

教育采錄
Education

Educa
EDUCATION

古典音樂面面觀之 音樂教學新策略

The New Strategies of Music Teaching in Various Concepts of Classical Music

謝斐紋 Fei-Wen SHIEH

國立台南藝術學院音樂系專任助理教授

幼稚園的雙語教學、中小學的九年一貫課程、多元入學方案、大學的推甄與志願填寫，這些議題不斷的充斥在報紙及電視上，大幅的版面，反覆的探討，教育的重要性及影響性突然躍升於政治活動與經濟發展之上，不知身為教師的您對這一連串改革的認同達到幾個百分比呢？而現行的九年一貫課程，強調課程的跨領域統整與大學科教學，授課範圍不再侷限於課本，相對的教師專業應當更顯得重要。但是就新課程中「藝術與人文」領域所包含之音樂、美術、表演藝術來看，現職的音樂老師或美術老師，都面臨了所受的專業訓練難以負荷現行統整課程的窘境，這恐怕是教育改革之士在決策前所始料未及的，也可能是太過一廂情願以為協同教學是解決跨領域專業的萬靈丹，而將這些棘手的問題，留給站在教育第一線的教師們來自行設法解決。

其實「藝術與人文」就等同

於大家所熟知的八大藝術，將之劃分為三大類，即為：表情藝術(音樂與文學)、造型藝術(繪畫、雕刻與建築)、綜合藝術(舞蹈、戲劇與電影)。在以往的師資培訓管道中，八大藝術至少涵蓋了六項主修科目，意即需要六位專業老師來授課。現在九年一貫課程將之融會成單一科目，無論授課教師在師資養成過程中的主修科目為何，均難以完整的呈現課程予學生。本文將以西洋古典音樂為主題，探索與其他藝術之關係，提供音樂教師能以自己的專長為主軸，擴展藝術與人文的教學視野，亦可為其他藝術專業教師提供平行的思考模式。

壹、表情藝術

一、西洋古典音樂簡述

二〇〇二年暑假中兩檔最受歡迎的八點檔大戲：尋秦記、明成皇后，一則以中國秦朝為背

景，一則以朝鮮為主題，在欣賞俊男美女的演出之際，我們不難發現其服飾、風俗的不同，這就是歷史發展與地理環境的重要，而整個西洋古典音樂的發展也與此二者密不可分。我們依照西洋古典音樂的發展順序，可分成六個樂派：

- (一) 中世紀 Middle Ages：西元 500 -1450年
- (二) 文藝復興 Renaissance：西元 1450 -1600年
- (三) 巴洛克 Baroque：西元1600 - 1750年
- (四) 古典樂派 Classic：西元1750 - 1825年
- (五) 浪漫樂派 Romantic：西元 1825 -1900年
- (六) 現代樂派 Contemporary Music：西元1900年 -

雖然每個樂派之後的時間並非絕對，但也足以提供我們一個約略的架構，可將重要的人、事、物依其時間套入，便可知悉其與音樂發展的交集，甚至明瞭

彼此間的相互影響。看到這裡，您可能懷疑為何印象樂派、國民樂派等未列入上述六大樂派中？事實上有許許多多的樂派由於在歷史定位中，其影響的時間較短，故分別融入於「大時期」中，其中又以「現代樂派」為著。自十九世紀末開始，政治、科技、人文的改革，數十倍於從前，全新的思潮席捲全球，直接或間接的影響著音樂的曲風，繼之而起的是交疊出現的樂風，迎接著現實世界的衝擊，統稱為「現代樂派」。現代樂派與造型藝術有著密切的關聯性，後文我們會再探討。

在眾多古典音樂作曲家中，最廣為人知及歡迎的，非巴赫(J. S. Bach, 1685-1750)、莫札特(W. A. Mozart, 1756-1791)、貝多芬(L. van Beethoven, 1770-1827)莫屬。其實無論是十八世紀前期的巴赫

或以《四季》聞名的韋瓦第(A. Vivaldi, 1675-1741)，都是大多數人心中的「早期」作曲家。事實上他們在樂派的分期中卻都屬於巴洛克時期的作曲家，相較下，巴洛克之前的文藝復興時期與中世紀時期的音樂家就鮮為人知了。

