

2022海外藝遊『笛樂疆界』計劃 成果報告書

土耳其、新加坡、馬來西亞

11/7 - 12/31

計劃主旨

『笛樂疆界』為演奏家林小楓於2022開展的笛樂長期計劃。從“笛樂”出發，前往亞洲各國，進行交流合作、參訪相關機構、學習不同民族的傳統笛類樂器、瞭解其製作及相關音樂文化、觀察當地傳統/實驗/即興音樂場域和發展生態。

焦點關注在四個面向上：笛類樂器的學習采風、傳統音樂與時代發展的關係、合作與交流、空間的經營及節目的策辦。

計劃目標

1.增進藝術視野

2.跨國人脈拓展，為未來合作打底鋪路

3.豐富、融會自身即興風格

4.借鑑考察不同活動節目策辦方式

交流成果統計	正式演出/講演	非正式演出	學習	拜會學校/組織	器樂製作交流	藝文活動參與
伊斯坦堡	4	2	3	2	1	4
新加坡	2	0	0	2	0	1
馬來西亞	5	2	1	4	1	3
總計	11	4	4	8	2	8

行程主要交流對象及參與音樂家

土耳其

- Burak Malçok | Ney 演奏家、伊斯坦堡大學音樂講師（學習交流）
- Ümit Üret | KargArt 現任藝術總監 (邀約演出)
- Şevket Akıncı | 吉他手、作曲家、即興演奏家、編曲家和製作人(交流共演)
- Erkan KILIÇ | Pečka 餐廳負責人(邀約演出)
- Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu | 伊斯坦堡科技大學土耳其音樂學院微分音吉他教授 (邀約參訪學院，交流拜會)
- Baturay Yarkın | 歐陸爵士和古典鋼琴 (交流拜會)
- Duygu Demir | 大提琴家 (交流共演)

土耳其

- Cigargir Terzi | 薩茲Saz演奏家，伊斯坦堡科技大學土耳其音樂學院教授（交流拜會）
- Tolga Tuzun | 伊斯坦布爾比爾基大學音樂系主任/和聲、作曲教授、鋼琴家、音樂工程電子音樂家（交流共演）
- Sarp Maden | 爵士/實驗吉他音樂家（交流共演）
- Fatih Yildiz | Ney演奏家（學習交流）
- Umut Soysal | Ney演奏家（學習交流）
- Rifat Varol | Ney製作家（交流拜會）

新加坡

- 李明晏博士 | 南洋藝術學院民族音樂學資深講師 (協助聯絡新加坡音樂界進行拜會)
- 陳興安博士 | 南洋藝術學院聲樂系主任 (邀約學院講座)
- 謝其龍 | SAtheCollective 藝術總監、音樂家 (活動邀約、訪問、共演)
- 陳庆倫 | 回响吹打團創意總監、新加坡笛子演奏家(邀約講座、拜會)
- Ghanavenothan Retnam | 南印度笛音樂家 (交流拜會)
- Ariana van Gelder | 電聲子音樂/聲音藝術家(交流共演)

馬來西亞

- 郭小慧Siew-Wai Kok | 吉隆坡實驗電影、影音、音樂節總監(邀請演出/共演、訪問)
- 江賜良 | 作曲家、沙巴華樂學會秘書長(訪問)
- 王美頤Ong May Yi | 阮咸演奏家(共演)
- 黃德欣Ng Teck Hing | 古琴家、不動學堂總監 (邀約演出、訪問)
- 楊延生Yong Yandsen | 木管、薩氏風演奏家(共演)
- Najmie Hafizan | 馬來西亞笛子演奏家(共演、學習)
- Tuni Sundatang | 蘭瑙傳統樂團 (拜訪交流)
- 張誠忠 | 沙巴國樂之父 (拜訪)
- 李其昌 | 沙巴大學社會科學與人文學院音樂主任 (拜訪)

