

樹德科技大學駐校樂團之研究-以德新獨奏家室內樂團為例

The Research about Artist in Residence- Cite the Example of SHU-TE University's DE XIN Chamber Ensemble

¹ 陳姵翰、² 石秋鎮

¹ 樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系助理教授

² 樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系助理教授

摘要

樹德科技大學於 2005 年成立藝文中心，本中心的目的是以推廣藝術文化教育，提升校園藝文風氣，進而培養學生人文素養及美學為其主要目的。從成立的第一年開始定期在校內舉辦音樂藝術節、藝文講座及提供校內藝術科系學習課程。2009 年 4 月成立了第一個駐校樂團-德新獨奏家室內樂團，團名「德新」是為樹德日新之意。由藝文中心丁亦真主任發起號召，團員以校內具音樂演奏專長的專兼任教師為主，以「人文、經典、創新、風格、在地」為發展重點。以培養人文藝術美感為要務，透過邀請國內外優秀獨奏家一起合作，傳承音樂的精神與態度，傳達古典音樂的優雅及細膩，進而成為南台灣重要的室內樂團。2012 年策畫「台灣名家音像系列」音樂會，期盼透過音樂影像記錄台灣近代重要的音樂家，感謝他們為了這片土地所做的文化傳承及台灣音樂教育的奉獻。

關鍵字：藝文中心、駐校樂團、台灣名家音像系列

Abstract

Shude University of Science and Technology established the Art and Culture Center in 2005. The purpose of the center is to promote art and culture education, enhance the campus art and culture atmosphere, and further cultivate students' humanistic quality and aesthetics. From the first year of its establishment, music and art festivals, art and literature lectures and courses in the art department of the school have been regularly held in the school. In April 2009, the first Artist in Residence, the De Xin Chamber Ensemble, was established. Founded by Director Ding Yizhen of the Arts and Culture Center, the members of the group are mainly full-time and part-time teachers with expertise in performing arts, focusing on "humanities, classics, innovation, style, and locality". Taking the cultivation of humanistic and artistic beauty as the top priority, by inviting outstanding soloists at home and abroad to cooperate, inheriting the spirit and attitude of music, conveying the elegance and delicacy of classical music, and then becoming an important chamber orchestra in southern Taiwan. In 2012, she planned the "Taiwan Famous Recording" concert, hoping to record important musicians in Taiwan's modern times

through music video, and thank them for their cultural heritage and dedication to Taiwan's music education for this land.

Keywords: Arts and Culture Center, Resident Orchestra, Taiwan Famous Recording

一、緒論

1-1 研究動機與背景

本論文研究動機以樹德科技大學藝文中心駐校樂團-德新獨奏家室內樂團為例，「台灣名家音像系列」音樂會，是樂團成立以來最重要的執行企劃之一，這一系列音樂會是以紀錄台灣音樂家的菁英群像，突顯他們在音樂藝術的傑出貢獻。

樹德科技大學 2005 年成立藝文中心，而藝文中心一直堅守在校內人文藝術教育的崗位上，在 2009 年成立了第一個駐校樂團，希能透過音樂為橋梁在校園裡散播藝術的種子，共創美好的藝術學習環境。而樂團就在這個理念的實踐中成立，能夠持續的往下紮根。

1-2 研究目的與目標

探討駐校樂團的功能性及在臺灣音像系列 10 年期間舉辦了風格多元化的音樂會之後，下一個 10 年可以發展的可能性與方向。

如前述，駐校樂團如何對大學校園及社區的人文藝術及藝文推廣有更多的影響和在地連結的可能性。

二、文獻回顧

「台灣音像系列」主要分為兩個系列，分別為台灣指揮家及器樂獨奏家的音樂會。

2-1 以台灣指揮家為主題的音樂會：

2012 年 張己任教授(時任東吳大學音樂學系主任兼研究所所長)

