【樂世界】鼓聲咚咚催人笑，琴音切切樂逍遙

變形蟲音樂 聽見全世界

文字．林青樺　攝影．呂恩賜

群人下了班，邊用晚餐邊**抽水煙**，同時欣賞著表演，隨著鼓手靈活敲拍中東鼓，**肚皮舞孃忘情的舞動**，觀眾也如同變身為沙漠中的絲路旅者，豪邁、奔放起來。

這是「**東方世界音樂聯盟**」在台北西門町「**那哈拉異國料理主題餐廳**」的演奏現場。我彷彿看到了音符，隨著散發甜甜果香的水煙霧，輕快地飄動。而這原始、草根濃厚的世界音樂，本來就有適合跳舞的原住民型節奏，大家聽著聽著，腰也不自覺扭動起來。

世界音樂，還是最有畫面的音樂。他們的演奏融會從中東到歐洲巴爾幹半島等地的民族音樂，很能讓腦子在制式音樂型態之外，多點不一樣的具體刺激。光那些雕工細緻、形狀特殊的樂器，就和古典樂、爵士樂所用者大不同。在現場，這些怪怪樂器並整個立體起來，發出好似土地在說話的聲音，雖陌生，卻因其原始、節奏強，很能打動人。

推薦東方世界音樂聯盟的台灣大學音樂研究所兼任助理教授**陳峙維**則說，現場欣賞他們的演出，還能看到樂手們穿著異國風格服飾，在演奏時彼此的眉來眼去，還有那不用譜、臨門一腳的即興演出。

文字工作者Jacy曾經和同事在下班後一起看了聯盟中的團體之一「**倫**的老獅子，到這個時候，卻像一隻跳上跳下的靈獅，有人掌頭，有人擺尾，整條樂曲變得靈活無比。

「我們是隨時在用耳朵作曲。」薩克斯風手張坤德說。玩爵士樂，和古典音樂不同，幾乎沒人盯著譜看，因為爵士樂最精彩的，就在於每位團員按照爵士樂的基本規則，再演繹規則與和絃，團員得豎起耳朵聽其他人如何出招，隨時用新的和絃跟上。演奏到了高潮，每個人還會即興演奏，用自己的個性詮釋樂曲。BlueNote資深樂手多，他們的獨奏和即興表演，值得品味。

爵士樂的合聲也比一般輕音樂複雜很多，就像鼎泰豐小籠包和便利商店冷凍小籠包的差別。同樣一段演奏，一般輕音樂僅幾個簡單單音，爵士樂卻由複雜特殊合絃構成，如多層次的現做小籠包口感，仔細品嘗才能感受這滋味背後還有幾種不同的味道，或濃郁、或香醇，互相纏繞。在現場仔細聆聽，比播放輕音樂CD當背景音，感受更加豐富。

「烏野薰爵士樂四重奏」，則是在BlueNote聽爵士樂的另一選擇，有時會有驚奇的新組合。五月九日我們採訪時，他們推出的是口琴加鋼琴的四重奏。口琴音域窄，速度也快不起來，加入「烏野薰爵士樂四重奏」之後有了鋼琴和貝斯的輔助，口琴音色變得格外誘人，一時間會讓人誤以為，自己闖進了美國南方的小酒館。

在BlueNote，氣氛熱到高點時，熟客還會跟樂團打暗號點歌。演奏到一半，來自法國的Bernard突然高舉右手，跟樂團比了個「七」的手勢，這是指爵士樂大師Miles Davis的曲子「Seven Steps to Heaven」。Bernard是重度爵士樂迷，「我每個週末都來，已經十年了！」他說，一杯啤酒，配整晚的好音樂，是他週末最愛的選擇。

很多年輕人也常來BlueNote聽音樂。三十出頭的邱建閔說，他之所以愛到BlueNote看表演，因為，「這裡讓人感覺不那麼商業化，不管外面怎麼變，他們就是堅持演奏爵士樂。」

就是這種堅持，讓BlueNote成為台北爵士樂迷必訪的經典老店。●

豆知識×咆哮爵士

咆哮爵士（Bebob）或譯為咆勃爵士，是一九四〇年代興起的爵士樂形式，它改變之前大樂團式爵士樂強調和諧、缺乏刺激的缺點。咆哮爵士多半以三到六人的小樂團演奏，用和聲多於旋律，強調即興表演；和大樂團相比，咆哮爵士表演時每一位樂手的角色更吃重，個性也更鮮明，鼓手和鋼琴手更需要聆聽其他人即興的內容，快速以符合爵士樂的節奏回應，演奏咆哮爵士的樂手必須反應很快，才能流暢的即興表演。這種小編制、強調即興的演奏方式，構成現代爵士樂的基礎。