教學活動建議

以不同樂派為縱軸，聆聽及介紹代表性的作曲家作品之外，加入以人文、歷史、地理等史料及事物探討為橫軸的教學策略，利用影片輔助教學，增添學生學習興趣，豐富教學內容。

請學生準備一位作曲家之生平作品報告，再與同學共同討論。

我們將影片分類、推薦如下：

(一)與時代背景相關的影片

影片名稱	樂派時期	發生地點
《絕代寵妓》	文藝復興	威尼斯
《伊利莎白》	文藝復興	倫敦
《莎翁情史》	巴洛克	倫敦
《路易十四與他的情人》	巴洛克	巴黎
《鐵面人》	巴洛克	巴黎
《烈愛灼身》	巴洛克	巴黎

(二)與作曲家相關的影片

影片名稱	樂派時期	作曲家
《日出時讓悲傷終結》	巴洛克	馬林馬瑞與柯隆貝
《阿瑪迪斯》	古典樂派	莫札特
《永遠的愛人》	古典與浪漫樂派	貝多芬
《春光奏鳴曲》	浪漫樂派	蕭邦與李斯特

(三)與演奏家相關的影片

影片名稱	樂器	音樂家
《無情荒地有琴天》	英國大提琴家	杜普蕾
《鋼琴師》	澳洲鋼琴家	大衛·赫夫考
《絕代艷姬》	巴洛克聲樂家	法理內利
《顧爾德32部短片》	加拿大鋼琴家	葛蘭·顧爾德

(四)劇情片

《戰地情人》(曼陀林)、《鋼琴師與她的情人》、《紅色小提琴》、《海上鋼琴師》、《春風化雨1996》、《死者的學園祭》

(五)卡通片

《名偵探柯南》— 鋼琴奏鳴曲、《月光》殺人事件、《幻想曲2000》

二、文學

音樂與文學能結合成什麼藝術呢？最直接的答案，一是歌劇，二是藝術歌曲。歌劇除了吸收文學為其要素之外，其多樣化的戲劇要素，也是一大主題，我們將於綜合藝術再做討論。歌曲的主要目的在於抒發情感，音樂究竟只是襯托、或是音樂主導了詞的意境，不同的樂派有著不同的看法。文藝復興時期有種只特別描繪個別的字或名詞的技巧，我們稱之為「Word Painting」，中文譯作「文字著色」或「字畫」，也就是用音樂的音型來描寫詞的意思。例如「地獄」可能用低音或下行的音階來表示，「天堂」則用相反的模式。亦或利用協和或不協和音響來詮釋「安祥」與「痛苦」。自此如何能適切的結合音樂與文學，即是音樂家努力的目標。

這一切的發展，到了歌曲之王舒伯特(F. Schubert, 1797-1828)與其後進舒曼(R. Schumann, 1810-1856)的手上，更出現了許多令人耳目一新的創作，他們巧妙的結合音樂與文學(詩)，十分自然的呈現出詩的意境。當時的著名詩人，如：哥德(Goethe)、席勒(Schiller)、海涅(Heine)及米勒(Muller)，提供兩位作曲家創作藝術歌曲Lieder的根基，無論是個別存在的藝術歌曲，或主題貫穿的連篇歌曲Song Cycle，寫景也好，談境也罷，在在令人身歷其境、感同身受，可謂音樂與文學結合的最好例證。

教學活動建議

此單元的教學選擇極多，以

自我感觸較深者為佳，也較易發揮。如果一時沒有印象深刻的曲目，那麼可以考慮舒伯特和舒曼的作品。「寫實型」的作品首推舒伯特的《魔王》，曲中的四個角色——吟唱者、父親、小孩和魔王由同一人擔綱全程演出，聲聲催促的馬蹄聲貫穿全曲，其戲劇張力的直入人心，真箇是大師手筆，哥德的詞在舒伯特的音樂中，更顯出適得其所的協調感。「寫意型」的作品，在直覺上除舒曼以外，更不做第二人想；唯意境的體會與情意的感受上，需要考慮到學生的年齡。其中最經典的作品要算是海涅的十六首詩《詩人之戀》，舒曼極其細緻的描繪出愛情的酸甜苦辣，其導奏、間奏與尾奏將戀人的期盼、等待、空嘆娓娓敘來，隨著樂音飄蕩於空中，和聽眾共享詩篇的共鳴。亦可請學生選擇一自身最喜愛的歌曲，並說明其動人之處，並與同學共享。

