

BENSHI

本事 16

數字衛武營

Numerical Weiwuying (1)

劇場

Theater (5)

京劇

Peking Opera (2)

古典樂
Classical Music (14)

聽劇禮儀
Theater Etiquette (5)

芭蕾舞

Ballet (2)

Percussion (4)

打擊樂

舞台劇

Drama (7)

聲樂

Vocal Music (11)

指揮
Conductor (4)

實驗音樂

Experimental Music (4)

打開黑盒子
Behind the Stage (14)

你問我答

FAQ (5)

馬戲
Circus (5)

現代舞
Modern Dance (6)

表藝空間
Performance Space (4)

偶戲

Puppet Theater (5)

歌劇
Opera (4)

表演藝術 101

Performing Arts 101

表演藝術
Performing Arts

總監的話

我常常被問到這樣的問題：演出時什麼時候適合拍手？演員們在台上有提詞機嗎？歌劇演唱家真的不用戴麥克風嗎？音樂廳真的沒有偷藏喇叭嗎……諸如此類民眾的疑惑，因此在討論這一號的主題時，我們決定大膽嘗試，蒐集關於表演藝術有趣的101則話題，內容包括專業學問、歷史、空間、表演種類、道具服裝、奇人異事等，希望藉由這次的主題，幫讀者們解答內心眾多的「為什麼」。

要在短短幾個月內整理完101則大家的「為什麼」非常不容易，為此，我們透過衛武營的社群網站蒐集民眾提問，並邀請藝術家、衛武營職員、業界專家們來幫大家揭曉答案。

這次的嘗試讓《本事》成為實體的互動平台，就好像場館人員、藝術家、表團與群眾透過書本進行了對話！此外，本期我們依然沿襲了《本事》的創刊宗旨——用淺顯易懂的方式，告訴大家藝術離我們不遠，它就是生活且為每個人而存在。

你心中有關於表演藝術的種種好奇嗎？趕快來翻閱《本事》16號「表演藝術101」，一起找答案吧！

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
藝術總監

馬戲

聲樂

表藝空間

Performing Arts 101

表演藝術的

撰文 Arya.S.H、Gill Li、Stella Tsai、游姿穎、羅健宏、劉亞涵
插畫繪製 Nathan Liao

歌劇

現代舞

打開黑盒子

101件事

001—101

知識就是力量!

你一定有過這種經驗……

坐在舞台下，驚嘆眼前聲光和演出的瞬間組合、好奇於工作人員耳麥裡傳遞的訊號，或在進場前，趕緊用手機查詢觀劇禮儀等，儘管表演藝術在臺灣發展已相當蓬勃，但走出同溫層，表演藝術和多數人的生活仍有一道神祕面紗，越接觸越在心中種下許多「為什麼」，渴望找到出口和答案。

你的心聲我們都聽到了，《本事》16號為你嚴選101則表演藝術話題，從專業知識、經典溯源、都市傳說到奇人軼聞、冷知識，還有表演者的初衷和圈內人真實血淚分享等，精彩人事物一次網羅，以輕鬆幽默的角度，為對此超陌生的你打通關，無論是渴望輕鬆入門，知識補給、找約會話題、上廁所打發時間，記得翻開本刊物補充生活維他命。表演藝術101件事，讀完讓你變小博士。

目錄

衛武營 Weiwuying

- 001 從數字認識衛武營——6

劇場 Theater

- 002 劇場是如何開始的？——8
003 國外劇院的特殊儀式——鬼燈——9
004 國內外的劇場有何不同？——9
005 劇場與電視劇的差別在哪？——9
006 劇場裡的哲學家 耿一偉——10

古典樂 Classical Music

- 007 為什麼樂團演奏前，一定要在台上調音？——12
008 很想接觸古典樂，素人能怎麼入門？——12
009 亞洲最大管風琴在高雄衛武營——13
010 葡萄園式音樂廳——14
011 五線譜的起源——15
012 方便、好讀的簡譜是怎麼來的？——15
013 脾氣暴躁的好丈夫：巴赫——16
014 騷亂到出名的音樂狂人：貝多芬——17
015 貝多芬的迷弟：舒伯特——16
016 鋼琴如何成為家喻戶曉的樂器？——18
017 作曲聽起來很難，我能試試看嗎？——19
018 音樂家小心呵護的雙手——19
019 大提琴界公認最難演奏的樂曲是？——19
020 音樂家范宗沛
——大提琴應該是奶油義大利麵的味道——20

指揮 Conductor

- 021 指揮會的，不只打拍子——22
022 指揮棒曾是人間凶器？——23
023 牙籤也能當指揮棒？——23
024 指揮在比劃什麼？——23

歌劇 Opera

- 025 歌劇、音樂劇傻傻分不清？——24
026 史上最長歌劇——《尼貝龍的指環》——25
027 腸胃不好的天才作曲家：貝里尼——25
028 女高音的終極試煉——貝里尼歌劇《諾瑪》——26

