

音樂欣賞

鍾育恆

信義社區大學推薦

古典音樂雜誌資深主筆，汐止東方科學園區如意茶坊古典音樂社指導老師/信義社區大學講師

一、課程設計

(一) 課程目的：

1. 開課背景：

基於音樂欣賞是家庭經營乃至現代父母所需要的基本素養，在內湖社區大學正式得標之後，便與本人商議，希望基於本人在信義社區大學授課與班級經營的經驗為基礎，從經驗知識結合學術內涵出發，作為具體規劃和授課的基準點。

2. 決定開課的原因：

由於對社會大眾而言，音樂學術始終高高在上，遙不可及，使得一些原本應該成為多數人生活的良伴甚至於祝福的精緻音樂，與一般民眾產生一種難以理解又實質存在的鴻溝，遂讓自小熱愛音樂，成長過程還曾經因此屢遭挫折的我，在一路走來幾乎全靠興趣支撐數十年之後，對於如果有機會幫助一些想要對精緻音樂尋求入門的朋友，產生完全發自內心的熾熱情懷。這也就是個人在原本已經極為忙碌的生活當中，願意以每週平均備課 20 小時作為代價，來服務社區的真實原因。

鍾老師伉儷合影

3. 開課目的：

以最貼近生活的內容，儘量平易的學術內涵，幫助學員建立自己的賞樂興趣與品味。

(二) 課程設計理念：

「美」是一種生活的體驗，特別是訴諸於直覺的反射，就像大多數人可能都看不懂畢卡索晚年的抽象畫，可是他們也多半會對於畢卡索早年的素描作品，發自內心投以讚嘆的眼神一樣，希望透過本課程深入淺出的內容安排，讓大家能從感官的直覺出發，自然而深刻的發掘自己遨遊音樂世界的潛能。

(三) 課程內容：

1. 訴諸直覺就能攫取注意與興趣的各類音樂小品：

快速引起學生興趣，是我規劃課程的策略，就像馬斯奈的泰綺思冥想曲，常常成為各種連續劇裡浪漫情節的背景音樂一樣，許多所謂的「古典音樂小品」，早就經由電子媒體的各類節目片頭、片尾；各種不同的戲劇、影片；以及各種以精緻及浪漫為訴求的廣告，自然並且廣泛的進入大眾的日常生活當中，此一既存的事實，使我在規劃這門課程的時候，深深

覺得如果能從生活當中節取素材，讓來上課的同學，光憑直覺，就可以快速進入情況，建立興趣，應該是一個非常有利於課程發展的切入重點。

2. 最初的課程安排：

除了第一週、第二週，我總是會節取各類形動聽的小品或大眾曲目，有效「留住」當期報名上課的學生，最初總是按照一般上課的慣例，將整學期內容以音樂史的先後順序為緯，再以各個時期有名的作曲家所做的名曲為經，進一步區分為室內樂、管絃樂、交響曲、協奏曲以及歌劇的方式，有系統的讓同學逐漸進入情況。

3. 自第三學期開始的修正做法：

按照音樂史的先後開始，就難以避免最開頭的柯賴里、韋瓦第、巴赫、韓德爾、海頓乃至莫札特，而社區大部分尚未入門的學生，他們幾乎共同的難處，卻普遍是「從一開始，真的很難對柯賴里、巴赫的作品產生自然共鳴。」甚至有一位學生在連續上了第三個學期的第八週，才私底下偷偷的告訴我說「鍾老師，我必須誠實的說，一開始聽巴赫，我真的感覺痛不欲生，雖然你已經選擇了他最容易接受的音樂。不過，我現在真的開始愈來愈喜歡聽巴赫了。」所以我目前的做法是：將十八週區分為室內樂名曲賞析、管絃樂名曲賞析、協奏曲名曲賞析、交響曲名曲賞析、歌劇名品賞析以及特殊企劃單元所組成的課程群組，分三個輪迴上完，最後一個特別單元，則開放給同學於期末前以填寫問卷的方式，一方面了解課程上課的情況，同時統計出最受歡迎的前 20 名名曲，以便在最後一堂課播放同歡。事實也充分證明，這樣的調整效果頗佳。

