教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例:音樂史論與素養③

第IV學習階段適用

巴赫創意曲創作手法及作品賞析

主編/吳舜文 副主編/陳沁紅 編 著/高瑀婕

主編序/ 深研「藝」教其妙

藝才課網展新頁: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網要,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網要發布,啟動中小學藝才教育全方位 之課程發展,揭橥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 藝才課程掌握課網內涵,充實學習構面之施教效益,並以專業社群永續課程之研發。

藝才教學交享閱第1屆首章: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。

藝才教學交享閱第1屆終章:111年7月,奠基於109學年度編撰經驗與團隊共識,透過歷次分組及全體研編會議的激盪討論,以及諮審會議的專業對話,藝才輔導員及教師們再次展現課程、教材、

教法創新研發之成果,聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例,如期完竣。

衷心感謝:副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛等3位教授之協力引領,黃新財、郭美女、徐玫玲、江淑君、黄芳吟、吳望如、蕭寶玲、羅美蘭、趙惠玲、鄭明憲、董述帆、戴君安、曾照薰等13位諮審委員之慧眼檢視,翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、陳怡蒨、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、陳秋莉、楊芬林、葉宛芃、徐子晴、薛美良等15位輔導員及尤曉晴教師之熱情編撰[依冊別序],以及賴昱丞、李威廷等2位助理之奮發執編。

此系列出版已為藝才輔導群每學年度具體成就之一,期能提供藝才教育多元思考,亦請各界不吝指教。

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/解構「音」論其複

教育部藝術才能專長領域音樂組輔導群教學示例研編:

翁宗裕輔導員/手指來跳舞:巴赫的小步舞曲;以國小第二學習階段跨科目為課程設計理念。延伸介紹巴洛克時代舞曲、pochette 口袋小提琴、多聲部音樂等,以多元角度介紹學生欣賞巴洛克華麗之美,體驗不同樂器音色交織的多聲部音樂,理解該時代的音樂特色。柯逸凡輔導員/巴洛克時期藝術風格與音樂大師;以國小第三學習階段為主要對象,介紹巴洛克藝術風格與藝術作品,幫助學生在演奏巴洛克時期作品時,能更深入的理解

音樂及感受音樂之美。高瑀婕輔導員/巴赫創意曲創作手法及作品賞析;以國中第四學習階段解構 巴赫鍵盤對位作品之創作手法及發展脈絡,先以聽覺建立美感經驗再進行分析探究。進而啟發學生 對演奏創意曲的詮釋能力以及複音音樂的演奏協調平衡。最後實踐自由對位的二聲部簡易創作, 達到預備作曲之樂趣。

桑慧芬輔導員/音樂 Buffet —巴赫英法組曲作品賞析;針對高中第五學習階段,從介紹「組曲」簡史、舞曲音樂特色及經典作品賞析,同時結合舞蹈律動知識,帶領學習者體驗舞蹈節奏、速度與音樂主題的設計,整合聆聽、律動多感官美感經驗,進一步連結曲式分析、演奏詮釋認知層面,提升藝才/藝優學生多元能力,與課網構面「知識與概念」、「創作與展演對應」。林怡君輔導員/巴赫十二平均律演奏討論;以高中第五學習階段,結合專長領域相關音樂基礎理論課程作為依據,強化音樂理論為演奏基礎,拓展至作品當中的音樂結構以及內容的脈絡,近一步探討掌握作品的詮釋方式。

這五篇教學示例,經輔導群間不斷的腦力激盪及交互討論,已進化至「類教科書」而非傳統之「教案」示例。因此各篇格式上是以最切合題目之方式呈現,希能保有各個輔導群教師的獨特創意;亦希冀在這當中仍能「異中求同」,保有上下縱貫之核心精神。希望閱讀者能如輔導群之期許,在這有字數限制但文字敘述精妙之示例研編中,不僅能領會箇中奧秘精華,進而受到啟發舉一反三,青出於藍。

