

我把古典變流行了一搖擺巴赫！

文/黃健欽 賴宜絮

搖擺巴赫教學網<http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

教學對象

高中二年級

實施期程

四週

每週教學進度

一節

設計動機

在新學年的開始，總會問學生除了課本內容外，還希望老師介紹甚麼樣的音樂主題，在我的學生中有近約 85% 的高中生希望我介紹流行音樂資訊。藝術與生活有著密不可分的關係，如何讓這些大孩子們學習音樂而不覺得乏味呢？所以我把古典變流行了一搖擺巴赫！

設計理念

（一）銜接九年一貫課程

「探索」巴赫、「表現」對位。

「審美」觀點、「理解」古典。「實踐」群體構思、「應用」多元文化。

「音樂的學習、如同學習母語一般」—鈴木。用輕鬆的音樂語調拉近與孩子的距離，告訴他們西方古典音樂也有 JAZZ 的一面，擴大已學習過的國中藝術與人文課程，延續強化教學效果。

（二）精緻藝術的形成非單一性的元素，，因政治經濟、社會價值觀的不同，而激盪出音樂文化的獨特性與個別性。

（三）人聲是世界上最美的樂器之一，透過和諧的曲調，正確的音響概念，為孩子們的音樂素養打下深厚基礎。

（四）藝術無國界

（五）多媒體教學

教學目標

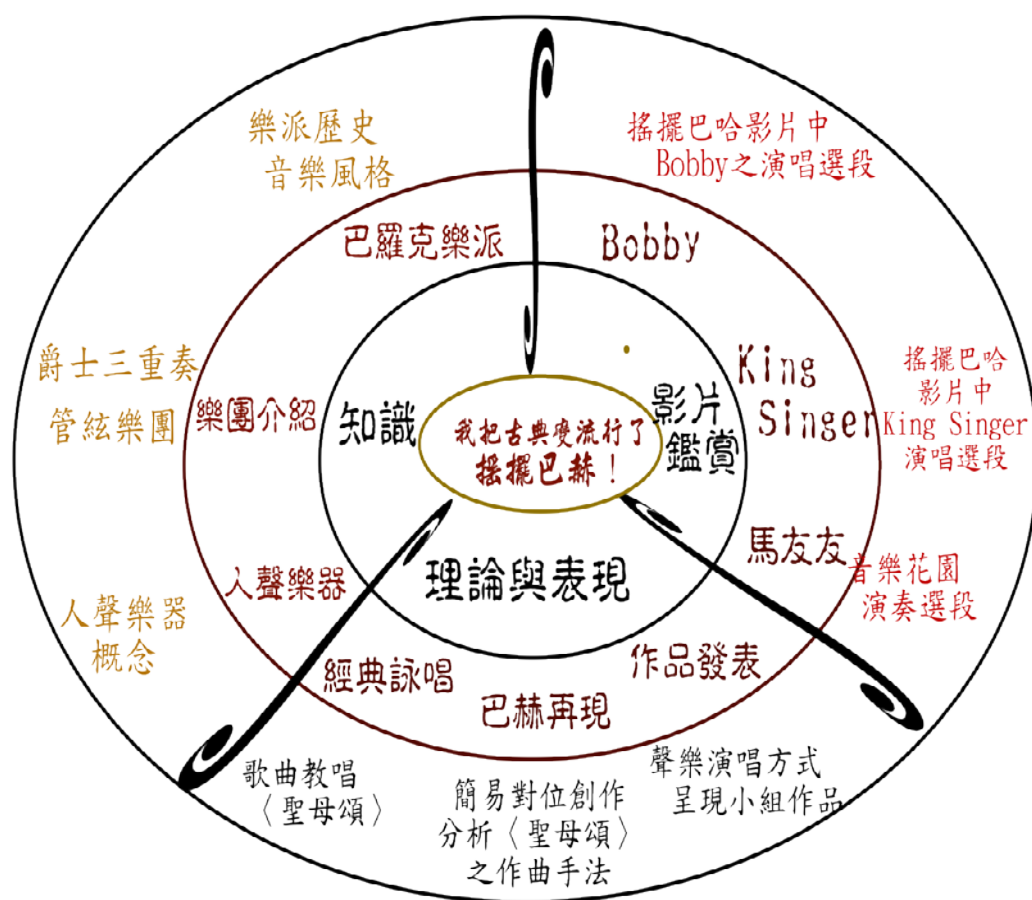
（一）多元音樂風格吸納、開展世界一家觀點。

（二）表達自我想法、融合群體、合作展現。

（三）延伸基礎樂理、探究和聲對位奧秘。

（四）資訊融入教學、網路學習不設限。

課程架構圖

每週教學進度

主題	單元主題	教學進度	節數
知識	巴羅克樂派	介紹巴羅克樂派，及其代表作曲家巴赫。	1
	樂團介紹	介紹萊比錫布商大廈管絃樂團及賈克路西耶爵士三重奏。	
	人聲樂器	介紹「人聲樂器」之概念。	
影片鑑賞	鮑比麥菲林	介紹鮑比麥菲林，欣賞及分析其演唱風格及特色。	1
	國王歌手	介紹國王歌手，欣賞及分析其演唱風格及特色。	
	馬友友	介紹馬友友，欣賞及分析其演奏風格及特色。	
探索與表現	經典詠唱	歌曲教唱—〈聖母頌〉。	2
	巴赫再現	解析〈聖母頌〉之作曲手法，說明和聲對位之創作要領，分組進行基礎對位創作。	
	作品發表	各組藉由聲樂演唱方式，呈現小組作品。	

教學重點（4 節，200 分鐘）

我把古典變流行了一 搖擺巴赫！	知識	1-1. 巴羅克樂派 20'	配合電腦輔助教材及網路資源，介紹巴羅克（Baroque）樂派，探索巴赫（Bach）之音樂特色，理解古典音樂之美。
		1-2. 樂團介紹 15'	介紹德意志百年名團萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）及擅長改編巴哈曲目的賈克路西耶爵士三重奏（The Jacques Loussier Trio）。
		1-3. 人聲樂器 15'	介紹「人聲樂器」之概念，認識以人聲擔任樂器伴奏及演唱聞名的黑人歌手－鮑比麥菲林（Bobby Mc Ferrin）及橫跨英倫海峽的絕世美聲團體－國王歌手（The King's Singers）。
	影片鑑賞	2-1. 鮑比麥菲林 20'	透過影片欣賞人聲的無限可能性。
		2-2. 國王歌手 20'	欣賞合唱及器樂人聲化的表現力，吸納多母音樂風格。
		2-3. 馬友友 10'	欣賞純器樂之演奏，藉由體驗演唱、演奏等不同表演形式的音樂特質，培養音樂審美能力。
	理論與表現	3-1. 經典詠唱 30'	歌曲教唱－〈聖母頌〉（Ave Maria），從演唱角度體驗和聲對位之美。
		3-2. 巴赫再現 40'	團隊合作進行創作活動，從創作角度體驗對位之美。
		3-3. 作品發表 30'	各組藉由聲樂演唱方式，呈現小組作品，實踐群體構思，以互評方式學習自我表達、相互欣賞及尊重。

