

美育教學外一章

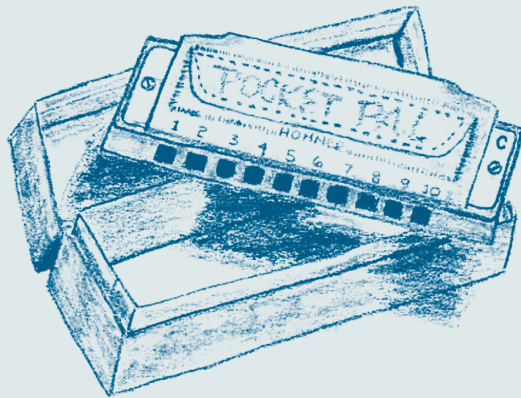
一口琴吹奏教學與美育的結合

The Combination of Harmonica Performance Teaching and Aesthetic Education

林育毅

Yu-I LIN

屏東縣新埤國小教師兼總務主任

壹、前言

長久以來升學主義掛帥的台灣教育之藝術領域科目（音樂、美術、勞作）經常是不被重視的一環，而且常被有意或無意的忽略。有鑑於此，國內在進行教育改革之際，也正視到美育的重要性，因此九年一貫課程的實施，在強調學生基本能力的培養及帶著走的能力之下，「藝術與人文」領域將傳統的音樂課與美術課進行統整後，再加上表演藝術而成，美術則以視覺藝術呈現；其課程目標包括「探索與表現」、「審美與理解」、「實踐與應用」三大主軸。而此三大主軸與「美感教育」(aesthetic education) 透過感受、想像、鑑賞、審美、表達與創新，達到發展與表現學生自我特質、提昇生活品質與體認人生積極美好意義之目標吻合（吳俊憲，民89）。所以，藝術與人文領域可謂植基於美感教育。因此，擔任藝術與人文領域的教

師應引領學生參與多元、豐富及生動的美育教學。本文首先就美育的意涵進行探討，其次介紹口琴吹奏樂器，接著探討口琴器樂教學與美育的結合。

貳、美育的意涵

美是人類社會所特有的一種現象。在客觀世界裡的事物，只有當它們和人構成一定的審美關係，成為人的審美對象時，才有可能美的（陳文菁，民89）。因此，形狀對稱美、線條曲線美、色調美、音樂節奏美等等，均是人們從長期的生活經驗中取得的，也是對人類生活內容最概括的提煉。張俊傑（民81）認為美感教育並不是專指狹義的學校美術教育，如：國畫、西畫、雕塑、書法、立體造型、攝影等以技能為主，情意與認知為輔的視覺或造型藝術教育；也不是範疇較美術教育廣的造型（視覺藝術）、音樂（聽覺藝術）和綜合視覺與聽覺的藝術教育（舞蹈、戲劇、文學、裝飾、電影等）；而

是包括了美術教育和藝術教育的內容及生活上一切能夠引起心靈感知的活動。茲將美育的涵義與重要性敘述如下：

一、美育的涵義

所謂美育，顧名思義即是審美教育或是美感教育。陳文菁（民89）指出美感教育應是根植於文化與生活之中，順應人類愛美的天性，運用美學和教育的原理與方法，藉由師長、父母或同儕的引導，透過一切涉及美感的生命經驗與歷程，提升個體之感覺、知覺或辨識的能力；以陶冶心性、變化氣質、啟發智慧、培養思考力與創造力，建立崇高理想，促進健全人格發展的歷程，進而建立自我鑑識經驗的成長。陳木金（民88）認為美感教育即是使受教者能完成「對美的欣賞力」、「對美的感受力」，然後自己產生「對美的創造力」。因此「美感教育」的內容除包括視覺藝術、聽覺藝術、綜合藝術之外，也涵蓋其他課程及生活中一切涉及美感欣賞、研究、製作、發表等經驗和活動。

二、美育的重要性

陳迺臣（民81）指出，追求美感是人內心深處的需求，是天性。美感提供人類精神的養分，用美的感受、情緒和情操來充實心靈，滿足內在的需要。在衣食飽暖、歷經人生各種風光之餘，享受幸福的愉悅時，不忘去細細回味或思索那美感的甘甜，尋出一切豐滿之後的美的意義；在孤獨、挫敗、失意、怨艾或面對荒謬的處境之時，撫慰和鼓舞我們的心靈。黃崑巖（民93）亦指出美感是教養不可分割的一部分，它象徵精神生活的昇華與富裕，是一種價值觀與觀察力的結晶……審美能力當然在教養的範疇裡，而且像教養一樣是可以靠訓練提昇的。可惜以往升學主義掛帥的教育並沒有注意到給小孩子足夠的審美訓練，因此對於生活週遭的環境無法去欣賞、感受與適應。其實生活中到處充滿美麗的事物，但看如何欣賞，當然這些欣賞的能力是需要花時間培養的。

