

 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⑤

第五學習階段適用

國民之聲

主 編/吳舜文

副主編/陳沁紅

編 著/林怡君

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

國民之聲：我們的聲音

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，進行專長領域相關課程設計。
- 二、本課程示例可用於高中第五學習階段，科目可為常見的音樂理論相關課程以及專題式課程等。為呼應素養導向的教學，並著重學生在創作能力上的啟發，提供現場教學一個課程設計之方向。
- 三、課程設計會從 1.素材選擇 2.作曲手法介紹 3.實際創作與修改 4.成果表現四個階段，一個完整課程結構，引導學生從關心身邊的聲音透過音樂專業領域學習的創作完成一首屬於自己的作品。

參、教材來源/分析

國民樂派作曲家相關作品、臺灣在地民謠

肆、關鍵字

國民樂派、樂曲創作、在地民謠

伍、課網對應

課網依據(領綱)	學習重點	學習表現	<p>音優 V-P1 運用主修專長，展現獨立的音樂演出能力。</p> <p>音優 V-P5 掌握音樂專長項目進行即興、改編或創作。</p> <p>音優 V-P6 運用數位科技與媒體，進行音樂的改編或創作。</p> <p>音優 V-A1 探究音樂作品中的美感原則，並提出觀點。</p> <p>音優 V-A2 探究音樂作品中的文化內涵，並提出觀點。</p> <p>音優 V-A3 探究音樂作品中的族群特色，並提出觀點。</p> <p>音優 V-S2 應用數位科技與媒體於音樂及藝術成果的展現。</p>	核心素養	<p>藝優 U-B1 掌握系統性的藝術符號內涵與運用方式，以藝術作品闡釋經驗、價值與觀點並與他人分享及互動。</p> <p>藝優 U-B2 善用科技、資訊與多元媒體於藝術學習的成果表現，培養媒體識讀與分析能力，思辨科技、資訊與媒體倫理相關課題。</p> <p>藝優 U-B3 充實藝術鑑賞、創作與展演的多元經驗，省思藝術與族群、社會、歷史及文化的關聯，體現個人的藝術品味。</p> <p>藝優 U-C3 認同在地與國際藝術展演的價值，對藝術相關的時代議題與趨勢保持關切的</p>
		學習內容	<p>音優 V-P1-1 主修專長的進階技巧與練習。</p> <p>音優 V-P1-2 主修專長的獨立展演經驗：含獨奏</p>		

		<p>與室內樂等。</p> <p>音優 V-P5-1</p> <p>主修專長的即興、改編或創作。</p> <p>音優 V-P5-2</p> <p>不同音樂素材或語法的即興、改編或創作，含臺灣傳統音樂文化素材。</p> <p>音優 V-P5-3</p> <p>音樂專長項目即興、改編或創作的記錄。</p> <p>音優 V-P5-4</p> <p>系列音樂或藝術主題演出的規劃與表現。(取材考量不同性別、族群)</p>		<p>態度，建立全球性的藝術移動力。</p>
	議題	議題名稱	無	
	融入	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</p> <p>■小白板 ■白板筆 □其他：</p>		
學習評量	評量工具		<p>1.定期/總結評量：比例<u>50</u>%</p> <p>□口頭發表 □書面報告 □作業單 □作品檔案 ■實作表現</p> <p>□試題測驗</p> <p>□課堂觀察 □同儕互評 □其他：</p> <p>2.平時/歷程評量：比例<u>50</u>%</p>	

