

音樂美學的教學反思與跨學科課程構建

吳昭瑛

泰國格樂大學國際學院藝術系客座教授

一、前言

伴隨 21 世紀的教育趨勢朝向全人發展，美感教育亦成為基礎教育，核心素養的培養受到全球的重視。隨著近代教育的發展，音樂教育不再著眼於早期以訓練專業人才、培養菁英為目標，而是朝向普及教育發展。美學不但走進了生活，也反映美感教育成為基礎教育，音樂教育也朝向終生學習為目標，強調激發及欣賞能力的建立。

綜觀現今臺灣音樂教育課堂，深受歐洲藝術音樂中心主義影響，高等教育中的音樂美學課程多以西洋音樂美學的哲學發展歷史為主要教學路徑，以西方論述（discourse）為主要知識結構系統，沿襲菁英教育，介紹歐洲各時期音樂風格典範。雖有一些課程涵蓋中西方音樂美學的代表人物與流派，賦予中國話語權，呈現中西音樂美學思想並置之貌，但大多未跳脫高雅藝術/菁英藝術音樂的語境，尚未普遍反映現實世界中音樂的多樣性。

生活中我們看到世界上的音樂文化是多樣多元的，存在不同的音樂感知、審美方式與價值觀，皆為審美教育的物件，並提供多元化的音樂體驗。而全球化與後現代思潮一方面帶來了視野的拓展和資源的豐富，另一方面也挑戰單一標準尺度的西方音樂審美一元論，甚或中西音樂審美二元論。綜觀現代的藝術門類高度分化，各自為政，其實音樂與其他藝術關係緊密，如舞蹈、文學、戲劇、繪畫、建築，但卻缺乏相互通融學習的管道。而音樂美學本身就具有跨學科性質，相關領域非常廣，涉及哲學、心理學、社會學等諸多領域。審美教育除了探究音樂的本質、特徵、音樂美的法則、音樂內容與形式的關係外，還包括歷史、文化情境、社會功能、反應與批評。鑒此，依據時代的演進，有必要在全球化語境中重新建構音樂美學的融合課程，從單一學科、單一文化的音樂美學，轉向跨學科、多元文化的音樂美學課程。

筆者以所在泰國格樂大學國際教育學院音樂舞蹈專業碩士班為課程實踐對象，實行協同教學法施以雙師授課，並利用網路邀請專家上線參與對話討論。課程構建關照教學思路、課程內容、教學策略、操作方式與教學問題等面向，茲分別論述於下。

二、課程定義

課程以後現代性的全文化（或泛文化）音樂教學概念結合跨學科教學策略，

且以互動方式教學，探討音樂美學相關哲學，體驗音樂聆賞和藝術賞析，但不單以審美的方式看待音樂，乃將其放置於其所屬歷史社會文化語境中認識，並以全人教育與核心素養為目標，研究如何學習和欣賞音樂，且能應用於教學實踐與生活中。

三、教學思路相關理論

在後現代哲學思想的解構性、多元文化的美學觀語境中，筆者借鑒多位極具影響力的後現代教育理論作為此課程設計經緯，其中以杜威（John Dewey），艾裡奧特（David J. Elliott），雷默（Bennett Reimer），鮑曼（Wayne Bowman）和內特爾（Bruno Nettl）的論著為主要引用理論，作為貫徹全課程的教學思路。

1. 杜威：以批判性思維、實用主義、脈絡主義、自然經驗主義、做中學、生活美學、重視經驗為其核心理念（張蕙慧，2020；Dewey, 1980）。
2. 艾裡奧特：提出音樂行為中的兩組四層面的交互作用：作樂者（Musicer）、作樂的方式（musicing）、音樂完成的成品（music）以及作樂者和音樂行為的整個語境（context）。以及聆聽的四個層面：聆聽者（listener）、聆聽行為（listening）、可聆聽物（listenable）（Elliott, 1995）。
3. 雷默：著重音樂教育中的審美鑒賞，拓展音樂與其他領域的關係，研究其他人文藝術學科的本質共性，並加之整合成綜合課程（Reimer, 2003）。
4. 鮑曼：指出音樂教育當注重思維習慣的養成，並與社會、文化和民族特性相結合（Bowman, 2002）。
5. 內特爾：以後現代人類學的文化並置方法解構歐洲中心主義，並提倡以文化理解為目標的多元文化音樂教育（Nettl, 2005）。

藉由以上中心思想，解除 19 世紀中葉至 20 世紀中葉形成的現代審美主義所造成的西方話語霸權，建構音樂課程以「包容性」的概念，思考和體驗音樂的各個層面，提高素質的培育，並能加以靈活運用。以下針對課程的內容及教學方式進行討論。

