

第三篇 音樂

張紀盈

壹、藝術面向之內涵說明

國民中小學九年一貫課程「藝術與人文學習領域」在音樂藝術方面的學習，與視覺藝術、表演藝術的學習目標相同，皆是以培養學生藝術知能，鼓勵其積極參與藝文活動，提升藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣，並以啟發藝術潛能與人格健全發展為目的。在第四階段的音樂課程，應該提供學生更多的機會，來探索生活環境中各種人、事、景物發出的聲響；觀賞與談論生活環境中各種音樂展演的形式與經驗；運用感官、知覺和情感，辨識音樂藝術的特質，建構意義；訪問音樂藝術工作者；瞭解時代、文化、社會、生活與音樂藝術的關係，提供學生親身參與探究音樂藝術的表現技巧，鼓勵他們依據各人的經驗及想像，將創意動機記錄下來，發展創作靈感，再加以推敲和練習，學習創作發表，豐富生活與心靈。

第四階段之音樂教材亦應涵蓋與視覺藝術、表演藝術及其他綜合形式藝術等的鑑賞與創作及其與歷史、文化的關係；評價、反思與價值觀的建立；實踐和應用生活中的音樂藝術；以及聯絡其他學科等範疇。大部分教師為培養學生可以帶得走的基本能力，在編選教材上，不僅涵括現行的音樂藝術基本學習要項部分，包含——音感、認譜、歌唱、樂器、演奏等範疇，亦考慮各地區學生的能力、需要、興趣、生活經驗及各校人力與物力資源、文化特色等條件，設計最合適之教學步驟、教學活動內容、教學策略並落實多元評量以達成教學目標。但由於現行教學實施上的重點，較為強調統整與協同之原則，一般國中音樂教師在教學活動設計上，雖盡心安排符合學生生活美感經驗的教學活動，並不斷構思生動活潑且具創意與創造性的教學活動設計，但因各校師資及排課等條件落差極大而不易落實。

本次修訂之第四階段課程綱要，除持續加強統整的學習原則外，亦強調並鼓勵各科個別特質的教學，目的即在於給予教師更獨立自主的教學設計空間，在學生的需要上給予適時適

度的教導與補充。在教材編選的基本學習內容要項，增列為包含音樂知識、音感、認譜、歌唱、樂器演奏、創作、欣賞等範疇，鼓勵學生以更寬廣的態度吸收音樂知識，讓藝術融入生命，並能勇於展現創意。在教學概念方面，除強調三個主軸（探索與表現、審美與理解、實踐與運用）藝術能力的建立，另新增教材內容的藝術四個面向（表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活），提醒教師在藝術能力的建立外，可以藉由藝術四個面向的檢驗教學，讓學生的藝術學習能夠更為扎實有自信。教師如能運用藝術四個面向來教學，即可在課程進行中，透過教學活動來增強學生完備的藝術能力，也讓學生扎實的藝術能力來豐富課程內容。因此，能力指標的三大主軸和教材內容四個面向之間，是關連緊密並互為因果的。

音樂藝術無論從哪一個面向出發，在認知、情意與技能上皆交互出現且彼此影響，之後發展為完整並能對應至三個主軸的藝術能力。「表現試探」大體是從技能的學習出發，熟練後走向認知理解並以情意豐富之；「基本概念」和「藝術與歷史文化」強調從認知上融會貫通，以理論的學習帶領技能的熟練並引發情意上的體會；「藝術與生活」則從生活與美感的情意出發，藉由感動的熱情，強化表現的技能，增廣並加深認知的學習。透過新增四個面向教材內容之統整意涵參考建議，教師於設計或進行第四階段的教學活動時，要能規劃更具體且實務的教學活動指引。教師除了設計統整教學外，亦應安排分科教學。分科教學不僅讓教師較容易落實教學設計，亦能更深刻的陶冶學生藝文之興趣與嗜好，培養並提升學生的感受力、想像力、創造力等藝術能力與素養。因此，要規劃統整教學或分科教學，由教師依據學校條件決定之。不論是從哪一個面向出發，或是比例分配不同，都要全方位完成，學生的藝術能力方能提升（如圖 3-1）。

圖 3-1

一、「表現試探」

學生第一到第三階段的歌唱演奏教學中，教學的重點內容已非常豐富多元，包括讓學生能以固定唱名或首調唱名，唱出大調、小調或五聲音階；能運用呼吸、共鳴、表情等歌唱技巧演唱歌曲；以齊唱、輪唱、二部合唱、模仿或視譜等方式，習唱習奏不同文化風格的歌曲或樂曲等。在樂器教學中，目前大部分是習奏高音直笛，教學的重點內容是培養學生有扎實的技能訓練，有專注聆聽的音樂能力，在與他人共同唱奏時，不僅能熟練技能，也能融合音色、配合力度，回應指揮的提示。在學習過程中，能與同學或親人朋友籌劃、演練及呈現音樂展演，以表現合作學習成果。

在第四階段，由於學生在生理上有個別不同的發展，教師應顧及學生的學習心理，以溫和的方式，鼓勵學生以正確且彼此包容的態度，共同經歷健康的變聲期歌唱學習。在樂器教學上，則大部分是以中音直笛為選定樂器，教師除了要延續學生的技巧能力，亦要視學生狀況，進行系統化與延續性的教學。學生中如有學習其他樂器者，應適時給予機會表現；如有同學對於學習其他樂器有興趣者，教師亦可依照各校狀況，鼓勵同學參加學校樂團，讓校園內充滿多元豐富的音樂藝術樣貌。

（一）「表現試探」之內容

1. 發展良好的歌唱技能，如：呼吸、共鳴、表情、詮釋。
2. 養成與他人共同唱奏時，相互聆聽與協調的技能。
3. 練習基本節拍的指揮，並體驗指揮者的任務。
4. 以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。

（二）「表現試探」內容之說明

1. 教師應引導學生觀察生活環境中，各種發出的聲響與人群間各樣情感表現的聲音特質，鼓勵學生嘗試模仿或表現之，進而願意運用肢體律動來協助並豐富聲音情感的表達。讓學生不僅能運用過去所學習正確的呼吸、良好的共鳴、合宜的表情與風格來學習並詮釋歌曲的演唱；鼓勵學生試探各種聲音組合表現的可能性，如齊唱、輪唱、二部合唱等，並加上詮釋的能力，挑戰更多樣貌及表現力的演唱曲目，以培養學生具備詮釋更抽象的概念與作品的的能力。

2. 教師在平日即應培育學生之間能夠以尊重的態度，聆賞彼此唱奏聲響的表現；要求學生養成與他人共同唱奏時，能聆聽他人聲音並調整自己以配合教師或指揮一致的速度與詮釋；讓學生從輪唱或輪奏的表現方式中，學習聆聽不同聲部組合交錯的多樣性與豐富性。當學生養成能聆聽能調整自己的唱奏表現後，自然會想要嘗試探索各種表現的可能性，進而發展更具創意的表現。
3. 如果學生有健康良好的技能，亦能輕鬆的彼此配合表現，即應教導學生練習基本節拍的指揮。當學生能以基本拍型指揮一首樂曲；能夠以正確的起拍與止拍，完整穩妥的指揮動作表達一首樂曲，就能夠體驗指揮者的任務，也能夠以理性且準確的表現，配合教師或指揮對於樂曲的詮釋。
4. 世界各民族各種唱奏技能的精進發展，無非是想以最合適的表現來表達文化的意念。因此，教師在介紹多種文化時，應鼓勵學生以模仿或視譜等方式，去探索表現進而認識了解，從中感受不同文化風格的表現形式與差異。

二、「基本概念」

學習各種音樂要素的「基本概念」，不僅是學習音樂的基礎，更是引領學生進入精緻音樂藝術殿堂的重要路徑。學生經過第一到第三階段的音樂課程學習，對於各種音源的聲音製造與記錄，已有基本的探索；對於音樂符號與其他記譜符號，如：音符、譜號、拍號、小節線、簡譜、圖形譜，也有基本的認識。在讀譜練習方面，要能夠運用固定唱名歌唱，亦能邊聽音樂邊指認樂譜中的音樂符號。在音感練習方面，學生能辨認樂曲的節奏、調性、調式、曲調音型、和弦、終止式、各種音色等。對於樂曲的反覆樂段、變奏或簡易曲式等基本結構亦有瞭解認識。

到第四階段，教師可以鼓勵學生將過去所習得的音樂要素與音樂術語，先做簡單的回顧與整理後，再加入新的部分，幫助學生繼續加強深化音樂「基本概念」的學習與運用。

(一)「基本概念」之內容

1. 運用所習得的音樂要素，進行曲調或簡易和聲伴奏。
2. 運用音樂術語，描述與比較不同音樂風格作品的形式、內容與特性。
3. 運用所習得的音樂要素，進行特定曲式的樂曲創作，如：二段體、三段體、變奏曲。

4. 運用適當的記譜或錄音形式，記錄、修改所創作的音樂作品。

(二)「基本概念」內容之說明

1. 當學生能辨認樂曲的節奏、調性、音型、和弦、終止式等要素時，教師可鼓勵有意願嘗試簡易曲調創作或和聲伴奏的學生，適當運用所學習的音樂要素，融入樂曲中。
2. 教師在教學活動進行時，宜引導學生從齊唱、齊奏、輪唱、輪奏、合唱、合奏的曲譜中，觀察音樂要素在樂曲表現上的實際運用；教導學生認識各種音樂術語的含意，讓學生能夠感受並辨識音樂術語如何讓音樂作品展現不同的特性；教師亦可安排學生同時學習以相同主題譜曲，卻使用不同音樂風格譜曲的音樂作品，在這樣的學習活動中，學生不僅能深入的觀察樂曲，並能比較音樂作品是如何使用各樣的音樂要素和術語，來表現不同音樂風格的形式、內容與特性。
3. 教師在唱奏的過程中，宜以淺顯易懂的方式引導學生以整體的眼光，觀察、認識並比較各種不同風格作品的曲式結構設計；當學生能對曲式架構有基本概念時，即可鼓勵學生運用所習得的音樂要素，以二段體或三段體或變奏曲的架構，進行樂曲創作。
4. 當學生有創作的動機時，可以鼓勵他們用各種方式表達，例如用演唱或演奏或錄音或記譜的方式，來發表自己創作的音樂作品，鼓勵並引導學生用言語敘述或用文字書寫來表達個人的創作理念，說明個人在作品中所使用到的音樂要素和音樂術語。

三、「藝術與歷史文化」

學生在第一到第三階段的藝術課程中，已嘗試用齊唱、輪唱、二部合唱、演奏、模仿或視譜等方式，認識不同文化風格的歌曲或樂曲；也從各類民歌、創作歌謠、戲劇、舞蹈、動畫、故事繪本、音樂與其他藝術整合的作品中，透過討論、文字表述等方式與他人分享心得；並從生活環境各類的藝術展演中，認識與欣賞不同時期、地區與文化的經典作品。學生成長到了第四階段，教師可評估各地區學生的能力、需要、興趣、生活經驗及各校人力與物力資源、文化特色等條件，帶領學生認識「藝術與歷史文化」的關係，讓學生體察不同時期、不同地區、不同民族間各種情感的表現風格與美感特質，引發學生再次統整過去所學，嘗試運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體的情感與價值觀，發展獨特的表現。

(一) 「藝術與歷史文化」之內容

1. 以齊唱、輪唱、二部合唱等方式，演唱具有文化風格的歌曲。
2. 以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。
3. 選擇適當的音源與素材，為特定的風格、效果、場域進行音樂創作，以體驗結合歷史、文化或生活經驗的音樂作品。
4. 欣賞不同時期、地區、文化的音樂風格，並運用所習得的音樂概念，分析其美感特質。
5. 認識不同文化的音樂表現風格特性，如：歌劇與歌仔戲的唱腔、管絃與絲竹樂器音色的差別。