曲目 Program
台灣名家音像系列【張己任】 Taiwan Famous Recording

莫札特：《費加洛婚禮》序曲，作品 492
Mozart: Overture from Opera Le Nozze di Figaro, KV492

舒伯特：D 大調第 3 號交響曲，作品 200
Schubert: Symphony No. 3 in D major D.200

第一樂章：莊嚴的樂曲 標語的樂章
1st Mov: Adagio maestoso Allegro con hero

第二樂章：快板
2nd Mov: Allegro

第三樂章：小步舞曲
3rd Mov: Menuetto Vivace

第四樂章：莊嚴的樂章
4th Mov: Presto vivace

孟德爾遜：《芬加爾湖》序曲，作品 26
Mendelssohn: Overture 'Liliputian', Op. 26

—— 中場休息 Intermission ——

莫札特：d 小調第 20 號鋼琴協奏曲，作品 466
Mozart: Concerto for Piano and Orchestra No. 20 in D minor KV.466

第一樂章：快板
1st Mov: Allegro

第二樂章：強奏
2nd Mov: Rondo

第三樂章：林德森 劇作的樂章
3rd Mov: Rondo-Allegro ma

本音樂會的指揮張己任教授曾在美國紐約的曼尼斯音樂院專攻管絃樂指揮，畢業後隨東德萊比錫布商大廈交響樂團的指揮布隆斯德學習指揮，曾獲選參加「卡拉揚國際青年指揮比賽」。此次的音樂會曲目為

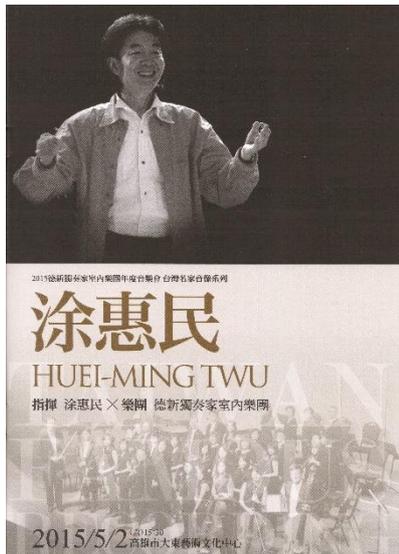
德奧樂派的作曲家莫札特、舒伯特與孟德爾頌的作品，均為老師的拿手曲目。

2014 年 永遠的徐頌仁老師紀念音樂會

原定由徐頌仁老師與其公子小提琴家徐晨又老師合作演出的一場意義非凡的音樂會，但徐老師在音樂會前不幸因病辭世，而改為紀念音樂會的形式演出。

2015 年 涂惠民教授(時任台南應用科技大學音樂系所專任教授)

本次音樂會邀請長期在南台灣致力於音樂教育與推廣的台南應用科技大學音樂系涂惠民教授，因適逢西貝流士 150 週年，因此與德新樂團首席洪寅洲老師演出西貝流士 D 小調小提琴協奏曲，以及精采的馬勒第四號交響曲。此次演出最特別的是，在馬勒第四號交響曲中，以男高音取代原本馬勒所寫的女高音的部分。

