

演繹舊調新聲 驚豔國際

鐘泉波與台灣揚琴樂團

文 / 邱建順 圖 / 台灣揚琴樂團

台灣揚琴樂團致力發揚臺灣音樂文化藝術

自 2002 年 3 月成立以來，台灣揚琴樂團以發展臺灣本土音樂藝術、傳承臺灣歌謠及童謠為首要重責，樂團成員以精湛演奏技巧完美詮釋不同形式音樂，並積極探索、拓展當代民族音樂的發展空間，嘗試結合各種藝術型態，秉持跨領域精神探討揚琴演出模式，致力呈現多樣面貌，讓揚琴除原本在國樂團的功能性角色，能獨立以樂團編制演出，創造以臺灣為元素的作品，提高揚琴可塑性，至今已在海內外演出多達數百場，驚豔國際樂壇，而背後重要推手就是台灣揚琴樂團團長鐘泉波。

浪子回頭 在樂音飄揚下重生

鐘泉波，1963 年出生的他，求學背景是音樂教育仍貧瘠的年代，雖然從小就對學校樂隊產生濃厚興趣，但也僅止於此，未有更進一步接觸。直到

就讀高職時期，捲入一次嚴重校園鬥毆事件，終讓曾經的浪子醒悟回頭，重新省視並修正人生方向，而他，選擇以音樂作為再出發的起點。

「那時根本對樂器一無所知，於是把樂器行所有項目做成籤，來決定選擇學習何種樂器，沒想到抽中揚琴，當時，甚至連揚琴外表長得如何都沒有概念。」鐘泉波談起與揚琴的邂逅，眼神閃耀的炙熱一如數十年前真摯，而他，這一踏入揚琴的領域就不曾離開。

這個時期，鐘泉波遇見改變他一生的啓蒙老師魏麗瑩，魏老師不僅教授他演奏技巧，同時也引領其走回原本偏離的人生軌道，學會欣賞音樂、享受音樂。為了延續這得來不易的興趣，鐘泉波考上文化大學國樂系，主修揚琴，畢業後考入陸光國劇隊

台灣揚琴樂團團長鐘泉波

服役，退伍後留任國劇隊音樂組外，也順利進入中廣國樂團擔任專任團員，盡情地揮灑其編曲、演奏的專長。

轉戰商場 卻難忘揚琴之樂

1991 年，鐘泉波做出一個重大的決定，毅然決然放下臺灣所有的音樂工作，遠赴上海投資，轉戰商場，而支持他西進的動力和願景，正是希望有朝一日具備足夠資金為推展國樂付出更多。闖蕩商場十來年光陰，他仍心繫揚琴，無法忘懷創作和演出所帶來的樂趣，最終決定返臺在 2002 年成立台灣揚琴樂團。

「成立台灣揚琴樂團有兩大目的，其一，擴大揚琴音域並增加揚琴演奏形式的多樣化，獨立組成樂團型制，分為高、中、低音域，結合跨領域藝術演出創造動態表演，發揚揚琴音樂文化；其二，為學習揚琴學子找出路，期能朝職業樂團方向努力，同時擴大揚琴聽眾市場，創造本科系學生就業機會。」為了這兩個信念，鐘泉波甚至義無反顧將房子抵押籌措資金，從編曲、招募團員、樂器訂製、尋找演出機會……等，無一不親力親為，一手催生亞洲地區第一個成立並具常態性演出的「揚琴樂團」。

擅用臺灣素材 建立在地化品牌

為開發更多揚琴欣賞人口，鐘泉波在 2005 年起，推出結合臺灣民謠的演出，透過琅琅上口的旋

律拉近與聽眾間的距離，藉由具有共鳴的音符組合吸引觀眾來認識揚琴，進而喜愛、學習、欣賞揚琴之美，而這就是鐘泉波想做的，十年來持續沒有間斷、最重要的事。

鐘泉波指出，近年在大陸、馬來西亞、香港、澳門都有揚琴樂團成立，亞洲地區揚琴樂團聯盟圈逐漸成形，為迎向這股世界揚琴風潮，台灣揚琴樂團將發揮原本既有的優勢—完整的四聲部編曲，並融合臺灣在地元素，不畫地自限勇於向外挑戰交流，建立在地化品牌，塑造屬於臺中的文化特色。

「不做只想註定失敗；只要開始去做就有成功的機會。」鐘泉波說道，推廣揚琴的路很漫長，但不孤單，未來期能與公部門合作成立職業揚琴樂團，厚植在地文化軟實力，打造臺中成為亞洲地區的揚琴之都。

