

揉合現代與傳統 音樂系賴德和教授 榮獲第十四屆國家文藝獎

重點報導

【本報訊】融合傳統與現代，以新穎的創意，精良的質地，展現其作品之獨特風貌，知名作曲家—北藝大音樂系賴德和教授，於2010年榮獲第十四屆國家文藝獎音樂類獎得主，而這項榮耀也再次肯定他長期致力於音樂創作，及人才培育的卓越貢獻與成就。

音樂學系創系元老賴德和教授，在他任教於北藝大的歲月裡，不僅是一位傑出的作曲家，也是一位受同事尊敬、學生愛戴的好老師，更是理性和感性兼備的藝術行政工作者。

對於這位亦師亦友的老夥伴獲得這項榮耀的肯定，北藝大朱宗慶校長除同感喜悅外，並道出賴教授在音樂上的堅持與風範。朱校長說明，賴德和教授專注而深情的向傳統音樂學習，以個人的、現代的技法，呈現出傳統的人文情感。事實上，這即是賴德和的作曲理念，因為對他而言，身為一個音樂工作者，應是個有感覺的人，社會給他們的刺激，應該可以用聲音去反應，而在一己的生活歷程中，這些音樂元素一直不斷刺激著他，自然就形成他在傳統中尋找作曲素材的根由。所以，賴德和教授不僅是現代音樂的先行者，他的才華洋溢、細心，深具視野及遠見，更為北藝大的創校與草創時期打下良好的根基。

親切待人、笑聲爽朗的賴德和教授，以尊重與相互包容來貼近學生的想法，分享他的教學理念。「要有強烈的意志力、企圖心、興趣」，以及「不怕苦、勤奮不倦地努力學習」這兩件事，是他對每位想成為藝術家的學子們最深的期許。賴教授認為，「藝術無非就是生活…」，要堅持自己所愛，保有那份企圖心與認真學習的態度，且在日常生活中就培養大量閱讀的習慣，隨時隨地充實自我的知識與技能，如此一來，就算是在創作上遇到瓶頸了，平時已紮好的基本功，會無時無刻的在自我的潛意識裡，持續不

斷的創作。今天解決不了的，睡過一覺，明天醒來，一切自然會迎刃而解。

而談到他的音樂創作生涯，賴德和教授自小從原野鄉間吸收之傳統音樂的多樣元素，與在奧地利莫札特音樂院、奧福（Orff）學院修習到的西方音樂文化，貫通東西方之精華，造就出他創作生涯中一首首蘊涵東西之美的曲目。結合各項西方樂器，如雙簧管、絃樂四重奏、大型管絃樂合奏，與傳統樂器之南胡簫、古箏、琵琶、鑼鼓等，創作出多首膾炙人口的經典作品，如《閒情二章》、《樂興之時》、《雙吹》、《楚漢》等，其樂曲的嶄新結構，新穎的編制手法，呈現出獨樹一格的樂章風貌，揉合傳統與現代音樂的創新魅力，深深獲得好評與肯定。此外，他與林懷民教授自1974年起一同合作，為雲門舞集如《白蛇傳》、《待嫁娘》、《紅樓夢》等舞作譜出一首首動人的知名樂章，更於國際間備受注目。

賴德和教授作品充份展現本土音樂特色，同時具備國際視野，為國內作曲家學習之典範。1984年，其作品《眾妙》被稱譽為「把中國傳統戲曲音樂精神，用現代技巧再生之最佳範例」，獲頒吳三連文藝獎；1987年，成功將西方管絃編制融入平劇鑼鼓與琵琶，以《紅樓夢交響曲》一曲，獲得教育部第十二屆國家文藝獎肯定；1991年，所創作之絃樂四重奏《辛未深秋》則獲頒文建會室內樂創作獎。今年，他再度獲得第十四屆國家文藝獎之音樂獎項，也讓北藝大全體師生備感榮耀。

左圖 知名作曲家—北藝大音樂系賴德和教授，於2010年榮獲第十四屆國家文藝獎音樂類獎得主。
右圖 賴德和教授（左二）與林懷民教授（左一）等雲門舞集舞者們於上海演出《紅樓夢》時合影。

音二館巨幅行草書《琵琶行》揭幕儀式

藝術跨域新體驗

【本報訊】由知名書畫家朱振南先生所創作之巨幅行草書畫《琵琶行》（右圖），於10月18日在北藝大音樂系二館大廳舉行一場隆重且溫馨的揭幕儀式。這幅長約五層樓高的藝術品，不由讓人敬佩朱先生的創作巧思，同時也賦予了音二館大廳牆面全新之生命力。

對於能獲得朱振南先生慷慨捐贈此幅藝術品，音樂系蘇顯達主任說到，他與朱振南先生本為舊識，而在一次朱先生蒞校參訪時，無意間與他談起這個牆面是否可以佈置些什麼，讓它不再是一整片冷冰冰的牆。沒想到，朱先生就把這件事放在心上，經過再三思量，決定創作這幅巨大的行草書《琵琶行》。朱振南先生將此難得的巨幅藝術品捐贈給音二館，蘇主任表示萬分感謝，並表示朱先生的作品，不僅讓全體師生可以藉此機會常態性地欣賞到他的創作，也讓整個音二館空間更添增不一樣的視覺藝術新體驗。

這件巨幅的藝術品不論是從字裡行間寫作、裱框工程，甚至是在六層樓高鷹架施工懸掛，都不斷考驗著每位參與者的智慧，更是一項艱巨的挑戰。在歷時耗費半年的時間後，這幅行草書畫《琵琶行》終於正式完成。為此，北藝大音樂學院特別舉辦一場揭幕儀式，除朱先生的親臨與會外，活動當天也邀請到來自各界貴賓一同共襄盛舉，儀式中，傳音系並特地安排學生以表演，彈奏《琵琶行》一曲，來向朱振南先生表達最誠摯的謝意（下圖）。

朱振南先生是台灣第一位以書法水墨畫項目榮獲國家「巴黎藝術獎」，公費赴法國巴黎研習一年的水墨藝術家。其學養深厚、功力扎實，書畫創作豐富，為目前國內青壯輩的重要藝術創作者。近年來國際間邀展不斷，先後在巴黎、紐約、名古屋、台北等地舉辦過個展。此外，他並創辦了中華書道學會，擔任首任秘書長。

白居易《琵琶行》

忽聞水上琵琶聲，主人忘歸客不發。
尋聲聞問彈者誰？琵琶聲停欲語遲。
移船相近邀相見，添酒迴燈重開宴。
千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。
轉軸撥絃三兩聲，未成曲調先有情；
絃絃掩抑聲聲思，似訴平生不得志。
低眉信手續續彈，說盡心中無限事，
輕攏慢撚抹復挑，初為霓裳後六么。
大絃嘈嘈如急雨，小絃切切如私語，
嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。
間關鶯語花底滑，幽咽泉流水下灘；
水泉冷澀絃凝絕，凝絕不通聲暫歇。
別有幽愁暗恨生，此時無聲勝有聲。
銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀鎗鳴。
曲終收撥當心畫，四絃一聲如裂帛。
東船西舫悄無言，唯見江人秋月白。

卓越領航