曲目 Program

台灣名家首錄系列【徐頌仁】
Taiwan Famous Recording

巴伯：亞樂儀板，作第 11

Barber: Adagio for Strings Op.11

莫札特：G 大調弦樂小夜曲，作第 525

Mozart: Serenade for Strings in G, K.525

- I. 快板 Allegro
- II. 浪漫 (Romance)
- III. 小步舞曲 Minuetto
- IV. 穩定的快板 Rondo

中場休息 Intermission

安東尼奧 羅瓦爾：四季

Antonio Vivaldi: The Four Seasons

E 大調小提琴協奏曲《春》，編號 269 Concerto "La primavera" in E major, RV 269

I. 快板 Allegro II. 中快板的快板 Largo e staccato III. 快板 Allegro

G 小調小提琴協奏曲《夏》，編號 315 Concerto "L'estate" in G minor, RV 315

I. 平快板的快板 Allegro ma non tanto II. 慢板 Adagio III. 中快板 Allegro

F 大調小提琴協奏曲《秋》，編號 293 Concerto "L'autunno" in F major, RV 293

I. 快板 Allegro II. 慢板 Adagio molto III. 中快板 Allegro

F 小調小提琴協奏曲《冬》，編號 297 Concerto "L'inverno" in F minor, RV 297

I. 平快板的快板 Allegro ma non tanto II. 慢板 Largo III. 快板 Allegro

曲目 Program

台灣名家首錄系列【涂惠民】 Taiwan Famous Recording

西貝流士：D 小調小提琴協奏曲，作品 47

Jean Sibelius: Violin Concerto in d minor, Op. 47

- 第一樂章：中庸的快板
- 1st Mov.: Allegro moderato
- 第二樂章：舞動的慢板
- 2nd Mov.: Adagio di molto
- 第三樂章：不太快的快板
- 3rd Mov.: Allegro ma non troppo

中場休息 Intermission

馬勒：G 大調第四號交響曲

Gustav Mahler: Symphony No. 4 in G major

第一樂章：憂得平穩地

1st Mov.: Bedächtig, Nicht zu schnell

第二樂章：悠閒的華爾

2nd Mov.: In gemächlicher Bewegung

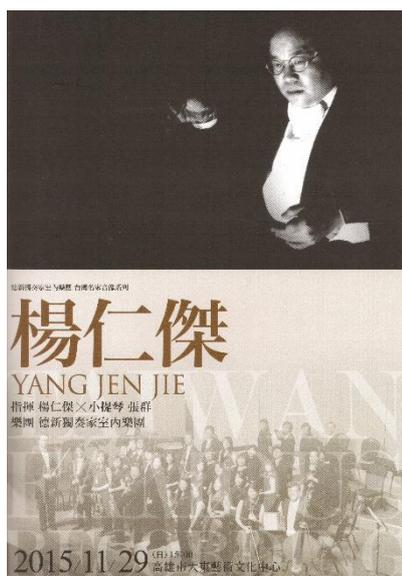
第三樂章：安詳地，(樂章轉板)

3rd Mov.: Ruhig, (Dann adagio)

第四樂章：非常歡愉地：《天堂的生活》

4th Mov.: Sehr hehaglich: "Das himmlische Leben"

2015 年 楊仁傑教授(時任國立中山大學專任助理教授)

曲目 Program
台灣名家音樂系列【楊仁傑】 Taiwan Famous Recording

貝多芬：柯里奧蘭序曲，作品 62
Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture, Opus 62

貝多芬：D 大調第二號交響曲，作品 36
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D major, Opus 36

第一樂章：快板
1st Movement: Allegro con moto
第二樂章：大鼓
2nd Movement: Marcia
第三樂章：快板
3rd Movement: Allegro - Trio
第四樂章：快板的快板
4th Movement: Allegro molto

中場休息 Intermission

貝多芬：小提琴協奏曲，作品 61
Ludwig van Beethoven: Violin Concerto, Opus 61

第一樂章：快板
1st Movement: Allegro con moto
第二樂章：廣板
2nd Movement: Adagio
第三樂章：快板
3rd Movement: Rondo

指揮楊仁傑教授為美國南卡羅萊納大學管絃樂指揮博士與小提琴演奏碩士，曾指揮國內知名樂團，近年來致力於歌劇指揮，被譽為不可多得的傑出歌劇指揮家。音樂會演出三部貝多芬的管絃樂作品，為貝多芬在其作曲生涯的中期作品，約在 1803 年前後完成，可觀察到作曲家在不同的面向上見證了曲風的轉型與超越。

2018 年 許瀨心教授(時任國立台灣師範大學音樂學系專任教授)

