

大學院校應用音樂課程之研究

趙陽明

摘要

應用音樂在臺灣高等教育之發展已近二十年，各校音樂學系各自規劃課程，尚無一致的方向及內容。應用音樂課程的執行，在現有的教育體制中宜有明確的定位，配合國家教育政策，取得有利的著力點。

本研究參考國內外的學習組織，建議應用音樂課程建立與傳統、正式的課堂講授方式不一樣的程序，除了著重於音樂科技的領域，更以通俗音樂為核心，結合人文與社會的訓練，以小型社會（樂團演奏）為單元，藉由曲目建立，實行多元與系統化的學習模式，達至最大的學習成效。

本研究論述國內大學院校應用音樂的目標與課程，把各教學單位之創設目標與教授課程做比對，歸納課程開設與訂定目標的多元發展與特色建立的四種模式。

關鍵詞：應用音樂、音樂教育、通俗音樂

A Research on the Applied Music Curriculum in College

Teoh, Yang-Ming

Abstract

Applied music has been developed in Taiwan higher education for nearly two decades, for every departments of music planning and working on the curriculum separately, with no unity of direction and context. Applied music curriculum is still trying to play its role as a functional and effective program correlated to national educational policies.

This research takes the learning organizations of British and America as references, suggests that the learning procedure in applied music curriculum should be different from in those conventional and formal education, which means 'classroom teaching'. The teaching and learning of applied music should not only emphasize on music technology, but also place popular music in its core, combine with the training in humanity and sociology, work as a small society in band performance, to achieve its greatest effect through various approaches as song getting, and multiple and systematic learning processes.

This research discourses about the objectives and lessons of applied

music curriculum in Taiwan colleges. The main objectives of an applied music curriculum found and lessons taught are cross examined. They will then sum up to a conclusion that there are four modes of applied music curriculum in regard to their multiple directional developments and specialties.

Keywords : Applied Music, Music Curriculum, Popular Music

壹、緒論

伴隨著國際潮流，應用音樂已融入您我的日常生活之中。基本上，應用音樂在臺灣高等教育之發展已近二十年¹，各校音樂學系各自規劃課程，並無一致的方向及內容，多年的教育過程及結果，有許多值得深入探討之處，此是本論文的研究動機。

政府已將流行音樂作為推動文創產業的主要項目，由於流行音樂是臺灣兼具文化力與商業價值「軟實力」的重點項目，新聞局對於流行音樂產業提出策略性的思考與作為，要把臺灣發展成為流行音樂的創意中心。臺灣流行音樂在 90 年代創造出 123 億元之產值高峰，並在華語地區發揮深厚的文化影響力，迄今無論在音樂製作、創作人才及藝人培訓等方面，都居華語地區翹楚²。臺灣高等教育應用音樂課程的創設目標，在於培育音樂人才使之能夠學以致用，為音樂的應用領域創造積極正面的效益。應用音樂課程呼應國家政策，在 2005 年「藝術教育政策」、教育部長吳清基 2008 年 9 月上任後的「教育施政理念與政策」、2009 年「六大新興產業政策」之「文創產業」及 2010 年「創造公平數位機會」中皆有著墨。良好規劃與執行的應用音樂課程，將是接軌高教培育的音樂人才到社會奉獻的橋樑。

¹ 1992 年國立交通大學成立應用藝術研究所音樂組、2000 年私立真理大學成立音樂應用學系、2002 年國立臺南藝術大學成立應用音樂學系、2004 年國立中山大學成立音樂學系應音組。

² 行政院全球資訊網。吳揆：推動流行音樂產業展現國家軟實力。2010.12.15 取自 <http://www.ey.gov.tw/ct.asp?ctNode=1435&mp=1&xItem=70598>。

本文的研究目的是整理出高等教育應用音樂課程理想的方向及內容，並進一步提出建議。本文彙整多所大學應用音樂課程創設目標與課程，例舉國外參考實例，經由交叉比對與詳細討論後總結，文中也指出應用音樂課程與承傳自西歐的學院派古典音樂教育的區別。藉由良好的應用音樂課程的專業訓練，音樂系所培育出來的畢業生得學以致用，緩解市場對人才的急迫需求。

本研究的範圍包括幾類型指標性的科系及教學單位：一、以應用音樂為名稱的科系——國立臺南藝術大學（簡稱南藝大）應用音樂學系〔簡稱應音系〕及私立真理大學（簡稱真理）音樂應用學系〔簡稱音應系〕；二、設有應用音樂組別的科系——國立中山大學〔簡稱中山〕音樂學系及私立天主教輔仁大學（簡稱輔大）音樂學系；三、一般音樂學系——以國立臺東大學（簡稱東大）音樂學系為例；四、以學程培育「聲音科技」人才及運用「科技」與創作互動的科系——國立交通大學〔簡稱交大〕聲音與音樂創意科技碩士學位學程、音樂研究所。在探討上述臺灣高教體制的音樂學系之應用音樂課程時，同時亦比較國外範例——美國的 Musicians Institute、Berklee 音樂學院，日本的 IDEX 音樂學院。

本研究兼採文獻分析法，以高等教育政策與文創產業政策論述應用音樂課程為當前國家局勢所需；並且參考行之多年、成效較佳的國外應用音樂的教學與學者的研究，如當代流行與搖滾音樂教育研究學者 Bennett、Finnegan 及 Comer 等人的論述，做為我國大學應用音樂課程的規劃與執行的重要依據。最後分析國內大學院校應用音樂的目標與課程，把各教學單位之創設目標與課程做比對、歸納，扼要地提出建議。

貳、高等教育與文創產業政策

一、教育施政理念與政策

教育部長吳清基在教育施政理念與政策中指出「建構數位化教育環境，提供公平數位教育機會³」，讓學生運用資訊科技增進學習與生活能力、教師善用資訊科技提升教學品質，以及教室提供師生均等的數位機會。應用音樂課程正是符合「建構數位化教育環境，提供公平數位教育機會」的領域。以音樂科技為中心的音樂專業技術涵蓋數位化編曲、非線性系統的混錄音工程及音樂的後製剪接及電腦輔助樂譜製作等，都是在數位化的環境下操作。運用這些技能所完成的作品亦是數位的有聲形式，具數位傳遞、分享及多媒體結合的功能，能在教育部施政理念與政策中進一步目標「建置數位教學素材、發展數位教學資訊網，推動軟體多元發展與應用，並建立學生軟體的使用觀念」的達成扮演關鍵角色。相較於西歐學院派古典音樂的注重培育演奏家與作曲家的教學目標，應用音樂以培育多元應用的音樂人才為目的，與當代通俗文化、音樂科技（以電腦為中樞系統的數位軟體及周邊設備）及商業市場的產業應用結合，完全契合教育部「鼓勵學校發展資訊科技在教學應用的特色，促進各校發展多元、創新而且具特色的資訊科技應用模式⁴」的施政理念與政策。

³ 吳清基。教育施政理念與政策。2011.08.16 取自 http://www.edu.tw/files/site_content/EDU01/10003-OK.pdf，頁 90。

⁴ 吳清基。教育施政理念與政策。2011.08.16。頁 90~93。

此外，在該施政理念與政策中「培育知識經濟人才與創新教育產業」之第（一）項說明：「因應知識經濟需求，培育適用人才，產業技術的提升是帶動國家經濟成長的動力，而配合知識經濟社會的來臨，培育產業所需人才，大專院校責無旁貸⁵」。社會中的古典音樂演奏家與作曲家的需求已經飽和，音樂學系畢業生就業問題嚴重，唯有修正教學目標，培養針對就業市場與社會、產業需求的音樂人才方是解決大專音樂教育與現實社會脫軌的困境。應用音樂課程注重學生的自由競爭專業能力，在完全涉入當代與當地通俗文化與產業環境下教學，訓練學生具備成本概念、科技應用能力，建立跨領域結合經驗、多元文化並重的觀念，突破傳統大專音樂教育系統的窠臼。吳清基部長除了認為大專院校必須「讓學生、家長明瞭，學生選擇進入這所學校後，未來將成為具有何種專長和特色的人才，才能吸引適合的學生就讀⁶」外，大專院校也必須「讓產業、社會明瞭其人才培育的方向與重點，並依據產業、社會需求適時調整，人才培育的內涵才不致脫節⁷」。因此，他繼續指出「大專院校應明確自我定位，建立學校自身課程發展特色，強化人才培育內涵⁸」，大專院校未來規劃「鼓勵大專院校系科課程規劃對焦就業市場發展，建立各系科特色能力指標，以培育產業適用人才、推動大專院校校外實習課程並強化實務教學、推動產業需求導向之跨領域學程⁹」。

