

合唱音樂教育工作者 之哲學理念

The Philosophy of Choral Music Educators

潘宇文

Yu-Wen PAN

國立臺灣師範大學音樂系助理教授

異口同唱的合唱音樂教育

依稀記得第一次閱讀到辛巴威諺語「If you can Walk, you can Dance. If you can Talk, you can Sing.」時，內心有如喜獲甘霖般的感動，許久無法平息。這句闡述人人皆應該擁有載歌載舞生活體驗的經典信念，卻在當前急於追求學校績效、教學成果、比賽名次等偏向功利思維的校園環境中給嚴重忽視了。

面對當前世界時勢潮流變遷的挑戰，與國內教育思潮改革的衝擊，身為音樂教師如果僅局限於重視自身所具備之教學專業能力（competence）的保持，已經不再足夠因應這時代的需求與考驗了（Custer, 2005）。我們需要用心發展出一個清晰、結構完整且牢固的哲學理念，它將會像燈塔一般，在面臨新的職場局勢與教學挑戰時，為我們引導出繼續前進的智慧與勇氣。

因此，本文的目的是希望幫助從事歌唱教學的合唱音樂教師，逐步地發展出自己的教育哲學理念。使他們不僅能展現且交流合唱教學的技巧，並能向關心此活動的相關人員說明合唱教育的重要性，以及其自身教學行為與理念的原由。

本文首先將從合唱音樂教育中，需要哲學支持的面向做探討，接著分別進入（1）四個重要的教育哲學觀：自然主義（Naturalism）、理想主義

(Idealism)、實在主義 (Realism)、實用主義 (Pragmatism)，(2) 三個討論音樂美感本質的哲學觀：指涉主義 (Referentialism)、形式主義 (Formalism)、表現主義 (Expressionism)，(3) 三個議論音樂經驗的哲學觀：美感哲學 (Aesthetic Philosophy)、實踐哲學 (Praxial Philosophy)、合作哲學 (Synergistic Philosophy) 等的主要精神內涵，以及其對合唱音樂教育工作者的教學啟示，來進行本文的內容陳述。

合唱音樂教育哲學的關注面向

每當教育研究中討論到哲學議題時，總會先審視七個W的思考準則，它們分別是Why (為何而教)、What (教些什麼)、Who (施教者為誰)、Whom (受教者為誰)、How (如何施教)、When (何時施教)、Where (何處施教) 等。如果合唱音樂教育工作者能隨時以Why來檢核自己對其它六個W所做決定的動機，藉此釐清教學理念，就能逐步建構出屬於自己的合唱教育哲學觀。

在合唱教學實施前，指導教師必須先省思下面四個基本的問題，以確保教學活動的順利進行：

(1) 該教些什麼主題內容，(2) 該採用哪些教學活動與方法，(3) 該如何扮演師生的角色，以及

(4) 該如何評量學生的學習發展等 (Collins, 1999: 48)。接下來，將以這四個合唱教學的基本問題，作為與教育哲學理念的討論面向，來為合唱音樂教育探尋並發展適切的哲學價值。

四個教育哲學理念對合唱音樂教育的影響

自然主義強調教育應該保持人的自然本質，並順應其法則來開發人的潛力，以「遵循自然發展的過程」為教學實施的原則。理想主義相信教育的基本任務是陶冶高尚的人格，與養成健全的個人，將「我思故我在」之內在思維的過程經驗視為教學的重心。實在主義則認為教育目的在培養能知能行的個人，因此其內容必須與實際生活中的需求相互關聯，以「所見即所得」來表達，凡是經過觀察驗證而得的結果才是真實可信的。而實用主義主張教育需提供實際能應用的技能，藉由這些學習的經驗來改善生活，視「能成功的就是最好的」為主要的教學方針 (Abeles, Hoffer, & Klotman, 1995; Collins, 1999)。

