

爵士記憶 *in Taichung*

文/蕭任峰
圖/蕭任峰、編輯部

每年到了秋高氣爽的十月天，爵士候鳥們就開始陸陸續續遷徙來台中，「你今天爵士了嗎？」也成為這個時節常見的一句標語。為時一個多禮拜的爵士慶典中，主辦單位總是邀請到全世界頂尖的爵士行家齊聚一堂，樂迷們可以隨性參與每個優質演出，也可以選擇自己鍾愛的樂團，在台下給予熱情的掌聲與喝采。相較於鄰近的東京爵士音樂節或是海峽對岸的上海爵士音樂節，為時只有三天左右

而且全部演出都需索票入場的情形，來到台中免費享受長達9天爵士風情的愛樂者，真的可以大聲的說「台中很爵士！」

爵士樂的自由精神

爵士樂追求一種態度，不受拘束、自由解放的感覺。在爵士樂這種兼容並蓄的觀念下，似乎任何一種音樂也都有成為爵士音樂的可能，端看舞台上的表演者如何以他自己的「爵士觀」來

詮釋。一首爵士曲，通常有超過一半以上的時間都是在呈現「即興Improvisation」的狀態。既然是即興、即席的演出，就表示即使相同的曲目你也不會聽到兩次完全一樣的爵士演奏，這也就是爵士樂特殊與有趣的地方。與古典樂不同之處，爵士樂手們在即興的時候是完全沒有「譜」來顯示答案的，靠的是自己的音感與平常的訓練，即席的編曲加上即席的彈奏，這就是爵士的精髓所在！

有些人喜歡從即興內容、音階、和聲等等去分析爵士曲子的優劣，其實對一般人而言，爵士不用多語，也不複雜，只要放鬆用「心」聆聽，聽每個音符帶給你的心靈感受，欣賞每個樂手現場演出時候的互動，此時音樂就是另一種溝通的語言，在樂手們用自己的樂器在音樂上交互「對

話」的過程，在台下聆聽的我們也自然融入這個「對話」過程的一部份，此時此刻，你就是爵士國度裡最搖擺的「爵士公民」。

爵士音樂 台中萌芽

台中市自2003年開始舉辦「台中爵士音樂節」，每年延攬許多國內外優秀爵士音樂家及樂團前來演出，儼然已成為台灣最重要的國際藝術節慶之一，讓樂迷們驚呼不斷，耳目一新，撒下許多種子在这片土地上，讓爵士音樂萌芽並成綠蔭。

除了爵士音樂節以外，台中有幾個五星級飯店會不定期安排爵士樂表演，偶爾在一些優質的複合式藝文空間中也聞得到爵士味，例如文英館迴廊咖啡、Retro Cafe、勤美誠品音樂館、法雅客、Forro，以及年底即將開幕的Namlala Oumnono等等，只要用心搜尋，你就可以找到適合自己的爵士角落。

在傳播媒體方面，Sunny Radio太陽電台則是台灣地區近年唯一開始以爵士為號召的音樂電台，幾年下來為藝術與文化默默耕耘，節目內容規劃豐富，以藝文知性、生活健康為主軸，並在音樂網時段規劃完整的爵士空間，讓爵士迷們只要打開收音機就能源源不絕的聽到標準又現代感十足的爵士音符。

爵士樂團 活躍台中

而隨著爵士音樂種子的發芽

成長，台中的爵士人口逐漸增多，近年來也開始出現活躍於台中地區的爵士樂團。

黃盟傑爵士鋼琴三重奏由目前任教於明道大學的黃盟傑老師發起組成，他自幼接觸古典音樂薰陶，成年後遠赴美國芝加哥研習爵士樂，並獲得爵士音樂研究碩士學位。其演出融合古典、拉丁、放克、現代等元素，為中部地區學經歷相當完整的「爵士先生」。多年來受邀台中爵士音樂節與逍遙音樂節，並舉辦多場爵士講座。除了持續推廣散播爵士文化種子外，近年來更將觸角延伸到古典樂的領域，與彰化市交響樂團合作，將古典樂與現代爵士做適切的結合，於國內外多場演出都獲得高度肯定與評價。

