出國報告(出國類別:考察)

2024 年金曲國際音樂節參加 釜山國際搖滾音樂節演出活動 考察報告

服務機關:文化部影視及流行音樂產業局

姓名職稱:白育珮科長

派赴國家/地區:韓國釜山

出國期間:113年10月4日至7日

報告日期: 113年11月28日

摘要

2024年釜山國際搖滾音樂節於 2024年 10月 4日至 6日在韓國釜山市三樂 生態公園舉行,文化部影視局今年透過金曲國際音樂節策略聯盟平台,與該音 樂節建立合作關係,推薦臺灣樂團百合花參與演出,實現雙向音樂文化交流。

為實際掌握本次參演情況,爰隨團參訪考察,除實地訪視我國樂團於釜山 國際搖滾音樂節參與演出情形,考察策略聯盟之效益,並觀摩音樂節策展工作 之推動與執行概況,供爾後辦理相關活動策劃及海外推廣之決策參考。

釜山國際搖滾音樂節作為韓國歷史悠久的音樂盛會,注重多元音樂展演與 文化品牌推廣,並藉策略聯盟推動跨國藝人交流,為臺韓合作提供新契機。本 次合作協助臺灣流行音樂在韓國市場拓展曝光度,並藉由觀察音樂節策展與執 行經驗,增進了解韓國音樂產業的現況與趨勢,有助未來持續推動臺灣流行音 樂的國際化發展。

目錄

壹、	前言	3
<u> </u>	政策現況	3
=,	釜山國際搖滾音樂節簡介	4
, 熕	行程概述及參訪目的	6
參、	参訪紀要	7
<u> </u>	臺灣參演樂團簡介	7
=,	釜山國際搖滾音樂節參演情形	8
三、	参訪音樂節活動	12
肆、	心得與建議	16
— 、	參訪心得	16
二、	未來政策建議	17

壹、前言

一、政策現況

為確保臺灣流行音樂的競爭優勢,同時積極擴展國際市場版圖,文化部 影視及流行音樂產業局(以下簡稱本局)近年來採取多項具體策略,協助流行 音樂業者拓展國際市場,建立品牌,並擴大行銷通路,以提升整體產業的國 際競爭力。其中,金曲國際音樂節策略聯盟政策為其中之一推廣方式,透過 金曲獎品牌力,以金曲音樂節作為平台與國際知名音樂節的合作,讓臺灣音 樂能夠與國際接軌,期待促成文化交流與產業發展。

(一) 金曲國際音樂節作為產業交流核心平台

金曲國際音樂節(Golden Melody Awards & Festival, GMA)始於 2010年的「金曲音樂週」,自 2014年轉型為以 B2B 為主的產業媒合與商展平台,並與金曲獎頒獎典禮合併舉行。每年在金曲獎頒獎典禮前,辦理為期至少三天的系列活動,近年主要活動包括國際論壇、商務交流及金曲售票演唱會等,廣邀來自亞、歐、美洲的唱片公司、演出公司、經紀公司、國際媒體、影視業者及音樂人等專業人士參與。

(二) 策略聯盟合作與交換計畫

金曲國際音樂節致力於促成國內外音樂相關產業的交流與洽商,其中透過策略聯盟計畫,與國際知名音樂節的合作進行資源交換,形式包括互相邀約藝人演出、參展及宣傳等,為國內優秀音樂人才提供前往海外音樂節展演的機會,並邀請國際音樂人來臺交流,實現雙向文化與音樂交流的目標,拓展臺灣音樂的市場觸角,目標為讓臺灣在亞洲乃至全球音樂產業中建立更具指標性的地位。

(三) 策略聯盟深化與國際音樂節的合作

自 2016 年起,金曲國際音樂節通過策略聯盟計畫,共協助 25 組臺灣樂團及歌手登上 12 個國際音樂節的舞台。例如,日本東京國際音樂市場展TIMM、泰國大山音樂節等,均成為臺灣音樂走向國際的重要合作夥伴。2024年金曲國際音樂節首次與韓國釜山國際搖滾音樂節(Busan International Rock Festival, BIRF)達成策略聯盟,促成韓國歌手 HANRORO 參與 GMA Showcase 演出,同時邀請釜山國際搖滾音樂節的代表 Subhin Jang 來臺參加快速媒合活動,進行產業交流。釜山方面在活動結束後,主動邀請臺灣樂團「百合花」於 10 月前往韓國進行交換演出,實現雙向音樂交流。

