

五線譜上的窄門

記者 謝孟如 報導

2020/05/17

提及音樂系，常常會聯想到悠揚的樂聲、優雅的演奏會還有閃閃發亮的樂器，然而那光鮮亮麗的表面的底下，卻是由日復一日的練習以及無盡的金錢所堆砌而成，在極少數站在大舞台的演奏家背後，又有多少心有不甘的莘莘學子和家長？

由鈔票鋪成的道路

要成就一個音樂人才通常是需要從小培養的，清華大學音樂系的學生林淳榆表示：「考慮到演奏姿勢可能對孩童的骨骼發育造成的不良影響，通常我們如果要培養一個孩子往音樂路線發展，會從國小一年級左右開始培養。」在這漫長的培育時間裡，他們必須花大量的時間練習樂器，同時也不能放棄課業，導致不少音樂班學生無法參與社團，即將進入東吳大學音樂系就讀的陳可苓透露，基本上他們就讀高中音樂班時是沒有參加社團的，空餘時間都在練習，一直到最近學校才有限度地開放參加社團。

培養一個音樂人才常常要從小培養起。(圖片來源/Pixabay)

除了付出時間成本外，還需要付出許多金錢上的成本。問及培養孩子考進音樂系的所有花費，家長朱雲慧表示：「我沒有特別去算過，但是從國小這樣一路過來，隨著音樂證書的等級越來越高，樂器也會越換越貴，粗估的話至少百萬跑不掉。」

想將孩子送進音樂班，走上音樂之路，最基本需要兩樣東西：樂器與學費。樂器的費用主要為兩種：初期購買和後期保養，一般新手的西洋樂器，以長笛為例，一隻全新且良好的入門長笛通常要價一萬至兩萬元，而一台全新的直立式鋼琴至少要八萬以上，像小提琴那種要隨著身高成長而更換的樂器則需要花費更多；在後期保養上，以鋼琴來說，一次調音要兩千元，如果還需要做清潔等其他保養維修，所需費用則會高達上萬。

接著是學費，學費又分為校內的學費和校外的補習費。一般來說，公立學校音樂班的學費除了一般的學雜費之外，還要再加上約三萬元的術科鐘點費；在課外補習方面，又分為個人或團體，以長笛課為例，一堂五至六十分鐘的初級兒童團體班課程平均要收取六至八百元，成人則落在一千元上下，兩者學費皆會隨著升級而變貴，而個人班則是依照學習難度落在每小時六百到一千元不等。

高投資 低回報？

從大學入學考試中心的統計中，發現了近年考取音樂系的學生也有下降的趨勢，但每年仍有超過1000名的莘莘學子以成為演奏家為目標，踏上古典樂這條路，學生陳可苓說：「我有很多同學都想往純音樂表演的方向前進，但大學名額就那幾個，所以競爭十分激烈。」

音樂班學生在台上表演。(圖片來源 / 陳可苓)

從學習古典樂、進入音樂班，到就讀音樂系，很多人是朝著成為演奏家的最終目標不斷奔跑著。然而成為演奏家除了要自身天賦以及刻苦的努力，還需要足夠的金錢援助。另外，台灣的古典樂市場受到網路媒體以及閱聽人喜好改變等外部因素影響，能獲利的程度有限，面對僧多粥少的演奏圈，不少人選擇將自己的舞台移到教職，國立清華大學學生葉家榆就說：「我會前往國外繼續進修，並同時以任教跟伴奏成為握的副業，這樣能有比較穩定的收入來源。」

人們在提及某位音樂系學生在畢業之後走入校園往往不免會感到惋惜，總覺得學了一身樂理、演奏技巧，最後卻被埋沒在教室的喧鬧以及辦公室的文件堆中。但事實上不少音樂系的學生在就學期間會選擇考取教師執照，並在畢業之後進入學校教學，林淳榆表示：「去國高中或是音樂班進行教學還是可以運用所學，比起未來做什麼，我們更擔心無法學以致用。」

除了進入校園，也有人選擇自己開音樂教室教學，或是加入音樂中心成為私人教師，協助後生前行。「教學也是音樂的一部分，它代表著傳承，是將文化的底蘊永流傳的推手。」交通大學音樂所所長辛幸純說，舞台不侷限在音樂廳，教學也是一場表演，且透過師生互動能將台上絢麗的技巧傳達給學生，這是再多的舞台表演都無法達到的。

