

这音乐拼图要如何拼？

李丽芬老师

壹、前言

音乐有多重要？音乐在每一个人心中涵盖了怎么样的意义？那音乐真的这么重要吗？生活中所接触的音乐不就是听了，感受了，回个身，那么一个噪音而已吗？

大提琴家--卡萨尔斯 (Pablo Casals)¹，一位坚持加泰隆尼亚(Catalonia)民族主义²的大音乐家。1936年西班牙内战爆发，卡萨尔斯眼看自己的同胞们为了自由而流亡到异国，自此，就毅然拒绝前往那些承认西班牙佛朗哥政权国家的演奏邀请，如英国、意大利等。在他流亡异乡³的岁月中，晚年常在演奏会（联合国的邀请）结束前必定会以家乡的民谣《白鸟之歌》作为终曲。一个被视为生命的态度要比他的音乐更重要的大提琴家，相对的也因为“音乐”，造就他那风骨嶙峋，傲骨的音乐家本色。

音乐除了“心灵”属抽象的情感元素之外，其实也结合了“科学”的元素。比如，古希腊音乐里的调式(mode)，是何其能够确实的表现不同调式就能体现出音乐是如何的适用于爱情、欢庆日、战争、或丧葬场合上。春秋时期，孔子有次出使齐国，在宗庙祭拜大典上，听了当地正统流传的‘韶乐’和‘武乐’⁴，‘韶乐’的美竟然让他三个月都不知肉味。这说明音乐除了能接近人类的感情之外，也确实能够深入影响人类的精神。然而，纵使印度、中国、阿拉伯早有根据星象和数学推理出音乐理论，但这些国家却无法比得上西方国家有系统化的将音乐的演进记载完善并流传。

¹卡薩爾斯(Pablo Casals, 1876~1973)二十世纪大提琴家。出生于加泰隆尼亚(Catalonia)，于西班牙巴塞隆納(Barcelona, Spain)西方70公里的濱地中海小城(El Vendrell)。自小在父亲的音乐启蒙下，精通多样乐器，于十三岁在旧书店发现音乐之父—巴哈(1685-1750)的《六首大提琴无伴奏组曲》乐谱，用了将近十二年的钻研，从新定义并开创大提琴的演奏新纪元，让大提琴赋予全新的艺术生命。

²1936年西班牙内战，西班牙佛朗哥将军(Francisco Franco)在纳粹和法西斯的协助下成立了独裁政权，致使加泰隆尼亚在历史上再次失去了自治地位。

³卡薩爾斯流亡他乡时，曾居住在法国南部与西班牙加泰隆尼亚边境的普拉德斯(Prades)，后迁居至波多黎各(Puerto Rico)。

⁴‘韶乐’和‘武乐’属中国古代六艺之‘乐’里面的两部乐式。正统流传于春秋时期齐国，音乐用于祭祀大典。‘韶’为舜乐，‘武’为吴王之乐，在音乐声音节奏形式上的分别为“舜德”和“武德”，两者结合就达到“尽善尽美”的音乐感受。

十一世纪意大利修士桂多⁵(Guido d'Arezzo)为了更能够将音乐明确的记录,他用视觉记忆方式发展了以线条记谱法来固定音高,这一发明,为现代五线谱奠定了系统记谱法,为后来的音乐乐谱完整流传做出了重大的贡献。中学音乐教育的推行也因此不应流落在只为了迎合现代学生的速食心态而选择唱唱流行歌曲,欢呼“XX好声音”等之类的上课内容。所以读懂乐谱,无论简谱或五线谱、学好唱名⁶、定好音准、贯通中、外世界人类音乐史、艺术民谣或具有一定价值的通俗经典时代歌曲,都是现代通识音乐教育所不能缺一的学习内容。一朝有了一定的基础,才会有能力去赏析一段乐曲,自我创作、深度表演、又或谈论音乐史上的是、与非。

贰、课纲内容与授课方式

一、课程纲要的通识性

2014年是我进入尊孔独中教导音乐的第一学年,怀着战战兢兢的心情,担心着现代学生将如何消化、认同我所编排的音乐课程。他们是否都会因为有了现代流行色彩的音乐课纲而在课堂上打诨,还是都看着我唱着莫名其妙的音节唱名而在心底骂着“幼稚”?但,这一切的担心都随时间洗去了我的忧虑,只因我低估了学生其实都原本怀着一股好奇,活泼好学的心灵选修了音乐作为他们的艺术科目。

