

出國進修報告書

一、提要

獲補助者	林靜蓉
計畫名稱	赴荷蘭參與 Classical: NEXT 大會
出國地區	荷蘭
進修單位	Classical: NEXT 大會
出國期間	2017/05/06~2017/05/24 (進修期間為 05/17~05/24)
報告日期	2017/06/17
內容摘要	<p>在世界各地，古典音樂界同樣面臨觀眾逐漸減少的挑戰。除了從教育著手，許多音樂家、製作人都一直在尋找是否有其他方法，可以讓古典音樂回到現代人生活中。2012 年，由德國獨立唱片協會 (Association for Classical Independent Label, CLASS) 發起 Classical: NEXT，聚集來自世界各地的音樂家、團體，交換經驗、交流專業、擴展人脈，並呈現多樣展演，試圖為古典音樂以及現代音樂找出新的方向。</p> <p>2017 年為 Classical: NEXT 第六屆大會，共有來自 45 國、代表 640 個不同企業或團體的 1200 名古典音樂相關產業從業人員與會。5 月 17 日至 20 日間，共舉辦了 23 場各式主題之討論會、11 個以組織類別或地域為主題的交流會、2 場包含 14 個計劃的 project pitches、1 對 1 導師計劃、21 場 showcases，以及開幕、閉幕和 Innovation Award 創新獎頒獎典禮等活動。並有 53 個組織、團體、公司等設攤，包含 21 個國家的 umbrella stands。</p> <p>Classical: NEXT 大會結束後，前往拜訪 iii 藝術家團體的臺灣青年擊樂、音樂表演者、跨界藝術家傅文沁，了解 iii 的運作方式。另也前去大學城 Tilburg 拜訪 De Link 音樂節總監 Merijn Bisschops，了解當代音樂的推廣與挑戰。回台前很幸運的獲得 Classical: NEXT 大會中認識的作曲家 David Dramm 同意，前往拜訪位於阿姆斯特丹的 Splendor，詳細了解此藝術家團體以及空間的營運方式。</p>

二、進修目的：

與來自世界各地之音樂家、團隊交換音樂會製作的想法，同時擴展專業人脈。

三、進修日誌

日期	內容	備註
5/17	報到 20:30 開幕式	
5/18	10:30 大會簡介 11:30 The Death of Music Journalism 13:00 Project Pitches 14:45 Creating the Plug & Play 20:00 Show Case: collectif9 21:00 Show Case: Sven Helbig	Meeting: Porta Musicae (波蘭) BOM Arts Project (韓國) Per Poc (西班牙) Mapamundi Musica (西班牙)
5/19	11:45 Future Makers 13:00 Project Pitches 15:15 Empowering the Classical Music Business with Technology 16:45 Epic Fail 20:00 Show Case: Rotterdam Philharmonic Orchestra	Meeting: C Sharp Korea (韓國) APM (義大利) music:LX (盧森堡) Molina & Uchi Piano Duo (西班牙) La Trivagia (西班牙) World Music Forum.nl (荷蘭) Rc4 Festival (巴西)
5/20	11:15 Asia/Pacific Rim Network Meeting 13:00 閉幕式、Innovation Award	Meeting: Resonate Production (荷蘭) Trip Trip Trip (哥倫比亞)
5/21	iii artist collective / 傅文沁 (海牙)	http://instrumentinventors.org/
5/22	De Link Onallegaagse Kamermuziek in Tilburg (蒂爾堡) / Merijn Bisschops	http://delink.nl/
5/23	Splendor / David Dramm	http://splendoramsterdam.com/

四、進修心得：(3000-5000 字)

