

18 OCT, 2024

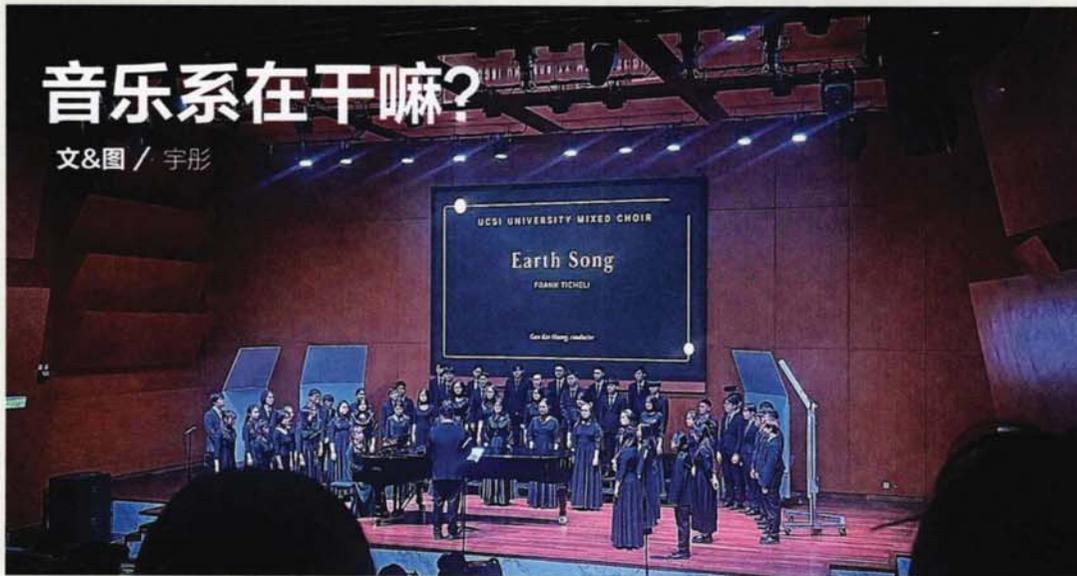
What is the music department doing?

Cahaya Sin Chew, Malaysia

56

象牙塔尖

音乐系在干嘛?

文&图 / 宇彤

姓名: 宇彤

就读大学: 思特雅大学 (UCSI University), 音乐系

“在初三选科时, 我仔细思考了自己的兴趣与未来的就业方向——我对音乐十分感兴趣, 且喜欢与人打交道的工作。一次偶然, 我在升学网站发现了“音乐治疗”这个职业, 这符合了我对自己未来的想像! 由于只有少数欧美国家及中国提供本科课程, 且学费较贵。我决定在马来西亚完成音乐系本科课程, 才继续出国深造。”

近年来, 学习音乐的好处越来越普及和广为人知, 选择帮孩子报名音乐兴趣班的父母逐渐增加。因此, 所有学习音乐的人都逃不过一个常见的问题: “你钢琴 (或任何乐器) 学到多少级了?” 没错, 英国皇家音乐学院联合委员会 (ABRSM) 和伦敦圣三一学院 (Trinity College London) 的考级证书, 早已成为多数人衡量他人乐器水平的标准! 你是否思考过, 只要从入门级 (Initial Grade) 一路考到八级 (Grade 8), 甚至到高级文凭 (Music Diploma, 如“ATCL”、“ARSM”等), 就可以达到音乐道路的尽头? 其实不然, 学习音乐的旅程远不止于此, 考级只是其中的一部分。若你发现自己对音乐充满热诚, 想要继续探索自己与音乐的无限可能, 并以此为未来的职业, 你可以考虑报读——音乐系。

18 OCT, 2024

What is the music department doing?

Cahaya Sin Chew, Malaysia

Page 2 of 5

57

象牙塔尖

我有音乐梦，应该如何报读音乐系？

首先，大家一定得提前做好功课，尤其必须考虑自身经济状况（因为公立大学与私立大学的价格差距超过十倍，外国大学更甚）。如同一般的科系，在大马报读本科音乐系（Bachelor in Music）需要拥有STPM / Matriculation / Foundation / Diploma资格。许多独中生也会选择直接使用统考文凭报读私立大学。几年前，音乐生有机会直接用DipABRSM或ATCL以上的音乐资格直接申请公立大学，但此入学资格在近期内被取消了。

除此之外，学生需要至少考获所主修乐器及乐理五级（Grade 5）资格，且通过学校的自主面试或甄选（Audition）来展示音乐才能。在马来西亚，提供音乐系的公立大学有马来亚大学（UM）、博特拉大学（UPM）、玛拉工艺大学（UiTM）、苏丹依德理斯教育大学（UPSI）等；私立大学则有思特雅大学（UCSI University）、双威大学（Sunway University）、国际音乐学院（ICOM）等。而内行人会把各个大学分类，有的注重实践表演，有的注重学术研究，有的更适合研读古典音乐，有的则配有先进设备（全面专注于音乐制作与音乐工程）。

