

# 107-2 國藝會補助成果

## 出國進修報告書

計畫名稱：

英國皇家愛樂協會(RPS)作曲大獎得主林佳瑩受邀愛樂管弦樂團暨 RPS 作曲家學院進修

申請者：林佳瑩

音樂類：出國進修

進修地點：英國倫敦

計畫期程：2018 年 10 月 01 日 至 2019 年 6 月 30 日。

進修機構：英國皇家愛樂協會(Royal Philharmonic Society)、

英國愛樂管弦樂團(Philharmonia Orchestra)

### 壹、進修目的及內容概述

「英國愛樂管弦樂團暨皇家愛樂協會作曲家學院」是由愛樂管弦樂團(Philharmonia Orchestra)以及皇家愛樂協會(RPS)兩單位聯合舉辦，並由國際重量級作曲大師陳銀淑 (Unsuik Chin)領導。陳銀淑身兼愛樂管絃樂團「Music of Today」系列音樂會之藝術總監(Artistic Director)，策展該系列音樂會，並帶領本學會為期一學年(9個月)相關作曲專業活動，包含一系列作曲研討、工作坊、彩排與音樂會等多元活動。

作為三位獲選作曲家之一，林佳瑩於學會進修期間感謝國藝會補助支持，實地於英國倫敦與多位 Philharmonia 樂團專業演奏家、指揮家、作曲家、樂界重要產業組織代表等人士深度互動學習。藉由參與作曲大師 Unsuik Chin 以及多位當今樂壇重要作曲家的研討會，領略更具國際宏觀的創作視野；透過作曲工作坊與 Philharmonia Orchestra 演奏家進行個人作品試驗，探索多元的可能與作品實際執行效果；透過觀摩多場 Philharmonia Orchestra 於倫敦重量級藝文場館南岸中心(Southbank Centre)的彩排及音樂會，直擊音樂會製作過程與各方面內幕細節，領略業界專業實況。此外，該學會提供一系列有關青年作曲家朝向國際作曲職涯發展的相關座談會，其中獲得英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)、出版商 NMC Recordings、

英國著作權經營團體 PRS for Music 以及權威出版商 Schott Music 的投入。為此，林佳瑩得以與古典音樂產業重要先鋒組織直接互動，在精進創作品質的同時，能有效鏈結國際專業藝文網路。

林佳瑩的進修計畫，重要目的包含透過主辦單位愛樂管弦樂團與 RPS 所規劃的一系列作曲家學會活動，提升創作品質，完成具有高度國際水準的音樂作品(由 RPS 委託創作)，並於 2019 年 6 月將創作成果發表於極具聲望的國際級演奏廳(倫敦皇家節慶大廳)與演奏團體(英國愛樂管弦樂團)首演呈現。值得矚目的是，發表地點—皇家節慶大廳(Royal Festival Hall)為英國倫敦南岸中心(Southbank Centre)三座建築中規模最大的，可容納 2900 席座位，國人作品於此場館演出具有高度重要性。

## 貳、進修心得：(至少 2000 字)

本計畫林佳瑩於英國倫敦參加愛樂管弦樂團(PO)聯合皇家愛樂協會(RPS)所舉辦之作曲學會。由韓裔作曲大師陳銀淑(Unsuk Chin)領導的 PO/RPS 作曲學會，是皇家愛樂協會作曲大獎得主資格才享有參與資格。特別感謝國藝會惠予相當支持，林佳瑩能夠實際參與此國際樂壇上絕少見提供青年作曲家超高水平的人才培育發展與創作機會。

本計畫所參與之重點音樂會及彩排活動為國際作曲大師陳銀淑自 2011 年起於 Philharmonia Orchestra 擔任 Music of Today 藝術總監所策畫的一系列音樂會。林佳瑩參與 2018/19 一季之 Music of Today 包含共 6 場系列音樂會，由 Philharmonia Orchestra 團員演奏，曲目展現當代音樂的多元風貌與美學；其中包含 3 首世界首演、8 首英國首演作品，以及其他當代重要作品。演出作曲家包含：Ondřej Adámek、Franco Donatoni、Dai Fujikura、Guoping Jia、Philippe Manoury、Andrew Norman、Jukka Tiensuu、Martin Smolka 與 Hans Zender。

Music of Today 音樂會邀請多位國際重要指揮與獨奏家，演奏家包含薩克斯風 Amy Dickson、長笛 Claire Chase、笙 Wu Wei(吳巍)、女高音 Salome Kammer、女中音 Hilary Summers 等。指揮包含 Pierre-André Valade、Dalia Stasevska、Tonino Battista、Jonathan Stockhammer、Geoffrey Paterson 以及 Titus Engel 等。

重點 Music of Today 音樂會包含笙演奏家吳巍的專場音樂會，演奏包含捷克作曲家 Ondřej Adámek 的新委託創作；荀白克的當代獨角劇 Erwartung；捷克作曲家 Martin Smolka 兩部寫給 1920 年代超現實默片的音樂作品；義大利作曲家 Franco Donatoni 專場音樂會等。

值得矚目的是，Music of Today 音樂會其中一場音樂會即為林佳瑩受皇家愛樂協會委託的創作發表；此作品發表之展演陣容龐大，是由 Philharmonia Orchestra 團員首演於倫敦南岸中心的皇家節慶大廳。同時，音樂會由 NMC Recordings 錄音，將安排後續數位發行，大幅提升本計畫之效益。

除了 Music of Today 系列音樂會，林佳瑩亦觀摩 Philharmonia Orchestra 於 Southbank Centre 舉辦之倫敦樂季(London Season 2018/19)其中數場音樂會，包含 Esa-Pekka Salonen 指揮 Philharmonia Orchestra，演出 Brucker、Wagner 和 Schoenberg；John Wilson 指揮 Philharmonia 演出 Gershwin、Bennett 及 Walton；Martyn Brabbins 指揮 Philharmonia 演出 Elgar、G. Gordon、Vaughan Williams 及 Britten；Peter Eötvös 指揮 Philharmonia 演出 Bartók、Stravinsky 及 Eötvös；Salonen 指揮 Philharmonia Orchestra 演出 Debussy、Ravel、Donatoni、Berio 與 Respighi；以及由 Frank Strobel 指揮 Philharmonia Orchestra 之經典電影 Metropolis 與現場管弦樂配樂(Huppertz 作曲)等等。