貳、造型藝術

由於造型藝術包含繪畫、雕刻與建築，因此也有人將之稱為「視

覺藝術」。在下表中，你將可以發現這三者與音樂的高度雷同性。

由表中仍可看出藝術的本質有殊途同歸的趨向，從你所熟知的音樂領域擴展到造型藝術品的賞析，此即九年一貫藝術與人文領域學科統整的涵義。例如，建築中常被提及的文藝復興，洛可可(Rococo)和巴洛克式建築與音樂中「同名」的樂派有否異曲同工之處，每人的解讀或許不同，但這不就是跨界賞析。

再談歐美現代美術的眾多派別中，有許多派別是與現代音樂相關連的。例如：印象派(Impressionism)、象徵派(Symbolism)、點描派(Pointillism)、樸素派(Primitivism)、表現派(Expressionism)、未來派(Futurism)、達達派(Dadaism)、超現實派(Surrealism)、新即物派(Neue Sachlichkeit)和現實派(Versimo-音樂、Neo-Realism-繪畫)等。看到這麼多的題材可以運用，您一定希望立刻知道其共通點在哪裡，但由於這部分並非三言兩語可以盡述，有機會另闢專題來討論。

教學活動建議

- (一)雕塑：以紙黏土為創作素材，製作與音樂相關造型的筆筒或置物盒等，兼具教學意義、實用性與紀念性，使學生在創作過程中領略塑型與配色之感。(見圖1：自製鍵盤筆筒)
- (二)建築：從音樂看建築可能是八大藝術中最難達成的部分，利用上表來分析其共通性，可讓學生學習從音樂的角度觀賞建築，甚至在觀賞建築時，腦中浮現樂音。
- (三)繪畫：早期許多繪畫的主題均發源自希臘、羅馬神話，教師可請學生找出畫作，敘述故事內容。再進一步探討其故事可否曾用為歌詞或器樂曲之題材，一併欣賞，如采斯第(M. Cesti, 1623-1669)的《金蘋果》和奧芬巴哈(Offenbach, 1819-1880)的《天堂與地獄》。幾堂課後，即可反過來播放音樂，請學生描繪或討論心中意象，如穆索斯基(M. Mussorgsky, 1839-1881)的《展覽會之畫》。

參、綜合藝術

綜合藝術的舞蹈、戲劇、電影，其作品展現需要許多幕前、幕後各司其職的專業人員齊心配合，才能夠展現在你、我眼前。每個小環節都有一個功不可沒的螺絲釘默默付出著，每一場完美的演出背後，都有無盡的汗水與淚水。

舞蹈種類繁多，難以一一列舉，但俄國作曲家柴可夫斯基(P. Tchaikovsky, 1840-1893)的三大芭

造型藝術與音樂基本要素對照表

造型藝術	音樂	
線條	<ul style="list-style-type: none"> ★ 溫順的彎曲。 ★ 垂直的線條帶有明顯的角度對比。 ★ 簡單的線條帶有細節的裝飾。 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 級進的旋律線。 ★ 大跳的旋律線。 ★ 旋律中有著裝飾節奏。
色彩	<ul style="list-style-type: none"> ★ 單色調：由單一色調構成，僅以明暗對比來做色差。 ★ 複色調：由不同的色調構成，較有對比或協調的運用空間。 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 單音音樂：僅由單一聲部的旋律組成。 ★ 複音音樂：由兩聲部以上或單一旋律配搭和聲所組成的。 ★ 合聲：調式、調性、無調性或複調性均使音樂色彩有截然不同之感。
媒材	<ul style="list-style-type: none"> ★ 建築、雕刻：石頭、木頭、金屬、玻璃、塑膠等。 ★ 繪畫：鉛筆、水彩、油性顏料。 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 聲樂：獨唱、合唱、重唱、人聲加伴奏。 ★ 器樂：獨奏、重奏、合奏、器樂加伴奏。
型式	<ul style="list-style-type: none"> ★ 藝術品組合成的外觀、架構，亦或繪畫中的構圖。 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 音樂所呈現的架構。

