

生活音樂營 之 大自然饗宴

吳金黛

中山社區大學推薦

美國揚百翰大學畢/風潮唱片音樂總監

一、課程設計

(一) 課程目的

1. 課程設計目的：

風潮音樂自 1988 年成立以來，就憑一股對音樂的熱忱，堅持完美至今。十年來我們創造了自己的風格，也贏得了外界的肯定。此次在中山社區大學規劃系列音樂饗宴課程，為是冀盼透過貼近生活的課程設計，帶領中山區的居民進入音樂的世界。共享音樂饗宴，讓音樂進入社區深入庶民生活，引發社區學員音樂的潛能，幫助他們建立自己的音樂欣賞品味，將音樂逐步帶入生活與家庭。這是風潮的再次嚐試，或許剛開始回響尚不熱烈，但我們秉持初創時的熱忱，我們相信，我們也能在社區紮下又深又實的「根」，再創出另一股「風潮」。

故本期課程設計包羅一張唱片的誕生、大自然的聲音、手風琴欣賞、青蛙四季唱遊、旅行中的音樂心靈、音樂的四季養生、應用音樂的應用、古箏賞析、陶笛體驗營、聽見環境的聲音、電影音樂、台灣原住民音樂，師資則網羅風潮旗下強大堅強陣容。為讓學員能與我們分享美好的藝術與文化，我們不斷在嚐試課程的可能性。希望能以深入淺出、欣賞與實用兼具的態度，傳達音樂無國界，生活皆音樂的聽覺理念。

2. 課程目標：

- (1) 瞭解一張唱片的過程及音樂與非流行音樂的分界。
- (2) 認識自然及人聲、樂聲的特色、不同與取材。
- (3) 培養電影音樂/台灣部落音樂的聆聽涵養。
- (4) 自生活中尋找音樂、隨地隨時享受音樂。

(二) 課程設計理念

從音樂創作到一張唱片的誕生，從純粹的欣賞到生活中的實用，生活音樂營以深入淺出、欣賞與實用兼具的態度，傳達音樂無國界、生活皆音樂的聽覺理念。

(三) 課程內容

1. 子題-「大自然音樂饗宴」內容：

- 如何進行野外大自然的聲音的錄音，需要哪些配備。
- 自然錄音和過程。
- 聲音教學：鳥聲、蟲聲、海浪聲等音樂欣賞。
- 自然天賴如何和音樂水乳交融。
- 大自然音樂，傳達人與各生物種之間的良性互動。