另外成立於2008年的Michael Haack European Jazz Ensemble，結合了幾位國內同樣熱愛音樂且優秀的年輕樂手，來自德國的

Michael是個專業的爵士薩克斯風手，已有二十年的表演經驗，曾多次受邀到日本、韓國及其他的歐洲國家表演，2005年定居台中。除了個人創作外，演奏風格也包含了不同的流派表現。將於2009年正式推出個人專輯並於爵士音樂節上有精湛的演出。

爵士米樂團（JazZMe）則是一個由五位喜愛爵士的年輕人所組成，成軍將近五年的時間，許多比賽與公開演出中備受肯定的爵士米，團員各個身懷絕技、大有來頭，稱得上是英雄出少年。此樂團演出以Fusion融合爵士為主，偶爾帶有一點流行抒情，由於常以薩克斯風作為主奏樂器，令人聯想到日本天團T-square的味道，值得細細品味。

另一個團體J - Code爵士樂團與許多爵士組合一樣，源自於

▲ 「爵士先生」黃盟傑。

爵士酒吧的Jam Session，幾位志同道合的爵士青年因為即興合作而自然成軍，曾入選ICRT爵士音樂大賽決選樂團，並多次受邀於爵士音樂節與逍遙音樂町演出，團長兼Bass手的James希望可以號召各路爵士英雄，以最貼近一般聆聽者的角度，推廣爵士音樂的到你我的生活中。

關心爵士動態的朋友這兩年一定聽過「陳若玗」這個名子，她出身台中，1990年前往紐約修讀於茱莉亞音樂學院，並取得紐約大學爵士作曲碩士與哥倫比亞大學音樂教育博士學位，目前就讀紐約著名的學校New School，並得到爵士鋼琴巨將Jason Moran極高的評價。去年回家鄉舉辦音樂會曾發生擠爆中山堂的盛況，今年延續熱度舉辦北中南巡演，並發行個人爵士專輯，成為爵

士樂圈矚目的焦點。正如Jason Moran所言「陳若玗，爵士樂界的一顆新星」已經誕生。

在法國求學的周維瑩（Wei-Ying Chou）遇上了事業與愛情的夥伴Olivier Baron，組成了「BARON CHOU」二重奏，一個演奏中音薩克斯風，一個演奏低音大提琴，這樣單純的組合卻幾乎可以征戰任何艱深的咆勃爵士音樂（Bebop）。帥氣的Olivier Baron成為台灣女婿後，今年伴隨老婆回到台中，計劃在大里開設一間專門提供爵士音樂的空間「Namlala Oumnono」，想必會為台中帶來嶄新的爵士生命力，令人期待。

一個城市都具有兩個面向，一個是看得見的硬體建設，另一個是看不見的軟體「印象」，屬於你我的生活經驗編織出的城市

「記憶」。這個「看不見的城市記憶」往往比看得見的城市還要歷久彌新，當物換星移，城市的樣貌改變了，但那個記憶裡的爵士城卻永遠深植在心中。台中人，一起來編織屬於爵士的台中城市記憶吧！**大城**

▲ 「BARON CHOU」二重奏。

作者簡介

蕭任峰（James）

爵士樂貝斯手，太陽廣播電台爵士音樂節目主持人與音樂部負責人，台中五星級飯店長駐樂師。曾多次受邀誠品、扶輪社、大專院校之爵士講座與大型爵士音樂節等活動，多年以來耕耘爵士樂演出與推廣不遺餘力。

情迷爵士 狂放又慵懶

2009

台中爵士音樂節無時不樂

圖/台中市政府新聞處、林啓弘
文/民聲文化傳播股份有限公司

◎義大利小號名家恩利科·拉瓦為爵士音樂節揭開序幕。

秋天^{的涼風吹起，又到了爵士的季節，台中爵士音樂節為本市每年最重要的藝術盛事，今年已經邁入第七年，在主辦單位的精心規劃，以及民間企業如勤美樂團、麗明營造、港洲營造事業等團體的不吝贊助之下，今年台中爵士音樂節精彩無比、多元豐富之活動內容，受到各地民衆的踴躍支持，成為全國名聞遐邇且最受歡迎的露天音樂展演嘉年華會，成功地將愛樂種籽散播至全國各地，並為台中市打響文化之都美譽！}

