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③

第四學習階段適用

北國芬蘭魂

編/吳舜文 副主編/陳沁紅 著/高瑀婕 編

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網內涵,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。

吴牵文

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,讓學生以所學的理論課程,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/藝優學生的講題思辨能力。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。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

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:國民樂派~北國芬蘭魂

壹、設計理念

第四階段國中學生在歷史、地理、公民課程中已開始接觸世界史、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。此階段課程設計以北歐芬蘭作曲家西貝流士為主角,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地處北歐的芬蘭,在政治、經濟、文化等各個層面的改變,而西貝流士在其中又扮演著什麼樣的角色?其音樂作品又為何深深地影響著芬蘭的國家命運?在第四階段的音樂學習不應只是停留在單純樂曲解析的層面上,更應該全方位的從各個角度探究人類的思想是如何影響著音樂發展,音樂發展又是如何的影響著思想?從西貝流士之其人其事及音樂作品作分析,讓音樂與民族愛國情懷的關係更加緊密更加具體。

最後一個單元則是回到同一個時期的台灣,探討當時台灣在國際間的處境,台灣是否也同樣有民族情懷的音樂作品產出呢?讓我們的下一代也能關心自己的土地了解自己的文化,讓國民樂派的精神也能灌注到我們的音樂靈魂。

對於第四學習階段的學生學習重點如下:

- 一、民族主義思潮的發展脈絡及影響:能具體了解芬蘭在歷史、政治上的發展過程。
- 二、芬蘭人文、地理環境的特色:能認識北歐的地理環境、氣候變化所造成的民族性格及人文樣貌。
- 三、音樂家西貝流士之生平:能熟悉西貝流士的生平、教育、音樂事業、作品及影響力。
- 四、能理解作品《芬蘭頌》(Finlandia)之創作內涵及曲意。
- 五、能理解作品《卡雷利亞組曲》(Karelia Suite)之創作內涵及曲意。
- 六、能嘗試完成音樂作品在新式考題上的應用。
- 七、能完成音樂家及作品研究報告。
- 八、台灣風情畫:認識音樂家江文也的作品《台灣舞曲》的創作內涵及曲意。
- 九、台灣風情畫:能演唱音樂家蕭泰然的歌唱作品《點心攤》。

貳、關鍵字: 國民樂派、民族主義、西貝流士、芬蘭頌、江文也、蕭泰然

參、教材來源:史料及作品之相關論文、書籍、網站;教師自編學習單;International Music Score Library Project 國際樂譜典藏計劃提供之譜例。

肆、教材分析

西貝流士的創作重心是管絃樂作品。他善於使用管樂器營造本土自然風景的氣息,其優秀作品不少,但針對第四階段的國中學生學習來說,有些曲目較為龐大艱澀,有些則是在使用的

故事素材上較不適合青少年,所以筆者特別挑選第一首分析的作品為《芬蘭頌》,探究芬蘭在歷史上的被殖民史,及西貝流士如何藉由音樂表達革命的勇氣,整合強化國中階段社會領域的學習。第二首則選擇《卡雷利亞組曲》,樂曲描寫卡雷利亞地區的自然風情,富有充滿民族色彩的情感,值得好好品味。最後將探討同時期在台灣出生的音樂家江文也及台灣音樂家蕭泰然之作品。

伍、學習重點

一、核心素養

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

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。

藝才 J-C3 理解在地與國際 藝術展演的內涵,尊重與欣賞多元文化的殊異。

二、學習表現

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-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-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-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-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-P1-3 教師引導的曲目背景研討。

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)能認識北歐及芬蘭的地理環境、人文風情。
- (二)能了解民族主義發展的歷史脈絡。
- (三)能熟悉西貝流士的生平、音樂事業、作品等。
- (四)能了解國民樂派與西貝流士作品的關聯性、創作內涵及曲意。

- (五)學習以實際作品完成新示考題練習。
- (六)能認識20世紀初同時期的台灣音樂家之作品。

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(演唱)、測驗

(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

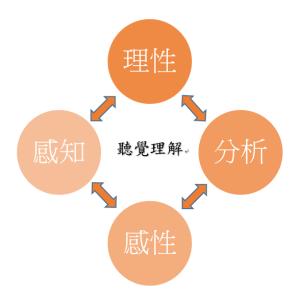
二、評分規準:

等級評量標準	A	В	С	D
樂曲結構及創作手法分析	能完成 95%以上	能完成75%以上	能完成 60%以上	未達C級
	樂曲分析並記錄	樂曲分析並記錄	樂曲分析並記錄	
	在學習單樂譜上	在學習單樂譜上	在學習單樂譜上	
聽覺理解樂意表達	能以分組合作完	能以分組合作完	能以分組合作完	未達C級
實作報告	成完整樂曲報	成 75%樂曲報	成 60%樂曲報	
	告。	告。	告。	
新式考題測驗	能達到95%正確	能達到75%正確	能達到 60%正確	未達C級
	率	率	率	
歌曲演唱	能完成 95%以上	能完成75%以上	能完成 60%以上	未達C級
	的音準、節拍、	的音準、節拍、	的音準、節拍、	
	歌詞、音樂表情	歌詞、音樂表情	歌詞、音樂表情	
	等表現。	等表現。	等表現。	

柒、設備資源

電腦、影音設備、鋼琴及主修樂器、錄音軟體

捌、課程設計核心

第一單元 在那遙遠的極光地帶

地理位置

芬蘭位於北歐,介於北緯 60 度至 70 度之間,北接挪威北部,西北與瑞典、挪威為界,東臨俄羅斯,西、南濱臨波羅的海及芬蘭灣(Gulf of Finland)與波羅的海三國(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)遙遙相對。

自然環境

芬蘭是北歐半島上的一個國家, 位於波羅的海東岸。它的邊界與瑞 典、挪威、俄羅斯相鄰,全境約 338,000平方公里,是歐洲第六大國 家。芬蘭地形以丘陵、低山為主,全 國範圍內 80%的土地被森林覆蓋。芬 蘭有著廣泛的內陸水道和數千個湖 泊,是一個著名的湖區國家。芬蘭最 大的湖泊為蘇彼莱湖(Lake Saimaa),其面積達 4400 平方公里。 此外,芬蘭還有眾多大小湖泊,如皮 耶爾涅湖(Lake Pielinen)和烏萊海湖 (Lake Oulujärvi)等。

氣候

芬蘭屬於寒帶氣候,冬季漫長寒冷,夏季短暫溫暖,沿岸受大西洋暖流影響,氣候較溫和。有四分之一的地方處在北極圈內,在北極圈內有永畫、永夜的現象,北部地區夏天有73天太陽不落於地平線下,冬天則有51天不出太陽。全年平均溫度南部為攝氏5度,北部為攝氏-4度。

你不知道的芬蘭

關於語言、經濟、文化、生活......