即已拟定了中学音乐课程为通识音乐教育的目标,无疑的就需要在传统课程上做出一番改革。为了注入多元化的教学内容,从中发展、建立通识音乐教育并实行于中学,课程设计的方向可以是以学生生活上贴切的音乐接触为首,不过却有必要深化表面的生活音乐学习。因此,课程内容就得着重在基本技能、音乐理解和学习态度方面,不能只停留在基本音乐知识理论与专业技巧上的学习,而是往思考、探究、听辨和理解方面为目标。表 2.1、表 2.2 为已拟好的通识音乐中学第一、二学年课纲;整体的课纲设定都采纳瑞典音乐教育学家 - 达尔克罗兹 (Émile Jaques-Dalcroze)⁷ 的音乐教学法 (Teaching Approaches)。他的音乐教育体系主要由这三大方面内容所组成: 1. 视唱练耳 (Solfege); 2. 体态律动 (Eurhythmic); 3. 即兴创作 (Improvisation)。

⁵ 桂多 (Guido d' Arezzo, 991/992-1033 后) 为中世纪意大利属天主教的本笃会修士,也是当时的音乐学家。出生于意大利位于离佛罗伦斯 (Florence) 80 公里以南的阿雷佐 (Arezzo, Italy)。

⁶ 唱名 (solfège or Sol-fa) 以特定的拉丁文音节来表示音阶中 (scale) 的七个基本音: do、re、mi、fa、sol、la、si (或 Ti)。唱名也分“固定唱名”及“移调唱名”法两种。目前,只集中“固定唱名”教唱,待学生对旋律、调号与和弦的理解能力达到一定程度,才将“移调唱名”纳入。

⁷ 达尔克罗兹 (Émile Jaques-Dalcroze, 1865-1950) 瑞士作曲家、20 世纪最早的音乐教育体系创始人。他的教学法是目前世界最为广泛使用的三大教学法之一。另外两者是,奥弗 (Carl Orff, 1895-1982) 德国作曲家,柯达伊 (Kodály, 1882-1967) 匈牙利音乐教育家。

欲把视唱练耳学好，首要就得把唱名学好（达尔克罗兹推崇“固定唱名”目的在于培训绝对音感）再来将（参考表 2.1、2.2）A.音乐元素逐步依照学年加深内容和范围，此举将建立学生的读谱技能和作曲创作能力。B. 音乐天南地北为发展学生在音乐学上的理解，曲式设计的了解与应用，包括音乐对于人类历史的发展和存在关系，以及在当代的社会中所有的地位。C. 音乐律动呈现为如何让学生经由音乐通过听觉、情感的感受、思维的分析 and 身体迅速建立起一种交流、密切的联系，从而培养即兴创作的能力。D. 歌唱是人类用最原始的方法-通过音乐来表达自己。学习歌唱除了扩大对世界中外歌曲曲目的认识，也从排练演艺的过程中学习看待做音乐的态度。诸如引导学生认同各种不同时代、人类音乐的价值，如何在舞台表演准备之际激发学生的参与意愿，渐而潜移默化引起他们将欣赏音乐成为一辈子的艺术修养。

表 2.1 中学第一学年音乐课程纲要

组别	课程纲要	内容涵盖
A. 音乐元素	1. 唱名教唱 (Solfege/Solfa)	a.C 大调—七个音符: Doh - Doh (1 - i) b.唱名习唱-约计 5 首 (1-2 部) c.识别大调与小调唱音, 唱名 d.简谱谱视唱-约计 6-8 首 e.五线谱视唱-C 大调
	1. 音乐时值与名词	a. “全音符, 半音符, 1/4 音符, 1/8 音符” (熟悉中英名词) b.增加“附点音符 (1 ½和 3 拍)” (熟悉中英名词) c.各时值的休止符, 学至十六分音符
	3. 乐理习作单	a.认识音符时值与组合习作单 b.各时值的拍子符号, 组合, 休止符习作单 c.节奏/旋律编写习作: 自编写不超过 4-8 小节节奏/旋律 (根据规范范围) 2 份作业
B. 音乐 天南地北	1. 西方音乐家故事 (1) 音乐赏析	a.5-8 首小品古典器乐曲(Musical Instruments Solo)
	(2) 导读音乐漫画、 书籍	a.以趣味故事内容引导阅读
	(3) 观赏视频西方交响 乐团的分布图与其 家族-习作, 另加 “2008 久石让和宫 崎骏合作二十五週 年演奏会, 于日本 武道馆” 或 “In A Persian Market”	a. 和你在一起 (中国影片) b.音乐组曲: 认识常见乐器音质与其特性 (故事组曲: 彼得与狼 - Peter and the Wolf-Sergei Prokofiev) a. 认识并学习交响乐团的分布图 b.识别小提琴-弦乐家族、短笛、单簧管、双簧管、巴松管---木管乐家族、大号-铜管乐家族和定音鼓---敲击乐家族之声音特质和各音乐主题代表故事人物的出现 c.各乐器家族分类与分布图---习作单