	<p>■口頭發表 □書面報告 □作業單 □作品檔案 ■實作表現</p> <p>□試題測驗 ■課堂觀察 □同儕互評 □其他：</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 383 748 528"> 等級 評量標準 </th> <th data-bbox="748 383 927 528">A</th> <th data-bbox="927 383 1106 528">B</th> <th data-bbox="1106 383 1284 528">C</th> <th data-bbox="1284 383 1390 528">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 528 748 815"> 能表達對國民樂派 藝術風格的認識 </td> <td data-bbox="748 528 927 815"> 能清楚表達 對國民樂派 藝術風格的 認識 </td> <td data-bbox="927 528 1106 815"> 能大致表達 對國民樂派 藝術風格的 認識 </td> <td data-bbox="1106 528 1284 815"> 能勉強表達 對國民樂派 藝術風格的 認識 </td> <td data-bbox="1284 528 1390 815"> 未達 C級 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 815 748 1032"> 能簡述國民樂派 俄國音樂家與重 要作品 </td> <td data-bbox="748 815 927 1032"> 能簡述三位 俄國國民樂 派音樂家 </td> <td data-bbox="927 815 1106 1032"> 能簡述二位 俄國國民樂 派音樂家 </td> <td data-bbox="1106 815 1284 1032"> 能簡述一位 俄國國民樂 派音樂家 </td> <td data-bbox="1284 815 1390 1032"> 未達 C級 </td> </tr> </tbody> </table>	等級 評量標準	A	B	C	D	能表達對國民樂派 藝術風格的認識	能清楚表達 對國民樂派 藝術風格的 認識	能大致表達 對國民樂派 藝術風格的 認識	能勉強表達 對國民樂派 藝術風格的 認識	未達 C級	能簡述國民樂派 俄國音樂家與重 要作品	能簡述三位 俄國國民樂 派音樂家	能簡述二位 俄國國民樂 派音樂家	能簡述一位 俄國國民樂 派音樂家	未達 C級
等級 評量標準	A	B	C	D												
能表達對國民樂派 藝術風格的認識	能清楚表達 對國民樂派 藝術風格的 認識	能大致表達 對國民樂派 藝術風格的 認識	能勉強表達 對國民樂派 藝術風格的 認識	未達 C級												
能簡述國民樂派 俄國音樂家與重 要作品	能簡述三位 俄國國民樂 派音樂家	能簡述二位 俄國國民樂 派音樂家	能簡述一位 俄國國民樂 派音樂家	未達 C級												
學習目標	透過對國民樂派的史論理解以及作曲技法的熟悉，啟發學生創作的能力。															
學習表現 學習內容	音優 V-P1 音優 V-P5 音優 V-P6 音優 V-A1 音優 V-A2 音優 V-A3 音優 V-S2															
音優 V-P1-1 音優 V-P1-2 音優 V-P5-1 音優 V-P5-2 音優 V-P5-3 音優 V-P5-4	一、國民樂派音樂史論的理解 二、作曲技法的熟悉 三、國民樂派作品的理解與分析 四、引用在地素材或民謠旋律進行創作															

陸、示例內容

一、素材選擇：國民樂派介紹、訂定引用具民族音樂特色的旋律主題。

國民樂派（Nationalism, 西元 1825 年～）

時代特色：

浪漫時期 19 世紀後半德奧籍以外的作曲家，開始在音樂上強調民族的來源，基本的概念要求作曲家應使用作品表現國家民族的特性，並依國家歷史與民族生活選擇創作題材，他們開始反對自古典時期以來音樂無國界的傳統，因此，國民樂派的思想也提供了其他國家進入樂壇中心的機會。

臺灣在地的音樂創作，多受到西方民族主義的影響，在 1967 年，當時的臺灣學者們如史惟亮、許常惠開始進行臺灣的民間音樂採集，包含民歌、原住民音樂、客家山歌、鄉土民謠等等，透過採集的音樂素材，進行再創作，將本土與西方之間、傳統與現代的融合，希望喚起社會民眾對於傳統音樂的重視，也因為兩位學者同時是教育工作者，引導許多老師或者是七年學子在學習西方作曲手法的同時，也回顧自身傳統文化，尋找屬於自己的民族音樂。

二、樂曲基本創作架構

每一首音樂作品都是由多個動機（motive）進行發展與變奏而完成。所謂的『動機』指的是曲子當中最基本的音樂元素，它是以節奏為單位，透過各式各樣不同的組合、變奏而產生樂念（music idea），許多的樂念組成一個樂句（phrase），由兩個樂句組成一個對稱式的樂段（period）或者多個樂句所組成的不對稱式的句子（sentence），由許多樂段組成一個段落（Section），再透過各種曲式架構來完成作品。

motive→music idea→phrase→period→Section

除了可以奠基在曲式結構與融合常見的作曲手法進行創作之外，更可以透過不同音色的樂器變換、動機重新再定義等，來創作出不同風格作品。所謂動機的重新再定義，舉來說，浪漫樂派之前的創作，將動機明確的定義為以『節奏』作為基本單位進行創作，直到 20 世紀 Anton Webern 重新定義以『音色』作為『動機』來進行作品的創作，接下來我們針對作品的基本架構來理解創作的步驟，並且引導學生系統是的進行創作練習，最終完成一首臺灣在地民謠改編的作品。