探班！爵士現場543

演出團體

❶BlueNote爵士四重奏（BlueNote Jazz Quartet）

成員：每週由BlueNote組織爵士樂好手而成

❷烏野薰四重奏樂團（Jivestakes）

類型：傳統爵士樂

團員：鼓手Brandy、貝斯手Michell及薩克斯風手李承育

演出地點

BlueNote

地址：台北市羅斯福路三段171號4樓

電話：02-2362-2333

營業時間：1900～0100

消費價格：週末有表演時，最低消費350元，非假日有表演時最低消費300元，無表演時無最低消費。

【安可！】河岸留言

河岸留言，是台北市另一個不定期有爵士樂表演的好地方，它在台電大樓旁的總店，就曾安排不少知名的爵士樂團演奏，像鼓王黃瑞豐與小喇叭手魏廣皓等人組成的「**黃瑞豐 & Friends**」，曲風融合爵士樂、拉丁樂的「**TFP TRIO**」，或是少見以電貝斯為主的「**Electronic Bass Show III**」，讓大家能在週末夜享受各式爵士樂風味。

河岸留言

地址：❶台北市羅斯福路三段244巷2號B1（音樂藝文咖啡）、❷台北市西寧南路177號（西門紅樓展演館）

電話：02-2368-7310

營業時間：1900～2100，九點後是表演時間，需另購票費用，●一校時補費用

表演資訊：●請介紹6月四日出刊之後的Jazz節目。

■補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補

■世界音樂廣義來說是指在西方古典樂、爵士樂和流行樂以外，世界各國的民族音樂。狹義上，則指民族音樂、傳統音樂與流行音樂結合的混合體。本文介紹的東方世界音樂，主要是受到孕育人類文明的四大區塊（中國、印度與波斯、希臘、兩河文明）、以及涵蓋歐亞大陸的絲路文化等東方文明影響的音樂型態，例如埃及、中亞、巴爾幹半島、北印度等中東和近東民族音樂，但加了些台灣演奏者的現代詮釋。

敦三味線俱樂部」的表演，她興奮的說，從來沒看過這種音樂形式。當天還有一位肚皮舞孃參與演出，視覺上很有娛樂效果，旁邊的小朋友還看傻了呢！

東方世界音樂聯盟的表演之所以引人側目、豎耳，是因為從節奏開始就不按牌理出牌。例如古典音樂幾乎全是二、四、八等偶數拍，世界音樂則常出現七、九、十一等單數拍。曾經有習古典音樂的聽眾，一臉疑惑的掰著手指，試圖跟上、算出這音樂聯盟飆速演奏時的鼓點，畫面忒是有趣。

他們各團的音樂乍聽很像，源頭主要來自**大絲路地區**，包括北印度、伊朗、中亞、新疆、土耳其、中東、巴爾幹半島等區域，這些地方幾千年來文化交流，發展出的樂器與演奏原理相近，主要以**手鼓、彈撥弦樂、吹管樂器**為主，但又有細微差異。聯盟成員會視場合彈性組合音樂，但不悖離基本原則。例如西塔琴屬於較正式的北印度樂器，可與早期曾受印度影響的新疆維吾爾樂器一起演奏，但就不宜與較庶民的馬其頓民謠混搭。但馬其頓音樂與同樣庶民的中東音樂搭配就很適合。加上每次成員不盡相同，他們**變形蟲般的現場演奏**，更是聽制式CD無法享受的。

東方世界音樂聯盟的成軍，幕後推手當屬靈魂人物**小提琴手張宜蓁和中東鼓手馬儁人**（人稱「小馬」）。張宜蓁這位表情俏皮的年輕女生，可是古典音樂科班出身，但最愛將小提琴拉出中東味，跨界把玩音樂。她說，中東音樂的裝飾音（微分音）與滑音，有點像鋼琴黑鍵上的次正音，但更優美流暢。反觀鋼琴發出的聲音——即古典樂所強調的正音，是依物理條件人工調出來的「律制」之音。為了追求**解放的音符**，張宜蓁甚至親自到新疆學習維吾爾正統音樂。

小馬則因其前電視台攝影記者的身分，因緣際會多次到中東採訪，繼而愛上了伊斯蘭文化以及中東鼓感情豐沛的力量，變身專業中東鼓手。他每年都會選幾個大絲路國家來個充電之旅，上個月，他就在敘利亞、約旦等地拜師。而音樂聯盟其他成員，也大都與張宜蓁與小馬一樣，多次親訪其專攻樂器的發源地學藝。

在台灣中央大學修哲學博士的**亞歷山大**（Aleksandar Slamatov），則本就來自巴爾幹半島上的馬其頓共和國，曾拜在當地知名的彈卜拉琴大師門下。當同鄉歌手**安立倫**（Angel Cvetkov）隨意哼起兩句民謠，亞歷山大就能很有默契的搭配彈撥。安立倫介紹，馬其頓民謠有高低兩種音，主調為高音，配音為低音，除了在東正教宗教節日演唱的聖歌，民間傳唱的歌詞通常沒什麼大道理，就是生活中的點滴：有個酒鬼喝醉了看到兩隻烏鴉飛過，大喊著要拿槍射；為了愛戀的美麗女孩，讚頌她的雙眼像櫻桃、身材像柳枝……，聽來輕鬆幽默的很。

