

當代

四

大音樂教學法

之比較與運用

鄭方靖 著

復文圖書出版社

Prof. Hegyi 序

Many different ways of music education have been wide spread on the five continents. All of them take a different basic element of music in focus : movement, rhythm, singing, instruments, etc. These system have different purposes, aims, ways and results, but one thing is common in all of them : get music closer to more and more people.

The most valuable book of Ms. Cheng Fung Chin Shi takes a very important role in the history of music education : it gives a deep analytical comparison of the four most important internationally well known music education systems : Dalcroze, Kodaly, Orff and Suzuki. The author, who is a very well education musician, has deep experiences in the field of music education. These experiences and the results of her thorough research are made public in this book.

Each of these four essential education systems has its special aim. For example the Kodaly Concept gives a most comprehensive way of music understanding, deep knowledge of the different musical styles and help in create a well educated a audience throughout all grades and ages of education : kindergarden through university level.

We can get acquainted with all of these music education system, understand their backgrounds and tools, get knowledge of their ways of education and have a fine overview on these systems with the help of this book, that I recommend to all music educators.

Prof. Erzsebet Hegyi

Professor of the Liszt Academy (University) of Music

Budapest, Hungary

April 1993.

自序

九年前，撰寫了「本世紀四大音樂教育主流及其教學模式」，目的是要解決筆者本身教學上教材的需求；另外也想回答一些教師們對此四大音樂教學法異同上的迷惑。如今，再針對這個主題執筆的原因，一來是這幾年來蒐集了更多的相關資料文獻，早就想進行一些修整；二來筆者本身近十年來的工作經驗及研究探討，對於音樂教育有更深沈的體會，因此期待能藉此機會與更多有心於音樂教育之士分享；三來，九年一貫政策的推出，學校本位課程的研發催逼著每一位教師必須面對自行編寫教材的課題，於是音樂教師們難免就要自問該採取那個音樂教學法來進行教學？或該如何融合不同教學法成為各校的特色？這些問題，都不是三兩句話可解決。

然而面對資訊科技日新月異，及多元文化各放異彩的世界潮流，一位音樂教師期待著所教不與時代脫節。在有限的時間內，既要培養學生紮實的音樂能力，又要認識多元社會，不同族群、不同文化的音樂，且又要能結合科技。這之間如何兼顧？又如何取捨？到底平衡點何在？太多的挑戰，一波又一波地衝擊著教學體系，及教師們。筆者於暑假期間赴挪威貝爾根市參加2002年ISME（國際音樂教育學會）之學術研討會。會期中各國及各路不同的主張，令人目不暇給。有的充分運用爵士及流行音樂，有的很本土，有的大呼電腦科技好用，有的疾呼別忘了音樂的教化功能……。此時不禁令筆者感嘆，時代變遷的腳步何其快速，一味盲目跟著舞動，難不迷失自我。「音樂何在」才是筆者想要不斷問自己的。

問題是，「什麼是音樂」這不得不碰觸到哲學層次上的思考了。其實，連哲學觀點，在不同時代，也有不同的主張，這樣來說，答案必定不是「絕對」。因此筆者深深以為，平衡點必在確定教學目標後，教師或學校就其目標及需求去找尋，誰也無法給予答案，更何況答案必然不

