109 年度國藝會超疫第三期補助案

台德當代音樂共創計畫

成果報告書

申請人/ 邱鈺玲

在疫情的影響下，遠端工作成為主要模式，透過網路上的溝通交流來使我們的工作繼續運轉下去。感謝國藝會提供此機會讓遠居德國的我與我信任的音樂家夥伴，能和台灣的作曲家合作。與長笛家 Katrin Szamatulski 的合作經驗，加上與世界上女性作曲家合作研究的熱忱，我將台灣作曲家鄭伊里介紹給 Katrin，透過網路平台及鄭伊里個人網站，激起了此次與鄭作曲家合作的想法。

本研究計畫包含了各類紙材與筆材的測試及特點整理，每種紙質及每種筆皆有不同的摩擦力而產生不同的聲音，不同的運筆方向、速度、角度、位於紙面的位置及個人握筆書寫習慣皆會影響聲音上節奏、音量、Articulation、音高等基本元素。

在與作曲家討論並作初步排練呈現之後，最後呈現四分鐘左右的曲子，由基本演奏的元素及基本的即時電聲效果構成的二重奏 When We Stuck In，雖然此計畫是由擊樂家與長笛家共同演奏，但因為演奏媒介為紙與筆，因此演奏者有著相當大的詮釋空間。此外，每一次演奏完的”圖畫”皆是獨一無二的，我們也希望透過練習，能讓”畫作”越來越有組織。

此計畫為一研究，在經過各種嘗試後，希望在疫情過後能與作曲家面對面共同創作，使用多種不同的媒材，加上影像或燈光設計創作出完整的曲子或設計出不一樣的演出效果。在未來期望在完整曲子中使用不同的紙材、筆，同時或分開演奏不同的媒材，進一步透過電子聲響的變化，使得兩位演奏者的筆觸特色更鮮明。並且可以加入輪流即興獨奏的片段，呈現個人對於此新演奏方式的獨特感觸和具有個人特色的演奏語法。

實作時間軸

12-1 月	器材添購，包含接觸式麥克風、Interface 等。 媒材添購
2-3 月	初步實驗與溝通
4-6 月	實驗影片及重點整理交予作曲家
7-8 月	作曲家寫 Try out 片段，第二次媒材添購。
9 月初	與長笛家作第一次 Try out 排練，將結果錄影交給作曲家參考。
9-10 月中	作曲家完成作品、不同接觸式麥克風的嘗試。
10 月底-11 月初	與作曲家視訊討論、確定演奏方式及詮釋空間，之後排練及錄影約一周時間。
11 月中後	影片剪輯、結案報告整理。

媒材實驗

陸續實驗了不同種類的紙張材料以及不同粗細及特色的筆種。紙張的實驗包含了由薄到厚: 棉紙、宣紙、300g/m2 水彩紙、油畫紙。

在宣棉紙上，當初設想能夠使用書法技巧使我們寫字的氣韻及節奏透過接觸式麥克風傳達出去，我使用了一公分寬的木條製作像鼓框的四方形，接著將宣棉紙盡可能的繃緊黏於木條上，使其表面如鼓皮一樣拉緊以傳達更好的聲音，但因其過於軟塌，難以達到能發出好聲音的緊繃度，並由於其過薄，在書畫過程容易將墨水透過紙張染到麥克風上。

水彩紙 300g/m2 則是本身有著微小紋路的材質，在其表面以任何筆種書畫皆有顯著清楚的聲音變化，為了給予接觸是麥克風設置的空間，將紙的周圍立起加上木條鞏固，在快速及具有力道的演奏下不至於過快扁塌。油畫布有著最粗糙的表面，摩擦聲最大、粗犷，大多油畫布周圍有木框支撐，因此書寫起來為最穩固的種類。

筆的使用種類包含了鉛筆、簽字筆(0.3~0.5mm)、奇異筆、海報筆(斜切筆頭)、迷你毛筆。各種筆類皆有聲音上的特點，其中鉛筆消耗最緩慢，聲音樸實直接，可作深淺變化如素描，書寫角度也較不受限制。簽字筆極細，有著非常乾淨紮實的聲音，但經過快速並有力道的演奏使用後會快速導致筆頭分岔而報銷。

對於聲響運用上也特殊的聲音聯想。在實驗的過程中因為疫情封城，大多時間都在家中，常常聽到每個鄰居不同的腳步聲，因此將每種筆頓點的聲音與各種鞋子腳步聲產生聯想，例如最粗的海報筆在紙上點觸的聲音聯想到冬天厚底的靴子走路的聲音。

更詳細的媒材實驗結論請查閱另一份結案資料　**紙與筆的媒材實驗報告**

燈光裝置

原本回台灣共同實作的計畫因疫情無法達成，最後只做了簡單的透光測試。將宣紙立於燈前，其光圈以接觸式麥克風所在之處為中心點，透過改變與燈的距離使光圈大小改變，並同時在光圈範圍書畫，期望能＂聽見筆畫＂、＂看見聲音＂。(**影片請見 Google Drive *宣紙加燈光***)

如何更將宣紙更緊實的作成立體空間，讓接觸式麥克風能夠安穩的附著，以達到好的聲音傳遞是一個未來首要解決的問題。為了保有當初以環保、自然材質為主的出發點，也考慮使用較薄但堅固的純棉布作試驗，其他不環保的材質暫不列入考慮。

結案影片

在作曲家寫最後呈現曲子之前，我們作了一次初步排練呈現，其中包含了紙張與長笛的二重奏，及兩位紙張演奏家的二重奏。作為參考讓作曲家了解這種新演奏法的可能性與限制。

作曲家寫的這首 When We Stuck In 為一個階段性呈現，其主要專注於兩位演奏家在紙上作對話的效果，呈現不同的書畫筆觸、清晰的聲部、及基本的電子效果。

曲子分成三段，第一段以十六分音符為基本音型，演奏上以閃電筆法由角落往中間作漸強，為了強調兩聲部的節奏對話，會加上一點重音使整體節奏更清晰。第二段主要加入了筆尖戳紙面的技巧，並加入較多的三連音及五連音，其中一小段加入延遲效果配此起彼落的三、五連音，此外作曲家在此段落使用弦樂上下弓的符號表示的筆劃的方向。第三段則是混合了前兩段的元素作一個 Coda，其中也加入了 Overdrive 的效果，但影片中較難聽出其效果。

整體來說演奏家有著很大的詮釋空間，包括長音在紙上的運行走向，重音與非重音的演奏位置等等，用不同的運筆方式皆可達到某種節奏，然而就像弦樂的運弓、打擊的手法，演奏著可以決定在紙上最舒服或最好看的運筆。

結論

在此超疫專案補助下使得我們彼此在疫情打擊下仍有合作研究的機會，實為難得。幾個月當中我們完成了各種媒材的試驗。如何運用這些不同屬性的媒材，並且以這些為素材去研發新的演奏方法、記譜法、甚至獨有的舞台呈現，將是我們未來實作研究方向。而此研究過程所需的耗材幾乎皆為可再利用之物品，也達到最初使用自然素材為主的想法。

遠端工作確實造就了不一樣的便利和可能性，但同時也讓我了解到在地共同工作的重要性。