出國報告(出國類別:考察)

德國柏林藝術大學聲音藝術 參訪報告

服務機關:國立臺南藝術大學應用音樂學系

姓名職稱:彭靖副教授

派赴國家:德國

出國期間:104年6月23日至104年7月1日

報告日期: 104年11月02日

摘要

國立臺南藝術大學應用音樂學系,為增進師生更為寬廣的視野與多元的學習機會,持續積極與國際間領域相關系所交流。

此次參訪的學校為德國柏林藝術大學 Universität der Künste Berlin 重點參訪的教學單位為聲音藝術碩士班(Masterstudiengang Sound Studies , Master of Arts)並觀摩該系所於柏林歌劇院(Deutsche Oper Berlin)舉辦的師生成果 發表週(Sounds for a while)。

目次

目的	P.4
過程	P.5
心得與建議	P.7
附錄	P.10

目的

應用音樂學系為了拓展更宏觀的國際視野,積極與兩岸以及國際相關領域的產、官、學互動,有計劃地與兩岸以及國際知名的相關科系接觸,並持續推動實質交流,進而提升本系乃至於本校在國際間的地位與聲望。

柏林藝術大學簡介:

Die Universität der Künste Berlin

(簡稱 UdK Berlin, 英文校名為 Berlin University of the Arts)

奠基於 1696 年(神聖羅馬帝國時期)的藝術學校,300 多年的歷史極為悠久,經多次整併,現今的柏林藝術大學涵蓋建築、視覺、音樂、表演藝術等學院、為一綜合的國立藝術大學。

該校資源豐沛,年度預算約7千6百萬歐元(約26億新臺幣),根據該校官網2013/14年的統計,全校人數僅1700人。

以上資料來源:Zahlen und Fakten (UdK Berlin)

本系工程與音樂創組以培育影音技術、創作相關之人才為主,本次參訪著重於拜會對方與本系發展相關的教學單位主管、教學方式及設施,並觀摩了師生作品呈現,為本系爭取能推動於未來建立姊妹系關係,增加學生畢業後升學的選項。

聲音研究所(Der Masterstudiengang Sound Studies , Master of Arts) 簡介:

為新設的科技藝術相關的新興系所,以聲音科技藝術創作為教學目標,師資極為多元,課程內容包括影像聲音設計、互動裝置、新媒體藝術等,為新興的應用藝術系所,目前已有兩位來自臺灣的學生,分別就讀研一、二中,並與筆者分享學習心得。

電子音樂中心(Elektronischen Studio) 簡介:

該中心與柏林工科大學(der Technischen Universität TU Berlin)及柏林漢斯-艾斯勒音樂院(der Hochschule für Musik HfM Hanns Eisler)共同合作成立 3 座電子音樂中心,密集推動相關教學與各種跨領域的電子音樂藝術節。

過程

日期	地點	行程	備註
Day 1-2	高雄-柏林	去程:高雄-法蘭克福-柏林	6/23-24 約 30 小時
Day 3	柏林藝術大學	校區參觀	
Day 4	聲音研究所	(1) 拜會所長 Prof. Volker Straebel (2)訪校區各系館教學相關設施	
Day 5	柏林德意志歌劇院 Deutschen Oper Berlin	 (1) 德意志歌劇院參訪 (2) 聲音劇場環境參訪 (3) 系所藝術週觀摩: Sounds for a while 	
Day 6	柏林德意志歌劇院: Tischlerei 劇場 Tischlerei der Deutschen Oper Berlin	(1)師生交流 Prof. Hans Peter Kuhn (2)臺灣留學生會談	
Day 7	Rumpsti Pumsti, Berlin	觀摩 Prof. Rolf Julius 聲音裝置藝術作品	
Day 8	柏林-高雄	回程:柏林-法蘭克福-高雄	約30小時

考察經過:

Day 3

訪問地點:柏林藝術大學

參訪焦點簡述:校區大環境觀察

Day 4

訪問地點:柏林藝術大學聲音研究所

參訪焦點簡述:

- (1) 拜會所長 Prof. Volker Straebel
- (2) 所長陪同參觀該所相關教學設施。

Day 5

訪問地點:柏林德意志歌劇院 Deutschen Oper Berlin

參訪焦點簡述:

觀摩該研究所與柏林德意志歌劇院合作的聲音藝術週,Prof. Hans Peter Kuhn 帶領研究生二年級共7名學生的集體呈現,演出內容為整合了劇場、演唱、演奏、視覺等多元結合的聲音表演藝術。

Day 6

訪問地點:

聲音劇場(Tischlerei der Deutschen Oper Berlin)

