 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-國民樂派①

第二、三學習階段適用

流浪的風景： 皮爾金的冒險旅程

主 編/吳舜文

副主編/陳沁紅

編 著/翁宗裕

國立臺灣師範大學 出版

主編序/「示」以藝才；「例」享教學

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。

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，藝才輔導群成立，15位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111年8月，第2屆續力前行。

藝才手冊釋綱領：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，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱：110年8月，111年7月，112年7月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、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。

藝才研討定永續：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、錢善華、徐玫玲、江淑君、鄭明憲、吳望如、蕭寶玲、趙惠玲、張繼文、林惟華、江映碧、杜玉玲、董述帆、戴君安諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨何維貞、楊評媛教師之熱情編撰[依冊別序]，以及賴昱丞、鄭湘蓁助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

吳文文

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

112年7月

副主編序/ 國民樂派音樂--民族之聲

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/流浪的風景-皮爾金的冒險旅程，以國小第二、三學習階段設計課程，並以素養導向的理念，除了介紹國民樂派起源外，並以葛利格兩套《皮爾金組曲》，嘗試以作品為核心的跨科方式，讓學生以所學的理论課程，讓音樂作品夠鮮活呈顯，這對於音樂學習過程十分重要。柯逸凡輔導員/國民樂派俄國風；以國小第三學習階段為主要對象，從國民樂派的起源、演進、興起，並具焦於國民樂派在俄國的發展，探討音樂家風格與作品簡介；希望藉由對俄國國民樂派進一步認識，在演奏欣賞及演奏作品時，能有更深入的了解與感受。高瑀婕輔導員/北國芬蘭魂；第四階段國中學生已開始接觸世界史、世界地理、國際關係等知識內容，在藝術才能專長領域的學習應適時讓學生了解藝術發展背後的歷史脈絡、過程及影響，增加跨域的素養學習。課程設計以北歐芬蘭作曲家西貝流士為主軸，從 19 世紀歐洲的民族主義思潮開始探究，這股旋風是如何影響著芬蘭的國家命運，進而刺激了音樂家的愛國運動及作品的催生。桑慧芬輔導員/捷克國民樂派民族之聲，針對高中第五學習階段，結合捷克近代國家形成與發展，了解國民樂派視角的民族之聲，賞析三位捷克近代作曲家及其經典作品，透過曲式分析、演奏詮釋，提升藝才/藝優學生的情意學習。進一步從這幾首與自然環境連結的標題音樂作品，進行環境議題探究，提升藝才/藝優學生的議題思辨能力。林怡君輔導員/國民之聲，針對第五學習階段，為強化學生創作的的能力，透過音樂理論課程，選擇以國民樂派為主軸，帶著學生尋找自己的聲音，以旋律素材的引用重新再創作的手法，讓學生了解到國民樂派作品的創作意義。旨在強化學生從史論的理解延伸到創作的應用。

這五篇教學示例，各篇格式上是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。好的教學示例研編就猶如一流作曲家的作品，作曲家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。希望閱讀者能如輔導群之期許，在這有字數限制但敘述、圖示精妙之示例研編中，不僅能領會其中奧秘精華，更能從而青出於藍、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、單元名稱

流浪的風景：皮爾金的冒險旅程

貳、設計理念

- 一、本次輔導團音樂組從國小第二學習階段到高中第五學習階段，以國民樂派的作曲家及作品為主題，並以部定課程設計教學單元。
- 二、本課程示例可用於國小第二或第三階段，科目可為音樂基礎訓練，或是樂理、欣賞等課程，為呼應素養導向的教學，在教學設計上，筆者也儘量以跨科目的方式進行，老師參考時可不拘束在何種科目執行。
- 三、除了對國民樂派的知識認知外，也希望能增加學生對音樂作品的理解、以及對音樂的感受上，所以課程上會引導學生聆賞作品設計的巧思，用學到的樂理去理解作品，以及作品延伸欣賞、當代運用等。
- 四、課程設計會從國民樂派的緣起，即李斯特因其對匈牙利的國族認同，創作了《匈牙利狂想曲》，並影響了其後的蕭邦、布拉姆斯、葛利格、史麥塔納、俄國五人團...等，所形成探究民間故事與歌曲的浪潮，而後筆者將會聚焦在挪威作曲家葛利格《皮爾金組曲》，藉由童話故事般的內容，希望能引領小朋友進入豐富的國民樂派領域之中。

參、教材來源/分析

- 一、無論是李斯特的《匈牙利狂想曲》、布拉姆斯的《匈牙利舞曲》，或葛利格兩套《皮爾金組曲》，都有旋律動聽、音樂所指意象清晰、容易理解的特質，適合國小學生作為欣賞及學習古典音樂的入門教材。
- 二、新課綱倡導素養導向的學習和評量，希望能讓學習的結果能夠面對與解決現實世界的問題，因此音樂班的學習內容，要能讓演奏與理論結合在一起，使學生具備學習遷移的能力，而此教材的設計，可以打破學科界壁，以音樂作品為主體，活用所學到的知識。
- 三、國小學生的專注力可以透過引導，在面對音樂作品時，除了聆聽之外，以主動參與的方式，無論是文字、畫面、顏色、音樂理論等方法，以綜合感官連結，增加其想像力，提供理性與感性的路徑，進入音樂的豐富世界。
- 四、本示例內容樂譜譜例，承蒙國立臺灣藝術大學黃新財教授提供，在此特別感謝。

