已故日本爵士樂界薩克斯風元老前野港造曾指出，1920年代中期爵士樂風行大阪、神戶一帶時，能真正學到爵士樂的內功心法，而不只是複製一個聲響上的空殼，是早期日本爵士樂手的最大期盼。雖然當時美國才是世界爵士樂的中心地，但1920、30年代玩爵士樂的日本人中，只有極少數的人有能力前往這真正的爵士聖地，多數日本樂手是選擇前往有「亞洲爵士樂麥加」之稱，各式舞廳、夜總會林立的上海。

儘管要同時面對經濟上的困頓，和忍受華人憎恨排斥的眼光，為了音樂上的理想，他們把赴上海要承擔的一切視為成為真正爵士樂手所要付出的「學費」。今日中國大陸以「海歸派」一詞戲稱海外留學歸國的人，而當年日本爵士樂界也以「海歸派」（上海帰り）稱呼在上海歷經磨練歸國的樂師。這些「海歸派」樂手當時在樂界被視為已習得全套功夫的爵士樂家（ジャズメン，即 jazzman），能演奏出與聽唱片的人截然不同的正宗爵士樂。

1941年底太平洋戰爭爆發，日本對英美宣戰後，爵士樂一度被視為「敵性音樂」而遭禁。戰後因駐日美軍的娛樂需求，爵士樂在日本發展更加蓬勃，更多日本樂手投身爵士樂演出。今天日本爵士樂圈，有人演繹標準的爵士樂風格，有人致力於發展更精采的融合方式，更有人思考風格框限的跨越。

跨國交流推動人類音樂文化發展

被外來音樂深深著迷，取材異國的音樂元素進行新創作，或以他族音樂為基底發展成屬於自己音樂文化的現象，由來已久。音樂文化自一地區輸入至另一地區，或一地區內的幾個族群相互吸納彼此的音樂文化，產生新的風格、表演形式，甚至成為歷久不衰的一項「傳統」，是很自然的事。只是從初步接觸、融入實踐到廣為大眾接受，需要經歷一段時間。

舉例而言，日本現存最古老的音樂形式——雅樂，係奈良時代（710-794年）自中國及高麗傳入，經一、二百年的模仿並與日本當地音樂融合，至其盛行的平安時期（794-1192年）才發展完備。美國路易斯安那州的卡津（Cajun）音樂是以法國移民帶來的無伴奏歌謠與酒歌為底，吸納北美洲原住民、非裔黑人音樂元素，再結合英國、西班牙裔移民的舞曲、民歌、器樂等，歷經百年融合眾多族裔的音樂而成。

再如已被視為印尼民歌的格朗章（Keroncong）歌曲，原本是十九世紀末流行於雅加達及其附近沿海城鎮中下階層的一種歌曲，與印尼傳統音樂甘美朗截然不同，旋律以西方大小調音階構成，使用西式和絃、樂器伴奏。1930年代印尼電影大量在片中加入而大為流行，隨後更因二戰日本占領印尼期間英美流行歌曲遭禁，成為唯一可聽的流行歌，最後翻身變為一種代表印尼的音樂形式。

再舉更貼近一般社會大眾的例子，歷久彌新的西洋古典音樂、當代的英美日韓流行音樂。西洋古典音樂中，巴洛克時期包含源自不同國家、地區眾多舞曲編成的器樂組曲，經過無數世代傳遞至今，仍不斷受古典樂迷喜愛；披頭四（The Beatles）1967年推出具有迷幻實驗色彩、融入印度音樂元素的《比伯軍曹寂寞芳心俱樂部》（*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*），至今仍是受樂迷與樂評視為極富影響力的經典搖滾專輯。

儘管古典或流行音樂的推廣與傳播牽涉到複雜的政經權力、商業媒體，但不可否認的是，兩者皆有取材異國元素、以他族群音樂為基礎發展出自身音樂文化的情形。跨國跨界交流與融合，是人類音樂文化不斷發展的動力。

親臨現場聆賞在今日更顯重要

留聲技術的發展，使大眾透過唱片聆賞各類音樂作品，藉此認識原本必須親赴國外，或逢外邦樂人來訪才得以聽見的異國樂音。錄音的問世改變了人類聆賞音樂與創作音樂的模式，隨著聲音儲存與播放裝置技術的普及，聽「錄音」逐漸成為音樂欣賞與傳播的主要媒介。

