

MUSIC IN THE WORLD AND CREATION TEACHING

世界音樂與創作教學

Music in the World and Creation Teaching

康嫻純

Hsien-Chun KANG

高雄市立鹽埕國民中學音樂教師

壹、前言

「世界音樂」名詞的啓用，始於1960年代的民族音樂學界，經過大眾媒體的推波助瀾，在1987年出現在倫敦的唱片市場。世界音樂融入日常生活中的例子不勝枚舉，也逐漸被人們接納與喜愛，例如曾獲奧斯卡最佳原著配樂獎的迪士尼動畫《獅子王》，以非洲大陸為背景，以莎士比亞名劇《哈姆雷特》為靈感，描述小獅王辛巴的成長故事，配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）將非洲音樂特色融入西方作曲手法，帶領觀眾感受非洲原野的生命力；由李查吉爾（Richard Gere）擔綱演出的2006年Visa廣告，以印度的德布市為場景，配上印度音樂，透過多元文化的要素，帶給觀眾溫暖的感受，營造世界一家的感覺，因而獲得消費者的認同；流行歌手梁靜茹翻唱沖繩民歌《Shima-Uta島歌》，以有別於流行歌曲的風格，帶給聽眾清新獨特的感受。

世界音樂也成為中小學的教學素材。過去，音樂教科書總是以西洋音樂為範疇，學生們在課堂中一定聽過貝多芬和莫札特，卻未必體驗過天籟般的原住民歌聲、節奏感強烈的非洲鼓樂、有股淡淡哀愁的日本音階和藍調音樂。在現今多元而開放的大環境下，我們不難發現這些來自世界各地的音樂蹤跡，已出現在九年一貫藝術與人文課本中，而即將施行的高中新課程（依據95暫綱所編），更將「各國民族音樂」之聆聽與賞析列入教材綱要中。可見，世界音樂已在台灣的音樂教育中樹立重要的地位。

如何教世界音樂是音樂教育者關切的議題。美國音樂教育家Reimer（1993）曾提出，為了讓學生獲得音樂的四個認知（knowing why、knowing about、knowing within、knowing how），世界音樂應在一般音樂課中，透過展演、即興和作曲的活動進行之，然而，台灣以世界音樂為教學內容的即興或作曲課程卻較為罕見。有鑑於創作課程之不足，筆者於2005年4月至6月間，於高中音樂學科中心¹——國立三重高級中學進行有關運用軟體創作的研究，其中「創作異國風味」的課程，除了讓學生學習運用軟體創作音樂的能力，也從創作中體認各地音樂的特色。為了充實音樂教師世界音樂課程設計之知能，本文分析九年一貫與高級中學現行教科書有關世界音樂的部分，並分享筆者創作教學的實務經驗，最後介紹網站資源供教師們參考。

貳、台灣國高中教科書中「世界音樂」的現況

一、國中「藝術與人文領域」教科書

94年度審查通過並出版的藝術與人文教科書有康軒、翰林、育成、南一等等，筆者以市場佔有率較高的康軒與翰林版為例，了解國中教科書中世界音樂的課程內容。

康軒版世界音樂課程出現在二下第四單元「文化采風」，音樂的部分為「亞洲音樂遊」，係以亞洲音樂為主，介紹包含印尼、韓國、日本、印度等國家的音樂；翰林版則是三下第二單元「徜徉和諧天地間」，音樂部分為「原音的感動」，介紹包含日本、印尼、非洲等國家的音樂。筆者將兩版本世界音樂課程依國家與教學活動彙整如表1與表2：

MUSIC IN THE WORLD AND CREATION TEACHING

表1 康軒版與翰林版世界音樂課程內容比較

國家	康軒版	翰林版
日本	認識傳統歌謠「唄」 認識舞樂表演「盆踊」 認識樂器「尺八」、「三絃」 欣賞民謠《十三砂山》	認識陽性與陰性五聲音階 認識樂器「三味線」、「箏」、「尺八」 以直笛吹奏《島原搖籃曲》
印尼	習唱民歌《美麗的椰子島》 認識與欣賞甘美朗音樂	認識印尼皮影戲 認識甘美朗音樂 練習「複節奏」
印度	認識「拉格」音階 認識樂器「西塔琴」 欣賞「西塔琴」音樂	無
非洲	無	認識非洲音樂特色 認識與練習複節奏、頑固節奏 欣賞與習唱獅子王主題曲《生命之環》
其他	韓國：以直笛吹奏民歌《花戒指》	台灣：欣賞達悟族《到小蘭嶼捕飛魚之歌》