聲樂 Vocal Music

- 029 聲樂家左涵瀟
——用歌聲演戲，唱歐洲時代故事給你聽——28
030 聲樂家要具備哪些基本功？——30
031 如何保養聲帶？——31
032 聲樂表演會用麥克風嗎？——31
033 舞台上危險也有小幸運——31
034 - 39 走過路過，不能錯過的護嗓妙方——32

打擊樂 Percussion

- 040 高雄鼓道場——敲響生命悸動的瞬間——34
041 - 043 民俗樂器有故事：
迪吉里杜管、非洲鼓、手碟——36

實驗音樂 Experimental Music

- 044 聲音藝術家李婉菁
——實驗就要做沒有人做過的事——38
045 美國作曲家阿爾文·路希爾
——朗讀也可以是實驗音樂——39
046 實驗音樂究竟在玩什麼？——40
047 聲音創作程式推薦——40

表藝空間 Performance Space

- 048 星空間：在老宅裡玩即興實驗——41
049 新嘉義座：生活有劇場陪伴，青春也是——42
050 野漫空間：藝術像風，在當下流動——42
051 袖園。微棲所：跟大自然學生活藝術——43

CONTENTS

打開黑盒子 Behind the Stage

- 052 在劇場工作，黑衣是標配——44
- 053 「馬克」是誰？——44
- 054 有笑有淚劇場人生學——《苦魯人生》——45
- 055 「女生當男生用，男生當畜生用」是真的嗎？——45
- 056 一起去衛武營戲劇院後台冒險——46
- 057 Crew 工具包，開箱！——48
- 058 祭台儀式：演出前先和神靈打招呼——49
- 059 劇場裡的都市傳說——49
- 060 英倫經典舞台劇——《馬克白》——50
- 061 劇場系晴天娃娃：燒烏龜——50
- 062 破解劇場行話——50
- 063 世界各地上場前的加油口號——51
- 064 表演者臨時無法上場怎麼辦？——51
- 065 舞台技術人員：為了守護演出而作戰——52

京劇 Peking Opera

- 066 京劇，來自安徽的混血兒？——54
- 067 傳統戲曲界最強綠葉：扇子——55

舞台劇 Drama

- 068 《進口人類新城》開放賞屋——56
- 069 演員都是怎麼入戲、背台詞？——57
- 070 劇場導演也有導演椅嗎？——57
- 071 阮劇團編劇吳明倫
——加入劇團後，寫本不再是孤軍奮戰——58
- 072 編劇該怎麼入行？——59
- 073 同樣是戲，寫影劇、劇場劇本就是不一樣？——59
- 074 編劇召喚靈感有方法？——59

馬戲 Circus

- 075 馬戲是什麼？傳統跟現代哪裡不同？——60
- 076 馬戲就在生活中——61
- 077 是真失誤，還是假失誤？——61
- 078 成為馬戲表演者要有的特質？——61
- 079 夢想行動十年之間
——FOCA 福爾摩沙馬戲團——62

現代舞 Modern Dance

- 080 看懂現代舞有方法？——64
- 081 編舞家與舞者，有什麼不同？——64
- 082 WeArt 表演藝術平台 董桂汝
——舞出地方的真性情——65
- 083 喜憂參半的舞者職業病：腰痠 VS. 腰痛——67
- 084 排練或演出後，舞者都怎麼保養？——67
- 085 舞者身體是一把尺？——67

芭蕾舞 Ballet

- 086 芭蕾舞狂接力賽，皇室貴族全員跳起來——69
- 087 翩翩起舞好朋友：蓬蓬裙、足尖鞋——69

偶戲 Puppet Theater

- 088 偶的類型有哪些？——70
- 089 玩玩偶有門道——無獨有偶工作室劇團——71
- 090 人與偶如何培養默契？——72
- 091 製偶有禁忌嗎？——72
- 092 比人高大的巨型劇偶：法國皇家豪華劇團——73

觀劇禮儀 Theater Etiquette

- 093 觀劇 NG 行為不可為！——74
- 094 何時鼓掌才恰當？——74
- 095 曲終人不散？必須進退有度的安可默契——75
- 096 為什麼不能上台獻花？——75

你問我答 FAQ

- 097 衛武營最賣座票房前三名是哪幾部？——76
- 098 衛武營場地這麼大，員工們有祕密景點？——76
- 099 歌劇演出者會看提詞機嗎？——77
- 100 看戲看到一半，突然地震或停電怎麼辦？——77
- 101 現代舞為何不能在我家附近的公園跳？——77

Classical Music 古典樂

圖片提供／衛武營國家藝術文化中心

8. 很想接觸古典樂，素人能怎麼入門？

據專業音樂家的分享，第一次聽古典樂千萬不要從巴赫、莫札特或貝多芬開始，因為實在太難了，可以從「國民樂派」和「浪漫樂派」等，旋律較清楚的音樂入門。欣賞古典樂是一種拆解音樂的樂趣，以柴可夫斯基的《天鵝湖》為例，第一層就是雙簧管吹奏的主旋律——天鵝，再來能聽見下一層描寫湖面煙霧和波瀾的弦樂，之後，再去感受最低音的 Bass。另外，探戈之父——皮亞佐拉的《遺忘》也非常推薦，此曲的三組音樂線條非常明顯，上中下拆解完後，就能理解古典音樂的組成。通常一首傳統古典樂同時會有七、八條聲線一起進行，複雜龐大，掌握好欣賞方法後再挑戰，便更能聽出箇中趣味。