是「唯一」，就因為如此，學校本位課程才有其發展的意義。

四大教學法在此次 2002 年 ISME 的學術研討會中，還是研討的基礎體系，在這些基礎上，人們發展更多的教學方式，運用先進的工具，找尋更多的教學可能性罷了！

因而筆者確信，四大教學法依然是目前的主流。值此之際，再次振筆，總也期許此書的出版能提供一些有價值性的參考。

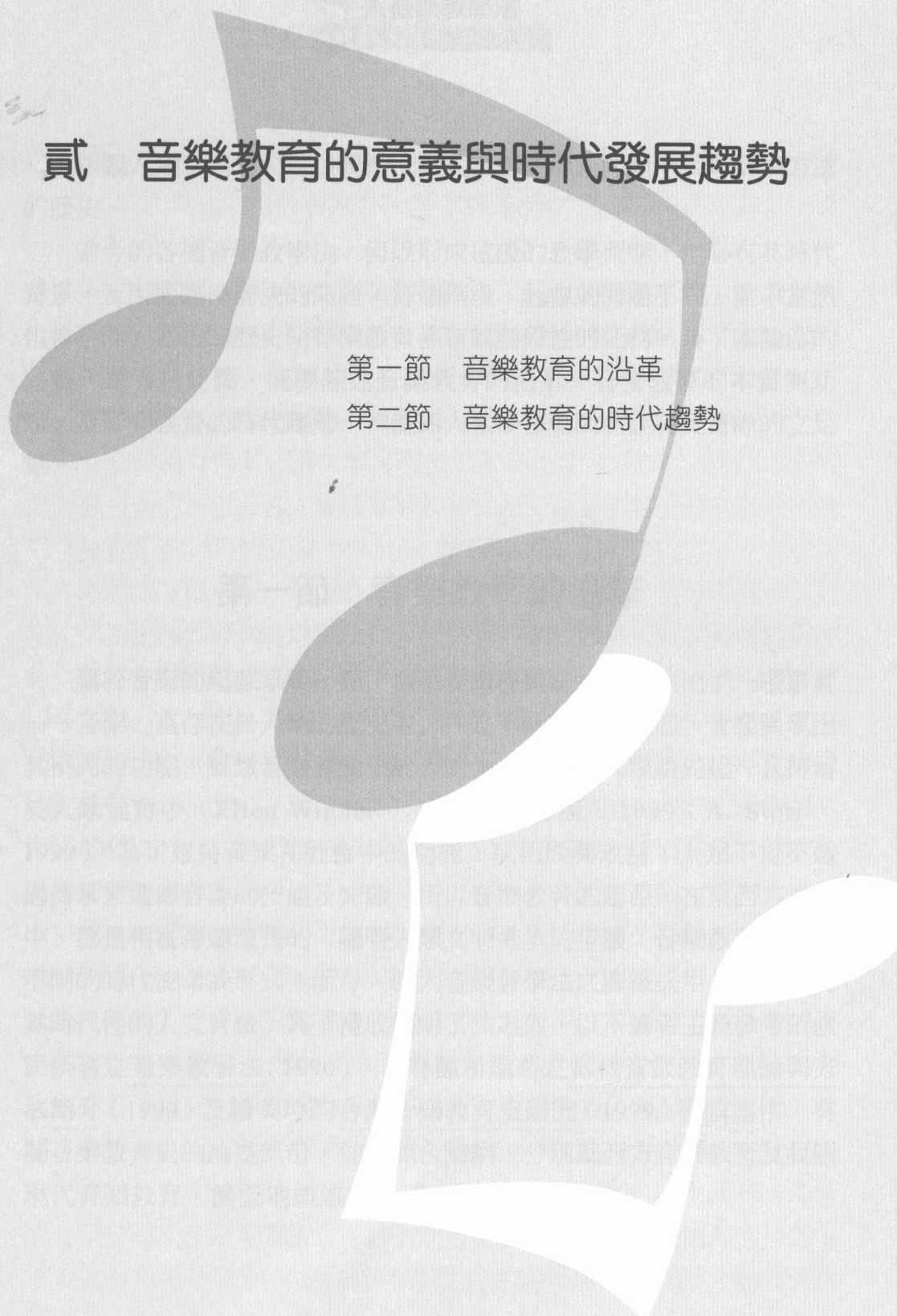
最後，對於此次的修訂，必須藉此篇幅，感謝敬愛的爸爸協助校稿，莊雅貴小姐趕打初稿，更要謝謝外子的包容，承擔許多家務事。一件事的完成其實背後總有許多人的支持與搭配，才能成就的，人真的很渺小，能不感懷嗎？

鄭方靖

2002. 暮夏
于府城

壹 緒 言

- 一、撰寫緣起與目的
- 二、探討的方法與範圍

貳 音樂教育的意義與時代發展趨勢

第一節 音樂教育的沿革

第二節 音樂教育的時代趨勢

— 目 錄 —

Prof Hegyi 序

自 序

壹、緒 言-----1

貳、音樂教育的意義與時代發展趨勢

第一節 音樂教育的沿革-----7

第二節 音樂教育的時代趨勢-----13

參、達克羅茲音樂教學法

第一章 來 源-----25

第一節 達克羅茲的生平-----25

第二節 達克羅茲音樂教學法的形成-----27

第二章 基本概念-----29

第一節 哲學思想-----29

第二節 教學目標-----30

第三節 教學手段-----32

第四節 教學素材-----34

第五節 教學內容-----34

第三章 教學實務-----39

第一節 教學活動實例-----39

第二節 教學實務之特定需求-----53

第四章 結 言-----55

第一節 成 效-----55

第二節 貢 獻	57
---------	----

肆、奧福音樂教學法

第一章 來 源	63
第一節 奧福的生平	63
第二節 奧福教學體系的形成	66
第二章 基本理念	69
第一節 哲學思想	69
第二節 教學目標	70
第三節 教學手段	72
第四節 教學素材	75
第五節 教學內容與進程	75
第六節 教學法則	80
第三章 教學實務	83
第一節 教學活動實例	83
第二節 教學實務之特定需求	89
第四章 結 言	91
第一節 成 效	91
第二節 貢 獻	94