⁵ 吳清基。教育施政理念與政策。2011.08.16。頁 111。

⁶ 同上註。

⁷ 同上註。

⁸ 同上註。

⁹ 同上註。

與吳部長施政理念相符的案例有中山音樂學系應音組與劇場藝術學系的合作，在多場由劇場藝術學系主辦的戲劇表演如2005年學期製作《美女與野獸》，與音樂系聯合演出，由音樂系學生負責配樂創作。此外，南藝大的音樂與視覺藝術的跨領域結合，國立臺北藝術大學的音樂、美術、戲劇、舞蹈、電影與新媒體等學院之間的交流與合作，更是依據各校系的特色，培育跨領域產業人才，強化實務教學，推動產業需求為教學導向的可行、具備發展潛能的案例。

二、藝術教育政策白皮書

教育部於94年12月發表的《藝術教育政策白皮書》中指出「在全球化藝術教育思潮的演變中，當前藝術教育主張高尚文化與通俗文化的交融，強調多元性、折衷性與可複製性的特色，藝術教育的形式，不再只著眼於啟發學生的創造力，更強調藝術內涵能結合學生的興趣、生活與社會發展現象，反映文化的認知，以提高學生對周遭事物的敏感度，務期使學生學習文化的內涵與意義、對自我文化的認同、瞭解多元文化內涵、以及科技的運用，發展尊重他人與關懷社會的情操，達成終生學習的目標¹⁰」。應用音樂課程的流行、搖滾、爵士、拉丁、新世紀、跨界風格音樂內容，及數位化編曲與創作、混錄音工程技術，以及電腦製譜、音樂教育與訓練、樂團演奏等，相對於西歐學院派古典音樂的教學的封閉與保守，確實強調當代與當地特質，與通俗文化交融，強調多元性、折衷性與可複製性。各校的應用音樂課程大都以學生畢業後的就業考量為教學目

¹⁰ 藝術教育政策白皮書。2011.08.17 取自 http://www.edu.tw/files/site_content/B0039/94.12_藝術教育白皮書.pdf。頁1。

標，教學內容冀與產業的運作接軌，大量使用音樂科技，鼓勵個人性格的自由發揮，激發創造，尋求多元文化的融合與相互刺激，與藝術教育政策白皮書的主張不謀而合。

藝術教育政策白皮書亦指出「多元文化、人文關懷、科技運用等成爲後現代藝術教育的重要議題，學科本位藝術教育之典範逐漸被消解與轉型，代之而起的是創意表達、多元智能、多元文化、爲生活而藝術、社區本位，以至於視覺文化等各種典範的互動、折衝與並置，形成各地域開放繽紛的多義局面¹¹」。應用音樂課程通俗與應用性質強烈，感染藝文及娛樂工業自由開放風氣，正是藝術教育政策白皮書所期待的「代之而起的新一代藝術教育典範」之寫照。

臺灣當代社會的年輕學子在日常生活中大多接觸到的是通俗音樂、電腦網路、mp3、iPad、iPhone 等音樂科技產品、與不斷透過媒體湧進的多元資訊。西歐學院派傳統古典音樂的核心則是由已作古的歐洲白人男性作曲家，在十七世紀以西歐基督教與貴族社會背景創作出來的作品與理論系統。當代的大學生與年輕族群生活在 21 世紀都市文明中，生活所見所聞、感受皆與古典音樂有所隔閡。以西歐學院派的教育理念對今日學子進行高教音樂課程訓練，其中落差所產生的問題自不待言。

藝術教育政策白皮書「強調多元面向、以學習者爲中心，主張學校的學習與學生生活經驗結合，發展本土文化特色與國際視野，提昇全民藝術素養、生活品質，以及以國家社會的發展爲鵠的」。順應「科技高度的發展，藝術與人文成爲全世界各行各業共同的追求，美麗新世代來臨」及預期「透過藝術與人文的洗禮，來卓越與

¹¹ 藝術教育政策白皮書。2011.08.17。頁 1。

精緻化各行各業所要求的品質¹²」，應用音樂課程所教授的專業技術內容不只是簡易的上網取得資訊而已，更是走在時代進步的前端，充分運用數位科技把藝術的創意內涵淋漓盡致地發揮出來。目前國家挑戰 2008 所推動的各項文化創意產業政策，便是反應如此期盼。大專院校應用音樂課程是文化創意產業中的華語流行音樂、電影與電視之音樂製作專業人才培育的重要管道。因此，其教育養成的課程設計宜在此基礎上慎重看待。

當藝術教育政策白皮書闡述藝術基本教育理念時，如第一項之「培育具美感競爭力的專業人才，敏銳的知覺、發揮想像」；第三項之「強化藝術與其他領域的互動應用」，進而藉由「數位時代傳統學習方式的改變，以跨領域的學習為特質做為藝術與其他學科互動¹³」，謀求「新的可能，衍傳與開創¹⁴」，就大學院校的音樂教育來看，幾乎等同於應用音樂課程所帶來之未來期望。

三、應用音樂彌補高教音樂教育的「數位落差」

教育部在《2010 創造公平數位機會白皮書》中提到「數位落差」(Digital Divide) 的觀念：「『數位落差』，是指擁有使用電腦及網路能力者與無擁有使用電腦及網路能力者之間的差異。這種差異表現在社會面上有資訊取得不易、教育機會少、工作機會少、收入偏低等等。因此，如果不正視數位落差的嚴重性，隨著資訊科技的日益進步與資源的分配不均，資訊富人與資訊窮人，包括區域、群體

¹² 藝術教育政策白皮書。2011.08.17。頁 3。

¹³ 藝術教育政策白皮書。頁 5。

¹⁴ 同上註。

與組織之間的差距將難以弭平¹⁵」。把應用音樂課程融入高教音樂教育體系，正可協助消弭因接受西歐學院派傳統的古典音樂訓練所造成的「數位落差」。而西歐學院派傳統-「注重樂器與演出場地的原音(acoustic sound)」、「古董珍藏於博物館式教學與研究」及「不源自臺灣當地與當代」正是臺灣高教以應用音樂消弭數位落差最大阻力。

馬祖鈞(民 95)於《我國公營交響樂團發展現況研究》一文中指出，音樂系教學核心的古典音樂從日據時代開始透過學校教育系統進入臺灣人民生活中，光復後延續它的影響。自教育體系出身的眾多音樂人才，自然匯集成一股強大的勢力。它不只是教育體系中的主流，也在臺灣社會被賜與了較高的地位；儼然是音樂的強勢文化¹⁶。

但在何定照(民 99 年 3 月 8 日)的專文報導中指出，任教音樂系近四十年的臺北愛樂基金會藝術總監杜黑表示，長久以來音樂系主流出路是演出、教學。在眾多音樂學子中，日後能以獨立演奏家為業的寥寥可數，且樂團、學校又常多年才釋出少許職缺，音樂系畢業生面對艱難的求職環境。音樂科系課程與應用領域如多媒體音樂製作、華語流行歌曲、廣告、電影、通俗音樂等無從銜接。經歷臺灣高等教育所培育的音樂學系畢業生，大多沒有能力投入於音樂實際應用之領域發揮音樂專長。杜黑認為，音樂系應廣開古典演奏以外的課程，如流行音樂、藝術行政、錄音工程、音樂教育等，讓

¹⁵ 2010 創造公平數位機會白皮書。2011.08.16 取自 [http://www.edu.tw/files/site_content/B0039/99.06%202010 創造公平數位機會白皮書.pdf](http://www.edu.tw/files/site_content/B0039/99.06%202010%20創造公平數位機會白皮書.pdf)，頁 8。

¹⁶ 馬祖鈞(民 95)。我國公營交響樂團發展現況研究。國立中山大學藝術管理研究所碩士論文，未出版，高雄市。頁 15。

自小少有機會挖掘其他才能的學生，及早發現新路¹⁷。

簡言之，應用音樂課程必須跨越音樂系古典音樂教學的核心價值，開拓與延伸音樂系課程，以音樂的數位內容及混錄音工程、數位化編曲、電腦音樂軟體的使用等科技達成國家彌補數位落差的政策。

四、六大新興產業願景：培育應用音樂人才投入文化創意產業

自 2009 年行政院開始大力推動六大新興產業：精緻農業、醫療照顧、觀光旅遊、生物科技、綠色能源、文化創意；其中之文化創意產業的旗艦計畫-電視、電影、華語流行音樂及數位內容與應用音樂課程尤其密切相關。

早在 90 年代初期，大學院校音樂學系決策者對西歐學院派傳統為主體的音樂教育所遭遇的就業瓶頸已開始有所警覺。主管單位積極為傳統教學尋求突破，例如中山創設音樂學系時，應用音樂就占很大比重；交大應藝所音樂組的設立亦是著重於科技的運用。這些課程針對學生畢業後的就業考量，讓他們開始更務實地運用音樂科技，從事通俗音樂活動，以便畢業後有更多學以致用的機會。「應用音樂」這一名詞於是在這一種環境背景下產生。

若是其時應用音樂的規劃與執行具備成效，現今正是所訓練出來的人才投入文化創意之電視、電影、華語流行音樂及數位內容新興產業，以專業能力奉獻於國家社會的時候。可惜的是，中山音樂系的應用音樂課程停頓了一陣子，2001 年後又再重新出發，逐步增

