

音樂學院 2020-2025 發展計畫

一、音樂學院簡介

本校為因應世界潮流與學校轉型發展之整體規劃，以追求卓越、結合傳統並以創新思維，增進藝文專業素質為目標，乃於 2007 年成立音樂學院，下轄音樂學系、民族音樂研究所、表演藝術研究所、音樂數位典藏中心及亞洲流行音樂數位科技研究中心，並開設「數位影音藝術學分學程」及「表演藝術學士學位學程」。

本校音樂學系歷史悠久，分別就展演創作、學術研究、師資培育等多元面向，培養音樂教育、演唱(奏)、學術及創作人才；民族音樂研究所則致力於民族音樂的探索與研究、展演與教學及紀錄與傳承；表演藝術研究所亦以音樂為主軸，就音樂劇場、行銷產業及鋼琴合作等不同面向，培育劇場表演、藝術行政與管理之專業人才；音樂數位典藏中心則是臺灣第一個以音樂數位典藏為發展方向的單位，以推動珍貴音樂文獻保存工作為志，至今已完成超過 30 項臺灣珍貴音樂文獻之典藏計畫，其中包括 15 項大型數位典藏國家型科技計畫案，成果斐然；亞洲流行音樂數位科技研究中心則希望落實學術研究、人才培訓、產學合作、演出推廣、市場行銷、文化創意、國際合作等，活化臺灣流行音樂文化市場，建立人才庫與學術化機制，為華語音樂作全球化佈局，為臺灣流行音樂扎根，成為厚植音樂文化經濟力的一個重要環節。此外，每年的師大音樂節系列活動為本校年度盛事之一，非僅為社區營造優美的音樂氛圍，亦大學社會責任之具體實踐。面對未來發展，則以 SWOT 分析如表 1 所示。

表 1、音樂學院發展現況 SWOT 分析

優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
(1)規模完整齊全，音樂藝術展演領域豐富多元，師資陣容堅強，學術聲望崇高。 (2)積極跨國學術交流，師生之專業能力、藝術涵養與國際能見度均佳。 (3)師資培訓根基扎實，學生素質優良，校友遍佈全國中小學及大專校院作育英才。	(1)系所空間不足，分散各校區，且建築老舊，易受地震危害，亟需更新修繕補強。 (2)必修主修之個別課程安排，影響學生申請赴外交換或訪問的意願。 (3)外籍教師及全英語課程不足，國際招生困難。
機會 (Opportunities)	威脅 (Threats)
(1)可與人文藝術、社會科學及科技工程等進行跨域合作。 (2)透過國際合作及學術交流，可彰顯本校人文藝術獨特性，擴展音樂文化之影響力。 (3)藉由「師大音樂節」系列活動與各項展演，營造優美的音樂氛圍並善盡社會責任。	(1)境外展演乃最有效之國際交流方式，惟常受限於經費不足。 (2)除了本業(展演)外，需再加強學生相關產業之經驗與能力。 (3)古典音樂在歐美明顯式微、在中國大陸穩健抬頭，學院應重新審視專業定位，同時留意區域環境變化。

二、使命

音樂學院以教育理論與實務並重為原則，培育展演創作與學術研究之國際頂尖人才，肩負音樂與表演藝術傳承與創新之使命。

三、發展目標、策略與行動方案

- (一) 為使本學院更有競爭力及符合時代性，且從國際競爭力而言，未來6年應朝向音樂與表演藝術二合一之結合，例如奧地利維也納音樂與表演藝術大學、紐約大學、法蘭克福大學等等國外知名大學之命名也都結合音樂與表演藝術，且目前本校已有3個學院之名稱命名亦已結合兩個專業而發展得更好，因此建議本學院名稱修改為「音樂與表演藝術學院」，讓音樂與表演藝術團結與互助，而產生更多的可能性及發揮更強的競爭力。
- (二) 2020-2025 本學院發展計畫亮點以“音樂與表演藝術”做為主詞，合力把學院影響力發揮到最大。
- (三) 未來六年，本校將奠基於既有特色與優勢，營造國際環境，建立產學合作、推動跨域整合、加速數位轉型，開創教育新局。在此願景之下，本校音樂學院將致力達成以下3項目標，各目標皆有其策略及作法。