為了能觀察這四個教育哲學對合唱音樂教學工作的影響，首先將其在課程內容、教學方法、師生角色、教學評量等問題層面的不同看法，以表格方式作內容的呈現。(見表1)

表1 四個哲學派別在四項教育問題層面中之看法比較

哲學派別	課程內容	教學方法	師生角色	教學評量
自然主義	1. 對此項不太感興趣。	1. 讓學生在老師涉入最少的狀態中學習。 2. 跟隨孩子自然的發展階段。	1. 師生平等的一起工作。 2. 教師是協助者，而非知識的來源。	1. 不重視此項。 2. 除非是學生自發的行為。
理想主義	1. 非常重視此項。 2. 學習是終生且持續的。 3. 對一般性知識感興趣。	1. 有邏輯的探查並揭發最後的真相，是常藉由師生間的對話來達成的。 2. 經常使用講解與閱讀的方式。	1. 教師與特定的資料來源，共同提供知識。 2. 教師是學生的模範。 3. 由學生擔負學習最大的責任。 4. 訓練是協助學生學習。	1. 重視此項。 2. 檢核綜合的理解力。
實在主義	1. 非常重視此項。 2. 學習由專家學者所指定的課程內容。	1. 常使用講解與閱讀的方式。	1. 教師與特定的資料來源，共同提供知識。 2. 學校與教師塑造學生。 3. 訓練是協助學生學習。	1. 重視此項。 2. 確保學習到指定的內容。
實用主義	1. 對學習過程感興趣，而非特定的課程內容。	1. 透過詢問與測試概念的方式，來學習如何去學習。 2. 學習方法與目標需要一致。 3. 學習是終生的過程。	1. 視學生為獨立個體。 2. 教師協助學生獲得蒐集知識的技巧。 3. 學習結果較形式上的訓練更為重要。	1. 重視此項。 2. 將此視為合乎科學過程的部分。

資料來源：Abeles, H. F., Hoffer, C. R., & Klotman, R. H. (1995). *Foundations of music education* (2nd ed.), p. 62. New York: Schirmer.

從上方表格的內容中能了解到，有自然主義價值觀傾向的合唱音樂教師相信，當學生喜歡學習的內容時，就會產生最佳的學習效果，因此在選擇練習曲目時，首要的考量是學生對這些歌曲是否會有興趣，亦常安排學生一起參與選曲的工作。由於這些老師僅會邀請想要學唱的學生加入練習，所以音樂課的開設通常是以選修為主。

自然主義觀的合唱教師在教學方法上，也以發現式之學生自我學習活動為主體，並運用大量的肢體律動，來輔助學生思索與體驗歌曲的內涵。在適當的教學情境配合下，會讓學生參與設計自己的學習進程，教師則以主動參與者的角色來協助活動的進行。由於這些教師認為學習是個人的事情，而評量可能會削弱學習的興趣，或是僅重視標準化的產出而忽視了個體的獨特性，因此並不贊同非由學生自發而形成的教學評量。

擁有理想主義思維模式的合唱音樂教師，很注重學習內容的結構組織，與教案計畫的精確實行，並重視一般音樂知識的學習，因此在歌曲教唱時，除了強調背譜演唱外，還會講解作曲家、曲式、歌詞內涵與其所代表的社會功能等內容。在教學方法

與師生角色上，皆是以教師為中心，透過由教師引導的問題應答來幫助學生理解教材內涵。這些教師對於評量學生之學習狀況是非常關心的，常希望學生能對所學習的相關知識有較廣博的收穫。

傾向實在主義理念的合唱音樂教師，也很重視課程內容的層面，經常依據專家所奠立的課程內容標準來進行教學。他們勤於參與各種合唱相關的研習活動，以便了解專家推薦的最新教材與教法訊息，而且願意嘗試任何能幫助學生順利學會歌曲的方法。在教學方法與師生角色上，與理想主義之理念是相同的，就是以教師為中心的教學模式。這些教師雖然也很重視教學評量，但更關心學生歌唱智能的提升。