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

教育部藝術才能專長領域輔導群教學示例

第四學習階段 國民中學

單元名稱:巴赫創意曲創作手法及作品賞析

壹、設計理念

第四階段國中學生已開始學習彈奏巴赫鍵盤對位作品創意曲,基於巴赫在作品序文中提及最初 創作動機為教學之用,並為後繼作曲家提供嶄新的創作方式。因此以創意曲作為了解巴洛克時期 大鍵琴作品及對位技巧創作手法,實為當代精華典範。

對於第四學習階段的學生學習重點如下:

- 一、創意曲 (選曲)之創作手法及內涵:能理解樂曲名稱的由來與表達創作意念的關聯, 針對作品分析其樂曲結構、動機開展方式、對位手法.....之音樂表達等。
- 二、音樂聽覺感受的表達:針對選曲以不同教學活動切入,研究其如歌似的彈奏法、樂句的 表達、各聲部間的聲響平衡、裝飾音的演奏藝術等。
- 三、創意實踐:依據課程選曲分析之創意曲創作手法,設計創作十~十二小節二聲部創意曲之主題與對旋律樂段,並練習以歌唱表達旋律線條,以音樂軟體分軌錄下兩聲部對唱作品。

貳、關鍵字:巴赫、大鍵琴、創意曲、自由對位

參、教材來源:創意曲分析相關書籍、教師自編學習單、原典版譜例。

肆、教材分析

為能徹底了解巴赫創意曲所展現的創作樂念及音樂美感,研究之方向從當代鍵盤樂器大鍵琴開始探究,進而說明學習這部教學之作所追求的創造優異的曲思、如歌似的演奏、均衡的聲部線條,並藉由國內學生最常使用的原典版創意曲樂譜進行樂曲分析。

創意曲選曲 Invention No. 4 in d minor BWV 775:

- 一、以巴赫創意曲的創作背景切入,並了解巴赫為教育而做的初衷,希望以此作品培養學生擁有 正確處理二聲部旋律線條的能力;獲得良好的創意並且適宜的展開;學習如歌的演奏法;從 練習中獲得基本作曲技術。
- 二、針對 BWV 775 這首二聲部創意曲之樂曲結構、主題開展方式等使用的名詞做分析釋義,例如:起段、主題、對句、模仿、倒影等。實際以樂譜為素材完整解析此首創意曲的發展脈絡及內涵。
- 三、本曲是一首精實而優美的創意曲,三個段落各由明顯的終止式作為分段點,以起段的主題循 迴交替於全曲之中,為組織的重心,以不斷出現的十六分音符讓本曲呈現三拍子流動的舞曲 風格,再加上旋律優美流暢,予人舒適之感,適合第四階段學生練習左右手的演奏協調平 衡,更可以此學習創意曲的樂曲結構及歌唱性。

伍、學習重點

一、核心素養

藝才 J-A1 開展藝術潛能,展現個人特質,培養良好藝術學習習慣。

藝才 J-B1 理解藝術作品內容,運用各類藝術符號與媒材,與人分享及互動。

二、學習表現

音才IV-P1 擴充系統化技法及曲目的學習,深化樂器專長能力。

音才IV-K1 藉由音感與音樂讀寫的進階學習,充實對樂曲的理解、組織及分析能力。

音才IV-K2 藉由音感與音樂讀寫視唱的進階學習,深化音樂的記錄與傳達。

音才IV-C1 設定主題,進行音樂簡史及樂器概論的相關分析與比較,培養審美的基礎知能。 三、學習內容

音才IV-P1-3 教師引導的曲目背景研討。

音才IV-K1-3 基本的和聲概念:含聲部與和絃配置;簡易和聲寫譜;簡易鍵盤和聲等。

音才IV-K2-1 樂曲片段的初步分析及以作品為基礎的音樂理解。

音才IV-K2-2 專長樂器的展演與創作及相關音樂知識與概念。

音才IV-C1-3 音樂家代表作品的分析與比較:含樂曲創作審美觀點等。(取材考量不同性別、 族群)