2. 十二週內容：

週次	講題	課程簡介	講師介紹
第 1 週	一張唱片的誕生	<p>唱片是如何做出來的？流行音樂與非流行音樂的分界為何？透過專業音樂人的實務操作揭開音樂營序幕。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●從 LP 到 MP3，音樂載體的時代變遷 ●從無到有，音樂如何發生 ●音樂完成後，如何變裝為一張唱片 ●唱片製作過程點滴 	<p>于蘇英</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風潮音樂企劃總監 ●資深音樂工作者，參與上百張唱片企劃製作及文字撰述，涵括民族音樂、宗教音樂、自然音樂、心靈音樂、世界音樂、跨界音樂多種音樂範疇
第 2 週	我是自然錄音師	<p>如何認識自然界的蟲鳴鳥叫聲？如何收錄這些自然天籟？在臺灣自然界走透透錄音的吳金黛，將以親自錄下的自然聲音，帶領大家從自然聲音中認識自然。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如何進行野外大自然聲音的錄音 ●自然錄音需要哪些配備和過程 ●聲音教學：鳥聲、蟲聲、海浪聲等聲音欣賞 ●如何進行自己的自然錄音 	<p>吳金黛</p> <ul style="list-style-type: none"> ●美國楊百翰大學音樂系 ●風潮音樂總監、製作人及作曲家 ●台灣唯一女性自然錄音師 ●2001 年金曲獎最佳唱片製作人 ●代表作品：森林狂想曲、我的海洋、夜的精靈、最近的天堂等音樂專輯
第 3 週	※現場音樂演出示範 手風琴環遊世界	<p>因為想像，所以流浪無處不在。一趟東歐之旅，王雁盟開始了手風琴追尋之路。從布拉格的地鐵站到台北捷運街頭；從四處蒐集手風琴音樂，到創作手風琴專輯。台灣第一位發行手風琴專輯的音樂家，將演出一場驚喜不斷的音樂流浪地圖。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●手風琴是什麼樂器 ●手風琴的種類 ●如何欣賞手風琴音樂 ●手風琴現場演出示範 	<p>王雁盟</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台灣第一屆捷運街頭藝人 ●師事巴黎手風琴演奏家 Domini que Bodin，回台後引領台灣手風琴音樂風尚 ●參與多張音樂專輯及劇場演出，2003 年參與幾米《地下鐵》音樂劇作曲及演出 ●2003 出版台灣第一張手風琴創作專輯《飄浮手風琴》
第 4 週	台灣青蛙四季唱遊	<p>台灣有多少種青蛙？如何分辨生活周遭的蛙聲？楊懿如博士以深入淺出的照片教學，帶領大家一窺本土青蛙生態，成為分辨青蛙叫聲的專家。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台灣青蛙概述 ●影像教學：認識台灣 36 種青蛙 ●聲音教學：從青蛙叫聲分辨身份 	<p>楊懿如</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台灣第一位女性青蛙博士 ●曾任教於台大、慈濟大學，現任台灣科學博物館展示組主任 ●建立第一個專業青蛙網站「青蛙小站」 ●代表作品：青蛙四季唱遊
第 5 週	我的旅行我的歌	<p>旅行可以帶來多少創作靈感？從台灣七星潭到加拿大小島、從印度到義大利，他每次旅行，都帶給心靈異味衝擊，也譜下許多膾炙人口的新世紀名曲，且聽楊錦聰和您分享旅行中的音樂心靈。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●如何從旅行擷取創作靈感 ●音樂中的旅行況味 ●音樂創作故事 	<p>楊錦聰</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風潮音樂創辦人及監製 ●知名新世紀音樂作曲家 ●代表作品：櫻花雨、七星海、遇見天空等音樂專輯