目標一：培育具備國際視野之頂尖專業人才

1. 積極推動學生赴外交流、展演或相關學術活動等機會，俾利開拓國際視野。
 - 1-1 持續辦理「未來音樂大師培育計畫」補助學生赴外參加國際音樂營及國際音樂比賽。
 - 1-2 增進學生赴外展演機會。
 - 1-3 增進海外多元實習機會，拓展學生國際視野，鼓勵學生提升外語能力。
2. 積極參與並主辦國際學術活動，提升國際學術聲望。
 - 2-1 鼓勵教師參與國際學術活動。
 - 2-2 持續積極邀請國外知名音樂家至本校進行學術交流。
 - 2-3 持續辦理國際大師鋼琴藝術節。
 - 2-4 持續辦理國際學術論壇。
3. 與國際知名大學雙邊學術合作，建立師生交流平台。
 - 3-1 與國際知名大學舉辦學術交流活動，爭取未來合作機會。
 - 3-2 整合系所空間，增加硬體設備，以提昇與國際知名大學雙邊學術合作之能量。

目標二：深化產學合作及教學與研究成果演示

1. 建置產業實習機制平台，提供學生多元職場實習機會。
 - 1-1 持續開發多元實習單位合作，增加產業實習合作平台，力促學生學以致用。
2. 強化課程設計及實務運用，促使產官學資源多向連結。
 - 2-1 督促系所課程設計及實務運用，使學生皆具有不同領域之技術能力。
3. 推升學術研究成果產業化，積極爭取產業合作。
 - 3-1 鼓勵教師學術研究成果產業化。
 - 3-2 爭取優聘教師，提升學術研究成果。

4. 鼓勵社區/偏鄉音樂教育發展，貢獻所學教育成果。
 - 4-1 由本學院教師持續帶領教師及學生於社區偏鄉貢獻所學之教育成果。
 - 4-2 持續舉辦社會服務表演，關懷弱勢族群與團體。
5. 推廣表演藝術展演及音樂教育活動深入民間。
 - 5-1 由本學院教師持續帶領教師及學生深入民間推廣音樂藝術展演及教育活動。
 - 5-2 持續辦理免費之表演藝術展演活動。
6. 辦理「師大音樂節」系列活動。
 - 6-1 每年3月至6月持續舉辦「師大音樂節」，俾使全國師生及社區里民能深受音樂、舞蹈、音樂劇與學術之薰陶，進而達到疏解課業、工作壓力與調養性情。

目標三：傳承與創新校友連結發揮社會影響力。

1. 系所積極掌握畢業生流向，以串聯校友之凝聚力。
 - 1-1 督促系所積極管理校友社群網站，並即時公告校友現況，宣揚校友傑出事蹟、以及發布徵才訊息。
 - 1-2 持續辦理畢業生就業調查，掌握畢業生流向及督促系所持續聯絡失聯之校友。
 - 1-3 督促系所舉辦校友聯誼活動。
2. 辦理優秀校友返校經驗傳承，爭取校友資源協助。
 - 2-1 持續邀請不同專業主修之系友辦理大師班、演講、座談及音樂會。
 - 2-2 持續邀請現職教育界校友回校指導。
3. 深化校友網絡連結及文化傳承，以擴大社會影響力。
 - 3-1 系所持續前往各地巡迴活動，並於當地舉辦校友聯誼活動。
 - 3-2 持續每年辦理「校友薪傳實習計畫」。
 - 3-3 持續每年透過赴外姊妹校交流活動並舉辦校友聯誼活動。

