

第二單元

參 音樂欣賞教學設計

一、尋根之旅 — 傳統音樂欣賞教學

■表 3-1 傳統音樂欣賞教學設計 #1

【教學主題】崑劇曲牌
【建議年級】高中二年級
【教學目標】「傳統戲曲唱腔」的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>■一、崑曲最初是崑山一帶民間流行的南戲清唱唱腔，後來在明代嘉靖、隆慶年間(1522-1572)音樂家魏良輔以崑山腔為基礎，吸收了弋陽、海鹽諸腔的音樂與北曲的唱法和其他人共同研究改創了新的崑腔，伴奏樂器兼用笛、管、笙、琵琶、鼓板、鑼等。這樣的崑腔婉轉細膩，擅長抒情，有「水磨調」之稱，成為集南北曲大成「時曲」，此後即很快地擴展江蘇、浙江各處，再由士大夫帶入北京。</p> <p>■二、崑腔在舞台藝術上繼承發展了宋元以來古典戲曲遺產，創造了完整的表演體系，而對數百年來的許多地方劇種有廣泛深遠的影響；清代後期地方戲曲蓬勃發展，而崑腔因劇本內容和形式脫離群眾，藝術上趨於僵化，仍逐漸走入沒落，但在平劇、川劇、湘劇、贛劇、婺劇、晉劇等劇種中仍保持若干崑腔的劇目和較多曲牌，一九四九年先後恢復了南崑、北崑、湘崑、永崑、寧崑等專業演出單位，使崑腔獲得了新生命。它比較知名的劇目「遊園驚夢」、「思凡」、「水鬥、斷橋」等等，其音樂的婉轉細緻、典雅綿長在傳統戲曲音樂中可謂極致。</p>
<p>【教學程序】</p> <p>■一「崑劇曲牌」的認識與源流的介紹。 ■二、樂曲欣賞與背景說明</p> <p>■三、附帶介紹其他曲牌之比較與欣賞，如「京劇曲牌」等。</p>
<p>【教學評量】</p> <p>■一、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。</p> <p>■二、分派學生收集其他曲牌的音樂，於課堂上分享。</p>

■表 3-2 傳統音樂欣賞教學設計 #2

【教學主題】楚漢戰爭與「十面埋伏」
【建議年級】國中一年級
【教學目標】「合奏樂」的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>■一、一般針對傳統器樂，以外型與演奏效果而言，「琵琶」是一項眾所皆知的樂器。其欣賞可由著名之《十面埋伏》著手。此曲子可能在明末已存在，是描寫楚漢相爭的「敘事型」樂曲，屬於琵琶曲的「武套」（敘事型的套曲）。</p> <p>此曲傳統雖然被分成許多段落，但整體不外是由「戰爭前的場面鋪排」、「戰爭場面的直接描寫」與「戰爭後的尾聲」等所構成，其中應用到許多琵琶的演奏技巧，使得戰爭的場面無論是「風聲鶴唳」、「馬蹄」、「呼喊聲」大多宛然如真。</p> <p>■二、除敘事的描寫之外，從此曲尚能體會中國傳統器樂與西方器樂之不同特質，同時與吉他(guitar)相比，可以看到這兩個可能發自同源的樂器，其實仍有許多不同層面之各自發展。以音色來講，琵琶的音色「有骨無肉」，而吉他的音色幾乎是「有肉無骨」。因此，琵琶很少為其他樂器伴奏，吉他卻是一個典型的伴奏樂器，尤其是伴奏歌曲的最佳樂器。</p> <p>此二者會有如此不同之特質，與其樂器結構有所關聯。琵琶一般有「厚板」、「小共鳴箱」、「小出音孔」之特徵；而吉他恰好相反。此種結構使琵琶以音的「凝聚性」為其基本特質；而吉他則以音的「共鳴交融性」為其基本特質。</p>
<p>【教學程序】</p> <p>■一、「合奏樂」的組成與認識。 ■二、樂曲欣賞—十面埋伏琵琶曲。 ■三、各段特色簡介。</p>
<p>【教學評量】</p> <p>■一、指派同學收集其他琵琶音樂，於課堂上與同學分享。</p> <p>■二、可播放長度較短之合奏小曲，測試學生對音色組合的分辨度。</p>

