



偶戲 Puppet Theatre

華洲園布袋戲團

Huazhou Yuan Glove Puppet Theater

「華洲園布袋戲團」由創團團長林振森於1965年創立，致力推廣台灣布袋戲文化，將傳統的廟會野台搬上城市劇院、學術殿堂、國際舞台之上。

2015年國家音樂廳廣場，與台北愛樂管弦樂團合作演出「禮讚台灣音樂會」，透過多媒體影音，將掌中戲與鍾耀光創作的交響詩《齊天大聖

美猴王》串連，為傳統故事注入新的生命力，以戶外互動式表演貼近大眾。

2017年春天，為了慰問福島核災之學童，華洲園布袋戲團、台北愛樂管弦樂團再次攜手演出鍾耀光的掌中戲交響詩《哪吒鬧東海》，經典翻新，將樂曲、主演、口白、掌中戲完美搭配，以更親切、富有美感的方式呈現，獲得當地觀眾讚賞。2018年與台北愛樂赴南韓演出《白蛇傳—水淹金山寺》，樂曲主要呈現青蛇白蛇與眾水族在金山寺與法海及僧侶的幾場大戰，並以傳統京劇白蛇傳斷橋一幕中最膾炙人口的唱段“小青妹且慢舉龍泉寶劍”和布袋戲演出白蛇傳經常用到的北管曲牌“千秋歲”為藍本，配合色彩多變的管弦樂配器手法，將膾炙人口的故事搬上國際舞台，弘揚台灣傳統文化與音樂實力。

華洲園布袋戲團多次應邀赴海外參與各項國際演出，足跡遍及法國、西班牙、瑞典、荷蘭、德國、美國、加拿大、南非、澳洲、日本、泰國、香港、新加坡、中國大陸、南韓、巴拿馬、尼加拉瓜、哥斯黎加等歐、美、非、澳、亞五大洲重要國家，每一場演出均深獲中外人士一致的好評，建立起良好的聲譽，對於發揚台灣傳統藝術和促進國際文化交流，提高台灣在國際舞台的能見度。華洲園，小而美的團隊，誠可謂最稱職之文化大使，功不可沒。



華洲園創團團長-林振森

林振森又叫林阿三，生長於 1947 年台灣中部的農村，10 歲起隨師父布袋戲大師黃海岱先生學藝，十四歲即擔任主演；廿歲時，創立「華洲園布袋戲團」至今，正所謂「從藝壹甲子，主演半世紀」，其演技精湛紮實，唸白古雅優美，集編、導、演於一身，素有「布袋戲鬼才」美譽。

林阿三先生畢生歲月奉獻於台灣古典布袋戲藝術，逾五十年光陰，不僅自身在掌中技藝上精益求精，更積極傳承絕學、栽培後進，其直接或間接指導之布袋戲學員，難以計數；正式拜師學藝之門生更遍及全台南北，多在台灣傳統戲曲界及藝文圈努力耕耘播種。

除了演出，「華洲園」也致力於栽培後進，寄望一些以布袋戲為職志的年輕人，能夠將這門技藝傳承下來，因此，創團團主林阿三先生多次為教師研習會講授掌中技藝，並編製教材、發行布袋戲劇本、舉行布袋戲文物展等，對於保存、推展和發揚傳統布袋戲的工作，不遺餘力。



華洲園現任團長-林建旭

華洲園布袋戲現任團長林建旭，五洲園第五代弟子，從小隨父親林阿三學習布袋戲，又私塾小西園許王的傳統戲偶操作，1991 年隨黃海岱五洲園至美國紐約演出，退伍後 20 年來從事電視台歌唱節目製作及導演執行演唱會。

2013 年應台北愛樂賴文福團長之邀，首創異藝跨界結盟，舉辦 2013 國際扶輪 3520 地區文創慈善音樂會於國家音樂廳演出《哪吒鬧海》，作曲家鍾耀光，突破傳統，以掌中戲的傳統劇本『封神榜』出發，全部以古典音樂手法作曲，完成《哪吒鬧海》作品，呈現「樂中有戲」「戲中有偶」，讓西方古典音樂與本土傳統布袋戲開創出藝術的新形勢，深獲各界好評。

樂團首席指揮
林天吉

“林天吉指揮的貝多芬第五交響曲在音色，力度各方面的均衡上發揮出極高的控制力，在終場凱旋高潮時的爆發能夠刺激全場觀眾的情緒。——周凡夫，星島日報 (2018.12)