雖然曾經以工作人員身分，參與許多大型活動，如 2011 年「亞洲作曲家聯盟大會暨亞太音樂節」、2015 年「亞洲製作人工作營」，但此次前往於荷蘭舉辦之 Classical: NEXT，為本人首次以與會者身分，參與此類大型活動。於 2017 年舉辦之 Classical: NEXT，為第六次舉辦，比起諸多著名表演藝術集會，實屬年輕，但卻為少數專注於古典音樂及當代音樂上的業界集會。如一位與會者所言，在 Classical: NEXT 認識的人，百分之百是在音樂領域，不似其他表演藝術集會，80%遇到的是其他表演藝術領域的從業者，僅有 20%是有機會發展合作關係的對象。相較起來，在 Classical: NEXT 上投資的時間和資源，效益高出許多。

大會中的討論會主題，也都是圍繞著古典音樂及當代音樂所面臨的挑戰，例如逐漸消失的樂評、串流音樂興起、樂譜出版商於 21 世紀中的地位...等等。當然也有大環境相關的議題，例如英國脫歐和川普美國，對各國藝術文化活動，也有重大影響。比較可惜的是，因為會期時間短，每個討論會時間都不長，無法真的深入議題，常常是正在熱烈分享時，時間已到，只能戛然而止。

本次大會，我個人最有興趣的是 "The Death of Music Journalism" 討論會。台灣的樂評系統一直沒有發展的很好，現雖有國藝會「表演藝術評論台」，仍需時間培養具公信力的樂評人。而且，我們也缺乏把「報導」與「樂評」分開的觀念。然此事在歐美也漸成議題，"critics" 和 "music journalists" 的分界越來越模糊，導致「樂評」水準一直下降，加上樂評人若自經紀公司或活動主辦單位獲得稿酬，也可能寫出不公正評論。此外，社群媒體興起，也對「評論」一事產生質變。人人都可發表感想的年代，一個有眾多追隨者的愛樂人在社群媒體發表的一句感想，可以引起比樂評還大的效應。也因此，二十一世紀的現在，「樂評」已不若上個世紀般，具有至高無上的權威地位。

但對音樂家、樂團來說，具有公信力的樂評還是有其存在的必要。雖說一般音樂會通常只會有一場，即使演後隔日樂評立即見報，也無法對票房產生影響。只有連演多場的歌劇，首演後若有好的樂評，還是會明顯影響票房。樂評對大部分的音樂家和樂團來說，仍多是用於經紀人推銷藝人和節目時。

有鑑於樂評的公信力逐漸消失，與會者有人提出建立雙向評鑑機制：樂評人評論演出及音樂家、團體，而音樂家及團體，甚至一般觀眾，也可評鑑單一樂評人，長期累積下來，可以去蕪存菁。至於音樂報導，則應投資資源，讓記者可以做深入的報導。

引進、介紹各式古典及當代音樂演出，為 Classical: NEXT 的成立原因之一。因此今年的 Classical: NEXT，一樣保留了廣受好評的 Project Pitches 的活動。本次共有 14 個計劃、每個計劃有 10 分鐘時間呈現，分於兩日進行。近年因為投影成本降低，音樂圈興起多媒體音樂會的熱潮。今年的 Project Pitches，14 個計劃中，有 10 個使用投影。其中兩個計劃："3 Thousand Rivers" 以及 "XENITIA: A Concert-Documentary on Migration" 直接使用紀錄片演出。前者是使用探討哥倫比亞與巴西的亞馬遜雨林地區，在工業化的逼近下，生態和文化所受到的衝擊的紀錄片，加上現場音樂演出呈現的多媒體歌劇，演出者包含亞馬遜原住民歌手。簡報者特別強調，為了減少碳足跡，整個製作及演出團隊只有 14 人，器樂演奏者會找邀演單位當地的演奏家配合。（"3 Thousand Rivers" 相關資料請見：<http://www.victorgama.org/index.html>）

XENITIA 是由一位不到三十歲的年輕豎琴演奏家 Andrea Voets 製作，著眼於希臘經濟崩潰後，年輕人成為經濟難民，被迫「逃」離希臘到其他國家工作，才有辦法賺錢養活自己的另類難民。以「音樂報導」(musical journalism)——藉由音樂勾起觀者內心深處對新聞事件產生的情感——的概念製作的演出，在台灣比較少見。是有趣的製作方向。（"XENITIA: A Concert-Documentary on Migration" 相關資料請見：<http://www.andreavoets.com/blank-1>）