■表 3-3 傳統音樂欣賞教學設計 #3

【教學主題】笛獨奏樂曲「鷓鴣飛」、「頂嘴」、「寒江殘雪」
【建議年級】高中一年級
【教學目標】「獨奏樂」的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>■一、「鷓鴣飛」：原為湖南民間樂曲，後來以絲竹樂合奏、簫獨奏等多種形式在江南一帶流傳，其後笛家趙松庭、陸春齡等分別將之改編笛曲。這首曲子旋律流暢舒展，將笛子音樂空間性表現得淋漓盡致，而在氣息的變化上也特別有其著墨，令人「祇今猶有鷓鴣飛」的感慨，所以雖然像是寫景的樂曲，其實帶有濃厚的思古幽情。</p> <p>■二、「頂嘴」：這是笛子二重奏曲，行河北中部。曲子使用兩支同調的梆笛以輪奏及相互烘陪襯的手法，應用典型的北派笛子滑音、頓音、歷音、顫音等技巧對現實生活中頂嘴逗趣的事情進行深刻地描繪，表現出詼諧樂觀的生活情趣。</p> <p>■三、「寒江殘雪」：這首曲子原是江南絲竹樂曲，如今用低音大笛來演奏。由於低音大笛有著較醇厚的音色，使得此曲有江天一色，而人溶其中的內斂感覺。低音大笛是近代才發展出的笛子，基本上與笛的所有形制都沒有分別，只是將它加長、加大，而笛子在這樣低的音調之中，音乃能介於簫笛之間，既有笛子的悠遠又有簫的醇厚。</p>
<p>【教學程序】</p> <p>■一、「獨奏曲」的認識及節拍的練習。</p> <p>■二、樂曲欣賞及背景介紹。</p> <p>■三、附帶介紹其他樂器獨奏曲的資料。</p>
<p>【教學評量】</p> <p>■一、可以紙筆測驗與聽辨測驗方式，測試同學對樂器之認識與對音色之感知程度。</p> <p>■二、如有修習某一獨奏樂器者，可鼓勵其發表，並於評量酌予獎勵。</p>

●合奏樂的一種形態—絲竹樂。其中琵琶看似婉約，其實是極富陽剛氣息的傳統樂器，古曲《十面埋伏》便是其代表樂曲。【圖片提供/林谷芳】

二、鄉土情懷—臺灣音樂欣賞教學

■表 3-4 臺灣音樂欣賞教學設計 #1

【教學主題】牛犁歌
【建議年級】國中一年級
【教學目標】「福佬語系」音樂的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、臺灣歌曲可依語系分類，如福佬語系、客家語系、原住民語系等，其中福佬語系中之「戲曲」是漢族民間音樂中最豐富的項目，以南北管為主幹，並有歌仔戲及歌舞小戲之發展，與民歌相輔相成。 ■二、本曲「牛犁歌」取材自歌舞小戲中之「牛犁陣」，表現農耕之時，哼唱自娛、忘卻辛勞之曲調。 ■三、本曲亦為目前國中音樂課程共同歌曲之一。
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、「臺灣歌曲」的類別說明及舉例。 ■二、樂曲欣賞—牛犁歌獨唱曲。 ■三、歌詞說明及各段特色簡介。 ■四、可由教師或同學範唱觀摩。
<p>【教學評量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、指派同學收集其他臺灣歌曲音樂，於課堂上與同學分享。 ■二、可播放不同演唱型態之牛犁歌，測試學生對音色組合的分辨度。

■表 3-5 臺灣音樂欣賞教學設計 #2

【教學主題】平板
【建議年級】高中二年級
【教學目標】「客家語系」音樂的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>在臺灣的客家人乃於明末清初由兩廣、福建一帶遷移而來，其歌樂依曲調之不同可分為「老山歌」、「山歌仔」、「平板」、「小調」及「山歌號子」等，其中「平板」係由老山歌及山歌仔改良而來，是廣大群眾喜愛之曲調，多為徵調式。客家歌曲曲調多採 la-do-mi，調性柔和、含蓄，有時配合歌詞即興也應用不正規或速度自由之拍子；歌詞多七言四句，講平仄韻味，並以虛字襯字之裝飾增加「加花」的效果。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、客家歌曲類別之概述及舉例。 ■二、平板樂曲之欣賞。 ■三、不同演唱版本欣賞及分組討論。
<p>【教學評量】</p> <p>指派同學收集其他不同演唱版本或器樂改編曲，於課堂上與同學分享。</p>

■表 3-6 臺灣音樂欣賞教學設計 #3

【教學主題】「風入松」、「金葫蘆頭」
【建議年級】高中一年級
【教學目標】「臺灣北管音樂」的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>傳承及演出北管的團體，業餘者稱為「子弟」，職業者稱為「內行」，目前反以「子弟」班社之活動較為蓬勃，尤其逢節慶更為明顯。北管在器樂方面可略分為牌子（吹打樂）、細樂（絲竹樂）、十音（鼓吹樂）、大鼓亭（鼓吹樂）、馬隊吹（鼓吹樂）等。本次欣賞之樂曲為「牌子」，是子弟社最重視之樂曲，可聯套演奏，也可單曲演奏，主要以大吹（嗩吶）或小吹（海笛）為主奏樂器，打擊樂器則以高音單皮鼓為領奏，演奏時極為熱鬧、激烈。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、「北管」的認識及節拍的練習。 ■二、樂曲欣賞及背景介紹。 ■三、附帶介紹其他合奏型態資料。
<p>【教學評量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、分派學生收集其他北管音樂資料或圖片，於課堂上分享。 ■二、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。

