

應用音樂學系學生基本素養與核心能力培育計畫書

內涵：

國立臺南藝術大學應用音樂學系是台灣唯一提供全方位應用音樂專業化教育的學系，發展方向契合當今世界影音工業與流行音樂產業的趨勢走向，學術技術教學與市場同步，以數位科技轉化音樂內容、擴大其傳播，致力於相關領域專業人才的培養以及流行音樂新內容物的創造。

一、發展願景、定位與特色

國立臺南藝術大學應用音樂學系成立於民國九十一年，為臺灣少數以「應用」為名之音樂科系。其教育目標旨在培養學生具有音樂專業知能、專業技能、音樂創作和音效技術以及音樂行政等專業技能等能力。本系座落北校區音樂一期館舍，全校展現的優美景色裡，更以自然本色烘托，簡易樸實中滲透出園林風味。現有設置鋼琴之琴房、相關樂器有電子鼓兩套、電子樂器、爵士套鼓及各類打擊樂器、影音儀器設備近百項、錄音製作室與高科技錄音設備等。

近年來觀摩國際應用音樂的發展趨勢，在課程及專業訓練方面能更趨近於市場需求，朝向朝向音樂應用於生活職場，配合臺灣產業與社會發展現狀、全面推展應用音樂產業、培養相關人才為特色的專業學系。

1. 臺灣唯一的「應用音樂學系」，沒有任何轉型或定位不明的問題。圍繞著「應用音樂」領域，以「專業核心課程」搭配5個領域之多元化課程、講座、工作坊，形成「自助餐」式的多樣組合選擇，提供學生可以依據自己的興趣與才能，修習跨學程之不同專業知識技能的環境，以多元化的學習方式，發展成為「全方位」的音樂人。
2. 強調「做中學」，與業界職場密切銜接：強調引入業界專才教學，並鼓勵學生進入國家表演藝術中心、唱片製作公司、錄音室…等業界公司或機構實習；此外也由專任教師與業界公司聯手，帶領學生製作大型之地景展演，或是引入業界頂尖唱片公司進入校園授課與選材，以提升學生之專業程度與經驗，加強學生對於「音樂市場」的理解與涉入。
3. 與影音新科技對接：因應本校音像藝術學院動畫藝術與聲響科技研究所

導入發展之 VR 項目，發展與之對應的「全息聲」與「音場設計」項目，導入 3D 錄音與混音、高解析度音效採樣與製作..等項目，將法國龐畢度中心 IRCAM 的環場音效技術，做為未來系所發展與學生學習的重點項目之一。

二、教育目標

本系以前瞻性與應用性為重點，正視音樂基礎教育、技術訓練以至專業的培養，提升音樂前瞻與應用的真正價值觀，設有「爵士音樂演奏學程」、「流行音樂創作學程」、「影像音樂創作學程」、「專業錄音學程」、「藝術管理專業學程」等實務與理論教學整合，以跨五個學程的多元學習，培養符合當代產業需求的相關人才。

一、爵士音樂演奏學程：

1. 發展爵士樂演奏與創作專長，從而延伸至流行音樂的創作與演奏，為臺灣的爵士音樂與流行音樂培育優秀的演奏創作人才。
2. 以系對系的合作方式將人才與專業知識擴展推廣至東南亞與大陸，以茁壯本系在此區域的實力與影響力。

二、流行音樂創作學程：

1. 致力成為南臺灣流行音樂人才培育中心，聯合南部其他相關系所，共同充實南部流行音樂的軟硬體內容，為臺灣培養流行音樂專業人才。
2. 結合數位科技發行，帶動學術與市場同步脈動，培養符合全球文創產業趨勢之全面性音樂人才。

三、影像音樂創作學程：

1. 推動融合動畫、影像、故事與音樂的新展演形式，從而開拓應用音樂的製作發行空間與整體產業之產值。
2. 結合策展人、公共藝術空間與大型商業機構，為其創作主題音樂，以拓展產學合作的效益與音樂創作的應用成果。

3. 培養國內結合視覺與音樂應用創作人才培育之專業需求。

四、專業錄音學程：

1. 推動落實專業錄音技術與美感訓練，並導入相關 3D 錄音、VR 音場設計等未來科技，以求在技術與設備上與國際同步接軌。
2. 推動海峽兩岸跨校合作，強化臺灣具有競爭力的音樂錄音工程優勢，並以專案合作的方式開拓優勢商機。

