

教育部顧問室
98 學年度第二學期
優質通識教育課程計畫
期末成果報告

- 計畫名稱： 音樂語言與表達
- 計畫類別： A類、一般校院組
- 計畫主持人： 林伶美
- 教學助理： 劉郁彧、陳盈如
- 單位名稱： 陽明大學 人文與社會教育中心
- 計畫期程： 98年2月1日起至98年7月31日止
- 計畫網址： <http://www.ym.edu.tw/~lmlin/>

教育部顧問室 98 學年度第二學期

優質通識教育課程計畫

—音樂語言與表達—

期末成果報告

目錄	頁次
壹、計畫宗旨	03
貳、計畫期程	04
參、基本資料摘要表	05
肆、計畫目標與預期成果	08
伍、計畫內容與執行情形	09
(一) 計畫內容	09
一、授課內容	09
二、作業設計	13
三、小考	16
四、分組討論	16
五、網頁設計	16
六、成績考核	21
七、人力資源規劃	21
(二) 執行情形	22
一、教學策略	22
二、分組作業與小組討論	27
三、課程網頁	34
四、成績考核	34
五、課程回饋	35
陸、經費運用情形	36
柒、執行成果分析與檢討	37
(一) 教學改進部分	37
(二) 教學助理之配置	43
(三) 課程網站之建置	43
(四) 課程回饋統計	44
捌、結論	52
玖、附錄	53
(一) 課程講義	53
(二) 個人自主學習課外加分作業	63
(三) 課程評量	65
拾、附件內容	68

壹、計畫宗旨

根據蘇珊·朗格 (S. K. Langer, 1895~1985) 符號論 (symbolism) 之美學觀點：人類的各種經驗均可以符號表達，而藝術品則是一種表現人類情感的符號形式。音樂是一種以特定符號表現且具有強烈表情的聲音。「音樂語言與表達」課程希望透過課堂講授、小組活動與討論、和其他藝文活動的參與引領學生進入音樂殿堂。

在課堂講授上，以系統性、循序漸進的方式介紹音樂本質、分析構成音樂之各項要素、並講解音樂的種類、音樂風格的形成與音樂家們在音樂形塑的過程所扮演的角色等。希冀幫助學生釐清這些符號的意義，將理解性的知識轉化為個人內在的認知概念；同時充實鑑賞音樂的智能，訓練自己思辯能力，知其然亦知其所以然。

在小組活動與討論上，藉由授課內容所衍生的議題提供學生對所學習的知識、所聽到的音樂有再三反芻的機會，並引發對音樂進一步探索與嘗試之興趣。此外在小組合作之過程中亦可增進他們思辯、整合、與表達能力，且享受團體腦力激盪的樂趣和自我實踐的成就感。

在其他藝文活動之參與上，期許學生拓展精神生活領域，不再侷限於專業一隅，藉提升審美的經驗與層次達到實踐藝術生活的目的。

在通識教育中，音樂以聲音的角度切入美感之養成。期待藉由多元之課程設計提升學生音樂素養，進而改變性靈、昇華情操，使藝術唯美的普世價值常駐心中。

貳、計畫期程

98年2月1日起至98年7月31日止

	<p>角色等。希冀幫助學生釐清這些符號的意義，將理解性的知識轉化為個人內在的認知概念；同時充實鑑賞音樂的智能，訓練自己思辯能力，知其然亦知其所以然。</p> <p>在小組活動與討論上，藉由授課內容所衍生的議題將提供學生對所學習的知識、所聽到的音樂有再三反芻的機會，並引發對音樂進一步探索與嘗試之興趣。此外在小組合作之過程中亦可增進他們思辯、整合、與表達能力。在期末廣播劇製作上，期許學生靈活應用所學，且享受團體腦力激盪的樂趣和自我實踐的成就感。</p> <p>在其他藝文活動之參與上，期許學生拓展精神生活領域，不再侷限於專業一隅，藉提升審美的經驗與層次達到實踐藝術生活的目的。</p> <p>在通識教育中，音樂以聲音的角度切入美感之養成。期待藉由多元之課程設計提升學生音樂素養，進而改變性靈、昇華情操，使藝術唯美的普世價值常駐心中。</p>
<p>■ 內容綱要</p>	<p>第1週/第2週：第一單元：音樂的脈動—旋律、節奏、與和聲</p> <p>第3週/第4週：第二單元：情色音樂—調性</p> <p>第5週/第6週：第三單元：音樂的光影與彩度—音色</p> <p>第7週：第四單元：聽音樂在說話—音樂的詞彙</p> <p>第8週/第9週：第五單元：豆芽菜的家—音樂的建構（曲式）</p> <p>第10週：第六單元：音樂的網—音樂的織度（聲響的密度）</p> <p>第11週：第七單元：誰家的音樂好聽—標題音樂 v.s.絕對音樂</p> <p>第12週：第八單元：你在唱啥米？聲音與文詞</p> <p>第13週/第14週：第九單元：音樂的時代風格</p> <p>第15週/第16週：第十單元：唱的比說的好聽—歌劇與音樂劇</p> <p>第17週/第18週：期末廣播劇製作&發表</p>
<p>■ 分組討論及教學助理之規劃與執行現況</p>	<p>壹、分組討論之規劃</p> <p>一、分組討論之總次數共計為10次。</p> <p>二、討論場地：以上課教室與教師研究室為主。</p> <p>三、討論時間：課堂上課時間、教師辦公室時間、或學生課餘時間。每次討論時間約1小時。</p> <p>四、分組討論次數與討論主題之安排。</p> <p>1、第1、2次討論—分組作業1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主題：音樂概念繪圖 ➢ 配合單元：第一單元 音樂的脈動—旋律、節奏、與和聲 第二單元 情色音樂—調性 <p>2、第3次討論—分組作業2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主題：我的私房陽明 ➢ 配合單元：第三單元 音樂的光影與彩度—音色 <p>3、第4、5次討論—分組作業3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主題：音樂曲式創作體驗 配合單元：第五單元 豆芽菜的家—音樂的建構（曲式） <p>4、第6次討論—分組作業4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主題：音樂故事創作 ➢ 配合單元：第七單元 誰家的音樂好聽—標題音樂 v.s.絕對音樂 <p>第7、8次討論—分組作業5</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 主題：98青春物語 ➢ 配合單元：第九單元 音樂的時代風格 <p>第9、10次討論—期末廣播劇製作討論與排練</p>

	<p>貳、教學助理之規劃</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 上課前與教師共同研擬分組討論的工作內容 ➢ 協助學生創作與分組討論 ➢ 引導學生於創作過程中發展自我思辯與創造力 ➢ 協助教師製作教學 PPT ➢ 參與小組討論與活動之評分工作 ➢ 整理上課之文字與視聽資料 ➢ 協助網站助理做課程資料更新 ➢ 彙整學生與網站上的提問然後交與教師回答 ➢ 監督同學使用網站的情形 <p>參、教學助理之執行現況</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 協助學生創作與分組討論 ➢ 引導學生於創作過程中發展自我思辯與創造力 ➢ 參與小組討論與活動之評分工作 ➢ 協助網站助理做課程資料更新 ➢ 協助網站助理做課程資料更新
<p>■指定閱讀材料</p>	<p>鄔里希(Ulrich, Homer) 汪育理／康綠島譯(民國 75 年)《音樂欣賞》，台北：全音樂譜出版社。</p> <p>史坦利·薩迪和艾莉森·萊瑟姆(Stanley Sadie and Alison Latham)(民國 93 年)《劍橋音樂入門》，臺北：果實出版社。</p> <p>Kamien, Roger. <i>Music, An Appreciation</i>. 5th ed. New York: McGraw-Hill, Inc.,1995.</p>
<p>■作業設計</p>	<p>一、五次分組作業(配合授課單元)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、分組作業 1：音樂概念繪圖 2、分組作業 2：我的私房陽明 3、分組作業 3：音樂曲式創作 4、分組作業 4：音樂故事創作 5、分組作業 5：98 青春物語 <p>二、期末廣播劇製作&發表</p> <p>三、個人課外作業(需繳交心得)</p>
<p>■成績評定方式</p>	<p>1、平時成績 30%</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 含出席狀況、上課表現、小組討論表現、教學網站使用情形 ➢ 評分比例：教師部分 15%、教學助理部分 15% <p>2、5 次分組作業成果 20%</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 評分比例：教師部分 10%、教學助理部分 10% <p>3、兩次小考 30%</p> <p>4、期末廣播劇製作&發表 20%</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 評分比例：教師部分 5%、教學助理部分 10%、各組互評 10%

肆、計畫目標與預期成果

項目	計畫目標	預期成果
課程內容	<ol style="list-style-type: none"> 1、培養與強化學生對聽覺美感之感受能力。 2、認識不同種類、風格的音樂。 3、對音樂符號之釐清與認知。 4、音樂鑑賞能力之提昇。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、能用經「訓練」的耳傾聽音樂、發掘音樂的深度內涵。 2、能欣賞、辨識、並樂於接觸不同時代、風格、地區的音樂創作 3、能讓學生瞭解音樂特有的語彙，如曲式、和聲、節奏等。 4、能建立正確音樂欣賞觀念。
分組作業與小組討論	<ol style="list-style-type: none"> 1、讓學生對授課內容有反芻思考的機會。 2、啟發學生對音樂創作的認知 3、培養小組組員集體構思、討論、分享、創造的能力。 4、以音樂為觸媒引發學生生活經驗的回想、觀察、與省思。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、能應用所學習的音樂知識分析作品。 2、能藉由不同媒材表達對音樂之理解程度。 3、能讓學生從中獲得人際溝通互動之訓練、提昇口語表達能力、體驗團體動力的凝聚、與實踐群體創造的精神。 4、透過小組老師和組員、組員和組員之間的對話分享彼此的經驗，並協助學生探索自我、面對自我。
網站設置	<ol style="list-style-type: none"> 1、提供經驗交流的平台。 2、對課程內容提出心得、回饋、建議、與疑問。 3、讓學生對彼此作業有觀摩、學習、評論的機會。 4、提供表演藝術展演、演講訊息。 5、將上課的視聽教材放在網站上，以便於學生隨時複習。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、培養學生思辯、批判的能力。在書寫回饋與評論的過程中懂得與別人分享感想、心得，懂得欣賞別人的優點並截長補短。 2、透過再三咀嚼音樂使學生對音樂有更深刻的體會。 3、表演藝術展演網站使學生知悉相關資訊，並鼓勵盡量接觸各式表演類型。 4、學生能及時提出疑惑，以便教師可以馬上反應、修正、與提供解答。

伍、計畫內容與執行情形

(一) 計畫內容

一、授課內容（課程講義詳見附錄一）

課堂講授部分共計十個單元。單元一～六聚焦於音樂構成元素，單元七～十則將學習觸角延伸至音樂美學與音樂史領域。分別說明如下：

第一單元為音樂的脈動。構成音樂的要素有三個，分別為旋律、節奏、與和聲。音樂是這此三者的整體表現。旋律是線條的表達，是一系列具邏輯性與情感意義的音符，前後完整且按一定的計畫或目的來建構，有如語言裡的句子。因此無目的、無形式的聲響不能算是旋律。節奏是音樂脈動中的「點」，將旋律進行的時間規律化、邏輯化，它扮演著一個「支撐者」的角色。和聲是音樂脈動中的「面」，指同時發出三個或三個以上的音之音響效果。和聲的作用類似舞台背後的布景。舞台布景可以加增舞台的縱深及強化戲劇果效，同樣的，音樂的表達力與層次感會因和聲的加入而更豐富（表1）。

表1：第一單元上課重點

一、什麼是音樂？二、旋律 (melody) 1 定義、2 線條的表現、3 音樂線條狂想曲三、節奏 (rhythm) 1 定義、2 節奏狂想曲、3 節奏的相關術語、4 特殊的節奏型四、和聲 (harmony) 1 定義、2 和聲的色彩、3 和聲的表達方式

第二單元是情色音樂，關於西方音樂大、小調的認識與應用。音樂大小調因著音的排列及音符的選擇而有性格與情感表達的差異。這些差異常帶有視覺上顏色明暗變化的聯想。大調的音樂聲響給予聽覺上的反應多屬外向、開放、平順、自然、舒坦、大方、寬廣、爽朗、或活潑的性格。小調聲響則是哀傷、多愁善感、內向、熱情、躁動不安，或者是人與人之間的親暱、溫馨等情緒（表2）。

表2：第二單元上課重點

一、音樂有不同性格二、音階 1、西方的音階（七聲音階）：大調與小調2、東方音階（五聲音階）3、吉普賽、斯拉夫民族音樂音階三、其他影響音樂個性的因素四、音樂與色彩的聯想

第三單元是音樂的光彩，關於樂器所發出聲響的光影與彩度，即樂器的音色。樂器因製作材質之不同與演奏方式之差異，進而影響其音質。弦樂器以綿密悠揚見長，木管群以柔和的田園色澤著稱，銅管群以亮麗的穿透力令人印象深刻。樂器的不同音色也帶給作曲家不少創作靈感與聯想。如柴可夫斯基（Peter Tchaikovsky, 1840-1893）的〈天鵝湖〉以雙簧管略帶有鼻塞的淒楚音色代表受詛咒的公主，以銅管齊奏出厚實剛硬的聲響代表黑暗力量的巫師，讓學生理解作曲家如何利用不同樂器的特色創造出不同的意象（表3）。

表3：第三單元上課重點

一、音色＝聲音的質感與色彩二、影響音色的因素三、樂器分類：木管群、弦樂群、銅管群、打擊群四、樂器的運用與音色的聯想

第四單元是聽音樂在說話，有關音樂的句法。藝術創作源自生活經驗，故音樂表達的方式是人們講話或作文方式的模擬，並以藝術性的精鍊方式呈現。在此單元首先介紹動機，它是音樂句子發展的基本細胞；之後再擴展至樂句的形成與種類；最後再論及音樂創作常見的句型，如起承轉合的句型（表4）。

表4：第四單元上課重點

一、音樂的基本細胞—動機（Motive）二、音樂的細胞成長—樂句與樂段三、樂句的規則樂句與不規則樂句四、樂句的表達方式五、常見的音樂句型

第五單元是豆芽菜的家，介紹音樂的形式。作曲如作文般，有句子及段落的架構，每個段落各有其風格，然各段落與段落間又以特定的方式相互關連、氣息相通。這就是音樂的形式。瞭解音樂的架構對聆賞者而言是必須具備的能力。它們可以讓耳朵在接收感性的樂音之餘，提供一個用大腦理性思考的邏輯概念（表5）。

表5：第五單元上課重點

一、奏鳴曲式（sonata-form）二、三段體（ABA, ternary form）三、小步舞曲（minuet）四、迴旋曲（rondo）五、變奏曲（variation）

第六單元是音樂的網，關於音樂織度的介紹。織度乃指音樂聲響的密度，或音樂內部組織的鬆、緊程度。音樂的聲音，有的聽起來單薄、有的渾厚，有些清晰，有些錯綜複雜，均是音樂織度疏密所導致。依其程度可分為主音音樂：有一個主導的聲部，其他聲部擔任伴奏的角色支持主旋律，故有清楚、可循的主軸，組織清晰、但不十分緊密。複音音樂因多條旋律線並行交錯而產生聲音的衝突、碰撞、或交錯，音樂組織緊密。對一般欣賞者而言，複音音樂比主音音樂不易理解，故在此單元將強調複音音樂的觀念（表6）。

表6：第六單元上課重點

一、何謂織度 (Texture)二、影響音樂聲響密度的因素三、主音音樂四、複音音樂：卡農與複格五、主音音樂與複音音樂的交互使用

在學生對旋律、節奏、和聲、調性、樂器、樂句、形式、與織度等基本概念有一定程度的認知後，第七單元是誰家的音樂好聽，重心放在音樂美學的探討—什麼樣的方式才能真正呈現音樂的美感？此單元乃從「絕對音樂」—以最單純最赤裸的聲音本身，結合以最完美平衡的形式，以及「標題音樂」—把一些非音樂性的意象，如詩、畫、風景、人物或想法等，加諸於聲音之上等兩個面向探討（表7）。

表7：第七單元上課重點

一、絕對音樂二、標題音樂三、有標題的絕對音樂四、標題音樂的絕對性

第八單元你在唱啥米—聲情與文詞是關於聲樂曲的探討。之前所舉的例子幾乎多是器樂曲。但，人的身體也是樂器的一種，故以人聲當作表演媒介的音樂稱為聲樂。本單元重點為介紹聲樂曲的種類（宗教音樂、民歌、流行歌曲、藝術歌曲），辨識文字意涵與音樂的契合度。此外，灌輸如何欣賞聲樂曲的觀念也為本單元所要強調的。文字是構成聲樂曲的條件之一，但絕非是唯一或是最重要的元素。故在欣賞聲樂曲時不可抱著一定要聽出在唱些什麼的觀念。「說話」可以很清楚的表達語意，但若提昇為情緒化的說話方式—極強調或誇張腔調的抑揚頓挫—則變為「吟」或「唱」。此時令人產生共鳴的應是那份聲腔的美感與音樂強烈的感染力而非文字語意的清晰度。所以不論欣賞那一種語文的聲樂曲，語言不應成為欣賞聲樂曲的障礙（表8）。

表 8：第八單元上課重點

- 一、當文詞以「說話」的方式表達 v. s. 以「音樂」的方式表達
- 二、聲樂的種類及文辭與音樂的結合度
 - 1、宗教歌曲
 - 2、世俗歌曲
 - a、民歌 b、流行歌曲 c、藝術歌曲

第九單元為音樂的時代風格，從西方古典音樂史的角度觀察每個時代因環境變遷而有不同的代表聲音。此部分探討中世紀、新藝術時期、文藝復興、古典、浪漫、國民樂派、與二十世紀以後的現代音樂。在歲月長河裡，音樂的演變由單線條單音音樂到多條旋律並行的複音音樂，再至以唯我獨尊的主音音樂；由教會調式到以大、小調為主的調性音樂，再揚棄調性進一步發展至無調性音樂；節奏由簡至繁，音響單純至豐富，演奏媒介人聲發展至器樂。這些演進成就人類珍貴的文化資產（表 9）。

表 9：第九單元上課重點

- 一、中世紀音樂（middle age，西元 7、8 世紀～13、14 世紀）
- 二、新藝術時期（Ars Nova，14 世紀）
- 三、文藝復興時期（Renaissance 西元 1400—1600 年）
- 四、巴洛克時期（Baroque）（1600—1750 年）
- 五、古典時期（Classic）（1750—1830 年）
- 六、浪漫時期（Romantic）（1800—1900 年）
- 七、國民樂派（19 世紀後期）
- 八、現代音樂（1900—今）

第十單元為歌劇與音樂劇的邂逅，比較兩者在歷史發展、音樂創作、題材選擇、演唱方式、舞台表演手法等之異同。此單元邀請到女高音演唱家林文萍老師協同教學。林老師現場示範歌劇與音樂劇發聲之共鳴位置差別，如何使用麥克風演唱音樂劇、抒情女高音與花腔女高音的表現差異等。此外，林文萍老師還分別演唱兩者的選曲（表 10、圖 1）。

