

傳統擊樂與現代人聲之相輔相成 ——「咚不懂·唱！」觀後感

文 / 彭景（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所碩士生）

現今多元的音樂市場，有無數樂隊團體組合，每個團體都認真的經營和推廣，「咚先生」李仁皓與「鑼鼓歌姬」蔡子萱，在樂界都是出色的演奏家，兩人出身藝術世家，沒有擺顯、沒有驕傲，將所學傳統專業轉化為創作和實驗一打一唱，「咚唱」出屬於自己的音樂，兩人均用熟悉的樂器，擅長的舞蹈肢體和鑼鼓經來嘗試新的演奏想法，探索一個未知的演奏思維，特殊的音樂組合將「咚不懂·唱！」昇華至另一層次。

鑼鼓結合唸唱展現跨界藝術

三月初春週日的下午 2 時 30 分在國立傳統藝術中心臺灣音樂館視聽教室欣賞了一場特別的「咚不懂·唱！」饗宴，當天座無虛席除專家貴賓外，觀眾群老、中、青都有，也看到很多不是學打擊的學生來欣賞，發現這場愛好音樂的觀眾朋友來自四面八方。音樂會由天鼓青年樂團首席李仁皓和兼具鑼鼓打擊樂手、歌手與舞者身份，素有「鑼鼓歌姬」雅稱的蔡子萱、仕女聲/純女聲阿卡貝拉團¹一起展演，將傳統打擊樂結合唸唱，加上肢體藝術表演感受鑼鼓節奏，一擊一唱展現出別樣的跨界文化風情。

擊鼓世界不設限咚先生 VS. 鑼鼓歌姬全新出「擊」

樂曲 *Piru Bole* 是由天鼓青年樂團首席李仁皓和「鑼鼓歌姬」蔡子萱演奏，這首是美國擊樂演奏家兼作曲家約翰·貝加莫²（John BERGAMO）的一首代表作品，受北印度塔布拉鼓啟發的手鼓作品，雖然它基於北印度的鼓樂概念，但它是非傳統的，且更符合印度各地非傳統打擊樂合奏的一些實驗³。樂曲 *Piru Bole* 的曲名跟音樂內容沒有直接的關係，「Piru」是 John BERGAMO 家門前的一條路的名稱，而「Bole」在印度的語言中是「唸」的意思。作曲家認為音樂的本身才是重點，不用特別要去在意名字⁴。*Piru Bole* 的亮點之一是，不指定設限要用甚麼樂器，由演奏家自己去尋找符合這個音樂的樂器。天鼓青年樂團首席李仁皓採用自己擅長的中國傳統打擊樂器來詮釋 *Piru Bole*，將十面鑼、排鼓、小堂鼓、低鑼、碰鈴、小鈸、花盆鼓⁵圍成半圓採坐姿演奏，「鑼鼓歌姬」蔡子萱在舞台左側立姿唸唱，高挑的身材加上有氣勢的表演一開嗓就被深深吸引，清晰的嗓音結合身體樂⁶，感受「咚先生」李仁皓擊出歡快的鑼鼓節奏並快速唸唱，鑼鼓打什麼節奏就唸唱出相對應的節奏和音高，不斷地聽到清楚咬字唸唱 ge ge te te、dha din ... ge ge te te、ge ge te te、dha din……這些鼓語代表鼓的各種音色，看來演奏這首作品的前提是要會唸唱樂曲，蔡子萱快速唸唱同時結合自信優雅的臉部表情、肢體表演令人目不轉睛。

¹ 無伴奏合唱，中文譯阿卡貝拉或阿卡佩拉（義大利語：A cappella）是指無樂器伴奏的純人聲音樂，又簡稱阿貝。資料來源：網路維基百科。瀏覽日期：2024/3/20。