二、釜山國際搖滾音樂節簡介

釜山國際搖滾音樂節是韓國首個也是歷史最悠久的搖滾音樂節,自 1999年首次以「亞洲搖滾音樂節」(Asian Rock Festival)名稱舉辦以來,於 2000年更名為釜山國際搖滾音樂節,迄今已舉辦超過 24 屆,其多元的表演風格和活力十足的活動內容,極具特色。

(一) 2024 年活動概要

2024年的釜山國際搖滾音樂節於 10 月 4 日 (週五)至 10 月 6 日 (週日)在釜山沙上區的三樂生態公園舉行,為期三天的活動,安排約 80 組來自韓國及世界各地的音樂人和樂團參與,從韓國新興獨立音樂人到具票房號召力的國際卡司,各個舞台上呈現多元曲風的音樂表演,滿足不同觀眾的喜好。1

2024 釜山國際搖滾音樂節卡司

_

¹資料來源:<u>https://busanrockfestival.com/</u>

釜山國際搖滾音樂節的創辦,旨在突顯釜山作為「海洋城市、開放都市 與青春之都」的城市形象,同時為釜山的音樂與文化品牌注入活力。每年音 樂節廣邀韓國及國際知名搖滾樂團演出,成為釜山市內一項標誌性的年度活 動,今年音樂節門票銷售一空,三天共吸引65,000搖滾樂迷熱情參與,活 動中途雖遇兩天,部分場地有些泥濘,仍不減樂迷的狂熱。

(二) 與亞洲音樂節的交流合作

作為韓國最具影響力的音樂節之一,釜山國際搖滾音樂節長期致力於與亞洲各國的重要音樂節建立聯繫,推動藝人發展,從2024年的演出卡司來看,除了經由金曲國際音樂節策略聯盟計畫推薦臺灣樂團百合花參演之外,台北流行音樂中心也透過與釜山搖滾音樂節交流計畫,推薦「康士坦的變化球」樂團參演,另外泰國大山音樂節(BIFF)、香港搶耳音樂節(Ear Up)、日本 Make a Monogatari 音樂節、菲律賓 Wanderland 音樂藝術節等均有推薦音樂人參演,另與首爾 Gyeonggi Indie 音樂節和釜山當地展演場地 KT&想像廣場亦有合作演出,顯示釜山搖滾音樂節不僅邀請韓國及國際知名的表演者,也積極參與推動跨國音樂人的交流計畫,藉此拓展韓國音樂人的國際舞台。

音樂節官網宣傳各合作音樂節推薦樂團2

_

² 資料來源:<u>https://www.facebook.com/busanrockfest/</u>

貳、行程概述及參訪目的

本次隨團考察金曲國際音樂節與釜山搖滾音樂節策略聯盟辦理情形,團 務行程為金曲國際音樂節承辦單位台視公司及釜山音樂節主辦方安排,概述 如下:

	行程	内容	
10/4 (五) 當日下午自台北搭機,晚間抵達韓國釜山			
10/5 (六)	釜山三樂公園	百合花樂團彩排、演出、採訪錄製	
		康士坦的變化球演出(台北流行音樂中心選薦樂團)	
10/6(日)	釜山三樂公園	參訪釜山國際搖滾音樂節	
10/7 (一) 當日自韓國釜山搭機返回台北			

參訪目的及考察重點包括:

- (一)實地訪視我國樂團於釜山國際搖滾音樂節參與演出情形。
- (二)實地考察金曲國際音樂節與釜山搖滾音樂節建立策略聯盟之效益。
- (三)觀摩釜山搖滾音樂節策展工作之推動與執行概況,汲取經驗供爾後 辦理相關音樂節活動策劃及海外推廣之決策參考。