¹⁷ 何定照（民 99 年 3 月 8 日）。學音樂的孩子從雲端掉入谷底。聯合報，第 A5 版。

加應用音樂課程；而交大應藝所音樂組 2000 年獨立成音樂研究所，以西歐學院派的古典音樂為基本教學方向，科技的運用只是創作與呈現的手段，與產業的通俗與商業取向有所差距。其特別有用心而成立的課程，似未能在多年後顯現其創設初衷。

哈佛大學 William Kirby 教授主張：「大學教育的定位，在每一個世代都要進行深刻的反省與思考¹⁸」。陳東升（民 97）於〈通識教育理念〉一文中亦主張：「大學的定位與存在的價值，是要由那個世代的人反省思索後，再加以設定的，我們必須要瞭解每個時代特殊的情境¹⁹」。應用音樂於高教的發展，雖然對西歐學院派傳統的音樂教育體制造成極大衝擊，但卻更符合當代臺灣社會價值與國家產業願景。雖然目前大學院校的應用音樂課程尚未進入良好狀況，但可預見未來應用音樂專長的揮灑空間必有增無減，高等教育的音樂教學面對畢業生就業問題應該積極調整課程結構，配合國家政策發展具「務實應用」效益的應用音樂課程。

五、高教與文創產業政策下的應用音樂課程 SWOT 分析

綜合以上「國家教育與產業政策」的分析，在此整理出高教應用音樂課程 SWOT 分析。大學應用音樂課程的優勢在於與就業接軌之務實助益，加上資本主義之有利因素，即足以引發消費行為以達成經濟效益。在自由創作的環境下必培育出眾多優秀人才，大學院校教育資源與社會藝文團體互動共享，在多元思潮下之自由發展，

¹⁸ 陳東升（民 97）。通識教育理念。97 南區通識課程教師研習營研習手冊。頁 6。

¹⁹ 陳東升（民 97）。通識教育理念。97 南區通識課程教師研習營研習手冊。頁 11。

塑造更優良的創作環境，在開放的多元社會中呈現多元多樣的藝文活動。臺灣一方面有充分透明的資訊，社會易於接受新事物與新觀念，另一方面科技發達，文化創意產業可藉由新科技優勢結合、傳播、創新與發展。大學藉此以培育的應用音樂人才作為產業的後盾。不僅如此，臺灣地方文化活力強，民眾對藝文活動與創意生活的需求日增，亦是大學應用音樂課程發展的優勢。

大學應用音樂課程的弱點不少，欠缺合格師資即是其一。在大專院校教授應用音樂課程必須符合學位（至少具備碩士文憑）門檻，合格的教師必須進一步具備實務工作經驗及有效率的教學之規畫與執行能力。教材問題是其二，臺灣目前尚欠缺完善、系統化的應用音樂教材，教師必須有能力或耗費時間為課程新編教材。第三個問題是，現任之應用音樂教師通常以專業技術人員及兼任性質聘僱。此類教師流動性高，在兼任教師鐘點薪資不高與職位尚無長久保障下，他們往往心繫業界，教學只是一份兼差或過渡性質的工作。此外，教學環境是第四個問題，因音樂學系對新興的應用音樂課程投資意願低，應用音樂課程的發展遭受教學環境欠佳的限制，有待建立優良的教學空間，擴充軟硬體設備。學校教學環境之外，臺灣的電影、電視娛樂工業環境亦不若歐美、日韓國家般蓬勃發展，學生觀摩實習的場所有限，不利刺激應用音樂課程成長，亦是國際競爭的隱憂。

大學應用音樂課程的機會在於華語流行音樂、電視、電影與數位內容。當代的多媒體與應用藝術的發展緊貼著時代脈動的科技運用，通俗文化產生經濟效益，對畢業生的就業有很大的助益。臺灣具備文化自由、開放社會的特色，成為華人世界的品牌，是華人文創產業的火車頭。尤其是 21 世紀區域經濟形成，兩岸開放的大趨

勢，使臺灣文創產業有拓展的空間，應用音樂專業人才具有大顯身手的機會。在豐沛機會的條件下，應用音樂人才需求量大增，尤其是經過高教訓練的專業人員兼具紮實的理論基礎、均衡的知識能力與專業技術，素質必然比未經高教訓練的同行優秀。

傳統與創新的價值觀念之間的衝擊是應用音樂課程最大的威脅。誠如前文所提，應用音樂課程是傳統西歐學院派古典音樂教學的突破，它同時也帶來對現有教學體制的衝擊。應用音樂課程的設立、師資任聘及設備添購等，必然經過各級管理階層及會議的表達意見與決策，這些意見與決策往往無法跳脫音樂系本位主義、保守作為與封閉思想的窠臼，常常與現實脫節。此外，應用音樂課程原本為音樂系面臨畢業生就業瓶頸時所提出的解決之道，但在各種源由下產生的過度樂觀心態與隨之建立的不符實際的規劃與執行，導致多年來不見明顯的教學成效。

應用音樂課程的發展策略應以與產業界接軌，培養務實當代科技能力的人才為主，期待大學音樂教育能走出學術的象牙塔，養成投資報酬概念，增加全球化的競爭能力。在以華語與臺灣特色為核心的學習環境下，大學畢業生藉由應用音樂課程充實音樂科技的專業技術，養成敏銳的商業概念，與具備民主多元文化素養邁向國際。大學院校不僅必須策略性的投資音樂教學軟體與硬體設備，提供公平數位學習機會，建構優質音樂教育與研究之網路基礎環境，提升音樂教師及學生資訊科技應用能力²⁰，更要開拓音樂系畢業生專業技能、提升就業力，強化學校與職場接軌機制²¹。

²⁰ 教育部 101 年度施政方針（101 年 1 月至 12 月）。2011.08.17 取自 http://www.edu.tw/secretary/content.aspx?site_content_sn=27519。第十條。

²¹ 教育部 101 年度施政方針。2011.08.17。第十二條。

表1 臺灣高教應用音樂課程 SWOT 分析

Strength	Weakness
<p>一、與就業接軌之務實助益，資本主義之有利因素，消費行為、經濟效益</p> <p>二、自由創作環境，優秀人才輩出，民間創造力源源不絕，多元思潮下之自由發展；</p> <p>三、開放多元社會，藝文活動呈現多元性與多樣性；</p> <p>四、充分透明的資訊，社會接受新事物與新觀念的可塑性強；</p> <p>五、科技發達，文化創意產業藉由新科技優勢多元結合，多元傳播創新發展，功能、傳播；</p> <p>六、地方文化活力強，民眾對藝文活動與創意生活的需求日增。</p>	<p>一、欠缺合格師資：在大專院校教授應用音樂課程必須符合學位（至少具備碩士文憑）、實務工作經驗、及有效率的教學之規畫與執行能力等條件；</p> <p>二、欠缺完善、系統化的應用音樂教材：臺灣目前尚欠缺完善、系統化的應用音樂教材，教師必須有能力或時間為課程新編教材；</p> <p>三、教師流動性高：兼任教師鐘點薪資不高與職位無長久保障，專業技術教師心繫業界，教學只是一份兼差或過渡性質的工作；</p> <p>四、教學環境欠佳：音樂科系對應用音樂教學設備投資意願低；亦欠缺蓬勃、成熟發展的娛樂工業與文化。</p>
Opportunities	Threat
<p>一、華語流行音樂、電視、電影、數位內容。</p> <p>二、多媒體與應用藝術的發展，緊貼時代脈動的科技運用、通俗文化與經濟效益之就業、升學，與社會藝文、娛樂。</p> <p>三、臺灣文化自由開放特色，可成為華人世界品牌，可帶動華人文創產業經濟；</p> <p>四、華人經濟崛起，大中華區域經濟形成；</p> <p>五、兩岸開放的大趨勢，使臺灣文創產業有開拓的空間；民間人才充足，自主性與參與性高。</p>	<p>一、應用音樂課程的發展，從師資任聘、課程設立及設備添購等難以突破歷史悠久、以西歐學院派傳統的古典音樂為根基的音樂學系之本位主義與保守作為與思想窠臼；</p> <p>二、應用音樂課程的設立往往遭受沒有經驗的人的表達意見，這些意見強而無當，亦與現實脫節；</p> <p>三、過度樂觀、漫無邊際、天馬行空的規畫與執行，多年來不見成效。</p>
Strategies	
<p>一、發展應用音樂，與產業界接軌，培養務實當代科技能力，走出學術象牙塔，有成本及投資報酬概念，亦具備全球化的競爭能力。</p> <p>二、發展在地的華語、臺灣特色，輔以科技文明、商業取向與民主多元邁向國際。</p> <p>三、投資教學相關軟體與硬體，增加人才與設備於相關課題上。</p> <p>四、提供公平數位學習機會，建構優質教育與研究之網路基礎環境，提升教師及學生資訊科技應用能力。</p> <p>五、開拓音樂系畢業生專業技能、提升就業力，強化學校與職場接軌機制。</p>	

