

真理大學音樂應用學系

音樂的跨域交匯與應用
學術研討會

會議手冊

時間：

2018 年 05 月 05 日

09:00-16:10

地點：

新北市淡水區真理街 32 號
真理大學音樂應用學系演奏廳

會議議程

議程			
時間	主持人	演講 / 論壇 / 發表人	題目
09:00-09:30	李宜芳 真理大學音樂應用學系 主任	報到與開幕	
09:30~10:20 第一場 專題演講	李宜芳 真理大學音樂應用學系 主任	黃均人 國立臺灣師範大學 民族音樂研究所副教授 / 音樂數位典藏中心主任	充滿機會的世界： 談音樂檔案工作的時代挑戰
10:20~10:40	中場休息、茶敘		
10:40~12:00 第二場 論文發表	夏善慧 真理大學音樂應用學系 教授	陳玲玉 真理大學音樂應用學系 助理教授	淡水國際環境藝術節—從文化特色到 地方節慶
		莊效文 真理大學音樂應用學系 助理教授	調性文學·文學音樂： 舞鶴聲韻化的書寫與其對文字之指涉 性的解構
		蔡永凱 國立臺灣師範大學 / 東吳 大學等校兼任助理教授	從《莎樂美》看 理查·史特勞斯的歌劇劇本美學
12:00~13:10	午餐		
13:10~14:20 第三場 論壇	莊效文 真理大學音樂應用學系 助理教授	吳叡人 中央研究院台灣史研究所 副研究員 舞鶴 作家 楊聰賢 作曲家	舞鶴的文學與楊聰賢音樂的 互文性想像
14:20~14:40	中場休息、茶敘		
14:40-16:00 第四場 論文發表	楊聰賢 作曲家	許双亮 真理大學音樂應用學系 副教授	互生與對生： 論音樂與繪畫的相互影響
		劉芳妤 國立臺灣師範大學音樂 教育博士 / 新北市博群復 健診所等機構音樂治療師	音樂團體於高齡年長者之應用
		林昭成 真理大學音樂應用學系 助理教授	古典音樂與流行音樂的相遇： 以臺師大音樂學院「流行音樂產業概 論」課程為例
16:00-16:10	綜合座談與閉幕		

專題演講

充滿機會的世界：談音樂檔案工作的時代挑戰

黃均人

國立臺灣師範大學音樂學系 / 民族音樂研究所副教授
音樂數位典藏中心主任

摘要

「檔案」是前人筚路藍縷以啟山林所留下的足跡，歷史記憶的佐證。在先進國家，建立檔案館來保存珍貴史料，不僅是延續人類文明之體現，也是結合圖書館及博物館來建構國家知識體系的三大支柱之一。1951年，「國際音樂圖書、檔案與文獻中心協會」(International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centers)在法國巴黎成立，為音樂圖書與文獻的保存與未來發展，搭建了一個標準制定、共同守護與交流學習的國際平台。

1990年代數位科技興起後帶給檔案工作，無論就保存、紀錄方式與應用推廣而言，都有著革命性的衝擊。在過去，檔案部門往往被設在地下室或比較偏遠的角落。今天，我們已經處於一個基礎設施資訊化的環境，大家都是透過數位平台來介紹、宣傳、管理、或推廣訊息，在此同時，建構所謂檔案系統(archive system)來保存過往或是進行中的資訊成為必要之務。因此，檔案的整理與保管已經不再僅是「角落」工作，而是可以扮演更具影響性的角色。

2004年有感於臺灣在音樂文獻保存相關議題上沒有受到足夠的重視，筆者在臺師大成立音樂數位典藏中心，至今完成超過30項音樂典藏計畫案。本文將從中心多年來累積的經驗為基礎，討論音樂檔案工作的時代挑戰。

論文

淡水國際環境藝術節—從文化特色到地方節慶

陳玲玉

真理大學音樂應用學系助理教授

摘要

淡水是一個具有豐富歷史及文化內涵的城市，其位於自然山勢與河、海水域的交會處，昔日有「東方威尼斯」之稱。淡水到處充滿古今交錯、異國風情的傳統建築，展現了淡水的歷史風貌。美麗的自然景觀與人文兼具的豐富文化遺產，也使淡水成為世界著名的景點。

