

玩音樂，學習世界音樂文化

Learning the World Music Culture through Playing

李明晏 | Ming-Yen LEE
國立台灣藝術大學中國音樂學系講師

隨著國與國之間在社會、經濟與政治等方面的聯繫增強，人們日常生活當中會遇到的人事物，再也不局限於當地人與金髮碧眼的「西方人」之間的交流，而是和「世界各國」的不同人種和民族往來。往來的過程中，文化上的交流可謂拉近彼此距離的最佳方式。

如今，在音樂的學習上，已漸漸不限於學習西方音樂或本國在地的音樂，反倒是世界音樂文化的學習已日趨重要。我經常與學生分享，不管主修什麼樂器或什麼科目，在現今社會，學習如何尊重與欣賞他國文化，寬廣自己的視野與心態，一定有助於未來的工作。畢竟，縱觀各種行業，哪一種行業還能夠完全不與外界交流呢？因此，在本篇文章，我將淺談本身世界音樂文化的教學經驗，並提供一些教學心得，期待能夠激盪出更多關於世界音樂方面教學的點子。本文將以「撒哈拉以南非洲地區」為例，分享筆者教學流程的三個步驟，並著重在筆者課堂教學的第三部分之實際操作，且將說明為何筆者認為實際操作的過程如此重要，以致於必

須納入課程之中。

談及世界音樂這門課的教學，首先要談的重要議題是：究竟世界音樂的教學內容應該涵蓋哪些部分？目前，國內外各大專院校，在大學部通識開設與世界音樂相關課程，有著不同的授課名稱，授課內容也有些差異。以美國佛羅里達州立大學（Florida State University）為例，其課程名稱為 Music in World Cultures，內容僅專注於非洲、拉丁美洲、愛爾蘭、印尼、印度與中國；國內，以台灣大學為例，關於世界音樂的課程，名為「全球音樂文化（Music Cultures Around the Globe）」，內容涵蓋了中亞、非洲、歐洲、北美洲、拉丁美洲、大洋洲、伊斯蘭文化區、日本、蒙古、西藏、印度、印尼等。上述此兩種授課內容，是多數國內外老師的授課內容，可以從中看出兩位教師期待學生應在一個學期所學習的範圍，同時也凸顯了短短一個學期，要學習世界音樂文化的困難點：究竟是該深入討論幾個比較重要的音樂文化區域呢？又或者，以概論的方式，教給學生多一些國家或地區的音樂？

上述的哪一種授課內容較為恰當呢？

翻閱美國幾本重要的世界音樂教課書，如：*Excursions in World Music* (2007)、*Music of the Peoples of the World* (2006)、*Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World's Peoples* (2009)、*World Music: A Global Journey* (2009)。大部分的作者以論述重要的音樂文化區域為主，並且以其中較重要的國家作為論述的重點。如同 Lawrence Witzleben 提出：雖然每一位學者的世界音樂地圖不同，但是有六個地區為多數學者認為是世界音樂文化的代表區域，分別是：撒哈拉以南非洲、印度、印尼、日本、拉丁美洲、北美原住民文化（Witzleben, 1997: 224-5）。（當然，每一位學者所認知的重要區域，仍然有所不同）。

筆者較認同上段所述：以相同的音樂文化區域為基礎概念，因此筆者在美國教授世界音樂的課程時，¹也是以這個概念設計課程，將世界音樂分為幾個區域：中東地區（沙烏地阿拉伯、土耳其）、至東亞（中國、日本）、南亞（印度）、東南亞（印尼）、大洋洲（紐西蘭）、撒哈拉以南非洲地區（Ewe、Shona、Mande、Pygmy、Asante 族）、加勒比海地區（古巴、千里達與托巴哥、牙買加）、南美洲（巴西、秘魯、阿根廷）、東歐（匈牙利、俄國）、北歐（芬蘭）。每一地區的課程都分為以下三個步驟：

第一部分，該區域的整體概論：從民族音樂學的觀點，若要瞭解一個地區的音樂，必須要瞭解其社會背景，因此，學生必須要先了解一些此地區的先備知識，如該地地理環境與社會文化等，才更能瞭解音樂形成的原因。此部分的教學，包含學生回家事先閱讀以及上課時的課堂討論。原則上，筆者在教學的時候，每一個地區都會有一個特殊的主題讓他們閱讀相關文章，譬如，中東地區音樂文化為性別與音樂的相關議題；東南亞地區的音樂文化則以竹文化所賦予的音樂文化影響；拉丁美洲地區則以移民多元文化與族群自我認同為例等。

第二部分，該區域音樂的基本概念：通常筆者會以概論的方式，探討在該地區共享的音樂特色。

第三部分，選擇該區域一個或兩個音樂實例，讓全體學生有機會能夠實際操作並體驗當地的音樂。

而課堂的評量方式，除了課堂上指定閱讀文章內容的熟讀，學生回家也必須聆聽大量的線上音樂，

評量的其中一部分，即是讓學生聆聽音樂，並指出其為哪一區域的音樂。²另外，也藉由鼓勵學生們去聆聽不同地區的音樂會，甚至品嚐異國料理，或參與不同地區之社群舉辦的藝術節等，透過實際活動的參與，更能夠感受異國的文化，也更能感受音樂在該區域生活中所扮演的角色。