製表者：趙陽明

參、國外應用音樂教學機構的學習模式

應用音樂課程的創新性質，與傳統的大學音樂教育有很大的區分。Andy Bennett (民 93) 指出，以英國為例，近期有關音樂教育的報告，對於學校課程在教導音樂理論與實務時被視為「不正確、單一文化的做法」感到憂心，這些報告認為，學校課程幾乎完全以西方古典音樂為主²²。Finnegan(1989)對於密爾頓基恩斯當地音樂創作方式的研究，也支持此種看法。他說：

學校所提供這樣的正式音樂教育，主要是古典音樂的傳統……教師鮮少提及非裔美國人的音樂傳統——爵士、藍調、搖滾等等……。以許多青少年及小學生對於各種形式搖滾樂興趣濃厚的情況而言，這是個很明顯的缺失²³。

以上 Finnegan 所說的情形更常見於臺灣大學院校音樂系。以國立臺北藝術大學音樂學系課程規劃為例，在 134 畢業學分中，只有選修的「美國音樂」(4 學分)、「音樂即興」(2)、「電腦音樂」(2)及「現代音樂合奏」(2)有跨越古典音樂傳統教學的可能性，所占

²² Everitt, A. (1997). *Joining In: An Investigation into Participatory Music*. London: Calouste Gulbenkian Foundation: 71。Bennett (民 93)。流行音樂的文化。(孫憶南譯)。臺北：書林。(原著出版年：2001)。頁 208。

²³ Finnegan, R. (1989). *The Hidden Musician: Music-Making in an English Town*. Cambridge: Cambridge University Press: 198, 205。A. Bennett (民 93)，頁 208。

比例不到 10%²⁴。

Comer(1982)以教學法原理(Pedagogical)的角度來批判學校中流行音樂（涵蓋於臺灣所稱之通俗音樂與應用音樂）教育的議題，表示由於音樂老師多具古典音樂背景，因此在教導流行音樂時，大多傾向使用古典訓練的理論與技巧，強調和弦模式、節奏與音色。然而，Comer 觀察指出，教導流行音樂的此種技術層面固然重要，但「流行不只是一種音樂風格，而是一組意義，一種對於更廣泛的個人與社會價值觀的表現。若僅將〔流行音樂〕視為「課堂教材」，作為教導較傳統樂理的另一途徑，這是不對的」²⁵。以下 Bennett、Comer 與 Carson 的研究，歸納出從事流行與搖滾音樂的年輕人的學習過程，而他們學習模式是應用音樂課程規劃與執行重要的參考依據。

一、典型的應用音樂學習模式

在法蘭克福搖滾車（Rockmobil）的研究中，A. Bennett（民 93）曾就音樂創作對年輕人的重要性進行分析。搖滾車是德國法蘭克福為年輕人所設的一種流動性音樂創作計畫。搖滾車使用當地青年俱樂部所提供的樂團排練與演奏設施與場地，到法蘭克福的幾個特定地區舉辦每周音樂創作講習班。在新計畫進行初期，搖滾車會提供所有必需的樂器，青年俱樂部則提供排練場地。在一個搖滾車的樂

²⁴ 整理自國立臺北藝術大學音樂學系學分科目表。2011.09.15 取自 <http://academic.tnua.edu.tw/course/plan/111z.pdf>。

²⁵ Comer, J. (1982). *How can I use the Top Ten?*, in G. Vulliamy and E. Lee (eds) *Pop, Rock and Ethnic Music in School*. Cambridge: Cambridge University Press:7-8。A. Bennett（民 93），頁 209。

團計畫實施期間（通常是二至三年），會強調分工合作的重要。從一個樂團音樂創作生涯早期開始，經指定與合作的「教練」將不斷告訴樂團團員，從成功彈奏出第一首歌、到第一場演唱會、到錄製第一捲卡帶或 CD，一切成敗將取決於所有團員的共同努力²⁶。

Comer 的看法指出，想成為流行與搖滾樂手的年輕人，在樂團排練與演奏習得音樂技巧時所使用的較不正式的程序，也顯示了流行音樂教育不只包含直截了當的理論與技巧教學。相反的，音樂創作的程序也可為年輕人提供機會，以享受樂趣、聊天、結交新朋友、彼此切磋音樂技巧等。事實上，除了音樂技巧以外，音樂創作程序亦可作為訓練年輕人社交與溝通技巧的方法，這些技巧可用於日常生活中所遇到的各種狀況與環境²⁷。

此外，樂團排練與演奏的較不正式的程序亦深化了對通俗音樂重要元素——風格與慣用語法（Style and Idiom）的感受與體會。這感受與體會主要藉著節奏身體的律動達成。Carson 指出，從流行樂的誕生以來，它的肉體性（physicality）也就不斷為人所討論，也就是所謂的「初期搖滾中帶動活力的原始歡愉」²⁸。它的基礎要涵蓋我們周圍和我們內在所有的「自然」節奏（包括身體節奏），以及特定音樂傳統在各文化中介下的實作²⁹。這樣一套理論將樂手「歡暢

²⁶ A. Bennett (民 93)。流行音樂的文化。(孫憶南譯)。臺北：書林。(原著出版年：2001)。頁 209。

²⁷ 同上註。

²⁸ Carson, T.(1990). 'Rocket to Russia', in S. Frith and A. Goodwin (eds.) *On Record: Rock, Pop and the Written World*, New York/London: Pantheon/Routledge, pp.441-9。Middleton, Richard (民 94)。流行樂、搖滾與詮釋。劍橋大學搖滾與流行樂讀本。頁 174

²⁹ Middleton (民 94)。頁 175。

樂風」(groove)的本土語彙，轉譯成更寬廣的、瀰漫於所有音樂結構的節奏概念，暗示了一種「隱含的」符號學，它的意義無法言傳，但可以意會³⁰。

所以，演奏與樂團的集體練習是應用音樂學習的重要基礎，它讓學習者增強音樂技巧、學習社交與溝通，及深化對通俗音樂歡暢樂風的感受。

二、以小型社會單元與曲目建立的學習模式

H. S. Bennett (1980) 的研究：《論搖滾樂手的養成》(On Becoming a Rock Musician) 亦呈現上述的學習模式。此研究以音樂創作與年輕人為重點。Bennett 在研究中提出影響年輕的搖滾與流行團體音樂創作活動的因素裡，有許多非關音樂的因素。Bennett 指出，樂團是一個小型社會單元；它的成敗與否，甚至它首次嘗試在觀眾之前表演，均有賴樂團成員同意一些固定的基本原則，包括有關集體行為規範、對於音樂重要性的共識，以及對樂團抱持同樣的奉獻程度等。在這些因素中，最重要的規範是同意排練的時間表。Bennett 指出，年輕的搖滾與流行樂手在演奏生涯非常早期的階段就學習到，身為樂手不只要能彈奏樂器，還要共同擁有對音樂的奉獻精神；相信音樂應該比一切事物都來得重要³¹。不可避免的，學校所培育出來的應用音樂人才在踏入職場之前也必須具備上述的專業技術及團隊合作的敬業態度。

³⁰ Middleton (民94)。頁175。

³¹ Bennett, H. S. (1980). *On Becoming a Rock Musician*. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, A. Bennett (民93)，頁196。

Bennett 作品中的另一個重點是「曲目建立」的方法，是應用音樂課程所要參考的。在最終能譜寫、演奏自己作品之前，音樂工作者通常約有一兩年時間必須「翻演」(covering)，即模仿知名藝人的歌曲，在翻唱之餘，偶爾加入一首創作曲。所使用的曲目建立過程稱為「抓歌」(song getting)。「抓歌」不是依靠看譜，而是反覆聽一首歌的錄音版本，讓各團員學習不同部分的節奏與旋律，然後分別以自己的樂器來複製。饒具意義的是，Bennett 說明，錄音取代樂譜而成爲「主要文本」(primary text)³²。「抓歌」的觀念，對年輕搖滾與流行樂團的微觀組織程序，以及對學校教育系統化的音樂學習，均提供了珍貴的見解。事實上，學校教育是把各種有效的學習模式彙整與組織，建立一個更高效率的學習環境。「曲目建立」的方法，包含於樂團排練與演奏的程序中。

三、多元與系統化的學習

A. Bennett (民 93) 指出，H. S. Bennett 寫作之時是 1980 年，如今年輕的音樂人能夠用新方法更多元了。H. S. Bennett 所觀察到的集體練習與流行音樂「培訓」教學方式，逐漸被納入學校課程中。而私人機構，如創立於洛杉磯、如今於世界上各大主要城市均設有分部的樂手學院 (Musicians Institute, 簡稱 MI) 等，也提供優良的短期課程與大師課程，由經驗豐富的專業樂手授課。年輕搖滾與流行樂手可找到的自學教材日益增加，例如伴奏 CD (play-along CDs, 可讓樂器學習者在模擬的樂團狀態下練習)，以及更精準的