有「台灣亞維儂藝術節」之稱的淡水環境藝術節，自 2009 年起，每年十月以特定的主題，以淡水的歷史、傳說、風土人文、生活等為創作素材，透過藝術巡遊、環境劇場、表演、展覽和校園之旅等活動，以豐富多元的活動型態，結合淡水的城市街頭及古蹟景觀為展演場域。使藝術家與參與民眾，透過視覺、音樂、戲劇與民俗傳統技藝等，瞭解地方的文化藝術，展現淡水獨有城市特質與在地文化特色。也讓參與者透過藝術節慶，感受截然不同的城市體驗。淡水環境藝術節塑造了淡水文化藝術的地方特色，更呈現了淡水的豐富文化資產，為淡水打造獨特的地方感、塑造主體性，並讓這些作品成為淡水重要的文化資產。

本文解析探討淡水環境藝術節其運作機制，了解藝術節如何在地方節慶活動中找到自我定位和價值，並以有效又具創意的活動主題概念，對文化創意產業產生正面的效應，達到活動最大效益。進而產生文化、藝術、經濟等的價值，予以地方節慶建置方向與參考。

關鍵字：淡水國際環境藝術節、藝術節、地方節慶

論文

調性文學·文學音樂：

舞鶴聲韻化的書寫與其對文字之指涉性的解構

莊效文

真理大學音樂應用學系助理教授

摘要

藝術作品的「純粹性」一直是美學當中的一個重要課題，也是我們對於藝術品之價值判斷的參照之一。在西方音樂的歷史當中，那些被認定為「經典」的標題音樂作品，其對聆賞者經驗的叫喚，儼然是無須借助它們的所描與所繪，與絕對音樂相同的是，其情感與意義的表達與傳遞是通過流動聲音的行為而達陣的。既使以「風景」作為光與色彩之載體的視覺藝術作品，自廿世紀以來的「抽象化」結果，應可被視為是時間作用於人類對藝術「純粹性」的辯證與反省，使得其載體逐漸的脫離人類於現象界的所聞與所見。然而，以文字作為媒材的文學作品是否也有如此的現象？文學的書寫是否能透過解構作為語言符號之文字的指涉性，使其回歸為某種聲音的純粹？

舞鶴在他的書寫當中，除了藉由不斷的「離題」以破壞小說的線性情節外，更為了對「調性」與「聲韻」的服膺而將當中的文字刻意的倒裝、錯置、歪用與曲解，他不僅揚棄傳統文句段落的形式，在必要之時甚至拒絕了標點符號的使用。在文法的謬誤與詞性的混亂之下，文字也「脫軌」而迷失了其在「原位」所應有的指涉，而在「調性」基礎上的「旋律」則因應而生。

關鍵字：舞鶴、舞鶴小說、去指涉性、文學與音樂

論文

從《莎樂美》看理查·史特勞斯的歌劇劇本美學

蔡永凱

國立臺灣師範大學音樂學系兼任助理教授

摘要

在理查·史特勞斯的歌劇創作歷程中，1905年首演的《莎樂美》堪稱是最關鍵的作品。作品本身具爭議性的取材、前衛而富有創意的聲響，都讓史特勞斯成功躋身「歌劇作曲家」之林。事實上，《莎樂美》的重要性不僅於此。由於史特勞斯係取由王爾德同名劇作的德譯本直接譜寫成歌劇，並未經過歌劇劇本(libretto)的階段，也讓這部作品被視為德語歌劇界「文學歌劇」(Literaturoper)的代表作。目前為止，對此面向的相關研究，多半圍繞在史特勞斯如何以音樂之旋律輪廓、節拍來處理歌詞裡「散文」特質。然而，仔細檢視王爾德原作與史特勞斯的歌劇成品後，可以發現作曲家其實曾對原作進行不少的刪減與修改。對照歌劇裡多段精彩的器樂段落，似乎透露出作曲家在處理話劇劇本時，已對音樂的鋪陳胸有成竹。本研究將由此出發，藉助主導動機的分析，探討以下兩個面向：一、王爾德話劇劇本與史特勞斯歌劇劇本情節與劇情軸線之差異；二、史特勞斯對王爾德原劇本之刪減段落，是否以器樂型態出現在歌劇版本中？藉由上述兩點面向，將可一窺史特勞斯眼中，一齣理想歌劇劇本所應具備的特質。