四、課程內容

音樂心理學家克雷南（Günter Kleinen）認為，任何音樂教育學的出發點，都應與音樂的生活世界產生聯繫（管建華，2017），此觀點正與杜威的生活美學的美來自於日常生活經驗不謀而合，因此，本課程內容的選擇以多元和包容為原則，反應實際音樂生活。課程內容設計分作三大部分：(1)音樂美學概述。(2)專題

討論。(3)生活與應用。每個部份再細分為多個單元主題，每個單元教師皆提出建議閱讀的基本書單，並鼓勵學生以此延伸查找更多的資料。第一部分由老師進行引導式教學，第二、第三部分則藉由學生同儕合作，發表自我學習成果。以下分述之：

(一) 音樂美學概述

以杜威的美學思想體系為起點—以人為本，做中學，從生活美學出發—並以此為課程根基。杜威列舉生活中看似平凡的事物，只要透過用心觀察，好好體驗，就能從生活中累積可供審美的經驗。此部分由兩位老師建立課堂網狀討論模式，以 18 個教學節數完成。四個單元主題為：

1. 杜威教學理念介紹。
2. 近代音樂美學、科技與音樂。
3. 古典西方音樂美學的哲思。
4. 中國音樂美學理論與泰國音樂美學思想。

由雙師進行導題，以批判美學相關理論為基礎進行課程設計，打破歷史時序方式與單一美學思想，將東西方音樂美學的主要思想置於各自的社會歷史脈絡中，進行梳理與交叉詰問，引發學生探究與思考的興趣。

(二) 專題討論

研究者亦是以杜威的專題計畫本位（project-based）學習，以專題計畫為本位的學習通常需要相互合作、領導才能，以及在典型課堂上較不常見到的同理心。採用跨領域課程來教導學生，老師拋出眾多建議主題單元，由學生挑選研究主題，亦可自由創造主題，組成小組協同合作探究，以匯報呈現，以 18 個節數完成。建議的主題有：

1. 繪畫與音樂美學。
2. 舞蹈與音樂美學。
3. 流行音樂與音樂美學。
4. 影視戲劇與音樂美學。
5. 音樂美學與認知心理學。
6. 多元文化音樂美學。

（三）生活與應用

實用主義，與第一部分杜威的「生活美學」互相呼應，將研究主題擴展到生活經驗音樂美學以及各國的音樂教育與美學。杜威看到各類藝術活動原本都是日常生活的一部分，藝術、藝術品不應該只在博物館、音樂廳、畫廊、戲院才能接觸到。杜威表達的就是眾所熟知的「生活美學」，審美經驗需靠濡染、浸淫、滲透（pervasive quality）於生活中。教師舉近年來以美感大國聞名全球的芬蘭為例，其美力即來自落實美感教育於基礎教育，將美感灌注於日常生活中。教學內容旨在啟發學生的思考能力及想像力，學習情境脈絡化與生活充份連結，引導學生觀察各類場域使用的音樂，像是家庭、餐廳、賣場、機場、農場、工廠、畜牧業等。包含的主題有：日常需求中的環境音樂美學，以及各國音樂教育與美學。此部分的教學節數共 9 節，由學生匯報呈現研究成果。包含的主題有：

1. 環境音樂美學與日常需求與當代需求。
2. 各國音樂教育與美學。

此部分的教學節數共 9 節，由學生匯報呈現研究成果。

五、教學方式與原則

兩位教師各自在西洋音樂美學、中國音樂美學、泰國音樂美學、世界音樂、音樂教育、民族音樂學等領域中累積數年的教學經驗，並利用網路無遠弗屆的優點，視課程的需要，邀請專家學者上線為學生的匯報點評並解惑，形成網狀交通，發揮網路授課不受地域限制的優勢，實踐以學習者為中心，激勵學生的學習熱情，提升其能力之目標。協同教學由兩位老師以師師「對話」的方式，依不同單元，交換主講與輔助腳色，互相幫襯，互相提問，開啟課堂中師生、生生的對話模式，降低授課單向、單調的上課方式，打造師生互為主體的平臺，提升教學效能。

相較于傳統以教師為中心的教學方法，教師的課前準備必須更充分，授課教師不僅要熟悉各種媒材，隨時保持能動性，對自我反思與超越，對課程內容亦保持彈性，並重視課程評鑒與評量（林素卿，2009）。這種以學生為本位，循循善誘，考慮學生的能力、興趣、需要，給予學生適當的協助，不僅是「課程美學」中美感經驗理論的教與學，更是教學者對美感經驗的實踐。