表2 康軒版與翰林版世界音樂教學活動設計

	知識	欣賞	直笛	歌唱	其他
日本	唄、盆踊、音階、尺八、三味線、箏	民謠《十三砂山》	《島原搖籃曲》	無	無
印尼	印尼皮影戲 甘美朗音樂	甘美朗音樂	無	《美麗的椰子島》	練習複節奏
印度	拉格音階 西塔琴	西塔琴音樂	無	無	無
非洲	音樂特色	獅子王主題曲《生命之環》	無	《生命之環》	練習複節奏、頑固節奏
其他	無	達悟族《到小蘭嶼捕飛魚之歌》	韓國民歌 《花戒指》	無	無

綜合上述兩版本，可見國中教科書的課程內容以東亞、南亞與東南亞地區為主；而教學活動的設計，以知識與欣賞為主，並融入直笛、歌唱、基本練習等活動。筆者認為國中教科書對世界音樂的介紹雖然並未納入世界音樂廣大的範疇，但多元化的教學活動設計，可作為音樂教師們設計世界音樂課程之參考。

二、高中「音樂科」教科書

高中新課程於今年度實施，目前教科書僅出版第一冊，因此筆者以84年課程標準之教科書作探討，以華興、謳馨、龍騰、泰宇等四個版本為例。

華興版的世界音樂課程在第四冊第五課，課程內容從音樂、建築、現代音樂、電影、動畫談跨國界的藝術，再從迪士尼動畫的取材探討世界音樂的發展，最後舉《獅子王》為例，欣賞並習唱主題曲《Circle of Life》與《Can You Feel the Love Tonight》。

謳馨版的世界音樂課程在第三冊第一課，內容包含歐洲、亞洲、非洲等地的代表音樂，如

蘇格蘭的風笛、印尼巴里島的加麥朗（即甘美朗）音樂、西班牙的佛朗明哥（Flamenco）音樂、非洲的奈及利亞鼓樂，與印度西塔琴的介紹與欣賞，另外附有非洲象牙海岸阿瓜巴國家舞樂團、日本能劇太鼓與藏族喇嘛筒欵等照片。

龍騰版的世界音樂課程在第四冊第六單元，以亞洲地區為主，介紹日本、韓國、印尼、印度、緬甸的背景、音樂特色與樂器，例如日本傳統音樂為單聲部、節奏與歌詞契合、以偶數拍為主、五聲音階有半音，樂器有箏、三味線、尺八等。此外，亦附有著名的民歌，例如日本的《櫻花》、韓國的《阿里嵐》、《桔梗謠》，以及印尼的《星星索》。

泰宇版的世界音樂課程在第四冊第七與第八單元，依照地理位置劃分為東亞、東南亞、南亞、西亞、非洲、拉丁美洲、歐洲等七大音樂文化區，先介紹各音樂文化區的特色，再介紹其中最具代表性的音樂，例如歐洲音樂文化區的特色為確定的音高與規律的強弱拍，以蘇格蘭風笛、西班牙佛朗明哥與吉普賽音樂為代表。

筆者依據泰宇版所列七大音樂文化區為架構，將華興、謳馨、龍騰、泰宇之內容彙整如表3：

台灣現行之國中「藝術與人文」及高中「音樂」教科書。

表3 四版本世界音樂課程內容比較

地區	音樂特色與樂器	代表國家	代表國家之音樂
東亞地區	特色：以五聲音階為主 樂器：琵琶、三絃、胡琴等	日本	認識音樂特色、能劇太鼓、樂器 欣賞民歌《櫻花》
		韓國	認識音樂特色、歷史背景、樂器、演出形式 欣賞民歌《阿里嵐》、《桔梗謠》
		西藏	認識喇嘛吹奏的樂器—筒欵
東南亞地區	特色：五聲與七聲音階並存 樂器：銅鑼類敲擊樂器、竹類樂器	印尼	認識甘美朗音樂、歷史背景、演出形式 欣賞民歌《星星索》
		緬甸	認識音樂特色（結合性、拍子、音階）、樂器
南亞地區	特色：以宗教性音樂為主 樂器：鼓類與絃樂器	印度	認識西塔琴、維納琴、音樂特色
西亞地區	特色：以民俗音樂為主，調式多樣、微音為特徵	斯里蘭卡	認識回教吟唱
非洲			認識並欣賞奈及利亞鼓樂、非洲象牙海岸阿瓜巴國家舞樂團 欣賞並習唱《獅子王》主題曲
歐洲	特色：確定的音高、規律的強弱拍	蘇格蘭	欣賞風笛音樂
		西班牙	欣賞佛拉明哥音樂
拉丁美洲	特色：印地安、歐洲、非洲（達姆達姆鼓）多元混合		欣賞森巴、探戈等舞曲

