

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：藝術類)

**106-2 學年度國立臺北教育大學音樂系
美國紐約海外實地學習**

服務機關：國立臺北教育大學音樂系
出國人 職 稱：專任副教授
姓 名：林玲慧
出國地區：美國紐約長島大學音樂系
出國期間：2018/04/01-2018/04/10
報告日期：2018/04/11

摘 要

美國東岸是藝文重鎮，擁有豐富的文化資產，歌劇、音樂會等展演活動也方興未艾，藉由觀賞演出及參訪美術館，培養對藝術的敏感度及美學的標準，並將經驗化為自身音樂涵養的養分，提生音樂的深度和廣度。本次活動將在世界名校長島大學舉辦一場音樂會，並由當地的大師客席指揮管弦樂團及合唱團演出。曲目方面帶來經典的西洋古典音樂作品，藉由兩校合併的樂團及合唱團的合作共同排練、演出，讓學生們快速的吸收、了解東、西方文化下的音樂衝突，學習適應，快速解決舞台上的音樂合作。

由音樂系教學經驗豐富的教授為學生進行大師班樂團、個別課教學，提升演奏技巧和培養詮釋的良好品味藉由當地優秀演奏(唱)家的指導，除了精進演奏(唱)的技巧之外，更能學到樂曲詮釋的精髓。特別是此行的音樂會及大師班，是難能可貴的機會。

藉由觀摩世界知名長島大學音樂系並實地體驗不同環境的教學，與過去的學習經驗相互比較，促進思考與進一步的學習。

目 次

摘要.....	i
目次.....	ii
目的.....	1
過程.....	2
心得.....	30
建議.....	32

目 的

近年來台灣的表演藝術舞台逐漸多元化，報告人於國家戲劇院演出歌劇時了解到一個成功的演出背後所需要的準備工作及各專業藝術團體結合的重要性，希望結合舞台經驗及所學到的專業知識讓學生了解到舞台的多元化，藉由海外實地學習大師班講座，訪談，專業上指導鼓勵學生多觀賞，聆聽，接觸各類型藝術團體的表演，鼓勵學生多多參與校外相關活動，思考如何利用自己的專長在各表演藝術領域中發揮自己的專業。

現國內的表演藝術文化需要專業人士推廣，希望藉由海外演出、大師班，校外各藝術表演活動刺激學生多元化發展，並積極推動，鼓勵學生，利用個人專長參與各大演出幕後準備工作，希望藉由報告人所熟識之海外相關科系學校積極爭取學生學習機會，讓學生們能近距離接觸舞台工作，相信對於學生們是個難能可貴的經驗。此次海外實地學習行程規劃如下：

- 一、4月1日 抵達紐約。
- 二、4月2日 早上10點抵達長島大學，隨即展開室內合唱、管樂、弦樂分部、上海弦樂四重奏大師班，音樂廳總彩排，晚上音樂會演出。
- 三、4月3日 長島大學音樂系個別指導課。
- 四、4月4日 9點抵達紐約曼哈頓林肯中心欣賞紐約愛樂管弦樂團及貝多芬第3號鋼琴協奏曲演出。
- 五、4月5日 參觀大都會博物館、卡內基音樂廳欣賞鋼琴獨奏會
- 六、4月6日 茱莉亞音樂學院。
- 七、4月7日 曼哈頓音樂院，哥倫比亞大學。
- 八、4月8日 紐約大學。
- 九、在參觀學校之餘亦安排了 MOMA 美術館及大都會歌劇院觀賞歌劇演出。
- 十、4月9日 搭機返台。
- 十一、4月10日抵達台灣。

過 程

4 月 1 日 抵達紐約。

4 月 2 日 早上 10 點抵達長島大學，隨即展開室內合唱、管樂、弦樂分部、上海弦樂四重奏大師班，音樂廳總彩排，晚上音樂會演出。

室內合唱大師班結合了本系學生及長島大學學生，由長島大學合唱指揮授課，課程中包括基本發聲，合唱呼吸法，朗讀歌詞內容，音樂詮釋。

圖 1 室內合唱大師班(一)

圖 2 室內合唱大師班(二)

圖 3 室內合唱大師班(三)

管、弦樂分部、弦樂四重奏大師班

由長島大學管、弦樂教授分別授課，課程內容包括基本樂團音色調整，弓法運用，管樂呼吸法，吐舌運用，舌頭位置擺放，音樂詮釋。

弦樂四重奏由知名上海四重奏教授們授課，其中包括親自示範演出。

管、弦樂分部大師班：

圖 4 管、弦樂分部大師班(一)

