

國際藝術節 認識

企劃：北青社
製作：文藝沙龍
執筆：鄭雅蓉

有那樣一群人，為了一個遙遠的目標，為了許多人的喜樂，他們忙著、累著、甚至還賠著，在深深的夜裏仍然不想歇息，大家都為了工作瘦了一圈而收獲却屬於別人；如果你曾經關心過「新象活動推展中心」，你一定要問：「這群傻子在做些什麼？」

一、新象做了什麼？

「新象」最直接展現在我們面前的，就是兩屆的「國際藝術節」，另外還有一份「新象藝訊」為社會大眾介紹藝文活動和內容。談起「國際藝術節」，大部份的人們只知道這是國父紀念館一段時間內緊湊的活動；更清楚一些的，便知道這是「新象」和許博允先生所安排的精采節目。事實上兩屆的「國際藝術節」，表演的地方遍及台灣全省、參與的藝術家來自世界各地，出現過的樂器、道具無所不有，欣賞的人們也包含了各種層次，其內容的豐富足以顯示籌備之苦心，觀眾的掌聲之中，誰又想到許多人的奔走呢？這些困難的工作已經有人去完成。幕落後，享受過的人應該了解來龍去脈，尚未享受的可以了解「國際藝術節」，擴大生活層面，參予下次的活動。

1 絕妙的樂聲中，誕生了一個一流樂團——美國弦樂四重奏。

二、國際藝術節舉辦的動機

每年的冬末春初，正是東南亞藝術活動的旺季，在香港有「亞洲藝術節」，菲律賓有「藝術節」；許許多多應邀前往的藝術家都想到台灣參觀訪問，然而他們的日程往往重疊或相隔太久，新象創辦人許博允先生曾構想著：「為什麼不乾脆辦個國際藝術節，安排一個緊湊的日程，邀更多的藝術家來參加呢？」經過一連串的協商及安排，第一屆國際藝術節才展開。為了籌劃這些活動，「新象」忙壞了，越洋電話、電報、信件、節目單、宣傳海報等等，那樣不是千頭萬緒？新象的工作人員把自己全部投進了進去，還不知道會有什麼結果出來，直到「中國傳統之夜」敲開了第一聲鑼，一項項節目精采地呈現，成千上萬受到感動的觀眾，為他們連月的努力而鼓勵，證明「新象」的嘗試並沒有失敗。許先生說了：「那怕賣田賣地，我們也要再傻下去！」

去年四月三十日才結束第一屆藝術節一百二十餘場的活動，今年二月十三日到三月十三日之間，「新象」辦了第二屆國際藝術節，再一次在觀眾面前展現各種精緻的藝術，時間雖然較短，參予的人却更踴躍，結束了之後，令人覺得意猶未盡呢！

三、任重而道遠

許博允先生推展藝文活動的工作，並不是最近幾年才開始，早在從前就曾於中視製作過「音樂之窗」。一個人有心要從事文化建設，還能憑著一股深愛，不遺餘力地投入其中，我們能不為這雄心壯志喝采麼？而一個私人的團體究竟能努力到什麼程度？且讓我們了解，他們的目的為何：

「我的三個目的——促進中外文化多邊型的交流；見證一個安和樂利、自由開放的社會；擴展全民精神的領域。」許博允先生的眼光放得很遠，有些人讚佩他的勇氣，有些人說他不自量力，他却選擇做耕耘、開拓的人。

第一步最難，現在却也已見到成果。提昇了國內藝術欣賞的水準，透過藝術的交流，提高了我們在國際藝術界的聲望。蒞臨的外國藝術家不知不覺間將台灣介紹給全世界了，這也算是一種外交方式吧！我們總不能派使節到國外去宣揚「大漢聲威」，我們應該展現中國傳

統的文化和精神，讓更多人了解它的價值，這些不分國籍而受國際肯定的藝術家除了帶來各地的藝術，也將我們的藝術散播出去！

「藝術節」的節目，包括了音樂、戲劇、舞蹈、民俗藝術等等，涵蓋了中外古今，令人感到美不勝收；藝術的芬芳也由之帶到各地，讓每個人都能享受到這些，在一個豐足的社會裏培養人們欣賞藝術的執著。而國際藝術節的節目推出後，社會大眾的參與率增加了，也許我們應該在進入已開發國家之前，先成爲一個「藝術之邦」，承繼數千年的傳統並將它擴展變化而大放異彩。很多我們自己的東西，要藉著強大的支持來延續下去，才不會有「老成凋零、後繼無人」之感，而這些支持的來源，就是我們的社會大眾。所以「國際藝術節」的舉辦，除了一份勇氣和毅力，還肩負著重重的使命，我們不但能仔細揣摩別人的才華，更可以從其中得到這時代新文化發展的方向和靈感。更透過藝術自由的表現，爲歷史作見證。