四、學習目標

- (一)能了解巴赫創意曲創作內涵,並完整分析二聲部 Invention No. 4 in d minor BWV 775 之 樂曲結構及創作手法。
- (二)能以分組合作形式表達主題在各聲部間的模仿流動。
- (三)學習利用彈奏及演唱讓聽覺及視覺完成各聲部的交流對談。
- (四)能簡易創作十一十二小節自由對位主題及對句。

陸、學習評量

一、評量工具:

(一)定期/總結評量:比例 40% 作業單、實作表現

(二)平時/歷程評量:比例 60%,口頭發表、作業單、分組合作表現、課堂觀察

二、評分規準:

等級評量標準	A	В	С	D
創意曲之樂曲結構及創作	能完成95%以上	能完成70%以上	能完成 50%以上	未達C級
手法分析 	樂曲分析並記錄 在學習單樂譜上	樂曲分析並記錄 在學習單樂譜上	樂曲分析並記錄 在學習單樂譜上	
樂意表達	能以分組合作完	能以分組合作大	能以分組合作勉	未達C級
	整呈現如歌地合	略呈現如歌地合	強呈現如歌地合	
	奏	奏	奏	
創意曲實作	能以自由對位創	能以自由對位創	能以自由對位創	未達C級
	作手法 95% 完成	作手法 70%完成	作手法 50%完成	
	指定樂句	指定樂句	指定樂句	

柒、設備資源

電腦、影音設備、鋼琴及主修樂器、錄音軟體

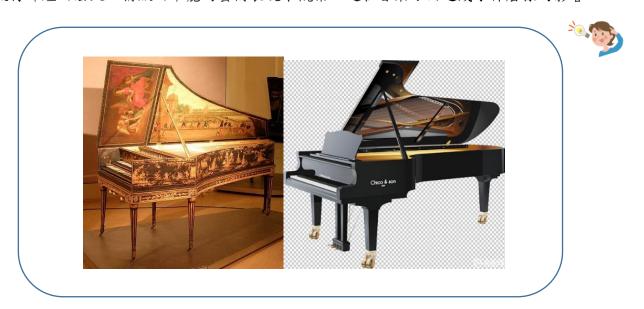
巴洛克饗宴

【音樂密碼】

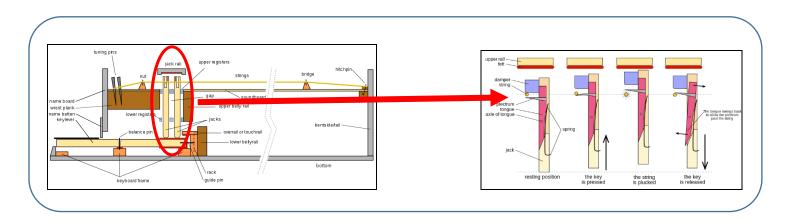
巴洛克樂派指大約從西元 1600 年到 1750 年間歐洲所流行的音樂風格,相似於同時期的繪畫、建築等藝術表現,輝煌而宏大,精緻而華麗。此時期的器樂發展首次與聲樂並駕齊驅,而鍵盤樂器中的大鍵琴由於其特殊的音色,被廣泛用於持續低音部分及獨奏上。

請同學聆聽以下的兩個樂段,並說說看音色及音樂表達方式有什麼不一樣的特色。

根據以下圖片請觀察兩種鍵盤樂器其外觀有什麼不同?你喜歡什麼樣的風格? 以當時流行輝煌而宏大,精緻而華麗的藝術表現來觀察,這在音樂方面造成了什麼樣的影響?

「看」見大鍵琴在歌唱,其發音原理為按下琴鍵,琴鍵的另一端把頂杆頂起,頂杆上的制音器離開琴弦,制音器下面舌片上的撥子彈撥琴弦發音。放開琴鍵,頂杆回落,舌片傾斜讓撥子繞過 琴弦,同時制音器壓住琴弦,琴弦停止振動。

大鍵琴(Harpsichord),又稱羽管鍵琴、撥弦鍵琴。盛行於歐洲十五世紀文藝復興時期到十八世紀內克時期。就發聲原理來說,大鍵琴應屬撥弦樂器,由於大鍵琴是利用鳥羽管撥弦來發聲,所以它的音色較為清脆而細弱,為了豐富羽管鍵琴的音色,可增加第二排鍵盤,利用音栓由下面的鍵盤同時控制雙排鍵聯動一起演奏,彈出更渾厚的聲音,其音域常見為四個半至五個八度,兩組鍵盤的實際音域則約為五個半至七個八度。