第二單元 民族主義思潮正悄悄地蔓延

民族主義遍地開花

民族是由擁有相同語言、文化或生活習慣的人群自然形成,民族主義主張一個民族建立一個國家,藉此增進民族的利益。19世紀是一個重要的時期,因為在這個時期,民族主義運動興起,推動了許多國家的獨立和民族意識的興起。這個時期的幾個重要事件和趨勢包括:

- ★ 法國大革命:1789年,法國發生了大革命,這是歐洲現代民族主義的起源之一。法國大革命的宣言和原則鼓舞了歐洲其他國家的民族主義運動。
- ◆ 德意志統一:德意志也是由多個小國家組成的,19世紀中葉,普魯士的俾斯麥推動了德意志 統一,並成立了德意志帝國。
- 養大利的統一運動:義大利半島自中世紀以來小邦林立,19世紀時,經由民族意識的宣揚, 脫離奧國與法國獨立。
- 世爾幹半島:巴爾幹半島也是由多個國家組成的,19世紀末,塞爾維亞和保加利亞等國家獲得了獨立。

總體來說,19世紀民族主義的發展推動了歐洲的國家形成和現代民族意識的興起。這對歐洲和世界的歷史產生了深遠的影響,也對現代國際關係埋下了不可測的變數。

德皇威廉一世登基/1871 年,普魯士國王在法國凡爾賽宮,即位為德意志帝國皇帝。

(繪於 1885 年, 藏於俾斯麥博物館)

義大利建國三傑,由左至右為:馬至尼、加爾富、加里波底。

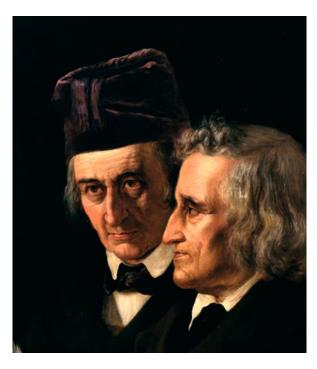

文化的力量~格林童話與民族主義

雅各格林與他的弟弟威廉格林,因為編輯格林童話而享譽世界。格林兄弟生活於 18 世紀末至 19 世紀的日曼地區,當時的日耳曼在政治上仍是由許多小邦國組成的鬆散聯合體。格林兄弟經歷了拿破崙在日耳曼的統治與失敗,法國的入侵與民族壓迫激起了德意志的民族意識,而這正是格林童話產生的背景。

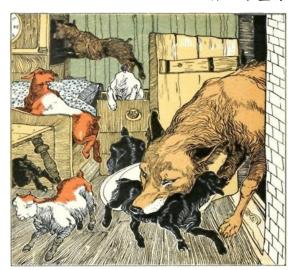
由於日耳曼地區邦國林立、權力分散,德意志民族 主義者需要尋找一個能夠跨越地區的民族認同對象,德 意志的語言與文化成為凝聚民族意識的重要工具。格林 兄弟從民俗文化入手,建構德意志的民族精神。

格林兄弟畫像

格林童話小紅帽

格林童話狼與七隻小羊

民族主義對芬蘭的影響

民族主義對芬蘭的影響非常深遠。從13世紀一直到19世紀初期,芬蘭是屬於瑞典王國的一部分,但是在1809年,瑞典戰敗後,芬蘭被俄羅斯帝國佔領。在這個時期,芬蘭的民族主義運動逐漸興起。

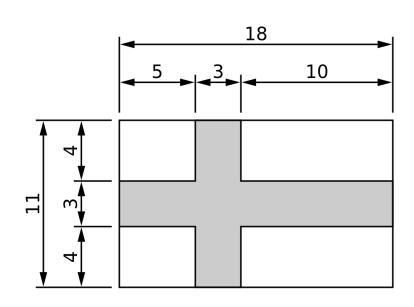
芬蘭的民族主義運動主要由兩個 因素推動。首先,芬蘭人開始意識到 他們擁有一個獨特的語言和文化,這 使他們開始反對瑞典和俄羅斯的統 治。其次,歐洲其他國家的民族主義

運動,如意大利統一運動和德意志統一運動,也鼓舞了芬蘭人尋求獨立的決心。

在19世紀中葉,芬蘭的民族主義運動逐漸發展成為一場獨立運動。在1906年,芬蘭實現了普選制度,這使得芬蘭的民族主義運動更加強大。在1917年脫離沙皇,芬蘭獨立,成為一個獨立的國家。獨立後的芬蘭深受民族主義的影響,這在芬蘭的文化和政治中都有體現。例如,芬蘭語成為了國家的官方語言,這反映了芬蘭對本土語言和文化的重視。雖然1918年之後芬蘭又經歷了內戰及第二次世界大戰期間的多次戰役,喪失了許多領土及權力,但終於在1991年蘇聯解體後,停止多年的侵擾走向真正的獨立。

民族主義運動對芬蘭的獨立和文化產生了深遠的影響。芬蘭的獨立和文化特色都是民族主義運動的產物,這些特點也成為了現代芬蘭的重要標誌。

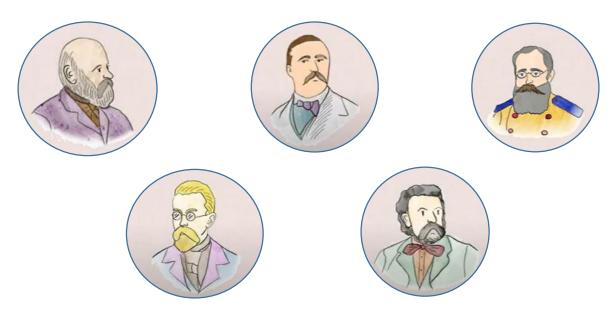
芬蘭地理位置

芬蘭國旗,藍十字旗。藍色代表湖與天,白色代表雪。 你可以自己畫上顏色!

