音樂賞析

~音樂會心得~

盧穎

TSO爵士狂想曲

Jazz Rhapsody

時間:2013.5.25 PM19:30

地點:中山堂

演出者:

Violin小提琴暨作曲家:班傑明‧舒密特Benjamin Schmid

Double Bass低音提琴暨作曲家:佐格‧布萊恩舒密特Georg Breinschmid

Piano鋼琴暨作曲家:安東尼‧東奇Antoni Donchev

曲目:

G.Breinschmid：Musette Pour Elisabeth

G.Breinschmid：Skubeks Delight

K.Weill：Youkali

J.S.Bach, Arr.B.Schmid / G.Breinschmid：Prelude in E

J.S.Bach, Arr.B.Schmid：Let’s Gavotte

G.Breinschmid：5/4

G.Breinschmid：Breins Knights

W.Kroll, Arr.B.Schmid：Banjo and Fiddle

A.Donchev：Mish Mash

G.Breinschmid：Spring

G.Breinschmid：Schnörtzenbrekke

G.Breinschmid：Sedlaceks mood

E.Harris, Arr.B.Schmid：Freedom Jazz Dance

心得：

 特地選了一個比較不嚴肅的表演，深怕古典音樂比較艱澀難懂。聽音樂會之前也先上網查一下表演者的資料，了解三人都是奧地利的音樂家，也都是從古典樂學起，之後投入爵士樂的懷抱。據我對爵士樂的了解，爵士樂不都由打擊樂器、管樂器(喇叭、薩克斯風…..)演奏的嗎?只有三種樂器，而且是弦樂器，能演奏爵士樂嗎?

 抱持著懷疑進入中山堂的中正廳聽演奏，從懷疑、投入、到了解，之後是佩服。三人看似各自演奏，卻又渾然天成的和諧。Double Bass充分的發揮它的功用，不用弓拉琴，卻用手撥弦、用手拍打音箱，製造出爵士樂特有的慵懶節奏，營造出鼓的感覺。其實整場音樂會，我的目光始終放在Double Bass的身上，他實在太詼諧了！隨興又渾然忘我的演奏，偶爾製造出一點笑果。當然Violin也不惶多讓，高超的技巧也讓人看得目不轉睛，原來看似古典的樂器，也能營造出隨興慵懶的感覺。相較之下，鋼琴像是陪襯了，但又不可缺少。三人各司其職，Double Bass扮演著打擊樂器節奏的部分；Volin扮演的是小號、薩克斯風等管樂器；鋼琴則負責較柔和的部分。

 每一首都是那麼令人如痴如醉，我隨著音樂幻想自己在各種場合。【Musette Pour Elisabeth】帶我到春天的花園中愉悅的野餐，爾後又拉著我參加一場熱鬧的夏日晚會。【Skubeks Delight】開頭由Violin solo，Benjamin Schmid手上的violin像是玩具一般，看似隨意的撥弄，卻能拉出急促高昂又突然轉低沉而下的樂曲，之後Double Bass用弓撥打弦，營造爵士鼓的節奏感，整首帶著人的心情由詼諧轉入悲傷之後卻感到輕鬆輕快。真是莫名奇妙卻吸引人的音樂。

爵士樂總讓人想起夜晚，特別適合在夜晚聽。【Youkali】則給人涼快的感覺，彷彿是夏夜吹來的一股涼風。幻想在度假勝地的海灘上，熱鬧的大街旁，坐在露天酒吧小酌。聽著這首時，忽然覺得Georg Breinschmid的演奏有傑克強森的感覺，難怪我會一直聯想到夏天、海、衝浪…。

【Prelude in E】開頭比較憂傷、沉靜，像是一人走在夜晚的河堤上漫步，卻又不是害怕寂寞與哀傷，反而享受一人靜謐的時光。隨著音樂又走進繁華的夜街上，與各式各樣的人擦肩而過，享受那份孤獨，寂寞也是浪漫微酸微苦微甜的。微微的感覺剛剛好。

 中場休息之後的下半場音樂更帶給人各種不同的感受。

【Banjo and Fiddle】將場景搬移到港口小鎮，鎮上有著各種生活，港邊的漁夫們勤快的工作；隨著音樂又到午後，都把手邊的工作停下來，喝杯午茶，之後才回到工作崗位上，忙碌而愉快，臉上都帶著笑。

【Spring】我最喜歡的一首。Piano開的頭，悠揚的琴聲奏出春天嫩芽所帶來的隱約喜悅、又有點不確定猶疑；之後讓人聯想到愛情。DoubleBass加入後，樂曲不再那麼憂傷，Violin拉出的聲調像較高昂的薩克斯風。這首是唯一比較偏憂傷的曲調，較抒情些，而我個人偏好這樣的音樂。

【Sedlaceks mood】曲調給人神秘的感覺，像是預告著什麼事要發生，有點像電影【不可能的任務】中的音樂，DoubleBass用手拍著音箱，又用腳打拍子，將低音大提琴當作爵士鼓。

【Freedom Jazz Dance】這首我也很喜歡，雖然曲目取為自由爵士之舞，但節奏忽快忽慢，很難跳出什麼樣的舞，但三位演奏者卻渾然忘我的隨著演奏的動作起舞，我才明白這首為何要命名為爵士之舞，自由的，不受拘束的舞。

聽完這場令人瘋狂卻又給人浪漫的音樂會，我想，音樂家與瘋子真的是一線之隔。爵士樂通常給人浪漫、慵懶的感覺，但這三位演奏家，卻讓爵士樂多了詼諧有趣的部分，充滿故事性，忽而激昂忽而哀傷忽而浪漫忽而緊張，真是一場音樂饗宴！並非高級大餐，而是老饕才會懂得巷弄美食。同時這場音樂會也讓我對弦樂器大大改觀，當爵士遇上古典，所帶來的衝突強烈的衝擊我們的視覺與聽覺！