十八世紀以前,大鍵琴是非常活躍且受到喜愛的,不僅是在獨奏器樂音樂的表演上,更常在大合奏中扮演極為重要的「數字低音」(Basso continuo)的角色。由於大鍵琴無法使用彈奏方式直接改變音量和音色這個問題,終於使得在十八世紀才發明的鋼琴逐漸在十八世紀末期取代了它昔日在鍵盤樂器類的龍頭地位。二十世紀隨著巴洛克復古風音樂的復興,大鍵琴又重新受到矚目。

鍵藝思遷~巴洛克時期重要的大鍵琴作曲家

朱塞佩·多明尼哥·史卡拉第(G. D. Scarlatti 1685-1757) 約翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (J. S. Bach 1685-1750) 法蘭索瓦·庫普蘭 (François Couperin 1668-1733)

巴赫鍵盤音樂的創作主要分布在柯登時期至萊比錫初期(1717年-1727年)和萊比錫後期(1740年代),其重要代表作品如下:

- ★ 《INVENTIONS AND SINFONIAS》(BWV 772-801) 《二聲部與三聲部創意曲》簡稱《創意曲》
- ★ 《THE WELL-TEMPERED CLAVIER》 VOL. I & VOL. II(BWV 846–869, 870-893) 《平均律鍵盤曲集》雨冊
- ★《ENGLISH SUITES》(BWV 806-811) 《英國組曲》
- ★《FRENCH SUITES》(BWV 812-817) 《法國組曲》
- ★《THE SIX PARTITAS》(BWV 825-830) 《六首組曲》
- ★《FRENCH OVERTURE in b MINOR 》(BWV 831) 《法國風序曲》
- ★《ITALIAN CONCERTO》(BWV 971) 《義大利協奏曲》
- ★《GOLDBERG VARIATIONS》(BWV 988) 《郭德堡變奏曲》

【聽者有藝】

請同學依據 QR CODE 的音檔,完成消失的旋律採譜,完成後與同學合作以鋼琴一人擔任一聲 部彈奏出二聲部合奏。想一想在彈奏技巧與主題、對旋律聲響平衡之間有什麼該注意的地方?

第一段落:起段

左:鋼琴版 右:大鍵琴版

INVENTIO 4

BWV775

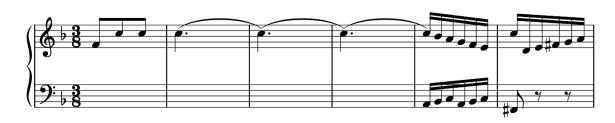

INVENTIO 4 第二段

BWV775

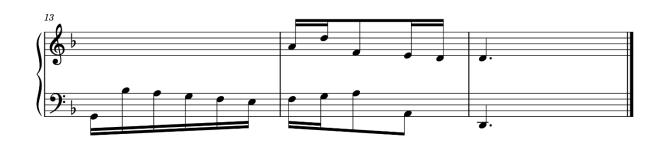
INVENTIO 4 第三段

BWV775

【錦上添花的裝飾美學】

裝飾音是巴洛克美學裡不可或缺的關鍵元素,能使音樂活潑華麗有流動感。巴赫曾為長子威廉·佛里德曼·巴赫(W. F. Bach, 1710-1784)在鍵盤小集中記錄下十三種裝飾音的彈奏法,也提供後世建立正確的彈奏法及音樂品味。

以下為巴赫所寫下的十三種裝飾音類型,請試著聽完二聲部創意曲 BWV 775 並判斷使用的裝飾音有哪些?把它的裝飾音符號寫在上一頁聽寫譜上,並試著在鋼琴上彈奏出來感受巴赫在旋律上所追求的豐富變化。

想藝想

從巴洛克時期的藝術美感角度來看,為什麼音樂家喜歡在音樂上加裝飾音呢?

