

藝 才 異 采

2022 藝術才能專長領域輔導群年度研討會

巴赫英法組曲作品賞析教學探究

桑慧芬

國立臺灣師範大學附屬高級中學

一、研究目的

巴洛克時期歐洲各地盛行的舞曲帶有各地文化獨特風格與特色，深刻地鑲嵌在當時人們社交生活與文化儀式當中。巴洛克早期舞曲各自獨立存在，直到Johann Jacob Froberger 將其中幾種「結盟」成為組曲，形成其後古典音樂長河中重要的樂曲形式之一。歐洲文明自文藝復興持續多元發展，當時舞曲沿革流變可見藝術思潮傳播的軌跡與交融，本研究聚焦J.S. Bach的鍵盤作品「英國組曲」和「法國組曲」的內涵與形式結構，試圖建構一個聆賞為學習目標的認知模組。

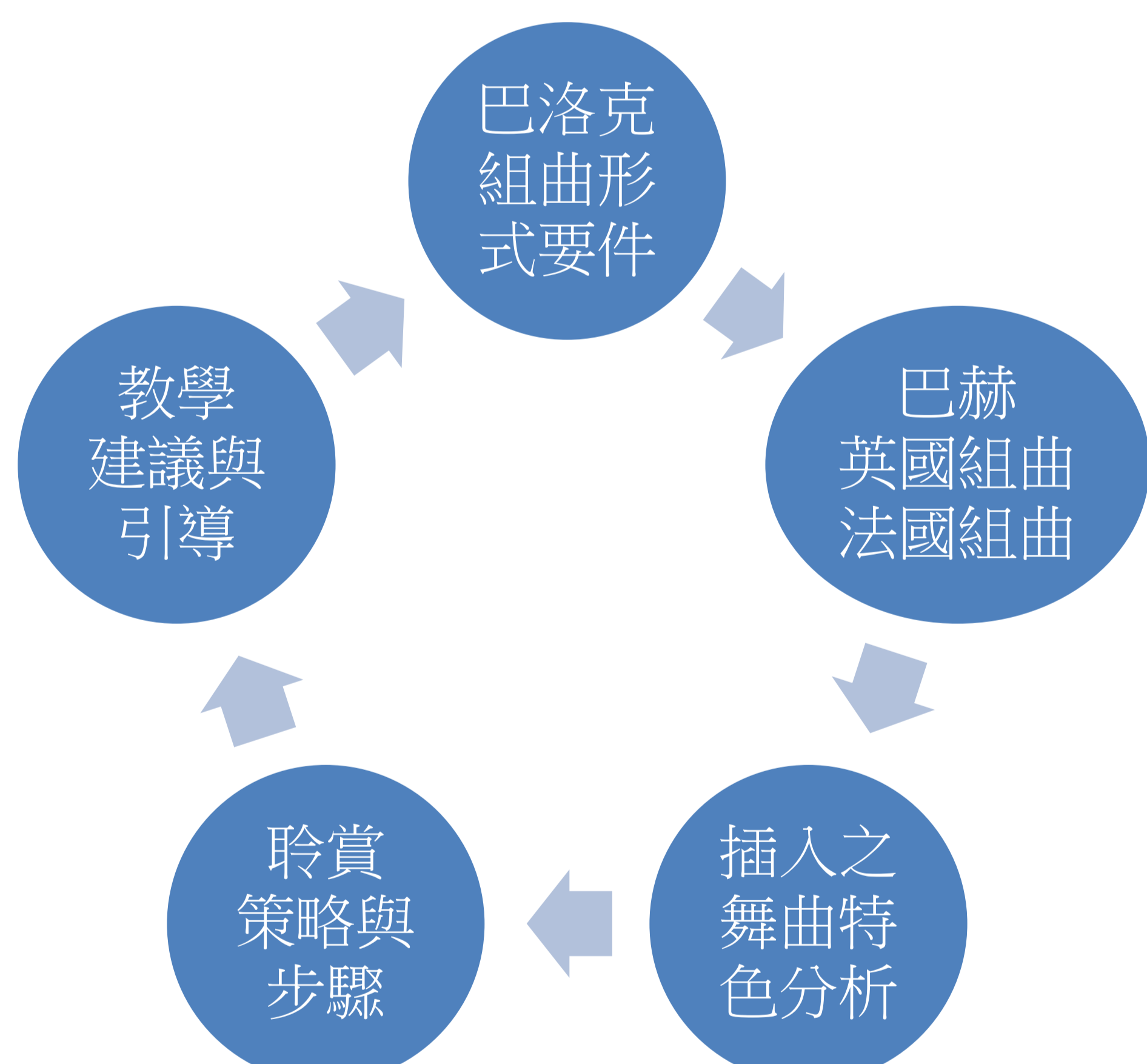
二、研究架構

分析「英國組曲」和「法國組曲」內容，進而深度探究每一種舞曲音樂特色、舞蹈風格與創作特殊設計。在此認知結構上，提出教學引導與聆賞策略。

組曲內容與演奏順序(左至右)

1	2	3	4	5
Allemande	Courante	Sarabande	其他舞曲	Gigue

三、研究設計

應用Bloom認知層次為架構：
認知、理解、應用、分析、評價

四、研究結果

研究者提出「交叉聆賞」學習策略：
學習者可從以下兩種聆聽策略獲得組曲整體聽覺概念：

- 先選出各組曲中同類型舞曲，一起聆賞，以掌握該舞曲拍子、節奏及特色風格，如先聽法國組曲中的Allemande，從BWV 812聽到BWV 817。這個策略依循建構理論學習策略，能夠迅速掌握每個舞曲的特色。
- 以組曲為單位進行聆聽，如先將BWV 812中Allemande、Courante、Sarabande、Gigue四手一起聽，再進入BWV 813，依序聽完全部法國組曲。這個學習策略屬於完形心理學習法，能夠有效建立對於組曲四個部分整體聽覺結構認知。

