

從隨心所欲樂團 《島國樂》、《諸舞花》專輯 論當代小型樂團之風格定位

文 / 余檣（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所博士生）

前言

現代國樂近年發展可謂蓬勃，而建立於現代國樂形式之上，因應多元場域應用、當代美學、社會市場等綜合環境下所促之「當代小型樂團」更以多樣性的發展、鮮明的團體風格定位，為國樂注入年輕思維與活力特質。這些團體與他者的相互合作、廣納異文化美學、結合多元樂種進行跨文化編創等特質，更為身處於多元族群融合背景下的臺灣，造就出來另一豐富的文化現象。

現以國樂當代小型樂團為對象之研究論文，目前有鍾季淇以三個人（3peoplemusic）與同根生（A Root）發行之專輯為研究對象，就理念、創作手法、小型樂團共通性等角度梳理出兩團的音樂實踐與跨界特徵，雖散發完全不同的音樂風格，但創作大致結合「在地化」、「大眾化」、「文化傳承」三方特性且具自我實踐意識，賦予揉合臺灣元素之當代音樂形貌（鍾季淇，2022）。或以跨文化美學手法或在地音樂創作為議題之研究有：剖析臺灣民謠〈望春風〉結合爵士樂風格之創作，帶出音樂與社會兩者不可分割之情感關係，亦點出近年當代音樂創作之風格趨向多元、異變導向（齊于萱，2013）；藉由歷時性的文獻爬梳以及文化認同、美學變異，使臺灣民間曲調〈卜卦調〉有了當代新興之型態與複合性跨文化特質（夏鈺淳，2015）；論述臺灣當代國樂作品創作所示在地文化之創作意識與特徵（郭相煒，2021）。

在展演實務上，臺灣民謠、社會議題或在地想像等素材，亦是近年新興小型樂團創作之熱點。如三個人於2016年發行之《三個人》同名專輯，其中的〈島〉、〈阿嬤的白鷺鷥〉、〈啗仔丟丟〉¹；同根生2017年發行之《同根生》同名專輯以臺灣街頭小食花生捲冰淇淋為意象創作之〈花生捲冰淇淋〉²或於2022年發行，以臺灣神鬼故事、妖怪文學為題材之《邊緣轉生術》專輯；樂自慢樂團創作之〈四月望雨〉（2016）、〈山·戀〉（2016）或以民間神祇信仰創作之〈信仰·天妃〉（2019）等。除了以上團體之外，曾四度獲新北市政府文化局傑出藝文團隊的隨心所欲樂團，也是結合臺灣多元族群音樂與本土議題為主要編創手法之音樂團體。

故本文運用影音觀察、訪談等研究方法取向未有人研究之新興小型樂團—「隨心所欲樂團」為研究對象，從該團專輯製作、展演場域、現場演出、風格定位等面向進行分析，觀察該團之創作意圖為何？承載何種美學思維？使該團得以獲得傑出藝文團隊獎項。

¹ 國藝會常態補助成果之《三個人》同名專輯，<https://archive.ncafroc.org.tw/result.jsession?id=9457910ACD997327490867B62C0FAEE6?id=67609416a8df419da0b0b157c9013df9>，瀏覽日期：2024/3/17。

² 《同根生》創作專輯網路販售網址 <https://www.books.com.tw/products/0020203039>，瀏覽日期：2024/3/17。

樂團簡介

隨心所欲樂團成立於 2013 年，以「創作」與「即興演奏」為主軸的樂團，擅長「觀眾互動即興」形式進行現場展演，³ 成員多為國立臺灣藝術大學國樂系之校友，並於 2017、2019、2022、2023 年獲選為新北市政府文化局傑出藝文團隊。樂器編制為二胡、琵琶、鍵盤、吉他與打擊，並隨製作、場域大小邀集合作音樂家。演出場域從創團初期的 Live House、里民活動中心、學校藝文中心到專業規格音樂廳，皆能見其身影；除了純粹音樂藝術的製作外，近年該團亦有結合異質表演形式的製作，如：2021 年製作之《雜誌故事舖》即是結合劇場概念，以臺灣神鬼故事及信仰的跨界製作。