教學流程

第一單元 知識

教學目標	教學內容	教學時間	學習評量	教學資源
認識巴羅克樂派及其代表作曲家巴赫，從音樂中體會巴羅克時期藝術文化風格及特色。	(一) 巴羅克樂派 介紹巴羅克樂派及其代表作曲家巴赫。 1. 教師將蒐集的資料製作成網頁，包括巴羅克樂派之歷史、音樂風格，及巴赫之生平簡介、作品簡介、音樂風格等。 2. 介紹巴羅克樂派。 3. 介紹作曲家巴赫。 4. 播放由管絃樂團演奏之巴赫作品「C大調第一號管絃組曲 BWV1066」。	20 分	學習態度 討論問答 學習單	筆記型電腦、單槍投影機、音響、「搖擺巴哈」影片
認識萊比錫布商大廈管絃樂團及賈克路西耶爵士三重奏。	(二) 樂團介紹 介紹萊比錫布商大廈管絃樂團及賈克路西耶爵士三重奏。 1. 介紹萊比錫布商大廈管絃樂團。 2. 引導學生想一想，如果你身為一個現代作曲家，可能會將樂曲改編成哪些風格。 3. 播放由賈克路西耶爵士三重奏演奏之巴赫作品「D大調第三號管絃組曲 BWV1068」。 4. 介紹賈克路西耶爵士三重奏。	15 分		
瞭解「人聲樂器」之概念，認識其知名演唱者。	(三) 人聲樂器 介紹「人聲樂器」之概念。 1. 引導學生想一想，人聲在生活中的應用。 2. 介紹「人聲樂器」之概念。 3. 播放影片「搖擺巴哈」鮑比麥菲林及國王歌手之演唱選段。	15 分		

第二單元 影片鑑賞

教學目標	教學內容	教學時間	學習評量	教學資源
體驗真假音吟唱法及人聲的無限可能性。	(一) 鮑比麥菲林 - 介紹「搖擺巴哈」音樂會。 - 介紹鮑比麥菲林。 - 播放播放影片「搖擺巴哈」鮑比麥菲林之演唱選段。 - 分析鮑比麥菲林之演唱風格及特色。	20 分	學習態度 討論問答 學習單	筆記型電腦、單槍投影機、音響、「搖擺巴哈」影片
體驗合唱及器樂人聲化的豐富表現力。	(二) 國王歌手 - 介紹國王歌手。 - 播放「搖擺巴哈」影片中國王歌手所改編巴赫作品之演唱選段。 - 分析國王歌手之演唱風格及特色。	20 分		
透過欣賞演唱、演奏等不同表演形式，培養音樂審美能力。	(三) 馬友友 - 介紹華人大提琴家馬友友。 - 播放影片「音樂花園」巴赫大提琴無伴奏組曲之演奏選段。 - 分析馬友友之演奏風格及特色。	10 分		「音樂花園」影片

第三單元 理論與表現

教學目標	教學內容	教學時間	學習評量	教學資源
從歌曲中體會音樂家所表達之藝術文化意涵，進而以演唱方式表達。	(一) 經典詠唱 歌曲教唱—〈聖母頌〉。 - 講述〈聖母頌〉的創作背景及其歌詞所代表的深層意涵。 - 播放影片「搖擺巴哈」鮑比麥菲林帶領觀眾齊唱〈聖母頌〉片段，引導學生進入歌曲情境。 - 指導學生掌握節奏及音準等音樂基本要素，熟唱〈聖母頌〉的曲譜。 - 依節奏習念歌詞。	30 分	學習態度 演唱能力	筆記型電腦、單槍投影機、音響、「搖擺巴哈」影片、〈聖母頌〉的曲譜、鋼琴

• 瞭解和聲、對位之寫作原則，從創作中體驗對位之美。	5. 習唱歌詞，指導學生注意音高、節奏準確、音色優美，且能表達樂曲情感，透過模唱、接唱、輪唱等方式熟唱本曲。 (二) 巴赫再現 基礎對位創作。 1. 解析〈聖母頌〉之作曲手法。 2. 說明上、下聲部之關係及和聲、對位寫作原則： a. 上、下聲部之關係： 本課程之創作活動以上聲部為指定旋律，下聲部為創作旋律。 b. 音高關係：複習高一已學過之音程、和絃概念，講解協和音程與不協和音程之分類。 c. 節奏關係：一對四、二、一音的寫作形式。 3. 教師以樂曲「小星星」為上聲部，根據樂譜所提供之 I、IV、V 和絃，示範創作下聲部之對位旋律。 4. 全班分四組進行創作活動，各組至講台抽籤，分別以樂曲「小蜜蜂」、「瑪莉的羊」、「聖誕鈴聲」、「布穀」進行寫作。 5. 各組自行分部，練習演唱上、下聲部旋律。	40 分	團隊合作 創作能力	「小蜜蜂」、「瑪莉的羊」、「聖誕鈴聲」、「布穀」的曲譜
• 藉由合唱實踐群體構思。	(三) 作品發表 藉由聲樂演唱方式，呈現小組作品。 1. 教師說明小組自評互評要點及評分事項。 2. 各組輪流上臺演唱作品。 3. 小組自評互評。 4. 教師總評。	40 分	團隊合作 演唱能力 口頭報告 自評互評	自評互評表

巴羅克樂派 歷史、音樂風格

什麼是巴羅克(Baroque)?

巴羅克這個字原來的意思是指「形狀不規則的珍珠」，我們都知道珍珠是一種精緻美麗的物品，假如形狀又圓又大，價值會更珍貴，所以「形狀不規則的珍珠」就是指那些比較次等、便宜的珍珠。但是後來這個字卻慢慢地被引用來形容西方歷史上，大約在西元 1600 至 1750 年間音樂風格精緻、華麗的時代，於是這個時代就被叫做巴羅克時期。這個時期裡的作曲家和他們寫出來的音樂都被歸類為巴洛克樂派。

巴羅克時期有什麼重要的歷史？

在西元 1600 至 1750 年間，在西方的歷史上有許多重要的科學發明，例如牛頓在物理學上發現了萬有引力；英國人發明了蒸氣引擎。而當時的西方政治上，還是君主專制的時代，國王擁有國家裡最大的權力。中國的歷史則是處在明末清初，正在康熙、雍正、以及乾隆皇帝的時代，也是清朝最強盛的時期。其實清朝已經是中國最後一個王朝了，所以事實上巴羅克時期距離現代也並不遠。

音樂小常識：

巴羅克樂派也是歐洲從中世紀以來，第一次跨越了時代、地區、以及作曲家的個性，而開始在音樂上有了共同的樣式與感覺，因此，可以說是西方音樂史上的一個重要轉折點。

巴羅克時期流行哪些音樂？---俗樂與聖樂

到巴羅克時期以前，西方音樂的發展都和宗教有很大的關係，而宗教音樂以合唱為主，例如在拍子家族裡提到過的葛利果聖歌。不過從巴羅克時代開始，由於樂器的音色與音量都有許多的進步，所以純演奏的音樂也就越來越多了。例如協奏曲、各種組曲等等，有關這些曲式，請參考下一個單元曲式迷陣圖的說明。

