

我「擊」故我在： 世界手鼓在臺灣—— 從《登峰造擊》談起

文 / 冉雯娟（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所碩士班）

法國哲學家笛卡爾（René Descartes）的經典宣言「我思故我在」，點出了懷疑、思考之於感官知覺的辯證性；那麼，手鼓演奏家常被視為一時感性之舉的即興演奏，是否亦能透過理智思辯而被悟出更深層的創演邏輯與詮釋美學？

在現今多元的表演世代下，隸屬國立傳統藝術中心的演出團隊——臺灣國樂團，以促進藝術蓬勃發展與國際交流為目標，藉此世界音樂與本土創作的結合，於是就誕生了代表著「突破」和「創新」的《登峰造擊》音樂會，匯集當代五位國際手鼓演奏家 Glen Velez（美國）、Murat Coskun（德國）、Zohar Fresco（以色列）、Andrea Piccioni（義大利）、黃馨慧（臺灣）與臺灣國樂團、臺灣首支世界手鼓樂團「台北 So Good 手鼓樂團」於 6/9 臺灣戲曲中心、6/11 高雄衛武營展開一場獨特的跨文化、跨界音樂作品。座無虛席的觀賞人潮與澎湃的熱情，以及在來自不同文化色彩的音樂洗禮下、各自的即興特色風格，更是為此場音樂會寫下獨特又具歷史性的美好樂章。

以下為本節目世界手鼓演奏家擔綱各自的風格特色：

（一）Glen Velez（美國），以手鼓與人聲吟唱為個人演繹特色，在拍子起承之間，常用以源自南印度的節奏系統 Solkattu¹，搭配吟唱，例如：四拍子的節奏型態唱 Ta、Ka、Di、Mi，代表四拍；三拍子的節奏型態則唱 Ta、Ki、Ta，在其他作品 *Mariam's Prophecy*、*Submersion Overtone Solo* 等曲目中可見此風格之呈現，在展現手鼓豐富的技巧時，並與聲樂演唱家 Lori Cotler 一同唱念節奏加以即興對話。

（二）Murat Coskun（土耳其裔德籍），則以遊走並調和不同音樂領域為底蘊，汲取了大量各種文化的風格特色與之作跨域的嘗試，例如：*FLAMENCO & MAGIC DRUMS* 由佛朗明哥舞者 Bettina Castaño 與手鼓演奏家 Murat Coskun 的跨域創作，Murat Coskun 在此作品中選用仿獸皮的義式鈴鼓，其豐富的快速翻掌技巧、在鼓面與鈴片之間的節奏設計與舞者的舞鞋音色搭配外，舞者也在肢體舞動中，手持鈴鼓拍擊鼓面聲響，把玩出不同聲響效果的節奏即興。

（三）Zohar Fresco（以色列），大量地使用手鼓中的飛指技巧作為即興的襯底，並加入以色列歌謠旋律的搭配，開創屬於自己的獨特鼓樂風格。在整場節目中，以 12 吋仿獸皮的圓框鼓呈現現代愛爾蘭手鼓打法，其清脆的音色聲響效果、即興的編配，即使在沒有旋律樂器的幫襯下，仍然將手鼓詮釋的精彩萬分。

（四）Andrea Piccioni（義大利），被《爵士音樂 Music Jazz》雜誌譽為「絕對手鼓大師」，風格跨越了爵士、世界和古典音樂的界線。更以自身獨特的手法演繹出別具個人特色的義式鈴鼓風采。

（五）黃馨慧（臺灣），臺灣手鼓演奏家暨本節目演出策畫人，致力推廣世界手鼓音樂演出與製作。以精湛的手鼓技巧詮釋當代手鼓協奏作品，例如：作曲家張永欽《花采四季》、《以樂築航》、《鼓今中外》等作品，皆獲好評。

遊走古典與現代之間、融合揉捏的創作作品，呼應五位手鼓演奏家從各自的不同演繹風格出發，無疑是為手鼓作品上注入了很大的挑戰以及異彩紛呈，帶來了異域風情下的特色，賦予聽覺與視覺上的雙重饗宴。

