

附表八：出國進修報告書

<p>一、進修目的及內容概述</p>	<p>林佳瑩依計畫於義大利羅馬國立聖記利亞學院(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)隨義大利作曲大師 Ivan Fedele 進修作曲，目的是追求更具有國際性的當代創作視野，運用進修單位的國際級軟、硬資源，多面向激發個人創作能量，並反映於作品當中。該學院為世界上最古老的音樂機構之一，其致力於音樂藝術在各個方面的傳播以及卓越成就，從舉行音樂會演出，到專業音樂的培訓以及社區教育。該學院成立於1585年，經過幾個世紀的發展，從一個主要是當地音樂家的組織發展成為一個現代化的學院和國際知名的交響樂團組織。Accademia 將百位傑出的文化和音樂人才與具國際知名度的交響樂團及合唱團聯合起來，進行高度專業的音樂訓練，保留了極其豐富的歷史遺產，並反映出多世紀的悠遠歷史。作為義大利享譽盛名的音樂專業機構，Accademia Nazionale di Santa Cecilia 的管弦樂與合唱團是由義籍指揮家 Antonio Pappano 擔任音樂總監。Accademia 樂團以及 Master Courses 駐地在羅馬的 Auditorium Parco della Musica 以及 Via Vittoria 6。Auditorium Parco della Musica 巨型音樂展演場所是由建築師 Renzo Piano 規劃，為義大利最大的音樂展演場地，位於羅馬 Viale de Coubertin。此學院具有相當重要的歷史淵源：義大利現代作曲巨擘貝里歐(Luciano Berio)於2000年成為該學院的主掌人與總監，並在貝里歐的掌理之下，於2002年完成巨型音樂展演場所 Auditorium Parco della Musica 的落成。</p> <p>本計畫於 Accademia 所開設的大師課程(Master Courses)進修，地點包含上述兩個地方。林佳瑩參與的作曲課程是由伊凡·費德烈(Ivan Fedele)帶領。課程大多數以研討模式進行，學員不僅可直接獲得大師對自身作品的建議，更可以從觀摩大師指導每位學生之作品相互學習交流。大師超過30年的教學經驗以及個人著作極為豐富，時而用自身作品(舉凡獨奏至大型管絃樂)樂譜以及作品錄音作為教材與範例引導，從其創作觀點出發解說，活化當代音樂思維，讓學員了解特定創作手法在其作品中的應用與呈現效果。同時，進修期間在 Parco della Musica 可聽到大師的大型室內樂(包含器樂與人聲)作品彩排，近距離觀摩到當代音樂創作在排練時遇到的執行面課題以及作曲家(Fedele)與指揮、演奏家的互動。上述經驗對申請者對創作技巧的理解與個人實際創作有相當實質幫助。</p>
--------------------	--

二、進修心得：(至少 2000 字)

林佳瑩的進修計畫是在義大利最高的藝術殿堂：國立聖記利亞學院(Accademia Nazionale di Santa Cecilia)進行。該學院享有輝煌的音樂歷史；義大利作曲家貝里歐(Luciano Berio)於 2000 年成為其總監，在貝里歐的掌理之下，於 2002 年完成巨型音樂展演場所 Auditorium Parco della Musica 的落成，至今是義大利重要管弦樂團 Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia 的駐地，由 Antonio Pappano 擔任樂團的音樂總監。同時 Parco della Musica 設有其當代室內樂樂團(PMCE)，由 Tonino Battista 擔任指揮，是義大利當代音樂的重要推手。

學院設立的作曲培訓課程(Corso di Perfezionamento)是由義大利當代作曲大師 Ivan Fedele 指導。他同時是義大利威尼斯雙年展(Biennale di Venezia)音樂(Musica)的藝術總監，教學、創作以及策展經驗極為豐厚，對於義大利當代音樂的推進扮演相當重要角色。

學院在 Via Vittoria 6 的主要上課地點中，所使用的平台鋼琴為義大利重要作曲家(同時是學院早前的作曲指導老師)Goffredo Petrassi 所用，顯示 Accademia 重要的歷史傳承。本計畫整體背景與軟、硬體資源堪稱義大利之最，具相當國際指標性。