參、參訪紀要

一、 臺灣參演樂團簡介3

(一) 百合花樂團背景與風格

百合花樂團(Lilium)成立於台北,以獨特的台語創作風格崛起,樂團的音樂風格將臺灣傳統音樂元素與現代音樂風格巧妙結合,形成獨特的

「Future-Retro」後新臺灣歌謠。百合花的音樂融合了南管、北管等臺灣傳統音樂元素,還將 Bossa Nova、Metal、Synthwave、Disco-Funk 等多元音樂風格混搭拼貼,並且歌詞常帶幽默,觸及當代社會與文化議題。樂團成員包括林奕碩(主唱、 吉他手、直笛手、月琴演奏)、林威佐(貝斯手)與陳奕欣(鼓手)。樂團的音樂風格不拘一格,將台語歌曲的曲風範圍大幅擴展,這種創新的突破和對本土文化的深刻詮釋,探索台語音樂的新可能性。

百合花樂團團員(左至右:威佐、奕碩、奕欣)

(二) 音樂作品與獲獎經歷

百合花自 2019 年推出首張專輯《燒金蕉》以來,便獲得極佳評價。該專輯獲得了金音獎的「最佳搖滾專輯」及「最佳新人」兩項大獎,也入圍金曲獎的「最佳台語專輯」獎。2021 年,樂團推出第二張專輯《不是路》,這張專輯獲得了第 33 屆金曲獎「最佳台語專輯」及「最佳裝幀設計」兩獎項,進一步讓百合花在臺灣音樂界站穩腳跟。2023 年挑戰翻唱金曲歌后黃妃成名曲〈追追追〉,以全新金屬搖滾風貌驚豔樂迷,勇奪新加坡Freshmusic Awards 年度十大單曲。2024 年 9 月,百合花發行了第三張專輯《萬事美妙》,延續前兩張專輯的精神,並進一步探索和詮釋台語歌曲的新範疇。樂團計劃將更多當代觀念與音樂創作融合,並突破傳統的台語歌曲形式,為聽眾帶來更加多元與創新的音樂體驗。

_

³ 資料來源: https://liliumtaiwan.com/

(三) 國內外演出與巡演

2022年,樂團進行了《不是路》專輯的巡演,並在大港開唱、春浪音樂節、貴人散步音樂節等活動中演出,獲得了熱烈的迴響。此外,百合花曾前往新加坡和馬來西亞進行講唱會,介紹臺灣的台語文化及音樂創作經歷,並推廣傳統音樂及台語多元性。除了在臺灣獲得認可,百合花的音樂也逐漸拓展到國際舞台,參與多場國際音樂節演出,包括日本的 Tokyo Beyond Festival、西班牙的春之聲音樂節(Primavera Pro Showcase)等。2024年,百合花開啟《萬事美妙》新專輯巡演,從加拿大多倫多與溫哥華參加臺灣音樂祭出發,再受邀參加日本長野蘋果音樂節,並於11月在台北華山Legacy辦理專場演出,讓更多國內外觀眾認識到臺灣音樂的獨特性。

總體而言,百合花樂團以其獨特的音樂風格吸引了樂迷,也在推動臺灣本土語言音樂的創新與傳承方面,發揮了重要作用,他們的音樂不僅作為臺灣文化的當代表達,並有計畫逐步開拓國際市場。

二、 釜山國際搖滾音樂節參演情形

(一) 臺灣團隊演出情形

本次釜山音樂節的主辦單位對演出團隊提供高效的後勤支持,臺灣團隊下機後,釜山方即安排對接單位及翻譯接機,並派兩台巴士接載藝人團隊及隨行的樂器行李。隔日專用巴士接送臺灣團隊從飯店出發,專車通過藝人通道直達演出現場舞台後方的藝人休息區,避免舟車勞頓,方便樂團成員能夠迅速進入演出場地,直接進行舞台準備和調整。