舞鶴的文學與楊聰賢音樂的互文性想像

吳叡人

中央研究員台灣史研究所副研究員

楊聰賢

作曲家

舞鶴

作家

論壇的緣起（莊效文）

這一場論壇的緣起可以追溯到 2000 年，先是《餘生》這部小說引起了楊聰賢老師對舞鶴這位作家的興趣，同年楊老師與我分享了舞鶴的《思索阿邦·卡露斯》，我驚訝書中許多人、事與物竟是我的所熟與所悉！自此開始，舞鶴便經常是我們交談與對話的題目。2003 年的寒假，楊老師隨著我與台藝大學生們來到小說的實境之地、魯凱的古茶布安部落，在那裡他結識了奧威尼·卡露斯先生，隔年暑期我們再次的造訪了此地，途徑中楊老師與阿邦初次的會面。

兩度的部落之行後，楊老師便與我提及以「舞鶴」作為其創作之源的可能，而那年我在真理大學台文系的一場演講中與舞鶴「首度」的見面，開始了彼此的聯繫。很可能我學生時代居屋小白宮時與租住不遠的舞鶴早已小路逢面，但舞鶴在好茶部落的三年裡，我確實也頻繁的出入此地，而阿邦在霧台展覽攝影的那一天，我正散閒在周圍山水，順步走逛的同時與這位我已經「認識」在好茶的「飄人」攀談，那是 1992 年的事了。

直到 2004 的春天，楊老師與舞鶴受麥田出版社之邀，共同主持一場論壇，我們之間才有了一個完整的「網路」。此後的十多年，雖然沒有經常的會面，但是舞鶴總是我與楊老師閱讀與分享的主題之一，而楊老師也從來沒有忘卻他心繫的「舞鶴音樂」。我從南部回到台北任職以後，尋空參與了中研院台史所的「台灣思想史的盤點」系列座談，當中與主持人吳叡人研究員隨性的談聊當中不知怎的講起了舞鶴。我知道吳叡人是一位有相當音樂與文學素養者，他不僅認識楊聰賢老師，也是一位舞鶴讀者，這對於「難尋知音」的我來說著實珍貴！

當去年楊聰賢老師自北藝大退休，並動筆管弦樂《山水舞鶴》之時，我便思考著一種「參與」的方式：一個對作曲家以及其樂曲創作，從設計到起筆、完稿

以至於首演之「音樂民族誌」式的紀錄。之後的一日，我隨側在舞鶴與楊老師的午茶時光中，聆聽也紀錄他們談話舞鶴文學以及「舞鶴音樂」。我意識到兩位聚焦在聲音以及文字文本的同時，也思考著我的工作將是一種對《山水舞鶴》情境與脈絡的紀錄。

我深刻的認知「創作」是不可能脫離歷史的，沒有人文地理作為養分的東西，是無法在大江大河的洪流當中存活並流傳後世！而我與吳叡人都明白，儘管舞鶴或楊聰賢老師總在尋求一種藝術的純粹性，但他們的作品卻從來沒有背離他們自身的歷史與人文土地的經驗，這正是吸引我們也著迷我們的所在，因此，我也必要落在台灣視角，並將兩者舞鶴擺置在歷史當中以為觀察。就在如此思考與田野「楊聰賢舞鶴」的同時，我與老師也討論了舉行一系列自由無拘之「論壇」的可能，也恰好有這場主題相符的研討會，提供了一個合適作為起頭的場域。

我們邀請了吳叡人一起參與我們的談話，在這個首場的論壇當中，舞鶴與楊聰賢老師將聚焦在他們的「文字」與「聲音」以及其小說與樂曲「形式」的文本上，而在他們的談話之前，將先由吳叡人對台灣歷史地圖的鋪陳作為開始，這個地圖提供了舞鶴與楊聰賢老師一個說話的位置，也提供我們理解舞鶴的文學，以及楊聰賢老師《舞鶴山水》的基礎。