二、教學方法

(一)課程進行方式

1. 將 180 分鐘概略區分為上、下半場，中場休息十分鐘。上課則儘可能一律採取影音同時呈現的方式，讓同學可以同時透過鏡頭，模擬音樂會現場的氛圍，同時對樂器、聲音、演奏家的神情、合奏與分部的情況，逐漸建立起完整並且清晰的相對概念。
2. 每個學期都會視國家音樂廳節目安排的情況，推薦同學去聽其中一至二場的音樂會，並且不佔課程時數。
3. 視國外音樂會與旅遊市場狀況，以一次不超過十二天為原則，適時規劃音樂遊學營，將音樂欣賞融入知性旅遊的行程，採旅遊前專案音樂導聆，音樂會後即時研討，返國後撰寫遊記，製作 DVD，並在最短時間內，作旅遊回顧與檢討的方式，將音樂教育融入實際生活，提高學習效果。

(二)教材教案

1. 教案全部由講師按課程規劃逐週自行撰寫。
2. 教材在前五個學期都以自行剪接的錄影帶，輔以正式發行的 DVD 為主；自本學期起，則將所有的影音資料都剪輯製作成 DVD，大幅度提昇影音及教學品質。

(三)教學技巧

1. 比對：

透過同樣曲目，不同組合，或是同樣曲目，相同組合，不同時期演奏，進行版本比較，讓同學單憑直覺，就可以明確感受不同音樂家，或相同音樂家不同時期的音樂風貌，逐漸建立起源於理性和理論基礎的音樂品味。

2. 置入性行銷：

播放類似「一曲難忘」（描述蕭邦的故事）、「一曲情深」（描述“學生王子”作曲人西蒙朗伯的故事）、「曲和淚」（描述義大利歌劇大師威爾第的故事）……等音樂影片，讓音樂史、文化史、音樂家傳記以及遍佈於片中的美妙音樂，一齊匯入學生腦海，逐漸加深學生對於音樂認知的深度。

3. 由淺入深：

尤其是西洋歌劇的欣賞，因為受限於語言以及文化的障礙，除了挑選最經典的劇碼，例如：「卡門」、「阿伊達」、「波希米亞人」、「假面舞會」、「費加洛婚禮」、「魔笛」、「唐喬望尼」、「蝙蝠」……，還必須以附有字幕為首要考量，讓同學透過直接了解劇情和演唱內容，大幅增加對於精采音樂的美好印象，以逐步祛除對歌劇的恐懼心理。

4. 用最淺近的語言、樂曲或分組遊戲，詮釋原本看似高深的音樂理論：

例如「歌曲的曲式」，大可以用類似國內通俗歌曲「水調歌頭」，採現場吟唱的方式，讓大家立刻明白所謂的「A、A'；B、B'再回到A'」是怎麼一回事；又例如選擇一首最典型又動聽的莫札特鋼琴奏鳴曲，將每一個樂章的不同主題剪輯後，在事前反覆播放，當學生充分理解之後，再播放全曲，並將學員分組，要求某一部份學員代表某一主題，或主題的發展部，讓他們在樂曲播放進行當中，凡遇到自己所代表的主題，便舉手示意，如此一來，就可以過此一簡單遊戲，自然明白什麼叫做「奏鳴曲」。

5. 旁徵博引：

選擇國外音樂大師堪稱經典且內容淺近的大師課程，加上附加字幕，讓同學直接領受音樂大師的音樂觀點，增加本課程的賣點和說服力。

6. 綜合教學：

例如按先後次序播放「杜普蕾的一生」影像紀錄，電影「無情荒地有情天」，以及「艾爾加大提琴協奏曲」，讓同學在同一堂課裡，同時接受來自不同人物，不同角度，對於天才大提琴家杜普蕾的各種理解，自然加深對於她所詮釋的艾爾加大提琴協奏曲的感動與認知。

