

iKultLab

暑期創新音樂營

mw
universität
für musik und
darstellende
kunst wien

國立維也納音樂暨表演藝術大學

國立維也納音樂暨表演藝術大學是全世界最大的藝術大學之一，一百多年來，培訓了無數舉足輕重的音樂家，去年始破天荒舉辦暑期音樂營，以嶄新手法全方位啟發兒童和青少年的藝術潛能！

奧地利學生與香港學生一起學習

大學教授及藝術家親自擔任導師

參加者將獲大學頒發證書

策劃

INTERNATIONAL
CULTURAL PLATFORM

Ponte 樂作坊
della Musica

承辦

新天地 文化旅遊
Mandarin Cultural Travel

L/N : 352508

創新、跨越文化的音樂教育

當今有無數以兒童和青年為對象的暑期音樂課程，以音樂之都為目的地的更是越來越普遍，但啟發孩童和青少年全方位創意的音樂活動卻不多見。為填補傳統課程的空白，國立維也納音樂暨表演藝術大學的三個學系（教育系、作曲系及民族音樂學系）首次聯手設計出這個具創意的實驗性音樂教育課程 iKultLab（暑期創新音樂營），目的是要喚醒孩子創新的本能，不再拘泥於填鴨式的方法，全面提升孩子們對藝術的興趣，而不是只局限於刻板的樂器學習與理論的背誦。大學教授更會親自擔任導師，與幾位本地藝術家別出心裁地指導各課程環節。

課程以音樂營形式進行，由維也納的國際藝術平台（iKultur）主辦，協會一直致力推動文化交流，除了讓奧地利的孩子和青少年參加 iKultLab，更望吸引來自世界各地的學生參與，彼此不分文化和背景，一起住宿、用餐、學習和生活，不僅加強學員之間的交流和分享，也從中奠定了每個孩子更廣闊的國際視野。

是年音樂營選址於下奧地利的拉布斯古堡（德語：Burg Raabs）進行，盼亞洲學生可以一嘗住在歐洲古堡的滋味，並遊踪當地著名景點，全面體驗奧地利的濃厚藝術氣氛。

林維亞 Wei-ya Lin

iKultLab課程統籌主席

國立維也納音樂暨表演藝術大學民族音樂學講師

國際藝術平台主席

課程目標

提升學生的音樂理解力和肢體運動能力，使之相輔相成的活用在演奏層面，全面提高演奏樂器水平。

誘導不懂樂器的學生喜愛音樂，培養他們聆聽音樂的習慣，開發學生的美學潛能。

來自不同文化背景的學生一起生活和學習，建立他們的國際視野。

走訪奧地利人文足跡，體驗偉大音樂家的文化氛圍。

* 參加者將獲國立維也納音樂暨表演藝術大學頒發證書

對象：10-18 歲（不懂得演奏樂器也可參加）

名額：25名奧地利學生及25名香港學生

主要導師團隊

電子音樂、理論作曲

肢體動作與舞蹈

音樂人類學、中提琴

聲響塗鴉、爵士樂理論和演奏

音樂人類學、鋼琴

繪畫、設計

聲響與視藝創作

Johannes Kretz

Shih Kun-Cheng

Wei-Ya Lin

Samu Gryllus

Marko Koelbl

Mahdieh Bayat

Hui Ye

國立維也納音樂暨表演藝術大學作曲教授

編舞家，舞者，舞蹈 — 教育家，前維也納市立音樂大學客座教授

國立維也納音樂暨表演藝術大學民族音樂學講師／中提琴演奏碩士

匈牙利聲響塗鴉學會創辦人／國立維也納音樂暨表演藝術大學作曲碩士

國立維也納音樂暨表演藝術大學民族音樂學博士生／音樂教育碩士／劇場演員

畫家／表演藝術家／aNOther festival 策劃人

聲響視覺藝術家／作曲家

Johannes Kretz

Kun-Cheng Shih

Wei-Ya Lin

Samu Gryllus

Marko Koelbl

Mahdieh Bayat

Hui Ye

學員感想

“

非常有意義的課程！！在這之前即興表演對我來說簡直是世界末日，有趣的是，課堂上老師很少命令我們去做什麼或學習什麼，反而問我們想做什麼、想學什麼，同樣一個東西，給每個人表現出來都會有所不同，來這邊學習到的是如何探索自己、表達自己。