第三單元 國民樂派在芬蘭

國民樂派(Nationalist Music),又稱民族樂派或音樂民族主義(Musical Nationalism),是廣義古典音樂的一支,但沒有明確的定義和共同的風格,經常被視為「浪漫主義音樂」或「現代音樂」的分支。大致是指會在古典音樂的曲式中,使用本國的民間音樂旋律和特別的樂器,並通常宣揚愛國主義或民族主義,主要在19世紀中到20世紀中活躍。

國民樂派音樂家圖像,猜猜我是誰?(先備知識:請先參考第二、三學習階段內容)

- 1.庫宜 (cesar Cui, 1835-1918)
- 2.穆索斯基 (Modest Mussorgsky,1839-1881)
- 3.林姆斯基-高沙可夫 (NikolaiRimsky-Korsakov, 1844-1908)
- 4. 鮑羅定 (Alexander Borodin, 1833-1887)
- 5.巴拉基列夫 (Mily BalakireV, 1837-1910)

國民精神在芬蘭的覺醒

芬蘭國民樂派精神的興起,可以追溯到19世紀芬蘭民族主義的興起。這個運動強調芬蘭文化和語言的重要性,並追求芬蘭人的獨立和自主性。在這個背景下,國民音樂派在芬蘭得到了蓬勃發展,成為了芬蘭音樂發展的重要力量。這個運動的代表人物是作曲家西貝流士(Jean Sibelius),他的音樂作品受到芬蘭大自然和民間音樂的啟發,並以其深厚的芬蘭文化背景和獨特的音樂風格而聞名。

誰是西貝流士?

你有想過嗎?音樂家竟然成為愛國革命鬥士,他不是軍人也不會打仗,但卻靠著他的音樂鼓舞全

國人民間接促使芬蘭人民建立自己的國家,他就是充滿愛國芬蘭魂的西貝流士。

西貝流士生於 1865 年,逝世於 1957 年,著名的芬蘭作曲家,被譽為 20 世紀初期最偉大的交響樂作曲家之一,西貝流士早年接受嚴格的音樂訓練,並在赫爾辛基音樂學院(現在的芬蘭音樂學院)學習。他所生長的年代正是芬蘭遭受俄國統治的年代,他的音樂風格受到了浪漫主義和民族主義運動的影響,並深受芬蘭的文化和自然景觀啟發。他的音樂作品具有豐富的芬蘭民族色彩和強烈的感性表達,尤其是在他的交響樂和交響詩中表現得淋漓盡致,被視為芬蘭的英雄,滿懷熾熱的民族主義與愛國情操。

西貝流士的父親是一位軍醫,出身於瑞典語家庭,有酗酒和不善理財的毛病,在他三歲時就死於傷寒;母親出身於講芬蘭語的將軍家族。西貝流士有一位姊姊、一位弟弟,在愛音樂的外祖母的薰陶下,他們三人都學會樂器,姊姊彈鋼琴,西貝流士拉小提琴,弟弟拉大提琴,常在家中舉行三重奏音樂會。西貝流士因為家境不好,無法去上貴族式的瑞典語學校,只好到住家附近的芬蘭語學校就讀,這點反而對他有好處,不但提升了他的芬蘭意識,對他日後的音樂前途助益更大。他九歲正式學芬蘭語,十歲開始會作曲,並立志要成為小提琴家,但知道自己的小提琴水準差人甚遠,因此開始正式改行學作曲。

作曲生涯

24 歲時赴德國、奧地利深造。三年後回芬蘭開始積極尋根,挖掘屬於家鄉的歷史文化。1893 年應聘返回母校擔任音樂理論老師,並於該年完成《卡雷利亞組曲》。此後至1897 年間,陸續寫出管弦樂組曲《春之歌》,四部交響詩組曲《雷敏凱連的傳奇》等為數不少的鋼琴曲、歌曲與合唱曲。由於他的傑出表現,芬蘭政府於1897 年決定頒贈他終生俸,讓他可以無後顧之憂地安心從事作曲。

1899年,完成交響詩《芬蘭頌》,由於此交響詩具有激發芬蘭人民愛國情操的力量,因此在俄國統治期間遭到禁演,然而在芬蘭境外,世界上許多國家卻不斷將它排入音樂會的曲目。《芬蘭頌》引起世人對芬蘭抗暴運動的注意,並促成了芬蘭的獨立自主,所以它深具時代意義。同年,西貝流士也完成第一號交響曲,邁出成為重要交響曲作曲家的第一步。

音樂中的民族主義

身為一名作曲家,西貝流士以音樂創作的方式為芬蘭文化的發揚做了極大努力,激起了人民對 抗強權的勇氣與熱情。《芬蘭頌》即是西貝流士這類作品中最為知名的代表。事實上這部作品並沒有 涉及到芬蘭的古老傳說故事題材,或是採用芬蘭的古謠或民歌,芬蘭國民會那麼愛戴這部作品,最大原因除了《芬蘭頌》中段那溫暖獨特的音樂力量外,即是西貝流士「芬蘭愛國作曲家」的名號,而這個名號全來自於他以《卡勒瓦拉》 作為題材創作的交響詩作品。西貝流士創作生涯的各個時期都有交響詩產出,從 1892 年的 《庫列沃》到 1926 年的《塔比歐拉》,展現了作曲家本人對於芬蘭神話與自然的迷戀。除了提升芬蘭人民的愛國意識,也成功地將芬蘭文化用音樂推廣到全世界。除了上述兩部,這類作品還包含了《傳奇》、《波赫尤拉的女兒》、《海之女神》、《雷敏凱能組曲》等,其中多涉及了芬蘭的民間傳說故事——《卡勒瓦拉》。

延伸學習:關於《卡勒瓦拉》

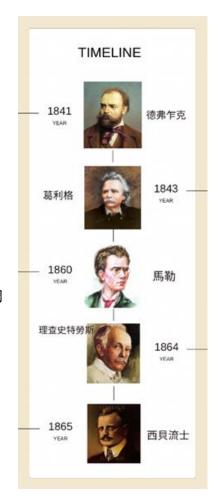
《卡勒瓦拉》(芬蘭語:

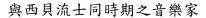
Kalevala)是芬蘭的民族史詩。由芬蘭醫生埃利亞斯·倫羅特(1802年—1884年)收集了大量的民歌,編成一部完整的史詩《卡勒瓦拉》從傳統的芬蘭創世神話開始,講述了大地、天空、動植物等是怎樣形成的。創世、治病、搏鬥和內部的故事講敘是通過主人公歌唱他們的功績或願望來實現的。

而對於他在音樂作品中所帶有的強烈個人風格,以及屬於芬蘭 民族獨特鮮明的音樂表現,許多人將這一現象解釋為西貝流士對自 然的熱愛,並在作品中直接表現了芬蘭的地景風貌,立體並寫實的 呈現了北歐冰天雪地、酷寒冷峻的大自然景觀,說明了西貝流士的 創作是藉由音樂語彙將生活中的所有感受轉化為純音樂的表現。雖 然西貝流士如此強調音樂的純粹性,且不直接將民謠用於創作,事 實上他的音樂作品中仍帶有芬蘭民族音樂的特點。