林佳瑩透過本計畫得以參與該學院開設的一系列作曲進修課程，直接接受國際作曲大師 Ivan Fedele 指導。大師國際委託創作與演出資歷豐富，對進修者在創作以及藝術職涯的方向摸索，都有很大的啟發性。從其創作經驗觀點汲取個人創作養分。本進修全然焦於當代音樂創作本身，接收義大利與歐洲當前的音樂思維對個人創作非常可貴。此點與進修者過去在校院所學的(較為通識面相)有相當的不同，著重於當代音樂的學習成為個人必要性的創作進階訓練，因此本計畫過程對創作者本身有很大的幫助。從大師對個人作品的建議，了解自身創作可進步的發展空間與開闊個人創作視野，增進對創作不同程度與面向的理解，包含熟習特定創作技法，從當代新穎的切入角度，針對音高、音程結構與音階、節奏、素材、曲式、現代技巧在現代音樂架構中的應用等等認知，進行全面且深入性的技法與當代美學的掌握。

課程中以新的觀點，建立對音樂創作基本素材的新認知與提問，例如：素材是否本身具有多重發展的可能、一組和聲當中包含少樣或是多樣的音程關係、現代性的音高組織、音列建構與使用、作品的形式設計，將某音高組合視為音色(義大利文 timbro)的呈現而非傳統和聲定義等提問。除了作曲技法之外，大師亦提及音樂與哲學、語言(詞彙、語法結構等面向)的關聯，同時透過圖像的方式解說特定手法、音樂素材的使用以及 Ars Componendi 和 Ars Combinandi 的邏輯性、音高素材的使用、音高的過濾與組

成，以及微分音(microtone)音響系統的建立、Molocolle Armoniche、Fibonacci 的應用，以及當代記譜法、延伸技巧的運用等等廣泛且多面的創作課題，大師以系統化且清晰地思路進行教學訓練。許多創作課題與新知皆觸發進修者對創作不同層面的思考，嘗試將新的思維內化，尋求個人化的表現及運用方式。

Fedele 大師上課用到的教材曲目廣泛，從獨奏、中小型室內樂、大型室內樂至管弦樂(包含人聲)，搭配作品錄音進行授課。曲目包含 Ivan Fedele 作品，例如：

- **UR** per orchestra
- **Words and Music** per due attori e ensemble (使用 Samuel Beckett 的劇本台詞)
- **Breath and Break** for trio di ottoni (trp. trb. hr.) e dispositivo elettronico
- **From Depth to Deepness** per fagotto, light electronics e orchestra
- **Primo Quartetto**
- **Suite Francese** per flauto
- **Palimpsest** per quartetto d' archi
- **Galileo' s Journey** per ensemble, tre voci femminili, elettronica e visual.
- **X-tension** for ensemble

大師透析創作思維並且將特定手法反映在上述作品中，特別是這些作品都是當時或近年多次在義大利與國際間演出的作品，深具參考與學習價值，而學員得以具體了解特定手法的實際運用效果，非常具有說服力。

進修期間除了研討會性質的課程，隨大師研討作曲相關技能與分析，並觀摩其他學員的多樣創作，彼此互相交流，並能從多方創作實例中，對相同的創作課題進行理解。同期課程中，有來自韓國、巴西、墨西哥、伊朗與義大利本地的青年作曲家，其中有日內瓦作曲大賽得主等，優秀的同儕相互交流，從每位學員的曲譜大師分別有不同的見解提供學員思考，這般模式有助激勵個人創作，帶來正向的學習能量。

同時亦包含觀摩在 Auditorium Parco della Musica 舉行的音樂會與彩排活動等實際執行面向。對個人藝術創作的執行面向有相當的幫助。同時，藉此進修計畫將可善用國際展演資源(Parco della Musica 是 Accademia 管弦樂團的駐地與羅馬最重大的音樂展演場所)，於進修期間觀摩業界音樂工作型態，並有效鏈結建立義大利重要的藝文人脈，並與不同的演奏家與音樂人才互動。

實際觀察 Accademia 的 2019-20 樂季音樂會，除了演出古典音樂曲目，當代音樂曲目除了 Fedele 大師之外，包含義大利首演 M. Linberg 管弦樂作品 Triumph to exist；當代室內樂曲目包含 Franco Donatini (Small II)、Matteo D' Amico (The nature in the grave)、Luca Francesconi (Insieme II)、Franceschini (Middle Eight)與 Fabio Vacchi (Luoghi immaginari)等等，透過計畫，除了了解當代音樂作品本身，更能從義大利主要的音樂會辦理機構，對義大利當代音樂曲目的策展方向與當代音樂走向進行了解。