六、教學過程中的問題

研究期間以多元方式評量學生表現，包括課堂觀察、教師省思筭記、學習單、

學生反省與回饋、訪談等工具搜集資料。教學遭遇到的問題包括：

1. 因為讓學生從老師建議的題目中挑選報告主題，自然會出現一些選題較少人選擇的狀況，原因多是對主題不熟悉。老師須藉著介紹基本概念，給予有趣的提問，誘發學生的研究欲望。例如，在“音樂美學與認知心理學”單元，教師以YouTube視頻Your Brain on Music（TED x Perth）介紹音樂與神經反應，認識音樂為何能影響情緒，且邀請這領域的專家，聆聽學生的研究匯報，師生從認知心理學、神經學、格式塔心理學等科學的角度探討音樂對人的影響，並藉此提升跨領域之素養。
2. 多元文化音樂美學單元中，需鼓勵學生選擇自身母國之外的音樂舞蹈。老師率先介紹、展示幾種他國民族音樂的風情與審美特點，誘發學生拓展新的聽覺經驗與創作欲望。
3. 課程若透過網路進行演奏示範或播放，須以課前預錄方式提早分享到網路預設群組共享，可避免現場網路聲音卡頓或無聲的情況。
4. 針對學習被動或對理論不感興趣的學生，鼓勵從日常生活經驗出發，可選擇「日常需求與環境音樂美學」為探討主題，像是觀察各類場域使用的音樂：家庭、餐廳、賣場、機場、農場、工廠、畜牧業…等所使用的音樂特點和功用，思考音樂美學在社會實踐的實用性，激發其探究的動力。
5. 另外，學校的經費支援與人力資源充裕與否是協同教學的推動力量，可影響教師的協作意願和邀請專家學者的可行性。

七、結語

綜合以上研究與實驗，研究者得到以下結論：

1. 跨學科跨領域的教學策略能供應學生更豐富的學術養分，加深學生專業知識的建立，拓展更寬廣的理論視域。
2. 研究結果發現以批判美學相關理論為基礎進行課程設計，提供學生學習和反思的機會，建立學生思考邏輯。
3. 後現代音樂教育學理論下，教學成效包括提升學生的反思、批判思維、啟發想像力與創造力，瞭解藝術批判社會的多樣性與可能性。
4. 師生互為主體，學生做中學，激發學生的學習熱情與思考的能力。
5. 利用網路無遠弗屆的力量邀請全球各專業領域教師雲端合作教學，形成網狀交通，提升教學品質。

6. 雙師線上共同授課，以對話方式發現問題、引發興趣、引起反思、激發批判性思維、匯聚經驗、創生新知。對話式協同教學也能降低單向與單調的上課模式，與學生形成網狀交通，提升學習效率和能力。

45 小時的一門課無法涵括所有的音樂審美哲學理論，也無法賞盡世界上豐富多彩的各類音樂，但是我們從後現代哲學思想的解構性、多元文化的美學觀語境中，提供學生在音樂教育與美學領域一個啟發性的思考平臺、一個更寬廣的音樂視野、一個對與音樂相關的但不熟悉的領域的關切、一個理解「更大」的世界的開端、並找到能以音樂回饋社會的一個自我價值。筆者相信以這樣一個視野下的審美教育在有其獨特價值，並且極其重大，望以此拋磚引玉，共同為音樂教育事業努力。

參考文獻

- 林素卿（2009）。美感經驗對課程美學建構之啟示。《東海教育評論》，3，43-70。
- 張蕙慧（2020）。《敦和齋音樂美學與音樂教育學論集》。臺北：萬卷樓圖書。
- 管建華（2017）。《後現代音樂教育學》。南京：南京師範大學出版社。
- Bowman, Wayne (2002). "Educating Musically." *The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning: A Project of the Music Educators National Conference*. Richard Colwell and Carol Richardson, eds. Oxford University Press, p.63-84.
- Dewey, J. (1980). *Art as Experience*. New York: Penguin Putnam. (Original work published 1934).
- Elliott, David J. (2005). *Praxial Music Education: Reflections and Dialogues*. New York: Oxford University Press.
- Elliott, David J. (1995). *Music Matters: A New Philosophy of Music Education*. New York: Oxford University Press.
- Hess, J. (2015). "Decolonizing music education: Moving beyond tokenism." *International Journal of Music Education*, 33(3), p. 336-347.

- Reimer, B. (2003). *A Philosophy of Music Education: Advancing the Vision*, Indiana University Press.
- Mark, M. L., & Madura Ward-Steinman, P. (2014). *Contemporary music education*. 4th ed. Boston: Schirmer Cengage Learning.
- Nettl, B. (2005). *The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts*. Urbana: University of Illinois.