圖 5 管、弦樂分部大師班(二)

圖 6 管、弦樂分部大師班(三)

弦樂四重奏大師班：

圖 7 弦樂四重奏大師班(一)

圖 8 弦樂四重奏大師班(二)

晚上音樂會總彩排、演出。由長島大學管弦樂團指揮本系及長島大學管弦樂團及合唱團，學生們快速的吸收、消化大師們所指導的技巧、音樂，在晚上的音樂會直接表現出來，是最難得的一次經驗。

音樂會總彩排、演出：

圖 9 音樂會總彩排、演出(一)

圖 10 音樂會總彩排、演出(二)

圖 11 音樂會總彩排、演出(三)

圖 12 音樂會總彩排、演出(四)

圖 13 音樂會總彩排、演出(五)

4月3日 長島大學音樂系個別指導課。

早上抵達長島大學隨即展開聲樂、鋼琴、打擊樂一對一的個別課，學生學習在大師們短時間內的教學快速的理理解，感受與平時在台灣所學習到的音樂知識的差異處。

聲樂大師班：

圖 14 聲樂大師班(一)

圖 15 聲樂大師班(二)

圖 16 聲樂大師班(三)

圖 17 聲樂大師班(四)

鋼琴大師班：

圖 18 鋼琴大師班(一)

圖 19 鋼琴大師班(二)

圖 20 鋼琴大師班(三)

圖 21 鋼琴大師班(四)

打擊樂大師班：

圖 22 打擊樂大師班(一)

圖 23 打擊樂大師班(二)

4月4日 紐約曼哈頓林肯中心欣賞紐約愛樂管弦樂團及貝多芬第3號鋼琴協奏曲演出。

圖 24 紐約曼哈頓林肯中心(一)

圖 25 紐約曼哈頓林肯中心(二)

圖 26 紐約曼哈頓林肯中心(一)

4 月 5 日 參觀大都會博物館。

圖 27 大都會博物館(一)

圖 28 大都會博物館(二)

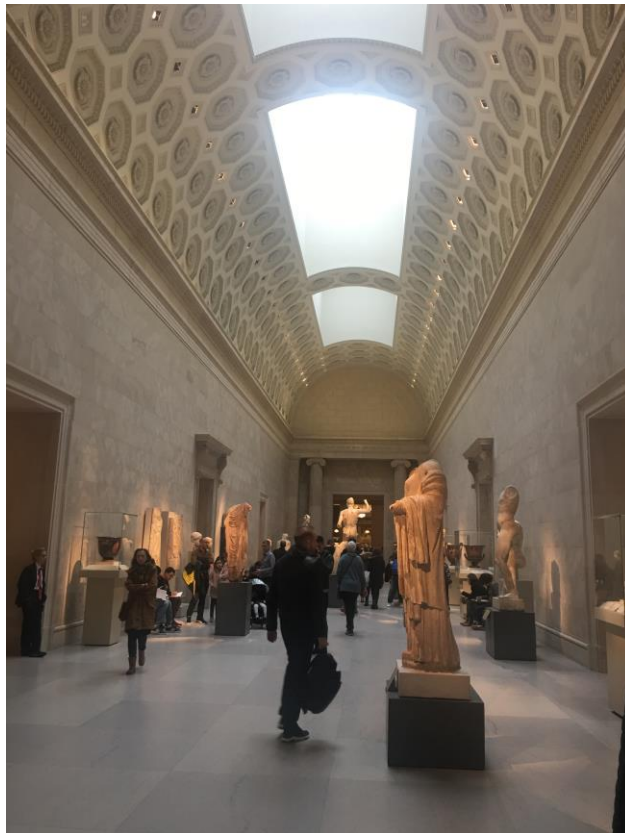

圖 29 大都會博物館(二)