值得一提的是，本計畫後期課程因應 COVID19 疫情，上課皆以視訊(SKYPE 及 ZOOM)方式進行，因為現代科技的便利，使課程進度得以照常執行，透過 e-mail 郵寄創作曲譜以及創作習題給大師，由大師在下次上課時，投放於網路平台講解，得適當附加重點、記號等等。因此，實質上課程本身沒有受到疫情影響，自身創作亦照常進行，惟演出與音樂會在後期階段因為疫情被迫取消。

總體而言，本計畫透過學院的各項進修活動，提升個人創作品質，將經驗反映於個人音樂創作，期盼創作出具有國際高度水準的音樂作品。為此，本進修之實質效益不僅反映於進修期間的新寫作品，更對作曲家的養成、國際視野、創作內涵與品質的精進有長遠性的影響，效益遠大於當前，是極為重要的。由衷感謝國藝會支持本項出國進修計畫，使林佳瑩得以進入義大利樂壇最重要的陣地隨國際作曲大師 Ivan Fedele 進修樂曲創作。

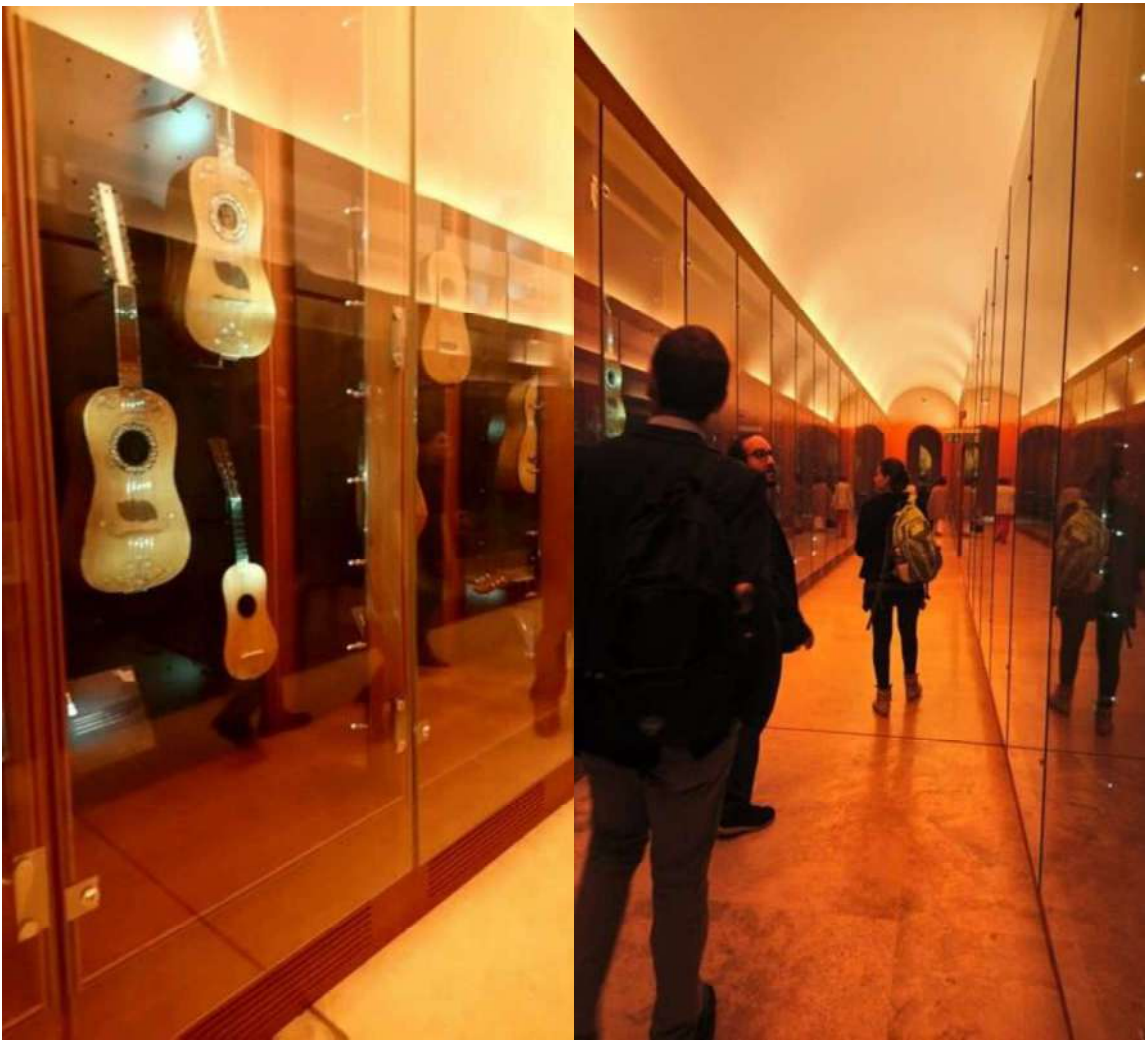
三、附錄/照片(圖說)等：

Auditorium Parco della Musica(音樂公園禮堂展演場)建築物外觀

Auditorium Parco della Musica(音樂公園禮堂展演場)建築物內部

Parco della Musica 內的小型樂器博物館

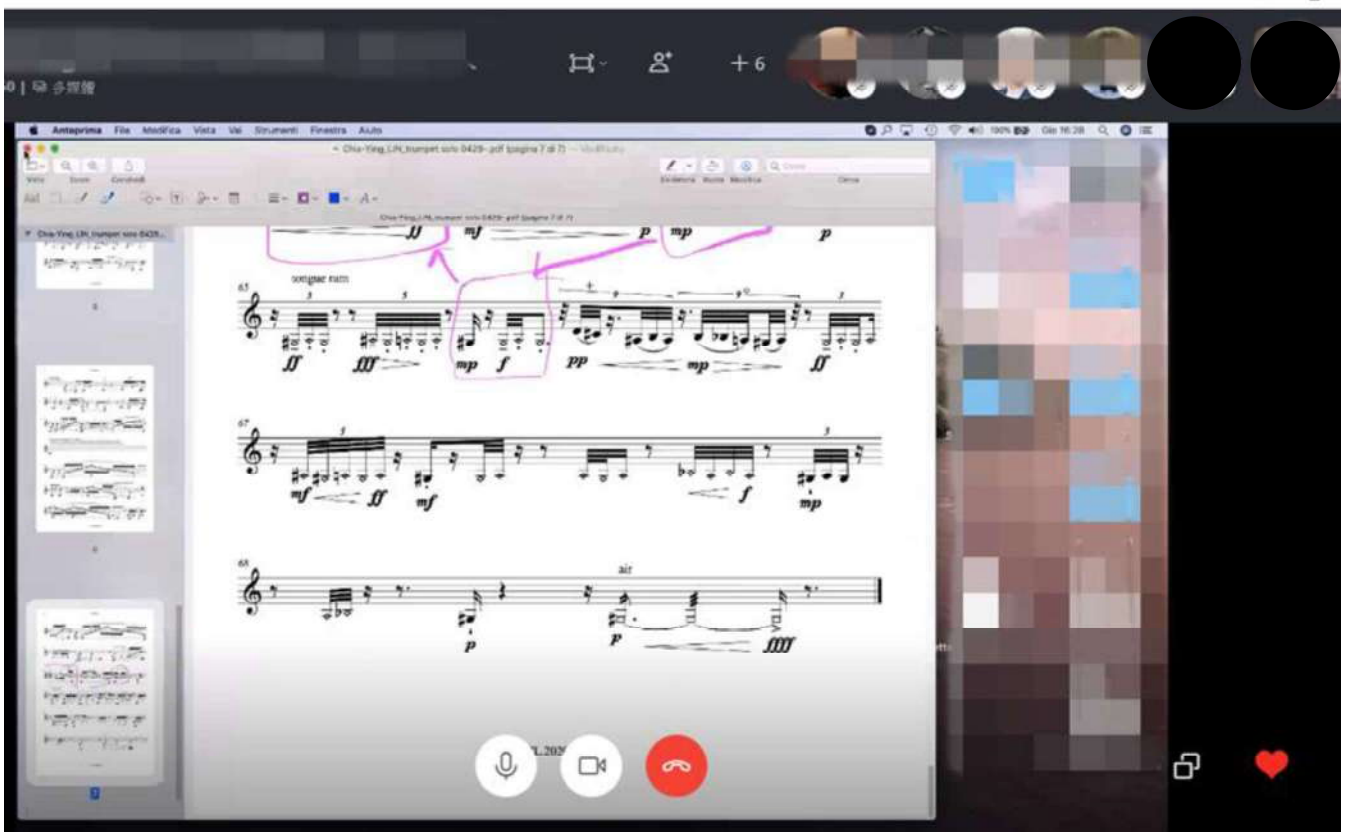
參與 Ivan Fedele 大師作品於 Parco della Musica 的排練。

