衝破傳統桎梏　積極融合創新

鍾耀光 縱橫音樂世界

文｜楊偉傑（香港演藝學院音樂學院碩士生導師）
圖｜鍾耀光、臺北市立國樂團提供

國立臺灣交響樂團是鍾耀光最重要的委託單位之一，雙方合作灌錄過兩張唱片《原住民新韻》及《京劇新韻》，均非常成功。鍾耀光為《原住民新韻》創作了管弦樂組曲《山谷的迴響》，樂曲以臺灣的名勝為主題，一個樂章描寫一個地方，如日月潭、阿里山等；《京劇新韻》則選取梅蘭芳《太真外傳》數個段落，配以管弦樂伴奏，用京劇唱法來唱。鍾耀光認為，這種做法與古斯塔夫．馬勒在作品中加入了女高音或女中音有異曲同工之妙。

鍾耀光積極融合創新，音樂作品突破傳統桎梏。

3 歲的鍾耀光攝於香港維多利亞公園。

鍾耀光中學參加香港培正中學管樂隊。

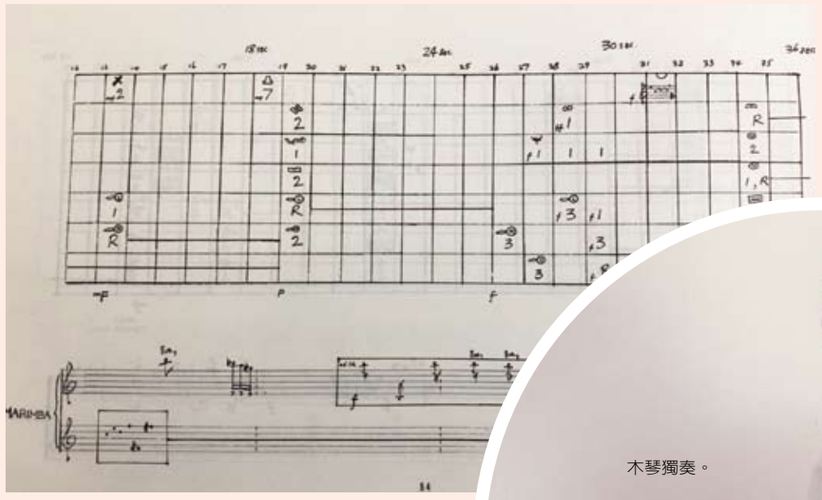
鍾耀光，人如其名，充滿耀目光華。歲月彷彿沒有在他身上留下什麼痕跡，年逾60的他，依然步履如飛，衣著時尚。他的音樂，如同他在國際音樂界的名堂一樣響亮。鍾耀光多年來在臺灣音樂界叱吒風雲。無論是演奏、創作、教學、行政，他都是成果豐碩。生於香港，留學美國，最後定居臺灣。鍾耀光由一名打擊樂演奏家、作曲家，到國立中正文化中心（簡稱兩廳院，現為國家表演藝術中心）企劃組組長，然後任國立臺灣藝術大學（臺藝大）音樂學系專任教授，繼而成為臺北市立國樂團（北市國）團長，最後又回到臺藝大任教。他自西往東，從北到南，縱橫四海。他的音樂之路閃爍耀眼，光芒萬丈，本身就是一部傳奇。

鍾耀光數十年的音樂生涯，從「香港自學」、「博士班求學」、「臺藝大」、「北市國」到「後北市國」5個時期。每個時期的經歷、作品都各有不同，別具特色。

香港自學時期
首獎作品《兵車行》初試啼聲

生於1956年的鍾耀光，成長在一個典型的廣東人家庭。中學時期於培正中學的管樂團接受基礎音樂訓練。1970年代在香港完成中學及接受大專教育時，半途遠赴美國，於費城演藝學院及紐約市立大學修習打擊樂。畢業後，鍾耀光在1981年考入香港管弦樂團，擔任打擊樂副首席，其後更成立了香港敲擊樂團。為了樂團的發展，鍾耀光很多時候都要為

