

96 年人文教育革新中綱計畫
子計畫三 人文領域人才培育國際交流計畫

【補助類型-國際交流】

【二〇〇七年 Non Project 計畫案】

期末成果報告

指導暨補助單位：教育部

指導單位：教育部顧問室人文領域人才培育國際交流計畫辦公室

執行單位：國立台北藝術大學音樂學院

計畫主持人：潘皇龍

執行日期：96-9.16~96-9.20

中華民國 96 年 10 月 25 日

活動集錦

照片	日期	內容
	0916	潘老師向韓藝大音樂系主任展示北藝學校簡介
	0916	潘老師與系主任交換韓藝大作品集並簽名留念

0917

音樂會後歡迎宴：潘老師與韓藝大學生

0917

彩排情形(陳立立與演奏者)

0917

彩排情形(陳政文三重奏)

0917

彩排情形(潘老師弦樂四重奏)

0917

陳政文與演奏者

0917

與韓藝大作曲老師朴泰鍾

0917

潘老師與指揮

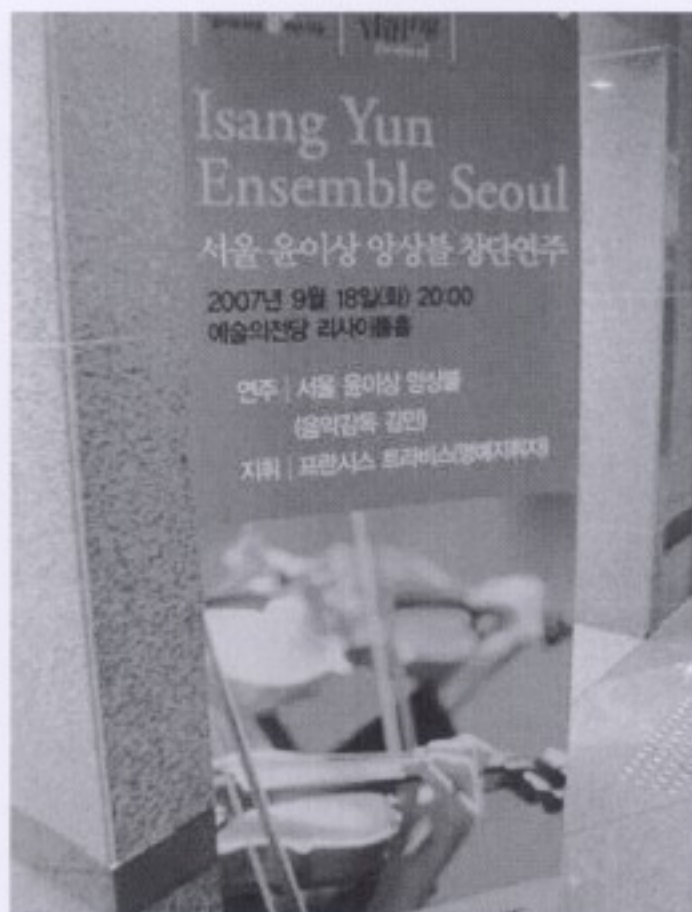
0917

潘老師與演奏者

0917

韓藝大校長在歡迎會上致辭

0918

尹伊桑音樂節活動看板

0918

與上海音樂學院學生

0918

潘老師與尹伊桑女兒

0918

潘老師與尹伊桑夫人

0919

周文中教授在演講會上

0919

周文中演講會後潘老師與李成載

0919

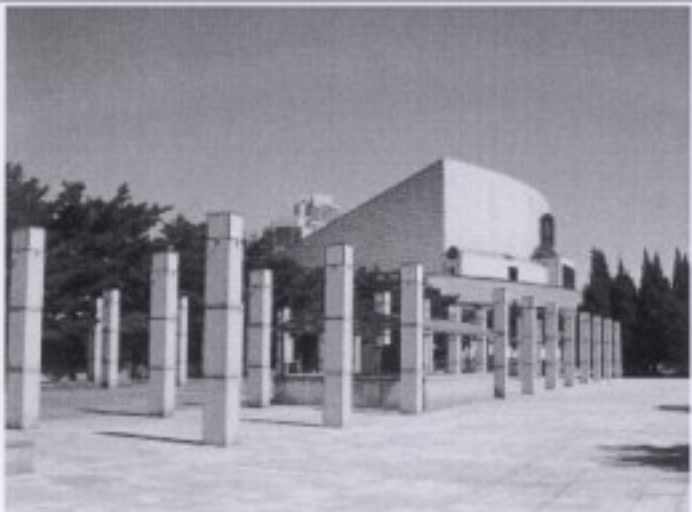
與韓藝大作曲學生交流

Nong Project節目單

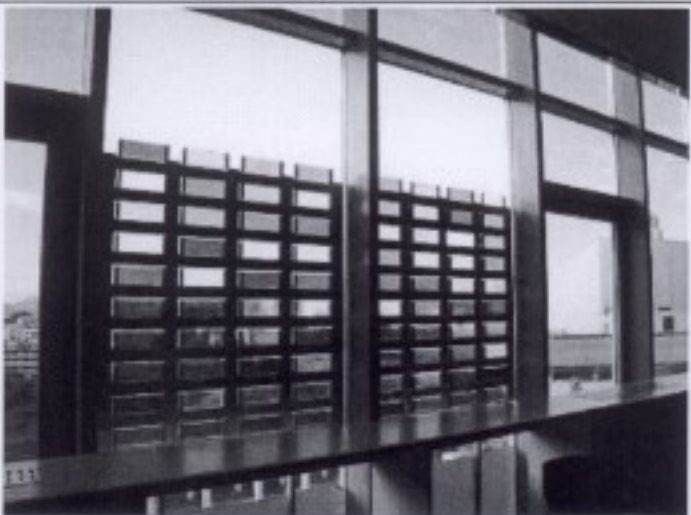