綜合上述四個版本的高中音樂課本，關於世界音樂的教材內容，涵蓋了亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲等地的音樂，且將各地音樂以洲為分類，因此具有分類系統化的特性；而教學活動的設計，以認知與欣賞為主，直笛、基本練習等其他學習活動較為罕見。筆者認為，高中教科書世界音樂的範疇橫跨世界各大洲，教材內容廣泛且深入，值得作為音樂教師設計世界音樂課程之參考資源；而以認知與欣賞為主的教學活動，可供作為以教師為中心的講授式教學設計。

參、世界音樂的創新教學 — 在創作中體驗世界音樂

根據《普通高級中學音樂科課程暫行綱要》（2005，教育部）與「音樂學科中心」針對綱要中目標與核心能力的分析³，音樂創作是音樂學習的整合表現之一；然而從上述教科書現況的分析得知，創作活動在實際中十分欠缺，因為，一般學生以傳統紙筆方式進行無聲的創作並不容易。提昇創造力已成為我國近年來的教育目標，因此在音樂課程中，創作活動變得更加重要；而創作教學不再僅是配合和聲或曲式作練習，而是善用科技工具，從創作中嘗試、探索、體驗與展現，使創作經驗變得更加可行（Reimer, 2003），以培養學生創作的的能力與興趣。

筆者在國立三重高級中學兩個月的教學，竟然發現學生令人驚喜的創作成果。以下介紹研究中世界音樂之創新教學設計 — 以「世界音樂」與「運用科技媒體，發展創造力⁴」為核心概念，分享讓學生透過電腦進行音樂創作，運用科技媒材體驗世界音樂的經驗。

一、課程簡介

本研究以國立三重高中一年級一個班級共42人為研究對象，實施八節音樂創作課程，課程進行的方式是將學生帶至電腦教室，以一人一機的方式，運用寫譜軟體Finale進行個人創作的活動。寫譜軟體（Notation program）Finale的基本功能為製作樂譜，但由於Finale整合了自動伴奏軟體及編序軟體的功能，因此可以減輕學習者學習多套軟體的負擔，亦可以一套軟體創作出效果豐富的作品；此外，Finale的編輯畫面為五線譜，並有許多樂器音色可供選擇，例如印度的西塔琴（Sitar）、日本的箏（Koto）、蘇格蘭的風笛（Bagpipe）等，因此相當適合用來創作世界音樂。透過電腦進行創作，可以讓學生在創作過程中，立即聽到自己的作品，改善紙筆創作的困難；而軟體的功能（例如樂器音色的選擇），可以讓創作富變化，突破紙筆式創作的限制。

本課程以亞洲為主，介紹中國、南亞、日本、沖繩等音樂之音階結構，提供音階表供學生參考，讓學生能輕易的創作出具有地方風味的作品。由於篇幅之限，在此僅敘述日本音樂的教學實例。

二、課程設計

（一）教學目標

1. 體驗日本之音樂風格。
2. 創作具有日本音樂風格的作品。

（二）學生先備能力

1. 能操作Finale的基本功能：輸入音符（Simple Entry）、設定拍號、選擇樂器音色（Instrument List）、加入背景節奏（Drum Groove）。
2. 能看譜輸入。

（三）教學資源

1. 電腦43台。

國立三重高中學生於電腦教室上機實況。
(莫恆中提供)

唱片公司的網站提供最新的世界音樂資訊與
下載試聽的功能。

(五) 教學說明

1. 軟體操作

學生在進行本節課之前，已學過三節軟體操作的課程，故具備輸入音符及使用創作輔助功能的基本能力。輸入音符的方式為簡易輸入 (*Simple Entry*)，操作方式簡單易學；創作輔助功能僅學習選擇樂器 (*Instrument List*) 與加入背景節奏 (*Drum Groove*) 即可。其中，軟體提供許多民族樂器的音色，可讓學生創作具異國風味的音樂；而加入背景節奏是 *Finale* 的特殊輔助功能，除了可豐富學生創作時的聽覺效果，也可輕鬆地對既有旋律進行改編。

在創作過程中，學生亦可利用電腦的功能——聲音回饋，反覆播放聆聽自己的作品，以改善紙筆無聲創作之困難。在選擇樂器時，教師可鼓勵學生使用民族樂器，例如日本風味的三味線、尺八、箏，使作品更具異國風味。