參、認識口琴吹奏樂器

一、口琴的起源

口琴是怎麼來的？這個問題是大部分學口琴的人最想知道的答案。有關口琴的歷史記載，相傳是起源於我國古樂器中的「笙」。笙是八音之一，是一種具有自由律動的簧樂器（利用竹片當簧片），也是最早具有和聲的樂器。現在我們吹奏的口琴，是因為笙在十八世紀初期（中國元朝），隨著馬可波羅流傳到歐洲，

經由歐洲人依據其構造，慢慢研究改良發明了腳踏風琴、手風琴、薩克斯風及口琴，所以笙被認為是口琴的先驅（始祖）。

二、口琴的種類

口琴依其不同的功用而有不同的種類，有獨奏用的；也有合奏用的；更有裝飾用的。所以，真正統計起來，遠遠比大家認知想像中的還多，絕對不會只有大家常看到的一種（複音口琴）而已。以下是個人十三年來從事口琴教學累積的實務經驗，將就個人及團體實用性方面，分別簡單介紹獨奏用口琴及合奏用口琴。

（一）獨奏用口琴

1. 複音口琴（Tremolo Harmonica）
是一般市面上最常見的口琴，又稱為高音口琴，也是初學者最常使用的口琴。所謂「複音」顧名思義，就是上下兩孔的音相同。可分為12大調，12小調，12自然小調。一般人在吹奏複音口琴時僅流於單音的吹奏，其實複音口琴的技巧方面已研究發展很多。
2. 半音階口琴（Chromatic Harmonica）
外型有別於一般口琴，多了一個巧妙的按鍵，此按鍵的功能會將琴音升高、下降半音，在構造上每一孔可以吹奏四個音，它是屬於單音口琴，在轉調上較方便。
3. 民謠口琴（Folk Harmonica）
這種口琴號稱是體積最小、技巧最複雜、設計最科學化，又稱為「十孔口琴」及「藍調口琴」。在歐美極為流行，常被用來吹奏鄉村民謠及藍調、搖滾曲子，屬於單音口琴，每一孔

可以吹奏兩個音，但沒有低音的F與A，也沒有高音的B，共有二十個音。

（二）合奏口琴

口琴合奏時包含主旋律及其他聲部，主旋律通常以複音口琴（C、#C）為主或偶爾以半音階來上一小段solo。所以合奏用的口琴通常是指其他聲部的部分，以下五種介紹即是其他聲部的部分。

1. 中音口琴（Baritone Harmonica）
音域比複音口琴低八度，在合奏中擔任聲部比較低的部份，在大合奏時相當於管弦樂的中提琴，吹奏的方法及音階排列均與複音口琴一樣。
2. 重音口琴（Octave Harmonica）
因為上下兩根簧片相差八度，所以共鳴效果比複音口琴好。它是複音口琴與中音口琴的綜合，除了用於合奏之外，也可以拿來當複音口琴練習八度音的聽力訓練。
3. 銅角口琴（Horn Harmonica）
可分為高音銅角（Soprano Horn）與低音銅角（Alto Horn），屬於單簧片，只有吹音，沒有吸音，音色類似Oboe。吹奏時可加上手振音，聲音優美無比。高音銅角模仿聲樂中的女高音，音階排列方式與鋼琴鍵盤一樣，有升降半音的功能。低音銅角外型上完全與高音銅角相同，但音域比高音銅角低八度，音色渾厚有力，唯中音部分吹奏較為困難。
4. 低音口琴（Bass Harmonica）
可分為Contra Bass及Double Bass。比中音口琴更低了八度，但造型卻不同。音階排列

方式與鋼琴鍵盤一樣，且全為吹音，但因簧片較長，需費氣量大，所以吹奏時需具備較大的肺活量，在大合奏時相當於管弦樂的大提琴（Contra Bass）或低音大提琴（Double Bass）。在小合奏或重奏時，常與和弦口琴做一正拍、一反拍搭配，為主旋律伴奏。Contra Bass為單簧片；Double Bass為雙簧片且相差八度音。

5. 和弦口琴（Chord Harmonica）具有強烈的節奏感是其特色，構造與其他口琴有很大的不同地方（每一孔都是多簧片），每一孔有四個音，吹奏時四個音一起出現，形成和諧的和聲。整把口琴有大小調和弦、屬七及增減和弦。在演奏民謠時，甚至可以代替吉他的地位。在小合奏或重奏時，常與BASS口琴做一正拍、一反拍搭配，為主旋律伴奏。

肆、口琴吹奏教學與美育的結合

九年一貫課程藝術與人文領域的實施強調統整的重要性；因此，音樂的學習應該視為藝術美感的體驗，有別於以往以歌唱教學為主的音樂教育，不僅要引導學生參與多元、豐富、生動的音樂教學活動，更要讓學生感受音樂、理解音樂及表現音樂。郭長揚（民80）認為美感的經驗也能透過音樂培養，例如聆賞音樂時，經由音樂演奏聆賞者可體會出感官的聽覺美和心靈的感應美。茲將口琴教學與美育的結合

敘述如後：

一、造型之美

依上述口琴的介紹可以得知不僅種類多且造型也不同，有外型酷似打火機的半音階口琴，也有小至可以當裝飾品的項鍊口琴，更有肥胖家族的BASS口琴，如將這些口琴的外部與內部構造進行介紹，就可以引發學生對造型的感知。