三、作曲基本元素介紹

1. 《Motive 動機》

樂曲中最基本的單位。

名曲介紹：Glinka：“Ruslan and Lyudmila”Overture

分析說明：

樂曲由節奏式的動機 1 (motive1) 與旋律式的動機 2 (motive2) 展開主題的樂念 (music idea)，這兩個動機，在樂曲的一開始反覆展開。

民謠分析與創作練習說明：

請學生自行選擇臺灣在地民謠，以解構式的概念，透過已學習到的作曲架構元素，有系統式的拆解作品，進行建構式的創作練習。

The image displays a page of a musical score for Glinka's "Ruslan and Lyudmila" Overture. The score is divided into two systems. The first system, marked "Presto $\text{♩} = 140^{1)}$ ", includes parts for 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti (A), 2 Fagotti, Contrafagotto, 4 Corni (I, II, III, IV), 2 Trombe (D), Alto I, 3 Tromboni Tenore II, Basso III, and Timpani (D, A, G). The second system, marked "Presto $\text{♩} = 140$ ", includes parts for Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. The string parts are marked "ff risolutissimo". The score features various musical notations such as dynamics (ff), articulation (accents), and performance instructions.

1) В копии партитуры $\text{♩} = 135$; в настоящем издании в соответствии с переложением.
2) Партитра C-fg. во всех изданиях нотирована по большей части октавой выше, но в отдельных случаях положение ее совпадает с имеющимся в копии партитуры. В настоящем издании она изложена в соответствии с копией партитуры.

2. 《music idea 樂思》

音樂的表情，有個完整的『帶起』與『落下』，我們稱之為『樂思』。

名曲介紹：

Anton Dvorak : Symphony No.9 “New World”

分析說明：

在樂曲主題進來的時候，可以將作品當中分析出兩個不同的樂思，所謂的樂思，簡而言之是一個音樂的『帶起與落下』的過程，而這兩個不同的樂思，透過反覆的開展，組成樂句。這首管弦樂作品，可以從各樂器之間的對話，發現各聲部獨立的樂曲動機。

民謠分析與創作練習說明：

請學生將在練習動機寫作時所選定的同一首臺灣在地民謠，透過對於這首作品管弦樂編制的理解，簡化成室內樂作品，並依據小組成員的專長樂器進行團隊創作練習，建議教學者在分組的時候，考慮各種樂曲編制的組合，並且樂器的音域可含跨高、中、低音域。針對音樂情感上的『帶起』與『落下』進行練習。

Music idea

7

Allegro molto ♩ = 136

Cl. I. II. A
Fag. I. II.
Cor. III. IV. C

Allegro molto ♩ = 136

I. Viol.
II. Viol.
Vle.
Vel.
Cb.

Fl. I. II.
Ob. I. II.
Fag. I. II.

I. Viol.
II. Viol.
Vle.
Vel.
Cb.

H 1115

3. 《phrase 樂句》

由不同的樂念組成旋律配合和聲的進行形成作品中的樂句。

名曲介紹：

Tchaikovsky the Seasons op.37a: No.6 June Barcarolle

分析說明：

從樂曲開始主題進來視為第一樂句，依據和聲的進行此樂句的結束回到 g 小調 I 的和聲上。

Storage
m
25
C434
op. 37a
no. 6
1891

JUNE.
BARCAROLLE.

July 2
9714

1

Edited and fingered by
W. Scharfenberg.

phrase

P. TSCHAIKOWSKY.
Op. 37, No. 6.

Andante cantabile.

Andante cantabile.

p

espress.

mf

dim.

p

poco più f

dim.

p

9524 r

Copyright, 1894, by G. Schirmer.