對表演者來說，儘管錄音技術不斷進步，早期難以克服的困境，如麥克風未問世之前細小聲響無法收音，磁帶問世可以進行剪接之前一首歌的錄製必須一次完成等，已經不是問題，但無論是古典音樂、流行音樂或其他樂種，在沒有觀眾的錄音室裡面對空氣表演，已經與從前音樂活動的性質大不相同。

而對聽眾來說，音樂的聆賞習慣也因為錄音而起了變化。錄音產品成為聽眾接觸音樂的重要途徑，現今我們聽的多是預先錄製好的演出，原本表演者能依據展演現場情境而即興發揮的演出，成為因為錄製下來而固定不變的聲音，聽者失去與音樂家現場互動的機會。唱片錄音雖然記錄了演出風華，讓聽眾得以反覆玩味稍縱即逝的一段表演，但原本「活」的演出魅力依舊只能在現場體驗，無法在「死」的錄音中呈現。

數位技術空前發達的今日，比起播唱片的年代，「聽」音樂更容易了，但若要五官皆能享受音樂，還是必須回到錄音技術問世前的做法——現場演出。珍惜每一次觀賞現場展演的機會，仔細觀察演出者在台上的眼神、動作，體驗錄音所沒有的每一個表演細節，是現代觀眾應重新養成的心境。

留白部位提供觀眾打洞收藏之用

觀賞 CTH 的音樂演出

以上三個議題——即興、跨界、現場，正是觀賞 CTH 演出的重點所在。三位成員追求的是爵士樂手不設限、展現自我，但又能彼此傾聽、相互支援的即興創作；他們運用的音樂素材來自日本文化的底蘊與多年音樂實踐累積的功力，但又不拘泥於特定樂種；他們傳送的不止是樂音聲響，而是要在現場同時激起五官反應的表演藝術。無論你對爵士樂有什麼先入為主的觀感，對拉丁打擊樂器有什麼既定的想像，又或是覺得踢踏舞者的肢體該會怎麼躍動，邀請你先以自己的認知出發，檢視 CTH 的作品與演出，然後逐漸敞開心胸，在現場親身觀賞他們如何以自己的方式做音樂。

如前所述，在唱片銷售上 CTH 的作品屬於「爵士」、「日本爵士」，但在實際演出中，樂手本身並不願受限歸類於特定樂種，他們認為自己的作品就是日本音樂。也因此，今晚的演出中，臺灣的觀眾可以體驗源自北美的音樂傳統如何注入日本精神，發展為「新和風音樂」。至於他們所呈現的算是什麼類型、什麼樂種，就由觀眾自己判定，以自己的音樂經驗、認知，為前所未聞的新聲音歸類，本來就是觀舞賞樂的樂趣之一。

（撰文：陳峙維）

CURATOR'S WORDS

How does music, as an important cultural genre, travel across boundaries in humans' world? How should the traditional expressions and artistic concepts be understood, appropriated, and interpreted in a new world of music? How can it extend new meanings and create local aesthetics in a different cultural context? The 2014 series of Ways to Listen to the World will present how "old-time music," "free improvisation," and "spirituals" – the three music genres which are directly related to music of North America – have found a new tune in a contemporary time and on the foreign land

INTRODUCTION

Originating in the US as well as Europe in the 1960s, free improvisation of jazz and contemporary music has inspired musicians for generations to experiment with different interpretations and to break the confinement of any existing musical structure. This concept has also led many modern Japanese musicians to create a new form of jazz music with their own unique improvisational expression. Conguero Tres Hoofers, a rising band from Japan, has been invited to share with the audience in Taiwan the latest development of free improvisation in Japan, as well as their experiences of how elements of jazz, Latin American rhythms and Japanese traditional music can be integrated to create "new Japanese music."

PROFILE

Conguero Tres Hoofers (CTH), is an acoustic project founded in 2010, by a unique team combining the melody of an acoustic guitarist, the energy of a tap dancer and the rhythm of a percussionist. Having made their name on the main stage at Fuji Rock Festival 2010, they released in the ensuing year their first album *Classics from the Parallel World,* which soon ranked the first place on the iTunes Jazz Chart. Their work became well-perceived in Japan and overseas. In 2013, the second album *Selected Future is Love* reached number one on the iTunes Jazz Chart again. They have just finished their concert tour in Europe this summer. Apart from making records and giving live performances, they have been visiting preschools and other educational facilities in Japan to demonstrate to the younger generation how music can be used as a tool for communication.

