

創意音樂超偶團體秀

Super Idols of Creative Music

江易錚 | Yi-Cheng CHIANG

國立台灣藝術大學音樂系專任助理教授

英國蘇珊大嬸 (Susan Boyle) 以及手機銷售員保羅帕茲 (Paul Potts) 以素人的姿態但帶有天賦的歌聲，在英國選秀節目《英國有人才》(Britain's Got Talent) 中，受多位毒舌評委的青睞，一舉成名，席捲了全世界流行樂壇。2007 年台灣開始了「超級偶像」選秀賽，也挖掘了無數流行樂優秀的歌手，造就了重要的天王天后。接下來的介紹當中，雖然沒有經過毒舌的評審委員的遴選，但卻以豐富創意的表現獲得全世界聽眾的喜愛，也算是另類的「星光大道 — 創意音樂團體篇」。

美國作曲家約翰凱吉

你能想像，當你打開電視，準備欣賞節目時，主持人正在介紹演出者及其表演內容，此時的你正以一種聆聽古典音樂演出表演的心，期待著演出。結果，並不如你所想像的出現小提琴、鋼琴或樂團在舞台上，取而代之的，反而像是雜貨店裡的擺設！頓時會讓人懷疑是不是電視導播播錯節目了！！不要懷疑，你所見的一切，都是真的！！

1 約翰凱吉 1960 年的美國電視秀《我有一個秘密》(I've Got A Secret) 上面，親自演出其作品〈水的漫步〉。

50 年代美國作曲家約翰凱吉 (John Cage) 在 1960 年的美國電視秀《我有一個秘密》(I've Got A Secret) 上面，親自演出其作品《水的漫步》(Water Walk)¹。在節目表演中，凱吉使用了浴缸、預置鋼琴、五台收音機、攪拌機及哨子等生活用品。舞台上的凱吉手拿著碼錶在這些物品中穿梭，一下子把冰塊放進攪拌機，一下子把收音機推倒在地，一下子澆花，或者倒水並把杯子裡的水喝進肚子，隨著曲子終尾，台下觀眾的笑聲是越來越大，凱吉仍然嚴肅並專心的依照自己的步伐去執行每個動作直到結束。

試想今天若是聽眾花了幾百塊甚至幾千塊買了門票，進入莊嚴的音樂廳，準備聆聽腦海中所認知的表演：演出者穿著禮服，端莊的走上舞台並且沉穩的開始演奏，但所聽到且所看到的並不似傳統的音樂模式，反而如同在看傅培梅烹飪，這個衝擊對聽眾想必是很大的。

凱吉使用了任何生活上的東西來創作，於 60 年代投下「生活中任何東西都可以成為樂器，任何聲音都有可能是音樂的素材」的想法，除了衝擊了

當時的傳統表演藝術形式，將物品「再利用」的觀念，也算是一種另類的環保概念吧！

樂器不再只是傳統認知裡的「樂器」，生活上周遭所見的桌椅等物品，也可視為一個音樂的媒介。音樂表演藝術不再只是演出者乖乖地在舞台上定住不移的表演，而是加入了一些戲劇性或劇情性的素材。時至今日，凱吉的想法被運用在各種音樂表演且大量的呈現於各種型式，包含早期的維多柏格 (Victor Borge)²、當今活躍於全世界並於各藝術節表演的英國表演團體「破銅爛鐵」(Stomp)³、韓國打擊團「亂打」(Nanta)⁴ 以及連古典音樂大師基頓克萊曼 (Gidon Kremer) 都力邀合作演出的英國古典音樂雙人組「伊古德斯曼 & 朱」(Igudesman & Joo)⁵。

英國團體「破銅爛鐵」

相信很多人有這種經驗，工作很累回到家，迎接你的是眼前這堆積如山的髒碗，除了嘆口氣，無奈並繼續接受所有的一成不變及機械化的洗碗

2 破銅爛鐵

3 亂打《烹飪秀》(Cookin Show)