圖1 自製鍵盤筆筒

蕾舞名作是絕不能錯過的。在《天鵝湖》、《睡美人》、《胡桃鉗》三部巨作中，《胡桃鉗》最是老少咸宜。尤其它快樂的耶誕氣氛，豐富的各國舞蹈風格，配以悠揚的樂音，更是另觀賞者在目不暇給之餘又充滿愉悅。另一為俄國作曲家史特拉汶斯基(I. Stravinsky, 1882-1971)也有三大名作：《火鳥》、《春之祭》和《彼得洛希卡》。前二者洋溢著濃郁的早期俄國民族風，然而大膽且反傳統的創新手法，導致一九一三年巴黎首演大失敗，雖然隔年的演出已漸漸為觀眾所接受，但即使百年後的今日，依然給人前衛的感受。爾後的美國作曲家柯普蘭(A. Copland, 1900-1990)作品：《阿帕拉契之春》、《比利小子》等舞劇，也展現出濃厚的美國民族風，音樂創作上雖然較為傳統，但也不失為雋永名作。

接下來討論戲劇，此處我們將範圍界定在音樂劇(Musical)與歌劇(Opera)。過去在台灣要欣賞音樂劇或歌劇並不是一件易事，

演出場地的缺乏上不難克服，語言障礙才是真正令人卻步的主因，這也是二十世紀初的美國，百老匯有十足的條件來養成音樂劇的發展空間(因為音樂劇使用英文)；即使如此，音樂劇與歌劇的賞析仍是值得一試的。觀眾除了欣賞整個表演給我們的感受外，歌者所唱出的每首曲子都是他們將自身融於角色後的情感抒發，只要稍稍知曉大意，定能輕易的感受到樂聲和樂音帶給你的震撼。現今，台灣更有許多表演團體致力於本土歌舞劇的演出。在教學上，您可以借重福茂唱片所出版的歌劇動畫(Decca, DV-5100)，該公司曾經將莫札特的《魔笛》、普契尼(G. Puccini, 1858-1924)的《杜蘭朵公主》、比才(G. Bizet, 1838-1875)的《卡門》等六部作品，以動畫、偶動畫或真人演出電腦處理畫面的手法，重新詮釋，賦予不同的風貌，更清新易解。

隨著科技進步而出現的第八藝術即為電影，電影是個艱深卻平易近人的藝術。電影不僅故事本身具有戲劇性，就連運鏡、取角度、剪接、服裝、道具和配樂等，樣樣都可謂是為增加戲劇性而產生的新藝術，正所謂內行人看門道，外行人看熱鬧，讓我們以音樂內行人的角度，切入電影

來探討其共生共存的相依關係吧！

一部電影中有多少時間是與音樂共存的呢？答案是五分之四以上的時間。有很多電影配樂反客為主地擄獲觀眾的心之例子，音樂常能將觀眾對戲劇的體認提升到更高的境界。因此，世界各國的影展中，音樂一直是一個十分重要的獎項，歷年來奧斯卡金像獎得獎的最佳原著音樂，無論是音樂與電影的契合度，或音樂本身，都有著極高的評價。一九八六年的《遠離非洲》、一九八八年的《末代皇帝》、一九九一年的《與狼共舞》、一九九四年《辛德勒的名單》、二千年的《臥虎藏龍》等片，無一不是經典之作。除此之外，《幻想曲》或《幻想曲2000》，更將許多膾炙人口的古典名曲予以「故事化」，讓許多原本屬於「絕對音樂」的樂曲，展現了迥然不同的風貌，如：艾爾加(E. Elgar, 1857-1934)的《威風凜凜進行曲》和貝多芬的《第五號交響曲》。而原本屬於「標題音樂」的杜卡(P. Dukas, 1865-1935)的《魔法師的門徒》、史特拉汶斯基的《火鳥》，也拜電影、動畫科技之賜，得以活靈活現的展現我們眼前，難以想像的魔法，透過畫面一一呈現，生動至極。