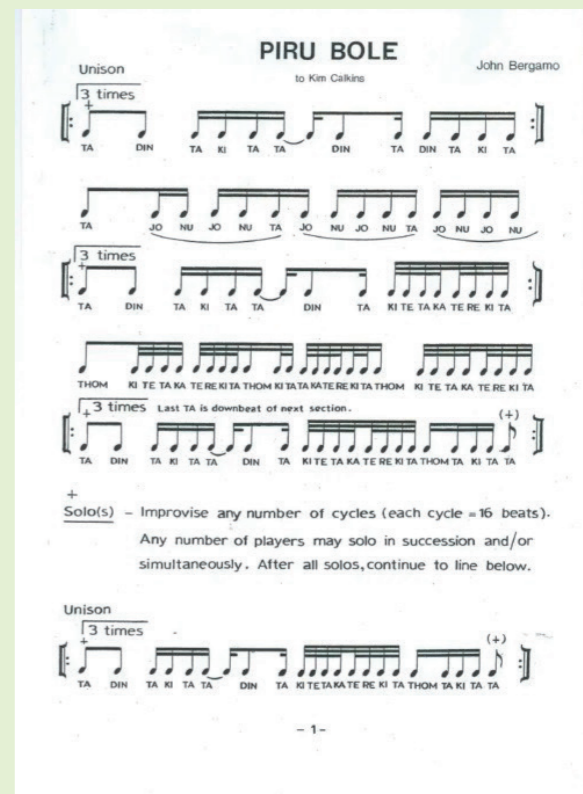
² 以電影配樂貢獻及與眾多其他著名表演者的合作而聞名。從 1970 年到他去世，他一直是加利福尼亞藝術學院打擊樂系的協調員。瀏覽日期：2024/3/20。

³ 資料來源：網路 Percussive Arts Society。瀏覽日期：2024/3/20。

⁴ 資料來源：李仁皓口述。

⁵ 傳統國樂常使用之打擊樂器名稱（極擊膜鳴樂器）。資料來源：中國樂器博物館。樂聲編著。

⁶ 透過身軀拍打，肢體扭動、人聲唸唱等方式發聲作樂的「身體樂」是原始的人類語言。資料來源：蔡子萱碩士論文頁 1。

圖一：Piru Bole 樂譜⁷

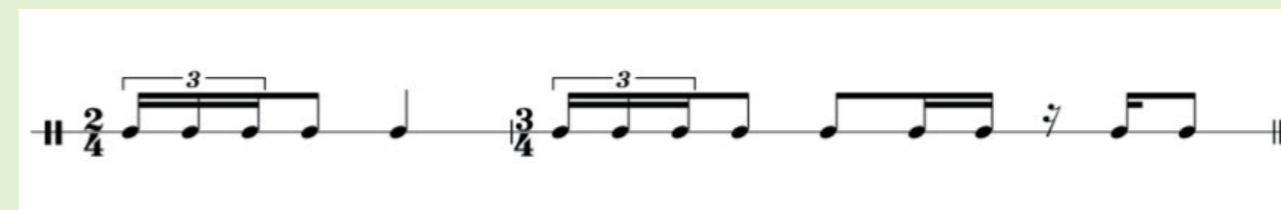
其二亮點是樂譜只呈現節奏和標注母語（見圖一）。一般常規版樂譜由線譜或簡譜呈現，譜面大都會標明樂器、速度、音符高低、強弱……等。一首音樂作品演奏家都會盡可能忠於原創作，按作曲家要求遵照譜上「看到什麼就演什麼」去詮釋音樂作品，但這首 *Piru Bole* 作曲家 John BERGAMO 給演奏家極大的 Fell Solo 空間，世界各地不同組合的打擊演奏團體用自己擅長的樂器來呈現北印度鼓樂，使這首 *Piru Bole* 樂曲給人百花齊放之感。

手鼓遇見鑼鼓經觀眾也會「咚倉隆咚倉」

《手掌》是李仁皓作曲，這是一個創作系列的小品組曲，包含手指、手心、手背、拳頭……等等，演奏家這次只演奏其中一個小品，採擅長手鼓呈現，樂曲開始先由「咚先生」李仁皓獨奏約二分鐘，手鼓渾厚的音色似乎賦予了畫面，後由蔡子萱擊棒敲打花盆鼓獨奏，莫約一分鐘後開始邊打節奏邊唸唱的方式呈現作品（見譜例一⁸）

手鼓「咚先生」在右手套上鈴噹，開始熱鬧的節奏互相對話，李仁皓胖胖的手掌敲打手鼓不同位置，產生不同的音色有不同的聽覺感受，恰到好處的表演充份展現出深厚的實力，後段展開至「鑼鼓歌姬」唸唱鑼鼓經⁹呼應手鼓節奏，華彩段落節奏呈現加花唸唱，快速在手、肩、胸、腿等部位快速敲打節奏，拍打動作優雅選用尾加個打響指，有畫龍點睛之效。演出方式除了雙人對句外，還和觀眾娛樂互動，樂曲後段不斷重複再現單一主題動機「咚一倉一隆 咚 倉一 隆咚隆 倉一 乙咚 乙咚 倉一」此段節奏成為演奏者和觀眾之間非常重要的橋樑，節奏淺顯易懂，對觀眾而言很容易上手，舞台上兩人專注當下的自己並和現場觀眾反饋，一來一往形成溫馨的互動音樂。