今年台中爵士音樂節於10月17日至25日連續九天不間斷地放送熱力！主辦單位除延續以往籌辦活動的熱情及淬礪自我精進的信念外，更本著今年音樂節主題「爵士，無時不樂！」（Time in Jazz）的精神，使前來參與爵士盛會的愛樂者均能即刻享受爵士，並時時刻刻擁抱爵士，沉浸於無盡歡愉裡！

義法大師蒞臨 征服滿場樂迷

開幕首日，義大利重量級小號手－恩利科·拉瓦五重奏（Enrico Rava Quintet）以深邃成熟的樂音，征服在場所有民衆，為今年度的台中爵士音樂節揭開序幕。五重奏領軍者恩利科·拉瓦（Enrico Rava）為義大利小號大師，被稱為滄桑的孤寂之狼，他不僅擅長紐奧良爵士，也玩咆勃爵士〈Bebop〉、酷派爵士〈Cool Jazz〉，連義大利老家的歌劇作品也能被他用爵士樂的即興邏輯陳述，更別提六〇年代那些百鬼夜行的前衛錄音。雖然扛著自由前衛的招牌，但他的音樂面貌多變萬化，不管是承襲查克·貝克（Chet Baker）與邁爾士·戴維斯（Miles Davis）的精髓，結合吹奏語彙與自由爵士的酷熱激烈性質，或是演奏美國傳統爵士，都一樣出色且深具個人風格，無怪乎多次獲選「音樂爵士」（Musica Jazz）年度最佳音樂家，同時贏得最佳團體及最佳義大利兩項大獎。

閉幕當天，則邀請到理查·蓋利安諾四重奏（Richard Galliano Quartet）帶來壓軸表演。唐代

文學大家蘇軾盛讚詩人王維「詩中有畫，畫中有詩」，這句話用在這位優秀的音樂家身上一點也不為過，理查·蓋利安諾（Richard Galliano）的音樂帶著法式田園浪漫、美式即興不羈，以及阿根廷探戈的節奏美感，所呈現出的風情畫面，讓欣賞者不需買機票，便能遊覽三大洲的瑰麗風光，可謂「樂中有畫，樂中有詩」。熱情瑰麗的表演引動現場觀眾的情緒，為今年爵士音樂節畫下完美的句點。

國內外樂手舞動爵士夜晚

在今年台中爵士音樂節邀請到的表演團體中，國外演出團體質量再創新高，亞洲地區受邀的爵士樂團，分別來自日本、馬來西亞、香港、上海、韓國以及亞

洲的樂團，包含了Pia-no-jaC、A.P.U.打擊樂團、韓國全永世三重奏、曾德康爵士三重奏、顧忠山三重奏等團體，一同共襄盛舉。自從公布邀請卡司後，爵士樂迷天天倒數著這天的到來，而9天的活動也讓這些菁英團體一一在台上引爆爵士狂潮，滿足了爵士樂迷的耳朵。

另外，主辦單位還特別與美國在台協會合作，共同舉辦美國藍調主題週，邀請到美國藍調大師喬伊·吉爾莫（Joey Gilmore）現場演出藍調。喬伊在2005年於田納西州孟菲斯市舉辦的國際藍調大賽中，以代表台灣的身份參加比賽贏得第一名！2006年則代表佛羅里達藍調協會參賽，再度蟬聯冠軍！曾經代表台灣參賽的喬伊，第一次踏上這

塊寶島，激發出了精采的演奏，讓現場觀眾報以如雷的掌聲，也讓他大呼：「寶島的樂迷實在太熱情了！」

姐妹市樂團前來交流演出

今年的爵士音樂節還有一組佳賓值得一提，就是來自美國華盛頓州塔科馬港市（Tacoma）的卡寧·康迪樂團（The Kareem Kandi Band）。塔科馬港市是本市的姐妹市，此次代表姐妹市來訪的卡寧·康迪樂團，是個在當地乃至於美國西北部備受推崇的一組主流爵士樂團，成員均是當地一時之選。他們以獨具風格的表演展現姐妹市的情誼，為台中爵士音樂節增添更多光采。