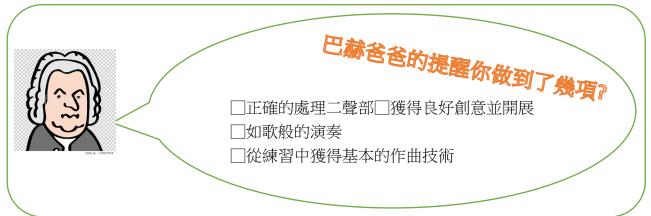

創意從何來

【創意曲的由來】

巴赫親自為創意曲的序言提到:此書乃為學習鍵盤樂與愛好鍵盤樂者所寫的導引之書,將兩聲部學好以後才能勝任愈趨複雜的三聲部。最終目的則是達到「如歌般彈奏」以及「預備作曲之樂」。 (原文:to achieve a cantabile style in playing and at the same time acquire a strong foretaste of composition.)

西元 1720 年,巴赫為年紀十歲的長子威廉·弗里德曼·巴赫(W. F. Bach, 1710-784)之學習需要,創作了鍵盤小集(Klavierbuchlein),其後半部就是現在我們所稱 Inventions and Sinfonias 的創意曲。西元 1723 年,創意曲集在巴赫歷經無數次地修改後終於得以完成,此部作品除了技巧與音樂性的培養外,在樂曲形式的組織安排面向也有獨到的設計,堪稱具教育意義與藝術價值的不朽傑作。

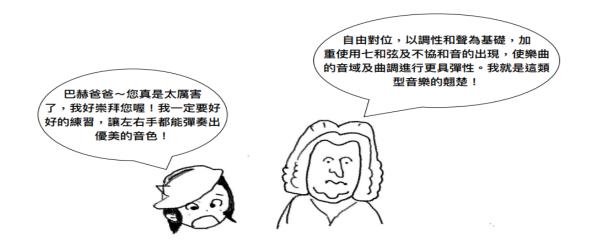
【對位不對味?】

對位法(Counterpoint)是音樂史上最古老的創作技巧之一,以音樂史的發展來看,對位法為歐洲在中世紀(約西元800-1430年)和文藝復興時期(約西元1430-1600年)最主要的作曲技巧。到了巴洛克時期對位法更是得到了廣泛的應用,而巴赫的賦格音樂更是將複音對位法推向了頂峰。

巴赫爸爸~ 為什麼你寫的曲子左右手都是旋律 好難彈喔!老師說這是複音對位技 巧,請問什麼是對位啊? 「對位」是數個旋律相互結合在一起 的作曲法,可分嚴格對位與自由對位 兩大類喔!

嚴格對位採用中古教會調式,嚴格地 限制各聲部音域及不協和音的解決 等,規則相當嚴謹繁複!

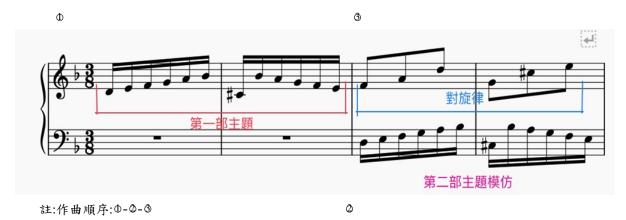
【二聲部創意曲基本創作手法】

主題(Subject):賦格(fuga)型式的作曲手法通常以單一旋律並加以變化,發展為一完整的樂曲。此單一旋律稱為主題。

模仿(Imitation):主題在另一聲部再現稱為模仿,以八度、五度模仿為最常見,其次也有四度、三度、六度等模仿。

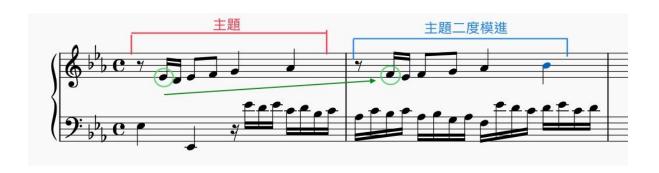
對旋律(controcanto):當主題在另一聲部模仿時,跟隨在主題之後,並對模放旋律依對位的方式對出來的旋律,稱為對旋律。通常使用一、三、五、六、八度等協和音程。