表 10：第十單元上課重點

- 一、歌劇（opera）與音樂劇（musical）相同處
 - 1 說故事的方式
 - 2 序曲
 - 3 宣敘調與詠歎調
- 二、歌劇（opera）與音樂劇（musical）不同處
 - 1、取材

- 2、作曲手法
- 3、發聲方式
- 4、伴奏樂隊編制
- 5、歌唱詮釋
- 6、音樂劇與歌劇選粹

圖 1：演唱照片（演講實錄在所附課程資料光碟中之『課程單元』的〈第十單元〉）

二、作業設計

本計畫之作業設計有五次分組作業、分組期末廣播劇製作與展演、與個人加分作業。分組作業為因應課程單元所做的延伸議題，可激發學生之學習興趣和創造力，每份作業小組成員需和教學助理討論。除了需應用所學習的音樂知識分析作品外，還需藉由不同媒材表達對音樂之理解程度。其中有第三次分組作業與廣播劇製作各組需上台展演。

1、五次分組作業

作業一音樂概念繪圖為配合第一單元音樂的脈動與第二單元情色音樂，要求學生運用聯想力把抽象的音樂和具像的色彩結合，以繪畫方式表現聽者對聲響的感受（表 11）。

表 11：分組作業一

指導語：

音樂蘊含色彩，在聲音流動的過程中色彩亦隨之流轉變換。結合單元 1&2 的授課內容，如節奏、旋律、和聲、調性、速度、力度等音樂元素，分析下列樂曲，並將當中所欲傳達的意念、情感等以色彩的方式表現。

題目：

第一部份：請個人先自行完成，並在小組討論時帶來

第一首 音樂劇《鐘樓怪人》選曲（鑽石般的眼眸）（小百合和未婚夫的定情曲）

第二首 音樂劇《鐘樓怪人》選曲（馬上英姿）（小百合得知未婚夫的不忠實後，所唱曲子）

*請用 A4 紙張完成兩幅畫，並在背面寫下你對樂曲的分析

第二部分：樂曲俟小組討論時再公布，繪畫方式亦當場由小組老師宣布

（註：討論樂曲為德弗札克（Antonin Dvorak,1841-1904）〈幽默曲〉）

作業二我的私房陽明為配合第三單元音樂的光彩。作曲家對樂器音色的運用常來自對周圍環境，特別是對大自然的模仿。因此本作業要求學生走入校園接近自然。除傾聽自然界聲音分析其音色特質外，還希望他們用視覺、觸覺、嗅覺等感官觀察周遭一直存在，但也許未曾用心注意的事物（表 12）。

表 12：分組作業二

指導語／題目：

- 1、在陽明以校車、機車代步的你，總是匆忙的在全家便利商店、宿舍、教室、系館穿梭的你，有沒有注意到校園的哪的部分最美？
- 2、3/23~4/13 之間，在校園（沒有屋頂的大自然）找一個你認為最美的地方，一段最舒服的路程，或一個最舒適的範圍，挑一個時段停留至少 30 分鐘。
- 3、看到什麼？聽到什麼？嗅到什麼？碰觸到什麼？用錄音、照相、文字、繪畫等方式記錄你的觀察、你的感覺，帶到小組討論上分享
- 4、不一定要整組行動。可個人、或三兩結伴（以安全為主）

作業三音樂曲式創作為配合單元五豆芽菜的家，是音樂創作練習。音樂除了被動的以「傾聽」的方式接收外，還可以「實做」的方式主動感受作品在自己手中成形的成就感（表 13）。

表 13：分組作業三

題目：

第一部份：找出身體的音色與聲響

指導語：人的身體是利用價值極高的樂器。在這個禮拜

- 1、試拍打自己的身體（頭、臉、手、軀幹、腳等）
- 2、觀察自己日常生活的任何動作所帶來的聲響（走路—如走在不同材質的地面、呼吸—如在不同速度下的呼吸、吃飯、看書、等）

第二部分：讓創意起飛

指導語：應用單元五授課內容中的 ABA 三段體曲式建構概念，並利用教師所發予之節奏樂器、身體、人聲等進行創作。創作時應注意段落之間對比性之經營，還需結合音色、節奏、速度、音量、音高等音樂元素。

*上台展演時間：每一組以 5 分鐘為限

作業四音樂故事創作（大家來編故事）為配合單元七誰家音樂好聽，是文字創作與音樂的結合。學生由一首標題音樂出發，分析其聲響，然後根據結果創作一個故事。希望藉此訓練其思考力、組織力、與邏輯推理的能力（表 14）。

表 14：分組作業四

指導語：

- 1、在標題音樂中，聲響總隱喻著場景氛圍、人物性格、或情感流轉。請運用聯想力與創作力，並應用授課單元一～六所學習的音樂元素分析一首標題音樂作品。然後，根據分析結果創作一個屬於「這首作品」的音樂故事。
- 2、本曲曲式為迴旋曲，故事鋪陳應配合各音樂段落之不同風格。

註：討論樂曲為西貝流士 (Jean Sibelius, 1865-1957) 的〈悲傷圓舞曲〉

作業五 98 青春物語為配合單元九音樂的時代風格，希望將思考的觸角延伸至個人對 98 學年度的回顧。學生需選擇一首樂曲，除分析樂曲的內涵如何反應自己的心情外，還需分享這一年的心得 (表 15)。

表 15：分組作業五

指導語：

- 1、再過幾個禮拜，就要跟 98 學年度說再見了！！
大一新鮮人經過一年的發酵 (希望不會發酸)，脫去生澀的外衣，也將要邁入大學生活的第二年；其他年級也將向前挺進一級；而在校最後一年的，則是大跨一步即將進入社會，接受不同的洗鍊。
- 2、所以……各人各找一首音樂，或自行創作一首音樂，帶到小組，和組員與小組老師分享屬於你自己的「98 青春物語」

2、分組期末廣播劇製作與展演

期末廣播劇製作是探索聲音表達的可能性，無論是角色性格的塑造、各種心緒狀態下的語氣、或是故事的情境氛圍的營造等。學生只需用音樂與聲腔演出，不需搭配肢體動作 (表 16)。

表 16：廣播劇期末製作與展演

- 1、目的：探索聲音的可能性
- 2、每組 10~15 分鐘為限
- 3、蒐集資料/分工：
 - a、劇本：自編、改編、或結合繪本
 - b、角色：聲音的變化來自一角色性格的設定、角色在情境中心情的變化，角色避免太多、關係避免太複雜
- 4、排練
- 5、決定配樂
 - a、配樂含音效、與音樂
 - b、故事不一定要填滿音樂，適當的留白亦是可行的
- 6、應有二次和助教彩排的時間
 - (一) 期中考之前需將劇本準備好、角色分派好。
 - (二) 期中考後進行第一次彩排。內容為：

1、劇本分析 2、讀劇 3、角色分析 4、角色扮演
(三) 各組上台前約一~二週進行第二次包含配樂的完整彩排。

3、個人課外自主學習加分作業（詳見附錄二）

課外自主學習加分作業為觀賞表演藝術之演出、參與非專業系所所舉辦的演講、造訪圖書館視聽室、看非好萊塢出品的電影、參觀展覽。其目的為補充上課內容之不足，並讓學生多接觸和主修領域不同面向的知識。

三、小考

本課程有兩次測驗，可得知學生對授課內容的理解程度。第一次測驗範圍為第一~五單元，第二次為第六~十單元。考試方式為一人發一張白紙，當場出題。型態約有：樂理名詞解釋、放一段音樂要學生寫出曲名與作曲家、與比較分析題。比較題是出題時先給予音樂參數（如節奏、和聲、樂器、調性、音色、旋律的表現、風格等），然後放兩段音樂要學生分析比較其異同，此為測驗學生對音樂聲響的瞭解度。

四、分組討論

本計畫聘有兩位教學助理劉郁或和陳盈如，分別為陽明大學生物醫學資訊博士班和科技與社會研究所碩士班研究生。雖為理工背景，但音樂能力足夠帶領課程分組作業的小組討論。劉郁或是 97 學年度台北市音樂比賽鋼琴組優等，陳盈如是台北愛樂合唱團團員。修課人數共有 45 人分為六組，每位助教各帶三組。每次討論時間約 1~1.5 小時，均安排在學生課餘時間進行，如中午休息、或晚間下課。

五、網頁設計

網頁設計分為下列項目：

- 1、課程首頁。除了開宗明義點出課程宗旨外，尚有最新消息公布：分為課程訊息公告和文藝資訊（圖 2）。
- 2、教學團隊。介紹教師與助理們的學經歷（圖 3）。
- 3、課程介紹。分為課程目標（說明本課程的緣起與目標）、課程大綱（呈現本計畫的課程進度、內容與成績考核）、加分作業（為個人課外自主學習之作業）、與課程遊戲規則（為課程規範）（圖 4、5）。
- 4、教學資源。課程進度與教材（提供上課所用之講義與影音資料，以及分組作業的題目和所需視聽教材）、閱讀專區（為延伸閱讀書單）、課外音樂導聆（為配合各課程單元之延伸學習）（圖 6、7）。
- 5、學生作業成果。為各組分組作業與期末廣播劇展演成果，並提供同學討論、提問、回饋（圖 8）。
- 6、討論區。分為課程內容回饋、分組作業之成果發表評論、期末廣播劇成果發表評論、與個人課外自主學習心得等討論主題，提供同學意見交流（見圖 9、10）。

7、相關網站。提供學生優質藝文演出資訊(圖11)。

圖 2:課程首頁

圖 3:教學團隊頁面

圖 4：課程介紹頁面

圖 5：課程大綱頁面

圖 6：課程進度與教材頁面

【本課程網站內所有圖檔均受著作權保護】
國立高雄師範大學

音樂語言與表達

課程進度與教材 | 閱讀專區 | 課外音樂活動

課程進度	教材名稱	日期
第一單元	音樂的脈動	2010/2/23
第一單元	音樂的脈動(續)	2010/3/2
第二單元	偉大的音樂	2010/3/9
第一次分組作業	音樂概論摘要	2010/3/9
第二單元	偉大的音樂(小眾音樂)	2010/3/16
第二單元	音樂的定義	2010/3/23
第二次分組作業	美的體驗—美的心理學	2010/3/23
第三單元	音樂的學科	2010/3/30
第三次分組作業	音樂的正式作業體裁 PART1	2010/4/6
第四單元	音樂的結構	2010/4/6
第五單元	音樂的結構(續)	2010/4/13
第二次分組作業	音樂的正式作業體裁 PART2	2010/4/13
第六單元	音樂的編排	2010/4/20
第六單元	音樂的編排(續)	2010/4/27
第七單元	標題音樂遇上絕對音樂	2010/5/4
第三次分組作業	音樂的專題	2010/5/4
第八單元	聲樂的演唱	2010/5/11
第八單元	聲樂的演唱	2010/5/18
第九單元	音樂的時代風格	2010/5/18
第九單元	音樂的時代風格(續)	2010/5/25
第四次分組作業	聲音的傳遞	2010/5/25
第十單元	歌劇與音樂劇的起源—演講	2010/6/1

圖 7：「課程進度與教材」在學生點入之後（如第一次分組作業），會出現文字檔、音樂檔、與影音檔

【本課程網站內所有圖檔均受著作權保護】
國立高雄師範大學

音樂語言與表達

課程進度與教材 | 閱讀專區 | 課外音樂活動

第一次分組作業說明

音樂

- 羅伯斯特的樂曲 Ces Diamants-La
- 馬里莫諾 La Moribone

影片

羅伯斯特的樂曲 Ces Diamants-La

Ces diamants-la (羅伯斯特的樂曲)

YouTube

3:00 / 3:07

圖 8：學生作業成果頁面

圖 9：討論區主題頁面

主題	層級	留言	作者	日期
6/15第二次課本樂編創製作與發表-第一組、第三組、第六組		28 個新留言 (共 28 個留言)	唐雲龍 (27 位作者)	上午 11 時 50 分
6/8 第一次分組樂編創閱讀 評分、評論、與查評 (第五組、第四組、第二組)		37 個新留言 (共 37 個留言)	唐雲龍 (29 位作者)	上午 10 時 54 分
閱讀-戲劇與音樂劇的關係		36 個新留言 (共 36 個留言)	唐雲龍 (34 位作者)	上午 10 時 47 分
第五次分組作業 30 週年特展		19 個新留言 (共 19 個留言)	唐雲龍 (18 位作者)	上午 10 時 36 分
第九單元 西洋音樂時代風格與演進		35 個新留言 (共 35 個留言)	唐雲龍 (30 位作者)	上午 10 時 22 分
5/17日課程		39 個新留言 (共 39 個留言)	唐雲龍 (34 位作者)	上午 2 時 32 分
第四次小組討論心得		35 個新留言 (共 35 個留言)	唐雲龍 (31 位作者)	上午 1 時 46 分
音樂家羅勃特其著作紀念的音樂-讀在此筆記		7 個新留言 (共 7 個留言)	廣子 (7 位作者)	上午 1 時 21 分
新的開始了！1/5月你討論區開張！1/5/4課程		32 個新留言 (共 32 個留言)	許清宇 (31 位作者)	6月21日
第三次分組作業小組討論心得		44 個新留言 (共 44 個留言)	蕭繼 (39 位作者)	6月21日
4/2課程		44 個新留言 (共 44 個留言)	蕭繼 (37 位作者)	6月21日
圖書閱讀與寫 身與心得分享	★★★★	9 個新留言 (共 9 個留言)	蕭繼 (7 位作者)	6月21日
論壇精華九講內容		37 個新留言 (共 37 個留言)	Wal/Shaun (36 位作者)	6月19日

圖 10：學生發表意見頁面

圖 11：相關網站頁面

六、成績考核

30%：平時成績(含出席狀況與上課參與度佔 15%、網站討論區參與度佔 15%)。

20%：5 次分組作業成果。

30%：兩次小考。

20%：期末廣播劇製作&發表。

*個人課外自主學習：為課外活動之參與。適用人士為具有為自己加分的強烈渴望者、覺得課堂上的東西不足者、有強烈好奇心者。

七、人力資源規劃

計畫主持人：統籌計畫之執行與授課。

教學助理：跟班上課、收集彙整相關上課資訊、整理上課之文字與視聽資料、帶領小組討論、評量學生分組討論成績、登錄學生成績
網頁助理：規劃網頁、更新與上傳資料、維護網頁

(二) 執行情形

一、教學策略

什麼是音樂？根據蘇珊·朗格 (S. K. Langer, 1895~1985) 符號論 (symbolism) 之美學觀點：人類的各種經驗均可以符號表達，而藝術品則是一種表現人類情感的符號形式。¹ 所以音樂是一種以特定符號表現且具有強烈表情的聲音。因此，有系統的學習這些音樂語言的意涵與表達方式，對於理解音樂聲響之建構原理、感受音樂情緒的喜怒哀樂、從聲響本身獲得美的意象與感動均可以有更深刻的體會。

1、課程規劃與教材擷選 (教材擷選可參考附錄光碟之《課程單元》)

在課程組織之規劃上乃依據垂直組織與水平組織兩項原則。垂直組織原則是依課程難度安排學習先後次序，例如由單純到複雜、由流行到古典、由具體到抽象、由短小曲子到長大作品、由平易近人容易掌握的小品到形式龐大內涵深刻的音樂、由細部的微觀到整體的綜覽。水平組織原則是強調統整性的學習，幫助學生把所學的片段零散之觀念、方法、與原理連貫為一體。例如音樂理論 (音樂構成元素之認知)、音樂史 (作曲家與其音樂創作和所處時代關係的探討)、音樂美學 (音樂的觀念、價值、表現、及審美思維之釐清)、與音樂批評 (對作品之分析、解釋、判斷、及評價) 之統整。²

第一~四單元旨在釐清音樂的基本構成要素，所擷取的教材不以古典音樂為限，凡是能解釋音樂現象的樂曲，均可當作教材。除古典音樂外，流行音樂如張學友的〈情網〉，電影配樂如迪士尼卡通〈美女與野獸〉、約翰威廉斯 (John Williams, 1832-) 的〈辛德勒名單〉，新世紀音樂如馬修連恩 (Matthew Carl Lien, 1965-) 的〈狼〉，舞曲音樂如皮亞佐拉 (Ástor Piazzolla, 1921-1992) 的探戈，民歌如阿美族的〈老人飲酒歌〉等，取材類型與風格盡量多元，且樂曲數量較多。為解釋某種音樂現象，音樂播放多為片段。第五~十單元，單元主題為樂曲形式、織度、標題音樂與絕對音樂、音樂史等，屬於古典音樂範疇，故教材多選自古典音樂。如在第五單元以海頓 (Josef Haydn, 1732-1809) 〈母雞交響曲第一樂章〉講述奏鳴曲式，蕭邦 (Frederic Chopin, 1810-1849) 〈幻想即興曲〉講述 ABA 三段體，比才 (Georges Bizet, 1838-1875) 〈卡門序曲〉講述迴旋曲式等。所舉樂曲例子的數量較前四個單元少，但強調仔細與完整的導聆。

¹ 陳曉霧，〈藝術與人文—以音樂實踐美感教育〉，《美育》，第 128 期 (民國 91 年)，頁 33；原出處為楊忠斌，〈朗格「情感教育」的美育觀之探討〉，《教育哲學與文化》，第 2 期 (2000 年)，頁 155。

² 陳瓊花，〈大學通識教育之藝術鑑賞課程設計—以「性別與藝術」為主題之課程設計模式與案例〉，《視覺藝術》，第 5 期 (2002 年)，頁 31~33。

2、教學方法

人對於美的感受力有與生俱來之潛能，但這份潛能需要被引導、啟發與培養。然音樂是所有藝術媒介中最獨特、抽象且不易掌握的，因其素材是無形、無色的聲響。單介紹樂曲背景或輔以形容詞描繪聲響的感覺來引導教學，學生只是「被動」的聲音跟隨者，無法深入音樂的核心本質。本課程以下列方法提升學生的聽覺感受力，使其成為主動的欣賞者，以「訓練的耳」認知、分辨、評賞所聽到的音樂，並對當中的情感表達可以有更深入的體會。

首先是以議題導向教學代替單向講述。以講述方式傳遞訊息之授課方式是單向的被動學習，若能輔以將「教材問題化」之議題導向的教學更能幫助學生掌握觀念與想法，³ 同時亦增加師生的互動關係。議題導向提供學生「知識→尋找」的認知歷程，學生依其本身的經驗及藉由分析聲響的元素和參考工具搜尋解答，用以建構新的瞭解並確立新的知識。⁴ 這是誘發學生主動思考、獨立判斷的途徑。以義大利作曲家威爾第(Giuseppe Verdi,1813-1901)之《安魂曲》中的〈震怒之日〉導聆為例，這是首小調音樂，大小聲與高低音對比十分極端，半音階旋律及尖銳的聲響充斥著，均是描述神在世界末日審判時的天崩地裂。在播放音樂之前，教師先給予學生音樂元素參數，如調性、樂器、音域、節奏感、旋律性、力度、和聲色彩等，要學生在聆聽過程中先分析這些聲響現象。之後，教師講解時可和學生比對所聽到的聲音，並要他們為這些聲響做色彩的譬喻與風格上的判斷。又如，講授第九單元音樂的時代風格時，以導聆單的方式提醒在播放音樂過程中，要注意哪些聲音特色，並要求紀錄所觀察到的聲響現象（表 17）。

