

遊走於音之變幻

陳姿秀

一、設計理念

(一) 教學設計

音樂科新課程綱要與 95 音樂科暫行綱要，在主題排序上做了調整，95 年音樂科暫行綱要主題排序為「音樂基礎訓練與音樂知識」、「歌唱與樂器演奏」、「即興與音樂創作」、「審美與音樂欣賞」，新修訂之課程綱要，順序與主題則變動為「審美與欣賞」、「歌唱與演奏」、「即興與創作」、「音樂知識與練習」。將審美與欣賞改為第一主題強調他的重要性，原「音樂基礎訓練與音樂知識」順序移至最後，並簡化為「音樂知識與練習」，強調該主題內容應該融入其他三項主題。

本教學活動之設計，依循高中音樂科新課程綱要之「教材綱要」與「實施要點」設計，從「審美與欣賞」出發，連結「歌唱與演奏」，「即興與創作」，並將「音樂知識與練習」融入，在新課程綱要的架構與內涵下，運用整合性音樂能力教學法，分析教材、設定教學目標、並設計相關活動，期望透過解析音樂元素，發展活潑、有趣、多元的教學活動設計，引起學生學習動機，提供學生全面而整體的學習，讓學生進行欣賞、表演、分析、作曲與即興等學習活動，有機會透過多重角色之扮演，以聆聽者、表演者、分析者、作曲者、與即興者等不同之身分，參與不同之學習活動，廣泛的體驗音樂，並能融會貫通活用所學。

課程整體架構如下列圖 4-1：

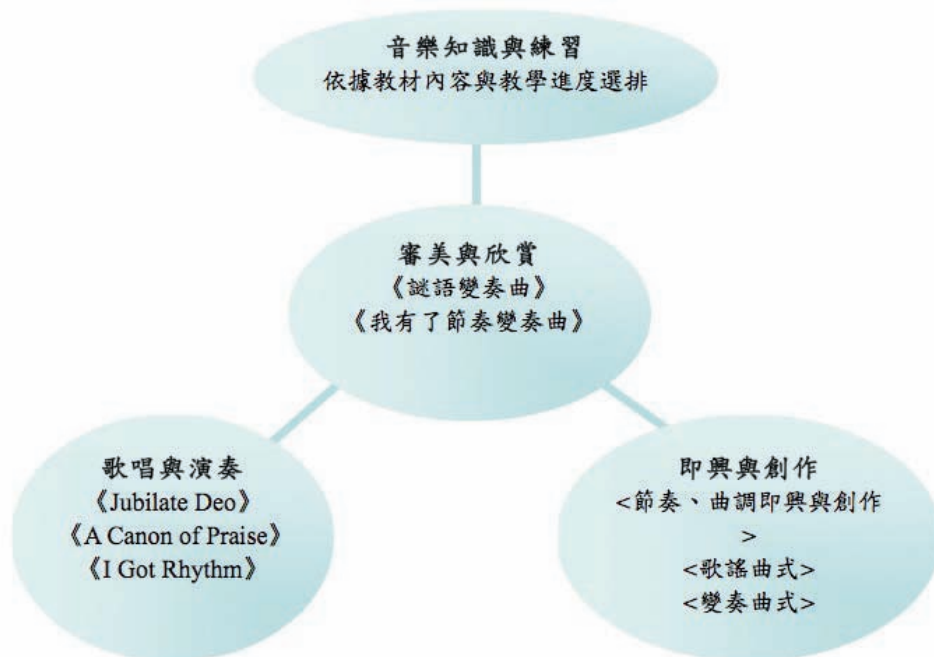

圖 4-1 課程設計整體架構圖

在「審美與欣賞」的教材選擇上，選擇以變奏曲式創作的曲目進行教學。變奏曲式在西洋音樂史上，幾百年來一直是許多作曲家喜歡採用的一種作曲形式；而變奏所採用的手法，跳脫變奏曲式，其實也是一個動機或主題旋律變化發展的作曲技法；且變奏曲主題簡單明朗，段落清楚，教師可以分段說明與介紹，透過分析主題與每一段變奏，引導學生瞭解音樂的元素與美感原則，逐步建立良好的聆賞習慣；並進而達到於即興與創作的課程中實踐的目的。

在變奏曲目的選擇上，為了避免與國中小九年一貫課程的內容重疊，且高中階段之學習應該強調深度與廣度的學習，因此選擇較具特色、變奏手法已超脫一般作法且富於新意的兩首變奏曲：艾爾噶〈謎語變奏曲〉與蓋希文的〈我有了節奏變奏曲〉，兩首曲目各具特色，教師可以依據整學期的課程規劃、單元授課目標、教學時間長短、學生程度差異等因素，選擇其中的一首曲目作為介紹，也可以參考變奏曲目的彙整表，選擇合適的曲目或該曲目片段做為教學的例子。

以變奏曲形式創作的歌曲極為少見，於國中課本上出現的臺語歌曲〈雨夜花〉是很好的歌曲範例，且適度改編可以提供學生作為樂器演奏練習的曲目。本教學活動「歌唱與演奏」

中「歌唱」教學的教材，選擇可以以輪唱或卡農方式（2~4 部）演唱的兩首歌曲：〈Jubilate Deo〉（Rejoice in the Lord, Alleluia!）與〈A Canon of Praise〉設計課程教學內容。

〈Jubilate Deo〉（Rejoice in the Lord, Alleluia!）的主題簡單但音域寬廣（10 度），可以訓練學生長樂句的呼吸、共鳴聲區轉換（胸腔—鼻腔—頭腔）、歌唱音域擴展等。教師也可以利用這個 C 大調的主題，作為變奏曲的主題，請學生發展變奏；或是分析旋律的和絃進行，做為創作教學的例子。而〈A Canon of Praise〉因為有三個旋律主題，除了單獨可以以輪唱方式演唱，三個主題放在一起演唱，也可以作為 2 部、3 部合唱的引導與練習。分析旋律和聲與風格，還可以作為即興與創作教學的例子。除此之外，兩首歌曲均可以選用作為學生「樂器演奏」練習曲目之一。

在「歌唱與演奏」中「樂器演奏」教學的內容，並配合「審美與欣賞」曲目，介紹鍵盤樂器、西洋管絃樂團、爵士樂團的編制與各項常見樂器。

「即興與創作」活動從「審美與欣賞」、「歌唱與演奏」教材延伸而來，可以引導學生創作一段式、兩段式、三段式甚至於變奏曲式之作品，教師可以視學生的能力、班級個別差異、整學期（或學年）課程的編排、前置的準備作業、是否有電腦音樂創作軟體配合教學等因素，訂定創作的主题、曲式與長短等，還可以結合藝術生活，進行跨學科之教學活動。至於創作的進行方式與教師教學教案與範例，可以參閱普通高級中學課程音樂學科中心，「96 學年度第一學期音樂科教師研習教材」與「97 年度教學資源研發推廣小組研發成果手冊」。

「音樂知識與練習」可以依據整學期的教學計畫，於分析教材時，從教材當中挑選出可以融入其他三項主題教學活動中的部分，於每一項主題活動進行時，適當的加入基本練習與音樂知識之介紹與說明。

（二）教學對象

在教學對象的設計上，提供三種設計版本，兩種以高中一年級學生為對象之設計架構，一種以高中二年級學生為對象之設計架構。教師得視整學期其餘課程與內容的編排，選擇適用之版本，也可以選擇其中的單一主題活動，與課程中的其他單元活動結合，另外可以考量學生程度與差異，上課時間長短等，決定歌曲、聆賞曲目長度、創作活動主題等，並增加或改變「音樂知識與練習」融入教學的項目。

教學對象能力設定，在審美與欣賞方面，能夠具體闡述對音樂之感受，並與同學進行討論；在歌唱與演奏方面，能演唱、能熟練的演奏一樣樂器，並且能藉由演唱或演奏樂器，詮釋音樂並與同學合奏；在即興與創作方面，學生已有模仿旋律或節奏之基礎能力；在音樂知識與練習方面，具備基礎認譜能力，能於五線譜上創作。

(三) 議題融入與跨學科協同教學：

可以融入之重大議題，如：生命教育、性別平等教育——審美與欣賞（謎語變奏曲）；法治教育、消費者保護教育——即興與創作（即興創作活動）；人權教育、多元文化——審美與欣賞（謎語變奏曲、我有了節奏變奏曲）、歌唱與演奏（不同語言的歌曲）。並可與藝術生活、資訊、生活科技等學科結合進行跨學科協同教學。

圖 4-2~4-3：跨學科協同教學

二、教材分析

(一) 依據課綱分析教材並規劃之教學活動設計

- 以音樂 I 課程綱要架構設計規劃的第一個版本：

表 4-1 音樂 I 歌唱與演奏之歌唱

歌唱與演奏 歌唱	
歌唱基本技巧 ·呼吸訓練 ·發聲練習 ·兩部合唱的和聲練習	二聲部合唱曲 ·輪唱／卡農（二部、三部或四部卡農） 歌曲：〈Jubilata Deo〉（Rejoice in the Lord, Alleluia!） Canon in two, three or four parts

1. 呼吸訓練：著重氣流能量的擴大訓練及呼吸器官與腹部肌肉的控制能力，訓練長音演唱時氣流的穩定度與持久性。
2. 發聲練習：
 - (1) 頭聲區共鳴位置尋找、鼻腔與頭腔共鳴位置轉換的發聲練習。
 - (2) 擴展學生歌唱的音域，發聲音域——B~ 高音 E 或 F（理想的發聲音域為歌曲旋律音域上下至少多 1 度）。

【譜例 4-1：發聲音域】

3. 兩部合唱的和聲練習——輪唱
4. 歌曲主旋律教唱：旋律教唱、歌詞教唱。

Jubilate Deo
Rejoice in the Lord, Alleluia!

Michael Praetorius
(1571-1621)
Edited by Doreen Rao

Psalm 65
♩ = 52

Ju - bi - la - te De - o. Ju - bi - la - te De - o. Al - le - lu - ia!

【譜例 4-2《Jubilate Deo》(Rejoice in the Lord, Alleluia!) 主題】

5. 二部卡農、三部卡農、四部卡農，全班練習後，分組練習並展演。

評量方式

1. 觀察評量：參與基本練習的積極性與學習態度等。
2. 實作評量：歌曲分組展演（卡農）、樂理常識與術語評量等。

表 4-2 音樂 I 歌唱與演奏之樂器演奏

歌唱與演奏 樂器演奏		
樂器之認識 (I) · 管絃樂團樂器 · 管風琴	樂團編制之認識 (I) · 西洋管絃樂團編制	樂器演奏 (I) · 樂器卡農：2~4 部 〈Jubilate Deo〉

1. 西洋管絃樂團編制—編制圖表、謎語變奏曲樂器編制。
2. 管絃樂團樂器介紹。
3. 弦樂器音色分辨：小提琴（愛的禮讚）、中提琴（謎語變奏曲—變奏 VI）、大提琴（謎語變奏曲—變奏 XII）。
4. 木管樂器音色分辨：雙簧管、單簧管、低音管（謎語變奏曲—變奏 I、II、III）。
5. 管風琴：謎語變奏曲—變奏 XIV。
6. 定音鼓：謎語變奏曲—變奏 VII、XIII。
7. 歌曲〈Jubilate Deo〉以學生熟習之樂器練習並分部以卡農形式演奏。

評量方式

1. 觀察評量：學生回答問題時的表現與參與程度。
2. 實作評量：紙筆測驗——樂器音色分辨學習單、管絃樂團編制學習單等；樂器小組合奏評量（卡農）。

圖 4-4~6：樂器演奏小組練習與展演（左到右：梆笛、陶笛、口琴）

表 4-3 音樂 I 審美與欣賞之西洋音樂

審美與欣賞 西洋音樂		
曲式與曲種之認識 (I) · 曲式：三段式 / 變奏曲 · 曲種：管絃樂曲	音樂史與樂派風格之認識 (I) · 英國音樂史 · 現代樂派	代表作曲家與作品之賞析 (I) · 艾爾噶 〈謎語變奏曲〉

1. 準備活動：小組活動——學習單「神秘人物是誰」——聽音樂猜人物
2. 引起動機：以樂曲中變奏 IX “Nimrod” 說明他受歡迎的程度並播放其在電影中被使用的片段，引起學生聆賞動機。
3. 介紹〈謎語變奏曲〉(Enigma Variations, Op. 36) 創作背景及其建立艾爾噶在國際樂壇上的重要性。
4. 介紹謎語變奏曲主題，包含兩個對比的旋律片段，為 ABA' 三段式。
5. 介紹三段式——可以〈謎語變奏曲〉主題、作曲家另一部受人喜愛的作品《愛的禮讚》等舉例。
6. 聆賞活動：以「猜謎遊戲」配合學習單方式進行。
7. 介紹英國音樂史上之代表作曲家——《英國音樂史代表作曲家圖表》
8. 介紹艾爾噶在英國音樂史上的重要地位與影響——艾爾噶生平與重要作品等。

評量方式

1. 觀察評量：學生參與活動時的學習態度與參與程度、小組討論時與同學的互動情形等。
2. 口頭評量：於小組分享時的反應與表現、每個人在小組報告中擔任的任務與小組報告內容與成果等。
3. 實作評量：「神秘人物是誰」學習單、「猜謎遊戲」學習單、英國音樂史與作曲家生平與作品認識程度等。

表 4-4 音樂 I 即興與創作之即興

即興與創作 即興	
節奏之變奏	曲調之變奏

1. 節奏變奏之練習與創作。
2. 曲調變奏之練習與創作。
3. 介紹變奏曲式和變奏手法。
4. 以歌曲〈Jubilate Deo〉的旋律為主題或學生自行創作變奏主題，並發展變奏。

評量方式

1. 觀察評量：學生進行節奏與曲調練習時展現的學習態度、學生參與創作活動時的積極性等。
2. 實作評量：創作作品說明、創作作品成果等。

表 4-5 音樂 I 音樂知識與練習

音樂知識與練習				
基本練習			樂理常識	
節奏練習 · 三連音	曲調練習 · 歌曲旋律 · 輪唱 / 卡農	音程練習 · 2 度 · 3 度 · 5 度	音階及調號 · 固定調 / 首調 · 大、小調音階 · 平行調 · 關係調	曲式 (I) · 一段式 · 二段式 · 三段式 · 變奏曲

◎ 以音樂 I 課程綱要架構設計規劃的第二個版本

表 4-6 音樂 I 歌唱與演奏之歌唱

歌唱與演奏 歌唱	
歌唱基本技巧 · 呼吸訓練 · 發聲練習	獨唱曲 (I) · 歌曲：〈我有了節奏〉 (《I Got Rhythm》) 又譯〈我跟上節奏〉

1. 呼吸訓練：訓練腹部肌肉的控制能力。
2. 發聲練習：
 - (1) 音階。
 - (2) 4 度、6 度大跳音程練習，訓練學生準確掌握音高。
 - (3) 切分音、爵士樂節奏練習。

切分音節奏 1：

切分音節奏 2：

- c. 歌曲主旋律教唱：爵士風格節奏練習、旋律教唱、歌詞教唱。

I Got Rhythm

I. Gershwin 詞
G. Gershwin 曲

Moderato

I ___ got rhy - thm, ___ I ___ got mu - sic,

I ___ got my friends, who could ask for an - y - thing more?