教學者課堂引導策略：

- 考量學校每週課程學習時間，教學者宜在課堂學習時間選用上方兩種策略之一，帶領學習者完整體驗一組四個舞曲，或整套組曲中的同一舞曲，聆聽時並口頭提示注意拍號及速度的特性。
- 以課堂學習建立學習鷹架，其餘作品指定為學習單內容，交由學生以課堂獲得的鷹架輔助，完成課後自主學習。同時培養自己獨立聆聽的能力，並從布魯姆認知層次之初階「熟記」(在此為記得舞曲名稱及相關知識)，提升至第二階段「理解」(聆聽時能真實地感知拍號與速度)，甚至達到第三階段「應用」，能在未知哪種舞曲時聽出舞曲特性而說出正確的舞曲類型。於此，提供教學者學習單舉一反三的設計。

五、結論與建議

Thurston Dart在<音樂的詮釋>中討論精彩的演奏可以是具有某種程度獨創性的(stylish)，但詮釋者必須先具備作品最初被創作時完整的相關知識，在此堅實的基礎上，進而產生自己的理解與表達。有視於此，本研究聚焦巴洛克時期器樂作品組曲中的舞曲，強調重視體認舞曲本劇的舞蹈性格，即使隨時代演變已朝抽象藝術音樂形式發展，舞蹈節奏韻律依然是藝術化後的舞曲原始精神所在，因此研究者重視鑑賞教學須帶入舞蹈欣賞，並隨之起舞產生身體感知。在建立身體動覺得經驗之後，進入聽覺訓練，引領藝術才能資優班學生充分掌握樂曲時代脈絡，並與舞蹈身體動覺結合，將被動的靜態聆聽經驗，提升至身體動覺全感知的綜合感受，由此深化演奏者對作品的理解層次，協助詮釋者找到與時代風格相吻合的詮釋切入角度。本文提出的教學策略能化解學習者「知其然，不知其所以然」的認知侷限，將樂譜符號淺層解讀深化為音樂藝術形而上的美學層次。

藝 才 異 采
群 師 策 教
人 好 談 藝