行程表

11月

2022

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	台北飛伊斯坦堡	抵達伊斯坦堡。 聯絡及安頓事宜。	拜會Ney演奏家Fatih Yildiz 上課交流。 街頭演奏交流。	至伊斯坦堡大學拜會 Ney演奏家Burak Malçok 上課交流。 聽傳統土耳其樂團音樂會	拜會Ney演奏家Umut Soysal 上課交流。 拜會Ney製作家Rifat Varol 交流拜會。	三位老師Ney上課 (早上、下午) 晚上 與大提琴音樂家 Duygu Demir見面排 練
13	14	15	16	17	18	19
與Fatih Yildiz交流創作	Duygu Demir見面排 練二、與Burak Malçok上課	Pečka餐廳 rehearsal、與Umut Soysal上課	當地音樂、藝術館遊 歷、自主練習	與Fatih Yildiz上課 Pečka餐廳rehearsal	拜訪BAU音樂學院 講演交流、Karg ART 藝術中心演出。	Pečka餐廳演出
20	21	22	23	24	25	26
拜訪演出空間 『Huginvemunin』， 與伊斯坦布爾比爾基 大學音樂系主任Tolga Tuzun教授、實驗音 樂家Sarp Maden交流 共演	Duygu Demir見面排 練三	聽Burak Malçok主辦 結合旋轉舞音樂會。	拜訪 ITU Turkish Music State Conservatoire, 及 Tolgahan Çoğulu微分 音吉他教授	拜訪歐陸爵士和古典 鋼琴Baturay Yarkın 交流	Duygu Demir見面總 排練	前往比於卡達島、與 大提琴家Duygu Demir、莊承穎舉辦 San Pacifico Latin Catholic Church 音樂 會
27	28	29	30	1	2	3
與當地音樂家交流、 遊歷	飛新加坡	拜會於南洋藝術學院 任資深講師的李明晏 博士，李博士引介新 加坡音樂界相關人士	李博士引介新加坡音 樂界相關人士、與當 地即興音樂人舉辦即 興交流活動			

12月

2022

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
27	28	29	30	1	2	3
				於南洋藝術學院舉辦交流講座	赴吉隆坡，並於吉隆坡『逗号』舉辦交流音樂會。	於吉隆坡『The Percussion Store』舉辦音樂家交流音樂會。
4	5	6	7	8	9	10
與馬來西亞阮/柳琴演奏家王美頤交流並排練。	自主遊歷	拜訪『吉隆坡實驗電影、錄像與音樂節』的策劃人郭小慧，薩克斯風音樂家楊延生。	從吉隆坡到新加坡	與SAtheCollective藝術總監謝其龍及當地音樂人排練	拜會『回想吹打團』，舉辦“笛友交流會”。	於新加坡舉辦『島嶼的浪』即興音樂會
11	12	13	14	15	16	17
於『不動學堂Budong Academy』舉辦台灣/馬來西亞交流音樂會	與當地音樂家交流	與當地音樂家交流。自主遊歷	飛沙巴。安頓事宜	參加當地耶誕盛會。與當天演出音樂人交流。	參訪博物館。與沙巴音樂家Najmie交流。	拜訪沙巴笙製作家。與Najmie...等當地音樂家排練
18	19	20	21	22	23	24
參加沙巴原住民音樂節『Borneo Native Cultural Festival』活動。並與當地音樂家交流	於沙巴Studio Pangrok Sulap 舉辦音樂家交流音樂會。	拜訪沙巴大學人文音樂學系。	受沙巴華樂學會邀請於沙巴博物館舉辦『與自然對話』音樂交流活動。與當地畫家交流合作。	拜訪『亞洲時報』。	拜訪蘭瑙原住民音樂團體『Tuni Sundatang』	拜訪沙巴作曲家江賜良。
25	26	27	28	29	30	31

國內外相關發展領域之對照

此行考察比較了伊斯坦堡/新加坡/吉隆坡/沙巴 四個城市的即興場域/音樂家的發展情形，並與台灣發展情況互為參考。

伊斯坦堡傳統音樂文化底蘊濃厚，外來文化不易打入，這從他們的街頭賣藝音樂、流行音樂、電影電視、小吃餐挺所放的音樂即可看出，即便是流行音樂，均是融合/添加了傳統音樂文化元素（音階、唱腔、樂器、微分音...），因為傳統的音樂文化是融入了一般日常生活，所以受眾多，此受眾包含了“泛中東”國家，可謂是為主流音樂文化。此特徵可從另一面向觀察印證，即網路社交媒體，土耳其使用Instagram的人很多，且橫跨老、中、青三代，他們的傳統音樂家，紛絲數達數千上萬的不在少數，即便只是一個傳統音樂愛好者。