動作以外，腦中除了洗碗機可以解救你以外，就是靠自己改變心境。所以「破銅爛鐵」將洗水槽視為樂器，嘗試發出洗碗過程中可能發出的任何聲音，如：手戴塑膠手套摩擦水槽的聲音、敲打碗盤的聲音、以及透過洗碗水的方式發出水濺水槽的聲音等。此外，另外加上有趣的節奏，將這些「聲音」轉換成「音樂」。這樣的想法，是否能提供讀者洗碗時的另類思考——從此洗碗將不再只是一個無聊乏味、制式化的工作，而是一個創作式的玩音樂表現。

受邀來台多次的英國表演團體「破銅爛鐵」，除了洗水槽做為打擊物品以外，另外也使用打火機、水管及大型鐵桶等生活周遭的物品⁶為打擊的素材，將這些我們所熟悉的日常用品視為打擊樂器並結合舞蹈型式，擊奏出振奮人心的節奏。「破銅爛鐵」首支 DVD《*Stomp Out Loud*》，自 1998 年至今已創下超過 250,000 張的銷售量。另外，全球巡迴演出已超過 10,000 場秀。

韓國團體「亂打」

前面提到，「破銅爛鐵」以洗水槽為創作音樂的媒介之一。韓國團體「亂打」則以更戲劇及商業化的方式演出。在其《烹飪秀》(Cookin Show) 的表演裡，以廚房的鍋碗瓢盆為打擊的樂器，且加入了讓觀眾快樂的橋段，例如：菜刀切菜時編織出節奏性強的音樂，演出者在舞台上把切好的菜相互丟灑在其他演出者身上，進而發展出幽默的戲劇性情節。這種非傳統的「雜耍式」演出，除了發展成四個固定表演的聚點以外，每年更吸引了 380,000 位外國聽眾及遊客前往南韓欣賞其表演。

英國古典音樂雙人組「伊古德斯曼 & 朱」

由俄國出生的小提琴家阿列斯基·伊古德斯

4 伊古德斯曼 & 朱的表演

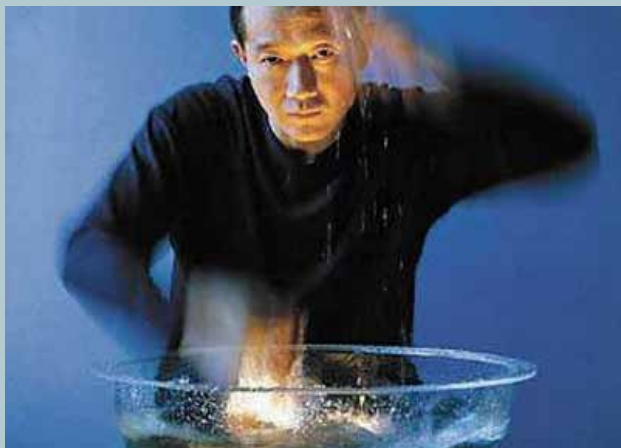
曼 (Aleskey Igudesman) 及英籍韓裔的鋼琴家朱永基 (Richard Hyung-ki Joo) 所創立於 2004 年的英國古典音樂雙人組「伊古德斯曼 & 朱」，走紅全世界並受邀於歐美各重要音樂節，他們所演出的「古典樂狂想曲系列」(“A Little Nightmare Music” & “A BIG Nightmare Music”⁷)，以其扎實的音樂演奏技巧及富於創意及幽默的獨特表演方式，席捲整個古典音樂界，並創造 You tube 1500 萬點閱率。其中的表演曲目《拉赫曼尼諾夫有雙大手》(Rachmaninoff had big hands) 中，演出者以作曲家拉赫曼尼諾夫的大手⁸ 為創作點子，因為演出者沒有非常大的手可以輕鬆彈奏拉赫曼尼諾夫 Op.3 No.2，所以就以特製的木頭塊來彈奏。此表演道出大部分人彈奏拉氏作品所面臨的困難，因此更能引起練琴者的共鳴。或許這個想法是鋼琴家朱在練習