■表 3-7 臺灣音樂欣賞教學設計 #4

【教學主題】歌仔戲曲調
【建議年級】國中三年級
【教學目標】「歌仔戲音樂」的認識與欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>■一、歌仔戲是在臺灣本土產生的劇種，二十世紀傳入福建，也在廈門、漳州、龍溪、晉江等閩南方言地區流傳，最先的表演形式簡單，在廣場又稱為「落地掃」，後來才逐漸轉入舞台，它最早主要的傳統劇目有「三伯英台」、「陳三五娘」等。</p> <p>■二、歌仔戲主要的曲調來源部分取自南北管音樂，而多數則來自說唱中的「歌仔」及新譜的曲調，這樣一個帶著更多民歌唱腔式的表演使它在臺灣地區得到很好的發展，聽的時候可先注意到它幾個主要的基本曲調，如「七字調」、「都馬調」、這些都是在基本的骨幹之外，每一個人可以因歌詞、情緒而有不同的對應變化，另外，「哭調」也是其特殊唱腔表現。</p> <p>■三、經由歌仔戲欣賞，可以更容易感受到戲曲裡「唸歌」與「唱曲」與它的身段及整個藝術意象上的關係。在唱曲的部分會有更多的做工及更多的意象鋪排，而在歌的部分就比較多是日常語言性的表演。</p>
<p>【教學程序】</p> <p>■一、歌仔戲文場與武場樂器之介紹與音色分別。</p> <p>■二、唱腔欣賞～都馬調、七字調、哭調。</p> <p>■三、不同演唱版本欣賞。</p> <p>■四、版本比較後分組討論。</p>
<p>【教學評量】</p> <p>■一、分派學生收集其他歌仔戲音樂資料或圖片，於課堂上分享。</p> <p>■二、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。</p> <p>■三、可鼓勵學生觀賞實際之演出，並做心得紀錄，列入考評。</p>
<p>【有聲資料】臺灣藝術教育館（1995）。《動靜皆美—歌仔戲的認識與欣賞》。</p>

●歌仔戲是臺灣代表性之劇種，由最早的「落地掃」到「野臺」、「內臺」、「影視」的演出形態，可說與臺灣歷史有密切之相關性，現在經有心人士的提倡，歌仔戲的傳承工作持續進行，不僅在學校課程的教學，也深入社區的推廣教育，可說為鄉土藝術帶來新風貌與發展的契機。【圖片提供/林谷芳】

三、西方取經 — 西洋古典音樂欣賞教學

■表 3-8 西洋古典音樂各時期代表作品概述

時期	代表作品 / 作曲家
文藝復興時期	<ul style="list-style-type: none"> ●德普瑞(Des Prez, Josquin)：Pange Lingua 彌撒【Decca 9410】 ●文藝復興早期音樂：佛羅倫斯及尼德蘭作曲家【Decca, ARC-3003】 ●文藝復興時期音樂：杜蘭(Douland, John c.1563-1626)，毛利【Decca, ARC-3004】
巴羅克時期	<ul style="list-style-type: none"> ●巴赫：布蘭登堡協奏曲 No.1-6 ●韓德爾：彌賽亞(神劇) ●韋瓦第：四季(小提琴協奏曲) ●孟特威爾第：奧爾菲(神劇)
古典時期	<ul style="list-style-type: none"> ●海頓：神劇「創世紀」及「四季」；交響曲「軍隊」、「倫敦」及「驚愕」；絃樂四重奏「狩獵」、「皇帝」 ●莫札特：歌劇「魔笛」、「費加洛婚禮」；交響曲「布拉格」、「朱比特」 ●葛路克：歌劇「奧爾菲」；舞劇「唐璜」
19 世紀音樂 — 浪漫樂派與國民樂派	<ul style="list-style-type: none"> ●貝多芬：32 首鋼琴奏鳴曲、九首交響曲 ●舒伯特：603 首藝術歌曲 ●韋伯：歌劇「魔彈射手」 ●斯梅塔納：莫爾島河 ●李斯特：12 首交響詩(第三首「前奏曲」最有名)
20 世紀音樂 — 後期浪漫樂派、印象樂派與其他樂派	<ul style="list-style-type: none"> ●華格納：歌劇「尼貝龍的指環」 ●布拉姆斯：合唱曲與管弦樂曲「德意志安魂曲」 ●荀貝格：管弦樂曲「貝利亞與梅麗桑」 ●辛德密特：交響小樂曲 ●斯特拉溫斯基：管弦樂組曲「火鳥」

