

離開越久 思念越長

旅美作曲家陳士惠 音樂表達思鄉情

文 | 賴家森 圖 | 陳士惠、國立臺灣交響樂團

中西合併的當代音樂《推枕著衣》是旅美 30 多年的臺灣女性作曲家陳士惠在 2013 年的作品，也是她獲得美國「傅爾布萊特獎學金」回臺一年學習臺灣音樂後的創作，表達異國遊子的思鄉情。此外以東方元素的作品還有《梅花操的迴響》、大提琴協奏曲《管芒花》及琵琶協奏曲等，這 3 首作品將在 9 月由琵琶演奏家吳璽、大提琴家楊文信與指揮家吳耀宇指揮國臺交演出。

陳士惠表示，傅爾布萊特獎學金讓她回到臺灣，到中研院認識臺灣原住民音樂、學習南管，讓她重新認識原鄉的音樂。

Female Power of Music

著 中國服的演奏者橫抱琵琶坐在西方弦樂四重奏的中間演奏、吟唱著南管音樂，西方樂器的現代聲響和帶有中國意境的古樂之聲，形成一種看似不協調的音樂，卻有另一番意境與趣味。

這首中西合併的當代音樂《推枕著衣》是旅美 30 多年的臺灣女性作曲家陳士惠在 2013 年的作品，也是她獲得美國「傅爾布萊特獎學金」回臺一年學習臺灣音樂後的創作，表達異國遊子的思鄉情。此外以東方元素的作品還有《梅花操的迴響》、大提琴協奏曲《管芒花》及琵琶協奏曲等，這 3 首作品將在 9 月由琵琶演奏家吳璽、大提琴家楊文信與指揮家吳耀宇指揮國臺交演出。

現任美國萊斯大學作曲系主任的陳士惠，19 歲國立藝專畢業（現臺灣藝術大學），原本已經準備留法獎學金的考試，卻巧遇韓國鎮老師從美國來到臺灣，到國立藝術學院擔任訪問教授。當時韓老師推薦陳士惠到韓老師所任教的北伊利諾州立大學就讀，並給予獎學金，人生從此轉變。

陳士惠的作品大多學習西方前衛派風格，近年創作以「如何將身為臺灣人的特質，融合西方的音樂形式」做為創作主力，「這都要很感謝藝專與馬水龍馬老師。」陳士惠回憶，她念書時，馬老師就經常提醒學生們，理解自己文化上的根，對於創作有很大的幫助。還有一點則是地緣關係，陳士惠說，她當時練琴的琴房是西樂組的最後一間，

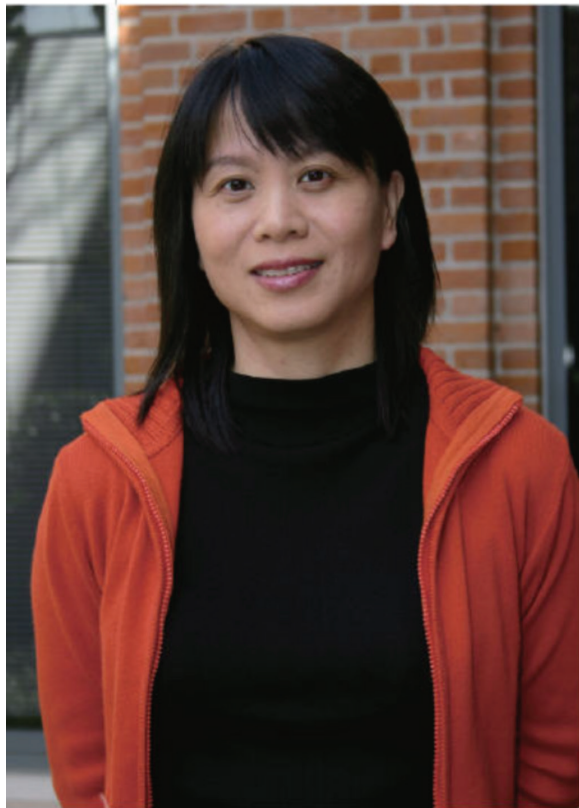
後面緊接著就是國樂組，「每天聽二胡、琵琶，這些聲音就進入了腦海。」

追求音樂的小留學生 堅定往前走

在母親的鼓勵下，一位不滿 20 歲的年輕女孩，就隻身前往美國開展新的音樂生涯。「當時在韓老師學校唸書的，也有一些臺灣人。由於臺灣音樂教育的訓練很扎實，所以一到美國我就可以直接唸碩士，因為所在的地方不是大城市，所以比較能專心念書。」陳士惠笑著說。完成碩士學位之後，陳士惠到波士頓大學取得博士，之後曾擔任哈佛大學邦寧研究中心的學者，2000 年獲聘至著名的萊斯大學任教。在美期間獲得多個重要的作曲獎的肯定，包括作曲界最高榮譽象徵之一的美國「羅馬大獎」、「美國學院文藝獎」、「美國國會圖書館庫瑟維茲基音樂獎」、「古根漢基金會獎」等。