组别	课程纲要	内容涵盖
C. 音乐 律动呈现	1. 即兴音乐活动 (2-4个活动)	a.例如：以小组进行，运用肢体轮替接续敲打2个小节的节奏模式，先以模仿，重复概念进行，熟练后就需以即兴，不得重复的方式呈现， b.身边的声音：选自自编4小节节奏并有系统的呈现(分组)
	2. 音乐空间与时间意识活动	a.进行2个活动
	3. 西方管弦乐器的饗宴	a.延续“认识西方交响乐团”的活动，各小组结合各组员所选出的乐器，然后进行讨论选取简易乐曲，依据乐曲中的段落，乐句，各乐器的部位，用所选的乐器以想象的模式来进行表演。
D. 歌唱 (独唱与合唱)	1. 舞台歌唱艺术，曲目的认识 (1) 合唱歌曲(齐唱或多声部)	a. 曲目将选自中外艺术，民谣或优雅流行通俗歌曲，选曲将以各班级特性来决定 (a) 快乐天堂(2或3个声部) (b) 奉献(2个声部) (c) 隐形的翅膀(2个声部) (d) 天黑黑(3个声部) (e) Castle On The Cloud(2个声部) (f) 哩哩哩(轮唱) (g) Do, Re, Me(The Sounds of Music) (h) Edelweiss (i) 野宴
备注：以上4个组别的活动或乐理都将视班级特性和同学学习的进度来做教学调整。		

表 2.2 中学第二学年音乐课程纲要

组别	课程纲要	内容涵盖
A. 音乐元素	1. 唱名教唱 (Solfege/Solfa)	a.C大调-七个音符 b.G大调-5个音符 c.唱名习唱-约计5首(1-2部) d.识别大调与小调唱音，唱名 e.五线谱谱视唱-约计8首
	2. 音乐时值与名词	a.增加“附点音符(1½和3拍)”(熟悉中英名词) b.各时值的休止符，学至十六分音符(节奏模式) c.拍子符号，组合等元素，音速与情感记号及名词--(意、英、中文)
	3. 乐理习作单	a.简谱翻译五线谱-抄写与习作 b.唱名聆听、记谱练习单 c.简易乐谱分析作业 d.乐曲匹配

组别	课程纲要	内容涵盖
B. 音乐 天南地北	1. 西方音乐派系 (1) 穿越时光认识西方音乐发源地及十一世纪至二十世纪初欧洲社会, 宗教, 生活, 艺术对音乐派系之影响 (从 1300 - 当代)	a. 除了讲解, 视频资料补充也可从各类有关网址寻获, 如: http://www.classicfm.com/ , 进入 youtube.com 寻找《七分钟读懂西方音乐史》诸如之类的视频等。
	(2) 西方古典时期与浪漫时期音乐家故事 --- 特定人物	a. 莫扎特家族-Amadeus Mozart 或 Beethoven 贝多芬 Vs 舒曼-Schumann、克拉拉 Clara 与布拉姆斯-Brahms
	(3) 音乐赏析	a. 聆听及学习分析两个音乐时期风格之异
	(4) 导读音乐漫画、书籍	a. 以趣味故事内容引导阅读
	(5) 观赏视频	a. 聆听或观赏视频以加强和补助 2 个音乐时期的认识
	(6) 中国音乐简史初识	a. 浅谈中国音乐之演变
C. 音乐 律动呈现	1. 音乐曲式	a. 认识 2、3 部曲式-Binary & Ternary Form, 迴旋式-Rondo Form
	2. 音乐想象 (1) 聆听-静态 (2) 引导应用肢体, 脸部表情, 呼吸将乐曲的情感表现之-动态	a. 聆听一段音乐, 将之带来的感受画出, 并附上简单评语 b. 应用身体律动演绎一段乐曲的句子
D. 歌唱 (独唱与合唱)	1. 舞台歌唱艺术, 曲目的认识	a. 个人乐器表演
	2. 合唱歌曲 (齐唱或多声部)	a. 曲目将选自中外艺术, 民谣或优雅流行通俗歌曲, 选曲将以各班级特性来决定 b. 唐诗与现代诗歌唱曲: (a) 清平调 (b) 再别康桥 c. 6 首'70-'90 台湾校园民歌 d. 中外艺术民谣歌曲串连 (1、2) (参考已编乐谱)
备注: 以上 4 个组别的活动或乐理都将视班级特性和同学学习的进度来做教学调整。		

二、授课的方式

(一) 如何教唱唱名?

