

發現室內樂

《跨越百年的浪漫》
《歐陸的古典與浪漫》

叮咚！在家防疫的你收到一份神秘包裹，裡面有一個音樂盒和一張邀請函，寄件者是即將在衛武營演出的「林肯中心室內樂協會」。你曾聽學校音樂老師講過，室內樂非常不容易表演，在沒有指揮的情況下，團員間需要高度的默契，協調彼此的音高與節奏，當人數越多時就越難完全一致。因此室內樂的編制很少超過10人，一般是2到9人，曲目又以二、三、四、五重奏居多。

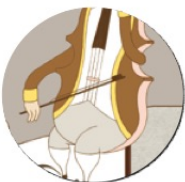
室內樂作為獨奏到管絃樂團之間的重要類型，不論博可利尼、貝多芬、韋伯、布拉姆斯、德佛札克和佛瑞，這些從18到20世紀的作曲家，橫跨古典到浪漫樂派，都寫過室內樂作品。你細讀邀請函上的名字，想起課本上的音樂大師，心想：究竟他們在五線譜上種豆芽菜時，選擇什麼規模、編制的團體，好讓樂手展開不用口語社交，也充滿迷人魔力的互動關係？

這些室內樂表演團隊之間，他們與觀眾之間，到底存在什麼樣的「團體動力學」？你一邊想，一邊打開神秘的音樂盒，準備一探究竟……

venue

音樂廳

《跨越百年的浪漫》

12/3 五 19:30

《歐陸的古典與浪漫》

12/4 六 19:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music現代
戲劇
contemp.
theatre戲曲
trad.
chinese
opera當代
馬戲
contemp.
circus

editor

林珮菁、陳亭聿

illustrator

丁原生

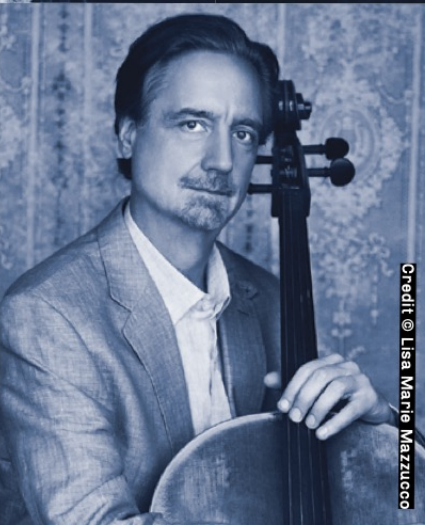
Credit @ Lisa Marie Mazzucco

Credit @ Marco Borggreve

Credit @ Jiyang Chen

Credit @ Lisa Marie Mazzucco

Credit @ Denis Ryan Kelly

你打開音樂盒，發現裡面的零件四散，當你試著轉動旁邊的發條時，竟連人帶書包跌進盒中世界裡，變成和裡頭元件等身大的小人偶！原來，你得找到也掉進這裡的夥伴，從內部共同修復這個音樂盒。唯有讓它順暢運作，才能密室逃脫。

任務一 挑一首室內樂曲目

為了修復音樂盒，請在這四頁裡尋找 6 個「喇叭圖示」並解開密碼，逐一聆聽後選出其中一首，做為你的音樂盒主題。談談為什麼你選擇這首曲目？

任務二 確定這首曲目的樂器編制

接著，你必須冷靜分析這首曲目究竟是什麼規模、編制的室內樂。請試著先不查資料，也不看影片畫面，判斷樂器的組成份子吧。

提示 一般室內樂有純由提琴等弦樂器組成的「弦樂 X 重奏」，也有加入鋼琴而稱為「鋼琴 X 重奏」，也有加入木管或銅管的「木管 / 銅管 X 重奏」，X 就是指編制的大小。

