

孫秀蕙

7月

21

2024

國境之南・太陽之東——陳含章的音樂旅程 《Jazz Night：Saxophone 林奕銘 x Piano 陳含章》

Jazz Night：Saxophone 林奕銘 x Piano 陳含章（陳含章提供）

62 次瀏覽

讚 0

文 孫秀蕙（專案評論人）

過去一年多以來，旅美爵士鋼琴家陳含章的生活起了很大的變化。她從紐約州北部搬到德州最南邊，落腳於德州農工大學的金斯維爾（Kingsville）校區，擔任音樂系專任助理教授。金斯維爾很靠近墨西哥邊界，而

距離不遠的聖體城（Corpus Christi），每年都會舉辦一個紐奧良狂歡節（Mardi Gras）遊行，陳含章會帶著她的學生樂團去海邊表演。

我問她，在音樂方面，過去一年來達成了什麼目標？還想繼續追求什麼？她說，身為音樂教育者，主要的成果是在帶大樂團方面的經驗培養。尤其是因為她帶的是初級的學生，需要先做好基本功的訓練、對風格有所理解、注意和聲間的平衡、運舌、重音、力度也都需要調整。

陳含章在就讀紐約州伊斯曼音樂學院（Eastman School of Music）時就受過大樂團指揮的訓練。搬到德州工作之後，她的課程準備、帶領學生演練，再加上當地風土文化的耳濡目染，都影響了這位年輕的鋼琴家於暑期回臺時，在音樂會中的選曲。

舉例而言，陳含章偕同蘇聖育（薩克斯風）、劉育嘉（貝斯）、林俊宏（鼓）組成了四重奏，於六月三十日在臺北藍調（Blue Note）演出——《陳含章爵士四重奏》，一開場的“Exactly Like You”就是紐奧良迪克西蘭（Dixieland）風格的樂團經常演奏的曲子，活力充沛且饒富搖擺風情。樂手即興時還很幽默地演奏了“Take the A Train”以及“A Girl from Ipanema”等本地樂迷更熟悉的旋律。其實這首標準曲在臺灣不常被演奏，但陳含章在南德州卻經常有機會演，主因是當地受到紐奧良音樂的影響。

如“Stardust”，這是流行音樂作曲家霍奇·卡麥可（Hoagy Carmichael）的名曲，陳含章在金斯維爾曾經聽過墨西哥民族音樂（Mariachi）風格的演奏版。她的詮釋策略則是回歸到原曲的抒情風，透過薩克斯風、鋼琴與貝斯輪流即興，將音樂鋪陳得浪漫抒情，而鼓手林俊宏的表現也相當稱職，滑順的節奏毫不含糊，有如行雲流水般順暢。陳含章也選了一首典型的紐奧良行進樂團（marching band）曲風的“Bill Bailey, Won't You Please Come Home?”在她的帶領下，樂手們合力將音樂演奏得精神抖擻、鏗鏘有力，一如她在南德州所帶領的行進樂團。

Jazz Night：Saxophone 林奕銘 x Piano 陳含章（陳含章提供）

七月十二日晚上在臺北Pure Wine舉行的《Jazz Night：Saxophone 林奕銘 x Piano 陳含章》，則是一場強調緊密互動及對話的小編制演出。在這之前，我已經看過好幾回薩克斯風手林奕銘的演出，他對於音樂執著認真的態度令人感動。這一晚的演出是林奕銘首次與陳含章首次合作，以流行於1930年代的“East of the Sun”開場，抒情、優美的次中音薩克斯風音色搭配綿延不絕的鋼琴solo，彷彿是夏日涼風徐徐吹來，讓熱氣蒸騰的臺北盆地瞬間降溫。

接下來演奏的“π”是陳含章的原創曲，啟發她創作靈感的是維也納表現主義樂派大師阿諾·荀白克（Arnold Schönberg）。陳含章試著以圓周率的數字來進行七音音列的創作，同時音樂也帶著法國印象派的影響。先前在臺北藍調以四重奏編制演這首曲子時，陳含章曾經解釋過，“π”混合了西班牙舞曲薩拉邦德的緩慢三拍，以及波麗露舞曲。薩拉邦德舞曲曾盛行於西班牙殖民南美洲時，因此影響了墨西哥的音樂，地緣關係再影響了南德州的音樂。

“π”聽起來有一種沉浸於夜晚氣氛的感受。在Pure Wine的小空間裡聽演奏，抒情的高音薩克斯風旋律搭配複雜的鋼琴和聲配置（voicing），我感受到的是受到荀白克影響的迂迴，是帶著思考深度的創作。

上半場最精彩的是陳含章的另一首創作“The Mirror Game”；輕快的搖擺節奏中帶出色彩豐富的鋼琴獨奏。或許始終期許自己可以不斷接受挑戰並超越自己吧？陳含章在進行即興演奏時總是全力灌注熱情，她的

彈奏速度不但驚人，甚至還激昂地透過鍵盤畫出恢弘的音樂風景，令人驚艷。

下半場兩人首先演奏的是流行曲“Stella by Starlight”，原本是1944年的《不速之客》（*The Uninvited*）電影插曲，1950年代以後曾被現代爵士樂手廣泛地詮釋。林奕銘精彩的薩克斯風獨奏不在話下，而陳含章的鋼琴伴奏也賦予曲調更多聆聽上的趣味。接下來演奏的是林奕銘的原創曲“it’s Supposed to be Five”，細膩的旋律鋪陳反映出創作者的幽微心境，和接下來的另一首原創“Dreamer”都是很美的曲子，陳含章波濤洶湧的獨奏也是聆聽亮點。

“Heartsong”是鋼琴名家佛萊德·赫許（Fred Hersch）的創作，是一首飛揚向上，意志高昂的曲子，鋼琴旋律識別度特別清晰，包含許多大跨度的音符，考驗著琴手的功力。透過兩人的通力合作，將原曲鼓舞人心的主題表現得到位，這首曲子也是下半場演出的高潮。

值得一提的是，陳含章在安可曲“Days of Wines and Roses”中嘗試演奏了幾段不常見的大跨步（stride）的樂曲。在演出結束之後，我笑著跟她說，上一回聽stride風格的現場演奏已經是1990年代的事情了！那時候爵士歌手黛安娜·克瑞兒（Diana Krall）來臺北演出，就曾經演過這種走紅於1930年代的老派鋼琴音樂。

搬到國境之南的陳含章是這樣告訴我的：「我學會了用一個謙卑，開闊的心去看不同地方的爵士樂。美國不是只有那些大城市才有爵士樂的存在。」對陳含章而言，作為文化融爐的南德州非但不是邊陲，美國的爵士樂、墨西哥民族樂以及紐奧良音樂，反而進一步滋養了她的創作之旅，一如“East of the Sun”（〈太陽之東〉）原曲所唱的：

太陽之東，月亮之西

我們將建造一個愛的夢想屋，親愛的

白天靠近太陽

夜晚靠近月亮

勇於打破藩籬，在即興演奏及創作的路上，巧妙地跨越了不同風格，陳含章正在打造一個音樂的夢想屋。

《Jazz Night：Saxophone 林奕銘 x Piano 陳含章》

演出 | 薩克斯風：林奕銘、鋼琴：陳含章

時間 | 2024/07/12 19:00

地點 | Pure Wine

音樂 專案 2024 Jazz Night：Saxophone 林奕銘 x Piano 陳含章 林奕銘 陳含章

Pure Wine 孫秀蕙

孫秀蕙

8月

06
2024

流行曲的再詮釋：《那些關於「你」的爵士標準曲 The Song Is You》

那些關於「你」的爵士標準曲 The Song Is You (青田藝集提供)

次瀏覽

讀 56

又 孫秀蕙 (2024年度專案評論人)

在爵士

也

「標準曲」(standards) 幾乎無所不在。爵士音樂家不但經常演奏，樂迷也熟知這些作品。我們經常可以在音樂會或唱片裡，聽到爵士演奏者進行各種風格的嘗試，以不同的器樂編制、編曲或即興手法來演繹標準曲。

爵士標準曲並沒有一個明確的範圍或定義，而且會隨著時間而變化。它們最初的來源是美國紐約「錫盤巷」（Tin Pan Alley）生產出來的流行曲，泛指百老匯音樂劇歌謠，後來擴及好萊塢電影主題曲，被視為美國流行經典。

另一類標準曲則出自爵士作曲名家之手，例如艾靈頓公爵（Duke Ellington）、比利·史崔宏（Billy Strayhorn）、塞隆尼斯·孟克（Thelonious Monk）等。特別是孟克的曲子，無論是旋律、音程（intervals）或演奏手法都與眾不同，高度風格化的作品很受當代爵士樂手青睞。

值得一提的是，隨著時間演進，英國的傳奇樂團如「披頭四」（The Beatles）或是1990年代紅極一時的「電台司令」（Radiohead），他們的招牌歌也曾因為有知名爵士樂手重新詮釋過而受到歡迎，形成為另外一種類型的標準曲。

以「那些關於『你』的爵士標準曲」為主題，歌手默默（趙默涵）、鋼琴手廖旻瑜和小提琴手江忻薇的演出動機是單純的：從爵士標準曲裡挑選有英文“you”為曲名的音樂，加以重新詮釋。這三位樂手於七月二十七日晚在青田藝集演出的內容裡，至少包含了兩種類型的標準曲。

例如：浪漫的“The Song is You”是1930年代百老匯音樂劇主題曲，咆勃樂（bebop）的開創者，中音薩克斯風手查理·帕克（Charlie Parker）或是即興鋼琴名家祈思·傑瑞（Keith Jarrett）都演奏過。從流行曲演化成咆勃樂，或是更長段的即興，這些微妙的改編手法都影響了表演者，無論是歌手默默的演唱、鋼琴手廖旻瑜或小提琴手江忻薇的即興內容，都可聽出前人對於她們演奏思維的影響。

“I Thought About You”是一首誕生於1940年代的流行歌謠，默默在此展現了她的擬聲吟唱技巧。擬聲吟唱指的是哼唱無意義的音節（nonsense syllables），並隨著樂器的旋律而即興發揮。這類型的歌唱常以模擬爵士樂器的聲響特色為主，哼出的旋律與其他樂器交織、互動，你來我往，形成演出中重要的一環。

那些關於「你」的爵士標準曲 The Song Is You（青田藝集提供／攝影林明萱）

身為擬聲吟唱的能手，默默對於各類標準曲自然十分熟悉。在義大利米蘭接受多年鋼琴演奏、作曲、編曲訓練的她，接下來選了更富挑戰性的“You’ re Everything”，這是爵士鋼琴家奇克·柯瑞亞（Chick Corea）的創作，也是第二種類型，出自爵士作曲家之手的標準曲。

“You’ re Everything”最有名的版本出自柯瑞亞的融合樂經典專輯《輕如鴻毛》（*Light As A Feather*），原唱是巴西女歌手芙蘿拉·普琳（Flora Purim）。仿照原作，一開場也是人聲和琴鍵的互動。接下來，默默進行了長段的擬聲吟唱，為聽眾撐開奔放的想像空間，小提琴和鋼琴的互動接續其後，然後是迴腸蕩氣的鋼琴獨奏，廖旻瑜精湛靈活的表現令人印象深刻，收尾處也極巧妙，綿延不絕的樂音令人意猶未盡。

由於這場演出也開放給聽眾點歌，我特別向默默點了查理·帕克的創作“Ornithology”，這首曲子跟前述作品不太一樣；它是有名的咆勃演奏曲，後來才由男歌手貝布斯·岡扎列斯（Babs Gonzales）填上歌詞，而這種歌唱形式稱之為“vocalese”。對歌手來說，填詞後的咆勃曲很不容易唱得好，因為歌手演唱時，一方面要跟樂器演奏的速度，另一方面又要在短促的旋律中，力求咬字清晰。然而，對默默來說，她演唱“Ornithology”是如此駕輕就熟，宛如行雲流水般流暢。

那些關於「你」的爵士標準曲 The Song Is You（青田藝集提供／攝影林明萱）

默默是國內少見的，以演唱中低音域見長的爵士音樂家。透過這一晚的演出，她純熟的歌唱實力再次獲得驗證，而廖旻瑜大氣、華麗的鋼琴演奏，江忻薇時而飽滿、時而柔情的小提琴演奏，也讓現場聽眾感受到標準曲經過重新詮釋後，千變萬化的魅力。

默默這次從歐洲返台，帶回來熱騰騰剛出爐，由她指揮、創作與編曲的的爵士大樂團新作（Monique Chao Jazz Orchestra - *Time Chamber*）。這也是默默繼人聲作品《默默進行式》（*Mode for Mò*）、鋼琴三重奏*Water Shapes*之後的第三張專輯。同樣自歐洲返台省親的廖旻瑜，長期活躍於荷蘭藝術表演界，除了擔任芭蕾舞鋼琴家一職，也持續個人的爵士表演及創作。江忻薇曾於2022年發行小提琴即興演奏系列專輯《黑潮》，是一套少見的自由爵士逸作，目前也是一位活躍的音樂家。

這三位樂手曾懷抱著夢想出國學習，在踏上不同的人生旅程之後，她們對於爵士創作及表演的想望始終強烈。那些關於「你」的標準曲再詮釋，或許也反映了她們走過的軌跡和承接的挑戰；除了燈光美、氣氛佳的主旋律之外，還有更多關於自我成長的點滴及轉折，而那些紛飛的思緒與變化，都記錄在音樂會裡了。

《那些關於「你」的爵士標準曲 The Song Is You》

演出 | 人聲：默默、鋼琴：廖旻瑜、小提琴：江忻薇

時間 | 2024/07/27 20:00

地點 | 青田藝集

音樂 專案 2024 那些關於「你」的爵士標準曲 The Song Is You 默默 廖旻瑜 江忻薇

青田藝集 孫秀蕙

孫秀蕙

8月

15
2024

輕鬆自在聽音樂之必要——2024兩廳院夏日爵士《臺味爵醒》

2024兩廳院夏日爵士《臺味爵醒》（國家兩廳院提供／攝影張震洲）

瀏覽

讀 4

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

爵士樂，結合了西非、加勒比海和歐洲的古典元素。它的表演形式相對自由，不但受到其他音樂類型的啟發，也影響了當代音樂的創作。爵士樂也是包容的藝術，在發展進程中不斷演化，比起一百年前，它現在的面貌又更加多元化了。

正因為它的面貌越來越多元化，入門者不免會有這樣的疑問：爵士樂「應該怎麼聽」？「怎樣才算是聽得懂」？台上演奏爵士樂的人都是專業樂手嗎？什麼時候才應該拍手？

這些問題並沒有固定的答案，而樂迷也不需將爵士樂視為一門複雜的學問。為了讓大眾無拘無束地聽爵士樂，兩廳院在這幾年來的夏日爵士音樂節都會推出「輕鬆自在場」，透過演奏流行曲目來降低聽爵士樂和入

場的門檻。家長不但可以帶年幼的小孩（五歲以上）來聽音樂，看表演時發出聲音也是被允許的。當聽到精彩的演奏時，大聲喝采也毫無問題。同時，「輕鬆自在場」也把表演的聲光調整得較為溫和，適合怕大聲或燈光過亮的聽眾。

2024兩廳院夏日爵士《臺味爵醒》（國家兩廳院提供／攝影張震洲）

2024兩廳院夏日爵士「輕鬆自在場」的主題是「臺味爵醒」。簡單地來說，就是以爵士六重奏的編制來重新詮釋臺語歌謠。演奏的樂團由薩克斯風手蘇聖育帶領，一開場以搖擺和放克節奏來演奏〈跳舞時代〉、〈淡水暮色〉和〈滿面春風〉三首歌謠構成的組曲。搖擺和放克都屬於舞曲節奏，對聽眾而言是親近性很高的類型，而從薩克斯風、小號和長號合奏的歌謠主旋律，也可聽出器樂和聲編排的細膩和用心。在樂手獨奏方面，薩克斯風手蘇聖育在〈跳舞時代〉裡吹的是速度快很的咆勃樂，純熟的技巧令人印象深刻。鋼琴手曾增譚在曲子銜接時演奏抒情的即興旋律，協助氣氛轉換，讓整體演奏聽起來更順暢。

爵士六重奏演奏的第二首組曲，是以拉丁節奏來詮釋〈燒肉粽〉和〈港都夜雨〉。〈燒肉粽〉原為歌手郭金發的名曲，描述早期臺灣人貧困的生活，但經改編為拉丁風格的樂曲之後，呈現的是活潑愉快、樂觀正向的風格，同時也給予鼓手林冠良靈活的即興空間。

〈港都夜雨〉的原曲是〈雨的Blues〉，作曲家是號手楊三郎。1950年時，他曾在基隆接待駐臺美軍的聯誼社擔任樂隊指揮，而冬天的基隆經常雨下個不停，楊三郎心有所感，寫下了這首作品，一開始是有曲無詞，填上歌詞後，改名為〈港都夜雨〉，交給吳晉淮演唱而走紅。為了向楊三郎前輩致敬，號手鄭文鳳（北京老師）特地進行了一段情感豐沛、擲地有聲的獨奏，蘇聖育迷人的薩克斯風獨奏接續其後，最後以加快速度的演奏作為結束。

接下來，樂團進行了演奏編制的調整；以薩克斯風、鋼琴、貝斯與鼓演奏〈思慕的人〉。這是一首有畫面感的抒情曲，曾增譚再度展現他鋼琴獨奏的實力，美麗的旋律搭配蘇聖育如泣如訴的高音薩克斯風，特別是在曲子演奏的最後，高音薩克斯風好像在唱著「心愛的／緊返來／緊返來阮身邊」，將這首曲子的思念之情表達得十分生動。

2024兩廳院夏日爵士《臺味爵醒》（國家兩廳院提供／攝影張震洲）

演奏〈阮若打開心內的門窗〉的是鋼琴、貝斯和鼓組成的三重奏，它曾是一首家喻戶曉的流行曲，歌詞鼓勵過無數到都市打拼的異鄉遊子：只要願意打開心窗，就可看見五彩春光。這首曲子以劉育嘉感性的低音貝斯拉弓揭開序幕，接下來的重頭戲是曾增譚的鋼琴演奏，可聽到古典音樂對他長段即興的影響，內容精彩、宛如一幅極美的畫，是這場音樂會的聆聽亮點。

至於〈青蚵仔嫂〉，則由薩克斯風、貝斯和鼓組成的三重奏演出。薩克斯風的即興樂句從藍調轉向狂野，甚至發展成自由爵士（Free Jazz）般的曲風。最後六重奏的所有成員回到舞台，以熱鬧的安可曲〈四季紅〉為音樂會畫下句點。

將流行歌當成一種親近聽眾的媒介，帶出爵士演奏的魅力，並且透過聆聽環境的設計，讓大眾可以輕鬆自在欣賞音樂，《臺味爵醒》算是作得很成功的演出。在「輕鬆自在場」裡平衡「流行」和「藝術」元素，從經典臺語歌謠裡找出可發揮的素材，並作靈活的詮釋和延伸，最大功臣應該是負責編曲的謝智揚、鄧亦峻和蘇聖育，而六重奏的演奏成果，同樣值得肯定。

《臺味爵醒》

演出 | 薩克斯風、長笛：蘇聖育、鋼琴：曾增譚、爵士鼓：林冠良、長號：王于維、小號：鄭文鳳、低音貝斯：劉育嘉

時間 | 2024/08/10 14:30

地點 | 國家兩廳院演奏廳

音樂 專案 2024 臺味爵醒 2024兩廳院夏日爵士 國家兩廳院 孫秀蕙

孫秀蕙

8月

26
2024

臺灣爵士樂的幾種玩法？《2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對》

2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對（國家兩廳院提供／攝影里昂紅攝影工作室洪翔煜、陳思齊）