表 17：導聆單範例

1、課程單元七一史麥塔納 (Bedřich Smetana,1824-1884) 的〈莫爾道河〉：

莫爾道河的旅程有支流源頭、流經森林、流經婚禮宴會、夜晚水中女神現身、莫爾道河的日出、St.John 湍流、流經偉大的歷史據點 Vyšehrad 城堡、進入易北河。根據音樂，從各段落的旋律、節奏、調性、力度、樂器、聲響變化、及速度分析作曲家如何用音樂描繪莫爾道河。

2、課程單元九一音樂的時代風格

中世紀音樂 提示：考慮旋律、節奏、吟唱的方式、樂器使用、音樂的織度、曲風

文藝復興時期 提示：考慮旋律、節奏、吟唱的方式、樂器使用、音樂的織度、曲風

³ 張元，〈把鮮活的歷史情境留在學生心中——科技院校歷史課的選材與教法〉，《通識教育季刊》，第9卷第1期（2001年12月），頁90；陳瓊花，〈大學通識教育之藝術鑑賞課程設計——以「性別與藝術」為主題之課程設計模式與案例〉，《視覺藝術》，第5期（2002年），頁37。

⁴ 陳瓊花，〈大學通識教育之藝術鑑賞課程設計——以「性別與藝術」為主題之課程設計模式與案例〉，《視覺藝術》，第5期（2002年），頁37~38。

巴洛克時期	提示：和文藝復興音樂做比較，觀察1、表達音樂的主要媒介之改變、2、旋律的流動性、3、節奏、4、音樂的織度、5、曲風
古典時期	提示：和巴洛克音樂比較，觀察1、旋律的流動性，2、樂句劃分的清晰度，3、主題的設計
浪漫時期	提示：和古典時代比較，觀察1、旋律的表達方式，2、和聲的色彩、3、力度表現的幅度變化
現代音樂	提示：和浪漫時期的音樂做比較，觀察旋律與節奏的比重程度、聲響的呈現、與感動指數

其次為凝聽的訓練。音樂是無形體的，只能靠聽覺捕捉，但聽覺的專注力往往不如視覺般持久。因此需借用「形式」的概念，即授課時以圖解或數字的方式將流動的稍縱即逝的聲響固定在黑板上。在分析圖上可把樂曲之段落形式與樂句長短詳細紀錄，亦可標明和聲、節奏、力度、或配器出現的時間點。教師可帶領學生一句一句、一段一段反覆聆聽，並針對其中之細微變化提供理論、歷史、與美學觀點解釋以強化對聲響的印象，使學生瞭解音樂原是「有生命的有機體」⁵。以聖桑（Charles Camille Saint-Saëns, 1835—1921）作品〈天鵝〉之分析為例說明（表18）。

表 18：凝聽的訓練範例

3/4 拍	起始時間（分'秒）	分析 ⁶
段落		
A	0'01 主旋律由大提琴演奏 彷彿天鵝的身形緩緩 優雅的出現	2（導奏，鋼琴如水波般） 4（問句） 4（答句） 4（問句） 4（答句） *問答樂句為對稱句，此段有兩組問答句
B	0'55 此段強調力度的變化	4（強） 4（弱/於1'08處） 4（漸強/於1'19處） 4（漸弱/於1'30處）
A'	1'45 為A段的再次出現， 但略有不同。表現力 強於第一次的A段。	4 4 （注意其緊繃的表現張力，如同天鵝奮 力展翅/於2'11處） 4 4
尾聲	2'41	5（大提琴琴音漸弱，最後只留下鋼琴徘徊 流連，似乎天鵝的身影慢慢消失在 視線之外。）

⁵ 劉岷涓，〈談音樂及音樂欣賞〉，《文化視窗》，第11期（民國88年5月），頁15。

⁶ 表中的數字為樂句的長度，如「4」表示此句為4小節長度的樂句。

美國音樂教育家戈登 (E. Gordon) 亦倡導「聽想」(audition) 類似的觀念，即從聲音中訓練培養專注凝神傾聽與理解的能力，這是經由思考對音樂聲響建構意義的過程。⁷

最後為視覺與聽覺的相互輔成。音樂和藝術兩者的美學常有相似觀點，音樂史的分界點也常借用藝術史的術語，如文藝復興、巴洛克、洛可可等。此外，視覺作品的具像與具體，使欣賞者在觀賞時可立即掌握整個形體，亦可容許學生反覆觀看思考。因此本課程大部分單元，如音樂的脈動、情色音樂、豆芽菜的家、音樂的織度、與音樂的時代風格等，均讓學生先行觀看類似觀念的繪畫、雕刻等藝術創作，再利用其視覺印象聯覺到音樂作品，如此較易於掌握聲音的特質。例如，在音樂的脈動單元，以書法的線條感比喻旋律的起伏 (圖 12、13)，以建築物空間的規劃比擬在節奏上時間劃分的邏輯性 (圖 14、15)。在音樂的織度單元，於林風眠的仕女圖中，梳妝打扮的女子是唯一主角，在其四周的簾幕、花瓶、花等均均是配角，陪襯出女子的柔美；整幅畫的構圖和音樂的主音音樂極相似—只有一個主導的聲部，而其他聲部則擔任伴奏的角色支持主旋律 (圖 16、17)，故不論是畫作或是音樂的織度均十分疏落。又如，在音樂的時代風格單元中，論及巴洛克時期的藝術是高貴、裝飾、動感、充滿戲劇性的藝術 (圖 18、19)，且建立在極具感官吸引力的基礎上。對應到巴洛克音樂，作曲家常見的 *fortspinnung* 手法 (即以一個節奏動機不斷反覆模進，形成持續向前翻滾的作曲方式) 充滿動感與張力；韓德爾宏偉壯麗的聲響，使音樂表現出華麗高貴的感官震撼。

圖 12：唐，懷素 自敘帖—書法的線條

圖 13：旋律的起伏

Melodic Examples

1. Opening of *Shall We Gather at the River* (American hymn):

Range: narrow (4-note span)

Shape: wavelike

Type of movement: conjunct (but with two small leaps in the middle and at the end)

2. Opening of *Joy to the World* (Christmas carol):

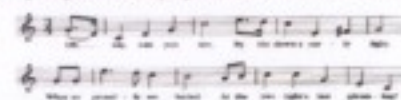

Range: medium (6-note span)

Shape: descending line

Type of movement: conjunct (no leaps)

3. Opening of *The Star-Spangled Banner* (U.S. national anthem):

⁷ 陳曉雲，〈音樂教學法另一篇：戈登音樂學習理論〉，《國教新知》，第 49 卷第 2 期 (民國 91 年)，頁 25。

圖 14：希臘帕德嫩神廟—建築物空間的規劃

圖 15：節奏：時間的切割

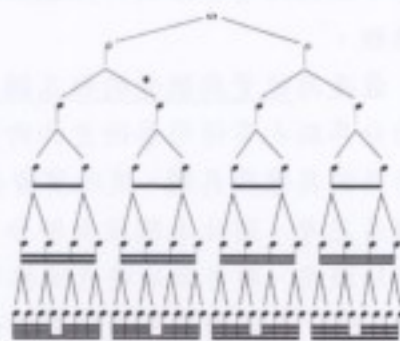

圖 16：林風眠，仕女

圖 17：主音音樂

圖 18：卡拉瓦喬 (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1573-1610) 《呼召聖馬太》

(The Calling of Saint Matthew, 1600)。

這幅畫以光源的明暗對比營造主耶穌呼召使徒馬太的戲劇性效果，且畫作人物的舉動極為生動。

圖 19：巴洛米尼 (Francesco Borromini, 1599-1667)

《San Carlo alle Quattro Fontane, 1638-41》，華麗、繁複的裝飾，彎曲的線條反應巴洛克之建築風貌。

二、分組作業與小組討論（分組作業成果在所附課程資料光碟中之『小組作業』）

配合單元主題所設計的分組作業提供學生實地演練的機會。在助教與小組成員討論過程中，可持續加強他們對音樂的感知、評析、與判斷的能力。此外，有些分組作業（如我的私房陽明、98 青春物語）甚至把學生對音樂的感受和生活經驗結合，透過助教帶領的小組討論方式練習將所感受到音樂情緒與想法彼此分享，同時藉此探索個人內在自我、創造小組同伴關係連結。

小組討論流程首先為暖身活動，以心情溫度計、光譜圖、心情繪圖方式進行。其目的為預備小組成員心情好進入主體討論。主題討論是配合教師上課主軸的分組作業作相關的討論、激盪思考。每次小組討論後助教均會把討論情形再和教師討論，如此可以確認不同組別的成員狀態，如出席、發言次數、對於主題討論的踴躍程度，並商討與調整每次主軸討論的方向、目標、與使用的媒材與方式。以下將分別說明作業執行方式。

分組作業 1 音樂概念繪圖配合課程單元一（音樂的脈動）、二（情色音樂）以色彩繪製音樂中的情緒，屬於創作作業，可分為兩個部分。第一部分是兩首《鐘樓怪人》音樂劇選曲，一為貴族少女小百合和其未婚夫的定情曲〈鑽石般的眼眸〉，帶著小調色彩的兩人親密世界，流暢的節奏、輕柔的旋律、與小百合清澈的嗓音，塑造婉約幸福的樂風；第二首為小百合得知未婚夫出軌時的樂曲〈馬上英姿〉，亦以小調為基本音樂色彩，但歌者嗓音沙啞、咬字重、音域偏低、節奏尖銳、旋律走走停停，刻畫小百合的心痛。帶著歌詞的音樂學生較易掌握音樂的本質與特性。學生必須在討論前先行反覆聆聽、分析，然後完成兩幅圖帶到小組分享並解釋畫作內容（圖 20、21）。助教需引導發言並詢問創作依據或分析音樂的感想。

第二部分是集體創作的音樂繪圖。首先以盲聽的方式（blind listening）直接在小組討論時播放德弗札克的〈幽默曲〉。〈幽默曲〉所聽的版本是小提琴與鋼琴的二重奏，為純器樂曲，聲音表達較抽象，由 a、b、c 三個段落交替組合而成。a 段的音樂為大調，附點節奏使音樂充滿生氣；b 段的音樂仍為大調但速度稍緩，旋律的起落較大，且已無附點節奏，故較為流暢抒情；c 段是最戲劇性的一段，調性已由大調轉為小調，音色轉為黯沈，力度對比表現也較之前的段落大。助教需協助引導學生分析每個段落的特質，並根據聲響特色以接力的方式繪圖（圖 22 之 1、2、3）。

圖 20：分組作業 1〈鑽石般的眼眸〉學生作品：用色較淺，畫風輕盈

圖 21：分組作業 1〈馬上英姿〉學生作品：用色較深，畫風沈重

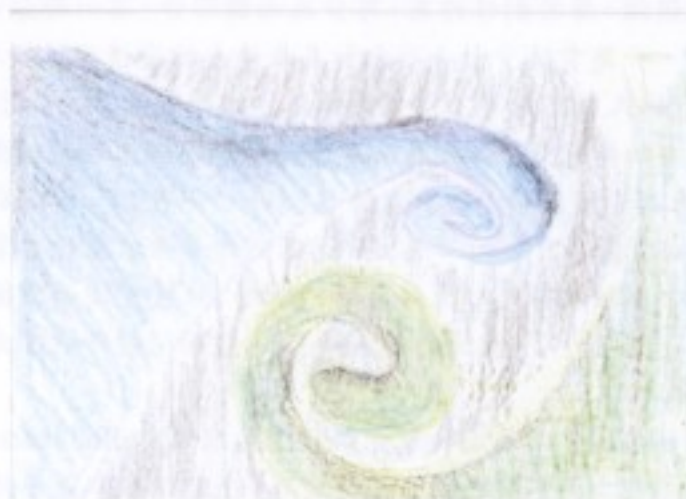

圖 22 之 1：分組作業 1〈幽默曲〉學生作品：學生利用水藍色、綠色描繪河流、草原表達 a 段大調寬闊的意境

圖 22 之 2：分組作業 1〈幽默曲〉學生作品：仍然是利用較輕而亮的棕色、橘色、黃色、粉紅色描寫 b 段大調愉悅的音樂，另外以一杯咖啡表現聲響所帶予他們午後悠閒的意象。

圖 22 之 3：分組作業 1〈幽默曲〉學生作品：利用重且暗的色彩，如紫色、藍色、黑色來表達小調的部分，並且根據鋼琴與小提琴力度與聲響密度的變化加重線條的厚度，且下筆的筆觸也較之前兩幅圖重。

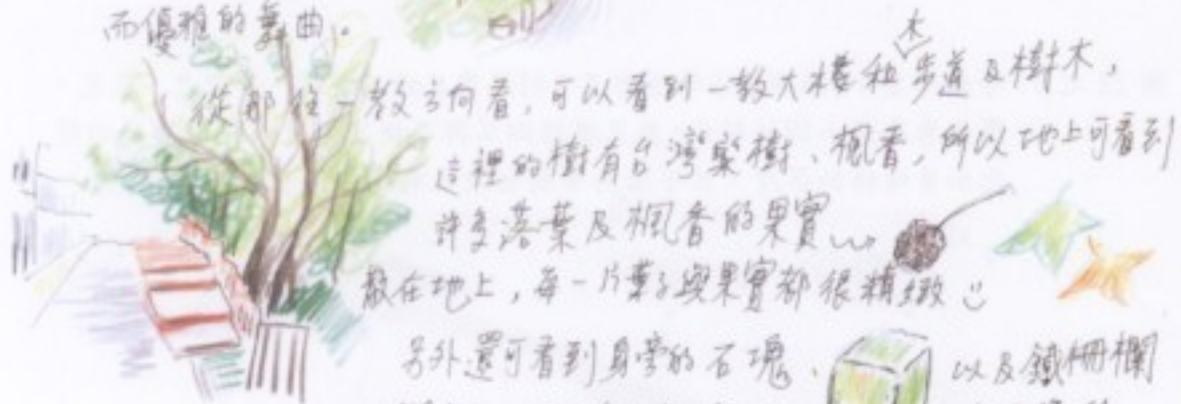
分組作業 2 我的私房陽明是配合課程單元三（音樂的光影與彩度）所設計的觀察作業。雖然「音樂語言與表達」屬音樂通識課程，但美感的體驗是各感官的共感，除了聽覺上的訓練外，希望亦能在視覺、嗅覺、觸覺的等感官上有所啟發，如視覺色彩差異與光線明暗的辨識，觸覺上物件質地的區別。陽明大學得天獨厚的山丘地形，使得校園景致宜人且自平地到山頂景色變化豐富。學生藉由此次作業走出教室、宿舍、研究室，到校園尋找一個可以與心靈、自然對話的所在。在小組討論時需利用文字、繪畫、照相、錄音等方式分享其「心」角落（圖 23），且助教需引導其他同學當場回饋於發言成員。

圖 23：分組作業 2 學生的觀察記錄範例

我的陽明私房景點 = Group 3 李睿仁 =
19820228

1. 地點，一教前，神農坡觀景入口處。 *天氣：上午剛下過雨。
2. 時間，下午4點，星期天

3. 看到：往全家的方向看，由於^{站的位置}比較高故看到很寬廣的景色。在左側有一排優美的台灣欒樹，很有律動地向上，而優雅的舞蹈。它們的枝條彎彎曲曲向側邊伸展，像是輕快

從那往一教方向看，可以看到一教大樓和^木步道及樹木，這裡的樹有台灣欒樹、楓香，所以地上可看到許多落葉及楓香的果實散在地上，每一片葉子與果實都很精緻。

另外還可看到身旁的石塊、以及鐵柵欄和木欄杆，上面有些部份布有青苔，灰灰綠綠的感覺十分有大自然的感覺。在我待在那的半小時，我很少看到機車。(因為假日)只看到幾個從容而行的路人，以及一隻快步向前的校狗。

往神農坡觀景步道看，下頭是一整片的樹林，樹板多是直直地往上延伸，這裡的綠色顏色比較深，因為樹林裡葉子較密，陽光比較透不過去，所以感覺比較神秘、寧靜。

整體而言，因為是陰天，所以植物的綠色較溼潤，看起來顏色較深、較沉穩；一旁的馬路、建築等則是白的灰色的，十分乾淨，感覺很放鬆、舒適。

- 聽到：2種以上的鳥叫聲（標準的staccato，哈！），有其中一隻鳥不停在叫，其他的鳥是時而加入時而沉默的；另外還聽到蟲鳴；持續不斷的嘶嘶聲，能安定人心，彷彿像漫步在森林中似的……另外還聽到自己的腳步聲，以及踩過落葉的莎莎聲，偶爾有陣沁涼的風吹過，樹葉搖曳的沙沙聲，我還有輕拍木製的欄桿，聽到的是低沉、不亮的聲音。
- 摸到：空氣仍十分地溼潤，皮膚上的感覺是十分涼快舒服的，樹皮、木欄杆摸起來又溼又粗糙，而鐵柵欄摸起來十分冰冷。
- 聞到：溼潤空氣的味道，混合了雨的味道，一點霉味、土味以及清新的味道。

分組作業3音樂曲式創作是配合課程單元五（豆芽菜的家）所設計的創作作業，可分為兩個部分。第一部份要學生找出身體各部分特有的聲響與音色。因為本作業禁止使用鋼琴、小提琴、管樂器，只允許使用身體和少許的打擊樂器做為創作輔助。身體是很好的樂器，可做出多樣的音色變化，故第一部份為預備作業，此外亦提供學生另類方式了解自己的身體。第二部分以A B A為創作曲式，節拍可自由選擇兩拍子或三拍子，還可應用課程單元四（聽音樂在說話）所教的音樂句型：44（即4小節加4小節）、2222（即四次的2小節，往後的數字組合以此類推）、22112、起承轉合、332等（圖24）。

討論時，助教要求學生在先不考慮節奏的情形下先創作出兩段旋律（A與B），可引用聽過的音樂或自行創作。然後引導他們應用所學過的節奏，以及不同的樂器（含身體）音色做搭配使得音樂有變化與整體感。且在公開展演再三確認小組是否準備妥當。

圖24：分組作業3學生演出照片

分組作業 4 音樂故事創作是配合課程單元七（標題音樂與絕對音樂）所設計的創作作業。作業以西貝流士的〈悲傷圓舞曲〉為創作素材。此曲原本是他為妻舅 Armas Jarnefelt 的劇作《Kuolema》譜寫的一段配樂。故事為死神趁著垂死老婦隨伺的兒子睡著之際，化身為其亡夫邀舞的情節，故音樂所表現的是死亡氣息在優雅中層層逼近。