簡單來說，可以分成兩大類，一種就是跟宗教有關的音樂，多半以人聲的聲樂合唱為主；另一種就是在巴羅克開始流行的各種器樂演奏曲，例如協奏曲、組曲等等，這種音樂的內

容與宗教的目的無關，所以也被稱為俗樂。

數字低音是什麼？

數字低音可以說是巴羅克時期作曲家最常使用的一首作曲手法了。簡單的說，數字低音就是在樂譜的下方，會寫上一些數字，這些數字是有意義的，它是用來告訴演奏家，上面的「和絃」應該如何進行，具有伴奏的功用。這種記譜方法有一個特點，就是它並不是真的把所有該演奏的音符都一個不漏的寫出來，而是只寫出和絃的結構，所以作曲家或是演奏家就會有很多的變化可以做，只要符合數字所指示的原則就可以了。因此巴羅克時期的音樂常常有許多不同的演出版本，而音樂家們也喜歡做不同的即興演奏來嘗試不同的聲音。我們來聽聽看下面一首運用數字低音的例子：

音樂的排列組合---對位法

除了數字低音之外，另一種在巴羅克最盛行的音樂風格，就是複音音樂風格，也就是一首曲子裡面，幾條旋律同時在進行，有些在高音、有些在中、低音的聲部裡，而且這些旋律通常是相關、甚至是相同的。而要讓許多旋律同時出現，就需要一些規則來幫助作曲家創作，否則音樂就容易聽起來有點混亂，這些規則就是對位法。所以，對位法就是規定兩條以及兩條以上旋律的複音音樂作曲的一種方法。

假如作曲家很嚴格地完全按照對位法來創作，所寫出來的曲子就叫做「賦格(fugue)」，要創作這種曲子，只需要有一段簡短的主旋律即可，剩下的部分都是作曲家按照各種對位法的技巧，把主旋律作各種的處理與變化，然後重疊在一起，就會變成一首聽起來非常豐富、也非常複雜的賦格曲了。

資料來源 <http://www.prtmusic.com.tw/activity/topic/forkids/kids031.html> 台北愛樂廣播電台

巴羅克的鍵盤樂器以大鍵琴為主，複音音樂與位結構是主要的型態，講求裝飾音及即興演奏的技巧。這時期為大鍵琴及古鋼琴等鍵盤樂器譜寫的音樂，大多是以組曲的形式出現，包含一些個別的舞曲，速度和拍子各有變化，但調性始終是統一的。其他鍵盤音樂形式尚有主題與變奏、帕薩卡牙舞曲、夏康舞曲、創意曲、前奏曲、賦格曲、聖詠前奏曲、主題模仿曲、幻想曲、觸技曲及協奏曲。

巴羅克的音樂特色為：

- 1.複音音樂，同時出現一個以上的聲部。
- 2.採用大調和小調的調式，而不用老式的教堂調式。
- 3.因為大鍵琴和風琴都無法彈出漸強和漸弱，所以力度是階梯式的。
- 4.由於鍵盤樂器的影響，節奏更活潑。
- 5.普遍使用裝飾音來裝飾旋律，表現出裝飾的藝術。

在弦律方面

樂句短巧簡明，多為四小節或八小節的樂句。音樂中的曲調明白而變化豐富。

在節奏方面

速度與節奏的變化單純統一。多由明顯易懂的節奏，引領整曲音樂進行。

在和聲方面

在這個時期的作曲家們，在對位變化中的和聲，仍以大、小調的和弦感為依歸。因而此時期樂曲，大、小調的感覺很明確。

在組織方面

管弦樂曲裡面，特別是當時所謂的協奏曲之中，作曲家們多安排一小獨奏組與一室內管弦樂團，彼此對比的方式演奏。這種所謂競奏的效果，有著明確的強、弱對立特色，使得音樂靈活明艷。在樂曲之中，各聲部均模仿著同樣的音樂動機，再把動機以繁複的手法搭配呈現。

資料來源 <http://freebsd.tsps.tpc.edu.tw/music/classmu.htm>

巴赫(Johann Sebastian Bach,1685~1750)出生於德國中部的愛森納赫(Eis Enach)。巴赫家族非常龐大，自十六世紀以來，出現了上百位音樂家。在這樣音樂風氣的薰陶下，促使巴赫能成為往後的一代音樂大師。

巴赫父親乃是當時愛森納赫伯爵的樂師，從小即對巴哈展開嚴格的訓練，十歲喪父後，巴赫由兄長約翰·克里斯托夫扶養。巴赫十八歲時榮任宮廷樂長，但由於著迷於盧北克風琴師 Buxtehude 的音樂，請假逾期未歸，於 1705 年被革職。

受到打擊的巴赫，重新振作，於 1708 年受聘為威瑪的宮廷樂師。這一待就是九年，巴赫在這期間完成了他大多數的宗教音樂及管風琴作品，並達到他創作的第一次顛峰。1717 年巴赫前往科騰，由雷奧波德親王聘為宮廷樂長，巴赫在此得以自由創作，六年期間創作了眾多管弦樂曲與室內樂曲。

1723 年，巴赫在雷奧波德親王的讚譽下前往萊比錫擔任聖托瑪斯教堂唱詩班指揮，其同時也是萊比錫全城教堂的音樂總監。1736 年，巴赫獲得奧古斯都三世頒贈皇家作曲家的職銜，在這期間，巴赫完成神劇及彌撒曲多首。1748 年巴赫失明，1750 年，巴赫因中風而逝世，安葬於約翰尼斯教堂的墓地。

巴赫不但是當時的管風琴大師，對後世音樂更是有偉大的影響。孟德爾頌於 1844 年創立萊比錫音樂學院，並積極推廣巴赫的音樂，使的巴赫的音樂更受人矚目，廣為世人讚賞。

巴赫不但確立「十二平均律」，並使賦格曲達到了極致，後人為紀念其偉大貢獻，尊為「音樂之父」。巴赫一生作品繁多，除了「十二平均律曲集」、「布蘭登堡協奏曲」、「郭德堡變奏曲」與眾多賦格曲外，尚有「馬太受難曲」等多部清唱劇遺世。後人為尊敬巴赫的偉大貢獻，遂以 BWV 冠於其作品編號之前，以茲紀念。

巴赫一生都活在路德教派的價值觀中，受教育、成長、謀職、創作，因此他終其一生追求內省的、精神性的、宗教性的體驗，以音樂和他所信仰的上帝溝通，對於巴赫來說，他的音樂是種探究真理的過程，而真理，正是他所在追尋，甚至試著以創作榮耀的上帝。

不論你有沒有信仰，如果無法站在一個信徒的角度來聆聽巴赫，恐怕永遠找不到通往巴赫內心深處的鑰匙。

管絃樂團介紹 西洋古典

弦樂四重奏是由兩把小提琴，一把中提琴跟一把大提琴所組合而成的，如果在弦樂四重奏當中加進了一台鋼琴的和聲效果，我們將他稱做為鋼琴五重奏，像是大家都蠻熟悉舒伯特的鱒魚，就是鋼琴五重奏型式的音樂。簡單介紹了一個人演奏的音樂，包括了獨唱還有獨奏，到兩個人、三個人、四個人、五個人的演出形式，而五個人的演出形式當中，除了剛才的四把弦樂器加一台鋼琴之外，還有用木管樂器所組合的五個人的演出團體-木管五重奏。

雖然同樣都是五個人的演出形式，但是和聲上就差別蠻大的！純弦樂的音色，跟純管樂的音色，其實有很大的差異性，如果將弦樂四重奏的編制擴大，就會變成了弦樂團，弦樂團是由最少十把弦樂器所組成的演出團體，我們稱之為弦樂團，如果由一群管樂器所組合的樂團，當然我們就稱做是管樂團。