犹记得进入课堂和学生上的第一堂课, 开始稍加作了自我介绍后, 就进入了唱名学习的第一环节。为了不让学 生背负不必要的负担, 我只要他们依样画葫芦, 重复我所唱出的音节就行了。这一首练习曲就只有 4 个 2 拍的小节, 分成 2 个声部 (表 2.3):

表 2.3 2 个声部练习曲

$\underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{5} \quad \underline{5}$ Mi sol sol sol	$\underline{3} \quad \underline{5} \quad 5$ Mi sol sol	$\underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{5} \quad \underline{5}$ Mi sol sol sol	$\underline{3} \quad \underline{2} \quad 1$ Mi re do
1 - Do	1 - Do	$\underline{1} \quad \underline{23} \quad \underline{4567}$ Doremi fal sol la ti	i - Do

就这样和学生反复的练了第一声部，然后再练第二声部，几番轮唱，学生越发有信心的唱出，先前的疑惑，犹豫渐渐消除。待稳定后，我将他们分成 2 个小组，各组分别唱出自己的声部，开始不出所料的乱成一团，大家一方面守着自己的声部，另一方面却困难的尝试和着另一个声部，我不让他们停顿下来，而是不断一遍一遍的练。逐渐的，他们听到了世界上最伟大，最和谐的两部“合唱曲”，彼此默契慢慢升华，最终，成功了！大家脸上都露出难以置信的表情，竟然能够齐心合力地完成了一首“大作品”。

在第一学年，他们陆续已学会了好几首唱名练习，完全不需看谱，单靠记忆力就能将短小简单的旋律记好（尽管有部分同学每每会赶紧用简谱将旋律记下，我当然也不阻止，只要日常拿来作练习也何不为，这也能提升到评量时的测试能力）。

这一唱名的学习一直延伸并惠及第二学年学期的评量 - “个人乐器表演”。

叁、通识音乐教育的学习与成果

一、通过唱名的学习玩乐器

为了让学生了解唱名的重要性，该如何或何时应用以及学习的目的，于是就在第二学年第一学期的其中一项音乐测试中安排了“个人乐器表演”这个评量。但，并不是每位同学都有乐器学习的背景，那要如何通过这一个评量呢？

在第一年的唱名学习已经在同学对音符的认识奠下了一定的认知，但如何或何时应用她呢？我在第二年的教学“个人乐器表演”项目上将钢琴作为最主要的沟通工具，仅需要同学在键盘上学习从中央 Do (Middle C) 至高音 Do (High C) 的 C 大调音阶 (C major scale) 弹奏，用唱名来分辨键盘（图 3.1）上的走动。也引导他们在学习过的唱名练习短曲中遴选其中一首作为自己的演奏曲子。然后在课堂上将钢琴键盘图像投影在荧幕（他们也能在音乐的 e-Class 或这学期的乐理习作单上找着键盘的图片），示范如何一面唱着唱名，一面将她弹奏出来。假若同学在课余是有自我做练习或向拥有器乐学习的同学请教，那这一个评量是简单不过的。当然，结果还是看到了部分始终还没进入状况的学生，不得已只好给他们机会重考，看在分数的情分上，这一些同学总算还是交得了差。另一方面，他们也发觉了唱名的真正学习意义，三个学期下来，已逐

渐将唱名作为“很好玩”的音乐学习项目之一，也明白学好唱名就能快速的把五线谱学好，进而能将旋律在任何乐器上简单的弹奏出来。

图 3.1

值得一提的是有些同学甚至积极的尝试钢琴以外的乐器，如乌克兰(Ukulele)⁸，这一个乐器非常简单学习，只要熟悉一首歌曲的唱名就能够将她弹奏出来，能够由此激发这一些同学如此的自我挑战，确是我始料不及的画面。