(四) 學習要求：

1. 不排斥音樂。
2. 聽力正常。
3. 準時到課。
4. 缺課數以不超過 3 次為宜。
5. 每學期至少應聽一場以上的現場音樂會。

(五) 學習評量

1. 缺課數超過 3 次，不發給學習證明
2. 在每學期期末，按照分組進行專題心得分享。
3. 鼓勵同學自動踴躍爭取在每一堂課開始前分享一首最喜歡的樂曲。
4. 繳驗現場音樂會門票票根。

三、班級經營

(一)班級經營之理念

1. 作之親，作之師以外，最重要的是「作之友」。
2. 班級經營的基礎，在於「能符合社大整體發展的目標」、「具備符合需要的專業」、「真誠的關懷」、「愛」以及「總是為學生著想」。
3. 班級經營的終極願景，是儘可能透過學生，向社區拓展相關領域的廣度與深度，使社區大學促進社區健康發展的目標，在不同的面向，透過不同課程的成功班級經營，獲得具體實踐。
4. 班級經營是否成功有效最具體的反應，總會在次一學期的招生狀況裡清楚察知。

(二)班級經營之做法：

1. 設法在盡量了解班內學員之後，推選一位可以適任盡職的班代表。
2. 在上課的過程當中，適時將社區大學的願景和理念告訴同學。
3. 適時將社大為同學與社區所作正面的好事向同學報告。
4. 利用各種重要節慶，比如農曆新年前，舉辦課程外的「忘年音樂欣賞會」，讓大家在課堂之外，有機會進一步認識彼此，建立情誼。
5. 儘可能的認真備課，隨時透過交談、旁敲側擊、問卷等方式，了解學生實際感受與真實需要，適時調整上課內容，務求隨時對準焦距。
6. 一齊欣賞一場經過篩選的高水準音樂會，對凝聚班級向心，每有出人意表之良好效果。
7. 在 2002 年暑假成功舉辦一場東歐金三角音樂旅遊，參與該次活動的同學，至今仍然保持良好情誼。
8. 不要忘了要在每學期期末，都用適當方式，公開向當期班代表致謝。
9. 在各種條件成熟的情況之下，考量將班級社團化，成為永續並擴大經營社區的具體祝福。

四、課程成果

(一)基本資料：

以本課程在信義社區大學開設的資料：

1. 學員人數：

90 年第二期 17 名

91 年第一期 31 名

91年第二期 47名

92年第一期 54名

92年第二期 57名

93年第一期 52名

2. 結構分析：(總平均)

男性學生佔 27%

女性學生佔 73%

上班族佔 68 (公司高級主管佔 7%)

退休及家庭主婦佔 32%

研究所以上佔 8%

大專以上佔 89%

高中程度佔 3%

3. 出缺席狀況

全勤 32%

缺課不超過 3 堂次 63%

缺課超過 3 堂次 5%

本課程在內湖社區大學開設的資料：

1. 學員人數：

92年第一期 14名

92年第二期 17名

93年第一期 21名

2. 結構分析：(總平均)

男性學生佔 25%

女性學生佔 75%

上班族佔 62 (公司高級主管佔 10%)

退休及家庭主婦佔 38%

研究所以上佔 7.1%

大專以上佔 88.1%

高中程度佔 4.8%

3. 出缺席狀況：

全勤 23.8%

缺課不超過 3 堂次 69.1%

缺課超過 3 堂次 7.1%

(二)課程衍生成果：(以信義及內湖兩校合計)

1. 目前會主動購票欣賞現場音樂會的同學已經達到 34 名。
2. 目前踴躍參加每學期推薦音樂會的同學超過 80%。
3. 已經開始積極購買音樂軟體在家欣賞的同學超過 85%。
4. 有 11 位同學已經將此一興趣與素養成功推及於家人。(包括跟來上課、共同購票欣賞音樂會、斥資購買高級音響視聽設備……等)
5. 有五對夫婦是因為太太來上課，先生後來跟來上課，現已成為學習夥伴，共同分享學習快樂。