(二) 「藝術與歷史文化」內容之說明

1. 教師每學期可配合學校活動或地方重要音樂展演活動選擇合適的歌曲，讓學生以齊唱、輪唱、二部合唱等方式演唱。教師可鼓勵學生到圖書館或上網搜尋該作品與歷史文化的關係，亦可鼓勵學生歸納整理該作品的一些小故事，在課堂上做分享，在輕鬆有趣的氣氛下認識各樣的文化風格。
2. 目前在學校的樂器學習課程，大部分是以中音直笛為選定樂器，有些學校為了鼓勵學生學習其他樂器，在校園中設立了多種音樂性的社團，邀請校內外學有專精的教師，擔任社團的指導老師。音樂性的社團例如薩克斯風社、吉他社、管樂隊、弦樂團、管弦樂團、絲竹室內樂團、口琴社、打擊樂團、國樂團等，不僅能讓校園內充滿活力，還能展現多元的樣貌，更豐富了校園的音樂藝術氣息。教師可因應各校音樂藝術環境，瞭解班級學生是否有參加音樂性社團者或是有擅長樂器獨奏者，在教學活動中視教學內容之需要，運用中音直笛或邀請學生以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。藉由這樣的方式，不僅可以讓班上同學實際認識樂器、聽辨各種樂器的音色差別，還能讓學生認識使用不同音色樂器展現不同文化音樂風格特性的風貌。
3. 教師可選定一個主題，鼓勵學生以個人或分組的方式，選擇適當的音源與素材，融合統整各種技巧，激盪想像力與創造力，為呈現特定的風格、效果、場域進行音樂創作。
4. 學生的生活經驗與不同時期、地區、文化的音樂作品之間，教師可以在欣賞後，讓學

生彼此分享能體驗能感受到的部分，再適時的運用學生過去所習得的音樂概念，分析其美感特質，提升學生欣賞不同時期、地區、文化音樂風格作品的的能力。當學生的欣賞能力提升，自然能激發學生想多認識不同歷史文化的音樂作品，讓音樂作品的歷史文化呼應學生的生活經驗，加深學生對作品的印象，進而再運用已經具備的音樂概念，輔助技能的學習，更深刻的豐富學生美感經驗，提升學生在情意上更高層次的體會。

5. 教師在規劃年度課程計畫時，可以配合地方展演活動內容，設計相關的作品欣賞，在引導學生欣賞各種不同文化的音樂表現風格特性的作品時，鼓勵學生統整過去的美感經驗，分析並比較不同文化的音樂表現，例如從樂器的各種使用組合或演唱者的唱腔等方面，感受不同文化的差別與特性。

四、「藝術與生活」

生活中的美感經驗對於一個人的藝術學習是最為深刻的，對學生藝術生命的影響，也最為深遠。如果生活中有真實美好的藝術經驗，學生會願意重新注入在認知層次與技能層次的精進學習動力，進而達到讓學生的藝術能力得以完整成長、美化生活，並深化在生命中的藝術教育目標。在第一到第三階段的藝術生活經驗，意即學生喜愛的用具、衣物、裝扮、歌手、演唱團體、音樂型態等，是有個別差異的。但他們能以口述或文字與他人分享個人感興趣的音樂主題，以正確及尊重的態度觀賞各種音樂展演，也有各樣的音樂展演經驗。

第四階段的藝術生活經驗，基本上會延續學生過去的興趣與環境，其美好會穩定自然的融入學生生命。教師要製造一個安全且信任的學習環境，讓學生願意分享所學，願意尊重他人的分享，願意嘗試創意，願意與人合作討論，再創美好的藝術經驗。

(一)「藝術與生活」之內容

1. 認識與音樂相關的資訊科技，對音樂創作的影響。
2. 籌劃、演練及呈現音樂展演，以表現合作學習的成果。
3. 選擇特定的音樂主題，如：音樂家、音樂劇、電影配樂，進行其內涵與特色的分析，並與他人分享與討論。

(二)「藝術與生活」內容之說明

1. 教師在教學過程中，可適時評估班級與校內設備狀況，介紹與音樂相關的軟體或資訊科技給學生，鼓勵他們嘗試運用新媒材加上簡易的創作，發揮創意。
2. 大部分同學都有直笛演奏的經驗，教師可協助學生將練習過的樂曲，分別以獨奏、重奏、合奏的表演形式展現；亦可以將練習過的歌曲，用獨唱、重唱、合唱等表演形式呈現；再加上如果班級有學生參加音樂性社團或擅長樂器獨奏者，就可以提供更豐富多元的節目內容。教師用輕鬆的態度，就能讓學生對自己的音樂展演能力有信心，只要學生的熱情被激發，舉辦一場屬於學生自己的班級音樂會是可以鼓勵並值得嘗試的。如果時間允許，教師可以鼓勵學生在班級音樂會的最後一個節目，設計一個全班同學綜合性的表演作結束。當學生本身有熱情想辦好一場屬於自己的班級音樂展演時，教師亦能從旁輔導學生，討論音樂會的節目順序、文宣工作（製作節目單、觀眾回饋單、邀請其他任課教師、家長、親友及其他班級同學的邀請卡、大小海報等宣傳性的用品）、演出場地聯繫、節目間的檢場工作分配、當天的接待工作、所需用品的準備、經費的籌措與運用、舞台佈置、前後台場地清潔整理等事務，讓同學在藝術上有彼此認識與溝通合作的機會與經驗，學生亦能藉由排練的規劃、討論與執行，在準備的過程中，彼此激勵共同成長，讓音樂技能的學習有更精緻的進步。如果學校內有小型演奏廳，教師亦可協助學生，借用演奏廳作為班級音樂會的展演場地，這將會讓學生的影音記憶，更為精緻深刻且充滿成就感。在班級音樂會結束後，除了整理觀眾繳回的回饋單外，讓學生彼此分享與檢討音樂會的優點與待改進部分的想法，更是重要的學習。當學生對於規劃、執行與檢討一場班級音樂會有了完整的經驗以後，在藝術的成長上必然是一個極大的跨越。在準備音樂會的練習過程中或正式展演呈現時，也都要將過程錄製下來，這必然成為學生年輕歲月中，一段深刻永恆的美好回憶。
3. 生活中的藝術經驗是可以很廣泛的，除了在校園生活中讓學生有實際參與音樂演出以及各種音樂會的聆賞經驗外，教師亦可於教學活動中，選擇學生有興趣的特定音樂主題，或配合重要藝術活動的某一特定音樂主題，例如：作曲家、演奏家、演唱家、音樂節、紀念音樂會、歌劇、音樂劇、音樂電影、電影配樂等，引導學生利用圖書館或網站先行蒐集資料與整理，之後再藉由討論或小組報告分享的方式，進行其內涵與特色分析。讓學生單純而熱情感性的學習動機，能因為在認知層次的深化，提升情意的體會且更扎實豐富，也激發學生想在技能表現上更精進的動力。

貳、實務教學活動建議

一、舒伯特的歌曲〈菩提樹〉

(一) 教學目標

1. 發展正確良好的歌唱技巧。
2. 認識音樂要素、音樂術語等音樂的材料，使聆聽者更容易感受音樂。
3. 認識歌曲的結構和瞭解結構如何幫助組織音樂。
4. 瞭解作曲者與樂曲之歷史文化背景，辨識樂曲風格，感受音樂意涵進而喜愛音樂。

(二) 教學步驟

1. 教師介紹舒伯特的生平及音樂作品。
2. 教師教唱歌曲〈菩提樹〉。
3. 教師介紹〈菩提樹〉的出處與相關知識。
4. 教師介紹〈菩提樹〉曲譜中的音樂術語。
5. 教師分析〈菩提樹〉的歌曲結構。
6. 教師播放〈菩提樹〉的演唱版本。
7. 教師引導學生表達習唱〈菩提樹〉後的感想。
8. 教師引導學生討論好歌曲的特質。
9. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌詞創作。
10. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌曲創作。

(三) 教學活動內容

1. 教師介紹舒伯特的生平及音樂作品：舒伯特是 1797 年 1 月 31 日生於維也納，1828 年 11 月 19 日卒於維也納。在家排行 13，父親是一位學校老師，父親和兩位哥哥都喜愛音樂，他從小就隨他們學鋼琴和小提琴。由於舒伯特有副好歌喉，11 歲通過了康維特學校（專為訓練宮廷聖歌隊隊員的學校）的嚴格考試，進入這個供應食宿的學校後，在宮廷樂長薩里埃利（Salieri）等人的指導下學習音樂，同時又在宮廷御用教堂中，擔任聖歌隊的高小提琴手和代理指揮，放假回家也經常和家人有合奏的機會。

舒伯特從 13 歲起開始嘗試作曲，15 歲時譜出他最早的序曲，16 歲時完成了第一號交響曲。同時他於 16 歲時，因為變聲無法留在聖歌隊演唱高音部，而必須離開學校。舒伯特雖然譜寫了多首作品，但當時沒有經濟來源支持他的創作，期間只能靠間斷的教職維持生活，雖然生活潦倒，但靈感卻如泉水般湧流，創作出多首傑作。舒伯特從 25 歲起，他的作品才慢慢有人出版，多少獲得一點聲譽。但他的稿酬依舊少得可憐，以聯篇歌集《冬之旅》為例，出版商只給他每首歌曲（共 24 首歌曲）一個弗洛林而已。舒伯特生性樸素謙虛，除了歌曲作家外，人們並不太認識他。他於 1828 年一病不起，享年 31 歲。舒伯特的作品總數高達 1200 首之多，其中約有 650 首是藝術歌曲。舒伯特的歌曲，不論是旋律、和聲、速度、強弱或曲式，都和詩詞完美的密合，微妙表達出戲劇的氣氛和豐富的詩情，被後世尊稱為「歌曲之王」。

2. 教師教唱歌曲〈菩提樹〉：教師可以視學生讀譜能力與程度，用固定唱名視唱或用首調唱名視唱皆可，教師亦需視該班大部分學生音域狀況移調視唱，或選擇部分較難的樂句移調視唱，待熟練後再移回原調。在視譜的習唱過程中，學生很容易忽略的狀況，就是歌唱時要運用正確的呼吸與良好的共鳴，因此，教師要隨時注意並做提醒。教師帶領同學視唱一次曲譜後，教師可提示幾個節奏型（附件 1-1、1-2）讓學生練習，尤其對於樂句的起音在後半拍、附點音符以及三連音的部分，都要特別提示同學準確的歌唱；〈菩提樹〉的第 1 至第 24 小節是以四個升記號記譜、第 25 至第 36 節轉為以一個升記號記譜、第 37 至第 82 小節又回到以四個升記號來記譜，在遇到轉調的小節處，教師要提醒同學注意音高及音準的問題，亦可以請同學將雙小節線及調號框出（附件 1-3、1-4），強化並凸顯轉調部分；從第 47 至第 52 小節也是要多注意的部份，由於這裡出現了多次的臨時變化記號，教師宜提醒同學，特別注意音高的改變並要注意音準。教師將這段旋律中所有使用到的音，先用音階的方式（附件 1-5）表示，讓同學視唱此音階後，再將臨時變化記號逐漸加上（附件 1-6），讓同學於實際演唱中，了解有無臨時記號有何不同之處，聽辨有加變化記號與沒加變化記號的不同之處，最後再回到全曲的曲譜視唱；曲譜熟練後，即可加入歌詞演唱全曲。

附件 1-1

附件 1-2

附件 1-3

附件 1-4

附件 1-5

附件 1-6

3. 教師介紹〈菩提樹〉的出處與相關知識：奧地利作曲家舒伯特（F.Schubert 1797-1828）被譽為「歌曲之王」，他的音樂有流暢優美的旋律，旋律和詩詞能夠完美的融合，自然散發出清新甜美與親切溫暖的特質，深受大眾喜愛。歌曲〈菩提樹〉是舒伯特的聯篇歌曲《冬之旅》24 首歌曲中的第 5 首，由於旋律為人所熟知，經常被單獨演唱。《冬之旅》是一組為男聲所寫的歌集，歌詞是採用德國詩人繆勒（W.Müller 1794-1827）的聯篇詩《冬之旅》，詩的內容描寫詩人被愛人拋棄後，在下著茫茫大雪的寒冷冬夜獨自離開家鄉，踏上漫無目的的流浪之旅。教師可視班級上課時間與學生能力，