作為台灣中青一代最具代表性活躍的小提琴家及指揮家，林天吉師從指揮大師亨利·梅哲先生 (Henry Mazer, 1918-2002)，也是在台嚴選嫡系入室弟子。1999 年以小提琴演奏最高滿分碩士畢業於國立台北藝術大學音樂研究所。在國立台灣藝術專科學校（現國立台灣藝術大學）入學期間受梅哲賞識加入台北愛樂管弦樂團，1998 年接棒指揮「提攜音樂會」，備受肯定。曾入圍參加國際上無數知名的小提琴與指揮大賽。自 2001 年起作為青年指揮家帶領台北愛樂管弦樂團遠征歐洲，9 月「北歐巡演」至瑞典、芬蘭演出；2002 年赴德國與捷克，並應「布拉格之春國際藝術節」之邀於魯道夫廳指揮演出；2003 年 8 月指揮樂團於愛沙尼亞、芬蘭演出；2004 年 9 月至「東歐巡演」至波蘭、匈牙利、捷克演出九場；2005 年 6 月赴法國、斯洛伐克的音樂節演出。自 2009 年第一次赴中國大陸的上海、蘇州演出，受邀客席指揮的足跡曾至廈門、泉州、福州、廣州、東莞、深圳、大連、瀋陽等城市。2017 年 4 月，日本福島核災滿六年，台北愛樂管弦樂團首次赴東京及福島演出，撫慰災區學童。同年 9 月，香港《台灣之夜—為愛響起》音樂會，喚起大眾關懷貧困學生，帶領台北愛樂管弦樂團做公益演出。2018 年 1 月，赴廈門閩南大劇院演出中國作曲家鮑元愷《台灣音畫交響詩組曲》，推動兩岸文化交流。同年 9 月，台北國家音樂廳《未竟之境》音樂會演出創團音樂總監梅哲先生未盡之憾，完美詮釋馬勒第五號交響曲，因適逢梅哲先生百歲冥誕，現場使用高科技浮空投影技術加上特效裝扮，由林天吉在舞台上重現梅哲先生指揮風采。12 月受韓國音樂協會之邀，赴首爾知名的樂天音樂廳演出，得到大韓民國國籍音樂節觀眾一致讚譽，接著邀請韓國音樂家於 2019 年 3 月來台合作演出，推動台韓音樂雙向交流。深得梅哲精髓的音樂詮釋，使得林天吉深受國內外樂評家認可，常受邀客席指揮國內與國外各大樂團，推展不同風格的古典音樂不遺餘力。現任台北愛樂管弦樂團首席指揮，積極帶領台北愛樂管弦團到國際上演出，傳揚台灣優質的樂音與本土文化，發揚「梅哲之音」。

台北愛樂管弦樂團

TAIPEI PHILHARMONIC ORCHESTRA

台北愛樂管弦樂團成立於一九八五年，那是台灣經濟貿易快速成長、政治結構 醞釀重組、社會變遷顯而易見、文化意識逐漸抬頭的時代。在表演藝術方面，台北愛樂與同期誕生的多個音樂、舞蹈、戲劇、曲藝團體，一起吸引觀眾靠近 舞台，藉由創作與演出，豐富了大眾的文化生活。

前美國芝加哥交響樂團副指揮亨利梅哲（Henry Mazer）先生當年受邀前來台北，為一項訓練與演出計劃帶領一群傑出的青年樂手登台獻藝。這次機緣不只讓台灣的音樂學子體驗音樂的理解、詮釋與表演的專業，更讓梅哲驚艷台灣樂手的潛能與可塑性。在內心強大的願望驅使之下，梅哲先生隔年辭去了芝加哥的職位，重返台灣，與幾位愛樂人士組建了台北愛樂室內樂團。

儘管蝸居於一處頂樓小屋，並且相對芝加哥的待遇簡直大幅減少的收入，梅哲先生卻認定台灣當成他的第二故鄉，而台北愛樂則如自己的孩子。藉由過去在美國師從匹茲堡交響樂團指揮弗里茲萊納（Fritz Reiner）與自己在芝加哥的豐富經驗，梅哲先生讓台北愛樂從小規模的精緻演出開始發展，有計劃地逐步打造成今天這個完整編制的台北愛樂管弦樂團。

梅哲先生對音樂的解析與樂團的訓練精闢而高效，使團員們產生強烈的向心力與榮譽感，而能在音樂上表現出無比的細膩度與完美的音樂性，「梅哲之音」，成為台灣樂壇的經典名詞。一九九〇年台北愛樂第一次前往國外演出，地點是加拿大溫哥華及美國芝加哥，當地媒體以「島嶼的鑽石」來形容樂團。一九九三年至歐洲巡演，在世界著名的維也納愛樂廳（Musikvereinsaal），即金色大廳，這是華人樂團首次在該廳演出。而一九九五年在美國波士頓交響樂廳那場，波士頓環球報（Boston Globe）的知名樂評家李察·戴爾（Richard Dyer）給予樂團「無比震驚」的讚美，認為梅哲先生與美國指揮家伯恩斯坦同為美國重要的文化資產。2002年樂團受邀參加世界知名的「布拉格之春音樂節（Prague Spring, International Music Festival）」，這對一個來自亞洲的年輕樂團也帶來極大的鼓舞。