伍、柯大宜音樂教學法

第一章 來 源	99
第一節 柯大宜的生平	100
第二節 柯大宜音樂教學法的形成	109
第二章 基本理念	112
第一節 哲學思想	112
第二節 教學目標	113
第三節 教學手段	115

第四節	教學素材	125
第五節	教學內容與進程	127
第六節	教學法則	132
第三章	教學實務	134
第一節	教學活動實例	134
第二節	教學實務之特定需求	141
第四章	結 言	144
第一節	成 效	144
第二節	貢 獻	145

陸、鈴木音樂教學法

第一章	來 源	151
第一節	鈴木鎮一的生平	151
第二節	鈴木音樂教學法的形成	153
第二章	基本理念	155
第一節	哲學思想	155
第二節	教學目標	157
第三節	教學原則	158
第四節	教學方法之主張	160
第三章	教學實務	163
第一節	教學活動實例	163
第二節	教學實務之特定需求	170
第四章	結 言	172
第一節	成 效	172
第二節	貢 獻	175

柒、比較與運用

第一章	四大音樂教學法之比較	187
------------	-------------------	------------

第一節	從教學來源來比較	187
第二節	從哲學思想來比較	189
第三節	從教學目標來比較	190
第四節	從音樂教學手段來比較	191
第五節	從音樂教學素材來比較	192
第六節	從音樂教學內容與進程來比較	193
第七節	從音樂教學法則來比較	194
第八節	從音樂教學實務來比較	195
第九節	從成效來比較	196
第二章	四大音樂教學法之運用	199
第一節	運用達克羅茲教學法於其他教學法	200
第二節	運用奧福教學法於其他教學法	203
第三節	運用柯大宜教學法於其他教學法	205
捌、結 論		211
參考文獻		219
後 記		225
父親的話		225
我的信念		227
附 錄		
附錄一	奧福樂器	229
附錄二	手 號	231
附錄三	身體符號	233
作者其他音樂教育相關論述一覽		235

一、撰寫緣起與目的

自古、音樂在中國的文化中，總與教化結合在一起。因此中國人的審美基礎是建立在「美」「善」合一的價值觀上（王次炤，1997）。然而，事實上美的事，不一定絕然是善良；而善者卻也不一定看來美麗。就如西方哲學家柏拉圖所強調，藝術對人的靈魂有強烈的影響力，所以必須審慎教育（Ellen Winner，1982）。如何在「美」中擇其善者，感之、享之，是學校教育該教的，也是學生該學的。這便是教育中所探討的「教什麼」。這個答案在現今多元社會中，就顯得更加複雜，因為這還牽扯到了「教誰」的問題。不同的個人，不同的族群文化，都可能有不同的需求。再者，即便解決了「教什麼」、「教誰」的問題後，關於「如何教」，也是另一項須要面對的課題。這方面，許多人投注了心力去思考、實驗、討論、歸納……，雖然，延生出許多不同的主張及方法，但在相異中，卻也不難看出其共同匯流而成的時代性浪潮。這種浪潮普遍性地被認同與採納，於是在二十世紀中逐漸地影響各國的音樂教育體制及教學型態。談到這些主流性的教學法，人們的心目中，很快就會想到——達克羅茲音樂教學法（Dalcroze Eurhythmics）、奧福教學法（Orff Schulwerk）、柯大宜音樂教學法（Kodaly Method）及鈴木音樂教學法（The Suzuki Concept）。

台灣在近三十年來，不管是政府或民間機構，對於四大音樂教學主流，已做了相當多的推廣，甚至民間都已成立了各自的音樂教育學會，並與國際組織建立了緊密的聯繫，隨時同步於國際性的發展。民國八十二年教育部所公佈的音樂課程標準，從目標到實施方法的說明，也可以清楚看到這些教學法的精神內涵及教學方法，具聲具影地呈現在其中。然當教師們對此課程標準的內容及實行方式正要進入狀況的時候，九年一貫的新政策又將這個架構及內容明確清晰的課程標準打散，意在把課

