

王瑞青

Jui-Ching WANG

美國亞歷桑那大學音樂教育準博士、北伊利諾大學音樂教育系教師

也是音樂

Music Too

也是音樂¹

從有人類的歷史以來，音樂一直是無所不在的。不論是在文化中有系統地被記載下來，或是人們一代一代口語相傳，音樂與人類的生活和文化總是密不可分。音樂這種親切友善的文化產物，在科技進步的現代文明生活中，卻被當成是一個高不可攀、令人不知如何入門的冷門學科；尤其在台灣開始實施「藝術與人文」統整課程之後，對許多沒有受過專業音樂訓練的老師們而言，要在教學中放進音樂活動簡直是天方夜譚。筆者曾擔任國中的音樂老師，深知同事們會對統整式教學感到無從著手或有無法勝任的恐懼；而我近幾年在美國大學中教授初等和幼兒音樂教學法，累積了一些音樂與其他學習科目整合的經驗，願意在此將這幾年來得到的一

些教學點子與大家分享，希望能與讀者共同腦力激盪，一起為台灣的「藝術與人文」教育努力。

什麼是音樂？(What is music?)

要理解並有能力欣賞或設計音樂活動，必須先有一個清楚的定義來解釋何謂「音樂」。音樂對世界上不同文化背景的人而言，其認知也許不盡相同，然而有一些基本元素或原則卻是共通的，例如：節奏 (rhythm)、旋律 (melody)、音色 (timbre)、合聲織度 (harmony & texture) 和曲式 (form) 是音樂中不可缺的基本元素，從簡單的童謠到複雜的交響樂，或者是印尼甘美朗 (Gamelan) 樂曲都可以聽到這些元素。當然，每一種音樂元素裡面都包含著與其相關的知識與觀念，在我們欣賞、演奏、或是教學時都有

機會遇到：

- 節奏，除了基本的音符長短 (note value)、節拍或拍號 (meter)，速度 (tempo) 也是很重要的。
- 旋律，要判斷音階調性 (大、小調)，不同的調號、音與音之間的距離 (音程) 及它們之間進行的方式 (跳進或級進)、音域寬廣度 (range) 等等。
- 音色，著重各種不同樂器或人聲製造出來的聲音特質。
- 合聲織度，講的是多個聲部旋律間水平和垂直面的關係，是單音 (monophony)、異音 (heterophony)、主音 (homophony)，或是複音音樂 (polyphony)。
- 曲式，用前面這些元素當基礎，曲式所包括的概念有：動機的判斷、樂句的發展、調性的轉移、以及段落順序的決定…等等。

為何要上音樂課？ (Why music?)

上述這些理論方面的知識，對我們而言是一種認知上的學習，但僅佔音樂教育領域中的一小部份，音樂所能提供的學習面向遠超於此，有關美學的探索、美感經驗、音樂如何能表達人的情緒、以及在演奏時所牽涉到的運動性…這些都從事與音樂相關活動時可以接觸到的。學習的三大領域：認知發展 (cognitive)、情感發展 (affective) 以及運動性發展 (psychomotor) 都可包含在音樂活動中，譬如說，在學習唱一首歌時，我們必須要專心聽旋律、記住音高走向、節奏型態、讀譜 (年齡稍長的學生)、了解歌詞內容和整首歌的涵義，這些都屬於「認知學習」；我們也要注意如何詮釋樂句、如何將自己情感融入歌曲當中、或是利用這首歌抒發自己的感情，這時候「情感發展的學習」就上場了；最後，該如何用身體部位、如何控制肌肉與神經來發出聲音，這時需要的便是「運動性的發展」。因此，在學習中，尤其在幼兒發展的關鍵時期 (六歲左右) 開始，若有適當、適量的音樂活動伴隨兒童成長，將是一個提供全人發展的好時機，孩子們的發展潛能也將會是無限量。

如何拓展音樂效能？(How to ~)

當然，這些工作並不是只有音樂老師能夠勝任，一般級任老師或任何藝術與人文老師只要有正確的觀念和一些基本音樂訓練，都能藉音樂活動來啟發學生學習動力並增加上課的樂趣，這也就是為什麼在一般大學教育系裡面 (包括幼教、

初教、特教等主修)，會安排至少一門「音樂教材教法」為必修課程的理由，音樂教材教法上課的內容，除了基礎樂理以外，大概包括以下幾大類：歌唱、演奏簡易樂器 (如：打擊樂器、奧福樂器、直笛、吉他等)、律動、音樂欣賞、即興演奏及創作…等等，它與一般純音樂教育課程不同的地方是，介紹這些音樂活動的目的並不在訓練音樂家或是音樂老師，而是在尋求音樂活動中能被啟發出的非音樂元素，以增加教學的深度與廣度，亦是實踐統整式教學的根源。以下的篇幅將介紹幾個例子，如何利用簡單的音樂活動結合其他學科的教學。

音樂融入語言與文學

兒童文學與音樂一直有非常密切的關係，從有許多音樂家根據童話故事譜寫膾炙人口的曲子便是明證²，可能是音樂家的童心未泯，或是音樂創作中的純真和兒童天真無邪的本質契合，不論如何，對教育工作者來說，這絕對是拿來做統整教學的好機會。