樂團於休息室中討論表演細節

移動舞台換場方式

百合花的彩排時間安排在演出前的 30 分鐘,舞台前方設置大型計時螢幕,確保每個環節都能準確把控時間,避免任何延誤。音樂節的主辦單位提供的全程韓文翻譯,幫助百合花與現場的技術人員及工作人員進行有效的溝

通,協助樂團確認各項需求,現場的音響設備、燈光控制以及舞台調整等工作都在翻譯的幫助下進行順利。音樂節的舞台設置和換場流程亦相當高效,舞台側台預先準備3組樂器鼓組,並將其安置在移動舞台上,換場時,樂器鼓組能迅速推出,避免演出中斷或拖延,提高了換場流暢性,後台專業支持有助表演者能夠將更多精力集中在演出本身。

百合花作為當天 Green 舞台的首場演出,一開唱即吸引了韓國樂迷的聚集和關注。當天的演出延續百合花演出的形式,結合現代音樂風格與傳統樂器,雖然樂迷不一定能理解台語歌詞,但仍然熱情地跟隨音樂的旋律,尤其是在副歌部分,樂迷們自發地合唱歌詞,如「拜六!拜六!」,並且配合節奏拍手,主唱奕碩在歌曲中靈活融合直笛及月琴演奏時,樂迷們也給予熱烈的互動,這樣的氛圍讓樂團成員感到振奮,現場反應也顯示了音樂的跨文化吸引力,無論語言或文化差異,音樂本身即為橋梁。

百合花樂團於音樂節舞台演出情形

為了讓演出更加貼近韓國觀眾,百合花的鼓手奕欣特別準備了韓文talking,內容表達對這次演出的期待及參加釜山搖滾音樂節的興奮心情,提到雖然在出發前,臺灣的颱風曾一度影響行程,但最終順利抵達釜山,並感謝韓國觀眾的熱情支持。此外,樂團也將自創歌曲〈藝術家〉翻譯成韓文,並且翻唱了經典的韓國老歌〈百歲人生〉,展現了高度誠意。百合花的韓文內容受到了觀眾的熱烈回應,特別是當樂團在演唱〈百歲人生〉和改編的韓文歌曲時,現場觀眾全場合唱,將演出氣氛推向高潮。這樣的互動不僅讓樂團感受到與當地觀眾之間的情感連結,也讓韓國樂迷對樂團的音樂有了更深的認同。演出後釜山音樂節主辦方的Subhin特別跟百合花表示,韓方現場工作人員都在手機群組中討論,對於他們居然準備了韓國老歌的演唱感到驚喜。

釜山音樂節專案經理 Subhin(左二)與百合花樂團合照

演出結束後,臺灣團隊也觀摩了今年6月曾來台參加金曲國際音樂節 showcase演出的韓國新銳歌手 HANRORO的表演。HANRORO的演出舞台同樣在 Green舞台,現場表現吸引了大量歌迷,歌迷在現場開圈同樂,氣氛熱烈, 創作才華和舞台魅力也讓臺灣團隊印象深刻。

百合花樂團於 2024 年首次參加釜山國際搖滾音樂節,作為樂團國際巡演的一部分,這場演出展示了百合花在跨文化交流、現場互動以及演出準備方面的表現,不僅將臺灣本土音樂推向國際舞台,也與韓國樂迷進行了交流,且樂團帶來的周邊商品,包括印有樂團團名的 T-shirt、具臺灣特色鑰匙圈等,均銷售一空。總的來看,百合花樂團在釜山國際搖滾音樂節的演出,是一次充滿誠意與創意的跨文化音樂交流,通過精心準備的演出,以及與當地樂迷的熱烈互動,在國際舞台上展示臺灣音樂魅力。

(二) 北流推薦樂團演出情形

當天稍晚,也考察了康士坦的變化球樂團演出情形,康士坦的變化球是透過台北流行音樂中心(簡稱北流)推薦,登上釜山國際搖滾音樂節最大的舞台「SAMROCK STAGE」,從彩排階段便贏得現場樂迷尖叫聲,演出曲目融合了經典作品與創新編排,包括樂團熱門曲目以及第三張專輯《眠月線》中歌曲,當天貝斯手金毛雖頸部不適並戴上護具,樂團仍以技術精湛的演出吸引了來自不同國家的樂迷駐足欣賞,現場氣氛熱烈。