譜例一：

⁷ 資料來源：SCRIBD 網站。

⁸ 吳柏寬製譜。

國樂「紅花配綠葉」用音樂鼓舞人生

《野風》蔡子萱曲，獲 2021 年「國立臺灣藝術大學高等教育深耕計畫獎勵」作品編制為主唱、三部和聲、民族打擊樂器、身體打擊樂器¹⁰。這是一首人聲獨唱加身體打擊樂配上預錄好的伴奏音響，音樂響起唱出有遙遠山谷大草原的畫面，像微風輕吹在髮梢，手鼓伴奏的語彙用的是湖南土家族打溜子¹¹，和蘇南十番鼓¹² 打擊語彙，節奏鮮明又熱鬧，結合子萱身體打擊和歌聲互相呼應，乾淨的嗓音帥氣流暢的身體打擊，感覺走了一趟文化之旅。

傳統演奏華麗轉身吟唱精采新「樂」章

《綠葉不是只有一個宿命》這首樂曲是仕女聲阿卡貝拉團第一首原創作品，由葉俊麟老師編曲、仕女聲王語暄老師人聲編曲，樂曲旋律動感好聽外，還加入人聲打擊¹³、演唱過程四人適時變換隊形、走位並加入舞蹈表演，聽到模仿 Double bass 器樂的低音聲部好聽又特別，樂曲間奏仕女聲阿卡貝拉團特別感謝異境樂團總監吳政君老師、陳崇青老師協助編配搖滾伴奏給予樂曲新生命力，目前國樂新興發展現象，許多傑出演奏家專業優秀外，作曲、編配、指揮也出色，就像是紅花需要綠葉才能襯托它的美艷，每一個組成都不可或缺，且相互輝映。樂曲以純女聲特有的豐富音色及聲響組合，用音樂鼓勵遇到挫折困難要勇敢嘗試突破困境，人不只有一個宿命。

打唱表演三合一有畫面有故事有美聲

最後一首《鼓聲若響》是一首帶有拉丁音樂探戈風格的台語流行歌曲，由林孟慧老師編曲，當天現場吟先生再將手鼓編入其中，更顯現其生動性，在原歌曲主題前編創了一小段引子來銜接主題，樂曲各聲部輪流展現小獨奏片段，不同段落每人分別扮演不同角色，主唱、和聲 Double bass、Bass guitar、guitar 低音女歌手渾厚嗓音加上手鼓動感節奏令人不自覺跟著搖擺，樂曲中段穿插另一首拉丁風格《我的心裡只有你沒有他》，浪漫懷舊歌曲滄桑中略帶憂鬱，兩首樂曲交互替換毫無違和感，鼓聲加入聲重奏組合令人耳目一新。

接下來他們下一場在 5/18(六)晚上北市國舉辦的【傳藝舞繽紛】系列節目上「吟唱新生」。

⁹ 中國傳統器樂及戲曲裏面常用的打擊樂記譜方式，以中文字的聲音模擬敲擊樂的聲音，記錄打擊樂的各種不同的演奏方式。資料來源：中國打擊樂。李民雄編著 1996 年頁 33。

¹⁰ 資料來源：蔡子萱碩士論文頁 41。

¹¹ 打溜子是湖南土家族獨具風格的打擊樂，由溜子鑼、頭鈸、二鈸、馬鑼組成，一高一低，一亮一啞形成鮮明對比。資料來源：華夏經緯網瀏覽。瀏覽日期 2024/3/20。