首爾藝術殿堂歌劇院

韓藝大前廣場與藝術殿堂音樂廳

韓藝大音樂與舞蹈學院

韓藝大音樂廳內

韓藝大音樂廳外

韓藝大音樂廳外觀

目 次

一、計畫名稱

二、計畫目標

三、執行情形

四、經費運用情形

五、執行成果分析與檢討

六、結論與建議

七、附錄

一、計畫名稱

二〇〇七年 Non Project 計劃案

二、計畫目標

「Non Project」是由韓國藝術大學 (Korea National University of the Arts, KNUA, 以下簡稱韓藝大) 所主辦的現代音樂交流活動。「Non」即是中文的「弄」字, 有「玩弄」、「演奏」音樂的意涵。「Nong Project」自二〇〇三年起創辦, 並逐漸擴大至國際交流之形式, 今年已是第五屆。活動內容除了韓國首爾市內各大學之音樂科系以及來自國外音樂大學的學生與教授的作品發表, 國際間的作曲者交流, 也包括了以現代音樂為主題的研討會和討論。其交流範圍以東亞各國為主, 包括韓國首爾當地、日本、中國與台灣, 近年來更有美國與歐洲作曲者參與。韓藝大希望藉由這樣的活動, 讓不同文化背景的作曲家相互觀摩。

這次「Non Project」於二〇〇七年九月十七到十九日舉行, 參與者包括了六所首爾的大學, 三所東亞的大學與三所美國的大學。其中受邀的東亞大學除了本校之外, 還有東京藝大與上海音樂學院, 各有一位教授和兩位學生前來參與活動, 並分別提供一首作品, 由韓藝大學生在音樂會中演出。北藝大今年由潘皇龍教授帶領兩名碩士班作曲組研究生陳政文、陳立立前往首爾參加「Non Project」活動, 以期達到國際交流之目的。