二、和聲之美

基本的口琴單音吹奏就像歌者清唱一樣，感覺較單調，但進一步的學習時會發現運用大量的和聲，不管是個人獨奏或是團體合奏，都力求聲音的和諧，口琴教學時可以引導學生欣賞和聲所帶來的優美及藝術性的感覺，例如「交流分析法」就充分利用八度、五度、三度和聲的變化，更增加曲子優美的感覺。

三、旋律之美

旋律是音樂最基本的構成要素，上行旋律與下行旋律所表現的靈活性就大不同。在口琴的合奏中，主旋律並不是一直固定在某一部，而是忽而一部，忽而二部甚至也有讓Bass擔任主旋律的時候，這種旋律的變化對學生而言就是最直接的旋律變化美。

四、節奏之美

節奏是音樂的三要素之一，同樣的曲子節奏一變化會讓人感覺耳目一新，且表現出來的曲風會截然不同，口琴技巧教學之一的「低音伴奏」靠著舌頭輕拍口琴造成「恰恰」的聲音，就會讓

曲子有多元的詮釋。

五、裝飾音之美

所謂裝飾音（Grace note），係指裝飾旋律的音而言，大致上可分為倚音、後倚音、漣音、迴音、震音、琶音等，每一種裝飾音各有其不同的適用曲風，在口琴吹奏教學中與和聲一樣運用的量非常多，讓一首曲子增加更多的變化，進而讓學生感受如何將一首曲子像化妝般的裝飾一番。

六、調性之美

一般而言大調歌曲讓人感覺「明亮、活潑、莊嚴」而小調歌曲讓人感覺「哀愁、感傷、羅曼蒂克」。在口琴的教學上正好可以透過曲子的吹奏練習，讓學生去體會大調與小調的差異並從中觸發其對音樂的賞析能力。

七、合作之美

在團體合奏的過程中，各聲部都需要互相合作，才能將一首曲子作最佳的表現，如果只求自己的個人表現，將造成聲部的不和諧，所以在教學時也可以讓學生感受合作所帶來的整體美。

八、創作之美

創作是音樂極致的表現，在感受音樂與理解音樂之後，引導學生進行簡單的歌詞創作或是歌曲改編，將自己心靈的感受運用語言或旋律表現出來，即使是將耳熟能詳的兒歌更改歌詞、改編成不同的旋律或是節奏變化就是創作所表現出來的美。

伍、結語

我們常會對一首曲子的歌詞感動不已、對一首歌曲的旋律百聽不厭或是在欣賞聆聽一場音樂會之後久久不能忘懷，彷彿餘音繞樑般的重複出現在我們的腦中，其實是因為我們內心深處對美的感知被觸發了。器樂的教學如果只是注重技能的學習而忽略了喚起內心對美的覺察，那將是枯燥乏味的機械式的自動反應罷了。

■參考書目

- 吳俊憲 (民89)：美感哲學觀及「藝術與人文」課程領域之教育意涵。台灣教育，600，39-44
- 陳迺臣 (民81)：美學與教育。載於審美教育國際學術研討會論文集 (237-243)。屏東：國立屏東師範學院。
- 陳木金 (民88)：美感教育的理念與詮釋之研究。載於國立臺灣藝術學院教育學程中心主辦「全人教育與美感教育詮釋與對話研討會」學術研討會論文集 (36-51)。
- 陳文菁 (民89)：一位國小教師美感教育教學決定之研究。國立台北師範學院課程與教學研究所碩士論文。
- 郭長揚 (民80)：音樂美的尋求。台北市：樂韻。
- 張俊傑 (民81)：建立美育的基本觀念。載於高雄師大主辦「學校美感教育國際學術研討會」研究論文與研討紀錄 (24-36)。

- 黃崑巖 (民93)：黃崑巖談教養。台北市：聯經。
- 楊文碩 (民93)：器樂教學的美感經驗—以直笛教學為例。研習資訊，21 (1)，20-28。

國際藝術教育學刊

96年第一期徵稿

- 發行單位：國立臺灣藝術教育館
- 編輯單位：景文技術學院

經由國內藝術教育界的耕耘，《國際藝術教育學刊》的論文投稿相當踴躍，並透過嚴格的審查，始能維持高水準的內容。徵稿內容限定為藝術教育研究成果論述，包括理論或方法性主題研究探討、特定研究專題之系統性綜合評論等純學術性論文。

96年第一期於96年3月31日截稿，第二期於8月31日截稿。來稿請電傳電子檔至：injae@linux.arte.gov.tw，亦請在「主旨」欄註明：國際藝術教育學刊投稿文件，電子檔請以Word檔寄送。不必寄送紙本。另請將檔案光碟一份寄至「台北縣231 新店市安忠路99號景文技術學院旅運管理系副教授劉惠珍收」。來稿經審查通過，請即自行或委外翻譯為英文，並須同意授權行政院研考會及本館以電子出版品方式發行。

相關撰稿格式等細節請至臺灣藝術教育網 (<http://ed.arte.gov.tw/>) 查詢。