肆、關鍵字

素養導向、國民樂派、皮爾金組曲

伍、課綱對應

課綱依據(領綱)	學習重點	學習表現	<p>音才II-K2 藉由音感與讀寫樂譜及視唱奏的基礎學習，建立音樂訊息的紀錄與傳達能力。</p> <p>音才II-C1 由音樂相關知識及樂曲實際聆聽，培養音樂欣賞的興趣。</p> <p>音才II-C2 由音樂家生平及樂曲時代背景，了解樂曲創作的意義。</p> <p>音才II-S2 透過引導，進行音樂特定主題的研討，拓增音樂學習的深度與廣度。</p>	核心素養	<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>
		學習內容	<p>音才II-K2-1 音樂作品片段。</p> <p>音才II-C1-2 各類歌曲、樂器獨奏與合奏的經典曲目，至少包含2個時期以上的選曲。</p> <p>音才II-C2-2 音樂家故事或經典曲目創作背景與特色。</p> <p>音才II-S2-1 音樂主題的成果展示：含音樂基本概念的構圖、簡易的音樂主題海報製作等。</p>		
議題融入	議題名稱	無			
	實質內涵	無			
	與其他領域/科目的連結	無			
	設備資源	<p>■投影機 ■布幕 ■音響 ■電腦 □電視 ■樂器 ■PPT ■小白板 ■白板筆 □其他：</p>			
學習	評量	<p>1.定期/總結評量：比例 <u>50</u> % □口頭發表 □書面報告 ■作業單 □作品檔案 ■實作表現</p>			

評量	工具	☐ 試題測驗 ☐ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☐ 其他： 2. 平時/歷程評量：比例 <u>50</u> % ☒ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☒ 作業單 ☐ 作品檔案 ☒ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☒ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☐ 其他：																	
	評分規準	<table border="1"> <thead> <tr> <th>等級 評量標準</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能理解國民樂派的起源與音樂特色</td> <td>能清楚表達對國民樂派的理解</td> <td>能表達對國民樂派的理 解</td> <td>能大致表達對國民樂派的理解</td> <td>未達 C 級</td> </tr> <tr> <td>能感受作曲家所設計的音樂內涵，體會與故事場景所描寫的關聯。</td> <td>能以口語、作業單的寫作，完整把音樂內涵與感受表達出來</td> <td>能以口語、作業單的寫作，把音樂內涵與感受表達出來</td> <td>能以口語、作業單的寫作，大致上把音樂內涵與感受表達出來</td> <td>未達 C 級</td> </tr> </tbody> </table>	等級 評量標準	A	B	C	D	能理解國民樂派的起源與音樂特色	能清楚表達對國民樂派的理解	能表達對國民樂派的理 解	能大致表達對國民樂派的理解	未達 C 級	能感受作曲家所設計的音樂內涵，體會與故事場景所描寫的關聯。	能以口語、作業單的寫作，完整把音樂內涵與感受表達出來	能以口語、作業單的寫作，把音樂內涵與感受表達出來	能以口語、作業單的寫作，大致上把音樂內涵與感受表達出來	未達 C 級		
等級 評量標準	A	B	C	D															
能理解國民樂派的起源與音樂特色	能清楚表達對國民樂派的理解	能表達對國民樂派的理 解	能大致表達對國民樂派的理解	未達 C 級															
能感受作曲家所設計的音樂內涵，體會與故事場景所描寫的關聯。	能以口語、作業單的寫作，完整把音樂內涵與感受表達出來	能以口語、作業單的寫作，把音樂內涵與感受表達出來	能以口語、作業單的寫作，大致上把音樂內涵與感受表達出來	未達 C 級															
學習目標																			
學習內容	學習表現	音才II-K2 音才II-C1，音才II-C2 音才II-S2 音才III- K2 音才III-C1，音才III-C2 音才III- L2 音才III-S2																	
音才II-K2-1 音才II-C1-2 音才II-C2-1，音才II-C2-2 音才II-S2-1 音才III- K2-1 音才III-C1-2 音才III-C2-1，音才III-C2-2 音才III- L2-2 音才III-S2-1		一、能理解國民樂派的起源與音樂特色。 二、能感受作曲家所設計的音樂內涵，體會與故事場景所描寫的關聯。																	

陸、教材內容

第一單元

● 匈牙利狂想曲

李斯特 (Franz Liszt, 1811-1886) 這位鋼琴大師的家鄉萊丁 (Raiding)，現在在奧地利的東部，緊鄰著匈牙利，當地的居民馬札爾人 (Magyar) 在那個時候，希望匈牙利王國能夠脫離奧地利哈布斯堡王朝的統治，也進行了許多的抗爭和爭取獨立的活動。

圖 1：歐洲地圖(截圖引用自《地圖》：遠見天下文化)

李斯特認同對匈牙利的文化，在 1839-1840 年改編了民謠鋼琴曲《馬札爾歌曲集》，之後在 1846-1885 這段時間，陸陸續續寫了 19 首鋼琴獨奏《匈牙利狂想曲》(Hungarian Rhapsodies)，這些曲子的內容，大多來自中歐地區的民謠舞曲，以表達他對匈牙利的情感。

這些曲子大多有 3 個部分的組合，第 1 種稱為「拉桑」(lassan)，是一種比較莊嚴、緩慢的開頭；第 2 種是「弗利斯卡」(friska)，曲風會有點瘋狂激烈；第 3 種舞曲是最有名的「查爾達斯」(csárdás)，有熱鬧的舞蹈節奏和氣氛。