7. Pipe Organ

為什麼樂團演奏前，一定要在台上調音？

去聽音樂會，你一定會納悶，樂團調音為何不在後台調，要在台上調？那是因為樂器非常敏感，常隨著空間、時間、溫度不同，使樂器音準產生微妙差異。因此正式表演前，樂團首席會等所有人到齊後，再帶領大家對音準。通常都是請木管樂器的雙簧管起音，引領樂手們開始調音。久而久之，調音也成為預告音樂會即將開始的儀式，提醒觀眾慢慢安靜下來，享受美好演出。

9. 亞洲最大管風琴 在高雄衛武營

管風琴是歐洲最古老的鍵盤樂器，也是世界上最大的樂器，因而有「樂器之王」的美名，更是各藝文場館的代表性象徵。因此在規劃衛武營音樂廳時，便將管風琴納入重要的場館設計。管風琴仰賴木製或銅製音管發聲，氣勢磅礴且音色優美，適合獨奏也適合搭配管弦樂團合奏，如音樂劇《歌劇魅影》中就有管風琴的樂音。

管風琴沒有一定的大小限制，若空間越大可放置的音管也越多，而衛武營音樂廳因為場域廣、殘響長(註)，管風琴共有 127 個音栓和 9,085 支音管，從規模來看是亞洲最大的一座。其音管造型取東方竹節意

象，象徵節節高升，特別的是，衛武營音樂廳除舞台兩側分別有一座主管風琴、回聲管風琴，還有一移動式演奏平台可同時控制，是全世界獨一無二的設計。

過去演奏管風琴必須仰賴機械，演奏者彈奏的同時，還要有助手在旁幫忙控制音栓，衛武營的管風琴則為半自動式，用電腦就能操控。也因為擁有兩套琴座系統，無論浪漫古典樂、恢宏巴洛克風格，甚至是現代的跨界流行，都能透過管風琴傳遞獨特魅力。

註——空間中音源停止後，仍短暫殘存的聲響。

The Vineyard Style

10.

葡萄園式音樂廳

到過臺北國家音樂廳和衛武營音樂廳的人，一定會發現兩者的場館設計有多麼不同，國家音樂廳採經典鞋盒式，舞台位於觀眾席的正前方，而衛武營音樂廳則是和德國柏林愛樂廳一樣的葡萄園式設計，觀眾席分布在場館四周，像「葡萄園」般圍繞著舞台，民眾無論在任何位置都能聽見相同音量的樂聲。而音樂廳舞台上還設置了一個倒弧型的音響反射板，可配合各類型音樂演出調整高度和角度，將最理想的樂聲傳遞到觀眾耳朵。

攝影／林軒朗

11.

五線譜的起源

曾經人們以為音樂是無法用視覺記錄下來的，是一種稍縱即逝的藝術，直到中世紀時，歐洲天主教堂開始使用「紐姆譜」來記錄葛雷果聖歌，這也是人們最早用系統性方式來收集音樂的紀錄。紐姆譜以橫線為標準，通過符號來表示音調高低，但還不能準確表現音值長短，最初只用一根線代表 F 音高，十世紀進化成兩線、三線和四線，並以紅色標示 F 線、C 線則畫成黃色。

但此記譜法仍不夠完備，像是拍號、小節線條都還沒有出現，到了 13 世紀有量記譜法誕生，音符長短編制也開始建立，17、18 世紀時五線譜系統才逐漸完善，被廣泛使用並流傳至今，成為世界各國用以紀錄音樂的通用系統。

12. 方便、好讀的簡譜 是怎麼來的？

簡譜是以數字一到七來表達音階的記譜方式，為 17 世紀一位法國天主教神父所發明，可惜當時未受到音樂家的重視，直到 18 世紀中葉，法國思想家盧梭因為崇尚「全民音樂」，想要將精緻音樂從貴族愛好傳播到民間，於是大力呼籲使用數字簡譜。到了 19 世紀，簡譜才得到法國教育機構的正式認可，成為正式音樂工具，並從歐洲流傳至亞洲，但現今世界仍多以五線譜為圭臬，簡譜在中國與臺灣使用相對較多。有了簡譜之後，就算不熟悉音樂的人，也不會因看無豆芽菜（音符）而望洋興嘆了。

脾氣暴躁的好丈夫

巴赫

13.

Johann Sebastian Bach

被稱作音樂之父的巴赫，出生於音樂世家，年輕時就對音樂有滿滿的執著，曾為了聽音樂會，徒步來回走數百公里的路，甚至還被老闆開除。他的脾氣不好，且對音樂的要求非常高，所以每當有團員表現失準，他會氣到把樂譜或指揮棒丟過去，還曾經扯下自己的假髮丟向製造噪音的人。不過愛生氣歸愛生氣，他可是很疼老婆和小孩的，因為第二任妻子安娜·瑪格達萊娜想學鋼琴，為她作曲並整理了鋼琴小曲集作為她的練習曲，而兩任妻子共為他生了 20 個孩子呢！

15.