名曲介紹：

Mussorgsky：Pictures at an Exhibition

分析說明：

從樂曲開始主題進來視為第一樂句，緊接著作曲家以重複的作曲手法，以增加和弦聲響的方式，再次宣告主題的樂句。

民謠分析與創作練習說明：

進行到此階段，學生應可以透過對創作基本元素的理解完成作品的主题創作。

2

Pictures at an Exhibition

Promenade

Revised and edited by
Harold Bauer

phrase

Modeste Moussorgsky

Allegro giusto nel modo russo; senza allegrezza ma poco sostenuto (♩ = 152)

Piano

Copyright, 1922, by G. Schirmer, Inc.
Copyright renewed, 1950
Renewal copyright assigned to G. Schirmer, Inc.
Printed in the U. S. A.

80789 c

四、常見的段落結構

1. 《Period 樂段》

所謂樂段，係指小規模的樂曲形式結構中重複的樂句，有著相似的基本主題旋律等等，是由兩個或四個樂句所組成的樂段，有些時期的作品用法不同，但是通常都是指樂句對稱的、前後的關係。

名曲分析：綠袖子

The image displays a musical score for 'Green Sleeves' in 6/8 time, featuring two periods of a period structure. The first period (measures 1-8) is labeled 'period 1' and contains 'phrase a' (measures 1-4) and 'phrase a'' (measures 5-8). The second period (measures 9-16) is labeled 'period 2' and contains 'phrase b' (measures 9-12) and 'phrase b'' (measures 13-16). Both periods are marked with 'HC' (Half Cadence) at the end of the first phrase and 'AC' (Authentic Cadence) at the end of the second phrase. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (B-flat).

分析說明：此首作品，第一樂句停在半終止，第二樂句停在正格終止，前面兩句組成第一個樂段，後面第三句以及第四句，以同樣的樂句結構作為第二個樂段的進行。

Quartett.

I.

Ant. Dvořák, Op. 96.

Allegro ma non troppo. M.M. ♩ = 112.

Violine I. *pp*

Violine II. *pp*

Bratsche. *pp*

Violoncell. *pp*

period

mf

phrase 1

phrase 2

pp

pizz.

fz

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

Copyright 1894 by N. Simrock, Berlin.

10,183

Stich und Druck der Roder'schen Offizin in Leipzig

分析說明：曲子一開始先有一個前奏，到了第三小節開始出現主題旋律直到第六小節，爾後原先由大提琴演奏的主題，換成小提琴重複再宣告一次主題旋律，這兩句即形成了對稱關係的樂句，可視為一個 Period。

2. 《Sentence》

Sentence 是一種的樂句型態，它是以不對稱的旋律結構組合而成，以『樂思』為單位來組成一個完整的樂句，通常以 a a'b 的形式為一個 Sentence 樂句的結構。

名曲分析：L.V Beethoven Piano Sonata No.5 Mvt.I

The musical score illustrates the structure of a Sentence in Beethoven's Piano Sonata No. 5, Mvt. I. It is written for piano in 2/2 time and B-flat major. The score is divided into two systems. The first system shows the 'Basic Idea (Tonic)' in measures 1-2 and 'Basic Idea Repeated (Dominant)' in measures 3-4. The second system shows 'Fragmentation' in measures 5-6 and 'Cadential Idea' in measures 7-8, ending with a 'Cadence in C Major'.

分析說明：貝多芬的第五號鋼琴奏鳴曲的第一樂章，一開始由兩小節的樂句重複開展，第五小節開始，視為前面樂句的延續，形成一個 a, a, b 的 Sentence 句子。

Finlandia

J. Sibelius Op. 26

Andante sostenuto

Flutes I, II

Oboes I, II

Clarinets in B $\flat$ I, II

Bassoons I, II

Horns in F

Trumpets in F

Trombones

Tuba

Timpani in A, E $\flat$

Percussion

First Violins

Second Violins

Violas

Violoncelli

Double Bases

Labels: a, a2, b

Dynamic markings: f , fz , ff , fz

3. 《Section 段落》

作品中最大的單位，就是段落，意指一個完整表達的音樂過程。

名曲分析：Beethoven Piano Sonata No.5

(79) 1

DREI SONATEN
für das Pianoforte
VON
L. VAN BEETHOVEN.
Der Gräfin von Browne gewidmet.
Op.10. N^o1.