【譜例 4-5：〈我有了節奏〉（〈I Got Rhythm〉）主題】

評量方式

1. 觀察評量：參與基本練習的積極性與學習態度等。
2. 實作評量：節奏拍打、歌曲演唱、樂理常識與術語評量等。

表 4-7 音樂 I 歌唱與演奏之樂器演奏

歌唱與演奏 樂器演奏	
樂器之認識（I） · 管絃樂團樂器 · 爵士樂常見樂器 · 鋼琴	樂團編制之認識（I） · 西洋管絃樂團編制 · 爵士樂團

- a. 西洋管絃樂團編制——編制圖表。
- b. 西洋管弦樂團樂器介紹。
- c. 爵士樂（團）常見樂器介紹。
- d. 鍵盤樂器——鋼琴。

評量方式

1. 觀察評量：學生回答問題時的表現與參與程度。
2. 實作評量：紙筆測驗——樂器音色分辨學習單、管弦樂團編制、爵士樂團常見樂器學習單等。

表 4-8 音樂 I，審美與欣賞之西洋音樂

審美與欣賞 西洋音樂		
曲式與曲種之認識（I） · 曲式：三段式 / 變奏曲 · 爵士樂 · 曲種：管絃樂曲	音樂史與樂派風格之認識（I） · 現代樂派	代表作曲家與作品之賞析（I） · 蓋希文 〈我有了節奏變奏曲〉

1. 引起動機：〈藍色狂想曲〉（交響情人夢片尾曲）、歌曲〈我跟上節奏〉（I Got Rhythm，選自蓋希文的音樂劇《瘋狂的女孩》，由蓋希文作曲，其兄艾拉創作歌詞）。

2. 介紹美國音樂史上最佳歌曲作曲者之一——蓋希文，介紹其在西洋音樂史上的影響與在美國音樂史上的地位。
3. 介紹蓋希文生平與一生中創作的重要作品。
4. 介紹〈我有了節奏變奏曲〉(I Got Rhythm Variation) 的創作背景等。
5. 聆賞活動：
 - (1) 建議在學生熟悉演唱歌曲〈我有了節奏〉(I Got Rhythm) 後再進行變奏曲聆賞活動。
 - (2) 全曲播放約 8 分多鐘，維持學生聆賞專注力可以第一次請學生自行聆賞，配合學習單寫下有幾段變奏？與聽到的樂器與樂曲風格。
6. 第二次聆賞：介紹〈我有了節奏變奏曲〉主題和五段變奏。

圖 4-7：鋼琴譜出版品封面——蓋希文〈我有了節奏變奏曲〉雙鋼琴版樂譜

評量方式

1. 觀察評量：學生參與聆賞活動時的學習態度與參與程度等。
2. 實作評量：聆賞學習單、爵士樂與作曲家生平、重要作品的認識程度等。

表 4-9 音樂 I 即興與創作之即興

即興與創作 即興	
節奏之變奏	曲調之變奏

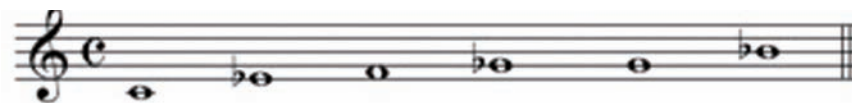
1. 舉例介紹變奏曲式和變奏手法。
2. 切分音節奏之練習與創作。
3. 以歌曲〈Jubilate Deo〉的旋律為主題，請學生發展變奏。
4. 請學生自己寫作變奏主題，並發展變奏。
5. 節奏變奏之練習與創作。
6. 藍調運用之練習與創作。
7. 曲調變奏之練習與創作。

評量方式

1. 觀察評量：學生參與活動時的學習態度與參與程度、分組練習節奏或曲調變奏時的表現等。
2. 口頭評量：節奏或曲調變奏的創作與展演、分享時的反應與表現等。
3. 實作評量：創作成果或展演等。

表 4-10 音樂 I 音樂知識與練習

音樂知識與練習				
基本練習			樂理常識	
節奏練習 · 切分音	曲調練習 · 歌曲旋律 · 輪唱 / 卡農 · 藍調	音程練習 · 2 度 · 3 度 · 4 度 · 6 度	音階及調號 · 五聲音階 · 藍調音階 · 大小調音階 · 關係調舉例	曲式 (I) · 歌謠曲式 · 卡農 · 變奏曲 · 爵士樂

【譜例 4-6：藍調音階】

◎以音樂 II 課程綱要設計規劃的版本

表 4-11 音樂 II 歌唱與演奏之歌唱

歌唱與演奏 歌唱			
歌唱表情與詮釋 · 歌曲各段不同的表情與詮釋	獨唱曲 II · 〈雨夜花〉(變奏曲) 主題 +3 段變奏	二聲部以上合唱曲 · 卡農 歌曲：〈A Canon of Praise〉 Three parts anthem for treble or SABchoir	歌詞意涵與語韻之研究 · 臺語 〈雨夜花〉 · 英語 〈A Canon of Praise〉

1. 呼吸訓練：長、短不同的呼吸訓練。
2. 發聲練習：
 - (1)以歌曲〈A Canon of Praise〉各段之旋律主題設計發聲練習。
 - (2)以各段旋律進行二部卡農、三部卡農練習。
 - (3)二聲部合唱練習：以三段旋律作不同的的二部、三部和聲組合練習。
 - (4)全班練習後可以分小組練習展演。
3. 歌曲教唱：旋律教唱、歌詞教唱。
4. 歌曲各段不同的表情與詮釋：
 - (1)〈雨夜花〉主題與三段變奏不同的速度與情緒。
 - (2)〈A Canon of Praise〉三段不同風格的旋律(卡農)。
5. 歌詞意涵與語韻之研究：
 - (1)〈雨夜花〉臺語歌詞語韻提醒與練習、創作背景與歌辭意涵介紹與說明。
 - (2)〈A Canon of Praise〉英語歌詞朗誦與意涵說明。

評量方式

1. 觀察評量：參與基本練習的積極性與學習態度等。
2. 實作評量：歌曲分組展演(卡農)、歌曲展演的表情與詮釋、樂理常識與術語評量等。

表 4-12 音樂 II 歌唱與演奏之樂器演奏

歌唱與演奏 樂器演奏		
樂器之認識 (II) · 管絃樂團樂器 · 管風琴	樂團編制之認識 (II) · 西洋管絃樂團編制	樂器演奏 (II) · 樂器卡農：2~4 部 〈A Canon of Praise〉

1. 西洋管絃樂團編制——編制圖表、謎語變奏曲樂器編制。
2. 弦樂器音色分辨：小提琴(愛的禮讚)、中提琴(謎語變奏曲——變奏 VI)、大提琴(謎語變奏曲——變奏 XII)。
3. 木管樂器音色分辨：雙簧管、單簧管、低音管(謎語變奏曲——變奏 I、II、III)。
4. 管風琴：謎語變奏曲——變奏 XIV。
5. 定音鼓：謎語變奏曲——變奏 VII、XIII。
6. 歌曲〈A Canon of Praise〉以學生熟習之樂器練習並分部以卡農形式演奏。
7. 樂器演奏練習教師可以製作學習進度表，請學生自填做為日後評量參考。

評量方式

1. 觀察評量：學生回答問題時的表現與參與程度、學生樂器練習時的態度、熱忱與認真程度、學生樂器練習進度表等。
2. 實作評量：紙筆測驗 - 樂器音色分辨學習單、管絃樂團編制學習單、樂器展演評量等。

表 4-13 音樂 II，審美與欣賞之西洋音樂

審美與欣賞 西洋音樂		
曲式與曲種之認識 (II) · 曲式：三段式 / 變奏曲 · 曲種：管絃樂曲	音樂史與樂派風格之認識 (II) · 英國音樂史 · 現代樂派	代表作曲家與作品之賞析 (II) · 艾爾噶 〈謎語變奏曲〉

1. 準備活動：小組活動——學習單「神秘人物是誰」——聽音樂猜人物
2. 引起動機：以樂曲中變奏 IX “Nimrod” 說明他受歡迎的程度並播放他在電影中被使

用的片段，引起學生聆賞動機。

3. 介紹〈謎語變奏曲〉(Enigma Variations, Op. 36) 創作背景及其建立艾爾噶在國際樂壇上的重要性。
4. 介紹謎語變奏曲主題，包含兩個對比的旋律片段，為 ABA' 三段式。
5. 介紹三段式——可以〈謎語變奏曲〉主題、作曲家另一部受人喜愛的作品〈愛的禮讚〉等舉例。
6. 聆賞活動：以「猜謎遊戲」配合學習單方式進行。
7. 介紹英國音樂史上之代表作曲家——《英國音樂史代表作曲家圖表》
8. 介紹艾爾噶在英國音樂史上的重要地位與影響——艾爾噶生平與重要作品。

評量方式

1. 觀察評量：學生參與活動時的學習態度與參與程度、小組討論時與同學的互動情形等。
2. 口頭評量：於小組分享時的反應與表現、每個人在小組報告中擔任的任務與小組報告內容與成果等。
3. 實作評量：「神秘人物是誰」學習單、「猜謎遊戲」學習單、英國音樂史與作曲家生平與作品認識程度等。

表 4-14 音樂 II，即興與創作

即興與創作			
即興		創作	
· 節奏之即興與變奏	· 曲調之即興與變奏	· 曲式之創作運用	· 多媒體音樂創作之認識或實作

1. 節奏變奏之即興與創作。
2. 曲調變奏之即興與創作。
3. 介紹變奏曲式和變奏手法。
4. 和弦 I、IV、V 級之創作運用舉例介紹與創作練習。

5. 三段式、變奏曲之樂曲創作教學。
6. 運用電腦音樂軟體創作樂曲教學。

評量方式

1. 觀察評量：學生參與活動時的學習態度與參與程度、分組練習節奏或曲調變奏時的態度表現等。
2. 口頭評量：節奏或曲調變奏的即興創作與展演、分享時的反應與表現等。
3. 實作評量：創作成果或展演等。

表 4-15 音樂 II，音樂知識與練習

音樂知識與練習			
基本練習		樂理常識	
和聲練習 · 2 部 · 3 部	和絃練習 · 大小三和絃 · I-IV-V-I 和絃銜接與和聲進行	曲式 (II) · 三段式 · 卡農 · 變奏曲	音樂術語與表情記號 · 速度記號 · 力度記號 · 表情記號

二、審美與欣賞教材分析

(一) 謎語變奏曲 (Enigma Variations, Op. 36)

1. 作曲家：艾爾噶 (Edward Elgar, 1857~1934)，英國人
2. 創作的時間：1898 年
3. 創作的背景：

西元 1898 年 10 月，有一天晚上艾爾噶在上完學生的小提琴課回家後，放鬆地坐在鋼琴前面，隨意地彈奏著一些片段的旋律，妻子覺得曲調很有趣，給了他善意的回應；為了逗妻子開心，突然一個有趣的念頭進入他的腦海，他想到他的朋友是以怎樣的架式在彈奏音樂，便開始將旋律變化發展，對他所熟悉的各式各樣的朋友即興彈奏出略帶點趣味及諷刺意味的描寫音樂。「鮑威爾 (H. D. Stuart-Powell) 會是這樣的架式…」他邊說邊模仿鮑威爾 (和艾爾噶一起演奏三重奏的鋼琴手) 手按鍵盤時的準備動作，接著旋律變得吵雜喧囂，那是模仿

比利（和艾爾噶一起演奏三重奏的大提琴手）吹牛時的吵鬧神態。…就這樣藉著描繪每一位朋友不同的性格特徵，艾爾噶將主題加以變化彈奏，一首充滿趣味的變奏曲，就這樣誕生了，並因此將艾爾噶推上本國和世界的音樂舞台。

4. 欣賞曲的內涵：

引用艾爾噶寫給其友人杰格之信件內容「…我寫了一組「變奏曲」…採用一種新穎的主題。變奏曲逗得我直樂，因為我每支曲子都標上某個朋友的代號——你就是寧羅（Nimrod）。也就是說，每支變奏都代表一個『對象』的情緒、性格。」

5. 在電影、電視配樂上及其他演奏場合的應用：〈謎語變奏曲〉中的第九變奏——“Nimrod”寧羅德（獵人）最常被引用。

(1)電影《色·戒》：當王佳芝和鄺裕民這兩個嶺南大學的學生在香港大學復課，上台表演愛國話劇，模仿學生的樣子唸台詞時。

(2)電影《黛妃與女皇——伊莉莎白（Elizabeth）》

(3)日本電視劇《交響情人夢》：男主角千秋到法國參加指揮比賽，決賽結束發表結果，獲得第一名。

(4)這段變奏非常受歡迎，偶爾會被使用在葬禮、追思會或其他嚴肅的場合中，並總是於紀念主日 Remembrance Sunday（每年最靠近 11 月 11 日的星期日）時在倫敦的紀念碑 Cenotaph 前被演奏。

曾經演奏過的團體如下：

- 皇家蘇格蘭國家交響樂團（Royal Scottish National Orchestra），由亞歷山大·吉普生（Sir Alexander Gibson）指揮演奏其中之選曲。Black Dyke Band 演奏由艾力克（Eric Ball）改編之選曲。
- 芝加哥交響樂團（Chicago Symphony Orchestra），由指揮丹尼爾（Daniel Barenboim）指揮演奏完整的變奏曲。
- Household Cavalry 的樂團（Massed Bands）於 2007 年的紀念主日（Remembrance Day）在 Cenotaph 紀念碑前演奏完整的變奏曲。

6. 演出時間：約 32 分鐘。

7. 管絃樂團編制：2 長笛（1 倍高音短笛），2 雙簧管，2 降 B 調單簧管，2 低音管，倍低音管「4 F 調法國號，3 F 調小號，3 長號，低音號，定音鼓，軍樂隊小鼓，三角鐵，大鼓，鈸，管風琴和弦樂。

8. 曲式：變奏曲，一個主題加上 14 段變奏。艾爾噶為每一段變奏加上他用音樂描繪的親人及朋友的姓氏或縮寫（除了第十三段變奏的 ***）。

9. 主題與各段變奏介紹：

主題（The Theme）

行板（Andante），G Minor，4/4

主題為 ABA' 三段式：

表 4-16〈艾爾噶謎語變奏曲〉主題段落分析

段落	小節
A 段	為 1-6 小節，G Minor 結束在第 7 小節第 1 拍，弦樂
B 段	為 7-10 小節，G Major，分成兩個動機： B1 為 7-8 小節，豎笛 B2 為 9-10 小節 長笛與雙簧管
A' 段	為 11-17 小節，G Minor

主題包含兩個對比的旋律片段：

A：

【譜例 4-7：〈艾爾噶謎語變奏曲〉主題 A】

B：

【譜例 4-8：〈艾爾噶謎語變奏曲〉主題 B】

主題開頭由第一小提琴演奏出（A 段），緊接著轉成大調由木管演奏第二個旋律動機（B 段），再以些微不同的伴奏方式第二次演奏主題（A' 段）。兩段的動機與元素在其後的變奏中進一步的發展。主題呈現後，作曲家利用兩小節（18-19 小節）的銜接沒有休止，便直接進入變奏 I。

圖 4-8 艾爾噶太太愛麗絲

變奏 I “C.A.E.”（L'istesso tempo 速度與主題一致）
行板（Andante），G Minor，4/4
愛麗絲 Alice，艾爾噶的太太。

Caroline Alice Elgar，音樂即由此三個音（G Minor I 級：G、^bB、D）開始，以充滿愛意的旋律展示主題；緊接著雙簧管和低音管吹奏出象徵口哨聲的三連音音型，靜靜地融入旋律中，是模仿作曲家回家時，必吹口哨讓妻子知道的習慣。音樂在一段溫暖恬靜的氛圍之後，突然在一陣急遽的鼓聲中開展，然後由法國號吹奏引向寂靜的尾聲。樂器與題材整理如下表：

表 4-17 〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 I 樂器與題材分析

編號	樂器	題材
1	1 st flute, 1 st clarinet, 2 nd violines, violas	主題
2	Oboe, Bassoon	口哨聲
3	2 nd flute, 2 nd clarinet	對位
4	1 ^{st+} violines, 1 st cellos	切分音 / 琶音
5	2 nd cellos, pizz, 4 th horn	夜曲伴奏
6	Double basses (timpani) , 1 st , 2 nd , 3rd horns	低音旋律來自主題
7	Trombones, timpani	讚美詩，滾奏

A :

【譜例 4-9：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 I 主題 A】

B :

【譜例 4-10：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 I 主題 B】

C. A. E. 是艾爾噶妻子 (Caroline Alice Elga) 名字的縮寫，此段是一段充滿愛意的優美變奏，艾爾噶對妻子的愛充分地展現，妻子在他心目中的地位不言而喻；這個變奏包含 4 個音符的旋律結構，如下列譜例 4-11，表示艾爾噶的口哨聲；艾爾噶習慣在到家的時候吹口哨讓太太知道，意思是“親愛的，我回家了”(Dar-ling, I'm home)，是一種親密的口哨聲。

【譜例 4-11：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 I 代表口哨聲之主題旋律】

變奏 II “H.D.S.-P.”

快板 (Allegro)，G Minor，3/8

鮑威爾 Hew David Stewart-Powell，鋼琴家，室內樂演奏家，艾爾噶的朋友；鮑威爾、巴茲爾·內文森 (Basil Nevinson 變奏 XII 中之人物) 與艾爾噶常常一起演奏室內樂。

圖 4-9：艾爾噶朋友鮑威爾

這個變奏是描寫鮑威爾在琴鍵上靈巧的彈奏音階的樣子，有諷刺意味。因為鮑威爾在彈奏鋼琴時往往用力過猛，尤其酷愛「狂暴」式地彈奏音階，神態非常滑稽。

音樂由弦樂器帶出，木管樂器緊接著，迅速交替地以拉奏或吹奏的方式進行，產生狂奔而下一氣呵成的氣勢，模仿其朋友鮑威爾彈奏音階的神態。本段變奏以一個小小的顫音花腔號聲，引入下一段變奏。

【譜例 4-12：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 II 主題】

【譜例 4-13：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 II 主題 A】

【譜例 4-14：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 II 主題 B】

變奏 III “R.B.T.”

稍快板（Allegretto），G Major，3/8

理查·巴克斯特·湯森 Richard Baxter Townshend，業餘演員，善於模仿，改變聲音的音高，相貌和藹，性格古怪，騎著一輛三輪車，喜歡打高爾夫球，艾爾噶的朋友。

圖 4-10 艾爾噶朋友理查·巴克斯特·湯森

音樂一開始以低音管吹奏出笨重的走路姿態，接著雙簧管描繪他蹣跚行走繼之以細碎步伐輕快跑步的樣態。這段變奏生動地描摹出他說話、走路遲疑不決的神態。

【譜例 4-15：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 III 主題】

變奏 IV “W.M.B.”

很快的快板（Allegro di molto），G Minor，3/4

威廉·米思·巴克 William Meath Baker，是 Fenton 的建築師、格羅斯特（Gloucestershire）赫爾福（Hasfield）的大地主，富有的朋友，喜歡在自己鄉下的房子款待客人。

圖 4-11 艾爾噶朋友威廉·米思·巴克

這段變奏是最短的一段變奏，描繪在他房子舉辦的宴會，由全體弦樂團奏出各式各樣的樂聲，象徵主人正喋喋不休地向在座客人宣布當天的客人名單與活動安排，而客人們的反應則是竊竊私語，偷偷訕笑，靜候主人發布指令；主人宣佈完畢旋即「砰」的關上門轉身出去了。

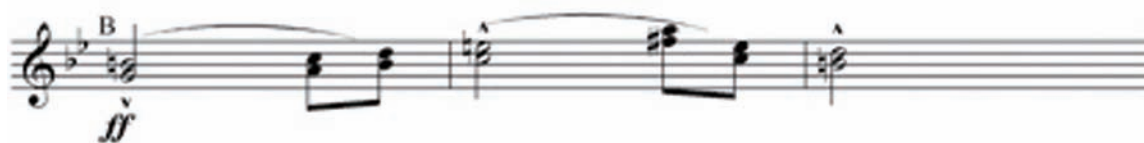
A :

Allegro di molto.