本場由臺灣手鼓演奏家黃馨慧演奏、張永欽曲《鼓今中外》揭開序幕。此首作品中，每一段落的音樂素材都極具特色，例如：有木

¹ 南印度的節奏說唱體系稱為 solkattu（又稱 konnakol），廣泛運用於歌曲、舞蹈等藝術形式中，在南印度音樂中節奏的設計是必須依附於 solkattu 的，包括歌曲、舞蹈、打擊樂的設計。(https://zhuanlan-zhifu-com.translate.google/p/62388999?_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=sc 檢索日期 2023/6/18)

卡姆、南美森巴、京劇急急風等。除了素材本身已有來自各地域的強烈民族風格外，更是藉由世界手鼓中的愛爾蘭手鼓（Bodhran）、埃及鈴鼓（Riq）、海洋鼓（Ocean Drum）等到尾段的綜合鼓配置的獨特技法上呈現出粒粒分明的音色，以及與旋律編配的節奏脈絡，詮釋完每一段素材，聽者彷彿已環遊世界一圈了！除了世界手鼓本身具有的獨特演奏手法與節奏魅力外，本曲在旋律與節奏之共融相生方面亦能精采的相互輝映，儼然臺灣手鼓演奏曲目中一指標性生力軍！

接著四首作品：*Blue Carpet*、*Chai Peimot*、*Homage*、*Braci*，每首皆由一位手鼓大師與臺灣國樂團合作演出。原曲由手鼓大師創作，再邀請臺灣作曲家鍾興民、梁啓慧、盧亮輝、李佳盈進行編配。每一首曲目皆有手鼓演奏家本身來自不同文化的音樂洗禮之濃厚氣息，例如：*Blue Carpet* Murat Coskun 的即興靈感來自土耳其節奏與旋律，演奏上同時使用 16 吋與 18 吋的仿獸皮圓框鼓，在奇數節拍中遊走，甚至在不同段落，同時演奏三顆不同尺寸的手鼓，把玩於不同音色的呈現；*Chai Peimot* Zohar Fresco 根據以色列一本卡巴拉 Kabala（猶太神祕哲學）的宗教書所對應到的字母構成數字 18，這首曲子便以 18 拍組成。*Homage* Glen Velez 便以個人獨特的手鼓與人聲演繹風格為主軸核心，試圖讓人沉浸在古羅馬時代的氛圍，感受當時儀式和慶典中讓人耳熟能詳且音色豐富的手鼓聲。下半場第一首 *Braci* Andrea Piccioni 則是以傳統義大利音樂典型中的塔朗泰拉 Tarantella 舞曲來獲取靈感，旨在傳統的規範內重新詮釋出新的生命力。

筆者不禁反思：與旋律樂器或樂團合奏的世界手鼓，如何不論為伴奏樂器，而能保有、甚至彰顯其獨特魅力？以此四首作品為例，每位演奏家皆帶有個人強烈的音樂特質，對於幫其編配大型國樂團合奏的作曲家而言，這的確是一大挑戰。筆者固然一方面沉醉在手鼓演奏家《登峰造擊》的即興演出，另一方面卻也對於樂團旋律編配的部分，因未能全然呈現出雙方各自精彩且相互融合之美，或凸顯幫襯加分的細微之妙，而略感遺憾。所幸，在四位手鼓演奏家技術超群的詮釋之下，整體表現仍相當可圈可點。

下半場第二首 *Elements*，這首曲目擷取自四位手鼓演奏家 Glen Velez、Andrea Piccioni、Zohar Fresco、Murat Coskun 的音樂專輯 *Masters of Frame Drums*，四位分別代表土地、水、空氣、火等四種地球重要元素。除了展現出各自的即興風格外，更是透過其中的和諧與獨特性，彼此交織出的即興火花，無論在技法上、音色上、各自選擇的手鼓呈現，例如：手鼓尺寸、鼓皮種類的選擇也將其影響四重奏的聲響效果，結論呈現是如此獨特與令人著迷。