瀏覽

讀 0

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

2024年夏季爵士音樂會在8月17日（六）熱鬧登場。三場演出的主角分別為：長號手王于維（Michael Wang）、鍵盤手明馬丁（Musa），以及年輕的創作女歌手壞特?te。

延續去年以關注臺灣爵士音樂表演為主題，這三場演出的製作思維，是邀請樂迷共同想像「臺灣爵士樂」可以有什麼有趣的玩法？除了向經典致敬之外，是否也能端出有親和力的原創作品？加入即興元素，重新編曲的流行音樂，是否依然深具魅力？對樂迷來說，夏日爵士戶外派對不單是一個放鬆休閒的去處，它更應該是臺灣爵士音樂家走向大眾、實踐創意的成果發表。

王于維曾是美國紐約市知名的明格斯大樂團（Mingus Big Band）長號手，目前活躍於本地表演圈，至今已發行兩張以後咆勃風格（post-bop style）為主的專輯，分別為Bone of the Wang: Volume One以及My Influences。

2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對（國家兩廳院提供／攝影里昂紅攝影工作室洪翔煜、陳思齊）

此次王于維六重奏的演出編制，和美國1950年代的“Jay and Kai”組合相似。“Jay and Kai”指的是以兩位長號手J. J. Johnson和Kai Winding組成的小編制爵士樂團。王于維邀請年輕的長號手林庭揚、吉他手葉賀璞、鋼琴家朱利安·莫林（Julian Moreen）、貝斯手劉育嘉及鼓手韓家柏（Gabriel Hahn）組成六重奏，以演奏王于維的原創曲為主。

不過，這組六重奏也沒忘記戶外場的特色是「老少咸宜」。在洋溢律動感的音樂中，帶出迪士尼《美女與野獸》主題曲旋律。王于維本來就是一位技巧純熟、功夫了得的音樂家，他和演奏同樣火熱的林庭陽進行雙長號的即興對話，是第一場演出的亮點。

以演唱自己創作為主的壞特?te，是今年戶外場吸引大眾的關鍵之一。各大爵士音樂節穿插流行歌手的演出並非新鮮事。若想炒熱爵士音樂節的氣氛，確實需要人氣歌手的參與。英國知名的歌手／爵士鋼琴家傑米·卡倫（Jamie Cullum）在二十歲時，曾推出名為Twentysomething的作品。他的巡迴演出曾造成國際轟動，讓爵士樂成為年輕人之間代表「酷炫」的同義詞。

過去幾年來，兩廳院先後邀請了9m88、王若琳、艾怡良、Yellow黃宣等人擔任戶外場的歌手。透過與爵士音樂家的合作，這些深受年輕樂迷喜愛的流行歌手演唱了重新編曲的代表作，為樂迷帶來新鮮感。至於2024年戶外場主角壞特?te，她的嗓音屬於中低音域，識別度高，犀利的歌詞和chillhop的曲風吸引了廣大的歌迷。

2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對（國家兩廳院提供／攝影里昂紅攝影工作室洪翔煜、陳思齊）

壞特?te親自挑選了這場音樂會的樂手，包括了年輕一代的中音薩克斯風好手薩克斯風手潘子爵（Ruby Pan），以及只有十八歲的小號手李宇宸。這兩位好手在詮釋壞特?te的作品時，獨奏表現極為出色。壞特?te向爵士樂致敬的方式很特別，而這也反映了她的品味和喜好；例如：以自彈自唱的方式翻唱老歌“Just the Two of Us”。

壞特?te強調搖擺節奏的演唱，是在向爵士女歌手西莉亞·艾美（Cyrille Aimée）致敬。2010年時，西莉亞·艾美參加塞隆尼斯·孟克（Thelonious Monk）歌唱大賽，成功進入決賽後知名度提升，她因此和巴西吉他手Diego Figueiredo合作，錄製了一張名為Just the Two of Us的作品。除此之外，壞特?te也演唱多首自己的創作，每首歌曲都經過精緻的編排，更接近靈魂或爵士曲風。

2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對（國家兩廳院提供／攝影里昂紅攝影工作室洪翔煜、陳思齊）

戶外派對的壓軸是「Musa明馬丁 R&B All Stars」的演出。以演奏拉丁音樂馳名的鍵盤手明馬丁擅長融合各種不同的音樂元素。他和獨立樂團Robot Swing合作，邀請靈魂歌手修文（Sherwyne）與哈妮法（Hanifah）、原住民歌唱團體「那屋瓦少女隊」的Kivi與曾妮共同演出。這幾位歌手都是擁有鐵肺般的唱

將，重新詮釋ABAO阿爆最有名的作品“Thank You”時，不但重現了黑人教會福音詩歌（gospel）的魅力，也炒熱了戶外派對的氣氛。

即使沒有知名國際樂手的參與，2024年兩廳院主辦的夏日爵士戶外派對依然吸引了滿滿的人潮。今年的戶外派對的製作風格稱得上是「紮根本土、和國際對話」，特別是壞特?te與明馬丁團隊的表演，分別以臺灣流行曲及原住民歌謠為養分，融合了爵士搖擺、拉丁、節奏藍調和福音詩歌，宛如萬花筒般繽紛，令人目不暇接。

2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對（國家兩廳院提供／攝影蔡耀徵）

透過每年夏日爵士戶外派對的企劃，兩廳院鼓勵大眾更親近音樂，感受表演的多元性，這點是值得肯定的。不過，炒熱氣氛之餘，兩廳院或許也可以考慮，未來在籌辦夏日爵士表演系列時，要如何給本地優秀的爵士音樂家更多實踐創意的機會？去年許郁瑛所領導的「帶電五重奏」演出就是很好的例子；在夏日爵士戶外派對中，許郁瑛將她過去的作品改編成電音風格，兼具即興魅力與音樂的原創性。筆者期待下一年的戶外派對能緊扣「即興」和「原創」兩大主題，開發更多不同的玩法，邀請樂迷一起來想像關於「臺灣爵士樂」的多元藍圖。

《2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對》

演出 | Michael Wang六重奏、壞特?te、Musa明馬丁 R & B All Stars

時間 | 2024/08/17 18:30

地點 | 國家兩廳院藝文廣場

音樂 專案 2024 2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對 國家兩廳院藝文廣場

Michael Wang六重奏 壞特?te Musa明馬丁

孫秀蕙

9月

18
2024

貫徹音樂融合的精神！《2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團》

2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團（Skyline天際線融合爵士樂團提供／攝影李放晴）

A 瀏覽

讀 18

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

上一 kyi A 際線融合爵士樂團（以下簡稱「天際線」）的表演，已經是快兩年前的的事了。當時「天際線」推出了第四張創作《城市剪影City Silhouette》，在Zepp New Taipei舉行了專輯發表會。無論是專輯或是音樂會，都可看出天際線融合爵士樂團在企劃、製作和執行上的用心。

舉例而言，在製作《城市剪影City Silhouette》時，「天際線」為了完整傳遞專輯的音樂內涵，特別邀請國際知名的「奇克·柯瑞雅電子樂團」（Chick Corea Elektric Band）團員——薩克斯風手Eric Marienthal、吉他手Frank Gambale，以及曾經活躍於GRP廠牌的爵士鼓手Vinnie Colaiuta、貝斯手

Abraham Laboriel共同參與專輯錄音。這四位樂手分別在四首「天際線」原創曲中擔任獨奏明星，透過沉穩、老練的演奏和絕佳的即興實力，為整張作品增添繽紛的色彩。

2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團（Skyline天際線融合爵士樂團提供／攝影李放晴）

作為臺灣走爵士融合樂風格的代表樂團之一，「天際線」從2003年成立至今已有二十一年的歷史。為了慶祝這份得之不易的成就，在推出新專輯之前，「天際線」展開了新一波的巡迴之旅，而九月巡演的第一站，就是以「龍來舞爵士」為主題的臺北爵士音樂節，地點是大安森林公園露天音樂台。「天際線」在當晚的演出至少吸引了一千多名聽眾。

「天際線」以演奏「臺灣製造」（Made in Taiwan）的原創爵士融合樂（original compositions of Jazz Fusion）為主，而這次在大安森林公園的表演，「天際線」總共演奏了七首曲子。除了讓更多樂迷認識「天際線」過去十年來發行的作品之外，也平衡了東、西方曲目的比例。

舉例而言，〈客家八音〉改編自客家八音的〈鳳陽歌〉，江川徹以電吹管EWI模仿唢吶聲響，在簡短的主旋律之後，整團開始營造活潑的拉丁節奏，而接續其後的是吉他手王義中酷炫的獨奏，整首曲子融合了不同的音樂元素，很有創意地表達了原曲的喜慶感。

2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團（Skyline天際線融合爵士樂團提供／攝影李放晴）

「天際線」也利用了電子樂器聲響彈性變化的特色，透過模仿國樂器演奏的方式，創作出融合東、西方音樂元素的作品，例如〈戀戀山嵐〉，一開場以模仿古箏和二胡的聲響，構築饒富東方色彩的優美旋律。接下來的音樂氛圍不變，生猛有力的放客（funk）節奏出場，搭配王義中激昂而魄力十足的吉他獨奏，是一首動感又好聽的佳作。

我特別喜歡「天際線」音樂總監兼鍵盤手蘇逸哲的創作。他的音樂不但樂觀正向，也帶著一種體貼人心的溫柔。〈勇往直前〉收錄在2016年發行的專輯《城市色彩City Colors》之中，江川徹明亮的電吹管旋律搭配蘇逸哲畫龍點睛般的鍵盤演奏，鼓勵著樂迷永遠保持樂觀向上的精神。

至於安可曲〈美好的一天〉，稱得上是蘇逸哲的代表作了。這首曲子創作於新冠疫情期間，身為醫師的蘇逸哲曾以這首曲子鼓勵大家能早日走出陰霾，開啟美好的一天，而在這一晚的演出裡，「天際線」以輕快的節奏和悅耳的旋律呼應這樣的創作思維，最後以薩克斯風和鍵盤的緊密即興對話作為結束。

2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團（Skyline天際線融合爵士樂團提供／攝影李放晴）

在演出之前，我曾訪談過「天際線」的貝斯手利啟正，請他聊下一張專輯的新企劃。利啟正說，「天際線」在發行每一張專輯時，都希望有一些新的突破，而這張籌劃中的新作也不例外。他強調，「天際線」想作的融合爵士樂，跟一般人印象裡的融合爵士樂是不太一樣的。一般人想到融合爵士樂，可能會以為這是特定音樂廠牌，如GRP廠牌企劃發行的音樂風格，或是流行取向的爵士演奏。

「天際線」真正想作的音樂，是扣緊爵士樂「融合」的本質。以爵士樂的發展來說，它可溯源自古老的非洲音樂，但後來又加上了歐洲的散拍樂（ragtime）。1970年代之後，爵士樂與流行、放客、搖滾元素相結合，誕生了「融合樂」。因為爵士樂的本質就是融合，而以創作的角度來看，「融合爵士樂」可以發揮的範疇是很廣的，甚至「世界音樂」都可以當成是「融合爵士樂」的一部分。這或許也解釋了「天際線」為何要改編客家、福佬、原住民音樂，借用這些音樂的元素，轉化成即興演奏的一部份。

「天際線」最新的音樂企劃思維，是希望透過與臺灣歌手合作錄音，將臺灣音樂推向國際市場。利啟正說：「我們一直需要一個能夠帶起爵士樂團的大明星。」具體策略是：把開發國際市場的機會放在知名歌手的身上，強化他們演唱時的爵士因子。

2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團（Skyline天際線融合爵士樂團提供／攝影李放晴）

「天際線」選擇合作的對象，他的演唱風格不一定「必須」是爵士樂，但絕對會有黑人音樂的元素，像是節奏藍調（R&B）、放客、藍調（blues）、甚至福音詩歌（gospel）等。透過爵士風格的唱法吸引年輕世代的樂迷，讓他們覺得聽這樣的音樂很酷、很奔放。

藉著新的企劃，「天際線」讓爵士樂與其他音樂互相融合，吸引更多人聽作品，而若是樂迷也不覺得他們是在聽爵士樂，這樣（爵士樂）小圈和（流行樂）大圈就可以產生交集，達成擴大消費市場的目標。

「天際線」在臺灣音樂的道路上已經走了二十一年，樂團成員在音樂製作上從不墨守成規，始終貫徹著音樂融合的精神，而團員們開發新市場的熱情和用心，也是有目共睹的。身為樂迷的我，不但在臺北爵士音樂節中充分享受「天際線」的現場演出，同時也很期待，邁向第二十二年的「天際線」，接下來和歌手合作的新作品，可以激盪出什麼樣的火花？

《2024年臺北爵士音樂節：Skyline天際線融合爵士樂團》

演出 | 鍵盤：蘇逸哲、貝斯：利啟正、吉他：王義中、薩克斯風／長笛／電吹管：江川徹、鼓：曾淵明

時間 | 2024/09/06 18:05

地點 | 大安森林公園露天音樂台

音樂 專案 2024 2024年臺北爵士音樂節 Skyline天際線融合爵士樂團

大安森林公園露天音樂台 孫秀蕙

孫秀蕙

9月

25
2024

思考創作自由的真諦 《耳中手顫 鐵汁黑暗》

耳中手顫 鐵汁黑暗（臺灣當代文化實驗場提供／攝影三月影像 許博彥、蔡宗勳）

瀏覽

讀 0

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

透過 控制 演奏，彷彿堅硬物品突然碎裂、樓上的胖鄰居拖動巨大的機械，轟隆隆的噪音，尖銳的、重擊的、四處流竄的，源源不絕湧現。有時是在竊竊私語的電腦音頻之中，讓黑膠唱盤的唱頭以各種古怪的角度或介質接觸唱片，發出困獸之鬥般的哀鳴，或是像軍隊發動攻擊，一整團鬥士從聽眾的頭頂上，腳步凌亂地踩踏、往前奔馳。

如果是將表演樂器換成電吉他與效果器，演出聲響在空間裡的跳動幅度依然很大。暴躁易怒的吉他搭配無調性的薩克斯風演奏，共同創造出的穿透力極強的聲響，不斷挑戰聽覺極限，更遠超出了一般人對於「樂器演奏」的想像。透過效果器，吉他不再是吉他，如同黑膠唱盤也不再是黑膠唱盤，這些「樂器」不但是打造實驗之聲的管道（channel），更進一步促成了全新的聲音景觀（soundscape）。

耳中手顫 鐵汁黑暗（臺灣當代文化實驗場提供／攝影三月影像 許博彥、蔡宗勳）

以上是日本當代知名的實驗音樂家大友良英，偕同臺灣的電腦音樂藝術家丁啟佑以及前衛薩克斯風手克里斯·皮茲歐科斯（Chris Pitsiokos），於9月14日晚在臺灣當代文化實驗場「聲響實驗室」演出的部分描述。在短時間之內能夠密集地聽到本地與國際藝術家創造各種不同的「聲響」，包括原音和電子聲響，並且親身感受聲音景觀如何成型，那樣的體驗不但震撼，也讓筆者進一步認識了「當代實驗音樂」的演出內涵。

大友良英是日本當代最具影響力的實驗音樂家之一，無論是音樂類型或表演形式都跨越了不同領域，舉凡即興、噪音、電子音樂、電影配樂，都見得到這位藝術家活躍的身影。大友良英也是實踐「唱盤主義」（Turntablism）的代表人物。在這一場演出之中，我親眼目睹他如何靈活地操弄兩台唱盤，以倒轉、調整速度和刮片等技巧，將唱片訊號和物理介質視為聲音表演的素材，進行戲劇性的解構與重組，創造出和傳統音樂表演截然不同的聲響宇宙。

耳中手顫 鐵汁黑暗（臺灣當代文化實驗場提供／攝影三月影像 許博彥、蔡宗勳）

大友良英以吉他來進行聲響實驗，也是基於相似的創作理念。對他而言，吉他不僅是用來彈奏旋律或和弦，而是創造出嶄新聲音的原料。透過效果器對吉他音色進行扭曲、延展與變形，在現場演出時和薩克斯風進行開放的對話，最後以極美的自由即興為整場演出劃下句點。

這種想要挑戰、突破「音樂／非音樂」界線的嘗試，在1990年代後期的日本自由爵士圈就開始出現，大友良英的現場表演就是鮮明的例子。透過各種具創意的演出策略，捕捉各種電子聲響，嘗試各種音效，大友良英構築出一套創作電子實驗音樂的具體作法，並透過聲響實踐他的理念——對於自由的追尋。

日本爵士評論家副島輝人在《日本自由爵士史》一書中，就曾經肯定大友良英在實驗創作上的成就。副島輝人指出，大友良英的藝術目標是透過聲音的變形來進行探索，試圖在「聲音之外」找到什麼，而這種創作過

程的偶然性和必然性，正是他創作之所以獨特的理由。儘管大友良英並不以傳統意義上的爵士樂進行演出活動，但就創作的藝術脈絡而言，他確實繼承了日本前衛爵士標榜自由的精神。【1】

耳中手顫 鐵汁黑暗（臺灣當代文化實驗場提供／攝影三月影像 許博彥、蔡宗勳）

大友良英主張「音樂」不應該被固定於傳統框架，而是應該隨著當下的演出情境、空間以及參與者的反應，進行開放式的即興創作。因為這些因素的不確定性，可以讓每次的演出都是全新而獨特的經驗。因此，大友良英的實驗之聲不僅代表了技術上的創新，更強調對於藝術表現的再省思。「聲音」不僅是情感傳達或製造氛圍的工具，更是打破慣常聆聽模式的一種媒介。即使是機械般的噪音、電子控制器創造出來的聲響，甚至是日常生活中的微小聲音，都可以成功地融入創作。

大友良英的實驗之聲不僅是技術操弄的成果，它更可被視為一種文化精神的實踐：解放聲音，讓所有的參與者感受、體驗，並思考「自由」的真諦。本次大友良英的演出吸引了不少年輕樂迷，他強烈的即興表現力也讓聽眾見識了創造各種聲音的可能，是本年度最有啟發性的一場實驗音樂會。

注解

1、參見副島輝人（2014）《日本フリージャズ史》。東京：青土社，頁385-390。

《耳中手顫 鐵汁黑暗》

演出 | 吉他、唱盤與效果器：大友良英、筆記電腦：丁啟佑、薩克斯風：克里斯·皮茲歐科斯（Chris Pitsiokos）

時間 | 2024/09/14 20:30

地點 | C-LAB 臺灣當代文化實驗場 立體聲場

音樂 專案 2024 耳中手顫 鐵汁黑暗 2024 C-LAB聲尚音樂節：Wandering C-LAB

臺灣當代文化實驗場 孫秀蕙

孫秀蕙

10月

22
2024

女性樂手和爵士樂 《雪莉·梅里卡萊 & 臺北 DIVA爵士大樂隊》

雪莉·梅里卡萊 & 臺北DIVA爵士大樂隊（ONYX Jazz Club提供／攝影高詩傑）

瀏覽

讀 48

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

回顧 早 隸於美國爵士表演圈的女性歌手雖然很多，但真正知名的演奏者卻極少，就算日後能發展出獨樹一幟的風格，也多以鋼琴家為主，例如Lillian Hardin Armstrong、Mary Lou Williams和Marian McPartland等。紀錄片導演Judy Chaikin曾以《樂團的女孩們》（*The Girls in the Band*）一片講述1930年代美國女性爵士演奏者的奮鬥過程。多虧這些才華橫溢的前輩努力不懈，長期對抗性別和種族歧視問題，女性爵士樂手在表演圈的能見度才能提升，逐漸發展成今日的多元風貌。