補充《冬之旅》的相關知識。《冬之旅》的故事大意是男主角曾經和一位戀人相愛，並深信她也是愛他不渝的，後來由於一位富有的追求者出現，就將他的戀人奪走了。這失戀的年輕人，要離開令他傷心的家鄉，出外流浪。冬天的風雪、凍結的溪流、光禿的樹枝結合了失戀年輕人的寒冷，讓悲嘆之情更為深刻，舒伯特將這 24 首歌曲，分別以憂鬱的旋律，譜寫出各種悲涼的情緒。

教師可以視時間狀況，簡單介紹前四曲的歌曲內容，帶領學生陪伴故事中的主角進入回憶、理解他的情緒並陪伴他走一小段路。藉由故事的戲劇性，較易引發學生對於這首歌曲的學習動機，他們也較容易體會音樂中抽象的概念。由於同學已經學這首歌曲，教師可以適時的鼓勵他們，以他們對歌曲背景的認識程度，可以嘗試用合宜的表情詮釋表現曲中的情境與喜、怒、哀、樂等情緒。讓歌曲的學習，在技能的精進外，增加了在表情與風格詮釋上的抽象概念。教師也要提醒同學，以尊重的態度聆賞同學之間各種歌唱的表現，並學習了解同學之間各種藝術想法的詮釋方式。如果學生當中有人對這首歌曲的學習有特別的感動，教師可以設計一張簡單的學習單或是請學生自備紙張，寫出或畫出內心的感動。

4. 教師介紹〈菩提樹〉曲譜中的音樂術語：由於歌曲中的音樂術語經常在樂曲中被使用教師可以請同學主動發現主動分享，讓學生以實際的聲音表達音樂術語的意義。以下表列出〈菩提樹〉曲譜中出現的音樂術語，供教師參考。

音樂術語	中文說明
Mässig (Moderato)	中板
pp	非常弱
ppp	極弱
fp	強後隨即弱
fz	突強
>	強音
cresc.	漸強
decresc.	漸弱
dim.	漸弱

5. 教師分析〈菩提樹〉的歌曲結構：歌曲的結構可以先用圖示的方式呈現，學生即可清楚了解歌曲的結構，之後依教學時間與學生能力，分段說明內容。

小節數	音樂描寫內容（描寫流浪者處於以前的快樂回憶與現在的憂鬱痛苦心情對照。）
前奏 （第 1-8 小節）	鋼琴聲音描寫樹葉沙沙的聲響與夜裡樹叢陰暗的氣氛，之後暗示從遠方傳來的喇叭聲。
第一節 （第 8-24 小節）	描寫流浪者對一棵菩提樹的懷念，並回憶起往日快樂的情趣。
第二節 （第 25-44 小節）	描寫流浪者即使在黑夜中走過這棵菩提樹，閉上雙眼想忘掉回憶卻無法忘懷，他的心又回到幽暗悲嘆的感覺。
第三節 （第 45-58 小節）	描寫流浪者絕不轉身回頭的堅強態度與決心。
第四節 （第 58-82 小節）	描寫流浪者走到遙遠的地方，樹葉沙沙的聲響說著：你在那裡會找到安靜。

6. 教師播放〈菩提樹〉的演唱版本：聯篇歌集《冬之旅》是為男聲演唱所寫的歌曲，教師應先評估各班的教學時間，再決定要播放幾種不同演唱家演唱的版本讓學生欣賞，從小如能有辨識不同的音色、不同詮釋的經驗，不僅能真切了解演唱家對歌曲的表達處理，也影響到欣賞者的感受。以下推薦三個演唱版本的 CD：

- (1) FRANZ SCHBERT. LIEDER : Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton. Gerald Moore. Piano ; 出版公司與編號：Deutsche Grammophon 431 085-2。
- (2) FRANZ SCHBERT. WINTERREISE, D911 : Peter Schreier, Tenor. András Schiff, Piano ; 出版公司與編號：DECCA 436122-2。
- (3) FRANZ SCHBERT. WINTERREISE, D911 : Peter Pears, Tenor. Benjamin Britten, Piano ; 出版公司與編號：DECCA 477473-2。

7. 教師引導學生表達習唱〈菩提樹〉後的感想：教師在引導學生習唱的過程中，是隨時可視學生學習狀況，讓學生表達學習到的、感受到的、期待的、想多了解的、想更進步的方向等，當學生樂意分享時，有時能夠引發很好的討論，但如果時間不允許，亦可以讓學生寫出他們的想法，之後再整理成文字分享。

8. 教師引導學生討論好歌曲的特質：教師讓學生以分組的方式，請各組準備一首他們覺得好的並且喜歡的歌曲作分享，分享的內容要包括作曲者簡介、作詞者簡介、演唱版本、改編版本、為什麼大家覺得好的原因（至少述明 10 個原因以上），教師可以藉此了解學生的藝術想法與喜好，同學之間也做了很好的藝術溝通。教師可以在每年選定一種類別的歌曲，讓學生寫出他們喜歡的歌曲，之後再整理出該年度最受歡迎歌曲的排行榜；也可以在畢業典禮之前，由教師先行挑選 3～5 首適合在畢業典禮演唱的歌曲，利用上課時間播放，讓學生寫出他們喜歡的畢業歌排名，最後再選出當年度在畢業典禮上要唱的歌曲。讓大家唱好歌，從好歌當中涵養生活的美感，讓學生的生命充滿更多愉悅的感受和情感。
9. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌詞創作：教師可以引導學生嘗試以 5 字或 7 字一句的方式寫詞，或是讓學生找首現成的詩詞做改編，也可以讓學生用分組的方式展現集體的創意，之後的新詞發表會可以讓同學以票選或是跨班級以網路投票的方式，票選出年度最受歡迎的新歌詞。
10. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌曲創作：教師鼓勵同學先從選好的歌詞、譜上旋律入手，亦可以先把腦海中的曲調寫下來再填上歌詞，不論是先有歌詞再譜曲或先有曲調再有詞，歌詞與旋律都要能求其完美的搭配與融合。有些學生會想要加上伴奏，或用簡易的編曲軟體配上伴奏，這些都是值得教師給予肯定與勉勵的。如果好的作品多，就可以辦理年度新歌發表會，製作年度新歌專輯。老師可以配合學校重要活動，構思屬於自己學校特色的藝術創意，例如：在校慶之前，鼓勵同學為校歌譜上新曲，再用播放系統讓全校學生票選出好的作品，就可以教全校師生唱新歌；在畢業之前，徵選畢業歌的新創作，如果有好的作品，讓當年度的畢業生在畢業典禮上唱一首屬於自己的創作，是會讓學生非常難忘的。在創意發表的過程中，有個願意接納與鼓勵的環境對於學生的藝術教育是非常重要的。因此，教師要鼓勵同學以尊重的態度學習聆聽，鼓勵有創意才華的同學願意大方無懼的展現他們的創意，讓音樂的分享成為大家喜歡聚集的核心，讓音樂的內容不斷有新元素進入活化更新，讓音樂的美慢慢發酵在生活中，不斷提升。

（四）教學策略

教師在安排以舒伯特的歌曲〈菩提樹〉為核心教材時，還是要依據學生條件與教學節數來構思整個課程的範圍與內容，同時運用軟硬體設備引發學生的學習動機，營造學習情境，鼓勵學生主動學習。本課程不論從「表現試探」或「基本概念」或「藝術與歷史文化」或「藝術與生活」的哪一個面向進入，或是同時引導學生探索兩個面向，教師都可以靈活運用藝術的四個面向，並透過學習歷程與教學活動的策略與運用，來培養學生的藝術能力，引導學生提升藝術行為的層次。

（五）教學評量

為達到教學目標，應採用多元評量方式，並兼顧形成性與總結性評量。在評量歷程中，可同時使用多種評量方式，將學生各種藝術學習活動的表現加以記錄，並應使用量化形式資料與質化形式資料，協助學生達到藝術學習與藝術素養的基本能力。教師於教學過程中，可依據學生條件讓學生以個人或小組方式演唱，亦可將歌曲分段讓學生分組演唱，如果教師先以數位鋼琴或鋼琴將伴奏錄下，也可設計班級互評表格，不僅同儕間能彼此聆聽分享，亦能讓教師了解學生的認知、技能、情意、社會責任等藝術行為層次。在欣賞不同版本或介紹相關背景資料時，亦可善用問答、問卷調查、討論、檢核表等評量方法。

二、臺灣福佬語歌謠〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉

（一）教學目標

1. 發展正確良好的歌唱技巧。
2. 認識臺灣民謠的音樂要素等材料和瞭解材料如何組織創造音樂風格。
3. 瞭解歌曲之歷史文化背景，幫助演唱者辨識樂曲風格，更容易感受音樂進而喜愛音樂。
4. 能體驗並分析不同時代的音樂表現。

(二) 教學步驟

1. 教師教唱歌曲〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉。
2. 教師介紹中國五聲音階與歌曲出處。
3. 教師介紹臺灣民謠。
4. 教師播放歌曲之改編與錄音版本。
5. 教師介紹相關之表演作品。
6. 教師引導學生表達習唱歌曲後的感想。

(三) 教學活動內容

1. 教師教唱歌曲〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉：教師可以視學生讀譜能力，用固定唱名視唱或用首調唱名或以 du、lu 等方式讓學生視唱。在視譜或習唱較熟悉曲調式的過程中，教師不要忘記隨時提醒學生注意歌唱的習慣，提醒他們要運用正確的呼吸與良好的共鳴，幫助自己發展好的歌聲。二首歌曲教唱的順序，可先教〈恆春耕農歌〉再教唱〈農村曲〉，教師待學生熟練曲調後再加上歌詞之教學。福佬語歌詞之教學，教師要提醒同學特別注意咬字的發音，如果教師本身可以作示範，學生會學習得更輕鬆。一般華語的聲調有四聲，而福佬語的聲調有七聲，教師在教學時，也要特別注意組合音、變調音、入聲、鼻音等福佬語特別的聲腔。這二首歌都是當時生活環境的真實寫照，歌詞如下表。

曲目	恆春耕農歌	農村曲
歌詞	1. 一年過了又一年， 冬天過了又春天， 田底稻仔青見見， 今年定著是豐年。 2. 水牛赤牛滿山埔， 看牛嬰仔唱山歌， 青年男女犁田土， 頂坵下坵相照顧。	1. 透早就出門，天色漸漸光， 受苦無人問，行到田中央， 行到田中央，為著顧三頓， 顧三頓，不驚田水冷酸酸。 2. 炎天赤日頭，淒慘日中午， 有時踏水車，有時著搔草， 希望好日後，苦工用透透， 用透透，曝日不知汗那流。 3. 日頭若落山，功課才有煞， 不管風抑雨，不管寒抑熱， 一家的頭嘴，靠著稻仔大， 稻仔大，阮的過日就快活。

2. 教師介紹中國五聲音階與歌曲出處：〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉二首民謠，都是臺灣早期能描繪出臺灣人勤勞刻苦努力打拼且非常好聽的民謠，二首民謠同中有異、異中有同，可以讓學生在習唱的過程中，同時感受體會並對照比較。教師可以提到這二首民謠都是用中國五聲音階作為曲調素材，亦可以利用教唱的機會，教導學生先認識中國五聲音階——宮（Do）、商（Re）、角（Mi）、徵（Sol）、羽（La）五個音（教師要特別強調是以首調唱名歌唱）。教師能夠先以哼唱或以鋼琴彈奏的方式，舉出很多學生過去聽過的民謠——如〈虹彩妹妹〉、〈數蛤蟆〉、〈天黑黑〉等，教導學生認識宮調式、商調式、角調式、徵調式、羽調式等五種調式，學生了解之後，再教導他們如何判斷以中國五聲音階為曲調素材的樂曲調式（判斷的方式：首先以首調唱名歌唱全曲，全曲曲調只有宮、商、角、徵、羽五個音，之後再以樂曲的終止音判斷之。終止音為宮，即為宮調式；終止音為商，即為商調式……依此類推。）最後學生就能夠運用所學得的知識，判斷出〈恆春耕農歌〉是中國五聲音階羽調式，〈農村曲〉是中國五聲音階宮調式。教師可觀察學生的學習表現，適時適度增加有關中國五聲音階為樂曲素材的樂曲風格介紹。教師可以先讓學生說出以中國五聲音階為素材的樂曲讓他們有甚麼感覺？風格和一般的樂曲有何不同？接著說明以中國五聲音階為素材的樂曲，大都有種柔和內斂、樸素流暢的特質，但每一種調式又有些微的不同，以下簡單列出五種調式的特質說明。