時候而得到的靈感吧！

「伊古德斯曼 & 朱」因為擁有扎實的古典音樂底子，因此有別於其他演出團體，表演上反而更富深度，且更具特色及個人化風格而不流於媚俗文化。

台灣團體

在台灣方面也有一些團體也是以這種非傳統方式演出而博得滿堂彩。包含「朱宗慶打擊樂團」及「采風樂坊」等。其中「朱宗慶打擊樂團」大量運用有趣的表演方式吸引一般聽眾，也能輕鬆吸引兒童觀眾，進而加強台灣兒童音樂欣賞的能力。除此之外，也跳脫以往侷限於音樂廳的表演地點，而以其他非專業演奏廳取而代之，更讓藝術走向人

5 譚盾協奏曲作品《水樂》

6 譚盾《紙舞》協奏曲

群。「采風樂坊」則是在音樂跨領域、演出者的裝扮及舞台燈光設計等，結合視覺上的享受，著名的演出曲目包含《音樂搖滾》和最近的《無極》等。目前台灣在地團體的表演，已漸脫離傳統的表演模式，而以更易讓觀眾接受的方式呈現。

譚盾

古典傳統音樂表演除了增加了戲劇元素及視覺跨領域表演以外，在音樂創作本質上的突破也是極富創意性的。除了生活用品可以用來創作音樂以外，東歐大師李給替（György Ligeti）作品《交響詩》（*Symphonic Poem*），作品名稱雖堪稱傳統，但所使用的樂器竟然是給 100 個節拍器。在此暫時先不探究其特有的音響創作理念，此作品在編制上已經跳脫傳統的思考方式了。美國微小主義（Minimalism）作曲家萊希（Steve Reich）的《拍

手音樂》（*Clapping Music*）顧名思義全曲沒有任何器樂演出，而是以拍手的方式打出節奏。

除了西方作曲家在編制創作上大革新以外，東方作曲家也將東方文化思維使用在創作中。享譽美國的中國作曲家譚盾⁹，除了以電影《臥虎藏龍》名揚電影圈，其所創作的現代音樂更是開創無限可能的創意性。在其協奏曲作品「水樂」（1998）中，水被視為一個重要的獨奏樂器，取代了傳統所認知的「小提琴」協奏曲或是「鋼琴」協奏曲中的獨奏樂器，而是「水」協奏曲，譚盾如何把非具體且流動的水轉換成一個可以掌控的具體物件並使其製造出與樂團抗衡的聲響？在獨奏（*water cadenza*）中，舞台上置放二個透明水容器，表演者利用各種方式製造出水的聲音，包含撈水的聲音、手掌拍擊表面的水、運用手指打彈較深的水層、杯子撞擊水面及杯子放入水裡利用杯裡空氣所製造出的咕嚕聲音等，除了利用各種方式去接觸水而發出不同的

水聲，接觸水的不同深度而製造出的水聲，也是譚盾所嘗試體驗的，這種多面向的思考進而創造出細微不同的音色。除此之外，譚盾不單只是製造出打擊的效果，音樂上還運用了水的特性製造出音高：將長長的透明管子放入水盆中，然後利用雙手高舉或低放水管，改變了水管在水盆中的深淺度，進而製造出不同音高。控制水管就如同伸縮號一樣，不同把位製造出不同的音高。譚盾在這首作品中嘗試了五十幾種水的裝置及聲音。觀眾在看演出的同時，對於濺的整個舞台都是水的情形，也是大呼過癮的，除了聲音的享受外，在視覺上也獲得極大的滿足。

