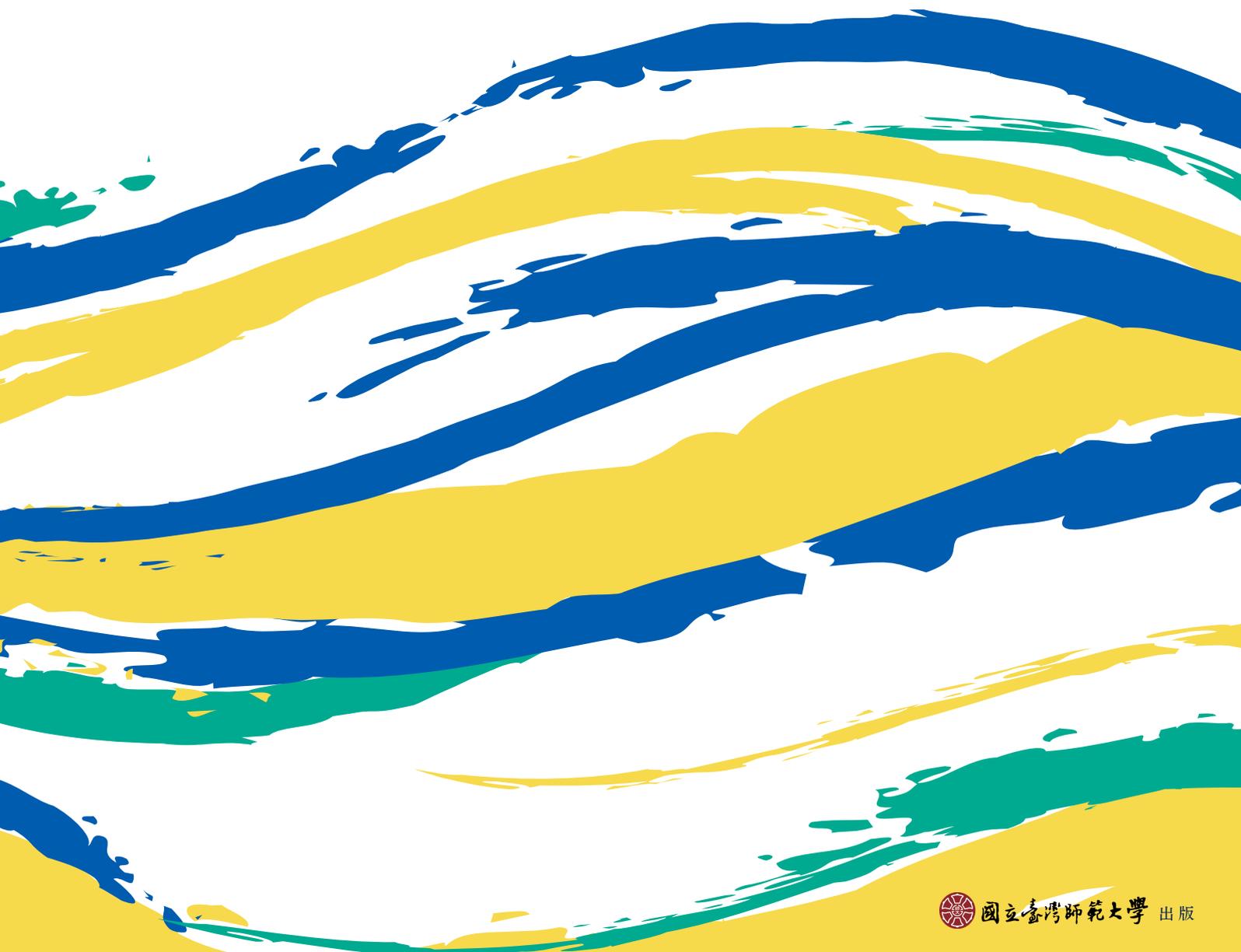

 教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：海洋音樂寰宇遊-2

孟德爾頌的 夏夜與海岸

主編 / 吳舜文 副主編 / 陳沁紅 編著 / 柯逸凡

主編序/ 群英漾藝才

藝才課綱展新頁：108年7月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展，揭櫫藝術基礎人才於實作、認知、

審美、普及與尊重殊異之健全教育思維。

藝才輔群創新路：109年6月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9月，藝才輔導群正式成立，15位藝才班/藝才資優班優秀教師，通過輔導員遴選，成為我國首屆藝才教育教學與輔導體系之生力軍，兼含來自音樂、美術與舞蹈專業教授群的協力指導。

藝才手冊建新例：109年12月，透過5位藝推主持人員策劃、34位教師研編、20位專家審查及2位助理執編，達560頁之《十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面之施教效益，並以專業社群永續課程之研發。

藝才教學交享閱：110年8月，集結示例研編、公開授課、社群運作等多面向輔導群精進策略，在主編及分組副主編週週耳提面命的督促下，與15位諮審委員面對面的溝通，15位藝才輔導員展現無比的能量，產出兼具課程設計、教材綜整、教法務實，篇篇精采之藝才教學示例。

感謝：副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛等3位教授之分組督導，莊敏仁、江淑君、黃芳吟、郭美女、張俊賢、羅美蘭、郭博州、林美吟、高震峰、鄭明憲、戴君安、江映碧、陳書芸、王雲幼、張中媛等15位教授之諮審指導，翁宗裕、柯逸凡、高振剛、林怡君、桑慧芬、陳怡蓓、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、陳秋莉、徐子晴、薛美良等15位輔導員之用心編寫。此次系列之出版，各位功不可沒，也盼各界不吝提供建言「藝」起來。

吳舜文 國立臺灣師範大學音樂學系副教授暨教育部藝術才能專長領域召集人 謹識

副主編序/ 藝海寰宇遊

教育部藝術才能專長領域音樂組輔導群教學示例：
這五篇教學示例，以「海洋音樂寰宇遊」為題，從國小
第二學習階段到高中第五學習階段，以「海」為主題圍繞
經典作品，在不同的專長領域學習重點中進行學習。

翁宗裕輔導員「海浪與岩石的激盪」，於第二學習階段以
「標題音樂」引導四年級學生，「聯想」並與東部風景及澎湖
玄武岩地形連結，形成跨領域的教案；除學習相關管弦樂團的知識，亦透過「海浪及岩石」將奏鳴曲
式的第一主題與第二主題意象化。

柯逸凡輔導員「孟德爾頌的夏夜與海岸」，為第三學習階段五年級的欣賞課程，以「標題音樂」
之說明與定義，孟德爾頌著名作品、藝術貢獻影響力及歷史評價為重點，另研究標題音樂發展歷史背
景與代表作品。

高振剛輔導員「海浪的印記」，於國中第四學習階段以深入了解《芬加爾洞窟》此管弦樂曲的簡
易音樂分析，希望學生在學習過三和弦及常見七和弦後，更實際的應用在聆聽及演奏的管弦樂曲當中。

林怡君輔導員「德布西『海』樂曲分析」，以高中第五學習階段解讀德布西的作品架構與內容特
性，使用音樂語言創作出自己對「海」的意象，藉由欣賞莫內有關「海」的作品讓學生掌握印象主義
畫作特色。

桑慧芬輔導員「海的哲思、眺望與奇想」，針對高中第五學習階段，透過深度聆賞及分析德布西
經典管弦作品《海》，引導認識創作者與時代藝術哲思的互動與交融，經由聆賞不同詮釋的版本，
發展獨立的美學思考與詮釋觀點。

好的教學示例研編就猶如一流作曲家的作品，作者在有限制的記譜法中將其偉大的音樂以明示、
隱喻等方式傳遞下去。希望每位閱讀者亦能如厲害的樂譜註釋者，不僅能領會其中奧秘精妙，更能從
而畫龍點睛，更勝於藍。