在討論之始助教以盲聽的方式，先不告知曲名亦不多做解說，避免學生被先入為主的資訊制約。希望他們能夠純粹根據之前單元所學到的概念，解讀作曲家蘊藏在曲子中間的情緒。學生在聽完音樂後，都會聯想到跳舞、舞會等關鍵字，可見學生已會分辨音樂的節拍。稍後助教會根據音樂段落逐段引導學生分析調性、樂器、織度、力度、風格、色彩的變化等等，接著使其發表每段音樂所聯想到的畫面或情境。在彙整小組意見後，助教會要求小組提出故事架構，然後順著架構往下構思細節及劇情。學生設計出的劇情都偏於哀傷的結局，可見對樂曲的調性及氛圍已能辨識掌握（表 19）。

表 19：分組作業 4 學生作品範例

第五組《悲傷圓舞曲》的音樂故事

A

窗外下著細雪，一位女子在清晨中醒了過來，因為寒冷的天氣與昏暗的天空，她心情鬱悶地坐在窗邊細數著雪花，想起分手後的戀人，留下了眼淚；一位男子坐在灰暗的大廳，火爐炙熱的火光，照映出他因熬夜喝酒而憔悴的面容，眼睛空洞地看著滋滋作響的火焰。

B

女子哭著哭著，不知不覺睡著了。在夢中，她來到與戀人第一次邂逅的地方，熟悉的街景，與戀人手牽著手；男子一口口啜飲著烈酒，火光中漸漸浮現出戀人的臉龐，他們兩人在初相遇處互訴情話。

C

男子回想到與女子在紀念日共舞的時候，戀人的眼神充滿愛意，臉上洋溢著幸福表情，真是光彩奪目，美麗極了，好慶幸自己能與她相戀；夢境裡，女子挽著男子的手走在櫻花樹下，花香與陽光，心情雀躍地想跳起舞來。但是兩人互相見到的容顏慢慢地扭曲，消失不見。

A

女子從夢裡醒來，男子回到現實中，思念之情滿溢出來，兩人相戀的快樂時光歷歷在目。

C

承受不住思慕之情的女子與男子，衝出門跑向回憶中的街道。女子奮力地奔跑著，突然，他的臉孔出現在對街，女子急切得鎖定那熟悉的身影，想要接近他，但車來車往的交通卻不斷阻礙她的前進，終於，勇敢踏出一步，這時一部大貨車煞車不及，撞上了女子。

A

男子終於也跑到那條街道上，見到人群不停的聚集，似乎有車禍發生，疑惑的他上前一着，映入眼簾的卻是戀人倒在血泊中。男子抱起女子的身軀，發抖的緊抱著女子，啞泣的看著她緊閉的雙眼，而血液緩慢地漫開來。

分組作業 5 98 青春物語是配合課程單元九（音樂時代風格）所設計的思考作業。每個時代都會有屬與自己的聲音，這些聲音反應時代的脈動與人類思想的變遷。大學生們，對於目前的環境或生活方式應有提出反思的能力，故這份作業希望他們用音樂來定義 98 學年度的自己，總結這一年的生活並提出未來展望。學生們被要求在小組討論之前先選好一首樂曲並寫下選歌原委與分析，在小組分享時播放自己的歌。助教於小組討論時，須引導成員講述歌曲的內容、特色與自己的感想，並給予回饋，同時亦要帶領其他同學的回應與經驗分享（表 20）。

表 20：分組作業 5 學生分享範例

唐萱庭：陳綺貞 After 17

一步一步走過昨天我的孩子氣 我的孩子氣給我勇氣
每天每天電視裡販賣新的玩具 我的玩具是我的秘密
自從那一天起 我自己做決定 自從那一天起 不輕易接受誰的邀請
自從那一天起 聽我說的道理 When I am after 17

一步一步走過昨天我的孩子氣 孩子氣保護我的身體
每天每天電視裡販賣新的玩具 我的玩具就是我自己
自從那一天起 我自己做決定 自從那一天起 不在意誰的否定
自從那一天起 聽我說的道理 When I am after 17 When I am after 17

比別人早一年念書的我，大學第一年的生活剛好是我 18 歲的日子，這首歌完全道出了我的想法。

還是 17 歲時，常常可以藉著還沒成年，說一些任性的話、做一些頑皮的事，剛進大學時也是一樣，一群新的同學、新的學長姐、新的環境、新的生活，我們是最年輕最有活力的新份子，那個時候，常常一群人結伴就跑出去玩，總是那麼隨性，我們衝去山頂、衝去夜唱，或者乾脆練完球就坐在球場上聊天聊到半夜，真的像是孩子一樣，我們以玩樂為活。

但漸漸的，忙碌的考試，籌備活動的辛苦，社團之間的忙碌，我們都不再那麼孩子氣，我看到每個同學漸漸成熟的樣子，還有自己不斷的成長，一個學期過後，學習著獨立，學習自己做決定，學習領導，學習處理事情，不管一學期中，是否有過不快樂、挫折、辛苦的回憶，還有很多快樂歡愉的回憶，最重要的是，經過一學期，自己能在自己身上看到成長，after 17，還是要保有孩子氣在心中，繼續成長。

期末廣播劇製作與展演是針對整個學期學習內容的應用，並藉此探索聲音表達的可能性，無論是角色性格的塑造、各種心緒狀態下的語氣、或是故事的情境氛圍的營造等。學生只需用音樂與聲腔演出，不需搭配肢體動作。在製作過程中，學生需自行撰寫劇本或改編劇本。在第一次彩排時，教學助理需協助分析劇本並讓學生以讀劇方式理解角色的特性。此外在對戲排練時幫助他們揣摩、練習如何以適切的口吻聲腔表現情感。第二次彩排，助教需協助配上適當音樂與音效加強戲劇效果。音樂在此項作業的地位屬配角地位，但卻是具挑戰的項目，因為在戲劇進行過程中，配樂適當與否，音樂出現的時間點的拿捏，將會影響整齣戲的成敗（圖 25）。評分標準有：故事結構與故事內容，人物性格之拿捏與聲腔的模擬，配樂與戲劇的搭配，團隊合作之默契，與整個製作的創意。

圖 25：期末廣播劇製作與展演

三、課程網頁

課程網頁使用率最高的有：教學資源區、學生作業成果展示區、與討論區。在教學資源區裡，課程講義、投影片、視聽教材、與分組作業題目會隨著課程進度不斷更新。其中「課外音樂導聆」為補充教材，配合課程單元之延伸學習。每一首樂曲教師均會以書面講解分析，以利學生自我學習時可邊對照分析邊聆聽音樂。在學生作業成果展示區為分組作業與期末廣播劇展演成果，提供同學觀摩學習。討論區是使用率最高亦是教師最重視的部分。本課程規定學生需針對每個禮拜的上課內容、因應分組作業的小組討論、與個人自主學習的課外加分作業需至討論區寫下心得、感想、回饋；針對分組作業成果每個人均要給予評分和評論。故截至學期結束，討論區共建立 30 個主題，852 篇討論文章。

四、成績考核

在平時成績部分，課堂上除了點名外，有時會要求學生在欣賞音樂時即席寫下感想、評論、或所觀察到的現象。回收時，不但可瞭解學生出席狀況，亦可隨時掌握學生學習情形。另外網頁討論區的回饋部分，上網次數與文章品質同時列為考核重點。在小组討論與分組作業項目上，小组討論時學生參與的態度、出席率、與準時出席與否列為評分要素，小组成果的評分由教師和助教共同打分數。

五、課程回饋

學期結束時發予每位學生課程回饋表，內容含課程內容、小組團體、與網頁等三項的問卷調查，以便得知本課程之執行成效。(詳見附錄三)

柒、執行成果分析與檢討

(一) 教學改進部分

1、課程內容與教學方式

「音樂語言與表達」課程以十個單元從音樂理論、音樂美學、音樂史、音樂評論等面向循序漸進引導學生瞭解音樂本質、構成要素、音樂種類、音樂風格、與音樂家們。以議題導向教學代替單向講述、凝聽的訓練、視覺與聽覺的相互輔成等教學方式帶領學生分析音樂、感受音樂。一學期下來，學生對音樂符號之釐清與認知方面，瞭解影響聲音變化的因素為何，所以不僅聽其然亦聽其所以然。在音樂鑑賞能力方面，不再以好聽與否作為辨識的依據，而是會以多種角度來聽音樂，亦學會帶著批判的價值聽，而非照單全收；此外也會注意除了主旋律以外的聲部，讓耳朵不再只會接收單一線條。在音樂欣賞觀念方面，懂得做一個主動的聆聽者，主動追隨聲音的變化，而非只是一昧被音樂牽著走。

學生對所安排的單元都能接受並幾乎都很喜歡，但認為較難的是第五單元豆芽菜的家，可能是因為要以邏輯的形式來理解抽象的音樂對他們的聽覺而言頗具挑戰性。第九單元以繪畫和音樂結合的方式講述聲音的演進史，令他們容易揣摩聲響變化的軌跡。最受歡迎的是結合現場演唱的第十單元歌劇與音樂劇的邂逅，畢竟學生可以現場親自感受現場演出所帶來的震撼，還可以與舞台上的表演者心靈溝通（表 21）。

表 21：學生的課程回饋

學生對第五單元的回饋：

今天介紹了「起、承、轉、合」的句子四個部份，就像寫文章一樣要把一件事說清楚、講明白，就要利用這樣的方式來說比較完整，而且經過老師分析過後才明白原來一些古典樂中亦有常用的句法。所以說要能夠完整欣賞一首曲子，除了聲音外，還有很多作曲上的細節是我們要好好學習的。最後講到的奏鳴曲式，我覺得好像。。。架構太龐大了些，果然是豪宅等級的曲式。而且還分好多用途和各項功能，讓我聽到頭都暈了。而且也要將之前學的諸如調性、力度、速度、動機.....等等因素一起考慮，頓時覺得這首曲子還真是暗藏玄機，需要時間好好研究。

學生對第九單元的回饋：

我覺得這節課的內容很能感動我，可能是因為我有加入合唱團的關係，文藝復興時代複音版的 kyrie eleison 讓我特別有感覺，合唱團的詮釋讓這首歌不失變化卻又十分莊重，優美的合聲讓聽起來覺得很舒服！另外我覺得老師用圖片來講解美感風格的演進非常深刻而清楚~ 除了欣賞音樂外，賞析繪畫也十分有趣歐!!!

學生對第十單元的回饋：

我還是第一次了解何謂歌劇以及音樂劇，在這之前，我還以為只要是用唱歌來演戲都叫做歌劇呢！今天聽了文萍老師對兩者的區別加以解說與示範，讓我有種恍然大悟的感覺。不過，無論是歌劇還是音樂劇，對我而言仍然是較陌生的，畢竟，它的傳播媒介相形較少，而到現場觀賞的票價又是所費不貲。因此，雖然我今天已了解歌劇和音樂劇的分界，但這類作品似乎不如一般音樂來得可及。然而，今天演講的收穫還是很多的，除了學到歌劇與音樂劇的定義與演進史外，其不同的唱法，不同的表現方式，亦是我今天才知道的。而最重要的，當然是文萍老師的現場示範囉！我第一次如此近距離欣賞人唱歌劇與音樂劇，也頭次領會聲樂的迷人之處。我以後對聲樂再也不會抱持著敬而遠之的態度，我會開始欣賞它，並喜歡它。

2、小組討論與分組作業部分

「音樂語言與表達」課程中，音樂部分是上課內容的重點，然活用音樂知識以及連結音樂和生活經驗則需仰賴小組討論和分組作業。在小組討論中分組作業是啟動學生思考的觸媒，在討論過程中可發展組員之間互信合作的團體凝聚力。

團體在最開始的階段為暖身活動，主要是把每位成員集合在一起，幫助成員做好心理準備、協助他們放鬆。⁸ 這個步驟讓每個成員能先將前一堂課或是趕路而來的情緒，稍微舒緩、沉靜，以便為主體討論的心情作簡單的預備。藉由小活動使成員表達初層次的情緒，將情緒化為具體可看見之圖形、數字，成員須簡要說明其代表意義。初層次情緒透過口語表達有認知整理的功能，一方面讓助教易於掌握成員當下狀況，另一方面也讓每位成員的關係產生連結。

分組作業分為兩類，一為創作作業（音樂概念繪圖、音樂故事創作、音樂曲式創作、廣播劇製作），此類又可分為兩種類型：前兩種是紙上作業型與後兩種是展演型；另一為分享作業（我的私房陽明、98 青春物語）。

紙上作業型的創作作業偏重音樂分析，並將所分析的結果以繪畫與文字方式展現其理解程度。在音樂概念繪圖作業裡，因為僅僅上過第一、二單元，故學生做圖時會根據聆聽後的直覺，或根據歌詞的意境、演唱者的表情為作畫的依據；在分析上僅有注意旋律流動性的差異與大小調調性色彩的變化。在稍後的音樂故事創作作業裡，學生已經上過第一～六單元，對於音樂曲式、節奏律動、音色、樂器的使用、動機與樂句的發展、音樂的織度等已經有基本認知，故能夠精準感受出作曲家的創作手法與表現內涵。因此在分析上較前一作業更為詳細且注意到更多音樂的細節。這是在音樂感知上有明顯之進步的證明。

學生對於以繪畫和文字表現自己對音樂的想法，都表示是個很特別的新體驗，體認不同的媒介在藝術的觀點上亦有相通之處。在小組討論時，如在音樂概念繪圖中，認知到每個人對音樂的體會與觀感有其差異性，藉由討論可以領略到不同角度的觀點（表 22）。又如在音樂故事創作中，學生除了發現音樂欣賞的主

⁸ Marian Liebmann，賴念華譯，《藝術治療團體》（台北：心理出版社，民國 91 年），頁 33。

觀性外，每個人在腦海中所幻化的景象是和自身的經驗息息相關，而且要把同組7~8人的想法整合為一，更是個需要不斷溝通的過程（表23）。

表22：學生對於音樂概念繪圖作業回饋

想不到同一首音樂在繪畫上有這麼多的表達方法。有些人畫出具體的形象，有些是線條，有些是色塊。每個人都能說出自己的創作想法，這些想法和自己的角度有所差別。

這次作業很好玩，因為要畫那兩首歌給我的想法。我聽了很多很多次，而且第一首我也真的很喜歡，覺的旋律很美。我畫抽象畫，用旋律給我的感覺，憑直覺作畫。所以我想跟老師說的是我很喜歡這次的作業，好好玩，也很開心可以看大家的作品。

其實藝術很多地方是相通的，一首樂曲可以轉化成一幅圖畫，而一幅美景也可以翻譯成一個個音符。在準備這次討論作業中，將老師給的兩首歌反覆聆聽，嘗試抓出小百合的外在情緒和內心感覺。在討論的過程中看到大家的創作，也分享自己的想法，這種感覺很棒！

表23：學生對於音樂故事創作作業回饋

本來以為這次的作業十分不簡單，但是經過大概一次到兩次的聆聽音樂後，我腦袋裡逐漸浮現出畫面...雖然說並不是故意要搞笑，但是我為自己編出的故事感到自豪之餘，也發現其實人們容易被他人所提出的想法所制約，當聽完大家的想法以後，可能就再也迸發不出新的想法了，這大概就是為什麼劉阿彧（助教）在討論前一直不跟我們明說曲目的原因吧！另外，音樂欣賞和自己日常生活的經驗是息息相關的，不同背景的人聽到的音樂，浮現出的畫面也是不一樣的。這大概就是『作者已死』的萬古不變定律其精神所在吧？

覺得編故事的討論真的很有趣，每次聽音樂不一定會想它到底在訴說什麼，但一旦開始動腦袋，就會發現每段樂句的多種詮釋。尤其在這次討論更可以聽到各種不同的有趣想法!!

展演型的創作作業偏重把對音樂的理解轉化為實做經驗；此外，亦欲藉此灌輸展演的觀念—做為表演者應該在上台之前盡量準備充分，並要為自己的演出負責，而在上台時應力求流暢，不要為一點小疏失耿耿於懷而影響整個演出。音樂曲式創作是在上完前五個單元後的作業，每組展演時間為2~3分鐘。多數學生對於此作業多感到頗有壓力，其因是他們認為從小所受的音樂教育無法支持此類型的創作。此時，若同組中有學習樂器經驗者，則容易成為領導者。在成果展演時，雖然段落的對比性還不夠凸顯，且樂曲的連貫性與整體性亦有待改進，不過，對學生而言，這是個團隊合作與腦力激盪的難得經驗（表24）。期末的廣播劇製

作將展演的時間拉長到 10~15 分鐘。設計目的乃讓學生知道音樂除了純粹的聆聽外，還可以應用，舉凡電影配樂、網路遊戲的配樂、手機的鈴聲等均是音樂應用的例子。在製作過程中，小組的劇本均為改編故事，這一屆以童話故事居多，如白雪公主、灰姑娘、或童話大串連等，但對話都改成目前學生常用的語彙，而結局的安排亦常出乎意料。從其劇本的改寫方式可得知現在新新人類的想法，與同儕之間的相處模式與對話方式，對於教師往後如何和學生互動有不少幫助。展演時，在角色聲腔的揣摩與心態的模擬，以及配樂的選擇與出現的時間點掌握得相當得宜。雖然一開始學生總認為這是不可能的任務，但經過不斷的討論與練習，他們由生澀到熟練，由忐忑不安到自信演出，最後都認為這是這學期最難忘的一個歷程（表 25）。

表 24：學生對於音樂曲式創作作業回饋

作曲真的很困難阿！一開始大家都毫無頭緒，但是當一開始有人開口哼唱之後，大家就能拼拼湊湊地把樂曲編完了，雖然說主旋律出來之後要加配樂時又出現許多困難，例如編和絃的時候大家又苦思了很久，不滿意的合聲一再修改；又例如背景的节奏也是不斷的調整快慢、大小聲等等，原來作曲需要靈感外還需要精心雕琢阿！同時也多虧了這個作業，讓我對 aba、動機、主題、迴旋曲式等等有更深刻的認識。

哈~這次作業很有趣的說~ 不過... 也好困難唷... 沒有頭緒就要開始創作真是一大挑戰呀!! 好在我們有許多以前、現在玩 BAND 的同學，對於基礎節奏的發揮與掌握很有想法也很有創意~ 我們創作的作品真的很華麗，但是也很難唷。

在創作過程中，大家都有各自的想法，而經過磨合後，總是比一個人獨自想來得有創意，來得更全面。我很喜歡這種團體創作的感覺，雖然作品不是由自己獨享，但因為有組員們一起討論，因此比較有趣，也不會孤單。而最精彩的地方，一是當別人提出了自己從未想過的東西時，那種獲得新靈感的快感，二是在自己提出一個獨創想法得到組員們的贊同時，那種獲得支持的篤定。雖然討論過程辛苦而費時，但當作品一步步修改，一步步成熟時，成就感也是一點一滴地浮上心頭。很高興能和如此厲害且優質的組員們一起努力。

表 25：學生對於廣播劇製作作業回饋

廣播劇的製作，是以前想都沒想過的事，會感覺離我很遙遠。但在這門課中，我們要學如何僅用聲音來表達一齣有完整故事情節的劇幕，實在不是一件簡單的事。今天我們能呈現如此優質的作品，實在是要感謝本組所有人的幫忙。老實說一開始選定劇本大綱可費了我們不少心思，最後經過不斷的討論和提出意見後，才籌劃出現在故事的雛形。當然在寫劇本、整合和順稿的過程中也是不斷的修改稿子，因為大家都有個信念：要做就要做到最好！所以雖然花了不少時間，但是結果呈現出來時，相信大家都是滿意的，也希望我們的用心能讓台