【譜例 4-16：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 IV 主題 A】

B :

【譜例 4-17：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 IV 主題 B】

變奏 V “R.P.A.”

中板 (Moderato), C Minor, 12/8 (4/4)

理查·阿諾德 Richard Arnold, 詩人馬修·阿諾德

(Matthew Arnold) 之子, 業餘鋼琴家。

圖 4-12 艾爾噶朋友理查·阿諾德

阿諾德在其嚴肅的談話中會不定時地穿插幾句風趣機智的對話。音樂開頭由弦樂器奏出的寬廣旋律，在低音部的主題調上徘徊，這是描繪阿諾德嚴肅的談話；而木管吹出的間奏則象徵穿插在其中的風趣旁白；此段變奏結束沒有休止及直接進入下一段變奏。

【譜例 4-18：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 V 主題 A】

【譜例 4-19：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 V 主題 B】

變奏 VI “Ysobel”

小行板（Andantino），C Major，3/2

伊莎貝爾·菲頓 Isabel Fitton，中提琴手，是艾爾噶中提琴的學生，同時也是艾爾噶和他太太的介紹人。

圖 4-13 艾爾噶學生伊莎貝爾·菲頓

伊莎貝爾·菲頓是位中提琴手，因此音樂一開始就由中提琴開始拉奏，甜美柔和的音樂，描繪她嫻熟恬靜的美感。

A :

Andantino. *espress.*

$\text{♩} = 48$ Violas

p Bassoons

【譜例 4-20：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 VI 主題 A】

B :

$\text{♩} = 48$

B Bassoons

p

ten.

Clarinet

ten.

Violas

B2

【譜例 4-21：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 VI 主題 B】

變奏 VII “Troyte”

急板（Presto），C Major，1/1

亞瑟·特洛伊·格理菲斯 Arthur Troyte Griffith，建築師，畫家，愛好運動，喜歡飛行，是愛爾加徒步旅行的夥伴，最親密的朋友之一。

圖 4-14 艾爾噶朋友亞瑟·特洛伊·格理菲斯

這首變奏曲表現出他在艾爾噶的指導下，竭力想把鋼琴彈好，卻又力不從心，因此出現一種急躁、手指不聽使喚的神態。音樂以主題的中段為基調，愈變愈複雜，好像在表現艾爾噶意圖導正的徒然努力，甚至產生了反感。

A：

【譜例 4-22：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 VII 主題 A】

【譜例 4-23：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 VII 主題 B】

變奏 VIII “W.N.”

稍快板（Allegretto），G Major，6/8

威尼斯弗雷德·諾布里 Winifred Norbury，

是烏斯特郡愛樂協會的秘書之一。

圖 4-15 艾爾噶朋友威尼斯弗雷德·諾布里

整段變奏在描繪諾布里一家人所住的那幢十八世紀漂亮的建築物，開頭優美的音樂靈感來自於諾布里夫人清脆的笑聲。變奏的結尾由小提琴的延長音引入下一段變奏。

A :
Allegretto
♩ = 104
Clarinet *p*

【譜例 4-24：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 VIII 主題 A】

B :
♩ = 104
p

【譜例 4-25：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 VIII 主題 B】

變奏 IX “Nimrod”

慢板 (Adagio), bE Major, 3/4

古斯特·杰格 August Johannes Jaeger (Nimrod),

有影響力的親密朋友，曾為出版商諾維洛工作。

圖 4-16 艾爾噶朋友古斯特·杰格

艾爾噶嘗試在這段變奏中描繪他朋友的高貴性格，「Nimrod」意指「獵人」，源自德國神話裡「上帝座前的獵人，力大無比。」它曾寫道：「這支變奏曲……是某個夏天晚上我和朋友談話的紀錄，那晚我的朋友大談關於貝多芬的慢板樂章……開始的 8 小節用來暗示貝多芬第八號鋼琴奏鳴曲《悲愴》的慢板樂章（第二樂章）。」這就是〈謎語變奏曲〉的核心；主題的第一部分，以熱情的 bE 調，重新改寫成一支音域較廣、格調高尚的旋律。「我不計較你的外貌舉止，只看到你內在那善良、可愛和誠實的靈魂。」

Adagio ♩ = 52
ppp

【譜例 4-26：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 IX 主題】

變奏 X “Dorabella” 間奏曲 (Intermezzo)

稍快板 (Allegretto), G Major, 3/4

朵拉·潘尼 Dora Penny (Dorabella), 艾爾噶一家人的朋友。

副標題是「間奏曲」。朵拉是威廉·

圖 4-17 艾爾噶的朋友朵拉·潘尼

米思·巴克 (William Meath Bake 變奏IV中之人物) 姐妹的繼女，理查·巴克斯特·湯森 (Richard Baxter Townsend 變奏III中之人物) 的小姨子，她也是艾爾噶謎語中的另一個謎語，即所謂的朵拉密碼 (Dorabella Cipher)。

此段變奏由三個要素組成：弦樂器的顫音音型和暗示朵拉輕微口吃的木管樂器動機，中提琴獨奏則為中間主題的延伸。

A :

【譜例 4-27：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 X 主題 A】

B :

【譜例 4-28：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 X 主題 B】

變奏 XI “G.R.S.”

很快的快板 (Allegro di molto), G minor, 2/2

辛克萊醫生 Dr George Sinclair, 赫爾福德大教堂的風琴師，

養了一條叫做「丹 Dan」的牛頭犬。

圖 4-18 艾爾噶朋友辛克萊醫生

有一次艾爾噶和辛克萊兩人沿著懷河（RiveWye）散步時，丹不小心從岸上掉入河中，它費力的和浪濤對抗，好不容易才游上岸並高興的向主人吠了一聲。而這段經歷就是此段變奏一開頭五小節的動機靈感。

音樂根據主題的中段加以擴大，作有力的烘托，變奏中低音部輕快急促的斷音描繪丹努力拍打水面向前滑的景象；同時也象徵著辛克萊彈奏風琴時無可挑剔的踏板技巧。

A :

Allegro di molto.

【譜例 4-29：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XI 主題 A】

B :

【譜例 4-30：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XI 主題 B】

變奏 XII “B.G.N.”

行板（Andante），Gminor，4/4

巴茲爾·內文森 Basil Nevinson，知名大提琴手，室內樂演奏家，是和艾爾噶及鮑威爾演奏三重奏時的大提琴手。

艾爾噶其後創作的大提琴協奏曲靈感即來自於他。

圖 4-19 艾爾噶朋友巴茲爾·內文森

艾爾噶在這段變奏中也以大提琴獨奏來描繪這位朋友，音樂中並傳達著一種彼此之間深

厚的情誼。音樂裡的大提琴獨奏，描寫了艾爾家對這位「嚴肅、忠實朋友」的一片深情，音樂中所表達的友情，無一不使人想起『Nimrod』一曲。

A :

【譜例 4-32：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XII 主題 B】

B :

【譜例 4-32：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XII 主題 B】

變奏 XIII “* * *” (Romanza)

中板 (Moderato)，GMajor，3/4

這段變奏的標題以 3 個 * 號表示，後人猜測可能是一位女士（或許是 Mary Lygon 女士，是當地貴族夫人，她當時正渡海遠航至澳洲；也可能是 Helen Weaver 女士，她曾是艾爾噶的未婚妻，於 1884 年移民至紐西蘭）。

圖 4-20 艾爾噶的朋友

因為此段變奏沒有名字縮寫字母提示，而且描繪的人物不明，因此成為此部「謎語變奏曲」中的「謎語」

關於此曲，艾爾噶寫道：「星號用以取代某一女士的芳名，她在我寫此曲時已遠航在海上。」鼓聲象徵漸行漸遠的輪船引擎聲音，鋪陳迴盪在上方的豎笛音樂則借用了孟德爾頌〈平靜海和幸福航行〉（Calm Sea and Prosperous Voyage <Meeresstille und glückliche Fahrt>）音樂會序曲中的一個樂句。孟德爾頌的樂句在此變奏中出現兩次，是象徵遠去海輪的引擎餘音，迴盪在上方的豎笛音樂則借用孟德爾頌中的一個樂句，接著是一個令人盪氣迴腸的樂段，莊嚴的樂音愈升愈強，隨著那艘巨輪由近而遠，音樂也隨之消失在遠方。在特定的間隔上，定音鼓藉著大頭槌或是掉落硬幣創造出一種令人懷舊的渡輪引擎聲。

A：

【譜例 4-33：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XIII 主題 A】

變奏 XIV “E.D.U.”（Finale）

快板（Allegro），GMajor，4/4

EDU，Edward Elgar 是描繪艾爾噶自己的音樂。

Edu 是艾爾噶妻子對他的暱稱。

圖 4-21 艾爾噶

音樂散發著作曲家對自我的期許和自信，艾爾噶藉著這段音樂在向不支持他作曲並對他的抱負持懷疑態度的朋友們宣告他的決心和堅持。

來自於第一與第九變奏的主題相互呼應。此段變奏中再次出現妻子愛麗絲的音樂，妻子對艾爾噶的意義由此可證。另外，原始的變奏 XIV 只有 100 小節，遠比現在常被演奏的變奏短，是起因於艾爾噶在創作完成此部作品的一個月後（1899 年 7 月），因受到朋友古斯特·杰格（Jaeger，第九變奏中之人物）的鼓勵，遂將變奏長度加長並增加了管風琴的部份。

A :

【譜例 4-34：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XIV 主題 A】

【譜例 4-35：〈艾爾噶謎語變奏曲〉變奏 XIV 主題 B】

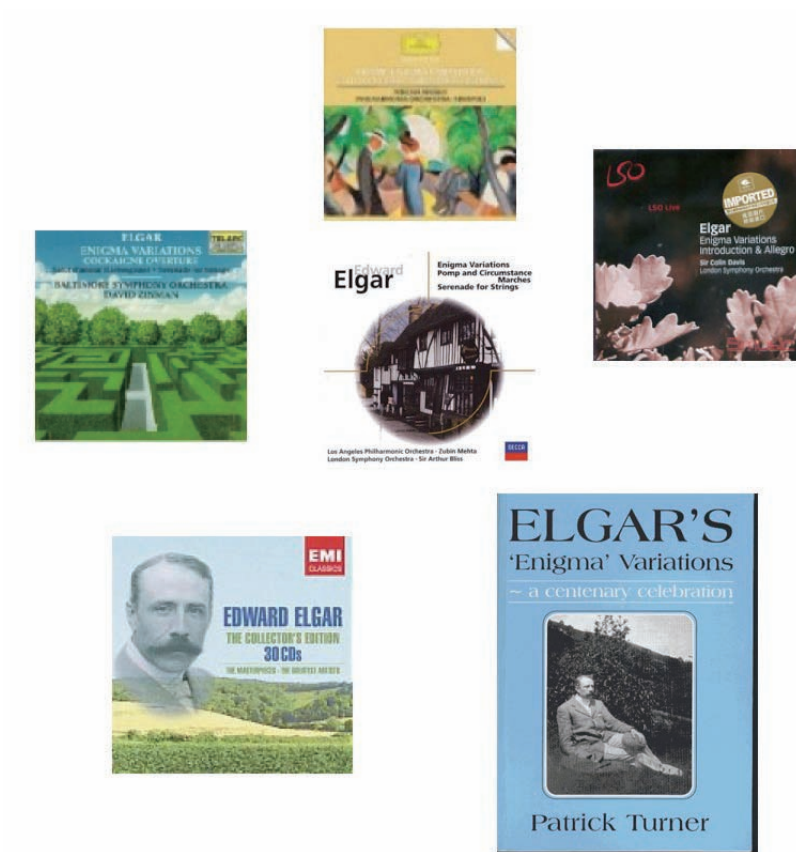

圖 4-22 〈艾爾噶謎語變奏曲〉CD、參考書籍出版品封面

表 4-18 〈艾爾噶謎語變奏曲〉各樂章名稱及小節數總表

編號	標題	註記	小節數	曲長
主題	主題	為 ABA' 三段式 過門	1-17 18-19	1 : 21
I	C.A.E	Caroline Alice Elgar(卡洛琳·愛麗絲·艾爾噶), 作曲家太太	20-40	1 : 33
II	H.D.S.-P.	Hew David Stewart-Powell (鮑威爾), 業餘鋼琴家	41-96	0 : 44
III	R.B.T	Richard Baxter Townshend(理查·巴克斯特·湯森), 學者、作家、行為古怪	97-131	1 : 18
IV	W.M.B	William Meath Baker (威廉·米思·巴克), Hasfield Court 的大地主	132-163	0 : 28
V	R.P.A	Richard Arnold (理查·阿諾德), Matthew Arnold (馬修·阿諾德) 之子	164-187	2 : 05
VI	Ysobel	Isabel Fitton (伊莎貝爾·菲頓), 業餘的中提琴演奏家	188-209	1 : 23
VII	Troyte	Arthur Troyte Griffith (亞瑟·特洛伊·格理菲斯), 畫家、建築師	210-280	0 : 58
VIII	W.N.	Winifred Norbury (威尼斯弗雷德·諾布里), 是 Worcestershire Philharmonic Society(烏斯特郡愛樂協會) 的秘書之一	281-307	1 : 55
IX	Nimrod	August Johannes Jaeger(古斯特·杰格) Nimrod(獵人)	308-350	3 : 36
X	Dorabella Intermezzo (間奏曲)	Dora Penny(朵拉·潘尼), 後來成為 Richard Powell(理查·鮑威爾太太)	351-424	2 : 38
XI	G.R.S.	George Robertson Sinclair (喬治·羅伯森·辛克萊), Hereford 教堂的管風琴師、有一隻叫做丹的牛頭狗	425-464	0 : 55
XII	B.G.N.	Basil Nevinson (巴茲爾·內文森), 業餘大提琴家	465-492	2 : 45
XIII	Romanza	Lady Mary Lygon (later Trefusis, of Madresfield Court)	493-543	3 : 14
XIV	E.D.U. Finale	Edu, 作曲家自己	544-480	5 : 08

二、〈我有了節奏變奏曲〉 Variations on “I Got Rhythm”

〈我有了節奏變奏曲〉是蓋希文在 1933~1934 年為管絃樂和鋼琴獨奏而創作的一首變奏曲，是蓋希文生平最後一首古典協奏曲作品，同時也是第一首並且是唯一的一首作品，題獻給他的哥哥艾拉（“To my brother Ira”）。

1934 年初，蓋希文計劃在美國不同的城市與 Leo Reisman 樂團旅行巡迴演出，一般認為此趟旅行是他〈藍色狂想曲〉的 10 周年紀念演出，而蓋希文認為他需要有一首新作品來搭配狂想曲，因此他利用演出前到 Palm Springs 度假的期間開始寫作這首變奏曲；而之所以寫《變奏曲》是因為已厭倦了演奏風行不墜的〈狂想曲〉和〈協奏曲〉，希望創作新的演奏曲目，這便是這首作品風格誕生的原因，即使它在靈感上不如前面的幾首作品，但卻是蓋希文演奏和駕馭深不可測的旋律功力的最佳範例。

〈我有了節奏變奏曲〉旋律是根據他過去為音樂劇《瘋狂的女孩》（Girl Crazy，於 1930 年在百老匯上演）寫的最好的一首流行歌曲〈我有了節奏〉（I Got Rhythm，又譯我跟上節奏，歌曲由蓋希文作曲，其兄艾拉創作歌詞）。

作品的大部份於他在 Palm Springs 度假的三個星期中完成，而在他返回紐約後的 1934 年 1 月 6 日完成。並且於 1934 年 1 月 14 日在查爾斯·普雷曼（Charles Previn）的指揮下與波士頓交響樂團完成首演。

〈我有了節奏變奏曲〉的主題由豎笛獨奏在五聲音階上的四個音開展，即原來歌曲主題的四個音，在八小節的發展後，過渡到鋼琴簡短的回應，再由整個管絃樂團奏出。於鋼琴彈奏出原來歌曲完整的合唱主題後結束主題；而其後的變奏則分別以華爾滋、無調性、東方色彩、爵士等風格呈現。

變奏 I：精神飽滿的，蓋希文將之說明為「簡單的」。

變奏 II：溫柔而帶點哀傷的，由薩克斯風主奏旋律，鋼琴高半音進行裝飾，然後接續第二主題的後半部份。

變奏 III：是一個慢速的圓舞曲，由管絃樂團演奏，鋼琴的裝飾和絃把它加以突出，是一段聽起來雄偉又帶點詭譎怪誕氣氛的變奏。

變奏 IV：是一段動聽的中國風味歌曲的管絃樂改編曲，由木琴和鑊鈸奏出其中的特殊效果，小提琴拉奏短促而吵雜的聲響，而鋼琴則彈奏出帶有東方風味的旋律。

變奏 V：以爵士樂藍調為主，由富有表現力的豎笛獨奏作為開始，接著是同樣熱情的鋼琴獨奏。終曲由管樂演奏主題，在活潑熱鬧的氣氛中結束。

三、教學內容

(一) 聆賞活動設計

1. 神秘人物是誰——聽音樂猜人物（小組活動）

步驟一：分小組，人數視班級總人數與預分之組數而定，約 5～7 人。

步驟二：前兩堂課請小組每位同學選擇一位班上多數人都熟悉的人物（如教官、授課教師、班上同學等等），回家尋找一段可以描述該人物個性或是某項特質（如講話、走路方式、習慣動作、情緒反應和班上的關係等等）的音樂（約 30 秒～到 1 分半鐘，不宜過長，可由教師所提供的音樂範本中或自行尋找的音樂素材中選取），寫下想描述的人物特性和選擇該段音樂的理由，以幾個形容詞或幾句話形容。

