

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：美國)

赴美進修博士學位

服務機關：國立花蓮師範學院音樂教育學系

出國人職稱：講師

姓名：于汶蕙

出國地區：美國

出國期間：民國八十九年八月至九十二年五月

報告日期：民國九十二年十月二十五日

C6 / C08904673

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：美國)

赴美進修博士學位

服務機關：國立花蓮師範學院音樂教育學系

出國人職稱：講師

姓名：于汶蕙

出國地區：美國

出國期間：民國八十九年八月至九十二年五月

報告日期：民國九十二年十月二十五日

摘要

本篇報告主要是敘述民國八十九年八月至九十二年五月本人赴美進修鋼琴演奏博士學位的目的、過程、心得、及建議。

本人在國立花蓮師院音樂教育學系任教七年（民國 82-89 年），深感仍有許多新知需要補強，教學方法需要更新精進。同時也期望提昇學校師資，

於是向學校提出進修計畫，經學校教評會通過，於民國八十九年八月啟程前往美國北科羅拉多州立大學攻讀博士學位。

本人在校主修鋼琴演奏，副修管絃樂指揮，及選修大鍵琴。並與世界知名的亞歷山大技巧營講師修習肢體放鬆的課程。本人所追隨的音樂各學、術科教授們不但認真又進取，而且時時不忘吸收新知識，堪為後進的表率。在校期間，本人除修習必修之科目外，對於音樂會的演出也不遺餘力。同時也常到老人安養中心舉行鋼琴義演及短講，收穫豐富。本人不但有目標且有計畫的安排一切必修課程，通過了四項畢業考學科筆試（鋼琴文獻和鋼琴教學法、指揮、音樂史及理論）和綜合學科口試，到最後的畢業論文口試通過，此期間，充實而豐富的學習過程讓本人經歷了許多留學生的甘苦辛酸。那段充滿酸甜苦辣的日子相當值得回味，這個經驗隨時提醒本人定要把握機會學習精進，一定要定期發表演出，與音樂同好保持適當的交流，讓自己在工作崗位上堅定持續地進步及學習。

目次

(一) 摘要	3
(二) 目次	4
(三) 正文	
目的	5

過程.....	5
心得.....	12
建議.....	16

題名：赴美進修博士學位

正文

目的

我在美國北德州立大學取得鋼琴演奏碩士後，於民國八十二年八月應聘至國立花蓮師範學院音樂教育學系任教。在校期間除致力於教學，並經常發表個人獨奏、雙鋼琴或四手聯彈及室內樂音樂會等；也曾應邀到花蓮縣立明義國小和花蓮縣立花崗國中各音樂班擔任鋼琴指導老師。

任教七年（民國 82-89 年），深感在主修領域裡尚有許多新知及教學方法需要探討和充實。除了希望增進個人的學術及提昇教學品質，同時也希望能夠為學校提昇師資以作育英才，我於民國八十九年申請出國進修計畫，經校教評會議審查通過，同年八月赴美國北科羅拉多州立大學攻讀鋼琴演奏博士課程。於九十二年三月通過畢業論文口試，五月取得鋼琴演奏博士學位。並於六月返回國立花蓮師範學院音樂教育學系復職任教。

過程

科羅拉多州位於美國中西部，風景宜人。擁有美國著名的滑雪聖地、落磯山脈國家公園、全世界最高的吊橋及重要的美國空軍訓練基地等。秋天可觀賞楓葉，冬天可以滑雪，夏天可健行。至於春天百花齊放，實在是個

適合旅遊觀光、居住及留學的地方。此外，全世界知名的 Aspen Music Camp（阿斯本音樂營）及全美最古老的音樂表演場所（位於 Boulder 波德市）也都位於科羅拉多州，這些都是吸引我前往求學的一大誘因。

北科羅拉多州立大學位於 Greeley 市，該市是科羅拉多州的北部城鎮，人口大約七、八萬。學校擁有東西二個校區，其周圍種滿百年松柏及各種老樹，遍地綠草如茵，非常漂亮。

音樂系位於西邊校區內，擁有美國各大名校及歐洲各學院培育的堅強師資陣容。教授們平時除致力於教學外，並定期作學術論文、期刊發表及舞台的演出，尤其對於現代音樂的研究更是不遺餘力。學校發表學術論文的風氣非常旺盛，每年四月都有固定且公開性的學術發表週，以提供教授及校內學生發表個人的研究報告。