Beethovens Werke. VOLUME XX N° 128.

Section I

Allegro molto e con brio.

Periode 1

Sonate N^o5.

Phrase 3

The musical score is presented in five systems, each with a piano (treble clef) and bass (bass clef) staff. The key signature is G minor (two flats) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Allegro molto e con brio'. The score includes dynamic markings such as *f*, *p*, *mf*, *pp*, and *sf*. A first ending bracket is present in the third system. The piece is dedicated to the Countess von Browne and is Op. 10, No. 1.

Section II

B. 128.

分析說明：貝多芬第五號鋼琴奏鳴曲的第一樂章，為奏鳴曲式，第一個段落是呈示部，第二個段落是發展部。

Section 1

The Moldau.

(Vltava)

Allegro (a 2 batt) comodo non agitato. Bedřich Smetana
1824-1884
Die Quelle der Moldau. (První pramen Vltavy.)

Piccolo

2 Flauti

2 Oboi

2 Clarinetti in C

2 Fagotti

4 Corni in C
I, II
III, IV

2 Trombe in C

Tromboni Alto
Tenore

Trombone Basso
e Tuba

Timpani in E-H

Triangolo

Gr. Cassa e Piatti

Arpa

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Contrabasso

No. 472

Ernst Eulenburg Ltd., London-Zürich

Fl. Arpa Viol.

This system contains three staves. The top staff is for Flute (Fl.), the middle for Arpa (Arpeggiated Harp), and the bottom for Violin (Viol.). The Flute part features a melodic line with frequent use of the number '7' indicating fingerings. The Arpa part provides a rhythmic accompaniment with chords and arpeggios. The Violin part has a similar rhythmic accompaniment.

Fl. Viol.

This system contains two staves. The top staff is for Flute (Fl.) and the bottom for Violin (Viol.). The Flute part continues with its melodic line, including a measure with a '10' indicating a fingering. The Violin part continues with its rhythmic accompaniment.

Fl. Viol.

This system contains two staves. The top staff is for Flute (Fl.) and the bottom for Violin (Viol.). The Flute part continues with its melodic line. The Violin part continues with its rhythmic accompaniment.

Fl. Cl. (C) Viol.

This system contains three staves. The top staff is for Flute (Fl.), the middle for Clarinet in C (Cl. (C)), and the bottom for Violin (Viol.). The Flute part continues with its melodic line. The Clarinet part enters in the third measure with a melodic line, marked with a 'p' (piano) dynamic. The Violin part continues with its rhythmic accompaniment.

E. E. 3642

Fl.
Cl.
(C)
Viol.

Fl.
Cl.
(C)
Viol.

20

Fl.
Cl.
(C)
Viol.
Viola

p

E. E. 3642

Fl.

Cl.
(C)

Viol.

Viola

Fl.

Cl.
(C)

Viola

80

Fl.

Cl.
(C)

Viol.

Viola

E. E. 3642

Section 2

5

Fl.

Cl. (C)

Cor. I/II (C)

Viol. II

Viola

Vc. I

Vc. II

Ctrb.

Ob.

Fag.

Cor. I/II (C)

Trgl.

Viol.

Fag.

Vc. I

Vc. II

Ctrb.

p

pelegante

lusingando arco

ondeggiante

lusingando

lusingando

pizz.

p

40 dolce

p dolce

arco

p dolce

p

p

p

p

p

p

E. E. 3642

分析說明：曲子一開始為前奏的樂段，當主題出現時，可作為第二個樂段。

五、常見的作曲手法

1. 《Repeat 反覆》

『重複』的技法是音樂創作中常見的作曲手法，作曲家通常會透過和聲的變化，來將相同動機音型的旋律反覆發展。

名曲分析：Beethoven Piano Sonata No.4

(57) 1

SONATE
VON
L. VAN BEETHOVEN.
Der Gräfin Babette von Keglevics gewidmet.
Op.7.

Beethovens Werke. VOLUME XX N° 127.