五、藝術管理專業學程：

1. 為臺灣藝術行政領域培育優秀的多元化、跨領域人才，致力於開拓臺灣新世紀藝術與文化創意產業。
2. 與臺灣相關藝術機構、學府與公司進行專案合作或策略聯盟，致力於增加學生實習及參與產學合作的經驗。
3. 與南部政府文化部門結盟，協助策畫藝術節等相關活動，並協助其對南臺灣表演藝術團隊進行營運策略、行政與行銷的輔導。

為了迎向時代、邁入社會與通和人群，讓音樂與社會緊密結合，整體教育方向是針對多面向的音樂工作族群，為社會營造一個完美穩健的音樂環境，並施予表演訓練與音樂美的感知薰陶，提升音樂應用的社會價值觀，教育出具有影響力的音樂工作者。

三、優勢、劣勢、機會及威脅(SWOT)分析

	對達成目標有幫助的 優勢(Strengths)	對達成目標有阻礙的 劣勢(Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> 1. 全台唯一包含「應用音樂」五大科目的專業化科系 2. 各項專業課程師資與設備齊備 3. 教育部及文化部專案計畫案挹注經費 4. 定期舉辦【應音大師系列講座】，引入業師與外部專家。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 校方補助經費有限，未能全盤支持發展需求 2. 教學空間有限，影響運用靈活度、學生活動空間過少 3. 以現有員額與經費不易做全面性深度發展 	
機會(Opportunities)	SO 結合優勢與機會	WO 改善劣勢掌握機會
<ol style="list-style-type: none"> 1. 臺灣少子化現象所帶來的挑戰、選系考量轉變 2. 在緊縮衰退環境中運用相反戰術進行擴張的可能性 3. 擴大招收外籍生，與姊妹校系合作，與他校進行策略聯盟的可能性 4. 未來室內空間設計中關於 Soundscape 的設計將逐步成為顯學。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獲得文化部影視及流行音樂產業局【流行音樂專業人才養成學程－創作、製作人培訓】計畫與【電影人才培訓】計畫開設之課程吸引學子報考本系，成為系所對外宣傳行銷的重點。 2. 就五項專業學程之個別特性，制定因應現今少子化趨向之招生策略，規劃精準之招生計畫。 3. 與姊妹校系建構「3+1」雙聯學制，以增加學生的國際連結，同時提高國內招生吸引力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化本系獨特專業定位，強化師資、設備、器材、學習項目陣容，使本系成為此一類別之第一首選，並逆勢擴增招生名額，積極網羅優秀學生，以凸顯競爭實力。 2. 增加僑生、外國生人數（如：111學年度已招收6位僑生）。 3. 透過增加外籍學生名額，增加校方經費收入，以挹注於本系。 4. 調整招生策略，機動調整各學程錄取名額，以招收程度較佳的學生。 5. 籌建系館並將專業教室及琴房等空間調整活用，以解決空間的問題。 6. 尋覓校內或校外其他空間，以活化學習環境與氛圍。
威脅(Threats)	ST 發揮優勢避免威脅	WT 改善劣勢避免威脅
<ol style="list-style-type: none"> 1. 地理位置偏遠，與外部隔絕，連結度偏低。 2. 因學校經費限縮，造成兼任師資的流失。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由計畫案開設課程及執行內容強化外部連結，並提供專業教師足額交通補助，以突破位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過申請外部計畫案經費挹注，補足原本經費的不足，開設多樣化課程，聘任業界教師兼

<p>3. 因身為藝術學校所帶來的課程內容侷限，較缺乏多樣化之文、史、哲、理等通識課程，使學生同質性過高，見識不廣，不易涵養文化藝術所需之深度與廣度。</p> <p>4. 其他類似學門競爭者的陸續加入，不易維持競爭力與差異性。</p>	<p>置偏遠所帶來的交通費用偏高困境。</p> <p>2. 將部份課程開設在台南市區中心，以發揮課程之效益，並帶動其他台南大學學生來跨校學習。</p> <p>3. 鼓勵教師帶領學生申請、執行公部門計畫案、研究案及標案等，讓學生們可以從中學會實作。</p> <p>4. 延攬及邀請國際級大師擔任客座教授或講座講師，提高學生國際視野，並增強外界對本系的認識，作好對外行銷工作。</p> <p>5. 推動通識中心組合各系課程，並搭配新開課程，形成「藝術與科技」、「藝術與商業」的兩個學程，提供學生較多的選擇。</p> <p>6. 鼓勵學生赴他校交換就讀，以增長見聞、拓展人脈。</p>	<p>任任教，以補強不足師資。</p> <p>2. 爭取校方年度資本門經費，強化硬體專業空間設備器材、更新數位軟體，引入新器材設備與新科技，提高學生使用之軟硬體的專業度與就業競爭力。</p> <p>3. 發揮目前領先優勢，強調與他校之差異，提供應用音樂全面性的教育學習環境，強化與業界的實習與合作計畫，使本系成為名符其實的「應用」類型科系，此一領域的首選科系。</p> <p>4. 與科目課程相關的高中簽訂策略合作意向書，將本系的影響力向下紮根。</p>
---	---	---

