

草原與海的相遇—談「蒙古草原魅歌之夜」

草原と海の出会い—「モンゴル草原の素敵な歌の夜」について

The Concert of the Altai Band from Mongolia: Encounter of Prairie and Sea

文 | 李孟勳 (中央研究院台灣史研究所博士後)

圖 | 于琍雯 (蒙藏委員會蒙事處)

4月20日國父紀念館巡迴與海馬樂團合奏。(圖片提供：于琍雯)

2017年4月20日晚上，筆者於台北國立國父紀念館大會堂，觀賞了「蒙古草原魅歌之夜」節目。

演出的樂團包括來自蒙古的「阿爾泰樂團」，以及台灣的「海馬樂團」。節目的流程分為3段：首先由阿爾泰樂團演出6首曲目；接著由海馬樂團演出5首曲目；最後再由阿爾泰樂團演出7首曲目，其中最後一首由兩個樂團合作演出。

演出曲目一覽表

阿爾泰樂團	海馬樂團
1. 〈恭賀拜年〉	1. 〈巫語〉
2. 〈祖先的叮嚀〉	2. 〈大山神的兩個女兒〉
3. 〈駝峰湖〉	3. 〈聖戰〉
4. 〈藍色阿爾泰之歌〉	4. 〈迷戀〉
5. 〈馬背民族〉	5. 〈旅人〉
6. 〈祈天舞曲〉	
7. 〈頌贊阿爾泰〉	
8. 〈60匹白駿馬〉	
9. 〈呼麥〉	
10. 〈牧駝的母親〉	
11. 〈牧民的傳說〉	
12. 〈我的母親〉	
13. 〈牧民之舞〉	

阿爾泰樂團

阿爾泰樂團成立於2011年11月11日，成員有岡普瑞 (GANPUREV Davgan)、達瓦達賴 (MUNKHBAT DAVAADALAI)、郭日巴扎 (GURBAZAR Balgan)、岡卓力格 (GANZORIG Balgan)、阿日旺 (ARVAN Tumentogooch) 等。團長岡普瑞 (GANPUREV Davgan) 是蒙古音樂家、研究者。

阿爾泰樂團全體成員。(圖片提供：于琍雯)

阿爾泰樂團岡普瑞 (GANPUREV Davgan) 團長創作了以阿爾泰箏演奏的曲目。(圖片提供：于琍雯)

阿爾泰樂團的主要樂器有馬頭琴、蒙古箏、阿爾泰箏、口簧、鼓等，可演奏的曲目約有50首作品。此次演出13首曲目，可分為以下幾個類型：

一、呼麥，「呼麥」(khoomei) 原義指「喉嚨」，是一種經由喉嚨收放與口腔內部變化而唱出「雙聲」的泛音詠唱技法。指一個人在歌唱時能同時唱出兩個或兩個以上不同音高的旋律。第9首〈呼麥〉，演唱者達瓦達賴 (MUNKHBAT DAVAADALAI)，展現各種呼麥唱腔技巧，是一首呼麥的精華曲。

二、貝爾格舞，貝爾格舞是蒙古的傳統舞蹈，舞者雙腳以馬步的方式站立，兩臂抬起與肩同高，雙手隨著音樂而左右擺動，展現蒙古民族騎馬時的英姿。舞者：郭日巴扎 (GURBAZAR Balgan)，岡卓力格 (GANZORIG Balgan)。本次演出的曲目有

〈頌贊阿爾泰〉、〈牧民之舞〉。

- 〈頌贊阿爾泰〉：阿爾泰山脈位於蒙古國西北並延伸至俄羅斯境內，最高峰「塔旺博格」高4,374公尺。數千年來，阿爾泰山脈居住著許多民族，他們用歌舞贊頌阿爾泰山。
- 〈牧民之舞〉：蒙古牧民逐水草而居，騎馬為蒙古牧民自孩童時期即已必備的生活技能，此曲以音樂演奏搭配貝爾格舞，展現蒙古人豪邁的性格。

三、阿爾泰箏，2008年，在蒙古國西部阿爾泰山脈的古石墓中，發現一千四百多年前游牧民族的豎琴殘骸。經蒙古音樂家岡普瑞 (GANPUREV Davgan) 之研究重建，將此樂器定名為「阿爾泰箏」(Altai Yatga)。

岡普瑞 (GANPUREV Davgan) 團長並創作了以阿爾泰箏演奏的曲目，本次演出有〈牧

民的傳說〉、〈藍色阿爾泰之歌〉。

四、傳統曲

- 〈恭喜拜年〉：蒙古的農曆新年「查干薩日」意為「白月」，白月節是蒙古族最盛大的傳統節日，人們在這天向長輩拜年，同時慶祝族人與牧畜平安度過了寒冬。
- 〈駝峰湖〉：蒙古民族歌曲，由歌手阿日旺（ARVAN Tumentogooch）演唱。
- 〈馬背民族〉：蒙古人俗稱「馬背上的民族」，此曲以音樂描述騎馬馳騁的情境。
- 〈祈天舞曲〉：源於蒙古布里雅特圓舞之舞曲。
- 〈60匹白駿馬〉：蒙古民族歌曲。
- 〈我的母親〉：此曲由13世紀征戰的軍人，因思念母親有感而發，傳唱迄今。