下的聽眾都感受的到。這是一個很特別而寶貴的學習經驗，第一次製作廣播劇，跌跌撞撞的走到了最後，終於能交出一個漂亮的結果。謝謝老師的用心和同學們的努力，大家辛苦了！

準備了半個多學期，我只能跟我的小組組員說：真是辛苦你們了，也和台下的觀眾們說：謝謝你們的欣賞！學期初的時候，乍聽我們要做出的一則廣播劇，一直以為是不可能的事情，畢竟我們都沒有什麼經驗，連演戲都不一定演的好了，更遑論以聲音呈現一切的廣播劇了！但是，隨著時間慢慢的推進，我們也漸漸掌握到了技巧：從小組組員間的劇情討論，選角，劇本的產生，我們每個人都發揮了自己的創意，也在這則融合了笑容和眼淚的劇本中，找到了適合自己的定位，這真是令人開心的事情啊！

當自己被大家選為男主角時，其實心裡有些害怕，因為我的台語講得實在…。不過，一路走來，組員們相互合作非常緊密，而且大家也都用心地在這個期末廣播劇上，讓我也立刻放下緊張的情緒，一齊為完美的呈現而努力。從找配樂、順劇本……許多爆肝的夜晚，只為了能在生平第一次製作廣播劇時，有美好的演出。終於，我們開始表演，儘管麥克風偶爾凸槌，儘管配樂銜接偶有差池，但整體營造出來的氣氛，卻已感染了我們這群演員，我已經完全融入了劇中的悲情之中……謝謝第四組的所有組員們，我們儘管沒有達到 perfect 的演出，但依舊是個不錯而且真摯的呈現，相信這次的經驗會一直存在我們心中。

分享，以具體詞語練習表達自己的感覺及想法，是認識自己的一種重要方式。組員藉由分享，藉由自我敘說，整理自己對已發生故事的感覺、想法，協助自己內在的探索。兩項分享作業，我的私房陽明與 98 青春物語，即以音樂為觸媒，在小組討論時引導學生和個人內在層面做連結，並透過成員與助教的回饋思考自己隱而未顯的自我建構，包括了信念、意象、隱喻、價值觀…等等。在我的私房陽明作業中，因著學生個性的不同，所挑的地點也有所差異。外向的學生，喜歡在早上，中午的時候進行此作業，會挑環山大道，山頂操場，比較開放式的空間做觀察，這些學生也比較喜歡與人群有所交流；比較內向的學生則會在晚上，黃昏，在山間的小徑時候進行，此類的學生心思較細膩。98 青春物語，這個回顧的作業引發學生的反思，特別對大一新鮮人而言。大一，是很忙碌的一年，脫離了高中填鴨式的教育，進入很自由的，很多種生活的方式，很多很有興趣東西的大學。他們有時迷惘如何在有趣的社團與學生本分的學業之間取得平衡。在討論時，有的流露出惆悵，對已經過去的這一年相當感傷，所找的音樂趨向老舊的旋律。但有的似乎對未來都報有美好的憧憬，所找的音樂都很搖滾。有的成員在組員與助教的回饋下說出很深層的想法與心得，甚至有兩三位同學在分享中真情流露，掉下眼淚（表 26）。

表 26：學生對於 98 青春物語作業回饋

做這項作業時，我開始回顧我的上下學期，發現這一年來我對感情(親情、友情、愛情)方面有很大的感觸，反而書是半點都沒念。不停有高潮迭起的浪潮等著我去闖，不停的有鋪滿雜草堆的陷阱等著我去踩。我的生活雖然稱不上多采多姿，但絕對是比我所能想像得有極大的差別。所以我選了鬥牛士之歌，一方面我一直盡力讓自己保持熱情、亢奮，另一方面，我也有很多低迷的時刻。"盡力做好這次，期待下次會更好"。就是我這一年學到的東西。

整體來看，我們這組選的歌非常多元。有童年、紅蜻蜓這種有年紀的歌，也有像群星的翅膀這種年輕一輩的歌。許多人在討論過程中都對大學這一年來的生活有所體悟。我自己選的歌是小虎隊的紅蜻蜓，以下是我選這首歌的原因及我在大一即將結束腦中的想法。我認為這首歌用紅蜻蜓來代表心中的夢想非常貼切，用來描述大一即將結束的心情也很適合。進了大學，就表示一個人心中的紅蜻蜓已經起飛了，我們開始可以往自己的興趣、夢想邁步，但隨著年齡的增長，社會的現實面也越看越多，需要思考的事情也越來越多，煩惱自然也少不了。不可否認的，陽明大學是一間規模極小的大學，雖然在整個生醫科學領域上擁有相當豐富的資源，但無論在人文社會科學或是多樣性方面都不足夠，但我們也不需要因此而畫地自限，我們應像紅蜻蜓一樣飛在藍色天空，在天空與大地之飛翔，走出學校，不要將自己侷限在學校中，外面還有很大的視界可以探索。大一就像這首歌一樣，雖然有些煩惱，有些目標也還未達成，但節奏是輕快的，因為我們還有「好多夢還要飛」。

這是有史以來最感動的一次分組討論了，大家都講出了最內心最赤裸最真實的感動，數度讓助教跟我們大家哽咽，可見大家對這一學期有多少的感觸與混沌不安。我相信經過這一學期的洗練，大家又成長了不少吧，我也成長了不少，真的！

我們這組果然是從頭 high 到尾的一組=) 大家選的音樂其實都是相當熱血的，很符合我對青春的定義。受傷嗎？總是會的。然而在一次一次的受傷中成長，最重要的是即使受過傷，還是願意嘗試下一次，然後成為一個更棒的人。「回不去的從前」這個因子在我們的討論中確實出現但相較之下我覺得我們這組都不怎麼惋惜，因為有過去才会有未來，過去是要讓未來更圓滿。不需要後悔什麼，因為就算受了傷至少一路上都是開心的。很高興和大家一組，活力關心相互打氣，讓這門課成了我下學期最喜歡的一門之一呢！

在分組作業進行的過程，團體凝聚力亦是當中被強調的一環。團體凝聚力能造成有類似經驗夥伴的共鳴，或是相異經驗夥伴的回應，在「同與不同」的呼應之間，增加多元性的見解與思考角度，連結每位成員對彼此的熟悉程度，使能有較深度的互相認識與理解。成員除可以發現自己的獨特性之外，還能創造「團體

的特質」，培養合群的態度與精神。在團體的過程中，學生從不熟悉彼此到願意敞開心房分享個人故事，從整理、回應彼此的經驗到回歸團體合作時的包容與接納，從彼此腦力激盪到一件件充滿創意令人激賞的作品呈現，其自主獨立的思辯能力與分工合作的默契均大有進步。這是年輕學子們人際練習的開端。

（二）教學助理之配置

本課程修課人數有 45 人，共分為六組，兩位助教各帶領三組的討論。每次小組討論全部利用學生課餘時間，且一次約需 1~1.5 小時，主要是希望助教和學生有充裕對話的時間。故本課程的助教在小組討論執行上相當辛苦，每位助教這學期有 3*10 次的討論。

教學助理的配置對學生學習成效有下列助益：首先，在課堂上課時可幫助教師注意學生的上課情形，並於課後反映給教師知道。在學生執行分組作業時，可適時給予協助。例如執行音樂概念繪圖與音樂曲式創作作業時，助教需幫助組員回顧上課內容，以及引導如何應用上課所學至作業當中，以強化他們對音樂的感知。若作業屬展演型的，助教可以安撫組員上台前的緊張情緒。在小組討論時，助教可以觀察組員個人特質，並關心詢問課程學習情形，並帶回與教師討論如何改進或協助學生更有效學習；此外，助教亦可協調或介入處理組員之間的相處與溝通情形。

（三）課程網站的建置

課程網站是課程的日記本。隨著不斷更新的課程進度，學生作業成果的展示，與討論區的交流，課程在教師、助理、與修課學生的澆灌下得以充實，並記錄彼此的成長痕跡。

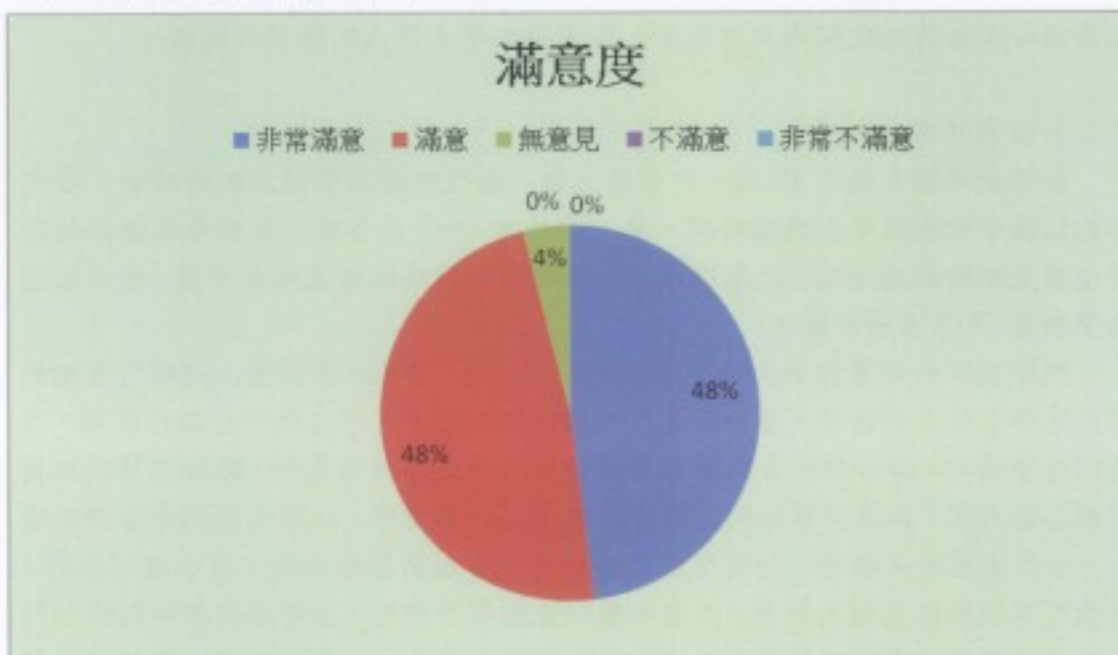
課程網站對課程品質有下列助益：在教學內容上，學生可以直接上網下載當週所教授的音樂教材、講義、投影片，有助於及時溫習；教師有時因學生在討論區提出對課程有疑問之處，可藉此得知自己的授課有何不足或遺漏的地方。在作業成果方面，提供相互觀摩學習的機會。在意見交流方面，藉由分組作業成果評論、課程內容回饋、與小組討論心得，學生與老師可發表意見與回應別人的看法。如此一來一往即產生漣漪效應。每則討論留言會影響下一個留言者敘說的筆觸。書寫者藉由文字來詮釋自己的心情感覺，讀者則透過閱讀已被建構的小故事，加以重新架構、重新揭露自己也曾體驗過的領域，進而展開另外一個視框眼光⁹。在如此「經驗我」、「文本我」、「詮釋我」的三者交流關係中，書寫者與讀者將各自的意義歸入自己的生命當中，重新反思自己的生存樣貌、並重溫彼此生命的溫度，是個很難得的經驗。

