

 教育部藝術才能專長領域輔導團教學示例

樂聽人4

唱出心裡話—

三首藝術歌曲的
聆賞與演唱

主編 | 吳舜文
編著 | 簡杏羽

第二學習階段

第三學習階段

第四學習階段

第五學習階段

國立臺灣師範大學出版

主編序/教學相長藝有所感

藝才課綱展新頁(Curriculum)：108 年 7 月及 110 年 10 月，藝才及特教課綱系列發布及修訂，啟動中小學藝才教育全方位課程發展。

藝才輔導創新路(Consulting)：109 年 6 月及 113 年 7 月發布及修訂藝才專長領域輔導團運作要點，藝才輔導機制建立，由 15 位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師擔任輔導員，114 年 8 月，第 4 屆續力前行。

藝才手冊釋綱領(Connection)：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《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，提示藝才課綱內涵，充實學習構面教學。

藝才示例交享閱(Communication)：110 至 115 年 6-7 月，每學年度定期研編會議的激盪，聚斂於諮詢會議的對話，展現課程、教材、教法創新研發成果，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。

藝才教研續策進(Collaboration)：衷心感謝常務委員陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力陪伴，歷屆(略)及本學年度示例諮詢委員江淑君、張俊賢、林宜誠、郭美女、莊敏仁、吳望如、鄭明憲、林美吟、曾仰賢、張繼文、詹佳惠、潘莉君、戴君安、董述帆、曾照薰教授群之慧眼檢視，連瑞淇、柯逸凡、張韶儒、簡杏羽、桑慧芬、郭炎煌、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、黃瀟霆、楊芬林、蕭家盈、賴欣倫、尤曉晴輔導員之熱情編撰[依冊別序]，以及李威廷、黃映娣、劉懿霖助理之奮力執編，終有所成。

藝才學教有所感(Contentment)：此系列呼應社會情緒學習的「幸福感」，藝才輔導團每學年度創智出版，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

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輔導團召集人

吳舜文

謹識

民國 115 年 7 月

摘要

本課程旨在引導學生透過歌唱作品的聆賞、分析及演唱，理解音樂中情感表達的多重面向。以不同時期、語言的兩首歌曲為核心，藉由浪漫樂派的德文藝術歌曲與近代中文藝術歌曲，帶領學生在音樂與歌詞之間探索如何以聲音表達信念與情感。此外，本課程特別融入 SEL 社會情緒學習概念，結合中學階段的變聲期發展，引導學生透過自我覺察去聆賞並重新認識自己的聲音，接納生理轉變帶來的音色變化；並在聆賞與演唱的課程活動，學習理解他人、表達自己的情感。

關鍵字：藝術歌曲、聆賞、演唱、SEL

目錄

主編序/教學相長藝有所感.....	i
摘要	ii
目錄	iii
前言	1
課程與總綱、課綱之對應	2
教學篇 單元 1. 兩把情感的鑰匙 / 了解演唱形式	3
學習篇 兩把情感的鑰匙 / 了解藝術歌曲	4
教學篇 單元 2. 黃自《花非花》	8
學習篇 黃自：《花非花》	9
教學篇 單元 3. Franz Schubert: An die Musik, D.547	14
學習篇 Franz Schubert: An die Musik, D.547	15
參考文獻	25
影音及樂譜 QR code 檢索表	26

前言

本課程旨在引導學生透過歌唱作品的聆賞、分析及演唱，理解音樂中情感表達的多重面向。以不同時期、語言的三首歌曲為核心，浪漫樂派的德文藝術歌曲、近代中文藝術歌曲帶領學生在音樂與歌詞之間探索如何以聲音表達信念與情感。

此課程包含三個單元，請參閱以下曲目地圖（圖 1），於下段簡要敘述之：

單元 1. 兩把情感的鑰匙 / 了解藝術歌曲形式

單元 2. 聆賞與演唱 黃自《花非花》

單元 3. 聆賞 Franz Schubert 《An die Musik》

圖 1 曲目地圖

在了解藝術歌曲的發展及變聲期的基本認識後，聆賞及演唱方面將透過不同語言、時期的經典作品深入探索「唱出心裡話」的人聲藝術。首先以黃自《花非花》中女高音清亮的音域，領略中文聲韻與音樂的共鳴。接著以舒伯特的《An die Musik》（致音樂）引導學生感受男中音溫暖深沉的音色，體會德文藝術歌曲中調性、及旋律與歌詞的緊密交織；如此編排，不僅能讓學生領略不同音域、時期、作品架構之別，更期望透過聆賞的探索、演唱實踐，加以音樂理論的教學，完整學生對聲樂藝術的理解及音樂素養。