學會活動同時包含其他多元的講座與研討會，包含英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM) 座談會(主題：Composing to a brief)、出版商 NMC Recordings 產業相關講座、英國著作權經營團體 PRS for Music 與權威出版商 Schott Music 產業相關講座，以及影視配樂作曲家 Gary Yershon 研討會等。同時，主辦方亦安排專業教練指導藝術家上台說話與呈現的禮儀與技巧，對作曲家整合性的職業經營有所幫助。

綜合此項出國進修計畫，其是由英國具國際聲望的龍頭組織所合作策劃，匯集國際具指標性的音樂產業專家、音樂演奏與執行團隊、樂團合作/客席音樂家等樂界重要人士以及倫敦核心的大型展演場館 Southbank Centre 之重要軟硬藝能資源。Philharmonia 樂團與皇家愛樂協會聯合為參與者打造一系列的培訓、學習機會以及實際發表活動，使參與者能有效且大幅增進國際藝文視野與趨勢，並提升藝術創作涵養與實用知識，同時藉此拓展國際文化交流、深度鏈結倫敦重要藝文組織，並藉此觀摩業界實際工作情形，了解樂團整體樂季特定單元的運行模式等等。由此可見本計畫實為國際間難得珍貴且具高規格的作曲學會。參與者林佳瑩歸納在以下各方面受益良多：

#### 一、與國際頂尖樂團與指揮合作：

林佳瑩的作品由 Geoffrey Paterson 指揮英國愛樂管弦樂團(Philharmonia Orchestra)，期間參與個人作品工作坊以及彩排，最終於高規格的演出音樂會呈現首演。

#### 二、觀摩國際指揮大師彩排與音樂會：

Philharmonia 樂團首席芬蘭籍指揮家沙隆年(Esa-Pekka Salonen)、匈牙利指揮兼作曲家 Peter Eötvös 等數位客席指揮家彩排與音樂會。

### 三、由國際當代作曲大師指導：

韓籍作曲家 陳銀淑(Unsuk Chin)一對一創作研討，精進林佳瑩個人創作品品質。期間亦接受匈牙利作曲兼指揮家 Peter Eötvös 創作解析，以及參與樂壇矚目當代作曲家 Dai Fujikura、Ondřej Adámek、Larry Goves、Geoffrey Gordon、Christian Mason 等作品研討與講座。

### 四、個人作品於國際重要場館以及國際頂尖樂團演出：

愛樂管弦樂團演奏家於倫敦藝文重心南岸中心(Southbank Centre)的最大音樂廳(2900 席次)：皇家節慶大廳(Royal Festival Hall)演奏。

### 五、與國際重要組織以及音樂人才鏈結連結：

愛樂管弦樂團音樂家、樂團工作執行團隊、皇家愛樂協會 RPS 核心團隊、RPS 獲獎青年作曲家、皇家音樂學院聯合委員會 ABRSM、錄音出版商 NMC Recordings、著作權經營團體 PRS for Music、樂譜出版商 Schott Music、受邀音樂/指揮/作曲家等。

### 六、有效拓展國際聽眾：

作品發表錄音將由 NMC Recordings 數位發行。

### 七、領略國際作曲家發展與音樂產業生態：

參與權威音樂產業組織與代表人的座談/研討會，吸取國際作曲職涯規劃相關建議。了解全面性的樂季安排(特別是 Music of Today 2018-19 所有音樂會)、直擊樂團彩排與音樂會實際工作運行模式。

### 八、拓展國際能見度：

臺灣獲選(獎)作曲家林佳瑩作為 Philharmonia Orchestra 以及 Royal Philharmonic Society 的“fellow composer”，經英國權威地位的主辦單位雙方推廣宣傳，提高曝光度，並對未來國際作曲職涯發展有正面效益。

### 九、活動涉及國際最具指標性的展演資源：

音樂會展演場地皆為倫敦重要藝文場館「南岸中心」(Southbank Centre)，包含皇家節慶大廳(Royal Festival Hall)、普賽爾廳(Purcell Room)、伊莉莎白女王廳(Queen Elizabeth Hall)以及展演空間 Clore Ballroom；另包含 RPS、Philharmonia 以及 ABRSM 之辦公中心等等。

### 十、與國際重要組織鏈結：

Philharmonia Orchestra、Royal Philharmonic Society、PRS for Music、ABRSM、Southbank Centre、Schott Music、NMC Recordings。

除了上述內容以外，進修期間經觀察發現，愛樂管弦樂團深耕近十年且卓然有成的 Music of Today 系列音樂會，幾乎為免費音樂會，其中展演曲目多為英國首演或全球首演，此為英國聽眾帶來國際樂壇相當優異卻鮮少在英國演出的當代音樂曲目，同時樂團透過網路 Blog 以及文宣資料進行樂曲相關解說，進而教育普遍聽眾對現代音樂的認知，使之與群眾更為親近，成為現代人生活的一部分，為此整體大舉活化倫敦的現代音樂風景。

值得一提的是，在樂團 2018-19 樂季之 Music of Today 系列音樂會多元的發表曲目之中，林佳瑩是唯一來自台灣的作曲家，為此深感榮幸，卻也因未見到其他台灣作曲家被呈現而覺得可惜。又不禁回想，進修期間所接觸到的策展人曾向我問道「誰是台灣作曲界的『拉亨曼』？」(H. Lachenmann 為德國當代作曲巨擘)。綜觀國際上重要的亞洲作曲家，韓國過去有尹伊桑(Isang Yun)、當今國際樂壇上有陳銀淑(Unsuk Chin)，日本則有武滿徹(Toru Takemitsu)，當今樂壇有細川俊夫(Toshio Hosokawa)。換作台灣，誰是在國際古典樂壇佔有一席之地之台灣作曲家呢？