首先是教會調式的使用,西方宗教的傳入影響了民眾的信仰及生活方式,芬蘭民間音樂也漸漸受到聖詠 (Chorale)的特質所影響,教會調式歌曲成為芬蘭民間音樂的特色之一。因此西貝流士以教會調式創作,不僅表現了19末、20世紀初古典音樂家對於傳統調性音樂上的突破,在他的音樂風格及創作上也有傳達芬蘭民族音樂特點的意義。

第二是運用了芬蘭古謠的旋律特徵:不斷重複的同音,以及不規則、對稱的旋律,以及五拍子和強調四、五度的跳進等,這些手法在西貝流士的交響曲及管弦樂作品中都極為普遍,在結合了教會調式後營造出芬蘭民族音樂性的獨特效果。或是構成主題的旋律在逐漸被替換後成為新的旋律,這樣的手法與芬蘭民間音樂旋律的發展方式亦有些許相似之處,成為西貝流士音樂中相當大的特點。除了在作曲技法上的獨特性,成功運用在他的音樂作品中外,也體現了其創作手法中所隱含的民族音樂特質。西貝流士在交響曲的創作與創新,以及民族題材的交響詩上皆取得了極大的成功,這點在音樂歷史上無人能出其右,音樂理論家摩根(Robert P. Morgan)對西貝流士做出了以下評

論:「他使明顯的民族特徵昇華為一種型式,而就是因為這種型式,使一些權威人士將西貝流士列為僅次於布拉姆斯與貝多芬的交響曲作曲家。」從西貝流士描述他對交響曲創作的理念,我們可以理解他對於純粹音樂的堅持,不藉由外力去影響他的音樂內容。而西貝流士的音樂卻又同時隱含了芬蘭民族音樂的元素與特質,這是因為西貝流士將從大自然中、從祖國土地與文化中所汲取的感受所內化為他自己的藝術美學,成為屬於西貝流士、芬蘭共同的音樂語彙,並且以音樂創作的形式在

位於赫爾辛基的西貝流士公園

100 芬蘭馬克紙鈔上的西貝流士頭像

第四單元 交響詩《芬蘭頌》(Finlandia Op. 26 No.7)聽覺理解

1899年11月,芬蘭獨立愛國運動者計畫在赫爾辛基上演民族歷史劇「芬蘭的覺醒」,西貝流士也響應此一運動參加了這項計畫,並為該劇創作了戲劇配樂,《芬蘭頌》就是這齣愛國戲劇的終曲。這首熱血澎湃的國民頌歌,並無一般描寫抗暴的戰鬥場面,而是以獨特的音樂手法表達芬蘭人英勇的性格,樂曲充滿活力與憧憬,深深扣住聆賞的心。接著我們就來聽一聽找一找,《芬蘭頌》裡那些激盪愛國心的瞬間吧!

苦難動機

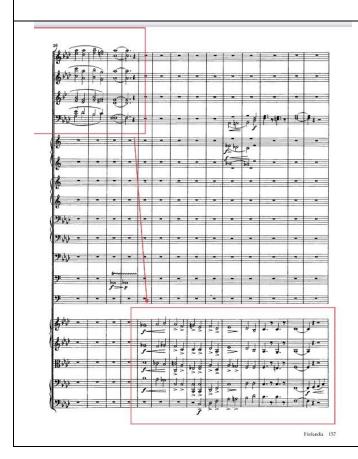
你有沒有被樂曲一開始的聲響嚇一跳?猜猜看這是那些樂器的合奏?其實這個莊嚴的序奏代表的正是人民的怒吼聲,也就是苦難動機,你有沒有感受到一種壓迫感呢?定音鼓在第7小節至第9小節處,使用震音 (tremolo)連接到後面的樂句,這又給你什麼樣的感受?

	FINLANDIA 苦難動機 Op. 26	由於芬蘭人長期遭受俄國的欺壓,樂曲
	Andante sestempte	首先以不安定的聲響帶出苦難的動機,
Flauti.	60- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	N. A. W. A.
Oboi.		你知道前兩個和弦的不安定聲響效果在
Clarinetti in B.	60	和聲上是如何編排的嗎?請在聆聽後觀
Fagotti.	'y' w	7-4工人以内侧外的内,明红牧蛇及龟
т. п. (		察譜例回答:
Corni in F. III. IV.	TO TO TO TO THE TO THE TO THE TOTAL THE	
III. IV. (	12 12 1 12 1 12 1 14 1 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
I. II. Trombe in F.		
ш.	6 c -	
1 n (	9 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Tromboni.		
111. (	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	接著第七小節連接減三和弦解決至III
Tuba.		
Timpani.	7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	級和弦奏出了莊嚴的行板導奏,豪邁的
Gran Cassa e Piatti. Triangolo.	9 6	
		動機重述兩次後,定音鼓的連擊,代表
Violino I.		著民族的怒吼聲!
Violino II.		
Viola.		在苦難動機中你聽到哪些樂器?
Violoncello.	9.6 - - - - - - - -	•
Contrabasso.	9 th of the property of the pr	
f#	Andante sostenuto.	
7.	(德國增六和弦)	
		The state of the s
		₫ 這段樂曲開頭帶給你什麼樣的感
		受?

在鍵盤上嘗試彈彈看還有什麼和弦讓你有不安定的感覺?

第 24 小節至第 38 小節, 木管與弦樂以 交替及合奏的方式唱出代表人民悲苦的 旋律。

鬥爭動機

銅管樂器以十六分音符及八分音符構成的節奏性動機,如催促即刻行動般的主題,稱之為鬥爭動機。此時苦難動機的變化型由_____(樂器)

擔任,製造出緊張氣氛。

象徵芬蘭人民們積極熱烈的民族意識, 及參與改革愛國運動的行動力。

木管和絃樂的旋律線條,與銅管樂器節奏性對比動機作出一個衝突性的搭配與結合,有著宣誓民族意識及革命運動的決心。在這個段落之中一連串穿插在動機裡面的十六分音符節奏像是在警告著革命不容許再等待。

第95小節第二拍開始,西貝流士加入了 5拍一組的旋律共三組,如其芬蘭民謠的 律動,並在每一個五拍的開頭加上 fz,形 成於低音樂器群(低音管、長號、低音 號、大提琴、低音提琴)的過門樂句,接 著進入全新的勝利動機旋律,意味著革 命的成功,芬蘭終於取得國家的獨立, 此樂段成為本曲之高潮。

勝利動機所使用的樂器有:

▶ 勝利動機節奏型態:

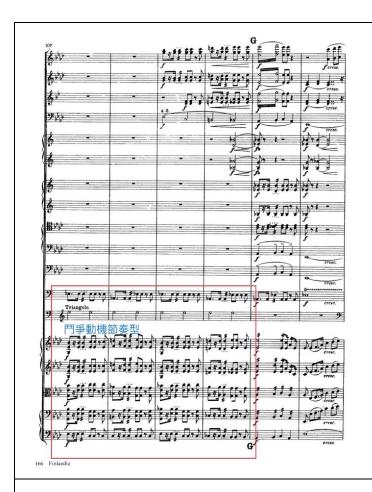

፟ 勝利動機總共出現幾次?

