

快遞國樂新平台

文／吳毓庭

圖／大叔聊古典、台灣鳥廳院、那個音樂史、郝聲音、國家兩廳院、新匯流藝術講堂、臺中國家歌劇院

「你有聽podcast嗎？」2020年起，這句話成了許多人碰面時的問候，事實上podcast早已問世多年（註一），但它為何會突然在台灣造成流行，有人歸因於藍牙耳機的興起，有人歸因於時代潮流已走到要瓜分閱聽人的「第二注意力」（註二），當然也有人認為是因為疫情限制了實體活動，造就更多網路節目（除podcast，還有線上演出、社群直播等）誕生。無論如何，這些新興傳遞聲音的載體正方興未艾，國樂團／工作者，乃至其他音樂領域從業人士，會視它們為「現場音樂會」替代品，或能從中找到新的作法與價值，都是很值得思考的問題。

Podcast挖掘大小議題

談及目前聚焦國樂主題的 podcast，首推由財經專家郝旭烈主持的「郝聲音」。該節目在去年下半年開播，最初創立如同許多專業達人，試圖在影視、有聲書平台外，拓展分享知識的途徑。然而它的內容卻很不一般；由於郝旭烈小時候學習過二胡，近年又因藝企合作參與、主持過多場TCO音樂沙龍，故節目在企管、投資話題外，也陸續邀請北市團員上節目，以主打演奏家、連帶介紹演出的方式，讓大眾輕鬆走入國樂世界。

相較於傳統的廣播訪談，「郝聲音」反映出了幾個專屬於podcast的特性：時長沒有限制，主持人與來賓能跟隨現場氛圍自由發展內容，許多時候「節外生枝」反而是整集亮點；再者，除了分享知識、觀點，郝旭烈如老友般與音樂家聊天的口吻，也營造出了podcast非常珍貴的陪伴感（註三）。

「郝聲音」podcast別於一般節目的介紹曲目或是節目，主持人郝旭烈與音樂家常在節目中互動演出與演唱。

兩廳院×剝殼花生鋼琴家—徐嘉琪錄製podcast。

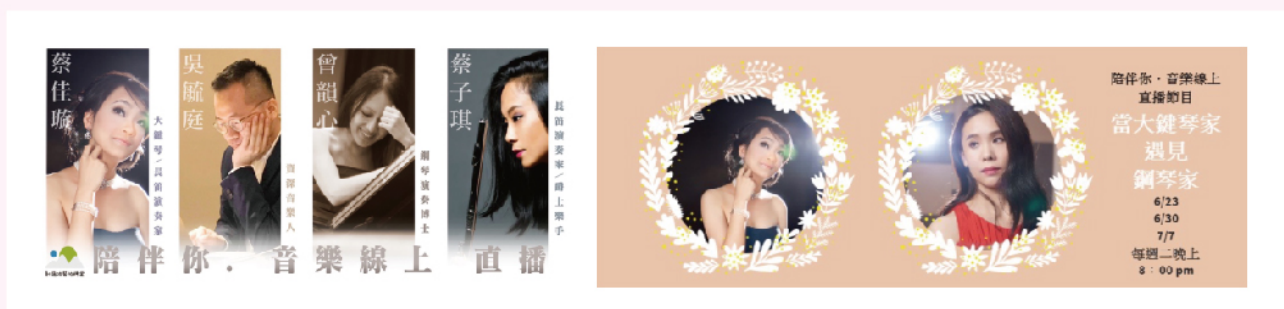
不過，podcast始於自媒體、可以容納多元觀點的特色，似乎在國樂領域還有待發展。像是議題導向的節目，就可藉由「命題作文」，善用主持人不同的背景與切入點鋪陳。不少討論西樂的頻道即抓住這個方向，比如直接以音樂史為開台方向的「那個音樂史」頻道，或是在頻道裡設定題目開講的「剝殼花生」（像是第三十九集「〈鱒魚〉指法」和「大叔聊古典」（像是第七季第四集「聊聊這本書《指揮家之心》」）等。

至於許多節目可能都會因版權受限，面臨「音樂頻道無音樂」的狀況，這時除了像「郝聲音」邀請來賓現場演奏，或「剝殼花生」由主持人鋼琴家徐嘉琪親自錄音，恐怕只有由廣播公司操刀較能克服這一點。美國大波士頓地區（Greater Boston）的WCRB電台是一個好範例，他們將公司過往的現場演奏與訪談，重新剪輯並加入新介紹，製作出「Classical Performance」節目。這樣讓舊資源好好再生的方法，其實也非常適合擁有自家錄音版權的樂團採用。

對照現在國外和臺灣的Podcast音樂節目，在呈現形式上，其實大致不出前面提到的方法，然而真要比較，歐美節目在「節目議題」安排上，確實更具「細究」與「宏觀」的想像力。歷史悠久的英國「愛樂管弦樂團」（Philharmonia Orchestra）長期經營podcast頻道，內容有樂曲導聆、節目說明，還有介紹樂團聲部的特輯（「The Orchestral String Section: An Introduction」）、團員的幕後談心分享（「Late-Night Cabaret」）等，都讓喜愛他們粉絲在音樂會後，對樂團有更親近的認識。另外像是由指揮家魏勒斯坦（Joshua Weilerstein）主持的「便利貼」（Sticky Notes），四月時邀請到樂譜出版社「亨樂」（G. Henle Verlag）的總編輯與英國鋼琴家賀夫（Stephen Hough）連線，暢聊重新校訂海頓五十五首鋼琴奏鳴曲的歷程與思考，無疑具有時代意義的高度。