以下將以「撒哈拉以南非洲地區」為例，敘述筆者教學流程三步驟。

本課程的第一部分，必須向學生說明的是：為何以「撒哈拉沙漠」做為一個分界，僅論撒哈拉沙漠以南的音樂文化，主因是撒哈拉沙漠以北受到中東音樂文化影響，故不在此單元討論。並且強調原始的音樂文化主要以民族和語言區域劃分，並進一步探討因歷史及政治因素，說明在劃分現今非洲國家國土時，並非以民族劃分為不同國家所造成的文化問題。

第二部分：首先介紹撒哈拉沙漠以南非洲地區的音樂基本概念和其特徵。首先以聲調性語言（*tonal language*）概念出發，讓學生瞭解，許多非洲鼓樂，其聲音為模仿非洲的聲調語言。³接下來透過 Shona 族的 mbira，讓學生了解這區域的音樂，常是左手的頑固低音（*ostinato*），加上右手的旋律組成的關係。另外還有很特別的「吱吱聲（*buzzy timbres*）」，在 mbira 樂器上，往往用各式各樣汽水瓶蓋做為裝飾，當彈奏時，樂器本身振動而發出吱吱聲，是這區域音樂的一大特色。⁴還有，啟應形式（*call and response*），也是常見的特點，用於許多歌唱或者器樂的音樂中。

接著便可帶入第三部分：舉一首歌（譜例 1）為實例，來實際帶領學生體會此區域音樂所謂的啟應演唱形式。⁵

譜例 1 為樂曲 Kamalondo，先讓學生聆聽一遍音樂，再解釋非洲音樂的啟應演唱形式。所謂啟應的演唱形式，就是領唱者以呼喚的方式起頭，而眾人以齊唱的方式回應。先讓學生練習這首樂曲回應的部分，接著，老師可以做為領唱者，讓學生回應。學生從聆聽和帶動演唱過程裡，瞭解了何謂啟應演唱形式。接著，說明平行三度、四度的非洲音樂和聲概念（譜例 1 第三、第四小節）。

歌唱的教學告一段落之後，接著讓學生體驗非洲器樂合奏。提及非洲音樂，多數人總是會聯想到非洲鼓樂團，但複雜的節奏組成，往往是學生難

譜例 1 Kamalondo / 李明晏譯譜

The score for 'Kamalondo' includes four parts: Lead Vocal I, Vocal II, Shaker, and Drum. The lyrics are: 'Ka ma lon do lon do wei wa ta', 'Ka ma lon do Ka ma lon do wa ta', 'shi Ka ma lon do ma ma Ka ma lon do', 'shi Ka ma lon do', 'Ka ma lon do wa ta shi Ka ma lon do', and 'Ka ma lon do wa ta shi'.

譜例 2 高音鼓與鈴

This score shows the high drum (Beti) and drum II (Dram II) parts. The lyrics are: 'Ka ka na na' and 'ka ni gi ni Ti ka ka ni gi na Ti ka'.

譜例 3 中音鼓與鈴

This score shows the high drum (Beti) and drum II (Dram II) parts. The lyrics are: 'Ka ka na na' and 'te Ke te Ke'.

譜例 4 低音鼓與鈴

This score shows the high drum (Beti) and drum III (Dram III) parts. The lyrics are: 'Ka ka na na' and 'dun dun dun ga dun Ga'.

以去欣賞並且掌握的。在這部分，筆者將以樂曲 *Kete* 作為實例說明複雜的節奏型態（譜例 2、3、4），並讓學生親自操作之。

首先得讓學生了解非洲鼓的敲擊方式與基本音色，說明如下：非洲鼓主要敲擊方式與其產生的聲音主要可以分成三種：1. 高音（slap）：演奏者五指分散，拍打鼓的邊緣部分（圖 1）；2. 中音（tone）：演奏者四指併攏，拍打鼓的邊緣（圖 2）；3. 低音（bass）：演奏者用手掌的部分打擊鼓的中央（圖 3）。接著，讓學生同時練習兩種打擊樂器：非洲椰鈴（shakere）和非洲金貝鼓（djembe），並且解釋使用打擊樂器作為頑固低音節奏的概念。

譜例 2、3、4 指示了高音、中音、低音非洲鼓與鈴（gankoqui）的節奏關係，這三個不同音高的鼓均由鼓棒演奏，因此學生可以用筆代替練習。首先，學生必須先熟悉 gankoqui 鈴的頑固基礎節奏，基礎節奏的概念建立後，接著練習不同音高鼓的頑固節奏，最終，試著將鼓與 gankoqui 鈴組合起來，此即 gankoqui 鈴與其他不同音高的非洲鼓之間的關係。譜例 2、3、4 節奏的下方為節奏