例:譜例選自 BWV 775

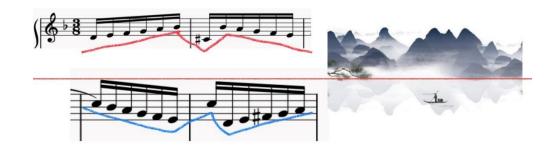
模進(Sequence):主題在同一聲部,移高或移低八度以外的度數再現,稱為模進。

例:譜例選自 BWV 776

倒影(Inversion):主題旋律上行時,其模仿則下行。反之,主題下行時,其模仿則上行。

例:譜例選自 BWV 775

創意曲分析:以 Invention No.4 BWV 775 為例

創意曲由二聲部十五首、三聲部十五首組成,總計三十首。巴洛克時期雖已進入以和聲為主的 主音音樂,但處於巴洛克時期後期的巴赫仍堅持創作以對位為主的複音音樂,使主題相互模仿的賦 格創作形式達到巔峰,而創意曲正是小而精緻的賦格展現,通常分為起段、中段、結段等三個部 分。

創意曲調性整理

Inventions No. 1-15														
С	c	D	d	Eb	Е	e	F	f	G	g	A	a	Bb	b
Sinfonias No. 1-15														
С	c	D	d	bE	Е	e	F	f	G	g	A	a	Bb	b

樂曲段落

起段:1-17 小節	中段:18-37 小節	結段:37-52 小節

【聲聲不息】

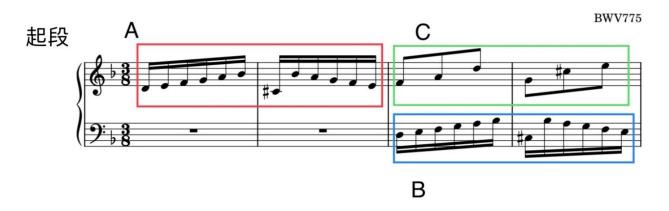
創作手法配對,請同學搭配以下譜例中的英文代號,完成創作手法配對,並將創作手法也一併標示在譜上加強概念喔!

創作手法:

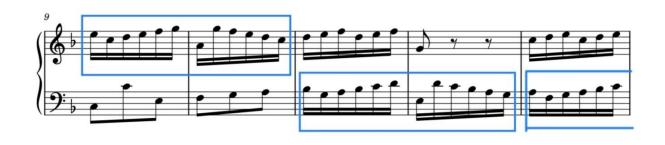
主題/主題八度模仿/主題五度模仿/主題四度模仿/主題二度變化模仿/對旋律

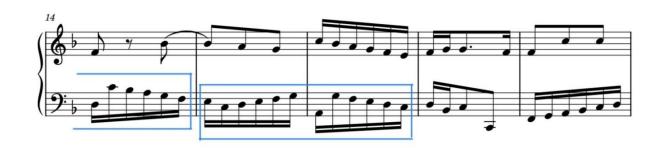
A	В
С	D
Е	F
G	Н
I	

INVENTIO 4 第一段

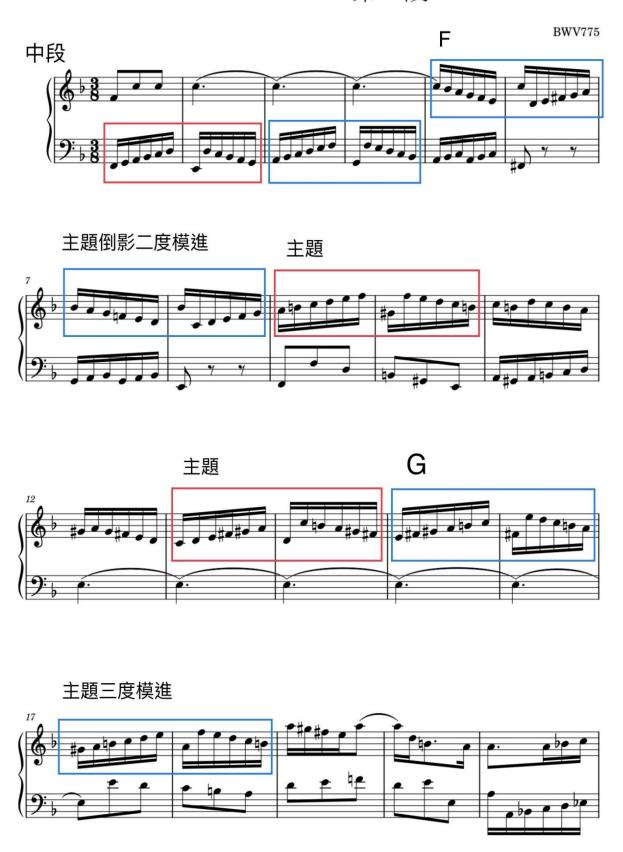

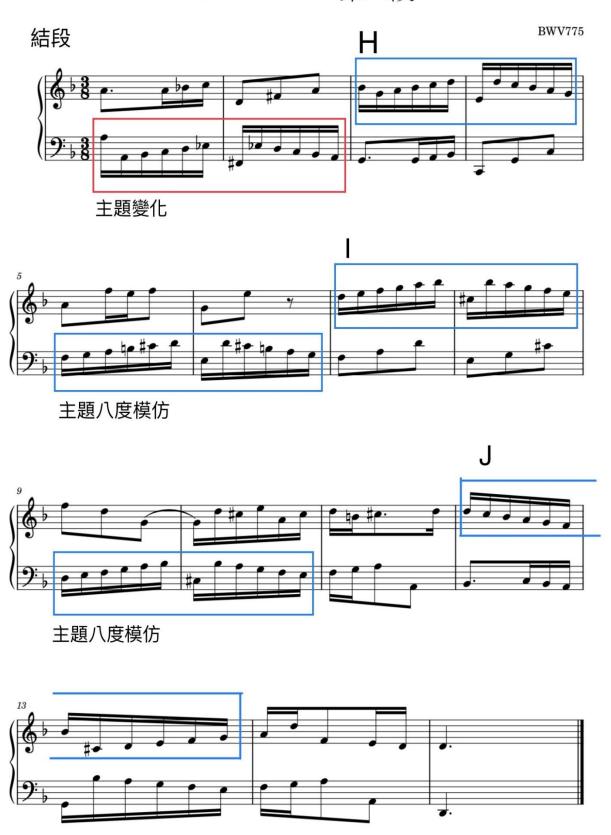

INVENTIO 4 第二段

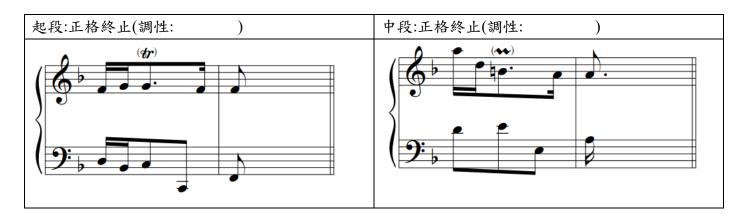

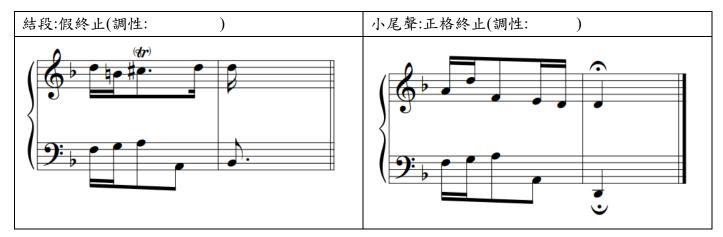
INVENTIO 4 第三段

【尋找終止式】

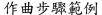
以和聲調性為基礎的自由對位法,在不同的樂段皆有巧妙的轉調及終止式的安排,你能聽出來 嗎?請在鍵盤上彈奏出來並搭配譜例,將終止式標示在正確的位置上。