曲目 Program

台灣名家音樂系列【許瀨心】 Taiwan Famous Recording

艾爾加：《寧錄》，選自《謎語變奏曲》，作品 36
Edward Elgar: "Nimrod" from Enigma Variations, Op. 36

庫普蘭：阿帕拉契之春

Arces Couperin: Appalachian Spring

第一樂章：寧靜
1st Movement: Serene

第二樂章：寧靜
2nd Movement: Serene

第三樂章：寧靜
3rd Movement: Serene

第四樂章：寧靜
4th Movement: Serene

第五樂章：寧靜
5th Movement: Serene

第六樂章：寧靜
6th Movement: Serene

第七樂章：寧靜
7th Movement: Serene

第八樂章：寧靜
8th Movement: Serene

第九樂章：寧靜
9th Movement: Serene

第十樂章：寧靜
10th Movement: Serene

中場休息 Intermission

柴可夫斯基：D 大調小提琴協奏曲，作品 35
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35

第一樂章：快板
1st Movement: Allegro moderato

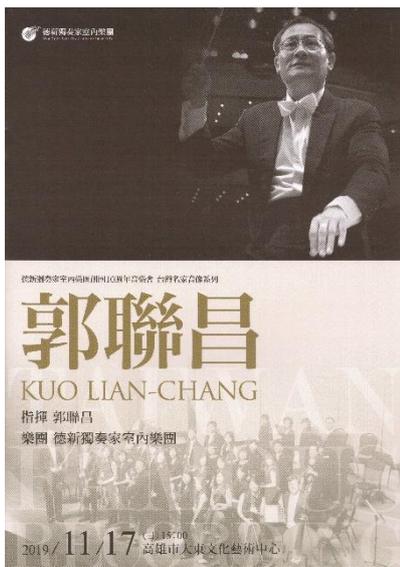
第二樂章：大鼓
2nd Movement: Marcia

第三樂章：快板
3rd Movement: Allegro

第四樂章：快板
4th Movement: Allegro moderato

這次音樂會指揮許瀨心教授為本團挑選了英國作曲家艾爾加的謎語變奏曲中的小品寧錄，以及美國近代作曲家柯普蘭的阿帕拉契之春與俄國作曲家柴可夫斯基的小提琴協奏曲，小提琴獨奏家由張雅晴老師擔任。柯普蘭的作品具有強烈的風格，也注入了美國新音樂的精神，帶來於有別於德奧音樂的新風格。

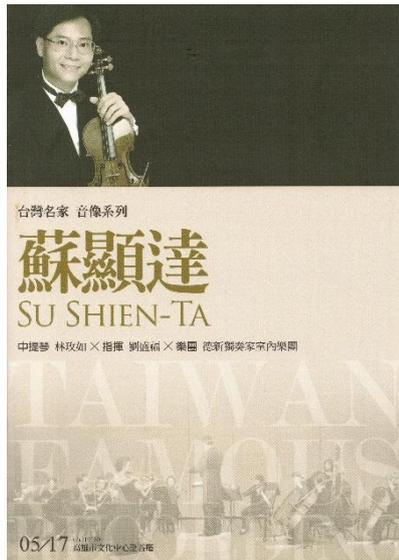
2019 年 郭聯昌教授(時任輔仁大學音樂學系專任教授)

郭聯昌教授 1981 年由法國巴黎師範音樂學院畢業，1987 年返台。本場音樂會曲目的重點為多元，有俄國作曲家卡巴列夫斯基的作品，也有德國作曲家華格納，以及台灣作曲家郭芝苑老師以及李哲藝老師的作品。特別是郭芝苑老師為台灣國寶級作曲家，這次演出的民俗組曲非常的有名非常的有名，內容共有四段，分別是盛宴、夜曲、車鼓舞、迎神等充滿台灣本土特色的音樂。這場音樂會也是德新創團十週年音樂會。