⁹ 賴誠斌、丁興祥，〈自我書寫與生命創化：以蘆荻大學原蕃薯的故事為例〉，《應用心理期刊》，第 25 期，(民國 94 年)，頁 76。

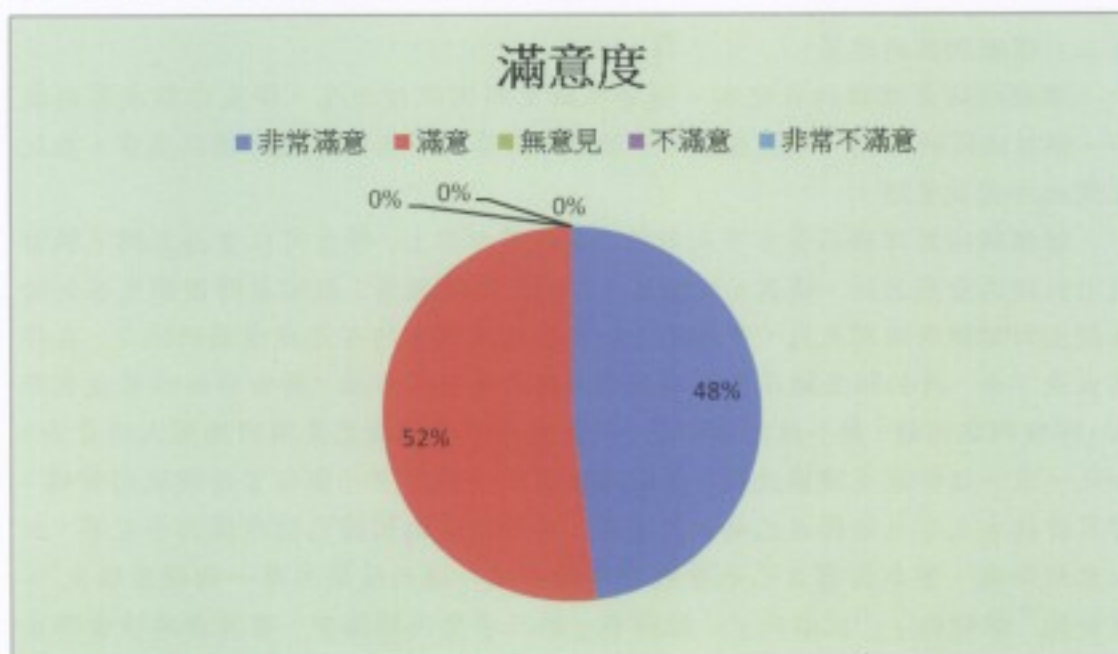
(五) 課程回饋統計

第一部份：關於課程

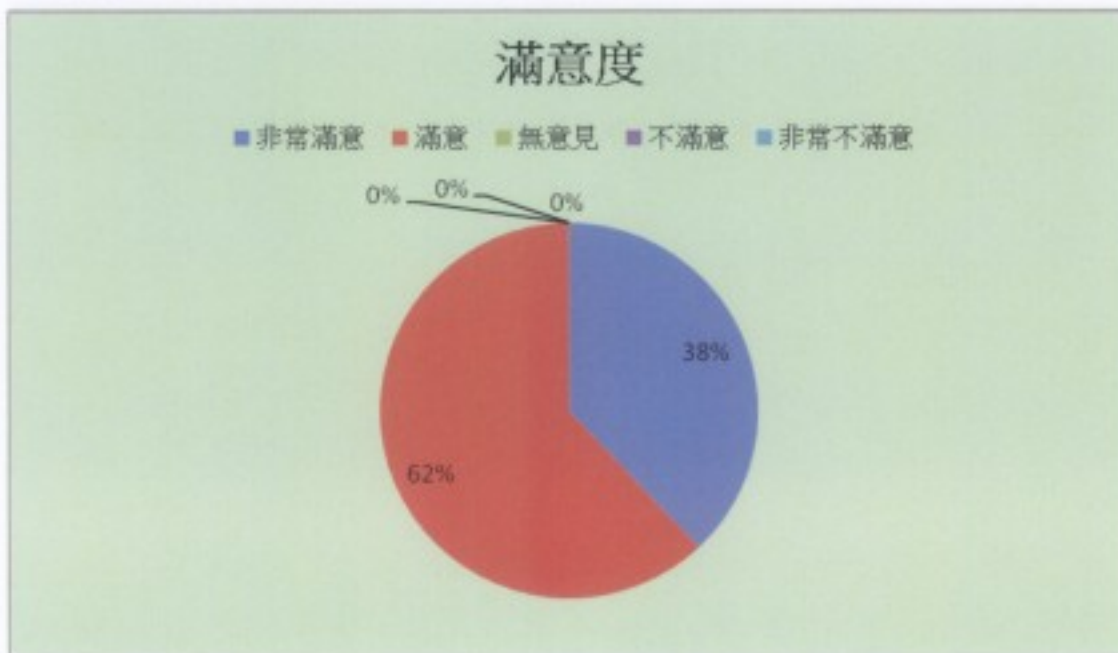
1 對於課程內容安排與設計的滿意度

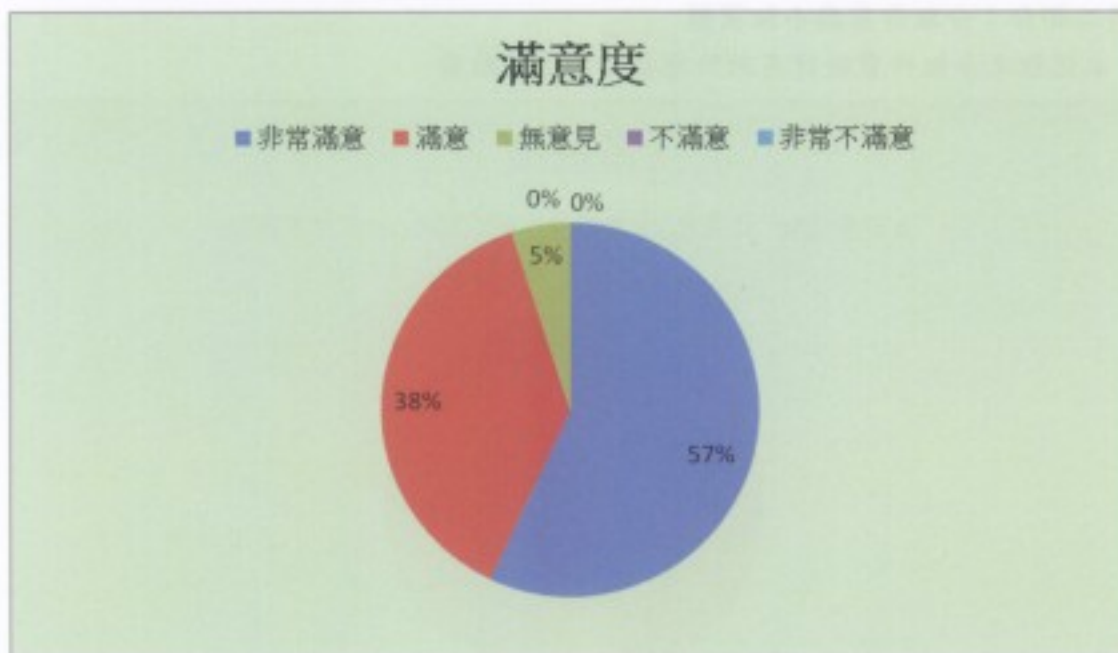
2. 對於課程主旨的講授與切入方式之滿意度

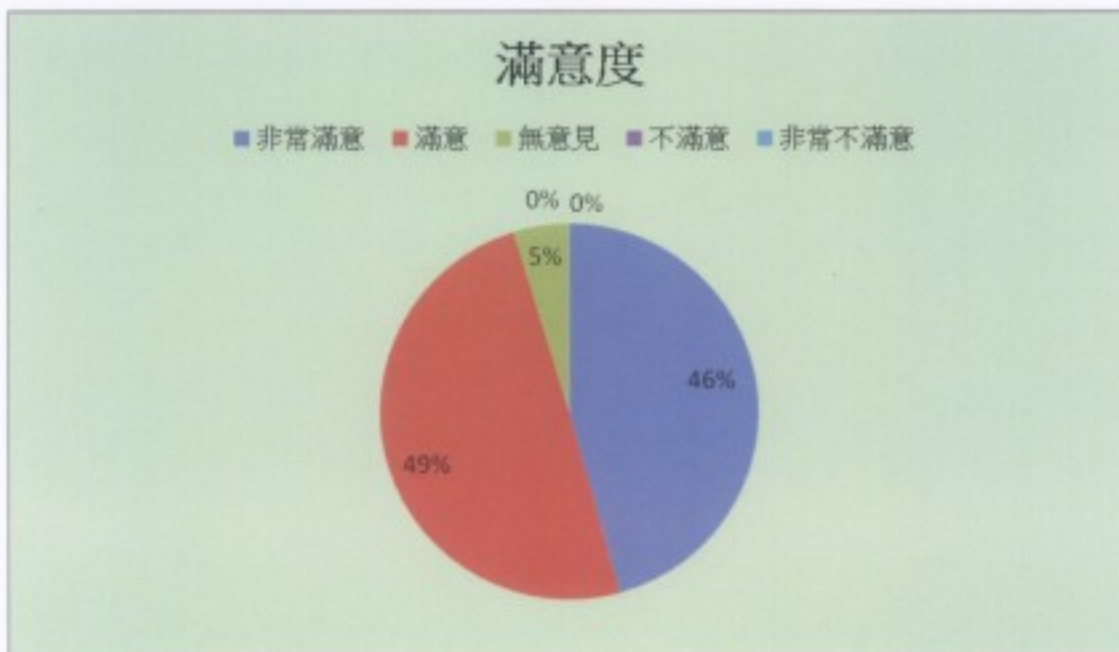
3. 對於課堂上與授課教師互動模式的滿意度

4. 本課程內容有助於您對音樂的了解

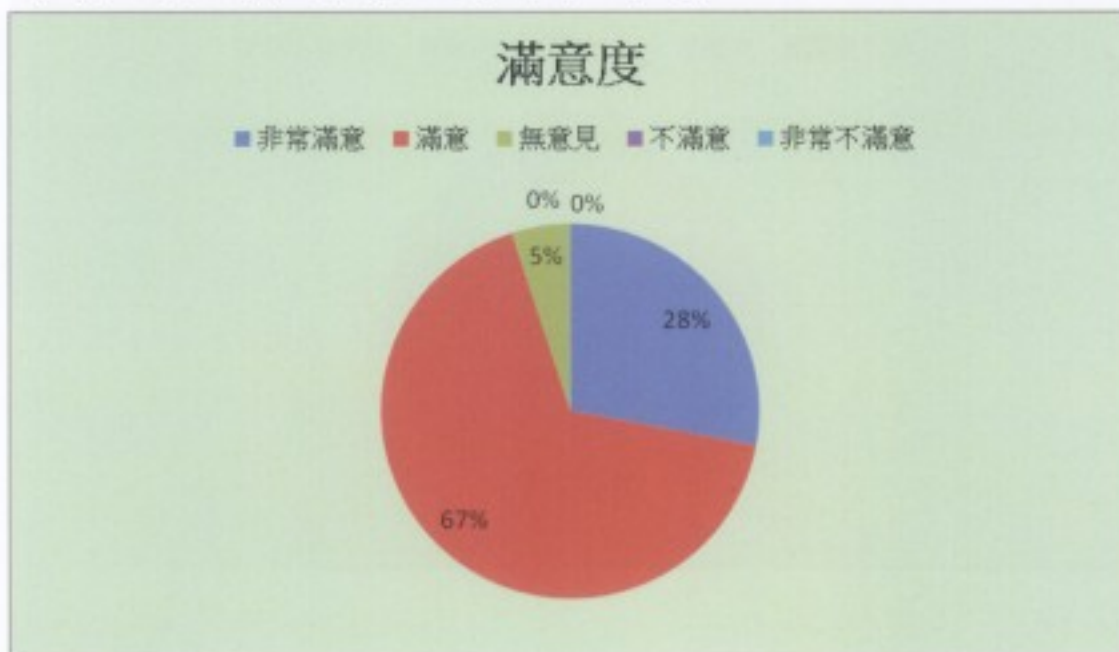

5 主觀評定我在這堂課上所得到的收穫滿意度

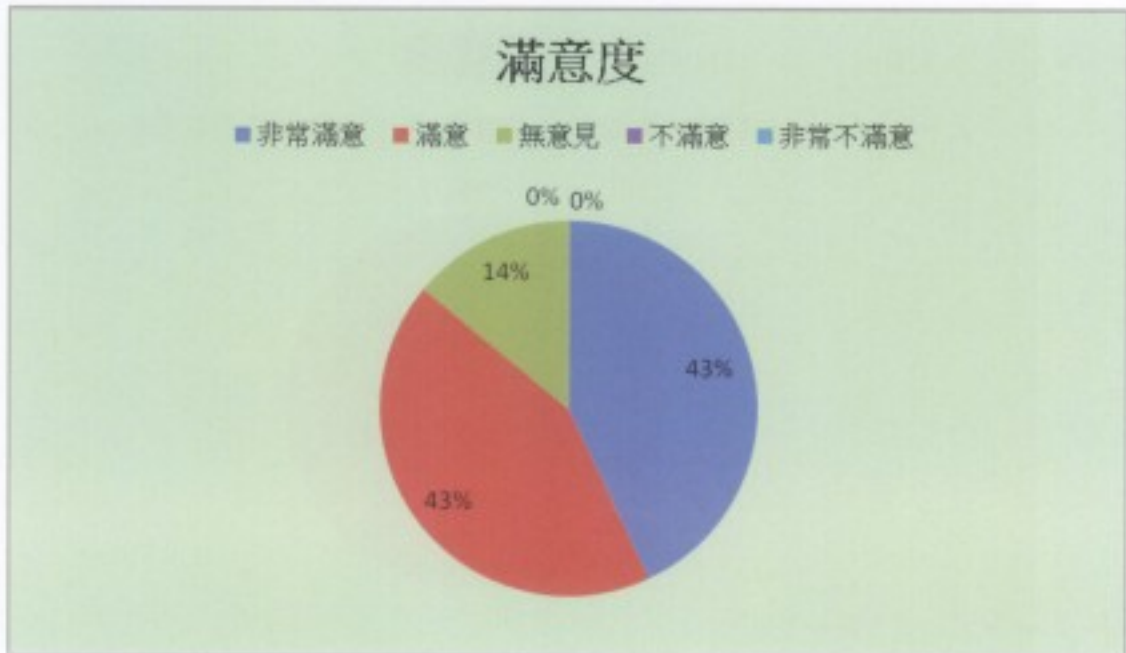

第二部分：分組作業與小組團體

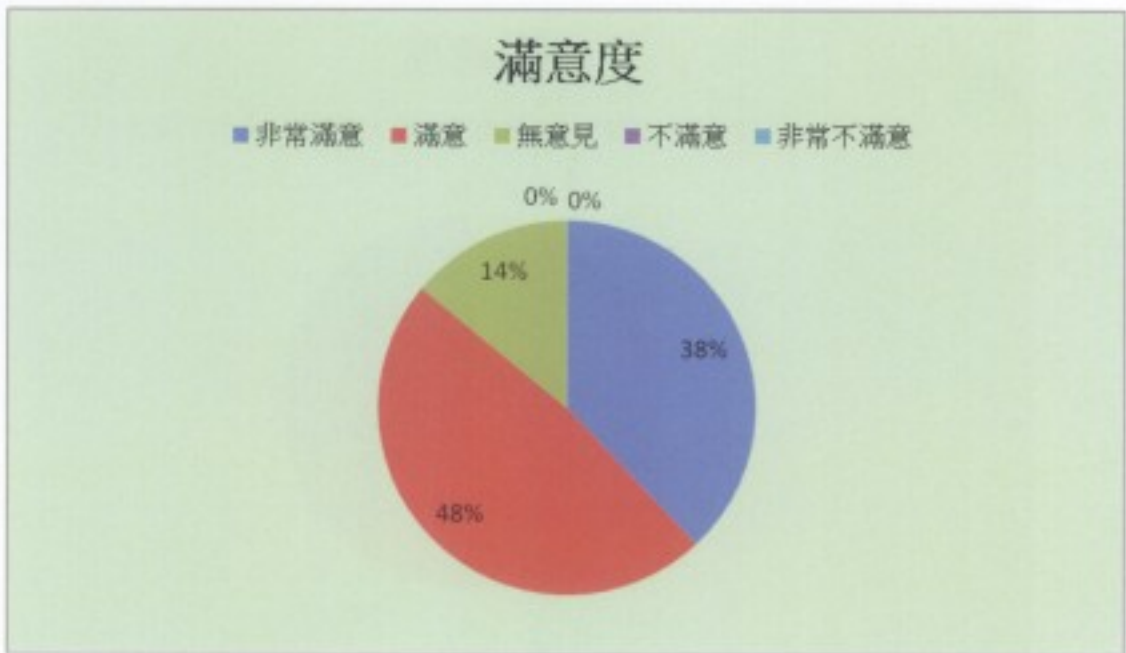
1 本課程之分組作業設計有助於您在音樂上的啟發

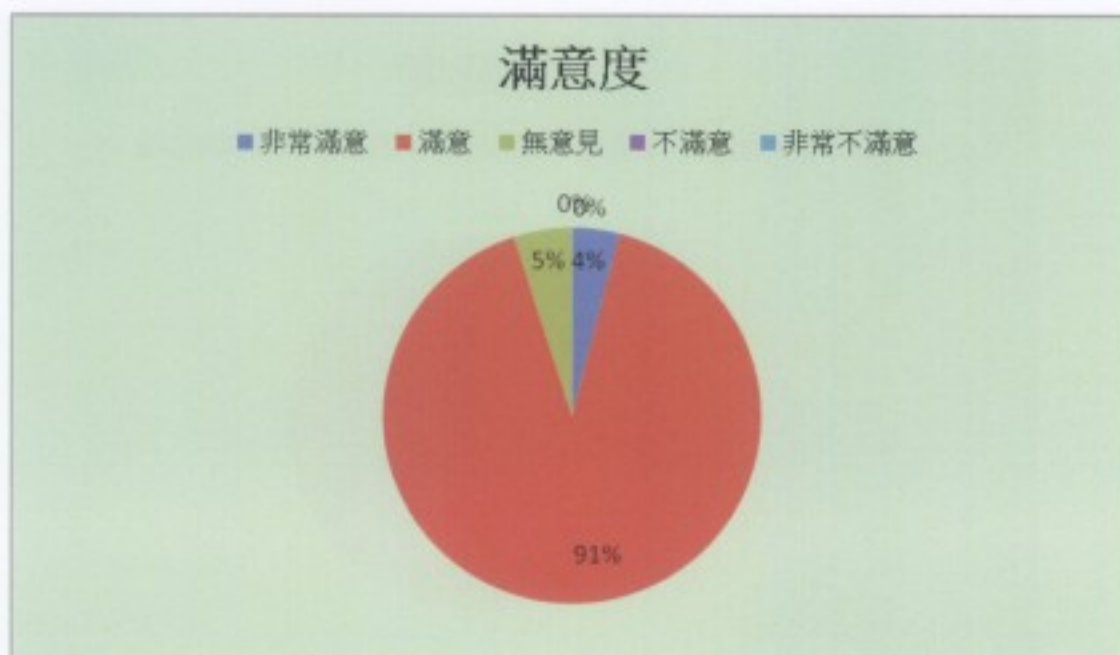
2 在進行過程中，帶領老師有足夠的能力可以協助我

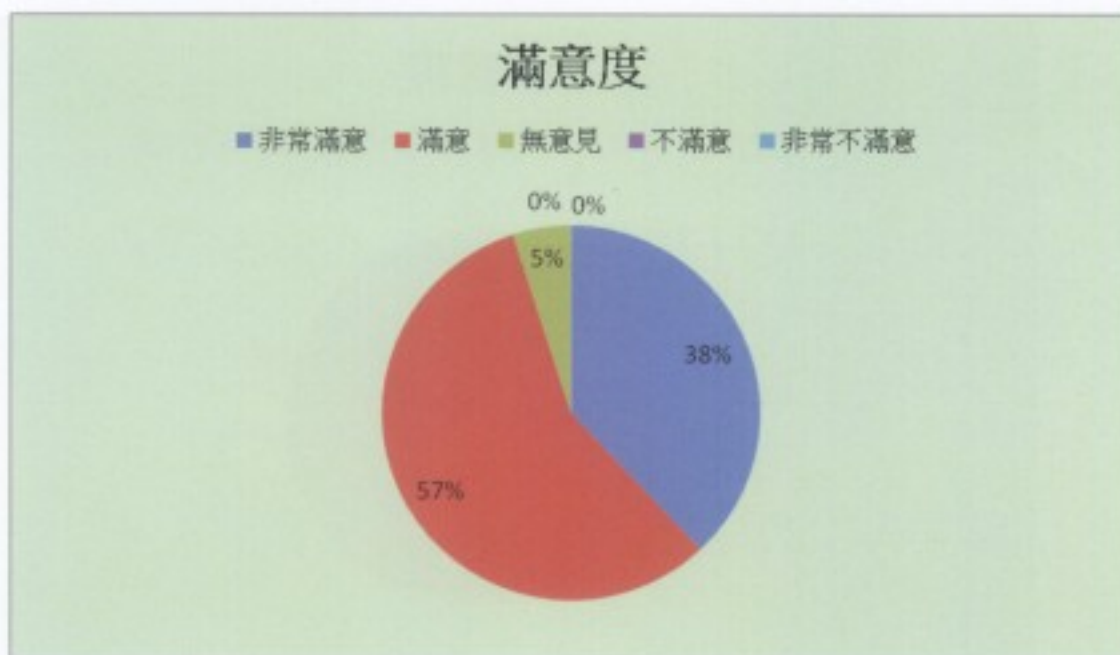
3 帶領老師對參與成員的回應相當充足

4 本團體有助於我理解課程目標

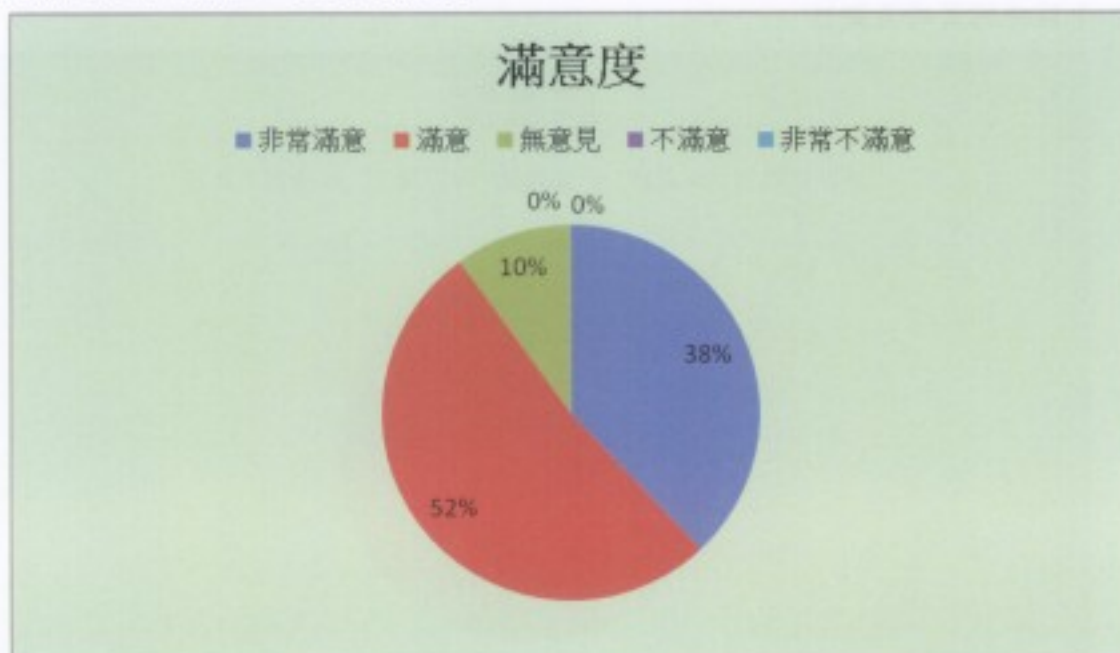

5 本團體有助於我嘗試溝通合作

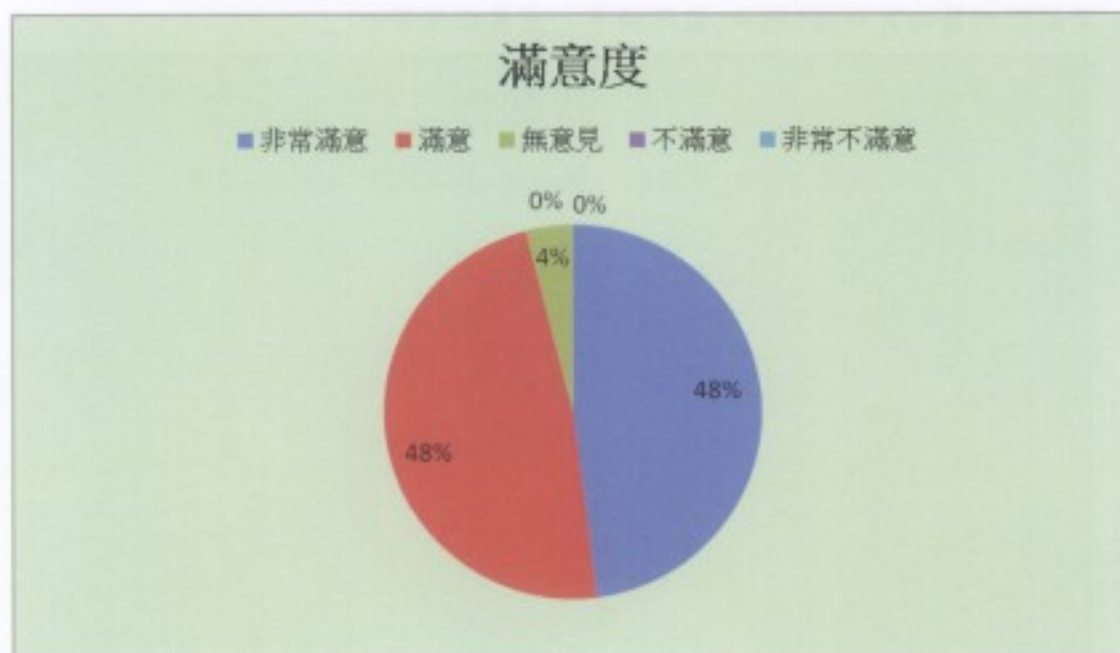

6 本團體有助於我個人的學習與成長

實踐中心第五卷

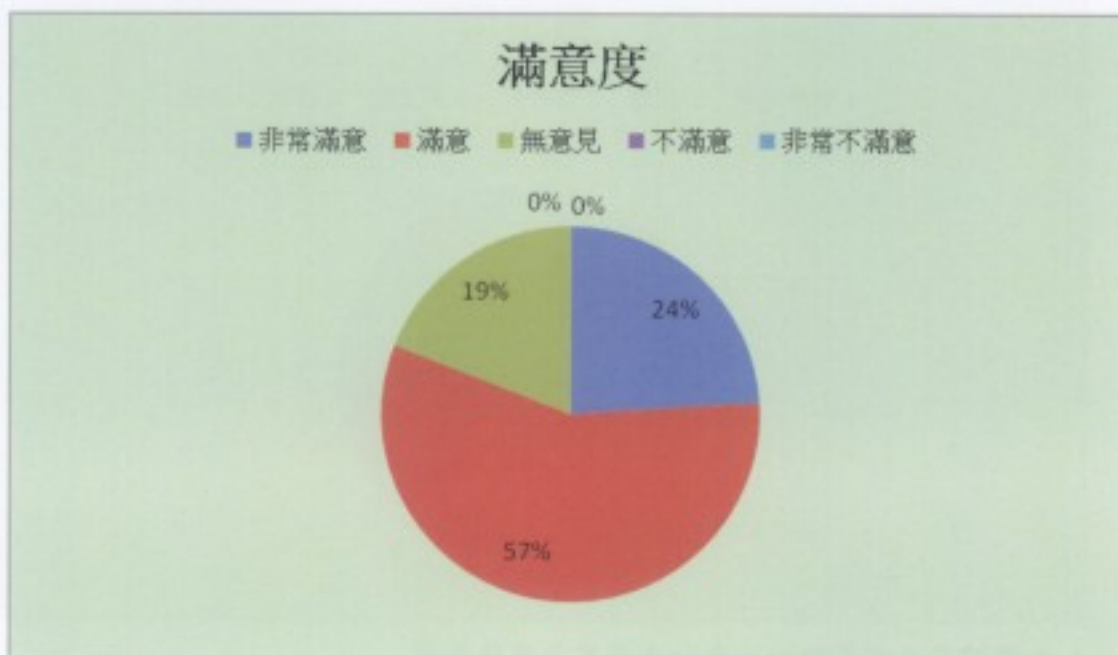

7 本團體其他成員的投入與分享豐富了我的學習

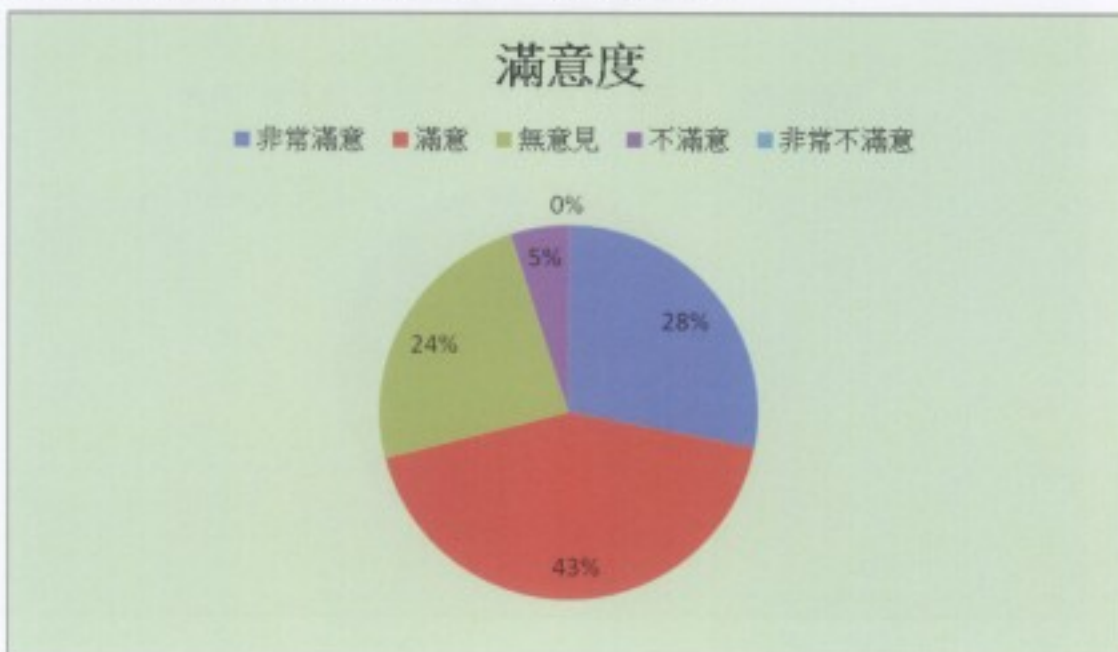

第三部分：網頁

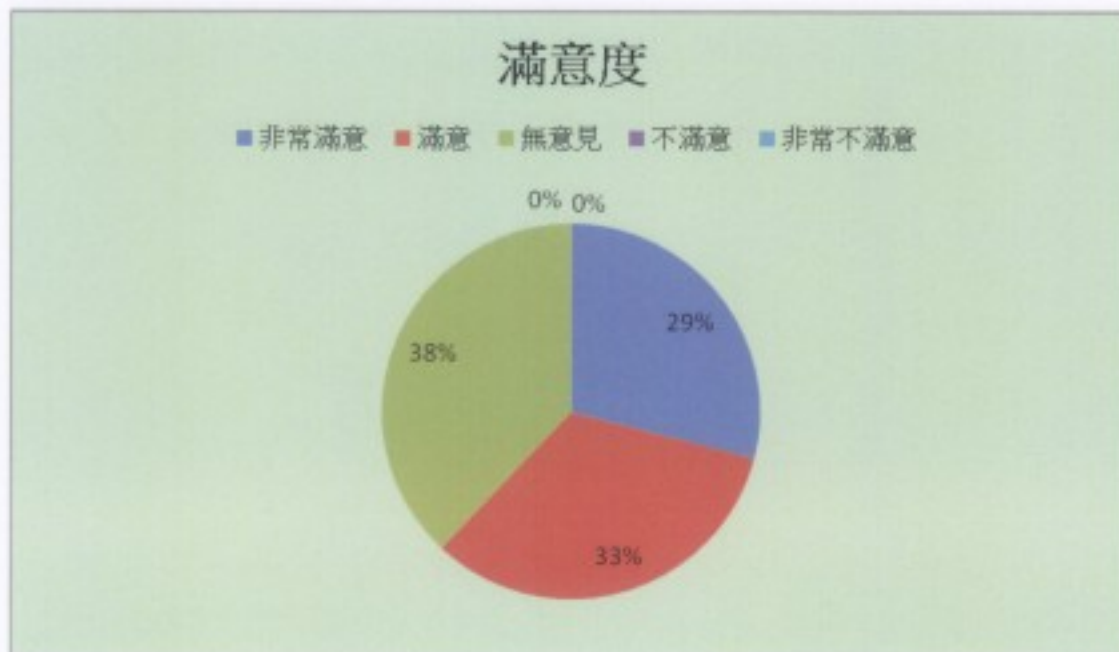
1 關於網頁的美觀性

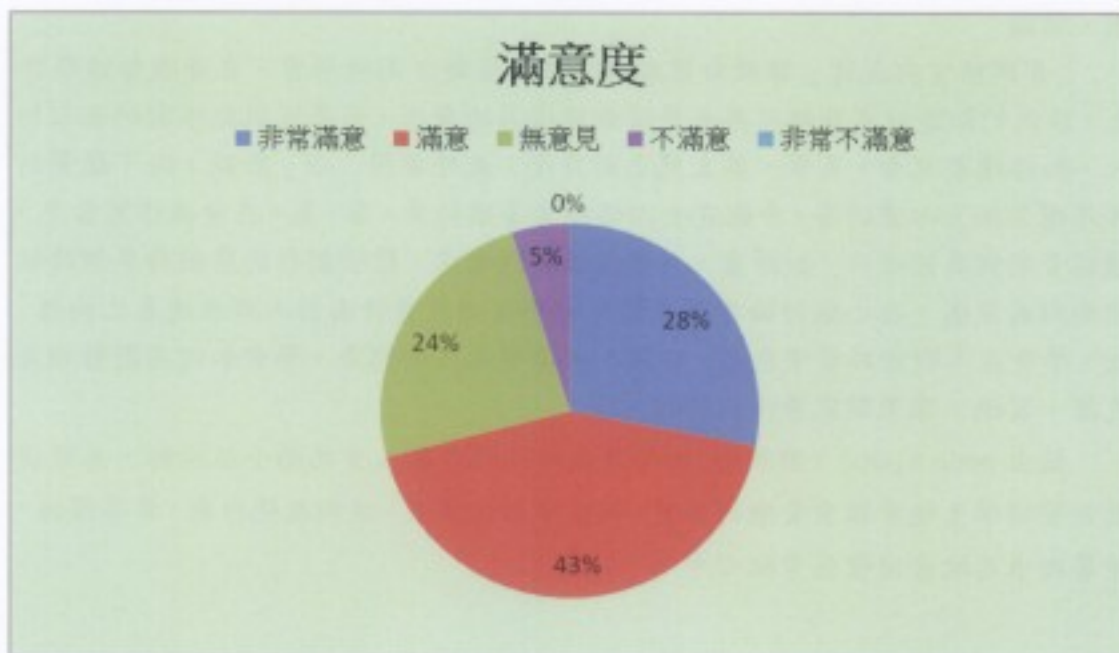
2 關於網頁的實用性(例如:使用頻率、需要程度等)

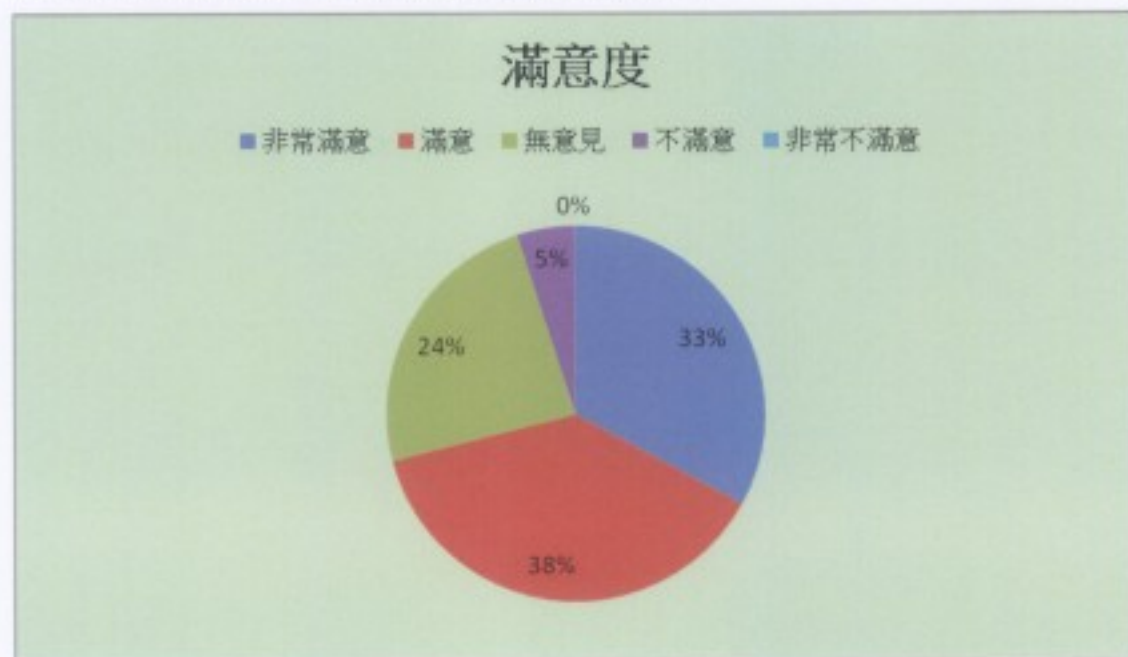
3 關於網頁的便利性(例如：操作上的流暢度、簡易度)

4 本網頁有助於我在課程上的學習與成長

5 其他成員在網頁中的投入與分享豐富了我的學習

捌、結論

「音樂語言與表達」課程希望成就修課學生幾方面的學習。在音樂智識學習上，讓他們知道欣賞音樂不再是覺得好聽與否的層次，而是可以從不同的面向切入，如從構成元素、美學、甚至歷史的角度；此外要用「心」聆聽，除了聽覺的耳外還需加上心靈的耳，才能完全心領神會音樂的真、善、美。在分組作業當中，體認音樂與其他媒介，如繪畫、文字有其相通之處，體驗創作的歷程與展演時的樂趣與成就感，在小組討論方面，學會瞭解自我並勇於面對人群表達自己的想法，學會在不斷對話當中包容、理解、與尊重他人的想法，學會如何在團體相互支援、幫襯，讓團體能量得以發酵。

藉由 poco a poco (漸漸的)循序漸進之授課內容、多元的小組活動，本課程期許帶領學生逐步探索音樂的本質、領略音樂的美感，進而改變性靈、昇華情操，使藝術唯美的普世價值常駐心中。

第一單元 音樂的脈動

什麼是音樂？

音樂之脈動三要素

旋律 (melody)

- 1、是音樂脈動中的『線』。它往往浮現於音樂的表面，成為吸引聽者注意的第一要素。是音樂的輪廓
- 2、定義：一列有意義的音。前後完整，按一定的計畫或目的來建構。就如語言裡的「句子」。無目的無形式的一堆聲音，不能算旋律。
- 3、線條的表現：旋律也需具有情感上的意義。
- 4、音樂線條狂想曲：方向、軟硬、粗細與濃淡、起伏、時代意義

節奏 (rhythm)

- 1、是音樂脈動中的『點』。將音樂行進的時間規律化。
- 2、旋律與節奏是彼此結合在一起，以『帶著節奏的旋律』表現。
- 3、節奏狂想曲
- 4、節奏的相關術語：
 - 拍子 (beat)：音樂裡時間的最小單位。
 - 速度 (tempo)：音樂節奏的快慢會影響曲子的性格。
 - 韻律節奏或拍號 (meter)：音樂裡的拍子往往有輕、重拍之分。若依重拍出現的間隔，可將拍子的進行做有意義的分群，例如：每二拍出現一個重音；每三拍一個重音；或每四拍一個重音。