調式	特質說明
宮調式	曲調單純明朗，自然流暢，例如〈捕魚歌〉、車鼓調（桃花過渡）、〈雨夜花〉、〈望春風〉、〈白牡丹〉、〈青春嶺〉、〈補破網〉等。
商調式	曲調平順，民謠運用較少，例如〈數蛤蟆〉。
角調式	由於調式產生的音程沒有五度，缺乏支持的力度，是較少被使用的調式。
徵調式	曲調自由豪放，穩健開闊，是最常被使用的調式。例如〈紫竹調〉、〈宜蘭調〉（丟丟銅仔）、〈卜卦調〉、〈四季紅〉、〈六月茉莉〉、〈思想起〉等。
羽調式	曲調優美流暢，是臺灣民謠最常被使用的調式。例如〈牛犁仔歌〉、〈天黑黑〉、〈草蜢仔弄雞公〉、〈一隻鳥仔哮救救〉、〈望你早歸〉等。

學生對於中國五聲音階有了清楚的概念後，教師可依學生能力與接受度，適時補充相關常識，以下是兩首民謠之介紹。〈恆春耕農歌〉：是臺灣傳統自然歌謠，歷代相傳，口耳傳唱，作者已不可考。1952年8月31日臺灣省教育會所出版的《新選歌謠月刊》第八期，發表了5首歌曲，其中就有這首〈耕農歌〉。月刊主編呂泉生在編後記推薦〈耕農歌〉：「這一期的新選歌曲中，有一首恆春民謠〈耕農歌〉，富有農村氣味，值得介紹，希望各地都能普遍習唱。這一首歌曲，是屏東縣滿洲國民學校曾辛得校長所作，歌詞的一部分經請臺灣大學楊雲萍教授代為修正，編者在此應向楊教授深致謝意。」由於〈耕農歌〉的發表當初是註明「曾辛得編曲、配詞」，而非作曲、作詞，正說明有其淵源是傳統民謠。這首民謠亦被稱為「恆春小調」，「恆春小調」源於「臺東調」，咸認是早年恆春人往臺東移民時，所「寫」的「東部開拓史」哼唱的歌謠，與〈三聲無奈〉、〈生蚵仔嫂〉一脈相承，同宗同流，以後被改為〈恆春耕農歌〉。〈農村曲〉：是一首創作歌謠，發表於1937年，由陳達儒作詞，蘇桐作曲，日東唱片發行，由女歌星「青春美」首唱。陳達儒先生1917年出生於臺北萬華祖師廟的附近，自幼就讀私塾受過專科教育，有良好的文學基礎。他的作品約有300首，其中50首流傳較廣，如：〈白牡丹〉、〈心酸酸〉、〈安平追想曲〉等，是一位質優量多的作詞家。〈農村曲〉的歌詞分為三段，三段的首句歌詞分別為「透早就出門」、「炎天赤日頭」、「日頭若落山」，分段形容臺灣農民早晨、中午、黃昏的生活日記。〈農村曲〉本為流行歌曲而作，但它樸實的描繪了農民日出而作、日落而息辛勤耕耘的生活型態，不僅真實的道出農民內心對稻子能結實豐收的微薄期望，也感動聆聽者的心靈。

3. 教師介紹臺灣民謠：教師簡介臺灣各族群各有自己的民謠，大致可分為原住民、客家及福佬語民謠。福佬語民謠又可分為傳統民謠與創作民謠，傳統民謠亦稱為自然民謠，歷經長時間的傳唱、修飾與詮釋，作者已不可考；創作民謠則是作曲者以傳統民謠的風格為核心，重新創作的詞曲。教師可依據教學時間與學生興趣，適時補充教材。
4. 教師播放歌曲之改編與錄音版本：教師可鼓勵同學提供這二首民謠的各種演唱版本與大家分享，也可以播放不同樂器演奏或樂團演奏的版本，讓同學藉由欣賞不同的音色組合、不同的編曲與不同的詮釋，欣賞到不同時期、地區、文化的音樂風格元素，不僅能帶給同學更寬廣的藝術想像，也能夠運用他們所習得的音樂概念，分析各種版本的美感特質，並能夠激發他們對傳統音樂如何創新發展的創意。以下推薦幾首欣賞補

充曲目：(1)蕭泰然〈夢幻的恆春小調〉：這首樂曲是為小提琴獨奏和鋼琴伴奏的作品，樂曲以恆春地區的民謠為動機，小提琴與鋼琴時而對唱時而同歌，巧妙的描繪出夢幻的恆春景緻，全曲流暢且有著豐富的變化，是一首精緻且具技巧挑戰性的優秀作品。蕭泰然，1938年出生於臺灣高雄市。自小由慈母鋼琴家蕭林雲雪女士啟蒙習樂，七歲即第一次公開演奏，先後畢業於國立臺灣師範大學音樂系、日本武藏野音樂大學及美國加州大學洛杉磯分校音樂研究所專攻現代作曲。1977年移民美國，由於身居海外思鄉情切，創作了很多作品。在旅美期間，他除了積極介紹臺北美洲臺灣人音樂訪問團巡迴演出於全美各大城市，這使得海外臺灣人的音樂復興運動得以開啟。在旅美的創作黃金年代中，他以〈小提琴協奏曲〉、〈大提琴協奏曲〉、〈鋼琴協奏曲〉、〈1947序曲〉等作品的陸續發表，榮登1994~95年美國名人錄，這使他從鄉土的民族音樂學家，蛻變為國際性的音樂家。蕭泰然的音樂有著優美的旋律與浪漫細膩的和聲，節奏與樂曲結構極具生命力。重要作品有〈出頭天進行曲〉、〈小提琴協奏曲〉、〈鋼琴協奏曲〉、〈大提琴協奏曲〉、〈一九四七序曲〉、〈福爾摩莎交響曲〉、〈夢幻的恆春小調〉（小提琴曲）、《臺灣人的詩篇》以〈出外人〉及〈點心擔〉最膾炙人口，其他有圓舞曲（雙鋼琴作品）、《合唱曲1、2、3集》、管弦樂曲〈The Angel from Formosa〉、清唱劇〈浪子〉等。蕭泰然以他的音樂和生命來愛臺灣，曾獲得臺美基金會人文科學獎、紐澤西州關懷臺灣基金會的臺灣文化奉獻獎、加州川流基金會的終身貢獻獎、臺北市文化獎章、第十屆金曲獎最佳作曲人獎。2004年榮獲國家文藝獎，由他就讀於國立臺灣師範大學音樂系時的恩師李富美教授手中接下象徵國家最高榮譽，為臺灣藝文界的佳話。〈夢幻的恆春小調〉是蕭泰然於1973年的創作，同年並由美國著名小提琴家Kobialka 首演於高雄。由於受到極高的讚揚，歷經多次的演奏發表，曾被改編為大提琴獨奏，長笛、大提琴與鋼琴三重奏等多樣的演奏形式。(2)啟斌與凱雅的二重奏以臺灣民謠〈農村曲〉為主題來呈現的爵士音樂：爵士樂是一個很籠統的名詞，包括了最早期的Blues，到Dixieland，到Charleston，到搖擺樂，到Boogie-Woogie，到Bop，到曼波……還有很多很多，這些都是爵士樂。它的情緒性表現相當具有創造性，它不是完全快樂，也不是完全悲傷，還有一些吵鬧和堅韌的特質，另外它還是極具「幽默性」的音樂，它用音符開玩笑，玩得很開心，因此爵士樂的重要意義還有它的娛樂性。爵士樂重要特質如下表：

特質	說明
節奏	拍子從頭至尾都不停止，這是爵士樂的脈絡、切分音是爵士樂節奏變化中很常用到和提及的一種拍型，在拍子中原本弱音的位置加上重音，甚至在應該很弱的位置加上強音，製造更大的震盪感，這就造成爵士樂的節奏特色。
旋律	通常是將大調音階的第三音、第五音、第七音微微降低，這三個改變了的音被稱為「藍色音」。但在這種旋律下方的和聲仍用原來沒降低的音作伴奏，搭配出來的聲響會造成旋律與和弦之間的不協和感覺，這樣的展現也會讓音域的寬廣度與樂句的延展度相當自由，再加上藍調音階的隨意配置，讓旋律的解放多了特殊的韻味。
音色	樂器音色的個性化明顯呈現，每位樂手都樂意展現不同的音色變化，如歌者用聲腔吐字的轉換，管樂用吹嘴或弱音器來變化，鋼琴使用敲擊式的觸鍵或即興呈現。
即興	即興是在樂曲原本安排之外的臨場表現，有時即興是依附著旋律去改變，有時是在固定的和弦架構下發展，有時以更自由的表現來展示樂手個人獨特的風格。

教師可以用簡易的說明，幫助同學了解爵士樂重要的特質，鼓勵他們用自由又放鬆的態度去欣賞，就能發現並體會爵士樂的美感。以下是謝啟彬和張凱雅之簡易介紹。謝啟彬，臺灣嘉義縣人，五歲開始學習小提琴。1991年經資賦優異保送中國文化大學音樂系西樂組，主修小提琴，曾陸續擔任校內交響樂團及絃樂團首席，並活躍於校外各項演出。在學期間開始參與商業音樂之製作，從事編曲、演奏、創作、配樂及 MIDI 教學等工作，本身並投入爵士及電小提琴鑽研，國內前所未見。為了追求更完善精實的學習，於1996年考入比利時荷語布魯塞爾皇家音樂院（Koninklijk Conservatorium Brussel；the Royal Conservatory of Brussels）五年制爵士及流行音樂系，主修爵士小提琴及相關課程。目前除了擔任「啟彬與凱雅的爵士樂團」團長暨小提琴手，並於1999年底回臺巡迴之外，2000年9月中文網頁「啟彬與凱雅的爵士棧」正式啟動，已成為華文世界中最專業、最深入探討爵士樂種種的樂手觀點網站，其中有關爵士樂及爵士教育之寫作則散見於國內之《音樂年代》雜誌、《誠品好讀》雜誌、《表演藝術》雜誌、《自由時報》等。2002年七月回國後，除積極以爵士演奏家暨推廣者活躍於臺灣樂壇外，現任教於實踐大學音樂系及華岡藝校表演藝術科。張凱雅，臺灣臺南縣人，四歲開始學習鋼琴。臺南家專音樂科鋼琴主修畢業，在校副修大提琴，並開始對二十世紀現代音樂產生濃厚興趣。1991年插班考上中國文化大學音樂系西樂組，將大提琴改為主修，惟仍持續古典鋼琴的學習，並為專業的鋼琴伴奏及

臺北工專管樂團指導老師暨指揮、華岡合唱團鋼琴伴奏等。1997年確立爵士鋼琴之學習方向，考入比利時荷語布魯塞爾皇家音樂院（Koninklijk Conservatorium Brussel；the Royal Conservatory of Brussels）五年制爵士及流行音樂系，跟隨爵士鋼琴家迪得力克威索斯（Diederik Wissels）與娜坦莉羅希爾（Nathalie Loriers）主修爵士鋼琴，並與拉丁專家彼得凡馬勒（Peter Van Marle）學習拉丁鋼琴，亦參與法國名爵士鋼琴家 Martial Solal、Daniel Goyone 及巴拿馬鋼琴家 Danilo Perez 等的大師班。1999年底與布魯塞爾爵士五重奏（現更名為「啟彬與凱雅的爵士樂團」）回臺巡迴演奏，擔任鍵盤、鋼琴手及作曲的角色。目前率領自己的爵士鋼琴三重奏以及拉丁爵士五重奏，寫作並演出自身創作。2002年6月，正式自布魯塞爾皇家音樂院畢業，取得演奏碩士學位，主修爵士鋼琴，副修拉丁鋼琴。2002年正式回國之後，受邀任教於華岡藝校表演藝術科等院校，並以爵士及古典鋼琴學經歷兼備演奏家暨教育家的身分，帶給國內有心樂手扎實的爵士鋼琴概念、即興潛能之激發與爵士肢體語言、律動之培養。啟斌與凱雅二重奏以臺灣民謠〈農村曲〉為主題來呈現的爵士音樂演奏的版本，收錄於2003年11月由上揚唱片正式發行的首張專輯《爵士臺灣映象》中。

