

Taiwan
Digs
Jazz
遞個爵士

2021 / 5 / 17

台灣 20:00 / 中歐 14:00 / 美東 8:00 / 美中 7:00 / 美西 5:00

音樂 x 文化 x 社群 跨國線上工作坊

【爵士觸角的延伸】與談人：鴻鴻、張孝維、方斯由

贊助 國藝會

第三場【爵士觸角的延伸】

與談人：室內設計師暨文化工作者張孝維、導演詩人鴻鴻、作曲暨鋼琴家方斯由

音樂專輯《孤獨國》*Lonely Country*、溫暖與酷《爵士詩選》*Warm n' Cool: A Jazz Poetry Anthology*、高雄馬沙利斯爵士酒館 *Marsalis Bar*，分別從音符、文字到空間展現了台灣爵士樂多元的樣貌。

爵士音樂在台灣，是非常小眾的一種藝術形式。每一個接觸爵士樂的人，無論是觀眾、音樂演奏家，到創作人或是爵士音樂產業的各類型工作者，其個人接觸爵士樂的歷史，總是有很大的差異。但在差異之中，卻又因為爵士樂這個共同的語言，交織出一片很特別的風景。本次活動邀請三位與談人：室內設計師暨文化工作者張孝維、導演詩人鴻鴻與作曲暨鋼琴家方斯由分享他們跟爵士樂最初的相遇，以及爵士樂與他們的創作之間的關係。

你彼聲愛較稍聲一寡仔！你彼聲愛較使呢一寡仔！

一開始，室內設計師張孝維先生（以下簡稱張）生動地描述他從還未學會走路時就聆聽爵士樂的成長背景。張的父親出生於南投埔里，年輕時在區公所擔任文員時接觸吉他，十七歲時聽說港口鹽埕因為美軍聚集而有豐富音樂文化，於是隻身前往。當時張的外公在鹽埕地區經營台灣罕見的樂器行，而這間充滿各式樂器與唱片的店，也成為在此找到打工機會的張父最好的自學環境。從軍中康樂隊到大舞廳的領班、那卡西到Glenn Miller的小夜曲，張的父親又一路追隨爵士樂，到了台中清泉崗的空軍基地—台灣當時最前端的爵士場景，爾後又輾轉回到高雄。

有連睡覺也不忘聽唱盤的父親，張大約在四五歲時就會自己播放黑膠唱片，音樂對他來說，是比於語言更早的語言。他的聆聽經驗中更特別的一環，是父親樂團從抓譜到彩排，聲音一層一層、一顆一顆被堆疊發展出來的過程。張提到父親在排練的時候，會對吹奏中音薩克斯風的樂手說，聲音可不可以再沙啞一點？或是聲音可不可以再撒嬌一點？這些揣摩演奏者或創作者欲表達的情緒意境等細節，對他而言，聽音樂本身就是要去還原（錄音中）發出聲音的人當下的狀態，而不單單只是弦律音符。

經歷流行音樂大放異彩的七零年代，無論是鄉村音樂、節奏與藍調、搖滾、重金屬，張大量吸收各種音樂的滋養，爵士樂反而成為一件自然而內化不需要被特別提及的存在。兩千年後，Live House、pub林立，多著重在音量擴大的感官經驗，除古典音樂廳以外，純粹服務為音樂而來的觀眾的場地卻寥寥無幾。而思及父親一生靠音樂賺食，很常時候並不能演奏內心真正想要演奏的音樂，也觸動了張孝維先生，起了創立Marsalis Bar這個空間的念頭。成立的第一年，為了秉持初衷而苦於難找適合的音樂家。透過自台中來的柔音號家Olivier Baron的介紹，而到Marsalis Bar演唱的爵士女伶唐么玫曾問張，希望她帶來甚麼樣的曲目時，詫異張唯一的要求是「不要演芭樂歌」。張也提到，相較於近年來台灣強調一種「入門」文化，用一種童音的方式來詮釋介紹，又或是透過專家的推薦與解說等現象，他希望在他經營的空間，更看重給予最好的東西，讓大家都用自然的方式吸收與抉擇。

黑膠唱盤大尺寸封底上的 *liner notes*，有的是製作人寫的、有的是樂評家、有的是不知道阿貓阿狗寫的，那些內容都非常有趣。一面聽音樂、一面看著那些相關的，那種八卦也好或者是當時的一些評論也好，就覺得音樂整個就活了起來！