陳沁紅 國立臺灣師範大學音樂學系教授暨教育部藝術才能專長領域副召集人 謹識

壹、單元主題

- 一、領域：藝術才能專長領域
- 二、藝術類別：音樂領域
- 三、科目：藝術才能專長領域/音樂欣賞
- 四、單元名稱：孟德爾頌的夏夜與海岸

貳、單元計畫

- 一、設計者：柯逸凡
- 二、學習對象：第三學習階段，五年級
- 三、授課節數：共 2 節，80 分鐘
- 四、設計理念

(一) 教育部藝術才能專長領域輔導群音樂組的教學示例研編，選擇了大家熟悉的「海」，作為跨階段主題式學習的題材，從國小第二教育階段到高中第五教育階段，分別以這個主題圍繞經典作品為核心，在不同的專長領域科目中進行學習。

(二) 在音樂班第三學習階段的欣賞課程中，安排浪漫樂派德國作曲家孟德爾頌(F. Mendelssohn)生平及作品介紹，及標題音樂的說明與定義；教案設計規畫於五年級上學期，包含孟德爾頌著名作品、藝術貢獻影響力以及歷史評價，另研究標題音樂發展歷史背景與代表作品；並延續序曲《芬加爾洞窟》(Die Hebriden, Op.26, “Fingal’s Cave”)整體課程。

五、教材來源：

- (一) 古典魔力客《認識幸福的音樂家-孟德爾頌》<https://bit.ly/3oNm7uw>
- (二) 《芬加爾洞窟》<https://www.youtube.com/watch?v=MdQyN7MYSN8>

六、教材分析：

(一) 孟德爾頌(Felix Mendelssohn, 1809-1847)，德國猶太裔作曲家，生於德國漢堡，逝於萊比錫。德國浪漫樂派最具代表性的人物之一。1829 年指揮演出巴哈的《馬太受難曲》，使得大眾重新認識巴哈的價值。1835 年受邀擔任萊比錫布商大廈管弦樂團音樂總監，

1842 年協助舒曼成立萊比錫音樂學院並擔任首任校長，該學校現為歐洲重要的音樂學校之一。

(二) 孟德爾頌身兼鋼琴家、指揮、作曲家、教師等多重身分，生前為當代作曲家第一人。一生中創作極為豐富，作品富於詩意，曲式完美而嚴謹，清楚地運用管弦樂的色彩。他的《仲夏夜之夢序曲》為浪漫主義作曲家描繪神話仙境提供了先例；以及獨創無言歌的鋼琴曲體裁，對於標題音樂和鋼琴藝術的發展都有著巨大的啟示價值，都深刻的影響後來的浪漫主義音樂。

(三) 標題音樂是指來源於非音樂因素的音樂，其主題可來自於電影、詩歌、繪畫、雕塑、自然等。相對於絕對音樂，標題音樂是由非音樂因素激發創作而成的，作曲家會以標題，大綱或提要的形式著明其含義。音樂自巴洛克時期已見個人情感的抒發，但在古典主義時期音樂標題被刻意避免，標題音樂的發展，與浪漫主義文學上崇尚自然描寫的風潮相呼應，並達到全盛。

七、關鍵字：孟德爾頌、標題音樂、芬加爾洞窟序曲、海

八、課綱依據：

學習重點	學習表現	<p>音才III-C1 由樂器型制的認識與實際演出的聆聽，探討音樂與地區文化的關聯。</p> <p>音才III-C2 由樂曲創作歷程背景的認識與實際演出的聆聽，了解音樂與時代及文化的關聯。</p>	核心素養
	學習內容	<p>音才III-C1-1 樂器的分類與特性及其與地區、族群、文化的關係。</p> <p>音才III-C1-2 不同類型與地區的樂器及選曲。</p> <p>音才III-C2-1 音樂家生平、成就與時期文化的關係。音樂家故事或經典曲目創作背景與特色。</p> <p>音才III-C2-2 至少包含 2 個地區及兩個時期以音樂史或音樂家為主的選曲。</p> <p>音才III-C2-3 至少閱讀 1 本音樂家傳記。</p>	
		<p>藝才 E-B3 藉由多元的學習方式，促發藝術感知與實作的潛能，培養日常生活中的美感素養。</p>	

議題融入	議題名稱	海洋文化
	實質內涵	海 E9 透過肢體、聲音、圖像及道具等，進行以海洋為主題之藝術表現。
與其他領域/科目的連結		第三學習階段/藝術領域及社會領域

九、設備資源：投影機、布幕、音響、電腦、PPT、小白板、白板筆

十、學習評量：

(一) 評量類別：

1.定期/總結評量：比例 50%，書面報告、作業單、試題測驗

2.平時/歷程評量：比例 50%，口頭發表、作業單、課堂觀察

(二) 評分規準：

等級 評量標準	A	B	C	D	E
能表達 對孟德爾頌 的認識	能順暢表達 對孟德爾頌 的認識	能表達 對孟德爾頌 的認識	能大致表達 對孟德爾頌 的認識	能勉強表達 對孟德爾頌 的認識	未達 D 級
能表達 對標題音樂 的認識	能順暢表達 對標題音樂 的認識	能表達 對標題音樂 的認識	能大致表達 對標題音樂 的認識	能勉強表達 對標題音樂 的認識	未達 D 級

十一、學習目標：

學習表現 學習內容	音才 II-C1 音才 II-C2
音才 III-C1-1	一、認識孟德爾頌的生平與評價。
音才 III-C1-2	二、認識孟德爾頌作品，與浪漫樂派時期風格。
音才 III-C2-1	三、透過聆賞，感受及想像音樂的動機與畫面。
音才 III-C2-2	四、認識標題音樂的主題與內容。
音才 III-C2-3	五、認識標題音樂的興起與衰落。

十二、教學流程/活動摘要：

教學流程/活動摘要	時間
<p>一、準備活動：</p> <p>(一)提問：浪漫樂派的音樂作品風格特色</p> <p>浪漫樂派著重旋律本身能否敘述出作曲家的心境與激情，以及對於個人主觀感情、想像與經驗的傳遞。</p> <p>(二)提問：浪漫樂派的重要作曲家</p> <p>貝多芬晚期、舒伯特、舒曼、蕭邦、李斯特、孟德爾頌。</p>	6'
<p>【給老師的悄悄話】</p> <p>*浪漫主義 (Romanticism) 是一歐洲藝術、文學及文化運動，始於工業革命，盛於 1800 至 1850 年。浪漫主義注重以強烈的情感作為美學經驗的來源，並且開始強調如不安及驚恐等情緒，以及人在遭遇到大自然的壯麗時所表現出的敬畏。浪漫主義顛覆啟蒙時代以來的貴族和專制政治文化，以藝術和文學反抗人為理性化自然。浪漫主義重視民間藝術、自然環境、語言、傳統、習俗。</p> <p>*浪漫主義受啟蒙運動的理念影響，也吸收了中世紀文化復古的藝術成分。法國大革命和工業革命和其背後的意識形態也影響了浪漫主義運動。浪漫主義致力於宣揚該等在他們看來被忽略了的英雄個人所達成的成就，它正當化了個人的藝術想像力，並將其作為最重要的美學權威之一，突破了藝術的傳統定義。浪漫主義強烈訴諸歷史和自然題材，便是形成這種理念的基礎。</p> <p>*浪漫主義一詞在音樂領域是指約 1820 年至 1918 年為止的時期。當時的「浪漫」所代表的內涵與現代的定義並不相同，1810 年樂評家 E.T.A. 霍夫曼將莫札特、海頓、和貝多芬列為三大「浪漫作曲家」。到了 20 世紀初期，由於主流音樂風格的大變，19 世紀時期的音樂開始被人冠上「浪漫時期音樂」的稱呼，後來的音樂史學上也都採取了這種區分法。</p> <p>*從 1815 年至 1848 年被視為是浪漫主義音樂的全盛時期，貝多芬 (1827 年去世) 和舒伯特 (1828 年去世) 都在這段期間完成他們最後的作品，另外還包括了舒曼 (1856 年去世) 和蕭邦 (1849 年去世)，年輕的李斯特和孟德爾頌也在這時嶄露頭角。</p>	
<p>*貝多芬 (Ludwig van Beethoven 1770-1827)</p> <p>*德國作曲家、鋼琴演奏家。上承古典樂派傳統，下啟浪漫樂派之風格與精神，在音樂史上占有非常重要的地位，他是歷史上最具有影響力和最受歡迎的古典音樂作曲家之一。</p> <p>*貝多芬一生共創作了 9 部交響曲、32 首鋼琴奏鳴曲、10 部小提琴奏鳴曲、16 首弦樂四重奏、1 部歌劇及 2 部彌撒曲。這些作品無論是在曲式、和聲、以及織體上都有重大創新，對音樂發展有著深遠影響。</p>	

