

學海飛颺/學海惜珠學生出國研修心得報告內容大綱

獲補助年度	109年度
薦送學校、系所、年級	國立台南藝術大學民族音樂學研究所
中文姓名	洪慈萱
研修國家	日本
研修學校	愛知縣立藝術大學
研修時間	110學年度第二學期、111學年度第一學期 (111/03/30-112/02/26)
國外研修成績	兩學期共研修16門課程，獲得評價A共6門， 評價S共10門
一、緣起 喜愛日本文化的我，在大學時期曾修習過多門日本文化相關課程，並赴日自助旅遊三次。然而每一次赴日旅行都是與會日文的友人同行，讓我深感自己日文能力的不足，儘管在學校有修習日文的課程，實際應用的能力仍然非常缺乏，而大學時期也錯失申請赴日交換的機會，因此我希望能在研究所在學期間能夠實踐這個計畫。 此次申請赴日交換的目的，主要是為了增進自己的日文能力，並且搜集論文研究主題的相關資料。在赴日前，我已通過日本語能力試驗N2，然而，在台灣缺乏能夠實際應用日文的機會。	

為此，我希望能透過直接生活在日本來增加使用日文的机会，並同時深入了解日本的文化。此外，由於自己的論文是以日本近年來興起的娛樂產業——「2.5次元音樂劇」為研究主題，透過實際觀看現場演出能夠更加了解這個新興產業是如何運作的，同時，日本的舞台表演從海外並不容易取得觀賞機會，而現場觀看也更能感受到舞台的魅力，因此，赴日交換提供我能夠進行現場考察的機會。

二、研修學校簡介

愛知縣立藝術大學是日本五大藝術大學之一，學校的主要教育領域包括美術、音樂、設計等，提供學士、碩士和博士學位課程。在學術研究方面，學校致力於推進創造性藝術領域的研究，並舉辦各種文化藝術活動，如音樂會、舞蹈表演、展覽等，以促進學生的藝術修養。學校的設施包括多個專業的藝術工作室、樂器練習室、音樂廳、美術館等，學生可以在這些設施中接受專業的藝術訓練。此外，學校還與世界各地的藝術學院建立了交流合作關係，為學生提供了廣泛的國際交流機會。

我進行研修的系所為音樂學部，該學部設有管弦樂、器樂、聲樂、合唱、作曲、音樂學等多個專業，而我修習的課程主要是隸屬音樂學的部分。音樂學主要是進行音樂相關研究，特別是以歷史研究的方向切入進行西洋音樂的研究，另外學部也有研究流行音樂的老師，提供有別於古典音樂研究的研究觀點。

儘管學校的位置並非位於熱鬧的市中心，但是校內的環境十分優美，學生能夠自由運用的空間十分充足，在路上也經常可以看到有學生在進行藝術品的創作，讓人充分感受到藝術大學的氛圍。

三、國外研修之課程學習(課內)

由於自己本來是民族音樂學研究所的學生，在愛知縣立藝術大學研修的部門則是音樂學部，和自己本來所學的研究方法有所不同，但也藉此增進自己在音樂領域方面的知識。因為在研修學校是以特別聽講生的身份入學，可以上的課程並不只限於研究所（日本學制稱為博士前期或是大學院），也可以選修大學部的課程，因此課程的選擇性更加多樣。

在這兩個學期中，我所研修的課程內容主要可以分成三大類別，包含西洋音樂、流行音樂、日本傳統音樂等。

與西洋音樂相關的課程有西洋音樂史概說、音樂學基礎演習、音樂綜合研究、音樂學研究等，與流行音樂及近現代音樂相關的課程包含音樂學特講b（美國流行音樂的歷史）、音樂學特講a（電影音樂）、音樂學特講c（近現代日本音樂文化）及流行音樂概論，而與日本傳統音樂相關的課程包含日本音樂史概說及日本音樂演習（日本箏演奏）。

剛開始上課的時候，很明顯的能感受到上課方式與台灣的不同。首先是上課的時間，研修學校一門課的時間不論是學部或是

大學院，都是一個半小時，而台灣則是兩小時至三小時。此外，日本上課時許多老師都會使用回饋單（コメントシート）作為出席成績的評分標準，除了上課之外，聽演講及學生發表的時候也會需要填寫。雖然有時候會遇到不知道該寫什麼的情況，但對於外國學生來說確實是一個練習日文書寫的好機會。另外，遇到課堂口頭報告的時候，學生們必須製作報告大綱並印出紙本，發給每個修課學生及老師，如果是線上上課則是使用電子檔。在台灣上課的時候，如果遇到口頭報告通常都是直接用簡報的方式呈現，然而在日本的課堂報告反而不太會用到簡報，這點讓我充分感受到了上課方式的差異。

從課程的內容及學生的研究主題可以發現，音樂學的老師及學生很擅長史料的整理及分析，尤其是針對特定主題進行歷史脈絡的梳理。以音樂學特講c（近現代日本音樂文化）為例，老師介紹了日本偶像團體傑尼斯的起源以及如何發展成偶像事務所的過程，並將事務所的發展過程與日本社會的發展歷程做連結，讓學生清楚的了解到娛樂產業的發展與社會的變動之間的關聯。而學生的研究主題也多以歷史研究為主，讓我了解到音樂學與民族音樂學研究方法的不同。