除了《水舞》協奏曲中視水為獨奏樂器，《紙舞》協奏曲（2003）則將「紙」當做獨奏樂器，作品運用各種形狀及模式的紙，包括利用紙條所做成的類似小掃把的樣子並甩出沙沙的聲音、紙做成的鼓、紙片做成的鼓及從天花板垂到地上大片的紙簾等，敲擊的方式則包含吹、甩、搖、打、拍及敲

等方式，製造出不同聲響。而除了運用周遭隨處可得的東西水及紙以外，譚盾在2009年創作《土樂》，譚盾將持續以「金木水火土」來創作其「有機音樂」系列。譚盾獨創性的創作風格，將音樂、視覺空間及劇場表演融合在一起，尤其在音樂本身的創作上面，改變了觀眾對音樂的認知。

為了使表演不拘泥於單一領域，跨領域的結合可以增加更多的創意刺激及開創更多元的表現。台詞的設計、劇情的發展及敘述、不同表演藝術型式的融合以及音樂內容本身以外的硬體設計，皆可以成為創意的手段及媒介。

「創意」將是講究個人特色的二十一世紀重要的一個指標。輕鬆幽默，顛覆傳統嚴肅的表演方式，結合二十世紀生活的藝術刺激、科技發明及生活習慣的靈感，對活在現代生活裡的聽眾不也提供了無距離感的藝術饗宴？

■ 注釋

- 1 《水的漫步》（1959）被視為其作品「水之音樂」第二部（Water Music No. 2）。此作品首演於義大利電視秀 *Lascia O Raddoppia*。
- 2 維多柏格（Victor Borge, 1909-2000）丹裔美籍鋼琴家及指揮家。
- 3 「破銅爛鐵」（Stomp）於1991年成立於英國布萊頓（Brighton, UK），為非傳統的舞蹈打擊團體。
- 4 「亂打」（Nanta 난타）1997年於南韓首爾首演第一場秀，為南韓著名音樂戲劇表演團體，以廚房煮菜為演出概念的主軸，並以廚房用具當作打擊樂器。1999年演出英國愛丁堡藝術節之後開始以所演出的「烹飪秀」（Cookin Show）名揚國際。以南韓四個戲劇廳為固定的表演聚點，分別為 Myeong Dong Nanta Theatre、Gangbuk JeongDong Nanta Theatre、Hongdae Nanta Theatre 及 Jeju Nanta Theatre。
- 5 小提琴家阿列斯基·伊古德斯曼（Aleskey Igudesman）及英籍韓裔的鋼琴家朱永基 Richard Hyung-ki Joo 兩位從12歲起為英國曼紐因音樂院（Yehudi Menuhin School）的同學。其中，伊古德斯曼為BMG旗下絃樂三重奏「Triology」的創始成員。
- 6 「破銅爛鐵」（Stomp）大量的將周遭生活物品當作打擊樂器，所使用的物品請參考 <http://www.stomponline.com/instruments.php>。
- 7 《A BIG Nightmare Music》為「伊古德斯曼 & 朱」與交響樂及大型室內樂團的合作演出。
- 8 相傳拉赫曼尼諾夫的手可輕鬆彈奏鋼琴鍵盤12度以上，因此進而影響其和聲音域的使用與創作。
- 9 譚盾1957年出生於中國長沙，獲多項國際大賽，包含1990年日本入野義朗作曲比賽首獎及2001年美國73屆奧斯卡最佳原創音樂獎等。1997年因應香港回歸而創作《天·地·人》交響樂並與大提琴家馬友友合作。

■ 圖片來源／提供

- 圖1 <http://www.multimedialab.be/blog/?p=638>
- 圖2 <http://www.stomp.co.uk/location/all-locations/>
- 圖3 http://cn.last.fm/group/AS%C4%B0AN+MUS%C4%B0C+TURKEY/forum/138466/_/662874
- 圖4 http://weary-drum-daily.blogspot.tw/2012_04_01_archive.html
- 圖5 <http://www.fijiwater.com/2011/tan-dun-toronto-symphony-contest/>
- 圖6 <http://hastac.org/node/1899>