相较大马，欧美国家的音乐发展历史悠久，体系更为发达完整，出国修读音乐系的要求则更为严苛。以古典音乐来说，国外著名高校如茱莉亚音乐学院（The Juilliard School）、柯蒂斯音乐学院（Curtis Institute of Music），英国皇家音乐学院（RCM）等申请竞争非常激烈。申请者除了需要通过严格的面试展示音乐才能，更需要业界专业人士提供推荐信。有些音乐学院（Conservatory）甚至需要申请者先提前找到教授上课，才能获得入学资格。所以如果有小伙伴有意申请外国大学，需要提前做好完全准备，多参加比赛、音乐节，准备作品集，且充分了解该大学入学资格，才能大大提高录取率。因此，千万不要错过心仪大学的甄选哦！

音乐系都在干嘛？

身为独中生，我没有选择报考高中统考，而是毅然决然选择离校，报读了UCSI大学的Foundation in Music，且在一年后升入本科，主修古典钢琴（但因为手受伤，在去年转修古典声乐啦）。乐理知识不扎实的小伙伴千万别担心，院系会从最最基础的乐理知识（Music Theory Rudiments）教起。如果你从小只上过一对一钢琴课，对其他乐器一无所知，也能从听力训练课（如Aural、Music Listening）学习到各种乐器的知识以及如何用耳朵将复杂的管弦乐抽丝剥茧。除了主修课（Major），我们可以自行选择一项或多项乐器作为副修（Minor）。我觉得拉大提琴的女生很有气质，所以选择了大提琴为副修（但是现在半途而废了）。

以古典音乐系来说，除了必须精通乐器，我们还需要上乐理（Music Theory）、音乐史（Music History）、研究方法论（Music Research Methodology）、教育学（Principle in Teaching、Pedagogy）等相对注重理论的课程（core subjects）。另外，院系更是设置了“职业发展课（Introduction to Music Professions）”、“营销课（Music Marketing）”、“音乐产业课（Music Industry）”等课程，通过大大小小的课题研究、小组作业，让学生更好地与本地音乐产业接轨，提高商业意识及拓展未来的就业发展机会。

- 1 本人在为录制甄选视频，地点为院系大琴房。这可是院系最抢手的琴房之一呢！
- 2 本人在钢琴主修期间曾参加马来西亚钢琴家黄仲林先生的钢琴工作坊，获益不浅。

18 OCT, 2024

What is the music department doing?

Cahaya Sin Chew, Malaysia

58

象牙塔尖

最令人心动的是我们可以自由选择选修课程！其实学生只需要修十三学分的选修课程即可毕业，但我上过的选修课程已经远远超过啦（嘿嘿）！我最喜欢的是“音乐治疗基础（Introduction to Music Therapy）”以及“音乐与大脑（Music and the Brain）”。我自认表演天分不高，目前想要在毕业后继续进修成为音乐治疗师，所以对这两个新开设的课程期待满满。两堂课的讲师都是在音乐治疗师，上课内容都是满满的干货！除了让我对未来向往的职业更加了解，也让我明白如何正确地用音乐“骗过大脑”，调节心情。

音乐是一门“表演艺术（Performing Arts）”，所以我们的课程及考试当然少不了表演及演出。我们将主修乐器大考称为“Jury”，室内乐演奏为“Chamber Music Ensemble”。为了这几门科目，音乐生的“内卷”可谓展现得淋漓尽致！由于学校的琴房有限，校方限制每人的每周固定练习时间只有四个小时（根本就不够，我之前主修钢琴一天的平均练习时长可是四个小时呢），其余的时间则需要用“抢”的！学校在每个星期五定时刷新琴房预定的Google Form。如果想要等完美安排好一

3 会安古镇游行。

4 UCSI Chamber Choir参加越南会安国际合唱大赛的大合照。

周的时间表再预定，或前一天才想要练习，所剩琴房必定寥寥无几，需要当天去学校碰运气。因此朋友之间如果方便会交换琴房时间，或者说“诶，xxx有空琴房快点去！”所以说，在学校保持良好人际关系是有绝对优势哒！但是，这不妨碍有的早鸟们一大清早就出现在学校琴房，而琴房传来的声响会持续到晚上十时，直到守卫进清场。

