

國際交流超疫計畫（第三次）

成果報告書

德國和台灣當代音樂與文化交流

執行者：王芄惠

計畫特色

擬定這個計畫的目的，是希望在作曲家的創作過程中，除了讓他們有更多機會能跟樂手做個別交流及研究，還能在研究階段，提供團體試奏的機會，讓作曲家有機會聽到音樂整體的效果，從而得知自己音樂想法的可行性，並有機會做修改或調整。在通常的合作過程中，作曲家和樂手能夠較輕易的見面討論及試奏。但由於兩位作曲家分別在溫哥華和加州，團員則是在德國，所以我們決定嘗試以遠程工作的形式來施行此計畫。

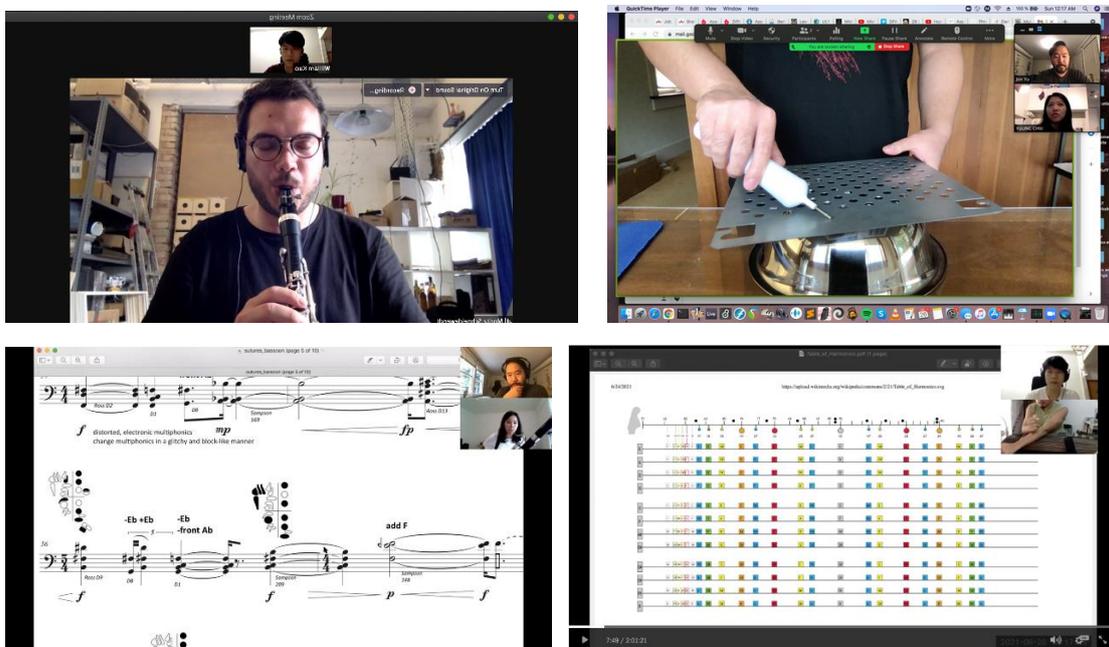
執行過程及計畫實施成果

這個計畫案剛開始實施的時候，由於參與者分布在不同的國家，所以行政團員和作曲家先透過線上會議的方式討論了整個計畫的內容。行政人員在 2020 年十二月底向作曲家介紹了德國與台灣當代音樂文化交流的整體構想，並一起討論在作品中加入（1）中國傳統樂器或傳統音樂元素（2）電子樂或即時電聲（3）舞蹈等跨界元素（4）創新聲響演奏裝置的可能性。我們根據作品最終有可能演出的場地情況去篩選出可用的電子設備和樂器，也依照作曲家最想嘗試的做法和可用設備的條件討論出了最初步的共識。作曲家郭立威在作曲初步的設想中，想嘗試加入中國傳統音樂元素，並選擇了古箏。作曲家余華展則是考慮加入創新聲響演奏裝置。而且兩位作曲家也在電子樂的部分做了初步的考量，並考慮在設備允許的情況下，加入一些電子音樂效果。

在確立好素材之後，作曲家開始各依所需，分別和團員做一對一的研究和試奏。德國直至五月初防疫措施嚴謹，禁止所有音樂活動公開現場演出，新音樂室內樂團 Broken Frames Syndicate（下稱 BFSyndicate）在德國的其他音樂項目也因此出現各種延期。直到各州開始陸續解封，各種音樂會才於五、六月相繼舉行。因此，這個計畫案實施的前半段時間，所以團員未能找到共同排練的時間及場地。在與

作曲家討論之後，他們也表示對於作品架構的搭建和各種想法的實驗，一對一試奏已足夠，所以原計畫於六月舉行的團體試奏未能舉行。本人在之後也向國藝會提出計畫變更，並獲得同意。

