

婉莎

藝術

人生 Drama 如戲 is life

人物專訪 | interview

開創南臺灣古典歌劇先鋒—黃久娟

表演節目 | program description

07/02~08/27

古典音樂節目介紹

教學/學習/分享 | technical adviser

重塑母職 / 汪曉青

在夢想的領域，
不停地與自身還有夢想本身戰鬥 / 林信宏

「走神」邱國峻複合媒材影像創論 / 邱國峻

怎麼知道我是哪一種聲音？ / 盧瓊蓉

淺談音色調整 / 蘇琳

邂逅。巴洛克 / 黃琪芝

《Nexus 關聯》互動多媒體跨領域表演創作探討 / 林鳳淳

發行人的話 Editorial Note

多年來宛莎只推廣古典音樂，而現在的藝術表演不單只是演奏樂器，更融入數位影像、舞蹈、戲劇等跨界演出。但宛莎古典音樂沙龍原有的場地有限，無法因應多元化的演出，所幸在多位愛好藝術者的協助下成立『宛莎永華館』，為台南地區誕生一處可容納 200 人座位多功能的小劇場。

這期人物專訪高雄師範大學藝術學院院長黃久頌，她說：「不動，永遠沒有機會起步，總是要人帶頭做，那就靠我吧！」非常佩服黃院長有大勇氣、大智慧替學藝術與音樂的孩子開闢出路，能擁有她是學校與學生的福氣，希望我也能從黃院長的身教中學到勇氣與智慧。

在盧瓊蓉老師的幫忙策劃下，宛莎聲樂研習營將在 8 月 19、20 日舉辦，期待藉此研習營讓參與者對聲樂的領域有更深入的了解，在此也非常感謝盧瓊蓉老師的幫忙，才能促成這樁美事。

上期刊物因發生編輯印刷嚴重錯誤，導致黃琪芝老師所寫的文章發生部份遺漏，所以於本期再次刊登完整版，對此宛莎向讀者與黃老師表達歉意，敬請原諒。

宛莎

Bimonthly 雙月刊 Issue: 08

發行處/宛莎室內樂團

團長/簡名彥

顧問/邵義強 蔡旺詮 曾婷婷

發行人/陳登融

行政總監/林小娟

美術編輯/林宏銘 黃郁升

美術設計/季翔 張以靜

美術插圖/季翔

贊助單位/財團法人|國家文化藝術|基金會

指導單位/崑山科技大學藝文產業創新育成中心

宛莎室內樂團

東門館 台南市東區東門路二段 167 巷 16 弄 12 號

永華館 台南市中西區永華一街 75 號

Tel 06-276-2139

Fax 06-238-0138

<http://www.classical-music.com.tw>

E-mail: classicalmusic0202@yahoo.com.tw

目錄 Contents

流莎東門館

台南市東區東門路二段 167 巷 16 弄 12 號

7月份節目介紹

program description

- 10 蘇孟風吉他獨奏會—如詩的圓舞曲
- 11 維若妮卡與楠千里～
二十隻指頭的鋼琴幻想
- 12 陳佳好鋼琴獨奏會
- 13 伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE
小提琴大師班
- 14 伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE
小提琴獨奏會
- 15 梁竹君鋼琴獨奏會

流莎東門館

8月份節目介紹

program description

- 24 舞動琴絃—大提琴的音樂魔力
- 26 2011 米多里室內樂團巡迴音樂會
- 27 角律音樂藝術樂團—詩琴話憶

流莎永華館

台南市中西區永華一街 75 號

8月份節目介紹

program description

- 20 2011 年流莎聲樂研習營

人物專訪

interview

- 16 開創南臺灣古典歌劇先鋒—黃久娟 / 曹婷婷

教學/學習/分享

technical adviser

- 30 重塑母職 / 汪曉青
- 32 在夢想的領域，不停地與
自身還有夢想本身戰鬥 / 林信宏
- 34 「走神」—
邱國峻複合媒材影像創論 / 邱國峻
- 36 怎麼知道我是哪一種聲音？ / 盧瓊蓉
- 38 淺談提琴音色調整 / 蘇一琳
- 40 邂逅·巴洛克 / 黃琪芝
- 44 《Nexus 關聯》
互動多媒體跨領域表演創作探討 / 林珮淳

02 六 14:30 蘇孟風吉他獨奏會—如詩的圓舞曲 古典吉他家 / 蘇孟風

03 日 14:30 維若妮卡與楠千里～
二十隻指頭的鋼琴幻想 鋼琴 / Veronica 維若妮卡 (顏慈瑩)
Chisato Kusunoki 楠千里

09 六 14:30 陳佳好鋼琴獨奏會 鋼琴 / 陳佳好

11 - 伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE 小提琴 / Igor VOLOCHINE
小提琴大師班 伊果·佛羅辛

12 二 19:30 伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE 小提琴 / Igor VOLOCHINE
小提琴獨奏會 伊果·佛羅辛
長笛 / 李欣榮
鋼琴 / 吳思慧

30 六 14:30 梁竹君鋼琴獨奏會 鋼琴 / 梁竹君

20 六 14:30 舞動琴絃—大提琴的音樂魔力 大提琴 / 曾加宜、權雋文
周文宣、黃立馨

21 日 14:30 2011 米多里室
內樂團巡迴音樂會 大提琴 / 林思吟 中提琴 / 陳元冠、王綺睿
小提琴 / 陳信祥、洪子涵、吳叔靜
鋼琴 / 林惠俞、羅含雅、陳元冠
長笛 / 許浩倫、羅含雅、何若涓
大提琴 / 陳百倫 (友情演出)

27 六 14:30 角律音樂藝術樂團—
詩琴話憶 演出者 / 盧美智、曾靜馨、許佩茹、江雅惠
王冠婷、林笙、戴伯儒、戴伯澍
林翥、吳曼翎、柯承妘、楊淵任
李奕囑、莊茜滄、莊馨璋、林秉陞

永華館

台南市中西區永華一街 75 號

08 Aug

19-20 五-六 2011 年浣莎聲樂研習營

老師 / 吳旭玲、黃久娟、唐旦祥
盧瓊蓉、蔡昇翰、陳秋盛

澆莎永華館介紹

多年來澆莎只推廣古典音樂，而現在的藝術表演不單只是演奏樂器，更融入數位影像、舞蹈、戲劇等跨界演出，但澆莎古典音樂沙龍原有的場地有限，無法因應多元化的演出，所幸在多位愛好藝術者的協助下成立『澆莎永華館』，為台南區誕生一處可容納 200 座位多功能的小劇場。

澆莎永華館位在一個「超」大停車場旁邊，雖然不是澆莎專屬的停車場，但是每位來賓都可以停車，而且還是「免費」的，因為這個停車場是在生活美學館（舊稱社教館）旁，而澆莎永華館的後門打開就是這個停車場，而澆莎永華館的正門是永華一街 75 號。

澆莎永華館的建築是走歐風新古典格調，為了讓表演者與觀眾更加親近，裡面的表演舞台是「黑盒子劇場」設計，座位約有 200 席，後台有演員化妝室，以及衛浴設施。劇場內配備有劇場專業燈光、立體音響、投影設備，以及電動升降桿，供掛燈、掛布景，以及其他效果使用。節目方面不再像東門館只能侷限在古典音樂表演，未來戲劇、舞蹈、多媒體跨領域……等等都是澆莎永華館表演的重心。

為了呈現最佳的舞台，燈光的效果非常的重要，但是要兼顧美觀，又礙於原有建物的高度，讓設計師傷透了腦筋，在一再的協調、溝通、修改之下，將最完美的一面呈現給大家。

前面是舞台及觀眾席，後面面臨停車場的那邊是咖啡廳，由窗戶看去綠意盎然的花草圍繞著，和煦的微風陣陣吹來，令人心曠神怡。空氣中瀰漫著濃濃的咖啡香，輕音樂總在耳畔飄蕩。柔和的燈光，舒適的座椅，令人有種「家」的溫馨感。還有親切招待的服務生，在閒閒的午後來份下午茶，看本好書享受寧靜，在等待表演的時間來杯現調咖啡，看個報章雜誌都是不錯的享受。

未來我們將邀請各個不同領域的專業表演團體來到永華館，透過這樣的展演空間讓市民更加親近藝術，提昇文化氣息。法國導演沙法利 (Jerome Savary) 曾指出「劇場不是也不應該是文學式的呈現」、「劇場是讓觀眾相互交流，摧毀讓彼此分離的高牆的途徑」。200 個座位是一個小劇場，但永華館最大的特性便是打破傳統劇場僵化的形式，使澆莎的未來更加多元化，並提供藝術愛好者與創作者一個很棒的空間。

July

| 7月份節目介紹
Program Description

SHOW

08 | program description

- 7/02 蘇孟風吉他獨奏會－如詩的圓舞曲
- 7/03 維若妮卡與楠千里～二十隻指頭的鋼琴幻想
- 7/09 陳佳好鋼琴獨奏會
- 7/11 伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE 小提琴大師班
- 7/12 伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE 小提琴獨奏會
- 7/30 梁竹君鋼琴獨奏會

蘇孟風吉他獨奏會

古典吉他家 | 蘇孟風

票價 : 250

6 首巴爾幹袖珍畫—為世界和平 / 波格達諾維契

6 Balkan Miniatures 'for World Peace' / D.Bogdanovic

如詩的圓舞曲 / 格拉納多斯

Valses Poeticos / E.Granadoso

阿德莉妲、瑪莉葉妲 (馬厝卡舞曲)、華麗圓舞曲 / 塔雷嘉

Adelita, Marieta(Mazurka), Gran Vals / F.Tarrega

圓舞曲, 作品 34-2、馬厝卡舞曲, 作品 67-4 / 蕭邦 / 塔雷嘉 改編

Valses, op.34-2, Mazurka, op.67-4 / F.Chopin / arr. F.Tarrega

塔朗泰拉舞曲 / 泰德斯可

Tarantella / M.Castelnuovo-Tedesco

第三號圓舞曲、花樣的胡莉亞、第一號巴拉圭舞曲 / 巴利歐斯

Valse No.3, Julia Florida, Danza Paraguaya No.1 / A.Barrios

里約漫步 / 邦法

Passeio no Rio / L.Bonfa

華爾滋之愛、Jongo 舞曲 / 貝里那提

Um Amor de Valsa, Jongo / P.Bellinati

南方小奏鳴曲 / 龐賽

Sonatina Meridional / M.Ponce

古典吉他—最具跨界意象的獨奏樂器

悠遊於各類音樂的吉他，一直是最受喜愛的樂器之一。色彩絢爛、氣質高雅的古典吉他，其兼容並蓄與說故事的能力，更是最具跨界意象的獨奏樂器。知名留法吉他家蘇孟風於 2011 巡迴音樂會「如詩的圓舞曲」中，將為您演奏最具代表性的舞曲風格吉他音樂作品。從華麗典雅的歐洲大陸到熱情的拉丁美洲這些充滿民族色彩的音樂，除了能夠展現吉他豐富的表現力與多變的演奏技巧，也帶您初探世界音樂對於當代古典音樂創作的影響與豐碩的成果。

SAT
14:30
7 / 02

古典吉他家 | 蘇孟風

畢業於巴黎師範音樂院，

曾贏得多項國內外吉他大賽首獎。2008 年推出首張專輯「Contatos 接觸」，榮獲誠品「古典音樂暢銷推薦榜」Top 5。

目前任教於國立台南大學音樂系 2009-2010 年頻繁的演出行程遍及全亞洲，於東京、上海、馬尼拉等城市所舉辦之國際音樂節演出獨奏會並指導大師班。同時也與台北市交 (TSO)、神奈川愛樂 (KPO) 等知名管弦樂團合作演出。其中由葛萊美獎得主 Arnie Roth 指揮 KPO

維若妮卡與楠千里—— 二十隻指頭的鋼琴幻想

Piano | 鋼琴 / Veronica 維若妮卡 (顏慈登)
Chisato Kusunoki 楠千里 票價: 250

D 大調鋼琴奏鳴曲 / 莫札特
Sonata in D / Mozart

幻想曲 / 舒伯特
Fantasie / Schubert

西班牙綺想曲 / 林姆斯基·高沙可夫
Capriccio Espagnole / Rimsky-Korsakov

華爾茲 / 拉菲爾
La Valse / Ravel

Piano | 鋼琴 / Veronica 維若妮卡 (顏慈登)