林佳瑩十分感謝國藝會惠予此進修計畫重要補助，使個人能在國際重要藝文展演聖地—倫敦的南岸中心(Southbank Centre)參與為期 9 個月的作曲學會活動，跟隨國際樂壇的一線組織與樂界大師近距離學習與工作互動，有效打開國際視野、了解自身的不足。為此更加珍惜善用得來不易的寶貴資源，自我提升藝術能量，盼日後能發展實現更廣闊的創作格局。

#### 補充資訊：

THE PHILHARMONIA ORCHESTRA ANNOUNCES 2018/19 LONDON SEASON AT SOUTHBANK CENTRE:

[https://www.philharmonia.co.uk/news/article/43/The%20Philharmonia%20Orchestra%20announces%202018/19\\_london\\_season\\_at\\_southbank\\_centre](https://www.philharmonia.co.uk/news/article/43/The%20Philharmonia%20Orchestra%20announces%202018/19_london_season_at_southbank_centre)

參、附錄/照片(圖說)等



Music of Today 藝術總監  
/國際作曲大師 Unsuk Chin  
帶領之作曲學會於倫敦愛樂  
管弦樂團辦公室



作曲研討會(作曲/指揮大師  
Peter Eovos 帶領)於 Royal  
Festival Hall – green room



Philharmonia Orchestra 於  
Royal Festival Hall 晚間音樂  
會



愛樂管弦樂團辦公中心  
建築外觀



Schott Music 出版社





倫敦南岸中心 Southbank  
Centre 區域景觀



MUSIC OF TODAY 彩排於  
Purcell Room  
(Dai Fujikura & Unsuk Chin  
在場)



Eotvos 大師彩排 Philharmonia Orchestra 於 Royal Festival Hall  
曲目包含 Multiversum



Eotvos 指揮 Philharmonia Orchestra 音樂會於 Royal Festival Hall



Philharmonia Orchestra 之 Music of Today 系列音樂會之一：Sonic Installation by the De Montfort University / Orbit at Clore Ballroom, Southbank Centre.



於南岸中心 Clore Ballroom 啟動裝置：Music of Today Orbit: Sonic Art installation with De Montfort University



Philharmonia orchestra 音樂會開演前



11 月：

Philharmonia Orchestra – Evening concert (John Wilson: Gershwin & Walton)



11 月：

Music of Today 音樂會彩排：F. Donatoni 作品彩排於 Purcell Room, Southbank Centre, London



11 月：

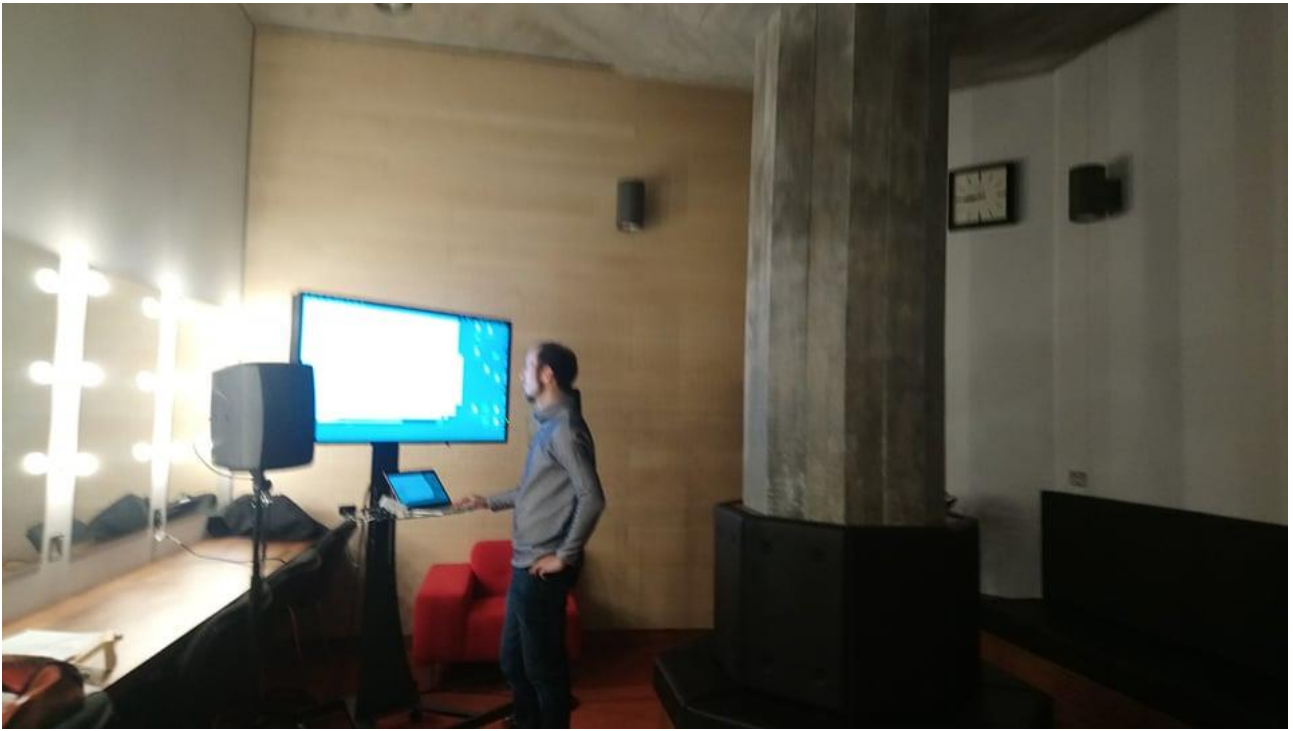
Tonino Battista 指揮 Philharmonia Orchestra players 演出 Franco Donatoni 專場音樂會  
FRANCO DONATONI: *Hot* (Amy Dickson saxophone)



林佳瑩作品初稿彩排(2月底)