課程與總綱、課綱之對應

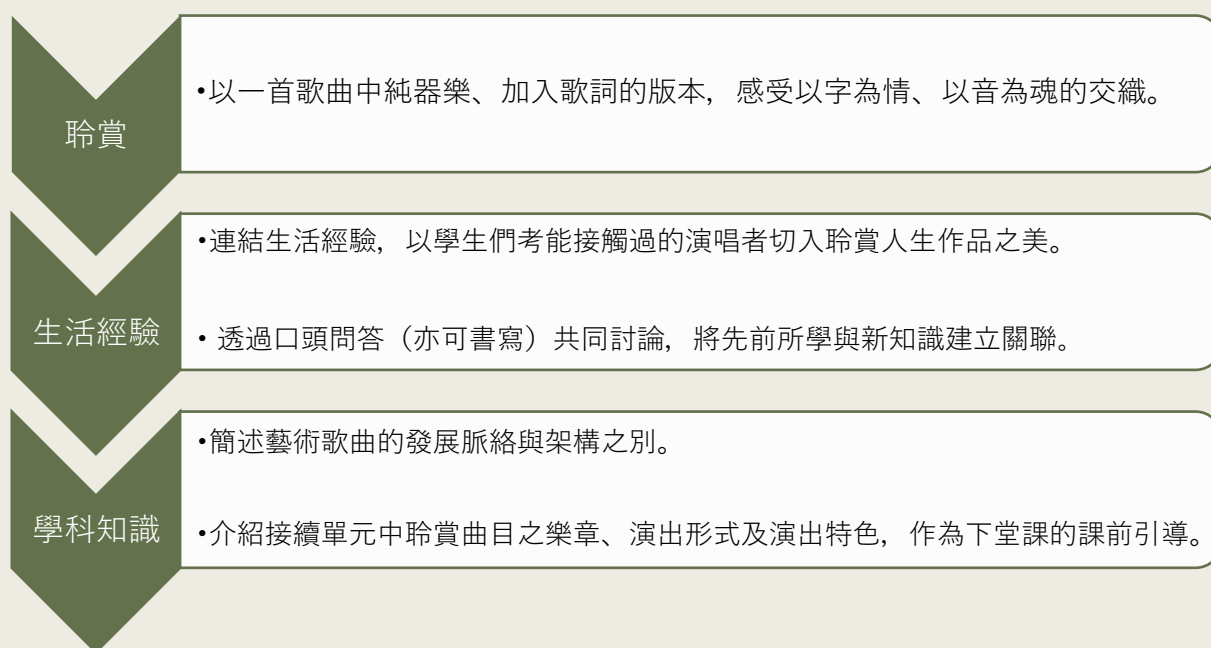
設計者	簡杏羽		
學習對象	第四學習階段 音樂班學生	授課節數	一章節 2 節課， 共三章節。
設計理念	藉由歌曲聆賞與演唱，帶領學生理解有別於純器樂作品，歌曲因其文字內容的加入，為音樂增添了更明確的敘事性與情感表達。然而，這並非意味著歌詞凌駕於旋律之上，而是兩者相輔相成，共同為作曲家講出「心裡話」。本教材選擇三首不同時期、語言與曲式的經典作品，深化對人聲作品的理解。在學習過程中，學生亦透過歌曲中多元的情感表達：黃自詩意的願望、舒伯特對藝術的讚歌，感受、理解並以音樂形式表達不同的情緒。不僅是音樂技能的培養，更是情緒學習的陶冶，讓學生在「唱出心裡話」的過程中，發展同理心與自我覺察的能力。		
總綱依據	核心素養	項目	A2 系統思考與解決問題
			B3 藝術涵養與美感素養
		具體內涵	藝才 J-A2 關注生活中的藝術課題，運用適當策略，將藝術與生活有效聯結。
			藝才 J-B3 透過藝術感知、創作與鑑賞的多元學習，感受藝術本質並於生活美學有所體驗與省思。
課綱依據	學習重點	學習表現	音才 IV-P2 運用個人專長樂器，進行即興與創作。
			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-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。
		學習內容	音才 IV-P2-1 專長樂器即興與創作的設計與發表。
			音才IV-K1-1 進階的音感練習：含各式節拍與節奏型；變化拍子；單音程、複音程與其轉位；三和絃、七和絃原位與轉位；教會調式與大音階、小音階調性；常用的和絃進行等。
			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)
融入議題	本教材以藝術歌曲的聆賞與演唱為核心，融入社會情緒學習（Social-Emotional Learning, SEL）中自我覺察、自我管理與社會覺察三個核心能力。在自我覺察層面，國中階段正值變聲期，學生對自己的聲音往往感到陌生或缺乏安全感，教師宜建立安全、不評價的課堂氛圍，引導學生理解、將聲音的變化視為成長的一部分。在社會覺察層面，藝術歌曲的歌詞敘事為學生提供理解「他人心情」的入口，藉歌曲引導學生思考，使歌曲（歌詞、音樂表現）成為媒介。在自我管理層面，演唱本身即是情緒調節的練習，音樂的節奏與旋律提供穩定情緒的結構，讓學生在「唱出心裡話」的過程中，學習以藝術形式表達與疏導內心感受。		
教材來源	列於內文註解，參閱 p.25。		

教學篇 單元 1. 兩把情感的鑰匙 / 了解演唱形式

教材分析

- 以聆賞純器樂版本、加入歌詞版本之歌曲《玫瑰三願》，帶領學生領略音樂、歌詞並非主、副關係，而是強強聯手！聲樂作品對於兩項選修樂器皆為器樂的學生而言，仔細聆聽的機會較少，對於以樂器為主修的學生而言，聲樂作品往往較少細聽，本單元以「怎麼聽、哪裡不一樣」出發，引導學生感受、思考旋律與歌詞如何共同塑造作品的感染力。
- 簡述藝術歌曲的歷史發展脈絡，並強調其形式、風格的不同。

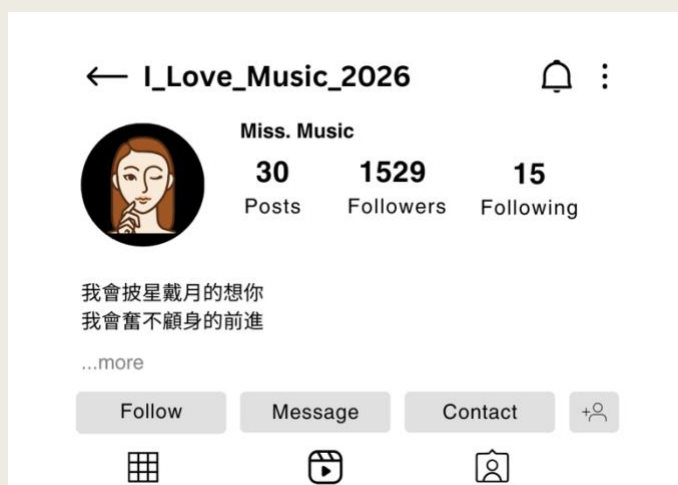
教學步驟

學習篇 兩把情感的鑰匙 / 了解藝術歌曲

學習目標	✓	與自身生活經驗連結，理解音樂作品如何反映、觸動人們的情感與渴望。
	✓	透過聆賞藝術歌曲，理解當中音樂與歌詞同等的重要性。
	✓	能理解並簡述藝術歌曲的發展脈絡。

大家有沒有過一種經驗：明明心情很差，耳機隨機播放到一首歌，還沒聽到歌詞，光是前奏響起就覺得「這首歌懂我」。或者，有沒有哪首歌的某句歌詞，打中你的心，甚至變成你的社交軟體自介？！只看到歌詞，旋律就圍繞在你腦裡…

T1. 先聆聽這首藝術歌曲的純器樂演奏版本，試著依靠你的聆賞經驗或直覺，感受若有歌詞，可能會是激昂的？懇求的？興奮的？或是你有別的想法？

S1:

T2.再聽聽看加上歌詞的演出版本，注意聽歌詞，記下你聽到的關鍵字

S2:

T3. 以下是這首藝術歌曲的歌詞，這是一首詩！請念讀看看

玫瑰花，玫瑰花，爛開在碧欄干下。玫瑰花，玫瑰花，爛開在碧欄干下。

我願那：妒我的無情風雨莫吹打！

我願那：愛我的多情遊客莫攀摘！

我願那：紅顏常好不凋謝，好教我留住芳華。

只唸詩、只彈奏樂曲，與音樂＋詩的感受是不是不同呢？他們共同塑造了作品的感染力！

什麼是藝術歌曲？

藝術歌曲是以文學詩詞作為歌詞，由一位歌手演唱並有樂器伴奏的聲樂作品。

它不同於民謠的地方在於：歌詞來自文學作品，音樂由作曲家完成。不同語言的藝術歌曲有不同名稱，例如中國藝術歌曲、德國藝術歌曲（Lied）、義大利的牧歌

（Madrigal）、法國的香頌（Chanson）等。本課程以德國藝術歌曲及中文藝術歌曲為主要內容，以下介紹其發展脈絡！

18, 19 世紀的德國藝術歌曲

在 18 世紀以前，德國歌曲的發展明顯地受到義大利的牧歌以及法國的香頌的影響，直到 18 世紀後半，柏林的一群作曲家主張以德國文學作品來為歌曲，是後來德國藝術歌曲發展的先驅；其中的代表性人物有萊哈特(Johann Friedrich Reichardt, 1752～1814)、蔡爾特(Carl Friedrich Zelter, 1758～1832)等人。他們主張以文學為重，不宜在音樂上過分渲染，因之他們的歌曲創作的旋律、曲式均相當簡單，接近民謠的性質。十八世紀末、十九世紀初德國藝術歌曲有突破性的發展，舒伯特一生寫作了六百多首德國藝術歌曲，均是一人演唱、一人鋼琴伴奏的形式。他的作品係由歌詞出發，以音樂呈現歌詞的內涵，並讓鋼琴發揮戲劇性的功能，和人聲相應相和，賦予藝術歌曲一個新的面貌。

舒伯特之後，藝術歌曲創作成為德國作曲家的一個重點；舒曼(Robert Schumann, 1810～1856)、孟德爾頌(Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809～1847)、布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833～1897)等人都有為數甚多的藝術歌曲創作，形式上均遵循舒伯特，但在歌詞和音樂的關係以及音樂的內涵上，則各有其重點。

藝術歌曲的多樣形式

舒伯特逐漸確立的藝術歌曲的多樣形式，可以分為以下三種曲式來說明：

- (1) 反覆歌 (strophic song, 亦稱「詩節式歌曲」)，每一節詩以同樣的旋律反覆寫成的歌曲，其中的詩必須是規則的形式。如舒伯特的《野玫瑰》(Das Heidenröslein)
- (2) 貫穿式歌曲 (through-composed song, 亦稱「應詞歌」)，有別於反覆歌 (詩節式歌曲)。適合各節都有不同的內容發展的戲劇性或故事性的詩詞，也可以通過使用動機或節奏模式來產生連貫性，讓音樂不斷的進行變化。如舒伯特的《魔王》(Der Erlkönig)
- (3) 連篇歌曲 (Cycle Song)，除了單首的藝術歌曲之外，舒伯特亦以長篇詩作為歌詞，寫成集多首曲子於一部作品的其著名的作品有《美麗的磨坊少女》(Die schöne Müllerin) 、《冬之旅》(Die Winterreise)等。

20 世紀的藝術歌曲

二十世紀音樂演進方向的劇烈演變亦影響到聲樂作品的創作。在德國，藝術歌曲創作數量銳減。一次世界大戰以前，第二維也納樂派的荀伯格(Arnold Schoenberg, 1874～1951)和理查·史特勞斯(Richard Strauss, 1864～1949)尚有一些這一類作品的創作。之後藝術歌曲創作不復十九世紀的盛況。理查史特勞斯一九四八年的〔四首後期的藝術歌曲〕(Vier Letzte Lieder)為傳統的德國藝術歌曲創作畫下句點。

以上綜整自國家教育研究院 樂詞網 (李小華、羅基敏)

<https://terms.naer.edu.tw/detail/ab8eb3ebde88d5307fdcf71a1299050/?startwith=zh&seq=2>

學習評量規準

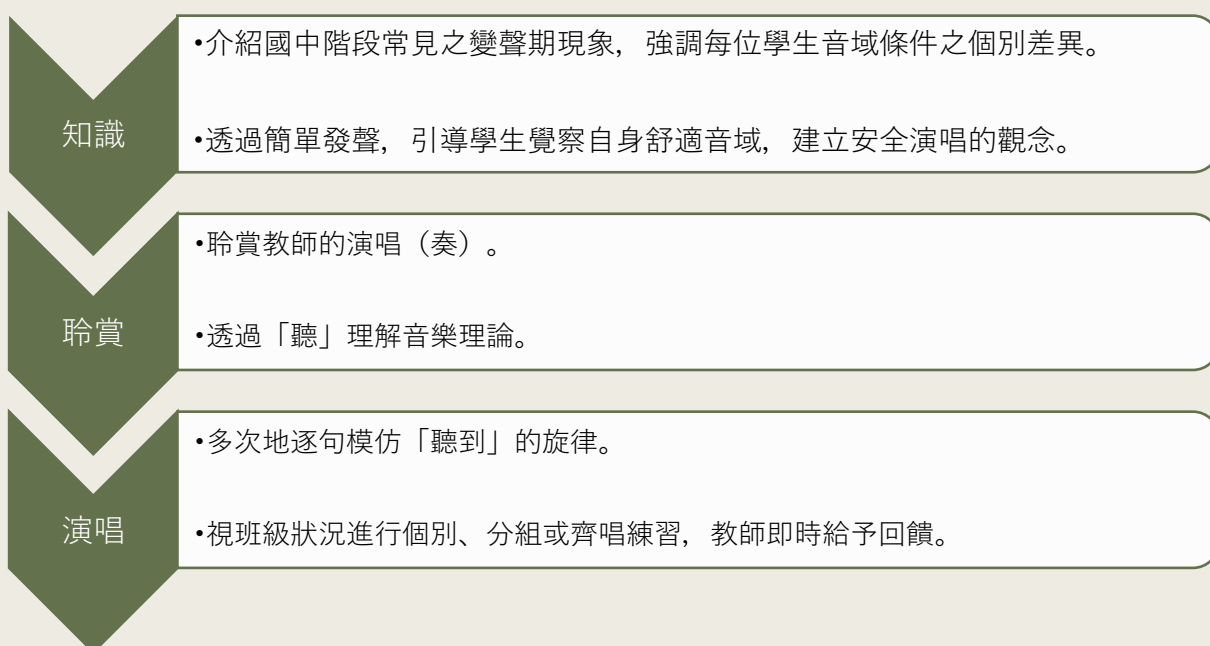
表現等級 基準向度	A 優異 (Excellent)	B 基礎 (Good)	C 待加強 (Insufficient)
與自身生活經驗連結，理解音樂作品如何反映與觸動情感	能連結自身生活經驗，理解音樂作品如何反映人們的情感、經驗與內在渴望，並清楚分享個人感受。	能連結生活經驗，基本理解音樂作品與情感表達之間的關係。	較難連結自身生活經驗，對音樂作品情感反映的理解仍較表面。
透過聆賞理解藝術歌曲中音樂與歌詞同等的重要性	能透過文字表達理解藝術歌曲中音樂與歌詞相互依存、同等重要的藝術特質。	能透過聆賞理解音樂與歌詞皆具重要性，初步感受兩者的魚藝術歌曲之重要性。	對音樂與歌詞關係理解不足，較難感受兩者同等重要的特質。
理解並簡述藝術歌曲的發展脈絡	能清楚理解藝術歌曲的發展背景與歷程，並有條理地簡述其重要特色與脈絡。	能基本理解藝術歌曲的發展脈絡，在提示下簡述其背景與特色。	對藝術歌曲發展脈絡的理解較有限，敘述內容較零散或不完整。