北科大音樂系裡的電腦音樂是非常出名而且設備非常完善的。2003 年最新的 Finale 製譜軟體隨時提供了教授及學生研究和學習的需要。我是第一次使用這樣的器材來編寫現代樂譜，感覺非常新奇及快速。系上每學期都為新生及所有教職員開授如何使用 Finale 製譜軟體的課程。同時在每年的暑假，系上還開辦中高級 Finale 製譜軟體夏令營的密集課程，以供有心鑽研的人士繼續研究及學習。

音樂系每學期或每學年都會邀請知名聲樂家及器樂家們來為學生教授 Master Class（大師班課），以激勵教授的教學熱忱及學生的學習興趣。我有

幸參加曾獲得 2002 年美國范·克萊本國際鋼琴大賽銀牌得主的蘇俄籍鋼琴家 Maxim Philippov、名蘇俄女鋼琴家 Ksemia Mosikova 及日本女鋼琴家 Eri Nakagawa 等音樂家之音樂會及大師課而受益匪淺。在音樂系鋼琴組，每星期每位教授都會將自己的學生聚集在一起舉行小型音樂會，互相觀摩彼此的演奏法，並給予指導。學期末除了期末術科考試外，評審委員還會選出表現成績優良者在學生榮譽音樂會中演出。

我的主修鋼琴教授是美國名鋼琴教育家 John Perry 的得意門生，同時也是美國傅布萊特(Fulbright)獎得主，曾赴維也納研究的交換學者--Errol Haun 博士。Errol Haun 博士對於鋼琴音色的處理及踏板的使用，給予我耳目一新的認識。博士的旋轉式(rotation)彈奏法也幫助了我演奏鋼琴時更加輕鬆自然。在北科大音樂系的第一年課程裏，除了修習鋼琴，我還選修了音色柔美，彈奏高雅的大鍵琴課程。去年（2002 年）三月底及四月初，我全場以大鍵琴演奏，並與北科大全體聲樂教授及室內樂團合作，演出英國作曲家 Henry Purcell 的作品而備感榮幸。

鋼琴文獻及鋼琴教學法、伴奏法和鋼琴實習個別教學也是我第一年裡著重的課程。雖然這些音樂學科對我來說並不陌生，甚至自己還任教過。但是因著授課教授的不同，所探討的資料更為詳細及深入。此外，因為我申請到獎學金，所以一直都有機會為其他主修項目的同學之音樂會伴奏，此種機會更為自己累積更多的種類樂曲演奏經驗。此外也榮獲擔任音樂系牧

歌合唱團的伴奏並隨團演出。

大提琴一直是我從大學到碩士班期間的副修樂器。由於多次參加管絃樂團及室內樂的演出，對於管絃樂團指揮也產生極大的興趣。我幸運地能與北科大交響樂團指揮學習個別的指揮課，上課的曲目範圍包含很廣，指導教授尤其特別醉心於現代作品，當然，海頓、莫札特、及貝多芬的重要交響曲目也沒有遺漏過。每堂課上課皆有錄影存檔，這對於改進個人的指揮技巧有很大的幫助。指揮俄國作曲家史特拉溫斯基所寫的”The Soldiers Story”及“Symphony in Three Movements”是我覺得挑戰性頗高的曲目之一。幸運地，更由於學習指揮的經驗，使得我於去年(2002年)獲得擔任上列第二曲之鋼琴演奏部分而深獲好評。

第一年後的暑假裏，我修習十八世紀對位法和十九世紀和聲的理論課程，同時也學習了現代音樂的寫作技巧。這些課程除了幫助我複習以前所學之外，對於一些理論觀點有更詳細的了解及研究。每堂課在學習了現代音樂的寫作技巧之後，指導教授的課後作業都要求學生根據每一種技巧創作一首室內樂曲（約20-30小節），並請班上同學們當場指揮或視譜演奏。全部的作品皆要使用最新的Finale電腦製譜軟體列印出來。雖然壓力很大，但是我卻學習的很紮實。在第一年裡的第二個學期，我順利地舉行了第一場個人鋼琴獨奏會。表演的作曲家包括巴哈、莫札特、蕭邦及阿爾班尼士等，所有的鋼琴組教授都到場聆聽及評審（雖然在舉行正式獨奏會前，我

已經通過了教授們的試聽會，但如果獨奏會表現不佳，仍難逃重新舉行之命運）並深獲好評。這些都要歸功於我鋼琴指導教授的辛勤指導。

在北科大的第二年是我最負擔非常重的一年。除了學習主、副修科目和伴奏法，我還修習巴洛克時期的音樂史、二十世紀及現代音樂研討課、弦樂技巧、總譜視奏及樂譜分析等課程。每種不同的課程都需要多次的口頭及書寫報告，還有筆試。