今年爆紅的印度熱，也早在這音樂聯盟中現跡。聯盟中的塔布拉鼓王**若池敏弘**（Toshihiro Wakaike），一手擦著大鼓、一手敲著小鼓，發出奇特的高低音，時而清脆時而渾厚；帥氣西塔琴王子**金光亮平**（Ryohei Kanemisitu）則抱著他的寶貝在旁合奏。我想若是再配上印度舞演出，簡直像是在看**寶萊塢歌舞**電影了。

在西門町聽一場東方世界音樂，現場觀眾彷彿神遊了一圈歐亞交界國。如同流浪走唱的吉普賽人，聯盟音樂人將當年絲路橫跨歐亞的貿易網絡，用音樂串連起來。一位在現場聆聽的台北藝術大學學生眼中充滿光芒，「**這是在學校沒有教的藝術！**」●

豆知識×樂器百科

巴爾幹笛（Kaval）

巴爾幹區及土耳其常用，源自中東竹笛。直吹，12音孔。保加利亞稱「魔鬼孔洞」，傳說因魔鬼忌妒善吹笛的牧羊人，在笛上多鑿了幾個孔，想不到更好聽。

西塔琴（Sitar）

印度彈撥樂器，主用於北印度古典樂，共18弦（6主弦、12共鳴弦），其空心的木製把位與實體能產生優美共鳴，已廣泛使用於印度民間，甚至西方音樂。

艾捷克（Ghijak）

維吾爾音樂最廣泛運用的弓弦樂器，手工製作牛皮面板桑木琴身，傳聞是漢人文化胡琴的始祖形制，但現代則是採用西方小提琴音調。

薩塔琴（Satar）

維吾爾音樂主要弓弦樂器之一，按弦把非常長，名稱來自古波斯語Setar，原意指三根弦的樂器。現代則有13根弦，其中12根為共鳴弦，只有一根用來拉奏。

彈卜拉（Tambura）

普及歐亞，為巴爾幹民間最常用於歌唱伴奏的彈撥樂器。約14、15世紀由土耳其傳入馬其頓，胡桃木琴身加上長柄，含兩對四度音的弦，聲音清脆甘美。

塔布拉鼓（Tabla）

印度代表性手鼓樂器，廣泛使用於民間與宗教音樂，名稱來自南印度古語，意指鼓，一對鼓中，小型為男鼓、發高音，大型為女鼓、發低音，音色變化多端。

烏茲別克手鼓（達普鼓，Dap）

是中亞最常見的鑲邊手鼓。除了用於古典曲目，也可用於舞蹈伴奏。羊皮或牛皮鼓面十分緊實，鼓邊鑲有60個金屬小環，需有強勁指力才能敲出亮麗音色。

中東鼓（Tahbla）

中東廣泛使用的鼓，用於肚皮舞或男性的隊舞Debuka，稱Dumbek或Darbuka，但在埃及等阿拉伯地區則統稱Tahbla。陶製或鋁製的鼓能發出鏗鏘的聲音。

探班！世界音樂現場543

東方世界音樂聯盟

一個由專精世界音樂、民族音樂與舞蹈的獨立藝術工作者組成的展演組織。期望藉由東方文明影響的音樂型態，加上自我詮釋，展現獨特的創造風格。演奏時以某地原味的民族樂為基調，再協調融合其他民族的音樂，間或加入西方音樂元素如古典、爵士。可以與台北市立國樂團等在音樂廳合奏，也可以在小酒館即興演出。

部落格網址：http://b1og.yam.com/owma

主要樂團：

❶**汎絲路樂團**（Aashti）：民謠演唱安立倫、彈卜拉琴師亞歷山大、巴爾幹笛手唐明、小提琴＋薩塔琴＋艾捷克弓弦手張宜蓁、伊朗手鼓＋中東鼓手鄭雅心、中東鼓＋烏茲別克鼓＋達甫鼓手馬儁人。

❷**印度維吾爾樂團**（ShantaaL）：塔布拉鼓手若池敏弘、西塔琴師金光亮平、薩塔琴＋小提琴＋二胡＋演唱張宜蓁。

❸**Hamnava**（中東手鼓團）：中東鼓＋中東達甫鼓＋埃及鈴鼓手馬儁人、伊朗手鼓＋中東鼓手鄭雅心、中東鼓手葉柏岑、朱純瑩、徐睿君、劉冠萍。

❹**FBE世界軌跡**（世界音樂與爵士融合）：作曲＋貝斯＋低音大提琴手吳馬丁（Martijn Vanbuel）、作曲＋鋼琴彭郁雯、塔布拉鼓手若池敏弘、薩塔琴＋小提琴＋二胡＋艾捷克＋演唱張宜蓁。

註：主要團體還有身聲印度樂團（北印度古典樂二重奏）、倫敦三味線俱樂部（巴爾幹地中海樂）等，夥伴團體則有綠竹空爵士樂團、聲之動樂團vs. 迷亞人聲部落、西瓦印度舞團等。

演出資訊

地點：那哈拉異國料理主題餐廳・水煙館

地址：台北市西寧南路50巷3號2、3樓

電話：02-2383-2618

時間：6、7月每週日1930，特定樂團與肚皮舞演出

費用：平日100元起，表演日票價300～500元（加10%，含一杯指定飲料）

特別演出：6/9週二2000聯盟大會串，所有團隊出席接力演出