歐洲歌劇藝術的發展，令我大開眼界！傳統歌劇的「重量」，已經完全被打破。不需在富麗堂皇的歌劇院、不再有華美的布景和服裝，現在流行輕薄短小、和觀眾貼近的歌劇藝術形式。Classical: NEXT Project Pitches 中，有一個製作的「前身」就是屬於這樣的歌劇。"Drive By Shooting"原本為愛爾蘭都柏林市政府委託創作的 "Things We Throw Away" 街頭歌劇系列之一。"Things We Throw Away" 包含五部極短歌劇，演出地點設定於街頭、車站等公共空間，聲樂家現場「演」和「唱」，音樂則是預先錄製的配樂。但 Classical: NEXT Project Pitches 中的 "Drive By Shooting" 又進化了！團隊將演出化成 2D 動畫，音樂則由廣播或線上播出，因此只要有牆面可以投影動畫，聽眾即可上網或自特訂廣播頻道中收聽音樂，是很有趣的歌劇欣賞方式。（"Things We Throw Away"相關資料請見：<http://www.wideopenopera.ie/event/things-we-throw-away-2015/>）

Classical: NEXT 大會中的 Show Case 演出，當然不會安排傳統的獨奏獨唱室內樂演出。開幕式演出由 Chineke!管絃樂團擔綱。Chineke!是由非裔及其他少數民族演奏家組成，此項安排也呼應大會中的討論會，"Diversity in Classical Music"。古典音樂與當代音樂舞臺上，無論是演奏者或作曲者，仍是白人男性為主。要打破這個現象，仍需產業圈內各界一起努力，Chineke!即為一例。其他的 Show Case 演出，多是以「非傳統室內樂編制」或是「使用民族樂器」為賣點，反而沒有太突出、令人印象深刻的演出，較為可惜。除了在大會所在之 De Doelen，另外也安排於附近的兩間 live house：BIRD 和 WORM，有深夜演出。

Classical: NEXT 的博覽會部分，有 53 個組織、團體、公司等設攤，包含 21 個國家的 umbrella stands。多數產品為標榜高音質的音樂串流平台，但唱片商也是不少，以及其他相關產業，如電子譜、譜架燈、音響等公司，甚至有專門為演奏家設計演出服的工作室！以國家為主題的 umbrella stands，多在特定時段於攤位上辦小派對，提供該國小點心、啤酒等，吸引與會者前來交流。在大會中遇到的與會者，大部分對臺灣的市場都非常好奇，認為有關台灣古典音樂市場及舞臺、音樂家的資訊太少，很可惜。許多國家或地方政府提供非常優渥的旅運補助給音樂家，以西班牙的離島，Balearic 群島為例，前往歐洲以外地區，交通、住宿和運費，最高可補助 4,000 歐元。

參與本次大會，有一個意外的收穫。"Creating the Plug & Play: The New Collectives"討論會上，作曲家 David Dramm 分享他與其他 49 名音樂家共同經營的空間：Splendor。很幸運於回台前，可以前去位於阿姆斯特丹的 Splendor 訪問，David 也毫不藏私的分享他們的營運方式。Splendor 建築物是舊澡堂改造的。原本的兩個浴池，現為 80 席 / 40 席的兩個排練、演出空間。無固定座位席，有簡單的燈光和專業的音響設備，兩個空間都有完善的隔音。另外，也有一個小小的咖啡座，地下室另有兩個排練空間，其中一個空間可充作錄音師工作室。兩個演出場地都有線路直達地下室控制台，不需另外佈線。閣樓則被整修為舒適的場域，可舉辦講座，也是音樂家們平常開會、看書、交際的地方。

