

擊體共鳴：臺藝大音樂演奏跨界探索

1、緣起

隨著新媒體與電聲技術在當代音樂中愈加普及，音樂的表達方式逐漸打破界線，進一步延伸到多媒體創作、電子音效與視覺效果的結合。此次演奏會「擊體共鳴：臺藝大音樂演奏跨界探索」（以下簡稱「擊體共鳴演奏會」）將於 113/11/21 14:00 舉辦，結合「臺北數位藝術媒合平台（原臺北數位藝術中心）」，進行演出與音樂教育的新樣態呈現。

演奏會由台灣藝術大學音樂系廖海廷助理教授指導，音樂系李玟昕、張祐翔、陳芃妤帶來三首羅素•華頓 Russell Wharton 的樂曲，包含，《王國》（2020）、《海洋》（2021）、《大都會》（2020）（Russell Wharton: Kingdoms、Aquatic、Metro，樂曲內容詳附件），讓演出者探索當代曲目，除了樂譜上的資訊，嘗試面對從音樂出發的多媒體作品，打破音樂詮釋的既有框架，為觀眾開拓新穎的視聽體驗。

主辦單位：臺北市政府文化局

執行單位：大可創藝

合作單位：財團法人工業技術研究院

演出單位：國立臺灣藝術大學

2、報名方式

報名表單：<https://forms.gle/k9Ti3CsgCMAk8RB28>

(如有公假需求需額外發文，請於表單中說明)

3、主視覺

4、活動目標

「擊體共鳴演奏會」除鼓勵學生理解多媒體元素的應用外，也希望當代音樂教育者深入了解當代音樂演出多樣可能性的契機。藉由實地觀摩並探討多媒體運用，教師可將新的教學理念帶回課堂，激發學生創造力，同時在排練的過程中，分享使用軟體來讓工作過程更有效率，讓音樂教育涵蓋更多元的藝術形式。

「擊體共鳴演奏會」選取三首具電聲與影像元素的當代作品，重點展示多媒體在音樂表達中的應用。透過不同試演的嘗試，探索在影像、音效與情境之間如何平衡，讓學生學習在多媒體框架下進行個性化詮釋。並在排練過程中導入影像與音效設計的專業軟體，幫助學生與教師提升排練效率，開拓數位工具在教學與排練中的應用場景，本演奏會預期達成以下目標：

1. **展示當代音樂詮釋能力：**理解電聲與影像在音樂中的角色，並探索如何詮釋多媒體作品。
2. **多媒體呈現音樂故事：**透過視聽結合，創造更具體驗感的音樂表達，讓觀眾不僅聽見音樂，也能看到音樂背後的意象與情緒。
3. **推動當代音樂教育的探索：**提供教師更多元的音樂教育資源，讓他們在教學中納入當代音樂元素，增強學生對當代音樂的興趣與理解。
4. **數位技術應用分享：**透過數位工具與軟體技術，提高排練與製作效率，並展示如何以更高效的方式進行音樂與影像編輯。

5、擊體共鳴演奏會流程

- (1) 時間：113/11/21 14:00-15:30
- (2) 地點：臺市士林區福華路 180 號 (原數位藝術中心)
- (3) 內容：由台藝大師生展演，並在音樂會後安排座談會，分享當代音樂的教學方法、數位工具應用及電聲音樂的教學經驗。探討如何將當代音樂的概念導入音樂課程，增強學生對音樂科技的興趣，並提升音樂課程的創新性。

演奏會流程

時間	演出
14:00	入場
14:15	開場：工研院 x 臺藝介紹
14:20 - 14:50	擊體共鳴演奏會
14:50 - 15:10	座談會：擊體共鳴 - 當代音樂與多媒體作品的融合與詮釋
15:10 - 15:30	會後茶會交流 Q&A

*本場演出會後交流備有茶點，敬請準備環保杯與環保餐具

6、演奏者介紹

師資介紹：廖海廷

從擊樂手身份出發的創作者，專注於跨域的聲響呈現。

自澳洲昆士蘭省音樂院畢業後前往義大利 Fabbrica 駐村，開始結合現代音樂及表演藝術的創作。隨後前往法國，以「評審一致通過第一獎」取得法國國立巴黎高等音樂院(CNSMDP)文憑。

以詮釋現代音樂作品為中心，沿著當代音樂發展的脈絡，延伸至對聲音的熱愛。

近年專注於模組合成器、自然聲音取樣及原聲樂器的融合，透過劇場式聲響演出、專輯製作、現場聲音表演和跨域合作來實踐創作理念、探索各種發聲可能和聆聽的多樣性。

現為國立臺灣藝術大學音樂系助理教授、Ableton Live 認證講師、音樂 / 聲音工作者。

演出者介紹：

李玟昕

畢業於國立臺灣藝術大學音樂系。目前就讀臺藝大音樂系碩士班，主修擊樂。現師事黃馨慧。喜歡打擊樂帶給人們振奮及歡樂的氣氛，對於中西打擊樂器都有涉略。曾師事吳珮菁、陳盈均、蘇薇之、彭靜瑩；李慧、謝從馨、吳佳珊、李婉惠、魏溫嫻。

- 曾任 TCO 附設少年團及青少年團團員。
- 曾為朱宗慶打擊樂團 2 團及躍動打擊樂團團員。

張祐翔

現就讀國立臺灣藝術大學音樂研究所，現師事廖海廷老師，曾師從韓立恩老師、李幸真老師及楊鏡湖老師。多次在全國比賽中獲獎。大學期間，積極參與校內外活動，獲得台藝大協奏曲冠軍、打擊樂團比賽金牌第一名及全國學生打擊比賽第三名，並隨管樂團赴國外演出，目前為台北打擊樂團團員。