鍾耀光（右4）擔任兩廳院企劃組長上任第一天。



《兵車行》手稿。

木琴獨奏。

香港管弦樂團排練。

樂團創作和改編一些作品。直到1985年，他前往德國慕尼黑參加打擊樂獨奏比賽，雖然並沒有取得名次，但由此認識了很多打擊樂的經典作品，從準備比賽作品和購買樂譜當中，學習了不少創作打擊樂木琴的方法，在作曲方面有了進步。1986年，鍾耀光參加了美國打擊樂協會舉辦的作曲比賽，以一曲寫給馬林巴琴獨奏和7位打擊樂手的作品《兵車行》榮獲冠軍。對於當時從未跟過老師，作曲全憑自學，並用了之前在德國吸收到的方法去創作的鍾耀光來說，這次得獎是非常大的鼓舞，並建立了信心。後來他得知主評審是著名作曲家George Crumb，他

2000代表臺灣參加香港中樂團第一屆作曲比賽第一名。

美國巡迴《楊家將》，作曲家兼指揮鍾耀光、琵琶協奏家吳蠻（左）和北市國進行綵排。

對自己作曲能力給予肯定，更是難得。鍾耀光在那段時期自己研究，自己摸索作曲，代表性作品除了《兵車行》以外，還有《節慶》的前身，寫給13位打擊樂手的《金蛇狂舞》。

博士班求學時期
具東方美學思維的創作

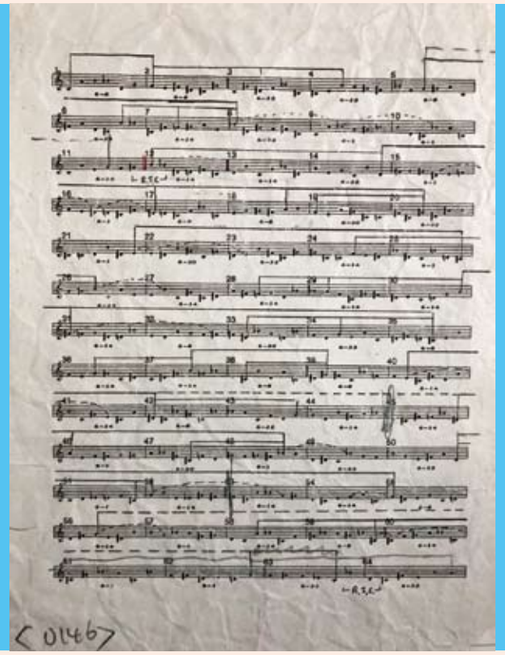
一曲《兵車行》開展了鍾耀光輝煌的作曲事業。他覺得既然第二次出國去唸博士學位，就希望可以拿一個作曲的學位。1987年，鍾耀光放棄香港管弦樂團高薪優渥的職業再次赴美，考進紐約市立大學研究所，同時攻讀打擊樂演奏與作曲兩個博士學位。以前全是自學作曲的鍾耀光，把得獎的作品樂譜給作曲教授Robert Starer並得到其垂青，讓他可以在校內雙主修，跟隨他學習作曲。1年後由於這位教授的身體出現了問題，需要暫停工作在家休養，鍾耀光就轉隨著名作曲家周文中教授的學生David Olan學習了1年。1991年，鍾耀光回到臺灣定居，那時候他已取得打擊樂博士學位，並進入兩廳院（現為國家表演藝術中心）當企劃組組長（Division of Program Planning），一直到1996年離開兩廳院。在這段時期，鍾耀光人在臺灣工作，同時兼顧撰寫作曲博士的畢業論文。