对于拥有乐器学习的背景的同学，唱名又在他们弹奏音乐上发挥着怎么样的功能呢？前面提到“欲把视唱练耳学好，首要就得把唱名学好”；达尔克罗兹曾指出：“一切音乐教育都应当建立在听觉的基础上，而不是建立在模仿和数学运算（拍子运算）的训练上。”惟有把欲将演奏的乐曲准确唱出才能将内心的音乐传达给听众。于是当他们听到自己将要面对“个人乐器表演”的测试又得准备一份表演曲目解说（表 3.1）时，第一反应是“老师，我可以演奏自己选择的歌曲吗？”“噢，可以啊，不过需要通过我审查适不适合呀！”他们开始露出宛如世界末日的表情了。于是有些同学就拿了乐谱让我查阅，大部分都下载自网络的版本，并不晓得选择一些官方网站合法的电子下载乐谱，于是我就趁此机会和他们上了一课关于如何尊重乐谱的版权问题，有哪一些是世界专门出版音乐乐谱的出版社对于乐谱分析、依照原谱或过于纠正而乖离了作曲家演绎的本意等等素质问题，对于乐曲的选择认知性都非常狭小。有者被我问着：“这一首歌曲，你都弹了多少年啊？”意即他一曲走天涯了多少年？大部分学生在学习乐器的过程，由于缺乏时间管理，没有培养练习的习惯，往往都无法突破本身学习音乐道路的瓶颈，更不用说跨越目前所学的曲子，去到另一个阶段。

也不难在这一个评量环节中露出学生的自发性到底有多高。有者，会照着我依据他们乐级的程度所准备的乐谱（有器乐学习背景的同学还包括了学习小提琴(Violin)，长笛(Flute)，吉他

⁸ 乌克兰(Ukulele)为十九世纪夏威夷人的乐器，原是葡萄牙传统小四弦琴，这种貌似小吉他的乐器是经由葡萄牙移民带入夏威夷。于 20 世纪初广为流行于美国，接着推广至世界各地至今。

(Guitar), 乌克兰丽(Ukulele), 二胡(Er-hu), 琵琶(Pi-pa), 笛子(Chinese Flute), 扬琴(Chinese Dulcimer)等乐器)不厌其烦的拿去印影, 在一个星期内就积极的完成大约 70% 的练习, 此举不但能让自己有机会接触到本身私人音乐课以外的曲目, 更能够在不同音乐老师所给与的授课内容上取得一些心得。与此同时, 也在准备表演曲目解说的书写当中, 加深了自己对弹奏这一首曲子的了解。

大部分同学其实都还能珍惜这一个尝试, 甚至有些同学因为这一次的评量而再次挑起他们继续重拾已放弃乐器的学习念头, 也有些陆续向我询问如何开始学习乐器的资料。毕竟, 在中学时代能有机会学习一种乐器始终是培育自己在课堂以外的技艺修养、专注和耐性的途径。但对于少部分不愿或懒得多一份准备的同学, 我只能感叹但也希望当他们看到了那些积极的同学的呈现而有所领悟, 来年做出改变。

表 3.1 “个人乐器表演”曲目解说表

音乐表演曲目解说表		尊孔獨立中學
表演者:	_____	
班级:	_____ 学号: _____	
表演乐器:	_____	
演出名称:	_____	
演出日期:	_____	
作曲家(e.g.: Ludwig van Beethoven):	_____	
曲目(e.g.: Piano Sonata No.8 in C minor, op.13 - "Pathetique"):	_____	
曲目解说:		

二、对中外艺术民谣歌曲的改观

当我们都认为现代的青少年学子理所当然都应该懂得唱《在那遥远的地方》这一首青海民歌；事实上，我真的震惊原来他们对于中国各地方耳熟能详的民谣竟然是如此的陌生。民谣的特色在于旋律简单，歌词直接、即兴，民族色彩浓厚、本土化，甚至能够凭一首民歌了解当时年代人们的生活背景与文化的变化。尽管《满江红》、《高山青》、《踏雪寻梅》、‘Oh, Suzanna’、‘Come Back Sorrento 重归苏莲多’等等的经典艺术民歌离开现代学子的年代已久远，但这一些具有高艺术价值的歌曲确实是值得代代相传。

我在第一学年的音乐教学上实际上就已经和初二以上的班级分别介绍《‘70-‘90的台湾校园民歌选曲》和《12首中外艺术民谣串连》。‘70-‘90年代的台湾校园民歌⁹是华语流行歌坛上一个奇葩。所谓流行，意即只能维持短暂的生命、地位，但她却能跨越几乎二十年之久，作品的丰富是值得去推介给年轻的学子。再者，民歌多是大学学生的自创曲，主题和内容都围绕着爱情，亲情，怀古，乡愁，诗词，童年，激励，大自然，等等非常意境和生活化。我在众多的民歌中只筛选了其中六首作为教学之用¹⁰，他们是：童年、外婆的澎湖湾、秋蝉、忘了我是谁、拜访春天和阿美阿美。学生对于以上的歌曲充其量只能够唱出《童年》和《外婆的澎湖湾》，《秋蝉》与《拜访春天》这两首歌对他们来说是天外之音怪。但由于这些歌曲都是学期必定的评量，他们也只好乖乖的跟着唱。几个星期下来，发觉他们渐渐对《秋蝉》产生了好感，只因我在教唱时注入了如何将民歌唱好的技巧。他们终于听到了自己歌声的转变，发声、起音的技术都在不知不觉中去到了另一个程度。经过这一个尝试，音乐教学进入第二年，学生都很欣然的接受更具深度的艺术民谣了。