陳芃妤

臺灣藝術大學二年級，畢業於基隆高中音樂班，師事陳蕙如老師、張簡雅紋老師。也積極參與大師班，曾受過陳宏岳老師、簡任佑老師、陳俊庭老師的單獨指導。曾榮獲基隆市木琴獨奏特優第一，基隆高中協奏曲比賽第一，獲得演奏協奏曲之機會。對於音樂演奏和教學抱有極大熱忱，積極爭取教學機會外，更投入參與所有音樂之展演。

附件：

樂曲介紹

羅素•華頓 (1990-)：《王國》(2020)、《海洋》(2021)、《大都會》(2020)

Russell Wharton: Kingdoms、Aquatic、Metro

作曲家 Russell Wharton 為美國年輕的擊樂教育家、演奏家及作曲家。

目前於美國田納西大學音樂系任教，並活躍於美國擊樂樂壇。

「《王國》是我在疫情期間創作的第一個作品，因此我在心理上將這首曲子與我們共同經歷的許多疫情時代的經驗聯繫在一起：計畫被取消、長時間的居家隔離、運動影片、《虎王》以及對世界狀況的巨大焦慮。那是一個充滿強烈犬儒主義和挫折感的時期，負面的情緒隨時可能讓人不堪重負。我認為有必要創作一些帶有樂觀和驚奇感的作品。《王國》、《海洋》和《大都會》正是源於這種需求而誕生的。」

「當我們思考海洋生命時，彷彿是在思考整個世界：龐大的互聯生態系統、驚人的生物多樣性，以及令人畏懼的脆弱性，這一切至今仍然籠罩在神秘之中。生活在海洋中的生物可能是友善的、可怕的、陌生的、壯麗的、巨大的，甚至是微小到難以察覺。」

《海洋》這首曲子不僅受到了海底生命的啟發，也受到了提升人們對這些生命認識的媒體影響，包括《藍色星球》、《地球脈動》、《我們的星球》、《我的章魚老師》和《深海迷航》。樂曲使用了悅耳的和聲，結合波動且不規則的節奏，創造出一種陌生感與希望交織的氛圍。」

《海洋》是一首充滿大自然靈感的作品，展現了作曲家對自然紀錄片配樂的熱情與渴望。樂曲以清晰的旋律開展，伴奏則提供穩定的節奏和和聲基礎。曲中大量運用極簡主義及不規則節奏的動態變化，創造出緩慢且細膩的音響紋理。

作者特別要求演奏者調整節奏的擺動感(像水母一樣!)，以增強張力與釋放之間的對比，讓演奏者與聽眾共同感受自然的震撼與情感流動。

「我總是在電影和電視中找到很多靈感。當我寫作時，我經常發現自己在腦海中想像一部電影，並嘗試為該電影寫配樂。我經常希望能夠在播放作品的同時向觀眾展示我想像中的電影。在目睹了 Garth Neustadter 的《Seaborne》(一部令人難以置信的打擊樂合奏作品)的表演後，我很清楚這是一個真正可以執行的創作。大約在同一時間，我開始迷戀 Qasim Naqvi 的合成器專輯《Teenages》，大約在同一時間，Andrew Lynge 來找我寫一首小鼓獨奏。於是，《王國》誕生了。

受到美國暢銷書作家 Austin Kleon “沒有什麼是原創的”精神，這裡列出了影響這部作品的音樂家：Garth Neustadter、Bon Iver、Hans Zimmer、Qasim Naqvi、Holly Herndon、Mitch Murder、Bill Wurtz、電影：Stranger Things (怪奇物語)、Blade Runner 2049 (銀翼殺手 2049)、Interstellar (星際效應)、Square Peg, Round Hole 和電子遊戲：Hollow Knight (空洞騎士)。

我還必須表揚我的學生，他們先想像到我們有一天可能生活在一個充滿蟲子的世界裡。」

《王國》包含三個部分：工人、獵人和舞者，演奏者需配合音樂和影像演奏，而影像也藉此展現了地球中的小生物在大自然中扮演多種角色的美麗鏡頭。

演奏者必須嚴格執行譜上的所有記號，展現出不同小鼓音色，在不同的樂段利用其指定的方式來演奏，例如使用手指、鼓棒、束棒和鼓刷搭配悶音、滾奏和邊擊等。在節奏上，為了在音樂搭配上產出更多挑戰性和趣味性，加入了三連音到七連音等節奏與音樂交叉呈現及呼應。

「在當今這個時代，當我們對地球的影響成為不斷討論的焦點時，往往容易忘記人類也創造了許多奇蹟。我們的都市中心既令人敬畏又令人畏懼；它們是生產力、貪婪、生活、成就與傲慢交織的龐大系統，這些系統中的系統難以用道德來簡單定義。

無論個人對「大都會」的感受如何，都市的廣闊蔓延中無疑蘊含著許多美麗之處。這首樂曲旨在向都市的光影、能量與壯麗致敬。」

《大都會》是一首充滿挑戰的作品，要求高度的節奏精準度與音響平衡感。整曲中，演奏者需與電子音軌保持節奏緊密同步，尤其中間段落是全曲最難的部分，相當考驗演奏者在技巧、速度、平均度上的能力。

這首作品延續了作曲家在疫情時期對樂觀與奇蹟的探索。作曲家透過欣賞日常生活中的細節，提醒自己存在本身就是一種珍貴的禮物。這種思維不僅能幫助我們在音樂創作與演奏中保持好奇心，亦能在忙碌的生活中找到片刻的安寧與滿足。作曲家希望這樣的感受能在此樂曲中傳達，讓演奏者與聽眾都能體驗到這份對世界的敬畏與感動。

—Russell Wharton