

附表八：出國進修報告書

一、進修目的及內容概述	達姆城（Darmstadt）是位於德國黑森邦南部的中型城市，在德國號稱「科技城」，是1997年由黑森邦內政部授予，作為對達姆城以1877年成立的達姆城工業大學為首的，包括其他三所應用技術大學共超過30000名學生，還包括多家科研院所的肯定。達姆城被認為是新藝術運動的代表，音樂藝術極為盛行，擁有巴赫樂團、達姆城樂團、達姆城節日樂團、達姆城新音樂樂團、達姆城國際音樂學校（IMD）等職業演奏團體及機構。每年所舉辦的「國際新音樂課程/當代音樂節」更是與其獨特發達的科技，相輔相成而發展的現代音樂推手，為世界各地現代作曲家及演奏家進修的重要據點。 本人對於現代音樂的研究愈深，欲深知台灣演出者在科技及技法上的運用，仍有進步空間。故選擇前往達姆城舉辦的「國際新音樂課程/當代音樂節」（Darmstadt International Summer Courses for New Music）。此音樂節招募來自世界各地的作曲家、音樂家、舞蹈家、視覺藝術家和舞台設計者。除了器樂個別課以外，更排許多不同主題的研討會、互動研討課程，以及研習期間與其他音樂家共同學習與研究新的當代作品，並公開演出。透過兩中週高密度且充滿火花的實際演練，親身體會了國際現代音樂藝術的思維及脈動。
二、進修心得：	透過本次參加的研習，除了累積更多現代音樂的演出技巧、詮釋、想法，以及實際經驗，更難能可貴的是有機會與世界各地的音樂家們交流，一起學習、排練與演出，吸收更多樣與更豐富的當代音樂知識。 德國達姆城國際新音樂節的研習課程，包含器樂個別課、重奏、一系列的表演、演講、工作營、研討會： * 器樂個別課跟隨瑞士出生的國際級頂尖單簧管大師莫利納里（Ernesto Molinar）為。莫利納里為單簧管當代音樂演奏之指標性人物，作為室內樂演奏家和獨奏家，他的表演活動非常活躍，頻繁參加歐洲最重要的音樂節。除了古典，浪漫和當代曲目的演繹，莫利納里也涉足爵士樂和即興表演，並首演了許多為他創作的作品，製作許多專輯。莫利納里從2000年起參與達姆城國際新音樂節，今年著重的課題包括：微分音音樂（Microtonality）、即興、共鳴與泛音的應用，以及當代作曲家布萊恩·費尼豪（Brian Ferneyhough）的新作品研討。從課程中學習到莫利納里所發展的獨特演奏技巧，對於演出技法有相當大的啟發與進步，演出能力的提高也是我更擴展演出曲。 * 重奏課程（Chamber Session）的指導教師包括莫利納里、單簧管演奏家暨作曲家 Cathy Milliken、低音管演奏家 Dafne Vicente-Sandoval、聲樂家 Donatienne Michel-Dansac、豎琴演奏家 Gunnhildur Einarsdóttir、小提琴演奏家 Graeme Jennings、中提琴演奏家 Geneviève Strosser、手風琴演奏家 Krassimir Sterev、以及低音提琴演奏家 Uli Fussenegger。在為期兩個星期的密集修習、研討新作品，並與參與的作曲家一同討論作品的演出方針，培養第一手的默契以及詮釋，已達到最佳的演出效果。Chamber Session 於7月26日將研習成果於音樂會中產顯，本人與重奏夥伴演出日本作曲家向井航（Wataru Mukai）2018年為長笛、低音豎笛、吉他、手風琴的重奏作品《重生 II》（<i>Bin der...II</i>）。除了自己負責的演出樂曲，同時也參與其他組別的旁聽與共同討論，並對當代年輕作曲家的思維、創作手法、對於聲響的概念……等等，有更寬闊與新穎的想法。 * 研討會（Workshops）為達姆城國際新音樂節所設計的一系列小班制活動，內容多樣化，更不乏相當新穎且實驗性的嘗試。課程包括： — 電子工作室（Electronics Atelier）一直以來為達姆城國際新音樂節的重要計畫。今年的企劃分為四個主題： 1. 與來自「非」西方國家的藝術家進行遠程合作，探討何謂「聲音正義」（sonic justice）。選擇與自己的地理、性別、身份背景截然不同的合作者，錄製可代表身分的聲音，可以是

詩歌、話語、音景……等。參與者透過解讀聲音，思考全球聆聽空間的競爭，以及聆聽者的角色與角度。誰可以被傾聽？如何從聲音、空間，甚至技術，來考慮性別公正、文化中的白人至上……等議題。講師協助與參與者通常不會遇到，甚至可能世界觀或社會政治背景相矛盾的人，共同創建音頻。研討會藉由聲音，促進了關於道德與哲學的省思。

2. 電聲組成、聲音創作和處理電聲：音樂的反標準化(Anti-normalisation of Music)。

蒐集將從早期到現在各個地方的電聲和相關音樂作品，並不以西方為中心，也不僅以男性為中心，研討這些作品的生成，以及創作工具的使用。藉由這些已完成的作品分析，可以了解到，使用高級的軟體、硬體、聲音庫等工具，並非創作音樂的必需，我們更應該仔細選擇合適的，而不是讓外在工具打破作曲家本身具有的原創典型與個性化的可識性。

3. 打破內化的古典訓練習慣(Disruption of internalised classical training habits)

透過使用合成器、音序器、樂句循環器等電子器材，創造靈活且多樣化的器樂聲響與聲效，另每位參與者能共創作自己的「盒子樂隊」(band in a box)，並學習單人表演，以及突然插入其他人之樂隊的模擬實況，進而打破古典音樂訓練下的思維與常規，實現即興合奏(jamming)。

4. 「微小而巨大」(small and significant)留心日常的聲音最終發展為音樂的發想與過程。

以尋常的生活物件來創作，並以不同級別的探索，體驗音樂直接或間接影響人類個體之餘世界的關連。這些生活物透過某些手法，或是電子器具的輔助，成為富有動能而能發聲的器具，或是直接將之作為樂器來使用。

* 其他活動

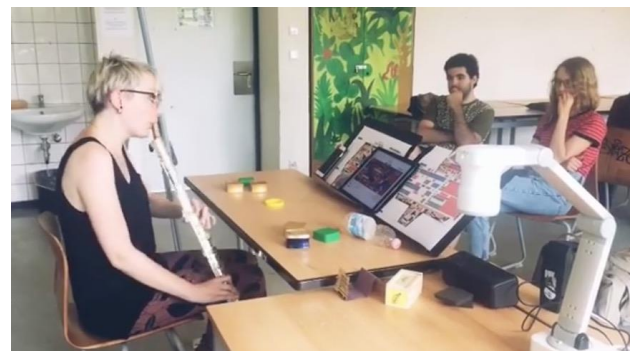
達姆城國際新音樂節每日皆安排 3-8 場的演出與演講，參與者皆可自由參加、聆賞，內容及為豐富多元，更有音樂結合數位程式、驅動裝置、互動光電、圖像設計等多媒體結合。這些令人耳目一新的演出讓我學習到更多關於聲音表現的想法，在視與聽之間相輔相成的藝術美感，將表演藝術與新媒體等科技平衡地結合，同時，更進一步思考音樂如何因應社會與世界的脈動，以更貼近時代的方式傳達與推廣。

三、附錄（照片（圖說）等

報到

研討會與音樂會照片

豎笛指導師資；Ernesto Molinar

成果演出