康士坦的變化球樂團於音樂節舞台演出情形

康士坦的變化球(KST)成立於 2013 年,核心成員包括四位主唱:吉他手 ARNY、吉他手 Creed、貝斯手 Sion,及鼓手小米,音樂風格融合了後搖、Emo Punk、Hardcore 及全員主唱的元素,演出形式以器樂為主,結合複雜的鼓點和動感的吉他旋律,樂團擅長使用技巧,並通過精緻的編曲創造出自由且創新的音樂氛圍。此外,現場演出中積極融合視覺藝術,加入 VJ 視覺投影、燈光效果及合成器等多元元素,為觀眾打造出強烈視聽衝擊,這一特點也使得他們的演出風格與眾不同。

釜山搖滾音樂節的這場演出,是 KST《眠月線》巡演的一部分,釜山的演出結束後,樂團即再前往首爾進行專場演出,進一步拓展他們的國際影響力。

當天在演出現場與隨團參加釜山音樂節的北流執行長梁序倫交流,執行長表示北流與釜山搖滾音樂節的跨國合作開始於 2023 年「釜山搖滾音樂節 x Soffee Days 北流好日子音樂節」,合作模式以雙方互推樂團交換演出為主,2023 年北流推薦雷擎及其樂團,參加韓國釜山搖滾音樂節演出,而釜山

搖滾音樂節則推薦 ANDOR 樂團來台參演北流 Soffee Days 好日子音樂節。 2024年9月,北流首度籌辦 TAIPEI MUSIC EXPO 臺北音樂博覽會和 JAM JAM AISA 音樂節,為了促進海內外合作,邀請了多位國際音樂產業人士、 買家及音樂節策展人來台,與參展業者及新生代音樂人交流媒合,活動期間 促成康士坦的變化球代表北流前往釜山國際搖滾音樂節演出。

為累積國際能量,2023年底北流籌組國際顧問團,邀請各國知名經紀公司主管及音樂展演空間經營者、音樂節創辦人共同參與,希望透過定期視訊會議及相互參訪,創造交流機會,從而能透過彼此的產業研究、國際新訊分享及音樂活動為基礎,為臺灣音樂發展合作,創造新局。國際顧問陣容,包括日本、韓國、菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及臺灣,共8個國家 16 位顧問參與,並於 2024年 1 月辦理首次國際視訊會議,釜山搖滾音樂節的代表 Subhin 即為顧問之一。4

三、 參訪音樂節活動

此行除了考察臺灣樂團的參演情形外,同時針對釜山國際搖滾音樂節整 體策展規劃進行觀察。

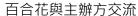
(一) 與音樂節主辦方會面

當天臺灣團隊演出後,與音樂節主辦方釜山文化觀光節籌備委員會 (Busan Culture and Tourism Festival Organizing Committee)秘書長 Park Yong Hun 交流,秘書長對於百合花樂團在演唱韓語歌曲方面給予了讚 揚,認為他們巧妙地將臺灣音樂與韓國文化接軌,成功吸引了韓國樂迷的關 注和共鳴。

此外,秘書長在與康士坦的變化球經紀人陳瑞凱(阿凱)交流時表示,康 士坦的變化球樂團在韓國發展很有潛力,也有累積的樂迷基礎,建議可在現 場表演的影像中加入字幕,讓現場觀眾能夠更好地跟隨音樂,並且有更多的 機會一起合唱這些熱門歌曲,加深觀眾對音樂的投入,也能讓樂迷更加與樂 團產生聯繫。這些建議也是對未來臺灣樂團參與國際音樂節的可供參考的意 見。

⁴ 資料來源: https://www.tmc.taipei/

日歌手 HYDE 表演時影像加入英文字幕

(二) 音樂節安排海外買家進行商務交流

音樂節期間,主辦方邀請了來自世界各地的音樂節策展人及買家進行商務交流,設置專門 lounge 帳篷,提供演出藝人和商務代表休息、用餐以及進一步洽談合作的空間,方便在帳篷中進行自由交流。