教學流程/活動摘要

時間

* 舒伯特 (Franz Schubert 1797-1828)

* 奧地利作曲家，早期浪漫主義音樂的代表人物，也被認為是古典主義音樂的最後一位巨匠。一生短暫只活了 31 年，卻創作了超過 600 首歌曲，以及 19 部歌劇、歌唱劇和配劇音樂、9 部交響曲、19 首弦樂四重奏、22 首鋼琴奏鳴曲、4 首小提琴奏鳴曲等。

* 舒伯特為不少詩人如歌德、席勒、海涅、穆勒等人的作品譜寫了大量藝術歌曲，把音樂與詩詞緊密結合在一起。

* 舒曼 (Robert Schumann 1810-1856)

* 德國作曲家，浪漫主義音樂成熟時期代表人物之一。舒曼生性熱情、感情豐沛，富有民主主義思想。夫人克拉拉是著名鋼琴家，新古典主義作曲家布拉姆斯曾受其提攜。

* 舒曼 1834 年創辦了一份音樂評論雜誌，並用弗羅列斯坦 (Florestan) 和尤斯比烏斯 (Eusebius) 作為自己的筆名，經由此兩人不同且性質互補的觀點，體現了舒曼本人的思辨統一。

* 蕭邦 (Frédéric Chopin 1810-1849)

* 波蘭作曲家和鋼琴家，他是歷史上最具有影響力和最受歡迎的鋼琴作曲家之一，波蘭音樂史上最重要的人物之一，也是歐洲 19 世紀浪漫主義音樂的代表人物。

* 蕭邦創作了大量鋼琴作品，如 4 部敘事曲、十餘部波蘭舞曲，26 首鋼琴前奏曲，27 首鋼琴練習曲，4 部即興曲、3 部鋼琴奏鳴曲，21 首夜曲，59 首馬祖卡，兩首鋼琴協奏曲、幻想曲、大提琴奏鳴曲和搖籃曲等。

* 李斯特 (Franz Liszt 1811-1886)

* 匈牙利作曲家、鋼琴演奏家，浪漫主義音樂的主要代表人物之一。其所創作的鋼琴曲以難度極高而聞名。

* 從李斯特開始，歐洲音樂家的地位開始迅速提升，他積極探索鋼琴的演奏技巧，充分靈活地運用轉調手法與和聲變化的技巧，是位偉大的音樂革新家，推動了管弦樂團的改革，並在歷史上對改善音樂家地位，推動新生音樂風格起到相當大的作用。

教學流程/活動摘要

時間

* 孟德爾頌 (Felix Mendelssohn 1809-1847)

* 德國猶太裔作曲家，生於德國漢堡的富裕家庭，逝於萊比錫。是德國浪漫樂派最具代表性的人物之一。

* 孟德爾頌是巴哈「再現」的重要推手，透過他的研究和推廣，社會大眾得以重新認識巴哈作品的嚴謹架構，以及當中虔誠的信仰價值，是音樂史上極為重要的一筆貢獻。

二、發展活動：

(一) 孟德爾頌的出生年代及相關背景。

1. 提問：孟德爾頌的家庭對他的影響

1809 年出生於德國漢堡，生長在富有文化、藝術氣息的家庭中，家裡是上流社會人士、藝術家、學者聚會所在。自幼便得以學習音樂，且顯露出不凡的音樂才華。

2. 提問：孟德爾頌的學習與作曲生涯

11 歲時進入柏林聲樂學院並且開始作曲，17 歲完成《仲夏夜之夢》序曲。重要作品有鋼琴曲、室內樂、管弦樂、聖樂等多種類型；此外，自少年時便與歌德相識，受其思想影響。

8'

【給老師的悄悄話】

* 孟德爾頌出生於德國漢堡的一個富裕而有文化的家庭。他的祖父是德國名哲學家兼文學家；父親是德國漢堡的銀行家；母親則受過高等教育並精通音樂。不論出生環境、家庭生活或是事業成就，孟德爾頌都是一帆風順。

* 孟德爾頌 12 歲時教師策爾特將孟德爾頌推薦給歌德。孟德爾頌在歌德家中住了兩個星期，當時已 72 歲的歌德很喜歡孟德爾頌，和年幼的孟德爾頌結成了忘年之交。 [孟德爾頌少年時期畫像]

* 與歌德的友誼，加深了孟德爾頌對古典文學的感受；孟德爾頌的弦樂八重奏（作品第 20 號），部份受到歌德《浮士德》詩句的啟迪。這部作品也被視為孟德爾頌第一首完全成熟的作品。

教學流程/活動摘要

時間

* 歌德(J.W.v.Goethe 1749~1832)

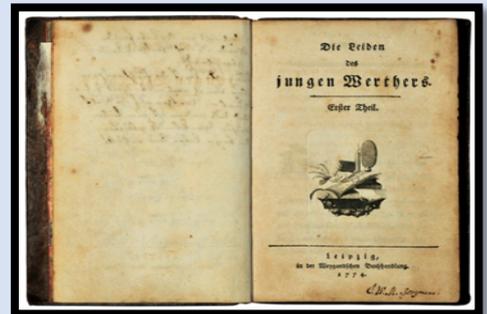
* 德國詩人、自然科學家、文藝理論家和政客，是魏瑪的古典主義的最著名的代表。而作為詩歌、戲劇和散文作品的作者，他是最偉大的德國文學家之一，也是世界文學領域的一個出類拔萃的光輝人物。

* 歌德的特殊習慣是，已開頭的作品擱置幾年甚至數十年之久，將一些完成了的作品壓下很長時間才付印，或已發表的作品進行重大的修改，常造成首印與創作時間互不相符。

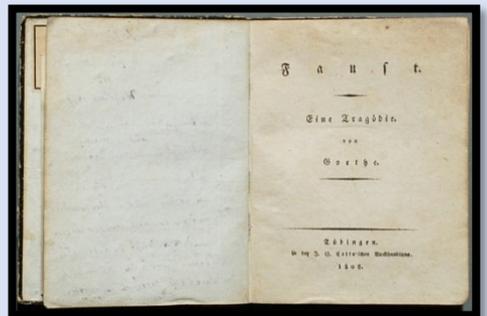
* 1774 年歌德發表《少年維特的煩惱》(Die Leiden des jungen Werthers) 是讓歌德在德國一夜成名的小說。本書在萊比錫書籍展覽會上面世，並在那裡成了暢銷書。它是歌德作品中被他的同時代人閱讀得最多的一本。《少年維特的煩惱》中主角的行為，是感傷主義的代表性人物。

[1774 年初版《少年維特的煩惱》]

* 1808 年歌德發表《浮士德》(Faust) 第一部。《浮士德》被認為是德語文學中最優秀的作品，同時也是最經常被引用的作品。該劇主角浮士德也曾出現在其他作家的作品中，但歌德給他的形象賦予了深刻的人格寓意。

[1808 年初版《浮士德》]