在美國讀書時，鍾耀光創作的作品都是寫給教授批改，後來他也沒有把這些博士班求學時期的作品放在他的創作名錄。雖然他是修讀作曲，但同時是以打

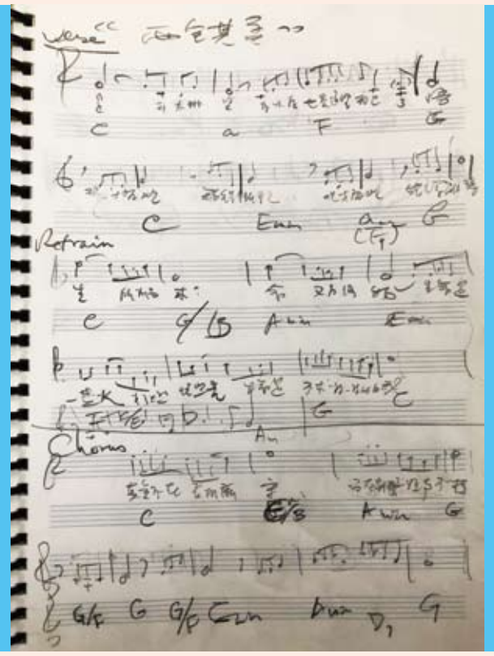
擊樂演奏家的身份在紐約生活，有很多現今大名鼎鼎的作曲家如周龍、陳怡、譚盾、瞿小松等，他們當時都是在紐約哥倫比亞大學隨周文中學習，他們都需要打擊樂演奏家去演奏他們的作品。很多時候他們有作品發表，都會請鍾耀光去幫忙演奏，特別是譚盾和周龍，而鍾耀光自己的畢業音樂會更安排演奏瞿小松的打擊樂二重奏。由於這種「天時、地利、人和」佳機，讓鍾耀光可以近距離接觸這些作曲家，與他們交流。從作品裡面，可以看到他們很多作曲手法和思想，無形中促進了鍾耀光後來創立「易經創作系統」（I Ching Compositional System），這也是他的博士論文題目。

鍾耀光在這段博士班求學時期的代表作品實在不多，就是於1996年創作的管弦樂作品《紅屋簷下》，是運用「易經創作系統」創作的第一首作品。這首作品也被收錄在雨果唱片出版的「向卓越奔馳」的香港作曲家作品專集裡。

鍾耀光的成長與教育經歷，使他的創作同時具有東西方的美學思維，把中國哲學思想與豐富情感共冶一爐。從1996年離開在兩廳院的職務，轉任臺藝大的教職後，先後創作了《水鼓子》、《千禧樂》、《國畫世界》、琵琶協奏曲《楊家將》、《望月聽風》、打擊樂協奏曲《走出土家》等國樂作品。他創作於1999年的大型合奏作品《永恆之城》更在香港奪得香港中樂團21世紀國際作曲比賽原創組冠軍。



管弦樂曲「紅屋簷下」架構。



《梁祝》音樂劇手稿。

京劇名家李寶春帶領鍾耀光進入繽紛京劇世界。

臺藝大時期 國臺交委託創作《原住民新韻》和《京劇新韻》

在博士班求學時期，鍾耀光無論在紐約求學還是在兩廳院工作時，作品並不多，主要是由於兩廳院規定自己員工盡量不要在兩廳院演出或發表自己的作品，避免有私相授受之嫌。那時縱使有很多人希望委託他創作新曲，但由於演出地點都是在兩廳院，那就只好作罷，加上他的行政工作也相當繁重，所以作品數量也相對地少。直至1996年，鍾耀光離開兩廳院進入臺藝大音樂系擔任教職，作品數量與日俱增。在大學裡教書，他的創作風格可以無拘無束，委託紛至沓來，類型也五花八門，其中有幾部作品仍然是用「易經創作系統」創作，像《弦樂四重奏》和寫給朱宗慶打擊樂團的《第五號鼓樂》，這些是比較有代表性的作品。在臺藝大時期的作品中，以為大風音樂劇場創作，李小平導演，辛曉琪和王柏森擔綱演出的音樂劇《梁山伯與祝英臺》最為特別，也最受人歡迎；與京劇名家李寶春老師的合作，也讓鍾耀光開始接觸京劇。那時候有很多打擊樂團委託他創作，除了朱宗慶打擊樂團外，還有寫給十方樂集