¹² 簡稱「十番鑼鼓」或「鑼鼓」為江南民間吹打樂種，是中國「韻律性節拍」和「定量性節拍」的混合體。資料來源：台灣戲專學刊（13）2006 施德華。

¹³ 當代無伴奏合唱音樂最重要且最特別的一環是人聲打擊。資料來源：洪善下碩士論文。2015 年頁 104。

臺灣聲響渡「Do」平台傳統音樂跨域來

「吟不懂·唱！」演出之後的討論，異境樂團總監吳政君老師提問蔡子萱：「一會打鼓一會唱又同時加入表演鑼鼓經，你練習的過程中是如何讓打、唱結合表演，在舞台上讓動作看起來是自然又不尷尬？」蔡子萱不藏私的分享：「因為自己從小開始學跳舞，之後才開始學習鼓樂，學舞蹈時就養成姿勢要抬頭挺胸、腳要站穩，眼睛要定點看，做好這三件事心情安定下來就習慣不緊張，另一挑戰是當自己在練習鼓語的時候，習慣一邊跑步一邊練鼓語，訓練身體律動和聲音高低的協調，自覺這是一個漫長要有耐心的學習之路。」接著，臺灣國樂團打擊首席林雅雪老師提問李仁皓：「第一首樂曲 *Piru Bole* 是如何選擇樂器？和蔡子萱之間的吟唱表演互動是如何處理搭配、考量取平衡？」李仁皓認為：「樂器上選擇由原點出發，以自己所學的中國民族打擊樂器專業為基礎來做轉化，用熟悉的樂器，來嘗試新的演奏想法，先以最直觀的聲響高中低來選擇鼓，再去探索如何以中國擊鼓方法中的尺寸、輕重、深淺，來演奏出印度鼓的語言，甚至音樂進行當中，試著將中國與印度的音樂句型去做結合和轉換。」蔡子萱也補充回應：「因為從小學習跳舞所以她是用畫面和故事安排來做構思，用鼓語的音高來安排唱腔排列組合。」最後臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所陳慧珊所長提問：「李仁皓、蔡子萱你們倆是工作夥伴，決定權聽誰的？」李仁皓回答：「蔡子萱會先丟一個架構出來，我再來判斷不可行，但我做好決定，最後蔡子萱再看不可行。其實合作是看狀況，蔡子萱會拼命往前衝，我再來拉住她。」聽完深深覺得一個音樂構作的環境中，兩人提出問題、創造問題、一起討論問題並解決問題，將彼此的想法反覆過濾和刪減，溝通和互補很重要。我認為「吟不懂·唱！」現場音樂會精彩的地方，在於即興的表現當下立見演奏者的能力與見解，並拉近與觀眾之間的互動環節限於時間關係短了些，傳統音樂與世界音樂很好的結合，將音樂用舞蹈來詮釋，藉由這跨界新的表演形式，啟發更多的想像進而推廣，在內容上可再多樣加入如說唱音樂、竹板、快書...等，必將更豐富多彩，期望他們能繼續堅持傳承傳統勇於創新，讓更多人進而認識傳統音樂。

今天這場音樂會是 TIPAS 2024 年度計畫「臺灣聲響：傳統音樂跨域之旅」由「臺灣表演藝術跨領域學會」舉辦，學會首創表演藝術跨域平台，集結表演藝術各領域之專業人才，進行表演藝術學術研究、展演、企業合作與生態發展，並推出「渡 (Do) 平台」，相關的學術研究、積極促進表演藝術領域的交流和發展，並提升表演藝術的價值和地位。2024 年 6/2 (日) 14:30 在臺灣音樂館視聽室還有一場樂自慢《走·讀·樂—鯤導音記》講座音樂會，令人期待！

參考資料

專書

趙梅伯。1985。《唱歌的藝術》。臺北：黎明文化事業有限公司。
徐頌仁。1992。《音樂演奏的實際探討》。臺北：大陸書店。
李民雄。1996。《中國打擊樂》。北京：人民音樂出版社。
樂聲。2005。《中國樂器博物館》。北京：時事出版社。

學位論文

洪善下。2005。《合唱文化對臺灣音樂價值及社群認同的建構》。國立成功大學藝術研究所碩士論文。
蔡子萱。2022。《論鑼鼓經於身體樂之轉化和實踐 - 以《蝶》為例》。國立臺灣藝術大學表演藝術學院表演藝術跨領域碩士論文。
李仁皓。2023。《李慧打擊作品在跨界藝術運用之研究》。國立臺灣藝術大學中國音樂學系碩士論文。

期刊

施德華。2006。《蘇南十番鑼鼓》中〈十八六四二〉之探討。台灣戲專學刊。(13) 2006

網路資料

網路維基百科。瀏覽日期 2024 年 3 月 20 日。查詢系統。https://www.shazam.com/song/1656450630/piru-bole
傳統雜技主題知識網。瀏覽日期 2024 年 3 月 20 日。查詢系統。https://acrobatia.ncfta.gov.tw/home/zh-tw/Seven/25279
華夏經緯網瀏覽。瀏覽日期 2024 年 3 月 20 日。查詢系統。https://zh.wikipedia.org/zh-tw/
湖南非物質文化遺產網。瀏覽日期 2024 年 3 月 20 日。查詢系統。http://wlt.hubei.gov.cn/hbsfwzwhycw/bhcc/fydt/yes/202005/t20200525_2295605.shtml