以獨奏「特優」的成績畢業於倫敦皇家音樂院鋼琴演奏碩士。師從於傅聰夫人 Patsy Toh 教授、荷蘭國際學生鋼琴大賽第一名。獨奏會於歐洲各大藝術節並獲報章好評，曾於倫敦出版作曲作品，天下出版音樂繪本，並由金革唱片出版兩張個人獨奏專輯，入圍 2010 金曲獎與 Muzik 雜誌年度唱片大賞，是一位兼具藝術巧思與豐富情感的鋼琴家。

SUN
14:30
7 / 03

Piano | 鋼琴 / Chisato Kusunoki 楠千里

來自日本的楠千里是歐洲備受矚目的年輕鋼琴家。生於德國，以第一等成績畢業於牛津大學（大學學院）音樂系，並以特優成績畢業於倫敦皇家音樂院，研究所鋼琴演奏文憑。曾獲歐洲幾項國際鋼琴比賽大獎。現居倫敦，出版兩張俄國樂派獨奏專輯（英國 Tableaux Records），獲英國郵報 The Times 高度評價。

以相似的音樂天性，共同呈現幾曲鋼琴四手聯彈的經典作品

Veronica 與 Chisato 演出風格與音樂性都相近：溫暖、細膩、並深藏豐富感情，在各地廣受歡迎。此次將共同呈現幾曲鋼琴四手聯彈的經典作品。

上半場是奧地利的純粹理想與詩情；

下半場是浪漫後期的華麗炫亮與神秘，

其中，舒伯特的 F 小調幻想曲，是讓鋼琴四手聯彈音樂提升到深刻藝術價值的樂曲，超技的拉菲爾 La Valse，也將古典鋼琴的可能性極致呈現！

陳佳好鋼琴獨奏會

Piano | 鋼琴 / 陳佳好

票價 : 250

漫遊，作品 20 / 山謬巴伯
Excursions / Samuel Barber

夜曲，作品 33 / 山謬巴伯
Nocturns / Samuel Barber

伊甸園 選曲 / 威廉波康
Rag Fantasy from "THE GARDEN OF EDEN" / William Bolcom
老亞當 / Old Adam
永恆的女性 / The Eternal Feminine
毒蛇之吻 / The Serpent's Kiss
通過伊甸大門 / Through Eden's Gates

三首前奏曲 / 蓋西文
Three Preludes / George Gershwin

布宜諾斯艾利斯的四季 / 皮亞佐拉
Las cuatro estaciones porteñas / Astor Piazzolla
布宜諾斯艾利斯之夏 / Verano Porteño
布宜諾斯艾利斯之秋 / Otoño Porteño
布宜諾斯艾利斯之冬 / Invierno Porteño
布宜諾斯艾利斯之春 / Primavera Porteña

紀念，作品 28 / 山謬巴伯
Souvenirs / Samuel Barber

圓舞曲 / Waltz
蘇格蘭舞曲 / Schottische
雙人巴蕾舞 / Pas de Deux
兩步舞 / Two-Step
躊躇的探戈 / Hesitation Tango
加洛普舞曲 / Galop

曲風多元，變化萬千

這場音樂會以美國作曲家山謬巴伯為主軸，由 2005 樂壇新秀陳佳好帶來三首精選名曲，包含夜曲、漫遊及回憶曲等，曲風多元，變化萬千。作曲家山謬巴伯是 20 世紀美國重要的本土音樂家之一，在美國樂壇佔有重要的地位，巴伯的作品融合了浪漫派音樂與現代音樂的語法，在現代作曲家中，成為一個異數，受到樂迷與樂評者的喜愛與討論，其作品以聲樂、管弦樂、室內樂為主。喬治·蓋希文 (George Gershwin)，這個名字在美國音樂界似乎是一個傳奇的記憶。美國的音樂歷史不長，長期地被歐洲主流音樂所影響。一直到二十世紀初，才有明確表現美國國民性格的音樂出現，其先驅者便是蓋希文。蓋希文三首輕快的前奏曲，想必能帶給聽眾耳目一新的享受，另外，鋼琴家還邀請他的朋友們，帶來皮耶左拉的三重奏演出，敬請期待！

Piano | 鋼琴 / 陳佳好

2002 年進入波士頓新英格蘭音樂學院碩士班專攻鋼琴演奏 2005 年獲選為兩廳院樂壇新秀得獎者，於 2006 年 5 月新竹市立演藝廳、6 月國家演奏廳舉辦個人鋼琴獨奏會 2004 年取得碩士學位後返台任教，目前於真理大學音樂應用學系及台北縣中平國中音樂班任職，並經常參與各項演出、伴奏及研習會活動，也獲聘各大音樂比賽及音樂班擔任評審職務 2008 年於台北國家演奏廳及宜蘭音樂廳舉辦 [舒曼狂歡之夜] 鋼琴獨奏會深受好評

SAT
14:30
7 / 09

伊果 佛羅辛 Igor VOLOCHINE

小提琴大師班

Piano | 小提琴 / Igor VOLOCHINE

莫斯科音樂學院，師承小提琴泰斗 David Oistrach 以及 Snitkovski 三大樂團小提琴首席；莫斯科國家交響樂團、國家交響室內樂團、及名中提琴、指揮家 Yuri Bashmet 所帶領的莫斯科獨奏家室內樂團

國際卡內蒂 Canetti 小提琴比賽、國際海飛茲小提琴比賽評審
任教於巴黎高等音樂院、巴黎市立音樂院、巴黎十三區音樂院
和巴黎凡爾賽音樂院、義大利聖錫西利亞音樂院

MON / 7 / 11-12

主辦 —— 春之聲管弦樂團

協辦 —— 浣莎室內樂團

講習時間 —— 台南 2011 年 7 月 11、12 日（一、二）

桃園 2011 年 7 月 14、15 日（四、五）

講習地點 —— 桃園 春之聲管弦樂團排練室（桃園市中正路 1223 號 16F）

台南 浣莎古典音樂沙龍（台南市東區東門路二段 167 巷 16 弄 12 號）

報名資格及費用 —— 正式學員—每名 3,500 元。有志提昇小提琴專業演奏能力或出國進修者。

旁聽學員—每名 800 元，先報名者先受理，額滿即止。

上課方式 —— 正式學員請準備自選曲一首。（如需鋼琴伴奏請自備）。

報名時間 —— 正式學員請於 2011 年 7 月 5 日前將報名表送達，額滿為止

報名辦法 —— 請將報名表和繳費證明傳真至 (03)323-9579

或 e-mail: anny_flute@yahoo.com.tw

繳費帳號 —— 中國信託商業銀行 822 帳號 510 540 309 188 戶名 李欣榮

聯絡電話 —— 李老師 0937 179 536

伊果·佛羅辛 Igor VOLOCHINE 小提琴獨奏會

Violin | 小提琴 / 伊果 佛羅辛 Igor VOLOCHINE
Flute | 長笛 / 李欣榮 Piano | 鋼琴 / 吳思慧 票價 : 350

TUE
19:30
7 / 12

小提琴奏鳴曲 / 法朗克
Sonates pour piano et violon / Franck

給小提琴和鋼琴的古風組曲 / 舒尼特克
Suite dans le style ancien pour violon et piano / Alfred Schnittke

給長笛小提琴和鋼琴的三重奏 / 尼諾·羅塔
Trio pour flûte violon et piano / Nino Rota

喜愛俄國辛辣口味及法式浪漫風情 及熱情義大利的你不容錯過的音樂會！

旅居法國二十年的俄籍小提琴家佛羅辛先生，畢業於柴可夫斯基音樂院，師承小提琴大師歐斯特拉夫，首次來台，將帶給台南的聽眾們法國及俄國作曲家的作品，另外更將與國立新竹教育大學助理教授李欣榮以及鋼琴家吳思慧與合作義大利電影配樂大師尼諾·羅塔的三重奏，相信這是喜愛俄國辛辣口味及法式浪漫風情及熱情義大利的你不容錯過的音樂會。

Violin | 小提琴 / 伊果 佛羅辛 Igor VOLOCHINE

畢業於莫斯科音樂學院。擔任莫斯科國家交響樂團、國家交響室內樂團、及莫斯科獨奏家室內樂團首席。國際卡內蒂 Canetti 小提琴比賽、國際海飛茲小提琴比賽評審。任教於巴黎高等音樂院、巴黎市立音樂院、巴黎十三區音樂院和巴黎凡爾賽音樂院、義大利聖錫西利亞音樂院開設定期的大師班。

Piano | 鋼琴 / 吳思慧

畢業於國立台灣藝術專科學校（現為國立台灣藝術大學）民國九十五年在鋼琴家安寧賞識並推薦下，以全額獎學金進入美國 Lee University 鋼琴演奏碩士班接受安寧的指導。在校期間贏得 Southern Adventist University Orchestra 所主辦的鋼琴協奏曲比賽。以鋼琴最優秀成績拿到演奏碩士文憑後，留在該校任職一年。

Flute | 長笛 / 李欣榮

畢業於巴黎師範音樂院最高長笛演奏文憑（同等助理教授），及室內樂高級演奏文憑。先後隨工藤重典 (Shigenori KUDO)、Patrice BOCQUILLON 學習。回國後旋即服務於新竹教育大學、中壢聖德基督書院、國立南崁高中、中壢新明國中。在法國求學期間，曾多次獲獎。

梁竹君鋼琴獨奏會

Piano | 鋼琴 / 梁竹君

票價: 250

A 大調鋼琴奏鳴曲，作品 959 / 舒伯特

Piano Sonata in A major, D.959 / F. Schubert

帕格尼尼幻想曲主題練習曲，作品 3 / 舒曼

Etudes after Paganini Caprices, Op.3 / R. Schumann

快樂島 / 德布西

L'Isle Joyeuse / C. Debussy

華麗的大波蘭舞曲，作品 22 / 蕭邦

Andante spianato et Grande polonaise brillante, Op.22 / F. Chopin

Piano | 鋼琴 / 梁竹君

SAT
14:30
7 / 30

2002年赴美國伊利諾大學香檳校區攻讀，2004年取得鋼琴演奏及鋼琴教學法雙碩士，2007年完成鋼琴演奏博士學位以及大鍵琴演奏博士候選人。2007年獲得美國第六屆 Mae and Irving Jurow 國際大鍵琴比賽第三名。2010年與小提琴家路羅祖及長榮樂團大提琴首席唐鶯綺創立 D.S. 室內樂坊。任教於淡江大學、國立台北科技大學、中國科技大學以及多所中小學音樂班。

不同的風格與優美的旋律，
享受一個愉快而沒有負擔的下午。

這次的獨奏會上半場安排的是舒伯特晚期的 A 大調奏鳴曲，作品 959，可以說是他鋼琴奏鳴曲作品中規模相當大的傑作。四個樂章各自有不同的風格與優美的旋律，表現出舒伯特創作藝術歌曲的精神，使得整曲演奏雖然時間長，但是不會覺得乏味。下半場所安排的第一首作品是很少在音樂會中聽到的舒曼的六首帕格尼尼主題狂想曲練習曲 Op.3，因為大部分人所知道的版本都是李斯特所創作充滿炫技風格的作品。舒曼的這個作品將聲部間的細膩處理的十分微妙，完全不同於李斯特的版本。德布西的快樂島與蕭邦華麗的大波蘭舞曲是聽眾耳熟能詳的曲目，希望能帶給聽眾一個愉快而沒有負擔的下午。

開創南台灣古典歌劇先鋒—黃久娟

高師大藝術學院院長黃久娟

打開學生視野，開創新契機

文 / 曹婷婷

盼能替學藝術與音樂的孩子闢出路！

「希望南台灣聽古典音樂的人多一點，也盼能替學藝術與音樂的孩子闢出路！」高雄師範大學藝術學院院長黃久娟，去年籌設台灣第一齣經典輕歌劇《蝙蝠》，動員六所學校、涵蓋藝術、德文、木材各領域共兩百多位學生參與，將理論落實於實務經驗中，這項創舉，也寫下亮麗票房，售票演出、兩場吸引三千多人，座無虛席。