圖 2：匈牙利舞蹈

我們來聽聽他最有名的《第 2 號狂想曲》，這是李斯特獻給匈牙利的政治家特里基伯爵的曲子，以表達對他爭取匈牙利獨立的敬意。

小朋友想想看，在 150 年前，沒有現代的錄音技術，李斯特是怎麼把這些中歐地區的民謠舞曲，寫進他創作的《匈牙利狂想曲》中呢？跟我們在音樂班「視唱聽寫」是不是有關？如果我們能夠記住旋律並且寫下來（或演奏出來），我們就跟李斯特一樣，也可以把我們日常聽到的音樂，演奏出來或是改編、創作成我們的音樂，這也是學習音樂很重要的技能喔！

像這首「生日快樂歌」，就可以有各種改編的版本，日本鋼琴家角野隼斗用 12 個大調代表 12 個月，而當年李斯特就是興起這種改編的風潮，成為一代鋼琴大師！

圖 3：角野隼斗彈奏自己所改編的生日快樂歌

● 匈牙利舞曲 ☆ 斯拉夫舞曲

布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897) 以 李斯特 為典範，在 1869-1880 寫了共 21 首《匈牙利舞曲》(Hungarian Dances)，這套曲子一樣有「拉桑」、「弗利斯卡」和「查爾達什」這些民族舞曲的形式，其中也有他自己用這種風格而寫的創作曲，布拉姆斯一開始是把這些曲子寫成四手聯彈，因為這套曲子很受歡迎，所以也有各種樂器組合的改編版本，同學們有興趣可以找老師或同學一起演奏看看！

其中最著名的就是《第 5 號匈牙利舞曲》，我們來聽聽看不同樂器合奏的版本：

四手聯彈：

管弦樂合奏：

手風琴和小樂隊：

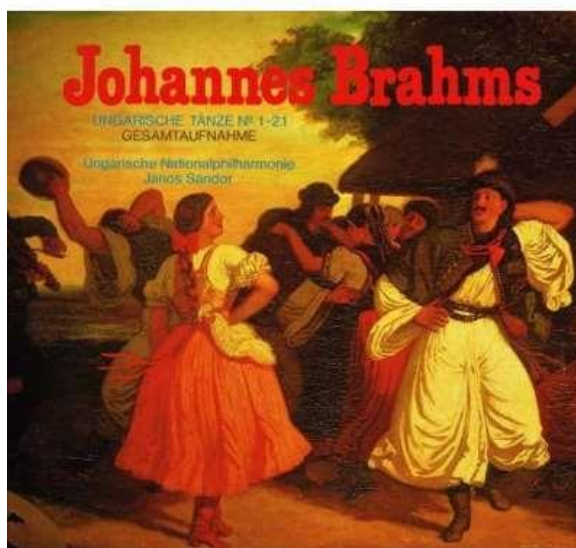

圖 4：布拉姆斯匈牙利舞曲 CD 封面

出生在捷克的作曲家德沃札克 (Antonin Dvorák, 1841-1904)，接續布拉姆斯的創作，在 1878 和 1886 出版了兩套的《斯拉夫舞曲》(Slavonic Dances)，一開始也是四手聯彈，然後改編成管弦樂團的曲子，這些曲子也讓德沃札克受到歡迎，成為有名的作曲家。

「斯拉夫」是中歐和東歐各民族的總稱，在奧地利以東的歐洲幾乎都可以統稱為斯拉夫民族；與兩位前輩不一樣的地方是，德沃札克在《斯拉夫舞曲》幾乎沒有採用地區的民謠旋律，而是依照舞蹈的節奏和樣貌來進行創作，這些聽起來彷彿熟悉又是新創的曲子，當然就廣受當時歐洲人的喜愛了。

這首編號 46 號第 8 首的 g 小調非常有名，我們來聽聽看

我們從上述的例子可以知道，國民樂派的作品：

- 1、可以從原本就有的民謠曲子來進行改編，或運用在自己的曲子裡面。
- 2、也可以依照地區的節奏或旋律的風格，重新創作全新的曲子。

一直到今天，還是有很多音樂家會以地球上不同地區的音乐風格為靈感，持續創作具有民族音樂風格的曲子喔！

• 臺灣的音樂

我們在臺灣的作曲家，也有用上面兩種方式來作曲的作品，第一種方式舉例來說，像宜蘭民謠《丟丟銅仔》，有許多作曲家為這首曲子改編或重新創作，例如李哲藝為灣聲樂團所編寫，是由管弦樂團的方式演出，而陳慶文則是把這首宜蘭民謠，用國樂團的方式編寫。

第二種方式，舉例而言，有李臨秋作詞、鄧雨賢作曲所創作的《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》等，這些用台語所創作的歌曲，當時是流行歌曲，現在已經變成台灣音樂的代表作品了，除了演唱之外，也被改編成各式各樣的演奏方式了。

我們來聽聽 1934 年用黑膠唱片記錄下來，原始版本的《望春風》。

國立臺灣交響樂團 70 週年系列慶祝活動，其中在桃園機場的快閃演出，最後就是以《望春風》作為整個演出的高潮結尾。

NTSO 國臺交 歡慶70 桃機 快閃 NTSO Flashmob at Taoyuan Airport Taiwan 2015
觀看次數：728萬次 · 7 年前

NTSO 國立臺灣交響樂團

本影片由國立臺灣交響樂團發布於2015/08/23 (星期日) 桃園國際機場Taoyuan Airport Taiwan 演出 / 國立臺灣交響樂團Performer: ...