楊聰賢《山水舞鶴》

第一樂章：導奏、牡丹秋、微細的一線香、往事

第二樂章：逃兵二哥、調查：敘述

離題一：漂女

第三樂章：拾骨、悲傷

第四樂章：思索阿邦·卡露斯

第五樂章：餘生

離題二：鬼兒與阿妖

第六樂章：舞鶴淡水

第七樂章：亂迷

論文

共生與對生：論音樂與繪畫的相互影響

許雙亮

真理大學音樂應用學系副教授

摘要

音樂與繪畫、雕塑、建築、文學、舞蹈、戲劇和電影合稱「八大藝術」，而前二者更是人們談論到「藝術」的領域時最熟悉的。作為「表演藝術」的音樂和「造型藝術」的繪畫，兩者之間有何關聯？在追求美、表達美、甚至傳達美的方式有何異同？

「共生」與「對生」原本是指植物的葉子的生長方式，兩相對稱的為前者，反之則為後者，用來引喻音樂與繪畫兩者在人類文化史上演變的關係，我們熟知的「巴洛克」、「古典」、「浪漫」等風格，「印象」、「野獸」等流派，都曾經在這兩個領域發生過嗎？兩者孰先孰後？是音樂影響繪畫還是繪畫影響音樂？抑或它們都一起受到當代某種思想或美學觀的影響？這是我要探討與分享的主題。

關鍵字：音樂與繪畫、共生與對生

論文

音樂團體於高齡年長者之應用

劉芳妤

音樂治療師

國立臺灣師範大學音樂教育博士

摘要

行政院經濟建設委員會於民國 105 年所公布的「中華民國人口推估報告」中，指出臺灣於民國 107 年邁入高齡社會，並預估於民國 115 年成為超高齡社會。由於我國人口不斷老化，近年來國家政策也越來越重視年長者身心健康等相關議題。年長者所面臨的議題包含身體機能與認知功能退化、經濟狀況無法維持、親友過世等，而在面對上述議題的同時，年長者的自我形象感與對生活的控制感也逐漸下降，亦常常因為心理上無法調適，而有情緒低落與強烈孤獨感的情形產生。

藉由參與音樂活動以維持生心理健康的相關介入在近年來逐漸受到重視。音樂經驗富有多元的感官刺激，可以誘發大腦非音樂區塊的迴路，例如：認知、情緒、記憶、語言、運動覺等，因此藉由參與音樂活動幫助年長者維持現有能力和促進社會互動、穩定情緒並成為彼此的支持有其可行性與必要性。本次擬先說明目前高齡年長者音樂介入的相關趨勢，並進一步提出活動介入方式與個案分享。

論文

古典音樂與流行音樂的相遇

—以臺師大音樂學院「流行音樂產業概論」課程為例

林昭成

真理大學音樂應用學系助理教授

摘要

臺師大音樂學院成立於 2007 年 8 月，所屬的單位計有音樂學系、民族音樂研究所、表演藝術研究所、音樂數位典藏中心及流行音樂產業碩士專班。音樂學院中的「流行音樂產業概論」課程開設於 2014 年，授課教師為蔡佳芬教授。該課程為國內第一個常態性開設於大學中的流行音樂課程，並持續至今。在臺灣社會中，流行音樂雖然是顯學，但是在過去的教育學習環境中一直缺乏流行產業人才培育的相關課程。有鑑於此，自 2011 年 5 月起，行政院新聞局以「鼓勵有聲出版業者及學校培訓流行音樂產業所需人才，以促進流行音樂產業發展」為目的，訂定了「一百年度流行音樂人才培訓補助要點」。2013 年起由文化部影視及流行音樂產業局承接相關業務。自此，流行音樂教育課程正式進入部分大學的授課領域，與原本偏重於古典音樂教學的教育激盪出更多的火花。

關鍵字：流行音樂、古典音樂、臺師大、音樂學院、蔡佳芬