璀璨過後，回歸現實，黃久娟不諱言，在台灣，學古典音樂、聲樂的出路很窄，普羅大眾的口味仍無法欣賞純藝術及正統歌劇，但她仍汲汲營營建構一個舞台，讓藝術學院的孩子揮灑，她率性說，「不動，永遠沒有機會起步，總是要人帶頭做，那就我來吧！」

黃久娟喟嘆，演一齣歌劇，對學生影響很大、很深遠，一部高水準的製作至少須花費六、七百餘萬元的製作費，她直言，這件事除非政府、企業帶頭推動，否則不可能常態性經營。

一手催生這個大夢的黃久娟，無非希望讓南部的民眾近距離擁抱與維也納同步的藝術氛圍，至於萌生這項念頭的起源，則得回溯至她旅歐十幾年間的歷程。

黃久娟是國內知名女中音，1984年起旅歐曾主演歌劇《費加洛的婚禮》、《女人皆如此》、《納克斯斯島上的阿利亞德娜》、《幽魂奏名曲》、《韓賽兒與葛雷特》，在德國、瑞士、荷蘭巡迴演出廣獲好評，1992年獲頒「第三十屆十大傑出青年全球傑出華裔青年特別獎」，1995年返國後活躍於音樂演出與推廣。

培養南部藝文人口

誠然，台灣欣賞歌劇的觀眾不知道在哪？尤其，南部更加欠缺那股藝術氛圍，但在維也納十幾年的黃久娟，心念很單純，「至少，我做了就是個起點！」為了讓正統的歌劇融入高雄市民，原汁原味的《蝙蝠》，儘管唱的是德文，但入境問俗，對白夾雜國語、台語與時事，讓觀者會心一笑，也對「聽歌劇」這碼事，下了全新註解。

她說，經典的《貓》劇，在維也納一演就是十幾年，每天爆滿，還吸引很多國外觀光客慕名而來，她深信，藝術細胞是可以慢慢被培育的，台灣需要營造這股氛圍，尤其，除了現有的文化中心、音樂館，高雄正陸續興建大型藝文展演廳，如衛武營、大東文化藝術中心、流行音樂中心等，硬體空間一一架構好了，但觀眾呢？

為了培養觀眾，她下足苦心，她說，首度在高雄登場、經過巧思改編的《蝙蝠》，很能引起台灣人的共鳴。她說，保留傳統是一回事，但也少不了創新手法；黃久娟不諱言，莫說台灣需要培養觀眾，其實，就連音樂歷史悠久的奧地利，也正正面臨觀眾式微的瓶頸，年輕人走進音樂廳的人口減少，寧願與電腦科技為伍，因此，需要加入一些巧思，才能吸引觀眾入場。

替學生創造機會

除了著眼於培養藝術氛圍，為國內引進頂尖的歌劇演出，黃久娟其實心懷遠大目標，就是留住國際大師的技術，並整合南台灣藝術學界的資源，替學生謀出路。

黃久娟

國立維也納音樂大學
(前國立維也納音樂暨表演藝術學院)
1985.06.13 發聲演唱家文憑
1988.06.20 藝術歌曲暨聖 特優文憑
1990.06.12 音樂暨戲劇表演文憑
1991.06.20 藝術碩士

「南部藝術科系學生需要大型演出的整合機會！」她於是催生經典小約翰·史特勞斯的輕歌劇《蝙蝠》，動用人脈，擔綱演出全是國內優秀歌劇演員，還找來維也納歌劇院舞台設計家 Adolf Fruchauf、奧地利歌劇導演 Michael Temme、德國指揮家 Joachim Harder、瑞典編舞家 Carina Jarlemark 等人幕後監製。

儘管訪談時，距《蝙蝠》演出已相隔數月之久，但黃久娟談及這齣戲，眼神滿是光芒；她說，《蝙蝠》全文皆為德語，找來文藻外語學院德文系的學生翻譯歌詞，另為打造符合維也納歌劇院舞台設計家 Adolf Fruchauf 心中理想的舞台質感，她邀請屏東科技大學木材科學與設計系學生來實作，也一睹大師風采，舞台化妝則找來三民家商、高雄醫學院德文通識課程等。

過去，南部學生經常埋怨找不到工作機會，透過這一齣輕歌劇，這些學生將過去無法運用在生活上的所學技藝和知識，完整呈現，學子們體驗實作的難能可貴，也感受前所未有的成就感。

黃久娟說，不爭的事實是，學藝術出身的學生，成為教師工作機會的確不多，這當然也與整體大環境有關。她舉例，歐洲約將百分之七十的預算用來扶植藝文、養歌劇院，但台灣還沒辦法這麼做，不過，她也認為沒甚麼好抱怨的，相較於過往的時代，現在許多劇場都起來了，也有越來越多藝文空間，她鼓勵學生把握機會用心學習，「不要想這麼多，多想不如多做。」

近幾年，藝術學院也常舉辦各種動靜態活動，讓學子有一個展演平台秀自己的創意，她強調，時下年輕人充滿腦子創意，給他們一個舞台去呈現就對了

不管將來會如何，至少在過程中嘗試、摸索過了，他們也會越來越清楚自己想要什麼。

傻傻做，就對了

「當下，做就是了！」黃久娟以高雄為例，表示十幾年來，高雄蛻變得跟不一樣，和過去的高雄樣貌截然不同，背後也多虧有一群憨人默默地做。她說，雖然古典音樂與聲樂在台灣尚且稱不上蓬勃發展，但默默灌溉，以後，或許有一天就會茁壯。

熱愛音樂的她也常對著上課沒動的學生開玩笑說，「我比妳們都還年輕」，因為喜歡這項志業，她永保熱情，也希望把這股熱情傳遞給學子，鼓舞他們不間斷學習，追求更美好的自己。她透露，自己現在每年還是會跑到國外去進修，「因為很怕退步」，她以己為例，用這種心境鞭策學生。

她說，工作能與所學相符是何等幸福的一件事，因此，她心懷感恩，也不抱怨，看到該做的事，有能力的話就去做吧！

一場成功的歌劇，讓她萌生信心，雖然也打算日後接續辦理相關盛宴，但她感嘆「有能力、沒子彈」，她不諱言，內心期待有企業或者機構願意提供資源，她也樂於貢獻所長，用自己的專長活絡南台灣藝術氛圍，把南台灣打造成藝術殿堂。

August

8月份節目介紹
Program Description

8/19-20 2011 沅莎聲樂研習營

8/20 舞動琴絃—大提琴的音樂魔力

8/21 2011 米多里室內樂團巡迴音樂會

8/27 角律音樂藝術樂團—詩琴話憶

澆莎永華館

2011 年澆莎聲樂研習營

一、主辦單位 澆莎室內樂團

二、策劃人 盧瓊蓉

三、主 旨 讓臺灣聲樂能跟國際接軌，長久以來是國內樂界的盼望。有鑑於此，本單位計畫舉辦研習營。在專業且具國際舞台經驗的講師指導下，期待參與學員能在聲樂學習的寬度和廣度能夠更有質量的提升。

四、研習日期 2011 年 8 月 19、20 日（早上 9 點到下午 5 點 40 分）
（請於第一節上課前半小時辦理報到 可代訂午餐）

五、上課地點 澆莎永華館 臺南市中西區永華一街 75 號（生活美學館停車場旁）

- 六、報名資格
1. 一般學員：
 - a. 國內外音樂科系聲樂主修畢業或肄業
 - b. 學習聲樂超過兩年者
 - c. 對聲樂有興趣者
 - d. 對歌唱發聲技巧有興趣者
 2. 加上大師班學員（一般學員可旁聽）參加大師班學員需準備歌曲一樂曲請熟練（樂曲詮釋課樂曲範圍為義文及德文之歌劇詠嘆調或藝術歌曲擇一）。聲樂發聲課（上課人數名額有限，請事先報名，以報名順序為主，每人上課 20 分鐘）及樂曲詮釋課程（5 名，事先報名），伴奏由研習營提供，欲演唱樂譜請於報名時繳交一份。

七、報名方式 電話：06-2762139 . 0929048109
傳真：06-2380138
Email：classicalmusic0202@yahoo.com.tw

八、費 用

☐ 1. 一般學員	2,000 元
☐ 2. 加上一堂大師班	700 元（每一個大師班限上一次）
☐ 聲樂發聲課	☐ 音樂詮釋課

九、繳費帳號 京城銀行東台南分行
帳號：018125000890
戶名：澆莎室內樂團

2011 年浣莎聲樂研習營—課程表

時間 / 日期	8 月 19 日	8 月 20 日
09.00-10.00	吳旭伶老師—美聲的認識	蔡昇翰醫師—發聲與呼吸
10.00-10.30	問題時間	問題時間
10.30-10.40	休息時間 喝個茶	休息時間 喝個茶
10.40-11.40	黃久娟老師— 身體與歌唱發聲技巧的關係	※ 大師班 盧瓊蓉老師—發聲法 II
11.40-12.10	問題時間	問題時間
12.10-13.30	午餐時間	午餐時間
13.30-14.30	唐旦祥老師— 西洋歌劇史概論	※ 大師班 陳秋盛老師—
14.30-15.00	問題時間	1. 西洋歌劇詠嘆調與藝術 歌曲（德、義）詮釋
15.00-15.10	休息時間 喝個茶	2. 歌者與指揮、樂團及 鋼琴伴奏合作之注意事項
15.10-17.10	※ 大師班 盧瓊蓉老師—發聲法 I	
17.10-17.40	問題時間	問題時間
17.40	明天見	期待再相會

2011 年滄莎聲樂研習營——講師介紹

吳旭玲 老師

1986 年赴義大利進修，於 1990 年以優異成績畢業於國立米蘭威爾第音樂院 (Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano) 獲演唱家文憑。在國內師事申學庸高橋雅子及歐陽如萍等教授，留義期間，隨美聲法大師 Maria Carbone 及 E. Campogagliani 學習發聲技巧和聲樂曲詮釋，並師事 P.M.Ferraio 和 M.Ghedini 學習歌劇和德法藝術歌曲。

近幾年來，積極參與各項音樂營，並與 Marlena Malas, Corradina Caporello, Thomas Grubb, Christo Stanischeff, Elisabeth Mannion, Eugene Bossart, Terence Dennis 等歐美聲樂名師學習樂曲詮釋和語音學，返國後擔任國立台灣師範大學音樂系助理研究員並兼任實驗合唱團秘書一年。現為聲樂家協會基本會員，擔任台南科技大學音樂系副教授。

黃久娟 老師

黃老師國內畢業於台北師範專科學校音樂科，畢業後赴日本東京洗足音樂學園師事吳文修，之後考入東京藤原歌劇團。旅歐期間曾獲第三十屆十大傑出青年全球傑出華裔青年特別獎，曾任教於奧地利。為培育下一代之音樂人才毅然返國，2001 年獲國科會遴選赴法國研究法文藝術歌曲，在國內曾擔任國立高雄師範大學音樂系主任，目前為國立高雄師範大學音樂系教授兼藝術學院院長。

唐旦祥 老師

德國國立海德堡音樂院高級作曲家文憑、高級指揮家文憑。

個人專長：理論與作曲、指揮、電子（電腦）音樂、升學輔導、專題講座、音樂經紀（行政）。

2011 年澆莎聲樂研習營——講師介紹

盧瓊蓉 老師

畢業於「國立藝專音樂科聲樂組」。之後又以第一名成績考入阿根廷科隆歌劇院高等藝術學院（Teatro Colón, Argentina），師事羅馬尼亞籍著名女高音 Malvina Parnás，並獲得 Luciano Pavarotti 聲樂比賽之南美洲決賽權。1988 年成為該院自創校以來，第一位通過跳級考試，並為當年唯一畢業的學生，旋即獲得國家教師資格。除了舞台上的演出，盧瓊蓉也致力於聲樂教學，現任教於國立台灣藝術大學音樂系。