管樂團所演奏的是屬於比較剛強的音色，如果我們將之前所介紹一群弦樂器的組合跟一群管樂團組合，其實這樣的編制，大概就是大家所熟悉的管弦樂團了。這樣依照樂器的編制來跟大家解釋什麼是管弦樂團，相信大家應該對於管弦樂團有大概的瞭解了。大家現在所聽到管弦樂團的音樂，其實是經過樂器的漸漸的改良才形成的和聲，大家有聽過管弦樂團的前身所演奏出的音樂嗎？由古樂團所演奏的聲音聽起來跟您平常聽到一定不一樣，整個樂團的音響和聲聽起來讓人的感覺就比較輕一些，一個年紀跟巴赫一樣大的管弦樂團，其實它的音樂都會帶有一種使命感並且會有一種傳承的意義，就像是我們在迪化街上所看到的一些老店面，它的所賣的東西可能都是經過了好幾代的傳承，並且保持一開始每間老店所堅持的作法與傳統，也就是因為每一間老店裡都會有許多傳奇，也造就了每間老字號的特色。

管弦樂團所演奏的音樂類型包括交響曲、管弦樂曲，而這樣子曲式的音樂與獨奏樂器曲或是室內樂最大的差異除了曲式的不同之外，就是在演出編制與人數的差異了，隨演出人數的不同我們也可以從演出時的音響效果聽的出來。

資料來源 <http://www.prtmusic.com.tw/activity/topic/forkids/kids031.html> 台北愛樂廣播電台

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

萊比錫布商大廈管絃樂團

Gewandhausorchester Leipzig

縱觀當今世上諸多具歷史的管絃樂團，在其創始之初，不是為宮庭所需便是附屬於歌劇院之下，第一個專為音樂會所設的民間樂團，要算是將要過257歲生日的萊比錫布商大廈管絃樂團。1743年樂團正式成立，由於七年戰爭爆發，普魯士侵入了薩克森，樂團活動只有停擺。直到戰爭的最後一年，樂團活動才又開始。

1835年指揮一職交到孟德爾頌手裡，他將樂團帶入第一個黃金時代，孟德爾頌對樂團編制有一個新的作法，即是將大鍵琴排除在管絃樂團編制外。他指揮樂團時也使用當時的新產品---指揮棒，這兩種作法均為後世立下了典範。但是過度工作損害了健康，導致他在1847年，以三十八歲的年齡去世，同時也結束了萊比錫布商大廈管絃樂團的第一個輝煌時代。

近代萊比錫布商大廈管絃樂團最有名的指揮當屬庫特·馬舒(Kurt Masur)，他擔任樂團指揮近30年，並將樂團帶入世界一流水準，在1998年的除夕音樂會上，馬舒指揮了貝多芬第九號“合唱”交響樂曲，樂團方面則感念他近30年來對樂團的貢獻，授與“榮譽指揮”頭銜。

目前樂團指揮由1927年在美國出生的瑞典裔指揮家布隆史泰德(Herbert Blomstedt)擔任，在1998/99樂季開始接掌萊比錫布商大廈管絃樂團。布氏之前在舊金山交響樂團擔任總監的十年期間，大幅提升了該團的水準及知名度，以排練效率著稱的布隆史泰德也是漢堡北德廣播交響樂團常任指揮，他將如何延續這個有“Phantom Orchestra”別稱的樂團優良傳統，並走出一個新方向，著實令人有及深切的期待。

爵士三重奏 JAZZ

爵士三重奏的演出爵士樂是如賈克·路西耶三重奏(Jacques Loussier Trio)以爵士樂三重奏的組合形式鼓手 Andre Arpino、貝斯手 Benoit Dunoyer de Segonzac 興的音樂形式，是除了演奏樂譜上的旋律之外，在加入演奏樂手的即興演奏，綜合而成的就是所謂的爵士樂了。

賈克·路西耶三重奏

The Jacques Loussier Trio

如果你聽過路西耶的音樂，那你大概不能否認他在音樂方面的獨特見解，或者我們可以稱他為音樂鬼才，雖然接受正統的古典音樂洗禮，但是路西耶對爵士音樂的熱愛卻絲毫未曾減少，1959年路西耶把他所喜愛的作曲家巴哈，以爵士音樂的方式，重新介紹給喜愛音樂的人們。於是他組成了路西耶三重奏（Loussier Trio）將巴哈的音樂重新編曲，並在各個場合中演出，獲得了極大的迴響。

賈克·路西耶從很早就演奏巴哈，巴哈作品在規律中求變化，使路西耶在古典與爵士間找到兼容並蓄的特質。而這種結合古典與爵士的風潮已經風靡全歐洲，本集為「路西耶三重奏」1989年於慕尼黑的演奏實況錄影，錄音精準、清晰的特質，加上路西耶三重奏的演出默契十足，將嚴肅的巴哈作品帶入了另一個境界。

人聲樂器介紹

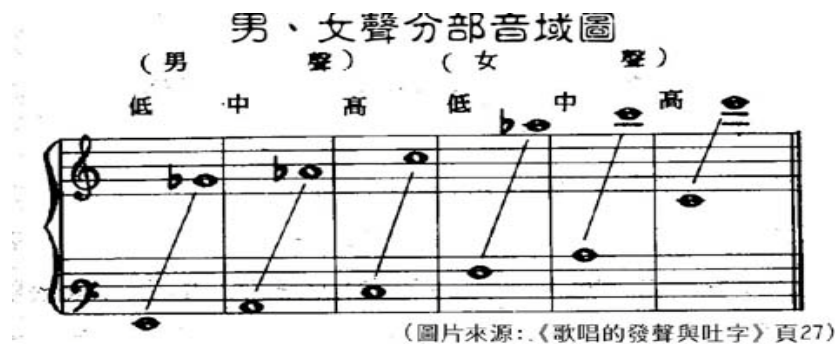
“人聲演唱”是音樂藝術中最美妙的，難怪古人云：「絲不如竹，竹不如肉」（絲絃樂器不及竹管樂器，而竹管樂器又比不上人聲）

聲樂是藝術和技巧的混合體，即所謂「聲情並茂」，通過“聲”與“情”的有機組合，歌唱者才能憑歌聲感動聽眾。“聲”與“情”是相互促進的，「聲」是「情」的載體；「情」是「聲」的靈魂。

歌唱是演唱者自由表達情感的途徑，永遠懷著一份渴望、希冀，認認真真地唱，通過自己的身體將藝術內容盡情展現。只要擁有歌唱的熱誠，配合適當的技巧，自能使嗓子正確

而流暢地表達音樂，將歌曲的聲音美發揮得淋漓盡致。

由此可見，演唱者的終極目標是要唱出動人心弦、感人肺腑的歌聲。若歌者不能"以情帶聲"、"借情動人"，即使歌藝爐火純青，亦能算是一部完美的發聲機器而已。因此，歌唱的技巧要懂，但最關鍵的還是那份「情」，恕網主大膽說句，不能「從心而唱」的人，根本不配去歌唱。 資料來源 <http://uglyugly.hypermart.net/>

