

聆賞心得

十九世紀的德國浪漫作曲家——舒曼曾說過：「要留神聽所有的民歌，因為它們是最優美的旋律寶庫，它們會打開你的眼界，使你注意到各種不同的民族風格。」在上印度傳統音樂的課程時，由 Sitar 琴、Tabla 鼓與人聲層層迭代所組成的 Qawwali 儀式散發莊嚴肅穆的氛圍，像是有股神秘的宗教力量能使人安定情緒。於是，想要深入研究的我，決定前往總圖尋找有關印度傳統音樂的專輯，找到這張「The Raga Guide」。

「Raga」（拉格）是印度古典音樂旋律所用的調式，由四個或以上的音高組成，而利用拉格可以構成不同的旋律。但拉格不僅是調式，也同時也決定每個音是怎樣演繹，每個拉格有獨特的感情和氣氛。傳統上，拉格會在特定的季節和時間演奏。而除了北印度古典音樂和南印度古典音樂，印度的電影及流行音樂亦常常會應用拉格。¹

這張「The Raga Guide」收錄了不同印度傳統音樂大師的表演，像是善於演唱聲樂的 Vidyadhar Vyas 與 Shruti Sadolikar-Katkar、彈奏 Sarod 琴的 Buddhadev Das Gupta 與演奏 bansuri 笛的 Hariprasad Chaurasia 大師，所以對於初次接觸印度音樂的初學者，這張專輯提供很豐富的面向，能欣賞不同類型的演奏方式。

專輯第四片的第五首「Rageshri」由 Buddhadev Das Gupta²演奏 Sarod 琴，欣賞時有如觀賞生命從無到有的起源。一開始由 Sarod 鋪陳，彈奏持續而複沓的低音，有如大地乍現，萬物未始的混沌世界，讓閉目聆聽的我心情平和而安詳。緊接著，Sitar 琴進入，彈奏一些簡單的重複音，如生命的起源時，細胞一點一點地冒出來，飄盪在四處。再過不久，彈奏的音域逐漸變寬，音符的變化逐漸增加，並開始加入推弦的滑音，顯示出細胞之間逐漸發生反應、融合成一個個有功能的組織，我的情緒也隨著音樂激昂了起來。在樂曲的中段，Tabla 鼓進來之前，Sitar 琴增加了聲音的密度，也加快一些速度，代表上帝耗費許多材料，正準備要造出第一個生命，Sitar 琴彈奏了一連串裝飾音，而後 Tabla 鼓的加入代表生命的迸發，帶入整首歌的第一個高潮。其後，Sitar 琴與 Tabla 有時輪流展現各自彈奏技巧，有時交織在一起展現共存的和諧，像各式各樣的生命被造出來而生機蓬勃，大地一片欣欣向榮。而後，演奏速度可以很明顯的感覺加快，Sitar 琴與 Tabla 鼓的音符密度達到最緊密，達到第二次的高潮，象徵越來越熱鬧的大地，也象徵造生命的過程隨著世界愈來愈多生命而即將結束。剎時間，Tabla 鼓的用力一擊而停止，Sitar 琴又回到原本緩慢的節奏而漸漸消失，只剩下 Sarod 琴的低音沉鳴，至此，上帝已經完成了祂的任務，世界恢復

¹ 引用自(2018) [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E6%A0%BC_\(%E9%9F%B3%E6%A8%82\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E6%A0%BC_(%E9%9F%B3%E6%A8%82))

² Buddhadev Dasgupta（1933 年 2 月 1 日 - 2018 年 1 月 15 日）是一位印度古典音樂家，曾演奏過 Sarod 琴。他曾經住在印度的加爾各答，是 Nimbus 唱片公司 The Raga Guide 中的藝術家之一。