在赴日研修前，我已透過參加南藝大民族音樂學研究所的世界樂團學習日本箏的演奏，而愛知縣藝大剛好每年都有開設日本音樂演奏的課程，包含尺八、箏、三味線等，會由地方的知名演

奏家親自授課，而我研修的期間學校開設的是箏的課程，這對於已經學習過日本音樂演奏的我來說是非常難得的機會。箏的課程是由名古屋的箏曲演奏家野村祐子老師授課，上課的方式是團體上課，課程中會先自主練習，再與全班同學與老師一起合奏。這樣的上課方式與我過去經歷過的一對一上課方式截然不同，是一個很難得的體驗。

日本音樂演習期末發表

音樂學基礎演習、音樂綜合研究、音樂學研究這幾門課中會有口頭報告的機會，主要是針對自己的研究主題做發表。發表結束後老師會進行提問，除了幫助自己釐清研究中所缺乏的觀點外，也訓練自己用日文即時回答問題的能力。

四、國外研修之生活學習(課外)

(一)語言學習

1.日文教室

每個週末，我會去參加長久手市針對外國人開設的日文教室，

是由志工擔任老師，教導日常生活中會用到的日文。日文教室有依照學生的程度分級，在第一次去的時候可以先試聽不同班級再決定要去哪一個級別。來參加日文教室的人大多都是來工作的，留學生反而是少數，讓我有些意外。由於班上的同學都是外國人，大家的母語都不同的情況下能夠用日文交流，是一個很特別的經驗。2022年12月，日文教室舉辦了學生的交流發表會，之前因為疫情的緣故都是採線上的方式，這次終於可以實體舉辦。學生們各自準備與自己的母國相關的主題以日文進行發表，讓來自各國的人能夠以日文互相認識交流。發表會結束後，老師們準備了豐富的獎品，用賓果遊戲的方式讓大家抽選禮物，氣氛非常歡樂。

長久手市日文教室發表會參加者合影

2.學校的「家教」制度（伴讀）

學校有安排一名學生擔任交換生的「チューター」，類似台灣的學伴制度，在課業上有任何問題都可以向學伴詢問。每週有

兩個小時的學伴時間可以運用，在這個時間裡面要做什麼可以自己決定。為了增加自己的口說能力，通常在學伴時間內我都是和學伴用雜談的方式進行，聊聊自己的近況還有旅行的逸聞趣事等等。此外，由於上課會有口頭報告及書面報告，我也會請學伴幫忙訂正撰寫的內容，學習到更貼近日本人的書寫方式。

3.日常生活中累積的語感

在日本生活接近一年的時間，每天透過日常生活以及學校課業持續接觸日文，在不知不覺中對日文的語感會逐漸提升。此外，透過與日本人的直接對話，也能學習到教科書上不會教的日文用法。儘管口說能力還無法達到十分流暢的程度，但是經過長時間的累積，自己已經不會害怕與日本人對話，並且能順利地聊天，在課堂上也能夠回答老師們的提問。與赴日前的自己相比之下，日文能力確實有明顯的提升。

(二)音樂活動、舞台表演的鑑賞

在大學的時候，我曾經修過「日本表演藝術史」這門課，認識了許多日本傳統與現代的舞台表演藝術。當時，我心想日後有機會一定要親眼觀賞演出，畢竟舞台表演的魅力是透過影片無法感受到的。因此，在赴日交換的這段期間，在時間與金錢許可的範圍之內，我盡可能地去觀賞各式各樣不同的舞台表演，以增廣見聞。在這一年中，我觀賞過的傳統表演藝術有能樂、歌舞伎、人形淨琉璃（文樂）、三味線演奏、箏演奏等，與在「日本音樂

史概說」中學習到的知識能夠相互印證，透過實際的觀賞加深課堂中學習到的知識。

於京都南座觀賞「超歌舞伎」

除了傳統的舞台表演藝術之外，我也觀賞了不少現代的流行音樂相關表演，如：歌手演唱會、以動畫作品為主題的管絃音樂會、2.5次元音樂劇等等。各式各樣的表演類型讓我認識到的日本音樂文化之豐富，然而，看得越多也越能感受到自己對於日本音樂文化還有許多尚未認識到的部分，必須持續的關注學習。

我的論文研究主題——「2.5次元音樂劇」是以漫畫、動畫、遊戲等二次元的內容改編而成的舞台表演娛樂，在近幾年人氣快速增長，在台灣也有不少粉絲。然而，對於海外的粉絲來說，要觀賞現場的演出是十分困難的，只能透過網路直播或是購買光碟片的方式觀看。趁著在日本的這一年，我總共觀賞了四部作品共五場的表演，對我來說是非常重要的經驗。

在現場觀看可以感受到網路直播無法體驗到的氛圍，像是觀眾對於演出內容的即時反應、觀眾之間的交流，以及演出會場的佈置等等，透過這些觀賞的經驗以及實際在演出會場的觀察，我對於「2.5次元音樂劇」的認識不再只是限於既有的二手資料，而是能透過自己的視角去理解這個舞台表演型態及其觀眾的構成。