台灣鳥廳院主持人艾薩克。

「新匯流藝術講堂」是一個匯聚古典音樂、音樂家和聽眾的場域，長期於臉書專頁推廣古典音樂議題與演出分享。

線上直播從工具變創作

關於網路直播，最直覺想到的「線上音樂會」在《新絲路》第71期已有專文分析，但利用直播技術變化出的音樂節目卻仍在探勘初期。

由作家楊照擔任董事長的「新匯流文化基金會」之藝術講堂自去年四月起，便邀請不同音樂人開設直播節目至今，是台灣藝文領域少數持續耕耘此形式的單位。其中的節目大致可分為三類：第一類鎖定「演奏議題」，開講「巴爾托克音樂課」、「巴洛克音樂詮釋」；第二類為「導讀／導聆」，由音樂人介紹音樂名家與書籍；第三類為具有現場演出的音樂家訪談。三種類型算是涵蓋了從一般愛樂者到專業音樂人的需求，只是整體而言，線上直播獨有的「互動性」還未真正開發，成果因此也類似預錄節目。

當然，要音樂直播做到像社交平台直播主，主打個人魅力，或像電商平台直播主，拿著商品（票券、創作）喊價，都非易事，但若能讓直播技術從「工具」轉變成「創作內容」的一部分，或許會產生新的效果。

今年四月底，國家兩廳院即透過直播方式，播放了一場介紹「新點子實驗場」劇作的「新上市投資說明會」。會場上，主持人以股市分析師口吻介紹各標的物內容，並在節目最後公布通關密語，讓線上、線下觀者即時填寫留言以獲取購票折扣，此時「直播」就不再只是「直播」，更是演出內容的一環。另外，像是日本售票平台Zaiko，直接將「直播節目」上架為商品，讓樂迷欣賞音樂會就像觀賞一部紀錄片，能跟隨鏡頭深入演奏、唱者的周圍，都為直播帶出了更積極的意義。

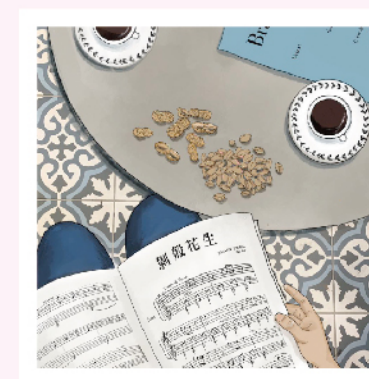

國家兩廳院以「新上市投資說明會」方式用網路直播介紹「新點子實驗場」計畫演出。攝影：張震洲。

註一：Podcast一字由英國記者 Ben Hammersley於2004年創立，用來描述當時新出現的網路廣播節目。

註二：《數位時代》網站（2020/6/17），指涉「不用全神貫注做事的時間」。

註三：《能力雜誌》（778期），見〈求知、陪伴、愛跟風 Podcast開啓聽經濟新戰局〉一文。

推薦中文音樂類podcast

1. 《大叔聊古典》：由藝術經紀人徐鵬博和音樂工作者吳毓庭共同主持，聊書、聊唱片版本，也聊產業內幕。
2. 《台灣鳥廳院》：整體氛圍輕鬆如置身小酒館，內容包含音樂家訪談與音樂節目預告。
3. 《安迪老師》：從Youtube同場加映至podcast，每每以獨到見解細膩剖析音樂作品，備受聽眾喜愛。
4. 《那個音樂史》：兩位主持人暢聊課本上沒寫的音樂史，聽來讓人感到與大音樂家們特別親近。
5. 《兩廳院×剥殼花生》：由國家兩廳院與鋼琴家徐嘉琪共同製作，內容主要為訪談與演奏家詮釋分享。
6. 《郝聲音》：財經專家郝旭烈的個人節目，也是目前唯一持續介紹國樂的節目。
7. 《學音樂的壞孩子》：專訪「不乖」的音樂人，暢聊他們如何走出自己的音樂路。
8. 《蹦藝術》：由長笛家林仁斌製作，主持人口條清晰，整體氛圍溫暖，極適合靜下心聆賞。
9. 《Wow藝術》：由臺中國家歌劇院製播，主題涵蓋音樂、戲劇、舞蹈，內容著重跨領域激盪。
10. 《M脫殼》：知性、深入的訪談節目，主題聊唱片也聊演奏。

推薦外語音樂類podcast

1. 《Crushing Classical》：主持人Tracy Friedlander平時教授商業策略，她在節目中會邀請音樂人一起暢聊職涯發展，主題非常特別。
2. 《Music to my Ears》：由BBC音樂雜誌製作，內容為當代音樂家深度訪談。
3. 《Naxos Classical Spotlight》：由Naxos唱片公司媒體關係總監Raymond Bisha主持，可以聽見許多歐陸主流外的古典音樂介紹。
4. 《Philharmonia Orchestra podcast》：由愛樂管絃樂團製作，主題涵蓋幕前到幕後，很值得樂團類podcast參考。
5. 《Sticky Notes》：由指揮Joshua Weilerstein製作，主題從樂曲介紹到時事討論，是非常出色的個人類podcast節目。