教學活動建議

- (一)舞蹈：學生先自行找出三拍子的古典樂曲，兩人一組，學習華爾滋舞蹈及音樂。
- (二)戲劇：指導學生演出改編原著劇本或自創短劇，選擇適當的古典樂或流行音樂為背景，配上道具、服裝，即可成為一齣簡單的音樂劇。亦可請學生講

圖2 “Opus” 編號 — 巧克力

述古典歌劇或歌舞劇之故事內容，作為日後欣賞之基礎。

(三)電影：可帶領學生分享曾經欣賞過的電影，或教師安排配合教學主題的影片欣賞，再共同討論。例如：《阿瑪迪斯》和《永遠的愛人》就是很好的題材，透過影片可以領略到兩位大師不同的生活方式和音樂風格，透過討論，教師可以了解學生的觀點及學習到的內容。

肆、音樂與生活

音樂與我們的生活是如此的密不可分，你可能曾在食品罐頭上發現一個音樂術語變成了產品名稱(見圖2：“Opus” 編號 — 巧克力)，或在商品包裝上看到一個音樂符號；亦或曾在飲用咖啡時，驀然發現杯上這麼寫著：「詩人說：我可以沒有墨水，但不能沒有咖啡，蕭邦寧願用鋼琴換一杯Cafe au Lait；咖啡是黑鍵，鮮奶是白鍵，一半一半，沒有比它更美妙的伴奏。」生活中處處充滿著與古典音樂相關的事

物(相關主題請參閱89年8月《樂覽》謝斐紋之〈與古典音樂相遇〉)。就連暢銷中、外各式流行歌曲，也與古典樂有著「同曲異工」之妙。您知道哪些古典作曲家的音樂最常被流行音樂界不知不覺的借用嗎？您又知道有哪些流行樂手曾受到古典樂的影響嗎？拉赫曼尼諾夫(S. Rachmaninoff, 1873-1943)、柴可夫斯基、貝多芬、巴哈、蕭邦(F. Chopin, 1810-1849)、莫札特等作曲家的旋律是流行樂界的最愛；知名的樂團「披頭四」或藍調歌手艾莉西亞·凱斯(Alicia Keyes)等人都曾借用過古典樂曲。這些都可以成為教材，讓學生扮演第一線尖兵，為音樂生活化來個最徹底的搜索。

伍、結語

隨著時代的進步，我們的教育思維也不斷的革新，新課程的推展使教學的分科方式徹底改變；順應時事的新潮流，在既有的領域中灌入新的資源。但我們

相信，一個專業的教師不是坐等別人將自己「專業化」，而是能以更宏觀的視野來提昇自己的專業。在這場改革中，無論授課或受課者都需要時間來消化與適應。對教師而言，這可能是千、百次教學的其中一次，對學生而言，卻是僅有的一次。音樂教育的變革應可使原有的教學內容更精采、更豐富。■

《參考書目》

- 王介安(1996)。電影音樂發燒書。台北：平氏叢書。
- 何政廣(1999)。歐美現代美術(四版)。台北：藝術家出版社。
- 彭吉象(1999)。藝術學概論。台北：淑馨出版社。
- 謝斐紋(2000)。與古典音樂相遇。樂覽，14，21-23。
- 田思怡編譯(2002，10月8日)。英音樂人自爆流行歌抄襲古典樂。聯合報。
- Martin, G., Miller J., Wold, M., & Cykler, E. (1987). *An Introduction to Music and Art in the Western World* (8th ed.). Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers.
- Grout, D. J. & Palisca C. V. (2001). *A History of Western Music* (6th ed.). New York: W. W. Norton & Company, Inc.