貝多芬的迷弟

舒伯特

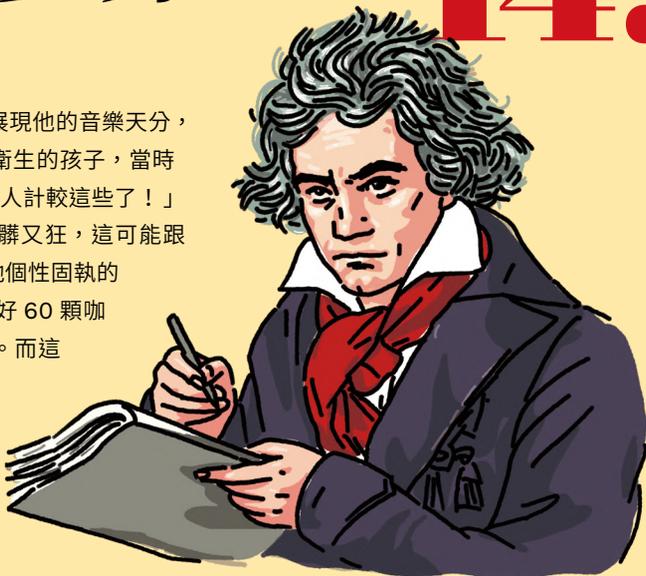
Franz Seraphicus Peter Schubert

Ludwig van Beethoven

麟亂到出名的音樂狂人 貝多芬

14.

大名鼎鼎的作曲家貝多芬，兒時就開始展現他的音樂天分，但在生活上卻是從小就被鄰居嫌棄不愛衛生的孩子，當時他回嗆：「等我成為名人之後，就不會有人計較這些了！」但出名後的貝多芬依然很邋遢，頭髮又髒又狂，這可能跟他迷信剃髮、剃鬚就會喪失靈感有關。他個性固執的徹底，還堅持每天喝咖啡都必須用上正好 60 顆咖啡豆，不能多也不能少，他會親自檢查。而這位不善於交際的音樂狂人其實到了音樂生涯後期就已漸漸失聰，但仍持續堅持創作，對音樂的狂熱讓人佩服。

浪漫樂派音樂家舒伯特逝世已近兩百週年，英年早逝的他一生都過得相當貧苦，需要依靠朋友接濟才得以生存，雖然一生創作了六百多首作品，卻沒有讓他的經濟獲得改善，反倒是去世之後才逐漸成名。他是即興大師，曾在一個餓肚子的夜晚，於某家餐館即興寫下經典《搖籃曲》換得一盤燉菜。他極度崇拜貝多芬，曾親赴他家拜訪數次都沒遇上，而讀過舒伯特樂曲的貝多芬也稱讚：「我聽見了閃耀的光芒。」等兩人終於見到面，貝多芬卻已病入膏肓快要離世，不久舒伯特也跟著病倒，臨終願望便是葬在貝多芬的旁邊。

Gravicembalo Col Piano e Forte

16. 鋼琴如何成為 家喻戶曉的樂器？

鋼琴可說是最普遍、最大眾化的樂器之一了，它的前身可追溯自古鋼琴、大鍵琴，古鋼琴聲音細緻柔美，適合較小的演奏空間，大鍵琴的聲音則要比古鋼琴大一些，在鋼琴尚未被發明的巴洛克時期，是最受歡迎的鍵盤樂器。此二者各有優缺點，但都無法完美調節音色，所以當時的作曲家必須想辦法透過譜曲技巧，發揮樂曲的更多可能性。

直到 1709 年，義大利的克里斯多福里發明出了世界第一架鋼琴，共有 54 個琴鍵，並將其取名為「Gravicembalo Col Piano e Forte」，意思是可彈出強音和弱音的大鍵琴。因為能透過手指力道產

生有層次的力度變化，在上流社會越來越受歡迎，後來又在西方各國製琴師改造更新之下，成了現今標準的 88 鍵鋼琴。

鋼琴約在 18 世紀末漸漸取代大鍵琴的地位，而巴赫在推廣鋼琴上可說是功不可沒，據傳他是第一個在公開音樂會演奏鋼琴的音樂家，也譜寫了不少鋼琴鳴奏曲和協奏曲，帶動莫札特、海頓等人創作出更多適合鋼琴的曲子。後來莫扎特和克萊門蒂在維也納王宮裡舉行了世界首次的鋼琴演奏比賽，又更進一步提高了鋼琴對後世的影響力。

17.

作曲聽起來很難， 我能試試看嗎？

你相信嗎？其實每個人都有作曲的能力，走在路上隨性哼唱哈哈就可以成為一個曲調，但之後要怎麼呈現才是最難的事情。所謂作曲就是同樣的曲子能唱十遍都不走調，那麼這個旋律就成立了。再來就是要想辦法把口中哼唱的旋律記下來，無論透過簡譜或五線譜，寫下來是第一步；加上樂器、節拍、配樂，完成後若你的音樂能讓另一個人完整唱出來，曲子就已然誕生。

18.