³² Moore, A.F.(1993). *Rock: The Primary Text-Developing a Musicology of Rock*. Buckingham: Open University Press, A. Bennett (民 93), 頁 198。

樂譜和吉他指法譜（*tablature*，將吉他樂段的音符與基本樂句寫在六線譜表上的一套系統，每條線代表吉他的一根弦）。值得注意的是，年輕樂手越來越常用吉他與貝斯的六線譜來學習歌曲，且網際網路的使用日漸普遍，因此年輕人透過一系列專門的指法譜網站（*tab websites*），在全球交換意見與資訊，發展出新的「抓歌」方式。這些網站有時屬於官方性質的俱樂部，有時則是由獨立的熱情樂迷所建立，如「U2 吉他檔案」（U2 Guitar Archive）和「回聲與兔人吉他檔案」（Echo & Bunnymen Guitar Arshive）等。這些網站完全是樂迷所製作，有賴業餘樂手的貢獻，將唱片中個別的吉他與貝斯部分記在譜上，透過文字處理轉換為「指法譜」在網路上發表³³。

在應用音樂的樂團演奏課程規畫與執行上，教師只須扮演「教練」的角色，並且讓學生深切的領悟到音樂學習的一切成敗將取決於自身及所有夥伴團員的共同努力。能夠達到教學目標的充分條件是教師的教學熱誠與學生的學習動機，輔以完善的教學準備，主要為詳細的作業設計與規劃。應用音樂的樂團演奏應是核心課程，以符合「問題解決與行動導向」（PBL，Problem-Based Learning）的課程設計進行。PBL 是目前很多學校強調的教學方式，強調以學生學習而非老師傳授為中心、以教案問題而非講義共筆為導向、以資訊循證而非主觀意見為旁輔、以小組討論而非大堂講授為動力、以整合知識而非組合科目為主軸，採與傳統大班講授不同的教學方式，契合應用音樂樂團演奏的學習訓練模式。

³³ A. Bennett（民 93）。流行音樂的文化。（孫憶南譯）。臺北：書林。（原著出版年：2001）。頁 198-199。

四、應用音樂教學機構課程

臺灣每年有相當數量的唱片工業、Pub 樂手及流行音樂工作者到國外進修。最熱門就數美國位於加州好萊塢的 MI (Musicians Institute) 及東岸波士頓的 Berklee College of Music 了。MI 是商業學校，Berklee 有授與學士學位。它們已經至少有二十年以上的歷史，MI 創辦於 1977 年，而 Berklee 更是創辦於 1945 年，它們的經營是永續長久的³⁴。

以 MI 為例，校內又分為聲樂部 (VIT, Vocal Institute of Technology)、吉他部 (GIT, Guitar Institute of Technology)、鍵盤部 (KIT, Keyboard Institute of Technology)、打擊部 (PIT, Percussion Institute of Technology)、貝斯部 (BIT, Bass Institute of Technology) 及錄音部 (RIT, Recording Institute of Technology)³⁵。MI 的課程以集體練習的樂團演奏為核心，學生習修各別樂器，再整合於樂團合奏演出。MI 從事當代多元的通俗音樂風格教學，與本文所論述的應用音樂的學習模式相符。

美國其他大學音樂學系發展音樂科技的方向與臺灣類似，分為應用音樂與電子電腦音樂兩條路線，如著名的音樂學府 University of Rochester, Eastman School of Music 就有相當完整的爵士音樂課程，系所內並組成四個爵士樂大樂團 (Jazz Big Band)，而加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 音樂系中的作曲部門則發展實驗音樂、現代音樂、

³⁴ 趙陽明 (民 94 年 8 月)。論臺灣高等教育之多媒體與應用藝術的發展——以應用音樂為例。故事讀寫教學學術研討會論文集，國立臺東大學。頁 190。

³⁵ 同上註。

前衛音樂及電子音樂。雖然如此，相對於商業學校，大部分的大學音樂系皆會同時發展應用音樂與電子電腦音樂。

國內教熟悉的日本學校有 IDEX 音樂學院，它也是一所商業學校，著力培養現代音樂人才。由氏家克典於 1991 年所創立。氏家克典為日本合成器編程者協會（Japan Synthesizer Programmers Association）副理事長及音樂電子事業協會（AMEI）MIDI 認定制度研究委員會副委員長。大學畢業後就開始進行作曲、編曲、樂隊以及錄音等正式的專業活動。1986 年開創 IDEX 音樂總研公司，主要從事音樂軟體製作／出版、各種音樂教室運營、作／編曲、廣告音樂、專業開發指導、演示、各種研修、教師培訓、教學派遣等經營項目³⁶。此外，英國利物浦大學（University of Liverpool）有流行音樂學院（Department of Popular Music），不過它以研究為主，比較偏向於音樂學的理论與學說。

綜觀國外的應用音樂課程皆著重於流行、通俗的音樂，常見的樂器則有吉他、貝斯、鍵盤、鼓組與歌唱。「通俗音樂」與古典音樂、藝術音樂有所區分，它是一種為社會大眾所服務的音樂，非針對具備專業知識與聆聽技巧的專業人士。通俗音樂是利益取向的商業產品，企業經營而非藝術創作，包含所有當代流行形式——搖滾、鄉村、雷鬼、饒舌等等³⁷，為應用音樂的主要內容。應用音樂以通俗音樂的型態「應用」於流行歌曲、民謠、電影及廣告配樂中。應用音樂有「世俗且廣為流通」的通俗音樂性格，廣泛地應用於人們的多媒體、電影、電視及日常生活中，滲透到各社會階層。

³⁶ 中音有限公司網站新聞。日本三高成爲 CME UF 形象代言人。2011.08.29 取自 <http://www.centrmus.com.hk/news.asp?NewsID=387>。

³⁷ Frith, Simon (民 94)。流行樂。劍橋大學搖滾與流行樂讀本。頁 89。

國外的應用音樂課程除了著重於音樂科技的領域，更以通俗音樂為核心，結合人文與社會的訓練，以小型社會（樂團演奏）為單元，藉由曲目建立，實行多元與系統化的學習模式。

肆、大學院校應用音樂的目標與課程

「應用音樂」是一個廣被使用於臺灣高教育領域中，卻尚無確切、標準定義的名詞。應用音樂之教學課程應涵蓋哪一些專業知識，全由主事者憑藉著自身的創學理念與理想及教學經驗去制定。交大應藝所音樂組把應用音樂的教學方向定為「使用電子電腦之現代科技及器材，應用於學院派古典音樂之分析與欣賞上」。此外，真理把音樂應用之教學範圍分為「教會音樂、樂器製造及鋼琴調音等」；南藝大應音系把教學內容分成「音樂工程、音樂治療、音樂行政、音樂創作及音樂演奏等組別」。上述對於「應用音樂」的教學方向及定義的分歧，是當一個新興學術領域進入高等教育系統的初期必然所見到的現象。

一、以應用音樂為名稱的科系

（一）國立臺南藝術大學應用音樂學系

南藝大於 2002 年 7 月成立了應音系，成立之初分為「音樂工程」、「音樂治療」、「音樂行政」、「音樂創作」及「音樂演奏」等組別。之後進行各方面的評估與實際考量後遂決定於 95 學年度停招「音樂演奏組」、97 學年度停招「音樂治療組」，之後又把音樂工程

及音樂創作合併成「音樂工程創作組」。該系整體的發展不以演奏與樂團的集體練習為學習基礎，而注重於工程的物理與機械性及行政的經營管理。該系發展應用音樂的單一專業（音樂工程創作、音樂行政），不發展全方位而完整的課程內容，而以專精某一領域替代多樣的專業技術培育，有待競爭激烈的市場考驗。

本研究發現，該系自創系以來，設系目標宏大且繁多，歷經主管的更迭而增加，一方面沒有刪除原有目標，另一方面新增新的教育目標。南藝大應音系所列的目標包含「迎向時代、邁入社會、通和人群，讓音樂與社會緊密結合」；整體教育方向訂定為「針對多面向的音樂工作族群，包含音樂創作、音樂工程、音樂行政、音樂治療等領域，逐步著重於音樂行政管理及音樂工程創作領域，發展出特色」；又期「為社會營造一個完美穩健的音樂環境，並施予表演訓練與音樂美的感知薰陶，提升音樂應用的社會價值觀，教育出具有影響力的音樂工作者」。整理其發展具體目標有三：一、培養應用音樂工程創作、音樂行政之專業人材；二、提升國內應用音樂之素質，為國內應用音樂未來發展奠定穩固的基礎；及三、建立實用與理論並重，並與全民文化生活息息相關的應用音樂學系³⁸。