表 2、音樂學院 2020-2025 行動方案

目標 (Goals)	策略 (Strategies)	現況分析 (Baseline Data)	行動方案 (Action Plans)
一、 培育具備 國際視野 之頂尖專 業人才	1.1 積極推動學生赴外交流、展演或相關學術活動等機會，俾利開拓國際視野	1.2018 年及 2019 年辦理「未來音樂大師培育計畫」。2018 年共補助 11 位學生(10 位學生參與國際音樂營；1 位學生參與國際音樂比賽) 2.105-107 學年赴外展演平均 11 場次。 3.105-107 學年學生赴海外實習平均 3 次。	1.持續辦理「未來音樂大師培育計畫」補助學生赴外參加國際音樂營及國際音樂比賽。 2.增進學生赴外展演機會。 3.增進海外多元實習機會，拓展學生國際視野，鼓勵學生提升外語能力。
	1.2 積極參與並主辦國際學術活動，提升國際學術聲望	1.2018 年教師參與國際學術活動共 59 場次。 2.每學年皆積極邀請國外知名音樂家至本校進行學術交流，透過舉辦講座、音樂會、研討會等多元活動課程，提供最新的音樂發展與方法，培養教師及學生更寬廣之國際觀。107 學年共辦理 51 場次大師班。 3.自 2017 年開始每年辦理國際大師鋼琴藝術節，結集世界知名頂尖鋼琴家及師資來台，打造國際級的平台，讓青年學子與世界接軌。 4.107 學年主辦國際學術論壇 3 場次。	1.鼓勵教師參與國際學術活動。 2.持續積極邀請國外知名音樂家至本校進行學術交流。 3.持續辦理國際大師鋼琴藝術節。 4.持續辦理國際學術論壇。
	1.3 與國際知名大學雙邊學術合作，建立師生交流平臺	1.2015-2018 年與日本東京藝術大學交流舉辦歌劇工作坊。 2.2017-2018 年與亞利桑那州立大學進行學術交流。 3.2018 年與香港演藝學院簽訂合作備忘錄及學生交換約。 4.2018-2019 年與馬來亞大學進行學術交流。 5.2019 年與西南奧克拉荷馬州立大學與進行學術交流。 6.2018-2019 年與 Bard College Conservatory、New York University、上海音樂學院、中央音樂學院、菲律賓賓大學音樂學院、香港中文大學進行學術交流。	1.與國際知名大學舉辦學術交流活動，爭取未來合作機會。 2.整合系所空間，增加硬體設備，以提昇與國際知名大學雙邊學術合作之能量。
二、 深化產學 合作及教 學與研究 成果演示	2.1 建置產業實習機制平台，提供學生多元職場實習機會	1.2018 年與謬斯客股份有限公司、MUZIK 雜誌、國家檔案局、風潮唱片、七日印象電影公司、民間製作公司及錄音室等合作，提供學生實習機會。 2.2019 年與「國家交響樂團」《風流寡婦》歌劇製作團隊進行產學合作、與奇美博物館合作，由奇美提供演出空間，由教師帶領學生針對畫作進行音樂藝術史之剖析與發想，並規劃展演、與臺灣音樂館合作，共同策劃演出 2020 年蕭泰然逝世 五週年紀念音樂會、與陳國華老師錄音室、王志剛音響工作坊、艾格音樂有限公司等合作，提供學生實習機會。	持續開發多元實習單位合作，增加產業實習合作平台，力促學生學以致用。
	2.2 強化課程設計及實務運用，促使產官學資源多向連結	1.2019 年「跨領域產業實習—歌劇製作」將開設課程「歌劇指導」及「歌劇作品研究」兩門課程。 2.108 學年度起，民音所更新課程架構、增加實務課程、落實實務能力為畢	督促系所課程設計及實務運用，使學生皆具有不同領域之技術能力。