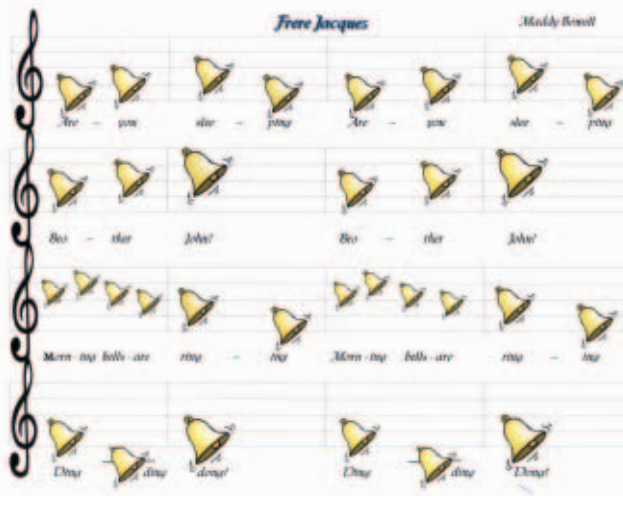
一個最簡單的例子，就是邀請學生幫故事書配樂。通常兒童文學的內容都不會太深奧或太複雜，老師可以依學生的程度 (成熟度) 來決定介入的層次，以低年級為例，老師可能事先要為小朋友設計好故事對白，並且練習他們要做的動作或聲音，如果教室有樂器搭配讓每位小朋友有機會玩玩最好，如果沒有也無妨；老師可鼓勵學生發揮觀察力與創意，尋找樂器的替代品 (回收資源再利用的觀念此時便派上用場)，或是利用身體 (從頭到腳) 想辦法發出想要的聲響，這個挑戰可以提高學生們上課的興致，玩起來也有趣。至於中、高年級的學生，老師可以鼓勵他們去找合適的樂器，並放手讓他們決定在對白中要製造那些音效，提供給學生們想像與創造的空間。

這個活動的目的是增加閱讀的樂趣，讓聽故事及說故事不再是一個靜態的活動，在小朋友參與為故事配樂的過程中，增強他們的注意力，尤其是在聽故事時，由於每一個人都要負責扮演一個角色，必須

圖 1 本文作者班上的學生們 (Music Education for Classroom Teachers, School of Music, Northern Illinois University) 為一本故事書配樂，討論該選擇何種樂器來「說故事」。 (王桂梅攝)

圖2 作者在Arizona State University的學生Maddy為了教唱「Are you sleeping」這首歌所設計的視覺卡，她使用最末句歌詞中的「morning bells」的圖像，來幫助學生認識旋律音高。（王士樵攝）

要相當專心才不會錯過。這樣的活動連大學教育系的大朋友都能玩得盡興（見圖1），可以看出它的魅力。如果老師能選擇英語原文的兒童文學出版品，更能搭上全民英語化的便車，藉由音樂活動，既可學英語，又能有動手、動腦來玩音樂，真是一舉數得。

音樂融入視覺藝術

從音樂教育的角度來看，利用圖像卡（icon/flash card）來協助學生感覺音高走向，可以讓他們更容易認識五線譜上的音符。尤其對低年級的學生來說，音符的概念就好像是一個完全不同的語言系統一樣，是相當抽象的；若是能藉由熟悉的媒介（圖象、符號）來產生聯想，學生應該可以輕鬆地建立旋律高低的觀念。也可以反過來在學習一首歌之後，要學生發揮他們的美術才華，根據旋律音高及歌詞涵義，設計出一張視覺卡或創作，這樣一方面可以幫助老師了解學生是否清楚這首歌旋律動向，另一方面則是提供機會讓學生從聽覺轉換成視覺表現，在課堂中同時進行兩種

藝術活動（見圖2）。

音樂融入肢體運動與組織能力訓練

肢體運動是另外一個從事音樂活動（尤其是聽音樂）時會伴隨而來的直接反應。人體就像是一台充滿著各式各樣節奏的機器，心跳有一定的律動，呼吸有一定的頻率，血液循環也有一定的周期；聽音樂時，音樂中的節奏可以與人體內各器官運作的韻律相合，古人所謂「手舞足蹈」的景象便會自然地發生。歐洲幼兒音樂教育的元老達克羅茲（Dalcroze）就堅持學習音樂應該從聽音樂配合身體律動開始，在音樂聲中，讓小孩自己感受到當中的節奏，進而用身體的動作與音樂相呼應：音樂快，他們身體就動得快；音樂變慢，他們就跟著放慢腳步；音樂大聲時，給大動作；音量減弱時，就配合著一些輕盈曼妙的舞姿。此方式上起課來就會相當有趣，經過這個聽音樂配合自然律動的階段之後，老師們就可以採用複雜一點的音樂來挑戰學生，鼓勵他們聽出音樂中不同的段落，並用身體來感受，創造出一系列不同的動

作來配合音樂，這時就能看出學生是否有能力做結構或組織的分析，並且可以提供給學生即興及創作的機會。

以上提出的例子只是簡單的介紹，音樂中可以配合的活動不止於此，舉凡數學、社會、自然…等知識，很多都能透過音樂活動達到學習的效果。本期我僅僅是粗略的介紹，希望在後續的專欄篇幅中，能詳細介紹每個活動的授課計畫與執行細節。也希望讀者從閱讀的過程中，衍生對音樂之新態度與新見解，願意給自己及音樂一個機會，嘗試這些「也是音樂」的活動，使我們在教學上更靈活、更有趣。■

註釋

- 1 這個題目與筆者在1998年間為新竹風城之聲廣播電台錄製之音樂節目「也是音樂」同名。
- 2 巴爾托克（Béla Bartók）之「藍鬍子的城堡（Bluebeard's Castle）」，杜卡（Paul Dukas）之「魔法師的小徒弟（The Sorcerer's Apprentice）」，柴可夫斯基（Pyotr Il'yich Tchaikovsky）的「睡美人芭蕾舞曲（Sleeping Beauty）」、「胡桃鉗組曲（The Nutcracker）」以及「天鵝湖（Swan Lake）」，普羅高菲夫（Sergey Prokofiev）的「彼得與狼（Peter and the Wolf）」等等，都是很有名的例子。