* 《浮士德》所敘述的故事發生在德國萊比錫及哈爾茨山等地，時間為中世紀與文藝復興的交接點。內容敘述浮士回顧一生時，發現他作為科學家對世界的本質並沒有任何認知；作為人他根本沒有體會到生活的樂趣。所以他與魔鬼訂立盟約，如果魔鬼把他從不滿足和不安的心境中解脫出來，他就把死後的靈魂交付於他。

(二) 孟德爾頌的音樂。

1. 提問：孟德爾頌的多重身分

身兼鋼琴家、指揮、作曲家、教師等多重身分，創作極為豐富。

2. 提問：孟德爾頌與無言歌

獨創無言歌的鋼琴曲體裁，共 48 首的鋼琴獨奏曲，對於標題音樂和鋼琴藝術的發展都有著巨大的啟示價值。

12'

教學流程/活動摘要	時間
<p>3.提問：孟德爾頌與管弦樂作品</p> <p>曲式嚴謹，作品富於詩意，清楚地運用管弦樂的色彩。另有多首序曲、交響曲、協奏曲。</p>	
<p>【給老師的悄悄話】</p> <p>* 孟德爾頌是難得的全能型天才，身兼鋼琴家、指揮、作曲家、教師等多重身份。短短 38 年的一生中創作極為豐富、技法高超，在世時就被稱為當時作曲家中的第一人。舒曼、白遼士、李斯特等浪漫派大師均給予孟德爾頌作品極高的評價；畢羅曾稱他為莫扎特之後最完美的曲式大師。</p> <p>* 孟德爾頌所創作的《無言歌》曲集為鋼琴小品的發展帶來了新的里程碑。「無言歌」(德文：Lieder ohne Worte，英文：Song without words)，意思是沒有歌詞的歌曲。孟德爾頌的《無言歌》曲集啟發了「無言歌」概念，旨在用器樂也能表現出歌唱般的形式，沒有歌詞更能激發人們對音樂的各種想法。縱使《無言歌》曾遭受質疑的聲浪，但是音樂所帶來的特殊性讓支持聲多過於批評。《無言歌》不僅在中產階級的音樂文化中大受歡迎，連帶著其他的作曲家陸續開始創作「無言歌」，或是「無言歌」風格作品，「無言歌」發展到後來變成了一種形式與「無言歌」風格。</p> <p>* 孟德爾頌的作品風格富於詩意，曲式完美而嚴謹。在抒情、優雅的同時，乾淨、清楚地運用了管弦樂的色彩。獨創的無言歌鋼琴曲體裁，對於標題音樂和鋼琴藝術的發展都有著巨大的啟示價值。他的審美趣味和創作天才深刻地影響了後來的浪漫主義音樂。孟德爾頌著名的作品包括：樂劇《仲夏夜之夢》、神劇《以利亞》、《宗教改革》(Reformation) 交響曲、《意大利》(Italian) 交響曲、《蘇格蘭》(Scottish) 交響曲、《芬加爾洞窟》序曲、E 小調小提琴協奏曲等作品。</p>	
<p>(三) 孟德爾頌的貢獻。</p> <p>1.提問：孟德爾頌與巴哈</p> <p>1829 年親自指揮演出巴哈的《馬太受難曲》，是巴哈過世後第一次被公開演出，由於這次的演出，使得大眾重新認識巴哈的價值。</p> <p>2.提問：孟德爾頌與萊比錫布商大廈管弦樂團</p> <p>1781 年萊比錫布商大廈管弦樂團創立，孟德爾頌於 1835 年受邀擔任首席指揮(音樂總監)一職，並積極推廣當代音樂家作品。</p> <p>3.提問：孟德爾頌與萊比錫音樂學院</p> <p>1842 年成立萊比錫音樂學院並擔任首任校長。現為德國歷史最悠久的音樂學院，也是歐洲具代表性之音樂學院之一。</p> <p>校名多次變更，1992 年更名為：萊比錫孟德爾頌音樂戲劇學院。</p>	8'

教學流程/活動摘要

時間

【給老師的悄悄話】

* 1829 年，19 歲的孟德爾頌修完大學課程，正式展開作曲生涯。他用了幾年時間研究巴赫作品《馬太受難曲》(Matthäuspassion) 的總譜。於該年 3 月 31 日，不顧當時音樂權威的反對，親自指揮演出巴赫的《馬太受難曲》。演出非常成功，這是巴赫死後 80 年，作品第一次被公開演出。孟德爾頌讓世人從新瞭解認識巴赫音樂的偉大，巴赫的音樂也逐漸在世界各地的音樂會中演奏。

* 馬太受難曲是一部清唱劇受難曲，內容根據馬太福音里有關耶穌的受難。馬太受難曲和約翰受難曲是巴赫兩部完整的受難曲作品。巴赫在世時，馬太受難曲並不受歡迎，甚至因為其中「歌劇般」的特質受到新教虔信主義的代表和萊比錫的市民敵視。 [孟德爾頌在萊比錫為巴赫樹立的紀念碑]

* 巴赫 (Johann Sebastian Bach 1685-1750)

* 德國巴洛克時期的作曲家及管風琴、大鍵琴、小提琴演奏家，也是巴洛克音樂的集大成者。巴赫被認為是音樂史上最偉大、最傑出、最重要的作曲家之一。

* 巴赫之所以重要，並不是像貝多芬那樣直接扭轉之後的音樂走勢，而是直接體現在他集巴洛克音樂之大成，以及對音樂所展開的可能性。巴赫的創作不僅涵蓋當時絕大多數的音樂體裁，也更進一步探索了既有體裁的織體與結構，大大開拓及深化了前人的研究成果。雖然其作品在表現精神上仍屬典型的巴洛克風格，但手法卻毫不流俗，這種「舊中求新」的概念令巴赫將巴洛克音樂提升到前所未有的藝術高度。

* 萊比錫布商大廈管弦樂團

(Gewandhausorchester Leipzig) 位於德國萊比錫的世界知名管弦樂團，是當今全世界最頂尖的專業管弦樂團之一。萊比錫布商大廈最早見經傳於 15 世紀，最初是用於地方布匹的交易。1780 年萊比錫市民建議把布商大廈中空置的一層，改建為音樂廳。次年樂團遷入運作，並自此以布商大廈作為基地音樂廳，樂團也開始冠用現名，1884 年樂團遷入第二代音樂廳，1981 年第三代的布商大廈音樂廳落成。1984 年樂團遷入新音樂廳。新音樂廳管風琴上刻有多年來樂團的座右銘「真正的喜悅是件嚴肅的事」。

[孟德爾頌時期的萊比錫布商大廈]

* 孟德爾頌對現代音樂文化有重大的影響。他眼光遠大，將布商大廈管弦樂團的演奏曲目更換成以莫札特、貝多芬、海頓、巴哈、韓德爾為主的內容。並介紹史博、羅西尼、李斯特、蕭邦、舒曼與舒伯特等人的音樂。這些曲目，是現代音樂會曲目的主體。

教學流程/活動摘要

時間

* 萊比錫音樂學院

(Conservatorium der Musik)位於德國薩克森萊比錫的大學。孟德爾頌於1843年由創立的音樂學校，同時也是現今德國歷史最悠久之音樂學院。之後很快地發展成歐洲具代表性之音樂學院之一。1992年，德國歷史上第一所戲劇學院"萊比錫漢斯·奧圖戲劇學院"(Theaterhochschule „Hans Otto“ Leipzig)與音樂學院合併。校名更改為萊比錫孟德爾頌音樂戲劇學院 (Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig)

* 孟德爾頌音樂戲劇學院與萊比錫布商大廈管弦樂團、西薩克森交響樂團、萊比錫歌劇院、萊比錫劇院、德意志國家劇院...等多所音樂機構在人員培訓與實習上都有密切地合作關係。

三、綜合活動：

6'