卡內基音樂廳欣賞鋼琴獨奏會：

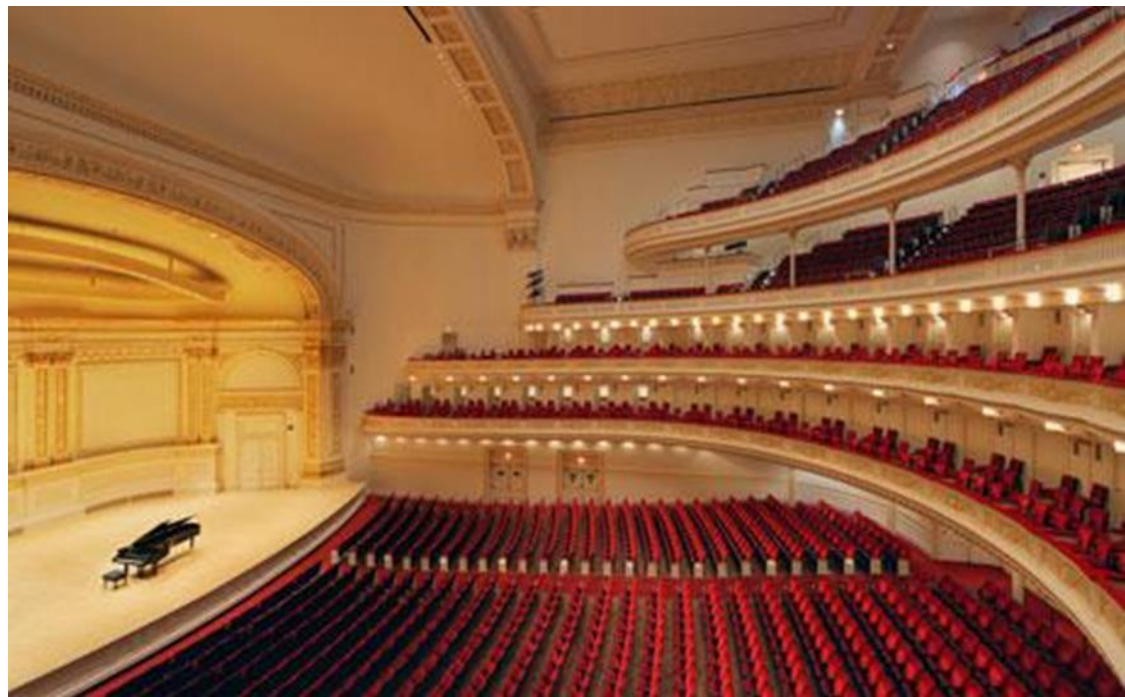

圖 30 卡內基音樂廳欣賞鋼琴獨奏會(一)

圖 31 卡內基音樂廳欣賞鋼琴獨奏會(二)

4月6日 參觀茱莉亞音樂學院。

圖 32 茱莉亞音樂學院(一)

圖 33 茱莉亞音樂學院(二)

圖 34 茱莉亞音樂學院(三)

圖 35 茱莉亞音樂學院(四)

4月7日 曼哈頓音樂院，哥倫比亞大學。

圖 36 曼哈頓音樂院(一)

圖 37 曼哈頓音樂院(二)

哥倫比亞大學：

圖 38 哥倫比亞大學(一)

圖 39 哥倫比亞大學(二)

圖 40 哥倫比亞大學(三)

圖 41 哥倫比亞大學(四)

4 月 8 號 紐約大學：

圖 42 紐約大學(一)

圖 43 紐約大學(二)

圖 44 紐約大學(三)

圖 45 紐約大學(四)