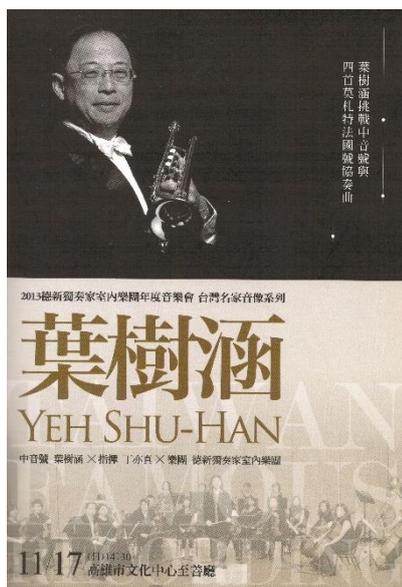
2-2 以獨奏家為主題的音樂會：

2013 年 小提琴家蘇顯達教授(時任國立台北藝術大學音樂學系主任)

蘇顯達教授畢業於法國巴黎師範音樂學院最高級小提琴獨奏家及室內樂獨奏家文憑畢業。曲目選自古典樂派代表性作曲家韓德爾、莫札特，以及浪漫樂派代表性作曲家孟德爾頌的小提琴協奏曲。

2013 年 小號演奏家葉樹涵教授(時任國立台灣師範大學音樂學系專任教授)

葉樹涵教授畢業於法國國立巴黎音樂院，以最短年限獲得小號演奏第一獎文憑。應教育部邀請返國擔任聯合實驗管弦樂團(國家交響樂團前身)的小號首席。同時致力於管樂的推廣教育，並自組「葉樹涵銅管五重奏」。2005 年受聘於台灣示範大學音樂學系，2011 年擔任嘉義世界管樂協會主辦國主席暨藝術總監。本音樂會做特別的是葉老師以小號挑戰演奏中音號與莫札特的四首法國號協奏曲。

2014年 陳主稅 劉富美 台灣的愛從南方啟動音樂會

曲目 Program

鋼琴獨奏 台灣歌謠鋼琴組曲 I 首演 4 月 19 日 1973 年作 包括：原 1-11 首 原曲：打鼓聲、阿公歌	潘妮莉	鋼琴獨奏 秋 首演 11 月 12 日 1966 年作 原曲：王之立 1954 年作 原曲：王之立 1954 年作	梁孔幹
鋼琴獨奏 日之感 原曲：王之立 1965 年作 首演 11 月 19 日 1973 年作	周麗蓉	鋼琴獨奏 晚香玉 小小晨星 原曲：王之立 1964 年作 原曲：王之立 1966 年作	向惠中
小提琴獨奏 苦難 首演 11 月 12 日 1965 年作 原曲：王之立 1965 年作	紀珍安	男中音獨唱 夜深雲 原曲：王之立 1966 年作 首演 11 月 12 日 1966 年 6 月 25 日首演	張寶部 邱敬宏
鋼琴獨奏 秋 原曲：王之立 1965 年作 原曲：王之立 1965 年作	劉富美	鋼琴獨奏 晚香玉 原曲：王之立 1966 年作 原曲：王之立 1966 年作	劉富美
女高音獨唱 小夜歌 原曲：王之立 1967 年作 首演 11 月 12 日 1967 年作	孫雅真 林麗娟	鋼琴獨奏 晚香玉 原曲：王之立 1966 年作 原曲：王之立 1966 年作	張寶部 邱敬宏 林麗娟 林麗娟

本音樂會「南方的愛 從南方啟動」是一場為了紀念陳主稅老師作品創作五十週年。從 1964 年的第一首鋼琴曲「秋」開始，到 1986 年的聲樂曲「苦難」組曲，每一首都呈現了作曲家濃濃的愛。演出曲目除了陳主稅老師夫人劉富美教授的鋼琴獨奏外，還有德新獨奏家室內樂團絃樂四重奏以及高雄市音樂教育學會的老師們協助演出。

2016年 低音管演奏家徐家駒教授(時任國立台灣師範大學音樂學系專任教授)