資料來源:金格唱片

關於*Swinging Bach*演唱會

About The Concert

當音樂之父巴哈的巴洛克古典，遇上現代即興爵士，會是怎麼樣一種風貌？

來自史無前例的跨國合作，「搖擺巴哈」就是這樣一個奇妙的音樂組合。由萊比錫巴哈文獻室為巴哈逝世250週年所發起的2000年萊比錫巴哈音樂節，融合古典、爵士與跨界的「24小時巴哈音樂盛會」演出計劃，獲得全球各大廣播協會及當今第一流音樂家的支持。包括歐洲廣播聯盟EBU、美國PBS、日本NHK、丹麥、挪威、法國、瑞士與德國境內各大廣播協會參予製作，及電腦巨擘IBM的熱情贊助。2000年7月28日，超過400位音樂家及上千工作人員齊心合作下，共創這整整一天的音樂奇蹟。

名為「爵士、搖滾和古典的融合」的音樂會「搖擺巴哈」，是「24小時巴哈音樂盛會」中的壓軸演出，也是一次蘊藏無限創意，令人驚艷讚嘆的完美演出。當天多位知名國際古典及爵士音樂家齊聚德國萊比錫聖湯瑪士大教堂前市集廣場，共襄這場音樂會的盛舉。包括素有人聲樂器之譽的吟詠大師鮑比麥菲林、當紅新生代小提琴家夏漢與阿德列·安東尼夫婦、以改編爵士巴哈風靡全歐的賈克路西耶三重奏、世界第一絕世美聲六重唱國王歌手、德意志第一管樂團德國銅管、第五元素薩克斯風五重奏團、龜島弦樂四重奏、傑瑞·史帝文民樂會社、以及德意志百年名團萊比錫布商大廈管弦樂團。

全場音樂會以巴哈創作主軸，從鮑比麥菲林聖潔吟詠的G弦上之歌、到賈克路西耶精采的「沉睡者醒來」鋼琴三重奏；從德國銅管與G小調賦格的深情交會、到國王歌手伶牙俐齒的無伴奏輪唱改編曲「解構巴哈」；從龜島四重奏即興自在的「沙發上的巴哈」與邁爾士戴維士的巴哈改編曲「巴哈第七個樣貌」、到夏漢夫婦與布商大廈管弦樂團貫串全場的雙小提琴演出。將巴哈在萊比錫時代最偉大的傑作，通過精彩的古典、爵士與流行的交會，帶入全新的境界。很難想像不同時期、不同風格的音樂可以這樣完美的融合。想來連巴哈自己做夢也想不到兩百年後的今天，會有後人跳脫窠臼，用這種搖擺的方式來表現他的音樂。

不論是賦格、管弦組曲、雙小提琴協奏曲、亦或者是清唱劇，這些巴哈最活力十足的創作經過重新改編，變成一種和諧雅致、即興又不失莊重的爵士即興味，也打破樂評家認為「巴哈的音樂無法搖擺」的窠臼。誰說搖擺就不是巴哈的音樂？時代會變，音樂亦會變，過度刻板往往會阻礙大家對古典音樂的熱愛。要新一代認識它，將其融入現代色彩不失為好方法，正如某些教堂會用流行曲來唱詩歌一樣。雖然經過改編的巴哈音樂不能百分之百反映它的細緻與意涵，但開放的態度加上開放的手法，融合式的古典爵士的確重建搖擺巴哈的人文及音樂格局，也使這場音樂會成為獨一無二，值得鑑賞的典藏級演出。

鮑比麥菲林 Bobby McFerrin

鮑比麥菲林

Bobby McFerrin

被譽為人聲樂器吟詠大師的鮑比麥菲林1950年生於紐約歌劇世家，父親羅伯麥菲林為第一位在紐約大都會歌劇院唱獻唱的歌手。1958年其舉家移居好萊塢，同年父親於歌劇電影「波吉與貝絲」中擔綱演出重要角色。在耳濡目染下，鮑比麥菲林很早就開始學習樂器，並於樂團中擔任鋼琴演奏。

1977年鮑比麥菲林決心以獨特方式成為歌唱家，隔年開始在紐奧良樂團以人聲吟唱，並與多位傳奇爵士歌唱家合作演出。他獨特的表演方式普受歡迎，也成為人聲的傳奇巨星。1988年鮑比以「Don't Worry, Be Happy」單曲榮登Billboard排行金榜，並榮獲當年葛萊美獎年度最佳專輯、年度歌曲等大獎，這首歌也讓他迅速紅遍世界各地。

鮑比麥菲林可說是人聲的奇蹟，在他之前從沒有人能如他般成功運用真假音吟唱法。他的獨樹一格為他贏得10次葛萊美獎肯定，更曾與世界知名的指揮與音樂家合作。他可說是二十世紀融合歌聲與藝術的創造者，錄音作品在全世界銷售超過了2千萬張，合作過的藝人包括華裔大提琴家馬友友、爵士鋼琴手奇克柯瑞亞、維也納愛樂管弦樂團等，爵士電子鍵盤權威赫比·漢考克就推崇他是一位融合古典與爵士的先驅者。除了歌唱，鮑比麥菲林也致力學習指揮技巧，可說是一位全方位的藝人。

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

國王歌手

The King'singers

國王歌手(The King'singers)被喻為橫跨英倫海峽而來的絕世美聲團體，成立至今，儼然已成當今世上男生無伴奏合唱團體的代名詞，除了在英國擁有極高的知名度外，喜歡他們的樂迷也遍佈全球各地。凡是聽過其絕妙嗓音的人，都無法忘記他們如天籟般的合聲及絕佳的演出默契。

「國王歌手」是由六個男生組成的美聲團體，兩個高男高音有高音繞梁的本事，乍聽之下以為是女高音引喉颯颯；男低音則如鼓聲隆隆，引導音樂以各種節奏向前行進；六個聲部變化多端的組合排列，聽來宛如一個樂團的大合奏。他們演唱的歌曲極為廣泛，囊括各種不同的音樂類型，從四百年前文藝復興時代最流行的牧歌，到溫馨小品如北美民謠、歐洲民謠、祖魯族之歌、叢林組曲，還唱改編自管絃樂曲的鱒魚五重奏和費加洛婚禮序曲。甚至，唱了許多當紅電影配樂、披頭四流行金曲等廣受大眾歡迎的歌曲，雖然是舊曲重唱卻總能帶給樂迷最創新、不同於以往的新鮮感受。

資料來源 <http://www.pts.org.tw/~web02/mayoyo/>

財團法人公共電視文化事業基金會版權所有

這位音樂家真是可愛

能成就偉大的音樂家確實是有原因的。首次訪問馬友友的記錄，已收入大呂音 樂叢刊「馬友友」一書。放眼國際音樂界，馬友友無疑是最具代表性的中國音樂家。他才三十二歲，

已譽滿樂壇；他謙虛有禮、幽默風趣；有中國人的謙遜，有美國人的奔放，也有法國人的浪漫。

在他四度返國的此時此刻，記者以幾次訪問他的心得，撰寫「馬友友的故事」，將他習琴的過程、生活的態度，以及對音樂的深刻了解，作一詳細剖析。每次採訪馬友友，都有意想不到的收穫。他像一位潛力無窮的棒球手，你給他一個好球，預料他能打個二壘安打，他往往來個不折不扣的全壘打 --- 興奮、刺激，還有些意外。這樣的爆發力由他的生活延伸到舞台上，自然產生無可抗拒的舞台魅力。