三、執行情形

(一) 參與 Non Project 2007

整體而言, 「Non」音樂節全程共計三天, 活動安排上以展演形式為主, 演出場次四場, 另外包含一場演講, 全程共計五場活動; 除此之外, 尚有接待會、音樂會後之餐敘等交流活動。今年更特別邀請了周文中先生, 並在音樂節最後一天分別舉行一場演講和展演作為閉幕音樂會。

(1) 作品排練

抵達首爾的當天, 傍晚旋即進行排練。全程估計共有九組曲目, 分別是來自於上海音樂學院、東京藝術大學與臺北藝術大學三校各三名師生的作品。彩排時間約四個半鐘頭(傍晚五點到晚間九點半), 其中包含了分組指導與溝通以及第一次台上總彩排之行程。關於主辦單位彩排行程上的安排, 擬製表如下【圖表 1】:

【圖表 1】 國際作曲家師生聯展之彩排行程表

	5:00	6:30	7:30	8:30
分組指導	同時分組進行	(各組別彈性運用時間)		
總彩排		上海音樂學院	臺北藝術大學	東京藝術大學

這樣安排的特色在於:(一)、自晚間六點半起, 分組指導與總彩排可以同時進行;(二)、總彩排是既定行程(每組二十分鐘), 但分組指導則可視情況彈性延長; 以及(三)、作曲家認可了整體彩排之成效, 演奏家與作曲家即可休息。

然而，上述行程安排之所以奏效，其乃在於每組作品的演奏者皆不重複(指揮除外)。雖然，這的確是個妥善規劃時間與安排人力的方法，但相對其所需的演奏家也較多—當天九組曲目總計需多達三十三名演奏家。

事實上，這次「Non Project」所發表的作品，皆由韓藝大音樂學系的學生擔綱演出。特別值得注意的是，所有主修器樂的學生都必須修習現代音樂演奏的課程，因此他們演奏現代作品經驗較為豐富，對現代音樂接受度也很高。在排練的過程，我們也發覺到學生們擁有專業的演出水準(弦樂部分的素質更是整齊)，並且願意花許多時間反覆練習。

校方除了提供充足的人力資源外，更安排了充分的排練時間。前一天傍晚先進行分組排練，讓作曲者能與演奏者充分溝通、修正演奏上的缺失，稍後並在音樂廳進行彩排；在音樂會當天的下午還有一次最後總彩排，讓作曲者能在正式演出前再次檢視作品演出。

(2) 「Non」系列音樂會

依照展演性質作劃分，「Non」系列音樂會的四場演出，分別代表不同類型：(一)、韓國當地學生作曲家聯展、(二)、國際師生作曲家聯展、(三)、電子音樂聯展及(四)當代大師樂展—周文中樂展。

然而，進一步由行程與內容規劃上來看，第一天的節目有兩場，分別是上述的前兩類型；換言之，也就是以「一般器樂為創作對象」的展演形式，並提供當地學生與國際師生交流之機會。第二天的節目屬於第三類型。是以「數位化程式為創作對象」的展演形式，但其中也不乏有現場演奏家與(即席或預置的)電子音樂互動的作品呈現，畢竟這些展演形式都屬電子音樂的範疇。雖然當天僅有一場活動，但作曲家卻分別來自不同國家。第三天則是當代大師、華裔美籍作曲家周文中先生的演講與樂展，是一個提供給後生晚輩們與當代經典大師交流的場合。

全程的活動安排與節目內容等相關資訊，擬簡單整理如下【圖表 2】。

【圖表 2】 「Non」音樂節全程的活動安排與節目內容

日期	時間	地點	活動名稱	活動性質	活動內容
2007/09/17	15:00	韓藝大 音樂系 音樂廳	Non Project	韓國當地學生作 曲家聯展	以「一般器樂為創 作對象」的展演形 式
	19:00		Non 21	國際師生作曲家 聯展	
2007/09/18	20:00	韓藝大 音樂系 音樂廳	Non Electronica	電子音樂聯展	以「數位化程式為 創作對象」的展演 形式
2007/09/19	09:00	韓藝大 音樂系 音樂廳	周文中 演講	當代大師樂展— 周文中樂展	演講
	20:00		周文中 樂展		樂展