2. 作業選擇

音樂創作的活動包含即興、改編、作曲等，筆者在研究中提供改編與作曲兩種類型的作業供學生選擇，學生可自行決定聆聽既有旋律進行記錄或改編，或參考音階表進行創作，以自身較喜歡或習慣的表現方式來發揮創意。

三、經驗分享

(一) 老師

1. 教學流程

本課程的教學活動包含音樂欣賞、教師講述、教師示範與學生實作，而流程的安排以教師講述與示範為先，學生實作在後，音樂欣賞穿插其中。學生實作的時間必須足夠，因此作業份量需依學生情形作調整，當作業份量重而時間不足時，學生可能因為不滿意作品而終至放棄；若作業太少而時間太多，學生很容易養成上課上網的習慣，這是電腦教室常見的問題。

2. 學生的個別差異

學生有各自的學習風格，教師應針對其個別差異協助之。例如學過樂器的學生，偏好聆聽既有樂曲以正確記錄旋律，而忽略了創意是創作的本質，教師必須經常提醒，以免讓創作流於複製，同時利用學生實作的時間在座位間走動觀察，以適時給予評語及建議。

MUSIC IN THE WORLD AND CREATION TEACHING

(二) 學生

下列以學生日本風味的作品為例供讀者參考。譜例中，高音與低音譜號所載為學生逐音輸入之旋律聲部，而打擊譜號所列則是利用軟體功能*Drum Groove*加上之背景節奏。

譜例1 日本風味作品創作

此作品的創作者乃參考音階表上的日本陰性音階，第二聲部使用軟體的複製、貼上與移位等三種功能，再修改日本陰性音階以外的音高而完成。

The musical score consists of two systems. The first system has three staves: a treble clef staff with a melody, a bass clef staff with a melody, and a drum staff with a rhythmic pattern. The second system also has three staves, starting with a measure number '5' above the treble clef staff. The treble clef staff continues the melody, the bass clef staff continues the melody, and the drum staff continues the rhythmic pattern. The score is written in a style that suggests a traditional Japanese aesthetic, with a focus on melodic lines and a steady drum accompaniment.

肆、結語

全球化的趨勢帶動了國家與民族間的交流，身處二十一世紀的人們，有機會接觸本國以外的世界，也更有興趣進行文化間的探索與了解，其中，來自地球村上各個角落的世界音樂，便在學術界的啓動與商業的推動下，進入了現代人的生活中，成為音樂教育的重要範疇。

相較於西方古典音樂，世界音樂仍是一個陌生的主題，以講述與欣賞的教學最為常見，然而在創意盛行、科技發達的年代，音樂教師們可以進一步開發創新的教學方式，並善用科技工具輔助教學活動。筆者在文中提供以「創作」為主的世界音樂創新教學設計，期能激發教師們設計課程的多元思維；而創作教學的困難，可運用電腦的聲音回饋特性與軟體的作曲輔助功能，突破紙筆創作的瓶頸。

最後，筆者介紹數個世界音樂的相關網站，包含教學網頁與唱片公司網站，前者以教學為

目的，內容具教學價值，後者則是以專輯銷售為目的，能提供與生活結合的教學資源，作為教師們收集教材、充實個人知能之參考。

一、教學網站：「世界音樂文化」(<http://www2.ouk.edu.tw/yen/worldmusic.htm>)

此網站為高雄市立空中大學文化藝術學系網路教學的網頁，由嚴瑞祥教授製作。嚴教授共安排了十八週的課程，先介紹世界音樂的概念，再介紹世界各地的音樂，包含非洲（薩哈拉南部、北非）、美洲（非裔、原住民）、拉丁美洲民謠（安第斯山區、墨西哥、阿根廷、巴西、加勒比海諸國）、東歐、佛朗明哥、西亞（土耳其、阿拉伯語系）、南亞、東南亞（泰國、越南）、東亞（韓國、日本）、台灣原住民、大陸少數民族、其他少數民族等。嚴教授以文化脈絡為基礎，探討文化背景、音樂功能、樂器與音樂特色，並附上範例音樂檔之連結，提供學生下載聆聽。

此網站是教師們收集世界音樂教學素材的最佳資源之一，內容詳盡而具系統，更從當地的地理環境與社會文化背景切入，以強化認知的整體性，加上照片與音樂檔的輔助，能提供學習者豐富的資源。不過，由於此教材以空大學生為對象，因此較不適合高中以下的學生，教師可將其作為備課的參考資源。

二、唱片公司網站

本文列舉三個唱片公司的網站，這些網站提供了世界音樂的分類體系、最新的世界音樂資訊以及下載試聽的功能。教師可從中收集教學資源，亦可向學生介紹世界音樂專輯的收集管道。