直到今日，爵士表演圈的女性鼓手依然不多，此次來臺灣演出的雪莉·梅里卡萊（Sherrie Maricle）是其中之一。她不但是一位優秀的爵士鼓手、傑出的音樂教育家，更是對抗性別歧視的鬥士。就像她的音樂前輩

一樣，今年六十一歲的雪莉·梅里卡萊在小學四年級時就遇到了性別歧視的問題；她被告知女生不能學習小號。然而，這並沒有影響她的決心，特別是在看過爵士鼓王Buddy Rich的演奏後，她排除萬難，學習打鼓，終於成為一位傑出的爵士鼓手。

雪莉·梅里卡萊 & 臺北DIVA爵士大樂隊（ONYX Jazz Club提供／攝影高詩傑）

1990年代開始，雪莉·梅里卡萊帶領紐約的全女子爵士大樂團“The DIVA Jazz Orchestra”，陸續推出重要作品。透過她的努力，這個全由女性團員組成的大樂團，陸續孕育出Claire Daly、Ingrid Jensen、Anat Cohen等傑出的爵士演奏家。此次雪莉·梅里卡萊來到臺灣，領導由十七位本地女性爵士樂手組成「臺北DIVA爵士大樂團」，透過演奏紐約The DIVA Jazz Orchestra的曲目，共同打造一場氣勢磅礴、爆發力強的音樂會。

「臺北DIVA爵士大樂團」以一首名為“Heart”的曲子開場。這首曲子出自1955年的百老匯音樂劇*Damn Yankees*，原本是一首流行曲，經過改編之後，變成精神抖擻的大樂團作品。搭配舒適的搖擺節拍，管樂合奏吹出優美的和聲，讓現場聽眾的精神為之一振，接續其後的管樂手輪流獨奏，洋溢著青春活力的演奏是本作的聆聽亮點。

雪莉·梅里卡萊 & 臺北DIVA爵士大樂隊（ONYX Jazz Club提供／攝影高詩傑）

延續向百老匯致敬的精神，大樂團演奏的第二首曲子是音樂劇《一個美國人在巴黎》（*An American in Paris*）中的“The Man I Love”，經過重新編曲之後的大樂團演奏版和原作大相逕庭；陸荃的貝斯獨奏作為起頭，接著她和樂團管樂組進行對話，演奏內容令人想起融合古典元素的「第三流派」（The Third Stream），和前一首曲子的風格截然不同，是很有創意的改編。

整場演出最富挑戰性的表演，是「臺北DIVA爵士大樂團」向爵士女歌手艾拉·費茲潔拉（Ella Fitzgerald）致敬的組曲，五首歌謠依序為：“The Object of My Affection”、“How High the Moon”、“Stompin’ at the Savoy”、“A Tisket, A Tasket”，以及“ Oh, Lady Be Good”。此時歌手林瑀婕加入演出陣容，在鋼琴手烏野薰的伴奏中，娓娓道來艾拉·費茲潔拉成為歌手的故事，然後進入“The Object of My Affection”的演唱，接續其後的是優美的管樂合奏，帶出“ How High the Moon”的旋律。從“Stompin’ at the Savoy”開始，整組大樂團開始快樂搖擺，到“ Oh, Lady Be Good”時進入高潮。所有的樂器在林瑀婕演唱主旋律之後，一起跟著無字詞的即興演唱（scatting）的旋律演奏。

雪莉·梅里卡萊 & 臺北DIVA爵士大樂隊（ONYX Jazz Club提供／攝影高詩傑）

“Oh, Lady Be Good”是艾拉·費茲潔拉的招牌歌，透過出神入化的技巧，她成功地讓歌唱與樂器演奏融為一體，建立了自己在歌壇上獨一無二的地位。*The Diva Jazz Orchestra “30” Live at Dizzy’s Club*專輯收錄了紐約“The Diva Jazz Orchestra”根據Tommy Newsom編曲的致敬組曲現場演出，而「臺北DIVA爵士大樂團」也是按照Tommy Newsom的譜來演奏的。或許是場地、音控等因素，林瑀婕的演唱難以凸顯，而整體來說，大樂團的演奏默契仍有進步空間。

另外一首令人印象深刻的演奏曲是“Airmail Special”。它像是時光機器，回顧了歷史上重要的爵士樂風格，有一種向傳統致敬，展望未來的味道。一開始樂團合奏的速度很快，反映的是二次戰後的咆勃樂精神，而個別樂手的即興演奏也很賣力，想要表達那個時代的激昂感。接下來，樂團進入1960年後期盛行的放克風格，暗示當時新的音樂——搖滾——即將來臨。最後，雪莉·梅里卡萊以技驚四座的鼓技為演出劃下句點。

雪莉·梅里卡萊 & 臺北DIVA爵士大樂隊（ONYX Jazz Club提供／攝影高詩傑）

要帶領一組成功的大樂團不是一件容易的事情，如何控制和聲之間的平衡，讓十幾件不同的樂器，隨著節奏有默契地一起呼吸，至為關鍵。透過反覆練習、慢慢調整，尋找「對」的聲音，正是雪莉·梅里卡萊帶給「臺北DIVA爵士大樂團」最寶貴的功課。對於所有還在成長的大樂團來說，如何駕馭「速度」永遠都是一大挑戰。對於年輕的女性樂手而言，如何在探索藝術創作的過程中培養足夠的自信，是未來在表演舞台上發揮自我的關鍵。

《雪莉·梅里卡萊 & 臺北DIVA爵士大樂隊》

演出 | 歌手：林瑀婕；薩克斯風：楊曉恩、徐千雅、張家齊、楊雨晴、詹雯涵；長號：藍介彤、侯佳伶、謝蓉慧；小號：林宣彰、邵思妤、邱冠茵、李廷芳、田京云；低音提琴：陸荃；吉他：陳昱潔；鋼琴：烏野薰；鼓手：雪莉·梅里卡萊（Sherrie Maricle）

時間 | 2024/10/11 19:00

地點 | ONYX Jazz Club 奧尼斯爵士俱樂部（臺北市康定路19號）

音樂 專案 2024 雪莉·梅里卡萊 臺北DIVA爵士大樂隊 ONYX Jazz Club 孫秀蕙

0則留言

排序依據 最舊

新增回應.....

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

孫秀蕙

11月

01
2024

最終，我們都會沒問題 《沒問題少女》 Ruby Pan潘子爵 2024 Live In Taipei

沒問題少女（唐川大樂團提供／攝影李毓潔 Ella Li）

A

次瀏覽

讚 236

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

《沒問題少女》於十一個月之後，經過長期規劃和準備，年輕的女性薩克斯風手潘子爵終於一償夙願，在臺北的三創Clapper Studio舉辦了專場音樂會。這場演出不僅呈現了她在爵士樂與流行音樂之間游刃有餘的演奏才華，更讓現場觀眾感受到她樂觀積極的創作精神。潘子爵和她的樂團在現場演出時所展現的能量與自信，深深感染了現場近四百位樂迷。

《沒問題少女》專輯融合了節奏藍調（R&B）與都會流行風格，而潘子爵所帶領的樂團，一開場演奏的“Anthropophobia”（〈恐人症〉）就展現了無比的生命力；她以精神抖擻、律動感強烈的中音薩克斯風

旋律穿梭於放克節奏之間，明亮的曲調象徵活出真實自我，鍵盤手曾增譚如無影手般的超技獨奏是聆聽亮點。

“Unlimited Love”（〈無底限的愛〉）是一首輕鬆浪漫，帶著大調色彩的曲子，講述的是走出感情陰霾的心境。在蕭育融細膩的吉他演奏之後，潘子爵釋放出驚人的即興能量，以音樂講述堅強的自我如何超越挫折，漂亮的薩克斯風音色傳遞「柳暗花明又一村」的訊息。

沒問題少女（唐川大樂團提供／攝影李毓潔 Ella Li）

接下來，樂團演奏的“Searching”（〈尋覓〉），一開始帶著些許不確定感，彷彿呼應曲名，在霧裡尋尋覓覓。這首曲子的獨奏主角是電貝斯手藤井俊充，他演奏的每一顆音符清清楚楚、擲地有聲，而潘子爵則在薩克斯風的音色上進行了靈活的效果處理，這使得整首曲子聽起來變化多端，最後以鼓手潘查克（Chuck Payne）激烈的演奏作為結束。

“Childhood”（〈童年〉）收錄於潘子爵的第一張專輯，是一首活潑、明亮的曲子，在放克節奏中帶出歡樂的旋律。藤井俊充在這首曲子以及“Symbiont”（〈共生體〉），都展現了拍擊貝斯（slapping bass）的技巧，讓聲音聽起來更脆也更有活力。接下來樂團演奏的是“Cynic”（〈玩世不恭者〉）。潘子爵說這首曲子講的是她跟「渣男」之間的情感故事。往事雖然不堪回首，但潘子爵的創作卻是正向樂觀的，傳遞出「就算受了傷，也可以很快復原」的態度。她的薩克斯風聲音溫暖流暢，搭配曾增譚精彩的獨奏，營造出了一種具有即興深度，又有律動感的音樂氛圍。

整場演出最引人注目的，無疑是潘子爵和日本流行爵士薩克斯風手小林香織的同台演出。作為特別來賓，小林香織特地和潘子爵合奏了一首由她協助製作、編曲的“Mimosa”（〈蒲公英〉）。兩位頂尖的女性薩克斯風手彼此互動，細膩而富有情感的詮釋感染了現場每一位聽眾。最特別的是小林香織的親妹妹小林夏実，不但擔任經紀人一職，也是傑出的踢踏舞者的她，特別在本場音樂會中為“Make Up”（〈化妝〉）一曲客串伴舞，而小林香織和潘子爵也進行了兩支中音薩克斯風的對戰，妳來我往，將現場聆聽氣氛炒至最高點。

沒問題少女（唐川大樂團提供／攝影李毓潔 Ella Li）

如同一段人生旅程，透過音樂創作，潘子爵展現了都市年輕女性在愛情、生活與社會框架中的掙扎與成長。她的經歷催生了這些創作，就像所有的人一樣，潘子爵不免曾經感到迷茫、困惑，但正是這些經驗滋養了她的音樂，也讓她學會面對挑戰，並且相信時間可以撫平一切。這種透過音樂傳達的深刻情感，使她的作品更具共鳴，讓我們對她的音樂有更深入的理解。

當然，除了潘子爵個人的演奏魅力、小林香織的助陣之外，她的樂團成員的表現也功不可沒。鋼琴手曾增譚流暢的即興、潘查克熱力四射的節奏，以及貝斯手藤井俊充迷人的低音線條，以及蕭育融出色的吉他演奏，都為整場演出增色不少。他們成功地襯托了潘子爵的演奏，打造出一個充滿活力的音樂場景，堪稱本年度流行爵士音樂會的代表作。

沒問題少女（唐川大樂團提供／攝影李毓潔 Ella Li）

《沒問題少女》專場並不只是音樂表演，搭配投射於舞台螢幕上的影像設計，潘子爵的團隊為現場觀眾提供了一場多彩多姿的視聽饗宴。透過專場演出，潘子爵不僅是一位技術精湛的中音薩克斯風手，更是一位能夠用音樂傳遞情感與故事的藝術家。她的創作傳達了一個強烈的訊息：無論生活中經歷了什麼挑戰，音樂永遠可以成為我們面對問題的力量，而最終，我們都會沒問題。

《沒問題少女》Ruby Pan潘子爵 2024 Live In Taipei

演出 | 中音薩克斯風：潘子爵、中音&次中音薩克斯風：小林香織、電吉他：蕭育融、電貝斯：藤井俊充、鍵盤：曾增譚、合成器：郭俊麟、鼓：潘查克 (Chuck Payne)
時間 | 2024/10/19 19:20
地點 | 三創生活園區Clapper Studio (臺北市中正區市民大道三段2號5樓)

音樂 專案 2024 沒問題少女 Ruby Pan潘子爵 三創生活園區 唐川大樂團 孫秀蕙

0則留言

f

新增回應……

LINE

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

顏采騰

現代如何改變過去：談《賽門·拉圖爵士》

一個演奏實踐是否有其創造性或獨特藝術價值、其中的技術層面（包含整頓合奏的能力…

音樂 駐站 2024 賽門·拉圖爵士

巴伐利亞廣播交響樂團 國家音樂廳

88

12月
20
2024

孫秀蕙

為音樂演出現場注入源源不絕的活力…

透過不同的選曲組合，「爵士女朋友」四重奏在這場演出裡以多元的音樂視角為臺北的…

音樂 專案 2024

臺北藍調特演 爵士女朋友

446

12月
12
2024

顏采騰

不尋常的熱烈迴響
《梵志登X長榮交響樂團》

這篇文章要探討的，就是這個「不尋常的迴響」的成因，主要聚焦在梵志登的詮釋美學…

音樂 駐站 2024

梵志登 X 長榮交響樂團 世紀首演

170

12月
09
2024

孫秀蕙

尋找「可能」

這場演出即興精神與精密考音樂

音樂

流動的浪

119

孫秀蕙

11月

07

2024

臺北—東京的爵士情緣 《薩克斯雙雄：楊曉恩與近藤和彥五重奏》

薩克斯雙雄：楊曉恩與近藤和彥五重奏（享象 Rhythmscape提供）

次瀏覽

讚 0

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

拜臺 上音 之賜，2024年是臺灣和日本的爵士樂手在疫情之後交流最密切的一年。還記得2018年風靡桃園管樂節的「東京藍調全明星爵士大樂團」（Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra）嗎？大樂團的中音薩克斯風首席近藤和彥後來在2019年10月偕同本地優秀的薩克斯風手楊曉恩，於臺北的文水藝文中心舉行了一場名為「中音薩克斯風高峰會」（“Alto Summit”）的演出。

當時近藤和彥選了幾首在臺灣不常聽到的精純咆勃（hard bop）曲目，例如小號手泰德·瓊斯（Thad Jones）的“Evol Deklaw Ni”（喬治·蓋西文〔George Gershwin〕寫的流行曲“Love Walked In”倒寫）、貝斯手查爾斯·明格斯（Charles Mingus）的“Nostalgia in Times Square”。臺、日兩位薩克斯風手你來我往，近藤的音色犀利，楊曉恩的音色圓潤，時而互補、時而對抗，聽起來十分過癮。

此次近藤和彥再度訪臺，同樣是和楊曉恩合作，不過這次五重奏樂團的陣容有些異動，成員包括了曾於2017年宜蘭表演藝術中心參與「楊曉恩四重奏」音樂會的低音貝斯手安力川大樹、鋼琴手田中菜緒子和鼓手坂本健志，這三位音樂家也都是日本人。除此之外，本次的演出也有一部份選曲出自宜蘭音樂會，包括“Memories of T”、“Blessings”和“Tokyo Image”等。這個五重奏先前已有合作經驗，所以整體演出格外流暢，稱得上是一場高水準的音樂會。

首先出場的是安力川大樹的創作“Memories of T”，這是一首旋律優美、節奏輕快的搖擺曲，楊曉恩圓潤、明亮的薩克斯風音色特別引人入勝。接下來，樂團演奏的是田中菜緒子的創作“G Island”，這首曲子的聆聽亮點是近藤和彥鋒芒畢露的獨奏，而楊曉恩的回應也不遑多讓。田中菜緒子在演出後解釋：“G Island”中的“G”可以是很棒的（great），也可以是溫柔的（gentle）。兩位厲害的薩克斯風高手彼此過招，再加上為即興靈感增添柴火的一流伴奏，應該是最棒的事情了。

“Blessings”和“Tokyo Image”都是先前「楊曉恩四重奏」在宜蘭音樂會表演過的曲子，“Blessings”是一首Bossa Nova風格的曲子，相較於楊曉恩抒情而優美的樂句，近藤和彥的演奏以老練的咆勃樂（bebop）為主，而田中菜緒子細膩典雅的鋼琴即興同樣值得一聽。“Tokyo Image”是楊曉恩的創作，在輕快的節奏中登場的是薩克斯風和鋼琴輪流即興的內容，彷彿在愉快地述說東京旅行見聞。

近幾年來，楊曉恩在創作上作了一些新的嘗試；根據臺灣古老的曲調改編成爵士演奏版。我曾經在不同的演出裡聽過她改編自客家的〈萬枝調〉（也曾被改編為臺語歌謠〈鹽埕區長〉）。在這一場音樂會裡，五重奏演的是改編自屏東滿州民謠〈守牛調〉，傳唱的歌詞則有不同版本。透過楊曉恩的改編，原本古樸的曲調轉化成帶著靈魂爵士風格的演奏，聽起來特別有意思。

這場演出雖然沒有特別著重鼓手的獨奏，不過坂本健志也貢獻了一首有創意的改編，取自蓋西文兄弟寫的音樂劇《乞丐與蕩婦》中的名曲〈夏日時光〉（“Summertime”）。有趣的是，近藤和彥和楊曉恩在演奏旋律時，音調一低一高，似在模擬爵士歌手路易·阿姆斯壯（Louis Armstrong）和艾拉·費茲潔拉（Ella Fitzgerald）在*Porgy and Bess*專輯中的對唱。我特別喜歡近藤和彥肌理分明的獨奏，以及田中菜緒子全力釋放能量的演奏。她的鋼琴即興讓我聯想到美國爵士鋼琴名家布拉德·梅爾道（Brad Mehldau）融合古典、搖滾元素的音樂思維，表現極為出色。

最後登場的是近藤和彥的作品“Spontaneous Conversation”，這是一首快節奏的曲子，屬於超越主流演奏框架的“Out Jazz”風格，在技術上較有挑戰性。在這一首曲子裡，五位樂團成員輪流獨奏，施展看家本領，然而最精彩的一段是兩支薩克斯風的「對戰」（battle），呼應著「同時即興」的曲名，並且帶著這樣激昂的演奏情緒回到主旋律之後結束。

薩克斯雙雄：楊曉恩與近藤和彥五重奏（享象 Rhythmscape提供）

近年來臺灣與日本的爵士樂圈交流頻繁，無論是小編制或大樂團，傳統或前衛風格，彼此都曾攜手合作，同台演出，激盪出不少火花，甚至留下錄音作品，例如「楊曉恩四重奏」2017年在宜蘭的音樂會現場錄音，就曾發行過一張名為《給爸爸》（*For Papa*）的專輯。

聽過這場演出之後，我固然因先前的疫情影響交流而覺得遺憾，但另外一方面，我也看見了臺灣爵士樂的成長；如《PAR表演藝術》記者所言：先前「……適逢疫情，阻絕了外來的喧嘩，才驚覺臺灣樂手的能量已然豐沛，說著更熟悉的語言。」（李秋玫，2021年7月：頁20）^[1]

楊曉恩和幾位日本樂手的合作演出，不但見證了本地爵士演奏的高品質，也讓臺灣樂迷看見臺北與東京之間，透過同台演出培養出來的珍貴情緣。我期待未來的臺日交流不但能滋養本地創作，也能提升樂手們在國際間的能見度，讓臺灣的爵士樂成功地走出去。