■表 3-9 西洋古典音樂欣賞教學設計 #1

【教學主題】韋瓦第『四季』
【建議年級】國中三年級
【教學目標】「協奏曲」的認識與「標題音樂」的體驗
<p>【教材分析】</p> <p>韋瓦第『四季』中最大特色是採用三個樂章協奏曲形式的「標題音樂」；全曲為主奏小提琴與數字低音樂器(風琴或大鍵琴)的五部絃樂而作的「小提琴協奏曲」。『四季』中的「春」、「夏」、「秋」、「冬」四曲的特徵分別是：「春」在 E 大調上，奏出輕快愉悅的曲趣，使人聯想到蔥綠；「夏」則以 G 小調譜出疲乏惱人的季節；「秋」是以 F 大調描寫收穫季節的快活景象；「冬」以 F 小調勾勒出冰冷夜裡圍爐的情境。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、介紹「協奏曲」的基本架構及組成。 ■二、「標題音樂」的認識。 ■三、樂曲播放～韋瓦第『四季』(可以季節分為四堂課欣賞)。 ■四、樂曲播放中特別請學生注意每個季節不同的主題。 ■五、在樂曲欣賞過後可讓學生分組討論分享。
<p>【教學評量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、讓學生分組(約 4～6 人一組)，分派各組收集不同樂器一至二首協奏曲，於課堂上報告分享。 ■二、藉由播放韋瓦第『四季』中每個樂章的主題，測試學生是否熟悉樂曲的主題片段。

■表 3-10 西洋古典音樂欣賞教學設計 #2

【教學主題】舒伯特的藝術歌曲集
【建議年級】高中一年級
【教學目標】認識音樂與文字結合的意義及感受其重要性
【教材分析】 舒伯特共有600首以上的藝術歌曲，其中有些屬於有故事性的連篇歌曲集，有些則是非故事性的單純歌曲集。舒伯特所採用為數相當多的詩集，其中以著名詩人歌德(Goethe)最重要～因為歌德的詩強烈的映照出舒伯特非凡的音樂洞察力；課程安排上可選擇舒伯特的三大歌曲集『美麗的磨坊少女』、『冬旅』及『天鵝之歌』作為教材。
【教學程序】 ■一、播放音樂，讓學生體驗初次聆聽的感受。 ■二、敘述連篇歌曲集中的故事性重點及重要片段旋律講解。 ■三、了解詩人歌德對舒伯特歌曲的影響力。 ■四、解說歌詞中真正的含意。 ■五、再次播放音樂，分享不同的感受。
【教學評量】 ■一、可播放三大歌曲集中的一小片段，讓學生分辨是何首歌曲集。 ■二、指派學生找尋其他作曲家的歌唱集作品，於課堂上和同學分享。

■表 3-11 西洋古典音樂欣賞教學設計 #3

【教學主題】貝多芬 第五號交響曲『命運』第一樂章
【建議年級】國中二年級
【教學目標】「交響曲」的認識及「動機」的運用介紹
【教材分析】 貝多芬於1804年初完成第三號交響曲「英雄」後，便開始構思第五號交響曲，於1808年初完成。「命運」共有四個樂章；第一樂章有別於第四號「田園」的第一樂章「初臨鄉間的歡悅情緒」，而是以貝多芬自己的話說：「命運來敲門的聲音」。樂章中以八個音符作為主要「動機」貫穿整曲，使其充滿浸透與飽滿的充實感。
【教學程序】 ■一、介紹「交響曲」的基本架構及組成。 ■二、「動機」的認識與運用。 ■三、樂曲播放～「命運」第一樂章。 ■四、樂曲播放中特別請學生注意每次動機不同的運用方式。 ■五、在樂曲欣賞過後可讓學生分組討論分享。
【教學評量】 ■一、讓學生分組（約4~6人一組），分派各組收集不同作曲家一至二首交響曲（動機使用特別明顯的），於課堂上報告分享。 ■二、由老師播放其他作品的某一樂章，測試學生是否能分辨出作曲家創作時使用的動機。

■表 3-12 西洋古典音樂欣賞教學設計 #4

【教學主題】巴赫第一號大提琴無伴奏組曲
【建議年級】高中二年級
【教學目標】「獨奏曲」的認識及感受音樂與電影結合的可能性
【教材分析】 巴赫共有六首無伴奏大提琴組曲。這堂課設計介紹第一號組曲讓學生認識，若學生有興趣可繼續欣賞其他五號組曲。第一號組曲中分為六段舞曲組成；每段舞曲都有它一定的特色及節奏。除此之外，由新力音樂 Sony Music所錄製的馬友友靈感音樂電影，可提供學生除聽覺之外，視覺與音樂另一種不同感受的結合。
【教學程序】 ■一、介紹「獨奏曲」的基本架構及組成。 ■二、樂曲播放～巴赫第一號大提琴無伴奏組曲。 ■三、六段不同舞曲的分析解說。 ■四、音樂電影的描述及播放。 ■五、再次播放樂曲，在欣賞過後可讓學生分組討論分享。
【教學評量】 ■一、播放不同舞曲，測試學生是否分辨出是何種舞曲。 ■二、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。