在國立藝專就讀時期，指導教授賴聲川曾在排戲時道：「集體即興創作就像是爵士樂一樣」。但對當時聽羅大佑、崔健與大量古典音樂為主的導演鴻鴻，即使聽了翻拷自教授家架上的Coltrane卡帶與ECM出版品，對於爵士樂，依舊不知其所以然。三十年過後，在紐約駐村時，在太太購置了一台黑膠唱機作為他五十大壽的生日禮物的機緣下，開始聆聽大量二手爵士唱片。再用黑膠重新聽音樂時，不知道是因為黑膠還是年紀到了的緣故，突然覺得聽懂爵士樂。一方面聽爵士唱盤，一方面聽現在台灣越來越多的爵士現場演出，讓他感受到爵士樂的美好。身為讀書人的鴻鴻，也開始閱讀中英文相關的爵士書籍，並進一步發現爵士詩 *Jazz Poetry*。無論是唱盤封底的*liner notes*，還是哈林文藝復興時期的爵士詩，由文學與音樂雙管齊下理解爵士樂，墜入爵士無底洞的鴻鴻，在五十一歲時決定開始學習薩克斯風。

很多我音樂上重大的決定都是誤打誤撞地跑進來。小時候的自己非常著迷於在飯店或是鋼琴吧彈鋼琴這個職業，直至今日，我還是很堅持這個畫面的浪漫。

與爵士樂已經相遇十二年的鋼琴暨作曲家方斯由（以下簡稱方），回想一路從小時候對鋼琴酒吧演奏鋼琴的浪漫畫面，到高中聆聽日本流行音樂、動漫音樂，與在玫瑰唱片行拾起人生中第一張購買的爵士專輯Herbie Hancock的*Possibilities*，無不在他內心種下了爵士種子。

大學時期，某日路經大安森林公園，正好是台北爵士音樂節第一次舉辦的發表會，並進一步與啟彬與凱雅老師學習爵士，而後又到荷蘭進修。原先踏上爵士樂之路，以為會學習到主流的风格手法，卻出乎預料地發現與他想像不同，然而誤打誤撞但適應力很強的方，依舊在學習的過程有所獲得。過去在台灣的古典樂學習，著重在如何完成、詮釋並演奏出更好的聲音；但在爵士樂的學

習上，則從音樂與自我的主體性出發，完整呈現自己在音樂創作上的美學與品味的實踐。兩種不同的思考並不衝突，但爵士樂的思惟帶來更大的動能。

方更進一步提到，爵士樂的發展與錄音技術發展之間的緊密性，讓爵士樂與社會脈絡的互動得以被完整地紀錄下來。而美國在上個世紀，作為一個文化強力輸出的大國，亦影響到爵士音樂在世界各地的發展。另外，爵士樂中即興演奏的特質，也使得爵士樂在互動上多了更大的空間。

在方斯由與西班牙舞團移動舞蹈Danza Mobile合作的共融藝術計畫中，由於爵士樂訓練使方具備即興能力，與在現場演奏時所需的敏銳洞察，加上對不同風格音樂元素的掌握，使他在擔任音樂設計時，能夠更即時、有效地調整音樂，並提供舞者更多的可能性。而不論是與Danza Mobile這個舞蹈家結合唐氏症表演者的舞團，或是與荷蘭學生爵士交響樂團的合作計畫，爵士樂更為方帶來與社會互動的記憶，創造音樂以外的價值。

無論到世界各地，巴黎還是紐約，看到街頭或是任何一個空間有表演，我一定都是跑到最前面去，每次把自己放在第一排的時候，就好像泡在那個音樂，真的就會有那種自己回到家的感覺。

在室內設計師張孝維所經營的每個空間，都各自有其音樂的主軸跟表情，音樂作為一個元素，與空間使用者之間，無論是影響或是陪伴，在他的創作中是極為重要的。就像普魯斯特的小說一樣，記憶是與各種感官夾雜在一起，而聆聽音樂的經驗，深刻影響張對空間的觀點。

相較於古典樂在教堂或是宮殿中的演奏傳統所產生的距離感，爵士樂這個由藍調出生，極為親近又展現個人特質的音樂，**沒有一個高起的舞台**，在Marsalis Bar的設計上，成為一個決定性的關鍵。另外，不同於聆聽唱片，現場演出在空氣中造成的壓力，那種粒子與觸覺的關係，讓張去思考原音acoustic在一個空間的運作。狂熱的觀眾在前排感受那股直接的爽快、含蓄的觀眾可以保