圖 5：NTSO 國立臺灣交響樂團歡慶 70 桃園機場快閃演出

第二單元

● 挪威國民樂派

挪威作曲家葛利格（Edvard Grieg，1843-1907）因為優異的音樂天份，15歲就到德國萊比錫音樂院深造，學習了歐洲主流的音樂作品，並認識許多一流的音樂家，而他在義大利遊學的期間，也受到李斯特和當時文化界的影響，對自己國家與民族的文化進行深入了解，創作了許多融合古典與民族風格的曲子，後人稱他為「北歐的蕭邦」。

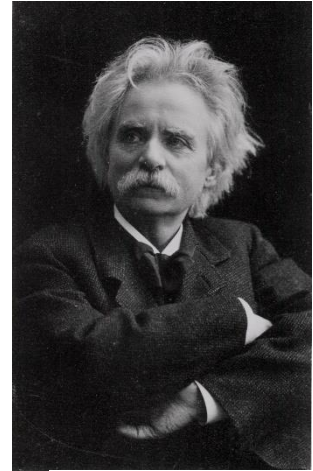

圖 6：葛利格

圖 7：易卜生

當時挪威有名的文學家易卜生（Henrik Ibsen，1828-1906），委託葛利格為他的戲劇《皮爾金》（Peer Gynt）創作戲劇音樂，最後這部音樂作品，成為葛利格流傳世界的名曲。

易卜生的這齣劇共有五幕 38 場，共 27 首曲子，全部演出要 9 個小時，葛利格後來整理了所有的音樂，選取最著名的段落，成為《皮爾金》的第一號和第二號組曲，每個組曲各選了 4 首曲子，總共 8 首，可以脫離戲劇單獨演奏，到現在都還受到大家的喜愛，也是音樂會上常見的曲目。

這 8 首曲子沒有按照故事的前後順序，而是葛利格以他自己的喜好排列，老師會簡單的介紹故事內容，重點是葛利格如何用音樂描寫這些場景和故事，這些超級厲害的曲子，我們一起來欣賞吧！

• 《皮爾金》第一號組曲，Op.46

第1首：清晨。

主角皮爾金從挪威到了非洲北部的摩洛哥，成為富有的商人，這是主角在海岸的沙灘上，看見朝陽緩緩地升起，一開始的獨奏，是不是能讓我們感受到清晨的涼風呢？你還聽見或看見了什麼？

古典音樂裡描寫清晨太陽升起的場景，另外一個非常有名的曲子，是理查·史特勞斯（Richard Strauss，1864-1949）在他的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》一開頭的日出場景，主角查拉圖斯特拉從山頂上，看到太陽升起光芒萬丈，這個段落還被電影《2001 太空漫遊》拿來作為太空冒險的開場音樂。

這兩首描寫早晨太陽升起的音樂，是不是很不一樣？你可以說出主要的演出樂器是什麼嗎？

*清晨：

*日出：

〔學習單〕

請畫出這兩首曲子帶給你的想像，希望能畫出很不一樣的場景喔！

《皮爾金》清晨

《查拉圖斯特拉如是說》日出場景

第 2 首：阿塞之死

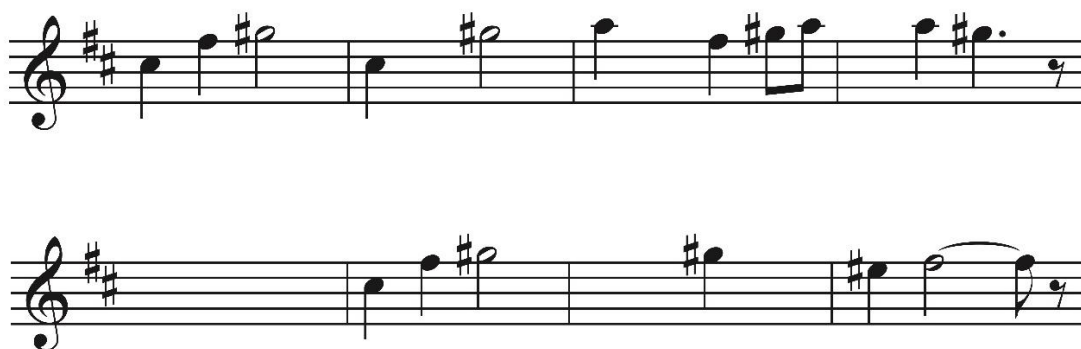
阿塞（Åses）是皮爾金的媽媽，皮爾金因為犯了綁架罪、又要逃離山魔王和她的女兒，所以要離開家鄉，但是媽媽此時生了重病，在離開家鄉前媽媽就過世了，這是一首悲哀的曲子，描寫了母子倆的分離，會讓人流下悲傷的眼淚。

II. Åses Tod
Andante doloroso

請聽看看，葛利格用這 4 小節的節奏音型，重複了幾次？弦樂的力度有什麼變化？原本上行的音型後來怎麼了？這些產生了什麼效果？

底下這份譜，其實是接續著上面這份譜的，可是同學在拿譜的時候，不小心被飲料潑到，有些音符不見了，要請你試著用聽寫的方式，完成這份譜：

同學有沒有發現，底下這份譜跟上面那份譜的節奏型幾乎是一模一樣，但是音程提高了_____度？

這也是很多作曲家會用的作曲方法喔！

第 3 首：安妮特拉之舞

安妮特拉是非洲沙漠遊牧民族的美女，她用跳舞迷惑皮爾金，目的是要騙走他的金銀財寶，這首 3 拍子的舞曲，運用了許多弦樂的撥奏方法，製造出有點朦朧的感覺，如果要用顏色來描述這首曲子，會是什麼顏色呢？