(三)參觀浜松市樂器博物館

位於浜松市的樂器博物館，裡面收藏了來自世界各地上千種的樂器。透過參觀這樣的博物館，能夠親眼看到在教科書上面的各種樂器，並學習到更多不同國家的音樂文化，對於一個民族音樂學的學生來說是一個非常難得的機會。現場除了樂器的展示之外，館員也會示範演奏不同的樂器並介紹樂器的由來，而博物館中也設有樂器體驗區，十分具有寓教於樂的性質。此外，研修學校——愛知縣立藝術大學音樂學部的畢業校友正好任職於該博物館，可以看出學校對於學生畢業後的職涯是有所幫助的。

除了各個國家的民族樂器之外，館內也展示了日本樂器工業的眾多樂器產品，並介紹了電子樂器的廠商及歷史，讓我了解到日本的音樂工業是如何發展壯大的，而這些知識都是在課堂中學習不到的內容，因此，樂器博物館對於音樂學習者來說可說是不可多得的課外教室。

浜松市樂器博物館展示之雅樂樂器

(四)旅行

旅行也是學習文化的一個途徑。在赴日交換前已在日本旅遊過三次的我，還有許多地方仍未探索過。過去在日本旅遊都是與會說日文的友人同行，當時的自己對日文一竅不通，都需要仰賴友人的幫忙。赴日留學後自己一人在日本生活，旅遊也是獨自一人，但由於語言上面的隔閡已不復存在，能夠去的地方就比以前更多了。作為挑戰，在學校寒暑假時，我選擇了過去從未去過的地方作為旅行的目的地。暑假時，我前往香川縣的瀨戶內海進行為期一週的跳島旅遊，參加三年一度的瀨戶內國際藝術祭。作為藝術品展示場的各個島嶼，同時具有迷人的島嶼風景，參與過這

個藝術祭後，可以深刻的瞭解到日本人是如何將觀光與藝術結合在一起的。

位於瀨戶內海女木島上的藝術品

寒假的時候，我前往位於九州大分縣的日田市。此次旅程的目的是作為漫畫「進擊的巨人」的聖地巡禮。日田市為漫畫家諫山創的故鄉，在這個非熱門觀光景點的鄉鎮中，佈置了漫畫人物相關的裝飾以及人物的雕像，還有許多漫畫家過去經常造訪的店家等等，對於漫畫作品的粉絲來說，無疑是能夠更貼近作者與人物角色的地方。而透過這次的聖地巡禮，也讓我深刻的體會到日本的動漫文化底蘊之深厚，以及動漫文化是如何融入到日常生活

中的。

位於大分縣日田市大山水壩的「進擊的巨人」銅像

五、研修之具體效益(請條列式列舉)

課內

- 1.了解西洋音樂的發展脈絡及各個時期的音樂特色
- 2.以條列方式整理出研究內容大綱，並以日文書寫
- 3.了解日本流行音樂的歷史與發展及流行音樂與社會的關聯
- 4.認識日本傳統音樂的歷史及舞台表演藝術的特色
- 5.增進日本箏演奏技巧

課外

- 1.日文能力的提升：口說與聽力、書寫，並於2022年12月通過日本語能力試驗(JLPT) N1
- 2.瞭解台日文化差異：飲食習慣、季節的變化、交通、待人接物方式

3.透過實際的鑑賞加深對日本表演藝術的相關知識的印象，包含傳統藝能、流行音樂文化等

4.學習到如何在國外獨自生活並解決問題

六、感想與建議

交換留學提供學生一個能夠在國外長期生活的機會，並且能直接接觸到當地的生活及文化，對於想要更加了解異國文化的學生來說，是一個最快速的途徑。很感謝學海飛颺提供學生們能夠實踐出國研修計畫的機會，能夠直接生活在異地學習實在是個非常寶貴的經驗。

曾經，赴日交換留學對自己來說是遙不可及的夢想，在大學時代沒有把握好時間去實踐這個計畫，因此，上了研究所之後我便開始進行申請赴日交換的準備，包括日文檢定考試、向曾經去日本交換過的學長姐諮詢等等。申請通過後直到出發前，內心一直惶恐不安，對於從未獨自出國的自己來說無非是一大挑戰。然而，實際踏上日本的土地後，對於新事物的好奇心與探索欲很快地就消除了不安的感覺。透過長時間的生活所感受到的文化差異遠比旅行所能感受到的還要強烈，像是季節的變化、飲食的習慣、日常生活中的各種差異等等，經過自己的觀察後也讓我了解到尊重不同文化的重要性。

透過在這一年遠離台灣在日本度過的生活，除了能進一步認識日本的文化、感受到日本於台灣的差別之外，台灣的優點也在

自己離家在外時候深刻的感受到。一年是個說長不長、說短不短的時間，對於日本的文化，已經習慣的部分也有、還未習慣的也有，甚至還有許多事物仍未探索，但是在這些日子裡所經歷的點點滴滴，將會是非常寶貴的經驗。