◎ 說明：上述步驟提供每一位同學都能有機會自己去感受音樂，在尋找音樂的過程中專心聆聽音樂並領略不同風格、速度等的音樂帶來的不同感受，並嘗試連結音樂風格與人物個性、特質、情緒等特別而顯著之處，試著以形容詞或句子描述該音樂呈現出的風格特色。此步驟亦可省略直接進入下一步驟。

步驟三：前一堂課，於課堂上提供小組 10～15 分鐘的討論時間，聆聽小組每位同學陳述的理由及選取的音樂。

步驟四：由小組同學投票表決選出兩段大家公認最傳神且足以代表的音樂與人物並將描述該音樂風格之形容詞或句子標上提示順序（3 個即可，以也能跟人物特質相結合的形容詞或句子為佳）。

◎ 說明：此步驟需要每一小組有一部手提音響或是可以播放的隨身聽等音樂播放器。討論前要提醒每一組同學討論過程要避免被其他小組成員聽到，在宣佈音樂代表的人物時輕聲細語或是手寫答案傳閱。

步驟五：進行猜謎活動

〈神秘人物是誰〉分組搶答競賽，每小組播放兩段音樂為謎題提供其他小組搶答（題目總數為小組數 *2），答對最多的那一組可以獲得獎勵（以能引起該班同學搶答動機之獎勵方式為最佳）。

◎ 說明：若音樂播放兩次後仍無小組猜出人物，此時可請播放音樂小組提示一個描述音樂的形容詞或句子，最多提示 3 次，若仍無小組答對則公佈答案。所有謎題答案揭曉時，請同學唸出描述該段音樂的所有形容詞和句子，教師則說明音樂中帶來這樣描寫的音樂要素（如調性、力度、速度、音高、音色、拍號、節奏、和聲等）或音樂美感原則（對稱、對比、和諧、重複等），教師專業的說明可以為日後學生的創作活動奠定基礎。

〈神祕人物是誰〉學習單

神祕人物是誰

神秘人物

★ 請以幾個形容詞或是幾句話描寫他的個性、特質、說話方式、習慣動作、情緒反應或是和班上的關係等等。

★ 你所選擇的音樂片段是（請寫下作曲者 / 曲名 / 樂章 / 片段時間等資訊）

你選擇這段音樂的理由是？（或這段音樂給你的感受是）

 教師回饋

2. 謎語變奏曲——猜謎遊戲

- ◎ 說明：此聆賞活動設計的目的是希望藉著遊戲的趣味性與依據線索逐一抽絲剝繭的神祕性，幫助學生能夠保持專注力，用心聆聽音樂與音樂呈現出的顯性風格與特色，並希望藉著這樣的方式，吸引學生的注意力，能夠聆聽完全曲而不感到枯燥乏味。雖然〈謎語變奏曲〉相較於交響曲、協奏曲等其餘管弦樂作品，長度較短（曲長約 35 分鐘），但對於尚未建立良好聆賞習慣的學生來說，仍是一部艱深難懂的音樂聆賞作品，如何透過學生對音樂的感受與體驗，配合「形式」、「架構」、「音樂要素」等音樂本體，引導學生建立正確的聆賞方法，是本活動設計背後的思維。
- ◎ 教材準備：主題與 14 段變奏的人物照片、譜例、介紹與提示線索等。例如下列變奏 I、II 之內容設計。

聆賞全曲：

步驟一：介紹變奏曲式的兩大類別並舉例。

- ◎ 說明：1. 引起動機可以以即興與創作活動中跨學科協同教學中的人物照片作為例子說明變奏曲的精神與意涵；或舉學生熟悉的變奏曲目作為導引。
2. 變奏曲的種類、變奏的發展與歷史等內容，請參閱參考資料。
3. 可以以教師提問互動討論的方式，請學生先舉例，再從學生熟悉的例子導入。

步驟二：介紹謎語變奏曲。

- ◎ 說明：1. 引起動機可以擷取電影中配樂應用的片斷播放，在電影、電視配樂上及其他演奏場合的應用之例子，請參閱教材分析。
2. 介紹謎語變奏曲的創作背景，請參閱教材分析。

步驟三：介紹謎語變奏曲主題，包含兩個對比的旋律片段，為 ABA' 三段式。

步驟四：按照順序並以循序漸進之數量 23432 進行（教師可依據各班學生不同的聆賞專注力，改變每次聆賞的變奏曲數量，如 22334、3344、4433 等）。

- ◎ 說明：將 14 段變奏分組，藉由兩個、三個或四個變奏不同風格的比較，讓學生可以比較容易對應到答案，增強聆賞的動機。

步驟五：教師將變奏 I、II 之人物照片、譜例、介紹與提示線索等資料製作成圖片、投影片或以文字檔投射在黑板上，介紹照片中的人物，並引導學生注意每段變奏重要的提示（如節奏型態、速度、樂器音色、調性、人物與音樂風格等）。

步驟六：配合學習單播放變奏 I ~ II，請學生寫下對應的順序。

◎ 說明：以每個人填寫學習單的方式進行，能使每個學生都專注聆聽，同時可瞭解每個學生的個別差異，進行學習評量並可作為改進聆賞教學引導方式的參考，先由 2 個一組慢慢增加到 3 個、4 個一組，可以增強學生的自信心，避免學生在一開始遭遇到挫折就放棄繼續聆賞。

步驟七：教師將變奏 III ~ V 之人物照片、譜例、介紹與提示線索一組一組不按順序呈現，其餘同步驟三。

步驟八：配合學習單播放變奏 III ~ V，請學生寫下對應的順序。

步驟九：依此類推，直到完成 14 段變奏的播放。

◎ 說明：建議選擇可以分段播放的版本。由於全曲長度很長，建議各段變奏只播放一次，惟教師可依學生學習興趣、聆賞能力等授課實際情況調整播放次數。也可依學生程度，提供部分變奏答案，降低學生選填答案的難度。如果有進度和學生先備能力等的其他考量，可以不播放全曲，以樂器教學或音樂知識與練習的教學講授重點作為播放片段的選擇。

舉例如下：

弦樂器音色分辨：

中提琴（變奏 VI）、大提琴（變奏 XII）。另可加上小提琴（愛的禮讚）。

速度分辨：

慢板（變奏 IX）、行板（主題、變奏 I、XII）、小行板（變奏 VI）、中板（變奏 V、XIII）、稍快板（變奏 III、VIII、X）、快板（變奏 II、XIV）、很快的快板（變奏 VI、XI）、急板（變奏 VII）。

拍號與韻律分辨：3/4、4/4、6/8 等。

節奏音型分辨：各變奏之旋律、主題譜例等。

步驟十：介紹英國音樂史與代表作曲家、代表作品。

步驟十一：介紹作曲家艾爾噶及其生平其他重要作品。

◎ 說明：1. 步驟一、二、十與十一，教師可依授課進度與內容，調整教學的步驟與順序。

2. 步驟十，重點在介紹艾爾噶在英國音樂史中的地位與前後音樂家之間的關聯（請參閱參考資料中之圖表）。由於英國音樂史中知名的代表作曲家不多，教師可以視學期教學內容規劃，適度的舉例介紹其他作曲家和其代表作品。

🎵 教材準備參考例子如下：以變奏 I、II 為例。

例 1：變奏 I “C.A.E.”

（L'istesso tempo 速度與主題一致）

行板（Andante），G Minor，4/4

主題 A：

主題 B：

艾爾噶習慣在到家的時候吹口哨讓太太知道，意思是“親愛的，我回家了”（Dar-ling, I'm home），這個變奏包含 4 個音符（三連音）的旋律結構，表示艾爾噶的口哨聲；是一種親密的口哨聲。

提示線索：

★ 行板（Andante），G Minor，4/4

★ Caroline Alice Elgar，音樂即由此三個音開始，以充滿愛意的旋律展示主題

★ 緊接著雙簧管和低音管吹奏出象徵口哨聲的三連音音型，靜靜地融入旋律中，是模仿作曲家回家時，必吹口哨讓妻子知道的習慣。

★ 音樂在一段溫暖恬靜的氛圍之後，突然在一陣急遽的鼓聲中開展，然後由法國號吹奏引向寂靜的尾聲。

例 2：變奏 II "H.D.S.-P."

快板 (Allegro)，G Minor，3/8

這個變奏是描寫艾爾噶的朋友鮑威爾在琴鍵上靈巧的彈奏音階的樣子，有諷刺意味。因為鮑威爾在彈奏鋼琴時往往用力過猛，尤其酷愛「狂暴」式地彈奏音階，神態非常滑稽。

主題 A：

主題 B：

提示線索：

- ★ 快板（Allegro），G Minor，3/8
- ★ 音樂由弦樂器帶出，木管樂器緊接著，迅速交替地以拉奏或吹奏的方式進行，產生狂奔而下一氣呵成的氣勢，模仿其朋友鮑威爾彈奏音階的神態。

★ 本段變奏以一個小小的顫音花腔號聲，引入下一段變奏。

🎵 以中等程度學生規劃，聆賞全曲主題與各段變奏之播放順序與提示線索重點，彙整如表 4-19：

表 4-19 猜謎遊戲—聆賞艾爾噶謎語變奏曲播放順序表

播放順序	提示線索 變奏	樂器	速度	拍子	音型	調性	風格
引起動機	變奏 IX		慢板	3/4		bE 大調	
1	主題		行板	4/4		G 小調	
	變奏 I		行板	4/4	三連音	G 小調	是一段充滿愛意的優美變奏，4 個音符的旋律結構，表示艾爾噶的口哨聲
	變奏 II		快板	3/8	斷奏	G 小調	音樂由弦樂器帶出，木管樂器緊接著，迅速交替地以拉奏或吹奏的方式進行，產生狂奔而下一氣呵成的氣勢，模仿其朋友鮑威爾彈奏音階的神態。
2	變奏 III	木管	稍快板	3/8		G 大調	
	變奏 IV	絃樂	很快的快板	3/4		G 小調	
3	變奏 V	弦樂	中板	12/8 (4/4)		G 小調	音樂開頭由弦樂器奏出的寬廣旋律，在低音部的主題調上徘徊，這是描繪阿諾德嚴肅的談話；而木管吹出的間奏則象徵穿插在其中的風趣旁白。
	變奏 VII	定音鼓、銅管	急板	1/1		C 大調	音樂表現出他在艾爾噶的指導下，竭力想把鋼琴彈好，卻又力不從心，急躁、手指不聽使喚的神態。

4	變奏 VI	中提琴	小行板	3/2		C 大調	
	變奏 XII	大提琴	行板	4/4		G 小調	
5	變奏 VIII	豎笛、長笛	稍快板	6/8		G 大調	優美
	變奏 XIII	豎笛	中板	3/4		G 大調	莊嚴、平靜、祥和、蕩氣迴腸、懷舊
6	變奏 X	弦樂、木管、中提琴	稍快板	3/4	顫音音型 (弦樂)	G 大調	此段變奏由三個要素組成：弦樂器的顫音音型和暗示朵拉輕微口吃的木管樂器動機，中提琴獨奏則為中間主題的延伸。
	變奏 XI	弦樂、木管、銅管	很快的快板	2/2		G 小調	音樂根據主題的中段加以擴大，作有力的烘托，變奏中低音部輕快急促的斷音描繪丹努力拍打水面向前滑的景象；同時也象徵著辛克萊彈奏風琴時無可挑剔的踏板技巧。
總結	變奏 XIV		快板	4/4		G 大調	來自於第一與第九變奏的主題相互呼應。此段變奏中再次出現妻子艾麗絲的音樂

〈猜謎遊戲〉學習單

謎語變奏曲

請於 () 內填寫音樂播放順序。

變奏 IX “Nimrod”

()

古斯特·杰格 August Johannes Jaeger (Nimrod)
慢板 (Adagio), Eb Major, 3/4, ♩=52

變奏 I “C.A.E.” ()
愛麗絲 Alice, 艾爾噶的太太。
(L'istesso tempo 速度與主題一致)
行板 (Andante), G Minor, 4/4

變奏 II “H.D.S.-P.” ()
鮑威爾 Hew David Stewart-Powell, 鋼琴家
快板 (Allegro), G Minor, 3/8

變奏 III “R.B.T.” ()
理查·巴克斯特·湯森 Richard Baxter Townshend, 業餘演員
稍快板 (Allegretto), G Major, 3/8

變奏 IV “W.M.B.” ()
威廉·米思·巴克 William Meath Baker, 是 Fenton 的建築師
很快的快板 (Allegro di molto), G Minor, 3/4

變奏 V “R.P.A.” ()
理查·阿諾德 Richard Arnold, 業餘鋼琴家。
中板 (Moderato), C Minor, 12/8 (4/4)

變奏 VII “Troyte” ()
亞瑟·特洛伊·格理菲斯 Arthur Troyte Griffith, 建築師, 畫家
急板 (Presto), C Major, 1/1

變奏 VI “Ysobel” ()
 伊莎貝爾·菲頓 Isabel Fitton，中提琴手
 小行板 (Andantino)，C Major，3/2

變奏 XII “B.G.N.” ()
 巴茲爾·內文森 Basil Nevinson，知名大提琴手
 行板 (Andante)，G minor，4/4

變奏 VIII “W.N.” ()
 威尼斯弗雷德·諾布里 Winifred Norbury
 稍快板 (Allegretto)，G Major，6/8

變奏 XIII “* * *” (Romanza) ??? ()
 中板 (Moderato)，G Major，3/4

變奏 X “Dorabella” (間奏曲 (Intermezzo)) ()
 朵拉·潘尼 Dora Penny (Dorabella)
 稍快板 (Allegretto)，G Major，3/4

變奏 XI “G.R.S.” ()
 辛克萊醫生 Dr George Sinclair，風琴師，養了一條「牛頭犬」。
 很快的快板 (Allegro di molto)，G minor，2/2

變奏 XIV “E.D.U.” (Finale) ()
 EDU，Edward Elgar 是描繪艾爾噶自己的音樂。
 快板 (Allegro)，G Major，4/4

一、學習單

我有了節奏

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

★我有了節奏變奏曲的作曲者是誰？_____

★請寫出三首作曲者一生中創作的其他重要作品？

★我有了節奏變奏曲有幾段變奏？_____

★請依據您聆賞時聽到的變奏順序，寫下您在曲中聽到的主要演奏樂器名稱？及您所聽到的樂曲速度或風格等有哪些？

😊 教師回饋

（二）歌唱與演奏活動設計：以教唱〈A Canon of Praise〉為例

歌唱暖身運動

步驟一：伸展練習——幫助學生建立良好的歌唱姿勢。

步驟二：呼吸練習——調節歌唱所需的氣息，配合歌曲做事前的練習，幫助學生掌握與保持長音的音高，並能運用腹肌的力量演唱活潑的樂句，增進吐字清晰度。

步驟三：共鳴練習——產生聚焦、有傳距力的歌聲，並解除聲道肌肉不必要的緊張。可以運用歌曲的第二段旋律（音階形式）練習，高音 Do 的共鳴位置學生較易掌握。

步驟四：發聲練習：從歌曲中選擇並設計發聲的素材，如第二段旋律的音階形式、第三段旋律中的 5 度、4 度音程、三段旋律中的和弦和聲練習等。

2、歌曲教唱與音感培養

◎ 說明：訓練學生以首調唱名聽唱旋律的能力，為即興與創作的活動做準備。聽唱的旋律從簡短的樂句到較長樂句，可以從學生正要習唱或是熟悉的歌曲中選取旋律素材。

歌曲〈A Canon of Praise〉

主題 I：

A Canon Of Praise

Natalie Sleeth

I ♩ = 96

Praise Him, O Praise Him, O Come ye peo---ple, Praise the Lord for
 ev - er. Sing Prais-es to His ho - ly name.

Detailed description: This block contains the musical notation for Theme I. It consists of two staves of music in a 6/8 time signature. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (Bb), and a tempo marking of 'I ♩ = 96'. The melody is written on a single line with lyrics underneath. The second staff continues the melody with lyrics. The lyrics are: 'Praise Him, O Praise Him, O Come ye peo---ple, Praise the Lord for ev - er. Sing Prais-es to His ho - ly name.'

【譜例 4-36：〈A Canon Of Praise〉 主題 I】

主題 II：

II ♩ = 96

To the God of Glo - ry Loud-est Praise now bring
 Source of our Sal - va - tion, Our E - ter - nal King.

Detailed description: This block contains the musical notation for Theme II. It consists of two staves of music in a 6/8 time signature. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (Bb), and a tempo marking of 'II ♩ = 96'. The melody is written on a single line with lyrics underneath. The second staff continues the melody with lyrics. The lyrics are: 'To the God of Glo - ry Loud-est Praise now bring Source of our Sal - va - tion, Our E - ter - nal King.'

【譜例 4-37：〈A Canon Of Praise〉 主題 II】

主題 III：

III ♩ = 96

Praise Him, Praise Him, Praise the Lord for - ev - er,

Praise Him, Praise Him, Come and Praise the Lord.