型態的唸譜，唸譜是許多鼓樂口頭傳授的方式，有助於演奏者對於節奏的音域與節奏型態的記憶（rhythmic mnemonics）。如以上所述，學生可以完全掌握分部的部分之後，接著可挑戰合奏。如果所有的節奏均奏出，透過節奏型態的持續循環，就能串成旋律線條。當音樂呈現律動的狀態，若聽眾為非洲當地人，大家這時候就會隨著音樂起舞。*Kete* 這首樂曲，除了解釋了呈現出非洲音樂複雜的鼓樂節奏，也同時解釋了頑固低音節奏與非洲鼓的循環節奏模式，當然，除了這些既定的節奏型態，領導鼓者可以盡興地加上各種即興的節奏型態。

藉由親身體驗演唱或演奏的過程，學生更能掌握非洲音樂演唱情緒與音樂內涵。也就是說，若實際操作過這類型的音樂，學生們在欣賞該區域音樂的時候，更能夠深入去瞭解其中的樂趣。（譜例 5 為所有樂器合奏的樂譜）

以上即是筆者的世界音樂教學流程舉例。筆者特別想在此分享的是，若教學流程僅在第二部分便結束整個單元的教學，也就是要求學生藉由聆聽

大量的音樂例子，以便分辨出該音樂是何種區域的音樂。通常，一個學期的課程下來，大多數學生能夠在評量中辨別各地區音樂文化的不同，但也可以發現，能將不同地區的音樂真正內化的學生，仍是少數。因此，筆者認為，若能夠在上課中，帶領學生有實際的音樂體驗活動，對於音樂分辨與記憶上，將有很大的幫助，這也就是第三部分的教學過程。筆者的世界音樂文化教學，重視藉由實際課堂活動，帶領學生深入學習世界音樂文化的概念，期望能夠幫助學生在世界音樂的學習上更深刻，也更能領略各國音樂的趣味性。

以下附帶一提，也許在世界音樂的教學中，教師可能需要影音資料輔助，在這部分，筆者推薦由 Oxford 出版的 Global Music Series 的聲音資料。因為在教學現場，學生通常無法實際看到或者接觸到真實的樂器。此系列的輔助教材，從民族音樂學觀點出發，執筆者以易讀與親切的口吻敘述社會狀況，田野調查的實況，在音樂內容方面有深淺之分，教師可以選擇自己所教學的年齡層，從書中選擇適合的內容以及活動。值得一提的是，這套教材中，許多主題是以活動的方式來帶領學生瞭解世界音樂，也有教學 CD 的輔助，在教師們沒有樂器，或者無法親自操作示範的狀況下，此教材能夠發揮很好的功效。⁶

譜例 5 Kete / 李明晏譯譜

■ 注釋

- 1 筆者於 2008-2011 在美國俄亥俄州之肯特州立大學 (Kent State University) 教授 Music as a World Phenomenon。
- 2 線上音樂來源：Naxos Music Online。
- 3 但在此需要特別說明：並非所有非洲語言都為聲調性語言，但音樂模仿聲調語言仍是此區域的一大特色，這部分筆者將以迦納 Asante 族之 atumpan 鼓為例，這鼓聲可以模仿人們談話，甚至模仿人們朗誦詩體。
- 4 非洲木琴 (balafon) 的葫蘆製音箱以蜘蛛絲覆蓋，造成演奏時也同時能夠發出吱吱聲。這種雜音般的吱吱聲，是這區音樂的器樂特色之一。
- 5 非洲當地人學習音樂多數為口傳心授，並非依靠樂譜來學習，因此在學習的過程中，會運用許多方式，如唸譜為最常見的方式幫助記憶，局內人的他們在耳濡目染的環境下，對於節奏的敏感性很強，而局外人如我們，若要让學生們在短時間內學習，則仍依賴轉譯過後的西方樂譜來輔助。
- 6 這套教材也附有課堂學習單等。目前此系列的書籍包含的地區涵蓋東南亞之印尼：巴厘島，中爪哇；南亞：南印度，北印度；非洲：西非，東非；東亞：中國，韓國，日本；大洋洲：加勒比海：特立尼達島；伊斯蘭文化區：土耳其，埃及；南美洲：安第斯山，巴西；北美洲：美國原住民，墨西哥街頭樂隊；歐洲：保加利亞，愛爾蘭。詳細內容可以參考：<http://www.oup.com/us/companion.websites/umbrella/globalmusic/?view=usa>

■ 延伸閱讀

- Alves, William. (2006). *Music of the Peoples of the World* (2nd ed). Schirmer Cengage Learning.
- Nettl, Bruno. (Ed.). (2007). *Excursions in World Music* (5th ed). New Jersey: Prentice Hall.
- Titon, Jeff Todd. (Ed.). (2009). *Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World's Peoples*. (5th ed). New York: Schirmer Books.
- Miller, Terry. (Ed.). (2009). *World Music: A Global Journey*. (2nd ed). Taylor & Francis, Inc.
- Witzleben, J. Lawrence. (1997). Whose Ethnomusicology? *Western Ethnomusicology and the Study of Asian Music*. *Ethnomusicology*, 41, 220-42.