2. 台北世紀交響樂團

四、簡介國際藝術節

大多數的人們都參與過國際藝術節的幾項活動；到底國際藝術節推出內容的全部有多少呢？以下是一個簡單的分類和介紹：

(1)「樂」的方面：第一屆國際藝術節以「中國傳統之夜」揭開序幕，企圖表現「中國」的橫斷面和縱貫面，肯定我們自己的文化，內容有北管、閩南及客家民謠、山東魯聲國樂及蘭嶼精神舞等，要提醒我們注意自己泥土上的藝術，不要忘記我們自己的文化和精神，其用心明顯可知！

在鋼琴演奏方面，新象也延請到許多一流的鋼琴家，其中有中國人如陳必先、楊小佩，南非的德·格魯特；生於維也納，加拿大籍的安東寇帝；日本女鋼琴演奏家田崎悅子等等，且不說他們所得的評價如何，聽衆的耳朵是靈敏的，如同許博允先生所說：「我們不要求每一個音，我們要求音樂！」

小提琴的演奏家如魯吉洛·黎奇，曾在莫斯科演奏使得觀衆起立安可了九次，他的故事爲音樂界增添傳奇。還有美國的尤梯絲·夏必樂，在她六歲時首次公開演出就已轟動樂壇；她也向美國聽衆介紹現代的作品，是一位難得的女小提琴家。俄國的鮑里斯·貝爾金曾和英皇家交響樂團、倫敦愛樂樂合作過，他所灌製的唱片都獲得樂評家極大的讚賞。近些年來我國年輕提琴手如林昭亮、辛明峯，許多人都聽過他們的演奏，對小提琴的音色氣質也有較多了解，這些都可做爲我們欣賞一流大師演奏時的基礎。

大提琴如皮耶·傅尼葉，他和俄國的羅斯屈洛波維奇及雅諾斯史達克並稱世界三大提琴演奏家，以美妙的樂音、無懈可擊的技巧和深度的修養聞名於世；有一段時間他休息了幾年，最近又再出來演奏；當他跛著腳、困難地從後台走出，你會忘掉你所盼的風采，在高雅的音樂中你會見到一個七十五歲仍努力不懈的偉大藝人。其他還有日本的藤原真理等等，都是風格獨特的藝術家。

拉維香卡的西塔琴，這是印度的音樂，拉維香卡要將他所信仰的解說呈現在世人的面前，他同時也是出色的作曲家。而法國尚·皮耶·朱梅的吉他，融合了各地的音樂，每次總以最新的曲目出現，和我們民謠吉他的味道大大不同。我們國內第一把琵琶好手王正平，他自稱不屬南、北的「新潮派」，他用純中國風味的琵琶將中國樂器的表現力展現出來。琵琶的技巧十分艱難，古老的曲子之詮釋更難，而

呈現我們面前的却是「大珠小珠落玉盤」，那真是百聞不如一見了。

而潮州大鑼鼓、蘇州彈詞、秦腔、八角鼓、台灣說書到布農族的小米豐收歌，這些都是民俗音樂，表現各個地方的特色顯現出地方背景，因為久遠年代以來漸近的變化，民間音樂內容豐富而內涵更深遠，不經多年的研究，又有誰敢貿然介紹呢？這大概也是我們要努力以赴的地方。土生土長的台灣人不知道什麼是台灣說書，陝西人也不懂秦腔了，這些民俗音樂一旦沒有了支持，實在難以預料將怎樣流傳，我們能任由它斷了根嗎？誠然，藝術家並非每一個人都能做的，但我們也應抱定一種想了解的心情，沒有觀眾的演員是有什麼希望呢？

國際藝術節的節目裏，在器樂方面，還有法國號、巴松、長笛等

3. 菲律賓國家舞蹈社

4. 陳吉同舞蹈團豐富、多樣的舞姿

等。器樂的合奏，有帕格尼尼二重奏，由吉他、小提琴演出；歌頌室內樂團是全由弦樂組成的樂團；另有巴洛四重奏團、岡田知之打擊樂團、香港管弦、多利安木管五重奏，我們國內的台北世紀交響樂團及台灣省交響樂團等等。