音樂家小心 呵護的雙手

無論演奏何種樂器，手指都是音樂表現時的重要途徑，被音樂家們視為生命般珍貴，因此他們從小就要避免容易傷到手指的活動，如打籃球、保齡球、切菜烹飪等。此外，定期修剪指甲也很重要，要盡可能剪到最短，而先天甲面較大的樂手就比較吃虧，就算指甲已剪到極短，彈奏時仍很容易敲到琴鍵，阻礙音樂表現。彈奏弦樂器也是一樣，必須要讓指尖肉露出才容易按弦，且左手也要盡量避免戴戒指和手錶等首飾，否則很容易撞到琴，影響彈奏的順暢度。

19.

大提琴界公認最難 演奏的樂曲是？

德弗札克的大提琴協奏曲，宣洩著思鄉與苦戀情懷，被譽為 19 世紀最偉大的大提琴曲目，也是所有學習大提琴的音樂人必學的曲子。它以浪漫、抒情旋律和高難度的技巧著稱，整體樂章結構非常完整，幾乎所有的大提琴技巧都融合在作品裡，是業界公認的標竿，若能將這首曲目掌握到百分百熟練，就能被稱為是已到一定 Level 的演奏家了。

Cello Concerto by Antonín Dvořák

指

Conductor

揮

指揮的工作到底是什麼？是不是經常有看沒有懂？沒有指揮樂團就不能演奏嗎？不瞞你說，指揮正是樂團或是合唱團的靈魂人物，就如電影導演一般，是賦予作品精神、整場演出的核心。每位指揮家都有個人風格和喜好，對曲子的解讀不同，呈現樂色也會有所差異。

打拍子其實只是指揮的工作之一。指揮家最重要的任務還有熟讀樂譜、了解樂器演奏方式，要

能體會作曲家想傳達的意念，經過消化、轉化給予樂譜生命力，接著帶領樂團演繹樂曲，呈現他心中理想的音樂樣貌。因此指揮的肢體動作、律動、手勢和眼神，便是用來與樂團溝通的媒介，而每位指揮家的引導風格也皆有不同。教科書通常會這樣說：「拿指揮棒的手是用來打拍子，沒拿指揮棒的手是給予情感。」不過指揮棒是否使用則因人而異，也有很多知名指揮家是不使用的，端看哪種方式適合自己。

22

指揮棒會是人間凶器？

* 歌詠功德及偉人事蹟

相傳最早的指揮棒是一支光滑的木製手杖，為教堂修女謳歌*時所使用；1820年德國音樂家史博公開在音樂會上使用指揮棒，完美演出備受討論，後來音樂家孟德爾頌更著手以鯨魚骨為材製作，現代指揮棒的雛形於是誕生，並在19世紀浪漫主義時期廣為流傳。

不過早在17世紀的音樂演奏，便開始鼓勵指揮家用沉重的樹棒敲擊地板，以保持節拍一致，孰料竟也因此引起一樁「殺人事件」。法王路易十四的宮廷音樂家盧利是巴洛克時期重要的作曲家，1687年盧利指揮演出時，意外被樹棒砸傷腳，雖然當下忍痛表演完整首曲子，卻因為傷口感染，不幸引發敗血症而去世。

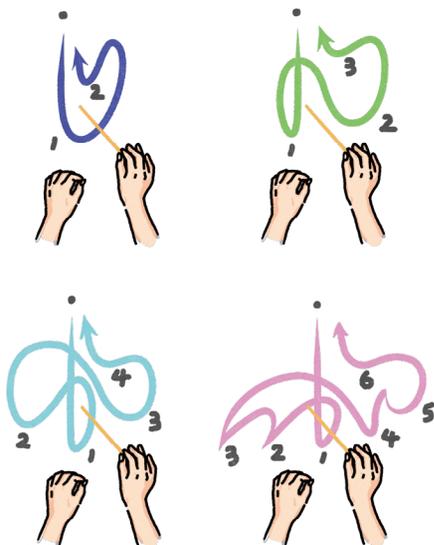
23

牙籤也能當指揮棒？

人稱「指揮沙皇」的俄羅斯傳奇指揮家葛濟夫，又稱地球上最忙的指揮家，幾乎每年都有超過200場的演出。關於葛濟夫有許多小趣聞，傳說他不太喜歡彩排，也不愛用指揮棒，因為嫌指揮棒太長礙事，他總會拿出小小的牙籤來指揮，加上他生動（激動）的肢體和表情，模樣十分逗趣。

24 指揮在比劃什麼？

大部分樂譜的每個小節都有固定指揮方式，通常拍子越多越快，指揮方式會越複雜，指揮家奮力揮舞的手臂不只打拍子，也控制著樂團的音量，動作越大表示聲音要越大。但對剛接觸古典樂的人來說，經常是有看沒有懂，請記住一個原則：每小節的第一拍永遠是往下，而最後一拍永遠是往上收回來，只要掌握要點，不管拍子多複雜，都能看懂指揮的拍點。當曲子終了，指揮將高舉的手放下，樂團便會跟著放下樂器，代表樂曲結束。

