

台灣在世界發聲

Show the Best of Taiwan to the World

劉慧謹 教授 Hwei-Jin LIU
盧文雅 助理教授 Wen-Yea LU
國立臺北藝術大學音樂學院

音樂演奏的最高目標就是登上國際舞台，為達成這個目的，國立臺北藝術大學音樂學院始終以培養全方位、多面向、專精化的藝術人才為教學方針，積極拓展國際性活動與交流。

近年來，因為教育部教學卓越計畫經費之挹注，使本校國際化腳步走得更加扎實，並廣邀世界級大師，如美國絃樂四重奏（American String Quartet）、鋼琴大師Prof. Ruth Slenczynska及Prof. Tamas Vasary、小提琴大師Prof. Christophe Boulier等，讓學生得以與大師們面對面請益，親聆大師精闢的講演，企圖以專業的課程安排來培育學生專業技能，並透過「專題講座」、「大師講座」及「音樂會」來提升學生專業藝術水準及建立多元與立體的藝術價值觀。而各項音樂呈現和音樂會演出，不僅增加學生之實務經驗，培育出學生專業音樂涵養及拓展個人學習視野，亦驗證各項學習成果。

除了深耕西洋音樂涵養以外，為培養傳統音樂專業人才，以傳承、研究並發展傳統音樂，提升本國音樂文化教育為職志，傳統音樂系於根植本土台灣傳統音樂基礎之上，也積極邀請越南傳統樂獨絃琴一級演奏員NSUT. TUYÉT MAI教授、菲律賓Frederick U. Pangsiw及巴里島傳統音樂大師I Gusti Putu Sudarta等民族音樂大師至本校授課演出。同時，為拓展國際觀與多元文化視野，透過教學卓越計畫補助至胡志明市、巴里島、韓國等地參訪學習。

26年來，國立臺北藝術大學為台灣音樂環境的

建設提供了完整的音樂教育體系及全方位之學習管道，歷屆學生也逐漸在音樂的舞台上嶄露頭角，譜出屬於自己的動人樂章，與世界一流藝術大學站在等高的舞台上。

發聲，驕傲的成果

加拿大BC省Powell River城每兩年舉辦一次國際音樂節International Choral Kathaumixw，至今已逾二十年。每次舉辦該地區居民同心協力參與，更獲得加拿大全國票選為文化首都。其音樂節包含數十場非常豐富的國際音樂交流活動，也是全世界最重要的合唱大賽之一，每屆接受全球約30個團隊參賽。除了參與活動者與參加比賽團隊，音樂節之藝術委員會亦邀請優秀合唱與管絃樂團擔任「駐音樂節藝術家」，擔任音樂節中的重要演出，包括開幕、閉幕、駐節藝術家音樂會與千人之盛大演出。

本校合唱與管絃樂團受邀擔任2006年與2008年International Choral Kathaumixw之「駐音樂節藝術家」，由徐頌仁教授、張佳韻教授與林舉嫻教授擔任指揮，與國際級指揮合作演出，獲得國外僑胞熱烈迴響，藉此將台灣藝術教育成果推向國際。

95-96年音樂系能以大隊人馬到國外展現西洋音樂才藝，獲得肯定，更是師生共同難忘的學習經驗。

學生樂團及合唱團擔任國際性音樂節之駐節樂

團及合唱團，有助於提升國立臺北藝術大學及台灣音樂在國際上的聲譽，並奠定參與國際性音樂盛事及國際間學術文化展演交流之基礎，建立台灣新生代演奏者受邀參加國際性大會之契機，將台灣的藝術教育成果推展至國際，藉使國際更充分了解台灣文化藝術發展的決心與抱負。

參與學術研習，提升本校師生人文學術涵養，接受國際級指揮的親自指導，體認國際大師對於音樂有不同詮釋與體認，進而內化本身音樂涵養。與世界各地的學生相互觀摩與交流，體驗地球村多元文化的融合與交流，並透過各項音樂展演交流，相互學習並尊重文化之間的差異，擴大學生國際視野，與世界分享與傳遞我國文化。