学生在《12首中外艺术民谣串连》进行时，大多数都会带着好奇，好玩，频频迫不及待要我一首接一首的弹奏，好让他们“过瘾”这一些似乎不属于他们年代的歌曲。从第一首：在那遥远的地方、马车夫之恋、高山青、西班牙姑娘、Oh Suzanna、重归苏莲多和 Danny Boy 等，他们最爱的还是意大利民谣《重归苏莲多》。每每教唱一首歌曲时，我都会播放视频来介绍歌曲

⁹ 七十年代的台湾华语流行乐坛受到美国嬉皮音乐风的影响。在政治上，无论在国内都处在风雨飘摇的年代，加上台湾退出了联合国后，渐渐开始与国际社会脱节，台湾大学校园学子为了冲出这一变局的郁闷氛围，开始拿起了吉他，唱出了自己的歌曲，重新追寻自我的热情，注入一股清流于台湾乐坛，民歌运动因此诞生。从70年代末风行至90年代中期，堪称历时耐久的流行乐风。

¹⁰ 当进行流行时代歌曲的教学，歌曲的选择应依据当时歌唱娱乐媒体的流行趋向而改变歌曲介绍与教唱。比如，选择《忘了我是谁》的原因是同年（2014）有一位新晋歌手名为杨永聪翻唱了这一首歌曲，于是趁此也进行了新、旧歌唱演绎的比较教学。

的诸如原唱者，其他演唱者不同的演绎版本等讲解。由于《重归苏莲多》这一首歌曲的代表歌唱家是帕瓦罗蒂(Luciano Pavarotti,1935-2007)意大利国际著名男高音，学生惊叹如此的歌声，加上中文翻译的歌词，学生受落于其优美、典雅、深情的内容。因此原由，学生在第二篇《8首中外艺术民谣串连》的歌唱学习已是习以为常，里头经典的《橄榄树》，今年高二与高三级部分同学甚至能将她唱的极为熟练与优美。

三、扩大音乐、歌曲曲目的认识

世界著名美国指挥、作曲兼音乐家伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918-1990) 曾在他的著作《音乐欣赏-The Joy of Music》指出：“人类有一种冲动本能，总希望能说明事物，寻求合理的解释，找出理由，加以分析，指出范围，作一番叙述……”。但，伯恩斯坦其实在音乐欣赏这一环节领悟到“中庸之道”的道理，他的大意是：“音乐尽可能用其他音乐以外的材料来解释乐谱；但地图似的赏析，只要能让听者领悟，也可以将中心思想连贯起来。只要运用得当，必有一条适中的道路可循。”

通识音乐教育也应将音乐欣赏并入。我们可通过情感、感知和理解这几方面的训练来建立起音乐欣赏的能力。但，这一些训练却需要时间，要对音乐了解更深入方能完成。学生也需通过音乐欣赏的培训才能扩大他们对无论是西方的古典乐还是东方的古乐与戏曲曲目的认识。这无疑在众多音乐项目中最难引入的学习。在短短不到两年的教学里，部分班级在（高二、三的年级）课堂上仅仅只能够引介西方古典时期和浪漫时期的对比，当然也包括了他们的代表作曲家及其代表性的乐曲，比如古典时期作曲家贝多芬(Beethoven)的《第五交响曲》(Symphony NO.5)与萧邦(Chopin)的《幻想即兴曲》(Fantasia Impromptu)之间曲风、格式、编曲手法的听辨与大概。在目前的阶段，我只让同学通过“音乐想像图”（表 3.2）的活动来引导他们如何在音乐欣赏这环节表达自己的赏析能力。首先，让他们听几遍同一首曲子，然后要他们在派发的习作单上描绘刚才在脑海里所听到的图片景象。图片的描绘可以是以线条或随意的笔画来表达自己内心的感受，不鼓励插图或文字解说的呈现，意即只要暗喻的表达，而不是明确的解析。音乐的美原就是随着内心最深的触动然后制造出一种氛围或一幅无法分析清明的画面。

