

音樂藝術

交大音樂研究所簡介與願景

音樂所

交大於民國77年成立的電腦音樂工作室，是應用藝術研究所音樂組的前身，亦是交大在人文社會學科的領域中，第一個與音樂有關的單位。由於交大歷年來皆以理工方面之研究為主，若成立音樂研究所，對於學校發展成為完整大學的目標，將有極大的助益，因此設立音樂研究所的計畫一直循序漸進地進行著。例如：民國80年所成立的傳播科技所，其下之媒體藝術組，已有音樂方面的研究，使藝術和科學合而為一。

81年，應用藝術研究所成立，著重在設計與音樂兩個領域之研究，終使音樂組正式加入研究所的行列中。而82年所成立之藝術與傳播中心，其所屬之演藝廳與實驗劇場設備齊全，幾年來已成為新竹地區欣賞古典音樂的一個重要場所。此外，藝術與傳播中心成立以來，一直密切配合應用藝術研究所音樂組之教學需求，提供場地、設備與人力，主辦學生演奏與作品發表會，使該所音樂組在學術研究與演奏實務的整合上有更進一步的發展空間。

89學年度之前，交大應用藝術研究所分為設計和音樂兩組。設計組包括視覺傳達設計、建築設計以及工業設計等三主修；音樂組則包括理論作曲及演奏（分鋼琴及擊樂）二主修。設計組與音樂組之專業領域與研究方向大不相同，雖然師資與課程皆可以彼此支援，但以目前兩組置於同一所中，必須面臨的師資員額分配問題，致使各組已有師資不足之憂，甚至因此導致學術發展及所務推動上的困難。由於音樂組的修業情形特殊，每位學生皆需主副修課程之個別指導老師，而本校目前正積極發展音樂通識教育，更加突顯出該方面師資之迫切需要。因此，音樂師資員額之擴編是當務之急，而音樂研究所的成立亦為刻不容緩。

音樂研究所成立之後，依應用藝術研究所音樂組分為理論作曲與演奏兩組之規模，更進一步拓展，將發展方向擴充為作曲、演奏以及音樂學三組。如此，在一個獨立的音樂研究所之下，學生可藉由更充足的師資陣容，而得更廣闊的學習。並且能透過三組師資的互相支援，使學生獲得更完整的專業研究能力。例如：理論與作曲組之課程，可協助提升演奏組的學生在樂曲分析上的能力；而音樂學組之課程，可協助作曲組的學生從世界音樂或中國傳統音樂的觀點，去獲得各種美學的思維與創作的靈感。而理論與作曲組學生的創作成果以及音樂學組學生的研究心得，更可以藉由演奏組學生的樂器表達能力而得以體現。如此，一個兼具創造性、理論性與多元性的完整研究環境，將更加易於達成。因此本所整體課程安排，亦將有別於現今各音樂科系與研究所之走向，而大體堅持三項重點：

一、音樂創作、研究與實際演奏之高度互動：

藉由創作理論與音樂學研究的薰陶，使演奏者成為具有高度自覺性的藝術家。同時讓作曲者經由多方接觸演奏的實際狀況，得以發展成為兼具想像力與實踐性的創作者。

二、東、西方音樂藝術之結合：

除了傳遞西方音樂知識與技能的課程外，中國（東方）傳統音樂的教學亦為本所之重點。如此，傳統音樂藝術在交大不僅能有所承續，更可透過不同音樂藝術的對照融合，活化本校學生的思維靈敏度，並豐富校園的藝術型態。

三、音樂與其他知識領域之全面成長：

除了音樂技巧的專業訓練外，將強調其他知識對學生成長之助益，並重視各知識領域與音樂共振後產生的可能性。因此，必將結合其他科系的師資，如語文、哲學、電子常識…等，共同來培養學生全方位的人文素養。交大各系所亦可經由此教學互動，而達成提升校園人文風氣的目標。

至於各組之發展重點，則分述如下：

（一）、作曲組：

本組的發展方向，將延續目前理論作曲組之宗旨：視音樂創作為知識探討的對象與表達的本體；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，並進而提升人文精神與思想層次。該組發展重點，在強調學生能藉由對科技及理論限制性的反省，來建構音樂創作的可能性。因此，除訓練學生熟練地使用科技器材外，課程設計將著重在音樂理論與各種美學、哲學思維的探討，並以作曲來體現思考的過程及結果。

（二）、演奏組：

本組發展的方向，希望能支援本所成為一兼具理論性、創造性，以及多元性演奏能力的完整研究環境，因此將以目前之鋼琴演奏組為基礎，繼而擴大至其他領域之演奏項目。其發展重點在於培養理性與感性兼備並具有前瞻性的演奏者，因此本組除了將著重讓演奏者突破音樂技巧與詮釋上的限制之外，並強調由作曲組提供前衛性實驗的建議，使新音樂的演出與發展成為本所演奏組的關心焦點。本組學生將透過音樂理論的鑽研與演奏風格的探討，以加強獨立的思考與敏銳的詮釋能力。而除了獨奏能力的培養外，也將經由室內樂的訓練，以經驗各種演出狀況與音樂型態，期能精鍊出音樂表達上的自省性。本組在研

究所成立初期，將首先擴編絃樂演奏項目，以充實本組的室內樂課程。其他演奏項目之擴充，將視未來兼任老師之專長而定。

(三)、音樂學組：

音樂學組將是新成立之組別。所謂音樂學 (Musicology)，是音樂整體傳承發展過程的一門學科。音樂的整體傳承包括項目甚廣，其中以音樂史學、文學、人類學、社會學、心理學、美學、表演學及風格學等八類為主要的研究對象。隨著文化的變遷與成長，帶動了音樂發展的歷史過程，這裡包括了「自律」與「他律」的發展軌跡，「自律」是音樂作品內在的結構規律，它是以邏輯思維的慣性趨勢，達到聽覺藝術的審美需要，雖屬主觀意識，但也包括了時空轉換意識之牽制。音樂學的「他律」條件，是以外在的形式與內涵影響音樂傳承的構成及存在。「他律」是將音樂的功能及屬性，受制於社會、經濟、心理等發展的需要而形成。因此，音樂學是針對音樂「他律」屬性的研究為其主要的課題。值得一提的是，本所音樂學的宗旨，是將音樂整體傳承研究以「立足本國，關懷歐美，放眼世界（指亞、非、拉丁地區）」為其特色，這不只是國內音樂學界，甚至是一般歐美音樂學系所缺乏的。也就是說，本所音樂學組是綜合歷史音樂學、系統音樂學及民族音樂學於一體，以臻訓練整體音樂學的專業學者之最高目標。

群英錄

尋求交大人

有道是「三百六十行，行行出狀元」，而交大立校歷史悠久，培育英才無數，可以說「三百六十行，行行皆有交大人」。

「海角天涯交大人一群英錄」希望能走訪這些有交大人蹤跡的單位，以掌握交大人動態。不但讓昔日同學知道您在那高就？也讓其他校友更認識您，以及您服務的單位。

交大人的分佈，我們只耳聞一些，您或許知道得比我們多。只要您服務的單位有交大人分佈（三、五個人也可以哦！），也希望能讓更多校友認識您，歡迎和我們聯絡，我們將前往拜訪您的單位。

這可是提昇公司形象、聯繫昔日同窗的好機會，不可錯過！歡迎來電友聲雜誌編輯部 03-5712121轉51472 洽詢。