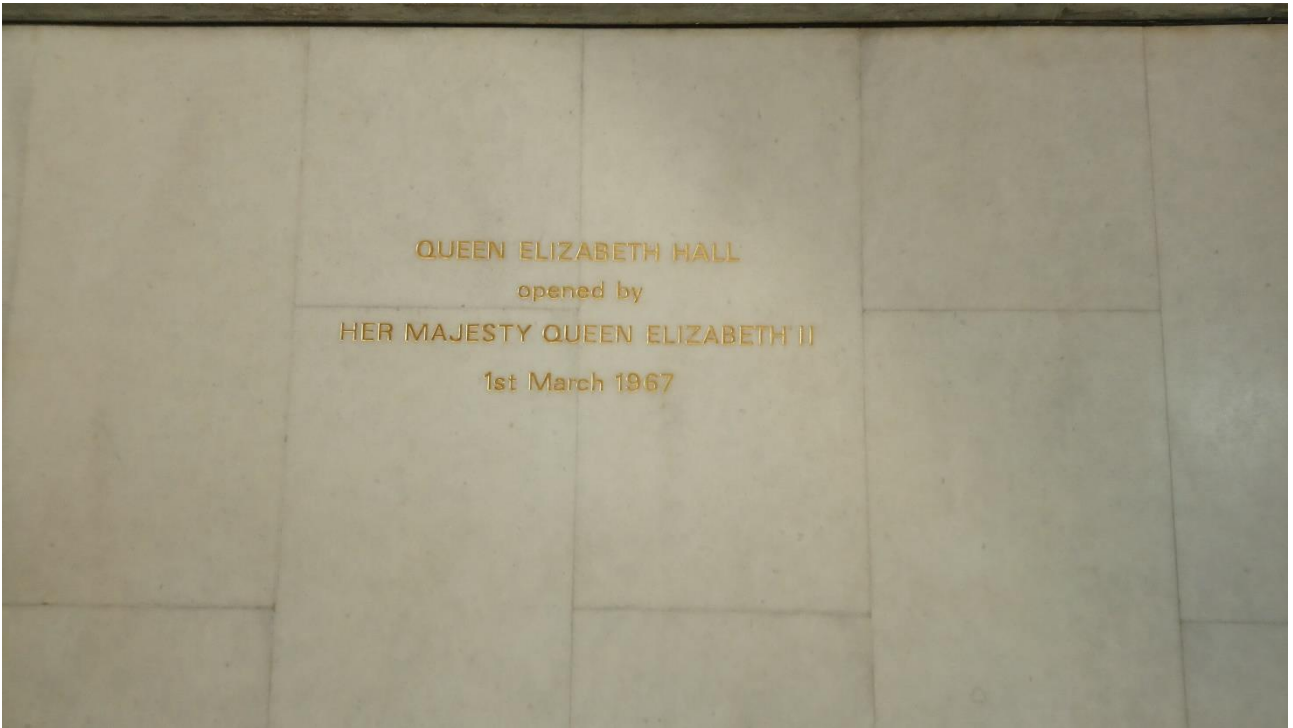
Philahrmonia 樂團晚間音樂會-Peter Eotvos 指揮 (皇家節慶大廳)



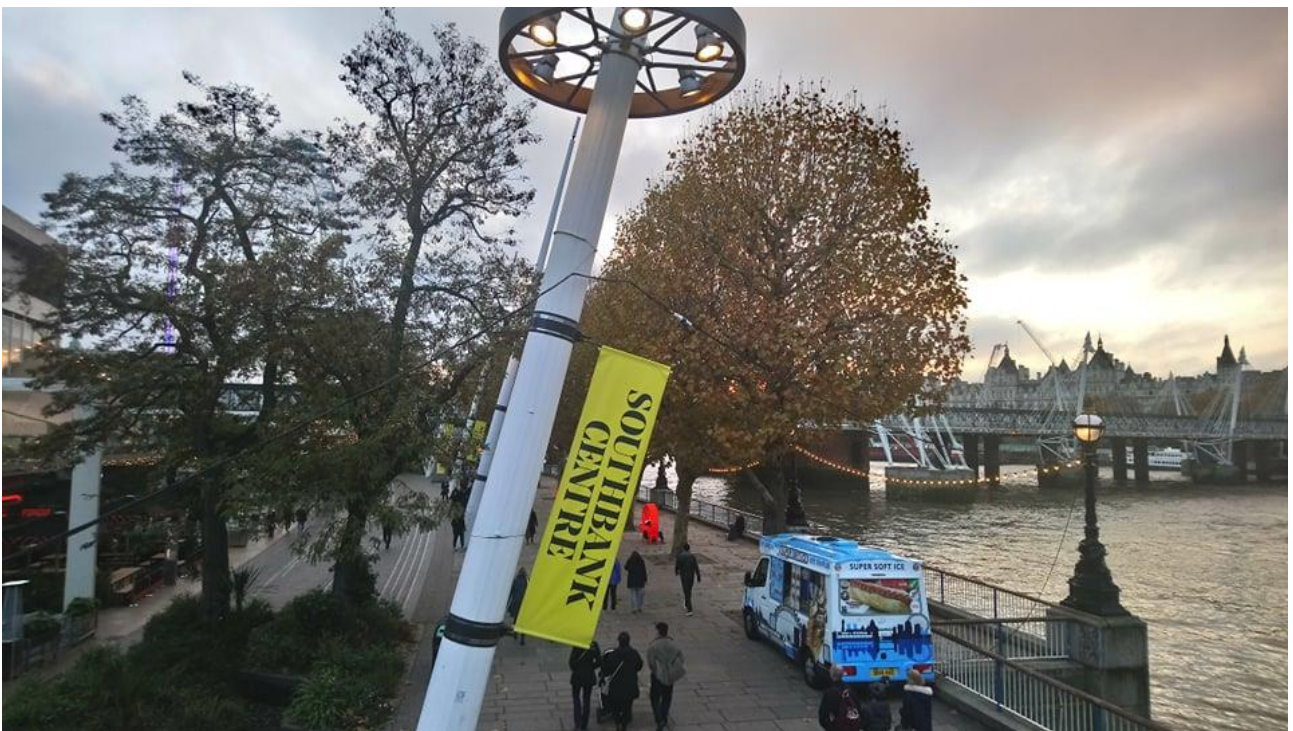
作曲研討會(作曲家 Adamek 主講於 Royal Festival Hall 內部空間)