蔡昇翰 醫師

成功大學醫學系畢業

成功大學醫工所肄業中

現任成大醫院一般內科 / 胸腔科主治醫師

陳秋盛 老師

畢業於德國國立慕尼黑音樂院，回國後曾擔任臺灣省交響樂團、國防部交響樂團、中國青年管弦樂團、華興交響樂團指揮。指揮家陳秋盛，為前任台北市立交響樂團團長，為國內及國際上最活躍的本地指揮，他指揮的曲目廣泛，從古典到現代，許多的管弦鉅作，都在他的指揮下，在台灣創首演紀錄。他的指揮技巧精確、乾淨、邏輯，加上豐富的音樂性，使他能控制樂團並營造音樂氣氛，因此樂團在他的指揮下都有精彩的演出。

舞動琴絃—— 大提琴的音樂魔力

Cello | 大提琴 / 曾加宜、權萬文、周文宜、黃立馨 票價 : 250

SAT
14:30
8 / 20

火祭之舞 / 法雅
Danse Rituelle du Feu / Manuel de Falla

間奏曲 / 葛拉那多斯
Intermezzo / Enrique Granados

幽默曲 / 德佛札克
Humoresque / Antonio Dvorak

波卡舞曲 / 史特勞斯
Pizzicato Polka / Johann Strauss

羅曼史 / 歌德曼
Romance / George Goltermann

夜曲 / 歌德曼
Serenade / George Goltermann

夜曲 / 舒伯特
Standchen / Franz Schubert

華爾茲 / 布拉姆斯
Walzer Op 39 / Johann Brahms

前奏曲與賦格 / 巴哈
Prelude and Fuge / J.S Bach

百鳥之歌 / 卡薩爾斯
Song of the birds / Pablo Casals

天鵝 / 聖贊
The Swan / Camille Saint-Saens

愛之喜 / 克萊斯勒
Liebesleid / Kreisler

愛之悲 / 克萊斯勒
Liebesfreud / Kreisler

Cello | 大提琴 / 權萬文

2008年榮獲美國馬里蘭大學音樂藝術博士學位。2002年同時榮獲臺灣區音樂比賽大提琴獨奏以及弦樂四重奏冠軍。同年擔任樂興之時管弦樂團大提琴首席。2006年特聘擔任美國蒙哥馬利大學音樂系管弦樂團及District Metropolitan Youth Orchestra Program大提琴教師。2008年，為供獻所學並提供專業音樂學習環境，於華府創辦Kentlands Music Studio。

Cello | 大提琴 / 周文宜

先後畢業於高雄市前金國小音樂班、新興國中音樂班、國立鳳新高中音樂班。2002年，獲公費保送進入國立台中教育大學音樂教育系就讀。2008年，進入國立屏東教育大學音樂研究所演奏組繼續深造。2010年於舉辦兩場個人獨奏會後，取得國立屏東教育大學音樂研究所演奏組碩士文憑。

Cello | 大提琴 / 曾家宜

- 1998 法國巴黎師範音樂院全體裁判一致通過之大提琴高級演奏家文憑
- 1999 法國巴黎師範音樂院大提琴最高演奏家文憑
- 2001 法國巴黎師範音樂院室內樂高級演奏家文憑
- 2003 美國耶魯大學音樂系大提琴演奏碩士
- 2007 美國馬里蘭大學大提琴演奏博士

現任台北輔仁大學、東海大學研究所、國立台中教育大學研究所、國立屏東教育大學研究所大提琴助理教授

大提琴之間的對話就如同人與人之間在心靈的交流與互動

懷著對音樂的熱誠以及推廣大提琴精緻藝術的使命感，旅美、法大提琴演奏家，曾加宜博士這次邀請了剛從美國歸國的知名大提琴家，權禹文博士，與兩位國內優秀的新世代大提琴家同台演出。本場音樂會我們將一些小提琴曲、大提琴曲以及鋼琴曲改編成大提琴重奏形式，曲目包括法雅的火祭之舞、葛拉那多斯的間奏曲、卡薩爾斯的百鳥之歌、歌德曼的羅曼史雨夜曲、德佛札克的幽默曲、舒伯特的夜曲、聖賞的天鵝、史特勞斯的波卡舞曲、布拉姆斯的華爾茲、帕海貝爾的卡農、克萊斯勒的愛之喜、愛之悲等等耳熟能詳的經典曲目。

在大提琴低沉內斂、溫暖厚實的音色下，大提琴之間的對話就如同人與人之間在心靈的交流與互動，透過音符的律動來觸動我們的心靈，希望這場音樂的饗宴能帶給您心靈無比的享受。

2011 米多里室內樂團 巡迴音樂會

Cello | 大提琴 / 林思吟、陳百倫 (友情演出) 票價: 250
Viola | 中提琴 / 陳元冠、王綺睿
Violin | 小提琴 / 陳信祥、洪子涵、吳叔靜
Piano | 鋼琴 / 林惠俞、羅含雅、陳元冠
Flute | 長琴 / 許浩倫、羅含雅、何若涓

SUN
14:30
8 / 21

G 大調弦樂小夜曲，作品 525 / 莫札特
Serenade in G major, KV 525 / W. A. Mozart

西班牙舞曲，作品十二 (改編為四手聯彈) / 莫茲可夫斯基
Spanish Dances for one piano four hands, Op.12 / MoritzvMoszkowski

二首波卡舞曲，(改編為陶笛、長笛和鋼琴) / 帕契歐尼
Polka "una passeggiata" and "La Spaziosa" / Giorgio Pacchioni

查爾達斯舞曲 / 蒙提
Csardas / Vittorio Monti

G 弦之歌 (鋼琴三重奏) / 巴哈
Air on the G String / J. S. Bach

愛的喜悅 (鋼琴三重奏) / 克萊斯勒
Liebesfreud / Fritz Kreisler

水車姑娘 - 春風夢露 (鋼琴三重奏) / 黎尚冰

和米多里室內樂團一同進入音樂的異想世界

米多里室內樂團從過去至今帶來多樣性、組合多變、風格多元的演出，其中包含弦樂四重奏、鋼琴三重奏、陶笛與長笛重奏等，其相異性質樂器所組合而成的室內樂演奏形式，帶領觀眾品味充滿創意與想像力的聽覺饗宴。

弦樂演奏往往以和諧、優雅品味著稱；而溫暖似人聲的陶笛搭配上清亮華麗的長笛，更帶來多層次與意想不到的特殊風味。本次音樂會將再度以多元形態的室內樂組合，致力於表現變幻萬千的音樂風格，包含古典樂派經典室內樂作品、著名電影配樂、台灣民謠組曲，以及由古典樂曲改編為新編制、新型態的精緻曲目。期待每一位聽眾能和米多里室內樂團一同進入音樂的異想世界，享受絕妙音符迴盪於耳、一個輕閒愉悅的午後！

角律音樂藝術樂團—詩琴話憶

演出者 | 歐美智、曾靜馨、許妮茹、江雅惠
王冠婷、林 笙、戴伯儒、戴伯澍
林廷蔚、吳曼朝、柯承斌、楊潤任
李奕嶸、莊西清、莊馨瑜、林秉陞

票價：250

SAT
14:30
8 / 27

雨後庭院

柳琴協奏 / 林 蔚

嵩山印象

琵琶 / 許妮茹 柳琴 / 林 蔚

火把節之夜

阮咸協奏 / 吳曼朝

火車進侗鄉

鍵琴協奏 / 楊潤任

葡萄熟了

二胡協奏 / 林 笙

河南小曲

二胡協奏 / 戴伯澍

月芽五更

板胡協奏 / 戴伯儒

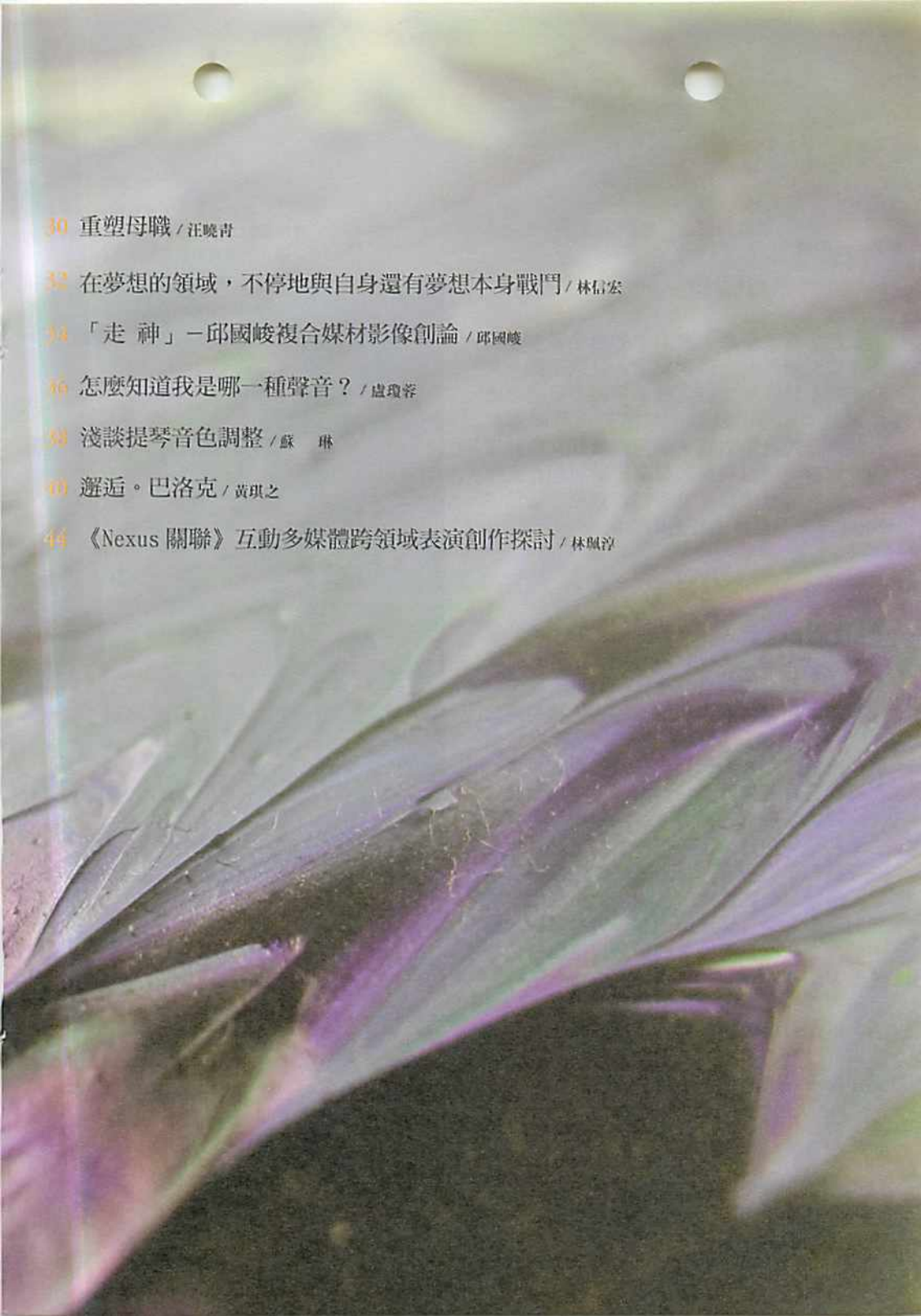
撼動人心的音樂饗宴

角律音樂藝術樂團於2006年初，匯集了台灣南部地區的國樂未來新秀，於2006年十月正式成立。2007年至2009年連續獲選為衛武營藝術文化中心籌備處南方種子扶植團隊，2009年11月榮獲台南市98年度傑出演藝團隊，在藝術表現上備受肯定。

此場音樂會，以小協奏的方式呈現，有以柳琴為主奏之彈撥樂合奏，蘇文慶作曲家深情之作「雨後庭院」；琵琶柳琴的雙協奏「嵩山印象」；經典的阮咸曲目「火把節之夜」；具有濃厚模擬效果的「火車進侗鄉」；新疆風格的「葡萄熟了」；河南地方戲曲素材的「河南小曲」；東北地區流行的小調「月芽五更」，將帶給大家一場撼動人心的音樂饗宴。

教學 / 學習 / 分享
technical adviser

-
- 30 重塑母職 / 汪曉青
- 32 在夢想的領域，不停地與自身還有夢想本身戰鬥 / 林信宏
- 34 「走神」－邱國峻複合媒材影像創論 / 邱國峻
- 36 怎麼知道我是哪一種聲音？ / 盧瓊蓉
- 38 淺談提琴音色調整 / 蘇 琳
- 40 邂逅。巴洛克 / 黃琪之
- 44 《Nexus 關聯》互動多媒體跨領域表演創作探討 / 林鳳淳