對比台灣生態，暫不論政治上尚有對“傳統音樂”的分歧，我們的文化被大量不同國家的文化入侵及融合，雖然不時的有流行音樂結合傳統音樂的類型出現，但絕非主流，更多的時候，是以一種“特殊的”、“受保護的”符號性質存在。在日常生活中，傳統音樂並不會出現在我們的四周，更多的傳統音樂必須附庸在流行文化、節日喜慶、政府補助等眾多掩護及支持下發展。從網路社交媒體層面比較，台灣演奏傳統樂器的音樂家紛絲數普遍不高，若有高者，多數是靠向“流行文化”、“直播網紅文化”等不是直接以“專業藝術層次”導向而來追蹤的紛絲。

另外，考察伊斯坦堡的“即興音樂”生態。伊斯坦堡有許多結合“電聲”的當代音樂及傳統音樂，但在即興音樂上，為數並不多，整體尚在萌發階段。這其中，此趟旅程重點交流的Şevket Akıncı教授扮演了重要的推手角色，他推薦了這即興音樂並邀請了許多即興音樂家來演出，這次考察並演出的實驗音樂場域「Karga」即為此類演(即興/實驗)出的重點場所之一。

Karga是一個結合酒吧的複合式空間，在伊斯坦堡的亞洲區一側的卡德柯伊區，那一區聚集了許多咖啡館、餐廳、夜店及酒吧還有藝術空間。Şevket Akıncı在Karga策辦節目已久，已累積不少固定觀眾，加上Karga本身就是實驗演出的指標之一，附近又地處熱鬧區域核心，以酒吧消費支持實驗節目演出，是其經營的方向及特色。來此看演出的觀眾接受度非常廣，一種不同於日常傳統的音樂類型每天在此發生。

即興音樂的發展在伊斯坦堡另一個有趣的現象是，學院派的直接實踐與推廣，包括前面提及的Şevket Akıncı教授，其本身就在音樂學院裡面推廣多元種類的音樂，並且親自演出參與實踐。另外這次走訪的另一間表演空間「huginvemunin」，裡面也支持各種音樂類型的演出，此次拜訪意外的參與了一場演出，表演者為伊斯坦堡比爾基大學音樂系主任Tolga Tuzun以及爵士/實驗吉他音樂家 Sarp Maden，我們一起演出了一段自由即興。在台灣，你很難想像會有一個學院出身的音樂系主任來演出自由即興。

觀察傳統樂器製作方面，這次拜訪了Ney製作家Rifat Varol，幾次的拜訪，他幾乎是無時無刻都在製作中，即便Ney在土耳其也算小眾樂器，但他們的小眾基數就已有著眾多的消費族群。對比自己的樂器笛簫，在台灣的銷售日漸萎靡，有政治因素，有文化因素，在此就不展開來談。可以參考的是本身樂器文化象徵符號的再建立，以及再發展。

馬來西亞考察了西馬吉隆坡以及東馬沙巴兩地。吉隆坡主要拜訪[吉隆坡實驗電影、影音、音樂節] (KLEX)，此為吉隆坡重要即興音樂發展組織。其總監郭小慧及共同創辦人楊延生長期支持及推廣即興音樂，他們歡迎世界各地來的即興音樂家參與他們的活動。