馬友友祖籍浙江，一九五五年出生于法國巴黎。那時，他的父親馬孝駿博士和母親盧雅文女士已在巴黎生活了近二十年，而且已經有一位四歲的女兒馬友乘。友友四歲那年，開始接觸樂器。馬孝駿博士本身是位絃樂幼教專家、女兒友乘在他教導之下能拉小提琴，也能彈鋼琴。四歲的小友友覺得姐姐彈得好也拉得好，潛意識裡就不願意和姐姐學一樣的樂器。

有一回在巴黎音樂院，他發現體積最大的低音大提琴，友友主動向父親要求學「那個」樂器。可是，實在找不出有合適小孩拉奏的低音大提琴，友友只好退而求其次的學了體積稍小的大提琴，未料這個樂器改變了他的一生。五歲時，馬友友就能輕鬆的拉三首巴赫的組曲，天分不高的人，甚至練到老都拉不好。

練琴懂竅門

回憶小時候學琴的經過，友友說：「父親教小孩拉琴很有一套。他知道小孩子不容易專心，或者說專心的時間很短。因此，他特別把握小孩子專心的那十分鐘到十五分鐘。」他說，父親每天只要他練琴十五分鐘，但必須集中精神，全心全意的練。這種訓練方式讓他受用不盡，時至今日，他還是認為：練琴時間在精不在多，逼孩子練琴絕不可能練好，只有在練習者有意願要練，而且也全神貫注練琴時，才可能有好成績。

友友並且提到練琴最重要的要素。他說：「你必須不斷問自己問題，再想辦法回答你自己的問題，這個過程非常重要。比如，你問自己，為什麼這兒要這麼拉？你自己回答自己，因為作曲家當初寫作時，是希望產生這樣的效果。如此反覆的問，反覆的答；答不出來者去找相關資料；想不出問題時，也設法去想，這就是自我鍛鍊最好的方法，也是我自己練琴這麼多年的心得。」

藉知識尋根

也許是技巧到了巔峰無法再突破，也許是需要更多的音樂內涵來充實自己，友友在十六歲那年進入哈佛大學念人類學。「其實，我只是怕被音樂學院開除，以後沒飯吃，所以念念大學，以後還有機會作別的。」馬友友不改開玩笑的本性。其實，這位背景特殊的音樂家，一直對歷史和人類抱著濃厚的興趣。「我很喜歡歷史，我覺得那是一面鏡子。而且，因為我自己是中國人，卻又從未在中國的土壤生長、生活，因此我對人、對生活有很深的好奇，讀人類學可以滿足我在這方面的需求。」

注重人文精神

馬友友說，世界有這麼多人種，這麼多不同的語言，今天他可以以中文和 中國人交談。了解中國人的生活思想；可以以法文和法國人談話，知道法國的 歷史背景，這其中就蘊藏著無限的樂趣。而且，他認為音樂和歷史、哲學、文學、人類學一樣，由不同的角度看有 不同的解釋：不同的人演奏有不同的風格；這是音樂與其他學術相通之處，也 是音樂迷人之處。在哈佛念書時，馬友友也接觸了許多中國古籍，像紅樓夢、西遊記、三國 演義等，都是他喜歡的。問他最喜歡「紅樓夢」裡的那個人物？他笑嘻嘻的說「賈寶玉」。為什麼？「因為有很多女朋友！」說罷他自己就大笑起來。

第一部 音樂花園 第一號大提琴組曲 *The Music Garden*

園藝設計家－

茱莉·摩爾·梅瑟薇 Julie Moir Messervy

導演－

凱文·麥克馬洪 Kevin McMahon

馬友友與庭園設計師茱麗摩爾梅瑟薇，共同努力在波士頓的市中心廣場，試圖打造一座具有音樂性質的花園。那兒原是一塊孤伶伶、空蕩蕩、冷冰冰的空間，縮在各式高樓之間，是否可能在這樣一個欠缺人性關懷的地方灌注些許浪漫氣息？他們憑藉的除了一份夢想熱情之外，就是巴哈無伴奏大提琴組曲的第一組曲…

馬友友曾說每次他演奏第一組曲時，心中總是泛起一片湖光水色，彷彿看見一座自然花園，於是他與庭園設計師茱麗摩爾梅瑟薇，試圖在波士頓市中心廣場打造一座音樂性的花園。「馬友友的巴哈靈感」節目製作群不只是紙上談兵，他們實際地推動這項計畫，不但說服波士頓市長，也在波士頓找到一塊土地。然而計畫因為太龐大而失敗，最後改由多倫多市接手。從整個製作過程中，我們會發現他們本來是寫了一個故事要去完成，最後卻讓故事自己完成了，這是相當值得玩味的地方。

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

聖母頌

Ave Maria

古諾 (Charles Gounod) 曲

周學普 譯詞

Moderato

A - ve Ma - ri a!
 阿 慰 瑪 利 亞

Might y, yet low ly, Pure and most ho ly,
 你 永恆的慈 懷, 培 育了仁 化,

Hear from thy star ry throne our prayer; Though faith less friends may
 古 往今來 無比偉大, 為拯 救無數

grieve us Wealth and for time leave us
世 人 脫 離 了 那 罪 惡，

Grant to our grief and to our pain thy ten - der care.
你 把 神 子 救 世 的 主 耶 穌 生 下。

San - cta Ma - ri - a! San - cta Ma - ri - a! Ma -
聖 哉， 瑪 利 亞！ 聖 哉 瑪 利 亞！ 瑪

ri - a! When we are tear - ful, When we are
利 亞！ 請 為 我們 祈 禱， 使 我們免

資料來源:華興出版社

《聖母頌》之創作背景

出於對於聖母的崇拜，自古以來有很多作曲家都曾寫過《聖母頌》。《聖母頌》的歌詞最早是由羅馬教廷確定的。十九世紀以後，逐漸打破了各種清規戒律，成為藝術性較高的作品。

1855 年，法國音樂家古諾以巴赫的《平均律鋼琴曲集》第一首的《C 大調前奏曲》作為伴奏，配上了自己創作的旋律，完成了《聖母頌》這首聲樂曲。兩個不同時代的音樂揉合在一起，顯得非常的吻合，並沒有任何風格差異之感，這在音樂史上是一個奇蹟。

《聖母頌》之樂曲意境

這是一首音域寬廣的女高音曲，採用天主教的聖母祈禱文做為歌詞。樂曲以寧靜、虔誠的氣氛開始，和諧莊重，這是對聖母的無限崇敬。之後顯示了聖徒們的祈求和希望，他們想請「聖母用溫柔的手，擦乾我們的眼淚」。接下去出現了全曲中的最高音而達到高潮，但即柔和地引出了主題的出現而得到完美的終結，並以一聲「阿門」結束全曲。樂曲涵豐富、感情深遠、簡潔和協而富於表現力，使人聆聽後，感到無限的慰藉。創作這充滿宗教美感的樂曲，只有像古諾這樣的，具有偉大音樂天才與真誠宗教信仰，