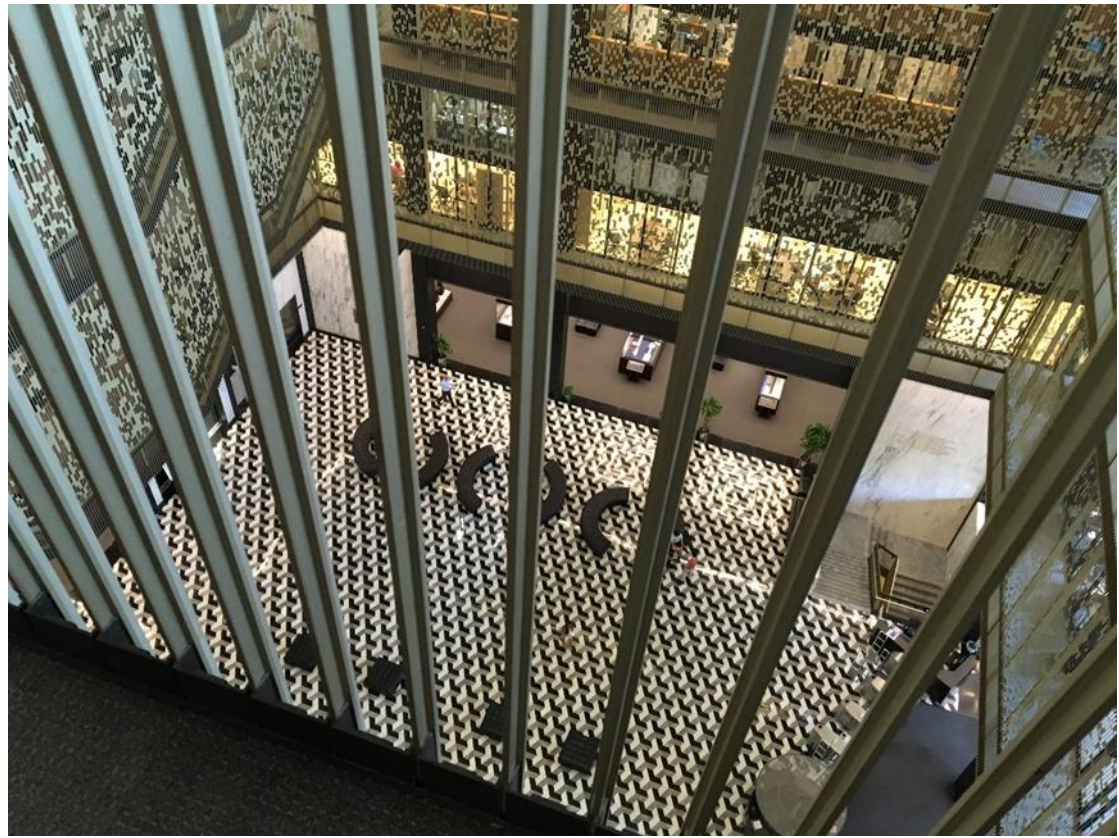

圖 46 紐約大學(一)

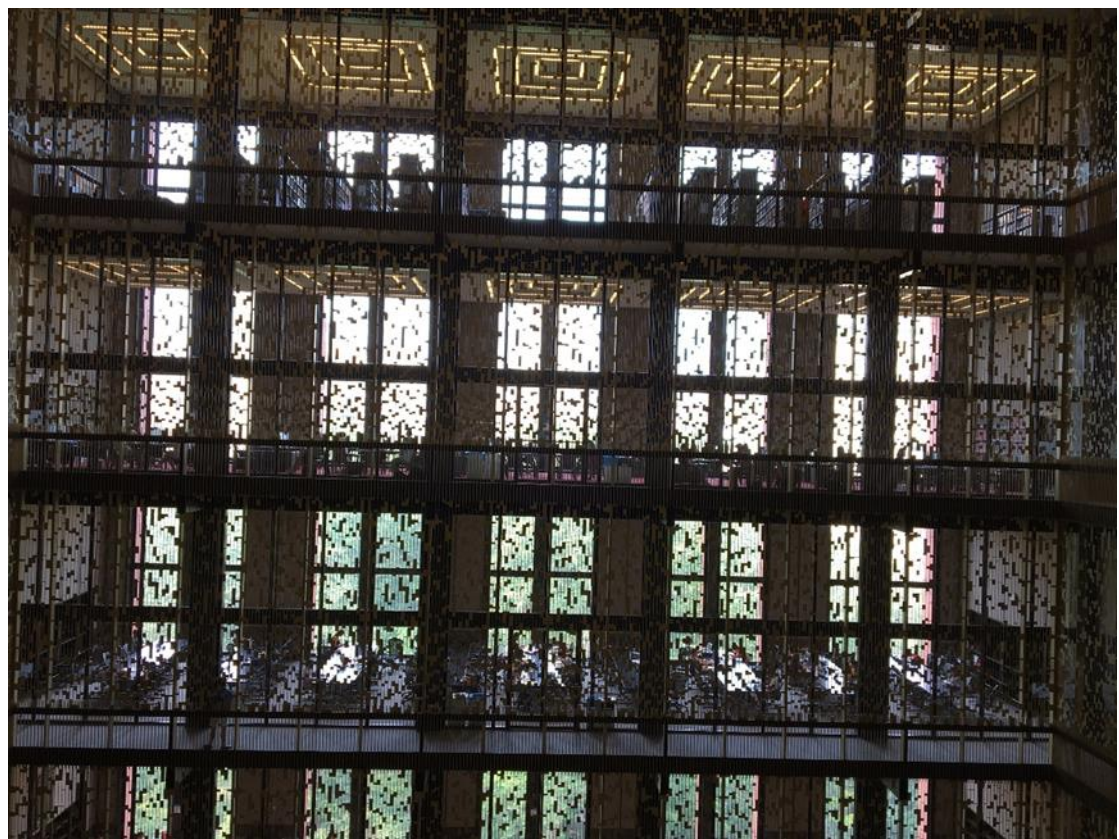

圖 47 紐約大學(二)