Music of Today 音樂會彩排於 Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre

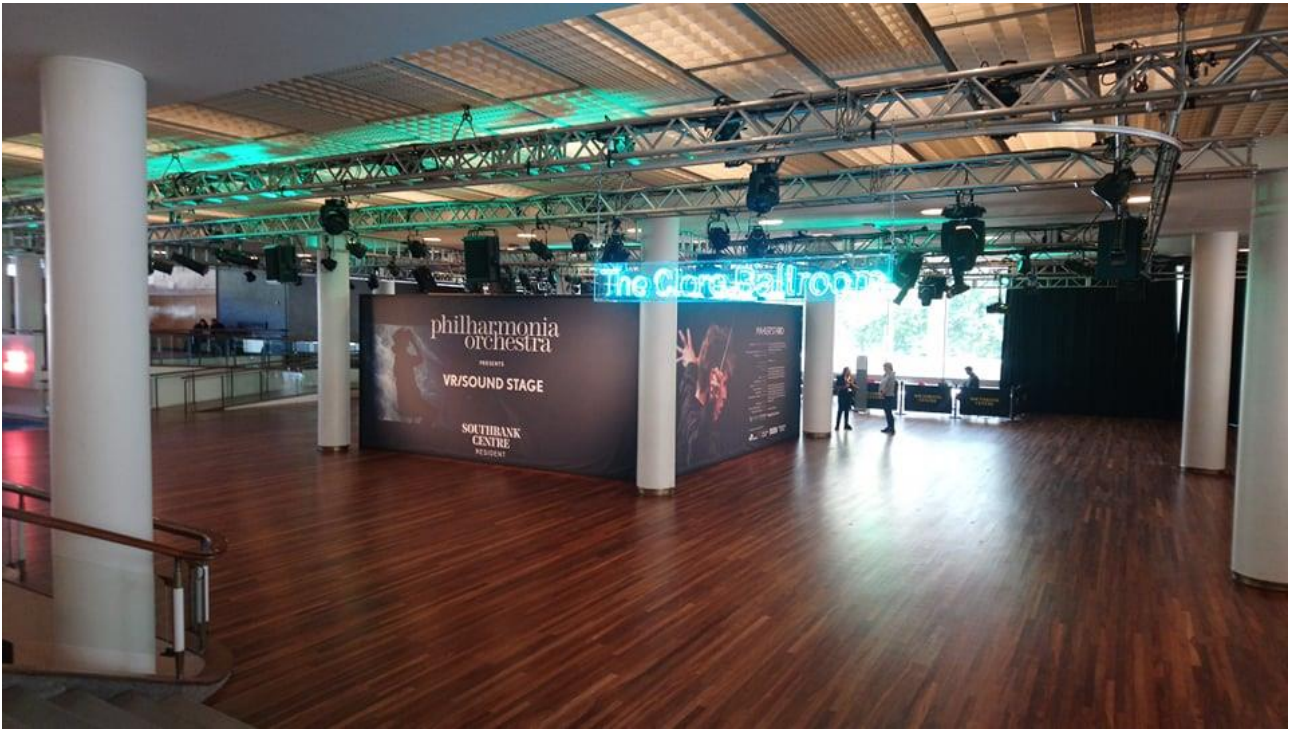


Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre 場地照片



南岸中心周圍





Philharmonia 活動 – 於 Southbank Centre 的 Clore Ballroom

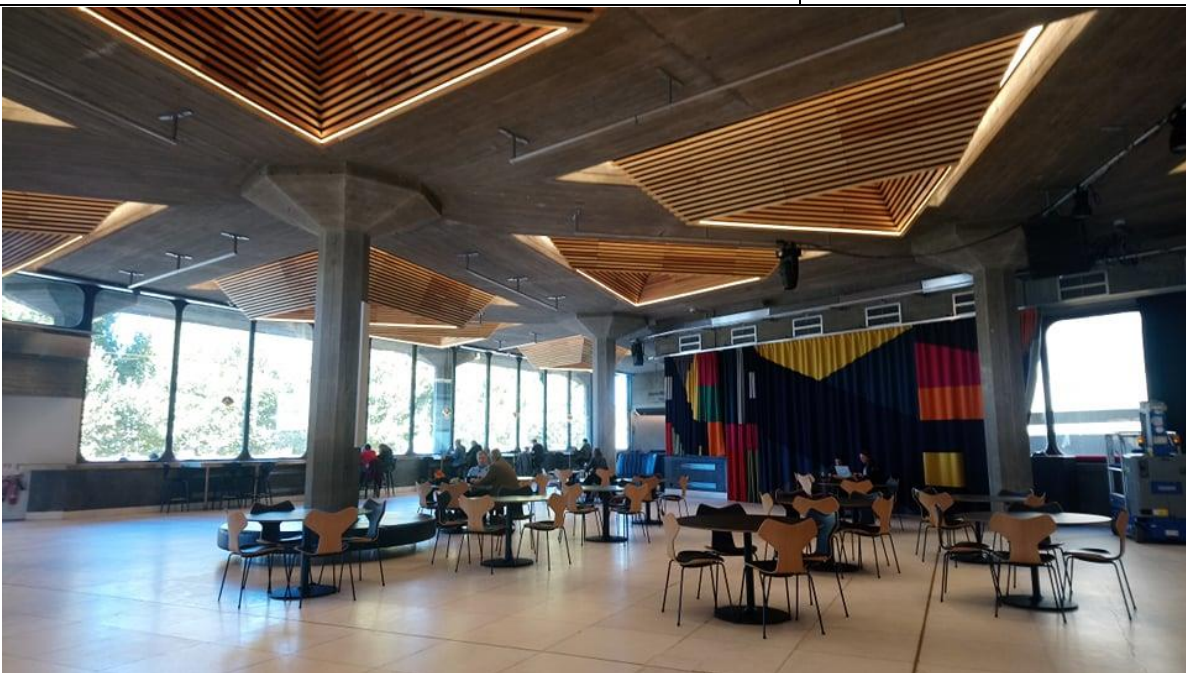


林佳瑩與 Philharmonia 團員之作曲工作坊



Salonen 指揮 Philharmonia Orchestra 晚間音樂會於 Royal Festival Hall

貝多芬肖像於皇家愛樂協會  
RPS 辦公室



場地照片 (Southbank Centre 其中一棟建築入口大廳)