(一) 孟德爾頌的生涯軌跡，從德國到萊比錫

孟德爾頌出生於德國漢堡，演奏生涯輾轉於英國、奧地利、法國、意大利等國，26歲於萊比錫接任布商大廈管弦樂團總監，晚期成立萊比錫音樂院並擔任首任校長。

(二) 孟德爾頌的標題音樂，仲夏夜之夢與芬加爾洞窟

《仲夏夜之夢》序曲：創作於1826年，孟德爾頌年僅17歲，被讚譽為「音樂史上前所未有的早熟的奇蹟」，並為浪漫主義作曲家描繪神話仙境提供了先例。

《芬加爾洞窟》序曲：創作於1830年，最初的標題為《孤島》，兩年後改名為《赫布里底群島》，但總譜上的標題卻為《芬加爾洞窟》；故現在多以《芬加爾洞窟》稱之。

【給老師的悄悄話】

* 《仲夏夜之夢》(Ein Sommernachtstraum)是孟德爾頌為莎士比亞同名戲劇創作的標題音樂，包括一首序曲，以及1842年為劇本所作的配樂。孟德爾頌17歲時寫出了《仲夏夜之夢》序曲。據說再也沒有別的音樂能如此成功地掌握莎士比亞作品的精隨。孟德爾頌將《仲夏夜之夢》分為11個部份，其中最出名的，也是最常被演出的是《婚禮進行曲》(Hochzeitsmarsch)，這是孟德爾頌最精采的旋律之一。

* 《芬加爾洞窟》(Die Hebriden "Fingal's Cave")是孟德爾頌於1830年在羅馬所作，描寫前一年在英國巡演時，到了蘇格蘭的赫布里底群島(Hebrides)見到芬加爾岩洞(Fingal's Cave)的壯麗景觀所創作的「標題音樂」，連華格納都讚嘆他是一流的「音樂風景繪製者」。

* 芬加爾岩洞是蘇格蘭內赫布里底群島的一個海蝕洞，1772年

教學流程/活動摘要

時間

英國探險家兼博物學家約瑟夫·班克斯爵士在冰島探險期間，在斯塔法島探險時發現了芬加爾岩洞。後來蘇格蘭歷史小說家和詩人沃爾特·斯科特爵士慕名參觀了芬加爾岩洞，聆聽了受潮汐起伏影響的深色玄武岩柱和海水發出的美妙的「交響曲」。他的印象是，這個地方是「一個自然裝飾的大教堂，在那裡人們能聽到天堂中的美妙樂曲」。英國詩人濟慈曾形容芬加爾岩洞：「想像巨人下凡娶了凡間女子，並將石柱如同柴火般綁在一塊兒，接著用巨斧在石柱中鑿出洞來，這就是芬加爾洞窟；海浪鑿空石柱，仍繼續衝擊著它們；石柱的顏色是黑中帶紫，它的莊嚴與壯麗遠勝於最精巧的教堂」。

..... 第一節結束

一、準備活動：

5'

(一)提問：浪漫樂派作品動機與背景

浪漫樂派作品表現的是一種具有想像力的冒險。十九世紀的浪漫主義被描述為在藝術、哲學、政治，甚至科學等方面的新運動。在不同時間內的不同國家中，以不同的形式發展。

(二)提問：浪漫樂派的樂曲標題

「標題音樂」成為浪漫樂派的創作主流，作曲家以一個標題或概念來作為統一全曲發展的主題。包含標題交響曲、音樂會序曲、劇樂及交響詩等多元的形式。

【給老師的悄悄話】

* 「浪漫」(Romantic)這個字是來自於羅曼語(Romance，一種法國古老的語言)，「Romantic」這個字多半用於文學中的詩詞與故事中，表現的是一種具有想像力的冒險。在十七世紀的晚期，意味著是一種不同於當軌的、帶有幻想性的事物。直到十九世紀時，Romanticism才被描述為一種新的運動，一種在藝術、哲學、政治，甚至科學等方面的新運動。雖然這種浪漫主義在不同時間內的不同國家中，以不同的形式發展，但是一般學者大致都認為十八世紀末葉到二十世紀初期是浪漫主義的時期。浪漫主義興起的背景是法國大革命後動盪不安的歐洲，浪漫主義反映了那一時代的曲折與變化，而同時外在動亂的環境也觸發了人們對內在騷動不定的感情的描寫，音樂中浪漫樂派即是浪漫主義影響下的產物。

* 綜合來看，浪漫樂派具有下列幾個特徵：

1.在音樂的理念上，古典樂派重視的是人類普遍的理想與美的觀念，而浪漫樂派則徹底地強調個性。基本上古典樂派與浪漫樂派的音樂作品在樂曲形式上並沒有太大的差距，但是浪漫樂派對於個人主觀感情、想像與經驗的肯定，卻使得原本強調形式與典雅的音樂風格為之一變，浪漫主義從此成為音樂的主流。

教學流程/活動摘要	時間
<p>2.由於音樂理念的不同，浪漫樂派音樂的著重點也從形式轉到旋律線的自由發展。與古典樂派比較，浪漫樂派對於旋律的創作往往更不受傳統公式與小節線的約束，對浪漫樂派的音樂家來說，樂曲結構的緊密與否僅是次要問題，重要的是旋律本身能否自由地敘述出作曲家的心境與激情。</p> <p>3.因為樂曲形式對於作曲家束縛的減少，使得浪漫樂派的音樂呈現兩極化的發展。一方面單個樂器或個人的器樂曲和藝術歌曲得到高度的發展；另一方面則是大型的管絃樂作品和歌劇也快速的成長。演奏名家紛紛湧現，樂團編制的擴大與指揮的興起也都是浪漫樂派的重要音樂成就。</p> <p>4.有別於以往的「純粹音樂」(pure music)，「標題音樂」(program music)成為浪漫樂派的創作主流，作曲家以一個標題或概念來作為統一全曲發展的主題。浪漫樂派的「標題音樂」以下列的形式出現：標題交響曲(program music)、音樂會序曲(concert overture)、劇樂(incidental music)及交響詩(symphonic poem)。</p> <p>5.浪漫樂派強調個人情感的表達，但是作曲家個人的表達方式必定受其本身的民族文化背景影響，因此浪漫樂派的音樂多具有濃烈的民族情感在內，後來的國民樂派即是浪漫樂派的一個重要分支。</p> <p>*對一般古典音樂愛好者來說，浪漫樂派的音樂常是入門的敲門磚，而且浪漫樂派的音樂家與曲目也是西洋古典音樂中最為人所熟悉的部分。這一時期內重要的音樂家很多，包括了韋伯，他的歌劇《魔彈射手》常被視為浪漫樂派的先驅，以及白遼士、孟德爾頌、蕭邦、舒曼、李斯特、布拉姆斯、布魯克納、沃爾夫、馬勒和理查·史特勞斯等人。至於在歌劇作曲家方面，除了韋伯之外，尚有羅西尼、華格納、威爾第及浦契尼等人。除了上述的音樂家外，再加上國民樂派音樂家，浪漫樂派可說是西洋古典音樂中最豐富的寶庫。</p>	
<p>二、發展活動：</p> <p>(一)標題音樂的起源</p> <p>1.提問：標題音樂的定義 判斷一部作品是否是標題音樂的首要標準，是看作品是否表現源於「非音樂因素」的內容，主題可來自於詩歌、繪畫、雕塑、自然等。廣義來說電影配樂也是一種標題音樂。</p> <p>2.提問：標題音樂的起源 標題音樂盛行於浪漫音樂時期，和當時文學上崇尚自然描寫相呼應；相較於古典主義時期的奏鳴曲交響曲多為無標題音樂作品。</p> <p>3.提問：標題音樂與絕對音樂的比較差異 標題音樂，來源於外界的思潮和影像。絕對音樂多沒有明確的標題，只說明樂曲的形式與體裁，其內容都由欣賞者自己理解。</p>	15'