在參觀學校之餘亦安排了 MOMA 美術館，卡內基廳欣賞鋼琴獨奏會及大都會歌劇院觀賞歌劇演出。

MOMA 美術館：

圖 48 MOMA 美術館(一)

圖 49 MOMA 美術館(二)

圖 50 MOMA 美術館(三)

圖 51 MOMA 美術館(四)

大都會歌劇院觀賞歌劇演出：

圖 52 紐約大學(一)

圖 53 紐約大學(二)

4月9日 搭機返台。

4月10日抵達台灣。

心得

十天七夜的旅程中無時無刻充滿著驚奇，在美國紐約這個大城市裡每個角落，每個街巷都上演著新與舊的衝突，從人的穿著，食物，語言，都包容著全世界的文化，但是紐約把這些衝突巧妙的融合，變成一個世界上重要的藝文中心，令人非常的讚嘆。報告人多年來於歐洲留學，歐洲是一個非常保留傳統的區域，既使有著外來的食物也免不了必須改良口味讓歐洲人易於接受，這點與紐約有太大的不同。

第一天抵達紐約時明顯的感覺氣候的不同，在第二天早起時果然下起雪來了，見到學生們等不及的跑到旅館外面玩雪，堆雪人，幾乎所有的學生是第一次見到雪，非常的開心。隨即搭巴士抵達長島大學展開一整天的大師班，室內合唱大師班由合唱指揮授課，學習合唱呼吸法，合唱發聲法，晚上音樂會演出曲目之音樂詮釋，法文吐字。

弦樂四重奏大師班由上海弦樂四重奏大師們授課，學生們由最基礎的調音、弓法至音樂線條，樂句呼吸開始學習。

管、弦樂分布練習，由各分部的首席老師們授課，練習著晚上演出的曲目，下午音樂會總彩排時由管弦樂團指揮指導，結合著兩校的樂團及合唱團，在長島大學的大音樂廳實地演練，學生們能快速的吸收一天下來上課所學，並要盡快適應與不同國家，不同語言的人初次見面即要馬上演出的默契，真是一個難能可貴的經驗。

第二天展開一對一大師班授課，在時間有限下學生們必須要快速了解老師們所教的技巧，可能和平時學到的有衝突，這時要靠自己的反應，靈敏度去吸收，並且改掉平時自己練習時的壞習慣，這是最能檢視自己的基礎，技巧的穩定度的時刻，並且了解自己在這國際化的國家裡程度在哪裡，為自己以後的求學之路有心理準備且能知道自己該加強的專業知識的部分。

在兩天緊湊的上課行程之後帶著期待的心情來了林肯中心欣賞紐約愛樂樂團彩排，這是全世界最好的樂團之一，聽著他們每一樂句，每個呼吸，每個起音，每個結尾受這麼的優雅，充滿著詮釋，沒有錯過任何一個音，無疑地對學生們是

最好的教學。

參觀大都會博物館及 MOMA 美術館內充滿著全世界的遺產，新奇的事物在視覺上的衝突絕對對音樂上的教學及學習是有相輔相成的效果。

猶如參觀博物館漢美術館，參觀各音樂名校亦是一樣的效果，如何利用著校園的優勢，組織及師資來建立名校的名聲，培養出世界聞名的音樂家。

由於報告人本身是聲樂教師，在未出發前已安排了與學生們一同去全世界最好的歌劇院之一的大都會歌劇院欣賞歌劇演出，歌劇中的歌手都是現在於全世界首屈一指的歌手，包括舞台、燈光設計因為硬體設備先進，能讓觀眾們更能體會故事情節，服裝設計上保持著傳統的該有的年代服裝，這讓觀眾們更能完全的專心欣賞著歌手精彩的演出，不知不覺當演出結束已經四小時半了。

建 議

這趟旅程的安排讓學生們及教師的收穫滿滿，大家懷著感恩的心情結束著這趟行程。謝謝國立台北教育大學的張新仁校長，各單位的師長們的幫忙，讓我們完成了夢想。