Gordon 低音豎笛協奏曲(Royal Festival Hall 彩排)



Dai Fujikura 長笛協奏曲於 Purcell Room 彩排



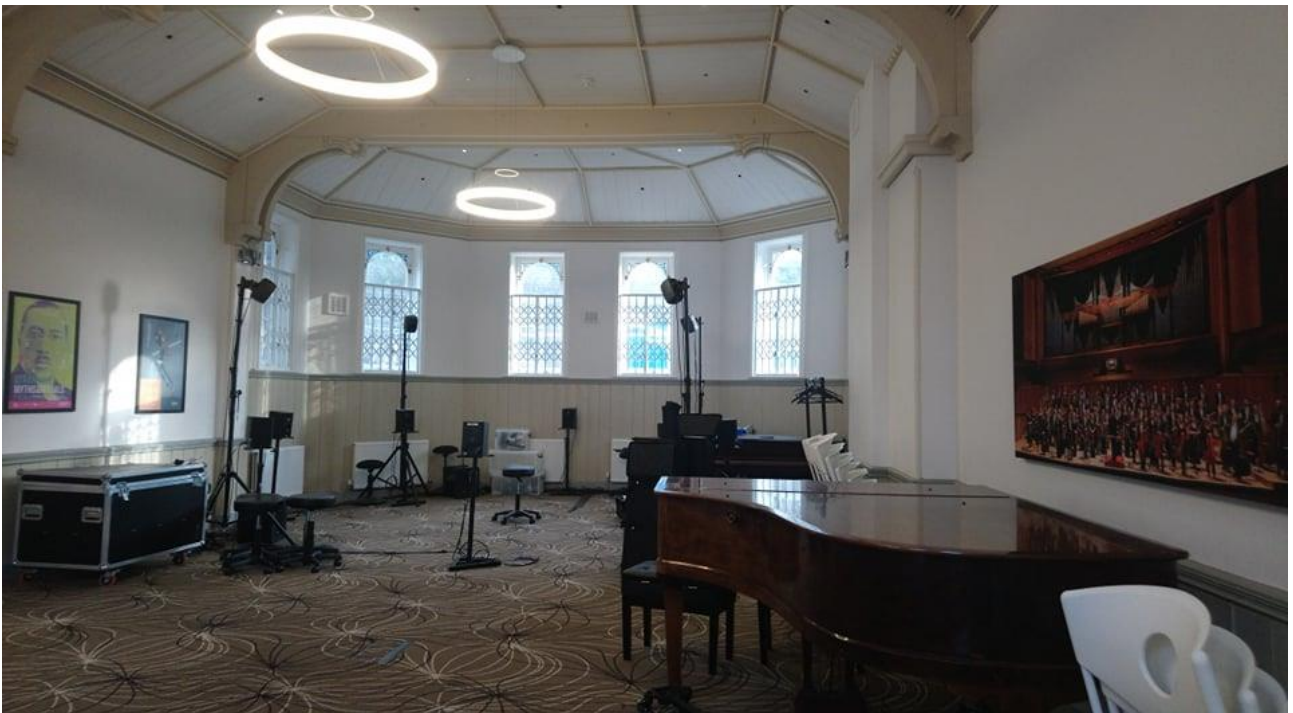
Purcell Room & Queen Elizabeth Hall (Southbank Centre) 建築物大門



ABRSM 倫敦總部



ABRSM 研討會地點(ABRSM 辦公室)



作曲研討會與作曲學會會議舉辦地點 (Philharmonia Offices)