請先輕輕跟著音樂用手拍節奏，3 拍子的曲子，你可以用「踏(腳)—拍(手)—拍(手)」的方式打拍子，也可以只打第 1 拍，或只打 2-3 拍，整首曲子可以在不同段落換打拍子的方式，有什麼不一樣的感受呢？

或是，你也可以站起來，用「蹲—踩—踩」的方式來打拍子，或「左—右—左」「右—左—右」的方式，有沒有開始像舞蹈了？你可以變化雙腳踏的方式，讓整個舞蹈更有活力一點喔！

最後，請在以下空白的地方，用色筆畫出這首曲子的線條和顏色：

第 4 首：山魔王的大廳

葛利格 這首超級有名的曲子，用來描寫皮爾金在挪威的深山裡，進入了山魔王的宮殿，這裡用到了挪威傳統音樂的素材，使音樂聽起來雖然簡單卻又鏗鏘有力，

音高從_____到_____、

樂器數量從_____到_____、

速度從_____到_____，

不斷堆疊，讓人非常興奮，好像要飛起來一樣！

這首曲子後來也被戲稱為「挪威第一首搖滾樂」，現代的音樂在電影《新娘大作戰》、S.H.E. 歌曲《宇宙小姐》引用。

小朋友你覺得這段音樂可以用在什麼故事情節中？請把這個小故事寫下來~

第三單元

●皮爾金旅行的國度

圖 8：挪威地圖

挪威是音樂家葛利格和文學家易卜生的國家，也是他們創作《皮爾金》的靈感來源，挪威北邊的國土已經在北極圈內，吸引全世界的遊客去欣賞極光，西邊面對大西洋，有長達上萬公里的海岸線，被冰河擠壓成壯麗的峽灣地形，境內有高山和森林，南邊還有許多的湖泊，是天然景觀非常美麗和生態豐富的國家。

這個國家之前是維京人（或稱為維京海盜）的故鄉，小朋友可能聽過動畫《北海小英雄》，或是動畫電影《馴龍高手》，甚至是漫威電影《雷神索爾》等，這些都是根據北歐的維京文化傳遞到今天，而《皮爾金》也是易卜生根據挪威的民間故事，整理與改編而成的舞台劇（也有人稱之為音樂劇）。

圖 9：《馴龍高手》電影海報

圖 10：《北海小英雄》電影海報

皮爾金為了逃離山上妖怪們的追捕而離開挪威後，沿著海岸到了非洲北部，然後在摩洛哥、埃及、撒哈拉沙漠北邊的部落地區流浪旅行，做生意或從事各種招搖撞騙的勾當，到老的時候才又搭船回到挪威的故鄉，對於居住在寒冷的北歐居民而言，炎熱的沙漠地區是非常具有「異國風情」的地方。

圖 11：北歐至北非地圖，包含皮爾金航行的北大西洋和地中海

• 《皮爾金》第二號組曲，Op.55

第 1 首：綁架新娘及英格麗的嘆息

英格麗 (Ingrid) 是皮爾金家鄉富有人家的女兒，在英格麗結婚宴客的場合，皮爾金喝醉了，竟然大鬧喜宴，還把新娘搶走，等到皮爾金酒醒了以後，又把英格麗丟在山上不管她，這是犯罪的行為，也導致皮爾金被村民們追捕，後來要逃離家鄉。

這首曲子有兩個主題，一個描寫是皮爾金綁架新娘的場景，音樂很狂暴但是很簡短，然後是描寫英格麗嘆息的旋律，從低沉的音域開始，然後弦樂高音域再唱一次，最後回到粗暴的綁架主題結束。

綁架的主題旋律聽起來如何？作曲家用了什麼音程來描寫？我們來看看譜上面怎麼寫，以下是長笛和雙簧管：

這是弦樂團 4 部：

The musical score shows four staves for the string quartet. The first section, 'Allegro furioso', features a driving eighth-note pattern in all parts, marked with a forte (ff) dynamic. The second section, 'Andante', shows a change in tempo and dynamics, with the strings playing a more melodic line marked piano (p). The score includes various musical notations such as accents, slurs, and dynamic markings.

在第一小節，2 把長笛組合了那些音程？請把譜降低八度記錄下來，並寫出音程名稱。

_____

_____

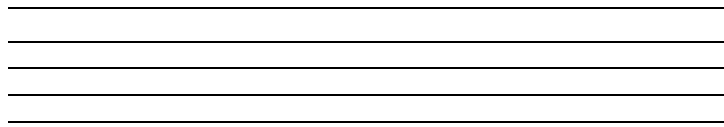
_____

_____

_____

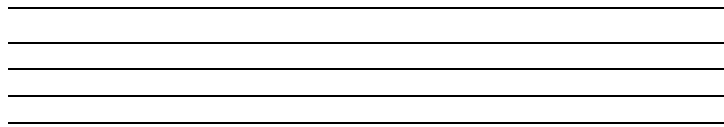
音程名稱：

在第一小節，2把雙簧管組合了什麼音程？請把譜記錄下來，並寫出音程名稱。

音程名稱：

在第一小節，弦樂團4部是拉同樣的音，只是音高不一樣，前2個音和後2個音各組合了什麼音程？請把譜記錄下來，並寫出音程名稱。

音程名稱：

小朋友，在第一小節木管樂器和弦樂器，交替著使用2種音程，你可以試著在鋼琴上彈出來，或用自己的樂器演奏看看，這2種音程單獨聽的時候是什麼感覺？疊在一起又是什麼感覺呢？請你說說看~