韓國藝術大學音樂暨舞蹈系系館與首爾市的藝術殿堂規劃在同一區塊裡，其距離主辦單位安排外賓們下榻的飯店，車程不出十分鐘；而全程正式活動的地點都在音樂系的音樂廳裡舉行，因此就安排行程的流暢度而言，是非常便捷的。除此之外，主辦單位也貼心地分別為來自不同國家的團體安排了專屬的接待，以利活動之進行。

韓國當地學生作曲家聯展

「Non」音樂節的開場演出即是 Non Project—韓國當地學生作曲家聯展，是一個跨校性質的聯合展演。參與聯展的學校有五所，共計演出七位學生作曲家的作品：其中除了主辦單位韓國藝術大學的兩位學生之外，尚有梨花女子大學(Ewha Women's University)、漢陽大學(Hanyang University)、淑明女子大學(Sookmyung Women's University)各一位學生，以及兩位來自延世大學(Yonsei University)的學生。然而，這七位學生中有六位為女性，僅有一位來自延世大學的男學生；但相較於稍後將談到的國際師生作曲家聯展，其兩性比例上正好呈現互補現象：十位國際師生作曲家中，僅有兩位女學生。

這是場一氣呵成沒有中場休息的音樂會，節目內容以室內樂為主，從獨奏到八人的室內樂兼有之。以下藉由【圖表 3】，擬整理七位韓國跨校學生作曲家的作品編制與學歷背景等相關資訊：

【圖表 3】 七位韓國跨校學生之作品、編制暨作曲家簡歷(依演出順序)

姓名	曲名	編制	學校暨簡歷
KIM, Soon-Ohk	HWAN	三重奏： 豎笛、大提琴與 Kayakum	韓國藝術大學碩士班一年級
SUH, You-Ra	Soul Flower	六重奏： 長笛、雙簧管、 小提琴、中提 琴、大提琴與擊 樂	梨花女子大學碩士班一年級
HAN, Ji-Hee	Talking Clown	八位演奏者： 三名女高音、 小號、長號、大 提琴、低音提琴 與鋼琴	漢陽大學碩士班一年級
LEE, Jin-Kyung	Essay for Piano	鋼琴獨奏	淑明女子大學
CHOI, Dae-Myung	A Harmonized Hysteric	五重奏： 雙簧管與弦樂 四重奏	延世大學三年級
MIN, Eu-Ree	A Piece for Marimba and Piano	二重奏： 馬林巴與鋼琴	延世大學碩士班一年級
AHN, Hyo-young	My Friends in the Cafe	擊樂五重奏	韓國藝術大學碩士班一年級

國際師生作曲家聯展

音樂節的第二場演出名為 Non 21，是一場國際師生作曲家聯展。其聯合展演之單位分別來自上海音樂學院、東京藝術大學、臺北藝術大學共九位，再加上一位韓國當地作曲教授，共計四位教授、六位學生的作品聯展。

整場音樂會的規劃，是先以中場休息劃分為前半場的「學生作曲家聯展」以及後半場的「作曲教授聯展」兩部份；前半場再以受邀單位劃分之一依臺北、東京、上海之順序。以下，擬將十位國際師生作曲家的作品編制任教單位與學歷背景等相關資訊，依照演出順序整理於【圖表 4】：