●聖彼得堡愛樂管弦樂團的演奏。【圖片提供/牛耳藝術經紀公司】

●大提琴家—林·哈瑞爾。大提琴是管弦樂團中重要的低音樂器，其表現力並不亞於小提琴，渾厚的音色使許多作曲家為其寫作獨奏樂曲，更豐富大提琴的展演風格。【圖片提供/牛耳藝術經紀公司】

■表 3-13 西洋古典音樂欣賞教學設計 #5

【教學主題】木管五重奏～德佛札克：幽默曲
【建議年級】國中一年級
【教學目標】「木管五重奏」的認識及改編樂曲變化美感的體會
【教材分析】 一、木管五重奏是室內樂曲中相當重要的一種型態；在樂曲的欣賞之前，對於五種樂器的音色特點及音域都可有一些認識。二、德佛札克的「幽默曲」原為鋼琴曲，改編為木管五重奏曲另有一番風格，整曲為三段體。樂曲節奏輕晰可人，對於古典音樂初入門者相當適合。
【教學程序】 ■一、介紹「木管五重奏」的組成。 ■二、五種樂器的介紹（最好能有片段獨奏音樂的欣賞）。 ■三、樂曲欣賞～德佛札克「幽默曲」（木管五重奏版）。 ■四、樂曲欣賞～德佛札克「幽默曲」（鋼琴版）。 ■五、討論兩版的不同處，與學生分享。
【教學評量】 ■一、播放不同樂器的一小片段音樂，讓學生分辨是何種樂器。 ■二、指派學生分組找尋五種樂器的樂器發展簡史，於課堂上分享。 ■三、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。

■表 3-14 西洋古典音樂欣賞教學設計 #6

【教學主題】聖桑 ~ 動物狂歡節
【建議年級】國中三年級
【教學目標】管絃樂團中各種樂器音色及表現特長的認識
【教材分析】 聖桑的動物狂歡節是由十四首樂曲所組成，每一小節均附有標題。聖桑將動物園中常見的動物，巧妙的運用各種樂器音色表現，使每種樂器都能發揮最大的描寫功能。聖桑由於在這首曲中嘲諷了許多作曲同業，為免招致麻煩，在他生前並未作廣泛的演出。教師可選擇其中幾首於課堂上介紹。
【教學程序】 ■一、分幾堂課介紹管絃樂團中各種樂器的特色。 ■二、對不同樂器所描寫的主題先作簡單的介紹。 ■三、樂曲欣賞 ~ 聖桑：「水族館」選自動物狂歡節。 ■四、樂曲欣賞 ~ 聖桑：「天鵝」選自動物狂歡節。 ■五、讓同學分享音樂欣賞後的感覺。
【教學評量】 ■一、播放不同樂段的音樂，讓學生分辨是何段樂曲。 ■二、指派學生分組找尋其他作曲家以相同的手法完成的作品，於課堂上作簡單報告及音樂的欣賞。 ■三、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。

●左圖為鋼琴家紀辛；右圖為大提琴家米夏·麥斯基。聖桑的管絃樂名作《動物狂歡節》成功的運用各種樂器的音色表達具象的實物，是極受歡迎的音樂欣賞樂曲。其中第七段以鋼琴表達流洩、波動的「水族館」意象，第十三段以大提琴表現「天鵝」優遊自在的姿態，可謂傳神逼真。
【圖片提供/牛耳藝術經紀公司】

■表 3-15 西洋古典音樂欣賞教學設計 #7

【教學主題】約翰史特勞斯「藍色多瑙河」及柴科夫斯基「花之圓舞曲」
【建議年級】高中一年級
【教學目標】「圓舞曲」的認識與欣賞
【教材分析】 「圓舞曲」是音樂種類中一種普遍且受歡迎的舞曲形式。有圓舞曲之王之稱的約翰史特勞斯的作品，不僅可作跳舞之用，而且還是很精緻的寫情、寫景音樂。「藍色多瑙河」作品充滿濃厚的維也納風味，曲調優美動聽，甫發表即造成整個歐洲的轟動。柴科夫斯基「花之圓舞曲」是首規模宏大的圓舞曲；此曲選自「胡桃鉗」中描寫女孩在玩具國中見到的場景之一。
【教學程序】 ■一、「圓舞曲」的認識及節拍的練習。 ■二、樂曲欣賞 ~ 約翰史特勞斯「藍色多瑙河」。 ■三、「胡桃鉗」故事情節介紹。 ■四、樂曲欣賞 ~ 柴科夫斯基「花之圓舞曲」。 ■五、可多介紹其他舞曲的節拍結構等資料。
【教學評量】 ■一、分派學生收集其他舞曲的音樂，於課堂上分享。 ■二、讓學生聆聽音樂後，發表不同的想像空間描述自身的感受。