注解

1、參見李秋玫（2021年7月）。〈尋找臺灣爵士樂〉，《PAR表演藝術》，340：20。

《薩克斯雙雄：楊曉恩與近藤和彥五重奏》

演出 | 中音薩克斯風：楊曉恩、近藤和彥；貝斯：安力川大樹；鋼琴：田中菜緒子、鼓：坂本健志

時間 | 2024/10/16 19:30

地點 | 享象（臺北市大安區忠孝東路四段15號5樓之3）

音樂 專案 2024 薩克斯雙雄：楊曉恩與近藤和彥五重奏 享象 楊曉恩 近藤和彥 孫秀蕙

孫秀蕙

11月

深邃的即興演奏 《melodies：謝明諺與市野元彥》

07
2024

melodies：謝明諺與市野元彥（享象 Rhythmscape提供／攝影劉彥廷）

瀏覽

讀 111

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

謝明諺是來自臺灣最多產的爵士演奏家。去年才剛推出和日本爵士鋼琴手スガダイロー（Suga Dairo）、吉他手細井德太郎、鼓手秋元修合作的專輯*Our Waning Love*，今年六月又和另一組活躍於東京的“melodies”樂團錄製了*melodies/melodies*，並在十月登場的「臺中爵士音樂節」中演奏新專輯的內容。在這之後，謝明諺和“melodies”展開密集的臺灣巡演，位於臺北東區的「享象」是巡演第一站。

謝明諺和日本爵士圈的結緣始於2013年，除了疫情期間，他每年都會去日本旅行，在朋友的介紹之下，和活躍於當地的樂手一起玩音樂。2017年開始，為了認識更多優秀的日本即興演奏家，謝明諺的表演活動排

得更密集，與此同時，也有一些資深的日本樂迷、樂評人會來看他的表演，甚至撰寫評論。和“melodies”的合作機會就是誕生於這樣的背景。

melodies：謝明諺與市野元彥（享象 Rhythmscape提供／攝影劉彥廷）

這場音樂會以溫柔的“First Dance”開場，就像樂團名為“melodies”一樣，簡約的薩克斯風短句帶出優美的吉他旋律，似在向對方提出跳舞的邀請。接下來，中音薩克斯風手津上研太的獨奏翩然出場，呼應曲名「第一支舞」的浪漫；之後是謝明諺的即興，他的次中音薩克斯風演奏充滿細節，漸強的音色拉高情緒，和津上研太的演奏呈現對比。很快地，吉他手市野元彥收攏了曲子的演奏，搭配鼓手外山明的點綴、回應，直到結束。

透過現場演出，觀眾很容易從樂手的互動，特別是靈活調整演奏的過程中，體會“melodies”的音樂內涵。除了“Peace”一曲強調自由爵士（Free Jazz）風格，以凌厲、乖張的演奏挑戰耳膜之外，大部分曲子的旋律性都很強。整體來說，“melodies”的演奏帶著一種催眠式，綿延不絕的氛圍，總令人覺得意猶未盡。

melodies：謝明諺與市野元彥（享象 Rhythmscape提供／攝影劉彥廷）

表面看來，謝明諺和津上研太是樂團的「前線」樂手，即興演奏幾乎都是由他們先開始，接下來才由吉他手與鼓手接續。但我認為，作為新專輯*melodies/melodies*的主要創作者，吉他手市野元彥才是掌控演奏進行的幕後功臣。他彈吉他既不張揚，也不炫技，一方面賦予其他獨奏樂手發揮的空間，另一方面也極為細膩地處理旋律與音色；不疾不徐，有邏輯地建構出耐聽、深邃的即興音樂，而這正是市野元彥所領導的“melodies”最大特徵。

然而，最令人印象深刻的還是鼓手外山明的表演。在下半場的“Conversation and Confession”一曲中，特別是和市野元彥的吉他旋律對話時，只見他輕巧而熟練地操弄聲響；有時像是滾珠在崎嶇的鈸上滑行，有時又像是叢林野獸踩著泥土而過。無論弄出什麼聲響，外山明從頭到尾都不演奏律動（play groove）。在演奏“Solid/Liquid”一曲時，他甚至還把腳搭上鼓面，創造出奇特的聲響。

謝明諺在今年六月結束日本的巡演後，我曾經訪問過他，請他談一下自己和東京爵士樂手的共演場景。他是這樣形容外山明的：「“melodies”在今年六月錄音的時候，外山明將鼓擺設得很低。一般鼓手都會把鈸掛高高的，可是他把鈸放得非常低，甚至比腳踏鈸（hi-hat）還要低。所以外山明在演奏的時候，就可以把腳放上來，或是他打出那些聲音的時候，聽眾會覺得聲音是從下面出來的。他的打法跟一般鼓手完全不同。」^[1]

外山明在意的似乎是以節奏樂器創造聲音的奇趣，藉以烘托整體演奏的意境。如謝明諺所說：「（演出時）他就是做其他的事情，可是他總是會跟著你的演奏，跟著音樂往前。」

melodies：謝明諺與市野元彥（享象 Rhythmscape提供／攝影劉彥廷）

“melodies”樂團屬於標準的「中央線」風格，指的是有一點前衛，但還是以爵士樂為主，不至於太誇張或偏離的音樂。這類樂團經常在東京中央線地鐵沿線，特別是新宿以西，例如荻窪、中野，甚至延伸到高円寺等車站附近的小場館演出，因而有「中央線」之稱。

近百年來，日本東京都的發展，是由東邊傳統的舊城區（「下町」），一路往西邊擴展，爵士樂的發展大致遵循了相似的軌跡。日本的爵士演奏真正走向革新之路，始於1960年後期的安保鬥爭。當時的大學生和警察衝突不斷，受到政治局勢的衝擊，年輕的藝術家轉向新的表現形式，新宿則成為一個創作能量源源不絕的重鎮。創立於1966年，位於東新宿的Pit Inn即為一例。

非常巧合的是，在疫情過後，謝明諺恢復了東京的巡演。在市野元彥的邀請下，他們共同演出的場館正是Pit Inn。謝明諺說：「我和“melodies”合作時，竟是意想不到的契合，而這也給市野元彥新作品的靈感，催生了*melodies/melodies*這張專輯。」

melodies：謝明諺與市野元彥（享象 Rhythmscape提供／攝影劉彥廷）

謝明諺告訴我，他接連兩天在Pit Inn日場的演出，現場坐了滿滿的樂迷。他解釋：「為什麼有那麼多日本樂迷願意花錢在音樂消費？因為自身的興趣，他們願意把錢花在藝文消費，滿足自己學習的需求，提升生活品質。所以他們在接觸藝術時，會尊重、理解藝術創作的價值……再怎麼小眾的音樂都有它的市場。真的會有日本樂迷來告訴我，他是怎麼喜歡我的演奏，他講得出一個道理，或是用他自己的方式，例如到處看表演，來表達他對即興音樂的喜愛。」

透過這一系列在臺灣的巡演，“melodies”將「中央線」的演奏風格介紹給本地樂迷，演出現場幾乎是座無虛席，說明了實驗性強的音樂風格和表演形式是有市場的。這也激發了我們思考：在臺灣，聽這類音樂風格的樂迷，未來有沒有可能成長、茁壯？如何經營年輕世代的藝文消費群，同時又讓即興演奏的創新，如活水般源源不絕？這兩個課題值得後續進行更深入的探討。

注解

1、訪談謝明諺的時間為2024年7月10日下午，地點為臺北市西湖湛盧咖啡廳。

《melodies：謝明諺與市野元彥》

演出 | 次中音薩克斯風：謝明諺、吉他：市野元彥、中音薩克斯風：津上研太、鼓：外山明

時間 | 2024/10/17 19:30

地點 | 享象（臺北市大安區忠孝東路四段15號5樓之3）

音樂 專案 2024 melodies：謝明諺與市野元彥 謝明諺 市野元彥 享象 孫秀蕙

孫秀蕙

11月

27

2024

巡梭於寬闊場域的精彩即興《Invisible Architecture 無形建築 亞洲巡演－臺北站》

授權公版圖片／王景銘設計

A 瀏覽

讀 0

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

還記 02. A 夏天，新冠肺炎的疫情緩和下來之時，來自香港的爵士吉他手關家傑（Alwan Kwan）來臺演出。他和臺灣樂手攜手合作，在臺北的女巫店、雅痞書店以及享象等表演場館，以不同的編制進行演出。作為長期關注本地演出動態的樂迷，當時的我，有一種「大旱之後望雲霓」的渴望，特別想看新的演出，所以對關家傑的演奏印象深刻。

在那一年的訪臺之旅中，關家傑演奏了自己的創作“Central Escalators”，它被收錄於2019年發行的第一張作品 Petrichor。這首曲子描寫的是位於香港中環，全世界最長的手扶梯，曾出現在王家衛的電影《重慶

森林》。關家傑先是刷著輕快的和弦，旋即進入吉他獨奏，音樂描述的是手扶梯上上下下的人群熙攘，搭配舒適的節奏，呼應的是漫步於城市的輕鬆愉快。

這一次，關家傑為臺灣的樂迷帶來陣容完整的「無形建築」（Invisible Architecture）樂團表演。「無形建築」曾於2021年推出《逗號與句號之間》（*Between Now and Never*），隔年拿下金曲獎演奏類最佳專輯製作人的榮譽，而得獎人關家傑（吉他）、Jordan Gheen（鍵盤與合成器）、Matt Young（鼓）都是「無形建築」此次亞洲巡演的核心成員。

「無形建築」樂團的成員結識於美國北德州大學（University of North Texas）音樂學院，他們的創作靈感源自多元的文化價值和視覺想像，透過演奏創造空間感，呈現出一種介於有形與無形之間的聲音風景（soundscape），一開場的“Pulse”即為一例。強而有力的節奏搭配迷離奇幻的電子聲響，形塑出一個寬闊、悠遠且充滿想像力的聆聽場域，吉他即興則穿梭其中，展現了樂團在律動與空間感之間的掌控力，呼應著「脈動」曲名，同時也定義了《逗號與句號之間》的風格：融合了電音、當代爵士和搖滾元素的音樂。

接下來是快節奏的“Chronicom Lighthouse”。在情緒激烈的演奏中，帶出關家傑、Jordan Gheen和Matt Young的輪流即興，特別是透過關家傑精湛的演奏，逐漸將音樂發展至聆聽高峰。在專輯同名曲〈逗號與句號之間〉中，Jordan Gheen處理合成器的手法成為聆聽焦點。他細膩地處理音色變化，層層堆疊、迴旋、纏繞，帶來一種奇幻聲響的體驗。這首曲子也展現了樂團的默契與創造力，並在合成器旋律的引導之下，「無形樂團」的演奏者進入下一首曲目“Pathway”；吉他的鬆弛、狂野的即興搭配Matt Young活力四射的演奏，樂器之間彼此交鋒對話、張力十足，是一首非常好聽的作品。

除了演奏金曲獎得獎專輯《逗號與句號之間》中的曲目，「無形建築」也演奏了一些新的創作，例如“Telepath”、“Heist”或“Asterism”等。特別是“Heist”一曲，不但突顯了Mike Luzecky的貝斯獨奏，關家傑的吉他旋律和電貝斯也交疊出很美的旋律。

“Ode To Common Things”可翻譯為〈平凡事物的頌歌〉，這首曲子是關家傑向智利詩人聶魯達（Pablo Neruda）致敬的創作；聶魯達歌詠生活裡的平凡小事，他認為透過無數平凡小事的積累，終究可成就不凡，是一首旋律抒情、充滿即興細節的曲子。關家傑在2022年臺北的音樂會中曾經演奏過這首作品，在2024年新發行的吉他—鋼琴二重奏作品*Liquid Sunshine*中也收錄了本作，合作對象是日本鋼琴家林正樹。「無形建築」樂團以纖細且充滿情感的手法再度詮釋了這首創作，情感敏銳、意象豐富的演奏是最大亮點。

讓我印象同樣深刻的是鍵盤和吉他之間的即興對話，以及彼此傳遞思緒的默契，特別是在“Hyper Controller”一曲裡，Jordan Gheen和關家傑彼此仔細傾聽，一方面在即興中保持自我，也能與其他成員共融，營造出絕佳的聆聽氛圍。

不曉得是否受到科幻電影、動畫的影響，亦或是Jordan Gheen的合成器音色鮮明的關係？「無形建築」樂團的演奏好像是一艘太空船，帶領現場樂迷巡梭遼闊而神秘的宇宙。以強烈的律動為根基，搭配電子音效，「無形建築」建構了一個龐大的音樂空間，並且透過關家傑的獨奏，豐富了聽眾對於聲音的想像。很奇妙的是，環繞在關家傑周圍的聲響再怎麼時髦或怪奇，他的演奏思維卻絲毫不受影響，反而明確地彈出他想要的、好聽的聲音。

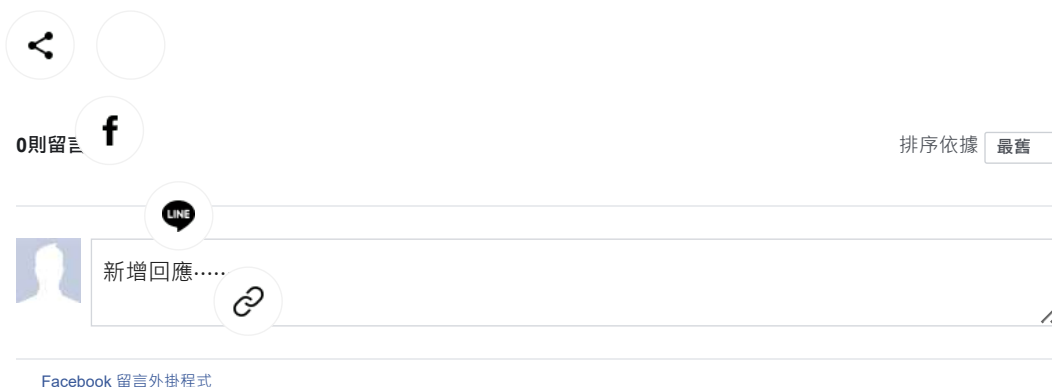
若聽過「無形建築」的專輯，再聽他們的現場演出，就更能體會即興演奏的奧妙之處。「無形建築」的音樂始於疫情期間，當時樂團成員僅能透過線上交換創作，最後作出《逗號與句號之間》專輯。疫情之後的演出，或許才是真正的重點吧！「無形建築」樂團成員於2023年重聚，在現場演出的路上，樂手們一直持續進化。和專輯相比，「無形建築」樂團的現場演出不僅有更長的即興，更好的延展性，最重要的是樂手們想說的話、想表達的意念，也更上一層樓了。

《Invisible Architecture 無形建築 亞洲巡演—臺北站》

演出 | 吉他：關家傑（Alan Kwan）、鍵盤與合成器：Jordan Gheen、電貝斯：Mike Luzecky、鼓：Matt Young

時間 | 2024/11/06 20:00

地點 | 河岸留言西門紅樓展演館（臺北市萬華區西寧南路177號）

推薦評論

顏采騰

12月

現代如何改變過去：談《賽門·拉...

20
2024

一個演奏實踐是否有其創造性或獨特藝術價值、其中的技術層面（包含整頓合奏的能力...

音樂 駐站 2024 賽門·拉圖爵士

巴伐利亞廣播交響樂團 國家音樂廳

👁 88

孫秀蕙

12月

為音樂演出現場注入源源不絕的活力...

12
2024

透過不同的選曲組合，「爵士女朋友」四重奏在這場演出裡以多元的音樂視角為臺北的...

音樂 專案 2024

臺北藍調特演 爵士女朋友

👁 446

顏采騰

12月

不尋常的熱烈迴響
《梵志登X長榮交...

09
2024

這篇文章要探討的，就是這個「不尋常的迴響」的成因，主要聚焦在梵志登的詮釋美學...

音樂 駐站 2024

梵志登 X 長榮交響樂團 世紀首演

👁 170

孫秀蕙

尋找...

這場演出即興精神考音樂...

音樂

流動的浪

👁 120

表演藝術評論台 徵募稿件中

與所有表演藝術愛好者分享、交流您的珍貴評論

孫秀蕙

12月

02
2024

尋找多樣和共鳴的可能 《流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪》

《流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪》
徐崇育 & Soy La Ley 古巴爵士樂團

THE YUPPY BOOKSTORE
雅痞書店

我們用知識和音樂寫一本書，
期許雅痞成為藝文流動的饗宴

流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪（雅痞書店提供）

文 (A 年度專案評論人)

低音貝斯手徐崇育長年致力於將非洲—古巴音樂（Afro-Cuban Music）元素融入爵士創作，至今已經發行了《In Our Blood古巴吶喊》和《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》兩張專輯。作為拉丁爵士的積極推廣者，徐崇育此次在臺北雅痞書店舉行音樂會顯得格外有意義。

原因之一，是他和合作多年的音樂夥伴組成的「Soy La Ley 古巴爵士樂團」，匯集了臺灣頂尖的爵士演奏家，包含薩克斯風手潘恒健、尤樂（Jonas Ganzemüller）、鋼琴手明馬丁（Musa）、吉他手李世鈞和爵士鼓手林冠良，其表現值得樂迷期待。原因之二，是徐崇育在推出氣勢磅礴的作品《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》之後，又錄製了一張名為《峇里搖擺·滿月組曲》（Afro-Cuban Bali Swing）的新作，而本次的音樂會也演奏了幾首臺北樂迷可能還沒聽過的創作。原因之三，是徐崇育和「Soy La Ley 古巴爵士樂團」在演出結束之後的當晚，馬上就要飛到美國紐約進行另一波的巡演。令樂迷振奮的是，兩位美國的拉丁爵士名家——薩克斯風手Donald Harrison和小號手Alex Norris——將加入樂團巡演。臺、美兩地的音樂家聯手合作，彼此會激盪出什麼樣的火花？同樣值得我們期待。

在這場名為《流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪》的音樂會裡，徐崇育和「Soy La Ley 古巴爵士樂團」共同展現了他們融合不同音樂元素的演奏思維，曲目有兩個來源，一是《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》，二是預定於2025年發行的《峇里搖擺·滿月組曲》。

流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪（雅痞書店提供）

《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》以「河流」為創作主題，融合了密西西比河流域的黑人音樂，拉丁節奏以及徐崇育作為高雄人的成長記憶，這張作品不但獲美國的爵士樂雜誌DownBeat四顆星的評價，更以「編輯嚴選」（Editors' Picks）入選為該雜誌「2023年度推薦專輯」。《峇里搖擺·滿月組曲》則以臺灣、古巴和峇里島三座島嶼的音樂為靈感，探索不同文化之間的共鳴。

「Soy La Ley 古巴爵士樂團」首先演奏的是〈棉田之歌〉（“Cotton Field”），描述被綁架到新大陸的黑人工作的辛酸史。一開場的緩慢節奏反映了黑奴的不情願，沉重的腳步邁向棉花田。接下來樂團的演奏能量爆發，帶出進一步的敘事；棉花田並非是黑人命運的終點，反而是故事開端，樂手的即興輪流歌頌非裔美國人奮鬥求生的韌性與勇氣。

接下來樂團演奏溫馨的〈父親的旋律〉（“Father’s Melody”），曲子是《大河精神》專輯中「獻給河的Rhumba三部曲」的第一首，紀念的是徐崇育童年時，父親經常唱給他聽的臺灣歌謠如〈燒肉粽〉，而曲子的主旋律也聽得出這首臺語歌謠的影響。在節奏方面，徐崇育採用的是古巴Danzón舞曲節奏，吉他手李世鈞肌理分明的即興演奏以及明馬丁像煙火般燦爛的鋼琴獨奏令人印象深刻。