倫敦南岸中心 Southbank Centre



南岸中心之  
Purcell Room  
音樂廳入口



Royal  
Festival Hall  
內部 Green  
room  
/  
Philharmonic  
研討會活  
動地點





倫敦南岸中心(其中兩個場館)之建築外觀



Philharmonia  
樂團彩排實況



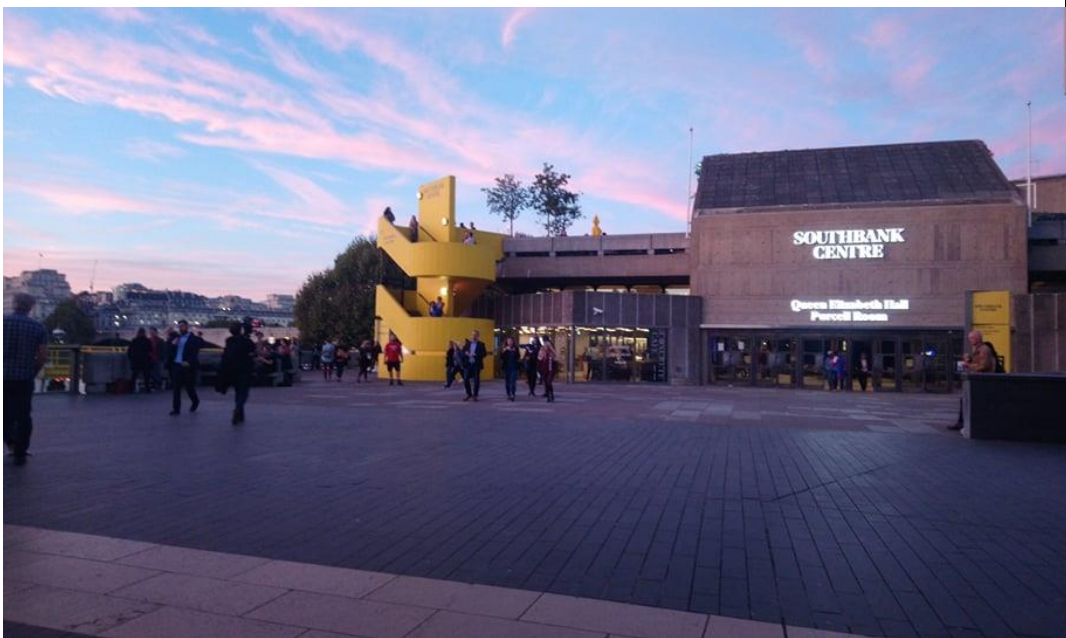
作品排練於  
Royal  
Festival Hall



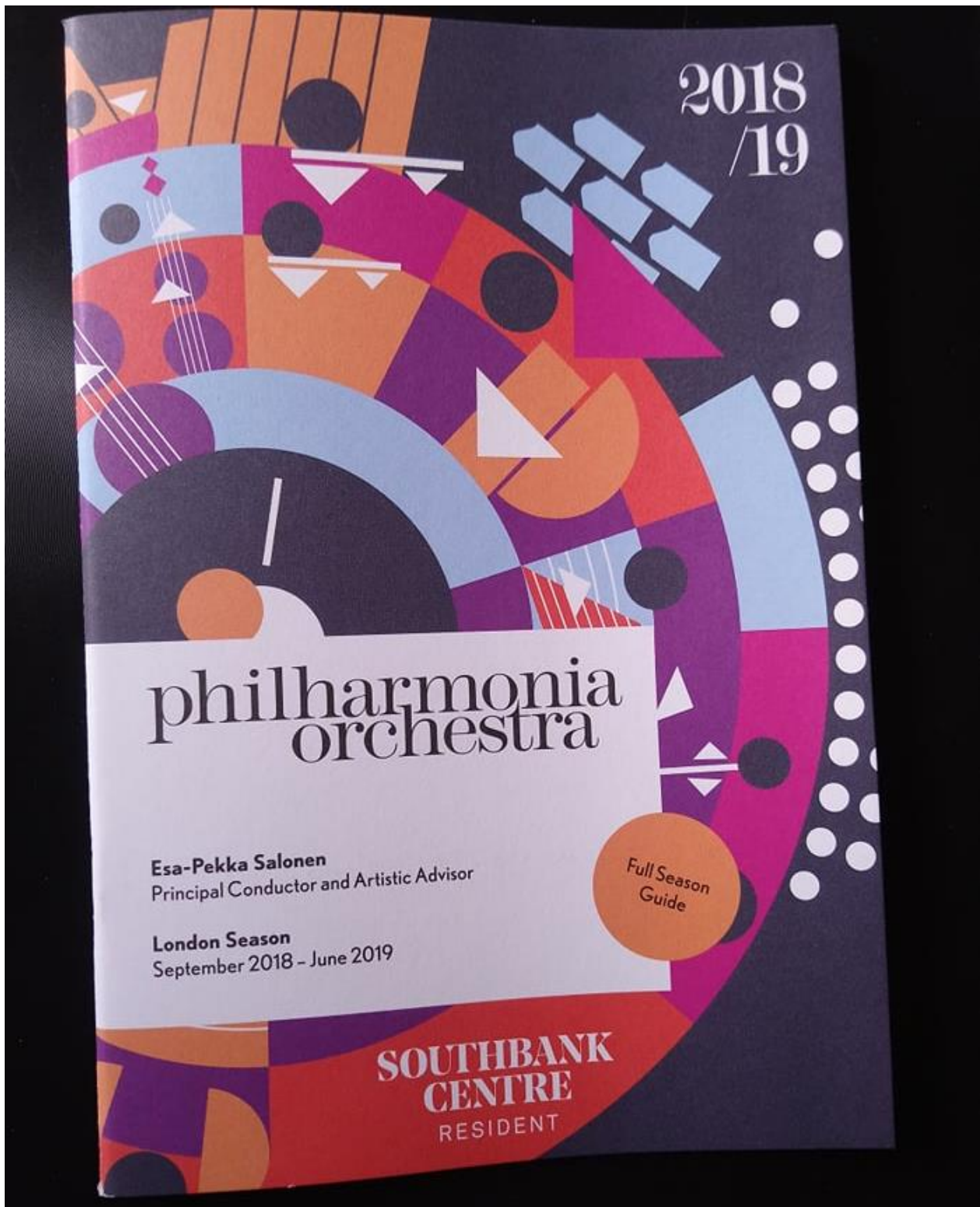
皇家節慶大  
廳(RFH) 側  
面建築外觀



RPS 所在  
地點  
(倫敦 48  
Great  
Marlborou-  
gh Street)



南岸中心  
Southbank  
Centre  
區域場所外  
觀 (傍晚)



Philharmonia Orchestra 2018-19 倫敦樂季(London Season)手冊



Philharmonia 倫敦樂季手冊內頁 (提及 Philharmonia/RPS 作曲學會參與者林佳瑩)



右下：Music of Today 策展人 Unsuk Chin



彩排實況：Philharmonia 團員於 Royal Festival Hall



彩排實況：Philharmonia 團員於 Royal Festival Hall



林佳瑩於 Philharmonia 打擊樂器倉庫(挑選 Bell Plates)



活動(彩排與音樂會)場地外部：Purcell Room (普賽爾廳)



**Philharmonia Orchestra 音樂會於 Royal Festival Hall**



**倫敦 Philharmonia Orchestra 辦公地點 (研討會與講座地點)**



**Music of today 音樂會 (於南岸中心之 Purcell Room)**





研討會地點之一：倫敦 Philharmonia 辦公室



作品彩排於 Royal Festival Hall



Music of Today 彩排



MUSIC OF TODAY 彩排



經典影片 METROPOLIS 與實況管弦樂配樂(彩排)



經典影片 METROPOLIS 與實況管弦樂配樂 音樂會



Music of Today 彩排 (超現實默片電影 live screening 搭配現場配樂)



林佳瑩(正中間)與 Philharmonia Orchestra、Royal Philharmonic Society、NMC Recordings 重要成員與代表以及學會青年作曲家合照 (照片取自 RPS 臉書)



作曲家林佳瑩 Dressing Room 於 Royal Festival Hall



林佳瑩於 Royal Festival Hall 舞台介紹個人發表作品(與指揮對談)



林佳瑩作品發表/作曲家上台謝幕



Philharmonia Orchestra 林佳瑩作品發表網路文宣 (Music of Today: Composers' Academy)



## INTRODUCING: CHIA-YING LIN, ALEX WOOLF & BENJAMIN ASHBY

Sunday 2 June, 6pm | Royal Festival Hall

The culminating concert of the Philharmonia Orchestra's *Music of Today* series, the prestigious **Composers' Academy**, in partnership with the Royal Philharmonic Society, presents world premieres from three emerging composers, performed under the baton of Geoffrey Paterson.