【譜例 4-38：〈A Canon Of Praise〉主題 III】

步驟一：旋律聽唱練習。將歌曲〈A Canon Of Praise〉按照 3 個旋律主題，分三段以旋律聽唱的方式教唱。視學生學習吸收能力之差異，可以分 2~3 節課教唱，不一定要在一堂課內完成。

步驟二：節奏聽打練習。選取歌曲〈A Canon Of Praise〉中較難的節奏型態聽打，或是藉由「視覺感應」的方式，引導學生拍打出較難的節奏型態，再分析並請學生寫出節奏線。

◎ 說明：教師可以在每堂音樂課做節奏聽打練習，訓練學生能將聽到的旋律節奏拍打出來，為即興與創作的活動做準備。可以從學生正要習唱或是已經會唱的歌曲中選取素材；當學生可以正確拍打出節奏後，教師再配合「視覺感應」（註 1）的方法，分析節奏，教導學生以高大宜的節奏念法念出節奏長短，並教導學生練習畫節奏線。

步驟三：學生每習唱一段旋律，即可以輪唱方式分部合唱。習唱兩段旋律後可以分兩部合唱，依此類推，此首曲子可以分成 2~3 部輪唱，把所有的旋律都放在一起或是兩個兩個互相變換結合，可以練習 2~3 部合唱。

步驟四：待學生熟悉旋律，再教唱歌詞，可以請學生先按照節奏熟念歌詞再套上旋律，提醒

學生注意一字 2 音或多音的地方、延長音的母音與子音關係、咬字清晰的子音等。

步驟五：教師提醒學生注意三段主題旋律不同的節奏型態與風格，並引導學生演唱。以簡短、拍點清晰的方式引導學生演唱第一個旋律主題，以拉長、畫圓的方式引導學生演唱第二個旋律主題，以手勢提示音高及共鳴空間引導學生演唱第三個旋律主題前半等。

步驟六：習唱歌曲中除了三段主題旋律外的卡農部分與最後的尾聲。

◎ 說明：可以視學生程度、合唱能力、演唱音域等因素省略此步驟。

（三）即興與創作活動設計

1、節奏變奏之練習與創作

步驟一：以「視覺感應」的方式練習節奏的組合並說明節奏的各種型態。

步驟二：以節奏線說明節奏的長度；配合音符表說明高大宜的節奏念法。

步驟三：運用「節奏沙拉吧」，說明節奏的各種基本類型與節奏變奏手法。

步驟四：請同學分小組組合節奏菜單並練習。

2、曲調變奏之練習與創作

步驟一：以 C 大調 I-IV-V-I 級和弦的銜接為例介紹和弦的組成與和弦代號。

步驟二：請同學找出 F 大調 I、IV、V 級的和弦音。

步驟三：請同學找出歌曲〈A Canon Of Praise〉三段旋律中每一個小節的主要和弦音。

步驟四：把歌曲三段旋律放在一起，分析並說明〈A Canon Of Praise〉旋律的產生方式——加音，變音，和聲外音的運用（經過音 pt. 與鄰音助音）等。

步驟五：說明動機、樂句、樂段與基本曲式（AA'、AB、ABA）。

步驟六：以照片介紹變奏曲的精神：人物外表的改變，如：服飾，而內在的改變，如：心情。換成音樂的說法，外表是量方面的改變，如：音高、節奏、速度、力度、音量、和聲等；內在則是質的改變，如：音色、表情、詮釋、表現。

步驟七：舉例介紹變奏的手法，如：頑固低音的變奏——帕海貝爾的卡農、節奏的變奏、曲調（與大小調）的變奏——莫札特的小星星變奏曲、和聲的變奏——布拉姆斯的海

頓主題變奏曲、音色的變奏——舒伯特的鱒魚鋼琴五重奏等。

◎ 說明：作為例子的曲目可以從變奏曲目中挑選學生較熟悉的曲目，且變奏手法清楚呈現的例子，不一定要以謎語變奏曲中的變奏舉例，例如貝多芬的狄亞貝里變奏曲就是各種變奏手法創作的佳作之一。

步驟七：藉由平行調的說明，引導學生辨識大三和弦與小三和弦；並可藉由簡單的童謠（如兩隻老虎，小蜜蜂等歌曲），交互演唱比較，讓學生分辨大調、小調風格的不同。

步驟八：和弦的連結教學。設計學習單，以設計好低聲部八小節的大三和弦級數進行的學習單，讓學生練習填寫級數的根音後，完成建立三和弦，再以和弦音來完成上聲部之基本曲調。

步驟九：請學生在 I-IV-V-I 級和弦的架構下，創作 8 小節主題動機並試著做節奏與曲調上的變奏。

3、跨學科協同教學活動：主題與變奏之練習與創作

步驟一：拍攝家人或朋友一系列有各種樣態的照片。

步驟二：配合電腦創作軟體教學或運用上述曲調變奏之教學方式創作。

步驟三：為系列照片創作一個簡單的音樂主題，可以自行創作或尋找軟體音樂素材拼貼創作。

◎ 說明：拍攝照片或相關軟體操作學習與實作，可以於「藝術生活」（或資訊、生活科技等）課程中進行；音樂創作完成後也可以於藝術生活課程中，利用相關軟體，將照片播放與音樂結合。

◎ 例 1. 照片除了可以作為不同風格變奏的說明（變奏 V 可以代表變奏後主題較難聽辨的變奏說明——雖然看不到主題，與主題的關連，卻可以讓人聯想到主題。）

圖 4-23~31：運用人物主題照片舉例

(四) 排列一系列的相片，創作約 30 秒的主題與約各 30 秒到一分鐘的兩段變奏。

音樂主題：兩個寶貝

♪ 主題為 AB 二段式，主題 I 為哥哥，主題 II 為妹妹。

♪ 變奏為兄妹的互動，其中僅有個人的照片部份，是藉此說明作曲家創作時，有的變奏段落可能只會選取主題 A 或 B 去變奏。

主題 A

圖 4-32~40：運用人物主題照片舉例—主題 A

主題 B

圖 4-41~48：運用人物主題照片舉例—主題 B

步驟四：音樂創作完成後，利用 PPT 或影像編輯軟體，將音樂與照片影像結合呈現。

步驟五：作品成果播放分享。

◎ 說明：於音樂課程中創作音樂，結合藝術生活、資訊或生活科技課程，練習將影像與音樂結合，可以藉由小組討論或師生互動討論，將音樂與影像結合如何可以使影像更生動，透過運用各種不同的創作方法與風格的呈現，引導學生體驗。

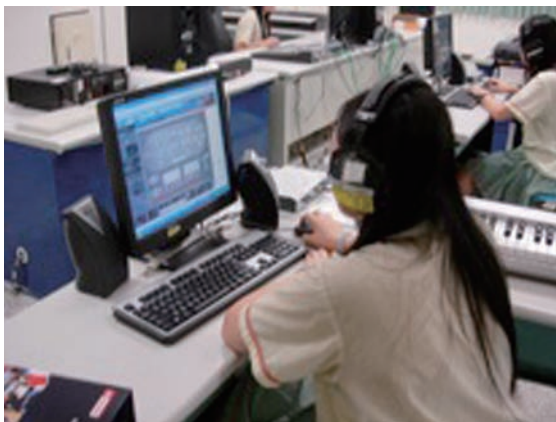

圖 4-57：運用軟體創作音樂

即興與創作、運用軟體創作教學之教學資源與教學法，請參閱音樂學科中心 96 學年度第一學期音樂科教師研習教材與 97 年度教學資源研發推廣小組研發成果手冊；或上國立三重高中音樂學科中心網站研習教材與教學檔案瀏覽。

四、學習評量

（一）評量重點

依據《普通高級中學必修科目音樂課程綱要》（2008）實施方法規定，學生學習評量應兼顧認知、情意與技能三領域之學習需求。本教學活動之評量方式從三方面進行評量：口頭評量、觀察評量與實作評量，從當中瞭解學生參與學習與實際學習之狀況。評量類型包括形成性評量與總結性評量。評量結果並做為教師教學改進的參考依據與實施個別輔導教學或調整班級學習進度等之參考。

1. 形成性評量

本教學設計依教學活動，製作「學習單」配合教學活動之實施，引導學生進行學習。因此，學習單可做為記錄學生學習過程之依據，提供教師評量學生之學習狀況，瞭解學生之學習進度，並適時調整教學活動進度。

歌唱與演奏、節奏感與音感的養成，需要長時間的練習，教師在過程中，可以透過抽點（個別）、小組等方式評量，觀察多數同學的表現，注意少數同學的個別問題，依據學生與班級個別差異，適時調整與設計教學內容與進度。

2. 總結性評量

審美與欣賞結合學期中的所有欣賞曲目，設計聆賞評量試題於期中或期末進行評量的結果，歌唱與樂器以個別或小組展演呈現的練習成果、學生創作教學活動中的各項成果展演或創作的作品等，均可作為此學習單元之整體評量。

（二）評量方式

評量方式分為口頭評量、觀察評量、實作評量三個部分。

1. 口頭評量：針對小組報告、學生於小組分享時的反應與表現、學生個人回答問題等時的表現進行評量，著重於學生是否能即時回應與明確表達課程所設定的目標與內容。
2. 觀察評量重視學生課堂上參與活動的積極程度與主動性，如是否主動發問、回答問題、課堂上課態度、與同學討論時的互動情形、完成指定任務或學習單的用心程度、

歌唱與演奏練習時的態度與個別進度等。

3. 實作評量則針對學生完成的作業，如學習單、創作等的表現，歌唱與樂器演奏的練習與成果展演等進行評量。

圖 4-58~59：觀察評量重視學生課堂上參與活動的積極程度與主動性

參考資料

（一）變奏曲的種類

變奏曲是曲式中樣式較多的一種。就是以一固定材料為基礎，將之以不同的風貌呈現的樂曲，有嚴格和自由各不同的處理。藉由創作變奏曲，作曲家可以磨練創作的技巧，並得以藉此將腦海中豐富靈活的創意展現。

變奏曲一般分成兩大類：1、「主題與變奏變奏曲」——主題旋律在高音部的，由眾多的樂段所組成。2、「頑固低音變奏曲」——以一固定的低音旋律或一低音和聲組為基礎的，是一種不見明顯斷落分野的變奏曲。

第一類為「主題與變奏變奏曲」(Theme and Variation 簡稱 Variation)，完全以主題旋律為主角變奏之。主題旋律在樂曲一開始時，就會被清楚的呈現出來，其長度沒有限定，可以是一個樂句、二段體、或者是三段體的樂段，後續的音樂就以主題旋律為基礎，變化其曲調、和聲、節奏、調性、結構等，有的甚至變奏到主題旋律無法被辨識的地步。由於每一次變化就形成一個獨立的樂段，因此各樂段彼此區隔明顯。「主題與變奏變奏曲」的變化極其豐富，可以協助作曲家將想像力發揮到極致。

主題與變奏變奏曲（Theme and Variation 簡稱 Variation）

♪主題特色：

1. 旋律曲調簡明易記，結構堅實，多為大調。
2. 不華麗，以容許各種變化。
3. 形式多為一段式、二段式（AB）、三段式（ABA）等歌謠曲式。
4. 可自創亦可引用民歌旋律或他人的主題，惟尊重原創，引用時須徵得原創者同意並註明主題的來源。
5. 通常為 16 小節（2 個 8 小節的樂曲或樂段構成）。
6. 多半採用主音音樂的寫法。因為主音音樂曲式清晰、和聲明確、節奏處理也亦具特色。
7. 主題的速度常是中速或慢速。

♪變奏特色：裝飾、變化、擴展主題。

在不改變主題精髓的原則下，把同一主題以不同的方式多次呈現。開始裝飾、修改，之後漸漸脫離原形，如：改變和聲、節奏、拍子、調性、轉移旋律位置、使用對位、卡農等手法處理。

♪變奏原則：不管如何變奏，其中一定得保留主題中的一些素材，作為之間的聯繫，變奏數目多寡並無限制，全依作者喜好。

♪基本曲式：A（主題）-A1-A2-A3-A4...

♪變奏的方法：

1. 裝飾主題：保持原有的旋律實質不變，加入裝飾音符與和聲，調性除作大（小）調的變換以外，仍保持同一的調。
2. 多聲部變奏：保存基本和聲的主題旋律，但其他聲部則可以變化節奏、和聲等，或原有旋律主題消失，但保留原來和聲大略的結構（如小節的數目、樂節與分句的結構和結尾被保存等）。例：布拉姆斯〈舒曼主題變奏曲〉。
3. 主題擴張：自由變奏。主題略現於其旋律、節奏或和聲上，其他全部變形或消失，且其長度可增減之，加插導奏、插曲、尾聲亦可，成為自由變奏，已不依小節數進行。

第二類為「頑固低音變奏曲」，則有兩種變奏的基礎：1、一固定的低音和聲組。2、一固定的低音旋律線。作曲家創作「頑固低音變奏曲」時，是在持續反覆的低音基礎上，加入旋律、節奏、組織等音樂材料的變化，這種低音組的持續反覆的現象，就是「頑固」一詞的由來。由於「頑固低音變奏曲」持續反覆固定的低音基礎，因此，各樂段的音樂緊密相連，彼此間沒有間隔。「頑固低音變奏曲」要比「主題與變奏變奏曲」罕見許多，加入材料的豐富與否，成為這類變奏曲的趣味所在。「頑固低音變奏曲」的曲式主要被應用在巴洛克時期的夏康舞曲（chaconne）、帕夏卡格利亞舞曲（passacaglia）中。

「頑固低音變奏曲」——夏康舞曲（chaconne）、帕夏卡格利亞舞曲（passacaglia）

♪ 夏康舞曲（chaconne），16世紀西班牙三拍子舞曲，有時亦見於聲樂曲。

1. 常以一個8小節長度的頑固低音為基礎，作一連串的變奏，旋律常固定在低音部。
2. 在小節中的第二拍上，常為重拍出現之處。
3. 一種根據一系列的和聲進行而來的變奏。

♪ 帕夏卡格利亞舞曲（passacaglia），只用於器樂中。

旋律音型雖然多在低音部。但亦可移至其他聲部出現。

例：巴赫《C小調帕夏卡格利亞管風琴曲》

布拉姆斯《E小調交響曲最後樂章》

在吳祖強編著的《曲式與作品分析》一書中，變奏曲式的分類如下：

嚴格變奏包括「固定低音」變奏、「固定曲調」變奏、「裝飾變奏」三種類型。

變奏手法在「固定低音」變奏曲中的應用，體現在低音之外的其他聲部中；在「固定曲調」變奏曲中變奏手法的應用，則體現在「伴奏」聲部中。「固定低音」和「固定曲調」有時也和其他聲部掉換位置。

「裝飾變奏」由於應用的較為廣泛，被認為是嚴格變奏曲的主要形式。它的進一步發展形成了「自由變奏曲」，「自由變奏曲」的特點首先在於變奏形象的對比變化上，因此又被稱為「性格變奏曲」。但這並不意味著嚴格變奏曲中不存在改變音樂性格的情況。

(二) 變奏的發展與歷史

最簡單的變奏形式是修改一個樂句重複再現，如蕭邦夜曲 No.15, Op.55, No1。

The image displays two staves of musical notation for Chopin's Nocturne No. 15, Op. 55, No. 1. The top staff shows the original theme in 4/4 time, F major, with a simple melody in the right hand and a bass line in the left hand. The bottom staff, labeled '[Variation]', shows a variation in 3/4 time, F major, with a more complex melody in the right hand featuring triplets and a bass line in the left hand.