你能聽出來鬥爭動機的節奏型是如 何變化使用的嗎?

你有聽出來西貝流士在此樂段加入 了一個打擊樂器嗎?是什麼樂器?

▲ 加入此樂器後對樂曲有什麼影響?

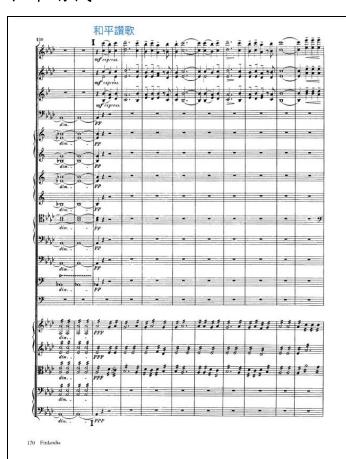

此段落以鬥爭動機的節奏型作變化,搭 配勝利動機,將音樂律動緊凑地往前推 進。

勝利動機樂段以兩次反覆,再由模進方 式、切分音節奏將革命成功的氣氛推至 最高潮。

和平動機

進入平静的和平樂段,像潮水退去般的 寧靜,由木管演奏出宗教風格的和平頌 歌主題。在《芬蘭頌》首演後第32年, 由美國長老教會請求西貝流士根據此曲 調編寫成讚美詩方式的四部合唱,並填 上英文歌詞。

最後,再重複一次勝利動機樂段銜接尾 聲樂段。

並加入鈸演奏一連串後半拍製造更緊凑熱鬧的氣氛。

並維持主和弦至 214 小節雄壯的結束。

第五單元 交響詩《卡雷利亞組曲》聽覺理解

卡雷利亞原是芬蘭東南到東邊的深林沼澤區,是一個風光明媚的遊覽勝地, 現在已成為俄國的版圖。1892 年夏天,西貝流士與他的妻子愛諾在卡雷利亞度蜜 月。1893 年,他受到帝國國立亞歷山大大學學生會的邀請並委託他可以創作一篇 富有芬蘭民族特色的音樂作品,名曰促進當地的教育事業,實為鼓舞當地民族獨

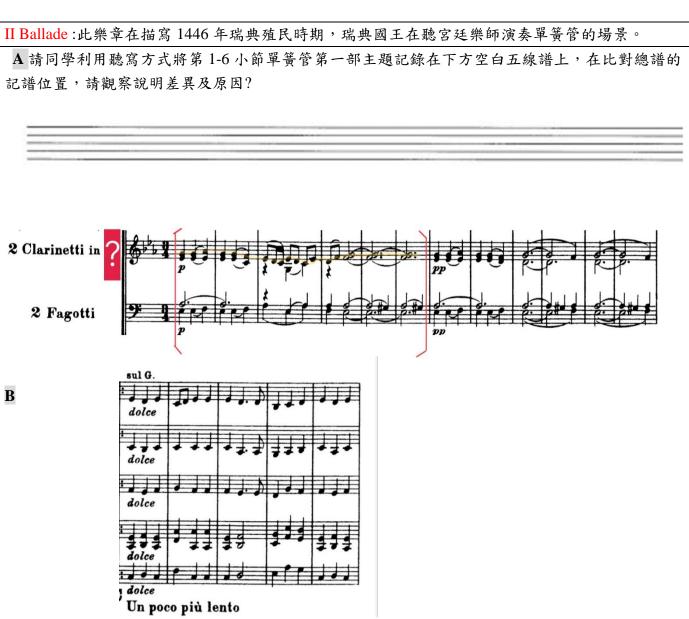
立運動。作為浪漫民族主義代表人物的西貝流士欣然同意並週遊卡雷利亞當地以收集素材,他認為現代民族主義的音樂觀應當是以傳達當地民間音樂的本質為基礎,而不是記敘當地文字化或者修辭化的內容。之後他創作了《卡雷利亞組曲》並於該年的11月在維堡的城鎮大廳首次指揮演出。因為該音樂作品富有張力和民族主義的特質,首場演出便獲得非常大的成功。

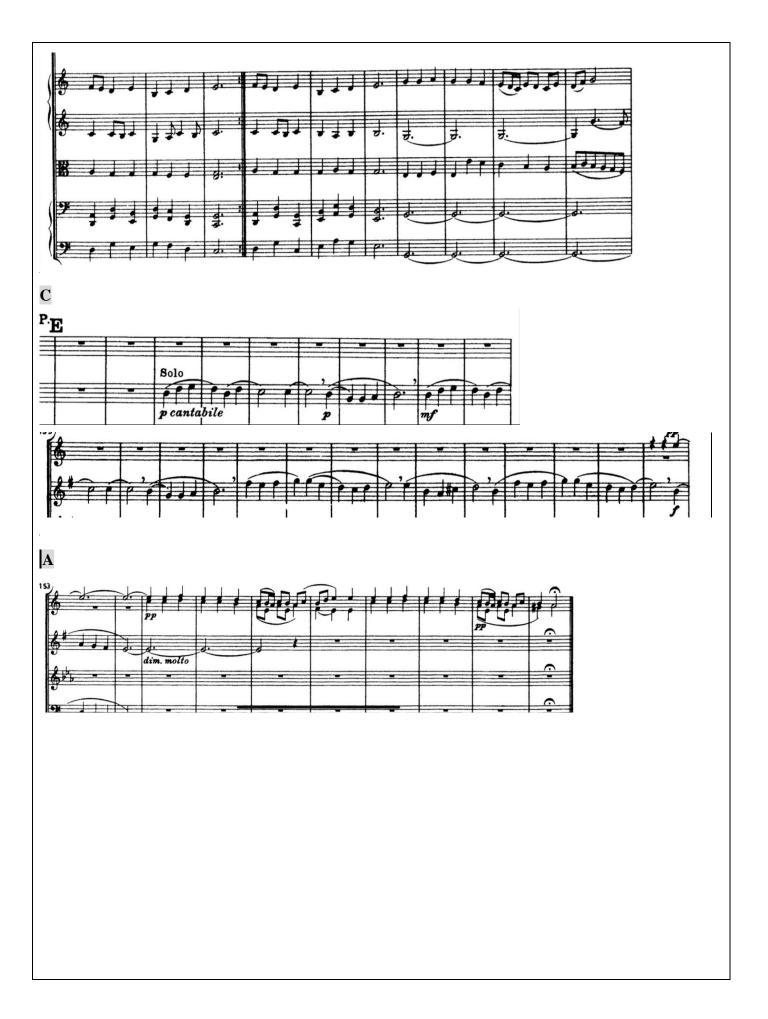
I Intermezzo:此樂章在描寫 1333 年公爵收取稅金的場景,瀰漫行軍的氣氛。