5. 教師介紹相關之表演作品：教師可以鼓勵同學分享與討論對於〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉二首民謠在內涵及特色上的分析；教師可以鼓勵同學腦力激盪，如何運用與音樂相關的資訊科技，重新改編創作新曲，讓民謠展現新風貌；教師可以請同學分享曾經欣賞過以臺灣民謠為素材的相關表演作品；亦可以安排學生以分組的方式，運用這二首民謠為素材，籌畫、演練及呈現編劇或編舞的展演，表現合作學習的成果；教師也可以介紹以恆春地區為拍攝背景的电影〈海角七號〉。
6. 教師引導學生表達習唱歌曲後的感想：教師要鼓勵學生表達出習唱臺灣民謠的感受與突破，讓學生勇敢說出喜歡的、不喜歡的、學習到的、感受到的、期待的、想多了解的、想突破的、想更進步的方向等，如果時間不允許，亦可以讓學生寫出他們的想法。

（四）教學策略

在安排以臺灣福佬語歌謠〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉為核心教材時，教師可依據學校環境和學生經驗來構思整個課程的範圍與內容。不論從「表現試探」或「基本概念」或「藝術與歷史文化」或「藝術與生活」的哪一個面向進入，教師應透過學習歷程與教學活動的策略與運用，來培養學生更寬廣的藝術能力，引發學生熱愛鄉土之情。

（五）教學評量

教師於教學過程中，可依據學生條件讓學生以個人或小組方式分節演唱，學生如果想做裝扮並加上舞蹈配合時代背景，亦是鼓勵。在欣賞不同版本或介紹相關背景資料時，宜善用多種評量方法，並將學生各種藝術學習活動表現加以記錄，以達到教學目標。

三、荀伯格〈雲端城堡〉

（一）教學目標

1. 發展正確良好的中音直笛演奏技巧。
2. 認識音樂劇的音樂要素。
3. 瞭解音樂劇發展的歷史文化背景，瞭解並分析不同時代的音樂表現。

（二）教學實施步驟

1. 教師介紹變化記號、轉換拍號等音樂常識。
2. 教師教導學生吹奏樂曲〈雲端城堡〉。
3. 教師介紹「音樂劇」。
4. 教師介紹音樂劇《悲慘世界》。
5. 教師播放本曲之錄音版本與相關表演。
6. 教師引導學生表達習奏後的分享與感想。

（三）教學活動

1. 教師介紹變化記號、轉換拍號等音樂常識：由於本曲在拍號上轉換次數多，教師可以帶領學生以四分音符為一拍而無小節線的節奏練習（附件 2-1、2-2），接著改變節奏型讓同學練習擊拍（附件 2-3、2-4、2-5、2-6），之後再加上拍號練習節奏（附件 2-7、2-8）。教師練習過程中，要提醒同學，一般記譜的方式，是每當變換拍號時，通常是要將小節線標示為雙小節線，並在小節線後方寫上變換後的拍號，但由於本曲的變換拍號已成為一個規律性的方式，故記譜上，是用單小節線呈現。在曲譜中，會遇到兩個變化音 Fa[#]和 Sib，教師可以再複習三種變化記號（升記號、降記號、本位記號）的書寫方式（附件 2-9、2-10）。

附件 2-1

附件 2-2

附件 2-3

附件 2-4

附件 2-5

附件 2-6

附件 2-7

附件 2-8

附件 2-9

附件 2-10

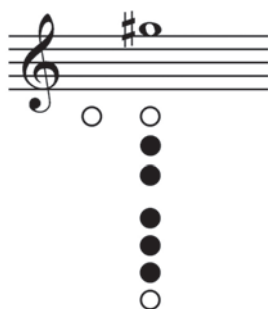

2. 教師教導學生吹奏樂曲〈雲端城堡〉：當學生對於節奏的韻律感熟悉後，教師可以視學生讀譜能力與程度，用固定唱名視唱曲譜。教師帶領同學視唱曲譜後，可帶領同學做暖笛的練習，並以長音練習的方式複習指法（附件 2-11），練習兩個變化音 Fa[#]（附件 2-12）和 Sib（附件 2-13），加上變化音的長音練習（附件 2-14）。在視譜的習奏過程中，教師還是要提醒學生注意運用正確的呼吸，並在樂句做出清楚的換氣。教師要提示同學注意運氣、運舌和運指的準確度，協助同學調整嘴型和氣息速度，並提醒他們隨時聆聽音準和音色，以期達到愉悅的演奏經驗。當學生吹奏第一部的旋律熟練後，教師可以依據學生程度，自編二部或三部合奏曲，讓學生有中音直笛合奏的經驗。當練習較熟練時，教師可鼓勵同學分組展演分享，讓同學有共同成長、彼此欣賞、互相鼓勵的美好藝術經驗。同學如能在平日的學習中，能養成展演表現與彼此欣賞的習慣，就會養成主動選擇適合自己的樂器、興趣與能力，繼續學習，造就陪伴一生的樂器與藝術能力。在分組展演中，教師亦可以視各班狀況，鼓勵同學加上創意，或加上其他樂器合奏，讓學生透過集體創作與展演活動，表現自動、合作、溝通、協調的團隊精神與態度。

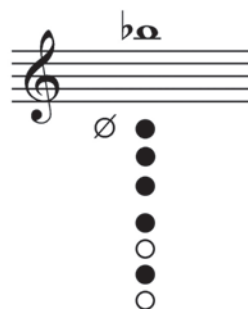
附件 2-11

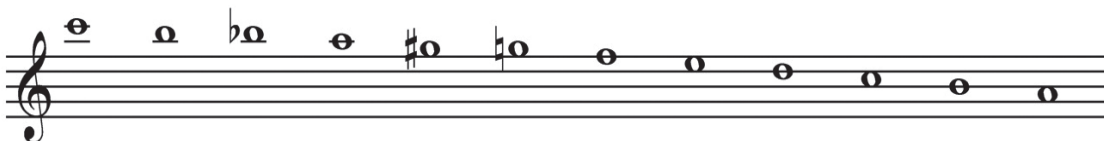
附件 2-12

附件 2-13

附件 2-14

3. 教師介紹「音樂劇」：「音樂劇」(musical；musical theatre；musical comedy) 是將戲劇文學、表演、說白和音樂、歌唱、舞蹈結合起來，加上布景、服裝和大場面而成的一種娛樂性劇場演出形式。音樂劇的發展歷經多位作曲家的發展，一般相信音樂劇的前身來自英國喜歌劇 (Comic Opera) 或歌謠歌劇 (Ballad Opera)，因此大部分的音樂劇都是喜劇，但也有嚴肅而以悲劇收場的。一般來說，結合音樂、戲劇、布景為一身的藝術形式為「歌劇」(Opera)，音樂劇的要素也是如此。但音樂劇和歌劇還是有不同之處，例如：音樂劇中使用的和聲、旋律和音樂形式比歌劇單純些，包含較多的對白。由於流行歌手和歌劇演唱家的聲樂演唱技巧是不同的，因此音樂劇歌曲的音域

較歌劇選曲的音域為窄。以歌劇的作品而言，一位作曲家寫所有的音樂（歌曲和管弦樂），一位劇作家寫文字部分，而音樂劇的製作方式是由一位作曲家寫歌曲，另外由別的音樂家負責編曲和寫作序曲、銜接性的音樂段落和芭蕾舞曲等，劇本和歌詞也往往是由二位以上的作家合力來完成。雖然音樂劇和歌劇有許多不同點，但依然有些作品具備兩者的性質，例如蓋希文的〈波吉與貝絲〉、伯恩斯坦的〈西城故事〉等。

4. 教師介紹音樂劇《悲慘世界》：〈雲端城堡〉這首樂曲，是荀伯格（Claude-Michel Schönberg）和鮑伯利（Alain Boublil）共同創作的一部音樂劇《悲慘世界》（Les Miserable）中的一首選曲。音樂劇《悲慘世界》是從法國大文豪雨果（Victor Hugo）的同名小說改編而成，這是荀伯格和鮑伯利第二次合作的作品，1980年推出後，造成很大的轟動。當時倫敦音樂劇的製作人麥金塔士（Cameron Mackintosh）認為這齣劇相當有潛力，請克雷茲麥（Herbert Kretzmer）改編成倫敦與百老匯的英文版。1985年10月8日，《悲慘世界》在倫敦的巴比肯中心（Barbican Theatre）舉行英文版的世界首演，推出之後佳評如潮，獲得觀眾極大的迴響。音樂劇《悲慘世界》的內容分為序幕——1815「Digne」、第一幕——1823年「Montreuil-Sur-Mer」、第二幕——1823年「Montfermeil」、第三幕——1832年「Paris」四個部分，劇情大綱如下：《悲慘世界》，有「悲慘的人們」的意思，故事中有許多過著悲慘生活的人們，在世界上的某個角落默默的生活著，過著悲慘的生活，也有著不為人知的過去。故事的背景時代為十九世紀的初期，主角尚萬強被認為是一位罪大惡極的囚犯，出獄後經歷許多的人間冷暖——艾米里亞主教的關愛包容，警官的窮追不捨和許多人厭惡的眼光……，非常詳細的描述了他在出獄後的種種遭遇，並且如何由一個應該是受到別人鄙視的犯人轉變成人人尊敬而且愛戴的市長，之後在經歷幾番波折後，因為自己的善良與愛心，使自己恢復原本的身分，又回到了那黑暗的牢房。不過因為他對一位苦命女人芳婷的承諾，使他不顧一切危險，保護芳婷的女兒柯賽特，並且撫養她直到長大成人，看著她和自己心愛的人結婚，自己默默的守護著他們兩個。由於作者雨果是在法國大革命不久後出生的，對於動盪不安的社會有很深刻的了解和體驗，在這個故事中，要讓世人知道的是「只有愛，才能讓世上一切的不幸消失！」，雨果本人的文學理想正是「自由，平等，博愛」。
5. 教師播放〈雲端城堡〉之錄音版本與相關表演：〈雲端城堡〉是小女孩柯賽特所唱的歌曲，柯賽特當時住在收養他的旅店主人夫婦開的旅店中，但那對夫婦對待柯賽特非

常的苛刻，簡直就是拿她當下人使喚。故事中，柯賽特正在打掃，她一邊打掃一邊夢想著唱著：「啊！雲端上有座美麗的城堡，我多麼希望能在夢中到那裏去。雲端上美麗的城堡中，沒有地板等著我去打掃，只有一個擺滿玩具的房間，和許多的小朋友。雲端上美麗的城堡中，沒有人吼叫或大聲說話；那裏有位穿著白衣的阿姨，摟著我，為我唱著搖籃曲。她和善的看著我並且溫柔的撫慰我。她說：『柯賽特，我是多麼的愛妳啊。』我相信有個地方是沒有人被丟棄的，我也知道有個地方是沒有人在哭泣的。雲端上美麗的城堡中，哭泣是不被允許的。」劇情發展中。柯賽特的美夢很快就被打斷，尖酸的旅店主人太太走了過來，要柯賽特出外到林中水井打水，柯賽特請求主人太太不要讓她獨自一人在黑夜裡外出，但仍然被推了出去。目前有幾個錄音版本，都可以讓學生欣賞，其中最有名的是 1995 年 5 月 8 日的錄音「10 週年聖阿伯特劇院演出紀念版」(10th Anniversary Concert at the Royal Albert Hall)。時間如果允許，教師可以播放其他選曲，並提示同學在聆聽時，能比較出與歌劇不同之處，不僅讓學生更清楚的感受音樂劇《悲慘世界》，從聆賞的過程中，讓學生感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，並體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。最後教師可以鼓勵有興趣的同學或以分組的方式，運用資訊科技，蒐集相關藝術資料，增進對當代音樂劇藝術的瞭解，增廣對音樂劇藝術文化的認知範圍。

6. 教師引導學生表達習奏後的分享與感想：教師能鼓勵學生表達習奏後的感想，尤其是對樂器的學習心得上，讓學生輕鬆的說出學習到的、想突破的、想更進步的方向等。

(四) 教學策略

教師在安排以吹奏中音直笛曲荀伯格〈雲端城堡〉為核心教材時，不論是從吹奏中音的「表現試探」或拍號變換的「基本概念」或故事背景的「藝術與歷史文化」或音樂劇介紹的「藝術與生活」的哪一個面向進入，教師皆應透過學習歷程與教學活動的策略與運用，確實要求學生更扎實的吹奏技巧與敏銳的藝術能力。