譜例 4-39：蕭邦夜曲 No.15, Op.55, No1 主題與變奏舉例

擴充旋律的變奏起始於十五世紀文藝復興前期的經文歌，作曲家將在十三、十四世紀原來放置在低音部——眾人熟悉的素歌旋律，改為放置在最上面的聲部上，在這樣的例子裡，素歌有了全新的詮釋，不再隱身在低音部的曲調，也不再受到固定聲部的限制，而使得作曲家的創意可以更開闊。然而在英國作曲家登斯特包（Dunstable, 1390~1453 年）的經文歌（Motet）《Veni, Creator Spiritus》（Musical Britannica, VIII, No32）裡，素歌的旋律（即 *Veni, creator spiritus*）仍維持它原來的形式，以長音演唱，作曲家則在高音聲部加上旋律的變化。

伴奏的變奏可以追溯到十六世紀的西班牙和法國的魯特琴伴奏的歌曲，兩個伴奏的部份，一個簡單，一個華麗，歌唱的部分則完全與伴奏一樣。

到了十八、十九世紀，變化伴奏的方式成為希臘歌曲的作曲家常用的形式，例如莫札特喜歌劇《後宮的誘逃》（*Die Entführung*, 1782 年）中 Osmin 演唱的第一首歌。

對位法的變奏則起源於 15、16 的「定旋律」（*cantus firmus*）。在經文歌（*motet*）裡，同一首素歌被採用作為各曲的基礎，這首特定的素歌稱為「定旋律」（*cantus firmus*），常被置於內聲部；而在彌撒曲（*mass*）裡，相同的「定旋律」（*cantus firmus*）則是維繫數個章節

的基礎。在這樣的曲子裡，「定旋律」(cantus firmus)的節奏可能被改變，但是旋律的曲調則維持不變；當其他聲部的題材以對位形式不斷地改變的時候，旋律的題材常常多仍取材自「定旋律」(cantus firmus)。

在重複低音上變化旋律的變奏，則來自於十七世紀初期佛羅倫斯(Florentine)作曲家所創作的希臘悲劇中的抒情獨唱，例如蒙特威爾第(Monteverdi, 1567-1643年)創作的奧菲歐(Orfeo, 1607)序曲。在這個時候，低音並沒有對稱的結構，只是簡單的被運用來作為一系列連續性詩文的旋律基礎。

在對稱的低音上創作旋律變奏稱為「頑固低音變奏」，這樣的創作手法在十七世紀非常受歡迎，一直到現在仍是常見的作曲手法，這種方式的變奏起源可以追溯到受歡迎的舞曲音樂，在器樂和聲樂作品中都可以找到例子，是巴洛克時期的夏康舞曲(chaconne)、帕夏卡格利亞舞曲(passacaglia)，雖然在這些曲子裡，固定的主題並不一定被限制在低音聲部。

嘗試在一個主題上創作一系列的樂器變奏則最早出現在十六世紀初期的西班牙魯特琴(lute)音樂。而在十六世紀晚期與17th世紀初期，英國作曲家也為維金納琴(virginals)寫作類似的曲子。當時的主題旋律很多來自受歡迎的歌曲，而自那個時候起，「主題與變奏」就成為一種標準的作曲形式。作曲家除了使用受歡迎的歌曲旋律作為主題，亦喜歡借用其他作曲家創作的旋律作為主題，例如：貝多芬(Beethoven)的狄亞貝里變奏曲(Variations on a theme of Diabelli)、布拉姆斯(Brahms)的韓德爾主題變奏曲(Variations on a theme of Handel)、布列頓(Britten)的法蘭克主題變奏曲(Variations on a theme of Frank Bridge)等。當然也有作曲家以自己創作的主题寫作變奏曲，例如：孟德爾頌(Mendelssohn)的變奏曲(Variations serieuses)、艾爾噶(Elgar)的謎語變奏曲(Enigma Variations)等。

自從變奏曲的元素被精心製作後，無可避免的獨奏樂器(或室內樂和管弦樂)的精湛技藝也被要求跟著提高，創作演奏技藝精湛的變奏曲無可避免的成為許多作曲家創作的理由。貝多芬以各種難以捉摸的新方法包裝一個主題的嘗試並沒有停止，孟德爾頌創作他的變奏曲來對抗十九世紀初期作曲家創作的很多無意義的作品。其後的作曲家如布拉姆斯、艾爾噶，已經脫離的追求華麗的目的：在艾爾噶的謎語變奏曲創作的動機背後，隱藏著獨特而有趣的創作心理，他不再只是一個原始主題的變奏曲，他也是一系列他朋友圖像的音樂創作。

變奏的基本手法如下：旋律的變奏、形式或結構的變奏、節奏的變奏、音色的變奏(如大、小調、配器)、和聲的變奏等。這些手法中的任何一個或全部可能被組合應用在一個變奏中，然而變奏的藝術遠比這些基本型式複雜，從主題來的靈感或是從主題獲得的創作意念，有時與變奏之間僅有淺淺的關連，這樣的連結有時無法從樂曲的表面上探知，因為

它可能來自於作曲者的想像與創意。

變奏曲也會與其餘曲式結合。在 17 世紀創作的變奏曲組曲，以相同主題連結一連串舞曲樂章，其實就是以一個基本主題發展的變奏曲形式。從 18 世紀晚期，變奏曲常常在一首奏鳴曲、交響曲或是其餘類似的作品中，自成一個完整的樂章。如舒曼（Schumann）的鋼琴協奏曲（piano concerto），第一樂章即是結合奏鳴曲式與變奏曲。史特勞斯（Strauss）在他的交響詩唐吉柯德（Don Quixote）中，以主題與變奏這樣的曲式介紹他的英雄，每一段變奏描繪一段他生命中的事件。

普遍來說，變奏在所有交響樂的創作上是一個不可或缺的元素，一個或多個主題的發展，在於作曲家對題材所具備的可能性與變奏形式本身的了解有多少。

（三）英國的音樂史

英國由於位於歐洲大陸之外，在音樂的發展上表現島國的孤立特質，進程遠比歐洲主流音樂緩慢，文藝復興時期（1450-1600）的英國音樂史上，有幾位重要人物如拜德爾、杜飛、泰利斯等，主要作品都是一些經文歌、宗教歌曲或聲樂作品。文藝復興時期後當歐洲音樂蓬勃發展，作曲家如雨後春筍一個接一個佔據音樂史的版面時，英國僅蒲塞爾（Henry Purcell, 1659-1695）在音樂上的成就可以登上檯面，他的出現使英國的音樂達到第一個高峰。

蒲塞爾留下了各種形式的作品，包括教會音樂、室內樂、合唱曲和英國音樂史上最早的歌劇等，可惜的是卻後繼無人，蒲塞爾之後的英國音樂，仍依賴著歐洲大陸的輸入：如巴洛克時期（1600-1750）的韓德爾（George Friedrich Handel, 1685- 1759, 德）和浪漫樂派（1825-1900）的孟德爾頌（Felix Mendelssohn, 1809-1849, 德），他們兩位在英國樂壇備受推崇的程度更甚於在自己的祖國。

到了十九世紀國民樂派時期（1804~），歐洲各國陸續出現具代表性的作曲家，鄰近歐洲大陸的俄國也有亮眼表現的時候，英國本土出現許多學院派的作曲家，音樂也逐漸復興，其時較有知名度的作曲家即是佛漢·威廉士（Ralph Vaughan Williams, 1872-1958），但他的音樂卻仍不足以與歐洲豐富的音樂成就並列。

一直到二十世紀，進入現代樂派（1910~），才終於打破英國音樂數百年來的沉寂，艾爾噶（Edward Elgar, 1857-1934）登場，成為繼蒲塞爾之後第一位享譽國際樂壇的英國作曲家，對當時的英國作曲家有深遠的影響。艾爾噶的作品雖然也受到當時歐洲新古典與浪漫風格的影響，但其中蘊含著來自英國民間樸實優雅的旋律與和聲，作品中具有強烈的英國風味，因此英國人引以為傲的譽為「英國貝多芬」。

英國現代音樂從 1880 年到 1966 年可分為三個時期：第一時期代表人物是艾爾噶（Edward Elgar 1857~1934）他的作品帶有豐富的英國本土情感，曲風抒情。第二時期是國民樂派時期，代表作曲家有戴流士（Deilus 1862~1934）、佛漢·威廉士、霍爾斯特等，著名的樂曲如佛漢威廉士的〈綠袖子幻想曲〉、霍爾斯特的〈行星組曲〉等。第三時期有代表新古典主義的威廉·華爾頓，他的作品數量不多，但已足夠為他在英國音樂界建立穩固的地位，他在英國史上居承先啟後的角色，前有艾爾噶，後有布列頓。威廉·華爾頓後最出眾的音樂家是班傑明·布瑞頓（Benjamin Britten 1913 ~ 1976），布瑞頓的歌劇被認為是繼普賽爾之後唯一具國際聲望的，他的其他重要作品有《為青少年的管絃樂入門》、〈簡易交響曲〉等等。

表 4-20 英國音樂史代表作曲家圖表

世紀	派	代表作曲家	
14 世紀	文藝復興 (1450-1600)		
15 世紀		杜飛〈1400~1474〉	
16 世紀		拜德爾〈1543~1623〉 吉本斯〈1585~1625〉 泰利斯〈1585~1625〉	
17 世紀	巴洛克時期 (1600-1750)	蒲塞爾〈1658~1695〉	韓德爾 〈1685~1759, 德〉
18 世紀			
19 世紀	古典時期 (1750-1825) 浪漫時期 (1825-1900)	孟德爾頌 (1809-1849, 德)	
	國民樂派 (1804~) 現代樂派 (1910~)	艾爾噶〈1857~1934〉 戴流士〈1862~1934〉	佛漢·威廉士 〈1872~1958〉 霍爾斯特 〈1874~1934〉
20 世紀		威廉·華爾頓 (1902—1983 年) 新古典主義	班傑明·布列頓 〈1913~1976〉

(四)〈謎語變奏曲〉作曲家

艾德華·艾爾噶 Edward Elgar (1857-1934)

艾爾噶，1857年6月2日出生於英國布羅德希思（Broadheath）村莊，距離渥斯特小鎮大約3英哩的一個農莊，他於兩歲的時候搬到渥斯特（Worcester），但是還是經常回到農莊去看看；1835年渥斯特議會買下了這個農莊，現在是艾爾噶博物館。艾爾噶有七個兄弟姐妹，他排行老四。艾爾噶的父親是一位調音師，在渥斯特開設

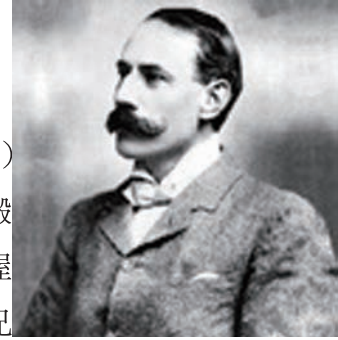

圖 4-60 艾爾噶

了一家樂器行，並擔任聖喬治（St George）教堂的風琴師，艾爾噶耳濡目染，且因為在可以玩弄各式各樣的樂器的環境中成長，自从小就培養了對音樂的愛好；而艾爾噶的母親飽讀經書，滿腹經綸，為艾爾噶奠定良好的文學基礎。

艾爾噶除了受到家庭中音樂的薰陶外，從小並未接觸正規的音樂教育，他自己學習父親店裡的各種樂器，並經常在溫暖的夏天，帶著手寫譜到鄉下去研究，他曾說過：「天空中有音樂，音樂在我們四周，這個世界充滿著音樂，你能輕易得到你想要多少就能有多少的音樂。」在資訊還沒有這樣發達的年代，想要聽音樂是一種奢華的享受，艾爾噶的音樂是隨時在他的腦海裡盤旋縈繞的，對音樂的喜好由此可證。然而因為父母覺得職業音樂家收入不穩定，生活無保障，因此一度建議青少年時期的他到律師事務所擔任學徒，但艾爾噶鍾情於音樂，遂於一年後離開事務所，並開始他在音樂方面的學習。

艾爾噶憑著自修學習音樂，他曾說過：「我所看到；學習到和音樂相關的一切，都是由我父親所建立起來的，我盡可能在父親店裡閱讀一切、玩弄一切和聆聽一切。」艾爾噶離開事務所後，便在住家附近的幾個學校教授鋼琴和小提琴，也擔任當地士紳兒女的家教，經常於閒暇時參加各種音樂會，並在渥斯特愛樂交響樂團中擔任小提琴手。

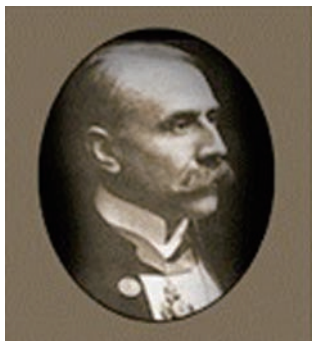

圖 4-61 艾爾噶

圖 4-62 艾爾噶太太卡洛琳·愛麗絲·羅伯特

艾爾噶於 1889 年 5 月與卡洛琳·羅伯特結婚，她的愛是艾爾噶創作傑出音樂的靈感泉源，她於 1920 年逝世後，艾爾噶就再也沒也創作出任何令人矚目的作品了。

卡洛琳於 1888 年夏天，在結婚前寫給艾爾噶一首詩〈愛的優雅〉，艾爾噶為此詩譜上曲，曲名為「愛的禮讚」(Love's greeting)，回贈給她，其後艾爾噶並將之編成三種演奏版本：鋼琴獨奏、小提琴和鋼琴以及管弦樂曲，出版商並以法文重新更名為《Salut d'amour》，優美的曲調深受大眾喜愛。

艾爾噶一直到 32 歲都還是個默默無聞的音樂家，直到 1898 年的〈謎語變奏曲〉，才真正的奠定了他的地位，在這首作品裡，他以管弦樂為朋友們描繪了 13 首不同的畫像，艾爾噶還表示還有一段「聽不見的旋律」，隱藏在更大的謎題背後，這首作品，生動的展現了艾爾噶的想像力，也留給世人好奇與想像的空間。

後來，艾爾噶又推出了「吉隆修士之夢」、「法斯塔夫」等作品。其中，四首「威風凜凜進行曲」，更讓英國樂迷為之瘋狂，艾爾噶在自傳裡寫著：我永遠也忘不了 D 大調的第一號作品演奏結束時的光景——席上觀眾興奮得站起來喧鬧，我見狀不得不再演奏一次，反應的熱烈不下於前一次，事實上他們是不準備讓我將節目繼續下去……為了維持秩序起見，我只好第三度演奏。」過後不久，英王愛德華七世提議，不妨把曲調配上歌詞，「希望與榮耀之國」於焉誕生。

圖 4-63 艾爾噶與他的朋友

艾爾噶將英國當地的民謠及音樂素材，轉化為自身的作曲材料，同時加入了本身對音樂的私密對話，將自身濃郁的情感，透過這些材料融入到樂曲當中，形成了一股濃的化不開的深沈意念，其樂曲的情感層面對應著土地與歌、大海與幻想、草原與春風，處處彰顯其在作曲上的創造才能。

但是在 1919 年之後，艾爾噶的創作生涯嘎然而止，雖然在往後的 15 年間，仍然斷斷續續寫了幾件作品，但為人演出的機會甚少。第一次世界大戰帶來的震撼，以及 1920 年，他

最摯愛的妻子（也是他最忠實的聽眾）過世之後，令他終身難以癒合。艾爾噶的音樂，也和當時所流行的「現代主義」格格不入，愛樂大眾對他的作品抱持著冷漠的態度，他 70 歲時在愛皇后，聽舉行音樂會，席上的觀眾僅半滿而已。

他的晚景淒涼孤單，拒絕接觸任何音樂、口口聲聲說他討厭音樂，鎮日在跑馬場上虛擲光陰、或獨自駕車出遊、或養狗自娛……度過了其餘生。然而，他的音樂在多年後，重新被世人所想起，而當樂音響起時，每個人都會憶起，那個屬於英國的舊日榮光。

🎵 作品：他一生中創作的傑出作品，包括「愛的禮讚」(Love's greeting, 1889 年)、「富爾羅沙序曲」(1901 年)、「黑武士」(1890)、「謎語變奏曲」(1898 年)、清唱劇「杰隆帝斯之夢 OP.38」(The Dream of Gerontius, 1899 年)、4 首「威風凜凜進行曲」(1901 年)、「法爾斯塔夫」(Falstaff)、「第一號交響曲」(1908 年)、「小提琴協奏曲」(1910 年)、「弦樂曲前奏與快板 OP.47」(1918 年)、「大提琴協奏曲 OP.85」(1919 年) …等。

圖 4-64 ~ 4-65 艾爾噶

（五）英國音樂史上其他重要的作曲家與代表作品

圖 4-66 蒲塞爾

1. 蒲塞爾 Purcell Henry (1658~1695)

英國作曲家亨利·普賽爾的父親是英王查理二世的御前樂師，兩個兒子：亨利與丹尼爾也是在皇家服務。亨利的音樂之路算是非常順暢，十五歲時他還只是「管風琴調音師」，十八歲（1677 年）時就升到「皇家小提琴作曲家」的位置，二十歲（1679 年）時擔任西敏寺的管風琴師。1682 年起任皇家聖堂管風琴師，1683 年起被任命為國王樂器保管員。

普賽爾也是應工作需要而創作，他的作品非常多元性，從供皇家消遣用的弦樂組曲到舞曲、室內樂曲，到供國事場合所需的頌歌、禮儀音樂，以及供宗教活動所用的宗教音樂，甚至是歌劇作品他都有生產。普賽爾流傳後世的作品以戲劇作品為主，這些作品技巧成熟，普賽爾能夠自在的運用英文這個語言，讓樂曲能緊扣英文的語調，這也是他的戲劇作品的一大特點。

🎵 作品：〈慶典頌讚〉 Celebrate This Festiva、〈狄朵與阿尼亞斯〉 Dido and Aeneas

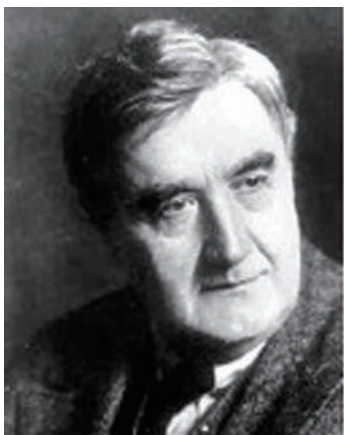

圖 4-67 佛漢威廉士

2. 佛漢·威廉士 Ralph Vaughan Williams (1872~1958)

佛漢·威廉士是二十世紀前半期英國相當重要的而傑出的民族主義作曲家。他的創作一方面繼承了歐洲大陸的音樂傳統，一方面吸取了英國歷史上如都鐸王朝時期的音樂成果，並把它們同英國民歌結合起來，從而形成了現代英國的鮮明的民族風格。正是以他為代表的一代英國作曲家，使沉默了約兩百年之久的英國音樂，擺脫了對德國音樂的依賴，再次獲得世界聲譽。

🎵 作品：〈綠袖子幻想曲〉(Fantasia on 'Greensleeves')、〈雲雀飛翔〉(The Lark Ascending)、9 首交響曲：《海洋交響曲》(No.1, 1910)、《倫敦交響曲》(No.2, 1914)、〈田園交響曲〉(No.3, 1921, 描繪了“田園”所引起的靜謐、沉思的意境。)、〈第五交響曲〉(No.5)、e 小調〈第六交響曲〉(No.6, 1947, 刻劃了第二次世界大戰所引起的心理反映，充滿悲觀、孤寂)〈南極交響曲〉(No.7, 1953, 有合唱部分，根據電影《南極的斯科特》的配樂改編而成，讚頌了斯科特隊長同大自然搏鬥的精神，帶有遺世獨立的意味)、〈第八交響曲〉(No.8 熱情奔放)、〈第九交響曲〉(No.9, 回歸〈朝聖之旅〉(The Pilgrim's Progress) 的冥想世界)、三首《諾福克狂想曲》、根據英國作曲家 T. 泰利斯的曲調所寫的絃樂曲《托馬斯·泰利斯主題幻想曲》(Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, 1910)、根據 W. 布萊克的插圖寫成的假面劇舞蹈音樂《喬布》(1930)、歌劇《牲口販休》(1911 ~ 1914)、道德劇《天路歷程》(1951)、聲樂套曲〈在文洛克的邊緣地帶〉(1909, A. E. 豪斯曼作詞) 以及 W. 惠特曼作詞的管絃樂聲樂曲〈走向未知的境地〉(1906) 和康塔塔〈給我們和平〉(1936) 等。