二〇〇二年，梅哲先生多次告訴摯友，他即將不久於人世，但已為深愛的台灣，留下一個值得全人類珍惜的台北愛樂。儘管他相信台北愛樂團員之間合奏的默契已經足以及一個可以“do without conductor”（無需指揮）的樂團，但他仍全力培植後進。同年八月，梅哲先生在台灣以八十五之齡辭世後，台北愛樂秉持著梅哲精神，由其在台弟子林天吉接棒，整個樂團各部首席與團員以及行政團隊繼續攜手向前邁進。

二〇〇三年以來，台北陸續遠赴芬蘭、愛沙尼亞、俄羅斯、波蘭、匈牙利、捷克、法國、斯洛伐克、挪威、丹麥等歐洲國家，以及鄰近的中國大陸城市上海、大連、深圳、澳門、香港、日本福島、東京、韓國首爾演奏，在國際重要音樂廳與節慶或紀念活動中受到肯定，留下了台北愛樂深深的足印。

身為專業古典音樂演出團體，台北愛樂卻不以傳統西方經典曲目為限，創團之際，梅哲先生就執意挑選台灣作曲家的作品放進音樂會曲目當中。舉揚本國作品是歐美著名管弦樂團的經營信念之一，這是延續音樂傳承演化的必要行動，也落實在梅哲先生指揮之下的台北愛樂，並且成為樂團的使命。不論前輩台灣作曲家或是近年嶄露頭角的年輕創作者，梅哲先生與他的後繼者都在發掘與推介。

而在大眾文化興起與資訊科技普及的當下，台北愛樂也能偶爾換上輕鬆的裝扮，甚至打出聲光的幻影，主動拆除管弦樂艱深抽象的認知障礙，引發更廣泛的興趣。另外在教育推廣方便，台北愛樂比照全球著名的委內瑞拉 El Sistema，也藉由類似的愛樂種子計劃在推動台灣偏遠地區學童的音樂教育工作。

三十五個寒暑是一段艱辛而漫長的音樂旅程，台北愛樂無數次面臨場地的困難、經歷政策的變動，也深陷經費的困窘。但是期間只要有台灣或是國外一張音樂廳的邀請、一響愛樂者的掌聲、一句樂評人的讚許、或是一點企業界的贊助，台北愛樂的每一位就會忘記排練的汗水、旅途的勞累與募款的卑微，再次堅定而自信地走上舞台，奏出動人的樂章，並且讓音符迴盪在觀眾回家的途中。

台北愛樂詳盡資訊刊登於樂團網址 www.taipeiphil.org

台北愛樂管弦樂團 演出名單

第一小提琴 蘇顯達 王晟耘 謝宓臻 陳仕杰 陳妍希 簡伯修
陳恩加 詹青青 周海鳴 施懿珊 陳怡安 曾凌宇

第二小提琴 朱育佑 王景賢 吳建鋒 許家誠 林宏洋 柯乃文
林思諭 謝忠良 藍胤萱 黃滄葶 陳姿瑩 朱禹欣

中提琴 何佳珍 施弘仁 張佳馨 劉詩珊 盧思璇
賴俞君 羅培菁 林筱純 黃楷庭 蔡雅雲

大提琴 歐陽慧儒 魏佳玲 馬靜儀 陳佳芬 曾鈺婷
孫韻淳 柯盛源 敖馨郁 吳欣樺 黃渝茹

低音大提琴 陳怡伶 楊玉琳 張愷庭 伏 芯
王暘琳 羅琬臻 蔡心瑜 徐子昀

長 笛 劉慧謹 吳曉貞 陳奐希 趙珮臻 何佳怡

雙 簧 管 洪千智 聶羽萱 張端庭 鄭慧豐 吳唯慎

單 簧 管 陳威稜 林佩筠 張慧楓 李茹維 羅達鈞

低 音 管 ◎陳奕秀 簡瑜萱 陳依汝 李佳霖 ◎高靈風

法 國 號 陳彥豪 張穎嚴 李品萱 陳建維 ◎劉品均 ◎王琬如 陳馨晴 楊景惠

小 號 杉木馨 高信譚 徐雲修 何敏慈 陳冠旭 鄭柏鑫

長 號 劉昱男 楊錦龍 王 翎 顏文浩

低 音 號 蔡孟昕

定 音 鼓 陳思廷 謝宛錚

打 擊 陳勇成 黃莉雅 陳玉潔 王瑋婷

豎 琴 陳淑杏 王馨好

鋼 片 琴 范珍綾

◎為國家交響樂團協演團員