「像你這樣有強烈音樂性的人不多，應該去學作曲」（頁174），後來李泰祥果然不負許老師期望，成為近代作曲界的奇葩。

對賴德和而言，陳茂良與許常惠兩位恩師對他影響深遠。賴德和藝專一年級時寫作兩首鋼琴曲：「陳老師上課時一遍一遍彈著，還說到：『你這裡的轉調簡直就像舒曼』……」（頁197）；許常惠也曾在公開演講時選播他的作品，對他走向作曲之路鼓勵很大。

五、本書是很有參考價值的音樂史料

國內出版界有關臺灣作曲家出版品太少，中小學教師與音樂界人士常反映找不到參考書籍，本書出版應可補此不足。

◆ 本書優點與待改進之處

與坊間同類型書籍比較，本書在編輯上有相當多優點，例如：

一、每章皆有作曲家的作品賞析。

所選樂曲以優美悅耳、買得到影音資料者為主。內容包括：1.樂曲的創作年代、背景、原名、改寫過程等；2.有的還附主題樂譜與出版唱片公司；3.有的分析每一樂章使用樂器種類，或做全曲音樂結構分析；4.也有說明作曲家的創作風格，並作樂曲意境描繪。

二、每章皆有延伸閱讀與聆賞，幫助讀者更完整的了解作曲家。

包括介紹作曲家文字作品，文集、傳記（如《臺灣音樂哲人陳泗治》）、詩集（如《北京銘——江文也詩集》）、影音出版品等相關資料。

三、每章皆有作曲家重要作品介紹。

內容包括：1.聲樂作品；2.樂器獨奏及室內樂；3.管絃樂；4.歌劇及舞臺音樂作品；5.編曲；6.實驗音樂／音樂劇場；7.清唱劇；8.電影／電視劇音樂；9.其他改編……等。每項下再依年代排列作曲家作品。

然而本書也仍然有少許缺失，待改進。例如：

一、各篇文章風格、編排方式不一。

12篇文章由11位作者執筆，難免有文筆差異大、風格不統一的缺憾。例如作者採訪後記並非每章皆有。採訪後記的內容有：1.文稿原發表處，現仍刊登的網站網址；2.參考文章；3.採訪作曲家過程與互動心得；4.簡述作曲家近況等。參考價值很強。但只有江文也、陳泗治、蕭泰然三位小傳的執筆者有附錄，十分可惜。

再如編排不統一之處，如：1.作曲家論述部分皆以前言開始，但結尾有的用後記、有的用尾聲、有的二者皆無。2.作品賞析、延伸閱讀、作品介紹等部分與主文編排在一起，顯得十分凌亂，最好能予以區隔。3.錯字校對仍需加強。

二、作曲家的選擇，仍有遺珠之憾

也許是本書篩選嚴謹，部分作品早已傳唱大街小巷的著名作曲家，例如著名臺語歌謠《雨夜花》與《望春風》的作曲者鄧雨賢；以合唱曲《回憶》成名的郭子究；歌謠大師呂泉生等人，未能入選，頗讓人遺憾！

但大醇小疵，對一般讀者與音樂界人士而言，《臺灣當代作曲家》仍為值得一讀的好書。

注釋

1. 江文也的妻子瀧澤乃ぶ是日本武士後代，東京富商之女，見《江文也紀念研討會論文集》，臺北縣立文化中心，1992年。
2. 1955年由宣教士德明利女士（陳泗治的鋼琴老師）創辦的純德女中，與長老教會創辦的淡水中學合併為淡江中學。
3. 東北地下情報工作詳細記載在醫生作家紀綱的《滾滾遼河》，臺北：純文學，1989年。