Splendor 舊建物整修費用，由阿姆斯特丹市政府埋單。而且，為了符合舉辦公開活動空間規

定，也安裝了無障礙電梯。原本作為澡堂時，地下室不到一人高，**Splendor** 團隊跟市府協調，將地下室往下挖，成為可以使用的空間。更令人欣羨的是，市政府讓音樂家說服，為這僅三層的小建築，安裝大樓用的大功率大型空調系統。因此，**Splendor** 只需要讓系統以極低效能運轉，就可以維持建物內的室溫，此舉大大減少空調產生的噪音！

Splendor 由 50 位職業音樂家組成，或是交響樂團團員、歌劇聲樂家，或是室內樂或獨奏音樂家、爵士樂演奏者...等等。**Splendor** 的兩個空間，50 名成員都可以自由使用，採取先登記者先使用的制度。但因各人工作時間不同，鮮少有衝突的，例如成員中有一名皇家大會堂管絃樂團的長號手，經常於深夜、小孩入睡後，才前來 **Splendor** 練習。爵士樂手的活動時間跟古典音樂樂手也不同。50 名成員不需要負擔空間營運的費用，雖有定期會議，不過也不強迫所有人都要出席。成員唯一的義務是每年製作一場演出，於 **Splendor** 演出。

財務方面，**Splendor** 有非常特殊的商業模式。**Splendor** 音樂會採會員優先制，繳交年費的會員可以優先登記 **Splendor** 音樂家舉辦的 50 場音樂會的席次。若還有空位，才會開放給一般民眾購票。會員年會費現為 100 歐元，意即若會員充分利用此權益、50 場音樂會都參加，一場音樂會的門票平均才 2 歐元！因為 **Splendor** 的成員多為知名音樂家，各有樂迷和擁護者，因此現聚集 12,500 名的會員，一年就有 1,250,000 歐元的會費收入。此筆收入為 **Splendor** 最重要的收入。除了會費收入，成員音樂家若想在 **Splendor** 舉辦義務場以外的音樂會，需將票房收入 30% 給 **Splendor**。小咖啡座的茶水飲料收入，也是不少。最後，**Splendor** 還是會在需要購買設備、樂器等需要大筆支出時，尋求贊助。

人力配置方面，**Splendor** 僅有一名全職經理，負責場地管理、檔期協調、募款、與市政府之間的溝通等等事務。另有兩名約 3/4 薪的兼職人員，主要是協助演出時的基本技術工作、吧檯工作，以及平時的會員聯繫。**Splendor** 非常重視會員服務，要求做到即時回覆。為了建立歸屬感，**Splendor** 不使用點工。演出時的驗票、帶位等工作，則是倚賴志工。志工群多為退休人士，且許多是從劇院退休的專業人員，包含舞臺技術人員，不僅可協助前台工作，演出時的技術工作也可以因應。為感謝志工的貢獻，**Splendor** 不定時為志工辦派對。**Splendor** 董事會由三名成員音樂家和二名有會計、法律等等背景的專家組成。當問及場地及器材維護時，David 很驕傲的表示，因為所有的成員都視 **Splendor** 為自己的「家」，所以使用任何器材時，都會小心謹慎，而且也會按照規定歸位，迄今沒有發生過問題。

另外值得一提的是，當初 **Splendor** 向阿姆斯特丹市政府提案使用、改造此閒置的澡堂空間、獲得政府同意後，市政府只給三週的時間籌措自負經費。情急之下，**Splendor** 團隊想出一個辦法：賣債券。每一單位 1,000 歐元，10 年後贖回，但期間 **Splendor** 不支付利息，而是改為提供音樂服務。一單位可以指定一個成員音樂家演出一次，買四個單位就可以組個四重奏在派對上演出。一推出就大獲好評，迅速募到足夠的翻修經費。