【圖表 4】 十位國際師生作曲家之作品、編制暨作曲家簡歷

姓名	曲名	編制	學校暨簡歷
陳政文	Trio	鋼琴三重奏： 豎笛、中提琴 與鋼琴	臺北藝術大學碩士班四年級
陳立立	Postures of Last Blossoms	薩氏管獨奏	臺北藝術大學碩士班一年級
松下倫士 Tomohito Matsushita	Chamber Concerto	九重奏： 長笛、豎笛、 法國號、兩把 小提琴、中提 琴、大提琴、 豎琴及擊樂	東京藝術大學碩士班一年級
佐野秀典 Hidenori Sano	Terzetto	弦樂三重奏： 兩把小提琴 與中提琴	東京藝術大學碩士班二年級
金望	Water at the West Lake	鋼琴三重奏： 鋼琴與兩把 小提琴	上海音樂學院博士班
房小木	In a Stream	小提琴獨奏	上海音樂學院大學部三年級
李建鏞 LEE, Geon-Yong	Haekumgarak	二重奏：吉他 與 Haekum	前韓國藝術大學校長
Kokaji Kuitaka	Double Resonance for Piano	鋼琴獨奏	東京藝術大學任教
尹明五	Si	木管三重奏： 長笛、豎笛與 低音管	上海音樂學院 作曲指揮系副主任
潘皇龍	String Quartet No.3	弦樂四重奏	臺北藝術大學音樂學院院長

然而，進一步談到節目內容的規劃，與前一場展演相似，兼有獨奏到最多的九人室內樂；雖然在人數編制上，相仿的曲目也較前一場多，但彼此之間仍有所差異。例如：人數編制為三重奏的共有四首，兩首分別為弦樂三重奏與木管三重奏，而另外兩首同為鋼琴三重奏的作品，詳細編制上也彼此不同；縱使有三首獨奏作品，卻也分別為薩氏管、小提琴與鋼琴三種不同樂器而作。因此，各個節目之間雖有所同，但也有所不同；這樣的安排，非但契合了活動宗旨，也拓展了這場音樂會更多對照、交流與學習的空間。

(3) 周文中教授講座與音樂會

九月十九日，「Non Project」的最後一天，在早上與晚上分別舉辦了周文中教授的演講與音樂會。這場講座的講題是「Natural Phenomena and Human Emotion」，周教授在三個小時的演講中，說明了自然現象對人類情感所造成的影響，列舉出東方與西方文化的差異處，也闡述了他對於易經、陰陽的思索與應用，並且以他的作品作為實例，向我們說明他將易經與陰陽概念運用到音樂上的手法。透過教授的講述和音樂的例證，我們稍微領略了易經的哲理與奧妙，並能更深入地了解他音樂作品的創作背景與理念，對於晚上音樂會更加期待。

演講的綱要與內容摘要於下表【圖表 5】：

	大綱標題	內容概述	音樂例證
1	傳統繼承 vs. 自然感知	以對線條的定義來看東西方認知觀點的差異：西方認為線條是「沒有寬度的直線」；但東方認為是「帶著不同廣度的波浪曲線」。	《Windswept Peaks 山濤》 模仿中國書法繪畫的筆觸、筆畫
2	對應 vs. 非對應	討論人對自然現象的響應	《Riding the Wind》 以樂器織體組合模仿自然現象(如雲朵)
3	鏡像 vs. 水影	西方藝術的鏡像與東方藝術的水影兩者的差異	《Stream 流泉》 模仿水中倒影
4	對於自然現象的情感與文化之吸引	討論對於自然現象的情感響應(如倒影，回音，寺廟鐘聲等)	《Echoes from the Gorge 谷應》 模仿自然中的山谷回音聲響
5	自然和文化中的虛與實	東方與西方如陰陽兩極的不同	《Twilight Colors 霞光》 融合了東方的哲學、美學觀點與西方的結構、樂器
6	研究與田野調查	以雲南巍山為例，敘述研究與田野調查的經驗和效能	

音樂會演出了周文中教授的四首作品：鋼琴四重奏《山濤(Windswept Peaks)》，第二號弦樂四重奏《流泉(Steams)》，六重奏《霞光(Twilight colors)》，以及擊樂四重奏《谷應(Echoes from the Gorge)》。在四首作品中，作曲者將中國書法、象形文字、易經、陰陽、自然現象等轉化成音樂素材，例如，在《山濤》中，各聲部線條輪流交替出現的手法來自於書法筆畫的接續；《谷應》中打擊樂器的聲響描繪了自然現象；而《霞光》一曲則運用陰陽虛實的概念，將樂器依照管樂與弦樂分成兩組三重奏相對應。