表 3.3 音乐想像图

音乐想象图解与分析活动作业

班级：_____

名字(学号)：_____

日期：_____

音乐曲目：_____

作曲家/原唱者：_____

分数：
评语：

这音乐启发我的想象力如下(画图)：

从这音乐所能唤起或勾起的感觉和情景。这音乐让我感觉

-
-
-
-

这音乐的风格属于(如：时期派系，东方/西方，民族/艺术，怀旧/现代/流行)

-
-
-

作曲家/演绎者用其乐器将音乐/歌曲带出如何的心情，景象或气氛？

另注(个人观点)：_____

四、提供小组或个人表演的平台

如果要验收学生们在上音乐课程所得的成果，最简易和最一目了然的就是给他们一个舞台。学校一如往年将八月的其中一个星期作为人文艺术周；去年我邀请了马来西亚具有一定素质知名度的 WVC+1 Trio 爵士乐团到来，由创办人郑泽相老师主讲兼带领其乐团给予一个小型演奏会，深受学生欢迎，也引起部分同学开始对爵士乐曲的认识和兴趣。通过观赏了这一场爵士乐的表演，学生其实也体会到若欲要建立“即兴演奏”的能力，背后必需先要有扎实的实力才行。那，今年的人文艺术周，我要让这群音乐选修生玩些什么呢？

当我向另一位当时还在任职的华文兼音乐老师李文杰老师提起有无兴趣在今年的人文艺术周，搞个主题名为“音乐与咖啡”的音乐展览活动时，即刻被称为咖啡专家的他一口答应认同这一个构想。非常幸运有他的陪同下，音乐与咖啡几百年之间的渊源得以让我如愿引领这个活动的临时筹委团用文字、图片、视频、示范、表演等的方式将之展示给校内的学生们观赏。

展览活动进行的四天里，我们提供了表演平台，让学生得以有机会表演乐器或歌唱。我与筹委团都先传播消息给所有音乐选修班的同学们，如哪些同学愿意呈献节目，无论个人或小组

都无任欢迎报名参加遴选活动。一切在负责的筹委团安排下，顺利地进行。表演团队陆续筛选了出来，筹委团也谨慎细心的安排表演团队的排练时间。另一方面，咖啡冲调的展示与售卖都由李文杰老师负责，我则只需监督学生的表演与导览部分。为了让学生在活动中尽情地将他们最拿手的一面展示给朋友师生们，我提议来几场“快闪表演¹¹”吧！同学们疯了，能够在校内的公共场合不经意的出现，简直是手拿“令牌”，公然闯校规也（其实我当然都已和学校的行政部打过招呼了）。于是，我安排了几位领唱歌手，一、二把吉他手，箱鼓(Cajun)，在选曲上给他们意见，和他们在下课，放学时段进行密集的排练，务必将“快闪表演”实实在在成功的呈现。记得有一场是在四楼阳台表演的一幕，当时在日烈烈的太阳底下，这一班表演的同学却忘情地飏歌，享受着在每一楼同学们在围墙内向他们露出欢呼的脸和声音，此时的他们在我心中只有一个字“棒”！

所谓养兵千日，用在一时。在进行这一个活动的时候，和筹委们只计划了快闪表演以及下课或特别时段的表演节目，由于每一个时段仅有大约 15 分钟的演出，在安排上将学生分批派出表演不算是个难题，因此我和筹委们竟然又非常兴致勃勃地想在最后一天星期六的家长日来一场为时一小时的正式演出。大家都乐翻天了，也毫不在乎这舞台只不过是音乐室里头的小舞台。流程编排好了，表演者也欣然接受突如其来的节目，但，节目表呢？学生当然是无所谓了，更何况当我想起的时候已是演出前一天的放学时间，主席、秘书们都还得上学会呢，不过在我和坚持和遵守演出程序的前提下，节目表是绝不能马虎的。在短短的 2 个小时，2 位秘书和我共同完成了小型演奏会的节目表。表演者的名字都永远留在这张看似不重要，但却带着重大意义的节目表上（表 4.1）。

同学们的演出，包括我和李文杰老师的表现其实都还可圈可点，但有一点是我忽略的，演出当天，因为学校还有其他活动同时进行，使得麦克风的分配有限，影响了部分演出在音响上的要求无法满足，听众也因此稍有分散了观赏的心情。我想来年应该守紧这方面的要求，以让学生能够安心好好的呈现舞台上的演出。