因疫情的關係，原本他們長期駐地的演出空間「Raw Art Space」關閉了，有趣的是，現在與之合作的兩個場地「逗號Dou Houz」、「The Percussion Store」都在同一棟樓但在不同的層。由此看出此樓已有了小眾藝術的磁吸效應。然而由於馬來西亞華人屬於少數，當政的是馬來人，本來申請補助就不容易，再加上政府在文化藝術政策上的主要導向為觀光議題，較為純粹的藝術發展則支持有限，更遑論是小眾的小眾即興音樂了。所以KLEX基本靠著自己對藝術的熱情在經營，經營者本身也都有其他正職工作。對比台灣，環境似乎更為惡劣，然而他們並不間斷的舉辦演出活動，觀眾/票房多寡似乎不在他們的考量範圍，這樣的方式可以使音樂更為的純粹及野生，不會受到資本的任何一點干擾，這也是此行鼓舞我並有所反思的地方。

東馬沙巴則全然不同，整體文化氛圍輕鬆，統原住民文化濃烈，各族群間的相處似乎更為和諧與自然。就舉這次造訪期間參加的聖誕音樂會活動為例，居然有許多的穆斯林參加。至於即興音樂，在那裡還未曾發生過，我此行算是第一個在那裡舉辦即興演出和交流的人，也許因他們日常氛圍和諧的緣故，他們對此即興演出雖然感到新奇，但並不排斥，我們在那裡完成了一場民族交融、樂器交流的自由即興演出。傳統文化方面，東馬地區在發展他們的傳統音樂文化，尤其是傳統樂器結合流行音樂，這在砂拉越的沙貝琴（Sape）上已取得了世界級的成功，沙巴方面也有類似的樂器，叫Sundatang，這次也拜訪了當地的傳統結合流行的音樂團體“Tuni Sundatang”，他們似乎都想複製著砂拉越的成功模式。對比台灣，會發現許多類似之處，台灣原住民音樂跨足結合流行音樂的樂團、歌手特別多。這樣的發展面向，有時文化“符號”的性質會大過其本身的原有文化，進而反倒限制了傳統樂器在當代前衛藝術領域的應用。是不是傳統樂器的當代化就是要結合流行文化？是不是傳統樂器都要發展成插電樂器？是不是要以現代一般民眾容易聽懂為唯一導向？這些都是直得持續觀察和反思的。

另外在交流“鼻笛”方面，沙巴的鼻笛叫Turali，起源於馬來西亞沙巴州，卡達山杜順族演奏。對比台灣的鼻笛，有著非常多的相似之處，包括樂器形制、發聲、音色等等，像是他們是單管鼻笛，台灣特別的是有雙管鼻笛，但也有單管鼻笛（布農族、卑南族），有的雙管鼻笛是黏合起來的，但也有分開的，一手拿一管吹奏，如鄒族鼻笛。從此看觀察初台灣原住民與東馬原住民同間存在著同為南島語系民族的古老聯繫。

在新加坡方面，由於待的時間不多，主要拜訪了「Third Space」及「回响吹打團」兩個表演藝術場域。Third Space由其總監也是音樂家謝其龍所經營，模式也像是吉隆坡的KLEX，然而由於新加坡是華人當政，在補助方面有所支應，雖然在票房上仍是辛苦，但在表演藝術場域經營環境上已好過吉隆坡。即興發展層面，也許是因為整體環境整齊規矩，相較之下，總感覺沒有吉隆坡那種處處野生帶勁、生猛的藝術氣氛。「回响吹打團」則專注於發展傳統小合奏音樂，其藝術總監陈庆伦近年嘗試發展多民族結合的表演，並在連續舉辦了三屆“笛子藝術節”，連結了東盟數國音樂家，共同參與演出。這點值得借鑑，台灣南向文化政策以來，雖然不時的有藝術交流，但能持續深入連結的並不多，大多是補助式的曇花一現。新加坡因其地理環境之便，加上於日常中已存在多元種族的各式文化，交流起來方便許多，然而有趣的是，他們告訴我，表面上看似如此，他們在日常食物上已然融合，但在表演藝術上，多數還是各自為政，不同的族群還是有著不同表演藝術觀賞聚集地，但近年已開始有慢慢的開始融合演出。

此行對我的藝術生涯有著深刻的影響，不管是在經營空間、策辦節目、音樂發展上，都有著不同的經驗模式與參考的方向。世界之大，笛樂疆界將持續下去，期待我下次的旅程。