長笛演奏家Sharon Bezaly 為鍾耀光和北市國打開一條康莊的國際大道。

鍾耀光和國際打擊樂名家Evelyn Glennie於中山堂為BIS唱片公司錄音。

的《吸積盤》，另外有兩首現在還有很多人演奏的《馬林巴琴協奏曲第一號》及《馬林巴琴協奏曲第二號》都是在這段時期創作的。在國樂團方面，大部份是由臺灣國樂團委託，有《國畫世界》和《千禧樂》；管樂團方面有《四幅畢卡索的名畫》，至今也是深受管樂團歡迎。此外，在臺藝大時期，當時的校長黃光男有鑒於學校已升格為藝術大學，希望有一首新的校歌，有別於以往藝專時代的校歌，由黃光男寫詞，鍾耀光譜曲，臺灣藝術大學新校歌就這樣誕生。

國立臺灣交響樂團是鍾耀光在臺藝大時期最重要的委託單位，他們合作灌錄過兩張唱片《原住民新韻》及《京劇新韻》，均非常成功。鍾耀光為《原住民新韻》創作了管弦樂組曲《山谷的迴響》，樂曲以臺灣的名勝為主題，一個樂章描寫一個地方，如日月潭、阿里山等；《京劇新韻》則是跟「臺灣第一名旦」魏海敏合作，選取了梅蘭芳《太真外傳》數個段落配以管弦樂伴奏，用京劇唱法來唱，但沒有用到京劇鑼鼓與京胡等樂器。鍾耀光認為這種做法與古斯塔夫·馬勒在作品中加入了女高音或女中音有異曲同工之妙。另一首鍾耀光特別為這專集創作的《唱戲》也是影響甚大，後來他把樂曲快板的旋律用作二胡協奏曲《快雪時晴》第三樂章的主題。

北市國時期
東西文化匯聚音樂煥然一新

鍾耀光在2007年從臺藝大借調接任北市國團長後，把東西方文化匯聚的觀念注入樂團節目規劃中，使北市國充滿生氣、煥然一新。國樂界有它獨特的生態環境和運作模式，外人要把它打破絕非易事，鍾耀光卻勇者無懼，敢於創新，突破傳統。自小學習西方音樂的他，並沒有傳統國樂人所背負的包袱，在2007年3月上任北市國團長後訂立了「跨界」與「國外名家」兩個發展主軸，由於要實踐這些方向都需要大量新作品，作為團長的鍾耀光身體力行，不斷為國樂團譜寫作品。在任8年，鍾耀光對臺灣的國樂發展影響深遠，除了使北市國的票房大為改善外，對臺灣的國樂環境更起了翻天覆地的變化。最重要的就是促成北市國與國際級的音樂家合作，國際著名打擊樂家Evelyn Glennie、長號名家Christian Lindberg、薩克斯風名家Claude Delangle、大提琴名家Mischa Maisky、Anssi Karttunen、著名弦樂四重奏Kronos Quartet、長笛名家 Sharon Bezaly等均曾在臺北與北市國合作並首演鍾耀光的作品，有好些作品更由瑞典BIS唱片公司錄音，先後製作了6張專輯全球發行，成為使北市國能走出臺灣，步向世界樂壇的主要推手。更難得的就是鍾耀光為了確保與這些國際名家的合作能早日落實，在繁忙的行政工作下，通常在極短的時間內就能完成讓這些國際巨星首肯演奏的作品，包括《打擊樂協奏曲》、《第二薩克斯風協奏曲》、長笛與國樂團《胡旋舞》、長號與國樂團《蒙古幻想曲》、《擊鼓罵曹》、京

鍾耀光指揮北市國為BIS唱片公司錄音。

胡及大提琴與國樂團的雙協奏曲《霸王別姬》、長笛及竹笛與國樂團《愛痕湖》、雙打擊樂協奏曲《秦王破陣樂》等，這些作品後來也在臺灣本地與海外流行起來，純國樂團曲目就有《望月聽風》、《動感飛天》等。