下半場壓軸曲目《魔幻森林之后》由日籍作曲家 - 櫻井弘二曲，靈感來自威廉莎士比亞的《仲夏夜之夢》。這首曲目由五位手鼓演奏家與臺灣國樂團、臺灣首支世界手鼓樂團「台北 So Good 手鼓樂團」一起演奏的合奏曲目。藉由台北 So Good 手鼓樂團團員們演繹的義式鈴鼓，獨特的手掌翻轉技巧與鈴片聲響效果，更是體現出魔幻的神祕感，而其中黃馨慧演奏家以角色仙后堤坦妮雅（Titania）詮釋中東的靈魂樂器 - 鑲滿貝殼裝飾的可調音高頻中東鼓，以大量快速飛指技巧與其他演奏家們一同邊打邊唱念源自南印度的節奏系統 Solkatt，將曲目推向更具神祕的魔幻森林意境。世界手鼓中最經典的樂器：圓框鼓、中東鼓、義式鈴鼓、北非手鼓都在此曲中發揮的淋漓盡致。

從法國哲學家笛卡爾——「我思故我在」的觀點切入，享受真理的同時卻不忘辯證，以及追求的是盡可能的懷疑。或許與我「擊」故我在的「擊」，不謀而合的地方是，手鼓演奏家們在即興演奏的時候，從一開始摸索，經過很多的「嘗試」，例如：理解對方的文化脈絡、找尋和諧並融合、不斷的節奏「變化」，才進而到恣意的即興世界裡發揮技巧與音樂性。演奏家們每一分每一秒都在思考如何使用音色技巧？如何理出節奏的脈絡搭配？選擇哪一種類的手鼓？思考的過程正是呼應了笛卡爾——「我思故我在」，追求的是一個過程而不是結果、需有立論基礎下建構出的脈絡與之呼應。

在當今表演藝術日新月異、百花齊放的時代氛圍下，為提高擊樂演奏過程中之突破性、獨特性，以及開展創新視野的表演內容，除了仰賴體制內的專業訓練之外，如何能更具自信地遨遊穿梭在各個不同風格的音樂裡與之對話、即興，樹立專業演奏者之獨特演奏魅力風格、產生藝術刺激、進而全面觀照，筆者認為應是當代每位演奏家的課題之一。在《登峰造擊》音樂會中，臺灣國樂團與手鼓演奏家們激盪出多元的火花，揉捏東、西方不同跨界音樂色彩，無疑是在臺灣手鼓的脈絡發展中，注入歷史性的獨特篇章。希冀產官學在推廣手鼓於臺灣這片土地上，其多元呈現更奠定在主流打擊樂器的主要角色，進而探討手鼓跨界的成果以及教育、社會價值。

參考資料

一、《登峰造擊》音樂會節目單

二、網站

Murat Coskun 官網 <http://www.murat-coskun.eu/index.php/masters-of-frame-drums-902.html>（檢索日期 2023/6/18）

Glen Velez 官網 <http://glenvelez.com/>（檢索日期 2023/10/12）

Zohar Fresco 官網 <https://www.zoharfrescoschool.com/>（檢索日期 2023/10/12）

Andrea Piccioni 官網 <https://www.andreapiccioni.net/>（檢索日期 2023/10/12）

正聲廣播電台【台北訊】臺灣國樂團《登峰造擊》藝評 <https://www.andreapiccioni.net/>（檢索日期 2023/10/12）

中嘉新聞網 臺灣國樂團《登峰造擊》手鼓天王跨界演出 <https://news.homeplus.net.tw/single/40914>（檢索日期 2023/6/18）

三、書籍

黃馨慧。2012。《快樂手鼓第一冊》愛爾蘭手鼓、非洲手鼓。

馬 人。2019。《中東樂舞節奏盛典》。