ATSUMI Yukihiro, guitarist. He began his career in 2002 as a studio and live guitarist. Before starting CTH, he founded a project called "thirdiq" in 2008 and released two highly-acclaimed albums, *Monologue* and *Who May Find Love in the Imaginary Axis*. In 2012 he moved to Kyoto from Tokyo in search for his roots in Japan. To explore a sound and inspiration that expresses the soul of the Japanese spirit, he moved into a 130-year-old traditional dwelling *Goemontei* and made it his studio and atelier. Atsumi's work style goes beyond the musical context of melody, rhythm and harmony. He is not only a musician, but sees himself as a sound architect who designs sound that brings harmony, love and prositivity to our world.

NISHIOKA Hiderow, percussion and trumpet player. In addition to playing in CTH, he is the timbale player of CENTRAL, a salsa band formed in 1999, on his home ground. Active both in "major" and in "underground", he works with artists from various genres such as pop, rock to dance, jazz, hip-hop, in recording studios and live performances.

SARO, tap dancer. He began theater tap studies at the age of 9 in Tokyo. Later he went to India, the US and Australia, which greatly influenced his current tap rhythm. When King of Slydes (Jimmy Slyde) came to perform in Japan in 2004, SARO did the last performance of the show. He used to be a member of Kavki Boiz, the Japanese guitarist and producer Miyavi's supporting performers. Apart from CTH, he also performs solo and with a number of other teams and bands, and is now a member of the famous Japanese rhythm tap quartet SOUND OUT. Through performing and teaching, he is now spreading the influence of his tap music and movements all over Japan and among other Asian countries.

(Chen Szu-wei)

演出時間｜2014年10月19日 (星期日) 7:30PM
演出地點｜國家音樂廳演奏廳
演 出 者｜Conguero Tres Hoofers
說故事的人、企劃協力｜陳峙維
2014「我是這樣看世界」策畫人｜許馨文

主辦單位｜國家兩廳院 National Theater & Concert Hall
指定住宿｜FX HOTELS GROUP

演出長度｜上半場60分鐘 下半場40分鐘 中場休息20分鐘
Approx. 120 minutes with an intermission of 20 minutes.

主辦單位保留節目內容異動權
The programs are subject to change.

歡　迎

各位親愛的觀眾，您好：
「國家表演藝術中心」於2014年四月正式成立。本中心所屬的場館包括臺北的國家兩廳院、臺中國家歌劇院、高雄的衛武營國家藝術文化中心。我們期盼由這北中南串起的平臺成為大家所愛的表演藝術大家庭。誠摯地邀請您來一同參與！

國家表演藝術中心董事長

Welcome

The National Performing Arts Center opened in April, 2014. Our Center, which embodies the National Theater & Concert Hall in Taipei, the National Taichung Theater and the National Kaohsiung Center for the Arts, is dedicated to providing a platform for the performing arts connecting the whole of Taiwan. We welcome you to become part of our performing arts family.

Chairman, National Performing Arts Center

系列策展人的話

音樂類型作為重要的文化形式，如何在人的世界中跨域流動？傳統的表達語彙與創作觀念，如何在新的樂境中被理解、挪用與詮釋？它們如何在另一個人文風土與時空脈絡裡，延伸開展出新的意義與在地美學？2014年《我是這樣看世界》系列音樂會，要帶領大家探尋「昔時樂」（old-time music）、「自由即興」（free improvisation）與「靈歌」（spirituals）三種與北美音樂密切相關的展演傳統，在當代／異地落樂生歌的蹤跡。

演出曲目 Programs*

Alethic Blade
真性的鋒芒。一切由此開始，今晚以這首曲子進行開場調音；但這不是校正音準，而是調和今晚的空間、人群、天候、氣氛。（選自第二張專輯 *Selected Future is Love*）

Departure
啟程的心境。這一曲為你開啟契機，放手去做任何事。（選自第二張專輯）

Beyond the Fields
超越視野。吉他手渥美幸裕幾年前的聲響探索計劃，以 thirdiq 為名發表的作品。（選自2008、2009年推出的兩張 thirdiq 專輯）