第 2 首：阿拉伯舞曲

皮爾金到了非洲北部的沙漠，用其他走私者留下的寶物，珠光寶氣的把自己假扮成預言家，以各種話術到各部落去騙吃騙喝，這裡的音樂描寫部落女子唱歌歡迎他：「這預言大師，不曾犯錯，他來到我們這裡了，揚帆沙之海，鳴響橫笛與鼓聲！」

這首阿拉伯舞曲是 ABA 三段式，在 A 段有好幾種打擊樂器，你聽得出來是那些嗎？

以下這種譜叫做「總譜」，是管弦樂團所有樂器的譜，通常是指揮在使用，還有音樂研究、欣賞等也都可以參考，小朋友上合奏課時，自己樂器用的譜叫「分譜」，也可以跟指揮老師借「總譜」來看看喔！

管弦樂團的總譜，從上往下分別是木管樂器→銅管樂器→打擊樂器→弦樂器，這種排列方式，作曲家也會在第一面寫出所有樂器的名稱，這份譜所用的語言是義大利文，也有用德文或英文寫的，猜猜看，如果是國樂團用的譜，會用什麼語言寫？

下一頁開始有音樂的總譜，聽著音樂跟著總譜閱讀，在打擊樂器那一系列，你能猜得出來是那些樂器嗎？請寫出來：

1. Triangolo _____
2. Tamburino _____
3. Tamburo piccolo _____
4. Gran Cassa e Piatti _____

2. Arabisk dans

Allegretto vivace ♩ = 132

The score is for a piece titled "2. Arabisk dans" in 3/4 time, marked "Allegretto vivace" with a tempo of 132 beats per minute. The instrumentation includes Flauto piccolo, 2 Flauti grandi (1mo con Piccolo), 2 Oboi, 2 Clarinette in C, 2 Fagotti, 4 Corni in F, 2 Trombe in F, Triangolo, Tamburino, Tamburo piccolo, Gran Cassa e Piatti, Violini, Viole, Violoncelli, and Bassi. The woodwinds and percussion have specific parts, while the strings are mostly silent. The Flauto piccolo and Flauti grandi play a melodic line starting with a *p* dynamic. The Triangolo plays a rhythmic pattern marked *pp*. The Gran Cassa e Piatti play a steady bass line marked *pp*. The string section is silent throughout the piece.

Flauto piccolo

2 Flauti grandi
(1mo con Piccolo)

2 Oboi

2 Clarinette in C

2 Fagotti

4 Corni in F

2 Trombe in F

Triangolo

Tamburino

Tamburo piccolo

Gran Cassa e Piatti

Violini

Violini

Viole

Violoncelli

Bassi

Allegretto vivace ♩ = 132

This musical score consists of four systems of staves. The first system (measures 7-10) features a vocal line with a melodic line and a piano accompaniment with a rhythmic pattern of eighth notes. The piano part includes a dynamic marking of *f* (forte) and a crescendo hairpin. The second system (measures 11-14) shows the vocal line with a melodic line and a piano accompaniment with a rhythmic pattern of eighth notes. The piano part includes a dynamic marking of *f* and a crescendo hairpin. The third system (measures 15-18) shows the vocal line with a melodic line and a piano accompaniment with a rhythmic pattern of eighth notes. The piano part includes a dynamic marking of *p* (piano) and a crescendo hairpin. The fourth system (measures 19-22) shows the vocal line with a melodic line and a piano accompaniment with a rhythmic pattern of eighth notes. The piano part includes a dynamic marking of *f* and a crescendo hairpin.

14

The musical score consists of four systems of staves. The first system (measures 14-15) is a grand staff with five staves (treble, two inner, and bass). It features a complex texture with many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. The second system (measures 16-17) is a grand staff with three staves (treble, middle, and bass). It features a more sparse texture with chords and rests, including a piano (*p*) dynamic marking. The third system (measures 18-19) is a grand staff with five staves (treble, two inner, and bass). It features a complex texture with many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. The fourth system (measures 20-21) is a grand staff with five staves (treble, two inner, and bass). It features a complex texture with many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together.

第 3 首：皮爾金返鄉

皮爾金年紀老了，他想要回到挪威的故鄉，於是他帶著自己賺來的財產，搭船航海返鄉，但是在海上遇到了暴風雨，船隻在暴風雨中不幸沉沒，皮爾金所有的財產也跟著沉入海中，幸好他搭上救生艇，勉強逃過一命。

除了這首曲子，我們也可以來聽聽這 2 首曲子：

1、L. v. Beethoven: Symphony No. 6 in F major, Op. 68(Pastoral), the 4th movement: Gewitter Sturm. Allegro

貝多芬：第六號交響曲《田園》第四樂章「暴風雨」

2、R. Wagner: Der fliegende Hollander (The Flying Dutchman) : Overture

華格納：歌劇《漂泊的荷蘭人》序曲

這 2 首曲子都在描寫暴風雨，同學有聽到狂風暴雨時，作曲家會用快速的半音階來表現嗎？

圖 12：海上的暴風雨與漂泊的帆船

☆創作活動：

小朋友可以選擇一個調，創作自己的暴風雨，考慮用下行音階，還是上行音階？或是上下行組合？要剛好八度，還是八度內或超過1個八度？可以自己嘗試看看，在底下的五線譜寫出來，然後用樂器演奏出來~

另外，除了半音階之外，作曲家還會用什麼樂器、或用甚麼樣的音型，來描寫暴風雨呢？

第 4 首：蘇爾維格之歌

年老的皮爾金回到自己的家鄉了，女主角蘇爾維格（Solveig）在故鄉等了他一輩子，終於等到這一天...