此外,在演出舞台前方,主辦方也設置專用觀賞場域供商務代表利用, 劃定區域中提供桌椅、飲料服務等,不僅方便商務代表在交流的同時也能隨 時關注音樂節的演出,也提供跨文化交流平台。臺灣浮現祭主辦及 Emerge Live House 創辦人陳信宏(老諾)和北流梁序倫執行長均受邀參加音樂節商務 交流,與來自其他國家的音樂業界人士互動,促進國際音樂節之間的合作, 為未來的合作奠定基礎。

舞台前方設置商務代表專用場域

藝人與商務代表交流 lounge 帳篷

(圖左左起:浮現祭老諾、康士坦經紀人阿凱、北流執行長梁序倫)

(三) Bu-Rookie 樂團比賽

釜山國際搖滾音樂節每年均會舉辦一名為「Rookies on the BU-ROCK」(Bu-Rookie)的樂團比賽,旨在發掘和培養新興的音樂人才,並為新興樂團提供了展示才華的舞台,比賽總獎金 900 萬韓元,並為參賽者提供多樣的演出舞台,包括釜山國際搖滾音樂節及泰國、臺灣和日本等海外音樂節的演出機會等。

參賽資格要求未發行專輯或專輯發行時間少於五年,且需現場表演一首 自創曲,比賽從7月起分為三個階段,最終的主賽舞台設置於釜山音樂節現 場,並邀請國際評審加入,今年,臺灣中生代致力推動音樂品牌合作及東南 亞市場連結的薑黃即受邀請擔任Bu-Rookie 比賽的評審,顯示韓方對於發掘 音樂創作人才的策略,包括提供舞台、引進國際化觀點,並可借此機會拓展 國際能見度,而邀請臺灣音樂人作為評審,也顯示對臺灣音樂市場的重視。

本次參賽並獲得第三名佳績的韓國新銳樂團 Gogohawk,賽後經釜山音樂節方推薦,將於今年 12 月來臺於北流耶誕小鎮音樂活動中演出,作為雙方「國際音樂人交換計畫」的延續成果。

(四) 與負責接待的 Rockin' Korea 公司交流

在此次釜山搖滾音樂節中,臺灣團的接待工作由韓國公司 Rockin' Korea 負責。Rockin' Korea 公司的李代表(CEO)Nicky Lee 在臺灣 團演出當天也隨團從飯店前往音樂節現場,為樂團提供了完善的接待。 Rockin' Korea 成立於 2000 年,是一家發展文化內容的機構,業務範圍涵 蓋網路漫畫、網路小說、韓劇、韓國流行音樂等多領域。該公司不僅服務韓 國國內平台,也將內容推廣至亞、美和歐洲等國際市場,並透過舉辦音樂 會、節日活動以及國際音樂項目等,積極發展 K-POP 音樂文化,與音樂節期 間同步辦理的釜山國際影展/亞洲內容暨電影市場展中,在 10 月 6 日舉辦 的亞洲內容暨全球 OTT 大獎頒獎典禮,即有 Rockin' Korea 旗下藝人於典禮 演出,李代表也熱情邀約臺灣團隊前往觀禮。李代表表示,Rockin' Korea 將繼續致力於推動韓國和其他國家的音樂交流,並積極尋求與臺灣音樂圈和 漫畫文化內容的合作機會,10 月下旬已安排來台參加搖滾台中音樂節。

隔日透過李代表的介紹,與韓國新人樂團 Dragon Pony 的經紀人進行了簡短的交流,該團日前剛在 YT 頻道上傳翻唱多首各國金曲的演出影片,包括草東沒有派對的歌曲〈但〉,在社群上引起台韓樂迷的注目和討論,該團後續也受浮現祭邀請,將來臺灣參演 2025 年浮現祭。