最後，David 也分享這個模式可以成功的最大要點：音樂家成員組成要夠多元，並且要是已經有知名度的音樂家。若是成員特質重複性太高，不僅在音樂會售票上會自己打自己，空間使用的時間也會過於重複，無法讓所有人滿足。音樂家若不具備足夠的知名度，也無法說服愛樂者以一年 100 歐元的會費支持這個組織。這個一開始是一群音樂家想要有自己的練習、演出空間的想法，經過兩年的整修，開門營業至今已四年，運轉順暢。同時，也因為常在 **Splendor** 中工作，成員音樂家之間，也發展出各式各樣的合作模式和演出，是相當成功的案例。（**Splendor** 官方網站：

<http://www.splendoramsterdam.com/>)

除了 Splendor 之外，也趁機去拜訪長住海牙的打擊樂、音樂表演者傅文沁。文沁屬於 iii 這個藝術家團體，iii 也有自己的空間供藝術家發展和演出作品。可惜的是，iii 的基地正在翻修，要搭出一間錄音室，不方便參觀，僅跟文沁了解 iii 的運作模式。與 Splendor 不同的是，iii 的藝術家需要支付工作室租金，但費用較一般租金低很多。藝術家因為在同一個屋簷下工作，很自然的會形成共同創作，也產生許多有趣的作品。（iii 官網：<http://instrumentinventors.org/>）

追蹤 Classical: Next 大會網站兩三年，今年終於得以成行，收獲不可說沒有，但也有些遺憾。原先期待能認識對古典音樂演出方式有新鮮想法的音樂家或團體，但大部分有機會認識的音樂家，仍以傳統形式演出，頂多在編制、器樂組合上變化。此外，也沒有見到太多音樂劇場 (music theater) 的音樂家和藝術家，有些可惜。再者，或是因為大會尚未建立足夠地位，與會者中，沒有來自古典音樂重鎮、德國與奧地利的代表。與會者大多是賣方，買方非常少，也是個缺憾。此行帶上自由擊的簡介，以及北藝大傳音系南北管的 CD，頗受好評。雖然無法(也無期待)可於大會中談成任何邀約，但希望與各方維持良好關係，保持聯繫，期待未來能有適當的機會。

五、附錄/照片(圖說)等



地面層兩個表演空間，牆壁上都有音源線插孔，可以直接將麥克風收到的聲音送到位於地下室的練習室兼錄音工作室中，非常專業。



各式線材整齊的掛在牆上。Splendor 沒有專人負責管理設備，完全靠成員彼此間的信任。



音響設備足以應付大多數的演出需求



閣樓空間

Trip Trip Trip

吉他三重奏（哥倫比亞）

<http://www.triptriptriptrio.com/>

PerPoc 偶戲團（西班牙）

<http://www.perpoc.com>

Earth Diver（比利時）Production house Muziektheater Transparant 的作品

<http://www.transparant.be/en/productions/earthdiver-2016-2017>

3 Thousand Rivers（葡萄牙／哥倫比亞）

<http://www.victorgama.org/index.html>

Drive By Shooting - a Street Art Opera（英國）

原始歌劇演出片段：<https://www.youtube.com/watch?v=U64topqDrac>

Xenitia（荷蘭／希臘）

<http://www.andreavoets.com/blank-1>

Hotel Pro Forma（丹麥）

<http://www.hotelproforma.dk/>

Duo Rosa（盧森堡）

<https://www.facebook.com/DUOROSA2/>

盧森堡的補助資訊：<http://www.musiclx.lu/>

Molina & Uchi Piano Duo（西班牙 Balearic Islands）

<https://youtu.be/LQ-DzrXbS8w>

<https://youtu.be/98BZyseonAs>

<https://youtu.be/XW1CWnykkGI> Balearic Islands

La Trivagia（西班牙 Balearic Islands）

<https://www.latrivagia.com/>

Balearic Islands 獎助相關資訊：<http://www.illenc.cat/en/grants/music/>

世界音樂相關

World Music Forum NL <http://www.worldmusicforum.nl/>

CHIME <http://www.chimemusic.nl/>