 - 二分法與三分法
- 5、特殊的節奏型
- 6、作曲家所設計和音樂緊密結合的節奏模式

和聲 (harmony)

- 1、是音樂脈動的『面』。指同時發出三個或三個以上的音的一種音響效果。
當旋律配上和聲時，會使旋律的表達力更強烈，加深音樂的深度。
- 2、和聲的色彩
- 3、和聲的表達方式有兩種 (一) 塊狀和聲 (block chord)
(二) 分散和聲 (broken chord)

第二單元 情色音樂

—當大調遇上小調—

一、音樂有不同性格

聽不同音樂，心中會有不同感受，此點說明音樂有不同性格。

作曲家組合聲音，是一種細膩的工作。只將聲音排列出來，已有其性格。

二、音階影響很大

音的選擇與其排列的順序會影響音樂的性格

東方音階：五聲音階：中國：1—2—3—（）—5—6—（）—1

日本：1—（）—3—4—（）—6—7—1

吉普賽、斯拉夫民族音樂：6 7 1 2# 3

三、西方的音階（七聲音階）

大調、小調二分法，是現在音樂的基本性格，1600年以後巴洛克時期以後才漸漸流行。

大調 (Major)

1. 其可能代表的性格：開放、平順、自然、舒坦、大方、寬廣、爽朗、快樂、活潑、外向、莊嚴、方正、public、classic

2. 基礎音階為：1—2—3—4—5—6—7—1

（主音） （屬音）

小調 (Minor)

1. 可能代表的性格：哀傷、內向、多愁善感、熱情、親暱、溫馨、不確定、躁動不安、personal、romantic

2. 基礎音階為：6—7—1—2—3—4—5—6

（主音） （屬音）

四、其他影響音樂個性的因素

當大小調與力度、速度、樂器、音程（音和音的距離）、音型、音高等因素結合時，就會產生不同的色彩與情緒

第三單元 音樂的光彩
—聲音的光影與彩度—

- 音色＝聲音的質感與色彩
- 影響因素
 - 1、大、小調
 - 2、力度
 - 3、樂器
- 樂器分類：
弦樂群、木管群、銅管群、敲擊樂器群
- 樂器的運用與音色的聯想
 1. Horn (法國號)
 2. Trumpet (小喇叭)
 3. Violin (小提琴)
 4. Cello (大提琴)
 5. Oboe (雙簧管)
 6. Flute 長笛
 7. Voice (聲樂)

第四單元 聽音樂在說話
—音樂的詞彙—

- 音樂的基本細胞—動機 (Motive)
音樂與某種節奏緊密結合，音樂絕非隨手寫出，乃是作曲家精心設計短小的音型，往往能讓聽者有深刻的印象。一般具有節奏或旋律的特色。它是整個連貫樂曲的要素。其構成的音符至少有兩個。
- 音樂的細胞成長—樂句與樂段
- 樂句的規則樂句與不規則樂句
 - 1、規則、對稱 (工整) 的句子 (問答句)：條件—每句的小節數為偶數，故每句是等量的。有古典的感覺。可預測後面音樂表達之走向，因句子均差不多長，變化有限。音樂屬安定、靜態。
 - 2、不規則的句子 (非問答句)：句子長短不一，有浪漫的感覺。音樂一直在變化。每個句子各有特色，似乎難以馴服。屬動態、不穩定。無法預測後面音樂的走向，具有自由表達意志的美感。
- 樂句的表達方式：legato (圓滑奏) / staccato (點奏)

第五單元 豆芽菜的家

—音樂的建構—

奏鳴曲式 (Sonata-Form) (速記法：蕃茄炒蛋)

奏鳴曲式：這是一種屬於器樂的曲式，其結構十分嚴謹。它包含：

呈示部-- Exposition (呈現作曲的素材，基本上有「第一主題群」、「第二主題群」、及「結束句」)

* 「主題群」指是由好幾段音樂所組成的主題

* 第一主題群 大多有三個段落

1 段落一：核心主題 (一個樂章中最重要的動機呈現)

2 段落二：反覆主題並開始變化

3 段落三：多半已偏離核心主題，並作為進入第二主題群的過渡 (以音群為主)

發展部-- Development (將呈示部的材料加以變化、組合)

再現部-- Recapitulation (再次依序呈現呈示部所有的音樂)

尾奏-- Coda (基本上是呈示部結束句的擴張延伸)。

例子：海頓：No. 83 交響曲「母雞」/ 第一樂章

A-B-A 三段體 (Ternary Form) (速記法：三明治)

三段體：指由三段音樂組合而成的一種音樂曲式，其標準模式為 ABA。

B 段的風格往往會與 A 段成強烈對比。

例子：蕭邦：幻想即興曲 Opus 66

小步舞曲 (Minuet)

小步舞曲可分為三部分：小步舞曲(minuet)—中段 (Trio) —小步舞曲
何謂 Trio?