教學篇 單元 2. 黃自 《花非花》

教材分析

- 具教育性：此曲結構由鋼琴前奏（2 小節）與歌唱四個樂句（8 小節）組成，篇幅精簡、層次清楚，音域安排亦相當適切於國中學生演唱，特別適合作為歌唱教學與聲音發展的入門教材。透過模唱由，即教師先示範演唱，學生經由聆賞與模仿，感受旋律音高的變化及詩詞音韻之美。演唱前引導學生認識國中階段常見的變聲期現象，理解每位學生在音域與音色條件上的個別差異，進而減少面對變聲時的焦慮感與不安。教師亦能協助學生建立正確的人聲使用觀念，避免以「唱不上去」或「聲音不好聽」作為自我否定的標準，營造安全且尊重個體差異的學習氛圍。
- 經典性：此首詩語言精煉、意境深遠，所傳達的短暫的美好、人生無常等主題，能引發不同世代讀者的共鳴。此外，詩句句式整齊、節奏鮮明，富有高度音樂性，因而被黃自譜寫為經典藝術歌曲《花非花》，使其同時兼具文學與音樂價值，成為中國古典詩詞與近代藝術歌曲結合的代表性經典作品。

教學步驟

學習篇 黃自：《花非花》

學習目標	✓	理解青春期聲音的變化，並能同理與尊重他人。
	✓	透過聆賞與演唱藝術歌曲，感受語韻與旋律共鳴之美。
	✓	以小組或個人演唱《花非花》時，能掌握節奏及音準。

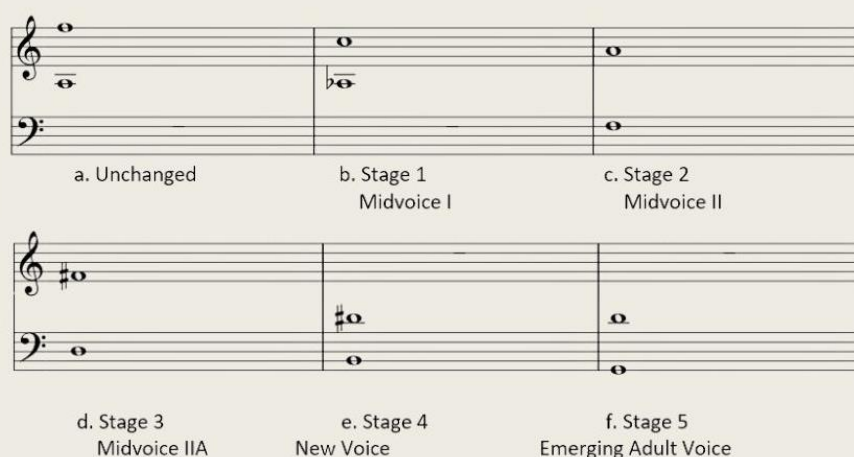
你是否在升上國中後，發現自己的聲音不太一樣了？又或是覺得聽到自己被錄起來的聲音很奇怪？讓我們在了解自己的聲音後，一起開心的唱歌吧！

遇見「新」聲

變聲過程分為五個階段：¹

- Midvoice I：音色開始失去童聲的清亮。
- Midvoice II：高音受限，音質變得較厚。
- Midvoice IIA：變聲最劇烈的階段，音域最不穩定。
- New voice：聲音開始穩定，呈現較低的成年音質。
- Emerging Adult Voice（趨於穩定）：進入成年男性聲區的最後調整期。

其實變聲不分性別！只是男孩的喉結成長過程較長、變化較劇烈，這是一場青春期的必經之路！

¹ 參考資料 National Association for Music Education. (2020). An abridged choral director's guide to the male voice change. NAFME. <https://nafme.org/blog/an-abridged-choral-directors-guide-to-the-male-voice-change/>

變聲期有哪些常見的症狀？先知道了，遇到就不會緊張

沙啞、講話容易累、音域變窄導致唱歌音不準、上不去或破音、喉嚨分泌物增加，會有異物感，想要清喉嚨。大約會持續三個月至一年左右。

發現我在變聲了，該怎麼做呢？

1. 這段時間建議避免過度使用聲音，像是大吼大叫。
2. 飲食要均衡，注重蛋白質、鈣質和水分的攝取，儘量避免食用可能會傷害聲帶的刺激性食物。
3. 喜歡唱歌的青少年/女，變聲期間仍然可以唱歌，只是要避免造成喉嚨太大的負擔。
4. 可以持續摸索適合自己的唱歌方式，這部分也可以尋求專業的歌唱老師協助。

以上資訊統整自衛生福利部國民健康署健康九九+《青春期變聲有困擾，如何因應才好？》

<https://health99.hpa.gov.tw/health99/Subject/Detail/1057?nodeId=8>

「聽」到自己的聲音！

1. 在了解每個人都必經的變聲期後，打開身體、放輕鬆跟著老師一起進行發聲練習吧
2. 不看譜，跟著老師模唱（老師唱一句，你跟著唱一句）

教師點它看樂譜

根據美國非營利組織國家家庭學習中心（National Center for Family Literacy）表示，我們說話時所聽到的聲音，會受聲帶的震動，把聲波透過骨頭和細胞組織傳遞到腦部。另外，聲波也會從耳朵進入耳鼓膜，達到耳蝸，再將聲波傳送到腦部，也就是說，說話或唱歌時同步聽自己的聲音，有兩個聲波管道。而錄音後聽聲音，以及別人聽到的，卻只有耳道這個途徑，少了骨頭和細胞組織能產生的低頻率，所以我們的聲音在別人耳中所聽到的，會比我們自己實際聽到的，音調更高、更不同²。

² 取自 Hello 醫師《別人聽到自己的聲音比較高？聲音不同的原理》<https://helloyishi.com.tw/otolaryngology/ear-conditions/why-my-voice-sounds-different-in-recording/>

T1. 你剛剛跟著老師模唱的就是黃自的：《花非花》。唱完整首曲子後，請回想你唱了哪些音？

S1:

T2.請由此判斷，此曲的旋律為何種音階或調式所譜曲？

S2: 五聲宮調式

T3.看譜加上再演唱一遍，除押韻之外，還有什麼能讓你感覺到此曲的「韻律」呢？

S3: 三字句、七字句，節奏（Ta ti-ti），模進

跨越千年的攜手：唐代詩人白居易 & 20 世紀的黃自

16. 花 非 花

[唐]白居易 詞
黃 自 曲

Andante *p dolce*

花 非 花，

霧 非 霧； 夜 半 來， 天 明 去。 來 如 春 夢

不 多 時， 去 似 朝 雲 無 覓 處。

rit. *pp*

音樂以模進手法符應詩詞「花非花，霧非霧」。

黃自早年赴美於耶魯大學專攻作曲。請你觀察標點符號！他在「。」與「，」對終止式的安排是否不同呢？用鋼琴彈彈看！

認識：黃自、白居易

黃自

白居易

出生年	1904 年	772 年
尊稱/號	被譽為「中國的舒伯特」。	字樂天，晚號香山居士、醉吟先生。
貢獻	近代音樂教育先驅、作曲家	著名的現實主義詩人、官員
重要作品	《長恨歌》（清唱劇）、《踏雪尋梅》、《長恨歌》、《琵琶行》、《賣炭翁》、《賦 《旗正飄飄》、《花非花》、《玫瑰三願》 得古原草送別》	
詞曲共鳴	1. 清唱劇《長恨歌》：這是黃自最著名的代表作，由韋瀚章作詞，也是中國第一部清唱劇。此曲十個樂章的標題，皆取自白居易同名長詩當中的名句。	
	2. 藝術歌曲《花非花》：黃自為白居易著名的詩譜曲，成為聲樂學習者的必練經典。	

學習評量規準

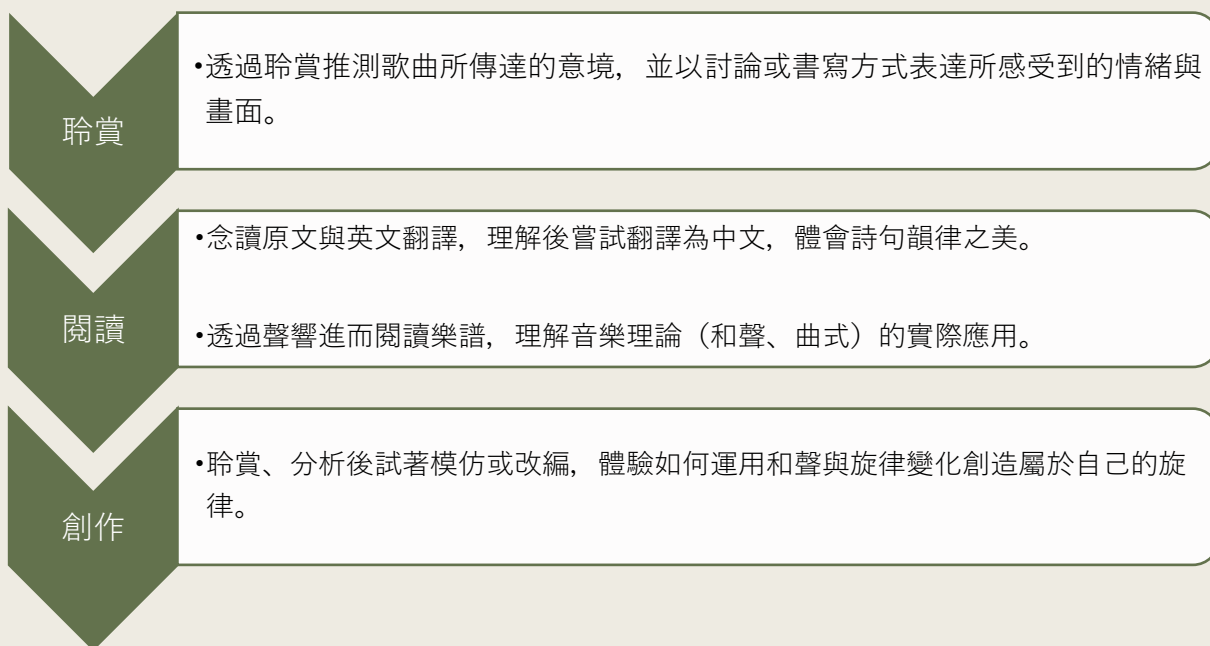
表現等級 基準向度	A 優異 (Excellent)	B 基礎 (Good)	C 待加強 (Insufficient)
對青春期聲音變化的理解與尊重他人	能深入理解青春期聲音變化的特徵，並主動尊重自己與他人的聲音差異。	能基本理解青春期聲音變化，在提醒下能尊重自己與他人的聲音表現。	對青春期聲音變化理解不足，尊重他人的態度仍待加強。
透過聆賞與演唱感受語韻與旋律共鳴之美	能感受藝術歌曲中語韻與旋律交融之美，並清楚表達詩詞畫面與音樂設計的連結。	能透過聆賞與演唱感受語韻與旋律之美，初步理解音樂與歌詞的關係。	對語韻與旋律的感受較為表面，較難理解音樂與歌詞之間的連結。
小組或個人演唱時，對節奏與音準的掌握	演唱時能穩定掌握節奏與音準，聲音自然流暢，具良好的與表現能力。	演唱時大致能掌握節奏與音準，可完成小組或個人演唱。	演唱時節奏與音準掌握較不穩定，需更多引導與練習。

教學篇 單元 3. Franz Schubert: An die Musik, D.547

教材分析

- 具教育性：此曲旋律優美、和聲溫暖細膩，簡潔的和聲使學生容易專注於情感的感受，適合作為學生初步接觸德文藝術歌曲的入門教材，也可作為聆賞詩節式歌曲、通作式歌曲或舒伯特其他作品的延伸基礎。此外，此曲旋律不複雜，適合作為旋律書寫、視唱（新型試題）的練習導引，帶領學生從聆賞進一步進行音樂創作與表達。
- 經典性：其經典源於歷史與情感層面的象徵意義。舒伯特於 1817 年創作此曲，當時他年僅二十歲，正處於拿破崙戰爭後政治壓抑的維也納。舒伯特及其好友在「舒伯特黨」（Schubertiads）中尋找精神慰藉，而這首歌正反映了藝術在動盪時代中所具有的安撫力量。蕭伯的詩、舒伯特的旋律將音樂擬人化為撫慰心靈的存在，展現詩中“藝術帶領人們走出苦痛”浪漫主義精神的縮影。

教學步驟

學習篇 Franz Schubert: An die Musik, D.547

學習目標	✓	能透過聆賞辨識與表達樂曲情感。
	✓	能理解藝術歌曲中歌詞內容與音樂的密切關係。
	✓	從彈奏中理解和聲進行，並運用和聲知識進行簡短旋律創作。

Listening Cue 1:

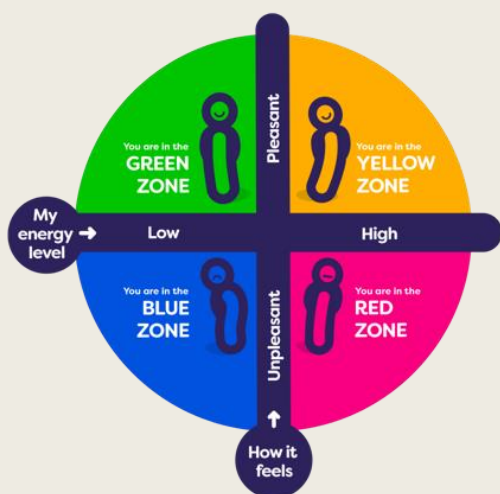
仔細「聽」舒伯特的《致音樂》並寫下筆記：

T1.從音樂感受，你覺得詩人、作曲家想對「音樂」說什麼？

S1:

T2.用顏色區表示你聽到的情緒，你會選哪個呢？是從哪些音樂的線索？

S2:

T3.試著聽出這首樂曲是什麼調性？彈彈看這個調的終止式，有什麼感受嗎？

S3:D 大調

經過前兩單元的學習，我們已經知道藝術歌曲的歌詞是一首詩！

讓我們先一起念讀這首歌的歌詞，解答舒伯特及他的詩人朋友法蘭茲·馮·蕭伯，訴說著什麼樣的畫面、什麼樣的情感呢？

An die Musik (歌詞)

German source: Schober, Franz von

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,
Hast mich in eine bessere Welt entrückt!

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entfloßen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel besser Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!

To Music (歌詞英譯)

English translation: Richard Wigmore³

Beloved art, in how many a bleak hour,
when I am enmeshed in life's tumultuous round,
have you kindled my heart to the warmth of love,
and borne me away to a better world!

Often a sigh, escaping from your harp,
a sweet, celestial chord
has revealed to me a heaven of happier times.
Beloved art, for this I thank you!

參考英文翻譯，請你試著翻譯成中文：

親愛的藝術，在許多灰黯的時光裏⁴
當生命中的逆境圍繞著我時，
是你在我心中點亮那溫暖的愛，
是你引領我進入一個更美的世界！

點它聽原文歌詞發音

一聲輕歎，自你的豎琴中傳出，
那甜蜜，幸福的和弦
彷彿開啟了天堂之門

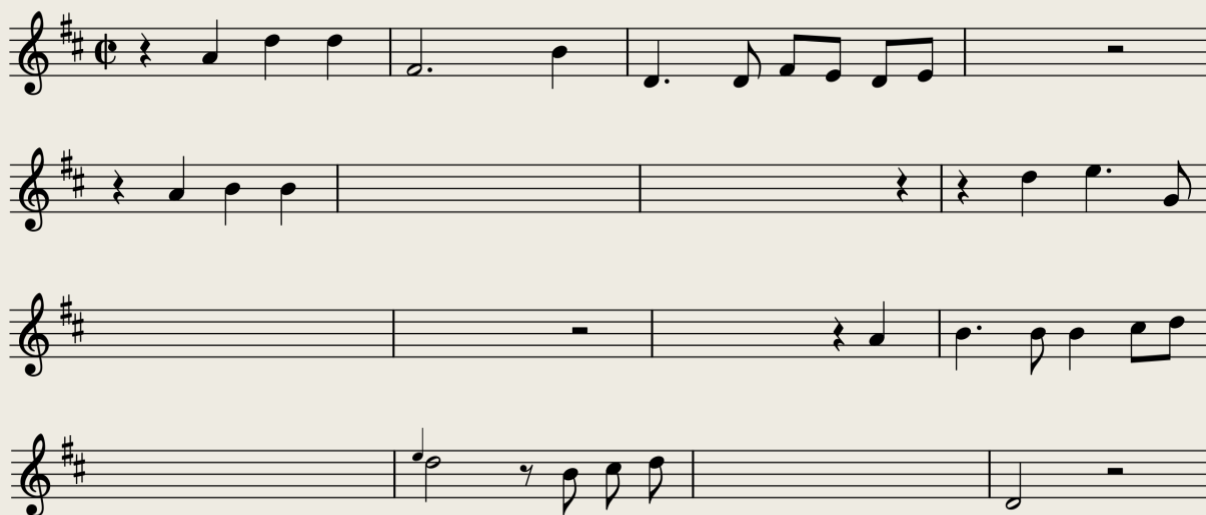
親愛的藝術啊 為此我感謝你！

³ 取自 Oxford international song festival <https://oxfordsong.org/song/an-die-musik>

⁴ 取自 The LiederNet Archive https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=51205

Listening Cue 3:

再聆聽一次，將歌者所唱的旋律填入下方的空白譜例。（如果需要，也可以聽鋼琴獨奏的改編版，讓你聽得更清楚一些）

仔細聽當 01:53 樂曲反覆時，即使歌詞不同，旋律是否相同呢？

承上，在《致音樂》中，兩個詩節是以同樣的旋律寫成的歌曲，即屬於詩節式歌曲（strophic song）。

翻譯年糕

詩節式歌曲；反復歌；反覆歌 strophic song

每一節詩以同樣的旋律反覆寫成的歌曲。其中的詩必須是規則的形式，且內容可以用同一旋律來反覆著。亦稱分節歌曲、有節歌曲、分節反覆歌等。（取自樂詞網）

貫穿式歌曲；應詞歌（through-composed song）

有別於反復歌（詩節式歌曲）。適合各節都有不同的內容發展的戲劇性或故事性的詩詞，也可以通過使用動機或節奏模式來產生連貫性，讓音樂不斷的進行變化，亦稱通

節式歌曲、通作式歌曲（取自樂詞網）。如舒伯特《魔王》、前章所學的《玫瑰三願》。

《致音樂》是為了表達他對音樂藝術的感激和熱愛。而這純粹的情感亦以此曲規律的律動及簡潔的和聲來表現，多用 I、V 來進行擴充。接下來，請根據指引一步步分析：

1 Etwas bewegt. ① März 1817.

Singstimme. Du hol-de Kunst, in wie viel grauen
Oft hat ein Seuf-zer, dei-ner Harf ent-

Pianoforte.

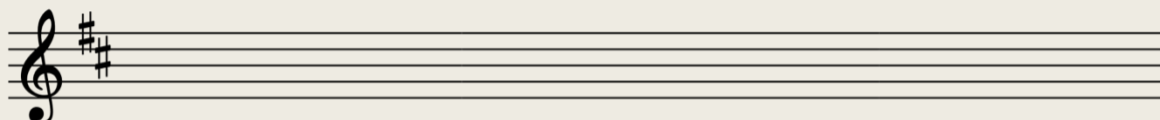
6 ② ③
Stunden, wo mich des Le-bens wil-der Kreis um-strickt, hast du mein
flossen, ein sü-sser hei-li-ger Ac-cord von dir, den Him-mel

12 ④
Herz zu warmer Lieb' ent-zunden, hast mich in ei-ne bess'-re Welt ent-rückt, in ei-ne
bess'-rer Zei-ten mir er-schlossen; du hol-de Kunst, ich dan-ke dir da-für, du holde

18
bess'-re Welt... ent-rückt.
Kunst, ich dan-ke dir.