當代音樂創作成績斐然，陳士惠早已名列國際權威音樂辭典《the New Grove Dictionary of Music and Musicians》。已發行的錄音包括《讓靈魂回家》（New World Records）、《中西合璧》（Albany）、《Viola Viola》（Bridge Records）、《思想起》（Da Camera Houston MP3）；而《六六迴》是由 Albany Records 發行。

她的創作樂譜則由 Trigon Music 出版。美國 New World Records 唱片即

陳士惠表示要持續發揮音樂家的能力，積極為理想與夢想發聲。

將於 2020 年出來她的整張管弦樂作品：
《推枕著衣》（南管琵琶）、琵琶協奏曲
（北方琵琶）、大提琴協奏曲《曾芒花》、
《梅花操的迴響》（弦樂團）、及《廣陵
散的迴響》（古箏協奏曲）。

尊重專業、能力與天分

「美國是尊重專業、能力與天分的地方，也因此我才能幸運獲得這些獎項，但在我創作生涯中有兩個最重要的機會，一是 1999-2000 的『羅馬大獎』，這是西方重要的作曲獎，是我追求西方音樂的指標，是我在西方音樂方面作曲成就的最大肯定。第二個是『傅爾布萊特獎學金』，這個獎讓我回到臺灣，可以到中研院、臺大音樂學研究所、國家圖書館認識臺灣原住民音樂、學習南管，讓我重新認識原鄉的音樂。」

陳士惠說。當年就讀藝專時，她對東方音樂較為陌生，唯一深刻的印象是隔壁國樂科琴房傳來的琵琶聲，只覺得隔壁同學演奏的《十面埋伏》很厲害。她也看黃春明、白先勇的小說，但是出國後，學西方的音樂、看西方的書較多，幾乎是完全西化了，因為「傅爾布萊特獎學金」，讓她重新接觸、認識、學習臺灣音樂。

琵琶演奏家吳璧（左）與陳士惠常有音樂上的 陳士惠（左一）或獲得作曲界殊榮「羅馬大獎」，交流合作。

「我爸爸很喜歡看京戲，小時候常跟他去國軍英雄館看戲，所以近年回到臺灣，我也會去看國光的戲，這讓我感覺到真正回到臺灣的環境，深入文化脈絡，我非常享受這樣的感覺，能與亞洲文化有更深入的接觸。因為新知識與文化的學習，使我的作品與教學方式，跟過去有很大的改變。以前都是去圖書館或上網路找資料作曲，現在回到美國開『亞洲當代音樂』這門課，可以更為深刻，而且課程內容不僅是東西方音樂結合的探討，我也邀請相關的演奏家到學校演出，例如臺灣著名的南管樂團江之翠、小巨人絲竹樂團，以及相關領域的音樂學者到校演講。」

中西音樂 各有精髓

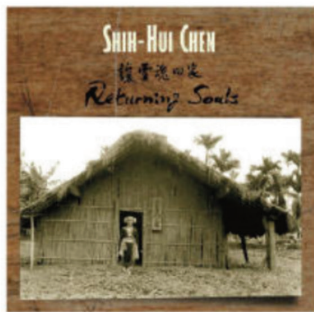
陳士惠說。這樣的改變，一開始萊斯大學並不看好，也不支持，但是在她的努力下，目前已經有來幾位自亞洲的博士生到此研究東西方音樂合併的創作，亦獲得學校的肯定。「因為我是作曲家，所以想要知道傳統音樂的作曲如何在 21 世紀延伸，甚至開創新局，我甚至邀請著名的笙演奏大師吳巍，來幫我學生的作品演出，只希望讓大家知道中西音樂的結合也能有很好的發展。」陳士惠說。

因「傅爾布萊特獎學金」，讓浸淫在西方文化多年的陳士惠碰到了研究臺灣原住民文化的著名人類學者胡台麗，促成《讓靈魂回家》紀錄片的誕生。雖然這不是陳士惠第一部與原住民有關的音樂作品，卻是與臺灣人類學者面對面合作、研究與深入討論所創作出的深刻作品。

用音樂讓靈魂回家

「2010-2011年，我在中研院，遇到胡台麗老師，當時胡老師正想製作這部影片，她希望我負責音樂的部分，我告訴她，我不懂阿美族的音樂，但她仍然希望合作，於是我一邊學習阿美族音樂，一邊與胡老師討論，她也幫我上了好久的課。例如片中有一段弑父，當時我想，用現代音樂製造恐怖的氛圍，這很容易，但在胡老師解釋不能漢人的眼光看這回事之後，我才有更深層的了解。所以過程中多次的討論，對我在紀錄片音樂上的創作助益良