流動的鑰匙——海島·大河·古巴爵士之浪（雅痞書店提供）

〈工人與水手的港邊對話〉（“River Workers”）主要是向在紐奧良河邊辛勤工作的黑人勞工致敬。由於被迫遷移到美國的黑人大多來自西非不同的部落，各自擁有不同的音樂根源和傳統，所以整首曲子想要表達的是多彩多姿的文化。音樂以拍手起始及結束，節奏組合則扮演了核心角色，驅動了整體音樂的演奏，特別是鼓手林冠良，她持續變化節奏，音樂的「表情」也隨之豐富，而潘恒健與尤樂的薩克斯風獨奏也很出色，生動地傳遞了曲子想表達的多元色彩。

“Good & Evil”收錄在即將發行的《峇里搖擺·滿月組曲》專輯，也是上半場的音樂會裡我最喜歡的作品。這首曲子的靈感來源是峇里島有名的「巴龍舞蹈」（Barong Dance）演出，幾乎是所有對峇里島文化有興趣的觀光客到訪時，都一定會安排的行程。

巴龍舞蹈描繪的是峇里島神話中的「善惡之戰」，也是曲名“Good & Evil”的由來。根據神話故事，巴龍被視為代表美德的精神之王，也是人們的守護天使，以獅子的形貌表現出來。而反抗良善的則是爪哇語的「朗達」（Rangda），又被稱為「惡魔王后」。在「巴龍舞蹈」之中，「朗達」帶領邪惡的女巫軍隊對抗善良的軍隊，但最終代表良善的獅子獲得勝利。我特別喜歡吉他手李世鈞在“Good & Evil”裡的獨奏，他的吉他旋律與音色傳達了熾熱的情感，是一首可以一再回味的好作品。

〈大時代〉（“The Era”）是ISC國際作曲大賽（International Songwriting Competition）的決選作品，紀念的是俄國作曲家蕭士塔柯維奇（Dmitri Shostakovich）。作為藝術家，人生就像是一場和自己拔河，在奮鬥中不斷進步的過程吧？兩位薩克斯風沉穩地輪流即興，搭配明馬丁漂亮耀眼的鋼琴演奏，最後，鼓手林冠良也加入了獨奏行列，以歡欣慶祝的放克演奏為上半場演出劃下熱鬧的句點。

流動的鑰匙——海島·大河·古巴爵士之浪（雅痞書店提供）

為下半場揭開序幕的曲子是“Bali Swing”，這首創作描述的是一位到峇里島度假的爵士樂手如何受到當地音樂與藝術的啟發，將之融入自己創作的過程。樂團把這首曲子的氛圍（vibe）表現得很到位，也是我喜歡的作品之一。接下來樂團演奏的“Bulau Purauama”，其創作靈感源自峇里島滿月時的音樂氣氛。因為滿月時的峇里島上，音樂是從不停歇的；不同的樂團彼此相互呼應，甚至可以演奏整晚，這個精神啟發了徐崇育，想要將古巴和峇里島的音樂元素融合在一起。在“Bulau Purauama”一曲中，徐崇育特別演奏了Batá鼓。徐崇育曾經跟我解釋，1960年以後的古巴，因為受到美國禁運令的影響，跟西方世界幾乎沒有什麼接觸。由於他們的物質條件貧瘠，沒有太多消費性的休閒娛樂，所以古巴人每天都在演奏樂器，打Batá鼓成了他們密不可分的日常生活和儀式。在這樣的環境裡，由於古巴人每天都在演奏，他們的音樂就一直進化，每天都有人投入，有人去發展。^{【1】}後來他到峇里島旅行時，聽到滿月時不曾停歇的甘美朗演奏時，聯想起古巴人持續發展音樂的精神，所以想要把兩種音樂文化融合在一起，以Batá鼓來作為“Bulau Purauama”的開場及結束。

〈我是徐崇育〉（“Yo Soy Vincent Hsu”）的創作者鋼琴手明馬丁，為的是紀念他和徐崇育之間的深厚情誼。樂團演奏的曲風一如明馬丁的個性：外向，活潑而熱情。〈萬物之始歸於水〉（“Oya”）是徐崇育寫給女神Oya的曲子。在古巴Yoruba宗教信仰之中，每一位神社都有專屬的數字和色彩。身為可以呼風喚雨，掌握生死的神明，Oya的數字是9，顏色則是多彩的，所以徐崇育以9/4拍來寫這首曲子，透過能量漸強的演奏，來表現風雨不斷增強的意象。法國人類學家李維·史陀（Claude Lévi-Strauss）曾經提問：根據人類神話，大自然究竟是慈悲，還是殘忍？聽著「Soy La Ley 古巴爵士樂團」的演奏，我也不由得思考這個嚴肅的問題。面對日益惡化的人類環境，無論是何種宗教信仰，所有人都必須存一份敬畏之心吧！

流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪（雅痞書店提供）

“Balinese Dream”以舒緩的薩克斯風旋律起頭，是整場演出的靜謐之章，細膩的情感流露其中，為聽眾營造了一個可以沉澱心情的情境。聽著聽著，我也仿若置身於峇里島的美景之中，感受浪漫旋律帶來的療癒。演出的最後，樂團以「即興聯演」（Jam session）的方式演奏安可曲“Descarga Orishas”，透過輪流即興展現古巴爵士的熱情與活力。整場演出就在觀眾的掌聲與歡呼中結束，完美傳遞了即興演奏的精神。

徐崇育和「Soy La Ley 古巴爵士樂團」以跨文化的創作視角，探索不同地域之間的音樂共鳴。他將不同文化的節奏、旋律與情感融為一體，讓觀眾享受了一場充滿生命力與文化深度的音樂盛宴。這場演出不僅展現了爵士樂的即興精神，也啟發人們重新思考音樂與文化之間的關係。無論是對傳統的致敬，還是對未來的想像，徐崇育的創作都傳遞出一個重要訊息：作為聯繫世界的「鑰匙」，音樂演奏讓我們穿梭於不同文化，找到多樣和共鳴的可能。

注解

1、訪談徐崇育的時間為2024年10月11日中午，地點為臺北市艋舺下義大利小餐館。

《流動的鑰匙—海島·大河·古巴爵士之浪》

演出 | 徐崇育 & Soy La Ley 古巴爵士樂團

時間 | 2024/11/17 14:00

地點 | 雅痞書店（臺北市大安區復興南路一段126巷1號3F）

孫秀蕙

12月

為音樂演出現場注入源源不絕的活力 《臺北藍調特演 爵士女朋友》

12
2024

臺北藍調特演 爵士女朋友（蔡子琪提供）

瀏覽

讀 59

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

從2023年11月開始，由長笛手蔡子琪領軍的「爵士女朋友」四重奏在臺北藍調（Blue Note Taipei）總共舉行了五次音樂會。在臺灣的爵士演奏圈，優秀的女性音樂家本來就不少，「爵士女朋友」四重奏成軍的初衷，就是希望以「女力」為主的演出，來彰顯臺灣女性在爵士樂領域的創意與才華。

身為「爵士女朋友」四重奏的團長，蔡子琪是跨越古典、爵士和流行領域的長笛演奏家。她的演奏經驗豐富，總是能巧妙掌握音色變化，透過純熟的技巧，讓即興音樂的「表情」更為生動，對樂迷而言非常有吸引力。

值得一提的是，對於聽黑人音樂的年輕世代樂迷而言，蔡子琪也是臺灣嘻哈現場中重要的存在。以2024年11月底登場的「火球祭」為例，我們就可以在嘻哈歌手蛋堡的現場演出中，看到蔡子琪以特別來賓的身份參與演出，隨著饒舌歌詞進行流暢的即興演奏。

對我而言，看「爵士女朋友」四重奏的現場演出有雙重效果，一是樂團成員演奏及互動是輕鬆的，這樣的愉快氣氛自然感染了現場的聽眾，心情也隨之放鬆；二是樂團成員個個都是練家子，透過精湛的演奏，特別能打動樂迷的心。我也喜歡她們選擇演奏的曲目，約可分為三類：一是爵士標準曲（Jazz Standards）或抒情歌謠（Ballads）；二是以咆勃樂（bebop）或精純咆勃樂（hard bop）風格為主的創作，這類音樂大多選自美國廠牌Blue Note發行，編號以1500或4000系列為主的經典專輯，也是所有的爵士樂迷一定要認識的曲目；三是融合森巴（samba）節奏和即興演奏的Bossa Nova作品，這類作品的特色是節奏輕快、旋律性強，非常適合「爵士女朋友」的主奏樂器——長笛。除此之外，「爵士女朋友」也演奏團員們的創作。

「爵士女朋友」以演奏美國薩克斯風手韋恩·肖特（Wayne Shorter）的作品“Lester Left Town”為這一晚的音樂會揭開序幕。原曲收錄於「亞特·布雷基與爵士信差樂團」（Art Blakey & the Jazz Messengers）的專輯The Big Beat，是一首精純咆勃風格的快節奏樂曲。這類作品奠基於咆勃樂，但肖特在和聲與編排方面作了進一步的淬鍊。蔡子琪的長笛演奏同時展現了靈巧的旋律與音色上的細膩變化，她吹出來的音色讓曲風顯得特別明亮，與此同時，鋼琴與貝斯的獨奏也流暢自如，彼此形成互相輝映的音樂空間。

接下來「爵士女朋友」演奏的是另一位薩克斯風手戴克斯特·高登（Dexter Gordon）的創作〈髮型設計師〉（“Le Coiffeur”）。原曲收錄於高登的*Getting’ Around*專輯，是一首聽起來陽光、輕鬆而舒服的作品。透過活潑的演奏，樂團呼應了原曲想表達的愉快心境，只是主奏樂器換成了長笛，而翁家怡的鋼琴即興則俏皮地「引述」（quote）流行曲的旋律，這正是原作者高登在進行薩克斯風獨奏時，最喜歡採用的即興手法。

“But Beautiful”是一首膾炙人口的經典歌謠，將愛情的多樣面貌濃縮在浪漫的旋律，歌詞是這樣寫的：「愛情有時幽默，有時悲傷，有時寧靜，有時瘋狂，它可能美好，也可能糟糕，然而，愛情很美。」蔡子琪以情感滿載的長笛音色，將這種「然而很美」的意境演繹得淋漓盡致，接續其後的低音貝斯手王群婷，她的獨奏亦將曲子的情感主題作了深刻的詮釋。

在旋律輕快的Bossa Nova曲子“Baubles, Bangles & Beads”之後，樂團演奏的是低音貝斯手王群婷的創作“You Come to Me”，也是上半場的壓軸曲。透過王群婷的獨奏，曲子展現了低音貝斯的旋律潛能，氣勢恢弘，帶有濃厚的民族音樂色彩，使人感受到音樂的內在情感張力。

臺北藍調特演 爵士女朋友（蔡子琪提供）

「爵士女朋友」四重奏在下半場演奏的第一首曲子“Diverse”是咆勃樂旗手查利·帕克（Charlie Parker）的創作。這首快節奏的曲目對演奏技巧的要求極高。鼓手林俊宏先是以一段震撼人心的獨奏開場，鋼琴手翁家怡的表現也不遑多讓，展現了技術與音樂性兼具，流暢的咆勃樂演奏實力。^{【1】}

接下來樂團演奏的是樂迷熟悉的流行歌謠“September in the Rain”，是一首饒富搖擺風情的作品。在這之前，常來聽「爵士女朋友」表演的我就已經聽過樂團演奏過這首曲子，但這一晚的版本似乎特別圓熟，無論是蔡子琪或翁家怡的獨奏都相當精采。鋼琴手翁家怡擅長演奏中板的曲子，獨奏時特別有自信，即興思考層次清晰，而音樂內容也令人印象深刻。

“Windows”是奇克·柯瑞亞（Chick Corea）知名的創作，收錄於*Now He Sings, Now He Sobs*這張專輯。不知道蔡子琪的詮釋是否有受到美國長笛手Hubert Laws的影響？她的長笛音色極美，純熟地展現了音色的各種變化，而這也體現了她作為長笛家的演奏功力以及對作品的理解。

“Bemsha Swing”是鋼琴怪傑塞隆尼斯·孟克（Thelonious Monk）的作品，在此「爵士女朋友」進行了有創意的重新編排，但同時也保持了孟克原作的精神：和聲上刻意的不協調，古怪的音程和樂器之間自由的對話。最後，樂團以輕快的安可曲“Flor de Lis”為整場演出劃下句點。

透過不同的選曲組合，「爵士女朋友」四重奏在這場演出裡以多元的音樂視角為臺北的爵士樂現場注入活力。長笛作為主奏樂器，跳脫了傳統爵士四重奏中薩克斯風或小號的框架，為熟悉的旋律帶來耳目一新的質

感，同時也讓樂迷如我，在聽完演出之後，還想要溫習爵士長笛名家如Hubert Laws、Sam Most的作品，回味他們是如何詮釋現代爵士名曲的。

令人印象深刻的是，「爵士女朋友」的每位成員都展現了高超的技藝，以及對於樂曲內涵的深刻理解：蔡子琪以長笛勾勒出情感豐富的音像；翁家怡的鋼琴靈巧而充滿智慧；王群婷的貝斯賦予旋律深度；林俊宏的鼓則為整場演出提供了富有活力的節奏基礎。「爵士女朋友」四重奏的演出喚起我們對爵士樂「傳統」的敬意，同時也證明了樂手在詮釋經典的過程中，「創新」依然可以源源不絕。

注解

1、「爵士女朋友」本為全女子樂團，但鼓手林冠良在11月赴美參與其他巡演活動之後，由林俊宏代理。

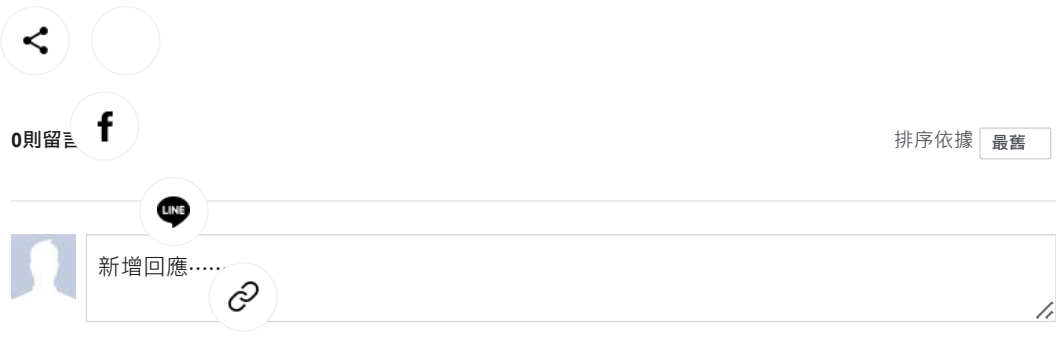
《臺北藍調特演 爵士女朋友》

演出 | 「爵士女朋友」重奏團

時間 | 2024/12/04 21:00

地點 | 臺北藍調 (Blue Note Taipei) (臺北市大安區羅斯福路三段171號四樓)

音樂 專案 2024 臺北藍調特演 爵士女朋友 「爵士女朋友」重奏團 臺北藍調 孫秀蕙

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

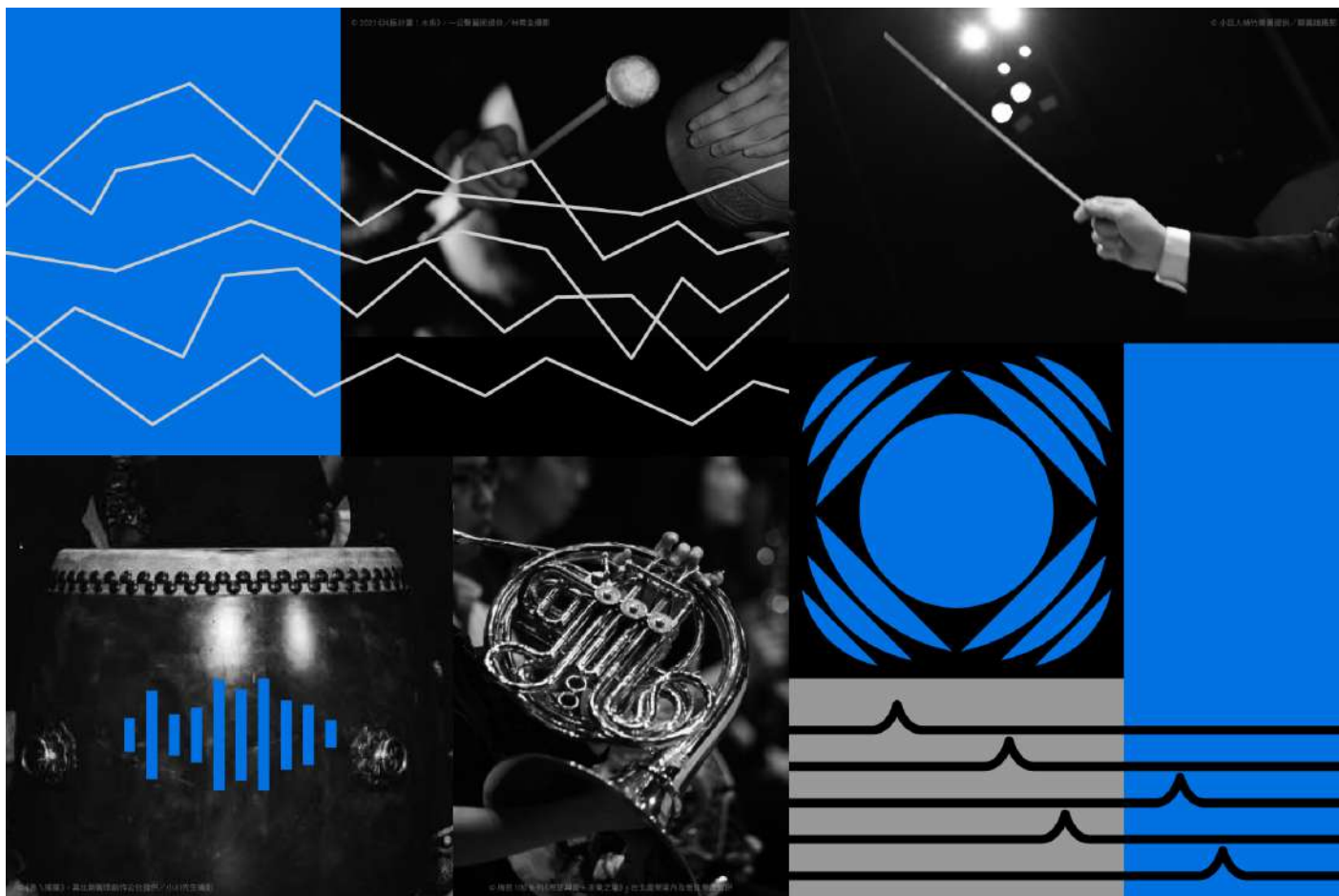
顏采騰	12月	顏采騰	12月	孫秀蕙	12月	孫秀蕙
現代如何改變過	20	不尋常的熱烈迴響	09	尋找多樣和共鳴的	02	巡梭
去：談《賽門·拉...	2024	《梵志登X長榮交...	2024	可能《流動的鑰匙...	2024	精彩