這是蘇爾維格獨自在小屋裡唱的歌，歌詞大意是這樣：

「也許冬天與春天都會過去，到了夏天，一年也將終了。但我知道有天你一定會回來，我會在這裡等你的，我答應你。無論你在哪，神都會庇佑你，我會等到你回來的那天，如果你到了天國，我們就在那裡相會，我的愛人！」

這首曲子因為旋律優美，常常被拿出來單獨演奏，也改編成許多版本，跟《清晨》、《山魔王的宮殿》一樣，都是葛利格的代表作品，深獲大家的喜愛喔！

這是一首「歌」，所以我們可以用哼唱的方式，或用自己的樂器，將這段優美的旋律演奏出來，別忘了要用唱的方式，把句子唱出來喔！

Poco Andante

p

cresc. *f*

p

poco rit. *a tempo*

cresc. *f* *p* *pp*

柒、給老師的話

第陸點的課程內容，藝術才能輔導群音樂組以「類教科書」的方式為設計概念，希望能提供現場老師直接使用的可能性。

課程內容共分為三個單元，第一單元簡單介紹國民樂派的起源的音樂特色；第二單元介紹葛利格《皮爾金》第一號組曲；第三單元介紹《皮爾金》第二號組曲。

以下稍微說明筆者設計的思考點，敬請各位老師參考。

第一單元：

介紹國民樂派起源，考量到國小學生尚未有太多理解歷史的經驗，在認知發展上還在具體運思期，尚未進入形式運思階段，且西洋歷史為高中學習內容，因此筆者避開神聖羅馬帝國瓦解，於 19 世紀關於政治上民族國家的興起，與各國的獨立與統一運動的描述，簡單交代匈牙利王國欲脫離奧地利帝國統治的背景後，直接進入李斯特創作《匈牙利狂想曲》與布拉姆斯《匈牙利舞曲》的音樂介紹。

這裡要跟老師們說明，李斯特和布拉姆斯創作的匈牙利音樂，常被理解為吉普賽音樂，但他們的採譜與靈感的來源，其實是吉普賽人（正確名稱為羅姆人 Romani）在布達佩斯或維也納的餐廳酒館所演奏的匈牙利民謠，或是「吉普賽風格」的音樂，羅姆人其實一直保有自己的音樂；因此，雖然李斯特本人以為是，但匈牙利民謠並不等於吉普賽音樂，這已經透過後來的音樂學者考證，老師們若覺得太複雜可以不用特別說明，只要自己不把這些音樂類型混淆就可以了。

教材裡引用的音樂，以 youtube 上容易尋找且音樂品質尚可以上的版本為優先，教師若有其他更好的版本尤佳，可以取而代之，以下是各曲目的連結：

Liszt - Hungarian Rhapsody No. 2

Happy Birthday To Everyone (Variations in all 12 major keys) by Cateen かていん

Brahms Hungarian Dance No. 5, 四手聯彈版

Hungarian Dance No.5 - Hungarian Symphony Orchestra Budapest, 樂團版

Martynas - Hungarian Dance No.5 in G Minor, 手風琴與小樂隊版

Dvořák: Slavonic Dance, Op. 46/8 / Rattle · Berliner Philharmoniker

第二單元：

進入葛利格的《皮爾金組曲》，欣賞葛利格在設計故事場景的巧思，關於故事本身，有關兒童不宜的部分，例如誘惑之舞、強奪新娘、強盜欺騙等，教師可淡化情節，以適合兒童身心發展的方式敘述。

重點在於安排深入曲目內涵的學習活動，如何引導學生能專注聆聽，還有協助他們進入音樂理解，各曲目的教學設計思考如下：

第 1 首：清晨。

兩首曲目進行比較聆賞，與理查·史特勞斯的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》開始的「日出」段落作對比，讓學生在作業單上畫出兩首曲子的場景，並辨識出一開始演奏主要旋律的樂器為那些樂器，在學生畫圖時可以多聽幾次，以沉浸式的聆聽經驗養成聆賞的習慣與興趣。

第 2 首：阿塞之死

本曲因為速度緩慢、樂句以反覆方式進行，且節奏型態固定，因此用「聽寫」的方式讓學生填空，使理論課程與實際作品結合，呼應素養導向的教學與評量方式。

若是有學生因為和弦音而聽不出來旋律音高，教師最後可協助以鋼琴彈奏單音旋律，協助學生完成本單元聽寫作業，這種聽寫方式，也可以讓學生體會，聽寫並不是一種紀錄鋼琴聲音的制式學習方式，還可以記錄各種樂器的聲音。

第 3 首：安妮特拉之舞

三拍子的樂曲，對於小學生而言，有時並不那麼好掌握，因此設計以手或腳打拍子的方式，跟著曲子進行身體律動，以感受三拍子舞蹈的律動感，除了腳的拍點之外，教師也可以引導學生進行簡易的舞蹈動作，讓這首曲子真的可以跳起來。