重塑母職

汪曉青 Annie Hsiao-Ching Wang

英國布萊敦大學藝術創作博士
青田藝創工作室專職藝術家、研究者
國立東華大學藝設系兼任助理教授

文 / 汪曉青

挑戰母職的刻板印象

「女性，是（多數）歷史中的無名者」，英國作家吳爾芙在一個世紀前，就以這此一句話指出女性在歷史的大敘事中微不足道之邊緣地位；如今，身為一位忠於自我的藝術家兼具母親身份的我，如何在當代女性圖像的大敘事中，以親身的母職經驗與創作來挑戰母職的刻板印象、重塑母親角色，是我從2000年來一直持續努力的方向。

母職的創造性

近年來台灣年輕人逐漸重視個人的生活品質而開始不樂意生養小孩，這樣的潮流與現象，已讓台灣成為世界生育率最低的國家之一。身為一個講求自我認同的女性藝術家的我，也曾困頓於以犧牲至上的既有母性價值，而久久不知如何面對成為母親的事實。在這樣自我消逝的強烈衝擊下，竟也激起尋找出母職新價值的動力，好讓母親不再只是一個利他的角色而已。很幸運地，經過十年的母職創作與研究，筆者在博士階段已發現了「母職的創造性」，並也因此發展出一系列的視覺策略，好讓母親在保有自我的狀況下，以更積極正面的方式對待自己與母職的藝術方法。

而最近期的創作「七歲的飛行夢」之系列作品，更是藉由與自己性別不同的兒子之七歲奇異飛行夢想，來創造一個「重活一次」的美好探險經驗。

七歲的飛行夢

兒子七歲時，因我們夫妻陸續完成博士學位，於是就一起告別相處長達七年的英國，回到台灣定居。

或許是思念、或許是不適應，那一年兒子總要我專心聽他敘述著每晚乘著獨特的飛行器，與英國的教練和小孩會面，並一同飛行於英國與台灣間的「真實」故事。

在此同時，他也持續地摺著各式不同造型的自創小紙飛機，當作禮物天天送給我。在這個十分親近卻萬分陌生的男孩經驗中，除了不捨他在文化劇烈變遷的衝擊下所面臨的種種挫折，卻也因陪伴與支持他以這種特有的七歲想像力來排解現實壓力的行為，讓我憶起自己的七歲。

在這次探索彼此七歲夢想的藝術過程，除了開啟我對另一個性別與世代的認知外，更讓我在呵護這樣純真的同時，暖暖地喚起那些曾被壓抑的童年想像。於是這次我特別從發展多年且具銳利與直接特質的母職攝影創作，轉換成油畫媒材，試著透過一種溫暖與超現實感，將這樣藏於內心的飛行夢再現出來。更藉此製造一個機會讓七歲的兒子進入我七歲的飛行夢中相會，並一起創造屬於我們七歲的世界。

現實的壓力與挫折如何釋放，或許孩子的夢是我們的導師。珍貴且富有創造力的童年，因這樣緊密的親職經驗，讓我有機會在為兒築夢的同時，也為自己重新創造出屬於自己所想追求的甜美成長。「七歲的飛行夢」是藉由實現兒子七歲的飛行夢來探索人類心靈最真誠的自由想像，並以此透露藝術家自己從現實母職生活中重返童年的喜悅與鄉愁，它更是一個將邁入不惑之年的母親藝術家，重新試著拋開心靈枷鎖，並學習放心地如孩子般去做一個自由自在的夢。

在夢想的領域， 不停地與自身還有夢想本身戰鬥

文 / 林信宏

與劇場的接觸原因

與劇場的接觸原因很可笑，可笑到不予置評，同時也未免給一些故人造成莫名的困擾。但在聽過幾位同在這圈子遊走的朋友們說起他們的經歷，正應證看戲傻，做戲瘋！（大家夥的原因事過境遷後都感到有趣）

在大學時期就認定一件事情：不管如何，畢業後一定要回台南！也依著相同的心情，和幾個高中時期便一同努力的朋友們，成立了鐵支路邊創作體！

在高中的時期，戲劇因子初啟蒙，好幾個月終於有一個小地方有表演有戲劇演出！終於看到了演出資訊，第一次拿到了演出DM了！興奮地跟朋友們甚至是當年的夥伴們宣布，我週日要看戲喔！現場演出喔！不是VCD喔！（當時有B.B CALL是件時尚的事情！）結果演出前一天學校運動會跑步摔了個手脫臼，演出門票擺在床頭作廢，在家裡手綁著吊帶，懊悔著。幾年後，那劇團不再見到演出訊息了！（那是當時台南的在地劇團之一）

高中7科被當了8科，（這絕對真實！）不想被留級的心情下以轉學作為升級的手段。當時已認定：國立藝術學院戲劇系是想走的道路。經過一年的時光艱辛苦讀，當然也有相當好的運氣以吊車尾的分數上榜。（錄取分數就是我的分數）開始爆肝爆肺爆心腸的藝院生活。

努力地在這片土地上，開出這朵長於斯，綻於斯的花朵

很多前輩的提攜與台北劇場界的鍾喬前輩相識，也演過林靖傑導演（電影“猜手槍”、“最遙遠的距離”）唯一劇場作品的演出，也與傳奇的學長阿才—陳明才相處，合作了幾天，聽了他的筆記！而鐵支路邊創作體的第一次作品演出前2天，灑淨的香案前點起了兩根菸，正為了學長漂浮離去的消息！

過了幾年在台北求學的日子，一年當兵的日子（手脫臼在故宮服務），幾年滯留的日子，結束了新人新視野的“如徐礦坑”以後，再次地回到故鄉。當時成立劇團的原因不正是為了讓接下來的高中生大學生在台南有演出有戲可以看嗎！或許因該更努力地在當地，吸收土地的養分，努力地在這片土地上，開出這朵長於斯，綻於斯的花朵嗎？！這正是在流浪者之歌，獨站任稻穀雨淋於頭上的二哥，所給我的最大禮物與收穫！

為生長的土地努力著

所以，我正在這片土地上，同時我也在我的夢想的領域上！努力著、戰鬥著！但其實，府城古都文化台南會不是只是一句口號呢！如果以文化本身的深度來看這片土地，台南絕對是台灣最有文化的一片地方，太多得天獨厚的地利了！全台首學不到10分鐘的車程，甚至是鄭成功與荷蘭通事何斌的密會地，如此影響台灣命運的地方，就在我們的身邊！

林信宏

畢業於北藝大戲劇系
鐵支路邊創作體
藝術總監

但古都只是古都嗎？還有很多年輕人等著被發現與被發掘！他們在角落裡埋頭苦練，他們都沒有評審們喜歡的學校甚至是任教的學校裡面就讀，因為他們都不在北部的學校，他們選擇在家鄉為生長的土地努力著。

南北差距的存在

而同時，表演藝術不是只有一種媒介領域的，所謂的戲劇表演也非只有一種風格。但是，理想與夢想的天秤始終難以平衡！在台灣表演藝術工作者、劇場工作者始終是弱勢團體之一，更遑論“外台北”的地區！所以劇場工作者們逐漸往（台）北移動，主流媒體在此！主流評論在此！主流評審也在此！

“外台北”如同原罪一般地存在著！而所謂的“關係”恐怕是除了藍綠之外影響最多的因素！南北差距的存在是絕對的事實，因為台北的朋友們是認為台灣就是：台北（台北市與新北市、其他就是南部）所以，正與夢想的本身戰鬥著！畢竟我個人希望表演藝術是在生活周遭裡輕鬆接觸。這需要很多外力的協助，同時也需要很多勇氣與相挺。

創作靈感來源

而自身一直是創作的重要靈感來源，無論是所遭遇到的總總事情，身邊友人所發生的故事，友人的友人的故事經由友人之口轉述的故事（或許是一種不好意思承認的心態）…等等。

都是重要的創作來源所在地。所以，以國家男人應盡義務所看見的一切，用在新人新視野的〔如徐礦坑〕；外台北創作人的困境與面對在地怪獸的絕境創作了讓觀眾捧腹大笑的〔先寫完劇本〕系列；受市府的協助與提拔的〔16歲劇場〕講述著成年禮的科儀與文化傳承，近年作品不似以往的抽象與非現實！而這也是不停的自身掙扎所在之一！曾有啟蒙老師多年前質疑我的誠懇，在入學前也不斷地提醒著；很開心的是在幾個月前聽他說起：誠懇地面對作品、誠懇地面對自己、誠懇地面對這個世界；並綜合以上所有的誠懇，在如此的自身困境與環境困境下去做給世界的禮物！

如此一來，自身不正是創作的最大來源以及最大的創作阻力！環境也正是創作的阻力要素！多的是團隊發現沒有經費製作任何作品了，多的是團隊成員因為經濟現實因素離開了團隊，也多的是成員為了大家伙的夢想一起戰鬥著，努力著！

近年，鐵支路邊創作體製作幾齣兒童劇；近年，回到國中母校任教；近年，劇團在這片土地上持續耕耘努力；為了，希望有一天，台南雖然是外台北，但人文藝術的領域與台北不相上下，並因地而衍生不同的風格！這夢很大，所以努力戰鬥著！

「走神」

邱國峻複合媒材影像創論

文 / 邱國峻

何謂走神

從字義上而言，“走神”一辭其實與「失神」或「恍神」類同，都是指一個人的意識跳離現實的突發狀況；或是因為其他事物的干擾而無法專注回應眼前所發生的景況；此時，精神就像在當下的時空中走失一般，呈現暫時的「放空」或「恍惚」。總之，“走神”是內在思緒無法與外界實況接軌的暫時狀態；或簡單地說，當個人暫時切斷與外在情境連結的感知介面，沉溺於自己內在世界或全然「放空」時，我們就稱之為「走神」。

走神的另一種角度

從另一個角度來說，“走神”的雙關語可以聯想為「走動的神」。在台灣的傳統宗教活動中，如迎神廟會時，眾神在各街巷出巡、繞境的景象便時有所見；讓所經過之處熱鬧非常，也讓參與其中的人，因為感到神的庇佑而覺得平安或順遂。

當然我們不能確定這些在街上走的“神”，是否就真的是神明所存在之處，只知道這些偶像的形貌，多半都是人們對神的想像或依照某些考據所描繪出來的；對多數人而言，“祂”就已經是神明的代表符號了。我們一方面藉由人的意識讓這些偶移動，另一方面又好像“接收”了神“傳達”給人的意向，來決定偶的動向。因此，這些偶，作為人與神之間的介面，除了成為神的替代，也同時是人可以“操作”之物。仔細地想，神、人、偶之間竟存在這微妙的關係：偶既是人對神的投射，偶又為人所“操控”。於是，偶存在著被人所“神化”與“物化”的雙重意義。（或者因為人的方便，神只好暫時被物化了。）

邱國峻

現任崑山科技大學
視訊傳播設計系副教授兼系主任
美國紐約州立大學 (State University of
New York at New Paltz, USA)
純攝影藝術系碩士 (1997)

自身內在的需要與投射

然而，神需要被物體化，卻可能是因為人心的脆弱；希望藉由具體的依賴對象，讓自己在世間的無助感獲得撫慰。換句話說，我們似乎是以自己所創造的符號讓自己彷彿更接近了神，也更有了安全感。

從這個面向來思考神偶的意義，似乎也可以這麼推論：這些偶的樣態或呈現，其實是我們自己內在的需要與投射（無論是文化中集體意識或潛意識對“祂”形塑而成，還是個人以自己的需求，對“祂”所作的解讀）。也就是說，神偶不僅僅是神可能看起來的樣子，“祂”也是人們深層精神狀態的反映。

作品「走神」中的影像，是來自於在台灣廟會迎神時所捕捉到的畫面；但是這些畫面並非一般民俗攝影中，對宗教文化浪漫或寫實的紀錄；而照片中的神像所呈現的，也不似一般佛像雕刻師希望刻畫出的崇高巍峨，或者遙不可及之形象。反而，我希望藉由對影像的繁複處理，去揭露出人與“偶”互動的另一深層意義，並進一步探討台灣人對“神”的深層問題。