■表 3-16 西洋古典音樂欣賞教學設計 #8

【教學主題】浦契尼「公主徹夜未眠」選自歌劇「杜蘭朵公主」
【建議年級】高中二年級
【教學目標】「歌劇」的認識及片段樂曲的欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>「歌劇」是由音樂與戲劇的結合所產生的；「杜蘭朵公主」是浦契尼相當有名的一齣巨作。本劇原根據威尼斯作家高齊原作所改編，原是一種五幕的寓言劇。內容以中國北京為背景，但故事的淵源卻與中國完全無關，反而接近中亞俄羅斯的風味。浦契尼刻意在本劇中使用很多中國的素材，明顯的五聲音階帶來新鮮又奇特的風味；但「公主徹夜未眠」選曲倒是標準的浦契尼風格，與中國風無關。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、「歌劇」的認識與製作過程的介紹。 ■二、「杜蘭朵公主」劇情簡述。 ■三、樂曲欣賞～浦契尼：「公主徹夜未眠」選自歌劇「杜蘭朵公主」 ■四、演唱詞句細說。 ■五、影碟欣賞～浦契尼：歌劇「杜蘭朵公主」 ■六、時間許可，安排學生參觀劇院的設計及運用。。
<p>【教學評量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、校外教學「劇院之旅」參觀後感想報告。 ■二、希望學生自行欣賞其他歌劇作品，於課堂上與學生分享。

■表 3-17 西洋古典音樂欣賞教學設計 #9

【教學主題】巴伯～慢板
【建議年級】高中三年級
【教學目標】「絃樂器」的認識及慢板音樂的欣賞
<p>【教材分析】</p> <p>巴伯～慢板是絃樂合奏版本中的精典。「慢」本身就是一門藝術，提到慢板，我們常會連想到馬勒第五號、拉赫曼尼諾夫第二號等...作品，但若像此首巴伯～慢板具有豐富的張力及感染力者可謂少之又少。此曲感人的主力是反覆樂句的上升模進，最後在最高點取得解決；不論用任何角度去檢視巴伯的慢板，都會發現它兼具簡潔的力與美，是罕見的佳作。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、絃樂器家族樂器的介紹及音色分別。 ■二、樂曲欣賞～巴伯：慢板。 ■三、改編成其他樂器的版本欣賞。 ■四、版本比較後分組討論。
<p>【教學評量】指派同學收集其他作曲家的慢板樂曲，於課堂上與同學分享。</p>

●女高音芭芭拉·韓翠克絲。【圖片提供/牛耳藝術經紀公司】

●藝術展演場所導覽也是音樂欣賞教學應規劃的一部份，讓學生得以將藝術的欣賞落實到生活的各個層面。【圖片攝影/吳舜文】

●英國市政廳室內樂團。室內樂的演出風格典雅，是值得推介與引導學生欣賞的展演形態。【圖片提供/牛耳藝術經紀公司】

●小提琴家蘇菲·穆特。小提琴的表現力使其榮獲「管弦樂團女王」的封號，尤其對於曲詞的處理，演奏者與樂器的緊密接觸更加深其表現的張力。【圖片提供/牛耳藝術經紀公司】

■表 3-18 西洋古典音樂欣賞教學設計 #10

【教學主題】貝多芬第九號小提琴奏鳴曲
【建議年級】國中三年級
【教學目標】「奏鳴曲」與「奏鳴曲式」的認識
【教材分析】 貝多芬共有十首小提琴奏鳴曲，充滿活力，迷人且優美的第九號「克羅采」奏鳴曲是最受喜愛及歡迎者。貝多芬第九號小提琴奏鳴曲在技術上及表現度上可謂充滿協奏曲的輪廓與特質；貝多芬替此作品命名為“為鋼琴及小提琴所寫的奏鳴曲，擁有近乎協奏曲式的風格”。全曲分為為三個樂章，音樂性變化強，是奏鳴曲中的重要之作。
【教學程序】 ■一、「奏鳴曲」的組成及其中第一樂章「奏鳴曲式」（分為呈示部、發展部、再現部）的認識 ■二、樂曲欣賞～貝多芬第九號小提琴奏鳴曲（可擇放第一樂章）。 ■三、各樂章的特色簡介。■四、貝多芬其他小提琴奏鳴曲片段欣賞。
【教學評量】 ■一、指派同學收集其他作曲家的奏鳴曲樂曲，於課堂上與同學分享。 ■二、可播放長度較短的奏鳴曲，測試學生對奏鳴曲組成三大段落的分辨度。