Hear the celebration of a year's intensive work for these three artists, as musicians from the Philharmonia perform their specially-commissioned works for ensemble in this free event.

We present the world premieres of:

CHIA-YING LIN *Intermezzo to the Minotaur*

ALEX WOOLF *Octet* for mixed ensemble

BENJAMIN ASHBY *I've been planning for an impromptu*

We are delighted to announce that the concert is also being recorded for release on NMC Recordings, in partnership with the Philharmonia Orchestra and the Royal Philharmonic Society.

[DISCOVER MORE](#)

**The Philharmonia's Composers' Academy is supported by:**

Philharmonia 樂團電子文宣資料: 林佳瑩作品發表於 Music of Today 音樂會

林佳瑩作品發表節目單封面：

**MUSIC OF TODAY 2018-19**

**NEW INSPIRING FREE**

**UNSUK CHIN**  
ARTISTIC DIRECTOR

**SIGN-UP**  
FOR EMAIL UPDATES  
AND MOT CONTENT

[PHILHARMONIA.CO.UK/MOT](http://PHILHARMONIA.CO.UK/MOT)

**philharmonia orchestra**

**COMPOSERS' ACADEMY**  
**SUNDAY 2 JUNE 2019**  
6pm, Royal Festival Hall

The Philharmonia's Composers' Academy is developed in partnership with

Introduced by **Geoffrey Paterson**  
in conversation with the composers

**Geoffrey Paterson** conductor

**CHIA-YING LIN**  
*Intermezzo to the Minotaur* 10mins

**ALEX WOOLF**  
Octet 8mins

**BENJAMIN ASHBY**  
*I've been planning for an impromptu* 10mins

This concert is promoted by Philharmonia Ltd

Supported using public funding by  
**ARTS COUNCIL ENGLAND**

The timings shown above are not exact and are provided only as a guide  
PLEASE NOTE this performance is being recorded

---

**SOUTHBANK CENTRE**  
RESIDENT

Chia-Ying Lin *Intermezzo to the Minotaur*



**CHIA-YING LIN (b. 1990)**

A 2018 winner of a Royal Philharmonic Society Composition Prize, Chia-Ying Lin is a composer from Taiwan. Her works have earned international recognition since 2015, including third prize at the International Jean Sibelius Composition Competition (Finland), first prize at the International Composition Competition Piero Farulli (Italy), second prize at the International Composition Competition Michele Novaro (Italy), first prize at William Howard's Love Songs Composing Competition (UK), a commission prize from the Goethe-Institut Korea for its Asian Composers Showcase 2017, and the winner of the Seattle Symphony 2019 Celebrate Asia Composition Competition (US).

Chia-Ying's works have been performed widely in Asia, Europe and the US, by the National Taiwan Symphony Orchestra and Seattle Symphony, as well as various ensembles and soloists including Ensemble TIMF, Psappa Ensemble, Quartetto Maurice, Quatuor Béla and Hong Kong New Music Ensemble; and at festivals including the Taiwan International Music Festival, WeiWuYing's Taiwan International Festival of Arts, Tongyeong International Music Festival (Korea), 'PlayIt!' Festival (Italy), Musiche in Mostra (Italy), Mänttä Music Festival (Finland), Festival Archipel (Switzerland) and Leamington Music Festival Weekend (UK), amongst many others.

Described as having "manifest flair" (*The Sunday Times*), Chia-Ying's *Chanson Perpétuelle* for piano has been recorded and released by Orchid Classics, while her orchestral work *Occultra* was recorded by the National Taiwan Symphony Orchestra and released on the orchestra's own label. Her String Quartet is published by Ricordi Milan. Her music has been broadcast on Yle (Finland), RAI Radio 3 (Italy), RTS (Switzerland) and RTI (Taiwan).

Chia-Ying studied composition in Taipei with Tsung-Hsien Yang, in Manchester with Philip Grange and in Rome with Matteo D'Amico. In 2017 she completed a six-month Mentoring programme at the Peter Eötvös Foundation in Budapest. Chia-Ying is grateful for the generous support of the National Culture and Arts Foundation, Taiwan.

***Intermezzo to the Minotaur (2019)***  
**For mixed ensemble**

This piece was inspired by Picasso's artwork *Le Minotaure* (1928). The mythical figure of the Minotaur symbolises human ambiguity, somewhere between the divine and bestial. This condition is presented by different ways of playing certain instruments, where non-traditional effects (e.g. trumpet 'tongue rams') and gestures are used to symbolise the animal instincts as well as the expression of the power of irrationality and the force of the unconscious.

The Minotaur, as represented in the collage by Picasso for the first time, seems to be running for all it is worth, as if it hopes to find a way out of the myth's labyrinth. Its position, as well as the curves shaping its body, is in contrast to the angular rigidity of the pieces of pasted paper, and suggests the struggle against confinement. These aspects serve as inspirations for the form and structure of my piece, where different musical characters – one celestial and fluid, the other brutal and bull-headstrong – are juxtaposed as musical collages. Over the course of the music, the texture becomes embellished with flamboyant gestures. The flourishing figures then show multiple attempts at escape from a single note's confinement. The music later transforms into a more intrusive and violent character, metamorphosing into a monstrous sound-world.

© Chia-Ying Lin

'Chia-Ying Lin is grateful for the generous support of the National Culture and Arts Foundation, Taiwan.'