

在呼吸之間吹奏「真音」—— 笛簫、尺八演奏家劉穎蓉 的雙重音樂能力

文／明瑩 圖／劉穎蓉

就像我們學習外語的經驗一般，跨文化的學習總是困難的，若問劉穎蓉中國笛簫與日本尺八有何不同，他會笑說：「除了都是用竹子做的之外，其他的都不一樣！」兩者之差異性可見一斑。

從吹不出聲音 到吹奏呼吸之間的真音

劉穎蓉9歲由父親劉木燕先生啟蒙學習音樂，主修中國笛、簫，畢業於中正高中音樂班、國立臺灣藝術大學中國音樂學系。在國立臺南藝術大學民族音樂學研究所就讀期間，為了培養雙重音樂能力（bi-musicality），開始學習第二主修日本尺八，原以為達到畢業門檻之後，就會把尺八「供起來」，沒曾想竟開啓了一生的演奏志業。

日本尺八在樂器形制、演奏方法、樂譜律制、音樂審美、文化意涵等各方面，都有其獨特性。例如尺八的吹孔為「斜吹孔」，又稱為「唐吹孔」，係唐代保留至今的形制。按孔的律制也不相同，傳統的中國簫為6孔，現代簫為8孔，傳統的尺八則為5孔，現代尺八為7孔。傳統尺八以平假名記譜，現代雖爰用五線譜，但平假名可紀錄音孔指法以及頭部的位置，在古曲中仍有不可替代性。

在克服讓人吹不出聲音的斜吹孔、逐步熟悉陌生的孔位和樂譜後，劉穎蓉赴日向尺八大師宮田耕八朗學習，大師的指引提高了他對尺八的好奇心，也更深層的認識了這項樂器。尺八在傳統日本文化中，不是一般人可以演奏的樂器，而是虛無僧的法器，並藉此修行，故有「一音成佛」之說。因此日本尺八極重視呼吸狀態，以「吹心」為上，技術次之，古曲通常沒有固定的節奏，音高的走法也相對自由，演奏者要在很慢的手指動作中，感受氣的流動，才能在呼吸之間吹奏出「真音」。

華之和音 勇於嘗試跨界表演活潑不枯燥

2012年，劉穎蓉與中國箏、日本箏演奏家徐宿珩，在日本箏生田流大師範渡邊治子的鼓勵下，成立「華之和音」樂團。「華」在日文的讀音與「花（hana）」相同，以此形容樂團展現出如花朵一般華麗的重奏；另一方面，「華」也可解釋為「中華」，代表「華之和音」除了演奏大和民族的傳統樂器外，也具備演奏中國音樂的能力，是一個具有雙重音樂能力的表演團隊。

創團10年，「華之和音」一點一滴將「和」的音樂文化傳達給臺灣、日本甚至國際的觀眾，「和」可以是大和民族的傳統音樂，也可以是臺灣文化與日本文化的結合。成立之初，劉穎蓉與徐宿珩的演奏，尚以《春之海》之類的邦樂經典作品為主，逐漸他們希望為臺灣觀眾帶來親切感，因此改編了陳泗治、蕭泰然等臺灣作曲家的作品。近年來更委託創作，探索傳統與現代音樂結合的可能性，首演多首作品，例如陳宜貞寫給尺八與弦樂四重奏的《異境交織》、陸棹的《墨·跡》，以及寫給尺八、古箏與大提琴的《島·樂》等等。

雖說日本傳統音樂的審美特色，是需要觀眾靜下心來，慢慢傾聽，但不代表節目就必須枯燥乏味。帶著一點藝術家的童心，「華之和音」的嘗試是勇敢又有趣的，結合日本經典神話故事《鶴的報恩》，用故事串連音樂，也用音樂來渲染故事，當中日本箏模仿織布機的聲音，尺八模仿鶴的叫聲，都十分生動活潑。甚至在最新的版本中，邀請臺灣著名的戲劇創作者劉建勳，全程用臺語來講故事，創意滿點，也開展出屬於「華之和音」獨特的臺灣風格。

回娘家 與國樂團合作展現雙重音樂能力

作為一位笛簫、尺八演奏家，在劉穎蓉多元的表演嘗試中，與國樂團的合作，就像回娘家一般，最能展現他游刃有餘的雙重音樂能力。印象最深刻的作品，是趙季平寫給尺八與國樂團的《東渡》，這首樂曲講述唐代鑿真和尚歷經六次東渡，終將佛法傳至日本的故事。劉穎蓉2017年曾受臺北響纓國樂團之邀，於國家音樂廳演出這首作品。他思索「如果直接請日本人來吹，可能也沒有那個感覺。」因為作曲家寫給尺八的音符其實並不多，留了很多空間，需要演奏家把自己的想法融入作品，而這些想法不僅僅是建立在日本尺八古曲的音樂思維裡，還必須理解現代國樂的音樂語彙，才能展現尺八與國樂團合作的最佳狀態。

另一個深刻經驗，則是2013年與臺灣國樂團合作演出陳明志寫給尺八、笛和薩摩琵琶的協奏曲《聽風的歌》，劉穎蓉負責演奏尺八、能管笛，很具挑戰。除了需要克服技術層面的樂器律制問題，在樂曲意境方面，更是需要用心體會。薩摩琵琶源自盲僧琵琶，與尺八之於虛無僧的宗教意涵相同，都是透過樂器來修行，達到無我的境界；藉由深入理解音樂現象背後的歷史文化，劉穎蓉用心詮釋這首特別的國樂協奏曲。

疫情沉澱 撰寫教材融入日本尺八演奏精神

2020年世界歷經COVID-19疫情肆虐，面對停演，劉穎蓉選擇沉澱，在文化部補助之下，撰寫笛簫的教材《御簫心法》。教材中借鏡尺八傳統的吹法，從呼吸開始循序漸進的練習，提醒學生關注自己的呼吸，好好吸氣、吐氣。在慌亂的世界裡，音樂最能撫慰人心，因此劉穎蓉希望人們能透過這個介質靜下來看自己、靜下來吹自己。

當然，個人的沉澱與修行，不一定要選擇音樂，繪畫、瑜珈、閱讀都是很好的介質，劉穎蓉期待大家都能找到一個自己喜歡的介質，跟真實的自己好好溝通，這便是日本尺八演奏精神裡強調的「真音」，值得我們用心體悟。

「華之和音」的嘗試是勇敢又有趣的，開展出獨特的臺灣風格。