參訪焦點簡述:

在 Prof. Hans Peter Kuhn 的介紹下與臺灣留學生進行師生交流會談。

Day 7

訪問地點:Rumpsti Pumsti, Berlin

參訪焦點簡述:觀摩 Prof. Rolf Julius 聲音裝置藝術作品

心得與建議:

柏林藝術大學由柏林市歷史上知名的建築、視覺、音樂、表演藝術等學院,經多次整併成為現在的綜合藝術大學,因此無法像一般認知的綜合大學擁有獨立的單一校區,而是依據整併前不同的藝術學院位址分散於柏林市區間,除校主建築及圖書館位於動物園火車站(Bahnhof Zoologischer Garten)後方外,大多座落於 Charlottenburg-Wilmersdorf 區,柏林為藝術之都,每天有上百場各式的藝文活動,相較於其他德國城市,物價低廉許多,雖然校區分散於各處,反而讓學生置身於更為寬闊的藝術學習環境。

主要參訪點聲音研究所位於 Lietzenburger Straße 45,為大廈封閉式式建築,距離位於 Bundesallee 1-12 的原柏林音樂院地址不遠,學習階段,該校與柏林工科大學共用的中央圖書館(Die Zentralbibliothek der TU und UdK Berlin) 能提供藏書豐富且優質的閱讀環境,圖書館的歷史可追朔至 1696 年的神聖羅馬帝國時期,由柏林藝術學院奠基,隨後加入了柏林工科大學及福斯汽車集團的贊助,資源更為豐沛,目前藏書約有230 萬本,音樂相關樂譜、書籍等相當多元,設有影音視聽室。

所長 Prof.Straebel 介紹該所的教育目標旨在「以聲音為核心連結到所有創意上的可能性」,例如應用至工業上的聲音設計,電動車虛擬的排氣管聲浪、建築物的聲音景觀等等,因此學生除了須具備基礎的聲學知識及音樂創作的基本技能外,更需獲得跨領域的知識與實作經驗,目前研究生來源不少為具備錄音工程教育背景的學生,部分具備音樂或傳媒相關系所畢業的文憑,該所歡迎國際學生前往就讀,雖德國教育工作者英語能力甚佳,惟仍須要求外籍學生通過一定水準的德語能力認證。

聲音碩士學位修習期間為2年,共需繳交€10,800學費(約37萬臺幣),雖遠較英、美等西方先進國家大學相關系所每年百萬臺幣以上學費便宜許多。由於目前德國公立大學多為免學費政策(不含帶收之交通、學生會費等雜費),經筆者提出關於學費方面的疑惑,所長解釋因涉及科技藝術領域的硬體設施相當昂貴,如環繞聲響實驗室等等教學實作設施,並頻繁邀請國際間具備藝術名望的藝術家客座教學,此外為求學生有更多實作或呈現的機會,均接洽一線的展演單位合作師生展演呈現,例如柏林德意志歌劇院,因此必須適度收取學費,但終究回饋到學子自身上,該碩士學位亦可視個人學習規劃延長為3年,尚可因應個人因素申請學生休假學期/年(urlaubssemester),但皆不會因此額外增加學費。

有別於國人研究生以應屆居多,德國不論大學部或研究所的學生年齡均偏高,心性似較為成熟,以該所為例,學生年齡約介於28歲上下,亦有近50歲的學生,許多研究生原已畢業於其它大學,甚至已獲得碩士文憑,或本身即為活躍的教師或業界人士,應為對該領域抱持極大的熱誠方爭取入學,觀察該所多由不同藝術家帶領小群組學員共同製作,在實作中完成作品,分為小班制群組的教學方式頗值得本系觀摩。

由於學習科技藝術需要基本的數學、電學、聲學及撰寫程式的基礎課程與設施,所長原為柏林工科大學電子聲響實驗室的主任,更可連結理工方面的大學,彌補傳統藝術體系學群一貫缺乏基礎科技領域的設備及資源。

建議事項:

- (一)建議藉由本次參訪可促進兩校在聲音藝術專業人才培養上之相關合作。
- (二)建議參考該系所教學方法與展演設計方面的創新內容。
- (三)鼓勵本系學生爭取於該校進修碩士學位的機會。.
- (四)建議推動與對方建立姊妹系甚或姊妹校的關係。

附錄

拜會所長 Prof.Straebel

環繞聲響教室

研究生工作室

觀摩聲音藝術周

學生自製之聲音裝置樂器

展演現場音控團隊

Prof. Hans Peter Kuhn 帶領研二學生 完成該屆聲音藝術展呈現的謝幕