認同實用主義精神的合唱音樂教師，對於應如何進行教唱方法的重視程度，更甚於考量該選擇哪些演唱的曲目。他們認為最好的學習方法就是「做中學」，因此會花費較多的時間來實際演練，且在選曲上也以能協助解決歌唱技巧的難題、培養視譜歌唱的技巧、教導音樂基礎的技能等為考量方針。不僅如此，這些教師還將團隊精神、同儕友誼、社區服務等音樂內涵之外的行為學習，涵蓋到合唱教

學活動中。

實用主義中所呈現的師生關係，剛好界於強調「學生中心」的自然主義，與「教師中心」的理想主義、實在主義之間，也就是在學習的過程中學生與教師兩者相互合作，進而使學生成為有個人特質之自發性知識探索者。由於這些教師很關切學生在視譜與歌聲上的技巧學習表現，因此實用主義是這四個教育哲學中，最重視經由教學評量活動的實施，來檢視學生學習效果的派別。

三個美感哲學理念對合唱音樂教育的影響

每當提及音樂本質的美學觀時，指涉主義、形式主義、表現主義等三者的學理就會成為討論的焦點。對合唱音樂教育工作者來說，凡考量到（1）該為合唱團選擇何種類型的演唱曲目，與（2）該為學生推薦何種類型的聆賞曲目時，即進入此三個哲學思考的範疇了（Collins, 1999）。

指涉主義者相信音樂的真實價值，是在於其本質之外的指示性內涵，而聲樂曲與器樂曲中的標題音樂即是典型的代表。聲樂曲中的歌詞傳達著許多不同層面的意義，傾向指涉主義理念的合唱教師，

會視音樂為一種強化詞意情感的工具，那伴隨歌詞而來，音符之外的意涵常是他們關注的重點。諸如，從演唱或聆賞曲目的歌詞中可以體會到文化風格、外文語韻、宗教哲學、幽默想像、歷史事件以及傳說故事等的特質（Stultz, 1999: 2）。這即是從音樂外在所處的人文情境，來解釋音樂內涵的美學觀。

形式主義者對音樂的美學觀感，則與指涉主義的理念全然相對。形式主義者認為音樂的內涵只存在於其本質之內，並沒有任何其他的指示性意涵，而器樂曲中的絕對音樂即是典型的代表。以此哲學理念出發的合唱教師，會著重於透過歌曲演唱或欣賞的教學活動，來協助學生理解音樂內在結構之知識與概念，進而強化他們對於音樂形式美學的體認。這是由音樂的內在本質之特性（如曲調輪廓、曲式結構、織度表現等），來剖析音樂內涵的美學觀。

表現主義者認為音樂經驗與平常生活經驗是相互連結的，而音樂是人們生活中，心理歷程與情感抒發的聲響象徵表現。因此，認同表現主義理念的合唱教師，會著重於歌曲內在結構的情感詮釋（如力度、速度等），並在體察音樂內涵的美感特質時，強調其與生活經驗的相關性。這是一種兼融了



1



2

1 「小狼少年音樂營」合唱成果發表，2009年2月4日，台北市中正高中表演廳。（潘宇文提供）

2 莊語婷老師指揮小狼合唱團演唱「乘著氣球上天空」，2009年2月4日，台北市中正高中表演廳。（潘宇文提供）

形式與指涉的思維，透過內在與外在經驗的交織歷程，來引導學生感受音樂內涵的美學觀。

三個與音樂經驗有關之哲學對合唱音樂教育的影響

二十世紀美國音樂教育的哲學思潮，自1950年代開始，從以往強調音樂的功能價值，轉移至重視音樂本質的美感價值，此美感哲學思維全盛期的重要代表學者是Bennett Reimer。進入1990年代後，音樂教育面臨了多元文化社會的差異與需求之考驗，因而萌生對美感教育理念反動之實踐哲學觀，它是由師事Reimer的學者David Elliott所提出的（McCarthy & Goble, 2002）。