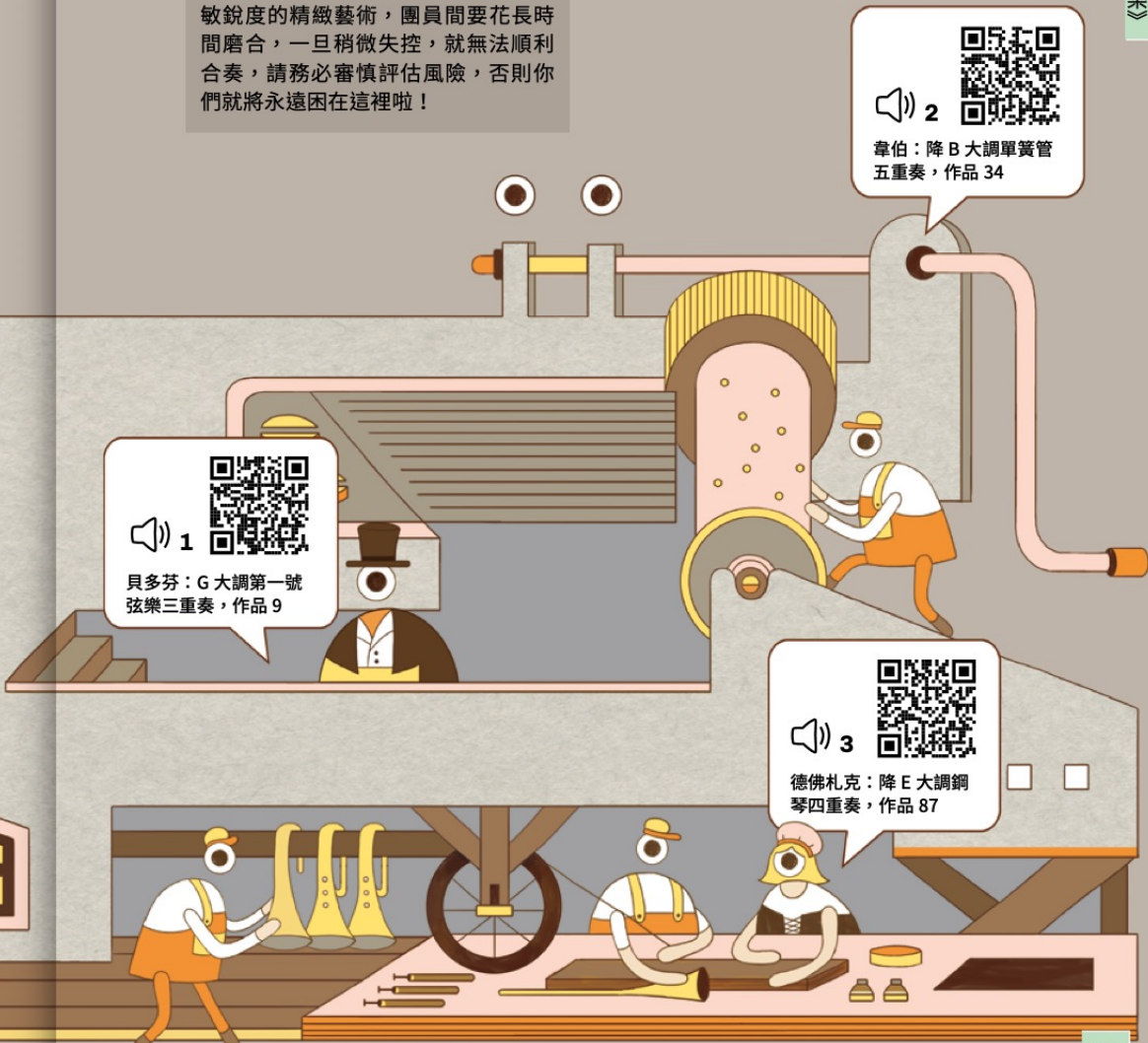
任務三 寫下你的團隊 wish list

在確定樂器編制後，請寫下你希望找到合奏團員的「性別比例」、「親疏關係」（如夫妻、兄弟姐妹、親子與好友等）？以及「音樂專業能力」和「人格特質」的重要性各佔多少百分比？說說為何你這樣選擇。

