

「琴社」和鳴下的有「琴」未來

「親愛愛樂」弦樂團

A Symphony of the Local Community and a Music Ensemble: Where the Future Lies
- Chin-ai String Orchestra

文／簡政展 Chien Cheng-chan • 圖／親愛愛樂 Chin-ai Music

指導樂團演出的親愛國小老師陳珮文

指導修製提琴的親愛國小老師王子建

許多人都曾經聽說過「親愛愛樂」弦樂團的故事，也為無私奉獻並帶領孩子們成長的兩位親愛國小老師王子建和陳珮文而感動。然而，樂團的成功與孩子們的音樂成就卻一直不是兩位老師最關心的重點，因為他們更清楚，音樂與手上的小提琴只是改變過程中的一把鑰匙，掌握並不代表擁有，開啟未來的延續方式，遠比現在得到的讚賞與成果重要。所以，除了訓練學生，建立樂團之外，他們更希望透過小提琴工藝的分享與傳播，改變孩子們的原生家庭與部落，也逐漸改善偏鄉社區的環境、自信與認同。

原本部落跟音樂產業並不相關，但王子建的責任感讓他興起了翻轉社區

的念頭。要讓社區與音樂產生關聯性，只有當學生與家長都同樣喜歡音樂，習慣音樂，部落才會改變，學生也才有回流部落的可能。於是他與部落族人策劃了製琴室，教部落族人製作小提琴。經由製琴，讓孩子與家長有共同的話題，縮短距離與代溝。透過孩子拉琴，家長修琴與製琴，點滴擴大參與，逐步提升部落整體的自信心。幫部落就是在幫孩子，部落是孩子的根，孩子終究會回到部落這個家。

其實製作小提琴從來都不是王子建的能力與所學專長，他甚至認為自己對音樂原本是一竅不通，連看五線譜都有障礙。但在教小孩子學琴之後才發現買琴不是最困難的，反而當琴遇

親愛愛樂弦樂團

到問題而需要調整及維修，每每得下山尋求協助，甚至還會因此而常常中斷練習才是最大的困擾。他秉持著和妻子陳珮文一起帶領孩子學音樂的初衷，因此決定義無反顧地投入學習如何修琴。一開始時，王子建也曾想過向專業的老師學習，但礙於偏鄉的路途遙遠，學習的成本和時間也不足，後來只好硬著頭皮興起乾脆自我摸索學習的想法。從網路查資料並購買原文書交互參照研讀後，才知道製琴的步驟與流程只是最基本的功夫，更大的難題還有工具和材料的取得。製作小提琴的材料有一定的要求，雖然親愛村被奧萬大的楓葉林環抱，但周遭缺乏原料供應鏈，因此必須花費許多心思輾轉從外國取得，有時候還得分期付款來支付；而早期製琴資訊不足，從國外訂購所需的器械和工具，曾因為

不熟悉採購報關等流程而處處遭遇困難。對王子建而言，這些困難一方面是考驗自己如何解決問題，另一方面卻也是引領學生共同面對難關的歷練管道。這些過程都讓他感受到，教孩子學琴不能只是樂器和教學的提供，整體環境與產業發展的配套都將影響著孩子的未來。也因學習修琴，所以更體會製作一把琴的難得，讓他不忘將惜物愛物的觀念傳達給孩子們，將孩子一同拉進修琴的世界。

其實在技術層面上，因為沒有專業師資的直接指導，王子建也常常在諮詢樂器維修師傅時碰到軟釘子。於是他只好在下班後自學的過程中，克服原文書的語言障礙，慢慢地實驗出做琴的經驗以及許多關鍵竅門。王子建意識到做好

親愛愛樂製琴工作室實景

一把琴，除了技術更需要時間與耐心，就像教孩子製琴的目的，也不只是為了讓他們創造屬於自己的工具和技能，更是要他們在過程中養成愛物惜物並自食其力的態度。琴的好壞其次，比賽的成績也不是最重要的，重要的是自己的努力，以及珍惜自己所擁有。這是對製琴者的尊重，也是對木料與自然資源的珍惜。但不可諱言的是，孩子出身部落家庭，家庭與社區的觀念很重要，開始帶領社區民眾一起來學習製琴，最大的目的在於創造孩子與家長及社區之間共同的價值。雖然現實中，要學會製琴並將一把琴做到夠水準，除了技術和材料的配合外，音樂素養也是重要關鍵，而這更是無法速成的。讓社區民眾與孩子家長來學琴，一開始因為沒有立即性經濟回報的誘因，需要更有耐心面對製作過程的繁瑣，推展的過程並不順利。為了提高前來學習的誘因，王子建曾和社區發展協會一起

部落家長參與學習修製琴技藝

向就業輔導單位申請補助，不過王子建很快就發現這不是一個長期推展的好方法。為了錢才來學習製琴，最後也只會因為錢才有動力製琴學琴，一旦讓孩子們耳濡目染於這樣的現實計算中，從文化開始的教育理念就會變調。所以他認為自己教部落居民製琴的目的，也不是著眼於當前的產業發展與收益，而是希望透過製琴與修琴的能力，讓小提琴成為促進正面和諧的循環因子。

大提琴維修及新的小提琴製作

等待維修與重生的故障小提琴

更換新琴頭

王子建認為，只要有好的音樂家和演奏能力，不管何時何地都可以很快發展出好的製琴技術與能力。但如果太早在孩子的音樂素養與文化觀念還沒成熟前，就急於推動製琴的產業發展，那就像是沒有品牌與創意的廠房，徒有技術和工具的生產線一樣，只是偃苗助長的急就章。讓社區從參與製琴開始接觸音樂，一方面希望能有更多人來幫助孩子製琴，也讓做出來的琴可以幫助更多想學琴的人，另一方面更是希望社區與孩子的發展過程中能夠和家庭產生互動與溝通。王子建對於來學習製琴的人往後如何推展製琴的技藝，雖不預設立場，但他始終堅持不用親愛愛樂的名義去進行商業行銷活動。他希望「親愛愛樂」是一個藉由音樂來幫助孩子們認識自己，並珍惜既有的教育環境。他們樂於幫助每個跟他們有一樣理念的人，即使手頭上的資金並不寬裕，卻依然不隨便接受捐款，堅持讓孩子靠自己的演出與努力去籌款，甚至還不斷贊助其他需要幫助的單位。

現在親愛村因為親愛愛樂的播種，村民們有了對音樂自發性的認同感，在觀光產業與社區共識上都有了逐步的改善，村民們與孩子之間的代溝更透過音樂而產生共同的話題和目標而慢慢消弭，最重要的是整個部落社區對於音樂村的發展與夢想也有了更大的期待與希望。王子建從製琴中找到存在感的人生價值，他也將這樣的價值精神傳遞給孩子和部落。他認為文化創意產業最重要的是「文化」，而文化最重的不是任何物質與符號的表達，而是人。只要有人的共識和素養，產業自然就會找到辦法去成長茁壯，如果沒有文化的底蘊與能量，再美好的藍圖規劃都只是南柯一夢的短暫幻想。從音樂教育提升家長與社區的整體自信開始，琴不是重點，人才是重點。唯有透過小提「琴」和「社」區部落相輔相成的協力推展，親愛愛樂與親愛村才能持續譜出這曲「有琴」更「有情」的未來樂章。🌱