台灣揚琴樂團以立足臺中、臺灣發光、邁向國際舞台為願景。

台灣揚琴樂團積極跨領域合作，展現多元表演風貌。

爐火純青鑄造在地經典

黃天來與大甲鐵壺

文 / 邱建順 圖 / 黃天來

黃天來專注創作的神態

「生活器物，反映當代生活樣貌。」

受到社會型態改變衝擊，傳統技藝生存空間受到壓迫，需求市場也逐漸萎縮，然而大甲知名金工藝師黃天來以其獨到美學視角、藝術語彙，賦予大甲鐵壺獨一無二文化內涵與符號形象，20多年來不間斷地創作，在鮮有人涉足的鐵壺領域，耕耘出一片豐饒沃土，不僅使大甲鐵壺成為臺中在地最鮮明的藝術印記之一，亦寫下臺灣工藝美術發展史上令人驚豔一頁。

返鄉從零開始 創作在地鐵壺

「想喝好茶，想泡一壺好茶。」

就為了這樣一個簡單、純粹的理由，黃天來的鐵壺創作之路一走就是20多個年頭，讓這位從17歲即北上學習、從事玉器雕刻的思鄉遊子，在32歲那年毅然決然返回故鄉大甲，在無師可拜的情況

下，獨自摸索著製作鐵壺竅門，從零開始亦不言苦。

「約莫是70年代開始接觸茶，深感泡一壺好茶需要技巧、器物、空間美感、人文素養、缺一不可；光是好茶葉是不夠的。」黃天來娓娓道出與鐵壺解下不解之緣的最初，「當年泡茶器具樣樣俱全，

結合飲食文化，受業者委託設計了結合魚紋和海浪紋的「富貴小火鍋」。

唯獨缺少一套煮水器——套有別於西方或東洋形式、機具大量生產的器具，而是蘊含著民族氣質及個人風采，且耐用的煮水器。」

從初轉換跑道時的挫敗、摸索，黃天來在失敗經驗中累積出可觀成果，如今，在蠟模成型、沾漿、脫蠟、燒結、噴沙、酸洗、整型、研磨、拋光，加上每階段細部加工程序，總計近四十餘道繁複工序，他已能駕輕就熟地將生命歷練灌注在一把把樸質厚實鐵壺中，兼具實用外更散發出藝術家淬鍊生活的光輝。

工藝美術 人類文明累積

當一種文明發展到一定高度之後，工藝美術也會隨後跟上，反映著一個民族對生活的期望與美感經驗。黃天來談到其創作精神與理念時，如此說道，「人類文明是累積過程，然而西方品牌在廣告媒體推波助瀾下行銷全世界，使各地人民失去對自己族群的認同與堅持。」

因此，黃天來所創作鐵壺皆冠上大甲之名，以期許透過與土地情感連結，期能突破全球各族群正因快速被同化而失去獨特性的窘境。黃老師表示，千百年來朝代更迭，政權轉移只是階段性，當今各種紛囂只會帶來一個結果，讓未來人類生活更美好，這也是他所認定工藝美術精神之所在。

「在文化歷史演進當中，我們祖先是非常重視工藝造型美術的民族」，他舉例說明之，如：殷商在青銅器上的造型能力，從各科不同動植物中轉化變形成為單純而得體的神聖造型；又如我們佛像造型轉變，從魏晉南北朝至唐朝，非常睿智地自外來文化啟示當中找到自己民族的美學特性，而留下永恆精華。

傳統 是心靈原鄉

「鑒古知今。他山之石，可以攻錯。」

談起金屬工藝這項技藝，黃天來堅定地說，「傳

因喜愛喝咖啡，所以黃天來創作了這把「荒野～羊入虎口」咖啡壺。

獲得韓國青州國際工藝設計競賽特殊榮譽獎的「修練」，揚名海外。

統」不是守舊，而是生命的根源，是心靈的原鄉，必須努力去創造新意、溶入當代，讓工藝文明得以延續。沒有根的樹是枯木，無延續性可言，有朝一日將隨風消散。欲窺傳統工藝奧秘，需先爬到巨人肩膀上，但現代人已無心爬巨人的肩膀，傳承千年的技法將逐漸消失……。

20多年來，黃天來不斷琢磨鐵壺之美，近年也將目光停留在咖啡壺的精雕，不斷突破自我、精進技術，同時，也不停思考該如何藉由金屬工藝傳承屬於我們的文明，留給下一代更豐厚、飽滿的文化環境。[Red Seal]