18歲長笛手葉人鳳

我們一般對音樂學習的印象，除了主副修外，就是和聲理論之類的課程，然而有時一味的專業教學，會使音樂學習過程如讀書一般的乏味。這場音樂營令人大開眼界，原來除了埋頭苦練琴藝以外，還有這麼多方式，激發出音樂的趣味性。其實“創意”也是音樂相當重要的一個元素，因此讓我們一起來體驗“玩音樂”的樂趣。

台灣音樂班學生 Daniel Yeh

”

文化遊記

>> 投入奧地利濃厚
文化藝術氣息

>> 參觀歷史文化遺址

>> 造訪偉大音樂家的
生活工作空間

- 01 薩爾斯堡舊城區
- 02 史蒂芬大教堂
- 03 維也納國立歌劇院
- 04 維也納金色大廳
- 05 音樂神童莫札特出生所在地
- 06 莫札特故居－費加洛之家

課程內容

學習和創造即與多樣化的聲響，認識電子音樂設備及實地技術演練，完全顛覆速食式教學，有別於市場上隨手可得的罐頭音樂或是電腦裡的音樂創作軟體。親手製作樂器，創造截然不同的聲響並設計屬於自己的圖騰； 理解和認識不同民族的音樂形式， 瞭解音樂和文化對人的功能與意義；運用自身的肢體表情，動作和聲音，創作屬於有個人風格的曲式和音樂。

>>聲響塗鴉（Soundpainting）

聲響塗鴉是紐約作曲家沃爾特·湯普森（Walter Thompson）在1974年發明的手語，在歐洲和美洲已廣泛被音樂家、舞蹈家、演員和藝術家使用在即興指揮，團體即興和聲上，但對亞洲表演藝術工作者來說，這還是一個陌生的語言。至目前為止，聲響塗鴉已經擁有超過1200個字符，由一位“領導者”帶領一群表演者，以半即興或是全即興方式，來訓練職業藝術家或是業餘愛好者的聽覺，視覺和思維三位一體的同感能力，協調力和注意力。學生學習聲響塗鴉手語技巧後，可以將在其他課程製作出的或是學習到的聲響，輕易地藉由聲響塗鴉應用表現出來。不僅如此，在駕馭聲響塗鴉手語後，學生也可自編小組，指揮同儕，發表個人的即興創作。

>>日常的肢體運動與舞蹈

在日常生活中，我們肢體是在一個自發的，即興的動作：坐下，站起來，轉身，手臂在空中揮舞，抬起腳來跳過障礙，伸展手指把杯子拿出來，搖搖頭，走，跑，跳躍，翻滾等等。這些都可以透過大量的材料來進行實驗與發揮，即興創作和編排。小時候的肢體動作是最豐富，最自由，也是最無意識的，其肢體動作比成年人來的更有變化。慢慢長大後，在教育的抑制下，大部分的學生卻說：“我不會跳舞”。在舞蹈中完全自發性，慾望和感情可以引導孩子們重新發現和認識自己。在本課程中，他們將學習凌駕肢體並完美地執行。不盡如此，我們也可以討論並重新思考一些領域，例如：步行只是一個動作，而跳躍就是舞蹈嗎？拋球不是舞蹈動作，而樹葉在風中飛舞就是嗎？每日肢體的動作只是完成工作而非舞蹈嗎？鋼琴琴鍵上的手指的躍動只是一個肢體動作？抑或是跳舞？試想若能把一個小小動作裡設計成舞蹈，而不僅僅是一個編排設計好的日常運動，或許更好玩呢。那課後的結果會是舞蹈，或是戲劇作品？或兩者兼而有之.....？

>>私人器樂專業課（自由選項，需另外收費）

對於已經開始學習樂器的孩子們，本夏令營也提供私人器樂的專業鐘點課。根據孩子的程度，因材施教。

>>電子聲響與資源的實驗

電子音樂對現今年輕人來說，是非常有吸引力的音樂媒介，但對多數人來說，他們比較熟悉的是預製的商業模式，無法展現特殊的創造性，簡單速成，沒有個性，沒有自我，也是我們俗稱的罐頭音樂。難道沒有其他方法可以使用簡單又新穎的科技來創造聲響嗎？如果創造新的聲響進而把它俏皮地連接在裝置藝術，那種感覺是什麼？會因為激發了想像力和截然不同的敘述方式而令大家倍感鼓舞嗎？為了鼓勵創造力和挑戰自己的極限，本計畫提供了一個密集的課程，不僅要學習創作截然不同的音響，推翻罐頭音樂，也要學習聆聽聲音和理解音樂的內容。