徐家駒教授為台灣低音管演奏與推廣的先驅，曾擔任台北市立交響樂團的團長。本音樂會同時也是由德新獨奏家室內樂團的管樂成員所組成的「庫特管樂團」的創團音樂會。演出曲目以徐老師為了庫特管樂團量身訂做的，例如羅西尼的木管四重奏第四號，貝多芬為鋼琴與雙簧管、單簧管、低音管與法國號的五重奏，更有許雙亮老師改編台灣民謠的木管五重奏等，都是室內樂中經典又好聽的曲目。

2017年 低音管演奏家張龍雲教授(時任台南應用科技大學藝術學院院長)

張龍雲教授在國立藝專畢業後到美國留學，於茱莉亞音樂院取得碩士學位。多年來尋求古典音樂的各種可能性，除音樂演奏與教學之外，也曾任傳統藝術金曲獎頒獎典禮的音樂總監。這場音樂會也貫徹著老師的理念，除了古典音樂的經典曲目外，更委託美國作曲家

Christopher Roberts 創作一首低音管與低音提琴的協奏曲，讓一般多為伴奏的低音樂器能作為主角的難得曲目。

2017 年 小提琴家孫巧玲教授(時任國立台灣藝術大學音樂學系專任教授)

本場音樂會邀請到任教於台灣藝術大學的小提琴家孫巧玲教授擔任獨奏，指揮為孫老師的學生之一、台北愛樂管弦樂團的指揮林天吉老師，為孫老師與林老師的第一次合作。孫老師以一把 18 世紀的義大利名琴演奏「梁祝」小提琴協奏曲，孫老師認為在演奏梁祝時，小提琴是作為一位說書人的角色。老師雖多次演出梁祝，但未曾在家鄉高雄演出過，當丁主任與老師聯繫這場音樂會時，梁祝就成為音樂會曲目的首選。

2019 年 聲樂家文以莊(德國漢堡歌劇院女高音)