¹¹ 快闪族（表演）（Flash Mob）类似于二十世纪五、六十年代在欧洲兴起的现代艺术形态，简称“行为艺术”。意思为在特定的时间、地点、个人、群体（观众）构成的一种艺术。但快闪表演属短暂的行为艺术。指一群人预先约定好表演的地点，在群众没留意的情况下作出演出，然后在短暂的表演结束后迅速的离开，留下愕然的观众。快闪表演始于 2003 年美国纽约曼哈顿（Manhattan, US）一位《哈波斯杂志》（Harper's Magazine）的高级编辑，他当时约定了 500 许人在纽约的时代广场向一条机械恐龙朝拜，然后五分钟后迅速离开，快闪族因此而得名，快闪活动也从此席卷了全球。

表 4.1 音乐咖啡之缘节目表

节目表

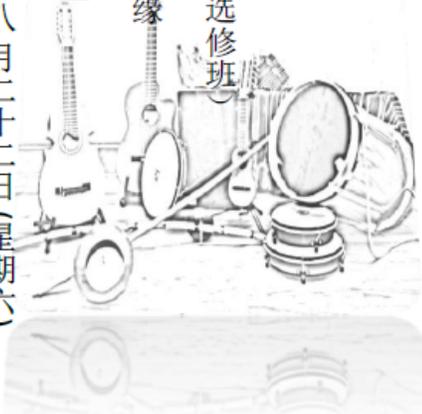
人文艺术周 (音乐选修班)

主题: 音乐咖啡之缘

主场: 八楼音乐室

日期: 二零一五年八月二十二日 (星期六)

特别演出时间: 早上十时三十分至十一时三十分

No.序	Repertoire 曲目	Performers 表演者
	开场-舞鼓	(Drum) 郑皓文
1	小手拉大手	(Singer) 陈嘉雯 (Singer) 黄芷恩 (Singer) 温慧婷 (Ukulele) 何静晴 (Cajun) 郑皓文
2	I'm Not The Only One Fly Me to the Moon	(Singer) 陈敬文, 杨恭铨 (Guitar) 杨恭铨 (Piano) 李佩茵 (Drum) 郑皓文
3	Habanera - Cuban Music	(Piano Solo) 林晓琦
4	你不懂 (自创曲) 爱你就是个秘密 (自创曲)	(Singer, Piano) 黄泽如 (Singer) 钟宁 (Guitar, Singer) 林惠雨 (Singer) 林珂妤 (Singer) 云诗敏
5	月琴、在那遥远的地方、踏雪寻梅、 Raindrops Keep Falling On My Head、 Top of The World、高山青	(Singer) 孙凡 (Singer) 陈翊綾 (Guitar) 杨恭铨 (Cajun) 郑皓文
6	不能说的秘密	(Piano Duet) 欧韵童、李天恩
7	我像雪花天上来	(Singer) 萧皇辉 (Piano) 林星荣
8	Nothing Gonna Change My Love For You	(Guitar Solo) 叶维喆
9	Czardas 舞曲、晓风之舞	(合奏)(Piano) 李丽芬师 (ER-Hu) 李文杰师
10	童话、情非得已	(Guitar) 叶维喆 (Singer) 林星荣 (Cajun) 郑皓文
11	红豆、大城小爱、春雨里洗过的太阳	(Singer) 洪瑜洋 (Singer) 杨伟彬 (Guitar) 杨子庆 (Guitar) 郑凯俊
	Finale	

肆、结语

如果说欧洲文艺复兴的音乐在十五世纪末才开始复兴，比较文学与艺术的复兴都来得晚，但这一时期不管是艺术家，学者或贵族高官等都在器乐与乐理的学习上扎上了一脚，那，音乐实在应该在中学的课纲里占有一席之地。虽然校内目前所推行的音乐课属艺术选修课，对于在原本就没有条件穿插音乐为必修课的教育体系里，这也无疑是一种折衷的方法之一。意料之外，学生占大部分反倒都对自己的所选而引以为傲，也开始珍惜上课的质量，比起第一年课堂上课的态度，更为来得认真与投入，对于课程内容的包容也逐渐放宽心情去挑战当初认为音乐的“难”。

最近遇到一位高三刚考完统考的学生，问起接下来将会上些什么课？然后我深感惊奇他的一项要求：“老师，可以上一些关于音乐与哲学的课吗？”这不是我期盼已久，终有一日，学生会因为音乐的学习而将之延伸至思想上的考究吗？如果学生能够因此自我增进人文素养，那生活上将会变得更有趣味和富有人生的意义了。当然，通识音乐教育还有很多音乐生活化的课程，可令高年级的同学慢慢去消化。诸如：“拍手的艺术”-在音乐会上，聆赏着哪个时期的曲子，哪个乐章过后才可拍手等等的音乐常识，都陆续会在日后的音乐课上一一的登场，敬请期待吧！