程規畫及編制的責任(或權利)下放給學校及教師們，這種做法的確較為開放，也較能配合各校不同的地區特色、文化背景，及發展的願景。但必須有個前提——即學校及教師們有能力知道「教什麼」、「如何教」，進而規畫出課程及編寫成教材，否則九年一貫的精神就無法具體落實。

四大教學法都各具完整的整系，在台灣也普遍為音樂教師們所熟知，因此在九年一貫的政策下，面對課程的發展及教材的自編，教師們在茫然摸索中，不少人向各種音樂教學法之專家尋求解決之道或值得參考的計策。有許多人認為應擷取各家優點融匯成可行的教學模式。只是筆者認為教師們若還沒有瞭解各個教學法的本質、內涵及教學運作方式之前，談融匯，實嫌太早。另外有些勤於參加各種研習的教師，接觸過各種教學法之後，發現「我泥中有你，你泥中有我」的現象，對各教學法的特質已模糊不清。筆者認為只要有效益，哪種教學法都無所謂，怕的是只追求表象，而失去各教學法的精闢內涵。關於四大教學法之論述，近年來確實有不少音樂教育專家學者做過不少探討，有的只針對一種教學法加以深入闡述；有些則要點式地介紹此四種教學法。前者如徐天輝教授十多年前所著述的高大宜教學法的研究基礎篇，或蕭亦燦教授所撰寫之明日世界；後者如姚世澤教授在音樂教育與音樂行為理論基礎及方法一書（1993）中所簡介。然以比較教育的研究方法所進行的討論，國內尚未見有完整的論述。

鑑於以上的緣由，筆者就過去自身的學習，教學經驗及近年來的研究，聊藉拙筆，陳述各教學法的內涵及方法，之後再做比較，並憑比較之結果為基礎，探討廣泛運用的方式。簡言之，本冊論述之目的在於：

1. 陳述並釐清各教學法的本質、內涵及具體的教學實務。
2. 比較各教學法之異同。
3. 提出實務運用的方向。

二、探討的方法與範圍

一般而言，所謂「比較教育學」是教育領域中應用研究的一門分支。其主要的目的在於經由對不同國家或體制之教育進行研究分析，再為本國教育政策提供更廣的視野及科學性的依據，因此必須有國際性、可比性及綜合性等特徵（顧明遠，1996）。而其方法論從十九世紀開始一直到現在，各家學者就其研究個體延生之方法相當紛歧。這其中，筆者認為美籍貝雷迪（Geoge Z. F. Bereday）的主張最為簡明，他把研究方法分為描述、解析，並列及比較等四個步驟。

音樂教育不能自隔於教育之範疇之外，就如中國大陸學者曹理在其「我國比較音樂學理論與實踐的探索」（註一）一文中指出，比較音樂教育學是比較教育學的旁支之一，是建立在教育學、音樂學及心理學基礎上的一門邊緣學科。其主要之研究程序是選擇主題和收集資料之後，進行比較分析、歸納與結論。因此筆者依比較音樂學之研究學理，憑藉所蒐集之資料、平常實際教學之經驗及各方之觀察，來進行四大音樂教學法之間的比較。故而，先找出其可比性的向度，即針對各教學法之來源、形成、哲學思想、教學素材、教學法則等項目描述及解析，而後將之並列與比較說明，最後以比較的結果為依據提出融合各教學法的方向，及具體策略。

然而，限於篇幅，筆者無法深入介紹各教學法，僅能重點式就所設計的可比項目作陳述，因此閱讀者難以期盼循此練就一身熟稔之教學技巧。另外，台灣近年內投入於音樂教育之學者專家雖然不少，但比較音樂教育之專門著述卻少之又少，更不用提循此所做的實驗性或實証性研究了。因此在實務方面，筆者尚未能提出數據作為論証。僅期待往後有更多這方面的研究。再者，現今被世人所認同且頗具效能的教學法，實在不只達克羅茲、奧福、柯大宜及鈴木，例如在台灣這三、四十年來嘉

