

金希文研究報告

陳樹熙

作曲家金希文出生於 1957 年，出生於台灣中部小鎮斗六，是台灣戰後嬰兒潮這世代中具國際能見度與移動力的代表性作曲家。金氏在日本接受中學教育之後，赴美國 Biola University 就讀，取得該校鋼琴與作曲雙學位，之後進入 Eastman School of Music 攻讀作曲、鋼琴、指揮，取得該校作曲博士之後回台任教，現今擔任於國立台灣師範大學作曲教授，並且擔任音契管絃樂團之音樂總監，活躍於樂團的指揮工作，經常在國內外重要城市與音樂廳發表其作品，獲得諸多樂評的讚美與肯定，國家管絃樂團出國演出時，也常選用金希文先生的樂曲，做為推介予歐美音樂界的代表性作品，以展示台灣近三十年來樂曲創作的發展樣貌，堪稱為當今台灣最優秀的代表性作曲家之一。

台灣在過去三、四十年來，能夠寫作大型管絃樂曲的作曲家並不多。這主要是因為要操縱一個近百人的管絃樂團，必須先嫻熟各項樂器的性能，才能做出千變萬化的樂器組合。這需要多年的努力學習管絃樂法、熟識兩三百年來的管絃樂曲傑作，並接觸樂團實地演奏，才能有所體會並逐步精通。在創作時每頁動輒花上幾十小時的構思，並仔細落筆編寫、謄譜，才能夠寫出一頁頁、動輒二、三十行以上，各樂器演奏內容細節完整且時間、空間、音色、音高、力度、色彩...等要素組合精確的管絃樂總譜，若是沒有無比的毅力與決心，將無法完成長篇大型管絃樂作品，而這類的作品就是作曲家金希文所擅長的類型。

此外，相對於其所花的心力與時間，台灣目前給予作曲家的創作酬勞是不成比例的，除非作曲家對於創作有所堅持，否則往往會在有了安穩的教職之後，在某個年紀就愈寫愈少之後，最後就停止了創作。若沒有強烈的藝術使命感與表達生命情懷的慾望，台灣作曲家的心內之火是不易長燃的，金希文教授能夠在這些年間持續不斷的創作，且一直維持旺盛的國內外發表活動，演出的團體包括有：

國家交響樂團、台北愛樂交響樂團、音契管絃樂團，國外如：溫哥華交響樂團、聖地牙哥交響樂團、堪薩斯市立交響樂團、Sejong Soloists、Yuodia 交響樂團....等；演出地點則包括有：橫濱、東京、聖地牙哥、波士頓、達拉斯、布加勒斯特、布達佩斯....等，作品多次在美國[PBS, KFAC]、加拿大[CBC]、Argentina CAMN、Czech Radio 等電台播出，且錄音由國際性大廠 NAXOS 唱片發行，實屬中生代作曲家最傑出者之一，值得肯定與推薦。

金氏最擅長將人聲獨唱、合唱，與大型管弦樂結合成宏大的交響樂作品，並大量使用打擊樂器，營造出現代感十足的音響效果，更將多種元素融入其曲作之中，探討生命與宗教，反應出當代社會無言之歌。金希文的作品最常探討的主題為生命與宗教，更常針對當代社會的重要事件（例如：六四天安門事件、921 地震），以其樂音表達人文與人道關懷。

德國知名音樂網站 Pizzicato 的主筆 Remy Franck，曾在 2015 年 10 月 1 日撰寫「高度戲劇性之交響樂」([Hoch dramatische Symphonik](#))一文，特別點出金氏創作的方向與特性：

「....臺灣作曲家金希文並不如同許多亞洲作曲家，致力將民族傳統素材帶進西方管弦樂的脈絡，而是朝著西方的典範寫出尖端現代的音樂。他捨棄『智識化』的做法而著重表達音樂的戲劇性內容。」

以其接受加拿大溫哥華交響樂團為例，完成於 1996 年的代表作之一《第三交響曲，台灣》（2015 年 NAXOS 唱片公司出版，指揮：呂紹嘉，國家交響樂團），其創作靈感源於作曲者在決定返台定居時，閱讀到許許多多關於台灣歷史的書籍內容，有感於歷史上台灣在外國強權為了商業利益所引發的敵意與操控下，壓抑了其文化與獨立性思考，造成了人民長期以來的苦難，故而創作此曲。分別名為 Plunder、Dark Night、Upsurge 的三個樂章，採快—慢—快的速度結構譜成，以靈活巧的自由調性、多線條對位、音響堆疊、不定性塊狀結構等當代音樂語彙要素，以尖銳吵雜、具攻擊性、滑稽嬉鬧、語帶譏諷、盛大勇壯、...等個性描繪，

間或引用台灣的歌謠做為指涉意象，以高張力、扣人心弦的戲劇性聲音意象，刻劃出台灣過往的苦痛遭遇、心內的憂傷失落、鼓舞奮起迎向勝利光明，道盡台灣的過去、現在與未來，在音樂內容的重要性、構思的嚴謹度，執行譜寫的落實度、樂曲內容的邏輯性敘述上，皆是台灣這些年來，足徵為台灣精神的代表性創作之一。

2002 年因邀約創作，2006 年由林昭亮與范雅志分別擔任小提琴、大提琴獨奏，由 Michael Stern 指揮 Kansas City Symphony Orchestra 首演的《雙重協奏曲》（2007 年 NAXOS 唱片公司出版），採用情緒連貫而非主題線性邏輯敘述，來構築樂曲的「深層結構」（deep structure）；Drifting Shadow 描繪人身與心之間的拉扯爭鬥，A Flowering Sacrifice 傳達著花朵凋謝落地，大地成為祭壇，帶著虛假的期望與欺瞞的罪惡，人們一直看著看著花朵的祭獻，直到我們有朝一日與花朵同在同在祭壇上；In Expectation 著墨傳達生生命的歡樂，有些人認為是意外發現之事務，也有些認為只是泡沫幻影，有些人則認為生命力量的確存在；Yearning: A Sweet Torture：「未被滿足的渴望的本身遠比任何的滿足來得更令人渴望」。為了傳達這些協奏曲的詩意盎然本質，作曲者採用了較為調性化的語彙，樂團以旋律片段應答，點綴著兩位獨奏者綿延的傾訴，展現出作曲者不同於《第三交響曲》的另一藝術面向；這種因題材而調整語彙與結構構思，以期內容與形式相通的做法，唯有創造力極強、創意十足的作曲家方能為之，作曲家金希文在此曲中做了最佳的展示。

2008 年國立中正文化中心旗艦製作－歌劇《黑鬚馬偕》，敘述著「一個擁抱土地，謳歌大愛的故事....如實刻畫宣教英雄－馬偕的不朽傳奇」。全劇結合著英語與台語發音，精熟的音樂語法、精巧多變的配器法、強烈的情緒感染力、盛大的跨國製作；這些內外在成就指標，在在顯示出作曲家金希文被國內外音樂界與藝術界所肯定。

做為台灣作曲界近年來最傑出的作曲家之一，作曲家金希文的確值得各界嚴

肅認真的考慮其作為國家文藝獎的得獎者，不但是彰顯其本人多年來在台灣這片土地上的付出，更是肯定台灣這些年來中生代作曲家們群體的成就，致力於使台灣躍上國際管弦樂創作與演出舞台，展現出台灣的創意與創造力，以音符傳達出當下台灣人獨特的心聲。