(五) 音樂節與釜山電影展的聯合效益

釜山國際搖滾音樂節由釜山文化觀光節籌備委員會(Busan Culture and Tourism Festival Organizing Committee, BFO) 主辦,BFO成立於1997年,前身為釜山節文化振興協議會,致力於推動釜山的藝術與文化發展。經過多年經營,該委員會已成功策劃並執行多項代表性文化活動,包括釜山國際搖滾音樂節、釜山海洋音樂節、釜山煙火節等,這些活動促進了當地的文化交流和旅遊業發展。

2024年,釜山市政府首度將 10 月辦理的 17 項國際性活動,融合為「十月節」,活動以德州奧斯汀的 SXSW 音樂節為藍本,涵蓋音樂、電影、文化、美食、工業和科技等領域,主要活動包括釜山國際電影節、釜山國際搖滾音樂節、釜山網路漫畫節、亞洲創業博覽會、釜山設計節等,並推出折扣套票,希望以釜山國際電影節和國際搖滾節等知名活動吸引更多人參加其他節慶活動,同時保留各自的特色。釜山國際搖滾音樂節與釜山電影展同週末舉行,顯示出釜山市在文化活動上的強大聯動效應,有助提升釜山城市的國際知名度,也為參與的藝人和業界人士提供了更多的曝光機會。

肆、心得與建議

一、 參訪心得

(一) 策略聯盟平台效能

在此次的海外參訪過程中,策略聯盟平台發揮了其功能,透過此平台與海外音樂節建立聯繫,並加入海外音樂節選團人的角色,可選薦具拓展海外市場企圖心及規劃,同時具有臺灣特色的藝人參與海外演出,讓這些藝人可直接面對海外觀眾,進行現場演出並展示其音樂實力。無論是樂團還是個別藝人,在拓展海外市場的過程中,音樂實力是最關鍵的名片,而與當地觀眾的互動也有助於提升藝人形象。因此,藝人若想要進一步拓展海外市場,需有充分的規劃與準備,參加海外音樂節表現自己的音樂之餘,也有機會與來自世界各地的策展人、音樂人等進行交流,對於未來的合作機會具有積極的推動作用。

(二) 釜山搖滾音樂節的經驗

釜山搖滾音樂節作為具有悠久歷史和規模的音樂盛會,無論是其活動的 規模、形象還是當地政府的支持,都讓人印象深刻。主辦方在邀請藝人方 面,對藝人的落地接待與技術支持都十分到位,現場人員的專業素養也值得 肯定。此外,音樂節中設置的藝人與商務人士交流區,提供了更多的合作洽 談機會。更為重要的是,釜山搖滾音樂節對於外國音樂的接受度高,樂迷對 外國音樂的態度開放且友善,是一極具潛力的策略聯盟對象。過去幾年來, 臺灣音樂人也多次參與其中,儘管近年來更多的是以音樂節舞台交換的方式 進行,對於有意開拓亞洲市場的藝人而言,釜山搖滾音樂節仍是一值得嘗試 的舞台。

(三) 金曲國際音樂節與北流合作的挑戰

這次臺灣的兩支樂團參與了釜山搖滾音樂節,分別透過金曲國際音樂節和北流的合作進行交流。惟兩方訊息未能及時互通,直到出發前本局才獲知北流的參演情形,且由於出發前恰逢韓國的中秋連假與臺灣的颱風假期影響,未能提前溝通是否有兩臺灣代表團聯合宣傳的可能。此次資訊的不對稱與溝通上的滯後,多少影響了提高整體曝光度的機會。因此,未來與海外音樂節的合作時,似應加強橫向交流,尤其在選薦臺灣藝人參與國際音樂節時,應該更有效地安排聯合宣傳或活動,以便於在當地創造更多的聲量。