		業條件，力求每位學生皆具有不同領域之技術能力	
	2.3 推升學術研究成果產業化，積極爭取產業合作	1.目前本學院數位典藏成果豐碩，與臺灣音樂館有多項合作，同時受校外各單位委託進行影音紀錄。 2.2019 與「Maxonrow 實名制區塊鏈」簽署產學合作之合作意向書。	1.鼓勵教師學術研究成果產業化。 2.爭取優聘教師，提升學術研究成果。
	2.4 鼓勵社區/偏鄉音樂教育與表演藝術發展，貢獻所學教育成果	1.辦理核心素養導向之互動式音樂欣賞教學：2018 年 7 月於雲林縣教師研習中心辦理講座。 2.2019 年於社區辦理音樂會 3 場次。	1.由本學院教師持續帶領教師及學生於社區偏鄉貢獻所學之教育成果。 2.持續舉辦社會服務表演，關懷弱勢族群與團體。
	2.5 推廣表演藝術展演及音樂教育活動深入民間	1.辦理核心素養導向之互動式音樂欣賞音樂會，已辦理場次如下： 2018 年 4 月 26 日由學院教師帶領之室內樂團於雲林縣立文化中心表演廳辦理音樂會，邀請偏鄉 22 所偏鄉國小參與。 2018 年 5 月 5 日由學院教師帶領之黑種籽單簧管合奏團於十三行文化公園辦理推廣音樂會。 2018 年 12 月 16 及 23 日由學院教師帶領之黑種籽單簧管合奏團於昇陽寓見社區辦理社區音樂會。 2019 年 6 月 10 日由學院教師帶領之室內樂團於雲林縣立文化中心表演廳辦理「雲響·雲享」室內樂兒童音樂會，邀請偏鄉 22 所偏鄉國小參與。 2.2019 年辦理免費之表演藝術展演活動 14 場次	1.由本學院教師持續帶領教師及學生深入民間推廣音樂藝術展演及教育活動。 2.持續辦理免費之表演藝術展演活動。
	2.6 辦理師大音樂節系列活動	自 2009 年起，本學院舉辦第一屆「師大音樂節」，自此於每年 3 月至 6 月舉辦之，每年平均舉辦 40 場左右之「師大音樂節」系列活動，大部分活動皆為免費入場。	每年 3 月至 6 月持續舉辦「師大音樂節」，俾使全國師生及社區里民能深受音樂、舞蹈、音樂劇與學術之薰陶，進而達到疏解課業、工作壓力與調養性情。
三、 傳承與創新校友連結發揮社會影響力	3.1 系所積極掌握畢業生流向，以串聯校友之凝聚力	1.系所平時皆積極整理校友社群網站，建立各級聯繫管道（FB、LINE、E-mail 等）。 2.系所時有辦理校友聯誼活動。	1.督促系所積極管理校友社群網站，並即時公告校友現況，宣揚校友傑出事蹟、以及發布徵才訊息。 2.持續辦理畢業生就業調查，掌握畢業生流向及督促系所持續聯絡失聯之校友。 3.督促系所舉辦校友聯誼活動。
	3.2 辦理優秀校友返校經驗傳承，爭取校友資源協助	1.每學期辦理傑出校友大師班系列、演講、座談及音樂會，透過第一手經驗分享，獲得直接及真實的經驗回饋，並提供相關升學或職涯發展資訊。 2.每學期皆舉辦「實習返校活動」，邀請現職教育界校友回校指導。	1.持續邀請不同專業主修之系友辦理大師班、演講、座談及音樂會。 2.持續邀請現職教育界校友回校指導。

	3.3 深化校友網絡連結及文化傳承，以擴大社會影響力	1.系所辦理巡迴活動以連結各地系友。 2019 年演出場次 11/29 高雄衛武營國家藝術中心音樂廳及 12/17 臺北國家音樂廳。 2.2019 年規劃辦理「校友薪傳實習推動試辦計畫」，將與史多利文化創意有限公司、天紅國際事業有限公司辦理「校友薪傳實習計畫」。 3.2018-2019 赴馬來亞大學參訪並於馬來西亞舉辦校友聯誼活動。	1.系所持續前往各地巡迴活動，並於當地舉辦校友聯誼活動。
			2.持續每年辦理「校友薪傳實習計畫」。
			3.持續每年透過赴外姊妹校交流活動並舉辦校友聯誼活動。

四、音樂學院關鍵發展指標

未來本校音樂學院將致力於國際化發展、建立產業連結、培養跨域人才，達到下列基本發展指標。

(一)國際化發展

- 1.學生赴外學習人數目前人數約 142，2025 年達全院人數的 25%。
- 2.目前境外生約 48 人，占全院人數約 8%，2025 年達 15%。
- 3.目前來校交流學生人數約 10 人，2025 年達 13 人。
- 4.目前外籍教師比例 18.18%，2025 年專任外籍教師人數比例以不低於校級 KPI (10%) 為原則。
- 5.舉辦國際知名大師班目前每年約 34 場次，2025 年達 40 場次。

(二)產業連結

- 1.近六年產學合作經費總額平均每年 16,574,479 元，2020-2025 年平均達 19,889,375 元。其中，與公民營企業及法人產學合作件數 (含科技部產學合作計畫) 近六年為 21 件，2020-2025 年合計達 28 件。
- 2.專利及技轉件數近六年來為 1 件，2020-2025 年合計達 1 件。
- 3.學生至產業實習人數目前有 33 人，2025 年至產業實習達全院學生人數的 30%。

(三)跨領域人才培育

- 1.目前學士班跨域修習人數為 73 人，2025 年達全院人數的 50%。
- 2.目前學士班跨域修畢認證人數 8 人，2025 年達全院人數的 30%。

(四)善盡社會責任

- 1.推廣表演藝術展演及音樂教育活動深入民間，目前每年約 15 場次，2025 年達 20 場次。
- 2.辦理師大音樂節系列活動，目前每年約 36 場次，2025 年達 41 場次。