也有些人會覺得可惜的地方在於金錢，如上所說，栽培一個孩子一路從音樂班到音樂系，甚至出國留學，要投入巨大的財富，當投資無法回收，自然會有質疑的聲音。然而真的如人們的刻板印象所想，成為演奏家就能收回所有的投資嗎？

演奏家的收入主要來自於表演，但要籌備一個表演所需成本不低，以一場300多名觀眾的個人音樂會來說，從找場地、合作樂手到租借樂譜的版權、安排彩排再到票卷印刷、宣傳等都花費不菲。然而回本的方式通常只有努力賣票，提高票房，但觀賞古典樂演出在台灣仍被視為菁英活動，多數人更習慣購買CD或直接從網路下載音樂來聆聽。根據《2013~2018兩廳院售票系統消費行為報告》，在2018年音樂類節目總售票額為3億6千萬，然而當年總共有2012場節目，平均一場僅約18萬票房，相較於2017年平均20萬票房是退步的，不論怎麼說，相較於將近百萬的演出成本，在台灣要只用票房收入來獲益是十分艱困的。

項目	備註	價錢
場地(兩廳院演奏廳, 座位數354人)	演出(平日晚上18:00~22:00)	18000
	拆裝舞台(平日早上)	6000
	超時費(將樂器暫時放置在舞台的時間)	1500
	彩排(平日下午)	6000
向兩廳院租借鋼琴(山葉鋼琴)	調音	2500
	演出+彩排	12000
租借樂譜+版權費	一場	2000
燈光音響(含技術人員)	一場	10900
妝髮	一場	1500
票券印刷(不含建黨費)	300張	2360
工作人員4名	演出當天	4000
餐費(假設一個便當80元)	兩廳院協助人員+工作人員+本人	720
平面印刷(海報、節目單、邀請卡)		18500
宣傳、設計費用		不計
總計		85980

一場個人鋼琴演奏會極度粗略支出。(圖片來源 / 謝孟如製) 資料來源：[兩廳院演奏廳費用說明](#)、[社團法人中華音樂著作權協會](#)。

然而就算音樂系學生想走入校園，如今也是建充滿競爭的道路。根據1111教職網《108年公立國小音樂正式教師錄取率統計表》，當年度僅7個縣市開出音樂教師的職缺，且絕大部分的錄取率落在8%至15%；對於教師的學歷，學校也有越來越多的要求，辛幸純指出，近年有越多國高中要求音樂教師要具備碩士或博士的學歷；就算是進入音樂中心或當私人教師，也要面臨少子化帶來的招生困難。總總的情況都意味著，可能人們覺得惋惜的事情，在不少音樂系畢業生眼中，也成了十分奢侈的盼望。

樂聲悠揚 迴盪社會

「音樂可以做為興趣，培養氣質，但不能當飯吃。」真的，是這樣嗎？

其實擁有專業的音樂知識可以運用在很多地方，以藝術行政來說，音樂系學生對曲目、樂器有更多的認識；也可以從事編曲、作曲等工作。如今也有越來越多的畢業生走入藝術產業，葉家榆表示：「比起往演奏方向，往藝術產業前進的學長姐其實更多一些。」面對此現象，辛幸純指出，如果要往流行樂製作方面前進，
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

還是需要具備有紮實的基本功，才有機會展現出超越水準的表現。

對於學習音樂的未來，現在的學生也有更多不同的想法，陳可苓表示：「我認為音樂是用來幫助社會的，我也還有很多有興趣的事情，並期望能用專長來和其他事物結合。」近年許多大專院校也逐步推出有關應用音樂諸如編曲、音樂行銷等課程，期望能藉由多元的課程，將樂聲傳遞到更遠更廣的角落。

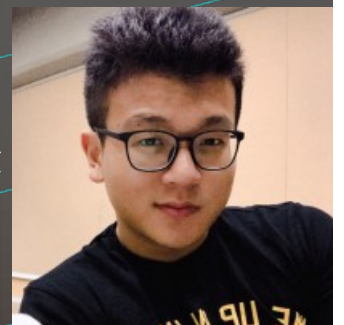
儘管老一輩常說藝術不能當飯吃，但這個世界仍需要音樂來陶冶人們的感官，這是人類的精神資產。社會是由多元的元素組成，不能總以金錢投資來定義一個產業的價值，而是要尊重、善待每個在不同領域發展的人，為改善不同產業的就業環境盡一份微薄的心力。

關鍵字：音樂系、演奏家、音樂老師、出路、音樂

縮圖來源：[Pexels](#)

記者 謝孟如

編輯 梁子敬