第 6 週	音樂與四季養生	<p>自然醫學的盛行，讓中國傳統醫學的養生智慧，逐漸被全球接受，並驚嘆其中不可思議的力量。「木火土金水」五行、「肝心脾肺腎」五音、與「春夏秋冬」四季之間的能量調合，究竟能讓現代人的身心健康產生如何巨大的幫助？就讓健康，從和自然正確的互動開始。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●五行與四時：中國的養生基礎 ●如何順應自然，配合季節養生 ●音樂與養生的關係 	<p>陳雪玉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●資深音樂企劃、出版社雜誌專案主編 ●曾參加『阿南達瑪迦』瑜伽師資班訓練及靜坐課程，及相關身心按摩課程 ●長期從事養生音樂企劃，以追求身心靈全方位健康為指標
第 7 週	應用音樂魔法	<p>從電影、電視、網路到遊戲軟體，精彩的生活讓音樂無處不在。這些音樂是如何誕生的？先有畫面或先有音樂？從事應用音樂創作近 20 年的史擯詠老師，將從實用角度破解生活中無處不在的音樂真相。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●何謂應用音樂 ●電影、電視、遊戲軟體配樂是如何誕生的 ●如何欣賞應用音樂 	<p>史擯詠</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台灣師範大學音樂系副教授，並專事電視、電影、遊戲軟體等音樂製作及作曲，代表作品：滾滾紅塵、阿爸的情人、大醫院小醫師、魔法阿媽、赴宴等數十部及音樂專輯 ●曾獲第 23、27、30、32 屆金馬獎最佳電影音樂獎及第 14 屆金曲獎
第 8 週	※現場音樂演出示範 古箏吉普賽	<p>除了傳統曲目演奏外，古箏還有什麼可能？身為最普及的中國樂器，古箏正在世界樂壇扮演什麼樣的角色？透過古箏演奏家的親身經驗及現場示範，我們將重新認識這項傳統樂器的新未來。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●古箏簡介 ●古箏傳統及現代演奏法示範 ●世界音樂中的古箏演奏賞析 	<p>許紫庭</p> <ul style="list-style-type: none"> ●中國文化大學中國音樂系 ●華崗藝校古箏講師 ●曾舉辦多場古箏音樂會 ●參與多張音樂專輯之古箏錄音 ●現任風潮音樂製作人
第 9 週	聽見環境的聲音	<p>做音樂又做義大利麵，知名大提琴音樂家范宗沛以音樂佐麵的生活哲學，讓他的音樂別有風味。透過靈敏的音樂之眼，他將帶領我們重新檢視生活環境中的音樂美學，學會用另一種角度「聽聲音」，讓聽音樂成為最快樂的事。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●哪裡有音樂？一起來發現生活的聲音 ●如何欣賞環境中的各種音樂 ●讓自己成為音樂美學家 	<p>范宗沛</p> <ul style="list-style-type: none"> ●知名大提琴演奏家、音樂製作人、配樂鬼才、作曲家 ●曾獲第 32 屆金馬獎最佳電影音樂獎、亞太影展最佳電影音樂獎、第 8 屆金曲獎最佳演奏專輯及金鐘獎多次音效獎 ●出版多張音樂專輯，代表作品：慾望的聲音、故事、孽子等專輯
第 10 週	現場音樂演出示範 學費包括塑膠陶笛一只及樂譜教材※ 陶笛體驗營	<p>從玩具到樂器，游學志以滿腔熱誠帶動台灣陶笛熱，讓陶笛成為時下最熱門的國民樂器。現場互動式教學，將讓所有學員在最短時間內吹出陶笛名曲。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●認識陶笛家族及身世 ●陶笛教學：陶笛吹奏入門，現場發放教材 ●演出教學：老師現場吹奏示範 	<p>游學志</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第 5、6 屆捷運街頭藝人 ●2003 年出版台灣第一張陶笛音樂專輯，代表作品：陶笛奇遇記、陶笛異想樂園 ●「陶笛玉玲瓏」專賣店創辦人 ●全省「陶笛體驗營」指定老師

第 11 週	電影音樂秘密花園	<p>電影與音樂的相生相襯，常會讓觀影者回味不已。史上著名的電影音樂，更脫離影像獨立存在著不凡的欣賞價值，這些音樂的誕生過程如何？該如何獨立欣賞電影音樂？透過電影音樂工作者的引導，讓我們走入影與音的秘密花園。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●經典電影音樂導聽 ●電影音樂創生過程 ●讓自己成爲電影音樂鑑賞家 	<p>李欣芸</p> <ul style="list-style-type: none"> ●美國波士頓柏克萊大學 ●知名製作人、作曲及編曲，1991 年起進入流行樂壇至今，陸續爲陳明章、許茹芸、陳綺貞、趙詠華、脫拉庫、李心潔、蘇慧倫、錦繡二重唱等藝人團體製作編曲 ●參與《少年耶安啦》、《我的美麗與哀愁》、《只要爲你活一天》、《雙瞳》等電影配樂的編曲與製作
第 12 週	台灣部落音樂尋奇	<p>小小的台灣島，卻擁有最多樣的歌唱形態，台灣原住民音樂的豐富與精彩，自 20 世紀中葉起就名聞國際。透過田野調查與實地收音，我們將聽見自高山到海洋的動人歌聲，並從音樂中一窺台灣原住民的音樂情懷。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●台灣原住民族群分佈與音樂形式 ●台灣原住民音樂欣賞 ●音樂教學：童謠教唱 	<p>于蘇英</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風潮音樂企劃總監 ●資深音樂工作者，參與上百張唱片企劃製作及文字撰述，涵括民族音樂、宗教音樂、自然音樂、心靈音樂、世界音樂、跨界音樂多種音樂範疇