教導博士班學生如何使用圖書館及利用上網方式找尋資料是最嚴格的一個研究課程。上課時，指導教授 Steve Lutemann 會總介紹圖書館的藏書及使用方法。而接下來一連串的功課才是重頭好戲。每星期皆須閱讀英文深奧的長篇大論並回答指導教授的多道申論題。坦白說，英文單字多到已經來不及查閱，再加上閱讀文章的內容多屬於音樂學方面的探討，連美國同學都要讀完七、八遍才稍微知道文章所要表達的意思，更何況我這個來自國外的學生！實在無法想像當時是如何煎熬過來的。此外，教授每一個月都提供針對所有音樂各領域的十道謎題問答作業。他為了防範學生彼此互通訊息，而給予同學不同的題目。教授本身是圖書館的負責人，而且就是一部活字典。他非常清楚學生是花了多少時間在圖書館找資料，同時也命令圖書館員不准幫忙（其實那些題目經常連工作人員也不知該從何處著手找尋）。本以為一個月的時間很夠用，哪知所有的圖書、期刊、雜誌、字典、電腦網站都在眼前，卻不知答案的下落。原先也想求助於以前修習過

此課的同學，沒想到題目完全不一樣而當場傻眼。一個學期的苦難結束之後，突然發覺自己已經對整個圖書館裏的書目有個清楚的了解，因為是為了尋求作業的解答而翻遍了所有的書籍。再次的非常感謝指導教授的用心良苦。因為如果自己沒有經過這樣的訓練，將來如何指導及協助學生尋找資料。同時，也對北科大音樂圖書館藏書之豐富及完整感到印象非常的深刻。

除了音樂學科的吃緊之外，我在第二年再舉行了個人的獨奏會，這次的曲目包含了貝多芬、拉威爾、史克里亞賓及史特拉溫斯基等作曲家之作品。此外，也發表與小提琴及大提琴合作的二場音樂會及其他伴奏的表演。加上自己副修指揮，每星期一、三、五整個三天下午的交響樂團練習時間都必須配合練習及參加音樂會的演出。此外，自己榮幸被指定彈奏大鍵琴，並與室內樂團及全體聲樂教授一起合作的音樂會活動等。這所有的練習、彩排和表演花費了我許多的時間、體力及精神。不過，一切的辛苦都因為台下觀眾的熱情掌聲及支持而煙消雲散。現在回想起來，覺得自己那時真是個名符其實的女超人！

第二年過後的暑假中（五月到八月），我一邊修習器樂歷史及風格的研討課，一邊規劃自己參加了四個音樂學科畢業考筆試，項目包括：主修（鋼琴文獻及鋼琴教學法）、副修（指揮）、理論及音樂史（從文藝復興時期到現代音樂等），且幸運的全數通過。接下來是二個小時的綜合學科口試，口

試委員天南地北不間斷的詢問方式直讓我覺得有如二年之久。

取得北科大鋼琴演奏博士學位的資格除了修習完畢必修之課程、舉行個人獨奏會及室內樂音樂會、通過音樂學科筆試和口試之外，畢業論文的完成是最後的一道關卡。當我就讀北科大的第一年時，就已經過在校伴奏指導教授的提醒和指點，對自己論文的題目開始有一個初步的方向，並且著手收集所有相關資料。因為主修鋼琴演奏的關係，我覺得有義務為台灣音樂界的同好及朋友介紹一首舞台效果極佳的新曲目。第二年，又因為修習了二十世紀及現代音樂的課程，對自己的論文有更深入的认识及著力點。當我於第二年的暑假中通過音樂學科的筆試及口試後，最後決定以美國現在中生代最有潛力及最被看好的作曲家之一 Lowell Liebermann（茱麗亞音樂學院學士、碩士、及博士畢業。現為美國達拉斯交響樂團駐團作曲家）的第二號鋼琴協奏曲之樂曲分析為畢業論文題目。

在第三年裡，非常幸運地，我的四位論文指導教授全力配合，並且經常犧牲假期的時間為我的論文訂正句法及內容。在此之前無人曾與我撰寫相同的論文題目，但四位論文口試委員仍然非常仔細的針對內容提出許多的疑問和見解。在此同時，因著寫論文的壓力，正愁無地方舒解，在一個偶然的機會裏，我認識了世界知名的亞歷山大技巧營講師 Heidi Brendi 博士，從她學習肢體放鬆等課程而收穫豐富。這一年裡，我仍然繼續學習鋼琴新曲目，曾應邀到教會發表鋼琴獨奏及演講。此外，也到一些老人院去舉行