圖 4-68 霍爾斯特

3. 霍爾斯特 Holst Gustav (1874~1934)

霍爾斯特的祖先來自瑞典，因此他有個不像一般英國人的名字古斯塔夫。他父親是音樂老師，母親是鋼琴家，而他小時在教會擔任管風琴師，同時也指揮合唱團，之後進入皇家音樂院進一步深研作曲的學問。在皇家音樂院中他師從史丹佛 (Stanford)，與同為史丹佛學生的佛漢·威廉士 (Vaughn Williams) 結為終生好友。

霍爾斯特同時也鑽研管風琴彈奏、鋼琴和伸縮號，畢業後靠著在樂團中擔任伸縮號手為業。從三十歲開始，霍爾斯特成為英國境內著名的作曲教師，他一方面在聖保祿女子學校教授音樂，一方面也在莫利學院擔任指揮。同時他也在皇家音樂院中擔任講師。1923 年霍爾斯特因為意外跌倒，隨後身體狀況就不如以前。不過他的作品聲名稍有進展，這一年他應邀前往美國指揮自己的作品演出。霍爾斯特的女兒伊摩根 (Imogen) 是當代英國重要的音樂學者，對於父親身後的聲名有相當關鍵性的影響。霍爾斯特一生都不愛接觸群眾，大眾對於自己的評價不高他並不以為意。他晚年自覺已經失去對人與音樂的熱愛，但他還是創作不輟。

🎵 作品：霍爾斯特畢生作品中，最常為後世演奏、而且成為世界性經典曲目的作品只有他於 1916 年完成的「行星組曲 The Planets」，這是他以對印度宗教的鑽研加上幻想寫成的浪漫之作。除此之外，他以濟慈 (Keats) 的詩所寫的「合唱交響曲 Choral Symphony」、雙小提琴協奏曲、以哈代 (Thomas Hardy) 小說「赫嘉艾登 Jaggar Egdon」所寫成的交響詩都是值得一聽的代表作。

圖 4-69 威廉·華爾頓

4. 威廉·華爾頓 William Walton (1902—1983)

威廉·華爾頓在英國作曲家中，創作具有「新古典主義」精神，和同樣活躍的英國音樂家佛漢·威廉士的民歌風情南轅北轍，華爾頓的作品不僅有浪漫樂派的喧嘩音效，也有廿世紀激進昂揚的風味，另外，尚帶有一種文質彬彬的士紳風度。

🎵 作品：華爾頓早期作品如〈門面〉 (Façade, 又譯〈虛有其表〉, 1922)、為英國女作家 Edith Sitwell 西特韋爾的詩歌作朗誦配樂 (後改編成兩首管弦樂組曲) 以及管弦樂序曲〈朴次茅斯角〉 (1925) 等，受到音樂界好評。從二〇年代末創作〈中提琴協奏曲〉開始，風格日趨成熟，長於抒情、幽默，技巧熟練。特別

是三〇年代的幾部作品，如清唱劇《伯沙撒王的宴會》（1931，歌詞內容選自《聖經》）、〈第一交響曲〉（1935）、〈小提琴協奏曲〉（1939）等，進一步確立了他作為英國重要作曲家的地位。華爾頓在 1934 年首度為電影編寫配樂。1936 年，他為莎士比亞劇電影《如願》（As You Like It）配樂，第二次世界大戰期間，華爾頓並到電影處工作，為根據莎士比亞原著改編的《亨利五世》（1944）、《哈姆雷特》（1947）、《查理三世》（1947）等電影配樂，並成功的在這些配樂中發揮了他戲劇性、抒情兼具的音樂風格，成為一位傑出的影片配樂家。

第二次世界大戰結束，四〇年代以後，他的創作數量不多，重要作品有歌劇《熊》（The Bear）、〈亨德密特主題變奏曲〉（Hindemith Variation）、〈布列頓即興曲的即興樂〉（Britten Improvisations）、〈特洛伊羅斯與克瑞西達〉（1954）、〈大提琴協奏曲〉（1956）、〈第二交響曲〉（1960）等，這些作品和他早期前衛的作品相較，氣質都是相當傳統而保守的。

5. 班傑明·布列頓 Benjamin Britten (1913-1976)

圖 4-70 班傑明·布列頓

布瑞頓是一位作曲家、指揮家及鋼琴家，他曾經向布瑞基及艾爾蘭拜師學藝，他的第一齣歌劇《Paul Bunyan》是失敗之作，不過之後的作品《Peter Grimes》（1945 年），卻決定了英國歌劇未來的方向。許多英國歌劇往往圍繞在令人無法接受及容忍的主題，尤其是同性戀之間的關係。

布瑞頓並特別偏愛將藝術家寫入歌劇角色中，如他的同伴 Peter Pears，已成為他的註冊商標，透過 Pears，布瑞頓為男高音發展出一種特殊的風格。

一九四〇年中期，布瑞頓從大型歌劇轉換成室內歌劇，並發表他第一個悲劇作品《The Rape of Lucretia》（1946 年），他與小型交響樂合作，創作出雋永的作品，他的喜劇作品《Albert Herring》（1947 年），更讓他登上成功的高峰。之後，他持續投入室內歌劇，還創造出與眾不同的二部戲劇。

1951 年，布瑞頓推出大型歌劇《Billy Budd》，1953 年的《Gloriana》為紀念伊莉沙白女皇加冕典禮而寫，1954 年的《The Turn of Screw》又重回室內歌劇，1958 年的《Noyes Fludde》為一成功作品，1960 年時則改寫莎士比亞的仲夏夜之夢。

🎵 作品：《青少年管弦樂入門》、〈短彌撒〉、〈讓我們來寫一部歌劇〉、〈諾亞的洪水〉、〈簡易交響曲〉、〈小提琴協奏曲〉、〈慶典聖詠曲〉、〈安魂交響曲〉等。

（六）〈我有了節奏變奏曲〉作曲家

喬治·蓋希文 George Gershwin

美國最偉大的作曲家喬治·蓋希文，1898年9月26日出生於紐約市布魯克林區一個貧苦的俄國移民家庭，在家中四個孩子中排行第二，他天生活潑外向，在一次聆聽鋼琴演出之後，旋即彈奏而展現了令人驚嘆的非凡天賦，雙親因此盡力提供他接受鋼琴教育。14歲起蓋希文師從漢必徹（C Hambitzer），建立了蓋希文相當好的音樂底子，16歲時，他就已經開始模仿流行歌曲作曲家譜寫歌曲。

圖 4-71 喬治·蓋希文

離開學校後的蓋希文受雇於音樂出版商，專門彈奏一些流行歌曲給顧客聆聽。1919年他的第一首作品〈斯旺尼〉（Swanee），在充滿希望的「錫盤巷」（Tin Pan Alley）演出，以其通俗易唱和富於旋律性而流傳甚廣，自此以後蓋希文的身價水漲船高，不過他仍然是一個流行歌曲的作曲家，希望能創作更嚴謹而正統的樂曲。短短的創作生涯中，蓋希文不斷產生出色的作品，包括無數的流行歌曲與電影音樂、音樂劇《為你瘋狂》、管絃樂曲〈藍色狂想曲〉與〈一個美國人在巴黎〉以及歌劇《乞丐與蕩婦》…等等。

蓋希文曾經說：「爵士樂，我認為是美國的鄉土音樂，當然她不是唯一的，卻非常重要且有權威性的一部分。我相信爵士可以作為有價值、有永久性的嚴謹交響曲之根源」。蓋希文音樂的最大價值，在於他把美國通俗音樂與所謂的「嚴肅音樂」融和在一起，創作出一種橫跨古典與流行音樂的新典範。他的作品皆傾向輕音樂，旋律簡短而抒情，融合了憂鬱的藍調，爵士樂曲切分法的節奏感，配上拉威爾手法的和聲，曲式則用傳統的古典曲式。而最讓人讚賞是他採用了大量的民族音樂，包括爵士樂、黑人靈歌、藍調、鄉村歌曲和牛仔歌等作為創作元素，結合成他獨創的作曲法則，創造出嶄新的音樂風格，蓋希文正是令人振奮且充滿希望的二十世紀美國文化代言人。

不幸的是，1937年蓋希文得知自己罹患了腦瘤，7月11日手術失敗隨即病逝於好萊塢。當他以38歲的英年去世時，不僅是美國樂壇的損失，也是全世界的無限遺憾。1945年，華納電影公司特別以蓋希文的音樂及生平背景拍攝成電影，並以他最受歡迎的〈藍色狂想曲〉作為片名。

🎵 作品：〈一個美國人在巴黎〉An American in Paris、〈藍色狂想曲〉Rhapsody in Blue、〈F大調鋼琴協奏曲〉Piano Concerto in F major、歌劇《波吉與貝絲》、〈我有了節奏變奏曲〉等

圖 4-71 蓋希文的音樂作品 CD 封面

(七) 歌曲〈雨夜花〉參考資料

鄧雨賢

1. 歌曲的主題：雨夜花。
2. 作曲者：鄧雨賢，其餘代表作品：〈望春風〉、〈四季紅〉、〈月夜愁〉等。
作詞者：周添旺
3. 創作的時間：1934 年
4. 創作的緣由及對象：

原來〈雨夜花〉這首歌曲一開始不叫〈雨夜花〉，它的本名叫〈春天〉，這原本是一首在日據時期由當時的臺灣新文學健將廖漢臣先生，在 1933 年為台灣兒童所寫的一首兒歌，交由鄧雨賢先生譜曲。

據周添旺先生於 1976 年 10 月 25 日於當時的新莊鎮出席親友的晚會時，曾經表示：當年鄧雨賢先生原曲初創的時候，曲調是 5653 21165... 但是歌曲流傳市井之後常被唱成 5653 32165... 詞曲作者當年為推廣歌曲，亦隨眾人而樂見其成。優雅傷情的前奏曲短而有韻味的帶出全曲，亦堪稱神來之作。

5. 歌曲曲式：變奏曲。

6. 歌詞表達的內涵：在描寫一段真實的愛情故事。

1934年，當時在古倫美亞唱片掌理文藝部的周添旺先生，由於工作上應酬的需要，有一次在酒家聽到一位淪落風塵的酒家女訴說她的悲慘故事。她原本是一位純潔質樸的鄉下女孩，離開故鄉來到臺北工作並愛上了一位男孩，而且和對方已論及婚嫁。但是沒想到後來那男孩愛上了別的女孩而拋棄了她，她自覺沒臉回家見故鄉的父老，心碎失意竟流落在臺北的酒家。雖然在當時日據時代，男尊女卑的社會傳統下，這種令人哀嘆的小故事，是許多女子共同的心聲，說不完、也訴不盡，但是周添旺先生覺得這位可憐的酒家女就好像一朵在黑夜裡被無情風雨吹落的花朵，她“離葉離枝”（離開親人與愛人）掉落“受難池”受人踐踏的遭遇，誰不感到心酸及惋惜呢？

所以，周添旺先生就將〈春天〉的旋律，改填了悲涼的歌詞〈雨夜花〉，也許是因為與時代背景、人民心聲相對應吧？這首歌謠竟然影響後來閩南語歌曲以無奈、哀怨為主體的創作方向。感人肺腑扣人心弦的〈雨夜花〉，歌詞中所描述的“雨”、“夜”、“花”後來也變成台語流行歌曲重要的主題意象，影響閩南語歌詞的創作方向。通常閩南語歌曲都有三段，但是這首歌曲却是罕見的四段詞。而且前三句是三、三、五的詞句，後三句是四、四、七的詞句，每段運用不同的韻腳。好詞配上佳曲，難怪〈雨夜花〉可以一直傳唱下去，成為台灣經典歌謠之一。這首歌曲是鄧雨賢先生和周添旺先生合作的第一首曲子，由當時名歌手純純（劉清香）所演唱。

7. 歌曲各段的情緒：

主題：平實，溫柔婉約。

第一段變奏：以誇張的速度演奏，顯示起起伏伏變化很大的心情。

第二段變奏：以極小聲的演奏，呈現出哀愁無奈的心情。

第三段變奏：與主題一致的速度，較有精神的。

8. 歌曲各段的拍號與調性：

主題：3/4拍，G大調。

第一段變奏：6/8拍，G大調。

第二段變奏：6/8拍，g小調。

第三段變奏：3/4拍，G大調。

(八) 變奏曲目

1. 獨奏曲目：

變奏曲——獨奏曲目表

作曲家	曲目	說明
巴達節斯卡	少女的祈禱	主題+4 段變奏
巴赫	郭德堡變奏曲 BWV988	1 + 30 + 1，首尾兩段是 Aria，中間夾著 30 段，兩種主題的變奏 最後一段變奏採用「包心菜與蕪菁」、「我與你分離已久」兩首當時的流行歌曲
韓德爾	快樂的鐵匠 HWV430	主題+5 段變奏 主題曲材自 1558 年左右，德國布蘭登堡一個教會所編纂的民謠，已穩重樸實又富有靈性的樂思為本，發展出三段曲體。第一變奏速度較主題稍快，節奏緊湊。第二變奏將主題的低音轉變成 16 分音符的節奏。第三變奏速度快。三聯音以裝飾姿態出現。第四變奏上下聲部互相對照。最後以連成一氣的快速音群結束全曲。
海頓	小抒情調與 6 段變奏	主題+6 段變奏
莫札特	小星星變奏曲 K.265	C 大調，主題+12 段變奏+尾奏 莫札特的變奏曲，是變奏技巧的美好藍本。他的模式之一，就是必定有一段小調變奏，倒數第二段變奏是 adagio，最後段採用改變拍子的形態，而此曲就是這種模式的典型作品。
莫札特	鋼琴奏鳴曲第一樂章（第三樂章為土耳其進行曲） K.331	第一樂章：A 大調，行版，優雅的變奏。主題+6 段變奏+尾奏。 第二樂章：A 大調，小步舞曲，形式華麗。 第三樂章：最受喜愛的法國風奏鳴曲，韻律輕快，曲調玲瓏。

作曲家	曲目	說明
貝多芬	狄亞貝里變奏曲	主題+33 段變奏 「狄亞貝里變奏曲」是貝多芬將簡短主題作最豐富變形和發展理想的最高實現，而這也是他最後的鋼琴創作，在貝多芬晚年，他醉心於兩種曲式的實現和發展：賦格和變奏曲式，這些手法在他的最後兩首鋼琴奏鳴曲中獲得體現，而在「狄亞貝里變奏曲」中也得到同樣的發揮。十九世紀的音樂學者畢羅（Hans von Buelow）就稱這套變奏曲是「貝多芬藝術的小宇宙」，而現代貝多芬名家布蘭德爾（Alfred Brendel）則稱此曲是「古今鋼琴作品最偉大之作」。 第 22 段變奏曲中他引用了莫札特歌劇「唐喬望尼」中雷波雷洛所唱的詠嘆調「日日夜夜都要工作」（Notte e giorno faticar）
貝多芬	E.Chr. 德略斯勒一首進行曲的九段變奏 Wo Op.63	主題+9 段變奏
貝多芬	瑞士歌謠的 6 段變奏 Wo Op.64	主題+6 段變奏
貝多芬	根據瑞及尼詠嘆調 Venni Amore 的 24 段變奏 Wo Op. 65	主題+24 段變奏
貝多芬	根據迪特斯朵夫的 Es war einmal ein alter Mann 的變奏 Wo Op.66	主題+13 段變奏
貝多芬	根據 J.Haibel 的主題變奏 Wo Op.68	主題+12 段變奏
貝多芬	根據派賽羅的 Quant'e Piu Bello 的變奏 Wo Op.69	主題+9 段變奏
貝多芬	根據派賽羅的 Nel Cor Piu Non Mi Sento 的變奏 Wo Op.70	G 大調，Wo Op.70 主題（派賽羅喜歌劇「磨坊少女」二重唱「心灰意冷」）+6 段變奏
貝多芬	根據俄國歌謠的 12 段變奏 Wo Op.71	主題+12 段變奏

作曲家	曲目	說明
貝多芬	根據葛里崔的 Une fivre brlante 的變奏 Wo Op.72	C 大調 主題（葛雷崔歌劇 " 獅王理查 " 浪漫曲 " 火熱的心 "）+ 8 段變奏
貝多芬	根據薩里耶利的 La Stessa, le Stessissima 的變 奏 Wo Op.73	主題+10 段變奏
貝多芬	根據 P. Winter 的 King Willst du Ruhig Schlafen 的變奏 Wo Op.75	主題+7 段變奏
貝多芬	八段根據 Tndeln und Scherzen 的變奏 Wo Op.76	主題+8 段變奏
貝多芬	六段主題與變奏 Wo Op.77	G 大調 主題+6 段變奏
貝多芬	根據 God Save the King 的七段變奏 Wo Op.78	主題（英國國歌）+7 段變奏
貝多芬	根據 Rule Britannia 的變 奏 Wo Op.79	主題+5 段變奏
貝多芬	F 大調主題與 6 段變奏 Op.34	主題+6 段變奏
貝多芬	「英雄」變奏曲 Op.35	降 E 大調，原名「普羅米修士主題變奏曲」 主題+15 段變奏+賦格曲 此曲的主題是從貝多芬在 1800 年開始作曲的芭蕾舞音樂 " 普羅米修士的造物 " 作品 43 的終曲摘借而來，不過深愛此曲的貝多芬後來又把此一旋律當做第三號交響曲第三樂章的主題使用。而第三號交響曲冠上了 " 英雄 " 之名比前芭蕾舞音樂更出名，至使此變奏曲也被俗稱為 " 英雄變奏曲 "。
貝多芬	根據迪特斯朵夫主題的 14 段變奏 Op.44	主題+14 段變奏
貝多芬	主題與 6 段變奏 Op 76	主題+6 段變奏
貝多芬	C 小調 變奏曲 Wo Op.80	主題+32 段變奏