Listening Cue 4:

譜例中方形框標記為哪種終止式？請將和絃音寫在下方空白五線譜中

Listening Cue 5:

每段詩節皆由四句詩組成，請根據譜例上標示的 1,2,3,4 觀察每一句結束在哪個和弦上？（縱向螢光筆）

第一句 (mm.6)

第二句 (m.9)

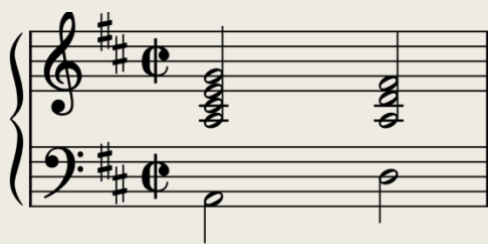
第三句 (mm.14)

第四句 (mm.19)

再仔細讀譜，螢光筆標記的和弦前一個和弦都相同嗎？

你可能已經發現了！每句詩（每個樂句）都結束在 I 外，也都 V⁷-I 的正格終止！

但是舒伯特能變化出不四種不同、好聽的旋律。接下來在鋼琴上彈彈看，並仔細分析旋律用了哪些和弦音？做了什麼變化？

mm.5-6

換你試試看！選定一個調，並把 V-I 的和聲寫出來後，試著模仿寫出四種旋律。

寫完後，可以自彈自唱、小組合奏，一起交流自己寫出來的旋律！

詩人蕭伯與作曲家舒伯特

法蘭茲·馮·蕭伯（Franz von Schober）與舒伯特年齡相仿，生於瑞典，出身富裕與舒伯特的平凡背景形成對比。1815 年，舒伯特與蕭伯結識當時仍在父親的兒童學校任教、過著枯燥生活（地點在維也納），兩人很快成為好友，蕭伯看到舒伯特因教職而無法專注創作，蕭伯邀請他搬到自己母親的家中同住，並主動提供生活支持，好讓舒伯特能全職作曲。這項安排得到了雙方家長的同意。他們的友誼長久而深厚，是「舒伯特黨」（於作曲家的公寓裡舉行的私人且非正式的音樂聚會）⁵的重要成員之一，甚至兩人曾長時間同住。《致音樂》創作於 1818 年，但直到 1827 年，也就是舒伯特逝世前一年才正式出版。蕭伯在當時及後世都未被視為特別有才華的詩人，他的詩作從未正式出版，如今人們記得他的名字，主要是因為《致音樂》以及兩人於 1822 年初共同完成的歌劇《阿方索與埃斯蕾拉》（*Alfonso und Estrella*）。

⁵ 參考自 <https://interlude.hk/the-schubertiade-story-from-private-salons-to-festival-legacy/>

舒伯特（Franz Schubert）將文學與音樂完美融合，創作出超過 600 首豐富細膩的「藝術歌曲（Lied）」。在這些作品中，鋼琴不再只是伴奏，而是與人聲平起平坐，共同訴說著故事的情感。以下提供適合深入品味的經典作品，請試著從中辨識樂曲的情感，並體會詩詞與音樂之間密不可分的關係：

《鱒魚》（Die Forelle）—— 聽見生命力

- 注意聆聽鋼琴伴奏中不斷出現六連音的音型。這是舒伯特用音樂在描繪「清澈的溪水激起漣漪」以及「鱒魚在水中輕快游動」的視覺畫面。
- 詩（歌）詞的寓意：這首歌詞表面上描寫漁夫用計攪渾溪水、釣起鱒魚的故事，但背後隱含著浪漫主義時期的哲理寓意：警示人們看清世間的偽裝與陷阱。

Listening Cue: 01:12

你是否有聽到鋼琴和人聲產生了什麼一個「情緒轉折」？那便是當鱒魚被釣起、溪水被攪渾的段落，請試著用形容詞描述出來，並且回想看看，這個變化是出現在第幾段落呢？

第一、二段採用相同的音樂素材（A+B），到了第三段，為呼應歌詞中情緒與情節的轉折，人聲旋律、調性以及鋼琴伴奏型態皆產生明顯變化（C），營造出更強烈的戲劇張力；而在最後兩句，又重新回到先前熟悉的旋律材料（B）。⁶

⁶ 蔡永凱（2015）客廳裡的兩尾鱒魚：舒伯特藝術歌曲的室內樂變奏。《MUZIK 古典樂刊》，97。

被舒伯特刪去的末尾詩節

原詩講述了一隻鱒魚不幸被漁夫設計捕捉的故事，並在最後一節揭示了全詩的寓意：妙齡女子要提防年輕男子。然而，為了讓男女歌者皆適宜演唱，舒伯特將歌詞入歌時刻意刪去了這一帶有警示意味的末尾詩節，並對歌曲共做了六次細微的修訂。以下是橘色為被刪去的末節，你覺得舒伯特的決定如何呢？

德文原文

中文翻譯

第一節

In einem Bächlein helle,
Da schoß in froher Eil
Die launische Forelle
Vorüber, wie ein Pfeil:
Ich stand an dem Gestade,
Und sah' in süßer Ruh
Des muntern Fisches Bade
Im klaren Bächlein zu.

在一條明亮的小溪裡，
一隻游來游去快活又
靈敏的鱒魚，
像飛箭一樣。
我站在小溪岸邊，
恬靜地看著
這些魚兒悠游
在這清澈的溪水中。

第二節

Ein Fischer mit der Ruthe
Wol an dem Ufer stand,
Und sah's mit kaltem Blute
Wie sich das Fischlein wand.
So lang dem Wasser Helle,
So dacht' ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.

一個釣客拿著魚竿，
也出現在岸邊
冷血的看著它，
想著如何讓魚兒恍惚。
只要溪水明徹，
我想只要不攪亂這溪水，
想要釣到這鱒魚
是不可能的。

第三節

Doch endlich ward dem Diebe

這個賊最後終究

Die Zeit zu lang; er macht
Das Bächlein tückisch trübe:
Und eh' ich es gedacht,
So zuckte seine Ruthe;
Das Fischlein zappelt dran;
Und ich, mit regem Blute,
Sah die Betrogne an.