孫秀蕙

1月

03
2025

女性樂手演奏女性創作《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》

授權公版圖片／王景銘設計

A 瀏覽

讚 0

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

在音樂的領域，女性作為作曲家的角色、意義和價值經常被忽略，古典樂如此，爵士樂亦然，性別平等的議題在爵士圈內仍為一大挑戰。近年來，女性爵士音樂家如Sherrie Maricle、Terri Lyne Carrington以及Allison Miller在推動性別平等的努力已卓有成效，無論是創作或推廣層面均能引發共鳴。

Terri Lyne Carrington於2022年出版的《新標準曲：101女性作曲家的創作樂譜》（*New Standards: 101 Lead Sheets By Women Composers*）成為推廣女性爵士作曲家的重要里程碑。這本樂譜收錄了101首來自不同時代與風格的作品，從冷門到主流、傳統到當代、藍調到咆勃樂，展現了女性音樂創作的多元性。在

臺灣，這本書亦吸引了薩克斯風手林映辰的注意。她不僅研究這些作品，還策劃了一系列以「女性樂手演奏女性創作」為主題的音樂會，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》是最新的一場。

這場音樂會以Lillian Hardin Armstrong的“Perdido Street Blues”揭開序幕。它是一首有紐奧良搖擺風格的小品，樂團詮釋的版本更具現代感，以活潑且表情生動的薩克斯風演奏，讓樂曲散發出輕鬆、幽默的氣息，而打擊樂器手黃昱寧的即興表現也為演奏增色；她戴上金屬頂針，巧妙地敲擊不同的樂器，製造出新奇的聲響，整體聽起來是生動而有層次的。

接下來樂團演奏的是Anat Cohen的“Ima”。這是一首以三拍子為基礎、紀念母親的作品。樂團的詮釋流露出細膩情感，曲子的旋律優美動人，表達溫柔與思念，無論是薩克斯風或是鋼琴的演奏都將這樣的情感展現得恰到好處，即使和原版的編制不同，林映辰所帶領的樂團依然傳達了原作精神。

樂團演奏的第三首曲子“Blue Nile”出自愛麗絲·科川（Alice Coltrane）在爵士脈動（Impulse!）時期的專輯Ptah the El Daoud，發行於1970年。愛麗絲·科川雖然在音樂的創作精神上繼承了她的丈夫約翰·科川（John Coltrane），不過在音樂風格表現方面，愛麗絲·科川強調平和和冥想的特質更趨向於服務宗教，這與晚期的John Coltrane作品——急切、抽象且尖銳的演奏不斷拉扯樂迷的聽覺神經——是大不相同的。

雖然愛麗絲·科川是約翰·科川去世前最後一任鋼琴手，但平心而論，愛麗絲·科川最能自成一家之言的樂器並不是鋼琴，而是豎琴。林映辰以低沉的旋律線條賦予樂曲更多內省特質，而鋼琴手游巧暄的即興表現也很出色，雖然沒辦法像愛麗絲·科川一樣以豎琴演奏出波濤洶湧的聲響，她以深情且充滿想像力的演奏，邀請聽眾融入音樂，成為這段演出的亮點。

林映辰的原創作品“Neo-bed”靈感來自客家搖籃曲，透過爵士語彙向女性致意。林映辰的薩克斯風音色溫暖而有感染力，游巧暄的鋼琴獨奏亦是真摯動人。我認為Neo-bed”是上半場演得最好的曲子，展現了林映辰在創作上的實力。接下來樂團演奏的是Monika Herzig的“Just Another Day at the Office”，以輕快幽默的手法描繪辦公室的喧囂與忙碌。特別值得一提的是打擊樂器手黃昱寧的演奏，搭配曲子的情緒，靈活地玩出各種有意思的聲響。

樂團在下半場演奏的第一首曲子是即興豎琴家Brandee Younger的“Respected Destroyer”。Brandee Younger的演奏風格承襲了愛麗絲·科川和Dorothy Ashby，但在自己的創作中融入強烈的律動感，甚至結合了嘻哈樂句以及古典風格的演奏。呼應原曲精神，林映辰以饒富律動感的手法來詮釋Brandee Younger的創作，儘管編制有所限制，但游巧暄的鋼琴獨奏盡責地表達了音樂的流動感，讓整體聲響顯得豐富。

樂團演奏的第二首曲子“The Other Side of the Coin ”出自Ada Rovatti的專輯Sacred Bond，收錄的十首曲子都是Ada Rovatti的原創。Ada Rovatti是一位卓越的薩克斯風手和作曲家。這首曲子的原版聽起來是颯爽暢快的，但團員們演奏得較為拘謹，若是能再演得更「放」得開，或許效果會更好。

接下來樂團演奏的是Alexa Tarantino的“Through”，來自2020年專輯Clarity。Alexa Tarantino不但是紐約「林肯中心爵士大樂團」（Jazz at Lincoln Center Orchestra）唯一的女樂手，更是一位多才多藝的作曲人。在這一晚的演出中，我特別喜歡兩位音樂家的表現：游巧暄紮實而言之有物的鋼琴獨奏，帶著一種通透的飛翔感、以及打擊樂器手黃昱寧即席創作的聲響。

英國爵士樂已經很久沒出現超人氣的明星了，像薩克斯風手Nubya Garcia如此沉穩，演奏內涵肌理分明、氣勢磅礴的女性更是罕見。Nubya Garcia在即興演奏中成功地融入加勒比海的音樂元素，讓她的作品同時具備了思考深度與舞曲的活潑性。

很開心看到林映辰選擇演奏Nubya Garcia的創作“The Message Continues”。要把它演得很激情又有律動感，並以中音薩克斯風來表現次中音薩克斯風的沉厚感，並不是件容易的事情。即使無法充分表現原曲的韻緻，這樣的詮釋依然開啟了一個和國際爵士圈接軌、對話的可能性。

最後一首曲子是林映辰的原創作品“Pure Soul”，這首作品是她在花蓮駐村期間的創作，感性的旋律與真摯的演奏為其特色，如此為整場音樂會畫下句點。

透過對女性作曲家作品的演繹，《Lucy & Girls' Melody 女作之韻 III》帶領樂迷重新認識長久以來被爵士樂圈忽略的創作，藉此啟發更多人留意音樂裡的「女性」，為臺灣爵士演出帶來更多元的策展視角，以及鼓勵創作的可能性。另一方面，女性樂手在舞台上演奏女性作品，對其他女性音樂人及觀眾而言，也是一種有力的賦權行動，不僅展示了她們的音樂才能，也激勵更多人勇敢地追求自己的創作。

《Lucy & Girls’ Melody 女作之韻 III》

演出 | 薩克斯風：林映辰、鋼琴：游巧暄、低音貝斯：詹詠絮、打擊樂器：黃昱寧
時間 | 2024/12/21 19:30
地點 | dixielane Coffee X Jazz（臺北市大同區迪化街一段117號）

音樂 專案 2024 Lucy & Girls’ Melody 女作之韻 III 林映辰 游巧暄 詹詠絮 黃昱寧
dixielane Coffee X Jazz 孫秀蕙

0則留言

排序依據 最舊

新增回應...

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

顏采騰	12月	孫秀蕙	12月	顏采騰	12月	孫秀蕙
現代如何改變過去：談《賽門·拉...	2024	為音樂演出現場注入源源不絕的活力...	2024	不尋常的熱烈迴響 《梵志登X長榮交...	2024	尋找...
一個演奏實踐是否有其創造性或獨特藝術價值、其中的技術層面（包含整頓合奏的能力...		透過不同的選曲組合，「爵士女朋友」四重奏在這場演出裡以多元的音樂視角為臺北的...		這篇文章要探討的，就是這個「不尋常的迴響」的成因，主要聚焦在梵志登的詮釋美學...		這場演出即興精神考音樂...
音樂 駐站 2024 賽門·拉圖爵士		音樂 專案 2024 臺北藍調特演 爵士女朋友		音樂 駐站 2024 梵志登 X 長榮交響樂團 世紀首演		音樂 流動的浪
187		663		211		141

孫秀蕙

1月

19
2025

清晰、銳利且毫不妥協的自由爵士 《2025 原田依幸四重奏 台北公演》

2025 原田依幸四重奏 台北公演（先行一車提供／攝影甘志雨）

A 次瀏覽

讀 32

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

原田「重」A「」當晚，臺北的氣溫只有十三度，空氣冷冽，但表演場館「十方樂集」卻是熱氣蒸騰，擠進了近百位樂迷，為的是一睹四位日本自由爵士音樂家的風采。

什麼是「自由爵士」呢？負責暖場的三位臺灣的即興音樂家的表演提供了些許線索。鋼琴手李世揚熟練地演奏無調性音樂、搭配次中音薩克斯風手謝明諺以及中音薩克斯風手小劉相互試探地吹奏，尤其是小劉，以特

殊的吹管擠壓出各種實驗聲響，有時是驚人的爆裂音，有時是低沉的嗚咽。三人敏銳地彼此傾聽並即席回應。在他們的表演中，沒有和弦進行、沒有和聲結構，無論是音樂語言或表現形式都強調情感和思想的直接體現，展現了不受傳統束縛的解放精神，這就是自由爵士的縮影。

接下來的表演是這一晚的重頭戲：以日本的自由爵士鋼琴家原田依幸為首的四重奏團員，平均年齡在七十歲以上的音樂家，徐徐步入舞台中央，各就定位之後，隨即展開了一場激昂、咄咄逼人、毫不妥協的「戰鬥」；薩克斯風手時岡秀雄挑釁地發動攻擊，吹管發出的巨響彷彿在憤怒地控訴。原田依幸的鋼琴演奏亦是不遑多讓，他的旋律並非全然無調性，而是間歇安插某些短的旋律，例如迪士尼樂園的主題曲之一〈向星星許願〉（“When You Wish Upon A Star”），然後迅速轉移至完全即興的範疇，從左到右，復又從右到左，揉、撞、碾壓琴鍵，徹底否定、翻弄了原有的旋律。

2025 原田依幸四重奏 台北公演（先行一車提供／攝影陳乃華）

聽到原田依幸演奏這首曲子的旋律時，我先是驚訝，但很快地就明白：這是原田的表演策略：先向觀眾攤開那些狀似美好的旋律，然後再無懼、猛烈地拆解「燈光美、氣氛佳」的音樂內涵。鼓手石塚俊明的演奏也是這一晚演出的亮點。作為一名伴奏者，石塚俊明並不急著炫技，而是氣定神閒地傾聽團員的演奏，適時地作出回應。即使只是打著簡單的節奏或撥弄鈴鐺，也能讓樂團整體的音色更飽滿。只有在能量蓄積到最飽滿之時，石塚俊明才會來一段驚天動地的獨奏。至於貝斯手望月英明，他可能是整個樂團裡最不起眼的存在了。但無論是拉弓或撥奏，這位低調的樂手稱職地扮演了潤飾主奏樂器的角色。

在日本自由爵士的領域裡，原田依幸始終是一位獨特而重要的音樂家。他的傳奇始於1970年代初期的「生活向上委員會」樂團，以演奏類似於美國「芝加哥藝術樂團」（Art Ensemble of Chicago）風格的作品為主。「芝加哥藝術樂團」成立於1960年代後期的美國，是芝加哥「創意音樂家協會」（Association for the Advancement of Creative Musicians, AACM）的代表性樂團，以融合不同音樂元素、前衛精神以及即興創作馳名。「芝加哥藝術樂團」將音樂、文化與社會批判融為一體，透過其獨特的藝術視野和創造力，對爵士樂的發展有著深遠影響。

承襲「芝加哥藝術樂團」的風格，「生活向上委員會」除了演奏自由爵士之外，亦以幽默和戲謔的精神著稱。「生活向上委員會」存在的時間只有短短幾年，但解散之後，團員們致力發展的創意開枝散葉，廣泛地滲透到日本前衛藝術場景之中。

從1970年代至今，原田依幸的表演資歷已經超過了五十年。作為自由爵士圈不可或缺的存在，他所領導的樂團對臺灣樂迷而言是深具啟發性的。在這一晚的表演裡，只見他挺著筆直的身軀，宛如軸心，穩穩地杵在椅上，左右手則靈活地巡梭於鋼琴鍵盤之上，展現出一種個性化、細膩的音符密度。作為聽眾，我逐漸明白他對於主流體制的解構、嘲諷與批判，也感受到他對於完全自由的堅持與追求。他的鋼琴音色帶著一種難以言喻的魅力，雖說是直接打入耳朵的聲音，但內容是清晰、銳利且毫不妥協的。

這是一場充滿張力的演出，每一個音符、每一次力度的變化，都像是四位團員們心境的投射。在臺灣自由爵士場景尚未完全成熟的時代，原田依幸四重奏為本地樂迷提供了一個嶄新的視角：自由爵士並非是無序的狂熱，而是經年累月琢磨出來的創作，同時也是一套高度風格化，有完整價值體系的藝術語言。更重要的是，即使是七旬老翁，他們玩起自由爵士的勁道，完全不輸給青春熱血的年輕樂手呢！

《2025 原田依幸四重奏 台北公演》

演出 | 原田依幸四重奏
時間 | 2025/01/03 19:30
地點 | 十方樂集（臺北市大同區民族西路187巷4號）

音樂 專案 2024 2025 原田依幸四重奏 台北公演 先行一車 十方樂集 原田依幸四重奏

孫秀蕙

0則留言

排序依據 最舊

新增回應...

[Facebook 留言外掛程式](#)

推薦評論

蔡孟凱

7月

陳儀靜

6月

孫玉軒

6月

孫秀蕙

一座有形也無形的
聖域、一場存在也...

03
2025

為樂迷照路的北極
星《德奧風華再現》

09
2025

淚千行，無語凝噎
《湖底之鬼》

03
2025

以音樂
用作...

在觀看《寄聲之廟》的體驗
裡，聲音和樂曲非客亦非主，
而是藝術家理解並重構信仰...

先以整體而論，獨奏的表現相
當優秀，尤其是在抒情樂句的
處理上，例如第一樂章第二...

故事作為鉤子，鉤出情感的洪
流，感官如藤蔓觸碰人的內心
活動，眼睛看不見空氣，但...

蔡雯慧的
但堅定
以及對...

音樂 專案 2025 寄聲之廟

音樂 投稿 2025 德奧風華再現

音樂 投稿 2025 湖底之鬼

音樂

不二擊聲音製造所 薛詠之 蔡孟凱

極地之光管弦樂團

櫻井弘二 臺中國家歌劇院 鄭詠珊

蔡雯慧

👁 544

👁 332

👁 1535

👁 744

孫秀蕙

1月

林奕銘老師的第十三堂音樂課 《永恆葛萊美》

24
2025

永恆葛萊美（雅痞 X 爵士提供）

瀏覽

讀 0

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

薩克·林^A可能是臺灣爵士圈最有推廣熱情的音樂家之一。從2023年9月到2025年1月，他和不同的樂手合作，每月一次，以1950-1970年代的美國爵士音樂家作品為音樂會主題，總共介紹了十三位大師的創作。在2025年1月的這一場音樂會裡，林奕銘以四重奏的形式介紹了爵士鋼琴家麥考伊·泰納（McCoy Tyner）的作品。

1960-1965年間，麥考伊·泰納是薩克斯風手約翰·柯川（John Coltrane）四重奏的團員。他的演奏風格像是在大海裡引爆核彈，深沉又威力無窮。無論是速度、技巧或是即興演奏，麥考伊·泰納都是爵士鋼琴的領航者，他的音樂氣勢磅礴、出神入化，鮮少人能望其項背。

麥考伊·泰納還在為約翰·柯川伴奏時，就已經開始錄製個人專輯，演奏自己的創作。在這些曲子裡，麥考伊·泰納一方面掌握調式演奏的精髓，透過尖銳、刺激的旋律拓展即興內涵，另一方面，這位鋼琴巨擘也透過優雅溫柔的指觸，展現他對於內斂旋律的愛好。

永恆葛萊美（雅痞 × 爵士提供）

離開約翰·柯川的樂團之後，麥考伊·泰納為Blue Note唱片公司錄製了一系列的代表作，本場音樂會上半場演奏的曲目，就是出自麥考伊·泰納於1967年發行的*The Real McCoy*。一開場的“Blues on the Corner”是一首藍調曲式的創作，旋律相當複雜，帶著一種辛辣、刺激感。“Contemplation”則是一首較為和緩的曲子，以小調表達沉重、哀傷的心情。我特別喜歡鋼琴手許聰義的獨奏，展現了波濤洶湧的情緒，但旋律又極其美麗。

接下來演奏的“Search for Peace”是一首抒情曲，以李昶佑的貝斯演奏為開場，音樂想表達的是人類追求心靈和平，由激情歸於平靜的感受。“Passion Dance”可能是樂迷最熟知的麥考伊·泰納作品，也是一首典型的調式爵士曲，尤其是在即興演奏片段時，伴奏的貝斯與鋼琴手會刻意演奏單一和弦，為主奏者林奕銘鋪陳更具彈性的即興發揮空間，也讓音樂的聲響更開放而寬闊。值得一提的是，鼓手林加恩以精湛的技巧展現了“Passion Dance”融合了搖擺與拉丁節奏的特質，是上半場我最喜歡的曲子。

永恆葛萊美（雅痞 × 爵士提供）

下半場的演出以“Effendi”開場，出自麥考伊·泰納的鋼琴三重奏作品*Inception*，也是一首以調式演奏為主的曲子，透過貝斯和鋼琴的對話展開主旋律，而接下來無論是薩克斯風或貝斯的獨奏都十分精彩。“Mellow Minor”是一首以小調為主，輕鬆悅耳的搖擺曲，原收錄於麥考伊·泰納的專輯*Infinity*，演奏薩克斯風的是Michael Brecker。在林奕銘的帶領之下，樂團成員的詮釋也很出色。

“Three Flowers”原收錄於*Today and Tomorrow*，是一首輕快的三拍樂曲。麥考伊·泰納快速切換和弦的手法，對於林奕銘領軍的樂團並不構成障礙，在爬過困難的山頭之後，團員們像是海闊天空般地自由，他們的演奏展現了輕鬆快意的氣氛。最後，樂團以演奏節奏強烈的“Island Birdie”作為演出之總結，現場觀眾隨著音樂快樂地起舞，這真是音樂會裡最動人的時刻了。

永恆葛萊美（雅痞 × 爵士提供）

為了向一般大眾推廣爵士樂，林奕銘從2023年9月開始舉行「你也可以聽懂爵士樂」系列音樂會，主題為美國爵士薩克斯風大師桑尼·羅林斯（Sonny Rollins）的創作。在頭兩次音樂會裡，林奕銘專注於表演，解說的部分則口頭簡單帶過。後來聽眾向表演場館反映：他們來聽林奕銘的演出，若回家後想再溫習曲目時，很容易忘記曲名。於是，即使再怎麼忙碌，林奕銘也會認真整理音樂講義，現場發給出席的觀眾，以確保他們至少能了解樂手們在演奏什麼曲目，以及這些曲目可能出現在哪些專輯之中。^{【1】}

林奕銘至今已經舉行十三次不同主題的音樂會，他的目標是作滿二十個不同的主題，然後再開始循環表演。隨著時間推移，參加的聽眾也越來越多，有些人甚至連續來看了三、四次。2024年8月，當林奕銘以薩克斯風手查理·帕克（Charlie Parker）的創作為主題舉行演出時，場館已經是爆滿狀態。