台灣人對神的依賴

如同許多其他文化中的宗教，台灣人對神的依賴，來自於對生命的不安全感；因此，當越不安時，越會將自己寄望於神的助力，而藉由與這些神偶、佛像的互動，讓我們感受到生命受到加持，或者命運得以好轉。觀察廟會活動中，在信眾過度狂熱、忘我的膜拜狀態下，似乎也會看到集體“走神”般的恍惚感；在鑼鼓喧天、電音歌舞的現代廟會儀式氛圍裡，暫時跳脫現實，進入與神同在的想像場域，且不論這般信仰是否靈驗，多數在廟會中“走神”的信眾未必真能接收到神的訊息，卻也仍能進入與神交會的自我投射。

我在所拍下的影像中，刻意地抽離部份顏色，讓原本畫面中，“神”與人互動的完整感被破壞；也暗示了人的希望或理想被現實剝落的荒謬處境；如此一來，影像中的人，在轉為黑白或只剩單色後，更顯孤立無依（即使在“神”周遭，或扮演為神）。這個效果極像是台灣許多老舊廟宇，因無力整修，而漆色脫落，牆垣斑駁，盡失輝煌華麗的光彩。

進入人心內在的“真實”

然而，在失去光彩的影像局部，我又刻意加入了台灣傳統的刺繡，這種刺繡常用於台灣宗教廟會中，裝飾佛像或與宗教相關之飾品上，表達了對神明的敬頌與人間的喜慶。雖然我在作品中，延用了這層意義，並裝飾於影像中，卻其實是企圖讓這些原本華麗的繡飾，在“掉漆”般的畫面中，產生欲蓋彌彰或亡羊補牢的效果，更突顯出影像所描繪的世界之荒涼。進一步來說，在“走神”這整個攝影的創作行為中，我並不是在呈現我們所見到的表象；反而是企圖藉由影像的轉換，提醒我們應該看穿表象，進入人心內在的“真實”。

當然，對神的依賴或許來自於對現實人生的不安或不滿；無論是對生命基本的祈望，或者是需要被滿足的欲望，好像都能藉由神偶，讓自己有更多能力，掌握或改變命運，回應世間的無奈與無常。這作品除了希望表達現代台灣人普遍的內在真實外；更重要的提醒是：當我們「走神」於自己的現實之外時，仍要不忘記回神，去面對無法藉神力或僥倖而逃避得開的生命課題。

怎麼知道我是哪一種聲音？

文 / 盧瓊蓉

自己是屬於哪種聲部？

前一陣子有一位學生問我說，學校要他們要寫一篇報告是有關聲部的探討，問我要如何去區分自己到底是屬於女高音或是女中音或是女低音？

其實這個問題在我求學時也有同樣的困擾！我常常分不清楚女高音跟女中音的區別，我以為唱不到高音的人就是女中音，唱到的到高音的就是女高音。其實這個答案只對一半，怎麼說呢？

舉個例子來說好了：有兩個人在講電話，一個像男生的說：「你要去那裡吃飯阿？」另一端一位女生的聲音回答：「去吃牛排好了！」。大家一定以為是男女生的對話，結果，兩個都是女生。那為何會有這樣的錯覺呢？其實——像女生嬌滴滴的聲音，肯定是女高音，那像男生的聲音肯定是女中音或是女低音。其實女中音的聲音更像青春小男生的聲音，還不是真正的男性聲音，在國外有些女低音的聲音就讓人分不出是男生還是女生在說話了。我想這樣的例子大家就比較容易評量自己是屬於哪種聲部！

這樣說來女高音就一定可以唱高音嗎？

很多人看到五線譜寫的位置愈高，壓力就愈大，位置就愈提愈高，到後來整個喉頭都快跑出喉嚨了！

這是個笑話，但也是唱歌者的痛，要如何看到五線譜往上跑而喉頭不會跟著上揚？所以有許多教法要歌者唱愈高想愈低，唱愈低想愈高，目的是讓喉頭不要亂跑，但是這都是使用想像，究竟有真正成效嗎？這個問題現在暫且不討論！

回到剛剛的問題，女高音一定要能唱高音嗎？很多的樂譜都有分高音用或中低音用譜，如果因為唱不上去轉用中低音樂譜，常常整個音樂的感覺跟音色就都不對了！有人就會說：那我唱不上去啊！

每種聲部的聲帶都不一樣的，女高音的聲帶本來就比較薄跟短，產生的頻率就比較快，聲音聽起來就比較高。在這裡我們將嗓音學留給專家來探討，不過如果有人真是女高音卻沒辦法唱高音，真的不要氣餒。

聲帶是看不見的樂器

聲帶是看不見的樂器，要唱高音時聲帶必然要拉緊，但是一不小心可能會傷到聲帶，因為用力錯誤的關係，所以在學習過程一定要由老師來帶，我常常聽許多人說看書學聲樂，這是一件可怕的事。試想：別人聽到我們的聲音或是自己的錄音的音色或成音，都跟我們耳朵聽的不同，那我們如何去自行更正所聽到自己的發聲呢？在此呼籲看書學聲樂的朋友，可以將看到的方法跟自己的老師分享，千萬不要自行更正，免得傷害到聲帶還不自知！

盧瓊蓉

畢業於「國立藝專音樂科聲樂組」。之後又以第一名成績考入阿根廷科隆歌劇院高等藝術學院1988年成為該院自創校以來，第一位通過跳級考試，並為當年唯一畢業的學生，旋即獲得國家教師資格。現任教於國立台灣藝術大學音樂系。

男高音與女低音

男高音跟女低音在聲樂界是屬於稀有聲部，大部分的男生是男中音，大部分的女生是女高音。在男生有一個迷失點，其實這跟女高音唱不到高音是一樣的問題。有一些男生其實是男高音，可是他們覺得唱男中音蠻舒服的，因為高音部份很容易唱。

在國外其實這種事情蠻重視的，記得我在歌劇院有一位同學，身高有將近190公分，體重也蠻壯觀的。他去參加國際比賽，表現的很好，原本是要給獎的，可是裁判一律認為他是男高音不是男中音，縱使他唱的再好，終究拿不到獎。他是一位音樂性超好鋼琴也彈的很好的聲樂家，可是因為這樣的事發生，白白浪費的很多機會。在聲樂界是女中音甚至女低音跟男高音都是很值錢的，如果有人是這種聲音應該要珍惜這種天賦啊！

聲部與角色

一般聲音女生可分為女高音、女中音、女低音；男生可分為男高音、男中音、男低音。如果依聲音在歌劇上可分成抒情、戲劇、花腔。

抒情的角色經常會唱的樂句會比較長，一個大樂句；戲劇顧名思義就是音樂的顏色最強烈的，整個音樂的編制也最壯觀的；花腔的聲音就是所要唱的音符比較短，音樂型態也比較燦爛。

音樂是用來感動人的

曾經有一位學聲樂的人他告訴我說，任何一首歌他都可以唱上幾千種不一樣的變化，他說他有辦法去作這些音樂出來。

老實說，音樂真的不是用作的，必須是要從心出來。每個曲子每個人都可以作出幾千萬種變化音色，但是音樂是用來感動人的，不只在表現聲音或是技巧。用心唱的聲音也是會有千變萬化，而且音樂也最真實，帶給觀眾的感覺是一種震撼，一種說不出的感動，很多觀眾會因為你的一聲從心底的嘆息而掉眼淚，不會因為你的高音或是大音量而掉眼淚。一個好的聲約演唱者，不論任何聲部，都有一個共同的武器，就是-----心，一顆真實的心。

不管是哪種聲音其實都是最有價值的，要你認清自己的聲音，不要怕唱不好，技巧是可以學習的。只要跟著自己的老師好好學習，將自己的聲音及技巧輝到最高點，這種成就真的不能用言語形容的，任何屬於你聲音的角色如果都可以唱，那麼聲樂這條路你就是個勝利者了。

淺談提琴音色調整

文 / 蘇琳

希望擁有好的提琴音色是每個演奏者的願望，可好得提琴音色，需要很多方面的配合，除了提琴的選材，面背板弧度，低音梁的選材，弧度亦即油漆的漆質和軟硬度等因數，還有一個很重要的因素就是提琴的裝配技術，今天我們就聊聊當提琴發生一下問題時，在裝配上做如何的調整就可將一些問題改善，這也是我們在裝配上的一些小小經驗，同時也有國外的資料總合後的一些小技巧。

一、提琴音色過亮過尖銳

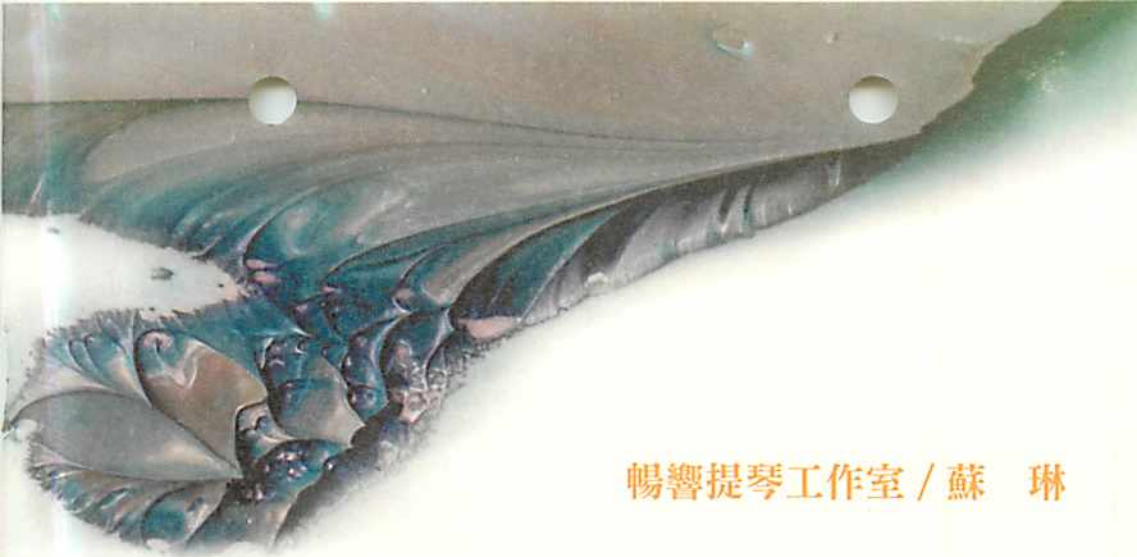
好的小提琴音色上需要一定的明亮度，於低沉的中提琴和大提琴的聲音有所不同，但是如果小提琴的聲音過亮更甚至達到尖銳的音色，特別是E弦太亮，聲音很硬，不柔美，就會像尖叫一樣十分刺耳，令人不快，這是很多新琴的通病，追起原因，當然有很多種，如提琴面背板過厚，弧度過高，提琴油漆太厚太硬等，但在裝配上，各種張力過大，例如音柱太緊琴橋太厚（琴橋材質堅硬琴橋修整太厚實），琴頸角度太高等都會造成提琴音色太亮太躁太硬的原因。如果提琴音色過亮，可以降低琴橋厚度，或裝上較細的音柱，另外可以將音柱調到離琴橋較遠一點的位置，在琴弦上可以選擇如Infeld Blue以及一些較粗的尼龍弦。

二、提琴音色過於低沉

提琴聲音過於明亮的另一極端，是音色過於低沉，其聲音太過於接近中提琴而失去小提琴應有的音色，過於低沉的音色沒有活力和光澤而且缺乏傳透力，死氣沉沉，其原因可能是提琴琴體尺寸過大，弧度過於扁平，而且琴板太薄，在調整太低沉音色的提琴時，可選用較硬的琴橋和比較粗的音柱，並且將音柱適當地靠前（靠近F孔）並將其拉緊。

三、提琴出現雜音時又將如何解決

提琴地雜音是指在提琴地共振外，有些部份或部件發出不正常地噪音，任何人都不會喜歡噪音地干擾，但是提琴有100多個部件組成地樂器，其中有木材，有金屬，有黏合的，也有鑲嵌的，有直有彎難免會出現一些松動脫膠的問題。