提示 室內樂是需要演出者間高度默契和敏銳度的精緻藝術，團員間要花長時間磨合，一旦稍微失控，就無法順利合奏，請務必審慎評估風險，否則你們就將永遠困在這裡啦！

任務四 出發配對，連線開團

最後，拿著你的清單出發配對，找到與你喜歡同首曲目的同好，或有共同願景和價值觀的夥伴，一起踏上偉大的音樂航道吧！

1
貝多芬：G 大調第一號
弦樂三重奏，作品 9

2
韋伯：降 B 大調單簧管
五重奏，作品 34

3
德佛札克：降 E 大調鋼
琴四重奏，作品 87

恭喜你完成第一關，接下來你們將化為音樂盒的共同體，齊心協力達到最和諧美好的共鳴，一起乘著悠揚的音樂滑出盒身的密室之外！

Step 1 暖身

Level 1 化身節拍器—大家輪流喊1、2、3、4，數四拍子，保持彼此喊聲間隔一致，喊2號的人可以調整間隔與速度。

Level 2 默契報數—團隊成員輪流報數，但不可重複（範圍訂為10至30），過程不可以言語交談，但要專心聆聽。

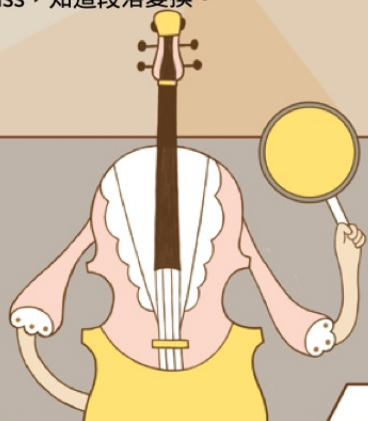
博可利尼：E大調第五號弦樂五重奏，作品11

Step 2 準備3分鐘合奏(10mins)

① 請依個性決定在團體中扮演的樂器角色：誰最健談，由他開話題準沒錯？誰擅長支持別人說法？誰很熱心老愛插嘴？誰話不多但愛講道理？（也可利用身體或物件演奏。）

② 共同作曲：討論音樂主題與起承轉合的段落，別忘了設定「cue點」，讓大家可以在演出時，以非口語的暗號打pass，知道段落變換。

○ 想要跟你更合拍
X 那個誰你落後了

○ 喝杯蔬果汁吧，平衡一下
X 太吵了吧！

Step 3 排練(10mins)

沒有指揮的室內樂，是很有民主精神的。排練過程，請理性溝通，確保每個人的意見都被聆聽，平和化解衝突，也保留每個人的獨特性！

○ 來～我們邊演奏邊微調一下彼此的音高
X 音準！音準！（怒）

布拉姆斯：A小調單簧管三重奏，作品114

Step 4 真人音樂盒登台

組裝完畢的「真人音樂盒」終極大合奏！表演結束後，請說說你觀察到其他音樂盒的特色與團體默契，以及自己一路找到小隊、磨合的過程。最終，也分享對室內樂的「小團體動力學」，有什麼新的認識？

○ 又到了用節拍器的時刻啦！
X 趕拍王就是你，哼

佛瑞：C小調第一號鋼琴四重奏，作品15

發行人 簡文彬

總編輯 朱逸群

校對 陳巧儀、翁玉芬、連映涵、李詠嫻

出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號

電話 +886 - 7 - 262 - 6666

網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、賴柔蒨、張凱伊、林佩菁、陳亭聿

插圖 An Chen Illustration、周雅萱 (Miyabi Shuu)、
catman、饒予安、林廉恩、丁原生、張梓鈞、
阿鄉 \ a.siangsiao

手冊顧問 朱芝屏、湯云璋、黃一軒、陳俊佑

手冊主編 蔡雨辰

美術設計 陳怡璇、石妍心

校對 蔡喻安

印刷 晶華彩印

製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司

出版日期 2021 年 8 月

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

PLAY

PLAY