四、放眼四海 — 世界音樂欣賞教學

■表 3-19 世界音樂欣賞教學設計 #1

【教學主題】日本音樂「壇之浦」
【建議年級】高中一年級
【教學目標】「世界音樂」的認識與「吟誦音樂」的體驗
【教材分析】 這首曲子是一首日本吟誦的歌曲，是描寫日本平家與源氏家族鬥爭的悲壯史詩，是日本薩摩琵琶的音樂。琵琶吟誦，嚴格來講，屬於日本的說唱音樂，但其歌唱部分則有著日本歌樂的基本特質，此曲結構宏偉，內容悲壯，很可以給予一般人對日本傳統歌樂一個深刻的印象。 就歌樂來講，每個民族都有它根深蒂固的歌唱習慣，而這個習慣當然關聯到它們美學中心思想，因此，即使是最簡單的歌唱，要認為怎樣叫做唱得好其實也涉及文化的殊異性。而想要在此有所體會的，或者可以藉由西方聲樂、日本吟誦、中國戲劇、以及美國的鄉村歌曲為例來感受，即使就從發聲法，這個最基本的歌樂基礎開始它們也都有了彼此的相異性。 一般來說，西方音樂講究圓潤的音色與整個身體的共鳴，日本吟誦則是由喉頭發出一個剛硬緊張的音色，而鄉村歌曲則完全要放鬆抒情，至於中國戲曲一般來說則有著較尖的嗓子。這四種音色也許我們可以用圓、緊、鬆、尖來加以粗略分別，而在其中以此非彼固不妥，相互引介也常會有其杆格困難。在有聲資料上，西方聲樂與鄉村歌曲是大家比較熟悉的。
【教學程序】 ■一、介紹「世界音樂」的基本內涵。 ■二、「吟誦音樂」的認識。 ■三、樂曲播放及欣賞。 ■四、可請學生實際跟隨吟唱。
【教學評量】 讓學生分組（約4～6人一組），分派各組收集不同民族、地區或國家音樂一至二首，於課堂上報告分享。

■表 3-20 世界音樂欣賞教學設計 #2

【教學主題】中國少數民族歌舞
【建議年級】國中一年級
【教學目標】音樂與舞蹈結合的意義及重要性
<p>【教材分析】</p> <p>歌舞音樂的起源就跟說唱音樂一樣古老，其中所牽涉的兩個藝術面相是否分開來理解。尚未有定論，其實，一個非常明確的音樂與舞蹈分離的觀念，在許多民族裡也並不是那麼普遍性存在。</p> <p>在少數民族中，其音樂常伴有一定的肢體動作。當然，這樣結合所呈現是嚴格意義下的歌舞音樂，而此外，也有許多音樂用來伴奏舞蹈的，也就是歌者與舞者是分開的，但做為一種藝術形式，他們卻仍是必須同時被結合在一起來做整體之呈現與欣賞的，因此，這種舞蹈的伴奏音樂也應該列入歌舞音樂的範疇裡，同樣必須理解其舞蹈的內容，以便理解其音樂的特性。</p> <p>比較狹義的歌舞音樂並非漢族音樂的所長，這或者是因為漢人舞蹈並不是一門非常發達的藝術，而這與宋元之後禮教的興起則有密切的關連；一般來說，漢人的歌舞音樂比較上都只是未成型、未成大戲的小戲歌舞，就像說唱音樂裡語言與音樂的關係一樣，我們常常在許多民族看他們是有樂必舞或有舞必歌的，因此，要了解少數民族音樂的真實意義，也就必須知道其肢體的感覺與意義，因此，親自參與幾乎是真正體會歌舞音樂意義的唯一法門。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、播放音樂，讓學生體驗初次聆聽的感受。 ■二、配合影片播放，由視覺效果輔助音響效果 ■三、挑選重點及重要片段旋律講解。 ■四、了解歌舞對少數民族生活及娛樂社教功能之影響力。 ■五、再次播放音樂，分享不同的感受或以肢體表現對其律動之體驗。
【教學評量】指派學生找尋各種民族歌舞音樂，於課堂上和同學分享。

五、日新月異——新形態音樂欣賞教學

■表 3-21 新形態音樂欣賞教學設計 #1

<p>【教學主題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、約翰·威廉斯：辛德勒名單主題曲 ■二、莫瑞克奈：新天堂樂園主題曲 ■三、莫札特：G 小調第 25 號交響曲第一樂章(電影「阿瑪迪斯」配樂)
【建議年級】國中三年級
<p>【教學目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、「電影音樂」的認識與欣賞。 ■二、電影音樂與古典音樂相關之體驗。
<p>【教材分析】</p> <p>除了請作曲家為電影量身訂作音樂之外，許多配樂者也挖掘古典音樂做為素材。如「似曾相識」使用拉赫曼尼諾夫的「帕格尼尼主題狂想曲」、「與敵人共枕」使用白遼士的「幻想交響曲」、「我不笨，所以我有話說」使用聖桑的「管風琴交響曲」等，不勝枚舉。</p> <p>以音樂家作為題材的電影，音樂則理所當然地成為主角，多半即以該音樂家的作品或演奏當作配樂。觀賞這類電影不僅能夠欣賞美妙音樂，更能輕易了解該音樂家的生平背景。如以莫札特為主角的「阿瑪迪斯」、以貝多芬為主角的「永遠的愛人」、以鋼琴家大衛赫夫考為主角的「鋼琴師」、以鋼琴家顧爾德為主角的「顧爾德的三十二個極短篇」等等，都是古典音樂入門的好工具。</p>
<p>【教學程序】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■一、介紹「電影音樂」的基本內涵。 ■二、欣賞曲例背景之了解。 ■三、樂曲播放及欣賞。 ■四、可請學生實際跟隨唱曲。
<p>【教學評量】</p> <p>讓學生分組（約 4～6 人一組），分派各組收集不同之電影音樂一至二首，於課堂上報告分享。</p>