（一）Sunmusic (http://www.sunmusic.com.tw/p7/index_world.asp)

Sunmusic是金華唱片的影音互動購物網，此網站將音樂類別分為新世紀音樂、古典影音、爵士影音、世界音樂、主題音樂、生活影碟與藝文精品。其中的世界音樂又分為歐洲、亞洲、非洲、美洲、大洋洲、其他等六區域。

（二）風潮音樂網 (<http://www.wind-records.com.tw>)

風潮唱片以佛教音樂與電視節目配樂著名，並有心靈音樂、女性音樂等類別，稱之為「功能性音樂」。此網站將各類音樂分為九館——心靈音樂館、中國音樂館、宗教音樂館、當代音樂館、民族音樂館、健康音樂館、國外代理館、身體工房館、總經銷片館。雖然世界音樂並未獨立設館，不過在國外代理館內有「世界音樂圖書館」專輯，收錄了中亞、北亞、東亞、南亞、東南亞、非洲、保加利亞、羅馬尼亞、希臘、蘇格蘭等來自世界各地的音樂。

（三）World Music Network (<http://www.worldmusic.net/listen/mp3.html>)

此一國外網站所發行的專輯皆為世界音樂，源自數年前公司與書商共同製作旅遊導覽書籍而開始製作世界音樂系列之配樂。網站提供了專輯音樂的下載試聽，並依地區分類為非洲、亞洲、中東、歐洲、拉丁美洲、加勒比海、北美、太平洋等音樂。

後記：謝謝研究期間陳曉雲教授的諸多指正，以及國立三重高中莫恆中老師、陳姿秀老師及多位師生們的協助，使研究得以順利進行，在此致上由衷的感謝。

■注釋

- 1 學科中心是高中新課程的配套措施之一，各個學科各設一學科中心，以協助課程推廣、教師在職進修及蒐集課程暫行綱要的實施經驗。
- 2 以95（一）學年度為例，康軒佔43.4%，翰林佔25.18%，南一佔18.47%，其他佔12.95%。（資料來源：http://www.knsh.com.tw/about/about.asp?go_Sub_Topic=08）
- 3 音樂學科中心的網站中，針對95課程綱要和84年課程標準進行差異比較，強調前者「將音樂創作視為音樂學習的整合表現之一」（http://www.scsn.tpc.edu.tw/3/2f-1/organization/special/music_center/）。
- 4 依據《普通高級中學音樂科課程暫行綱要》之「修訂特色」。

■參考文獻

- 高中音樂課本（2005）。第三冊。台北：謳馨。
- 高中音樂課本（2005）。第四冊。台北：泰宇。
- 高中音樂課本（2005）。第四冊。台北：華興。
- 高中音樂課本（2005）。第四冊。台北：龍騰。
- 教育部（2005）。高級中學音樂科課程暫行綱要。台北：教育部。
- 國中藝術與人文課本（2005）。第六冊。台南：翰林。
- 國中藝術與人文課本（2005）。第四冊。台北：康軒。
- Reimer, B. (1993). Music education in our multicultural culture. *Music Educators Journal*, 79 (7), 21-26.
- Reimer, B. (2003). *A philosophy of music education: Advancing the vision* (3rd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

天馬行空創意大師， 就是您！！

全國學生圖畫書創作獎

- 參選對象：各縣市公私立學校在學學生均可報名參加，分國小組（由學校教學組核章報名）、國中組（由學校訓育組核章報名）、高中職組（各高中職含五專前三年學生）、大專組（各大專院校含五專後二年學生及研究生）。
- 作品內容：適合3至12歲兒童閱讀的原創性圖畫書，自由選擇主題，包括故事類及知識類作品。
- 作品規格：參選作品以「件」計，每位參選者以一件為限。每件全書內頁至少16頁（含）以上，最多不超過40頁，封面、書名頁及封底另繪，版本規格為21公分×28.5公分，直、橫式均可，可跨頁創作，惟原圖不得雙面繪圖，繪畫使用材料、技法不限，但限於平面作品。
- 收件方式：作品一律採掛號郵寄。
- 收件時間：自民國96年3月1日至4月15日截止（以郵戳為憑，逾期恕不受理）。
- 收件地址：以掛號郵寄「10066臺北市南海路47號國立臺灣藝術教育館收」，信封上須註明「參選2007年全國學生圖畫書創作獎」及參選組別。
- 表格下載：徵選簡章及參選報名表，請逕至本館網站（<http://www.arte.gov.tw>及<http://ed.arte.gov.tw>）下載。
- 洽詢電話：（02）2311-0574轉分機125。