於 Accademia Nazionale di S. Cecilia。Ivan Fedele 的作曲進修課程的主要上課空間。

Fedele 大師於 Accademia Nazionale di S. Cecilia 於 Via Vittoria 駐點的上課實況

Fedele 大師指導學員作品(視訊上課內容)。

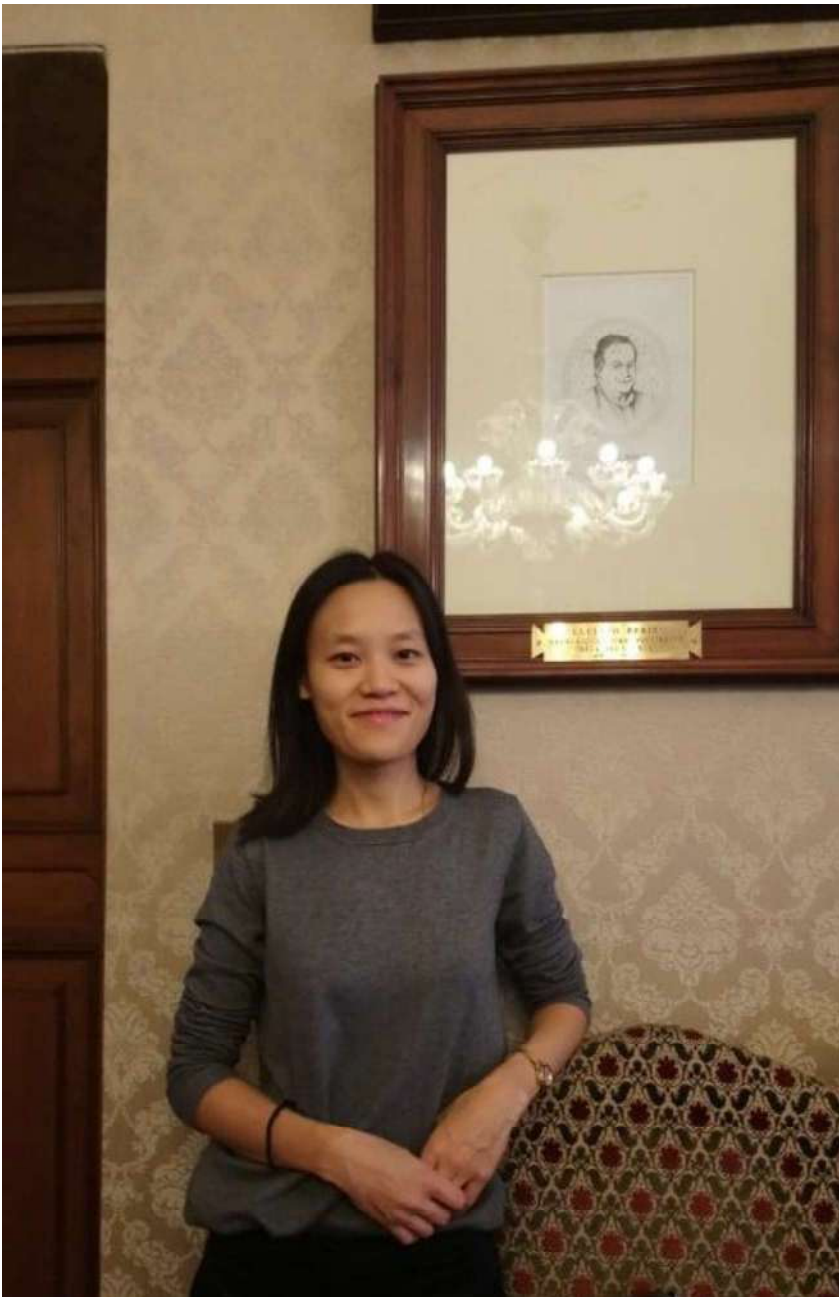
林佳瑩接受大師 Fedele 指導上課實況

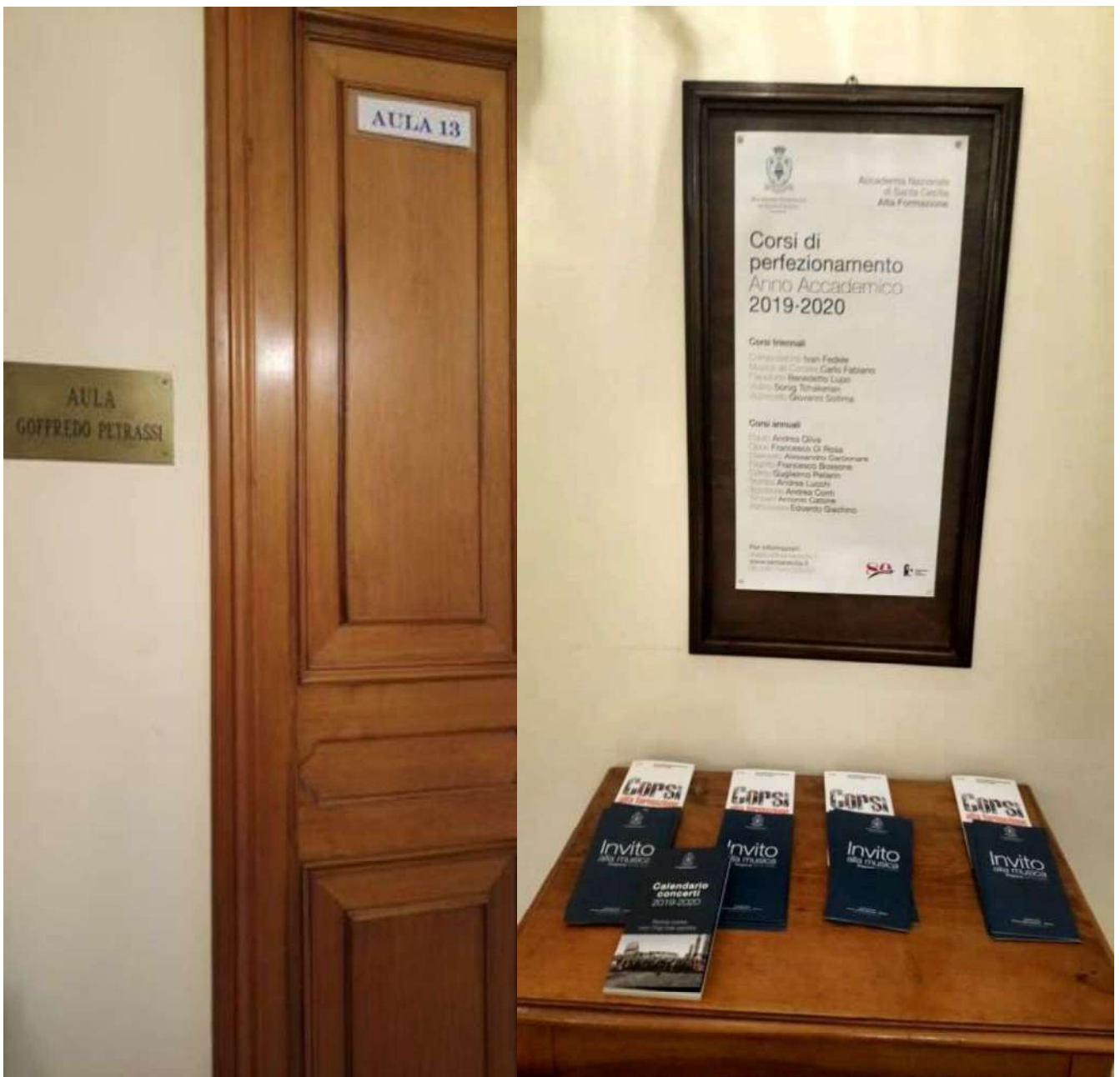
Accademia 於 Via Vittoria 的上課教室之一，
使用義大利重要作曲家 G. Petrassi 的鋼琴。