失去了耐性，
他狡猾地把溪水弄得混濁。
在我還不及思考，
他已拉起他的釣竿
魚兒痛苦的掙扎拍打著
我血脈沸騰忿忿地
看著這場惡意欺騙。

第四節（舒伯特刪去之末節）

Ihr, die ihr noch am Quelle
Der sichern Jugend weilt,
Denkt doch an die Forelle;
Seht ihr Gefahr, so eilt!
Meist fehlt ihr nur aus Mangel
Der Klugheit; Mädchen, seht
Verführer mit der Angel —
Sonst blutet ihr zu spät.

單純的青年站在金色泉水邊
你們要以小鱒魚為戒：
察覺危險，就須快跑！
你們常缺乏心眼而犯錯
姑娘們，看清拿釣竿勾引你們的人！
否則你們會受苦而追悔莫及

從藝術歌曲到室內樂

《鱒魚》不僅是一首藝術歌曲，更啟發了舒伯特創作著名的《鋼琴五重奏》（Piano Quintet in A major, D. 667），此五重奏的**第四樂章**以《鱒魚》的旋律為主題，發展出六段變奏，將原本由人聲演唱的歌曲主題，轉化為鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴與低音大提琴五種樂器共同演奏的室內樂作品，因此這首五重奏也常被稱為「鱒魚五重奏」。

自學資源：

【維也納童聲合唱團】<https://www.youtube.com/watch?v=zSPHhDIxtuY>

【fortepiano】<https://www.youtube.com/watch?v=vrCHpV-ucYw>

【客廳裡的兩尾鱒魚 舒伯特藝術歌曲的室內樂變奏】<https://reurl.cc/R23aje>

學習評量規準

表現等級 基準向度	A 優異 (Excellent)	B 基礎 (Good)	C 待加強 (Insufficient)
透過聆賞辨識與表達樂曲情感	能專注聆賞作品，準確辨識樂曲情感，並以口語、文字表達音樂所傳達的情緒與意境。	能專注聆賞作品，透過聆賞辨識樂曲的基本情感，在引導下表達音樂情緒。	對樂曲情感辨識較為模糊，表達內容較表面，仍需更多引導。
理解藝術歌曲中歌詞與音樂的密切關係	能深入理解歌詞內容與旋律、節奏、力度之間的關係，並清楚說明音樂如何襯托文本意涵。	能基本理解歌詞與音樂的關聯，初步感受旋律與文字相互配合的效果。	對歌詞與音樂的連結理解不足，較難說明兩者之間的關係。
從彈奏理解和聲進行並進行簡短旋律創作	能透過彈奏清楚理解和聲進行，並靈活運用和聲知識完成多種簡短旋律創作。	能從彈奏中理解基本和聲進行，在提示下運用和聲知識完成簡短旋律創作。	對和聲進行理解有限，旋律創作較缺乏方向，需更多示範與引導。

參考文獻

李小華。Lied 德國藝術歌曲。國家教育研究院樂詞網 《舞蹈辭典》。

羅基敏。Art Song 藝術歌曲。國家教育研究院樂詞網 《教育大辭書》。

羅基敏。Lied 德國藝術歌曲。國家教育研究院樂詞網 《教育大辭書》。

衛生福利部國民健康署 (2025)。青春期變聲有困擾，如何因應才好？健康九九+。

<https://health99.hpa.gov.tw/health99/Subject/Detail/1057?nodeId=8>

Georg Predota. (2025). *The Schubertiade story: From private salons to festival legacy*.

Interlude.

<https://interlude.hk/the-schubertiade-story-from-private-salons-to-festival-legacy/>

Ryan Fisher. (2020). *An abridged choral director's guide to the male voice change*. National Association for Music Education.

<https://nafme.org/blog/an-abridged-choral-directors-guide-to-the-male-voice-change/>

Oxford Song. (2023). *An die Musik Song Texts, Lyrics & Translations*. Oxford International Song Festival. <https://oxfordsong.org/song/an-die-musik>

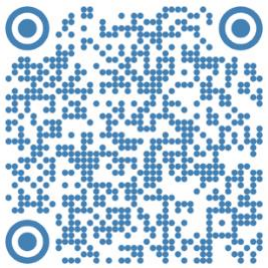
Yan-Jiang, Che. (2009). *An die Musik*. The LiederNet Archive.

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=51205

影音及樂譜 QR code 檢索表

因應紙本無法點按 icon 超連結，以下附上 QR code 及對應之頁數供讀者參考。

頁數	影音	樂譜
5		
		
		
6		
		

頁數	影音	樂譜
9		
15		
21		
23		

編著者介紹/簡杏羽

國立臺灣師範大學音樂系音樂教育組碩士、音樂系與表演藝術雙學士學位。現任教於彰化藝術高中音樂班，亦任教育部藝術才能專長領域音樂組輔導員。在教學與學習歷程中，專注於音樂專才教育的聆賞教學。

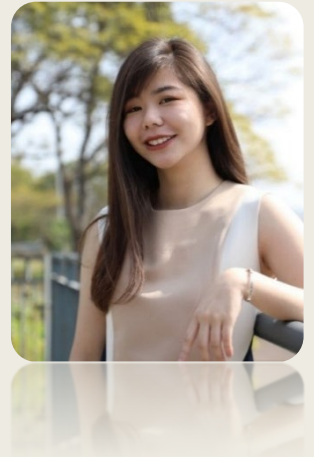
其他著作：

Chien, S. Y., Wu, S. W. (2026, July). A study on the essential listening repertoires for junior high musically-talented students in Taiwan [Short Papers presentation]. 37th ISME World Conference, Montréal, Canada. (Accepted)

簡杏羽、吳舜文 (2025)。國中音樂班學生聆賞建議曲目之調查研究。音樂研究，(43)，103-139。 [https://doi.org/10.6244/JOMR.202511_\(43\).03](https://doi.org/10.6244/JOMR.202511_(43).03)

簡杏羽 (2024)。國中音樂班學生應聆賞曲目之調查研究。國立臺灣師範大學。

藝術才能專長領域輔導團電子報：不言而喻：演奏家與觀眾之間（第 19 期）。聽覺先行—學習「聽」音樂（第 21 期）。音樂作品中的文字力量：唱與奏之間（第 23 期）。

教育部藝術才能專長領域輔導團教學示例

樂聽人 4 唱出心裡話—三首藝術歌曲的聆賞與演唱

主 編 吳舜文

編 著 者 簡杏羽

執行編輯 劉懿霖、李威廷、黃映娣

諮詢委員 陳沁紅、郭美女

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市大安區和平東路一段 162 號

電 話 02-77493276

指 導 教育部

執 行 教育部 114 至 115 學年度藝術才能專長領域輔導團
工作計畫

輔導團網頁 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/type/5>

臉書專頁 <https://reurl.cc/V2yrDR>

初 版 2026 年 7 月

I S B N 978-626-7868-43-0 (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站—輔導團專區瀏覽下載，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。