除此之外，國內優秀爵士好手也紛紛聚集參與本項活動，擁

- ① 由各地湧入的熱情樂迷將市民廣場擠得人山人海。
- ② 美國藍調大師喬伊·吉爾莫以樂音征服滿場觀眾。
- ③ 法國手風琴大師—理查·蓋利安諾帶來精彩的演出。
- ④ 聲納合唱團的優美和聲，讓現場聽眾如癡如醉。

有台灣鼓王美稱的黃瑞豐帶來讓人血脈賁張、忘情舞動的拉丁爵士夜晚，其它如董舜文、呂聖斐、魏廣皓、史茵茵、Tammy等人也一一呈現屬於在地風格的爵士樂，帶給樂迷們豐富多彩的聽覺饗宴。

美食藝術相伴 增添風采

首度連續九天，天天有活動的經國園道，再次邀請台中地區的五星級飯店美食、異國美食，以滿足參加者的美食之慾，各參加廠商無不卯足全勁，賣力奮戰，端出極致美味吸引民眾駐足購買。網羅世界各國的珍饈美饌及台中當地的特色小吃攤位綿延於爵士長廊，讓樂迷們邊啖佳餚、啜飲品及賞雅樂，人生之歡，夫復何求！

其它周邊活動如創意市集，由各具特色之素人藝術家，展出其精心製作的產品，亦為音樂節活動增添更豐富的色彩！活動會場的雜誌封面拍照區，吸引了許多年輕少男少女前來取景，一圓成為爵士雜誌的封面人物的明星夢！而彩繪薩克斯風館則展示了眾多手繪薩克斯風，這些兼具美觀與實用功能的藝術品，無論是在顏料、溫度、組裝、音色測試等細節都需要費時費力才能完成，累積心血打造出的作品也博得參觀民眾的紛紛讚美。

露天電影院星光閃爍 雙J舞台活動不斷

今年爵士露天電影院，於平日周一至周四進行播放，不僅安排了與爵士樂相關的電影—《爵

士怪傑》與《爵士浮生》，讓民眾從電影中認識爵士樂，還有來自蒙特婁國際爵士音樂節實況，以及紐約卡內基廳爵士巨星超絕聯演「向大師致敬—Verve 60周年音樂會」，國際級的爵士盛會讓民眾在現場一次聽個夠，直呼過癮。

不僅周邊活動精采豐富，在經國園道上所設置的雙J舞台，更以一場接一場的爵士樂表演，讓整個舞台周遭擠得水洩不通，台上的樂手賣力表演，台下的觀眾也不得閒，盡情地隨著音樂搖擺。

台中爵士盛會 明年更值得期待

以「Time in Jazz—爵士，無時不樂！」為本次精神的2009台中爵士音樂節，在經國園道、市民廣場以多元化節目吸引來自各地的民眾欣賞，於落幕後依舊令人回味無窮，而今年成功的經驗，已吸引許多來自世界各地樂手紛紛主動來信，表達希望參與明年度的爵士音樂節盛會！

台中爵士音樂節在過去幾年來的長期耕耘下，全球優秀的爵士樂手及歌者不遠千里，親臨台中一展或酣暢淋漓或搖擺寫意的爵士風采，各地愛樂者亦紛至沓來，親身體驗可熱力狂放亦可慵懶灑脫的爵士馨香。一連九天、天天精彩的2009爵士音樂節，已經開始醞釀新的創意及能量，期待來年相聚。 **大塚**

音樂外交 縱橫全球

美國爵士親善大使

1950s-1970s

世界巡迴表演攝影珍藏展

圖、文/陳辰芝

「台中爵士音樂節」於10月17日開跑，國立台灣美術館與美國在台協會於此時特別聯合舉辦「美國爵士親善大使1950s-1970s世界巡迴表演攝影珍藏展」，展期自10月17日至11月29日，將推出美國50至70年代「爵士親善大使世界巡迴表演」之多項珍貴攝影作品，再添爵士視覺藝術饗宴。