Accademia 於 Via Vittoria 上課地點之一。

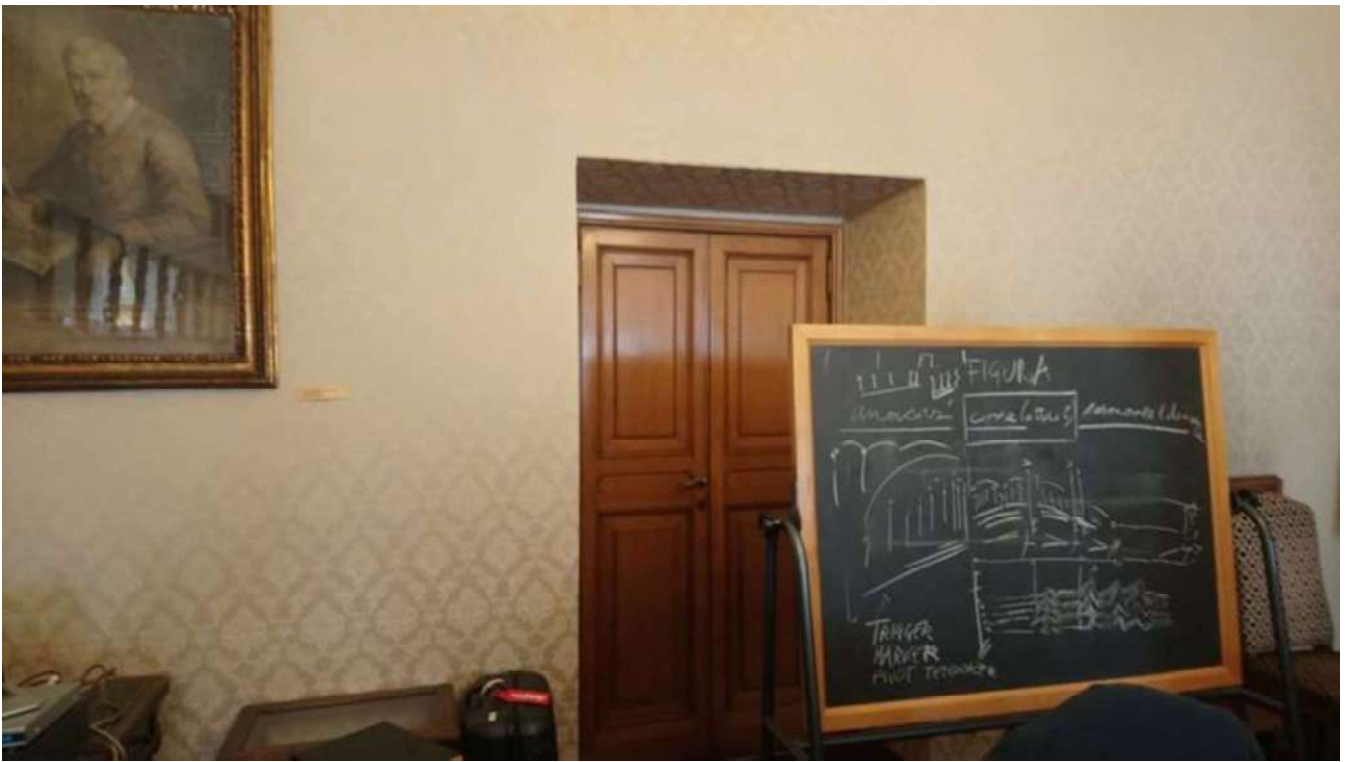

Accademia 牆上是榮譽歷任音樂總監的肖像圖。
林佳瑩與義大利作曲巨擘、Accademia 的歷任總監之一 Luciano Berio 圖像合影。

左圖：Via Vittoria 的以 Goffredo Petrassi 命名的教室

右圖：Accademia 的一隅，海報顯示進修課程 Corso di Perfezionamento 2019-2020。

Fedele 上課運用圖像解說特定音形