「如同團名『隨心所欲』，他們不願受到古典與流行、傳統與現代的界線，只想隨著心中的情緒感受，自由地選擇訴說的方式。」⁴ 不過，雖然有著豐富演出形式與多元場域演出經驗，隨心所欲樂團在製作節目、創作作品的主訴仍是在音樂創作上尋求「在地化」形貌，從該團的兩張創作專輯便可窺知。

從專輯《島國樂》與《諸舞花》見隨心所欲樂團音樂風格

美國政治學者 Benedict Anderson（1936-2015）著《想像的共同體：民族主義的起源與散布》一書，從印刷資本主義、強權勢透過手段改變弱勢意識形態、文化、思想等角度書寫，藉以探討民族主義的起源與流佈，進而形成一個帶有一定共同意識、特定主權、民族性之想像的「共同體」（Benedict Anderson，2010）；再者，音樂學界認為「共同體想像可以透過音樂經驗而達成。」⁵（楊建章、呂心純，2010），這樣的「音樂」作為一種手段，利用音樂經驗連結「地方感」，以創作喚起人類共同情感與認同（陳欣婕，2014），是作品參雜功能、賦予意義的手法之一。

隨心所欲樂團以即興、大眾流行化的編曲風格為創作主訴，搭以臺灣在地音樂素材為創作動機，用臺灣人熟悉的文化與音樂創作吸引閱聽者，使擁有相近文化經驗者能共鳴，也是臺灣許多新興小型樂團常用的創作手法。

發行於 2014 年的首張創作專輯《島國樂》，專輯名的定位很純粹，即為「臺灣島國的音樂」⁶。因此能在本專輯中聽得〈望春風〉、〈思想起〉等歌謠的吉光片羽；除了以臺灣民謠為素材改編的作品外，隨心所欲樂團擅以音樂詮釋他們身處環境下的「生活景觀」，如：結合臺灣特色庶民美食—鹽酥雞，所創作的〈鹽酥雞嘉年華〉、用音樂轉化城市忙碌景象的〈咖啡時光〉、以兒時睡前音樂〈搖籃曲〉為發想創作之〈搖籃曲〉，創作從生活經驗出發，以國樂器結合流行音樂曲風編創作品。此應用延續至第二張專輯《諸舞花》的製作，在作品上持續尋求「在地化」特色及創作精神，⁷ 不過音樂元素應用上更為多元。

2017 年發行的第二張專輯《諸舞花》仍「以臺灣為根，藉由樂曲的創作表達對臺灣土地的情感與想法。」⁸ 但研究者認為，本張專輯立基於「鄉土情懷」之外卻有較首張專輯更多的異文化音樂的應用，甚至帶有年輕創作者對於多元音樂應用、面對強勢文化流動過程、習得鄰近他國之流行文化效應的結果，如以日式搖滾曲風寫作的〈山櫻亂舞〉即是一例。

「日本」文化影響臺灣甚深，舉凡娛樂產業、生活民生、地緣政治、國族歷史等皆有其效應，並因為歷史脈絡發展以及文化接近性，使得臺灣人對從日本而來的文化流動不覺陌生。其中，約在 1990 年代及其後，日本戲劇、卡通動畫、音樂、流行文化在亞洲形成「J-Pop」風潮（王婕，2018）。就共時性而言，當時的流行音樂文化藉由電視、媒體傳播在青年學子間蔚為風潮，而這一時期正好是隨心所欲樂團團員們成長時期，亦是透過整個社會建立聆賞品味的時刻。意味著他們聽什麼、喜愛什麼，或許某部分反映於創作上，更可從此脈絡下理解：各時期的創作人，其作品帶有的時代性、地域性、以及寫作人的閱聽經驗特徵，無形中建構出每個音樂團體散發出來的音樂風格與審美品味。