鋼琴義演及短講而備感溫馨。

我非常有意識的，在花蓮師院提供的三年進修期限修完所有應修的課程，也不負期望地通過畢業考筆試和口試。今年（民國 92 年）三月下旬，筆者順利通過畢業論文口試。五月取得鋼琴演奏博士學位，並於六月回到國立花蓮師範學院復職任教。

心得

我曾在美國北德州立大學取得碩士學位，事隔多年後再次重回舊地，無論在心境及學習的態度上都有極大的轉變。隨著年齡的增長和教學經驗的累積，促使我在進修博士學位期間更懂得如何把握時間學習及研究。不論是對於自我的充實或者教學的理念，我都非常清楚自己所需要的是什麼。同時，如何與教授之間保持一個良好的互動和爭取展現自己的機會都是我一直努力學習的功課。

美國是個民族的大熔爐，它能包容世界上各種不同的文化及風俗。尤其在音樂的學習上非常客觀，如演奏派別的多樣化，曲目的選擇也包羅萬象。北科羅州立大學對鋼琴演奏主修的學生不僅要求注重演奏技巧及音色的處理，同時對理論和音樂史也有極高度的評鑑標準。畢業於美國名校密西根州立大學及伊斯曼音樂學院的理論作曲組博士教授和史丹福大學的音樂史博士教授們，個個都是非常好的鋼琴家，並且具有絕對音感。所有的教授

都定期發表新作，即使是年紀已長的資深教授仍然對最新的現代音樂及作曲家們瞭若指掌。最特別的是教授之間互相交換心得，而不會將自己所知道的隱藏起來。我除了從他們身上學習到那種不斷求知及求變的態度外，對於教授們之間那種無私的心理更是感動不已。另外，因為音樂系及研究所的獎學金的支持，有機會擔任研究助理和鋼琴伴奏等職位。也因此認識了許多音樂系的學生們。大家經常聚在一起互相分享學習音樂的心得，或者以不同的角度及觀點去討論樂曲，在在都讓我受益良多。

北科羅拉多州立大學所在的城市 Greeley 是一個民風淳樸的地方，地方人士對於音樂的支持卻是熱情有加。例如去年（2002 年）就邀請到 2002 年美國范·克萊本國際鋼琴大賽的銀牌得主 Maxim Philippovru、蘇聯名女鋼琴家 Ksemia Mosikova 及日本女鋼琴家 Eri Nakagawa 來到 Greeley 市的表演中心演出，場場客滿座無虛席。音樂會之後，北科大音樂系邀請三位鋼琴家到系上為學生舉行 Master Class（大師班）。同樣的，其他知名的器樂獨奏及聲樂家們一旦被 Greeley 市的表演中心邀請，北科大音樂系絕對不會讓學生錯過大好機會親睹世界級大師的風采和教學方式。我有幸於攻讀博士學位期間，在 Greeley 市欣賞到多場世界級名家的演出，也有機會在就讀的學校裡觀摩到大師們的教學法及練習的訣竅。藉此，深深地更新了自己舊有的教學觀點和授課技巧。

在北科大音樂系就讀期間，除了學習鋼琴組必修學科之外，舉行個人鋼

琴獨奏會、擔任其他器樂音樂會之伴奏及參與交響樂團的練習等，沒有一項是能夠怠惰的。同時，連續的四項畢業考音樂學科筆試和綜合學科口試的壓力更是讓我沒有得到一絲喘息的機會。最後，畢業論文的準備、研究、修正及口試的通過總算為自己長久以來的努力暫時畫下了句點。因為辛勤耕耘，我於 2001 年獲教授推薦而得到北科羅拉多州立大學研究生學術優良獎，也是唯一台灣的得獎學生。同時，在 2000 年及 2001 年也獲頒科羅拉多州 Greeley 市榮譽市民獎。在這裡，要特別感謝在北科羅拉多州立大學任教的四位台灣去的教授。雖然沒有一位是在音樂系任教，但他們對我及其他台灣同學日常生活的照顧仍是無微不至的。北科大的台灣教授最有人情味，同時也與同學們相處最融洽。幸運地，由於我遇見了熱心幫助外國學生的美國教授及來自台灣的這些教授，受到他們不斷的鼓勵及關懷，才能夠堅持至最後學習階段。

在北科大音樂系裏，還有一件事也讓我印象深刻。每年二月系上都會舉行一場盛大的 Gala (音樂嘉年華會)。系裡各種不同型態的合唱團體、交響樂團、教授及學生全部總動員來參與這場盛會。節目的內容從百老匯、爵士、到古典音樂，緊湊而又精采。比起國內音樂系的表演活動，北科大音樂系在時間的掌握上可謂是「斤斤計較」多了。例如：由於團體眾多，每組都有彩排時間的限制，時間一到，下一組的演出人員立即上台，無論你的身分地位都要馬上結束你手邊的練習，讓出彩排的場地。