教學流程/活動摘要

時間

【給老師的悄悄話】

- * 「標題音樂」(Programme Music)是與「絕對音樂」(Absolute Music)相對的一個名詞，是一種敘事性或描述性的音樂。雖然標題音樂的實例在十四世紀中便偶有發現，但是這名詞的創用是從李斯特開始。李斯特將「標題」定義為：「加之於某件器樂作品開端前的、用具有可理解性之文字寫成的序言。藉著此種方式，作曲家有意讓聆賞者不致受到錯誤的想像性詮釋的影響，並且將聆賞者的注意力導向樂曲全體或特殊部分之想像性概念上。」因此，標題音樂可說是將音樂與描寫性文字結合的音樂。
- * 追溯「標題音樂」的歷史，可以溯至十四世紀時的義大利獵歌(caccie)，之後一直到巴洛克時代都有許多描寫性的音樂作品出現。但當時作曲家大都偏重於自然聲音的模仿與身體動作的描寫，是以這些作品雖然能引人注意，卻無法真正地深入人心，很少有傳世之作出現，韋瓦第《四季》是其中最著名的樂曲。大約在十七世紀初期，與基本情緒或情感有關的動作或聲音滲入音樂中，例如痛苦是用顫音與蹣跚的動作來描繪；信心則是用堅定、寬闊的節拍來表現；歡樂是一種悅耳的旋律；哀傷則是用連續半音階的下行步法等。雖然這些標題音樂的表現形式早已發展出來，但是標題音樂的真正成熟還是在十九世紀。
- * 標題音樂的成熟與浪漫主義有密不可分的關聯，受浪漫主義強調抒發個人情感之影響，標題音樂逐漸由寫「景」轉變為以寫「情」為主。巴哈與海頓等雖然都曾因生活中所發生的特殊事件而賦曲，但是貝多芬所作的一些標題交響曲與奏鳴曲才使得標題音樂向表現主觀情感邁開了一大步，因為貝多芬的這些作品不僅是對於客觀事件的描述，同時也是貝多芬個人複雜心緒與想法的表現。白遼茲在標題音樂的主觀而建立上有著決定的影響，在《在義大利的哈洛德》中對於獨奏中提琴的使用和在《幻想交響曲》中對於「固定樂想」(idée fixe)的使用，使得音樂中主角人物的表現與對其周遭環境的描寫開始產生了分野，「固定樂想」且是邁向後來華格納的「主導動機」(Leitmotif)和李斯特、理查·史特勞斯等「交響詩」(Symphonic Poem)的重要一步。
- * 標題音樂在十九世紀後來的幾十年間成為音樂創作的主流。在交響音樂中使用「標題」對於日後國民樂派的興起有重大的影響，但是到了二十世紀，一些作曲家如荀伯格、巴爾托克與史特拉汶斯基等都對音樂中使用「標題」的作法曾有批評，他們並嘗試用其他更抽象的音樂手法來發展他們自己的表達方式。不過在1960與1970年間，一些年輕的作曲家又開始重新嘗試在其作品中加入「標題」的設計。

(二)標題音樂的創作

1. 提問：標題音樂與自然景觀
孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲
貝多芬《田園交響曲》
2. 提問：標題音樂與個人主義
白遼士《幻想交響曲》
理察·史特勞斯《英雄的生涯》

12'

教學流程/活動摘要

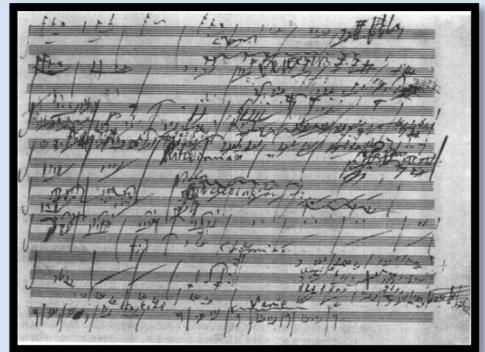
時間

- 3.提問：標題音樂與人物歷史
柴可夫斯基《1812 序曲》
史麥塔納《我的祖國》
- 4.提問：標題音樂與文學作品
林姆斯基·高沙可夫《天方夜譚》
孟德爾頌《仲夏夜之夢》

【給老師的悄悄話】

*貝多芬《田園交響曲》作品 68 貝多芬於 1808 年創作的第六號交響曲。這部作品模仿了自然，且突破了古典樂派交響曲的四樂章傳統，包含五個樂章且各樂章都有小標題，其具有自然主義傾向的聲響效果，對於交響樂形式和結構的開創性變革，都大大提升了標題音樂的地位。1808 年 12 月 22 日在維也納劇院首演，與《第五號交響曲》一同問世。

[貝多芬第六號交響曲的手稿]

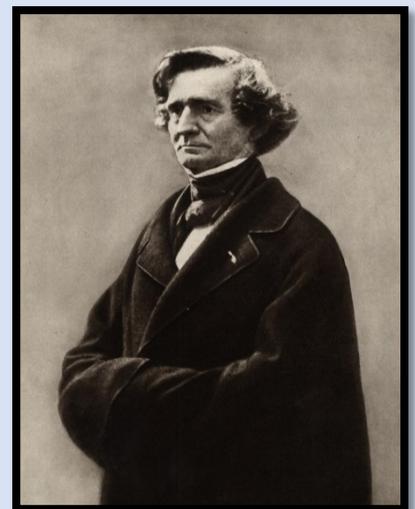

- *貝多芬的創作期間頻繁地離開維也納，為的是到偏遠的鄉郊工作。他在 1808 年夏天的書信中說：「我在灌木、大樹、草坪和岩石間行走的時候，是多麼快樂啊！因為樹叢、花草和岩石，都能給人以共鳴。」
- *模仿鳥鳴的爭議：第二樂章結尾處，有三種木管樂器模仿了小溪邊的鳥鳴。這一幾乎是自然主義的樂段，在當時引起了相當大的爭議。囿於古典主義的傳統觀念，人們認為如此粗糙、未經處理的聲響，根本不適宜用在交響曲中，甚至不能被稱為音樂。但白遼士對貝多芬進行了辯護，認為他的手法相當高明，有著相當的感染力。

*白遼士 (Hector Berlioz 1803-1869)

*法國作曲家，早年曾赴巴黎醫科學校，在他的自傳中曾有描寫，說自己看到醫學院中解剖課上和標本室裡的恐怖景象而放棄學醫。另他從來沒有學習過鋼琴，這在著名作曲家中是非常少見的，和另一位不善鋼琴的偉大作曲家華格納一樣擅長指揮以及配器。

*白遼士的風格充滿詩意，人們仍然主要關注他創作中「浪漫主義」的部分，甚至是他風格中超前於時代的戲劇性力量，天馬行空的想像力和樂團豐富的表現力。他極富創造力，大大改革了管弦樂作品的創作方式以及管弦樂團的編制和表現力，他的作品具有貝多芬式的遼闊剛健的氣魄，復調寫作技巧精熟，當然，最引人注目的還有他極其出色的配器法。

教學流程/活動摘要

時間

* 《幻想交響曲》(Symphonie fantastique) 是白遼士 1830 年間所作的交響曲作品。作曲家創作靈感來源於他熱愛的愛爾蘭籍的莎士比亞戲劇女演員。作為標題音樂完美而明晰的範例，該作品在早期浪漫主義音樂當中被推崇為最重要及最具代表性的交響曲之一，時至今日仍廣受全球各地的音樂演奏會聽眾歡迎。

* 本交響曲是一首標題音樂，描繪一個具奔放想像力的藝術家，由於對渺茫的愛情深刻感到絕望，吞食鴉片自殺的故事。雖然在當時交響曲普遍以四個樂章組成，本曲卻含有以下五個具有獨立標題的樂章。

* 理查·史特勞斯 (Richard Strauss 1864-1949)