(四) 台韓合作機會增多

近年來,韓國的「臺灣熱潮」興起,韓國獨立音樂人積極來台參加音樂 祭演出,並與臺灣音樂人展開多方面的合作。例如這次在釜山音樂節遇到翻唱草東歌曲的韓國樂團,顯示韓國樂團對臺灣音樂的高度關注。釜山音樂節的新人舞台比賽邀請了臺灣評審,並將赴臺灣演出機會作為樂團的獎勵選項,也代表韓國音樂人對進軍臺灣市場的渴望與積極態度。此外,本屆金音創作獎頒獎典禮邀請韓國創作歌手李瀧與鄭宜農共演並擔任頒獎人,李瀧在金音獎頒獎典禮的致詞中也提到,韓國當前政府對於獨立文化藝術的支持大幅減少,讓許多創作者面臨生存困難,商業音樂與獨立音樂的差距極大,獨立創作者的生存環境相當艱難。可預期韓國音樂人將嘗試走向臺灣及亞洲市場尋找機會,期待未來臺灣與韓國更多的音樂合作機會,也是臺灣音樂人可藉以拓展國際市場的契機。

二、 未來政策建議

(一) 立即可行

1.強化策略聯盟平台功能

金曲國際音樂節策略聯盟平台,已累積與國際許多音樂節合作,互相參演、參展的經驗,目前透過徵選機制開放有企圖心且有計畫拓展海外市場的臺灣團隊報名,並邀請國外音樂節選團人參與,有效選薦臺灣音樂人站上國際舞台,惟如僅一次性的演出,無法延續影響力,建議策略聯盟可優先鎖定幾個主要發展市場的音樂節,建立持續合作關係,每年均選薦臺灣音樂人參演,以深化當地樂迷對臺灣音樂的印象,並可優先考量與具備商務交流平台功能的音樂節合作,這類音樂節平台可能邀請更多各國買家、策展人參與,透過這樣的多邊合作,可以更有效率地提高臺灣音樂多樣性與特色的能見度。此外,亦應提前與當地主辦方洽談合作細節,確保藝人能夠在合適的時機和舞台上進行演出,最大化音樂節的資源效益。

2.加強與音樂機構之間的協同合作

面對未來更多國際合作機會,建議臺灣各音樂節、文化機構之間的協同 合作可更加強,確保臺灣藝人的演出機會能夠充分整合。尤其是像金曲國際 音樂節、北流等已經建立的交流平台,可在選擇藝人參與海外音樂節時,提 前進行資訊共享,將有限行政資源更精準地投入。此外,可進一步評估平台 間進行更多的協同合作,例如在當地辦理聯合行銷活動,或與當地媒體建立 聯繫,提供藝人更多的媒體資源與曝光機會等,幫助藝人提高國際曝光度。

(二) 中長期建議

1.輔導臺灣音樂人做好赴海外演出的準備

除了行政協助外,為了讓臺灣音樂人在赴海外演出時能夠更順利,未來可辦理相關的講座或輔導機制,幫助藝人做好全方位的準備。輔導內容可涵蓋音樂的準備(如演出曲目)、職業規劃(如在國際舞台上形象呈現及如何發展長期合作關係)以及了解當地特色(如語言、風俗習慣)等,以便藝人能夠更好地適應國際演出的挑戰,有助在演出過程中更好地與當地觀眾互動,為未來的國際發展奠定基礎。

2.建立持續性的國際交流平台

金曲國際音樂節以採購案形式委託台視公司辦理,已累積多年與國外音樂節策略聯盟執行經驗及資源,惟受限於採購案契約時程,並非全年度執行,且每年度須重新簽訂契約,倘合作音樂節辦理時程落在契約空窗期,對於執行督導及績效檢核即較無依據,且以採購案方式辦理即表示執行廠商不固定,經驗與資源的傳承可能會受到考驗,台視公司做為金曲獎頒獎典禮及金曲國際音樂節活動的承辦廠商,帶臺灣音樂人赴國外音樂節演出時,係以行程接洽及行政協助為主,無法作為音樂人方的代表協助洽談其他合作,或代表藝人方與當地主辦方或策展人交流,甚或聯繫當地媒體資源等,故除了藝人需做好相應的準備,仍應有經紀公司代表隨行,未來應考量著眼於建立一個長期、可持續運作的國際音樂交流平台,或與文策院合作,以便累積執行經驗及資源,促使與各國音樂產業進行更加深入的交流與合作。