表 3-22 生活化音樂欣賞教案設計 #1

【教學主題】	走進音樂的殿堂 — 音樂展演場所導覽
【實施年級】	國小、國中、高中各年級
【教學目標】	藉由音樂展演場所之介紹與實地參觀，增進實際音樂活動之參與經驗。
【教材分析】	<p>■一、音樂展演場所介紹：參考網站或文建會所列之資料。</p> <p>■二、有聲資料：國立中正文化中心製作之《表演藝術之旅》影帶。分為國家戲劇院與國家音樂廳兩部分，時間各為 11 分 11 秒、14 分 19 秒，共計 25 分 30 秒。</p> <p>■三、問卷之設計與填答：依據影帶內容設計之，藉以提昇學生學習專注性。</p> <p>■四、音樂會心得紀錄之格式與撰寫：使學生了解聆聽音樂會之準備，並以認真心態參與之。</p>
【教學程序】	<p>■一、教師講述聆賞現場節目之經驗，並介紹目前國內具代表性之藝術展演場所。</p> <p>■二、觀賞國立中正文化中心製作之《表演藝術之旅》影帶，並討論影帶內容。</p> <p>■三、填寫影帶問卷，並列計得分。（也可讓學生邊看影帶，邊填問卷）</p> <p>■四、由教師提供當季音樂會演出資料，討論安排聽音樂會之時程。（可採團體、個別或分組之方式）</p> <p>■五、音樂會心得紀錄之撰寫與繳交，並可於課堂上做心得分享。</p>
【教學評量】	<p>■一、問卷填答結果與得分。</p> <p>■二、音樂會心得紀錄之繳交與評閱。</p> <p>■三、於課堂上之經驗分享。</p>
【有聲資料】	國立中正文化中心（1997）。《表演藝術之旅》。
【備註】	<p>■一、問卷設計《表演藝術之旅 — 國家戲劇院》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國立中正文化中心所屬之兩廳院落成於民國 74 年。位於臺北市中山南路、信義路、愛國東路交會點。 2. 如果站在面對中正紀念堂的中山南路路邊，則國家音樂廳在左邊；國家戲劇院在右邊。 3. 國家戲劇院的表演以戲劇和舞蹈為主。 4. 在國劇中，以不同顏色之臉譜表示人物個性，如代表正義的是紅色；代表奸邪的是白色。 5. 歌仔戲流行臺灣和福建南部，原是農閒時的休閒活動逐漸演變為戲劇形態，以七字調及都馬調為主要唱腔 6. 國家戲劇院得觀眾席共分為四層，座位有 1522 個，在這裡觀賞演出，必須遵守一些禮節： <ol style="list-style-type: none"> (1) 不可以大聲喧嘩。 (2) 不可以飲用食物。 (3) 不可以隨意奔跑。 (4) 不可以使用照相機。 <p>以上共 19 格，基本分 5 分，每答對 1 格加 5 分。</p> <p>■二、問卷設計《表演藝術之旅 — 國家音樂廳》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國家音樂廳觀眾席有 2070 個。 2. 國家音樂廳為配合合唱團及交響樂團演出，舞台上設有升降系統之設計，然而最引人注目、位於舞台上的大型樂器是管風琴。 3. 國樂器共分為擦絃、吹管、彈撥和打擊等四種類別。 4. 西洋古典音樂樂團組合有室內樂和管絃樂之分。 5. 由鋼琴家與管絃樂團以一問一答方式演出之形態稱為協奏曲。 6. 西洋樂器可分為絃、管、鍵盤及敲擊四種類別。 7. 兩廳院語音購票系統十分簡便，其表演藝術圖書室設備亦十分周全，館藏非常豐富，平時並安排專書導讀與影片欣賞等活動，活動費用是免費。 <p>以上共 12 格，基本分 4 分，每答對 1 格加 8 分。</p> <p>■三、音樂會心得紀錄綱要</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 依據個人興趣，確定聆賞內容與場次。 (二) 購票或索票。 (三) 聆賞相關有聲資料，並蒐集欣賞解說資料，如有不解之處，請教教師或同學。 (四) 正式聆賞，注意音樂禮節與規範。 (五) 購買或索取節目冊，作為欣賞或心得撰寫之輔助資料。 (六) 撰寫心得，包括節目簡介、演出特色、個人心得、建議事項。 (七) 繳交心得，並持續規劃聆賞場次。