在聲樂方面，有我國的任蓉、劉塞雲、姜成濤、邱玉蘭、成明和張縵等，這些聲樂家從前都會在台灣演出，享譽已久，其他尚有美國的愛莉娜·羅絲是紐約大都會的領銜女主角；義大利的溫謙佐·普瑪，他特別來臺和邱玉蘭女士舉行二場演唱會。在合唱方面有瑪得利合唱團等等，甚至還有雅士古樂咏奏團，以男上高音和古樂的鳴響，詮釋了十八世紀以前的音樂。

這個學期許博允先生蒞校演講時，就有同學問他：「新象所邀請的藝術家多半較為年輕，這是什麼原因呢？」許先生當場指出，我們的音樂方面的消息傳遞至少「慢了十年」，所以為我們熟知的音樂家，不是成名很久了不然就是有唱片在台灣暢銷；而最近幾年來藝術家增多了不少，各種大獎又層出不窮，未必得到獎的都能成為真正的藝人。藝術節的節目，是要使文化充份交流，而不是請名人來「作秀」，所以應該將最新最好最有希望的呈現出來。如果我們要迎頭趕上這樣的欣賞水準，就必須先革除「聽名氣」的習慣；許先生說這些年輕而有希望有魅力的藝術家，第一次來的時候不見得滿座，可是第二次到的時候，差不多都是一傳十、十傳百、滿滿座了一屋子人了。

另外一點，藝術家有他們表演的生命，比如說聲樂家在三十五至五十歲是尖峯，器樂演奏者大致能到六十歲；音樂不像文學，不容易有幾個「常青樹」；後浪推前浪的情形尤為明顯。許多當年名盛一時的藝術家，等「名」傳到大眾耳裏，早已遜色多了，年輕的藝術家能發展、能進步較多，這也是「新象」請較多年輕音樂家的原因。

(2) 「舞」的方面：

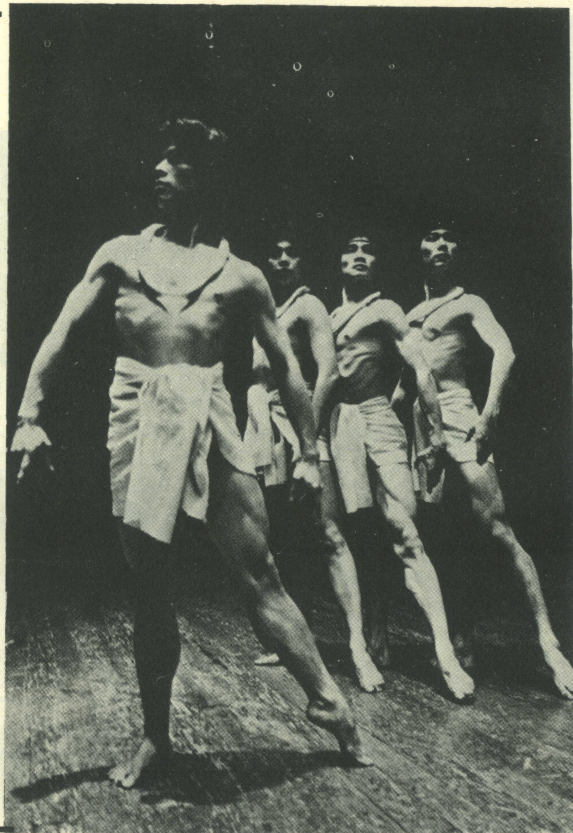
第一屆及第二屆國際藝術節所推出的舞，大半屬於表現各國民風的舞蹈團或芭蕾舞團如巴黎雪蘭舞蹈團洛杉磯芭蕾舞團等用最新、最技巧的舞步來表現古典的樂曲、創造新的意境。

陳學同舞蹈團融和了中國、烏克蘭、日本、愛沙尼亞、黑人、意大利、猶太人等各式各樣傳統，創造了豐富、多樣之舞蹈，提昇了全體人類溝通的主題，去年是他去國八年來首次的演出。而生於台中的黃麗薰，不過三十歲左右，却有這樣的大心願，要為中國傳統舞出新生命，她曾獲「藝術家證書」，在芭蕾舞、現代舞、爵士舞、西班牙舞等都有傑出的造詣。