曲目 Program

G. Verdi : La Forza del Destino Overture
威爾第：「命運之力」序曲

G. Verdi : Pace, pace -- La forza del destino
威爾第：「和平平安」-- 義大利劇「命運之力」

F. Mascagni : Ragazza codotta, Immezzamento -- Cavalleria Rusticana
馬斯坎尼：「天定交下」-- 鐘聲劇「鐘聲騎士」

T. Mascagni : Voi lo sapete o mamma -- Cavalleria Rusticana
哥：「誰知」：「媽媽，您知道嗎？」-- 鐘聲劇「鐘聲騎士」

A. Chailuati : Ebbene Maudite -- La Wally
柴路瓦利：「雖然詛咒」：「被詛咒」-- 鐘聲劇「鐘聲騎士」

T. Pregel : Amis Suite
英格里：「朋友詩歌集」(貝多芬曲)

中場休息 Intermission

A. Busni : L'obra non è finita al mare -- Melicofae
空樂步：「維特爾波尼的樂二」-- 鐘聲劇「鐘聲騎士」

G. Puccini : In quelle alte montide -- Manno Leccari
普契尼：「在那些高而的山」-- 鐘聲劇「鐘聲騎士」

G. Puccini : Santa Maria, Madre di Dio -- Sore Angelica
普契尼：「聖母瑪利亞，聖母瑪利亞」-- 鐘聲劇「聖母瑪利亞」

G. Puccini : Se una mamma o bimbo, tu sei ancora -- Sore Angelica
普契尼：「沒媽媽，孩子，你還是的死去！」-- 鐘聲劇「聖母瑪利亞」

G. Puccini : Un bel di -- Malena Butterfly
普契尼：「美好的日子」-- 鐘聲劇「蝴蝶夫人」

G. Puccini : Hermiting Chorus -- Malena Butterfly
普契尼：「隱居合唱」-- 鐘聲劇「蝴蝶夫人」

G. Puccini : In questa reggia -- Turandot
普契尼：「在這宮殿」-- 鐘聲劇「圖蘭朵」

聲樂家文以莊老師於國立藝專畢業後赴歐洲深造，先後在德國科隆音樂院及奧地利維也納音樂院取得聲樂家文憑，1996 年受漢堡輕歌劇團邀約成為該團常任女高音。此次音樂會主題為義大利寫實主義歌劇的選曲，寫實主義歌劇是來自 19 世紀末義大利作曲家受到德國作曲家華格納的音樂刺激而發展出的新風格。另這場指揮邀請了萊比錫歌劇院常任指揮瑞士籍的托比亞思·英格里，指揮還為了這場音樂會創作了以阿美族歌謠為素材的阿美古調組曲，在這場音樂會中世界首演。

2019年 單簧管演奏家陳威稜老師(前台北市立交響樂團單簧管首席)

這次音樂會邀請陳威稜老師與庫特管樂團合作，演出莫札特的為木管而作的小夜曲、法國作曲家塔法奈爾的木管五重奏等以單簧管為主的曲目。1984年在歷經多年赴美深造後返國，擔任台北市立交響樂團單簧管首席，同時也常受邀在國內外各大樂團擔任協奏曲的獨奏。

三、研究方法

此次採用的為面對面的直接訪談方式中的半結構訪談，此方式的特點是，一、有一定的主題；二、訪問前擬定大綱，但所提問的問題可以在訪談過程中隨時形成，是相當有彈性的一種方式；三、訪談者不需要特定的文字訪問，過程皆以受訪者的回答為主。

受訪者如下：

1. 樹德科技大學藝文中心主任暨德新獨奏家室內樂團藝術總監 丁亦真教授
2. 樹德科技大學通識教育學院助理教授暨德新獨奏家室內樂團音樂總監 林玫如教授
3. 德新獨奏家室內樂團首席洪寅洲老師
4. 德新獨奏家室內樂團大提琴首席戴秀倫老師
5. 德新獨奏家室內樂團低音管首席熊芷羚老師

四、結論與建議

德新獨奏家室內樂團是由一群樹德科技大學熱愛音樂的專兼任教師所組成的樂團，其中包括1位指揮、19位團員。為了能使樂團能有多元的表現，常態性的邀請國內外優秀的音樂家來演出。成立樂團的目的除了為學校推廣藝術教育，培育對藝術文化有深度理解的學生，並注入藝術教育的視野，豐富學生的校園生活。

但實際分析演出呈現的觀眾群，發現在校學生的參與度並不如預期，以下有幾項建議：

1. 在宣傳方面，以開發更多元的觀眾為指標。例如，以在校學生加上鄰近大學與社區民眾為主要對象，成為地區的藝文推廣的中心。
2. 增加駐校樂團在校園內的知名度，幫音樂家們籌備小型音樂會曲目以音樂小

品或是耳熟能詳的名曲，打破對古典音樂難以接近的刻板印象。甚至於結合校內音樂類型社團共同演出，以增加校內師生參與的機會，進而增加參與校外音樂會的意願。

3. 除在市區內的專業場館演出外，可安排在校內場域安排微演出。例如地點可選在忘情湖畔或羅馬廣場、設計大樓、圖資大樓前都是很好的演出地點。
4. 駐校樂團可與校內系所合作演出，例如動遊系合演出動漫主題音樂會，或是與流設系合作，以現場樂團伴奏作為時尚發表會的音樂演出等。

五、參考文獻

1. 黃巧慧(2014)。建構 FTCC 大學藝文中心經營策略評估模式：形式/主題/脈絡/治理的演繹與應用。國立交通大學應用藝術研究所博士論文。
2. 莫然生(2018)。我國大學藝文中心典藏管理機制之探討-以中興大學典藏作品為例。國立台灣師範大學美術學系藝術行政暨管理碩士在職專班碩士論文。
3. 台灣名家音像系列音樂會節目單(2012-2019)。