此外，北市國與國光劇團合作的京劇歌唱劇《孟小冬》也是鍾耀光在「跨界」的又一創新。他也為北市國舉辦的臺北市民族器樂比賽創作比賽曲目，為人所熟悉的《快雪時晴》，本來是為國光劇團創作的音樂，後來發展成二胡協奏曲，也有為揚琴大賽而作的《樓蘭女》。他以「T・A・I・P・E・I」6個英文字母分別譜曲，由長榮交響樂團與北市國共同合奏並搭配大型合唱團，合共近300位演出人員的龐大陣容合演的《臺北六部曲》更引起音樂學者分析，也有學生作為碩博論文之研究。京胡與大提琴雙協奏曲《霸王別姬》，成為首演者京胡名家姜克美最鍾愛的作品之一。鍾耀光新作品數量之多、質量之高，可說是國樂界的奇蹟，也是北市國為何在短短數年內就能進軍國際舞臺的藝術籌碼。

鍾耀光指揮北市國演出國樂合奏曲《望月聽風》。

鍾耀光與呂思清和BIS錄音團隊完成錄音後慶賀。

鍾耀光深感能兼顧傳統國樂的研發與國際合作的拓展的人，也極需要對指揮藝術有深刻認識和實踐。因此鍾耀光在擔任北市國團長期間，曾經有一兩年放棄大部分作曲邀約，潛心指揮藝術，有一年暑假更遠赴俄羅斯聖彼得堡研習指揮，為了將來在樂團的國際合作計畫中，更能得心應手地領導樂團。2012年5月鍾耀光應邀到香港演藝學院指揮演藝中樂團舉行一場名為「情有獨鍾－鍾耀光作品及指揮專場」的音樂會，也是鍾耀光定居臺灣之後首次回到他的出生地指揮他的作品專場，讓香港的愛樂者認識臺灣國樂的發展狀況；2014年10月至11月期間，他帶領北市國分別在澳門文化中心綜合劇院及香港文化中心大劇院舉行了三場演出，分別是兩場《光華耀目》音樂會和京劇歌唱劇《孟小冬》；2015年初更力促舉辦「臺北市立國樂團國際指揮大賽」。除了國樂之外，鍾耀光也有受兩廳院委託創作《北管交響樂》；以張愛玲的小說《傾城之戀》為題材，為兩廳院2013年臺灣國際藝術節的年度製作《落葉・傾城・張愛玲》譜曲；給管樂團的創作有《狩獵祭》、《圖騰柱》，都是極具挑戰性之作；擊樂獨奏方面最重要的是《儺舞》，無論是獨奏還是二重奏版本都有很高的上演率，許多音樂學院學生的畢

鍾耀光與TCO和長榮雙團排練。

業演奏會都會選奏。

後北市國時期
電腦輔助創作新思維

2015年，鍾耀光卸任北市國團長回到臺藝大。這3年多以來，鍾耀光從行政職務回到校園，讓他有很多時間可以休息並沉澱下來，不再像在國樂團工作時無休止地不斷創作，作品的數量就少了一點。鍾耀光也藉此機會反思一下以往的創作手法，想想有沒有更新更有效率的形式。鍾耀光更自我進修，提升學習在電腦輔助下創作的技術。他參考了很多國外的軟體，如法國的IRCAM這些作曲輔助軟體，也有其他商業性的軟體，他都買回來自修。所以他在這段時期創作的一些作品，表面上看似傳統，其實有部份是用了電腦來協助計算，收集電腦運算出來的數據來創作。其中最有代表性的，就是由鋼琴家胡靜云委託的鋼琴協奏曲《赤壁》，在美國費城世界首演；今（2018）年年底由鍾耀光親自指揮臺灣國樂團演奏國樂團版本，之後也會把作品帶去俄羅斯演出。

《赤壁》結合了以前幾個時期以及在國樂團寫了很多國樂作品的經驗，用上琵琶名曲《大浪淘沙》的旋律和動機，也用京劇唱腔《壯別》，把它發展成另一個素材，放在協奏曲裡。在這部作品裡面，鍾耀光運用很多以前在國樂團工作時學到的中國音樂知識，特別是中間〈舌戰群儒〉的快速樂段，也有很多時候用電腦來幫助發展新的素材。從這部作品來看，鍾耀光的創作手法已經越來越成熟，而且更多元化。他結合最新科技的技術，以及最傳統的中國音樂神韻和經典素材。雖然在這段時期，他的作品數量並不多，但是經過反覆沉澱與思考的過程後，成為了他在創作上最成熟的時期。當然鍾耀光也不忘「跨界」，他認為以前在北市國工作的時候所做的跨界幅度還不是很大，現在他跳出來自己做創作，跨界形式可以更加自由。《乒乓協奏曲》就是在這個時期另外一部非常有特色的作品。