至於在表現民族特色之民族舞，尚有印尼伽瑪瓏舞蹈團、里維拉西班牙舞蹈團等，「伽瑪瓏」音樂在印尼，不止用于爪哇面具舞，宗教典禮、影子劇等都受其影響。他們的舞蹈家都是很小就被挑選出來，接受嚴格的訓練，因為舞步繁複且無文字記載，學習的人只能聽取口述要訣，強記動作和運用，必須經年累月下苦心才能有成。印尼的面具舞主要在敘述一位英勇的彭老王子的冒險事蹟，還能表現中世紀的宮廷生活，十分有趣；而舞蹈的背景音樂，由四種鑼，很像木琴的「沙倫」，還有一種兩弦的提琴，從他們的舞蹈中，我們可以看到爪哇的回教文化，嘗試了解別種文化不同的詮釋方式。

至於西班牙舞蹈團，舞者華麗的裝扮，火熱的動作和歌手發自內心的吶喊高歌，拉丁的文化，太陽的情感，這些和東方的舞蹈比起來，真是陰柔陽剛，無分軒輊；西班牙舞的節奏，爽朗熱情的特質，吉他配出的韻律，舞台上婀娜的舞姿，和上西班牙醇熱的音樂和觀眾的喝采，也許，我們真該看看西班牙人為什麼用這樣的方式來表達情感，現場的感覺真是不一樣的。

5. 要為中國的傳統舞出新生命——黃麗薰舞蹈團。

(3) 劇的方面：

新象推出的「劇」，很注重我們自己原有的戲劇藝術。中國的幅員大，方言多，各地方的脾氣、習慣都不一樣，發展出來的戲劇也是無奇不有。我們中國各地都有它獨具一格的歌劇，還有影子戲、滑稽劇、歌舞劇等。

中國的戲劇和中國的詩一樣久長，詩經裏便保留一些有關歌舞的篇章，後來這些歌舞加入了專門表演笑話的侏儒，史記的滑稽列傳也記載得很清楚，秦始皇有錯，沒有人敢出聲，只有優旃當面直說，可見當時藝人所受的寵信。到了南北朝，就有戴面具的戲劇，唐代盛行滑稽劇和歌舞劇，宋代民間流行講唱劇，以歌唱、說故事為主；元朝時大量劇本問世，著名的作家有「寶娥冤」的關漢卿，這部戲最近還被雅音小集改編成「感天動地寶娥冤」；還有作「倩女離魂」的鄭光祖、作「梧桐雨」的白樸、作「西廂記」的王實甫等，而紀君祥的「趙氏孤兒」，更直接影響了法國作家伏爾泰的「中國孤兒」。元朝是戲劇的大盛時期，元朝之後慢慢衰微，如不加以保存改良，這門表演藝術也許一一消失！

第一屆國際藝術節排出徐露小姐演出的「牡丹亭」，徐小姐由於先天秉賦和後天勤練，功力深厚，為唱做兼擅的全才旦角，她的戲路以梅派青衣唱工為主，她所主演的「宇宙鋒」、「鳳還巢」、「洛神」等戲劇，都是一枝獨秀的。

第二屆藝術節排出的大多是中國民俗戲劇，其中有楊麗花的歌仔戲、川劇、福州戲、湖南花鼓戲等。歌仔戲本身來自鄉野民間，並沒有嚴謹的形式和技巧，也沒有文學家或藝術家的心血栽培，絕大部份沒有劇本，演出成果的好壞，要視演員的表現而定。楊麗花的歌仔戲，從老阿媽到小孩都喜歡，可以說是老少咸宜了。

福建省方言繁多，福州戲亦差別甚大。土生土長於福州的戲劇就是以本地小曲為主唱的傀儡戲或布袋戲，今日的「閩劇」即不用傀儡而用人物扮飾，偶然作農閒時的娛樂，因而演出形式十分簡單。至於湖南花鼓戲，和正宗大戲「湘劇」不同，它更加富於地方色彩，曲調很多，還兼容地方的民謠，居住台灣多年的湖南人，常常會憶及家鄉的老歌。

此外，還有從日本來的箱島安默劇團，箱島安的默劇融合了西方和日本的傳統，很具有他自己的特色。我們要了解的是，默劇並非「啞劇」，它可以發聲、配樂，而主要的表現方式是演員的動作、手勢所傳達的表情，舞台上的一切媒介，全可做為輔助之用。