學習，卓越的成效

參與國際音樂節饗宴，明顯感受到學生學習成效佳，從研究所葉盈汝同學發表的心得片段，不難發現學生收穫滿載：

參加此次由教育部卓越計畫補助成行的「加拿大Kathaumixw音樂節」是一次很特別又難忘的經驗，起初對於加拿大這個國家的自然風光、宜人氣候十分嚮往，在行前排練時，對於繁重的曲目大為驚訝，最後親身參與了音樂節活動之後，與其他國家的音樂家們交流演出，從世界各地前來參與的國家與團隊都帶來了最能代表其文化的表演，在音樂節

經歷的不只是「出國表演」，更是深層的「文化體驗」。

在音樂知識的學習

學生樂團、合唱團與多位國際指揮及國際知名獨唱家共同合作，除了積極配合，培養演出默契外，從中學習豐富的音樂知識與迥然不同的音樂處理風格，更勝參與Aspen、Tanglewood等知名國際音樂夏令營。

主修大提琴的研究生葉盈茹提到在開幕演出中，演出阿根廷作曲家巴卡洛夫（L. Bacalov）所做的大型合唱曲Misa Tango時，對新曲風的學習以及跟大師合作的感想：

這次的曲目最令我興奮的是由阿根廷作曲家巴卡洛夫所創作的大型合唱曲Misa Tango，在原本的彌撒樂曲精神中融入Tango的味道，活力四射的韻律與節奏感振奮了我們，與兩位優秀歌者以及手風琴獨奏家的合作，更是令許多團員受到激勵，是在合作表演中學習的最佳典範。除此之外，我在這首曲子中，有許多與獨奏者對唱的片段，起初覺得很緊張，也為了這段Solo吃足苦頭，這類曲目並不是傳統音樂學院所熟悉的，而Tango式的曲風更是第一次接觸，但是這段演出卻也讓我難以忘懷，經過很多時間的揣摩，加上到了音樂節當地，從這些優秀的音樂家身上學習，本來難以捉摸的一段旋律，從音樂的情境中互相對唱，竟也讓我困惑的心逐漸的明朗起來，也能在音樂會當天享受其中，也愛上了Tango

圖1 2008年邀請巴里島Mr. I Gusti Putu Sudarta（甘美朗）至本校教導傳音系學生當地傳統樂器。

圖2 「加拿大國際音樂節」活動聯合報剪報。(文/黑中亮·圖/北藝大提供, 2008.7.22)

圖4 國立臺北藝術大學管絃樂團認真接受指揮Fred Sjoberg指導，與當地手風琴家合作彩排。

圖5 國立臺北藝術大學合唱團於溫哥華St. Andrew United Church演出，全場大爆滿。

……。

除此之外，在音樂會以外的生活中，同學們在專業知識上也有意外收穫。三年級主修小提琴郭淳云同學的住宿接待家庭是一位業餘大鍵琴製作家，意外的，郭淳云學到在台灣教學中學習不到的大鍵琴製作，他在會後心得中驚訝的描述：

爸爸就拿出了他當時初建構這架大鍵琴的設計圖，包含裡面所有的零件，例如：琴鍵（黑白鍵、調音的卡榫、勾弦的木頭、琴蓋、琴腳……），所有從頭到尾都是他純手工製造的……。

在演出經驗的學習

不同的演出經驗學習，是每位演奏者夢寐以求。尤其在國外的環境，與世界不同的演奏家同台演出，更是在台灣成長的同學們難能擁有的演出經驗。因此備受激勵的音樂系三年級林怡君同學，就從不同的指揮家中感受到「如何『看』指揮，同時用『心』體會音樂」：

樂團演出的曲目類型琳瑯滿目，同時接觸了國際指揮家的指導與帶領，這讓我們從中受益良多。指揮是樂團中的核心人物，除面對不同指揮對於曲目的要求及對音樂的詮釋，也得適應每個場地所帶來不同的音響效果，這考驗了我們的專業能力，及訓練我們對接受指揮引領的敏銳度，並激發了我們演奏技術上的潛能，學習如何『看』指揮，同時用『心』體會音樂所帶來的感動。