(五) 教學評量

教學過程中，教師讓學生以個人或小組方式演奏，幫助學生運氣運舌運指的指導與鼓勵，並應使用量化形式資料與質化形式資料，協助學生達到藝術學習與藝術素養的基本能力。在介紹相關背景資料或樂曲欣賞時，可善用問答、問卷調查、討論、檢核表等評量方法。在評量歷程中，應採用多元評量方式，並兼顧形成性與總結性評量，以達到教學目標。

四、原住民族之歌

(一) 教學目標

1. 能瞭解臺灣原住民族各族不同的社會文化背景，幫助欣賞者感受音樂。
2. 能欣賞臺灣原住民族各族的音樂風格。
3. 能運用所習得的音樂概念，分析臺灣原住民族各族的音樂美感特質。

(二) 教學實施步驟

1. 教師介紹臺灣原住民族各族的社會文化。
2. 教師播放臺灣原住民族各族的音樂。
3. 教師教唱臺灣原住民族的歌謠。
4. 創意大集合。

(三) 教學活動

1. 教師介紹臺灣原住民族各族的社會文化：臺灣的原住民族，廣義來說，是指在 17 世紀中國大陸沿海地區人民尚未大量移民臺灣之前，就已經住在臺灣及其周邊島嶼的人民。臺灣原住民族是位於南島語系民族分布區域的最北端，而南島語系民族是目前世界上分布最廣的民族，且大多數集中在東南亞地區，由於南島語系所涵蓋的區域廣大、自然環境差異加上幾千年的歷史演變，形成豐富、獨特、多元的南島文化。因此，臺灣原住民族的音樂與藝術既豐富又有特色，非常值得學生瞭解與欣賞。

原住民族	分佈區域	說明
泰雅族	在臺灣北部中央山脈兩側，以及花蓮、宜蘭等山區。	總人口數約八萬餘人，僅次於阿美族，為臺灣原住民族的第二大族。泰雅族人能將九族共有的口簧琴，發揮得漓淋盡致，並配上舞蹈。
賽夏族	在新竹苗栗兩縣交界的山區，和泰雅族毗鄰而居。	總人口約五千人左右，以矮靈祭聞名。臀鈴是賽夏族特有的樂器，主要由竹管與薏仁的果實穿綴而成，在矮靈祭期間，每一氏族派一員背著臀鈴繞祭場舞蹈，聲音幽遠泣訴，闡述了矮靈祭複雜的心情。 矮靈祭歌唱法並不像其他族群或現代歌謠的唱法，而是重覆著幾段音節。以不規則的方式反覆唱法，是非常特殊的表現方式。
太魯閣族	在南投縣仁愛鄉合作村平生部落和現今太魯閣國家公園之範圍。	特有的樂器是「口簧琴」、木琴……等。
邵族	在日月潭周圍地區。	總人口數大約有六百人，是臺灣原住民族族群中人口最少、漢化較深的一族。以「湖上杵歌」最為聞名，以杵擊石發出叮叮咚咚的聲音就是「杵音」，邊以杵擊石再加上敲擊動作與樸素的歌聲，就是「杵歌」。
阿美族	在中央山脈東側，立霧溪以南，沿太平洋岸的臺東縱谷及東海岸平原，主要分布於花蓮、臺東兩縣。	總人口數大約有十六萬六千人，是臺灣原住民族中人口最多的一族。阿美族歌謠的節奏和旋律極具親和力，很能表達歡樂的氣氛，容易讓周遭的人喜歡，幾乎各個原住民族都會唱一、二首阿美族的歌。
撒奇萊雅族	世居於花蓮奇萊平原（即花蓮平原），勢力範圍約在立霧溪以南，木瓜溪以北，大約包括了今日花蓮縣新城鄉、花蓮市及吉安鄉三個地區。	目前人口約一萬多人。
噶瑪蘭族	大多集中在花蓮、臺東兩縣，其餘分布在臺灣各縣市等，是蘭陽平原已知最早的原住民。	總人口數約為一千七百多人。

布農族	布農族居住於中央山脈兩側，海拔一千公尺以上，是典型的高山民族。	總人口數大約有四萬七千人，每年 11 ~ 12 月之間，為了祈求小米能夠豐收，族裡的男子圍成一圈，一起以「八部合音」的方式合唱「祈禱小米豐收歌」。由於這麼繁複的和音方式在古老的部落就已經存在，是目前世界上獨一無二的，所以布農族的「八部合音」對世界民族音樂學來說，是人類非常重要的文化遺產。
鄒族	主要分布在嘉義縣阿里山鄉，其次為高雄縣三民鄉，另外還零星分布於高雄縣桃園鄉、南投縣信義鄉境內。	總人口數大約有六千三百多人。
魯凱族	居住於中央山脈南段兩側的山區，也就是屏東縣霧臺鄉、高雄縣茂林鄉及臺東縣卑南鄉。	總人口數大約有一萬一千多人。
卑南族	主要分布於臺東縣卑南鄉。	總人口數大約一萬人
排灣族	以臺灣南部為活動區域，北起大武山地，南達恆春，西自隘寮，東到太麻里以南海岸。	總人口數大約有八萬一千多人。
達悟族	居住在臺東外海的蘭嶼島。	總人口數大約有二千九百人。

備註：

1. 總人口數皆依據行政院原住民族委員會，引用於 2006 年 12 月的資料。
2. 教師播放臺灣原住民族各族的音樂：教師可準備一些原住民族的歌謠播放，也可以鼓勵同學自行帶有聲資料來校分享，亦可以將全班分為 13 組，每組準備一族的音樂與大家分享，不論是較傳統的演唱或演奏或是改編為較現代的表現方式，都是很好的。
3. 教師教唱臺灣原住民族的歌謠：教師可依據班級上課時間，嘗試讓學生習唱臺灣原住民族其中一個族的歌謠或各族的歌謠，假如班上有同學是原住民族的家庭，也可以請同學教唱，讓全班同學學習唱該族的歌謠。假如學校所在地區是原住民族某一族的主要人口聚集地，那就可以安排加深加廣的課程讓學生習唱。以下列出幾首可習唱的建議曲目，供教師參考。

原住民族	曲目	說明
泰雅族	Tminun 織布歌	泰雅族歌謠 余錦福記譜、余錦福記詞
太魯閣族	Rimuy Maku 歡迎歌	太魯閣族古調 簡正雄採譜、胡永寶記譜
阿美族	Limcedan no Falagaw 馬蘭姑娘	阿美族歌謠 余錦福記譜、吳明義記詞
布農族	Ma Nas kal Ma An puk 快樂的相聚	布農族歌謠 柯麗美記譜、柯麗美記詞
鄒族	Homeiyaya 豐收之歌	鄒族歌謠 余錦福記譜、余錦福記詞
魯凱族	Lha I na 拉伊那	魯凱族歌謠 盧正君採譜
卑南族	Sarumaenan ta 我們都是一家人	卑南族歌謠、高飛龍詞曲 余錦福記譜、林清美記詞
排灣族	Malimali 感謝	北排灣族歌謠 余錦福記譜、童春發記詞

4. 創意大集合：教師可以鼓勵學生背唱原住民族歌謠，用小型自製打擊樂器作伴奏，再加上肢體律動或舞蹈，讓學生自行設計表演分享；學生亦可以運用簡易的原住民族音樂旋律，加上打擊樂器和舞蹈，進行有創意的設計。教師也可以鼓勵學生運用已錄製好的有聲資料（歌謠或音樂）當背景，自行搭配簡易的打擊樂器或和聲，嘗試不同的組合創意；教師能讓學生以分組的方式，錄下生活中的聲音，例如上課的聲音、打球的聲音等，再各組設定要呈現的主題，嘗試為特定風格、效果與場域的音樂創作。原住民族的音樂與生活是息息相關的，學生如果想嘗試簡易的旋律創作，教師可以幫助學生記譜，再讓學生把樂曲抄下來或以打譜軟體製作後列印出來，將曲譜裱起來作紀念，學生會非常的有成就感；教師還可以鼓勵學生利用手機自編鈴聲的功能，將自創的旋律設定為專屬鈴聲，這對學生也是一個很大的鼓勵。當學生能嘗試並展現創意時，教師要盡量鼓勵他們，並請學生說明自己的創作動機與理念，進而能與他人分享與討論自己的創作想法。

(四) 教學策略

教師在安排以原住民之歌為核心教材時，不論是從習唱歌曲、敲擊樂器的「表現試探」或拍號變換的「基本概念」或原住民音樂欣賞的「藝術與歷史文化」或節奏創作的「藝術與生活」的哪一個面向進入，教師可依據學校環境和學生經驗來構思整個課程的範圍與內容，班上如果有原住民身分的學生或參加原住民鄉土歌謠比賽者，可鼓勵學生與同學分享，透過各樣的學習歷程與教學活動策略，引導並提升學生的藝術能力。

(五) 教學評量

教師可運用個人或小組方式完成評量，當學生分組作創意節奏或自訂主題呈現時，教師亦可將錄影後優秀的作品，分享至各班。盡量鼓勵學生樂於演奏、演唱、分享、介紹，使用量化形式資料與質化形式資料，協助學生達到藝術學習與藝術素養的基本能力。

五、西洋器樂演奏曲欣賞

教師在課堂中，可適時補充樂器演奏的音樂欣賞，不論是獨奏形式、室內樂形式、管弦樂團合奏形式或國樂團合奏形式，都能激發學生的創意，也能藉由教師的引導，培養學生辨識各種樂器音色的特性的能力，進一步了解各種樂器組合的演奏形式與特色。教師在設計各種獨奏樂器的欣賞教學活動時，可視班級狀況補充之。市面上有些職業樂團錄製的樂器介紹錄影帶或專門介紹樂器的曲目（例如：布列頓的「青少年管弦樂入門」），大多能將樂器構造與音色介紹得很完整，都是可以使用的。

以下推薦幾首適合在課堂中作為樂器教學欣賞的補充曲目，提供教師們參考。

(一) 鋼琴三重奏樂曲欣賞——石青如〈生命的頌歌〉

在古典時期的室內樂，是設計給在宮廷內或氣氛融洽的家庭中所演奏的樂曲，由 2-9 人的小樂團所組成，每人都各自演奏一個樂器，每個成員都一樣重要，由於每種樂器都會各自演奏到主題的部分，演奏時又要彼此聆聽互相搭配，因此室內樂演奏家必須具備極高的靈敏度。室內樂曲精巧細緻又親切動人，演奏者與聆賞者皆能享受音樂的愉悅，是極為細緻的音樂藝術。室內樂有幾種常見的形式，如：二重奏（二種獨奏樂器）、鋼琴三重奏（小提琴、

大提琴、鋼琴)、弦樂三重奏(小提琴、中提琴、大提琴)、弦樂四重奏(二把小提琴、中提琴、大提琴)、鋼琴五重奏(二把小提琴、中提琴、大提琴、鋼琴)、木管五重奏(長笛、單簧管、雙簧管、低音管、法國號)、銅管五重奏(2把小號、法國號、長號、低音號)等。

作品簡介

石青如：〈生命的頌歌〉

石青如是目前臺灣年輕一輩優秀的作曲家，作品範圍有多種的嘗試，作曲風格涵蓋甚廣，尤其擅長以臺灣民謠作器樂改編，深切投入對母土臺灣的熱情，也將臺灣民謠做了最真摯的詮釋。作品有〈臺灣風情之幻想曲夢河〉、〈臺灣風情畫〉、〈生命的頌歌〉等。〈生命的頌歌〉的副標題是「給我的母土——臺灣」，是一首為鋼琴三重奏所寫，四個樂章的作品，每個樂章都有一個小標題，第一樂章是莊嚴的中快板，小標題「不息」；第二樂章是沉鬱的慢板，小標題「恬靜」；第三樂章是愉悅的小快板，小標題「知足」；第四樂章是光輝的快板，小標題「歌頌」。四個樂章一氣呵成，是值得介紹給學生的好作品。