四、學生應具備之基本素養與核心能力

音樂審美與藝術實踐	邏輯推理與分析思考	溝通表達與分享合作	創新思維與國際視野	多元化理解與社會參與
<p>指標 1: 瞭解音樂工業與產業之演進,並具備政策制度與商業認識,進行產品規劃與市場行銷。</p> <p>指標 2: 具有音樂基本能力,能鑑賞、創作或演奏各種風格、音色、編制與織度。</p> <p>指標 3: 具備音樂基礎能力與錄音系統理論知識,能夠進行錄音工程及後製剪接混音實作。</p> <p>指標 4: 具備古典、流行等類型音樂鑑賞能力,瞭解市場需求現況,能協助統合藝術觀念與製作生產。</p>	<p>指標 1: 具備藝術管理與行政能力,能夠策畫活動、計畫案專案管理、執行行銷計畫,並進行現場執行控管、結案檢討與核銷等。</p> <p>指標 2: 具有電腦及科技知識,能夠參與多媒體及動畫製作,具有互動結合影像與音樂之能力。</p> <p>指標 3: 能夠評核各式風格與織度、掌握音色處理,更進一步應用創作、錄音及演奏。</p> <p>指標 4: 具有正確推理能力,瞭解自然物理現象,並運用在對於聲音的理解上,透過觀察及聆聽以瞭解聲音的美與劣。</p> <p>指標 5: 具備觀察與解析社會大眾與傳</p>	<p>指標 1: 具有撰寫專案計畫,並能夠主持計畫,召開工作討論會,分析說明專案內容與關鍵作法的能力。</p> <p>指標 2: 具有統籌專案,進行協調專案執行步驟與進度,統合專案小組成員,進行專業分工合作,並能發揮團隊精神,相互支援,共同分享資訊與成就的能力。</p> <p>指標 3: 對於音樂(原創)作品於呈現(演出、展演)時,具備內容表達與詮釋能力。</p> <p>指標 4: 具有分享合作計畫,期許學生之間產生良性循環,彼此分享所學及互相幫忙理解。</p> <p>指標 5: 具備與媒體溝通之新聞稿、藝術家</p>	<p>指標 1: 從藝術或音樂出發,廣泛關注其與新媒體、新行銷技術及社會創新的應用。</p> <p>指標 2: 提升以音樂為主體之當代音樂、多媒體與跨領域藝術合作的內容探索、反思與應用。</p> <p>指標 3: 具有後製各類型應用音樂之混音、編曲、錄製、剪輯等能力。</p> <p>指標 4: 具備設計性思考與創新能力,並能應用、分析與實作相關具國際趨勢的方案與製作。</p> <p>指標 5: 具備國際科技發展趨勢(媒體、交通、能源等)並能分析於藝術相關產業之可能合作與衝擊等能力。</p>	<p>指標 1: 具備音樂鑑賞能力、參與、策劃詮釋或應用音樂類型形式之展演。</p> <p>指標 2: 具備靈活思考,不侷限於聆聽的角度,應用聲音的理解及所學的知識擴展至其它產業。</p> <p>指標 3: 接觸其它小眾市場,或跳脫流行進行創作,鼓勵多角度的觀察,接觸社會的另一面並進行創作。</p> <p>指標 4: 具備設計性思考,能透過策略與實作發展各式藝術/社會創新方案。</p> <p>指標 5: 結合商業暨行銷策略能力,能協助藝術產業發展跨群經營與社群認同。</p> <p>指標 6: 具備設計性思考,能透過策略與實作發展各式藝術/社會創新方案。</p>

	<p>媒，了解傳播與受眾所涉過程，並能運用於藝術產業。</p> <p>指標 6： 具備國際化或全球化視野，並能協助分析其與藝術產業之關連與運用。</p>	<p>邀請信、公文或其它創意寫作的能 力，並能運於不同社交媒介與跨 群，進行行銷與溝通。</p> <p>指標 6： 具備多元跨領參與及溝通能力，能 夠與各領域不同專業發展協作，生 產共識與討論可能性專案之整合 能力。</p>	<p>指標 6： 具備全球文化認識，並能夠辨識及 整合在地與差異文化內容與知 識，開拓國際文化的創新能力。</p>	<p>具備藝術產業與社會介入的認識 與能力，並能運用多元方法協作藝 術能被社會需要。</p>
--	--	--	---	--