2006與2008年兩屆音樂節本校樂團共有11場現場演出，本校師生學習面對不同的演出形式與不同音響效果之場地，小至精緻的室內樂，大至與上千人同台；從音樂節的巨蛋型體育館、宏偉的教堂，到國際知名演奏廳Chan Center。在面對重要的國際場合展演，學生專業的表現與成長，令人驚豔，這也是高等音樂教育最重要的驗收與分享時刻。

在國際觀的學習

這次在加拿大Powell River小鎮所舉行的音樂節，對於全城居民的投入，給予同學們不一樣的國際觀學習，林怡君同學即深感此點值得效法：

我看到的是全鎮居民們的热情投入，一起支持他們一向引以為傲的國際合唱節活動，家家戶戶攜手前往聆賞，並親自購票參與每一場的演出。因此項藝術節活動，讓人口不多的Powell River小鎮，藉由每位居民們的力量，推廣於國際，成為相當有文化水準的市鎮，如此的文化素養與對藝術的投入精神，值得我們效法與學習。

這個海邊小城只有一千四百戶居民，因為全城一起投入舉辦成功的國際音樂節已達二十年，如此的國際觀讓該城成為全加拿大的文化首都。全城居民開放家庭接待外賓，並親自購票參與每一場演

圖3 「加拿大國際音樂節」張佳韻老師著國旗於閉幕式指揮。

出，宏觀精神值得學習。這一點，讓這次與會的同學老師們感受良多。

另外，在與會過程中，學生們聆聽到各國不同的音樂演出，國際觀也無形的擴展開來。音樂系一年級的許婉柔提到：

在我與世界各地的學生觀摩交流以後，我學習到面對不同的演出形式與不同音響效果的演出場地。這一次的活動與演出，對我有非常大的啟發，而且獲益良多，使我對於各國的文化交流與音樂詮釋有了不同的體認，對於我往後的音域學習非常有幫助，並且擴展我的國際視野，前瞻未來。

二年級主修聲樂的梁又中也提到世界各國不同色彩的文化音樂所帶給她的震撼：

優勝者音樂會又是一場讓我瞠目結舌、大開眼界的音樂會，來自世界各地的合唱團經過一番公平激烈的比賽，角逐冠軍者將會在此場音樂會帶來表演，包括各個分組的獨唱優勝者。那晚，管風琴的狀況劇演奏，日本兒童可愛又風趣的表演，和聲優美的加拿大混聲團，加拿大青年女聲團帶來清透乾淨的音色，愛沙尼亞女生團驚人爆發力以及再度震撼全場的南非青年合唱團帶來無伴奏的傳統歌謠……。

此行中，本校合唱與管絃樂團還至英屬哥倫比亞大學（UBC）交流演出。該校為加拿大名校，此次的演出，促成兩校的音樂學院簽訂合作備忘錄與相互之學分認證協定。UBC為本校國際合作中規模最大的學校，也展開了本校國際交流的另一頁。

在語言的學習

學生每一屆參與演出實習，安排在接待家庭，讓學生真實體驗當地生活，離開時無不淚灑揮別，真情流露。每一位學生的英語會話能力從羞於開口

到能夠溝通，進步顯著。對於學生語言的學習大幅度的提昇，是國內邁向國際化社會，加強外語溝通能力最好的方式。三年級主修聲樂的葉紅序同學有感而發的說：

和外國人生活與溝通是以前從沒有接觸過的，身在那環境就是要多講、敢講，練習用很多你會的單字解釋你想要表達的意思或東西，是一個很好的練習，加上我們家homema也很有耐心的解釋，教我們很多字彙，這種在生活中學習是學英文很好的過程。

管絃與擊樂研究所徐雅君同學不敢相信的說：短短八天的相處，讓我從不敢開口說英文到比手畫腳，甚至最後我能直接與 Fred 和 Marie 聊天，這中間的變化連我自己都不敢相信……。

在人際關係的學習

透過與多位國際音樂家和寄宿家庭相處，學習如何處理異國文化的人際關係。Powell River寄宿家庭以豐富和善的態度與經驗，接待本校學生，並多次向舉辦單位推薦本校學生為最佳親善大使，音樂與人格水準堪稱典範，令當地居民與國際團隊印象深刻。四年級主修小號的許芳萌對她的寄宿家庭滿懷感謝：

