

人聲表演與舞台藝術 2017 海外實地學習計畫

活動心得成果報告書

音樂系教授 裘尚芬
國立台北教育大學

2017/05/02

緣起與動機

不論是歌劇、音樂劇，或是單純的藝術歌曲表演，都涉及舞台藝術，除了有表情的聲音外，帶有戲劇的肢體，在舞台上也能為歌者的表演增強能量與深度，簡單來說，就是戲劇與肢體律動兩大部份，這是國內的學校教育所長期欠缺的部分，聲樂主修的學生，往往把聲音練好了，可是卻難以掌握肢體的律動，更不用說要表現出歌曲的戲劇成份，美國的音樂系所教育，多包含這兩大部份，相較於國內的系統，顯得更加全面與完整。而在舞台上出現的一切，都是表演的一部份，所以，作為一個歌者，甚至歌唱演員，隨著學習與經驗的積累，其視野所見將不再侷限於音樂上人聲表演的部分而已，舉凡戲劇、佈景、服裝、燈光，舞台上所見的一切，都會有所感受，每一樣都能為他所利用，也更能明白舞台藝術的重要。歐美在表演藝術這方面向來發達，環境影響人至深，臺灣學子資質優良，欠缺的只是文化的上的刺激與啟發，於是本海外學習計畫從而誕生。

紐約市(New York City，以下簡稱紐約)曼哈頓(Manhattan)是美國文化重鎮，匯集許多頂尖名校，如：哥倫比亞大學(Columbia University) 紐約市哥倫比亞大學，是一所坐落於紐約市曼哈頓上城晨邊高地的私立研究型大學，常春藤聯盟成員學校之一。帕森設計學院(Parsons School of Design)，據 2015 年世界大學排名，帕森設計學院是位居世界第二、全美第一的藝術與設計學院，僅次於倫敦皇家藝術學院。紐約大學(New York University)、茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)等之外，更有豐厚的表演藝術資源，對喜愛表演藝術的人來說，最熟悉的莫過於林肯中心和百老匯。

《U. S. News & World Report》(美國新聞與世界報導)是僅次於《時代周刊》、《新聞周刊》的美國第三大新聞雜誌，以專題報導美國國內外問題及美國官方人物訪問記而顯其特色。該雜誌自 1983 年以來開始對美國大學及其院系進行排名，時至今日，U. S. News 的美國大學排名已成為最具權威和影響力的榜單。近年來，台灣赴美留學的人數與日俱增，對於留學生而言，U. S. News 的排名向來是他們申請學校的重要參考依據之一。近期，U. S. News 公布了 2017 年全美大學和文理學院的排名，就區域而言，紐約曼哈頓可謂名校雲集、星光璀璨

紐約是本次海外學習計畫的城市。在美國，主修聲樂的學子，現在在一些大學中除了古典聲樂的路線之外，亦多了音樂劇(Musical Theatre)的路線可以選擇，這是時代的潮流牽動著教育環境的改變。

1920 年代開始，音樂劇逐漸在西方社會掀起潮流，以紐約的百老匯為中心；1980 年代以後，英國倫敦西區也開始蓬勃發展，自此紐約和倫敦成為音樂劇的兩大重鎮，而音樂劇這個近代產生的新興劇種，廣受歡迎並向外

擴散，除了在歐美國家興盛以外，臺灣、日本、南韓、中國、香港、新加坡等亞洲地區皆開始有音樂劇的產生。這是一塊有著無限潛力的市場，1986年首演的長壽音樂劇《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera)，在28年後的現在仍為倫敦西區和紐約百老匯的常態固定劇目，甚至有了第二部續作。然而，音樂劇的音樂風格並不侷限於古典音樂，簡單來說，流行樂、民族音樂或其他各式各樣的風格，都可以做為音樂劇的素材，各個國家原創的音樂劇，往往因為文化背景，各自有著不同的風格，這也是為什麼比起歌劇，國內原創的音樂劇更能引發觀眾共鳴，相對於歐美國家，臺灣的音樂劇產業仍在起步階段，還有很大發展空間。

而國內大學音樂系所，都還沒有如同美國一些知名大學，如：紐約大學、曼哈頓大學等等，針對聲樂主修的學生，提供音樂劇專業的學習路線，這也成為本次海外學習的重點之一。透過在紐約曼哈頓豐富的文化資產，以及知名大學的實地參訪、觀察，期望能為參與的學生開啟另一扇門。

活動心得成果報告書

一、行前計畫之合作力

從決定海外學習的目的地後，師生每星期聚會安排行程，分工合作、安排工作，報告進度等。

二、海外學習之實踐力

除親赴美國著名大學及音樂院參觀“聲樂”課程外，並參觀美國從小學音樂教育，到高中音樂課程及合唱教育，最值得學習的是參觀了身心障礙合唱團得教學。

三、知名校園之參觀省思力

參觀曼哈頓音樂院及羅切斯特大學的伊斯曼音樂院。校園的歷史與文化氛圍是學習很重要的原動力

四、專業課程之實務性

表演藝術類科系的學習首重實務，課程中充分提供實務場域。養成得課程具連貫性，著重學生之思考能力。

五、外國語言能力之提升力

每日參予全英語課程，並鼓勵意見之發表，克服對英文說寫的懼怕感。

六、學習態度之覺察力

鼓勵學生之主動學習思考能力，等待學生自覺省察力。

七、國際性表演藝術之參與力

現場感受專業藝術家及演唱家之演出，感受國際級的現場感，學習藝術的極致呈現。

師生因為本次的海外學習受獲良多，特別是在教學方面，改變以往老師一味付出給予的強加式授課，鼓勵自覺省思的能力，系本位應以學生學習為主，設計適當之專業訓練課程。