打 擊 樂

40

高 雄 鼓 道 場

邁入第八個年頭的「高雄鼓道場」，是在地少數的街頭民族打擊樂團，小隊由蔡嘉祥、吳家綺、林書瑜三位夥伴組成，結合非洲鼓、太鼓、迪吉里杜管、手碟以及人聲吟唱，演奏一首首澎湃、帶有濃厚民族氛圍的打擊樂曲。這幾年常能見到他們不定期在高雄駁二、衛武營、愛河河畔演出，美好樂音總是讓街頭上的人潮不自覺停下腳步聆聽。2020年，他們募資發行了首張EP，將最能代表樂團的三首曲子錄製重現，吸引不少樂迷收藏。

最初的常用樂器只有非洲鼓跟太鼓，團長蔡嘉祥說：「在網路看非洲鼓影片教學時，常被大數據推薦很多奇怪樂器，越來越好奇。」於是他從國外入手了澳洲傳統樂器「迪吉里杜管」、瑞士「手碟」開始自學摸索。2017年，三人為了報名全國街頭藝人大賽，嘗試用上述樂器創作歌曲《山雨》，拿下了音樂組的冠軍，也更確立了以多種打擊樂器演出的表演組成。

圖片提供 — 高雄鼓道場

敲響生命悸動的瞬間

「民族打擊樂迷人的地方在於它很直接，可以打中人心，觸發最原始的音樂本能。」負責人聲和非洲鼓的吳家綺說，樂團在創作時，也會從團員們最有感覺的一段旋律或節奏開始，慢慢加入手碟、迪吉里杜管，或用日本太鼓混合節奏。直言一首新曲不需花上太多時間構思，但會憑著大家對音樂的直覺反應，決定創作是否完成，「只要聽的當下自己也被感動，就會帶去街頭跟人們分享。」

一開始上街頭是為了增加演出經驗，現在對樂團來說，反而是更單純地想讓創作被聽見。林書瑜說，相較過去面對人群的緊張，如今更希望大家能多靠近，而他們會從觀眾表情觀察對作品的反應，甚至也曾聽過民眾提及，聆聽音樂感動落淚的回饋。一切的互動都讓高雄鼓道場更堅信，一首歌就算沒有詞，旋律、節奏就能帶人走進音樂世界，享受純粹而自然的生命本質。

民 俗 樂 器

有 故 事

41

攝影——羅健宏

迪吉里杜管

由澳洲原住民發明，距今已有千年歷史的迪吉里杜管，一直以來都被視為能跟祖靈溝通的特殊道具。透過循環呼吸及震動嘴唇讓樂器產生共鳴，重現風聲、鳥鳴等大地原始聲響。

常見尺寸落在一至三公尺左右，有些可以任意伸縮，傳統會用白蟻蛀蝕的空心桉樹製作，因此每隻音色都不大相同。它獨特的共鳴，常被電影拿來表現懸疑和緊張的氣氛，除大自然音效，樂器還能模擬宇宙般的神祕聲響，更曾有人用 Beatbox 技巧吹奏，要是祖靈真能聽見，大概也會說超酷！

跟 祖 先 溝 通 免 煩 惱

非 洲 鼓

聚會自用兩相宜

起源於 13 世紀非洲曼丁人的馬利王朝，外形如酒杯造型的非洲鼓，是西非當地最具代表性的樂器之一。過去無論是重要的慶典儀式，還是一般日常娛樂，都能看見它的蹤影。不過在傳統社會，非洲鼓只限男性使用。

在材料選用上，堅固的非洲硬木通常作為鼓身使用，並搭配羊皮的鼓面。通過徒手敲擊表面的不同位置，一共可發出低、中、高三種不同音階。除了獨奏演出，非洲鼓也常搭配另個傳統樂器「敦敦鼓」，結合兩種不同的音色組合，讓演出魅力再加乘。

42

真的

不是

飛

碟

入

侵

侵

侵

手 碟

造型就像外星飛碟的手碟，誕生於西元兩千年，是兩位瑞士音樂家參考印度陶罐鼓、中美洲千里達島鋼鼓而發明的全新樂器，依照尺寸大小的不同，音階數量從最少八個，到最多 16 音左右。

彈奏時，演奏者需用拇指或食指指腹敲擊樂器表面，而中央突起、外圍凹陷以及平面處，可發出不同音高的共振音色。由於音域不廣，單獨演出時通常會搭配多顆手碟。雖然材料是堅硬的鋼鐵，拿取時還是得小心輕放，若不小心撞凹，美聲可能會變成謎之音。