該系的音樂工程創作、音樂行政各組底下又分別條列教學目標特色。音樂工程創作有著重培養錄音音樂工程、創作實務，如音響技術、音效技術、合成音樂技術及其他與影音技術相關和音樂創作人才，如音樂劇創作、大眾音樂、電影音樂、廣告音樂、多媒體音樂、電腦音樂、現代音樂創作與編曲等（如音樂製作人）。音樂行

³⁸ 整理自國立臺南藝術大學 100 學年度應用音樂學系目標與信念。2011. 08. 27 取自 <http://appliedmusic.tnnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=186&pageID=7187>。

政則有著重培養唱片製作、唱片企劃行銷、音樂會製作、音樂經紀、音樂出版與音樂行政相關的專業人材³⁹。

該系課程包羅萬象，專業知識層面就涵蓋了音樂學說、樂理、理工學院學科之基礎工程、電學、數學、歷史、經濟、會計、管理、音響學、教學研究、網頁製作、企劃行銷、美學、創作、療法、建築、美工設計、藝術理論、法規與統計等等。而音樂領域則涵蓋世界音樂、西方古典音樂、西方歌劇、舞臺劇、爵士音樂、電影音樂、通俗音樂、中國音樂、電視媒體音樂、遊戲音樂、多媒體音樂、數值音樂、戲劇音樂、廣告音樂、動畫音樂及流行音樂等⁴⁰。可以說只要與音樂的應用相關的領域，皆可以加入到該系的課程結構中。

該系的設系目標的宏大繁多與課程的包羅萬象，為多目標而設立多種課程——「多對多」對應。該系為符合系設置宗旨、目標與特色，或是當前該系各組之可能性而朝向特定領域（音樂工程創作、音樂行政）之下的各專業技術、知識與子領域多元發展。在多重發展方向下，學習容易失去主軸。該系學生須自我調適，依自身的興趣、能力與生涯規劃等狀況認定核心課程。

就核心課程的訂定，南藝大應音系宜參考國外應用音樂學校的做法，及學者研究所歸納出來的「典型、以小型社會單元與曲目建立的學習模式」，導向多元與系統化的學習。

³⁹ 整理自國立臺南藝術大學 100 學年度應用音樂學系目標與信念。2011.08.27。

⁴⁰ 整理自國立臺南藝術大學 100 學年度應用音樂學系學分科目表。2011.08.27。

表 2 南藝大應音系課程分類⁴¹

專業 心修 課程	音樂概論、音樂基礎訓練、音樂科技導論、數位科技多媒體創意、音樂工業發展史、音樂消費者行為分析、國際音樂工業法規、數位藝術管理、副修	
分 領 域 專 心 修 課 程	音樂行政	音樂工程創作
	音樂行政主修、音樂工業環境分析、藝術整合管理、國際藝術行政、策展藝術、音樂行銷學、基礎會計、基礎統計、畢業製作。	音樂工程數學、基礎電學、基礎創作理論、樂器學、曲式學、作曲技法、多媒體音樂創作、音樂製作、音樂聲學、專業錄音硬體系統實務、畢業製作、管弦樂配器法、錄音技術評析、進階混音學。
專業 選修 課程	中國音樂史、爵士音樂史、電影音樂史、西方歌劇、舞臺劇、世界音樂、音樂美學、記譜法、電腦製譜、歌詞與歌曲寫作、音樂評論、音樂社會學導論、西方古典音樂專題研究、中國音樂專題研究、通俗音樂專題研究、音像藝術專題研究、韻律療法、互動多媒體光碟製作、音樂應用軟體製作、電腦遊戲音樂製作、音效製作、影音網頁製作、電腦與美工設計、音樂與建築、樂器學、現代藝術理論、演奏（唱）訓練、合奏實習、室內樂、音樂劇、歌曲發聲法、國際經濟與財政學、工商管理原理、製作人實務操作、實習課程、樂器學、數值音樂軟體工具操作、音效製作、廣告音樂創意研究、電視媒體音樂創意研究、動畫與遊戲音樂創意研究、電影與戲劇音樂創意研究、總譜研究、建築與音響概論、影視現場錄音實務、數位影視音效製作、遊戲音樂音效互動程式研究、影視後期聲音內容創意研究、劇場與多媒體展演擴音工程實務、流行音樂企劃行銷概論、高中應用音樂課程教學研討與教材製作等。	

製表者：趙陽明

（二）真理大學音樂應用學系

真理音應系成立於 2000 年，創系目標著重於音樂的「應用」。該系的教育目標為培育「演奏教學」與「行政管理」之專業人才，

⁴¹ 整理自國立臺南藝術大學應用音樂學系課程分類及專業歷程，2011.08.27 取自 <http://appliedmusic.tnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=186&pageID=10299>。

期能以多元方式教導學生：具備音樂專業的知識，掌握音樂相關的技能，提升思辨創新的能力，培養服務與團隊精神，注重經營管理、樂器製作、鋼琴調音、鄉土音樂及教會音樂等課程⁴²。

演奏教學組必修的課程大致以演奏古典音樂為主，為一般音樂系的古典音樂演奏、理論作曲、及音樂史，幾乎與音樂學系無異。該組主要還是以一般音樂學系自我看待，如樂器的主、副修的學習與樂團的展演，保留音樂學系的特殊性質。現有師資專長領域仍以演奏為主，傳統的音樂系課程如「音樂史」及「樂曲分析」占相當大的比重。該系的演奏教學組的課程以演奏古典音樂為主，已淡化創系目標著重於音樂的「應用」，但仍與「具備音樂專業的知識；掌握音樂相關的技能」的教育目標相符。

行政管理組必修課程有行政、管理、行銷、財務、政策、英文、研究方法與寫作、產業、媒體、經紀、劇場、企劃、觀眾開發、行銷、經營、音樂會製作規劃與執行等課程。與應用音樂相關的電腦音樂課程則有電腦音樂、多媒體製作與演出、音樂治療、錄音工程、音樂社會學、管弦樂法、配樂、科技實驗音樂、音樂美學等⁴³。

該組為多目標而設立多種課程——「多對多」對應，與南藝大應音系類似，朝「行政管理」的特定領域及相關的專業技術、知識與子領域多元發展，亦企圖以藝術領域整合的概念結合藝術相關領域之學界與產業界，以及加強整合與應用技能。但這遠大目標的達成，有賴於有效的規劃及學校的支持，加上充足的教學資源，輔以經年累月經營。

⁴² 整理自真理大學音樂應用學系簡介。2011.09.10 取自 <http://music.au.edu.tw/introduction.html>。

⁴³ 整理自真理大學音樂應用學系課程結構圖。2011.09.10 取自 <http://music.au.edu.tw/courses.html>。

真理音應系演奏組整體課程設計，「應用」所占的比例不大，宜參考國外應用音樂學校的做法，訂定核心課程，以創系目標「應用」做為更實際的調整。行政管理組整體課程則與「注重經營管理」的教育目標一致，但「行政管理」的本質淡化了「音樂」、「藝術」與「人文」的專業內容與技術。

表3 真理音應系課程規劃表⁴⁴

共同必修		合唱／合奏、音樂基礎訓練、和聲學、副修、專題討論、西洋音樂史、樂器學、中國音樂史、臺灣音樂史
演奏教學組	必修	主修、音樂教學法通論、幼兒音樂教學法、和聲學、對位法、音樂欣賞教學導論、曲式與分析、器(聲)樂教學法與實習(鍵盤／聲樂／管樂／弦樂)、指揮法、器(聲)樂作品研究(鍵盤／聲樂／管樂／弦樂)
	選修	舞臺表演實務與探討、歌劇概論與賞析、身體機能與演奏、演奏家風格探討、德文語韻、義大利文語韻、聲音與說話、貝多芬三十二首奏鳴曲解析、基督教搖滾樂團實務、流行音樂與當代聖樂、音樂演奏法、爵士音樂、管弦樂音樂片段指導、二十世紀音樂、副修、作曲家專題、奧福教學法、達克羅茲教學法、高大宜教學法、鈴木教學法、伴奏法、管風琴概論與賞析、室內樂、世界音樂、神劇與清唱劇
行政管理組	必修	行政實習、藝術行政概論與實務探討、表演藝術管理、音樂行銷學、樂團管理與藝企合作、藝術財務概論、藝術文化政策、藝術行政專業英文、研究方法與寫作、表演藝術產業、非營利組織管理、媒體關係與策略、人力資源與志工管理、表演藝術經紀、畢業製作
	選修	表演藝術劇場概論、節目企劃與製作、音樂產業企劃實作分析、文化創意產業、商業音樂概論、表演藝術觀眾開發、音樂行銷策略規劃實作訓練、音樂團體經營與管理策略、音樂會演出製作規劃與執行
電腦音樂與其他理論課程(選修)		對位法、電腦音樂媒體應用、多媒體製作與演出、音樂治療、錄音工程、音樂社會學、管弦樂法、配樂美學、科技實驗音樂、音樂美學、音樂專題研究