(三)教學經驗分享：

1. 認真備課，教學相長，兩所學校，前後六個學期，九個班次完全不同的進階式教學，讓本人深覺獲益匪淺。
2. 九個班次，同時得滿足不同賞樂資歷的同學，真是一項極高難度，充滿挑戰性的工作。
3. 只要認真備課，而且課程內容總是儘可能瞄準需要，從學生的眼神、笑容、掌聲和課後離去時的自然肢體表現，所得到的精神回饋是難以估量的。
4. 只要豎立了專業，以及總是願意服務的形象，講師對學生的影響力實在不能小覷。
5. 顯然，方向正確的班級經營，以及高品質的教學，是社區大學走向社區，以及永續經營的最重要基礎。
6. 只有不會教的講師，沒有教不會的學生。
7. 透過高品質的教學，以及成功的班級經營，社區大學可以從學生所獲得的資源與回饋，其實是難以估量的。
8. 在音樂欣賞這個領域，選課的女性仍然遠多於男性，這顯然是另外一個有趣且值得深思的課題。

(四)學習成效淺析：

1. 成人的學習成長曲線是緩慢的。
2. 成人對自己所選擇的學習認知是清晰的。
3. 成人的學習意願是自發性且持續力強的。
4. 當專業與班級經營，能夠吸引學生的注意與興趣，成人的相對支持度也是異常高昂的。
5. 從許多事實顯示，社區大學從招生、服務到教學，給學生的第一印象，影響極為深遠。
6. 想要有良好的營運實績，創造良好的學習環境與成效，「盡全力做好講師經營」，應該是社大經營諸公的首要課題與認知。

(五)班級經營成效分享

1. 兩校兩班均有同學長期奉獻點心、咖啡，在上課時供同學享用。
2. 信義社區大學音樂欣賞班的同學已經捐贈學校包括高級音箱一對（價格難以估計），高級錄音座一台（價值 12000 元），以及高級 DVD 錄影、放影、燒錄機一台（價值 26500 元），

- 並有三位同學分別在不同場合明白表達，學校若有需要，儘管明示，實在讓人感動。
3. 兩校兩班目前已經累積有共同購票欣賞音樂會達 9 場的紀錄。
  4. 從本學期現代公民週，信義社區大學有 94 名同學選課，內湖社區大學有 153 位同學選課，而且有許多同學是因為原來班級同學推薦慕名而來的實況，可以約略窺知本課程仍有向上發展的空間和可能。

(六) 照片彙編

93 年第一期現代公民週邀請盲人歌手張玉霞現場演唱實況

92 年第二期音樂與茶藝課程結合上課實況

組成東歐金三角音樂之旅課程鍾老師與最年長學員方阿姨合影於薩爾茲堡米拉貝爾花園

組成東歐金三角音樂之旅課程鍾老師與全體學員合影於哈斯塔特小鎮的海頓故居前

93年第一期內湖社區大學現代公民週音樂欣賞課程上課實況

五、總結

(一)如果大家都同意設立社區大學的本務乃在於「為社區民眾重新建構知識」，那麼課程性質儘管有異，設法從「貼近生活的教學內涵」、「以經驗知識出發的基點」、乃至於「總是戮力於做好班級經營」著手，應該是所有講師可以共同參酌的最大公約數。

(二)創意是為適度提高教學效果，但創意過了頭，卻反有可能斷傷教育本質，更何況我們也不可能期待社區大學的教學，都像是馬戲團在表演一樣，所以對此與會講師顯應審慎以對。

(三)本文撰述，是以審慎的態度，基於已經發生過的事實與數據，據實陳述，毫無弦外之意，敬請與會社大講師與先進不吝賜教，為創造社區大學更良好的學習環境與條件，共同努力。