2016年12月由鍾耀光指揮臺北市民管樂團在臺北國家音樂廳世界首演，並邀請了臺灣年青乒乓球國手余美儒參加演出的《乒乓協奏曲》，其演出形式是把一張乒乓球桌放在樂團前面（傳統鋼琴協奏曲放置獨奏鋼琴的位置），樂團演出和乒乓對打同步進行。作品的演出

鍾耀光和旅美鋼琴名家胡靜云、二胡名家林維洋合作鋼琴協奏曲《赤壁》於費城世界首演。

《乒乓協奏曲》世界首演於國家音樂廳。

有音樂劇場的成份，鍾耀光同時擔任指揮，當作品達到最高潮時，他會放下指揮棒，並且與一名職業乒乓球員打一場11分的模擬比賽，此時樂團繼續演出音樂，為這場比賽伴奏。兩位乒乓比賽者都要有相當高水準的乒乓技術，使比賽更有真實感與可看性。其中還有一段是一名職業乒乓球員與發球器對打，陪伴著音樂的進行。《乒乓協奏曲》把打球的聲音、姿勢，音樂結合來現場演出，未來將會發展成為音樂劇場以及管弦樂團伴奏兩個形式。《二二八民主頌》也是鍾耀光在這個時期的重要作品，作品由臺北二二八紀念館委託，為合唱與管弦樂團而作，臺灣師範大學音樂系交響樂團與華岡藝術學校合唱團聯合首演。同時鍾耀光也積極把他在北市國團長任內所創作的國樂協奏曲作品由國樂團移植給管樂團或管弦樂團來伴奏。很多人聽過國樂團版本就會希望有管弦樂、弦樂團或管樂團版，移植的版本就應運而生，鍾耀光也藉此機會陸續把樂曲作出修訂。目前完成移植的作品計有《胡旋舞》、《擊鼓罵曹》、二胡協奏曲《快雪時晴》和《打擊樂協奏曲》。

靈活思維與跨界 21世紀臺灣音樂更多可能性

回到臺藝大任教後對鍾耀光的事業還有一個意想不到的發展。從2017年9月開始，鍾耀光有機會接手訓練臺藝大管弦樂團。雖然這是鍾耀光第一次擔任西洋管弦樂團的訓練工作，但也是一個讓他把在俄羅斯聖彼得堡受指揮訓練的經驗和8年指揮北市國的實務經驗回饋給臺藝大的大好時機。在短短1個學年內，鍾耀光帶領臺藝大管弦樂團演出5場不同曲目的正規音樂會，樂團演奏能力和曲目大幅度提昇和擴展，樂團進步有目共睹，受到各界一致肯定。不知不覺地，「指揮」已慢慢發展成鍾耀光在作曲和打擊樂演奏之外的第三項音樂專業。

敢於衝破傳統，積極融合創新的鍾耀光，他靈活跳脫的思維，讓他的音樂豐富多彩。無論是西樂、國樂乃至跨界音樂，在他的手上都得到了全新的詮釋，為它賦予新的定義，為21世紀的臺灣音樂之路提出了更多的可能性。日理萬機的鍾耀光，心頭惦記著的始終是居於香港的母親。侍母至孝的他，無論工作如何繁重，幾乎每月都會赴港看望母親，哪怕是當天往返，「孝」在他心中還是至為重要。除了「孝」，「勤」也是鍾耀光數10年來一直堅持的。他的勤學，他的努力不懈，成就他今天璀璨耀目的音樂事業。

鍾耀光在香港和母親茶餐。

鍾耀光 個人網站https://www.yiukwongchung.com

鍾耀光指揮臺藝大管弦樂團。