43

實 驗 音 樂

44

實驗就要做
沒有人做過的事——

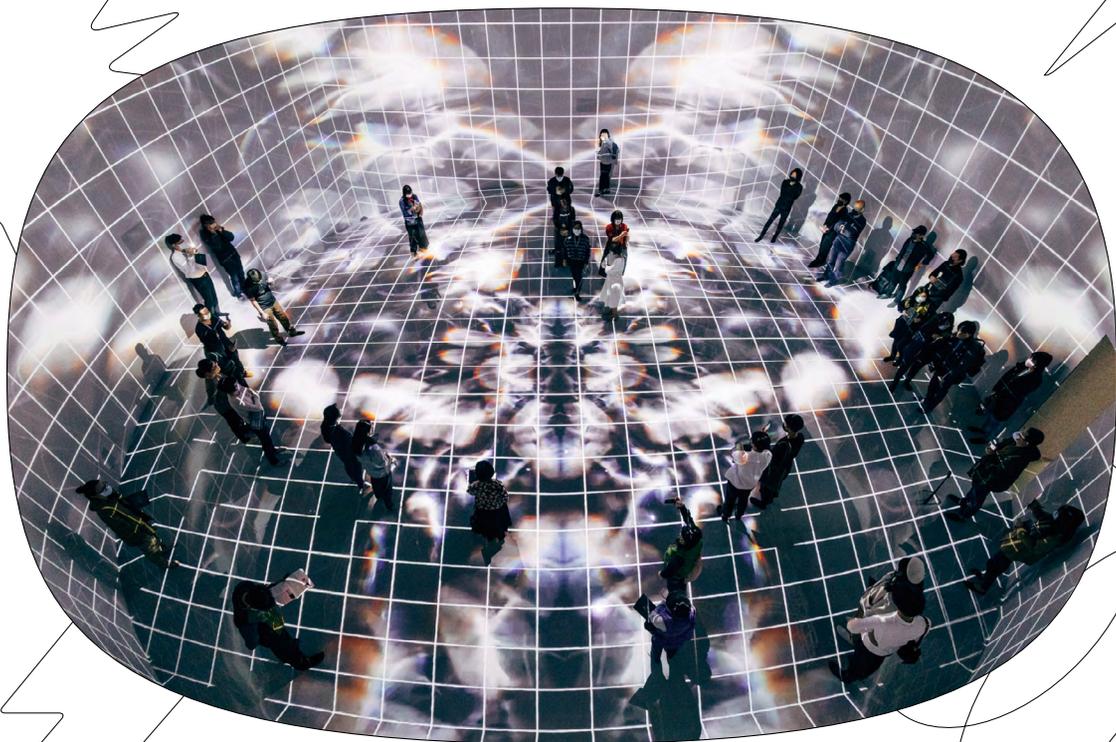
聲音藝術家
李婉菁

音樂產業走向數位化多年，創作型式也變得多元，現在做一首歌不一定要在錄音室，只要有電腦軟體就可以在家作業，甚至需要的樂器都有現成素材可使用。但在十多年前，用電腦做音樂可不是件容易事，光是要在音軌中加入不同的聲響，就得耗費大半功夫，更不用說是像聲音藝術家李婉菁，挑戰開創性十足的電子實驗音樂。

打開軟體 Max / MSP，李婉菁首先在作業介面上，加入 Notein 的指令，好讓音樂鍵盤輸入的訊號，可以被軟體解讀，接著又增加讓訊號延遲的 Pipe，把兩者串接起來。整

個過程看在旁人眼中，完全無法想像是在「做音樂」。她笑笑地說：「很瘋吧！」這就是她玩實驗音樂的方式之一。

90年代初期，歐美興起實驗音樂的浪潮，當時人在美國進修的李婉菁，選擇了以電腦音樂作為研究對象，用科技來製作聲音，實驗現代聲響在不同創作手法中的可能。她說，為了更能打動人心，傳統作曲會有一些規則需要遵守，好比調性、和聲、旋律、段落結構等等，但電子實驗音樂就不受這些限制，可以全部都有，甚至更多，也能夠產生不同質地的聲響，或改變原始音頻。

演奏 許棟嬰
場地提供 輔仁大學音樂學系

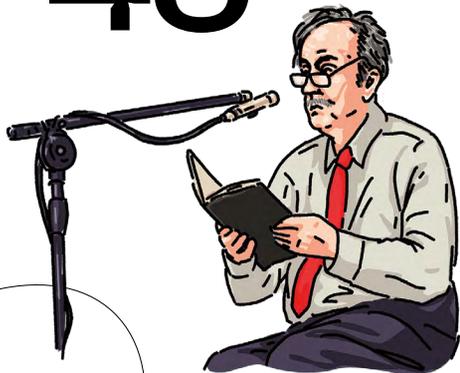

好比《扮仙》這首七分鐘的音樂作品，便使用了大量效果器，重新詮釋傳統八家將陣頭的氣勢與聲響。以往在廟會中用來加強現場氣氛的手鑼，她改變了敲擊節奏，讓樂聲成為轟鳴，與環繞鼓聲產生強大的張力。李婉菁說，她習慣從生活熟悉的事物、聲音印象發想，不光是作曲，還用聲響來說故事。而《扮仙》，便是關於八家將隨樂聲跳著陣勢，最終跳成神仙的故事。

不只是專注於純音樂的實驗，李婉菁也跨足劇場與影像創作。長年與牯嶺街小劇場合作，也為電視劇、紀錄片配樂、投入教學現場，「實驗其實就是跨領域，對我來說就是做沒有做過的事情。」近幾年沉浸式概念興起，她說這將是自己下一步的實驗方向，而籌備多時的電子實驗音樂劇《五月》將在今年正式演出，又是一個關於音樂實驗的新里程碑。