暢響提琴工作室 / 蘇琳

雜音出現多數有以下一些原因

1. 指板變形凸起，如指板中間凸起，手指按弦時，琴弦會碰到指板而產生不應該有的雜音（指板變形凸起，可用直尺檢查）
2. 弦枕的弦槽太深。
3. 琴弦外的金屬皮脫落。
4. 拉弦板上的微調螺絲鬆脫。
5. 提琴面，背板脫膠。
6. 提琴面，背板皸裂。
7. 提琴嵌線脫落。
8. 腮托螺絲鬆脫。
9. 弦軸上的鑲嵌物鬆掉。
10. 聲孔的兩翼部黏貼。

除了上述原因之外，琴體內部的襯條開膠，角木開膠，低音梁開膠也可能造成雜音和噪音。

找出產生噪音的根源進而消除噪音，是一件很複雜的工作，需要很好的耐心和豐富的經驗。尋找及消除雜音，一般是從提琴的外部零件如弦軸，指板，琴橋，拉弦板，腮托等開始，逐一排除可能性後，才尋找琴體內部的原因假如一開始就認為雜音是從內部傳出，而把面板除下來，易對琴身造成傷害，且維修費也相當高。

當然提琴的音色上還有很多別的問題，和相對此問題要做那些方面的調整，希望下次還可以繼續探討。

邂逅。巴洛克

黃琪芝

獲得德國明斯特大提琴演奏家文憑
科隆巴洛克大提琴的雙碩士演奏家
任教於台灣藝術大學音樂系
並成立原聲巴洛克樂團
用巴洛克時期的樂器與詮釋方式演奏當時的音樂

文 / 黃琪芝

當在音樂會中看到的樂器，不知道身為聽眾的我們，有著這樣的好奇心嗎：這些樂器在幾百年前誕生時，和我們現在看到的一樣嗎？現今樂器的聲音和16世紀時樂器的聲音是一樣的嗎？進而如回顧其演進史時，會發現，沒有一個樂器的現今樣貌，是從幾百年前誕生時就擁有保留下來的。相信對聽眾來說，追究每個樂器的發展歷史，並探討其技巧與歷史的互相影響之關係，會是一個有趣的議題，對從事與音樂相關者，更是不能避免的重要任務。

最好的例子：當我演奏巴洛克大提琴時，最常被問到的問題是：「巴洛克大提琴是不是沒有底下那根？（尾針）」、「用腳夾著拉琴不會酸嗎？」、以及「巴洛克大提琴是否較小？」等林林總總有趣的問題。由於台灣目前沒有其他人是專業的巴洛克大提琴演奏者，所以觀眾多是以我的樂器為範本，不過，這些問題在大提琴史上倒也是蠻有趣的話題！

這些疑問，或許可以從最早大提琴的地位說起。

16世紀至17世紀大提琴演奏方面

- (1) 最早提琴家族使用於舞蹈音樂、交際社交，遊行的背景音樂（走唱），如圖1*，大提琴則是擔任音樂的低音聲部。
- (2) 左手和小提琴使用相同的演奏方式，可以想見當時左手的技巧可說是相當低落的，演奏時也多是單音
- (3) 指法也不是我們現在的半音階指法，而是依照自然音階，時而半音、時而全音。

17世紀至18世紀大提琴演奏方面

至17、18世紀，提琴家族們開始出現在教堂、宮廷和歌劇中。相對的，大提琴因為需要演奏數字低音*，且慢慢開始有些作曲家為其譜寫一些獨奏曲。這些需求連帶的使大提琴技巧的演進急速進步。

圖2 / 義大利 Rocapietra/
Varallo 1550 未知
教堂壁畫中的大提琴
其演奏方式在技巧上是個障礙

當時的演奏家們(1)摒棄了站著演奏的姿勢，開始改成坐著演奏(如圖5，鮑凱尼利)。(2)左手的姿勢也跟著改變，不再是如同小提琴，而是像古藤琴(Viola da gamba)*，垂直於弦上，大拇指立於下方，如圖6(3)指法方面也演變為每個手指間是半音，也因此，換把位較容易，也有了高把位的大拇指指法。(4)握弓手掌向下，持弓位置接近弓根，如此，弓的靈活度大增，音跟音之間更連接，亦有 Staccto(跳音)，Legato(圓滑音)等分別。

樂器的演奏方式，於此時正式定型。至於現今大家所熟悉的大提琴尾針，則是到二十世紀初才被普及使用。換句話說，當時貝多芬、布拉姆斯等為大提琴所做的作品，都是將琴架在雙腳上演奏的。這個姿勢並不如我們想像中的不舒服，就如同外行人看小提琴演奏，也會覺得拐著脖子在拉琴，但對演奏家來說，是稀鬆平常的事，是相同的道理。

大提琴尺寸之標準格式化

大提琴樂器的大小，要到西元1710年經由史塔第發利(Antonio Stradivari)，大提琴才有一個標準化的規格。

- (1) 琴身身長為75-76cm
- (2) 上寬為34-35cm
- (3) 下寬為44cm，琴邊為11.5cm

但史塔第發利在西元1690年至1710年之間也有製作較大型號的大提琴，其琴身為79-79.5cm。

或許有人會問，那這兩種尺寸到底哪一個才是符合標準的？事實上，對於規定的度量單位上，這兩種型號尺寸在長時間內仍同時被承認。值得注意的是，我的樂器並不是在所謂這兩種尺寸範圍內，純粹是因為配合我的身材，而選擇了一個7/8的樂器，和是否為巴洛克大提琴沒有關係。

另外值得一提的是：這時有名的大提琴演奏家，多是來自義大利的波隆那(Bologna)，如G.B.Vitali, P.Franceschini, D.Gabrielli, G.M.Jacchini，他們在比巴哈更早就為大提琴寫了許多獨奏曲，在當時波隆那亦是大提琴的中心，調音方式為C-G-d-g*，除此，當時歐洲許多教堂或宮廷裡小禮拜堂的大提琴手，多是義大利人。

圖3/ David Teniers 1645/46

圖4 Anthonie Palamedesz 1632

圖3/ 將大提琴放在小凳子上演奏
圖4/ 將樂器置於地上演奏
由這些圖片可以知道，早期的大提琴在身形上是沒有統一的也沒有使用尾針

18 世紀末至 19 世紀大提琴演奏方面

到了 18 世紀末，整個歐洲社會出現了巨大的轉折與變遷^{*}，因此在對美學的觀感方面亦受到了影響，連帶也促成了藝術形式的改變。作曲家們，如貝多芬將新的精神帶進音樂中，最初震驚了當時的社會並遭到排斥，而後卻也帶領出一種新的風潮。人們開始希望在樂器上亦可表現出強而有力、並具有生命力的動感。

當時的提琴無法完全配合時代精神，進而表現出當時人們所期待的音樂動感與聲音。為了讓提琴能跟上時代的劇變與美學觀感的轉變，於是製琴師們想出一個中庸之道：(1) 將弦在琴上的張力，增加至不會阻礙其技巧的最高極限。弦的張力增加，相對的，演奏者必須用更多的力氣於弓上，以增加樂器的震動，進而擁有更大的音量。(2) 為了讓樂器可以承受這強大的壓力，將面板下的低音樑加厚，進而能產生比原本增強 2-3 倍的音量。(3) 並將琴脖及指板加長，並使其往後斜拉，讓提琴在音域更廣，張力更強。(4) 製弓師 Tourte 亦製造出符合新的改良樂器的琴弓，弓的重量增加了，為增加其張力，弓桿也向內凹，取代原本的外凸，同時新的弓擁有的弓毛量是原本的 2 倍。

圖 5 / Pompeo Batoni:Luigi Boccherini 1764-67

圖 6 /Christopher Simpson 1667

這些改良，從 1790 到現今幾乎發生在每個古樂器（弦樂）上。今日演奏者的古董琴，都是經過所謂的現代化，其音色與當初樂器被製造出來時，相差甚遠。但當人們在這贏得了 3 倍音量的同時，卻也失去了原本擁有的精緻聲音。因為經過現代化後，純粹的羊腸弦消失了，取而代之的被裹上金屬或是直接換成鋼弦。而為了配合這些改變（如張力等），更有用了堅實的黑檀木所製成的指板及拉弦板，這更阻礙了原有細緻聲音及多變的音色。

相較於弦樂器們，巴洛克管樂器和現代管樂器們，除了在外觀，材質上有著更顯著的差別外，木管樂器（長笛、雙簧管、低音管）還沒發展出按鍵系統，所以仍是以不同的指法來控制每個音，跟現代管樂器的連動按鍵不一樣，是單純的“因為按不到，所以用按鍵取代手指”的按鍵！所以在演奏的技巧上亦大不相同。至於銅管樂器（小號、法國號）則是沒有活塞裝置。

圖7 巴洛克長笛，木製

圖8 巴洛克雙簧管

圖9 巴洛克法國號

在歐美，古樂的研究及演奏已非常成熟。在認知上，人們知道現今的樂器亦不是所謂巴洛克樂器的「改良版」，而是在不同的時代背景，人們對於音樂的美感有不同的偏好，連帶樂器的音色及詮釋方式也有不同。當演奏家詮釋巴洛克音樂時，只有使用巴洛克樂器是不夠的，而是對於整個文化背景、詮釋方式語法，都能深入了解，才能演奏出最貼近當時的音樂。

- * 在奇美博物館中，有大提琴還遺留下當時為了邊走邊拉，在背後穿洞的證明
- * 巴洛克時期音樂的特色，作曲家在低音聲部標示數字，演奏家們由數字再即興彈出和聲，作為伴奏。
- * Viola da gamba 與巴洛克大提琴在台灣皆翻為古大提琴，但 da gamba 其實與大提琴為不同的家族體系，在此取 gamba 的原義“膝、腿”而翻為古膝琴
- * 現今大提琴調音為 C-G-d-a
- * 貴族沒落、平民崛起，爾後亦有法國大革命

圖10 巴洛克小號號

《Nexus 關聯》

互動多媒體跨領域 表演創作探討(上)

文 / 林珮淳

前言

隨著電腦科技的蓬勃發展，人類的生活習慣因而大大的被改變，而電子媒體與電腦深深地影響人們的認知，也提供了藝術家更多創作的可能性。藝術家開始透過不同的媒材，並且嘗試結合劇場、舞蹈、電影、錄像等不同的藝術型態，不僅帶動了視覺藝術、科技藝術與影音技術的開發，也衍伸出跨領域創作更多元的發展。

在互動多媒體跨領域表演創作中的「互動性」(Interactivity)是最具有前瞻性及可塑性，因「互動」這個條件打破了「藝術家、作品、觀眾」三者之間的關係，觀眾從被動接受的角色，轉變成了主動參與的角色，甚至參與者在參與過程中的經驗、感官反應、回饋都將成為作品的一部分。因此「互動性」的特質造就了「藝術家、表演者、工程師、作品、觀眾」彼此互為主體性的跨領域表演，顛覆了以往跨領域的演出，讓觀眾不在只是看表演而是參與其中，甚至成為操控、指揮舞台的領導者，科技藝術中的「互動性」逐漸影響了今日跨領域創作的發展。本文以林珮淳數位藝術實驗室所創作的《Nexus 關聯》互動多媒體跨領域表演創作為例，分別探討一、創作理念、二、科技運用、三、聲音設計、四、服裝設計、五、舞蹈設計、六、舞台設計與燈光設計等。本作品榮獲「文建會 2010 年科技與表演藝術結合旗艦計劃」與「第十二屆布拉格國際劇場設計四年展國際學生設計展」影像設計參展。

一、創作理念

《Nexus 關聯》互動多媒體跨領域表演乃運用錄像、互動影音、電腦程式、數位聲音、彈性布幕、浮空螢幕與舞者肢體，結合現場手機撥打所創造的影像，進行具獨特的互動多媒體跨領域表演創作，企圖表現「人與人」、「人與自然」、「人與科技」間的關聯性。