例子：莫札特 第 39 號交響曲 第三樂章

迴旋曲 (Rondo) (速記法：旋轉木馬)

迴旋曲 (或稱輪旋曲)：以一段音樂為中心，並和其他的段落交替，所形成的一種迴旋的曲趣而得名。為了讓起伏跳躍、精燦閃動的特質容易被激發出來，輪旋曲通常是快板音樂。基本款：A B A C A，進階款：A B A C A B A

例子：比才：歌劇卡門序曲

例子：海頓：No. 88 交響曲 / 第四樂章

變奏曲

主題與變奏 例子：海頓：No. 94 交響曲 / 第二樂章

第六單元 音樂的網

—音樂的織度—

(一) 織度 (Texture)

- 1 音樂聲響的密度 (或音樂內部組織的鬆、緊程度)
- 2 音樂的聲音，有些聽起來單薄有些渾厚；有些清晰，有些錯綜複雜，此即音樂聲響的密度問題。

(二) 影響音樂聲響密度的因素，一般如下：

1. 樂器增加，音量加大，音樂密度自然變得複雜。
2. 音樂要素的結構上變化，例如和聲增加，或節奏複雜，旋律線變多，結構就複雜了。

****音樂透過織度的改變升高層次，形成另外一種境界。***

(三) 主音音樂與複音音樂

- 1 主音音樂 (homophone)：只有一個主導的聲部，而其他聲部則擔任伴奏的角色去支持主旋律。故有清楚、可跟隨的主軸。組織清晰、但織度不緊密。(像天使蛋糕?)
- 2 複音音樂 (polyphone)：音樂有兩個以上的旋律在同時進行，但各個旋律是獨立的，沒有主、屬之分。音樂的組織緊密，形同一張交錯的網。音樂上稱為這種作曲手法為「對位法」(counterpoint)。當旋律並行交錯時，會有聲音的衝突、碰撞、或交錯。(像聖誕節的水果蛋糕?)
 - 卡農(canon)：一個主題之間的嚴格模仿，沒有其他旋律。生不知間之進入有時間差，也有一定的音程距離
 - 賦格(fuga or fugue)：由一個聲部先奏出主題後，其餘各聲部在依一定的順序加入模仿，並和其他未帶主題聲部的其它旋律並行
 - 自由對位
- 3 主音音樂中的複音音樂段落 (讓我們回到海頓的『母雞交響曲』，和『第88號交響曲第四樂章』)

第七單元 誰家的音樂好聽

—音樂美學：當標題音樂遇上絕對音樂—

一、絕對音樂與標題音樂

絕對音樂

強調呈現純粹的聲音之美感，沒有特定的描寫對象。所欣賞的內容、感覺、或想像均是欣賞者所「主動」賦予的。對音樂聽得愈深刻，就有愈多的感受與領悟。

標題音樂

音樂中有包含非音樂因素，如特定的角色的塑造或是有具體描寫的主題或對象（自然、故事、國家、地區）。所欣賞的內容、感覺、或想像是作曲家所「建議」賦予的，欣賞者可根據作曲家的建議方向聆聽，當然也可加入自己的看法。在音樂史上以浪漫派時期（19世紀）最為盛行。

二、例子

標題音樂：韋瓦第 (Vivaldi)：「春」小提琴協奏曲，第一樂章。選自「四季」
小提琴協奏曲

1. 春臨大地，愉悅歡迎。
2. 鳥兒歡唱，迎接美麗的春天。
3. 春風吹拂，小河輕柔細語潺潺流淌。
4. 黑雲密佈，閃電與雷鳴的出現意味著春的到來。
5. 雨過天晴，鳥兒高歌。

音樂段落與詩節的呼應

音樂段落：	A	B(0'28)	A	C(1'07)	A	D(1'34)	A	E(2'05)	A	F(2'36)	A
詩節：	1	2	1	3	1	4	1	5	1	no	1
演奏者：	T	S	T	T	T	T	T	S	T	S	T

* T=Tutti S=Solo 此形式稱為 Ritornello

絕對音樂：J. C. Bach：C小調大提琴協奏曲，第一樂章 in 2拍
(有兩個動機，分辨看看各有何特色?)

絕對音樂：德弗札克 (Dvorak)：「美國」弦樂四重奏，第四樂章 in 4拍
A B A C A B A 迴旋曲
(德弗札克是個火車迷，你覺得導奏音樂像什麼?)
(往下的音樂，就試想一趟火車之旅!!)

標題音樂：史麥塔納 (Smetana)：莫爾道河 (the Moldau)

- 1、莫爾道河的旅程 連連看：St. John 湍流、流經森林、河流的發源、進入易北河、流經婚禮宴會、夜晚水中女神現身、流經偉大的歷史據點 Vyšehrad 城堡、莫爾道河的日出
- 2、根據音樂，從各段落的旋律、節奏、調性、力度、樂器、聲響變化、速度來試揣摩莫爾道河的旅程

第八單元 你在唱啥米？

—聲情與文詞—

- 問題：你在聽歌時，是先注意音樂？還是歌詞？
當你喜歡一首歌，是喜歡它的詞還是音樂？
- 當文詞以「說話」的方式表達 v.s. 以「音樂」的方式表達
- 歌詞與音樂旋律的關係，即聲情與文詞的關係。這類的音樂，一定非純粹音樂，而是帶有文字的音樂。
- 語言是作為溝通媒介的工具。聲樂作品是將文學或語言的層次昇華為音樂境界，從文學的表達，透過譜曲，將聲腔改變提升為音樂的境界，這幾乎是所有聲樂作品必經過程。
- 聲樂的種類 及 文辭與音樂的結合度
 - 1、 宗教音樂
例如：彌撒 (Mass) 中的垂憐經 (kyrie)
 - 1-1 早期的 kyrie
 - 1-2 藝術化的 kyrie：海頓 Nelson Mass 的 kyrie
 - 2、 世俗音樂
 - 2-1 民謠：
中國民謠
外國民謠
 - 2-2 流行歌曲
 - 2-3 藝術歌曲 (Lieder)
 - 例一：馬勒 (Mahler)：連篇藝術歌曲「旅人之歌」(Lieder eines fahrenden Gesellen) 第一首：當我的所愛變成新娘 (Wenn mein Schatz Hochzeit macht)
 - 例二 舒伯特 野玫瑰 Röslein
Röslein, Röslein, Röslein Rot, Röslein auf dier heide
 - 例三 劉雪庵：紅豆詞
 - 例四：蘇軾 水調歌頭 (*不是所有套入詩詞的都叫藝術歌曲，還要考量藝術性，歌唱方式、作曲手法)

第九單元 音樂的時代風格

不同的時代，因應出音樂在不同風貌的表現
有系統的記載音樂歷史乃使於中世紀

中世紀音樂 (middle age, 西元 600—1400 年或第 7、8 世紀~13、14 世紀)

宗教類：為天主教儀式（彌撒）之聖歌。

葛雷果聖歌 (Gregorian chant, 教皇 葛利果一世，

Pope Gregory I, 西元 590~604)

男聲、清唱（齊唱）、單音音樂風格、沒有精確的節奏感、
順著經文的聲韻走（經文是散文式、拉丁文）

垂憐經 (kerie eleison)

世俗類：遊唱詩人的時代—樂器伴奏、以方言演唱、歌頌愛情
起源於法國南方

新藝術時期 (Ars Nova, 14 世紀)

音樂複音化：唱歌不再只有單一旋律，而是同時有兩個旋律進行
「新」= 出現了複音

文藝復興時期 (Renaissance 西元 1400—1600 年)

特色：複音音樂發展成熟、清唱 (A Capella) 發展至最高峰

宗教類：Palestrina 之垂憐經 (kerie eleison)

世俗類：牧歌 (Madrigal)，可能源自牧羊男女之愛情對唱。現今凡指所有複音／清唱的世俗情歌。而非單獨關於田園曲風之歌曲。

巴洛克時期 (Baroque) (1600-1750 年)

特色：1. 數字低音 (basso continuo) 為其精神象徵

從聲響上辨識：用大鍵琴 (Harpsichord) 與大提琴合奏，在低音部所產生的伴奏基礎

從記譜上辨識：作曲者在譜上只簡略的記下和聲的重要音及用標示和聲之數字代號 (6、7、8、3) 來提示演奏者所需演奏的音樂。

即以一個音與一個數字來代替完整和聲的寫法，稱為數字低音。

2. 大鍵琴 (Harpsichord) 是代表樂器。
3. 聲樂不再一枝獨秀，器樂與之平分天下。
4. 主音音樂出現，和複音音樂並駕齊驅
5. 歌劇開始萌芽。

6. 組曲 (Suite) 為代表性的種類：即一系列的小曲 (多半是舞曲) 串連在一起，成為一個大曲子。小曲數量不一。
 例如：巴哈 (J. S. Bach)：第二號管弦組曲

古典時期 (Classic) (1750—1830 年)

特色：自然、均衡、客觀、質樸、中規中矩的平穩美

：以奏鳴曲 (Sonata) 為其精神象徵。

Sonata：為 3 個或 4 個樂章之作品。各樂章的曲式、速度、性格、曲風均各有其特色。

：第一樂章—奏鳴曲式。快板的嚴肅風格

第二樂章—ABA 三段體、變奏曲、奏鳴曲式。

慢板的抒情風格

第三樂章—小步舞曲、三拍子

第四樂章—奏鳴曲式、迴旋曲式、變奏曲。

快板的輕鬆/愉悅風格

：可用各種編制來演奏奏鳴曲，如：

獨奏、X 重奏 (稱之為「室內樂」、管弦樂團 (又稱之為「交響曲」、獨奏樂器 + 管弦樂團 (又稱之為「協奏曲」)。

浪漫時期 (Romantic) (1800—1900 年)

特色：隱晦、超自然、主觀、神秘

追求剎那、瞬間、當下的感動。

以經營短暫、精緻、但深刻的音樂為主；

性格小品 (character piece) 大行其道。

藝術歌曲為新寵

古典	浪漫
客觀	主觀
大家的音樂 (對大家說話)	個人的音樂 (耳邊私語)
古典是太陽神 (Apollo) - 主理智	浪漫是酒神 (Dionysus) - 主情感
清清楚楚的	難以下定義的

國民樂派 (19 世紀後期)

特色：為擺脫古典、浪漫時期之中歐、西歐巨大之傳統音樂壓力，在邊陲地區之東歐、北歐、與南歐以其特有的民族聲音來表現音樂、故具有強烈的地方色彩。

現代音樂 (1900—今)

特色：無調性音樂：每個音均是獨立，為視覺分析的音樂而非聽覺的音樂。

第十單元：歌劇與音樂劇的邂逅

時間：99年6月1日（二）10：10～12：00

地點：陽明大學第二教學大樓 242 教室

講員：林文萍老師

（女高音，淡江大學通識與核心課程講師）

講員：林伶美老師

演講大綱：

➤ 歌劇（opera）與音樂劇（musical）相同處

1 說故事的方式

2 序曲 overture

3 宣敘調（recitativo）與詠歎調（Aria）

➤ 歌劇（opera）與音樂劇（musical）不同處

1 取材

2 作曲手法（如旋律、節奏、和聲）

3 發聲方式

4 歌唱詮釋

6 伴奏樂隊編制

7 以音域選角：女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音

➤ 以文萍老師為例：（戲劇女高音）、花腔女高音、抒情女高音

預定演唱曲目

Frank Wildhorn 音樂劇《變身怪醫》愛瑪 選曲：Once upon a dream

洛伊·韋伯 音樂劇《愛薇塔》愛薇塔 選曲：Don't Cry for me Argentina

洛伊·韋伯 音樂劇《歌劇魅影》克莉斯汀 選曲：Think of me

Richard Rodgers 音樂劇《真善美》修道院院長 選曲：Climb ev' ry mountain

普契尼 歌劇《強尼·史基基》蘿瑞塔 選曲：親愛的父親

普契尼 歌劇《杜蘭朵》柳兒 選曲：王子，請聽我說、

普契尼 歌劇《燕子》瑪格達 選曲：誰能知道杜蕾特的美夢

威爾第 歌劇《弄臣》吉爾達 選曲：親愛的名字

附錄(二)個人自主學習課外加分作業

課外作業 checklist

系級

姓名

學號

注意事項：

- 1、「凡是需要入場券」部分，即不用附票根或節目單等證明，寫下心得即可。
- 2、所有資料到課程網頁之討論區繳交

(一) 表演藝術欣賞 (Live performance)			
(2場為限，不分校內外) (要交心得，最少 50 字)			
	時間	地點	節目名稱
校外 ()			
校內 ()			
校外 ()			
校內 ()			
心得			
(二) 演講活動參與			
(二場校內外演講、必須要與專業無關) (要交心得，最少 50 字)			
	時間/地點	演講者	題目
第一場			
第二場			
心得			
(三) 圖書館視聽室的使用			
(看/聽 2 片 <u>非上課內容</u> 的 DVD 或 CD 為限) (不含電影類，音樂劇與歌劇不在此限)			
(要交心得，最少 50 字)			
1、圖書館編號：		2、圖書館編號：	
片名：		片名：	
心得			

(四)看非好萊塢出品的電影 (以 2 場為限，院線片或非院線片均可) (要交心得，最少 50 字) (院線片可於光點、國賓長春影城、絕色、真善美、或其他戲院)	
片名： 國家或語言別：	片名： 國家或語言別：
心得	
(五)看展覽 以一場為限，任何展覽場所均可。要交心得，最少 50 字	
展覽名稱	
心得	
(六)請自行在 1、表演藝術欣賞；2、演講活動參與；3、圖書館視聽室的使用中， 4、看非好萊塢出品的電影；5、看展覽中任選一項完成。	
項目	
心得	

附錄(三)課程評量

「音樂語言與表達」課程回饋

首先，謝謝各位這學期和我與小組老師一起分享音樂大小事。現在，期末了，這門課程一定還有很多地方需要改進或值得鼓勵。請各位從下面的幾個面向，寫下意見，幫助課程能進一步的成長。謝謝

課程評量題目

關於課程

一、整體而言，您對本課程（不含小組作業與團體）的收穫與評估

	非 常 滿 意	滿 意	無 意 見	不 滿 意	非 常 不 滿 意
1. 對於課程內容安排與設計的滿意度	☐	☐	☐	☐	☐
2. 對於課程主旨的講授與切入方式之滿意度	☐	☐	☐	☐	☐
3. 對於課堂上與授課老師互動模式的滿意度	☐	☐	☐	☐	☐
4. 本課程內容有助於您對音樂的瞭解	☐	☐	☐	☐	☐
5. 主觀評定我在這堂課上所得到的收穫滿意度	☐	☐	☐	☐	☐

二、下述是本學期課程內容一覽，請在下方空白處寫上你最喜歡的單元（們）、不甚喜歡的單元（們）或者建議再加入的單元。請說明喜歡與否的理由。

- 音樂的脈動（旋律、節奏、和聲）
- 情色音樂（大小調）
- 音樂的光影與彩度（樂器）
- 聽音樂在說話（音樂的詞彙）
- 豆芽菜的家（曲式）
- 音樂的網（織度）
- 誰家的音樂好聽（標題音樂 v.s. 絕對音樂）
- 你在唱啥米？聲情與文詞
- 音樂的時代風格（音樂史演進）
- 演講：歌劇與音樂劇的邂逅

三、關於兩次小考，我的想法是…

四、關於課外加分作業，我的想法是…

五、關於上課方式、師生互動，我的想法是…

其他部分（還有話要說……）

分組作業與小組團體

一、整體而言，您對分組作業與小組團體的收穫與評估

	非 常 同 意	同 意	無 意 見	不 同 意	非 常 不 同 意
1. 本課程之分組作業設計有助於您在音樂上的啟發	☐	☐	☐	☐	☐
2. 在進行過程中，帶領老師有足夠的能力可以協助我	☐	☐	☐	☐	☐
3. 帶領老師對參與成員的回應相當充足	☐	☐	☐	☐	☐
4. 本團體有助於我理解課程目標	☐	☐	☐	☐	☐
5. 本團體有助於我去嘗試溝通合作	☐	☐	☐	☐	☐
6. 本團體有助於我個人的學習與成長	☐	☐	☐	☐	☐
7. 本團體其他成員的投入與分享豐富了我的學習	☐	☐	☐	☐	☐

二、下述是本學期的作業設計一覽，請在下方空白處寫上你有無喜歡的單元(們)、不甚喜歡的單元(們)或者建議再加入的單元。請說明喜歡與否的理由。

- 音樂繪圖
- 我的私房陽明
- 音樂創作
- 聽音樂說故事
- 98 青春物語
- 廣播劇製作

三、參加小組團體，您的感受是…

四、以我的經驗，小組團體如何運作會更好

五、參加完團體，對您的個人音樂智識與生活場域最大的幫助是…

六、結束一學期的小組團體，我最有感覺的部分是…

七、其他您印象最深刻的或是想回饋給我們的…

網頁

一、整體而言，您對網頁設計與使用上（含討論區）的評估

	非常滿意	滿意	無意見	滿意	非常不滿意
1. 關於網頁的美觀性	☐	☐	☐	☐	☐
2. 關於網頁的實用性（例如：使用頻率、需要程度等）	☐	☐	☐	☐	☐
3. 關於網頁的便利性（例如：操作上的流暢度、簡易度）	☐	☐	☐	☐	☐
4. 本網頁有助於我在課程上的學習與成長	☐	☐	☐	☐	☐
5. 其他成員在網頁中的投入與分享豐富了我的學習	☐	☐	☐	☐	☐

二、我使用網頁的頻率，請勾選

- 很少去 一週約1~2次 一週約3~5次 幾乎每天都去看 要寫回饋才去
其他（請說明）

三、除了討論區以外，您最常使用網站的頁面是？（可有多個答案）

四、還有哪些資料、資訊是我需要的？或者建議新增？

五、關於網頁，有無其他需要改進的地方？

總結

下述問題請以 0~10 分來作答

1. 若 0 分代表「幾乎沒有負擔」，10 分代表「負擔遠超出了我所能負荷的」，請問這堂課對您而言的負擔程度有多少？
2. 若 0 分代表「我覺得我在這門課沒有盡力、對小組作業貢獻稀少」，10 分代表「我覺得我在這門課非常努力、對小組作業貢獻良多」，請問您自評您應當獲得幾分才公平？

拾、附件內容

光碟二片

第一片、教學助理之小組討論課 影音紀錄兩次

1 陳盈如

2 劉郁彧

第二片、(一) 成果報告書電子檔

(二) 課程資料，內容含：

1、kmp 影片播放程式 (可供播放分組作業三音樂曲式創作與廣播
劇小組展演實錄)

2、小組作業 (作業題目，小組成果)

3、期末廣播劇製作與展演實錄

4、課程單元 (講義，投影片，音樂教材)

5、982 音樂語言與表達課程大綱