Sonate N° 4. *Allegro molto e con bri^o.*

B. 127.

分析說明：樂曲一開始，以動機的反覆進行旋律的開展。

名曲分析：巴拉基雷夫『伊斯拉美』

“Islamey: an Oriental Fantasy,” by Mily Balakirev

Allegro agitato

The musical score is presented in six systems. The first system is for the bass clef and includes the tempo marking "Allegro agitato" and a forte (*f*) dynamic. The second system continues the bass clef part with a piano (*p*) dynamic. The third system shows the piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The fourth system shows the piano (*p*) and pianissimo (*pp*) dynamics. The fifth system shows the piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The sixth system shows the piano (*p*) and forte (*f*) dynamics. The score is annotated with red and blue brackets highlighting the repeating motif.

分析說明：樂曲一開始的主題動機，使用重複的手法開展樂句。

2. 《Sequence 模進》

『模進』的作曲技法在音樂創作中，適用於旋律的發展與擴充。可以使用這樣的作曲技法，將一個旋律依據作曲家想要表達的「樂念」（music idea）透過模進、和聲延續的過程，將旋律轉移到另一個音高層次上。

模進的組成，以相同或相似的音程來完成，在音階內，旋律以不一樣的音高層次出現，但音程的關係並不一定完全相同（例如：大二度可以變成一個小二度，或小三度可以變成一個大三度）。

名曲分析 1/L.V Beethoven : Symphony No.5

Allegro con brio. $\text{♩} = 108.$

Flauti.

Oboi.

Clarinetti in B.

Fagotti.

Corni in Es.

Trombe in C.

Timpani in C. G.

Violino I.

Violino II.

Viola.

Violoncello.

Basso.

模進 (sequence)

Original-Verleger: Breitkopf & Härtel in Leipzig. B.5. Stich und Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

分析說明：貝多芬第五號交響曲的開頭，以四個音 GGGEb 作為主要的動機，運用作曲手法中的模進手法，進行下行二度相同音型的動機反覆。

名曲分析 /J.S Bach : Concerto for 2 Violins

The image shows a musical score for J.S. Bach's Concerto for 2 Violins, measures 25-30. The score is written for two violins, viola, cello, and double bass. The first violin staff has a section labeled 'Solo' highlighted in blue. The viola staff has a section labeled '模進 Sequence' in red. The music is in G major and 3/4 time.

分析說明：巴赫的雙小提琴協奏曲當中，同一聲部運用相同旋律音型來進行模進的作曲手法。

名曲分析：巴赫『G弦之歌』

16

The image shows a musical score for J.S. Bach's 'Air on the G String' (Air on the G String), measures 1-4. The score is written for Violino I and II, Viola, Violoncello/Contrabasso, and Cembalo. The music is in G major and 3/4 time. A section in the first violin staff is highlighted in blue. The Cembalo staff has a section labeled '模進 Sequence' in red. The score includes first and second endings for the first violin part.

分析說明：以相同的旋律在小提琴聲部中，運用模進的作曲手法來開站主題旋律。

名曲分析：Sibelius “Finlandia”

Finlandia

J. Sibelius Op. 26

Andante sostenuto

Flutes I, II

Oboes I, II

Clarinets in B $\flat$ I, II

Bassoons I, II

Horns in F
I, II
III, IV

Trumpets in F
I, II
III

Trombones
I, II

Bass

Tuba

Timpani in A, E $\flat$

Percussion
Bass Drum
Cymbal
Triangle

First Violins

Second Violins

Violas

Violoncelli

Double Basses

10

Fls.

Obs.

Cls.

Bsns.

Hns.

Tpts.

Tbns.

Tba.

Timp.

Perc.

1 Vlns.

2 Vlns.

Vlas.

Vci.

Dbs.

sempre ff

ff

分析說明：樂曲一開始的主題動機，利用 Sequence 模進的手法展開。

3. 《Imitation 模仿》

模仿是一種對位技術，即複音概念。它是指音樂中的新聲部“模仿”了已經出現的旋律（或者只有模仿旋律的開頭）。卡農就是一個很好的例子：一個聲部先開始旋律線條，另一個聲部在稍晚些開始並模仿現有的聲部。

典型的卡農作品中，第二個聲部通常完全相對應於第一個聲部，但這並不是模仿強制要求的。如果旋律開頭具有足夠地識別性，達到構成進行模仿的基礎，也是可行的，此外，模仿並不總是運用相同的音調，也可以運用完全不同的音級。