合唱比赛经历

去年四月，我有幸与本校合唱团到越南会安参加国际合唱大赛。由于这是疫情过后学校首次派出合唱团出国比赛，指导老师相较以往，狠狠地加强了练习强度，希望所有团员进入状态，以最好的姿态迎接久违的挑战！这次比赛的曲目总共有四首。我认为最有趣的，是一首由新加坡作曲家Darius Lim以疫情为背景创作的（一切将会过去（This Too Shall Pass））。歌曲以柔美的和声开头，描写了人们在疫情中的痛苦和无奈。接着，由丰富的和弦层层堆叠，搭配深刻的歌词叙事，将歌曲推向高潮，振奋人心，重燃对生活的希望。我们以此曲目作为比赛的终曲，这无疑十分考验所有人的专注力及耐力。无数个待到晚上十时的排练（Rehearsals），历历在目。这段期间，我总是处于高压的状态，深怕犯错，但四个声部碰撞、交融，产生的火花真的美轮美奂，令人忍不住心生向往。大家一次次的练习、反复刁钻发声方式、和声平衡，就是为了达到“完美”的演出水准！

18 OCT, 2024

What is the music department doing?

Cahaya Sin Chew, Malaysia

59

象牙塔尖

接着，就是凌晨的大集合、前往机场、抵达越南四星酒店、参加开幕典礼、比赛、游行等行程。值得骄傲的是，我们合唱团成功获得混声合唱团（Mixed Choir）A1组别金奖，成功闯入总决赛！这里闹了一个乌龙事件——我们并没有准备决赛曲目。我依然记得当我与几个要好朋友在游越会安古镇时，被紧急呼叫集合排练！我们仅有从晚上十时至第二天早上九时的时间，并且需要完成两首新歌的学习、背谱及排练，多么惊心动魄的一晚呀！虽然艰难，但这无疑增强了大家的凝聚力，希望不要在台上丢脸！虽然最终并没有在决赛获奖，但这次经历真的令人记忆深刻，为越南之旅留下深刻的回忆，也让我更渴望欣赏或参与到高水准的合唱表演。

解答音乐系一大迷思——在马来西亚读音乐系会饿死吗？

答案是：不会的，只要你肯努力。我把本地音乐生出路分成四大类——表演、教学、音乐制作及音乐技术。许多古典音乐主修的毕业生会选择当老师，这点无可厚非，音乐系毕业的音乐老师普遍更具备专业知识与教学方法，对各个作曲家的文化背景和不同风格有更深入的理解（这点供所有有兴趣学音乐的伙伴参考）！但马来西亚的音乐课时费相较于国外偏低，在中心做工更有抽成的考量。若非把上课时间从周一到周日安排好安排满，恐怕难以承担日常的开销。我目前也有了解到学长学姐实在是坚持不了没有周末的生活，而选择转行或开启副业。

幸运的是，疫情过后，随着各个产业的复苏，音乐演出机会也随之增多。PJPAC、KLPAC、Istana

▶ 星架购物广场（The Starling Mall）圣诞歌颂表演。

▶ 吉隆坡千禧大酒店（Grand Millennium Hotel）圣诞歌颂表演。

Budaya、Encore Melaka、Petronas Philharmonic Hall等音乐厅时常会有音乐会（大家看到票价可能会吓一跳，但是一切都是值得的！）。我许多非古典钢琴主修的朋友会以“自由人（freelance）”的方式加入职业乐团（orchestra），参与交响曲或歌剧等大型合奏演出。现代音乐主修的工作机会就更多啦！不管是音乐制作或创作，现场乐队（live bands）还是演唱会，只要有实力，再加上一点点运气，一定能在流行音乐产业大红大紫！我发现音乐生在大学期间兼职是常见的现象。不得不说，在大学期间，学长姐或老师的人脉关系会进一步帮助学生踏入马来西亚音乐产业。而大学期间的工作机会，不仅为我们提供了大量的实践机会，也能更了解自己未来的就业兴趣与方向。

小小感悟

我的教授曾说道：“不是我们选择了音乐，而是音乐选择了我们。”尤其是主修课，自信地踏入课堂，沮丧地走出来，相信类似的场景每个音乐生都经历过。我们渴望在舞台上酣畅淋漓地用音乐表达情感，也会因为演奏达不到预期效果而挫败不已。但那又如何？在这条路上，每一次的挫折，都是成长的一部分。学会接受不完美的自己，与焦虑共存，每一个落下的音符都是我们向完美迈出的一步。加油吧！学习音乐的道路，没有终点。

18 OCT, 2024

What is the music department doing?

Cahaya Sin Chew, Malaysia

Page 5 of 5

SUMMARIES

姓名：宇彤 就读大学：思特雅大学 (UCSI

University), 音乐系I在初三选科时，我仔细思考了自己的兴趣与未来的就业方向——我对音乐十分感兴趣，且喜欢与人打交道的工作。一次偶然，我在升学网站发现了

“音乐治疗”这个职业，这符合了我对自己未来的想像！由于R有少数欧美国家及中国提供本科课程，且学费较贵。我决定在马来西亚完成音乐系本科课程，才继续出国深造95

近年来，学习音乐的好处越来越普