從閱聽者角度來看，隨心所欲樂團的兩張專輯製作導向實是運用「聽眾」與「創作者」間，擁有的相同文化語境之下所產生的連繫與共感（empathetic）兩者間達到情感貼近與熟悉。相似文化語境所帶來的相同音樂經驗，形成無形的共同體或多或少鑲嵌於人的記憶裡。隨心所欲樂團的《島國樂》與《諸舞花》專輯，在確立「在地化」音樂定位的同時更透過共同的文化經驗構築觀演雙方的認同（identity）橋樑。

隨心所欲樂團現場展演手法

學者陳慧珊曾言「音樂的理解不應僅局限在音樂內部的『建構過程 (constructive process)』，音樂實踐時的所在生態、現場氛圍與聆聽資訊，都是解讀音樂的重要線索。」⁹ 也就是說，除了呈現展演的供給端外，一個作品的完成、場域、接收端，皆是研究者需關注之網絡。而若從上述概念分析隨心所欲樂團，可發現：他們是善於推廣國樂、製作親民節目的音樂團體，表演場域非止於專業音樂廳；團員身兼主持工作，以談諧輕鬆的口吻為觀眾講述音樂創作理念、淺談國樂知識，讓觀眾除了欣賞音樂之餘仍有學習。因此，他們深耕基層，展演場域遍佈校園、街坊鄰里、戶外廣場，常與政府文化局或學校藝文中心合作，團員們在聲響變化差異極大的場域進行展演工作，展現面對不同聲響的快速適應力。

而在現場演出部分，隨心所欲樂團有一特殊演出環節為「現場觀眾互動即興」：即是以即興演奏形式與觀眾互動過程來完成一首作品。¹⁰ 對於聽眾而言，聆聽意義改變，他們不再只是被動的接收一場音樂演出，而是共同參與演奏家們的表演過程，透過主持與隨機抽樣的聽眾問談話內容，請聽眾設定音樂創作的「對象」以及「聽感上的形容詞」，讓同一場域的其他聽眾參與即興音樂創作的過程，將聽眾的想法轉化為音樂；即興演出雖有固定作品架構，但在旋律編創上考驗演奏家們的即興能力與創作速度，透過此手法打破舞台界線，讓聽眾成為表演環節之一，與他們共同創作、賦予音樂意義；而藉由此形式，也是隨心所欲樂團想帶給聽眾的概念：身邊的一切事物、某段回憶、人物都能是創作音樂的發想、素材，所以「音樂源於生活、生活裡有音樂」。¹¹

結語

本文以隨心所欲樂團為對象，以影音資料觀察與訪談法分析該團之創演手法與風格定位。就兩張專輯製作與現場演出而言，隨心所欲樂團定位無疑是親民且大眾的。再者，隨心所欲樂團演奏家們，面對不同場域的環境聲響有靈活的應變能力；編制聽感上點狀、線性交織，甚為豐富、演藝精湛；「且彈且談」的主持風格拉近演奏家與觀眾間的距離，達到寓教於樂之效；且樂團運用較為親民、流行的創作風格，創作上取多數人能較熟悉的素材，雜揉「日式搖滾」、「流行」、「爵士」等曲風，卻不忘中國樂器本身技術語彙特色，結合臺灣傳統音樂、多元族群、生活日常、民謠編創，具有在地化特質。再者，該團特殊的「現場觀眾互動即興」表演方式，使相同場域內的所有參與者產生「共同體」概念連結，取接收端「共情」之效果；然而，除了創作取材的在地性，或是以框架內之文化圈的「觀」、「演」雙方共情應用之外，亦可提出另一疑問：具有指向的民族性創作與特有文化概念、特徵之作品，對於非相同文化語境下的閱聽者而言，是否仍具其意義與共感？

研究者認為一個團體是否能走得長、走得遠，就音樂內涵而言，無論選用任何素材手法，一切還是須回歸對於藝術性的追求。除此之外，音樂作品內涵之文化性、時代性與社會環境有著千絲萬縷的關係。屏除站在聽賞角度欣賞外，更不可忽略作品是如何被創建、一個團體對於素材選用與樂團定位，在某方面而言亦是市場、社會風向、當代審美乃至創作人自我認同、生命經驗等交互影響下產生的結果與選擇。