>>美學設計

孩子的創造力深不可測，塑造遊戲的喜悅是很重要的。從小練習和不同美學設計之間的互動，試著把多元的藝術審美觀灌輸給學生們。一首詩或一首歌曲能被畫出來嗎？怎麼用雙手，利用色彩塗料的配合來改變感官的知覺？昆蟲，魚，蜥蜴的眼睛可以看到和我們一樣的色彩和形狀嗎？你能不能讓無形的東西（風，感情等）轉變成可見的顏色？此課程目標不著重在完美的繪畫與設計技巧，而是學習打開所有的感官，用心去觀察四周的顏色和形狀，全面地了解我們的世界。

>>音樂人類學（民族音樂學）

音樂人類學學者研究的學術成果，是滲透不熟悉文化的重要基礎，也是理解陌生音樂和舞蹈文化的捷徑。我們認識我們自己的傳統音樂、民間音樂嗎？歐洲或非歐洲的“鄰居”們，他們的音樂聽起來如何呢？音樂對我，對他，和她來說，是什麼？為什麼大家對音樂都有不同的理解？我們很少有機會在一個私人且密集練習的環境下認識傳統音樂/民間音樂，大部分都藉由商業產品或是媒體報導。了解與認識不同的音樂和舞蹈傳統，不僅增加孩子們對音樂的好奇心，從長遠來看，也奠定了他們多元化，國際化和學習對異文化包容的基礎，進而意識藝術和民間音樂之間的關係，理解藝術對社會的重要與意義。

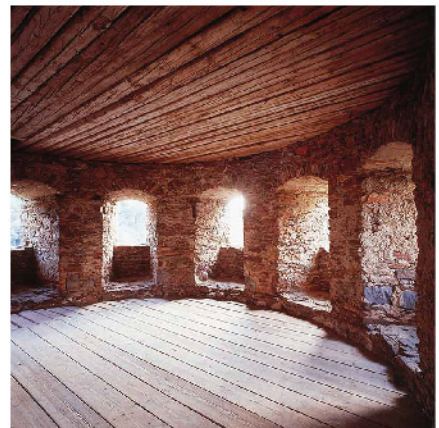

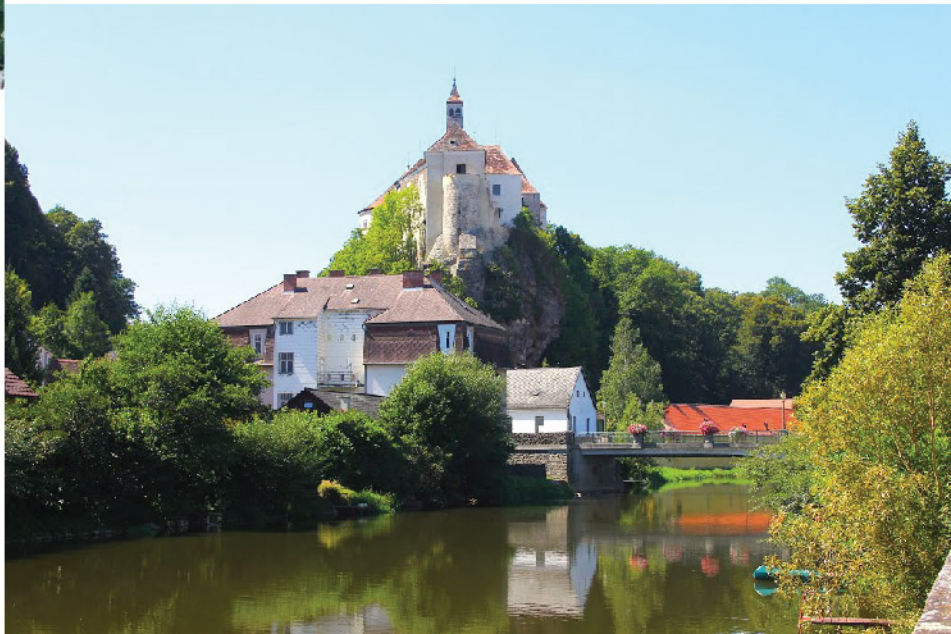
拉布斯古堡（德語：Burg Raabs）座落於下奧地利省的塔亞河邊，在古代，是防衛敵人侵犯重要的觀哨站。拉布斯古堡始建於11世紀，西元1100已被記載在古書內，擁有久遠歷史。其建築價值不可漠視，在岩石堆積層中砌出佔地那麼廣大的城堡，以當時的建築技術是非常不容易的。經歷了千年洗禮後，目前屬於少數歐洲還在使用中的古堡裡，歷史最悠久之城堡之一。而“拉布斯”這個名稱就是來自於創建它的拉布斯公爵及其家族。直到17世紀，因古堡城牆老舊剝落關係，重新被整修過。約15年前，某財團意圖要買下拉布斯古堡，把其改建為商業高爾夫球飯店，遭當地人反對。幸好奧地利一家圖書出版社的老闆願意承擔每年修砌古堡的費用，並每年在古堡定期舉行音樂會，書展，藝術展與詩詞藝術節，拉布斯古堡才有今日在奧地利藝術界的地位。