持一個舒服又安全的距離，到後方撞球區的觀眾可以擁有全景的視角，每個角度都有不同的聆賞經驗。

舞台前方擺放特別設計的木製大圓桌，調解鼓組音量可能帶來的壓迫感；架高五公分踩起來有些柔軟的地板，也為整個空間帶來平衡感。年初，由爵士小號家魏廣皓帶領的東華大學爵士大樂團在的演出，更體現高雄Marsalis Bar作為一個爵士展演空間，在硬體與軟體上所具備的完整與特殊性。（Marsalis Bar也是台灣少數有專業現場音控師的爵士場地）

玩音樂真的是一個非常純粹、當下跟快樂的事情，它讓我回到一個，怎麼說呢？玩音樂的時候是整個人的感官，都跟著音樂一起在前進。那種感受是非常、非常棒的。

主持人向導演鴻鴻提問：除了爵士詩選，爵士樂的元素是否延展到其藝術創作？他說明並未特別有意識地去做這個連結，但它卻自然而然的發生在創作與策展上。曾經做過記者、老師，導過歌劇、寫過電影的他，到中年才決定要完成學習樂器這個夢想。演奏樂器時，整個感官隨音樂前進的當下，很不同於導戲或是寫作時大多是在動腦的狀態。以去年在景美人權園區的人權藝術生活節開幕為例。在呈現商禽的詩劇《門或者天空》時，鴻鴻導演朗誦詩、小丑演員劉唐成與薩克斯風演奏家林映辰，三人時而對話、時而嗆聲，卻又各自獨立、彼此支撐的互動，交織成宛如爵士三重奏的空間。

工作坊成員德容向設計師張孝維提問，為何將展演空間取名為Marsalis（編按：Marsalis是美國著名的爵士家族，爸爸Ellis Marsalis Jr.是紐奧良知名的爵士教育暨鋼琴家，其中四個兒子分別是薩克斯風演奏家Branford、小號演奏家Wynton、長號演奏家Delfeayo與爵士鼓暨鐵琴演奏家Jason，而高雄Marsalis Bar就是取自小號家、亦是紐約林肯中心的爵士音樂總監Wynton Marsalis）？張指出，他早期經營一間咖啡店，取名自Bill Evans著名的作品“*Peace Piece*”和平片段。而Marsalis Bar這個空間，則是有感於Wynton Marsalis這位Young Lions代表，在八

零年代又重新帶動爵士樂復興，與一直以來，秉持並推廣爵士樂中黑人傳統的精神。

活動尾聲，主持人向與談人們提問：爵士這個抽象的概念，以在台灣目前的文化氛圍下，在空間經營或是活動策展時，要怎麼去推動與介紹給觀眾？導演鴻鴻描述，他在學校的文學課中介紹爵士樂，更進一步把學生帶到台北藍調的演出現場，一一解說演奏的曲目與樂手間如何互動等細節，他們立刻就喜愛上爵士樂的經驗。

同樣來自台灣南端卻不同世代，又或來自同一世代卻不同領域，三位與談人，在各自的旅程中與爵士相遇，透過他們的作品，爵士樂又在台灣這片土地上與誰相遇。

延伸閱讀與相關資訊：

Marsalis Bar 高雄馬沙里斯爵士酒館

<https://www.facebook.com/marsalisbar.tw/>

爵士詩選 <https://www.books.com.tw/products/0010876102>

音樂專輯《孤獨國》

<https://www.books.com.tw/products/0020202883?sloc=main>

方斯由官方網站 <http://www.syofang.com/2001325991.html>

西班牙舞團移動舞蹈演出片段 與音樂專輯

<https://www.youtube.com/watch?v=6jUth2bGKyQ>

<https://open.spotify.com/album/6iUnotQXXT96788geSaot2?si=bjb4-eQ26ausjW5Jrw8Q>

Wynton Marsalis “In The Sweet Embrace of Life”
<https://www.youtube.com/watch?v=COM4nSmEvwY>

John Coltrane 專輯 *A Love Supreme*
<https://www.youtube.com/watch?v=ll3CMgiUPuU>

Herbie Hancock 紀錄片 *Possibilities*
<https://www.youtube.com/watch?v=TSUpFHuAIqI>

Herbie Hancock 專輯 *Possibilities*
https://youtube.com/playlist?list=PL5fC_j1cRolZGTzqfDE3SqFTTqj37VVqs

爵士薩克斯風演奏家 林映辰
<https://www.facebook.com/jazzlucy1226>

國家人權博物館 景美人權園區
https://www.nhrm.gov.tw/content_148.html