惠於許多小孩的山葉教學系統；近年來崛起於美國的戈登教學法；蘇俄的卡巴列夫斯基教學法等等……。然而，一來限於篇幅，難以無限拓延討論範圍；二來經筆者之觀察與探究，發現以教學體系的完整性，教學方式的獨特性及教學理論的科學性來看，其他教學法大致上是延伸應用，或交替融合這四大教學法的某部份。因此筆者依然認為此四大教學法是當代最具代表性者。最後必須在此帶過一筆的是，本論述中所提到的教學實務方面，多指為一般學校中的普通音樂課，而不是造就專業音樂人才的特殊音樂班。並非筆者認為專業音樂人才的培育不重要，而是過去的音樂教育幾乎都著重於專業人才的栽培上，但對佔絕大多數的平凡學生在學校所上的普通音樂課卻關注不夠，就如柯大宜在當年指出匈牙利政府，「為維持少數專業音樂人才的培育，國家大量地投資，……使千百萬普通人淪為音盲，人民得不到足夠的音樂教育，音樂院培養出來的人才也因缺乏聽眾而外流於異國」，台灣也一直有這種現象，此乃筆者所以關心普通音樂教育的原因。

二十世紀的音樂教育家們就本著這樣精神與理念，各自主張不同的教學手段，於是形成不同流派的音樂教學法。其中最受國際間矚目的不外乎是達克羅茲、奧福、柯大宜及鈴木四大音樂教學法。本書即以此四大音樂教學法為主要探討對象。將分別由原始來源、教學法之基本理念、教學實務及成效來分析各個教學之特質。

各教學法之來源，包括探討原倡導者之生平及整個理念之形成過程。

各教學法之基本理念則擬從下列各方面來探討：

1. 哲學思想：指教學理念根據的最基本思想或理想。
2. 教學目標：指欲達成其理想所確立之教學目的或認為受其教導者最後應具有之能力，如建立彈奏能力，或培養音樂基礎能力等等。
3. 教學手段：指欲達成其教學目標所憑藉之具體活動或方法。如

歌唱、彈奏…等。

4. 教學素材：指配合教學手段所採用之音樂作品，如民謠、爵士樂等等。
5. 教學內容：指教導學生學習的具體標的，如樂理、指揮、創作等等。
6. 教學法則：即一些教學時遵循的方法與原則。

之後，依據基本理念及教學實務的認識來探討各教法可能產生之成效——即帶給學生的實際效益。成效包括主要成效與附帶成效。主要成效是針對與音樂能力之建立有直接關係者。而附帶成效是指非經刻意營造而自然產生的非屬音樂方面的效益。在每一篇的最後，歸納各教學法帶給世界的貢獻來作為結論。

至於各教學流派融合的可能性，則藉第柒篇作整體性的比較來進行探討。最後提出筆者對音樂教育之省思及四大教學法之共同啟示為結論。

— 附 註 —

註一：本文收錄於楊立梅編著之柯達伊音樂教育思想與實踐第245頁至252頁。

綜觀人類文明史，可以說是一部人類不斷面對問題，找尋解決方法的歷史。

當今的各種音樂教學法，何以形成這般的教學型態，也必有其時代背景，及所面臨待解決的問題。每個階段，社會的問題不同，需求當然也會不同。過去的歷史使音樂教育都有其階段性的任務。為了本論述的完整，筆者藉此篇，簡要陳述音樂教育的沿革，音樂教育的本質與功能，及音樂教育的時代趨勢，俾使四大教學法的說明能有更清晰的立足點。

第一節 音樂教育的沿革

關於音樂的起源眾說紛紜，但不管那種說法，都指陳出了一項事實——音樂一直存在於人類的歷史中。只是不同的社會型態，音樂展現出其不同的功能，雖然音樂無關乎於人的生死，卻從人類祖先起一直持留於人類社會中（Ellen Winner，1982；李春豔，1999；A. Storr，1999），為了維持音樂在社會中的功能，或拓展其效益，人類不得不透過傳承來遞傳音樂的技能及知識。所以音樂教育的起源，在東西方文化中，都是相當源遠流長的。隨著人類文明進步的步履，音樂教育被賦以不同的時代使命或形式。而今，四大音樂教學法之廣被採用，當然亦有其時代性的人文背景。為了攬收簡明了然之效，以下筆者主要參考范儉民所著之音樂教學法（1990），李春豔所編著之當代音樂教育理論與方法簡介（1999）及賴美玲的台灣音樂教育史研究（1999）等論述中，有關音樂教育史的論述部份，加以綜合歸納，分別就西方音樂教育及我國現代音樂教育，簡要地概述其沿革。