

從音樂出發的跨領域教學實務與實踐

陳孟亨

國立清華大學音樂學系副教授

一、前言

從事音樂教學數十年來，遇到學生質疑學習音樂的必要性與未來發展性等相關問題不勝枚舉，不論是音樂專業系所的主修學生，亦或是通識課程跨科系的大學生們；從教學現場來觀察，發現學生們會以音樂課就是輕鬆學習隨心應付的一門課程的心態來面對。追根究底，長久以來在升學主義掛帥下的教育理念，將音樂等相關沒列入考試的藝能科目從學習中逐步「淡化」，也就養成了學校與學生慣性的把音樂課的學習當成可有可無、非必要的一件事情。

教育部自今年開始推動十二年國民義務教育，實施新型態的 108 課程綱要，在此課程綱要中強調跨領域學科的學習，著重個人「核心素養」的養成（教育部，2019）；所謂的素養（competence 或 literacy），是一種人與人之間彼此溝通與適應社會的能力，包含知識、能力、態度、情感和關懷等要素（宋秀娟、林從一，2012）；所謂素養的養成也就是培養個人在社會中生存的能力，因此在 108 課程綱要中提到，要從自主學習、溝通互動、社會參與三個面向來強化素養與生活的緊密結合（教育部，2019）。

二、課程設計理念

生活本來就是一種跨領域，因此，學習也絕非單一知識獨立，音樂課也是一樣的，除了音樂專業知能的指導，藉由多元且觸及社會常識的課程設計，可以增進學生學習的廣度。因此，筆者將學習內容融入社會與生活等相關議題，輔以多元面向溝通互動的上課方式，改變傳統老師單向傳輸知識的教學模式，讓音樂課堂活潑，其所習得的素養與能力與生活相關聯，成為學生未來能帶得走進入社會的能力。

三、課程執行內容

筆者將課程教學實務與內容以下列三個面向分享。

（一）議題導入的音樂課程

在 108 課綱中提到的社會參與面向的核心素養養成，即是指學習者需要學習處理社會的多元性（教育部，2020），而這樣的學習在學校就應該融入課程裡；因此，在筆者的課程設計中，將社會和生活環境裡發生的事件與議題融入與課程

有關的討論中，藉由適切的規劃，將音樂與社會議題融合，讓音樂的學習不再遺世而獨立，進而跨領域與生活相交疊。

單元名稱	議題內容
藍調音樂	從美國的藍調的歌詞可發現其早期黑人生活的點滴與心情，在我們台灣是否也有這樣描述早期住民生活的民間歌曲呢？請敘述其歌詞描寫的時空背景與其代表的意義。
北美洲音樂的古與今	請從風中奇緣電影中男女主角的愛情悲劇，探討十七世紀歐洲人至北美洲對當地印第安人帶來甚麼衝擊？
多元的拉丁美洲音樂文化	南美洲因為外來民族強行入侵而造成當地原住民大量死亡，在台灣本土發生也曾發生大規模戰爭「霧社事件」的歷史，以此探討日本人入侵台灣引發的殖民問題。
巴爾幹半島音樂文化	導致巴爾幹半島變動不斷的主因是因為民族意識的衝突；在台灣也有數次對民族國家認同的衝突事件或社會運動，這些運動中，都有以音樂來表達柔性的訴求，以藝術來凝聚群眾的能量。請擇一富含此意義的歌曲，探討其時事發生時空與歌曲創作背景，以及歌曲的後續影響力。

（二）融入多元敘事表達之音樂課程

在 108 課綱中強調學生要習得溝通互動的素養能力，並且能利用各種溝通的工具，例如語言、文字、科技及資訊等與他人及環境進行有效的互動；因此，筆者將這些溝通互動的工具融入課程執行的方式中，以下列例子作為說明。

1. 音樂與口語表達

說話是生活中一件正常平凡的事情，但要如何把話說得好、說得巧則是件複雜的事情（陳妍伶，2020）。因此，口語表達與溝通是筆者課程中最重要的上課方式，透過分組討論的形式進行與課程相關議題的分享與思辨，藉由音樂議題的討論實作形式讓學生習得口語溝通的素養。

活動名稱	實施方式
世界咖啡館	於每堂課的最後十五分鐘以世界咖啡館方式進行課程總結與心得分享。由一位組長以及輪動的四至五位組員討論，藉由敘說與聆聽的過程，將本堂課的重點整理歸類。
與課程相關的議題討論	根據課程內容設計相關議題，學生分組進行討論與思辨，並將共同得出之意見於課堂中與班級同學分享。

2. 音樂與文字創作

書寫力是思想的具體呈現，也是邏輯能力的表徵，學生未來求職所撰寫的求職書，若是寫作能力太差就會輸在求職的起跑點上（陳培思，2011），即使音樂是種抽象的藝術形式，但是，仍能夠藉由適當的操作方法將聽到的音樂以具象的文字表達出來，藉由紀錄表達的過程培養文字敘事能力的素養。

活動名稱	實施方式
用形容詞描寫音樂	請學生聆賞課程安排的音樂，並以形容詞寫下對音樂的感受
音樂故事創作	聆賞課程指定音樂，例如孟德爾頌的無言歌，依據音樂的情緒起伏創作故事一則，並在課堂中以符合音樂情緒的口語朗誦
歌詞創作	介紹舒伯特的詩節式歌曲時，請學生從自身的生活中尋找靈感，依據詩節式歌曲的規則創作出能詠唱的歌詞
課程文字學習單	設計與課程相符的討論議題，學生透過個人思考或是小組討論得到共同的結論，將此結論以文字書寫於學習單中