並且仔細探究過巴赫音樂之靈魂的音樂家方能為之。這是一首曲意崇高，旋律优美，跟伴奏配合得天衣無縫的音樂。本曲被認為是音樂家跨年代合作的典範之作。

資料來源http://www.flutefriends.com/Dengjing_doc05.htm長笛愛好者之家

<http://www.hongen.com/art/gdyy/amqbl/ga30701.htm>洪恩在線

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

跨世紀的聲樂作品〈聖母頌〉，屬於華彩對位的寫作範疇，及一對多音的寫作方式，古諾根據巴赫所創作的〈C 大調前奏曲〉為下聲部之指定旋律，創作上聲部旋律。

和聲、對位寫作原則：

1. 上、下聲部之關係：

本課程之創作活動以上聲部為指定旋律，下聲部為創作旋律，學生根據教師所發的樂譜及安排的和絃，進行基礎對位創作。

2. 音高關係：

a. 複習高一已學過大三和絃（ I 、 IV 、 V ）（見譜例A），以此三個和絃為基礎，運用和絃音進行創作。

b. 講解協和音程與不協和音程之分類（見譜例B），協和音程可安排於樂曲中任何地方，不協和音程則只用於弱拍處，如：二拍子的第二拍，三拍子的第二、三拍，四拍子的第二、四拍。

3. 節奏關係：

說明一對四音（見譜例一）、一對二音（見譜例二）、一對一音（見譜例三）的寫作形式。

譜例B

音程

協和音程

不協和音程

完全協和音程

不完全協和音程

完全一度
完全四度
完全五度
完全八度

大三度
小三度
大六度
小六度

二度
大二度
小二度
七度
大七度
小七度
增四度
減五度

譜例A

對位譜例一

一對一

對位譜例二

一對二

對位譜例三

一對四

對位譜例四 小星星

示範創作

以樂曲「小星星」為上聲部，示範創作下聲部之對位旋律（見下圖譜例四）。

1. **音高關係：**根據樂譜所提供之 I、IV、V 和絃進行創作，注意強拍處不要出現不和諧音程。
2. **節奏關係：**第一行為一對四的創作範例，第二行為一對二的創作範例，第三行為一對一的創作範例。

分組創作

全班分四組進行創作活動，各組至講台抽籤，分別以樂曲「小蜜蜂」（見譜例甲）、「瑪莉的羊」（見譜例乙）、「聖誕鈴聲」（見譜例丙）、「布穀」（見譜例丁）進行寫作。

譜例甲

小 蜜 蜂

中板 德國民歌

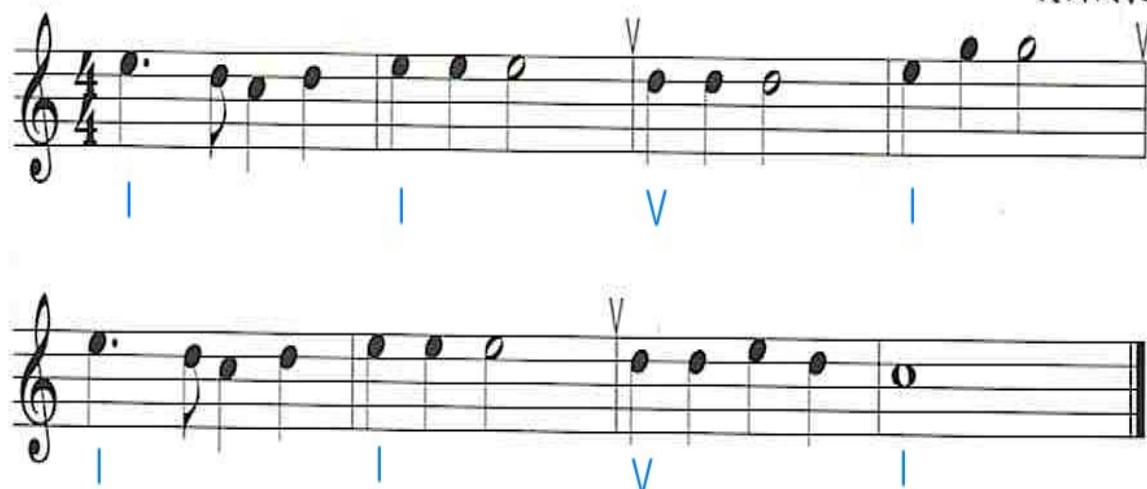
The musical score for 'The Bumblebee' (小蜜蜂) is presented in four staves. The first staff contains the original melody: G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter), C4 (half). The second staff shows a variation with the same notes but different phrasing. The third staff shows another variation. The fourth staff shows a final variation. Each staff begins with a blue 'I' or 'V' marking, indicating the starting point for the variation. The score is marked '中板' (Moderato) and '德國民歌' (German Folk Song).