* 德國作曲家、指揮家。早期作品具有典型的浪漫主義的特點，在其創作生涯的極盛期被認識為晚期浪漫主義最重要的代表人物，但晚期的作品開始流露出一定的現代派傾向，如調性的瓦解等等。理查·史特勞斯的音樂創作和指揮偏好都表現出他對於德意志古典音樂傳統的熱愛和深刻理解，他深受莫札特和華格納等人的影響。理查·史特勞斯具有極其卓越的對位寫作才能，幾乎所有作品的織體都非常複雜。

* 理查·史特勞斯在作為作曲家名垂青史的同時，也享有指揮家的極高聲譽。他擔任過柏林皇家歌劇院和維也納歌劇院的指揮。1920 年與馬克斯·賴因哈特、霍夫曼斯塔爾等人一同創辦薩爾茨堡音樂節(Salzburger Festspiele)。

* 《英雄的生涯》(Ein Heldenleben)，又譯為《英雄的一生》，被譽為史特勞斯交響詩創作巔峰之作。1899 年 3 月 3 日，由作曲家親自指揮法蘭克福博物館管弦樂團進行首演。《英雄的一生》相當自由地應用了華格納主導動機 (leitmotif) 的技巧，結構上則是擴大版的奏鳴-迴旋曲的交響樂曲式。

* 很多樂評人將《英雄的一生》視為理查·史特勞斯無恥的自我宣傳。他們指史特勞斯相當自戀，在《英雄的一生》將自己描寫成英雄，把妻子當成英雄的忠實伴侶，並以粗糙破碎的音樂描寫樂評人。史特勞斯後來也說過，覺得自己如尼祿和拿破崙一般，是一個有趣的研究對象。

教學流程/活動摘要

時間

* 柴科夫斯基(Pyotr Tchaikovsky 1840-1893)

* 俄國浪漫樂派作曲家，其作品有民族樂派特徵，但仍以浪漫風格為基準。其風格直接和間接地影響了很多後來者。

* 早年在法學院學習，畢業後在法院工作。二十二歲時柴可夫斯基辭職，進入聖彼得堡音樂學院。畢業後獲邀擔任莫斯科音樂學院教授，接下來的十年都全心投入教學和創作。

* 1891 年，柴可夫斯基受邀至美國指揮自己的作品，他在卡內基大廳的開幕儀式中指揮紐約音樂協會交響樂團演出他著名的《第一鋼琴協奏曲》，在美國首演卻一炮而紅，從此成為柴可夫斯基的招牌。

* 《1812 序曲》是柴科夫斯基於 1880 年創作的管弦樂作品。為了紀念 1812 年庫圖佐夫帶領俄國人民擊退拿破崙大軍的入侵，贏得俄法戰爭的勝利。該作品以曲中的炮火聲聞名，在一些演出中(尤其是戶外演出)曾起用真的大炮。該序曲於 1882 年 8 月 20 日在莫斯科救世主大教堂首演。

* 柴科夫斯基在完成《1812 序曲》之後，自己並不覺得滿意，在他給他的資助人梅克夫人的信中說：「這首曲子將會非常嘈雜而且喧譁，我創作它時並無大熱情，因此，此曲可能沒有任何藝術價值。」他沒有想到這首樂曲後來卻成為他最受大眾歡迎的作品之一。

* 蘇聯作家馬克西姆·高爾基稱讚《1812 序曲》「這首序曲的深具人民性的音樂，像平穩的波濤那樣莊嚴有力地在大廳迴盪，它以一種新的東西攫住你，把你高舉於時代之上，它的聲音表達出這一莊嚴的歷史時刻，極其成功地描繪了人民奮起保衛祖國的威力及其雄偉氣魄。」

* 史麥塔納 (Bedřich Smetana 1824-188)

* 捷克作曲家。他的音樂成功發揚了捷克民族文化，和捷克的獨立密不可分，因此被譽為捷克音樂之父。他以歌劇《被出賣的新嫁娘》最具代表性；包括交響詩組曲《我的祖國》細膩地演繹了捷克的歷史、傳說故事和景緻，以及第一號弦樂四重奏《我的一生》。

* 1848 年參與了奧地利革命，但革命最後失敗收場，因政治因素不得已到瑞典發展，擔任當地樂團的指揮。當奧地利的專制制度走到盡頭後，史麥塔納終返回布拉格並全心投入到捷克音樂的發展中。

* 《我的祖國》(Má vlast) 是史麥塔納在 1874-1879 年間完成的交響詩作品，是由六首色彩繽紛而富戲劇性的管絃樂曲所組成。儘管這六部份樂章常被認定為一個整體而演奏，它的每個樂章其實是獨立作品。每部分在 1875 年至 1880 年都獨自舉辦了首演。真正六部份合一的完整「首演」到 1882 年 11 月 5 日才在布拉格舉行。

* 根據李斯特開創的交響詩音樂形式，史麥塔納在這部作品中展現了 19 世紀末期興起的民族主義音樂(國民樂派)風格。每一個章節都描繪出波希米亞地區的鄉間景象、本土歷史或者故事傳說。

教學流程/活動摘要

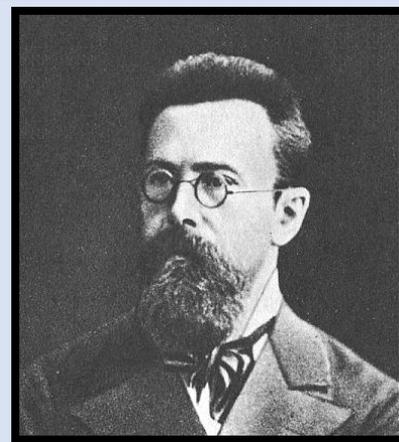
時間

整首曲子以民謠曲風充塞其中，反應出波西米亞的歷史、傳統和地貌，藉以抒發他的愛國至誠。全篇交響詩共六章，第一章與第三章回顧了本民族的傳說，是一部分。第二章與第四章，描繪了波西米亞的自然風格，是為另一部分。而第五章與第六章則象徵了血淋淋的民族獨立戰爭史，體現出捷克人對獨立的民族國家的盼望。

* 林姆斯基·高沙可夫(Rimsky-Korsakov 1844-1908)

* 俄羅斯作曲家、音樂教育家。他和鮑羅丁、穆索爾斯基、巴拉基列夫和居伊並稱為「俄國五人組」(Могучая кучка)。

* 1856 年在聖彼得堡入海軍軍官候補生隊，同時業餘時間學習鋼琴演奏、觀賞歌劇及聽音樂會，與巴拉基列夫等人交往，交流音樂創作感受。1871 年他成為聖彼得堡音樂學院樂器和作曲教授，並身兼指揮家和教育家。1882 年後的大部分時間則專注於在行政、指揮方面，但仍創作出他自己最富於色彩的兩首樂曲：《西班牙隨想曲》(Spanish Caprice) 及《天方夜譚》(Scheherazade)。

* 林姆斯基·高沙可夫寫有 15 部歌劇，多部管弦樂，特別是標題音樂、合唱曲、室內樂、鋼琴作品，歌曲和改編曲。他的天賦也許不如其他民族樂派中的同伴，但在清晰而富於色彩的配器技巧方面卻超過了他們，而且今天對我們來說，他的音樂似乎成為沙皇俄國時代煥赫與壯觀的集中體現。其歌劇之光彩近來已再次被人們所肯定。他對其最傑出的學生斯特拉文斯基的影響，在《火鳥》(The Firebird) 中表現得尤為突出。

* 《天方夜譚》(Scheherazade) 是林姆斯基·高沙可夫於 1888 年所作的一套交響組曲。它的創作靈感來自阿拉伯經典《一千零一夜》一書，故有時也被直接稱作《一千零一夜》。