我要向招待我的寄宿家庭致上萬分謝意，他們對我的熱情款待，視如己出的對待，滿足我任何一切的需求，教導我關於文化與語言上的知識，為我準備豐盛美味的料理，為我介紹認識他們的朋友……。

異國友人如此溫暖的接待，以及對需要的人無私的給予，在人際關係的建立上，是最佳的典範，這些都讓同學們印象深刻。

在國家認同的學習

音樂節盛大的開幕典禮，來自各國的30個團隊持國旗進場，唯獨本國因來自中共的團隊不斷向大會抗議，並透過大使館施壓，不許我國國旗出現。因本校為音樂節之駐節藝術家，其重要性不容挑戰。經大會委員重新開會，現場數千來賓苦等十餘分鐘後，兩面青天白日滿地紅的大型國旗壓軸進場，現場僑胞感動歡呼，在舞台上久等的百位學生更是難掩心中的衝擊與激動，在熱淚盈眶中演奏。即便是面對如此大的壓力，音樂節的主辦單位仍多次當眾力邀本團再度前往。與會的三年級主修小提琴的葉靖澄同學為此舉感到無比榮耀：

由於我們是受邀擔任駐節藝術家，跟其他國家是來比賽的不同，中華民國的青天白日滿地紅國旗是第一個進場！國旗一進場，我們在台上都瘋了，瘋狂地尖叫鼓掌，那一瞬間真是無比的榮耀。

在團體合作的學習

上百位平常可以上台獨當一面的學生一起行動，學習自我控制，將團體的共同需求置於個人的意願之上。像是上台前先一起整理舞台，再拿個人的樂器；演奏時各個樂器的合協與獨奏，團員之間上台表演的默契；臨時狀況，相互提醒與鼓勵，維持良好的團隊合作等，都是樂團展演合作成功的重要契機。研究所主修小提琴的林佳育同學深感在團隊中的收穫：

這次大家遵守著集合時間與練習時間，非常有效率，主任、老師們都給予非常多的關心和陪伴。雖然音樂會多且辛苦的演奏，但是同學們彼此鼓勵，師長們的關懷肯定，讓我們知道這一切是值得的。樂團的演出是所有團隊學習的大部分，或許音樂間大家都有各自的意見，但站上台時，我們就是一致的。出門在外，每一次的團體活動，同學間的交誼往來，更是相互扶持、彼此關心。

期待，奔向阿根廷

鑒於學習不應局限於國內及書本知識，唯有透過國際化的展演活動交流及學習環境，學生才

圖6 國立臺北藝術大學與加拿大University of British Columbia 簽訂合作協定，中者間為北藝大代理校長釋惠敏及UBC Martin Berinbaum教授。

得以有更宏觀的國際視野，透過教育部教學卓越計畫補助，本校積極規劃國際演出及學術交流計畫：2005年音樂學系應邀赴韓國藝術大學與香港文化中心演出，2006年及2008年造訪加拿大，擔任The International Choral Kathaumixw國際音樂節之「駐音樂節藝術家」，皆造成現場極大的轟動與演出後持續正面的回響，未來之2009年「台灣生命力 — 2009音樂學系阿根廷國際學術展演交流計畫」更值得期待！

在阿根廷的每一場演出，都是在最頂尖的劇院，透過該國著名音樂協會組織Orquesta de Camara de Bahia Blanca的安排，將在世界知名的劇院：Buenos Aires的Main Concert Venues劇院、Cordoba的Teatro Libertador劇院與Santa Fe Teatro Municipal de Mayo劇院做正式演出。

校際交流方面，將前往阿根廷最優秀之音樂院National Conservatory與Buenos Aires Municipal Conservatory參訪，並安排室內樂及管絃樂形式之交流音樂會，藉由各項活動與展演交流，提升學生專業技能，並於活動期間將接受阿根廷國寶級音樂大師Prof. Eme. L. Spiller指導。

相信首次遠赴南美的師生們，一定也會全力以赴，讓世界對我們刮目相看。阿根廷，我們來了！