除此之外，這首曲子有種迷濛的感覺，尤其是在弦樂器的撥奏下更是如此，如果條件允許，可以讓學生用粉彩或水彩，勾勒出舞蹈感的線條，也能貼近舞曲的精神。

第4首：山魔王的大廳

這首著名的樂曲被大量引用，在曲趣的安排上，可以讓學生理解本曲音高由低到高、樂器數量由少到多、速度由慢到快，而製造出來的戲劇效果。

本單元學習單，是透過此首曲子，讓學生發想一個故事，然後寫成一篇短文，音樂常常會促發人們想像，這也是音樂很重要的一種功能。

當代運用延伸聆聽：

電影《新娘大作戰》宣傳影片

S.H.E [宇宙小姐 Miss Universe]

第三單元：

接續前一單元的模式，進入《皮爾金》第 2 號組曲。

第 1 首：綁架新娘及英格麗的嘆息

這首曲子的學習活動稍微有點複雜，在聽過曲子並了解曲目的故事內容後，讓學生練習閱讀總譜，並且將第 1 小節長笛、雙簧管、弦樂器所演奏的音高，抄錄在五線譜上並且辨別音程，長笛演奏為大 2 度及小 3 度，雙簧管為小 3 度，弦樂為小 3 度及大 2 度。

讓學生感受，當大 2 度及小 3 度分別演奏，與同時一起演奏時，會各自出現什麼感覺，用聽覺感受辨別音程也是學習音樂重要的一環，但是提醒老師，這裡並沒有標準答案，尤其是學生已受到當代音樂的各種影響，音程所觸發的感受會是多元的，我們只需引導學生會感受音程，但不需要為音程的感受下標準答案或價值判斷（好不好聽的判斷）。

第 2 首：阿拉伯舞曲

這首曲子接續介紹並閱讀總譜，學生會學到總譜的不同區塊所代表的樂器，並閱讀打擊樂器的區塊，這首曲子的打擊樂器，分別是 1.三角鐵；2.鈴鼓；3.小鼓；4.大鼓和鈸。

一邊聆聽整首樂曲、一邊閱讀打擊樂器的部分，然後老師可進行發展活動，另將打擊樂器的分譜列印出來，讓學生配合樂曲，實際演奏，與樂團合奏是莫大的樂趣，或是讓學生配合音樂，即興演奏打擊樂器，樂趣更高！

第 3 首：皮爾金返鄉

這是一首描寫暴風雨的曲子，在聆聽完葛利格的作品後，可延伸聆聽貝多芬第六號交響曲《田園》第四樂章「暴風雨」，及華格納歌劇《漂泊的荷蘭人》序曲開頭樂段，引導學生歸納整理這 3 首曲子，都有一個共同的特點：即半音階的音型（大音量的打擊聲部當然也是）。

可以請學生創作自己的暴風雨半音階音型，並用自己的樂器演奏出來，在創作中學習正確的記譜方法，另一方面也希望對半音階的練習更有一點熱忱。

第4首：蘇爾維格之歌

這是著名的樂曲，音域和難度也都適合小學生用樂器演奏，老師可引導學生視唱、分句，自行加上呼吸記號，然後再用樂器演奏，用視奏方式也很好。

結語：

以上是筆者為8首《皮爾金》組曲所做的課程示例，依照不同曲目的特性，儘量將音樂班目前的學習內容都涵蓋進來，有樂理（綁架新娘、皮爾金返鄉）、視唱/奏（蘇爾維格之歌）、聽寫（阿塞之死）、合奏（阿拉伯舞曲）、音樂創作與即興演奏（皮爾金返鄉、阿拉伯舞曲）、故事創作（山魔王的大廳）、律動或舞蹈（安妮特拉之舞）、彩繪（清晨、安妮特拉之舞），當然還有欣賞課程的延伸欣賞等。

以素養導向精神，讓音樂的學習以作品為主，各種專長領域學習科目都能與作品互動，希望能拋磚引玉，促發老師們發掘更多為孩子學習的教材。

捌、附註

本示例內容之樂譜譜例，承蒙國立臺灣藝術大學黃新財教授提供，在此特別感謝。

其餘圖片出處如下：

圖 1：歐洲地圖/截圖引用自《地圖》：遠見天下文化

圖 2：來源 <https://folkdancefootnotes.org/dance/dance-information/hungarian-dance/>

圖 3：截圖自角野隼斗該曲 YouTube 畫面

圖 4：圖片選自該唱片封面網路照片

圖 5：截圖自 YouTube: NTSO 國臺交歡慶 70 桃機快閃

圖 6：葛利格照片取自其維基百科介紹

圖 7：易卜生照片取自其維基百科介紹

圖 8：挪威地圖，照片取自外交部網站

圖 9：《馴龍高手》電影海報，照片取自官網。

圖 10：《北海小英雄》電影海報，照片取自官網。

圖 11：圖片來源 <https://www.1zoom.me/zh/wallpaper/585701/z6076.1/>

圖 12：圖片來源 <https://bonart.com.tw/tchaikovsky-the-tempest-symphonic-fantasia-op-18/>

編著者介紹／翁宗裕

喜愛在音樂的國度暢快旅遊，恣意欣賞各地四時好風景，在音樂班任教 20 餘年，樂意跟大小朋友共享音樂美好，在廣闊音樂寰宇裡同遊。現任職於花蓮縣花蓮市明義國民小學。

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-國民樂派①流浪的風景：皮爾金的冒險旅程

主 編 吳舜文

副 主 編 陳沁紅

編 著 者 翁宗裕

執行編輯 賴昱丞、鄭湘蓁

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 2023 年 7 月

I S B N 9786267053133 (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。

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