推薦 CD：

跨界交響《生命的頌歌》臺灣當代創作音樂系列（鋼琴三重奏）

演奏者：孟德爾頌鋼琴三重奏

出版發行：財團法人蔣渭水文化基金會

（二）管弦樂曲欣賞——葛令卡《魯斯蘭與盧蜜拉》序曲

現代的管弦樂團大約由一百多支樂器所組成，主要分為四個部分：弦樂器、木管樂器、銅管樂器及敲擊樂器。就廣義而言，管弦樂曲是指一大組樂器合奏，用以區別小型的室內樂演奏形式，或用以區別於某些樂器組成的樂隊（band）形式。序曲是一種器樂作品，作為一齣歌劇、神劇或大型戲劇作品的前引，是單樂章的器樂曲。

類別	樂器
弦樂器	<p>有小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和豎琴，在管弦樂團中，最高聲部是小提琴，它們分成第一和第二兩組演奏。中提琴比小提琴稍大，音響也較低。大提琴的音色豐滿圓潤，樂器比中提琴更大，音響也比中提琴更低。低音提琴是弦樂器家族中的老祖父，它的聲音更為低沉。小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴通常有 4 根弦，大提琴和低音提琴在某些特殊的曲目中，需要使用到 5 根弦。豎琴則有 47 根弦，還有踏板用以變換弦的音高。</p>
木管樂器	<p>有短笛、長笛、雙簧管、英國管、單簧管、低音單簧管、低音管、倍低音管。短笛的音色動聽悅耳，是最高音的聲部。長笛的聲音明亮而甜美，長笛比短笛稍大，音響也稍低。雙簧管的音質溫和而哀怨，與雙簧管同家族的樂器有英國管，音質更為渾厚哀怨；單簧管有著平順而圓潤的音色，樂器表現上非常靈活。在某些樂曲會需要更為低沉的音色，就會使用低音單簧管；低音管的音色特殊，在木管樂器中是體積最大，聲音也最低沉的。有些樂曲會需要更低音的部分，編制上就會加上倍低音管。</p>
銅管樂器	<p>有法國號、小號、長號和低音號。法國號是用銅管盤成圓形製成的，音色寬廣圓潤，與木管樂器和銅管樂器合奏均十分和諧。小號的音色高亢有力，有著鼓舞人心且活躍的力量。長號的音高是靠伸縮管長而改變的，音色是沉重宏亮又具有爆發力。低音號有雄偉莊嚴又壯闊的沉重低音，是整個樂團很有力的支撐。</p>
敲擊樂器	<p>種類非常多，最常見的有定音鼓、大鼓、小鼓、響板、鈴鼓、三角鐵、銅鈸、木魚、木琴、鐵琴、管鐘和鑼。</p>
<p>有時會依據樂曲的需要，加上鋼琴、薩克管、管風琴、吉他、曼陀鈴和其他特殊樂器。</p>	

作品簡介

葛令卡：《魯斯蘭與盧蜜拉》序曲

葛令卡（Mikhail Ivanovich Glinka, 1804-1857）在俄國古典音樂歷史上佔有極重要的地位，《魯斯蘭與盧蜜拉》序曲是他最有名的作品。葛令卡 1804 年出生於俄國的 Novospasskoye，父親是貴族之後，從小家境富裕，也獲得良好教育。13 歲時，葛令卡被送往聖彼得堡的學校就讀，就學六年期間，開始接觸音樂，學習鋼琴與小提琴，並且嘗試創作。長大後，雖曾接受父親安排，進入交通部服務，不過葛令卡對音樂的喜愛遠勝過這份工作，最後終於辭掉工作，專心從事音樂創作。由於他從小就很喜歡俄國民謠，在 8 歲時，又經歷了 1812 年拿破崙戰敗於俄羅斯，激發了他對自己國家、民族的摯愛之情，於是音樂就從歷史中汲取材料，而創造出許多具有俄羅斯民族特色的樂曲。他對於俄羅斯音樂文化的發展，有著不可抹滅的極大貢獻。他的作品，不僅奠定了俄國國民樂派的基本音樂典型，確立了俄國古典音樂的發展方向，也開啟了俄羅斯民族音樂的新時代，因此被後世尊稱為「俄國音樂之父」。

《魯斯蘭與魯蜜拉》是葛令卡根據俄國文豪普希金的敘事詩所改編而成的歌劇，這部歌劇的腳本是葛令卡和希爾科夫（Valerian Fiodorovich Shirkov, 1805-1856）合作完成，作曲年代是在 1837-1842 年間。故事大意是敘述發生在十世紀的基輔公國，有三個人向史為托薩爾公爵的女兒魯蜜拉求婚，其中由魯斯蘭雀屏中選。當正要舉辦婚禮時，新娘魯蜜拉竟不幸被惡魔擄走。史為托薩爾公爵迫不得已，只好改變主意，下令三人中若有人能救出公主者，就將女兒許配給他。三人歷經千辛萬苦，最後還是由魯斯蘭勇敢地把魯蜜拉救回來，兩人離而復合，最終以喜劇收場。整個故事的意義是在彰顯忠貞的愛情以及正義終將戰勝邪惡的真理！《魯斯蘭與魯蜜拉》這齣歌劇的序曲，曲風充滿俄羅斯音樂中，輕快愉悅又有深刻震撼的力度。本曲的特色在於輕快華麗的曲趣與流暢無阻的旋律，演奏時以急板的速度貫穿全曲，至於能以多快的速度演奏，則視管弦樂團的技巧而定。這首序曲在俄羅斯管弦樂曲發展史上，占有極重要的地位。此時葛令卡的管弦樂作曲手法已脫離既往的義大利風格，而受到德國音樂的影響。本曲是葛令卡所有作品中最受歡迎的，也是最成熟的作品，更是音樂史上難得一見的佳作。

推薦有聲 DVD 版本：

葛令卡：《魯斯蘭與露蜜拉》（雙碟裝）

演奏者：葛濟夫（Valery gergiev）指揮，基洛夫歌劇管弦樂團與芭蕾舞團

出版公司：Philips classics Productions and BBC, La Sept/ARTE, NPS, RTE,

RTP & Tevel Israel International Communication Ltd

（三）協奏曲欣賞——馬水龍《梆笛協奏曲》

協奏曲是管弦樂團與一種獨奏樂器的樂曲，也曾有管弦樂團與一組獨奏樂器的樂曲。協奏曲從其字源可以看出其意義，拉丁文的 concertate，有「戰鬥」、「競爭」之意；也有人認為其字源是 conserere，是「聯合」的意思。協奏曲的主要特徵是獨奏者與管弦樂團並非主僕地位，而是平等的競奏。

作品簡介

馬水龍：《梆笛協奏曲》

馬水龍，1939年出生於臺灣基隆，是第三屆國家文藝獎音樂類得主。馬水龍創作與教學生涯長達四十餘載，對傳統音樂文化之發揚持續不輟。他擷取了傳統音樂文化的精隨與思想內涵，並運用現代的作曲技法，深刻的表現對鄉土與人文的關懷和讚頌。他的作品內容豐富且質量並重，深獲國內外音樂界的推崇與讚賞，不僅為我國現代音樂開創新的境界，更啟發臺灣作曲後進本土音樂創作的思路，影響深遠。作品有鋼琴獨奏曲〈臺灣組曲〉、鋼琴獨奏曲〈雨港素描〉、管弦樂曲〈玩燈〉、交響詩〈孔雀東南飛〉、舞劇〈廖添丁〉和〈竇娥冤〉、說唱劇〈霸王虞姬〉、琵琶獨奏曲〈水龍吟〉、古箏獨奏曲〈尋〉、室內樂〈嗩吶與人聲〉、〈盼〉（為十件傳統樂器的室內樂）、鋼琴協奏曲〈關渡隨想〉、〈梆笛協奏曲〉、管弦樂與男聲合唱〈無形的神殿〉等。〈梆笛協奏曲〉是馬水龍最廣為人知的大型管弦樂作品，於1981年發表，是一首連樂章形式的作品。梆笛有清麗、優雅、細緻又明亮的音質，能真切表達細緻的詩情，又能展現山川遼闊的氣勢。而這兩種不同又深刻的感受，在馬水龍的內心產生了巨大的衝擊力，輕快與博大，這兩種截然不同的對比，成為本曲主要的構想方向。

推薦 CD：

《我們的驕傲——中國音樂家》（一張紀錄中國音樂家生命光華的專輯）

演奏者：陳中申吹奏梆笛，徐頌仁指揮，日本讀賣交響樂團出版發行：上揚有聲出版有限公司

（四）西洋器樂演奏曲欣賞之補充概念說明

1. 臺灣的樂團環境：教師在介紹管弦樂團樂器編制的內容時，可以提問同學：「我們所居住的城市，有沒有管弦樂團？」、「同學們是否有欣賞管弦樂團演出的經驗？」、「臺灣最早的管弦樂團在哪裡？」、「家中的長輩聽音樂會或看戲的場地在哪裡？」等等，

讓樂器的學習與欣賞，更貼近學生自己，回到生活的面向。依據「荒漠樂音」這本書的記載，1951年成立於臺南縣善化鎮的「善友樂團」，是臺灣第二次世界大戰終戰後初期民間自組的少數樂團之一，由三位愛好音樂的前輩（林森池、蘇銀河及鄭昭明）發起，一剛開始是三重奏、四重奏的形成，慢慢擴充而組成樂團。在當時，臺灣才剛經歷盟軍飛機猛烈的轟炸，損害慘重，社會的力量皆專心照顧人們基本的民生問題，音樂的活動較不受重視。音樂老師嚴重缺乏、樂器與樂譜尋覓不易，整體音樂學習環境非常辛苦。三位音樂前輩對於樂團的無悔付出，有許多感動人的故事。林森池先生是亞洲洋釘公司總經理，他當時始終堅持免費授琴，將基礎練習、演奏技巧、音樂風格等非常寶貴的琴藝和音樂素養，一步一步無私的傳承下去；蘇銀河先生是臺南平民外科醫院院長，他利用休診的時間，不辭辛勞為團員抄管弦樂分譜以供練習；鄭昭明先生則是對學生的教育是有教無類因材施教，不僅照顧提拔不遺餘力，還注意學生的學習態度，提醒學生要謙虛並尊重資深者等全方位的藝術生命領航。當時的團員受到三位創團元老犧牲的熱忱所感動，練習時無人遲到無人早退，勤練切磋，雖沒演出費也沒有演奏服，卻是最有默契又和諧的樂團。他們每一位團員的用心，對於臺灣音樂環境的影響皆扮演了極為重要的角色。教師如能在課堂中，談談學校周遭值得學習的音樂界長輩，談談真實又接近學生生活的音樂界小故事，不僅鼓勵學生接觸音樂就在身邊，也讓音樂豐富學生生命。

（五）學習樂器演奏之輔導建議：在校園中，當學生在學習樂器的過程中，會有以下幾種情形是教師可以協助學生並給予建議的。

1. 學生想再學習一種樂器者：有些學生因為喜歡某一種樂器，例如：小提琴、長笛、薩克斯風、吉他、爵士鼓、中國笛、琵琶、直笛等，就想要更進一步的了解，也想要知道如何開始學習。教師可以先了解學生的喜好後，配合學校音樂性社團的課程，再給予學生合適的建議。
2. 學生有參加學生音樂比賽的意願者：由於每年教育部會辦理全國學生音樂比賽，教師如果了解學生有參加比賽的意願，就要提醒同學，在八月中旬左右，上網了解該年度團體組和個人組指定的曲目，並開始買譜練習。九月開學後，也要上網了解各縣市教育局辦理學生音樂比賽初賽的實施計畫，協助學生報名音樂比賽的相關事宜。由於團體組的比賽項目是每年辦理，個人組的樂器項目則隔年辦理之。目前全國學生音樂比