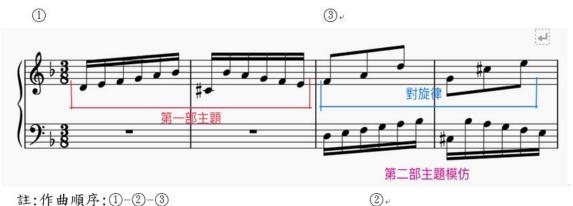

兩人一條心~自由對位創作

接下來我們要將所學習到的創意曲創作手法應用出來,實際完成十~十二小節的自由對位練習, 請同學依照以下的步驟,逐步完成巴赫心中的理想,從彈奏創意曲中學習設計樂念,成為作曲的入 門啟發。

註:作曲順序:①-②-③

【二聲部創意曲起段】

1.兩人一組,	自己的姓名:	
2.調性:	,拍號:	

3. 寫下主題旋律二小節,並唱唱看

*第一~二小節

4.選擇模仿的創作手法:先將主題旋律抄在下方譜上,再將主題模仿旋律寫在第二聲部。

我的選擇是 度模仿

5.在模仿的旋律上方(或下方)完成對旋律。

*第一~四小節

6.變化模仿樂段,請選擇倒影、模進等創作手法擴充樂句二~四小節。請先將主題旋律做變化, 再搭配完成對旋律。

*第五~八小節

7.銜接二~四小節的過門旋律變化及終止式,選擇停留在主調、屬調或關係調皆可。

我選擇停留在 調。

*第九~十二小節

【樂樂欲試】

與你的夥伴一人擔任一聲部,練習如歌般地演唱出優美的旋律。並嘗試使用錄音軟體將二聲部 演唱分軌錄製下來,並上傳至作業雲端。在課後還可以互相欣賞同學的創意作品喔! (備註:平板免費錄音軟體推薦 APP:GarageBand、Bandlab 等)

將完成的任務打 V。

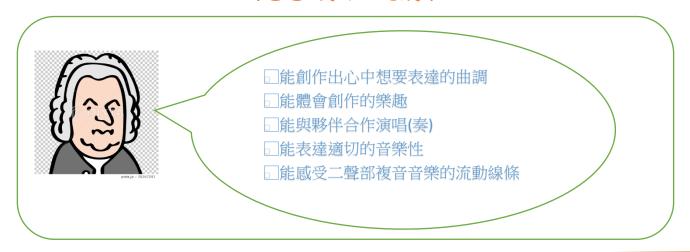
□完成二聲部習作 □完成二聲部練唱

□完成二聲部錄音 □上傳至作業區

聲部分配	作曲時遇到的問題	練唱時遇到的困難	課程心得
第一部			
第二部			

check!

巴赫爸爸!我终於完成了!!

【附圖】

*巴赫親筆寫在創意曲上的序言

*BWV 775 手稿:出版者资料 Holograph manuscript, n.d.(ca.1720-23) 版權:Public Domain

編著者介紹/高瑀婕

服務於臺北市立南門國中音樂班,有感於藝術才能班的教與學需要 與時俱進,希望能與所有為藝才教育努力的夥伴們,共學共好!

- 現任教育部藝術才能專長領域輔導群輔導員/108 課網藝才班音樂組種子教師
- 臺北市行動智慧學習輔導小組輔導員/臺北市教學輔導教師
- 曾任教育部人文藝術網種子教師推廣研習會主講人、師資培育國際 學術研討會教材教法工作坊主講人、文化部流行音樂培訓種子教師 工作坊講師
- 酷課雲:臺北市自編 CLIL 雙語教材音樂科編輯委員
- 108 學年度百大菁英資訊科技應用人才教育獎個人組優等

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例:音樂史論與素養③巴赫創意曲創作手法及作品賞析

主 編 吳舜文

副主編 陳沁紅

編著者 高瑀婕

執行編輯 賴昱丞、李威廷

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 教育部 111 至 112 年度藝術才能專長領域輔導群工作計畫

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 2022年8月

I S B N 9786267048368 (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。