趙陽明製表

⁴⁴ 整理自真理大學音樂應用學系課程規劃表。2011.09.10 取自 <http://music.au.edu.tw/courses.html>。

二、設有應用音樂組別的科系

(一) 國立中山大學音樂學系應用音樂組

中山音樂系應音組 93 學年開始招收新生迄今，七年來歷經頻繁的師資流動，97 學年度改制成「創作與應用」組。當年招生簡介明確列出設立主旨：

一、提供一個完整音樂演奏、應用、製作、實務與理論並重的學習環境；二、訓練學生兼具西洋古典音樂與當代非古典音樂的知識與技術，奠定其音樂實務與應用層面之基礎，培養就業的競爭能力；三、為國內應用音樂領域注入具深厚音樂基礎的人材，提昇國內應用音樂的水平；四、以本組教學相關的知識與技術支援本系其他組別的音樂活動⁴⁵。

幾番變動後，並無公開資料顯示該組設立目標的修正，但可以從其術科考試內容著重在應用音樂之理論與演奏、通俗音樂之賞析及寫作、數位化編曲、電腦輔助樂譜製作、混錄音工程理論與實際、音樂製作實務、應用音樂風格創作、影音同步軟體操作以及多媒體配樂寫作得知，該組設立的基本目標於本質上並無太大幅度的改變。現有相關課程有數位化編曲理論與實作、無伴奏人聲合唱、即興音樂、音樂與新媒體、音樂行銷、藝術行政管理、商業音像內涵與創作元素、混錄音工程理論與實際、數位混錄音製作、商業音樂製作與行銷、爵士音樂與鍵盤和聲、特定主題音樂創作、爵士與流行樂團合奏，及主修等⁴⁶。課程開設與該組創設主旨大致相符，

⁴⁵ 整理自 93 學年度國立中山大學音樂學系應用音樂組招生簡章。

⁴⁶ 整理自國立中山大學音樂學系學士班課程結構圖。2011.08.22 取自 http://e03.nsysu.edu.tw/ezfiles/80/1080/attach/23/pta_1806_1819923_55895.pdf。

課程開設與訂定目標能「適量精準」對應。該系目前仍然以音樂學系的課程為主，應用音樂是建立在古典音樂基礎上的特色。在高等教育評鑑中心 98 學年度上的《國立中山音樂學系評鑑報告》中的課程設計與教師教學訪評意見中簡單的指出「該系設有應用音樂課程，且設備良好，是一大特色」⁴⁷。

中山音樂系應音組有開設「演奏與樂團」課程（爵士與流行樂團合奏），符合國外教學研究所歸納出「集體練習是應用音樂學習的重要基礎」之案例。音樂風格方面，該系較注重的是通俗音樂中的「流行與爵士」音樂。

（二）輔仁大學音樂學系應用音樂組

輔大藝術學院音樂系教育宗旨蘊涵「真、善、美、聖」之精神，教育目標為「全人」教育，對於人格的陶養極為重視，並藉由充實新穎的設備、堅強的師資陣容及完整的課程規劃，期能培養「學」「養」兼備之音樂專業人才，成為榮耀上主之藝術園地⁴⁸。輔大音樂系應音組學生必修課程西方音樂導論、配器法、爵士音樂、音樂美學、電子音樂及音樂治療等課程；選修有爵士音樂理論與演奏實習等⁴⁹，課程開設與該系創設主旨大致相符，課程開設與訂定目標能「適量精準」對應。

⁴⁷ 財團法人高等教育評鑑中心基金會，高等教育評鑑中心，98 學年度上《國立中山音樂學系評鑑報告》。2011.07.15 取自 <http://www.heeact.edu.tw/public/Data/9128190371.pdf>。

⁴⁸ 整理自輔仁大學音樂學系系所簡介。2011.08.30 取自 <http://fjumuscintro.blogspot.com/>。

⁴⁹ 整理自輔仁大學音樂系大學部必修及選修一覽表。2011.08.30 取自 <http://www.music.fju.edu.tw/post/99%E5%AD%B8%E7%BE%A4.pdf>。

與中山音樂系類似，該系以音樂學系的課程為主，應用音樂建立在古典音樂基礎上，形成一大特色。因此在 96 學年度下高等教育評鑑中心《輔仁音樂學系評鑑報告》中有簡略地指出：「該系設有應用音樂及錄音工程、電腦音樂、多媒體課程，且設備齊全，師資優良，是系上之一大特色」⁵⁰，給予肯定與正面的評價。

輔大音樂系應音組有開設「演奏與樂團」課程（爵士音樂理論與演奏實習），符合國外教學研究所歸納出「集體練習是應用音樂學習的重要基礎」之案例。音樂風格方面，該系較注重的是通俗音樂中的「爵士」音樂。

三、一般音樂學系——以國立臺東大學音樂學系為例

在承傳自西歐學院派古典音樂教育系統的體制中發展應用音樂課程，有東大音樂系。該系有一名該領域專長之專任教師，教授通俗音樂、混錄音工程、數位化編曲與樂團演奏等課程⁵¹。雖然，應用音樂課程的發展符合國家教育理念與產業政策，學生亦展現高度的學習熱誠與企圖，但在古典音樂封閉的本位主義體制的牽制下，課程的開拓沒有太大的空間，而是以「第二專長」的模式經營。

依據東大音樂系所訂定的中長程發展計畫：「自 2006 年 8 月 1 日起，特別將音樂人才的培育內容，加入當代音樂科技」；又在辦學理念中闡述：「配合學校整體發展特色，結合其他系所，進行跨

⁵⁰ 財團法人高等教育評鑑中心基金會，高等教育評鑑中心，96 學年度下《輔仁音樂學系評鑑報告》。2011.07.15 取自 <http://www.heeact.edu.tw/public/Data/933010263271.pdf>。

⁵¹ 整理自國立臺東大學教師教學歷程平臺歷年學期課表。2011.08.30 取自 <http://epo.nttu.edu.tw/ep/00933>。

學科的研究與整合，培養具全方位的音樂藝術、展演、研究與教育人才為最大目標」，實有計劃開拓應用音樂課程，以供音樂學系學生就業的多元選擇。在其整體發展目標的第二項中「基礎人才的培育」中指出：「著眼於社會多元化、學術研究科技整合的趨勢，以培養出音樂相關能力之人才為目標，如應用音樂、電腦音樂、流行音樂、音樂文化研究相關人才」明確地使用「應用音樂」名稱。

東大音樂系常態性開設之專業課程有「電腦音樂」、「混錄音工程」、「通俗音樂導論」、「應用音樂：樂團演奏」及「搖滾及爵士音樂」，數量不多。在該系的課程結構中，音樂系學生專業課程的所有自由選修課程學分低於 10%（8 學分）；即使學生有很大的興趣與企圖學習應用音樂，所能運用的音樂學系自由選課的學分空間不多。

東大曾開設之「非常態性之學程及科際整合課程」有音樂學系「原住民音樂數位學程」、美術產業學系「數位學程」及教育學系「教學媒體與操作」。以上學程曾開設「混音工程理論與製作」、「數位音樂製作」、「繪本工作室」之「影像配音配樂」、「教學媒體與操作」之「配音配樂」、「原住民音樂數位化編曲與電腦音樂創作」、「原住民音樂數位典藏及創作之音樂科技」、「原住民音樂數位典藏與創作導論」及「原住民音樂數位典藏之系統理論與實作」等課程⁵²。這些學程「尚未常態」開設，而是因應學校系所的特色創設，目標與課程內容常因主導者的理念而變動。

東大音樂系應用音樂課程中有涵蓋「演奏與樂團」課程，並總共開設四個學期（應用音樂：樂團演奏〔一〕、〔二〕、〔三〕、〔四〕），

⁵² 整理自國立臺東大學教師教學歷程平臺歷年學期課表。2011.08.30。

符合國外教學研究所歸納出「集體練習是應用音樂學習的重要基礎」之案例。音樂風格方面，該系除了概括性教授通俗音樂（通俗音樂導論），亦進一步著重於流行、搖滾與爵士。課程開設與該系所訂定的中長程發展計畫大致相符。

四、以學程培育「聲音科技」人才及運用「科技」與創作互動的科系——國立交通大學音樂研究所、聲音與音樂創意科技碩士學位學程

交大於 1992 年始設立應藝所音樂組（下分作曲與鋼琴、擊樂演奏），至 2000 年轉型、獨立而成立音樂研究所。該所以科技為手段，透過研究和創作的過程，達成科技與創作的互動，進而提升人文精神與思想層次，是與「應用音樂」相關的領域。該所的師資背景及課程規劃明顯為西歐學院派古典音樂教育系統的電子電腦音樂。2008 年將原「音樂科技組」融入由工學院主導之跨領域之「聲音與音樂創意科技碩士學位學程」，以符合學校對於該領域做跨院系研究的期待；同時，為延伸現今展演與創作趨勢之導向與需求，調整設立「多媒體音樂藝術組」，全力發展利用多媒體科技之音樂創作與本所其他領域加強互動⁵³。