請同學利用聽寫方式將第53-75小節小號第一部主題記錄在下方空白五線譜上,在比對總譜的記譜位置,請觀察說明差異及原因?

III Alla Marcia:此樂章為進行曲風,紀錄瑞典將軍在此地區的征服行動。 請同學欣賞並觀察說明進行曲風具備什麼樣的特色?

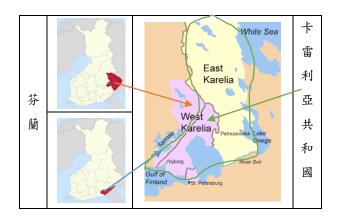

你知道卡雷利亞在哪裡嗎?

在 1944 年蘇芬戰爭後,芬蘭已將此區域的東邊割讓給蘇聯今「卡雷利亞共和國」, 已成為俄羅

斯聯邦一個經濟自治特區。

第六單元 台灣風情畫

平行時空下的台灣音樂發展

同樣在 19 世紀到 20 世紀的動盪時代,在亞洲的台灣也有一位青年才子,雖然住在台灣的時間不長,但對於故鄉卻永遠都有著血濃於水的情感,受帝國主義侵略的華人世界,民族情懷依舊萌芽綻放!

江文也(1910-1983,原名江文彬)生於臺北大稻埕,祖父自福建永定到臺北三芝開墾。父經商,母鄭閨喜愛南管音樂,6歲時隨著父母移居福建廈門,1923年時前往日本讀中學,後就讀工業學校,進修聲樂及作曲。1932年進入古倫美亞唱片公司,以歌手「江文也」之名錄製歌曲而成名。隨後以作曲受到矚目,先後受教於橋本國彥、山田耕筰、齊爾品等大師,創作多部管弦樂曲、鋼琴曲、舞劇、合唱曲,著名的有《臺灣舞曲》、《白鷺鷥的幻想》、《孔廟大成樂章》、鋼琴曲《斷章小品集》,作品中有著濃厚的臺灣、東方元素,廣獲國際肯定。

1938年江文也受軍部派遣前往北京師範學院擔任音樂教授,課餘創作《孔廟大成樂章》、《北京點點》、《東亞民族進行曲》等作品,透過音樂展現他的儒學與東方宗教思想。戰後創作了大量中國調式天主教聖歌,1950年任中央音樂學院作曲教授,先後遭懷疑為漢奸、右派而被批鬥,文革期間多年勞改。晚年時創作《阿里山的歌聲》,是江文也以臺灣為想像所作的最後一首未完成的交響曲。生於臺灣、長於日本、死於中國的江文也,流轉於東亞國境之間,飽受政治敵視與苦難,然而,他的歌聲與音樂作品,至今仍是從臺灣出發、躍上國際音樂舞臺的巔峰之作。

台籍才子的風光與哀愁

1910年出生於新北市三芝區,祖籍在福建 永定;1914年家遷居廈門。1918年,江文也至 廈門「旭瀛書院」求學,而此書院由臺灣總督 府直營,專供臺籍小孩就讀的日語學校。1922 年其母親病故,父親將其與長兄一同送往日 本,至長野縣立上田中學就學。畢業後,進入 東京武藏高等工業學校學習電器工程,但由於 熱愛音樂,於是利用晚間至東京上野音樂學校 選修聲樂。1932年自工業學校畢業,進入「哥 倫比亞唱片公司」工作。這工作環境,讓他能

夠以聲樂家身分進入日本樂壇,數度以聲樂專長入選「日本全國音樂比賽」,並得以加入當時舉足輕重的「藤原義江歌劇團」。這些經歷,提高了他在日本樂壇的地位。

他總有強烈的創作慾望,卻常感到技巧不足。起初,曾向山田耕筰學作曲,但兩人音樂氣質殊 異,幾次後便不再登門;後來,向田中規矩學鋼琴、向橋本國彥學作曲。然而,學作曲一年後,因 為橋本至德國留學,所以課程再度中斷。最後,他替管絃樂團抄譜,又到出版社打工,憑著多聽、 多看、多想的方式,自修習得和聲、對位等作曲技巧。1934 年,以管絃樂《白鷺鷥的幻想》獲全日 本音樂比賽作曲組第二名,此後更連續四年在日本舉辦的作曲比賽中得獎。此奠定了他在日本作曲 界的穩固地位,更成為當時臺灣旅日音樂家中,最光彩奪目的一位。

其於 1938 年以前創作的作品中,滿載歐洲 1930 年代最前衛的作曲技法,作品中常運用德布西、巴爾托克、史特拉汶斯基等作曲家的音樂語彙;影響他音樂創作及思想最深的作曲家,乃巴爾托克的鋼琴作品。在作品《斷章小品集》套曲中,便可從中看見這些作曲風格之影響:揚棄大小調的階層關係,顯露中心音(tonal center)理論的音樂基調;節奏上,交替使用各種不同拍子;利用變化半音加深「無調」效果;以不協和聲響作為結束和弦。1936 年,他以管絃樂《臺灣舞曲》獲得柏林第 11 屆奧林匹克國際音樂比賽作曲獎,成為第一位獲得奧林匹克獎牌的臺灣人,也是亞洲首位榮獲國際大獎的音樂家。1938 年,《斷章小品集》在威尼斯第四屆國際音樂節中獲獎,江文也從此成為聲譽不斐的世界級作曲家。