在一對一試奏的研究過程中，作曲家和樂手透過線上連線及錄音的方式，記錄下討論和研究的內容。作曲家也依需求，向樂手傳送需要試奏的譜例或說明，讓樂手透過錄音或錄影的方式記錄下來。這當中，作曲家對於音樂上的任何疑問，也都透過郵件和樂手交流。

左上圖為作曲家郭立威與單簧管樂手進行一對一試奏

右上圖為作曲家余華展與打擊樂手討論聲響裝置效果

左下圖為作曲家余華展與低音管樂手運用譜例探討記譜和音效

右下圖為作曲家郭立威與古箏樂手進行單獨研究

最後透過德國音樂理事會(Deutscher Musikrat)的協助，BFSyndicate 得以在德國北萊茵-西發利亞邦(Nordrhein-Westfalen)的邁訥茨哈根(Meinerzhagen)駐村排練。我們將此計畫合併到和德國音樂理事會合作的計畫內，並安排出時間進行團體試奏。在排練期間，團員們和兩位作曲家再次以線上連線的方式進行試奏和討論。我們也使用了錄音機，把試奏的過程記錄下來。

作曲家們和所有樂手線上連線進行交流

團體試奏過程

由於郭立威的試奏片段音量需求多為非常小聲，而排練場地的網很慢，線上連線及錄音的品質因此受到影響，導致試奏片段初次錄音品質不佳。於是我們聘請專業錄音師為我們透過專業麥克風和相關器材重新錄製了一次郭立威的試奏片段。這個版本的錄音品質非常好，讓作曲家聽到了更多合聲的細節，對他帶來了很大的幫助。

排練及錄音的場地

團體試奏過程

整體效益和參與者感想

由樂手的觀點來看，能透過試奏來協助作曲家，幫助他們更加了解樂器的發聲過程、聲音的多樣性和技巧的可行性，一直是大家的目標。除此之外，樂手協助作曲家去找出他們所想要的聲音，和建議更實用的記譜法亦是非常重要的。在試奏過程中，樂手能以直接的方式讓作曲家知道依自己想法而創作的樂譜可行性如何，這可以幫助到作曲家節省修改的時間。而樂手也時而會因為作曲家的想法，有機會探索並嘗試出新的聲響效果。

在對聲音研究的過程，作曲家郭立威覺得跟樂手一對一合作時可以仔細的測試演奏技巧和效果，也可以無意地找出自己喜歡的聲響效果和新的靈感。他也採納了樂手對記譜的提議，在記譜上做了一些有別於以往的嘗試，像是使用秒數還有文字敘述。對於團體排練效果，郭立威認為這個作品注重融合各元素後的整體質感、音色和和弦，所以肯定了排練的重要性。與此同時，他覺得在創作的過程中還無法確定配器法的實際效果，但從團體試奏的錄音，他可以聽出哪裡需要修改，哪些素材可以再繼續探討。

郭立威提供的試奏片段譜例

余華展也表示，這些單獨個別的試奏需要更多的時間和實驗，而聽錄音可以幫助他去擬定一些草稿。他覺得能夠創作草稿並聽到整個室內樂排練是非常難得的一個機會。這次團體試奏協助他更好地瞭解到他所創作的哪些部分有效，哪些部分無效。這給了他重新編排的創意，並且使他知道哪些樂器的組合可以有更好的效果。他想要在鋼琴部份試著加用一些變聲器，以及在打擊樂部分再添一些內容。

綜合檢討

在這個計畫案的實施過程中，由於德國的防疫措施嚴謹，增加了我們在組織上的困難度。即使如此，作曲家和樂手透過視訊進行研究和討論，並把試奏的聲音錄

製下來，亦是以另一種方式克服了距離的障礙。整個計畫案執行過程我們都是以錄音的方式去紀錄，這也是為了要克服線上連線收音品質不佳的問題，並使作曲家在整體效果上能獲得更完好的概念。在團體試奏的過程中，作曲家們在聽完初步的聲響效果後，可以馬上調整樂譜並請樂手們再做另一種嘗試。此過程和效果讓兩位作曲家受益匪淺。另外，我們因為疫情的影響被迫取消了一次團體試奏的計畫。因此兩位作曲家也對試奏格外珍惜，希望未來能再有這樣的試奏機會，讓他們能夠再嘗試一些新的元素組合。

在這次實施計畫的過程中，我們獲得了更多線上連線以及錄音的經驗。我們知道用錄音機銜接電腦並同時視訊的錄音效果不佳，因為錄音會隨著網路狀況時而中斷。集體試奏的過程中因為錄音機和電腦擺放的位置太遠，導致小聲片段的收音效果完全不明顯。關於這個部分，往後應該採取個別麥克風的架設或者是團體麥克風的架設來收音，以獲得最佳的音響效果。