 最後一首安可曲，Benjamin Schmid用英文介紹說：something for Vienna。更是為這場音樂會畫下完美的句點。很難真正選定一個詞形容這首樂曲，悠揚?慵懶?浪漫?哀傷?優雅?我認為都充斥在這首曲子中，唯一能確信的是，Benjamin Schmid選了這首曲子來代表他的家鄉維也納，也充分的代表了維也納的浪漫風情。

台灣大哥大音樂會

-當我們敲在一起-

時間:2013.6.8PM19:00

地點:松山文創園區

演出者:

十方樂集:十方打擊樂團

心得:

 無意間在報章雜誌上看到這個活動，才知道台灣大哥大基金會從2005年開始就每年會在台灣各地辦幾場這樣的音樂會，都是戶外、免費，讓社會大眾不用花大錢也能參與音樂饗宴。今年夏天台灣大哥大也籌辦了四場的音樂會，這次聽的是其中第二場------敲在一起，所謂「敲」在一起，很顯然的是有關於打擊樂。他們邀請台灣現代音樂表演團隊-----十方樂集中的十方音樂團體來演出。十方樂集創辦人是「台灣現代音樂之家」-----徐伯年於1996年創立的，其中分為「十方樂集室內樂團」與「十方打擊樂團」兩者。

 這次演出的曲目大都是改編自台灣民曲或者是一些有名的樂曲，用打擊樂的方式演出。

 第一首是李泰祥先生為雲門舞集所寫的《生民》，取材自詩經大雅「生民」篇，演出的是其中第三段「鼓」，是一段頗長的打擊樂。描寫的是大地誕生的情景。透過打擊樂，確實傳遞了生命的悸動。像是原住民族的舞蹈，充滿活力與熱情，而打擊樂卻帶出比較莊嚴的感覺。

 平常不太關注打擊樂，卻發現其實生活中的音樂很多都與打擊樂器連結在一起。第一首表演者皆為女性，各式各樣的鼓都由這些女性來敲擊，展現了女性的氣力之美。鼓並沒有音調的高低之分，卻能透過大小音量來表達緊湊、莊嚴、鼓舞的不同感覺。結合起來充滿磅礡之氣。後段加入木琴，木琴的聲音清脆空靈，奏出大地生命之美。

 主持人介紹樂團所使用的木琴為馬林巴琴，起源於非洲南美洲國家。木琴又分為木琴與高音木琴兩種，並請台上的老師分別敲擊這兩種木琴讓我們辨別。在我聽起來木琴的音比較夢幻低沉，高音木琴則空靈輕巧。

 之後演出《台灣舞曲》加入了鐵琴鐘琴木琴，我才知道原來鐵琴也像吉他一

樣可插電呢!而且鐵琴如果加了踏板則有延續迴響的音色。《台灣舞曲》台灣舞曲主要是改編台灣著名的曲子:丟丟銅仔、甜蜜蜜、夜來香……的合輯。我認為用打擊樂來呈現，少了原本歌曲的悲傷感，每一個敲擊的音，都彷彿化為音符在我面前生動靈活的跳躍，讓人不自覺的欣喜，難怪許多心靈音樂、水晶音樂常用木琴鐵琴來當主要樂器。聽了之後才發現，鐵琴木琴所敲打出來的樂曲，乾淨純粹，有時又帶點莊嚴的感覺(讓我一直聯想到大悲咒)，有沉澱人心的效果。

 之後還有《成年禮》，由Jesse Monkman所做的曲子。開始時由木琴帶出神祕的感覺，好像有什麼事情正要發生……隨之而來是壯闊的氣勢，充分表現出成年禮的喜悅與驕傲，穿插著一些對成年以後的不確定、猶疑與期待，然後又演奏出對人生的探索。很喜歡這首曲子，演奏出的情境躍然在我眼前。

 看著舞台上的演奏者，才知道原來木琴鐵琴也不是那麼好使的，可不是輕鬆地敲擊幾下就可以有美妙的樂音，看著演奏者兩手各拿兩支敲擊棒，左右手還得敲出不同的音，完全不能敲錯音，就好佩服這些音樂家啊!

 《集樂狂想》則是四首改編曲，改編自法雅《火祭之舞》、蕭邦《黑鍵》、俄羅斯亞美尼亞民族的《劍舞》及大家耳熟能詳的林姆斯基‧高沙可夫《大黃蜂的飛行》。令我印象最深刻的，竟然是演奏初，用玻璃紙或塑膠袋弄出的沙沙聲，令我驚嘆樂團的發想。《火祭之舞》是西班牙樂曲，曲風忽快忽慢，下一秒又改變節奏音調，讓人捉摸不清，也感受到西班牙的熱情活力。《大黃蜂的飛行》大家都聽過，只是鐵琴版的我還是第一次聽呢!這首曲子用鋼琴彈奏的其實更能傳達大黃蜂飛行的聲音，用鐵琴敲奏則表現出大黃蜂飛行時翅膀振動的緊湊。

這場音樂會讓我了解打擊樂也是很豐富的，光是打擊樂器就好多種，其中的鍵盤家族也是大有學問，而且打擊樂器要比其他樂器還要花費力氣去敲打、訓練肌肉與體力，好不簡單。

 而且我也發現了打擊樂團中每位成員都身兼多職，一下打鼓，一下又得敲木琴，這也是與交響樂團、室內樂團等不同的地方。