這個每年都會舉行的 Gala 盛會是一個對音樂系非常重要及特別的活動，它的主要目的是為系上籌募款項。系上所有演出團體的經費來源及系上獎學金全部由不同的財團、基金會、或音樂愛好者等捐獻。Gala 採取賣票方式，學校的校長、各行政長官、地方首長及學校教授及地方人士都會來共襄盛舉。在舞台上所有演出的人員無不全力以赴，以爭取台下聽眾的肯定，進而募得更多的款項。

我在參加許多音樂會時發現，有非常多的美國老年人很欣賞古典音樂，甚至都是購買音樂會的季票。此外，從美國友人那裡得知，很多安養中心裏面行動不便的老人也非常喜歡古典音樂。除了被應邀至教會發表鋼琴獨奏及演講外，我毅然決定到老人中心去舉行鋼琴義演，並與老人們談談自己的音樂生涯及在台灣任教的情況。看著老人們坐著輪椅，手裡吊著点滴，仍一副陶醉的樣子，內心頗為感動。當演出完畢，我走向前一一向她們握手時，每個老人都非常感謝我的演出，並祝福我回台灣後一切順利。同時希望以後有機會能夠再回去表演。看到那些安養中心裏都放置了鋼琴，又見到那些美國老人們對古典音樂的熱情，缺乏的是鋼琴家為他們演出。筆者覺得這與台灣的情況相類似。雖然這些年有些許改善，但是因為環境的關係，音樂仍然還不能那麼普遍化，更不用說對古典音樂的欣賞及愛好了。

我非常珍惜這段留學生活，也藉此繼續督促自己，不因為學位完成而中斷努力。反之，期許自己回國復職後，能繼續把握機會學習，定期演出，

並與音樂同好保持適當的交流，在工作崗位上作一個善盡教育天職的好老師。

建議

我自碩士畢業後即進入國立花蓮師範學院音樂教育學系擔任教職七年，之後又能申請到出國進修博士學位的機會，實在非常感謝學校的支持及鼓勵。

在美國讀書的期間，對我而言有二件事因為印象深刻，希望能提供學校同仁一些看法和建議。第一，美國教授們每年面對教師評鑑有非常大的壓力，因為面臨到續聘的資格。但是許多已拿到永久聘任及薪俸的資深教授不但能夠努力吸取新知，而且還為自己的專長職能研究作發表，這種精神足堪為後進年輕人的表率。同時我對於教授之間無私的研究精神，能夠相互交換研究心得，以激發彼此的教學靈感而深受感動。我內心也由衷地希望花蓮師院同仁們也能有這樣的認知和體驗。現在各大學院校競爭激烈，一成不變的上課教材及墨守成規的教學方法已經不適用於現今的教學環境。教授們再也不能關起自家門戶而不與外界交流，自己要不斷地充實和更新，而且將所研究的成果推銷出去，讓大家知道。花蓮師院是個有研究，有學術的學習場所。

現今全世界經濟非常不景氣，各大學院校趨向自籌經費。這也是我要表達的第二點，在美國，各大學幾乎完全靠校方自己宣傳以招攬學生。吸引

學生就讀的首要條件除了上述的優良師資外，還要有完善的教學設備。多樣的獎學金提供更是必須的。而這些經費的來源就要靠學校自己規劃了。如前文所述，北科大音樂系與地方上人士經常保持良好互動，每年二月舉行的 Gala 音樂會充分結合了學校及社區的力量。所有學校的教職員、教授及地方音樂愛好者已經視此活動為一年度盛會，很早就已訂購票卷。全音樂系的每一個表演團體更是全力以赴的練習、彩排及演出。我希望有一天台灣的學校也能夠和 Gala 音樂會一樣，融合地方及社區辦理一些盛大的音樂活動。

今年六月回國復職後，非常高興得知本校劉錫麒校長也是大力推動及鼓勵學校老師們多做學術研究發表，相信此舉必定會提升國立花蓮師範學院整體學術素質及研究風氣，而且更能吸引更多優秀的學子到本校就讀，也必定能造就優良健全的下一代。而我所任教的音樂教育學系裏，在宋茂生主任的帶領及全系教授們的配合與支持之下，明年也將與地方上的文化局合作並擬定演出計畫。相信藉由這些活動，會使國立花蓮師範學院更充滿蓬勃朝氣，學校名聲斐聞國際，全校師生更能浸潤在研究交流的學術風氣中。