五、創作曲，創作曲由團長岡普瑞（GANPUREV Dagvan）所編寫。

〈祖先的叮嚀〉：以祖先的遺訓，提醒下一代不要忘記傳承蒙古文化。

〈牧駝的母親〉：蒙古牧民馴養五畜：綿羊、山羊、牛、馬、駱駝，此曲描述戈壁地區的牧駝人家，改編自電影主題曲〈哭泣的駱駝〉。

海馬樂團

海馬樂團成立於2009年，成員有徐灝翔、邱彥凱、林宗翰、蘇筠涵、鄭詠丞、莊佳綺等，團長徐灝翔於2008年獲客委會築夢計畫補助，遠赴蒙古學習音樂。2012年，樂團專輯「旅人出走」入圍金曲獎傳統藝術類「最佳跨界音樂專輯」。

海馬樂團使用的樂器如同團名以海洋文化為核心，充滿世界異文化的組合，包括澳洲原住民的吹管樂器Didgeridoo、蒙古的呼麥、口

海馬樂團全體成員。（圖片提供：于翹雯）

海馬樂團演奏曲目及使用樂器一覽表

序	曲目	樂器
1	巫語	Didgeridoo、口簧、呼麥、四塊、馬頭琴、胡琴、琵琶、嗩吶、太鼓、小軍鼓、新疆手鼓
2	大山神的兩個女兒	琵琶、胡琴、口簧、巴烏、伊朗手鼓、四塊
3	聖戰	琵琶、嗩吶、胡琴、太鼓、小鼓
4	迷戀	胡琴、琵琶、馬頭琴、呼麥
5	旅人	嗩吶、太鼓、軍鼓、琵琶、胡琴、馬頭琴

簧、馬頭琴、南管四塊、中樂之胡琴、琵琶、嗩吶；彝、苗等族之巴烏、日本太鼓、西方小鼓、新疆手鼓、伊朗手鼓等。

其演出曲目均為自創曲，根據樂團自己的「曲解」，各曲所欲演繹的意境，摘要如下：

一、〈巫語〉，讓我們以歌聲獻祭，召喚巨岩神靈，打通前往古老草原的地底洞穴，向未知的旅程前進。

二、〈大山神的兩個女兒〉，她們一紅一白，飛舞在草尖花瓣、樹梢天際，以朝露為食，以草木為家。她們是婦女與孩子的守護神，總是為他們擦去臉龐上的淚痕，換上希望的微笑。

三、〈聖戰〉，巨大的震動與爆裂聲，揚

海馬樂團演奏其創作曲目〈巫語〉。（圖片提供：于翹雯）

起千年的塵土，螢綠色的微粒懸浮在整個城市。獵者、巫氏各自舞成黃、紅色的光暈，撞擊出一波波強烈的震動。塔頂上的百步蛇王以溼潤的眼神，記錄著末日的細節。

四、〈迷戀〉，那女子的美在暮色裏讓人臉紅心跳、血脈噴張，楚楚可人又極盡誘惑。每次分離如同離水之魚，無法呼吸、撕心扯肺、萬蟻蝕心般苦痛。

五、〈旅人〉，回家，不是旅程的終點，而是下個旅程的起點。讓我們以此次旅行的記憶，做為下次出走的能量，跟著持續的鼓聲，永不停止的出走下去。

傳承、再現、創作

音樂是一種「時間」的藝術，其可貴在於每次的演出都是古往今來獨一無二的歷程，其困難也在此。尤其是傳唱千百年的民族音樂，如何在已經被西樂「規格化」的當代再現，是值得音樂家和觀眾思考的問題。

以戲曲音樂而言，音樂來自語言的聲腔，透過大韻的反覆、板式變化、演奏者的加花，形成一曲多體的風格。所以不同語言有不同的聲腔，不同的聲腔產生音樂的多樣性。而歌舞來自於生活，如阿爾泰樂團的貝爾格舞，即充分展現蒙古民族在馬背上的英姿。又如海馬樂團的打擊樂器「四塊」，在南管的十音演奏中，依據琵琶的指法來敲擊，演奏者需正襟危坐。但「四塊」若用於車鼓陣，則由丑角手持四塊，配合音樂打節奏，並透過身體的扭動、腳步的進退來調

戲巨角，相當滑稽逗趣，表現出農村的生活情趣。

但現代化以後，各民族的語言逐漸消失，生活方式改變，當代的音樂不再來自語言和生活，而是作曲家的創作，這是創作者的解放也是挑戰。於是不滿以西方為標準的音樂家，開始從「他者」的文化中尋找各種可能性，這個「他者」包括異文化以及本民族的遺產。

此次的「蒙古草原魅歌之夜」，乍看是兩個蒙古樂團的演出，其實兩者有相當的差異。阿爾泰樂團是本族人演奏本民族的音樂，所以必須肩負傳承、研究、創作的重任，從曲目的安排，的確也達到這個要求。而海馬樂團，從團名的開宗明義即標舉，從台灣的海洋文化出發，走向世界，展現台灣人的學習力、包容力、創造力。在這全球化、一元化的時代，在世界的某些角落，還有許多藝術家堅持著信念，甘願走一條小眾的路，這是何等可貴的事，值得大家的喝采！◆