後來,江文也轉向創作充滿民族風格的作品,對他影響最大的人,乃俄裔美籍作曲家、鋼琴家齊爾品(Alexander Tcherepnin 1899-1977)。齊爾品強調,音樂應具民族性,呼籲「歐亞合壁」(Eurasia)手法及理念,並應主動關心中日樂壇發展,且本身又特別提攜作曲人才。1935年,齊爾品初次見到江文也時,就相當賞識他的才華,後來兩人更成為亦師亦友的夥伴;齊爾品鼓勵江文也繼續朝具民族曲風的方向創作,並以中國民族傳統引導之。1936年6月中旬,齊爾品邀請江文也一起到北平與上海,此趟旅程改變了後者的一生;這不但是江文也第一次參訪中國,也是影響其中國文化及音樂認知,最重要的事件。1938年後,江文也揚棄西方正如火如荼發展的前衛創作技法,轉以五聲音階為基準的創作風格;然而,和聲的運用卻不以當時流行於中國境內的三和弦為準則,乃以線條為出發點,同時也追求單純的樂曲織度。1939年完成之大型管弦樂《孔廟大成樂章》,是研究東方宗教祭典樂的藝術精華,也是一部里程碑式的「中國化」風格作品。

1950年代起,江文也擔任中央音樂學院的作曲教授;教學之餘,依然繼續創作。1957年,中國大陸政治運動頻起,江文也在「反右」運動中,被捲入政治鬥爭漩渦,失去了教學、演奏與出版權,但他依然沒有放棄創作,甚至還完成了幾部大型作品。1966年始,江文也受盡「文革」摧殘,這期間他才幾乎停止創作。1975年著手整理留日期間與其弟在臺灣山區所採集的臺灣民歌,並陸續將之改編為以管絃樂團伴奏的聲樂曲。1978年創作管絃樂曲《阿里山之歌》過程中,因病發而長期癱瘓,導致作品終未完成。生於臺灣、長於日本、死於中國的江文也,流轉於東亞國境之間,飽受政治敵視與苦難,然而,他的歌聲與音樂作品,至今仍是從臺灣出發、躍上國際音樂舞臺的巔峰之作。1983年10月24日因腦血栓逝世於北京。

作品《台灣舞曲》聽覺理解

《台灣舞曲》是作曲家、音樂家、音樂教育家江文也創作於 1934 年的作品,也是江文也的成名作,1934 年 8 月,江文也與其他旅日音樂家組成"鄉土訪問音樂團"返台巡迴演出,演出結束,回到東京,江文也的故鄉情依然澎湃。當時,台灣正處於日本殖民者的統治之下,作為一名殖民地青年,他在異國期間,時時刻刻思念著自己的家鄉台灣,於是他將同年 4 月所寫的《城內之夜》改寫為《台灣舞曲》,然後又改寫成管弦樂曲。

1936年,《台灣舞曲》管弦樂版獲得第十一屆夏季奧林匹克運動會管弦樂組特別獎,是華人第一首國際得獎的管弦作品。以下是他在創作這首樂曲時所留下的文字紀錄:

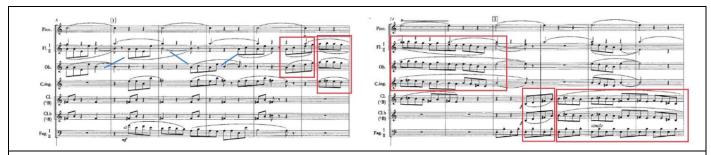
我在此看見極其莊嚴的樓閣 我在此看見極華麗的殿堂 我也看到被深山密林環繞的祖廟和古代的演技場 但這些都已消失淨盡 它已化作精靈 容於冥冥的太空 將神與人之子的寵愛集於一身的精華也如海市蜃樓 隱隱浮現在幽暗之中 啊! 我在這退潮的海邊上 只看見殘留下來的兩三片水沫泡影...

江文也這首詩寫於 1934 年訪台之後,也出現在《台灣舞曲》的唱片介紹中,這首詩裡台灣是個頹敗的宮殿樓閣舞場祖廟的所在。然而一切都結束了,江文也以音符緬懷台灣轉瞬即逝的輝煌。

第四小節第三拍主題由雙簧管吹奏進入,雖然曲子為三拍子,但作曲家特別讓主題以四拍子為一組,讓重音及律動感造成三對四拍的晃動感覺。

主題以五聲音階變化為七聲音階 並在各樂器間交錯對唱

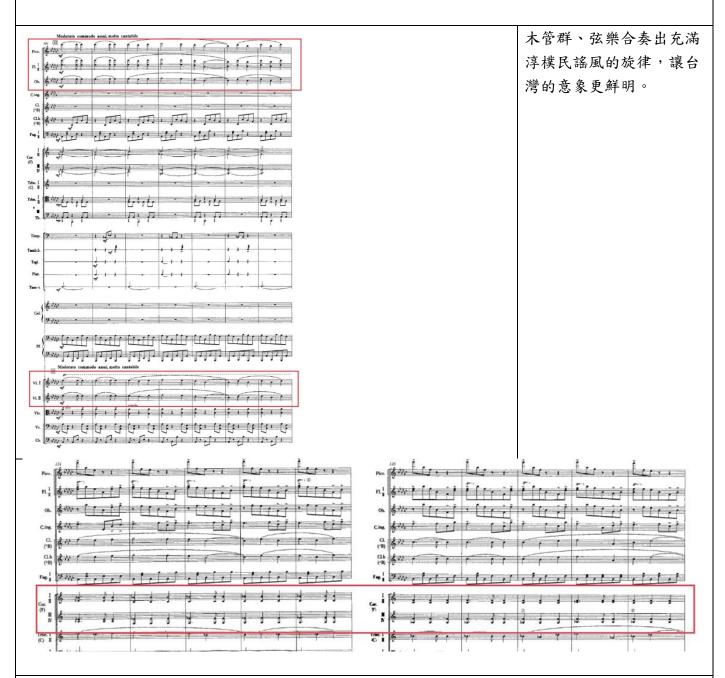
木管以小動機輪流演奏製造活潑的跳 躍感,搭配鋼片琴的七個音 D C A C E G D,讓整體音樂充滿活力。