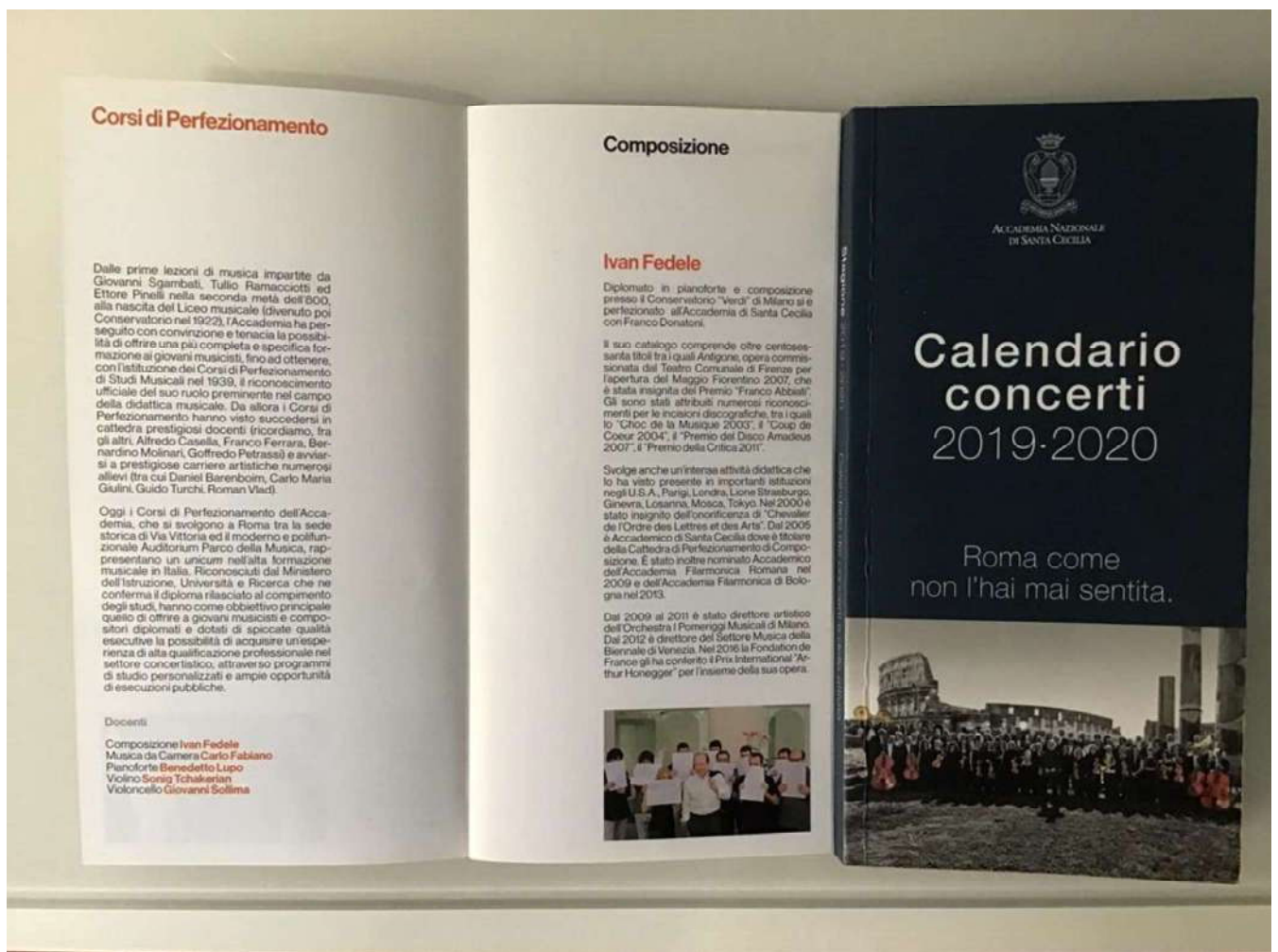

左圖：Accademia (Via Vittoria)建築物外面的音樂會宣傳海報。

右圖：Via Vittoria 建築物外面的音樂會海報(A. Pappano 指揮)。

Accademia 於 Auditorium Parco della Musica 音樂廳的駐地（圖為戶外廣場）。

Accademia Nazionale di S. Cecilia 的 2019-20 樂季音樂會文宣以及 Corso di Perfezionamento 進修課程文宣。