演出曲目概述整理於下表【圖表 6】：

	曲目	編制	年份	使用手法
1	山濤 Windswept Peaks	鋼琴四重奏： 豎笛、小提琴、 大提琴與鋼琴	1989 -1990	1.將編制分成兩組，鋼琴、豎笛一組，與小提琴、大提琴成對呼應 2.結構原則來自於易經 3.模仿書法筆觸，如以聲部線條的交替表示筆畫接續

2	流泉 Steams (第二號弦樂四重奏)	弦樂四重奏		1.共有四個樂章，每樂章皆運用賦格手法寫作 2.以各聲部間音型模仿描繪水中倒影 3.運用東方陰陽、易經的理論
3	霞光 Twilight colors	六重奏： 長笛、雙簧管、 豎笛、小提琴、 中提琴、大提琴		運用陰陽虛實的概念，將樂器依照管樂與弦樂分成兩組三重奏相對應。
4	谷應 Echoes from the Gorge	擊樂四重奏	1989	以各種打擊樂器的聲響描繪出山谷回音的自然現象

(二)插曲與感觸

(1) 插曲：尹伊桑音樂節

今年適逢已故韓裔德籍作曲家尹伊桑(Isang YUN, 1917-1995)九十歲冥誕，韓國與德國為此皆規畫了一系列的節目與演出；而首爾市當地更特別盛大地舉辦了一場尹伊桑音樂節(2007 Isang Yun Festival)，活動時間跨越九到十一(2007/09/16~11/10) 兩個月。值得一提的是，今年首次舉辦的尹伊桑作曲比賽(2007 International Isang Yun Music Prize)，其決賽音樂會也與音樂節之開幕同步。

尹伊桑出生於日治時期的韓國。他在年輕時即清楚意識到自己的角色，且應該挺身而出參與學運，以對抗無政府狀態下的政治困境。在他結束了日本的求學生涯後，一九五六年到五九年，他則到巴黎與柏林進修。在柏林求學時期，他隨荀白克(Arnold Schönberg)的弟子 Josef Rufer 學習，並以前衛作曲家之姿活躍於國際；而他的管弦樂作品《禮樂》(Reak)，首演於一九六六年的 Donaueschingen Festival，並領其進入國際大師的行列。

而一九六七年是他人生中的大轉折，尹伊桑與其夫人 Soo-Ja Lee 在德國境內被南韓的秘密警察依「叛國罪」逮捕，並遣送回韓國。在一連串的審問之後，尹伊桑被宣判無期徒刑。但是經由作曲家史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)與指揮家卡拉揚(Herbert Karajan)等藝文界人士在國際間奔走，不停地抗議與聲援之下，他在一九六九年被釋放。兩年後，他成了德國公民，並長期居留德國，直到他逝世，都未再踏進南韓國土。

在首爾市舉辦的尹伊桑音樂節，今年特別邀請他的遺孀 Soo-Ja Lee 出席，並再節目手冊上發表一片紀念性的文章。值得一提的是，這也是她在睽違四十年之後再度回到南韓，韓國各大媒體也爭相報導這件樂壇盛事。

今年首辦之尹伊桑為首爾尹伊桑和平基金會(Isang Yun Peace Foundation Seoul)及柏林國際尹伊桑協會(The International Isang Yun Society Berlin)。其性質為國際性的作曲比賽，並公開對全球青年作曲家邀稿：以徵求室內樂團(Chamber Ensemble)或小型管弦樂(Small Orchestra)之新作為主，將獎項給予兼具藝術性與文化涵養的作品。據新聞稿表示，自公告日起至截止日(2007/06/15)，共計收進九十一件作品，其分別來自二十三個城市；大會將決賽音樂會行程訂定為：九月