Time
歡樂的時光總是過得特別快，而乏味的每一刻都是漫長難耐。無論如何，文明的進展還是持續加速。（選自第二張專輯）

Transfer Ticket
擇你所愛，愛你所擇，一張票讓你轉乘到任何想去的地方。（選自第一張專輯 *Classics from The Parallel World*）

Around the Ark
2014年六、七月歐洲夏日巡迴演出，在巴黎和行腳法國其他城鎮時獲得的靈感。（新作，尚未發行）

B.O.W
藍、橘、白三色，今夏歐洲巡迴演出中途荷蘭的啟發。（新作，尚未發行）

plats/plus
今夏歐洲巡迴演出中來自柏林的感召。（新作，尚未發行）

A Kind of Nocturne
Conguero Tres Hoofers 的夜曲。（選自第一張專輯）

Japanese Music
渥美幸裕創作的第一首「新和風音樂」作品，是未來更多將透過手機 App 發表的「新和風音樂」系列的首發之作。（選自第二張專輯）

Akashic Love
平行宇宙中的天地萬物之愛。源自梵語 Akasha，最早的生命元素。（選自第一張專輯）

*曲目僅供參考。按爵士、自由即興演出慣例，樂手將會根據音樂會現場觀眾反應調整演出內容。
As a common rule in jazz and free improvisation, the program is subject to change and the musicians may substitute a few pieces when necessary.

演出者簡介

Conguero Tres Hoofers（CTH）樂團

一個來自日本，結合打擊樂手、吉他手、踢踏舞者的跨界音樂團體。2010年成軍並首度在日本知名「富士搖滾音樂祭」（Fuji Rock Festival）的主舞台登場，隔年發行首張專輯《來自平行世界的經典》（*Classics from The Parallel World*），便登上日本 iTunes 爵士專輯銷售排行榜第一名，一鳴驚人。此後這個極受矚目的樂團，以爵士樂即興的精神、跨界的風貌，迅速成為歐洲各大音樂節爭相邀請對象，以及「富士搖滾音樂祭」的常客樂團，並在各地巡演。

2013年製作第二張專輯《愛在選定的未來》（*Selected Future is Love*），錄音地點選在京都一棟具130年歷史的日本家屋「五右衛門邸」，所有曲目皆一次錄完未經剪輯，專輯發行後再度獲得 iTunes 爵士專輯銷售排行榜冠軍。該團在創作演出之外，亦經常拜訪教育機構，分享爵士樂手不斷嘗試超越自我的經驗，為推廣兒童與青少年參與爵士樂學習和演出盡一份心力。2014年六、七月該團甫完成在德、法、荷、英等國，二十多場的歐洲巡迴演出。

團名中，Conguero 原意是康加鼓手，Tres 是一種有三組雙弦、類似現代吉他的古巴樂器，Hoofers 則是美語對踢踏舞者的俗稱，所以康加鼓、吉他、踢踏舞正是這個樂團的聲響編制特色。現場演出中豐富的視覺與聽覺即興變化，在動靜之中其實也隱藏著饒富趣味的日本箏與三味線的影子，展現其自成一格的聲影美感。他們要追求的不是被定位在所謂「日本爵士」（J-Jazz）的領域，而是不受既定樂種限制、能自由運用各式音樂素材，並融入與日本音樂特色的「新和風音樂」。

渥美幸裕（ATSUMI Yukihiro）

1981年生於濱松。CTH 的吉他手，2002年以在錄音室與現場演出擔任吉他手展開其音樂生涯後，2008年發起聲響探索計劃 thirdiq，以此為名接連製作兩張專輯。第二張專輯《在想像的軸線上遇到愛》（*Who May Find Love in the Imaginary Axis*）開始在海外發行，在英法等國廣獲好評。2010年再組 Conguero Tres Hoofers 樂團，2012年從東京移居至京都，進駐有130年歷史的日本家屋「五右衛門邸」，以此做為其追尋能表達日本精神創作靈感的生活與工作場所，並曾在此舉行「十五夜音樂會」。他認為自己不只是音樂人，而是能透過聲音，帶給這個世界和諧、愛，以及正面能量的聲音建築師。

西岡ヒデロー（西岡英朗，NISHIOKA Hiderow）

1972年生於佐賀。在 CTH 裡擔任打擊樂手，主要演奏康加鼓、箱鼓，以及其他各式打擊樂器。除了擊樂之外，還是個專業小喇叭手，在 CTH 演出中偶而也吹奏獻聲。除了主要在 CENTRAL 騷莎樂團擔任廷巴鼓（timbales）手之外，音樂風格寬廣，遊走於「主流」與「地下」，與日本流行、搖滾、舞曲、爵士、嘻哈藝人、團體均有合作，活動範圍遍及錄音室與現場演出。