音樂營在古堡

拉布斯古堡因每年定期的整理與擴建，裏面設備早已現代化，就如我們想像中的城堡一樣氣派舒適。古堡內每層都有衛浴設備，並設有廚房，宴客廳，城堡專屬教堂，單人至五人客房，可以練習樂器的小閣樓，圖書展覽室，餐廳，明鏡沙龍，騎士音樂廳，戶外營火區，河邊戶外游泳休閒區，秘密通道等。可以說是青年學子最佳學習藝術與創意學科的天堂。

2015年版

*主辦機構保留更改行程之權利

22/7 DAY 1 香港 ✈ 維也納

23/7 DAY 2 文化遊記-音樂之都維也納

- 中午抵達維也納
- 史蒂芬大教堂
- 音樂神童莫扎特故居
- 維也納金色大廳
- 維也納國立歌劇院
- 晚餐於市內餐廳
- 入住Austria Trend Parkhotel Schönbrunn或市內同級酒店

24-30/7 DAY 3-9 音樂營

- 音樂藝術課程：聲響塗鴉、音樂人類學、舞蹈訓練、繪畫訓練、電子音樂、聲音採集、樂器課堂
- 戶外及室內團體活動（於古堡進行）
- 音樂欣賞
- 午餐及晚餐於古堡
- 入住拉布斯古堡

31/7 DAY 10 結業典禮-維也納音樂會

- 離開拉布斯古堡，返回維也納舉行結業典禮及音樂會
- 午餐及晚餐於維也納市內餐廳
- 入住Austria Trend Parkhotel Schönbrunn或市內同級酒店

1/8 DAY 11 文化遊記-音樂神童莫扎特的故鄉-薩爾茲堡

- 上午乘坐大巴從維也納出發
- 遊覽薩爾茲堡城區
- 莫扎特出生所在地
- 午餐及晚餐於市內餐廳
- 傍晚抵達維也納
- 入住Austria Trend Parkhotel Schönbrunn或市內同級酒店

2/8 DAY 12 維也納市內觀光-離開維也納 ✈️

- 於維也納市內觀光購物
- 遊覽多瑙河畔
- 午餐於市內餐廳
- 晚上乘坐飛機離開維也納

3/8 DAY 13 抵達香港

修訂版

團費：港幣39,800

團費已包括 住宿、機票*、
機場稅及燃油附加費、音樂
營課程 (私人專業課除外)、
膳食、當地交通及保險。

*乘坐阿聯酋航空往返

承辦

L/N : 352508

策劃

香港辦事處

香港 九龍 九龍灣 宏開道16號
德福大廈 12樓 05室
www.pontemusica.org
admin@pontemusica.org
+ 852 2110 4355

INTERNATIONAL
CULTURAL PLATFORM

Vienna Office
Neustiftgasse 81/17,
A-1070 Wien, Österreich
weiya_lin@hotmail.com
+43 660 8152040

publication PN[®].

Bibliothek der Provinz

edition linz & edition münchen & R4183 PRESSE & edition seiden gasse & edition N & fishbooks
A-10500 Wien, Gumpoldstr. 28, T +43 (0)1 253 37 34, Fax +43 (0)1 253 37 32