爵士樂大師傳奇之旅

1950至70年代間，美國政府罕見的出資贊助一項音樂巡演計畫，由美國國會議員小亞當·鮑威爾（Adam Clayton Powell Jr.）提議讓爵士樂小號巨匠迪吉·葛拉斯彼（Dizzy Gillespie）組成一個大樂隊，透過海外巡演的的方式宣傳美國文化。20年間，美國多位知名爵士樂手均曾參與此項計

畫，這些傳奇性的爵士樂大師，如：路易斯·阿姆斯壯（Louis Armstrong）、戴夫·布魯貝克（Dave Brubeck）、邁爾斯·戴維斯（Miles Davis）、艾靈頓公爵（Duke Ellington）、迪吉·葛拉斯彼（Dizzy Gillespie）、班尼·固德曼（Benny Goodman）、莎拉·沃恩（Sarah Vaughn）等多位演奏家，用其獨特的演奏方式呈現美國爵士音樂的多樣性，以音樂的力量消弭文化與政治藩籬。本次展覽展出55幅攝影作品，介紹這些爵士樂大使們各具特色的精彩表演旅程，呈現藝術在異文化之間所扮演的強大影響力。

音樂消弭國界藩籬

1956年，艾森豪威爾政府同意讓國務院派出這些樂團到南歐

與中東地區進行表演活動，迪吉和他的樂團擔任完美大使，感動了許多來自各種不同階層的民眾。一位曾在札格拉布出席迪吉音樂會的觀眾，因深受感動而驚呼：「這個國家所需要的是更少的大使，但更多的即興爵士樂！」爵士樂外交旅程因而展開，無論是美國政府和世界都深受吸引。

同年，班尼·固德曼（Benny Goodman）與他的樂團巡迴到了東亞；1958年戴夫·布魯貝克（Dave Brubeck）的四重奏樂團來到東歐、中東及南亞；路易斯·阿姆斯壯（Louis Armstrong）及他的All Start 樂團則於1960至1961在非洲巡演；班

尼·固德曼 (Benny Goodman) 也再度於1962年踏上旅程至蘇聯演奏。接下來的一年，艾靈頓公爵(Duke Ellington) 及他的魅力樂團縱橫中東和南亞，展開10年的旅程。在美國國務院的支持下，這項富有活力的文化外交活動持續到1978年，數不完的爵士樂手，包含班尼·卡特 (Benny Carter)、邁爾斯·戴維斯 (Miles Davis)、伍迪·賀曼 (Woody Herman)、爾歐·漢斯 (Earl Hines)、奧斯卡·彼德生 (Oscar Peterson)、克拉克·泰瑞 (Clark Terry)、及莎

拉·沃恩 (Sarah Vaughn) 等都帶著象徵美國的爵士靈魂走向全球。

珍貴影像首度公開

「美國爵士親善大使1950s-1970s世界巡迴表演攝影珍藏展」是透過與美國密西根大學潘妮·馮·愛紳教授 (Penny M. Von Eschen) 共同策劃，自美國各地蒐集這些爵士樂團跨越4大洲到35個國家巡演的珍貴歷史鏡頭。這些旅程包含迪吉與南斯拉夫樂手騎乘摩托車、路易斯會見奈及利亞國家領袖，以及班尼在

莫斯科紅色廣場和孩童們玩耍的精采紀錄。這是美國政府第一次以攝影紀錄作品集結成一個展覽的方式，呈現美國公共外交積極的正向經驗。

美國是爵士樂的發源地，隨著台灣逐年增加對爵士樂的欣賞與喜愛，在「2009台中爵士音樂節」搖擺上路的此時，「美國爵士親善大使1950s-1970s世界巡迴表演攝影珍藏展」，不僅呈現了這些爵士大師當年與各地民衆心靈交流的景象，也讓大家見識到音樂歷久不衰、維繫人心的力量。 **大墩**