一片安靜祥和，聽到這裡的我意猶未盡，不禁有些失落，覺得這樣的結束實在是太突然了。

第八首的「Shankara」由 Vidyadhar Vyas³演唱，在這種演唱形式，一開始通常沒有歌詞，而是一些吟詠的音，演唱者可以在此展現大量高難度的裝飾音，在不斷改變音調的同時又不會走音是演唱 Qawwali 最困難的地方。而在下鼓的同時，演唱者會開始加入有意義的歌詞，通常是古蘭經的經文。這首歌的一開始，藉由 Sarod 琴的襯底，Vidyadhar Vyas 稍微透露這首歌會用到的音調，有點類似於第五首 Sitar 琴一開始表現簡單的音符。接著，偶爾會出現片段有意義的歌詞，演唱者的轉音也使用的越來越多，隨後就是 Tabla 鼓的加入。Tabla 鼓的加入可以讓演奏者有更多形式與技巧的展現⁴，在這之中，演唱者的心靈如出竅般，迷幻在自己的演唱之中，像是要帶我們到另一個境界，我也跟隨著腳步，沉浸於中。隨著演唱者的歌聲帶領，腦中的畫面隨著聽覺到達了一個混沌世界，依稀可以看見渾沌中有朦朧的景物，會隨著演奏者的轉音與裝飾音而不斷改變，在不斷增快的演唱速度中，景物變化的速度也越來越快。說時遲那時快，音調恢復平靜、不再激昂，鼓也漸弱，腦中的畫面漸漸淡化，獨剩下演唱者無詞吟詠個幾句，整首歌最後以 Sarod 琴的襯底作為結束。

印度傳統音樂就是如此神奇，如小約翰·史特勞斯⁵所說：「音樂是人生的藝術」，「Rageshri」不但展現了音樂的本質，更傳遞了宇宙與人生的大道理；「Shankara」整首歌的表現就像是一種宗教儀式，帶領聽眾進入古印度的渾沌中，超脫、淨化心靈。音樂是一種語言，它能夠確切地反映個人和人民的精神品質。也因為如此，當印度的傳統音樂被應用在寶來錫的電影時，常能配合劇情而深動人心，很大的部份要歸功於古印度民族世代代傳承至今、發展完善而豐富的印度音樂。而在聆賞這片 CD 之後，除了讓我對印度音樂有更深一步的了解與探究，更是對印度的宗教與文化有新的認識。

³ Pandit Vidyadhar Vyas (1944 年 9 月 8 日出生) 是印度的歌手，也是北印度傳統音樂 Paluskar 風格的當代代表。他被認為是藝術方法和美學研究的大師。

⁴ 印度音樂本身有著非常多的限制與規定，而在這些限制與規定之下，演奏者仍能以高超的技巧與智能完成均不相同的即興演奏，足見這群音樂家的修為與苦練。

⁵ 約翰·巴普蒂斯特·史特勞斯 (1825 年 10 月 25 日－1899 年 6 月 3 日)，因與其父同名，故通常稱為約翰·史特勞斯二世或小約翰·史特勞斯，奧地利作曲家，以圓舞曲作品最為著名，如《藍色多瑙河》。

聆賞 CD 資料:

The Raga Guide – A Survey Of 74 Hindustani Ragas (March 2, 2004)

參考資料：

SAHAJA (2010) 印度古典音樂拉格(Raga)的神秘力量 2018.10.20 取自

<https://site.douban.com/sahajayogamusic/widget/notes/968248/note/83170504/>

AUGUSTUS (2007) 北印度 Raga 指南(The Raga Guide) 2018.10.20 取自

<http://blog.roodo.com/RainbowDemon/archives/2696699.html>

維基百科 (2018) 拉格(音樂) 2018.10.20 取自

[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E6%A0%BC_\(%E9%9F%B3%E6%A8%82\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E6%A0%BC_(%E9%9F%B3%E6%A8%82))

維基百科 (2018) Buddhadev Das Gupt 2018.10.20 取自

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadev_Das_Gupta

維基百科 (2018) Vidyadhar Vyas 2018.10.20 取自

https://en.wikipedia.org/wiki/Vidyadhar_Vyas