譜例乙

瑪莉的羊

中板

英國民歌

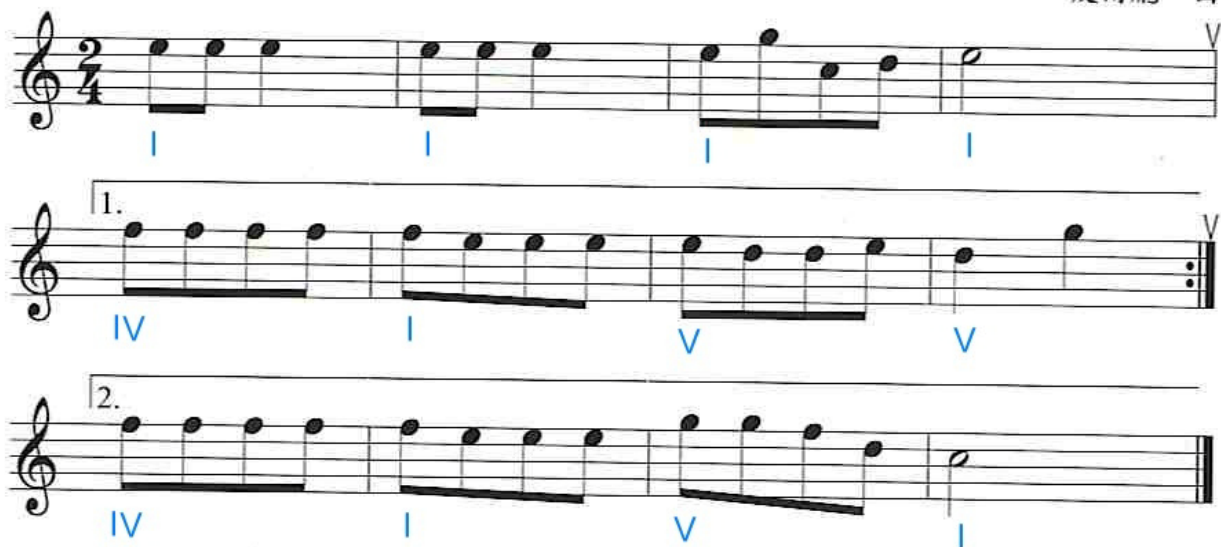

譜例丙

聖誕鈴聲

稍快板

皮爾龐 曲

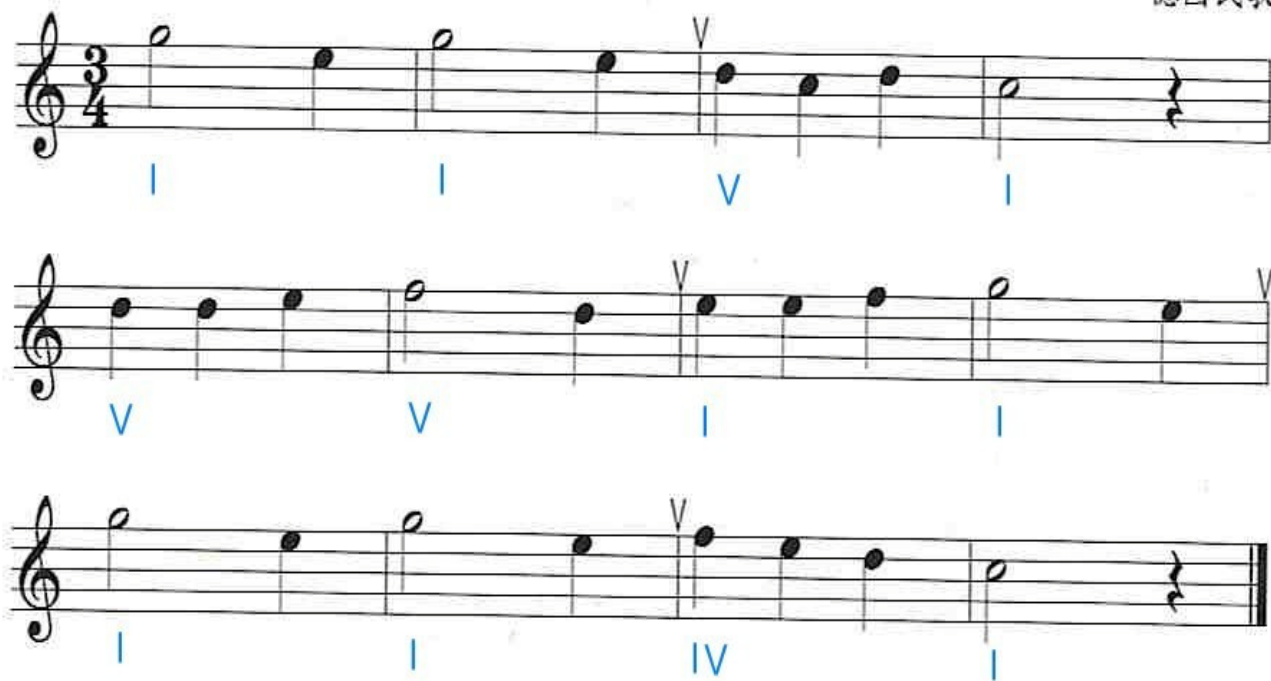

譜例丁

布 穀

稍快板

德國民歌

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

作品發表

基礎對位

學生作品發表-瑪莉的羊

Handwritten musical score for '瑪莉的羊' (Mary's Sheep) in 4/4 time. The score is written on two systems, each with a treble and bass staff. The melody is in the treble staff, and the bass staff provides harmonic support with chords. The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into four measures. The first system's bass staff has chords labeled I, I, V, and I. The second system's bass staff has chords labeled I, I, V, and I.

學生作品發表-布穀

Handwritten musical score for '布穀' (Cuckoo) in 3/4 time. The score is written on two systems, each with a treble and bass staff. The melody is in the treble staff, and the bass staff provides harmonic support with chords. The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into four measures. The first system's bass staff has chords labeled I, I, V, and I. The second system's bass staff has chords labeled I, I, IV, and I.

學習單 1

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____

§ 第一單元 知識 §

- ◎ 西方近代音樂風格的確立，巴赫的貢獻與付出，值得我們研究學習。一個時代的音樂風格，關係整體大眾文化的發展，身為一個高二學生，未來的社會菁英，你想確立什麼 music style？ ex. Hip Hop、Jazz.....

- ◎ 文化的形成，是整體社會意識的精華，從音樂角度來看，巴羅克是如此，那當時（1750 ~ 1830 A.D.）從其他藝術領域，如：美術、建築等，是如何看待個時代呢？想想看！

- ◎ 每個人都是群體社會中的一個重要元素之一，看完了老師所介紹的管絃樂團與爵士樂團後，如果你可以，你想在樂團中扮演什麼的角色，如：小提琴手、指揮……

學習單 2

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____

§ 第二單元 影片鑑賞 §

- ◎ 欣賞了不同風格的巴赫作品，一種具有貴族色彩的巴羅克風格，一種融合平民文化的爵士風格，你有哪些心得？演唱、演奏等不同形式的巴赫作品，你喜歡哪一種類型的演出方式，為什麼？

- ◎ 「人聲樂器」可說是人類聲音的一項挑戰，在欣賞了鮑比麥菲林及國王歌手的演出後，試著用你自己的語彙，說明「人聲樂器」是什麼？它帶給你什麼樣的感受？

- ◎ 除了從理論知識、影片鑑賞及演唱的角度來看巴赫作品外，透過團體合作進行創作活動，從作曲家的角度來看音樂作品，在此過程中，你感受到、及學習到什麼？

陽明高中音樂分組演唱自評互評表 [75~99](±2)

班 座號：_____ 姓名：_____

主題	整體表現	個人表現 (±2)			重點記要	各組上台演唱時觀賞感想
① 「小蜜蜂」	75~90	15()	17()	22()		
	()	24()	25()	13()		
	1()	21()	14()	12()		
② 「瑪莉的羊」	75~90	07()	09()	20()		
	()	23()	19()	14()		
	04()					
③ 「聖誕鈴聲」	75~90	01()	11()	13()		
	()	14()	27()	10()		
	31()	02()	03()			
④ 「布穀」	75~90	06()	10()	12()		
	()	06()	08()	21()		

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>

一、參考書目資料

- ✧ 梁秀玲、柯瓊琇、黃富暖編著，民 92，《高中音樂 1》，華興。
- ✧ 梁秀玲、柯瓊琇、黃富暖編著，民 92，《高中音樂 3》，華興。
- ✧ 范儉民，民 87，《音樂教學法》，五南。
- ✧ 黃家寧、許懷楠譯，民 87，《西洋音樂史入門》，世界文物。
- ✧ 翟學文、王鳳岐著，民 90，《巴哈：他不是小溪，是大海》，世界文物。
- ✧ 史提芬諾·卡圖齊/文 博奈—派埃利—柯瑞同工作室、賽鳩與狄蔣波羅·法雷齊尼、曼維拉·卡彭/圖，民 90，《巴赫和巴羅克音樂》，[青林](#)。
- ✧ 張錦鴻編著，民 58，《和聲學》，全音。
- ✧ 傑波森 Jeppesen Kund，民 74，《對位法》，藝友。

二、多媒體資料

- ✧ <http://www.prtmusic.com.tw/activity/topic/forkids/kids031.html>
台北愛樂廣播電
- ✧ <http://freebsd.tsps.tpc.edu.tw/music/classmu.htm>
- ✧ <http://uglyugly.hypermart.net/>
- ✧ <http://www.pts.org.tw/~web02/mayoyo/>財團法人公共電視文化事業基金會
- ✧ 金格唱片「搖擺巴赫」DVD
- ✧ http://www.flutefriends.com/Dengjing_doc05.htm 長笛愛好者之家
- ✧ <http://www.hongen.com/art/gdyy/amqbl/ga30701.htm> 洪恩在線

搖擺巴哈教學網址 <http://home.pchome.com.tw/art/cellist1688/index.htm>