

衛武營 當代音樂平台

衛武營以場館資源成立三大平台，支持臺灣表演藝術的孵育與發展，其中「當代音樂平台」為涵蓋展演、培訓、實驗與實踐等不同面向的計畫，緊密連結創作者與演繹者，同時每年透過精彩的展演節目，為觀眾打開奇妙多元的聲響世界。從深化創作與演繹的技藝到大眾參與的聆賞方式，「當代音樂平台」畫出傳統至當代的光譜，在最能展現臺灣多元特色和歷史脈絡的音樂藝術裡，演練經典、實驗創新，讓觀眾聽到時代尖端的聲音，也讓新世代的脈動在經典中傳承。

在本期附錄的活動設計中，讓我們放掉對音樂的預設、預期，跳出耳朵的舒適圈感受不同於傳統的聽覺體驗；除了從傳統到當代的變化，也藉此機會認識更多傳統樂器的當代語彙。

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese opera

音樂劇
musical

editor

賴柔蒨

illustrator

薛琮憲 Tsung-Hsien Xue

風笛家族與傳統曲目

1
〈Run〉

2
Sonneurs
作品集錦

風笛的起源尚未有定論，目前已知最早的紀錄是西元前 1000 年，安納托利亞（西亞）的一個石版畫。隨人類遷徙、征戰而傳播，13 世紀時，風笛在歐洲已有一定程度的發展。如今風笛種類繁多，其中以蘇格蘭風笛知名度最高，另還有愛爾蘭風笛、澳洲風笛等，形式都略有不同。風笛隊在英國軍隊裡扮演重要角色，隨軍征戰鼓舞士氣，蘇格蘭風笛軍樂隊的演出世界聞名。

3

傳統愛爾蘭
風笛演奏

4

2019 愛丁堡
軍樂節演出

你覺得風笛的聲音有點耳熟嗎？
是不是有點像我們熟悉的嗩吶呢？

源自東方的古老樂器包含嗩吶、二胡、琵琶、西塔琴等，部分臺灣當代國樂演奏家也嘗試突破傳統，透過翻新、跨界或創新，為這些古典樂器的演奏帶來不同面貌。

5

鍾玉鳳的
琵琶作品〈簡單擺〉

6

王滢潔的二胡演奏

想想看

1 嗩吶在廟會中扮演重要角色，你能舉出含有嗩吶的傳統樂曲嗎？

20 世紀以降的當代音樂

很多人容易將沒有歌詞的藝術音樂，如交響樂、管弦樂、鋼琴演奏等歸類為古典樂。事實上，20 世紀以來，許多音樂家打破音樂的傳統界線，如調性、韻律、旋律、和弦共鳴、樂音等規範限制，這些脫離古典定義的音樂稱作「當代音樂」（contemporary music，又譯「現代音樂」）。

創作源自生活，作曲家透過音符表述自我。當古典曲式難以反映現代的生活與心境，或者過度強調技巧，創作者遂另闢蹊徑。一位當代音樂家通常融匯多種音樂概念、技法於一身，這樣的跨領域演奏者在面對不同類型的音樂時，會切換不同演出形式，因此當代音樂的樣貌跨界多元，難以簡單定義。

主題一：傳統與當代的比較

蘇格蘭風笛演奏傳統民謠〈斯凱島船歌〉

艾爾萬·克哈維的當代風笛獨奏《Goebbels/Glass/Radigue》

畫下你對聲音的感受

聽到音樂、聲響會讓你聯想到什麼畫面嗎？讓我們試試看將聽覺視覺化，將你對音樂的感覺轉化為圖像。

- 1 先聽音樂，再以顏色、線條、形狀為主要元素（正方形、多角形或不規則形，重疊、交錯……皆無設限），在紙上畫出每首曲子的模樣。「主題一」、「主題二」依序進行。
- 2 看看其他人的畫面，互相分享為什麼這麼畫？比較每個人對同首曲子的感受差異。
- 3 「主題一」、「主題二」兩組畫作相互比較，圖像有哪些異同？請討論為什麼。

主題二：音樂的實驗與即興

許多音樂家受到即興音樂、自由爵士的影響；在這類主張掙脫傳統束縛的音樂範疇中，還有「自由即興」——不預設主題旋律，全然倚賴樂手當下感受進行演出，毫無邏輯規則可言，呈現樂手樂器、空間場域、觀眾氛圍之間的即時對話，探索音樂的本質。

就讓我們來聽聽這些叛逆的音樂類型；同樣在聽過之後，將音樂畫下來。

美國薩克斯風手
約翰·柯川 (John Coltrane)
1974 年《星際太空》

法國低音提琴家
Joëlle Léandre
2019 年演出

臺灣薩克斯風手謝明諺、鋼琴家李世揚、
與日本鼓手／二胡手豐住芳三郎《上善若水》
專輯

想想看

1 主題二的音樂和你平常熟悉的音樂，有哪些不同或相同的感覺？請融入將音樂轉化為圖像過程中的心得，試著說明。

2 透過圖像畫面再詮釋我們所聽到的音樂，帶給你在聲響和聆聽方面什麼樣新的感受或體驗？

你知道耳朵會自己挑音樂嗎？

當我們太過於習慣某種類型的音樂，聽感容易被定型，慢慢就難以接受其他種類的音樂了。打開耳朵的方式就是訓練它，廣泛聆聽各類型的音樂！

發行人 簡文彬
總編輯 朱逸群
校對 連映涵、翁玉芬、李詠嫻、陳巧儀
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 07 - 262 6666
網址 www.npac-weiwuying.org

作者 張凱伊、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨、劉佳旻
插圖 低級失誤 SAITEMISS、Mich Yeh 葉依柔
詹雨樹、羅荷、曾耀慶、GGDOG
薛琮憲 Tsung-Hsien Xue

手冊顧問 朱芝屏、湯云瑋、黃一軒、郭仕芸

手冊主編 蔡雨辰

美術設計 陳怡璇

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 2 月