永恆葛萊美（雅痞 × 爵士提供）

林奕銘告訴我，臺北絕對有足夠的藝術消費人口和水平去支持好的音樂活動，但是很多人卻沒機會接觸，或是沒有用「對」的方式來接觸爵士樂。許多人覺得爵士樂太複雜，望之卻步。林奕銘的初衷，是希望透過高品質的演奏，讓愛樂者也可以輕鬆接觸爵士樂。他不但在解說和選曲上花了很多心思，對於選擇合作對象與排練也非常用心。

林奕銘說：「我希望我的演出就像是一堂有趣的音樂課。我這麼做是希望讓觀眾喜歡，能從中感受到音樂的魅力，讓音樂更貼近我們的生活。」看著滿場觀眾隨著“Island Birdie”的節奏跳舞，以身體去實際感受音樂魅力，我相信林老師已經達成這一堂音樂課的教學目標了！

1、訪談林奕銘的時間為2024年9月4日中午，地點為臺北市香料廚房餐廳。

《永恆葛萊美》

演出 | 林奕銘四重奏
時間 | 2025/01/12 14:00
地點 | 雅痞書店（臺北市大安區復興南路一段126巷1號3F）

音樂 專案 2024 孫秀蕙 林奕銘四重奏 永恆葛萊美 雅痞書店

0則留言

f

排序依據 最舊

LINE

新增回應……

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

蔡孟凱

一座有形也無形的
聖域、一場存在也…

在觀看《寄聲之廟》的體驗
裡，聲音和樂曲非客亦非主，
而是藝術家理解並重構信仰…

音樂 專案 2025 寄聲之廟

不二擊聲音製造所 薛詠之 蔡孟凱

👁 544

7月

03
2025

陳儀靜

為樂迷照路的北極
星《德奧風華再現》

先以整體而論，獨奏的表現相
當優秀，尤其是在抒情樂句的
處理上，例如第一樂章第二…

音樂 投稿 2025 德奧風華再現

極地之光管弦樂團

👁 332

6月

09
2025

孫玉軒

淚千行，無語凝噎
《湖底之鬼》

故事作為鉤子，鉤出情感的洪
流，感官如藤蔓觸碰人的內心
活動，眼睛看不見空氣，但…

音樂 投稿 2025 湖底之鬼

櫻井弘二 臺中國家歌劇院 鄭詠珊

👁 1535

6月

03
2025

孫秀蕙

以音樂
用作品

蔡雯慧的
但堅定
以及對

音樂

蔡雯慧

👁 744

孫秀蕙

2月

27
2025

水天一色、意境優美《The Sea, The Sky, The You and I》專輯巡迴臺大場

The Sea, The Sky, The You and I 專輯巡迴臺大場（陳子彰提供／攝影王立信）

次瀏覽

讀 62

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

2024 出版 為吉他手陳子彰，可說是近幾個月來最積極在臺灣的北、中、南、東進行巡演的爵士音樂人。他從高中開始學習吉他，早期接觸流行樂與爵士標準曲，對於爵士樂的和弦進行產生濃厚興趣，進而在大學時加入爵士樂社團，開啟對即興演奏的探索。大學畢業後，陳子彰前往美國百克里音樂學院（Berklee College of Music）主修爵士作曲與吉他演奏，並以優異成績畢業。

此次音樂會的編制為五重奏，成員包括陳子彰（吉他）、鄭立偉（小號）、詹宗霖（鋼琴）、林后進（貝斯）及謝騏隆（鼓）。在專輯中，小號手鄭立偉僅參與首曲“The Sea, The Sky, The You and I”的錄音，然而在這場演出中，他與陳子彰、詹宗霖輪流擔任獨奏角色，豐富了整體音樂層次。

音樂會由充滿活力、節奏明快的“The Chase”揭開序幕，明亮的合奏營造出樂觀向上的氛圍，獨奏順序為小號、吉他與鋼琴。陳子彰擅長運用簡單的動機，透過縝密鋪陳，發展出流暢而動聽的即興樂句。鋼琴手詹宗霖的表現尤為搶眼，他大膽嘗試各種即興手法，展現新生代音樂家的創新和活力。

The Sea, The Sky, The You and I專輯巡迴臺大場（陳子彰提供／攝影王立信）

接下來樂團演奏的是專輯同名曲“The Sea, The Sky, The you and I”，靈感來自陳子彰去東海岸旅遊時所見到的美麗風景。曲名源自非常有名的爵士曲，由知名小號手邁爾士·戴維士（Miles Davis）寫的“All Blues”演奏曲，原收錄於爵士經典之作《泛泛藍調》（*Kind of Blue*），後來由歌手小奧斯卡·布朗（Oscar Brown Jr.）填上歌詞，第一句就是“The Sea, The Sky, The you and I”。

這首曲子蘊含陳子彰初次聽到“All Blues”歌詞的感動，融合了旅遊的美好見聞，無論是曲名、音樂內容甚至封面設計，“The Sea, The Sky, The you and I”都讓我想起唐代詩人王勃寫的「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，表達的是意境悠遠而深邃的美。關於音樂內容，陳子彰在接受訪談時，曾提到這首曲子參考自薩克斯風手喬·韓德森（Joe Henderson）融合「精純咆勃」（hard bop）和「調式演奏」的風格。^{【1】}鄭立偉的小號旋律帶有不尋常的音程變化，為音樂增添獨特色彩，而陳子彰的吉他即興更展現出情感豐富的世界，我特別喜歡他從演奏主題出發，逐漸演繹成內容紮實而又好聽的音樂內容。

“Daiki”表達的是陳子彰對昔日在美國留學時的好友思念，這首曲子以三拍為基礎，鄭立偉感性的小號旋律定義了整首曲子的氛圍，特別值得一提的是詹宗霖在曲子快結束時的那一段鋼琴獨奏，表達的是對於一位失聯朋友深刻的懷念之情，令人聽之動容。

陳子彰雖然沒有特別介紹，但接下來演奏的應是“Birds In The Hole”。這首曲子融合了拉丁律動以及咆勃語彙，是一首活潑的快板曲。我特別喜歡陳子彰的吉他獨奏，即興扣緊和弦進行，旋律線條靈動迷人。接續於後的是“Away from Dublin”，這是一首為低音樂器而設計的曲子，原先為專輯錄音的是長號手王于維（Michael Wang），本場演出由鄭立偉改以柔音號詮釋，旋律帶著濃郁的抒情感，但有趣的是，隨著音樂逐漸展開，更吸引我的是魅力無窮的律動感。

The Sea, The Sky, The You and I專輯巡迴臺大場（陳子彰提供／攝影王立信）

“Eternal Recurrence”靈感源自尼采的「永恆輪迴」，人過完一生之後並非就此停止，而是會無限重複。對陳子彰而言，這一概念並非關於宿命，而是提醒自己在錄音與創作時活在當下，全力以赴。作為一名音樂人，在錄製作品之時，若能全力創造出自己喜歡的結果，則不會留下任何遺憾。陳子彰以好聽的旋律來呼應抽象的主題，曲子快結束時有一段激昂的鋼琴演奏為音樂增添張力。唯一遺憾的是，由於麥克風未開啟，現場聽眾未能聽到陳子彰原先為這首曲子所設計的吟唱。

“TMDB”（Take My Double Bass）描繪的是低音提琴手經常因樂器體積龐大而遭遇交通不便的困境。怪奇的旋律呈現樂手的無奈與焦慮，而陳子彰的藍調即興則傳達出鬱卒心情。“Lunar Mare”以巴西知名的巴薩諾瓦（Bossa Nova）風格詮釋，曲名指的是月球表面的陰影區域。陳子彰特別提到，新專輯的封面有一輪「沒有月海的月亮」，看似完美卻不真實。音樂中，小號與吉他的旋律輕盈優雅，最後由鋼琴手詹宗霖的熱情獨奏畫下句點。

整場演出展現了陳子彰在曲名發想、音樂主題、編曲與即興演奏上的獨特風格。無論音樂如何充滿挑戰性，他總能保持浪漫情懷與鮮明的旋律感。透過充滿情感的演奏，陳子彰掌握了音樂架構與情緒流動，音符像是畫筆，描繪出一幅幅動人的風景，讓聽眾充分沉浸於他建構的小宇宙之中。囿於場地因素，樂團聲響偶爾不夠平衡，但整體而言，這依然是一場成功的音樂會，令人很期待陳子彰未來更多的創作！

注解

1、請參考：[〈EP08 | 爵式JAM面會#2 | 專訪爵士吉他手陳子彰：這是一張浪漫的專輯〉](#)

《The Sea, The Sky, The You and I專輯巡迴臺大場》

演出 | 陳子彰五重奏

時間 | 2025/02/14 19:30

地點 | 雅頌坊（臺北市大安區羅斯福路4段1號）

音樂 專案 2024 The Sea, The Sky, The You and I專輯巡迴臺大場 孫秀蕙 陳子彰五重奏

雅頌坊

孫秀蕙

3月

06

2025

棱角分明、張力十足的音樂質感 《蘇郁涵四重奏》

蘇郁涵四重奏（蘇郁涵提供）

A 次瀏覽

讀 102

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

在《[姿 A Liberated Gesture](#)》發行一年多後，旅美電鋼琴手蘇郁涵終於在臺灣舉行了幾場小規模的專場。這位曾獲六座金音獎的爵士樂手，在2024年金曲獎中，以《自由的姿態》中的〈嗨高科技〉一曲獲得「演奏類最佳作曲人」獎。不僅如此，2025年1月發刊的美國爵士雜誌*Downbeat*更將《自由的姿態》選入「2024年度最佳專輯」。蘇郁涵精湛的演奏技巧與風格獨具的爵士創作，獲得國際爵士評論圈的肯定。

本場演出由〈她去了一場寧靜的戰爭〉（“She Goes to a Silent War”）揭開序幕。恢弘的旋律從激昂漸趨緩和，轉折戲劇化，而鼓手吳玟蓉的節奏鋪陳令人驚艷，她創造出層層相疊、波濤湧現的律動，生猛有力的鼓點推動樂曲行進。在《自由的姿態》專輯中，〈她去了一場寧靜的戰爭〉的創作原本圍繞詩歌而生，探討美麗的意義。詩歌本身帶有強烈的視覺感，因此蘇郁涵的音樂也對應地呈現出極具畫面感的聲響。

隨後，樂團演奏了〈嗨高科技〉（“Hi-Tech Pros and Cons”），厚重的節奏營造出強烈的律動感，咄咄逼人的主旋律搭配有趣的和聲，使電鐵琴的獨奏氣場強大。這首作品反思高科技對人們的影響，透過幽默且富有張力的演奏，表達現代人難以擺脫科技制約的感受。

〈笛笛安〉（“Didion”）則是蘇郁涵向美國女性作家瓊·笛笛安（Joan Didion）致敬的作品，靈感來自她的著作《奇想之年》（*The Year of Magical Thinking*）。該書描寫瓊·笛笛安在短時間內痛失丈夫與女兒的心路歷程，而蘇郁涵以音樂轉化書中「直白的悲傷」感受。例如，鋼琴手以琶音交織緊密的音符，搭配急促的節奏，將樂曲推向前方，如同潺潺流水，那是一條承載悲傷與思念的河流。蘇郁涵特別擅長這類創作策略，透過細膩的鋪陳與即興演奏，營造故事情境與情感張力。

〈黑珊的時尚雜誌〉（“Hassan’s Fashion Magazine”）則是蘇郁涵觀賞摩洛哥藝術家哈桑·哈賈吉（Hassan Hajjaj）攝影作品後的反思。哈賈吉的攝影作品模仿時尚雜誌的光鮮畫面，蘇郁涵的音樂則試圖表達文化與視覺美感之間的衝突，演奏風格帶有新奇與幽默感。上半場的最後一首曲目是〈車子拋錨時〉（“Y el coche se murio”），來自她上一張專輯《城市型動物》（*City Animals*）。電鐵琴與鋼琴交錯後，Brandon Lin的電貝斯獨奏登場，隨後則是電貝斯與鼓的二重奏對話，無論是Lin或吳玟蓉的表現都相當精采。

蘇郁涵四重奏（蘇郁涵提供）

下半場，樂團帶來了蘇郁涵專輯同名組曲〈自由的姿態〉，由三個樂章構成：〈II. 弧〉（“Arc”）、〈III. 走鋼索的人〉（“Tightrope Walk”）和〈IV. 漢斯哈童〉（“Hartung’s Light”）。〈自由的姿態〉組曲源於她2019年參與巴黎國際藝術城（Cité Internationale des Arts）駐村計畫的經驗，當時巴黎現代藝術博物館正展出漢斯·哈童（Hans Hartung）的回顧展，這位藝術家大膽且戲劇化的創作風格，啟發了蘇郁涵的組曲。

〈II. 弧〉以簡約而感性的美感為主，由鋼琴手郭俊育營造自由開放的空間感。〈III. 走鋼索的人〉的亮點則是鼓手吳玟蓉充滿侵略性的獨奏，搭配崎嶇不羈的旋律，反映了這位藝術家波瀾壯闊的人生。最後，組曲以〈IV. 漢斯哈童〉作總結，電貝斯手Brandon Lin的獨奏為這段樂章增添亮點，樂曲整體表現極具張力。

蘇郁涵曾表示，她十分喜愛爵士小號手邁爾士·戴維斯（Miles Davis）第二代五重奏（The Second Quintet）後期的作品。當時戴維斯的音樂風格正在轉變，樂團聲響更加開放，卻仍保留傳統爵士的底蘊。作為一名不斷追求突破的音樂家，蘇郁涵同樣希望在作品中兼容「保留傳統」與「開放創新」的精神。

當下的紐約有一種前衛爵士音樂，它的結構精密，融合現代音樂元素，變化多端的拍號與複雜和聲，使其較主流爵士演奏更具挑戰性。受到這類音樂的吸引，蘇郁涵嘗試運用多層次的和聲色彩，打造稜角分明、緊湊且張力十足的音樂質感。她的音樂在近乎失控的邊緣，依然維持一定的控制力，展現獨特的個人風格。

在這場演出中，蘇郁涵宣告了全新創作計畫 *Over the Moons*。這一計畫靈感來自她在美國生活十五年以上所形成的「雙重意識」——身為旅居紐約的臺灣音樂家，她希望將不同的聲響、文化與意識層次交融，透過和聲與節奏探索「層次交疊」(overlap) 所帶來的衝突感。此時的蘇郁涵，無論在演奏技巧或創造力上皆處於巔峰狀態，而這場極為難得音樂會正是最好的見證。

《蘇郁涵四重奏》

演出 | 蘇郁涵四重奏
時間 | 2025/02/16 15:00
地點 | Blue Note Taipei (臺北市羅斯福路三段171號四樓)

音樂 專案 2024 Blue Note Taipei 孫秀蕙 蘇郁涵四重奏

0則留言

 排序依據 最舊

新增回應……

Facebook 留言外掛程式

推薦評論

蔡孟凱	7月	陳儀靜	6月	孫玉軒	6月	孫秀蕙
一座有形也無形的 聖域、一場存在也…	03 2025	為樂迷照路的北極 星《德奧風華再現》	09 2025	淚千行，無語凝噎 《湖底之鬼》	03 2025	以音樂 用作品
在觀看《寄聲之廟》的體驗 裡，聲音和樂曲非客亦非主， 而是藝術家理解並重構信仰…		先以整體而論，獨奏的表現相 當優秀，尤其是在抒情樂句的 處理上，例如第一樂章第二…		故事作為鉤子，鉤出情感的洪 流，感官如藤蔓觸碰人的內心 活動，眼睛看不見空氣，但…		蔡雯慧的 但堅定 以及對

孫秀蕙

3月

25
2025

進入即興音樂世界的關鍵《Back to Standard》

授權公版圖片／王景銘設計

A 瀏覽

讀 0

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

《[回曲](#) Back to Standard》是一場以鋼琴三重奏為主的爵士音樂會，演奏者分別為鋼琴手曾增譯、貝斯手李昶佑以及日裔鼓手坂本健志（Takeshi Sakamoto）。翻開筆者的聆聽筆記，距離上一回參加以曾增譯為主角的音樂會，已近三年。當時為了紀念國際爵士日，曾增譯和薩克斯風手林奕銘、貝斯手李昶佑、鼓手王劭威組成四重奏，以「向賀比·漢考克（Herbie Hancock）致敬」為主題，演奏這位美國爵士鋼琴家的八首創作。除了原音鋼琴之外，曾增譯也擅長演奏合成器，在那一場演出之中，將漢考克多元風格的精神表達得淋漓盡致，令我印象深刻。

貝斯手李昶佑近三年來活躍於臺北爵士表演場景，曾參與長號手王于維（Michael Wang）、貝斯手林庭揚（Brandon Lin）以及吉他手林華勁的作品演出。坂本健志則是這組三重奏的另一個靈魂人物。就在前不久，由他所領導的「T.S.O.P Band」才剛推出《光陰 Kouin》，是這位鼓手的第三張作品。值得注意的是，這張專輯聚焦於爵士經典曲（Jazz Standards），以更現代的風格重新編曲和演奏傳統爵士曲，而本次的音樂會內容可視為這張專輯的概念延伸。

爵士經典曲又稱之為「爵士標準曲」，指的是被廣泛演奏、錄製，長久流傳於爵士樂界的曲目。曲子大多源自百老匯歌舞劇、膾炙人口的電影配樂或美國流行曲，也包括爵士音樂家的原創作品。以這場音樂會為例，三位樂手就重新詮釋了兩首塞隆尼斯·孟克（Thelonious Monk）的創作“Epistrophy”和“Evidence”。和同一個年代盛行的流行曲相比，“Epistrophy”的創作素材，特別是透過鋼琴演奏出來的旋律或和弦相當古怪，然而隨著時間的演進，這首曲子的迷人特質漸漸浮現。在這一場音樂會中，李昶佑的貝斯獨奏為前導，帶出坂本健志精湛的爵士鼓獨奏，搭配曾增譯流暢的鋼琴演奏，共同表現出孟克作品中洋溢著奇趣的特色。

對樂迷而言，孟克的另一首作品“Evidence”同樣地難以捉摸，迥異於流行曲，它的旋律像是隨意揮灑在畫紙上的墨漬，彷彿舞者在五線譜上快速且用力地跳躍，樂句是缺乏明確架構的。有意思的是，當曾增譯彈這些宛如隨機落在紙上的音符時，隨後的貝斯與鼓的伴奏卻是如此來勁、富含搖擺感，而坂本健志綿密的drum solo則賦予這首曲子複雜而精湛的詮釋。

這組三重奏也重新詮釋了薩克斯風手喬·韓德森（Joe Henderson）的“Inner Urge”（收錄於*Inner Urge*，Blue Note發行於1964年）以及韋恩·肖特（Wayne Shorter）的“Speak No Evil”（收錄於*Speak No Evil*，Blue Note發行於1966年）。“Inner Urge”是一首調式作品，除了挑戰演奏技巧，不斷地轉換和弦之外，它所強調的辛辣、不尋常的曲調，讓聲響更開放而寬闊。至於“Speak No Evil”的旋律則是高高低低，在半音階調性之間流動。這組三重奏在演奏時，將當代爵士革新派的特徵，包含調式演奏、開放的音色、自由即興，和1950年代以來的咆勃元素巧妙地結合，創造出一種即使不尋常，但依然順暢悅耳的聲響。

選擇重新詮釋“Inner Urge”和“Speak No Evil”等經典曲目是有歷史意義的。在爵士樂的發展過程中，韓德森或肖特等追求創新的音樂家，一方面保持了精純咆勃（hard bop）的元素以及演奏架構，另一方面不局限於既有的演奏範圍，大膽地挑戰複雜和聲以及調式演奏的運用。這些傑出的創作者不但拓展了我們對即興音樂的想像，也間接說明了「爵士樂」晉升至美國現代藝術地位的過程。