圖片提供 超維度互動
攝影 蔡耀微

45

朗讀也可以是實驗音樂——

阿爾文·路希爾

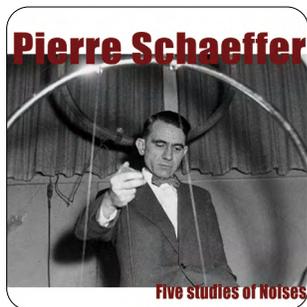
去年剛過世的美國作曲家阿爾文·路希爾，長年來都在顛覆音樂的既定印象。最廣為人知的作品，是他在1969年發表的《I Am Sitting in A Room》，錄下一段口白，重複播放、錄音，表現聲音在空間裡的各種變化。最初清晰的話語，經過數十次的反覆錄音變得模糊，甚至已經聽不清最初的內容，只剩下猶如科幻電影般，與第三類外星生物接觸時的音波。現場表演時，阿爾文·路希爾會坐在椅子上，拿著翻開的書，對著麥克風唸起內頁句子。雖發表已相隔半世紀，現在看起來依舊是前衛到不行。

46

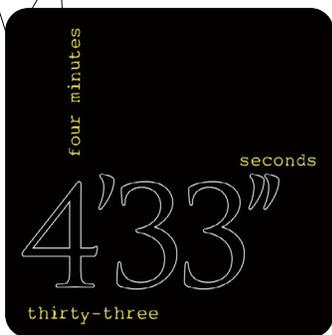
在
玩
什
麼
？
實
驗
音
樂
究
竟

簡單來講，實驗音樂就是在嘗試不同的可能。好比人類創造的網路迷因，先加點什麼、再來點什麼，最後長出一個不能用現有音樂分類、難以用流派定義的曲子，就可以被稱作是廣義的實驗音樂。

挑戰既有音樂規則，加入各種未曾見過，以及出乎意料的元素於音樂之中，這樣的行為自1950年代開始盛行於歐美，不過法國作曲家皮埃爾·舍費爾在更早以前，便已嘗試將錄音拼貼組合，挑戰當時大眾認為音樂等於樂器演奏的觀念。而後不少音樂家開始用「實驗音樂」定義這類創作，美國作曲家約翰·凱吉是其中一人。他曾將螺絲、橡皮擦等物件放在琴弦，幫鋼琴加料，透過敲擊干擾讓琴聲產生不同質地。

© Puzzle Productions

© The Sound Corporation

約翰·凱吉最具代表性的作品《4分33秒》，共三個樂章，演奏時，從頭到尾不彈奏任何一個音，無聲的震撼，讓早習慣既定音樂型式的人們一頭霧水（但他真的不是在開玩笑）。種種開創性的嘗試都為音樂界帶來了強大衝擊，虛實之間，為聲音帶來嶄新概念，也引發實驗音樂的更多討論和玩法。

聲音藝術家李婉菁解讀，實驗音樂的「實驗」像是一種提醒、一種顛覆、一種翻轉，告訴聽眾接下來要聽到的這首曲子，將有作曲家想要嘗試的元素在裡面，裡頭存在意想不到的聲響，請做好心理準備（笑）。到了現代，除了改造樂器、自製樂器，很多實驗音樂會以多媒體為媒介，聽眾可能覺得實驗性十足，但或許在作曲家認知裡，聲音的虛實整合早就是日常的一部分。

47

聲
音
創
作
程
式
推
薦

科技日新月異，玩音樂只要有台電腦就可以動手玩。例如：蘋果電腦專屬的軟體 Logic Pro 就是聲音藝術家李婉菁常用的程式。假如是新手入門，可試試看 Spotify 旗下的程式 Soundtrap，內建數千種素材、百種樂器聲及效果器，無需下載可直接雲端操作，目前有電腦跟手機兩種版本，重點是還不用錢！

本事

BENSHI

本事十六號

Winter 2021

發行所 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

董事長 朱宗慶

發行人 簡文彬

總編輯 朱逸群

企劃執行 陳巧儀、劉若余

企劃主編 許雅欣 (Arya.S.H)

執行編輯 Gill Li、Stella Tsai、游姿穎、羅健宏、劉亞涵

編輯助理 蔡婕妤

設計統籌 洋葱設計 Onion Design

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying)

+886-7-262-6666

830043 高雄市鳳山區三多一路1號

service@npac-weiwuying.org

www.npac-weiwuying.org

2021年冬季號

出版日期 2022年2月

版權所有 All rights reserved

©2022 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

表演藝術，是一門結合音樂、舞蹈、戲劇、文學、視覺等多元豐富的專業，從古迄今跟著人類生活不斷傳承、演化。一部演出裡，有對技藝的追求、滿滿的美學創意、人文意涵和想像力，透過欣賞與參與的深化，讓人與人之間有深刻的互動、理解、思考，是能觸動多重感官及覺知的生命體驗。

表演藝術 101

PERFORMING ARTS 101

指揮棒曾是人間凶器？

Staff Only! 舞台特殊機關大公開!

歌劇、音樂劇傻傻分不清？

ISSN 977-252320500-2
9772523205002

12

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

定價 230 元 優惠價 180 元