《讓靈魂回家》紀錄片讓陳士惠有機會接觸了原住民的文化。

《讓靈魂回家》紀錄片中，陳士惠（左三）、胡代理老師與片中部落主角們合影。

多，最後是我催促胡老師趕快完成這部作品。」陳士惠笑著說。這部作品，是她第一部為臺灣紀錄片所做的配樂，並深入地理解臺灣文化，她非常享受整個創作的過程，這不僅是音樂上，也獲得精神上與人文上的支撐。這部作品已經於2013年3月在美國7所大學巡迴演出（包括哈佛、哥倫比亞及伯克萊大學），獲得熱烈的迴響。

2013年陳士惠應國家圖書館的邀請，又回臺短住1年，當時去了排灣族的5年祭，遇到離開任職奇美醫院回到部落建南迴醫院的徐超斌醫師。後來透過臉書及實際訪問部落不斷地交談，發現彼此有許多共同的生命經驗，因此讓她對原住民音樂、文化有更直接的了解。

陳士惠表示，目前正在寫這部說書音樂劇《土坂部落往返的信》，「我希望很快地可以完成這個作品。除了來自對徐醫師

陳士惠樂作已在國家交發表、演出。

的感動之外，讓我積極想要完成這部作品的另一個原因是2016年川普當選美國總統後，頒佈了許多對移民非常不友善的政策，所以我要發揮我音樂家的能力，更積極地寫出音樂家的理想，告訴別人我們的想法。」

醞釀說書音樂劇 《土坂部落往返的信》

陳士惠表示，這幾年，在臺灣與美國兩地奔走，「我意識到在臺灣，漢人是主體，原住民是少數，所以我在臺灣時是主體，但回到美國我變成少數。我理解原住民在自己土地上被歧視的痛，因為我在美國是少數時一樣受到被歧視的不舒服，所以我

這部作品主要表達的內容是人與人之間的同理心。」

這部音樂劇形式設定較為新穎，小型的室內樂編制，舞臺上只有一張桌子及一位說書人，簡單的燈光與響響效果，但是背景將有徐醫師在部落裡拍的一些影片投影，並以排灣族的傳統歌謠作為音樂元素，貫穿整個故事。所以在這個作品裡，陳士惠不僅用抽象音符來表達其樂念，也用文字傳達她對原住民的情感，使她的創作生涯再次邁向一大步。

除了原住民與南管素材融入陳士惠的創作，更有趣的是佛教音樂也「跑」到這位當代作曲家的作品裡。

陳士惠在工作上非常仔細專注，希望能夠表達更多自己的樂念讓演奏家知道。

寫進樂曲裡的佛緣

陳士惠說，「台麗老師的紀錄片播映時，法鼓山的果愷法師看到了，就邀請我為《法鼓山水陸法會》的影片配樂。動畫片是在水陸法會第 8 天的最後 5 分鐘播映，希望把聖嚴法師『人間淨土』的概念呈現出來，我原本對佛教音樂沒有什麼概念，於是研究了法鼓山與佛教的法器，並把學電子音樂的先生、作曲家史特丞（Kurt Stallmann）也拉進來，一起完成。」

當代音樂創作成績斐然，陳士惠早已名列羅維爾音樂辭典（the New Grove Dictionary of Music and Musicians）。

Female Power of Music

陳士惠的先生也是優秀的音樂家，原本任職於哈佛大學，後來為了小孩，不忍分隔兩地，於是陳士惠將他「聘到」萊斯大學任教，對學校而言，如獲至寶。

這次國臺交將演出陳士惠 3 首作品，當中的大提琴協奏曲《薔芒花》，是她的兒時記憶。她說：「小時候住在八堵的外婆家，上下課之外就是看歌仔戲，當時南北往返的商人，就投宿到外婆家的旅社，這些小人物正好是黃春明筆下的小人物，都是我很熟悉的，雖然我也喜歡白先勇，但是他小說裡的人物很多都是高官貴族，離我比較遠，於是經過多方面的考量最後還是選擇了黃春明，加上這些南北往返的人，都是遊子，就如同在美國的我。」

思鄉情懷 國臺交經典演繹

這部作品中的第 4 首〈國破不回家吃晚飯〉，是黃春明的思子之作，於是陳士惠經過他的同意之後，才敢將這首詩寫入音樂中。她說：「這是人家的隱私，我不確定是否可以用音樂表達出來，但是後來我以同為父母的同理心，大膽地請問黃老師，他也欣然同意。」在這部作品的摸索過程中，讓陳士惠重溫臺灣的感覺，因為離臺灣很久，想去連結的心就越強烈。「所以我也去了太陽花靜坐，有權利可以反抗、靜坐，是非常大的享受，所以臺灣可以同性結婚，我真的非常高興。」她非常開心地說。

臺灣文學家黃春明（右）的文字深深感動了陳士惠，也成為她音樂中的靈感。