* 林姆斯基·高沙可夫擔任海軍期間，曾經到訪世界各地。但他還是比較喜愛成為一個作曲家，安定於陸上的他便於自己的作品裡表達對世界的幻想，特別是神秘的東方。林姆斯基·高沙可夫只在譜上輕輕交代《天方夜譚》的故事。事實上，他希望透過配器 (Orchestration) 技巧，利用管弦樂器不同的音色變化，為聽眾描繪出一個充滿神秘又陌生的阿拉伯世界。

* 全首「交響組曲」由四個樂章組成，由兩個分別代表了蘇丹王沙里亞和妻子雪希拉莎德的旋律貫穿連繫著。沙里亞的旋律在第一樂章開始時以低音銅管樂奏出，充滿莊嚴高貴的感覺；雪希拉莎德宛若綺麗的旋律則以小提琴獨奏奏出。兩個旋律在隨著樂章分別以不同的面目和聽眾見面，大家在欣賞這作品時千萬要留意它們變化多端的特色。

教學流程/活動摘要	時間
<p>三、綜合活動：</p> <p>(一)音樂史上著名的標題音樂作品</p> <p>(二)標題音樂的式微與反思</p> <p>音樂史上著名的傳說：貝多芬《英雄交響曲》起初是為獻給拿破崙，但在得知拿破崙稱帝之後，改題為獻給天下一切英雄。如果當初拿破崙沒有稱帝，那麼從此《英雄交響曲》都會依拿破崙的形象事跡去聯想。標題音樂把聽眾引向一個相對確定的範圍內，而無論什麼樣的標題都不能全面的反映一首樂曲所表達的豐富內容和感覺。部分學說認為，無標題音樂才能更好的反映音樂的內涵，不同的人聽到一首無標題的樂曲，所感受的心理內容都應該是不相同的。</p>	8'
<p>【給老師的悄悄話】</p> <p>*貝多芬《英雄交響曲》作品 55</p> <p>*貝多芬於 1803 年至 1804 年間創作的四樂章交響曲。該作品是交響曲歷史上的里程碑式作品，規模宏大、充沛有力、情感豐富、結合了詩意和力量，極具獨創性，在當時不受觀眾接受和歡迎；但卻是貝多芬最為鍾愛的作品之一。現在它被看作是貝多芬的代表作之一，並時常被認為是浪漫樂派的創始作品。原本貝多芬將該作品題獻給他所欽佩的拿破崙，但因後者稱帝，憤而改為「紀念一位英雄人物」。《英雄》(Eroica)之名亦由此得來。</p> <div data-bbox="1007 853 1481 1171" data-label="Image"> </div> <p>[貝多芬第三號交響曲的標題頁]</p> <p>*貝多芬最初將該作品題獻給拿破崙·波拿巴。貝多芬敬佩法國革命的理想，以及為他們實現的拿破崙，但是當拿破崙加冕自己為法國皇帝時，貝多芬大失所望，他走到了放置完成創作的樂譜桌子前，將寫著「波拿巴」的字挖出來，留下了一個洞。之後，他把標題改為「英雄交響曲，為紀念一位英雄人物」，並改題為獻給其贊助人洛布科維茨親王。</p> <p>*費迪南德·里斯在說貝多芬生平的故事時說：</p> <p>“在寫這部交響曲的過程中，貝多芬一直想起拿破崙，當時拿破崙正為第一執政。在那時候貝多芬是很尊重他的，並將他看做古羅馬的偉大執政者。許多貝多芬的密友都看到了他的草稿封面頁頂部寫著「波拿巴」，而底部才寫著「貝多芬」。後來我跟他說拿破崙已自行稱帝的消息後，他就開始憤怒的大叫：「他只不過是個凡夫俗子，居然為了自己的野心而踐踏人權；他把自己抬升到眾人之上，成了獨夫寡頭！」他走到桌子邊，將標題頁撕成兩半之後扔到地上。”</p>	
<p>..... 第二節結束</p>	

教學省思與學生回饋

- 一、國小學生先備能力不足，課程知識吸收速度也相較緩慢，教師引導策略尤為重要，以多樣化的方式引發學生學習興趣，重要課程觀念提示，互動觀察口述提醒，以符合達到課程教學目標。
- 二、課程內容教學時間可以再擴充，孟德爾頌與同年代音樂家及歷史事件背景的關聯，標題音樂與絕對音樂的時代歷史人文宗教的相互比較，都可以再更全面的探討。
- 三、本單元目的在承先(第二學習階段：芬加爾洞窟序曲介紹與配器)即啟後(第四學習階段芬加爾洞窟音樂分析)的作用，為學生補充作曲家孟德爾頌相關與時代背景與標題音樂的介紹，希望分階段式的學習能使學生對樂曲有更深入的了解與體驗。
- 四、教學流程時間掌控考驗教師的教學經驗與課堂經營，把握教學重點提示及原則，可彈性擴充補充教材，以能引發並維持學生學習樂趣為目標。

三、附錄

1. 古典魔力客 / Classical magic guest <https://www.youtube.com/watch?v=UzDLK6I5QnM>
2. 《仲夏夜之夢》 / 《Midsummer Dream》 <https://www.youtube.com/watch?v=LsyPHMRwXx8>
3. 《芬加爾洞窟序曲》 Op.26 / 《Die Hebrides》 Overture Op.26
<https://www.youtube.com/watch?v=MdQyN7MYSN8>
4. 絕對音樂與標題音樂 <https://www.youtube.com/watch?v=uMLwOBfLeUM>

四、參考資料

1. 公視教學資源網：古典魔力客教學建議一覽《認識幸福的音樂家-孟德爾頌》 <https://bit.ly/3oNm7uw>
2. 羅文秀音樂講堂：孟德爾頌《芬加爾洞窟序曲》 Op.26 <https://bit.ly/34dkxZF>
3. 蹦蹦藝術：【BON 音樂】孟德爾頌《芬加爾洞窟序曲》序曲欣賞 <https://bit.ly/2SqU4F0>
4. 蹦蹦藝術：【BON 音樂】孟德爾頌《仲夏夜之夢》戲劇配樂 <https://bit.ly/2TfX0oC>
5. 從孟德爾頌的《仲夏夜之夢》看劇樂之音樂形塑與戲劇詮釋 <https://bit.ly/3yLb9dR>
6. 古典音樂大小事-吳昭良的音樂筆記：有標題的音樂和標題音樂 <https://bit.ly/3wrGIXO>

編著者介紹/ 柯逸凡

台灣澎湖人，為澎湖縣馬公國小、國中、高中音樂班教育第一屆畢業生，後就讀於國立台南師範學院音樂教育學系及國立台灣師範大學音樂研究所。目前服務於澎湖縣馬公國小音樂班任音教組長，澎湖縣國民教育輔導團藝術領域輔導員；專業領域擔任澎湖縣青少年交響樂團指揮暨行政總監，及文化部傑出演藝團隊：菊之音管絃樂團與菊之音小型表演歌劇坊行政總監。

參與 109-110 學年度的首屆教育部藝術才能專長領域輔導群，是為藝術教育的認同感與使命感，期望持續精進藝術教育專業人力資源，使運作效能最大化；透過「藝術才能教育」提昇學子藝術欣賞與參與的興趣，透過「專業藝術教育」培養學術兼備、品學兼優的全方位多元學習能力。以大手牽小手的精神，持續進化輔導群功能與能力，集結整合相互支援，訂定目標共同成長，力求突破攜手共進。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：海洋音樂寰宇遊-2 孟德爾頌的夏夜與海岸

主 編 吳舜文

副 主 編 陳沁紅

編 著 者 柯逸凡

執行編輯 張韶儒

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段 162 號

電 話 02-77496519

指 導 教育部

執 行 109-110 年度藝術教育推動資源中心工作計畫
教育部藝術才能專長領域輔導群

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導群

初 版 2021 年 8 月

I S B N 9789865453961 (PDF)

版權所有·翻印必究

電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。

本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。

如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

備忘錄/

教育部

藝術教育推動資源中心

教育部藝術才能專長領域輔導群