作品首先表現生命的誕生，男女舞者間恰似為一體密不可分，透過電腦的運算與紅外線偵測，創造肢體殘像悠遊於人文與大自然的情境中。之後，因著數位科技有形無形的入侵人類的個體與群體，影像中的符號與視覺語言如電流、電光、手機互動影像、訊號、電腦 icon、手機數字、msn 符號與互動殘影等，藉由浮空螢幕將虛與實的舞者，反覆與重疊的在數位聲響與空間中。更獨特的就是在表演現場，邀請觀眾利用手機加入藍芽的訊息，且即時投影在浮空螢幕上，以創造虛擬的網路空間，隨著傳遞的訊息越多而影像的投射逐步增加，最後在虛實影像之切換及聲響瞬間爆發後，逐漸回歸至自然與原點，藉以提出人類是否因為數位科技加深人與人的交流？阻隔了人與人的關聯？以下分項介紹：

(一) 肢體影像與彈性布介面之關係

三面彈性布乃為舞者身體推擠的介面，同時也是影像背投的螢幕，在序幕首先表現個體企圖突破束縛，就如同在母體內試圖探索外界的慾望。因此，彈性布與光影呈現若隱若現的人形與肢體影像，從個體到群體相互交錯，隨著聲音在不同的彈性與張力下，舞者肢體表現出一種神秘的韻律感與生命誕生的掙扎。(圖二、圖三)聲音穿插雷電般的聲音特效，並逐漸導入速度由緩而疾的粒子化素材，象徵由「生命的誕生」進入探索。

佩淳

獲有澳大利亞國立沃隆岡
大學藝術創作博士
目前任教於國立台灣藝術大學
多媒體動畫藝術學系(所)
專任教授暨數位藝術
實驗室主持人

在表演的最後一幕，則重覆序幕的影像，以及舞者退至彈性幕後逐漸消失的過程，帶領觀者回到生命起源的影像張力與對《Nexus 關聯》的迴響。

(二) 程式即時運算的「人文與自然」影像 與舞者肢體的殘影

「人文與自然」影像藉由程式即時的運算與投影，表現出如水墨的筆觸與躍動的草原，這是以 Processing 程式與紅外線偵測舞者肢體所創造出的獨特畫面，所有的影像都是電腦即時的運算，將追蹤舞者的肢體影像立即轉換成舞者的殘影，這是本作品最大的挑戰。另外，背景的聲音從緩而疾的粒子化素材轉為跳躍般的明朗調性與和絃，帶動舞者的肢體在一前一後或左右交錯的位移與轉化過程中，創造出即時運算的水墨筆觸與草原影像，時而佈滿螢幕時而展現肢體輪廓，充份展現影像的美感與舞台韻律。舞者的動作則表現從細胞的分裂、開始對環境產生好奇，到彼此兩人漸漸分離的纏綿與不捨。

(三) 虛擬的電流與網路空間

人在這科技的現代生活中，環境中充斥著電腦、電話、電磁波、網際網路、訊息、噪音，真實的人藉由虛擬的訊號、電流、電磁波與另一人產生關聯，利用數位科技時代的技術把虛擬的訊號、電流與電磁波，轉化成具像的影像呈現，藉由真實與虛擬的轉換，使人可以與看不見的電流做更深入的互動。

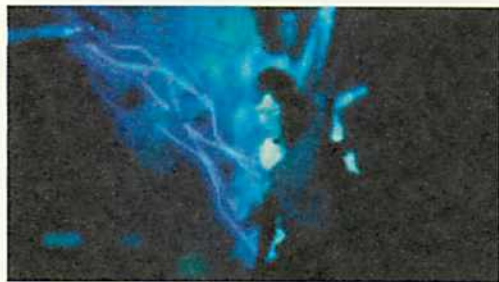
1. 象徵網路空間的浮空螢幕：本作品最大的特色是在表演的中段拉出浮空螢幕，以高流明度的投影機正投在浮空螢幕上，影像清晰的浮在舞者的正面，同時也成像在背後的彈性布幕上，創造包納舞者的虛擬網路空間。

2. 電流人：電是一種能源，有機的人體中含有電，並且電也帶動科技的發展，這是一件極具矛盾的趣味性，有機的生命與無機的科技都有電這個元素，於是將視覺的部分以電的元素下去發展。主要的視覺語彙會以存在於個體與個體間無形的電，作為隱喻人與人間的關聯，也是人與人之間的關聯是一種無形的能量，並且以數位特效影像的方式將無形的電，轉化為實體的影像，強調人藉由科技強化了彼此的關聯。以程式與紅外線即時抓取舞者肢體剪影，將電流影像立即填入並塑造出半具體的扭曲動態影像，彷彿由數位訊號產生的人形，在浮空螢幕的襯托下，一種從未見過的數位影像活靈活現的展現於觀眾眼前。

3. 電光的發射：以程式與紅外線即時抓取舞者手上帶的反光手環，利用兩個舞者手中的光點創造出一條線，在舞者的激烈動作下產生電光的發射效果，隨著聲音特效，創造出快速與閃電般的數位影音奇境。背景聲音則取用汽機車引擎、喇叭為聲音素材來源，透過粒子合成 (Granular Synthesis) 與 Ring Modulation 之音效處理技術，將原始聲音素材作粒子重組、堆疊、空間配置，使得此數位音景呈現不斷的顫抖與波動，並穿插電光石火般的聲音特效，藉以象徵數位時代錯綜複雜的資訊傳遞與交流，同時也加入零星的重擊的聲音，彰顯表演者姿態的速度與韻律感。

(四) 電光人與手機互動訊息影像
本作品另一大特色乃邀請觀眾與本作品作即時的互動表演，將手機以藍芽連結至程式，觀眾可以藉由手機本身控制舞台畫面上的虛擬訊號而參與現場演出。為了將電流人影像串接到手機符號影像，將由即時成像的電光人作連結，而此電光人隨著舞者進入手機訊息的空間。本創作表演開演前，讓現場六位觀眾利用已安裝有 Miximpact 軟體的藍牙手機進行即時撥打上下左右的手機鍵盤。當其中的一位舞者開始打手機的動作時，浮空螢幕上會產生舞者所轉換的訊息影像如手機訊號、電腦 icon、手機數字、msn 符號等，此時六位現場的觀眾就可打開軟體連線，即可與舞者的訊息影像連結，產生即時的互動表演。此時投影幕上將出現七個代表觀眾與舞者的訊息影像，因著每支手機操作的方向鍵的不同，而產生的聲音以及影像的碰撞、串連、旋律、流體、混色等效果，當每個代表的虛擬身分相互靠近，到達一定距離時，兩者間就會產生線段連結的影像，並且逐步累計能量，當能量達到一定階段時，

透過更多的操作進行碰撞產生粒子效果，改變現場旋律及混色的流體影像，而創造了一個豐富的即時互動影像表演，與浮空螢幕後方的實體舞者肢體做有趣的結合演出，使得台上與台下的相互合作而共創了當下精彩的作品。

二、科技運用

本互動表演採用紅外線攝影機，搭配紅外線投光器作為舞者形體及動作之偵測，進而產生即時互動視覺影像，為使攝影機可以有效擷取舞者影像以及去除背景，利用紅外線投光器，照射在舞者身上，由於紅外線為不可見光，因此可以在黑暗的環境中照射，同時搭配相對應的紅外線濾鏡，可接受只來自於投光器所照射的光線，而不受環境光線的影響。因此，程式影像處理的程序如：設定舞者影像有效擷取在舞台區上的位置範圍；有效影像光線亮度及對比值校正；影像擷取及舞者形體及輪廓偵測；將擷取的輪廓及形體影像轉化為視覺影像的形體及輪廓形狀，並套疊具透明度的灰階影像，以產生殘影效果；最後利用偵測舞者手腕佩戴的反光條位置及形體左右端點位置，作為閃電圖像的發射與接收之座標。

(一) 即時紅外線偵測

此段互動機制為以紅外線攝影機捕捉舞者的肢體，並回傳至 Processing 即時撥放影像，創造舞者身形的殘影，並即時改變影像。

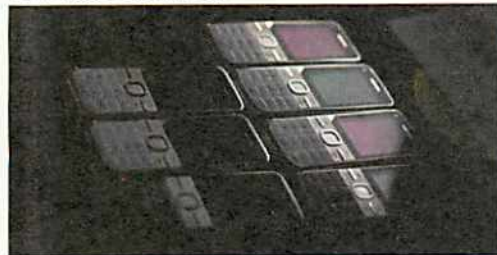
(二) 反光手環

反光手環可讓舞者的手勢與肢體動作創造電流影像的機制。互動的方法是利用舞者手中各持一個反光器，程式即可以判斷出兩個點（一條線），此作品利用這兩個點（一條線），中間的浮空螢幕會有電的影像傳送到另一方，利用紅外線控制電流位置，以此想藉由數位的影像達到兩方的互動感知的呈現。

(三) 手機藍芽偵測

手機與互動影音裝置透過藍芽的便利性以及手機的普及性，互動流程共分為以下三大部分：(1) 藍芽傳輸：主動偵測附近藍芽手機，並發送機端應用程式。(2) 手機操控：透過手機直覺化的操作，控制並與其他觀眾作互動。(3) 視覺、聽覺雙重享受：經由觀眾與觀眾的互動，觀眾能夠與作品互動參與跨領域演出。本創作表演開演前，讓現場六位觀眾，利用已安裝有 Miximpaect 軟體的藍芽手機與本作品進行即時互動。當表演進行到第四段時，其中的一位舞者開始打手機的動作時，浮空螢幕上會產生舞者所轉換的訊息影像。

手機部分程式碼說明分為四大部分 (1) 手機軟體開發：透過手機應用程式驅動手機藍芽進而連線電腦。(2) 電腦端藍芽 Server：等待手機連線後，接收手機訊息。(3) 影像輸出：將電腦 server 端接收到的訊息，轉換成實體影像。(4) 聲音處理：實體影像之間的互動、碰撞，生成音訊。

三、聲音設計

《Nexus 關聯》的音樂與音效設計，依照整個作品的腳本的內容而決定其音樂形式：作品開始時，使用長音為主的音樂素材，間或穿插雷電般的聲音特效，並逐漸導入速度由緩而疾的粒子化素材，象徵由「生命的誕生」進入探索「人與人之間的關聯」。隨後再將此粒子化的素材漸漸轉為跳躍般的調性音樂之分散和絃，使得音樂由原本的深沈轉為明朗，藉以表達「人與自然的關聯」、人與自然和諧共存的想法。

調性音樂的片段之後，音樂便進入噪音為主的段落（中間段落），取用汽機車引擎、喇叭為聲音素材來源，透過粒子合成（Granular Synthesis）與 Ring Modulation 之音效處理技術，將原始聲音素材作粒子重組、堆疊、空間配置，使得此數位音景呈現不斷的顫抖與波動，並穿插電光石火般的聲音特效，藉以象徵數位時代錯綜複雜的資訊傳遞與交流。音樂中也加入零星的重擊的聲音，藉此彰顯表演者姿態的速度與韻律感。

接著為配合手機傳訊的互動影像控制之設計，聲音部分也轉為以互動方式驅動，亦即每當手機所操控圖形相碰撞時，便觸發特定的數位音訊特效。隨著頻繁的手機互動控制所觸發之聲響，使音樂的張力逐漸堆疊至高潮點，表達人際之間、人與自然之間的實質交流已經逐漸被科技的洪流所掩埋。

末段部分採用再現的手法，將作品開頭段的音樂配合濃縮的手法，回顧前面的音樂素材，藉以表達一種對於人與人、人與自然、人與科技之間的關係之反思與重新定位。

待續一

Bösendorfer
DER KLANG, DER BERÜHRT

演出票價

7/12 17:30 票價 350
其餘場次票價 250

優惠訊息

兩廳院之友九折

學生憑證九折 | 滿10張9折 · 滿20張8折

售票系統

02-3393-9888 | 06-336-2632

兩廳院售票系統

<http://www.artsticket.com.tw>

訂票專線

06-276-2139 | 0929-048-109

音樂家及節目詳細資料請上網查詢

<http://www.classical-music.com.tw>

演出地點

滝莎東門館 台南市東區東門路二段167巷16弄12號

滝莎永華館 台南市中西區永華一街75號

Tel 06-276-2139 | Fax 06-238-0138

Special

Issue: 08

滝莎室內樂團

Tel 06-276-2139

台南市東區東門路二段167巷16弄12號

Fax 06-238-0138

Bimonthly 2011