十五日彩排入選作品、翌日則配合尹伊桑音樂節之開幕音樂會並舉行決賽音樂會，並於大師冥誕當天(十七日)舉行頒獎典禮。

擔任本屆作曲比賽的評審共有五位，分別為來自德國的 Nicolaus A Huber、瑞士的 Francis Travis、日本的松下功(Isao Matsushita)以及兩位韓國作曲家 Jun-Il Kang 與黃聖浩(Sung-Ho Whang)。而入圍決賽的作品也有五件：來自馬來西亞的鍾啟榮(Kee-Yong Chong)、韓國的 Myung-Whun Choi、智利的 Miguel Farias、西班牙的 Eneko Vadillo 以及中國的王琳(Lin Wang)。最後的比賽結果，由王琳小姐以其作品《La...de la mé moire》得到首獎，而鍾啟榮先生的《Splattered Landscape III》則得到第二獎。

由於作曲比賽的入圍者也和我們一樣下榻於 Seoul Palace Hotel，透過潘老師的引薦，我們與得到前二獎的王琳及鍾啟榮有了幾次接觸，從他們身上我們看到青年作曲家的活躍自信，並聽取他們自身的學習經驗，實為一次難得的機會。

(2) 感觸

在音樂會中，我們聽見在不同文化成長背景或是不同教育環境下、作曲者創作風格特色的差異，讓我們能互相觀摩。例如在「弄 Project」與「弄 21」音樂會中，有些作品將傳統樂器與西方樂器結合，讓我們有機會聽到韓國傳統撥弦樂器「kayakum」(有 12 條弦)與拉弦樂器「Haekum」：韓藝大學生金順玉的三重奏作品《HWAN》，除了豎笛、大提琴，還加入了類似古箏的「kayakum」，在樂曲中，大提琴也模仿此傳統樂器的技巧，與其相呼應；韓藝大教授李建鏞的作品《Haekumgarak》使用「Haekum」與吉他，音樂中使用了許多傳統音樂的語法，聽來十分典雅。此外，這次音樂會也為我們提供了國際的發表平台，使我們的音樂被其他國家的同好所聽到，是相當難得可貴的經驗。

在五天的活動中，我們認識了許多來自各地、說著不同語言的作曲者：韓藝大作曲系學生安聖民(他此次全程接待我們，也曾在去年「Non Project」中發表作品)、金順玉、安孝泳(她們兩人在這次「弄 Project」發表作品)、金美燕(她是來自北京的朝鮮族，會說流利的漢語和韓語)，韓藝大作曲老師朴泰鍾(他十分欣賞我們的作品)，東京藝大的研究生松下倫士(Tomohito Matsushita)與佐野秀典(Hidenori Sano)，上海音樂學院的博士生金望與本科生房小木。透過各種腔調的英語，我們互相交換在音樂上與生活上的理念想法，也認識了彼此的學校生活、學習方式，分享作曲的甘苦滋味。我們找到了更多知己，也開啟了自己的音樂視野和國際觀。

五、 執行成果分析與檢討

本次參與韓國藝術大學所舉辦的 Nong Project 活動，過程十分順利，作品演出也非常成功，並廣受好評。這場活動秉持著國際交流的目的，參與者包括了六所首爾的大學，三所東亞的大學與三所美國的大學。其中受邀的東亞大學除了本校之外，還有東京藝大與上海音樂學院，各有一位教授和兩位學生前來參與。因此，這次活動的過程中我們不僅與其他國家師生溝通文化內涵、美學思想與創作理念，也互相交換在生活上的經驗與想法，認識了彼此的學校生活、學習方式，分享作曲的甘苦滋味。我們找到了更多知己，也開啟了自己的音樂視野和國際觀。

除此之外，能夠一睹國際大師周文中之風采，並有機會面對面互動，實屬經驗可貴。然而，有幸聆聽其演講更是如沐春風；再者，於其作品展演中，足以見識到大師細膩的創作思維並得以印證其人文思想與內涵。

六、 結論與建議

本校預定明年繼續參加此項活動，並籌劃邀請莫斯科音樂學院、德國柏林藝術大學與本校，舉辦小型國際音樂節。

七、 附錄