除了演奏經典曲目之外，這組三重奏也詮釋了兩首坂本健志的創作：〈細雪〉和〈風月〉。〈細雪〉是一首柔和抒情的曲子，三人的演奏和互動反映的是冬季飄著細雪，寧靜致遠的心境。〈風月〉原收錄在坂本健志的第一張專輯《夢幻》，曾增譯以壓琴弦撥奏的方式開場，是一首洋溢著和式民謠風味，節奏複雜的作品，坂本健志激昂的即興演奏是聆聽亮點。

經典曲目是爵士樂圈的共同語言，無論在音樂教育、即興演奏或樂手交流的過程中，都扮演了極為重要角色。音樂家經常從經典曲出發，透過即興改編以及靈活的應變，使其成為爵士樂手交流與表現個人風格的重要平台。換言之，這些曲目固然經典，卻絕不傳統；它奠基於我們熟悉的結構或框架，卻又能讓演奏者如曾增譯專注於各種即興變化、藉此更有創意地重塑風格。作為爵士樂歷史、文化與創新精神的載體，經典曲目不但充滿魅力，更是樂迷們進入即興世界的關鍵。

《Back to Standard》

演出 | 鋼琴：曾增譯、低音提琴：李昶佑、爵士鼓：坂本健志

時間 | 2025/03/16 14:30

地點 | ONYX Jazz Club 奧尼斯爵士俱樂部（臺北市康定路19號）

音樂 專案 2024 Back to Standard ONYX Jazz Club 坂本健志 奧尼斯爵士俱樂部

孫秀蕙 曾增譯 李昶佑

孫秀蕙

3月

25
2025

這一切都與聲音有關！《群體動物一階段性呈現》

群體動物一階段性呈現（Debby Wang Music Studio提供／攝影侯彥宇）

A 瀏覽

讀 5

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

《群體動物一階段性呈現》（以下簡稱《群體動物》）是由電鐵琴手王思雅（Debby Wang）、導演蕭永裕、薩克斯風手林映辰共同製作的沉浸式體驗，探討人類群體生活中的「霸凌」。參與者在入場前會收到一副耳機，被隨機分配至三個不同的組，並按照唸口白者的提示，以及各種聲音或音樂的驅動來採取行動，藉由互動式的參與，體驗「霸凌」場景的不同視角。

《群體動物》的特別之處是兩位爵士樂手的參與；聲音設計由王思雅和林映辰共同處理，而參與者，也就是傳統概念裡的「觀眾」，則圍繞著「聲音」展開行動，往前推進劇情。在這場沉浸式體驗裡，兩位樂手除了

演奏各自擅長的樂器，利用「即興音樂」和「帶著意義的聲音」來驅動參與者，也會搭配口白指令來串接情節、鋪陳氛圍。

群體動物－階段性呈現（Debby Wang Music Studio提供／攝影侯彥宇）

對聲音設計者而言，首要任務是塑造參與者可能本來就熟悉的聲音，或是讓參與者重複聽到某種聲響之後自動做出反應。此時，聲音是功能性的，它扮演提醒或引導行動的功能，而重複出現的音效可以讓參與者在協助推進情節的過程中，學會它所代表的意義。

再者，無論是電鐵琴、薩克斯風的演奏、效果器的環境音，或是兩者的結合，這些聲音都會進入參與者的耳機。由於活動現場不只是透過耳機播放事先錄好的音訊，也搭配了現場演奏，並透過揚聲器予以放大。對參與者而言，若單純只是配戴全罩式耳機，聲音會有一種被悶住的感覺。但由樂手會在現場演奏，聲響或音樂持續在耳機內外流竄，動態鮮明，對聽覺的衝擊很大。無論是抽象或具象、不和諧或和諧的聲響，它們會各自被嵌進多樣的場景，讓參與者的感官體驗更為豐富。

這樣的聲音設計跟一般的爵士或即興表演截然不同。為了搭配情節的架構與段落，讓聲響的表現更多元，王思雅和林映辰不但預先設計聲音，也保留了現場即興的部分，讓整體的沉浸式體驗更為豐富。因為有樂手的積極參與，參與者的聽覺體驗不但特別，其身體感可能也會有所不同，從而影響情境中的思考或選擇模式。

群體動物－階段性呈現（Debby Wang Music Studio提供／攝影侯彥宇）

《群體動物》是一場沒有演員的活動，參與者本身就是表演者，完全依賴現場的體感（視覺、聽覺、觸感）來進行。它結合了空間設計、聲音互動、角色扮演和即興演奏，來引導參與者感受（或忽略）霸凌的存在。在情節推進的過程中，參與者會面對一場隨機的社交考驗，他們可能要跟隨某些人、對某個人作出不一定符合意願的行為。

在活動結束之後，參與者摘下耳機，回到現實，坐下來分享心得。這樣的安排是有意義的，因為每個人扮演不同的角色、作出不同的選擇，對於霸凌的覺察與反應，自然也大不相同。就像大部分的人一樣，我在唸國中時，曾經有過被排擠的經驗，所以非常瞭解那種孤立感。

不過，《群體動物》並不只是勾起我作為受害者的回憶，我也察覺到活動進行時，自己反應遲鈍的一面：沉浸於音樂的美妙，愉快而專注地在教室場景中「學習」時，作為「群體動物」一員的我，對於當下四周可能有不尋常，或值得警覺的事件在發生，其實是渾然不覺的。

群體動物－階段性呈現（Debby Wang Music Studio提供／攝影侯彥宇）

甚至，透過不同的參與者視角，我逐漸發現，有意或無心，我是否也曾無視於別人遭受霸凌，而選擇袖手旁觀？或者，更惡劣地，會因為覺得好玩而加入行動？有趣的是，當我察覺到自己也有可能是霸凌的共犯時，也想要大聲抗辯：在推進情節的過程中，當音樂cue我，鼓勵我專心「學習」，在狀似平靜無波的群體生活中扮演乖乖牌，難道錯了嗎？這場沉浸式活動對我不但是嶄新的體驗，它的後勁十足，事後在心理上所造成的衝擊及反省，可能更甚於當下的感官體驗。

《群體動物》的內容是有機且開放的，透過彈性且多元的設計，音樂家每一次的「演奏」，參與者每一次的「演出」，彼此互動時所作的每一個「選擇」，都是如此不同。也因為如此，這樣的設計會讓活動保持彈性，不至於重複，往後也有潛力持續進化、成長。群體生活中的「霸凌」，本來是極為沉重、甚至帶著傷痕的議題，但《群體動物》選擇以一種相對溫和的方式來表現。更特別的是，它讓「聲音」扮演舉足輕重的角色，三位主創者在設計上的細膩和用心，值得肯定。

《群體動物－階段性呈現》

演出 | Debby Wang Music Studio

時間 | 2025/03/13 20:00

地點 | 國立臺灣科學教育館五樓溫暖小池塘

孫秀蕙

5月

06
2025

精緻而具詩意的當代即興演奏 《臺北藍調 週三特演 王群婷四重奏》

臺北藍調 週三特演 王群婷四重奏（王群婷提供／攝影財哥）

A

次瀏覽

讀 248

A

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

近年 [勤](#) [A](#) 的貝斯手，或許可以長期鑽研非洲—古巴音樂的徐崇育為代表。透過融合不同元素，徐崇育的作品擴大了臺灣爵士演奏的語彙和範疇。本文評介的年輕貝斯手王群婷，則從四重奏編制出發，透過情感細膩的鋪陳，展現了女性爵士音樂家獨特的創作視角，4月30日在臺北Blue Note舉行的演出很生動地說明了這一切。

王群婷將這場音樂會視為療癒之旅。她說：從準備、寫曲溝通到呈現，很像是一段療程；在創作的過程中，每當寫完、確定曲子，都有一種宣洩的輕鬆感，讓她的心情特別愉快。^{【1】}

這一場演出以〈奇巧計程車〉揭開序幕，描述的是王群婷搭計程車的經驗；低音貝斯手只要接了演出，就必需攜帶龐大的琴出門，這首曲子描述的就是搭計程車時遇到的各種狀況與故事。王群婷將這樣的體驗譜寫成音樂，作為音樂會的開場，邀請聽眾一起搭上這段旅程。〈奇巧計程車〉以拉弓旋律為前導，帶出有強烈節奏感的主題，接下來小號、鋼琴、貝斯與鼓輪流即興，作進一步的延伸，我特別喜歡小號手鄭立偉的激昂熱切的獨奏。

接下來演奏的曲子是“Woodpecker”，選自瑞典樂團「Tingvall Trio」發行於2023年的專輯 *Birds*。鋼琴手唐寧先是反覆演奏高音，王群婷的低音貝斯隨即加入，構成主題旋律，是一首好聽又動人的抒情之作。由

於王群婷選擇以四重奏來演繹“Woodpecker”，相較於原作的三重奏，聲響更為豐富，尤其是加入小號之後，即興不但更有變化，收尾時以模仿鳥鳴的小號聲響呼應曲名，讓音樂聽起來更有意思。

樂團演奏的第三首作品是〈18030940〉。王群婷說明曲名的由來：當她完成譜寫後，抬頭看了一眼電腦螢幕，當時正好是3月18日早上9點40分。這首曲子在聲響設計上風格鮮明，洋溢著戲劇張力，融合了drum and bass的節奏架構，帶有些許噪音質地。陳奕欣打鼓靈活有勁，表現恰如其分。

接著演出的〈十二月冬〉，靈感來自王群婷某個冬日隨手記錄的一段旋律。因平日工作繁忙，王群婷習慣將腦中浮現的聲音即時記錄於電腦中，許多作品便是從這些紀錄逐漸發展而成。〈十二月冬〉是一首氣氛靜謐、節奏舒緩的作品，風格上較為貼近歐洲當代即興音樂，帶有內斂而詩意的特質。

“You Come to Me”是王群婷從英國學成歸國後創作的第二首創作，是很動聽的作品。某天早晨，王群婷發現自己在那天完全不需工作，於是決定好好度過這一天。當時住在文山區的她，選擇徒步前往華山看電影《兔嘲男孩》。那天天氣宜人，心情格外輕鬆。走在街上，她一邊觀察來往行人，一邊思索：「為什麼禮拜一也有這麼多人在街上？是不是也和我一樣休假？」那種在人群中相遇、彼此擦身而過的感受，逐漸形塑出“ You Come to Me”的意象。然而電影本身描繪的是二戰的殘酷現實，觀影後返家的路上，她的情緒也從一開始的輕快，轉為複雜，這種心理上的轉折，如實地融入了音樂的起伏，表達的是一種心情的幽微變化。小號手鄭立偉的詮釋尤為出色，令人印象深刻。

〈阿德勒〉是下半場讓我印象最深刻的作品；它是一首有哲學意涵的創作，靈感來自奧地利心理學家阿德勒的思想。阿德勒主張，改變思維就能改變看待世界的角度。人不應拘泥自我，而是要主動塑造自己的未來。這首曲子正是對這種信念的詮釋，透過小號、鋼琴與貝斯的精湛即興，整體音樂聽起來有一種昇華、解放的效果。

在〈走嗎？好啊〉一曲中，鼓手陳奕欣首先進行氣勢磅礴的獨奏，展現了對節奏的自信與掌握，接續其後的是小號手鄭立偉、鋼琴手唐寧與貝斯手王群婷精湛的獨奏，他們各自展現了豐富的即興語言和張力。關於這首曲子的命名，王群婷解釋：許多時候，自己或許因為是個性隨和，常在未經思索的情形下說「好啊」，表面上似乎是答應了什麼，但其實只是一種妥協，而她則試著以音樂來捕捉這樣的心理狀態。

王群婷先前在參與其他樂團的演出時，我就已經留意到她在曲目挑選和創作風格上，特別關注當代即興音樂的發展。這次音樂會的曲目選擇了瑞典鋼琴手Martin Tingvall和美國小號手Terence Blanchard的作品，就反映出她對於這類風格作品的興趣。

王群婷的音樂語彙不拘泥傳統，著重的是聲響結構和情感氛圍。透過簡潔但深刻的旋律、自由而具彈性的即興、營造出精緻而具詩意的聆聽效果。這使她的創作既保有個人特色，也能和當代即興音樂對話。我期待，未來能夠有更多像她這樣優秀的年輕樂手，積極投入創作與實驗，形塑出具特色的原創作品，開拓屬於本地的聲音風景和文化內涵。

注解

1、在演出完隔天（5月1日），王群婷向筆者說明音樂會主題。

《臺北藍調 週三特演 王群婷四重奏》

演出 | 王群婷四重奏

時間 | 2025/04/30 21:00

地點 | 臺北藍調（Blue Note Taipei）（臺北市大安區羅斯福路三段171號四樓）

音樂 專案 2024 Blue Note Taipei 孫秀蕙 王群婷四重奏 臺北藍調

臺北藍調 週三特演 王群婷四重奏

孫秀蕙

6月

02
2025

以音樂書寫記憶，用作品說故事 《蔡雯慧的挪威映像II 與李成員》

蔡雯慧的挪威映像II 與李成員（蔡雯慧提供）

次瀏覽

讀 0

又 孫秀蕙（2024年度專案評論人）

即興 蔡雯 挪威的緣分，始於位於極圈的特羅姆瑟（Tromsø）。她第一次造訪這座城市時，便深深愛上了當地的自然風景和生活氛圍，並創作出“*They Just Forgot*”來紀念這段際遇。在錄好的版本裡，蔡雯慧以優美的高音吟唱，搭配管樂和聲，聽起來是如此動人。

當代即興歌手的特色在於，他們不僅是唱出旋律或歌詞的歌者，更將自己的聲音視為樂器，融入整體樂團的演奏之中，蔡雯慧和她的Vestige樂團即為一例。運用豐富的音色變化以及卓越的即興內容，蔡雯慧展現了高度的音樂自由與創造力。她的唱法經常超越爵士樂的傳統框架，「歌聲」浮現於整體聲響紋理之上，既是情感的載體，也是與其他樂器對話的一環。

長年以來，蔡雯慧懷抱對北極的嚮往，從那片寧靜遼闊的地景中汲取創作靈感，同時也獲得身心安定的力量。2025年初，她以駐村藝術家的身份再度前往特羅姆瑟，沉浸在人煙稀少、靜謐純粹的環境中，繼續以音樂探索自我，並試圖捕捉自然與人文之間的細微脈動。回到台灣後，她規劃了四場創作發表會，與樂迷分享這段旅程的所見所感，其中5月22日於女巫店舉行的《挪威映像II 與李成員》為第二場演出。

這場音樂會以麥可·傑克遜經典名曲“I Can't Help It”揭開序幕。這首收錄於1979年專輯*Off the Wall*的作品律動感強烈，成為電貝斯手李成員展現演奏魅力的舞台。蔡雯慧的演唱清亮、精準，無論呼吸控制或音量轉換，皆是恰到好處，她的即興段落自然奔放，為經典老歌注入新生命。

接著，她演唱了挪威知名的老歌“De nære ting”，這首歌歌頌日常生活中那些平凡卻彌足珍貴的人事物——家庭、朋友、自然風景。蔡雯慧提到，我們往往為了追尋遠方的夢想，而忽略了身邊的美好，這首帶著懷舊感的曲子也引導觀眾在抒情平緩的旋律中沉澱思緒、靜心聆聽。

第三首登場的是蔡雯慧的原創曲“Longings of Svalbard”，靈感來自她在駐村期間每日散步的海邊。她回憶，第一次搭機前往特羅姆瑟時，在飛機尚未降落時便已忍不住落淚，後來才發現，那個讓她情緒潰堤的地點，正是她日後天天造訪的那片海岸。或許，正如她所言，那塊土地早已與她的靈魂有所牽連。

演唱這首作品時，蔡雯慧透過效果器，一層又一層地疊加聲部，營造出具有空間感，宛如合唱的質感。她深沉、充滿穿透力的吟唱引領聽眾進入一個開闊無垠的聲音景觀，那象徵著極地地貌，也是人心幽微之境。這首作品不僅描繪孤寂與渺小的存在體驗，更是一場與自我及生命本質的對話。

蔡雯慧在下半場演唱的第一首曲子是靈魂樂歌手史帝夫·汪達（Stevie Wonder）的名作“Overjoyed”。筆者第一次聽到爵士歌手演唱這首曲子是2019年美國女歌手Karen Gallinger和鋼琴手曾增譚同台演出的音樂會，聲聲句句打進我的心坎裡，而曾增譚功力強大的鋼琴伴奏亦是令人印象深刻。蔡雯慧的演唱表達了原曲的深情以及關於夢想的堅持，轉調的同時，也展現了她控制嗓音的精湛實力。

之後登場的“I'll Be Seeing You”是一首膾炙人口的抒情歌謠，筆者想得到的爵士版本是由美國女歌手比莉·哈樂黛（Billie Holiday）演唱，嗓音婉約細膩。蔡雯慧演唱的版本較為輕快，洋溢著搖擺韻味，歌詞描寫各種生活日常景物——小咖啡館、對街的公園、旋轉木馬、栗子樹、許願井……無論是歌詞描述的咖啡館或是對街的公園，剛好跟她以前唸書學校前的街景相似。蔡雯慧以這首歌紀念她的恩師John Ruocco；即使老師已經不在身邊，但他留下來的回憶點點滴滴依然令人懷念。

接著演出的“Telegrafbukta”指的是特羅姆瑟的峽灣地區。蔡雯慧再度運用效果器創造空間感十足的聲響，透過悠揚吟唱，帶領聽眾穿越時空，彷彿置身於冰川、山巒與海洋交織的北歐風景，曲子雖然短但意境深遠。

最後一首曲子“I Will Protect You”是整場音樂會的亮點。這首歌探討了「保護」的真正含義。藉由這首創作，蔡雯慧想傳達給聽眾的是：若我們真心愛一個地方，有時候真正的「保護」意味著選擇不去做某些事。滿足自身慾望或自以為善意的行動，是有可能帶來負面結果的。她的歌詞是這樣寫的：

Not here, not the snowbound field,
Not where your silence needs to yield, don't yield.
I've seen others plant too soon, too loud,
花開過頭，周圍都謝了
我不會撐開傘，when you're the sky
也不會借你的地 plant dreams
Not all my needs need to be fulfilled
Love's not the reason
你就是你，我沒關係

蔡雯慧的演唱柔中帶剛、含蓄但堅定，表達出她的人生哲學以及對極圈生活的觀察，溫暖而有穿透力的歌聲搭配李成員的電貝斯伴奏相得益彰。李成員鬆軟的貝斯提供了溫柔的支撐，兩者的互動如同細語交談，彼此呼應，為這首作品注入一股可愛、真摯的氣息，同時也展現了她對聲音質地、情感與即興的掌握。

這一晚的音樂會，不僅是一段動人的演出，更展現了蔡雯慧作為創作者的實力。透過挪威駐村的體驗，她將感受轉化為美好的聲音風景，從極圈風景到內在情感的轉折，都成為她創作的養分。蔡雯慧以音樂書寫記憶，用作品說故事，證明了她不只是歌者，更是能將經驗昇華為藝術的音樂創作人。

《蔡雯慧的挪威映像II 與李成員》

演出 | 演唱、效果器：蔡雯慧；電貝斯：李成員

時間 | 2025/05/22 19:30

地點 | 女巫店（臺北市新生南路三段56巷7號）