作曲家	曲目	說明
貝多芬	迪亞貝里變奏曲 Op.120	主題 + 33 段變奏
舒伯特	即興曲 Op.142-3	降 B 大調，主題 + 5 段變奏 第一變奏，加上附點音符修飾的旋律，曲風和煦，因此別有一番清澈小溪流過的感受。第二變奏舒伯特利用不同的音符和不同的速度指示讓這樂章聽起來有最多的情感起伏，旋律變化相當華麗，而節奏也一變成為切分音式的強烈情緒渲染。然後引出悲愴性強烈的小調的第三變奏。一瞬間成小調的變奏採用了小步舞曲般的速度，伴奏變不強調節奏感但有強調重音的分解和弦，產生的樂曲性格相當沉重而憂鬱。第四變奏一轉又成為極度快活的變奏：這裡的旋律性不被強調，強調的卻是強烈的切分音式的節奏感，而且讓主旋律在右左手間互換，一掃前一變奏的氣氛，但是並沒有回復一最初的氣氛，變奏最後速度放慢並且加上一子段過門後，轉向回歸原主題的第五變奏。在這變奏中，主題被切的更細了，而且更強調了天真無邪的心情。最後以一小段歌詠式的旋律平靜的結束。
蕭邦	華麗變奏曲 Op.12	這首華麗變奏曲是蕭邦取材自當時著名的作家艾洛爾，其歌劇中之詠嘆調「我要出售外衣」，但是由於擅長創作鋼琴音樂的蕭邦並不清楚歌劇詠嘆調的特性，整首作品有點凌亂感。
蕭邦	德國民謠變奏曲	序奏 + 主題 + 4 段變奏 以德國歌曲為主題創作的序奏與變奏曲，題獻給蕭邦好友、波蘭的民族英雄索溫斯基的太太。樂曲以一段相當富裝飾性的序奏展開，隨後主題以簡潔的方法呈現，變奏 I 蕭邦標示著非常優雅的，變奏 II 則是詼諧曲風的，變奏 III 非常寧靜的，變奏 IV 轉為圓舞曲。
蕭邦	清教徒中的進行曲	蕭邦以貝里尼的歌劇「清教徒中的進行曲」寫了一段單獨的變奏曲。
蕭邦	帕格尼尼的回想變奏曲	這首變奏曲是依據帕格尼尼所寫的降 B 大調威尼斯狂歡節主題所寫的，在此曲中帕格尼尼要求小提琴要調高半音，以 A 大調來演奏，蕭邦此曲也以此調寫作。在這些變奏曲中，蕭邦刻意模仿小提琴演奏的技巧，其中有許多三度音的音階彈奏、以半音進行的六度音階和以十度音彈奏的跳奏，這些都是帕格尼尼著名的手法。

作曲家	曲目	說明
舒曼	阿貝格變奏曲	舒曼曾經在舞會上遇到一位名叫梅塔、阿貝格（Meta Abegg）的女子，發現她的名字剛好可以轉換為音名，變以 A、降 B、E、G、G 五個音譜寫了這首變奏曲。 主題+4 段變奏
舒曼	降 E 大調主題變奏曲	主題+5 段變奏。 是舒曼死前完成的最後一首變奏曲。
布拉姆斯	韓德爾主題變奏曲	主題+25 段變奏+復格曲 根據韓德爾的大鍵琴組曲第一號之第二樂章裡的樂段，作為主題加以變奏。全曲共二十五段變奏，可分為四個部分而以第十三段變奏為中心，以復格曲作終結
布拉姆斯	帕格尼尼主題變奏曲	Op.35，是受到好友鋼琴家陶西的建議，要布拉姆斯使用帕格尼尼的奇想曲主題創作一首演奏效果華麗的變奏曲，而此建議觸動了布拉姆斯的靈感，1862 年底完成此富有卓越技巧，具華麗外在演奏效果的技巧性樂曲，此曲二集 14 段變奏+14 段變奏 共 28 段的主題都是採用帕格尼尼二十四首奇想曲 24 Caprices Op.1 的第 24 號 a 小調寫的；由於曲中充滿了極難的技巧，而被克拉拉·舒曼形容為“巫婆的變奏曲”。
拉赫曼尼諾夫	蕭邦主題變奏曲	Op.22，主題+22 段變奏，題獻給雷雪堤茲基，是拉赫曼尼諾夫生平第一部鋼琴的大型作品，創作於拉赫曼尼諾夫結婚後，在延長的蜜月旅行假期中。主題來自蕭邦 C 小調第 28 號前奏曲。除了拉赫曼尼諾夫「巨人之手」跨越鍵盤的考驗，還要在困難技巧中，表現出拉赫曼尼諾夫獨特的浪漫。
拉赫曼尼諾夫	柯賴里主題變奏曲	Op.42，主題+7 段變奏 其主題源自柯賴里小提琴奏鳴曲裡的《愚狂舞曲》。
克萊斯勒	柯賴里主題變奏曲	作曲家根據義大利小提琴、作曲家塔替尼（Giuseppe Tartunu，1692-1770）約作於 1712 年的變奏曲減縮改編而成。小提琴曲，原曲名為《據柯賴里極其優美的加伏特的運弓技法—小提琴的 50 個變奏》。其變奏主題源自義大利早期小提琴樂派代表作家柯賴里（Arcangelo Corelli,1653-1713）所作《小提琴奏鳴曲集》第十首第四樂章《加伏特舞曲》。

作曲家	曲目	說明
蘇爾（梭爾）	「魔笛」主題變奏曲	主題+5 段變奏 E 大調、2/4 拍，中庸的快板。 這個作品是以莫札特歌劇《魔笛》中〈美妙的聲音〉（Das klinget so herrlich）為主題所作的變奏，是蘇爾的代表作之一。C 小調開始的序奏是蘇爾的創作，隨後則是根據劇中補鳥人—帕帕吉諾「噢！美妙的歌聲“Das Klinget, so herrlich”」以及“Schon Madchen jung und fein”的主題寫成的五段變奏部分，充分將吉他樂器的性能發揮無遺。

2. 室內樂曲目：

表 4-22 變奏曲——室內樂曲目表

作曲家	曲目	說明
海頓	弦樂四重奏「皇帝」 Op.76 之 3	第二樂章「皇帝讚歌」（奧地利國歌） 如歌的行板，G 大調，2/2 拍子 主題+4 段變奏
海頓	弦樂四重奏 Op.76 之 4	第二樂章，如歌的稍慢板，根據「皇帝讚歌」的主題與 4 段變奏所寫成的徐緩樂章。
莫札特	K.359	〈牧羊女賽麗梅〉主題與 12 段變奏曲，G 大調。為小提琴與鋼琴而寫的兩手變奏曲。是莫札特為他在維也納的第一位鋼琴學生而寫的作品。具有嘉禾節奏的可愛主題，是取自爾巴尼茲的香頌曲集。
莫札特	K.360	〈我失去情人（在泉邊）〉，主題與 6 段變奏曲，g 小調。主題是採自阿爾巴尼茲的香頌曲集。原曲是 e 小調，莫札特將之移調為 g 小調，似乎有意與作品 K.359 做出對比性。主題根據西西里舞曲節奏寫成感傷性主題。
貝多芬	鋼琴三重奏「大公」 第 7 號，Op.97	第三樂章，主題與變奏，流暢如歌的行板，降 B 大調。主題+4+ 段變奏。
貝多芬	弦樂四重奏（豎琴）， 第 10 號，Op.74	第四樂章，富於變化的稍快板，降 E 大調。主題+6 段變奏。

作曲	曲目	說明
貝多芬	韓德爾主題變奏曲 Wo Op.45	大提琴與鋼琴二重奏。主題出自韓德爾神劇《猶大·馬加比》，G 大調。主題+12 段變奏。
貝多芬	「魔笛」主題變奏曲 Op.66	大提琴與鋼琴二重奏。F 大調，主題+12 段變奏。
貝多芬	「魔笛」主題變奏曲 Wo Op.46	降 E 大調，主題+7 段變奏。
貝多芬	根據迪特斯朵夫主題的 14 段變奏 Op.44	主題+14 段變奏
貝多芬	六段愛爾蘭歌謠變奏曲 Op.105	主題+6 段變奏
貝多芬	「卡卡杜」(Kakadu) 變奏曲 Op.121a	鋼琴三重奏。
貝多芬	七重奏 p.20	第四樂章，主題與變奏，行板，降 B 大調，2/4 拍子。主題+5 段變奏+結尾。純樸可愛輕快的主題，據說與萊茵河下游的民謠〈船伕〉有關。
舒伯特	鱒魚鋼琴五重奏第四樂章	第四樂章，小行板，D 大調，2/4 拍子 主題（是舒伯特創作的藝術歌曲「鱒魚」的曲調）+5 段變奏。
布拉姆斯	弦樂六重奏 Op.18	第二樂章，中庸的行板、降 B 大調
蕭邦	D 大調雙鋼琴協奏曲	流暢的旋律像是兩人的對話。
韋伯	序奏、主題與變奏	序奏+主題+7 段變奏 在簡單舒暢的序奏之後提示主題，有韋伯喜愛的旋律與音型，是他常見的作品風格。
柴可夫斯基	A 小調鋼琴三重奏 Op.50	稍快的行板、熱情有力的快板，前半段為主題+11 段變奏+變奏終曲與尾聲

3. 協奏曲目：

表 4-23 變奏曲——協奏曲目表

作曲家	曲目	說明
貝多芬	D大調小提琴協奏曲	Op.73，第二樂章，甚緩版，G大調，4/4拍子，主題+2段變奏
貝多芬	第五號鋼琴協奏曲「皇帝」	第二樂章，自由變奏曲式，稍快一點的慢板，D大調，4/4拍子
拉赫曼尼諾夫	帕格尼尼主題狂想曲（鋼琴）	Op.43，這是他在瑞士琉森湖畔建別墅後，每年夏天在此度過而寫成的，此曲是為鋼琴及管弦樂所寫，但結構上卻與其四首鋼琴協奏曲不同，為同系列的作品，但卻是用變奏曲式寫成。此曲主題採用帕格尼尼二十四首奇想曲 24 Caprices Op.1 的第 24 號 a 小調寫的，共出了序奏，+24 段變奏以及壯大的結尾 Coda。其中的變奏已超越單純變奏的領域，有極其技巧性的變形手法，特別是鋼琴的處理儼然是名家藝術，而管弦樂的色彩性處理也相當傑出。此曲的第 18 段是電影“似曾相識”配樂。
柴可夫斯基	洛可可主題變奏曲 Op.33（大提琴）	主題+7段變奏 主要曲調在 16 小節前奏之後，以不同的尾聲（Ritornello）區分
布列頓	青少年管弦樂入門 Op.34	主題（是蒲塞爾的主題）+13段變奏+復格曲

4. 管絃樂曲目：

表 4-24 變奏曲——管絃樂曲目表

作曲家	曲目	說明
帕海貝爾	卡農	頑固低音，2小節間隔次第出現 16小節、2段式樂句主題+4段變奏 2小節8個音為主題動機，低音開始，第一小提琴、第二小提琴及第三小提琴各作不同的發展。
韓德爾	快樂的鐵匠	主題+5段變奏
海頓	第94號交響曲「驚愕」第二樂章	第二樂章，變奏曲式，行板，C大調，2/2拍子。

作曲家	曲目	說明
貝多芬	第三號交響曲「英雄」 Op.55	第四樂章，自由變奏曲式，終曲，甚快板，降 E 大調，主題+5 段變奏 複合曲式為變奏曲式、奏鳴曲式與復格曲等三種曲式的組合。
貝多芬	第五號交響曲「命運」	第二樂章，自由變奏曲式，愉快的行板，降 A 大調，3/8 拍子
貝多芬	第九號交響曲「合唱」	第四樂章，自由變奏曲式，急板，d 小調，甚快板，D 大調，4/4 拍子。
蕭邦	以莫札特唐喬望尼歌劇中「手牽著手」主題所作的變奏曲 Op.2	序奏+主題+5 段變奏 在序奏部分，蕭邦將這段二重唱主題切成很多細碎的樂段，讓鋼琴獨奏得以在華麗的半音裝飾奏中充分的展現技巧，接下來才進入真正的詠嘆調主題。變奏 I 採用三連音的節奏來為鋼琴伴奏。變奏 II 則以八分音符的方式來創作更高的戲劇效果。變奏 III 承接同樣的左手伴奏，在樂曲最後，管絃樂才加進來，裝飾結尾的樂段。變奏 IV 鋼琴彈奏難度很高的和弦跳奏。變奏 V 以充滿戲劇性的降 B 小調裝飾奏展開，以慢板進行，最後則將莫札特這段二重唱加上波蘭風味，作一個華麗的結束。
布拉姆斯	海頓主題變奏曲 56a	主題+8 段變奏+終曲 以海頓引用的古讚美詩「聖·安東尼 (C horale St. Antoni)」(此曲調出現於海頓一首未出版為戶外表演寫的 B 大調嬉遊曲，第二樂章) 為主題所寫成的變奏曲 2/4 拍子，第一至第八變奏分別由各種不同的樂器主奏，終曲以 5 小節低音主題反覆 12 次，每次做不同的和聲變化，基本上終曲是帕夏卡格利亞 (passacaglia) 風格的變奏曲。
羅西尼	序奏、主題與變奏	序奏+主題+
韋伯	序奏、主題與變奏	
蓋希文	我有了節奏變奏曲	主題+5 段變奏
史特勞斯	唐吉軻德	前奏+10 個主題變奏+終曲 每一個變奏完全獨立，性質各異，仍略示主題動機，變奏為描述唐吉軻德的冒險，終曲指出其死亡。

作曲家	曲目	說明
丹第 (D'Indy)	伊士塔變奏曲	伊士塔是巴比倫的愛神，她為了拯救他的愛人，必須經過七個關口，在每一個關口，她要脫掉身上的衣服和飾品，甚至一絲不掛，然後，才把她的愛人就了出來。 這一首樂曲中，作者顛倒了變奏的次序，使用複雜的手法來處理第一段變奏，然後才慢慢使主題明朗，且在最後才以齊奏奏出主題。
雷斯匹基	第三號為魯特琴古代 舞曲與抒情曲	第三樂章，變奏曲式，西西里舞曲 (Siciliana)，小行板，C 小調，3/4 拍子 第四樂章，變奏曲式，帕夏卡格利亞舞曲 (passacaglia)，G 小調，莊嚴的，3/4 拍子 主題 + 6 段變奏

參考資料：

(一) 書籍

- 楊沛仁 (2001)。音樂史與欣賞。美樂出版社，臺北。
- 邱垂堂 (1998)。音樂與欣賞。樂韻出版社，臺北。
- 劉志明 (1997)。曲式學。全音樂譜出版社有限公司，臺北。
- 吳祖強 (1994)。曲式與作品分析。世界文物出版社，臺北。
- 胡金山 (1990)。音樂大師12。巨英國際股份有限公司、台灣大英百科股份有限公司，臺北。
- 胡金山 (1990)。音樂大師13。巨英國際股份有限公司、台灣大英百科股份有限公司，臺北。
- 鄔里希 (1980)。音樂欣賞。全音樂譜出版社，臺北。
- 段鍾潭。蕭邦鋼琴作品大全集。滾石國際音樂股份有限公司，臺北。
- Julian Rushton. Elgar Enigma Variations (1999) Cambridge University Press, New York

(二) 網站資源

維基百科

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E5%A4%9C%E8%8A%B1#.E5.89.B5.E4.BD.9C.E7.B6.93.E9.81.8E>

http://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_Variations

音樂的家

<http://www3.ouk.edu.tw/wester/composer/>

ELGAR-HIS MUSIC VARIATIONS ON AN ORIGINAL THEME (Enigma), op 36-

<http://www.answers.com/topic/enigma-variations>

<http://www.elgar.org/3enigma.htm>

(三) 圖片下載

The Enigma Variations- <http://www.geocities.com/Vienna/4056/enigma.html>

<http://users.rcn.com/rfinley/enigma.htm>

ELGAR: Enigma Variations (UK)- http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.554585

藝術與人文領域（音樂）課程教學設計——藝術變奏篇——張容碩

<http://lib.verycd.com/2004/09/27/0000021776.html>

<http://www.eslite.com/product.aspx?pgid=1004181621769200&cate=367&sub=424>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507092400289>

[http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608040802759&q=1008091011052&p=%E5%B8%95%E6%A0%BC%E5%BDuisi.Lore corem do odit am veros adit, corperos nit eugiat augait ad dolore esto duisl essit acin et il eum delis acillut amcommy nit et alisi blan volore molorem veros nulla amconsenis adit prat alisi.](http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608040802759&q=1008091011052&p=%E5%B8%95%E6%A0%BC%E5%BDuisi.Lore+corem+do+odit+am+veros+adit,+corperos+nit+eugiat+augait+ad+dolore+esto+duisl+essit+acin+et+il+eum+delis+acillut+amcommy+nit+et+alisi+blan+volore+molorem+veros+nulla+amconsenis+adit+prat+alisi.)