模仿與上述的音序區別在於：音序一般用於旋律形成和擴展的過程；模仿則是複合多聲部的作曲手法，因此要複雜得多。

模仿作曲手法非常普遍，尤其是在西元 1600 年以前的音樂中很流行，之後也應用在卡農和賦格中。

名曲分析:帕勒斯堤那

Sicut cervus (Palestrina)

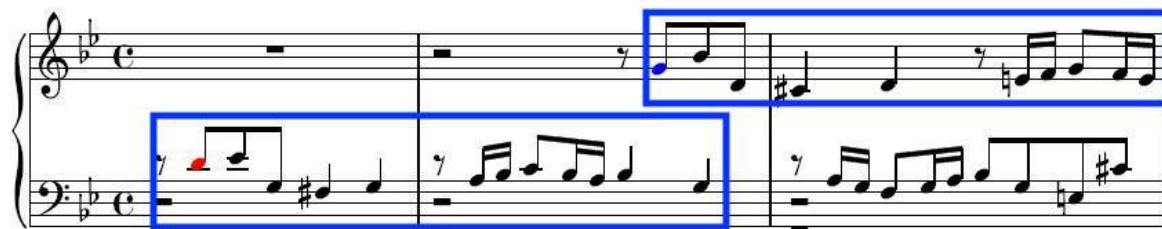
Prima Pars.

Sic - ut cer - vus de - si - derat ad
Sic - ut cer - vus de - si - de - rat ad fon - tes a - qua -
Sic - ut cer - vus de - si - de - rat ad fon - tes a - qua - rum
Sic - ut

fon - tes a - qua - rum a - qua - rum
- rum sic - ut cer - vus de - si - de - rat ad.....
sic - ut cer - vus de - si - derat ad fon - tes a - qua -
cer - vus de - si - derat ad fon - tes a - qua - rum sic - ut cer -

分析說明：帕勒斯提那的四聲部作品中，同一旋律在不同的聲部輪流出現，這樣的創作手法，我們稱之為模法。

名曲分析：巴赫『賦格曲』

巴赫的賦格曲，是一種常見的模進手法運用的作品，在不同的聲部以特定的關係，將賦格的主題輪流開展。

《其他譜例分析》

A musical score for a fugue by J.S. Bach, showing the first two staves. The treble clef staff has a blue box around the first entry of the subject, and the bass clef staff has a blue box around the first entry of the subject. The subject is a short melodic phrase starting with a quarter note G4, followed by eighth notes A4, B4, and C5.

《其他譜例分析》

Menuetto
76

Clarinet

Viola

Piano

81

83

名曲分析：鮑羅定『第二號弦樂四重奏』

4

47 a tempo cresc. piu mosso appass. e risoluto mf

Vln I

Vln II

Vla

Vc.

51 Imitation appass. e risoluto mf

Vln I

Vln II

Vla

Vc.

55

Vln I

Vln II

Vla

Vc.

*以臺灣民謠『丟丟銅仔』為例，運用模仿的手法，引用民謠主題來進行創作。

*以臺灣民謠『丟丟銅仔』為例，運用反向模進的手法，引用民謠主題來進行創作。

在例子當中，學習創作者，可以試圖的使用反向、級進的作曲基本技法，來針對所引用的臺灣民謠旋律，加以發展與變奏，使得所引用的素材原型，能夠被連結，並且對於重新再創作賦予新的作品感受。

A series of horizontal dashed lines for writing.

編著者介紹／林怡君

服務於桃園市立武陵高中班任音樂班專長領域課程教師，在 17 年的音樂班教學生涯當中特別喜歡觀察音樂班孩子們學習的狀況，也因此有許多教學的火花是來自於學生們在通往藝術專業領域道路上的學習問題，藉由教學創新與改革逐漸累積自己的教育能量。曾獲選 107 年桃園市優良教師、天下雜誌第二屆「未來教育臺灣 100」創新教育方案教師、108 年桃園市藝術教育貢獻獎。

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⑤國民之聲

主 編 吳舜文

副主編 陳沁紅

編著者 林怡君

執行編輯 賴昱丞、鄭湘蕙

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 9786267053171 (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