這對師生在音樂教育價值觀上歷經了十幾年的辯論，激起了世界上許多關心學校音樂教育工作者的迴響與省思。二十一世紀的開始，兩位學者分別再度出書以闡明自己對音樂教育哲學的論點，其中學者Reimer更在2003年的新書中提出合作哲學的理念，希望藉此暫息此議題的爭論，以便於齊心努力共同面對當前學校音樂教育的危機。

美感哲學者非常重視音樂欣賞活動的教學，並且強調西方精緻的古典音樂應該是課程內容中的主要素材，這些看法都是讓音樂教育朝向專業化發展的重要依據。此哲學觀點對合唱教師在選擇傳統、經典的合唱曲目，來進行學生合唱基本素養的扎根演練時，提供了最佳的理念支持。雖然美感哲學在當年僅著墨於聆賞經驗的重要性，但這觀點亦提示著合唱教師在教學設計與實施時，不要忽視了學生尚須經由賞析的學習途徑，以增進合唱技巧與涵養相關知識。

實踐哲學者則強調音樂的本質是多次元的面向，音樂教育的目標是要協助每位學生發展其演奏與聆賞的技巧，而且實際參與演奏與製造各類型音樂的經驗，才是音樂課程的核心（Elliott, 2005: 7）。這個理念主張對音樂作品本身的認識，僅是理解音樂的本質與其重要性的一個部分，真正的音樂體驗必須要包含過程的實作與結果的產生。相信合唱教師都很認同這個哲學觀點，但這也正是教師們所需面對挑戰與考驗的開始，諸如所選擇的演練曲目是否兼顧了多元的文化、曲風與形式，教學的方法策略是否兼顧到演唱者與聆賞者兩種角色的學習等。

綜觀上述多個對音樂本質與教學的不同哲學觀點，合作哲學的產生即是希望在這些看法之間，尋求音樂教育工作者相互合作的可能性，來替代以往在思想與行為上的對立（Reimer, 2003: 30）。學者Reimer透過經驗本位的哲學觀，提出情感、創造、意義與文脈等四個層面之音樂經驗對音樂教育的重要性。因此對於合唱教師來說，不僅在曲目的選擇與編排、教唱的方法與策略上須要用心外，更要考量學生個人情感與文化社會脈絡的需求，才能落實合唱教育的真正目標。

You Are What You Believe

身為一位合唱音樂教育的工作者，你是否已經對合唱教學進行中（1）該教些什麼主題內容，（2）該採用哪些教學方法，（3）該如何掌握師生的角色，以及（4）該如何評量學生的學習發展等問題，有著個人獨特的價值見解呢？相信每位優質的教師都是從一個堅定的教學信念開始起步的！因此，如果你尚未有機會省思這個重要的議題，不妨嘗試花些時間為自己發展與建構一個教育哲學理念，並轉化此理念成為實際教學的行動，讓校園中洋溢著盡情、愉悅且優美的合唱歌聲。

（後記：圖片中莊語婷老師於2009年7月12日往生，本文作者希望以此篇文章紀念這位充滿理想與活力的合唱音樂工作者。）

■ 參考文獻

- Abeles, H. F., Hoffer, C. R., & Klotman, R. H. (1995). *Foundations of music education* (2nd ed.). New York: Schirmer.
- Collins, D. L. (1999). *Teaching choral music* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Custer, G. (2005). Philosophy - Who needs it? *The Choral Journal*, 45(8), 43-49.
- Elliott, D. J. (Ed.). (2005). *Praxial music education: Reflections and dialogues*. New York: Oxford.
- McCarthy, M., & Goble, J. S. (2002). Music education philosophy: Changing times. *Music Educators Journal*, 89(1), 19-26.
- Reimer, B. (2003). *A philosophy of music education: advancing the vision* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Stultz, M. (1999). *Innocent sounds: Building choral tone and artistry in your children's choir*. Fenton, MO: Morning Star.