賽為第四階段學生辦理之團體組項目如下：B 組男聲合唱、B 組女聲合唱（男女混合隊併入此項）、管弦樂合奏、管樂合奏室內男隊、管樂合奏室內女隊、管樂合奏室外男隊、管樂合奏室外女隊、弦樂合奏、鋼琴三重奏、弦樂四重奏、鋼琴五重奏、木管五重奏、銅管五重奏、口琴四重奏、國樂合奏、絲竹室內樂、直笛合奏、口琴合奏等。在個人組的比賽項目，目前都是隔年辦理的方式，96 學年度辦理項目有鋼琴獨奏、小提琴獨奏、中提琴獨奏、大提琴獨奏、低音提琴獨奏、中胡獨奏、高胡獨奏、南胡獨奏、笙獨奏、簫獨奏（含律笛）、笛獨奏（含梆、曲笛）、嗩吶獨奏、女聲獨唱（女高音、女中低音）、男聲獨唱（男高音、男中音）、單簧管獨奏、低音管獨奏、法國號獨奏、小號獨奏、長號獨奏、木琴（馬林巴）獨奏、口琴獨奏、箏獨奏、揚琴獨奏、琵琶獨奏、柳葉琴獨奏、阮咸獨奏、樂（歌）曲創作，有的縣市還增加其他樂器項目。以上說明如無特別列出組別，只有列出比賽項目，則代表 AB 組均有辦理，A 組為音樂班組，B 組為非音樂班組。

3. 學生有報考高中音樂班的意願者：有些學生在升高中時，想往音樂專業的方向學習發展，教師可以告知有意願的同學，在升學的過程中，有哪些科目是要測驗、有哪些時程是要特別注意的。目前，有意願往高中音樂班就讀的同學都是透過甄選入學的管道，才能進入高中音樂班就讀。在每年的三月，要上網了解該年度要報考之學測考區的術科聯合測驗簡章內容，尤其是指定曲在術科測驗前一個月才公布，要把握時間準備應考。目前各考區可以報考的樂器項目在西樂類有鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、豎琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、薩克管、法國號、小號、長號、低音號（上低音號）、敲擊樂、聲樂和理論作曲；在國樂類有琵琶、柳葉琴、中阮、大阮、古箏、箏篋、高胡、二胡、中胡、革胡、揚琴、笛子、笙和嗩吶。考生須選擇一項樂器為主修科目，再選擇另一項樂器為副修科目；以鋼琴為主修科目者，須選擇一項樂器為副修科目；以樂器為主修科目者，必須以鋼琴為副修科目。除了主副修兩種樂器外，還要考樂理與基礎和聲、視唱、聽寫等三個共同科目。假如有意願報考的學生有特殊考生的身分，教師可以主動了解試務委員會對特殊考生的協助工作範圍，提早提出申請，讓學生安心應試，做出最好的表現。當學生完成術科聯合測驗和第一次基本學力測驗後，就要報名甄選入學的管道，等學生完成高中音樂班的報到後，教師的升學輔導工作才算完成。

叁、教材實例

一、單元名稱：音樂家和他的音樂作品

浪漫樂派作曲家孟德爾頌和他的音樂作品

費利克斯·孟德爾頌（Felix Mendelssohn，1809-1847）是一位有著深厚古典樂派根基的浪漫樂派作曲家，其出生於銀行家家庭，生活富裕但毫無銅臭味，有一個姐姐，一個妹妹及一個弟弟，他們都在新教徒的信仰教條中成長。

孟德爾頌在極早的年紀即被人發現他在音樂上的才華，9歲時第一次公開演奏，13歲之前已寫了交響曲、協奏曲、奏鳴曲與聲樂作品。孟德爾頌是一位全方位的音樂家，他經常在德國及英國以指揮家、鋼琴家、管風琴家的身分出現，尤其是演奏自己的作品時，得到的迴響更加熱烈。

孟德爾頌的音樂正如其人，有著高貴優雅的氣質，讓人們聆聽他的音樂時，常會喚起平衡美好的感覺。在快板的樂曲中，他的曲風經常有如精靈般輕巧的跳躍動感，交響樂的配器也有著晶瑩剔透的明亮感覺。

身為完美的音樂家，孟德爾頌同時是一位有天分的畫家、優秀的作家，而且能夠用四種語言流利的與他人對談。然而，他在演出的奔波中積勞成疾，加上與他最親近的姊姊芬妮於1847年過世，讓他極為傷痛，五個月後死於萊比錫，享年38歲。

♪放置音樂家照片、小故事及相關照片

歌曲——〈乘著歌聲的翅膀〉

♪放置歌曲曲譜〈乘著歌聲的翅膀〉

基本概念

♪ 放置歌曲或中音直笛曲或音樂欣賞的相關樂理或音樂常識

中音直笛演奏曲——〈Hear My Prayer〉

♪ 放置指法表及圖示

Hear My Prayer

F.Mendelssohn

$\text{♩} = 80$

6

11

16

21

26

聆賞樂曲——『E小調小提琴與交響樂團協奏曲』

『仲夏夜之夢』序曲

♪ 放置樂曲主題譜例或音樂欣賞的相關常識

思考與討論

♪ 放置配合課文內容之問題、創作或評量

二、單元名稱：探索音樂的使用方式

從「普契尼的〈波西米亞人〉」、「孟肯的〈鐘樓怪人〉」和「拉森的〈吉屋出租〉」中，一探劇中珍寶。

介紹「波西米亞人」

十九世紀以前，所謂「波西米亞人」，是指在波西米亞地方常見的吉普賽人，他們貧窮且居無定所到處流浪，生活方式與價值觀和一般人不太相同，也不太被社會所接納，但其中也不乏不追求物質、沉迷於任性生活方式的藝術家。在《American College Dictionary》中對於「波西米亞」(Bohemia)的解釋：一個人在藝術或理智上傾向「無視於傳統或約定俗成的道德標準」的生活方式。

♪ 放置波西米亞人的小故事及相關照片

歌曲——〈Seasons of Love〉

〈Seasons of Love〉是音樂電影《吉屋出租》的主題曲，《吉屋出租》是根據榮獲普立茲獎以及舞台劇東尼獎的音樂劇《吉屋出租》所改編，故事大意是描述一群住在紐約的朋友，他們充滿了生命的理想，但在平日的生活所需上卻沒有錢支援，他們生活的方式就像波西米亞人一樣。而為了維護基本的尊嚴，只好想辦法利用自己的才華解決生活中的困境。他們之中有人是愛滋病患者，有的是同性戀者，但他們這一群好友即使身處在困境中，仍然彼此鼓勵互相幫助，用樂觀的態度面對人生，追求美好的友情與愛情，努力實現自己的夢想。早在1988年，劇作家亞龍森（Billy Aronson）跟拉森（Jonathan Larson）提議，將普契尼以十九世紀末巴黎窮酸藝術家為故事背景的《波西米亞人》，改成二十世紀末以紐約為背景的音樂劇。直到1995年完成初稿，但拉森卻在1996年1月猝逝家中，首演是1996年4月在百老匯尼德蘭劇院（Nederlander Theatre）。

♪放置歌曲曲譜〈Seasons of Love〉

中音直笛演奏曲——〈God Help The Outcasts〉

〈God Help The Outcasts〉是音樂動畫《鐘樓怪人》中的一首選曲。

♪放置指法表、圖示及曲譜

基本概念

♪介紹歌劇、音樂動畫和音樂電影

聆賞樂曲——普契尼《波西米亞人》

《波西米亞人》的故事大意是敘述1830年代某個聖誕節前夕，在法國巴黎拉丁區裡的一間閣樓工作室中，四位有性格且放浪不羈的藝術家好友（詩人魯道夫、畫家馬契羅、哲學家柯林和音樂家蕭納德），他們年少輕狂的悲歡歲月以及兩段動人的愛情故事。義大利歌劇作曲家普契尼（Giacomo Puccini 1858-1924）在米蘭音樂院就讀時，得到恩師巴齊尼（Bazzini）及龐開利（Ponchielli）的鼓勵，在學時就譜寫獨幕歌劇〈薇麗〉（Le Villi），但未能得到大眾的矚目。之後雖有幾部作品，依然沒受到肯定。1896年，《波希米亞人》在都林首演，當時雖然不成功，但兩個月後在巴勒摩再度演出時，卻獲得狂熱的歡迎，確立了普契尼的世界性地位。在此劇之後的歌劇，有多齣膾炙人口的歌劇，如〈托斯卡〉（Tosca）、〈蝴蝶夫人〉（Madama Butterfly）、〈強尼·史基基〉（Gianni Schicchi）以及未完成的〈杜蘭朵公主〉（Turandot）等作品。普契尼是威爾第之後最偉大的歌劇作曲家，作品小巧且精緻，在戲劇性和技巧方面，能用很少的元素將觀眾吸引。他曾對自己的作品有一番說明：「我喜歡小巧的東西，我所能夠而且也希望寫作的音樂，也是小型的。……只要它們仍具有真實性，而且能充滿熱情與人性，接觸到心靈。」

♪放置歌劇選曲之主題譜例及相關常識

思考與討論

♪放置配合課文內容之問題、創作或評量

肆、參考資料

中文書目

- 漢寶德 (2006)。《漢寶德談藝術教育》。臺北市：典藏藝術家庭。
- 王美珠 (2001)。《音樂・文化・人生：系統音樂學的跨學科研究議題與論文》。臺北市：美樂出版社。
- 任蓉 (2001)。《聲音與說話：發聲與吐字的基本練習：演藝人員手冊》。臺北市：仁蓉表演藝術學坊。
- Roger Kamien 著，王美珠、林聖榮、洪崇焜、黃瑞芬、陳美鸞、楊湘玲、蘇金輝合譯 (2002)。《音樂：認識與欣賞》。臺北市：美商麥格羅・希爾國際股份有限公司。
- 陳明律 (1986)。《舒伯特連篇歌集：冬之旅演唱、伴奏之詮釋》。臺北市：全音樂譜出版社有限公司。
- 莊永明、孫德銘合編 (1994)。《臺灣歌謠鄉土情》。臺北市：臺灣書店。
- 臺灣歌謠協會彙編 (1996)。《臺灣歌謠》。臺南市傳統文教學會、椰林文教基金會。
- 鄭恆隆編著 (1989)。《臺灣民間歌謠：作家資料軼事、歌曲背景、鄉土流行歌謠、古老諺語》。臺北市：南海圖書文具有限公司。
- 吳秀麗編著 (1996)。《實用漢字臺語讀音》。臺北市：自立晚報社文化出版部。
- 潘宇文 (2006)。《歌唱「技能」教學方法之理論與實務》。載於國立臺灣師範大學音樂系主編，*音樂教育學術研討會——音樂教學法之理論與實務論文集* (85-101 頁)。臺北市：國立臺灣師範大學。
- Leonard Bernstein 著，林聲翕譯 (1990)。《音樂欣賞》。臺北市：久大文化股份有限公司。
- 黃寤蘭主編，廖佳華、林慧慧編輯，邱瑗、陳玫琪、韓國璜、李玫玲、楊忠衡、陳澄和、潘世姬、黃寤蘭合譯 (1994)。《西洋音樂百科全書 8》。臺北市：臺灣麥克股份有限公司。
- Stanley Sadie、Judith Nagley、Paul Griffiths、Wilfrid Mellers 著，Stanley Sadie、Alison Latham 主編，孟憲福、孫永興、呂忻、陶倩、蒲實、吳乃平合譯 (2004)。《劍橋音樂入門》。臺北市：果實出版，城邦文化事業股份有限公司。
- 李哲洋主編 (1988)。《最新名曲解說全集 4：管弦樂曲 1》。臺北市：大陸書店。
- 邵義強編譯 (1987)。《200 世界名歌劇 - 5》。臺北市：天同出版社。

邱瑗、郭耿甫、陳煒智、何孟修、車炎江、蔡柏璋著（2006）。《吉屋出租》：鳥瞰二十世紀的紐約「波西米亞人」。臺北市：音樂時代文化事業有限公司。

余錦福編著（1998）。臺灣原住民民謠一百首。屏東市：臺灣原住民原緣文化藝術團。

英文書目

James Jordan（2005）. *The Choral Warm-Up : Method, Procedures, Planning, And Core Vocal Exercises* . Chicago : GIA Publications, Inc.

Sally K. Albrecht. *The Choral Warm-Up Collection : A Sourcebook of 167 Choral Warm-Ups Contributed by 51 choral Directors.*

Patricia O'Toole（2003）. *Shaping Sound Musicians : An innovative approach to teaching comprehensive musicianship through performance.* Chicago : GIA Publications, Inc.