隨心所欲樂團藉由以臺灣人熟悉的素材創作出發，就展演手法而言，該團獨創「現場觀眾互動即興」，取創演者與閱聽人熟悉之文化素材的建置共感情懷，並以此為樂團定位進行創演，基於親民立場而言為上乘之作，從音樂創作實踐「音樂」與「日常」實為一體的大眾美學，並以此呈現出鮮明的樂團風格與定位。

參考資料

專書

Christopher Small。1998。《Musicking：The Meaning of Performing and Listening》。Wesleyan University Press。
陳慧珊。2016。《傾聽弦外之音—音樂藝術跨界展演研究》。臺北：美商 EHGBooks 微出版公司。
Benedict Anderson 著、吳叡人譯。2010。《想像的共同體：民族主義的起源與散布》。臺北：時報文化。

學位論文

陳欣婕。2014。《用音樂想像社群：以描寫「金門」相關主題之音樂作品為例》。國立臺北藝術大學音樂學研究所。碩士論文。
王婕。2020。《「音聲」與「精神」之間？論日本樂團 Sugar Babe 相關論述中的雙歧性》。國立臺灣大學音樂學研究所。碩士論文。

期刊

張玉佩。2017。〈導讀：文化流動的模式與另類想像〉。《中華傳播學刊》。第 31 期。頁 3-15。
陳慧珊。2017。〈後現代聆聽的挑戰與方向：聆聽慣習、生態途徑、音樂詮釋〉。《藝術學報》。第 98 期。頁 315-336。
楊建章、呂心純。2010。〈音聲空間研究的全球趨勢與本土回應初探〉。《關渡音樂學刊》。第 13 期。頁 77-96。
廖詩昫。2018。〈多方嘗試不設限·演奏新銳創造新風景〉。《PAR 表演藝術雜誌》。第 303 期。頁 118-120。

網路資料

https://www.books.com.tw/products/0020202204
https://www.books.com.tw/products/0020180700
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929000508656840&set=pb.100046406992591.-2207520000&type=3&locale=zh_TW。

³ 資料來源：隨心所欲樂團官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929000508656840&set=pb.100046406992591.-2207520000&type=3&locale=zh_TW。瀏覽日期：2023/10/13。

⁴ 廖詩昫，2018，〈多方嘗試不設限，演奏新銳創造新風景〉。頁 119。

⁵ 楊建章、呂心純，2010，〈音聲空間研究的全球趨勢與本土回應初探〉。頁 82。

⁶ 資料來源：博客來網路商店之《島國樂》
專輯販售網址：<https://www.books.com.tw/products/0020180700>，專輯商品介紹。瀏覽日期：2023/12/31。

⁷ 專輯中的作品：《落花雨》即是以宜蘭民謠《天烏烏》為創作素材創作而成。

⁸ 資料來源：博客來網路商店之《諸舞花》專輯販售網址：<https://www.books.com.tw/products/0020202204>。瀏覽日期：2023/10/14。

⁹ 陳慧珊，2016，〈後現代聆聽的挑戰與方向：聆聽慣習、生態途徑、音樂詮釋〉，頁 318。

¹⁰ 與二胡手葉維仁的訪談，他說「此處的即興為「旋律」，樂團有一設定好的作品結構、演奏樂器順序、速度、以及調性，依照隨機抽點的觀眾提供之形容詞、對象（或是物品）進行創作。」訪談時間：2023/10/19。地點：板橋市皇翔帝國一樓圖書室。

¹¹ 在與二胡手葉維仁訪談時，他說曾有一次演出，一個小弟弟對他說希望為「空氣」寫一首歌，隨心所欲樂團使用「空氣」這個素材開始創作。訪談時間：2023/10/19。地點：板橋市皇翔帝國一樓圖書室。