二、教學方法

(一) 課程進行方式

製作理念、實務經驗、錄音故事、音樂播放互相穿插。

(二) 教材教案

1. 教案全部由講師案課程規劃逐週自行撰寫。
2. 教材以自行剪接的錄影帶，輔以正式發行的 DVD 爲主。所有影音資料皆以風潮音樂之影音資料剪輯製作，以提昇影音及教學品質。

(三) 教學技巧

1. 故事分享，讓學員進入情境。
2. 音樂分享，鼓勵聽覺運用。
3. 認識自然聲音：分組競賽，增進學員互動。

(四) 學習要求

1. 希望擴大聽覺細胞者。
2. 不排斥音樂、對音樂有興趣。
3. 開放自由的聆聽心情。

（五）學習評量

1. 缺課數超過 3 次，不發給學員證明。
2. 鼓勵學員在課堂做雙向分享，此將列入評量考核。

三、班級經營

1. 由於社大學員都有其豐富和獨特的經歷，多元且程度差異大。故在學員的引導上以音樂為主軸，深入淺出儘量讓課程能引發學員的學習興趣。再從凝聚班級的歡愉氣氛，營造輕鬆沒有壓力的學習環境，避免因專業灼傷學員的信心。
2. 透過課程音樂的分享，帶起學員的互動效果，並以此來凝聚班級的向心力。

四、課程成果

（一）教師心得

這門課目前在中山社大共有八位學員，可能是課程類型及初次開課原因，尚未打開知名度，引起廣泛迴響。不過就風潮來說，這是首次在社區推廣這類課程，只有一些回應，對我們就是極大鼓勵。

也由於學員人數不多，課程教學上反而有更多的互動與分享，並酌含學員的詢問，隨時調整每一堂課的節奏。且從學員對課程的興趣與認同，讓筆者深感音樂並非只是某一區塊人的娛樂，它也可以得到普遍性的認同。

（二）學員學習心得

陳炯旭

當初看到中山社大開出<走進音樂的饗宴>課程內容時又驚又喜，因為坊間社大開出的課程大都像語言、電腦等普遍性課程，很難看得到如此清新的安排。雖然報名學生只有 8 位，蔡主任還是開課。像<走進音樂的饗宴>課程安排應該絕無僅有的來的，講師都是業界佼佼者；12 週的課就有 12 位，每位講師上課時都準備好豐富的教材，讓學生藉著音樂進入他們的創作領域。還有利用 power point 活潑穿插期間，老師群的用心 學生點滴在心頭。

這不是一門教人賺錢的課程，學生當然不似投資股票的課那樣熱絡，但對我而言，每次上完課心靈覺得好充實。例如：教我們認識大自然的聲音、手風琴的多面風味、音樂創作歷程、養生音樂、各地古箏樂曲賞析、台灣部落音樂尋奇、陶笛互動式教學等等。突然間，讓我覺得生命中有好多的美好，還有未曾領略過的音樂歷程，每位音樂家藉著音樂紀錄他們的生命，在課堂上分享著他們的酸甜苦辣，讓我們聽聽不同的生命故事。

五、總結

1. 社區生活音樂營不僅止於一個單元課，而是系列課程的設計。透過 12 個主軸單元，讓成人引發其強烈之學習意願與興趣。從事實顯示，學員雖不多，但各各學習力強，讓老師在授課之餘，也能有反向回饋。
2. 雖然風潮音樂與每個音樂家過去並無此經驗，但從一期下來，我們相信只有不會教的講師，沒有教不會的學生。
3. 從班級男女比例各佔一半來看，在音樂欣賞這個領域，似乎沒有明確的性別分野。
4. 從 12 堂課的實際授課反應，我們相信以貼近生活，以經驗出發來著手是正確的，只不過在宣傳及主題寫法可以更清晰更活潑。

六、課堂照片