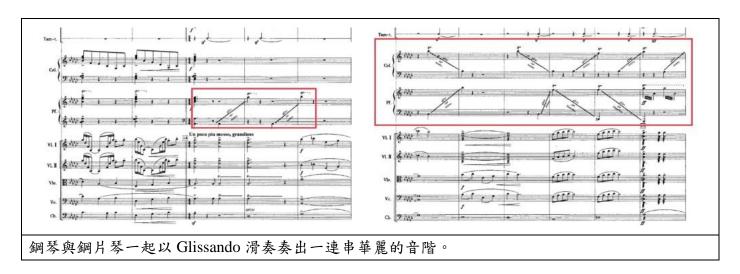
主題緊凑的以變形、獨奏、齊奏緊凑的接續演奏。

旋律增加許多變化音,讓音樂充滿異國風。

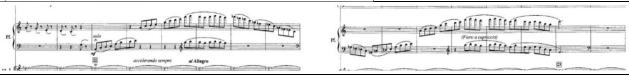
接著由法國號接著演奏同一段旋律,貼合作曲家想表達的華麗的殿堂。

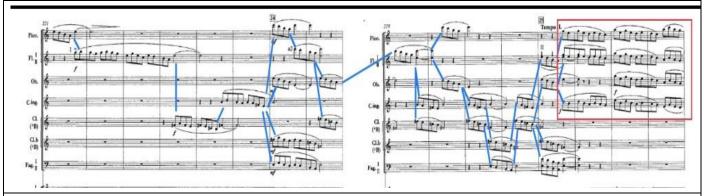
以四個音為主題動機,讓每一個樂器輪唱。

速度變慢後以類似吟唱的方式輪唱,有種沉思的寧靜。

鋼琴獨奏樂段,製造出類似古筝的效果。

擴充織度,讓主題旋律擴增並且緊密接續演奏推進高潮,進入第一主題再現,再次感受出台灣印象的活力!

在絢爛過後音樂趨於平靜,好似繁華一場夢,有種大夢初醒的惆悵嘘唏。就像作曲家想表達的:

啊! 我在這退潮的海邊上 只看見殘留下來的兩三片水沫泡影...

台灣國民樂派第一人~蕭泰然

台灣著名音樂家蕭泰然先生,於 1938 年 1 月 1 日出生於高雄市鳳山區,其祖父蕭基源是畢業於台南神學院的傳道師。父親蕭育安為留日齒科醫師,也同時是長老教會長老。母親蕭林雪雲女士是早期留日鋼琴家。因此,蕭泰然自小接觸教會音樂和西洋古典音樂的薰陶。1963 年畢業於師範大學音樂系,1965 年,赴日本武藏野音樂大學鍵盤科深造。

1977年,蕭泰然移居美國,並開始他一連串的作曲生涯, 異鄉遊子蕭泰然透過音樂,抒發他對故鄉台灣的最深思念。他 開始整理最愛的台灣歌謠,如《望春風》、《黃昏的故鄉》 等,並一一改編為演奏曲。除了改編台灣歌謠,蕭泰然此時創

作許多詞曲,包括《出外人》、《點心擔》、《遊子回鄉》和《嘸通嫌台灣》等。1988 年至 1990 年期間,蕭泰然完成其三大協奏曲代表作:《D調小提琴協奏曲作品五十》、《C調大提琴協奏曲作品五十二》、《C小調鋼琴協奏曲作品五十三》。1993 年時,開始創作紀念二二八事件 的大型管弦樂曲《1947 序曲》(1947 Overture),在創作時數度因心臟病而瀕臨死亡,但他不斷 地向上帝祈求,希望上帝可以讓他完成這首作品後再呼召他。因此這首作品除了全世界首座為 二二八創作的大型音樂作品,更是一部他與生命奮戰、發揚上帝慈輝的力作。

1980年代蕭泰然因政治因素未能回台,再次回到學校進修,成功取得加州州立大學洛杉磯分校音樂研究所作曲碩士。在指導教授鼓勵之下,他要將「台灣精神」融入西方古典及浪漫的元素,蕭泰然要創作「台灣的新音樂」。在1995年後終於返國定居,也陸續完成不少作品如《福爾摩沙鎮魂曲》;《白鷺鷥組曲》;大型合唱作品《玉山頌》,隔年就獲選為總統就職大典的演出曲目。2009年,蕭泰然獲頒行政院文化獎,得獎時蕭泰然感性地說:「希望你們鼓勵我,我也鼓勵大家,一起為台灣做一些有用的事。」;第21屆金曲獎傳統暨藝術音樂類「最佳作曲人獎」;2011年獲得第22屆金曲獎傳統暨藝術音樂類「特別貢獻獎」。

台灣音樂大師蕭泰然於 2015 年病逝於洛杉磯,蕭泰然用盡一生,譜寫對台灣無盡的愛,把「台灣的愛」畫作音符,響徹於國際樂壇,讓世界都聽到「台灣的聲音」,這是來自我們台灣寶島最美好的音樂。

永懷家鄉味

《點心攤》創作於 1978 年,熱愛台灣小吃的蕭泰然老師,將故鄉的小吃,以活潑調皮的手法用音符譜出,讓旅居海外的鄉親們,聽了後口水直流。

請欣賞獨唱版及混聲四部合唱兩種版本,並寫下你在歌曲中聽到了什麼歌詞?

同心器或数数	同連絡後回

練習演唱歌曲《點心攤》

- 1.在獨唱的版本中,你聽到了演唱家在歌詞與旋律間做了怎樣的表現安排?
- 2.想一想,又為何有這樣的安排?
- 3.如果是你來演唱,你會怎麼設計音樂與歌詞的表現?
- 4.為自己的演唱打幾分?

音樂小報

請選擇前面所介紹的其中一位音樂家,選定一首你喜歡的樂曲作為報告主題進行分析。

曲目:			時間長度:
作曲家:		原文:	
		7,700	
作曲家生卒年:		國籍:	
音樂網址或 qrcode			
有宗納班或 qī code			
作曲背景			
樂曲特色			
你聽到了什麼?	音樂上的理論分析		感知上的描述
小鸡之门门屋。	11 宋工则垤彌刀剂	1	然为了的相称
對於國民樂派樂曲介			
紹的心得感想	(自行增加欄位)		

第七單元 民族文化共融與共榮

民族覺醒到民族共融

世界近代史幾經戰亂分合,各國勢力消長競爭,但在我們心中都有著最原始最柔軟的屬於母國的眷戀,對於學習音樂的我們來說,接觸大量的西方音樂後,更應該好好的認識自己的文化。

各國民族藝術文化傳承的歷程可說是經歷了極大的轉變和挑戰。隨著現代科技的發展 和全球化的到來,各國之間的文化交流變得更加頻繁,民族藝術文化也開始不斷地融合、演進發 展。越在地就越國際,我們應當思考,如何在傳統與創新之間讓音樂藝術得以永續發展,希望藉由 這次國民樂派的專題,讓學習藝術的我們開始思考,什麼才是我們的未來?

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-國民樂派③北國芬蘭魂

主 編 吳舜文

副主編 陳沁紅

編著者 高瑀婕

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 9786267053157 (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。

