

朱宗慶 / 動態歷程裡的變與不變

2020-02-27 00:03聯合報 / 朱宗慶（朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）藝術家

在多年來的演出與教學經驗中，我觀察到，一個演奏家的訓練歷程，會因成長階段及經驗累積，追求的目標也會隨之轉變。而在我從事藝術工作的過程中，也有類似的發現。

學習音樂的入門階段，我們往往會要求初學者蹲好馬步，掌握節奏、旋律、和聲、音色等組成音樂四大要素，將基本能力建立得穩固與牢靠。但要進一步朝傑出音樂家的方向邁進，基本功就只是重要的必備條件。

因此，我常會鼓勵學生，演奏一首曲子前，除了專注於技巧的磨練外，應進一步地對作品進行研究，以音樂美學的角度做分析、現象學的觀點切入，放空自我，客觀地看待，瞭解作曲家、作品的歷史創作背景，進而對整首曲子的結構、曲式、風格有更全面性的理解，方能更真誠地表達作曲家的意念。甚至是融合環境、情緒與自身經驗，將演出昇華為自我的詮釋。

對演奏家而言，這樣的演出就不再僅是技巧的展現，而是個人對藝術極致的挑戰，以技巧為基礎，理解與詮釋再加乘，進而讓作品的呈現

更加細膩、完整與寬廣。

同理，延伸看待民間表演藝術團隊的經營，也有異曲同工之妙。一個團隊的誕生，往往源自於一群藝術家的熱情與專業，但在追求的路上，慢慢會發現，單有熱忱與好作品遠遠不夠，團隊要永續發展，有賴於許多藝術工作者與資源的投入。

從好的演出者、作品作為演出的核心與起點，其他專業劇場藝術夥伴的加入，能讓演出更完整。然而，以上都只是維持生存的基本條件，一般來說，光靠演出帶來的「票房」仍難以支持團隊長遠運作。除持續提升自我、拓展觀眾源外，還是需要爭取補助、贊助、創造各項資源，並和藝術行政工作者共同努力，透過演出、企劃、行銷、行政等各方面的相輔相成，才能讓以專業與熱情奠基的表演團隊全力發揮。

由此來看，做好一個「表演」相對容易，但運作好一個「團隊」，可就必須歷經千辛萬苦。而好的作品、藝術家與藝術行政所組成的團隊，要持續向上提升，更是個動態的過程，伴隨經驗增長的不會是平穩及安逸，而是更多的承擔及挑戰，因此勢必要從不斷的感悟與累積中，思考變與不變的可能。

以我創辦的打擊樂團為例，今年邁向第卅五年，從創團初始至今，每五到十年，就會啟動一次大變革，各部門分進合擊，在專業、熱情與核心價值不變的前提下，打破舊有的模式，從思維、結構、角色與流程上求變，最後集結力量突破、整合、再出發。不斷地打破重來，讓團隊的體質更有機、更健全，方能探索更多的可能性，發揮更大的影響力！

我以多年來在音樂演奏、教學與藝術行政工作的經驗與大家分享，不管是身為演奏家，或藝術工作者，讓自己永恆的道理是相同的，在變與不變中，不斷的體悟、感知與積累，才能使自身益發紮實與茁壯！

做好一個「表演」相對容易，但運作好一個「團隊」，就必須歷經千辛萬苦。圖為朱宗慶打擊樂團打造擊樂劇場「泥巴」，表現台灣人為家打拚與對土地的情感。圖／聯合報系資料照片