SARO（横山禎大，YOKOYAMA Sadihiro）

1982年生於東京。CTH 的踢踏舞者。九歲開始學習踢踏舞，在日本、美國、印度、澳洲等地精進舞藝，培養出充滿幽默又獨特的踢踏舞步聲響節奏，也奠定他能不限樂種、表演形式，與世界各地訪日的藝術家合作的基礎。2004年踢踏舞王吉米・斯萊德（Jimmy Slyde）赴日本舉行演出，他獲邀演出最後一支舞。此外，他也曾是日本吉他手兼製作人 Miyavi 的合作團體「歌舞伎男子」（Kavki Boiz）的成員，以踢踏舞做為獨特的樂聲，參與 Miyavi 的影音出版製作與世界巡迴演出。目前他是日本知名節奏踢踏舞團 SOUND OUT 的成員，也是編舞家，巡演並從事教學工作。

說故事的人、本場企劃協力／陳峙維

英國史特林大學（University of Stirling）電影與媒體博士，研究1930至1940年代上海音樂工業與國語流行歌曲。現任國立臺灣大學音樂學研究所兼任助理教授，學術專長為近現代音樂工業、流行音樂、世界音樂。開設「全球音樂文化」，三度獲選為臺大「個別型通識教育改進計畫」之績優計畫；另開設全英語授課之「臺灣音樂導論」與「探索臺灣：人文與社會」，向外籍生推介臺灣文化。平時亦接案製作短片配樂，主持廣播節目。

關於本場音樂會

「爵士樂」究竟是什麼音樂，並非三言兩語就能解釋清楚；然而，若一定要精簡說明爵士樂的精神所在，那就是簡短兩個字——即興。也許有人質疑，爵士樂並非絕對具有即興的成分，但相對於許多樂種，爵士樂確實是以即興為主的一種音樂類型。這種發源於北美，透過非裔與歐洲移民合作，融合非洲老祖先的音樂文化，以及西洋古典音樂的部分樂理基礎而成的音樂風格，百年來傳遍全球，還在一些地區、國家發展出如拉丁爵士、日本爵士等新風格。

1960年代中以降，歐美爵士與現代音樂圈興起一股「自由即興」風潮，儘管最初未能迅速在一般樂迷聽眾中流行，但在所謂「實驗音樂」圈裡，這風潮帶動音樂家以歧異的方式顛覆、詮釋既有的音樂語法，造就自己獨一無二的音樂語言。自由即興的特徵之一，就是打破以西洋古典音樂的調性和聲理論規範，在「無調性」（atonal）的氛圍中進行演奏，樂曲進行的重心由和聲轉到其他不同的音樂面向，包括音程、音色、節奏運用，甚至演奏者的肢體語言、演奏者間的互動等。這種「自由即興」的概念也影響了許多當代日本音樂家。

本場講座音樂會邀請的團體，Conguero Tres Hoofers 所展現的就是一種以爵士精神為基底，透過自由即興的表現手法，靈活運用各種素材，追求音樂聲響上的自我表現。雖然在唱片銷售上作品被歸類於「爵士」，甚至所謂「日本爵士」，但從其所參與的音樂節活動、巡迴演出可以發現，他們並不受限於樂種框架，足跡遍及爵士、跨界、搖滾場合。觀賞這樣一個團體演出時，有三件事值得回顧探討：日本樂手追求爵士精神的往事、跨國交流對人類音樂文化發展的貢獻、親臨現場聆賞音樂的重要性。

日本樂手追求爵士精神

二十世紀初，爵士樂從大阪、神戶等海港城市登陸日本，1920年代起，隨著美國與菲律賓爵士樂團巡演，這兩個城市興起許多可以觀賞現場爵士樂演出的舞廳、酒吧。這裡的娛樂場所中，除了常駐演出的菲律賓樂手之外，日本樂手們也開始有機會登台。當時日本樂手「學」爵士樂的方式，主要是跟著極少數的樂手，或聽唱片練習，直到能奏出該有的旋律、節奏，能模仿出所有精彩的獨奏段落，並非習得以爵士樂的「語法」演出自己的音樂。