交大因應學校系所的特色創設音樂研究所、聲音與音樂創意科技碩士學位學程，目標與課程內容常因主導者的理念而歷經變動，

⁵³ 整理自國立交通大學音樂研究所簡介。2011.09.04 取自 <http://www.imu.nctu.edu.tw/imu/c-intro.php>；聲音與音樂創意科技碩士學位學程簡介。2011.09.04 取自 <http://web.it.nctu.edu.tw/~eamusic/about.html>。

「尚未常態」開設。交大的發展方向延伸自西歐學院派古典音樂教育系統的電子電腦音樂，與國外應用音樂學校的做法，及學者研究所歸納出來的「典型、以小型社會單元與曲目建立的學習模式」，導向多元與系統化的學習，及「集體練習是應用音樂學習的重要基礎」有很大的差異。

伍、結論

綜合上述，臺灣高教應用音樂課程該如何與國家教育與產業的發展方向一致，達成高等教育培育人才的崇高目標，是重要的課題。歸納上述各章節所探討的各項課題，得到以下結論：

一、應用音樂課程規劃宜與國際潮流發展、國家政策相呼應。

身處「地球村」的時代，當代文化與社會劇烈的轉變，西歐學院派古典音樂教育的調整與改變。應用音樂進入高等教育，背負著的「學生畢業後學以致用、就業、與產業結合，造福國家社會」的使命，在現有的教育體制中宜有明確的定位，例如配合國家教育政策之「消弭數位落差」及六大新興產業之「文化創意」旗艦計畫，為應用音樂課程的規劃取得有利的著力點，提出適合各校院條件與發展方向的目標與課程。

二、應用音樂課程之實施宜參考國外的經驗，結合人文與社會的訓練，以小型社會（樂團演奏）為核心單元，達至最大的學習成效。

應用音樂課程必須與古典音樂教育脫鉤，建立與傳統、正式的課堂講授方式不一樣的程序，除了著重於音樂科技的領域，更以通俗音樂為核心，藉由曲目建立，實行多元與系統化的學習模式。它有更活潑效率的訓練方式達致學生個人能力發展，以演奏與樂團的集體練習為學習基礎，以問題解決與行動導向的課程設計進行及「抓歌」等訓練方式，除了讓學生增強音樂技巧外，也更進一步學習社交、溝通，及深化對通俗音樂歡暢樂風的感受。此外，「應用音樂」這一專有名詞有其特殊的背景與專業領域範圍，主要的音樂內容是通俗音樂之流行、搖滾、爵士、拉丁、跨界，技術是混錄音、數位化編曲、樂團演唱／奏，樂器則是吉他、貝斯、鍵盤、鼓組與主唱。

三、應用音樂課程宜多元發展，建立特色。

臺灣高等教育應用音樂課程分為（一）為多目標而設立多種課程；（二）針對目標而設立的課程「適量精準」；（三）設立課程是以培育「第二專長」為目標；（四）目標更動而課程「尚未常態」開設。

歸納本文所探討的四種類型——應用音樂學系、應用音樂組、應用音樂課程及應用音樂學程。以在音樂學系中設立應用音樂組別，課程開設與訂定目標能「適量精準」對應。此類課程的設立，建立在傳統音樂學系的基礎上發展特色，又有足夠的伸展空間，把

古典訓練以外的理論與技巧增設到課程中。此外，應音系「多對多」的對應模式因目標宏大繁多，課程包羅萬象，比較不易彰顯核心課程。以「第二專長」的模式經營應用音樂課程，通常成效良好，可展望有更大的發展空間。應用音樂學程「尚未常態」開設，狀況不一，因應學校系所的特色，目標與課程內容常因主導者的理念而變動，若能妥適規劃課程並作永續發展，似可發展出另一特色。

臺灣社會在數位化、通俗化、商業化與自由多元潮流影響之下，高等教育中的應用音樂課程，必然會經過一段摸索期。此階段若能呼應國家政策與時代潮流，藉由系所有效的課程設計與施行，它將成為高等教育中的重點，並逐漸發展成培育應用音樂人才且具特色的課程。

參考書目

專書

- Bennett, Andy。《流行音樂的文化》。孫憶南譯。(臺北：書林，民 93)(原著出版年：2001)。
- Bok, Derek。《大學教了沒?》。張善楠譯。(臺北：天下遠見，民 97)(原著出版年：2005)。
- Frith, Simon, Will Straw, John Street (編)。《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》。蔡佩君、張志宇譯。(臺北：商周，民 94)(原著出版年：2001)

專文

- 陳東升。通識教育理念。《97 南區通識課程教師研習營研習手冊》，6-22。(民 97)。
- 趙陽明。〈論臺灣高等教育之多媒體與應用藝術的發展——以應用音樂為例〉。《故事讀寫教學學術研討會論文集》，國立臺東大學，177-191。(民 94 年 8 月)。
- Frith, Simon。流行樂。《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》，87-100。(民 94)。
- Middleton, Richard。流行樂、搖滾與詮釋。《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》，169-180。(民 94)。

報紙

- 何定照。〈學音樂的的孩子從雲端掉入谷底〉。《聯合報》，第 A5 版。(民 99 年 3 月 8 日)

碩博士論文

馬祖鈞。〈我國公營交響樂團發展現況研究〉。(國立中山大學藝術管理研究所碩士論文，未出版，高雄市，民95)。

網頁資料

行政院全球資訊網。吳揆：推動流行音樂產業展現國家軟實力，2010.12.15 取自 <http://www.ey.gov.tw/ct.asp?ctNode=1435&mp=1&xItem=70598>。

財團法人高等教育評鑑中心基金會，高等教育評鑑中心，96 學年度下《輔仁音樂學系評鑑報告》，2011.07.15 取自 <http://www.heeact.edu.tw/public/Data/933010263271.pdf>。

財團法人高等教育評鑑中心基金會，高等教育評鑑中心，98 學年度上《國立中山音樂學系評鑑報告》，2011.07.15 取自 <http://www.heeact.edu.tw/public/Data/9128190371.pdf>。

中音有限公司網站新聞。日本三高成爲 CME UF 形象代言人。2011.08.29 取自 <http://www.centrmus.com.hk/news.asp?NewsID=387>。

國立臺北藝術大學音樂學系學分科目表，2011.09.15 取自 <http://academic.tnua.edu.tw/course/plan/111z.pdf>。

國立中山大學音樂學系學士班課程結構圖，2011.08.22 取自 http://e03.nsysu.edu.tw/ezfiles/80/1080/attach/23/pta_1806_1819923_55895.pdf。

國立臺南藝術大學 100 學年度應用音樂學系目標與信念，2011.08.27 取自 <http://appliedmusic.tnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=186&pageID=7187>。

國立臺南藝術大學 100 學年度應用音樂學系學分科目表，2011.08.27 取自 <http://appliedmusic.tnua.edu.tw/ftp/20110808041829.pdf>。

國立臺南藝術大學應用音樂學系課程分類及專業歷程，2011.08.27

取自 <http://appliedmusic.tnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=186&pageID=10299>。

真理大學音樂應用學系簡介，2011.09.10 取自 <http://music.au.edu.tw/introduction.html>。

真理大學音樂應用學系課程規劃表，結構圖，2011.09.10 取自 <http://music.au.edu.tw/courses.html>。

國立交通大學音樂研究所簡介，2011.09.04 取自 <http://www.imu.nctu.edu.tw/imu/c-intro.php>。

聲音與音樂創意科技碩士學位學程簡介，2011.09.04 取自 <http://web.it.nctu.edu.tw/~eamusic/about.html>。

輔仁大學音樂學系系所簡介，2011.08.30 取自 <http://fjumuscintro.blogspot.com/>。

輔仁大學音樂系大學部必修及選修一覽表，2011.08.30 取自 <http://www.music.fju.edu.tw/post/99%E5%AD%B8%E7%BE%A4.pdf>。

國立臺東大學教師教學歷程平臺歷年學期課表，2011.08.30 取自 <http://epo.nttu.edu.tw/ep/00933>。

2010 創造公平數位機會白皮書。2011.08.16 取自 http://www.edu.tw/files/site_content/B0039/99.06%202010_創造公平數位機會白皮書.pdf。

吳清基。教育施政理念與政策。2011.08.16 取自 http://www.edu.tw/files/site_content/EDU01/10003-OK.pdf。

藝術教育政策白皮書，2011.08.17 取自 http://www.edu.tw/files/site_content/B0039/94.12_藝術教育白皮書.pdf。

創意臺灣——文化創意產業發展方案, 2011.08.29 取自 <http://www.ey.gov.tw/public/Attachment/951417245471.pdf>。

教育部 101 年度施政方針 (101 年 1 月至 12 月), 2011.08.17 取自 http://www.edu.tw/secretary/content.aspx?site_content_sn=27519。

其他

93 學年度國立中山大學音樂學系應用音樂組招生簡章。