3. 音樂與肢體互動

活動名稱	實施方式
音樂織體創作	在學習音樂織體的單元中，選擇學生熟悉簡單的童謠，例如兩隻老虎或是茉莉花，請學生融合不同的音樂織體加上肢體表演成為一個新的詮釋方式。
古典音樂新解 -解構古典音樂之 音樂戲劇	擇一古典音樂作品，創作與劇本情感相符的劇本，並解構音樂中的片段成為此劇本的配樂，重新組織排列後，加上肢體表演成為一齣音樂戲劇表演。這樣的作業形式通常為期末的總結性評量。

4. 音樂與圖像陳述

陳漢金(2007)老師曾經這麼形容音樂與圖像的互補關係：視覺藝術與聽覺藝術之間的互補，能夠產生相得益彰的效果。較容易叫一般人的具有間性具體性的視覺藝術，反而容易讓人忽略了深刻的內涵；而稍縱即逝的聽覺藝術，則讓一般人覺得深奧難以捉摸。因此，在欣賞音樂時若能輔以圖像，就能讓無形的音樂更具象一些。有鑑於此，筆者根據不同的課程屬性中設計了相關的活動，分列如下。

活動名稱	實施方式
一張老照片述說一段 老音樂	在臺灣音樂課程中，請學生選擇一張家裡的老照片，找出符合這張照片拍攝年代以及寓意的台灣音樂，以文字敘說照片裡的故事。
聽音作畫	學生聆賞特定的音樂，以充滿想像力的筆觸描繪出對音樂的感受或畫面。

5. 音樂與資訊科技

周慶祥(2013)認為數位敘事可以提升學生學習動機，培養學生的表達能力，並且讓教與學的互動關係變得不一樣。因此，隨著科技的發展，在課堂中運用科技已是常事，學生掌握運用科技的能力也與日俱增，因此，適時地在課堂與作業內容中融合科技，會驅使學生產生對學習的動力，無形之中培養其科技敘事的素養。

活動名稱	實施方式
古典音樂 MV	請學生以課堂中指導過的古典音樂，輔以適當的圖像或是影片，製作成古典音樂 MV，加上音樂解說的文字，成為一具有學習與應用價值的古典音樂欣賞影片。

(三) 融合在地文化與場域實踐的音樂課程

在筆者的音樂課程中，特別強調「實踐」與「體驗」，而這也符合教育部 108 課綱的目標「社會參與」的內涵，學生不僅只接受在課堂內的學習活動，他們應該要與社會產生互動與共鳴，探索社區文化與美感，落實社會公民的責任（陳孟亨，2017）。

活動名稱	實施方式
新竹在地文學音景	以新竹市舊港里為實踐場域，探索此場域具有歷史與文化價值的文學紀錄，並加入能代表場域的聲音，產出一份影像摘要和一支音景紀實影片，最後，需要在實踐場域的社區中與民眾分享探訪的成果。
新竹舊城區音景紀實	選定新竹舊城區之城隍廟及東門市場，透過參與、觀察、和訪談，理解與分析其人與聲、響、音、樂的動態關係。總結性成果為一支 10 分鐘的音景紀錄影片，以及實踐過程之口頭報告。
竹塹音樂人的生命故事	學生透過田野調查方式紀錄新竹在地傳統音樂工作者的音樂與生命歷程，並以紀錄片方式呈現。

四、結論

在科技發展與資訊快速暴增的時代，現今的老師應該要跟隨著這樣迅速的變遷，以機動和滾動的方式來調整自己的教學觀念與方法，尤其，在講求跨領域學習的現在，若要僅以過去所學來教導現在的學生是不夠的，因此，為師者隨時的增能與學習是迫切且必要的。同樣的，在藝術領域的教學也不能墨守窠臼，應跨

出傳統技藝訓練為主的教學思維，在以音樂知能為基礎的教學架構中，適時的融入與生活相關並具思辨的議題，輔以具多元敘事表達的作業內容以增強學生的溝通能力，將抽象的音樂融入具像的實踐任務中，學生能從學習任務中習得美感素養，進而生活中落實，讓美感深植於心，並發散為真與善的種子，共構一個美善的社會。

參考文獻

- 教育部。12年國教。取自<https://12basic.edu.tw/12about.php>
- 行政院青年輔導委員會。世界咖啡館施行流程。取自https://www.nlhs.tyc.edu.tw/ischool/public/resource_view/open.php?file=162a350ff7de5dcec53cc0f0ca20051e.pdf
- 宋秀娟、林從一（2012）。從知識到能力的高教轉向——以美學素養為例。載於林秀娟(主編)，**大專院校美學素養教學參考手冊**。彰化：大葉大學。頁11-20。
- 周慶祥（2013）。如何說故事？數位溝通與敘事能力的課程設計與省思。**環境變遷下傳媒「公共性」的反思與挑戰**。中華傳播學會 2013 年年會（主編）。新北：輔仁大學國璽樓。頁2-3C。
- 陳妍伶（2020）。把話說對，事情成了，麻煩也沒了。**今周刊**。取自<https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80407/post/202005060057/%E6%8A%8A%E8%A9%B1%E8%AA%AA%E5%B0%8D%EF%BC%8C%E4%BA%8B%E6%83%85%E6%88%90%E4%BA%86%EF%BC%8C%E9%BA%BB%E7%85%A9%E4%B9%9F%E6%B2%92%E4%BA%86%EF%BC%81>
- 陳孟亨（2017）。音樂通識課程的反思性教學與革新-議題、行動、敘事力。**教學型教師升等之代表教學實務成果技術報告**。新竹：清華大學。
- 陳培思（2011）。書寫力：每天都要用到的競爭力。**台北市就業服務處職場新鮮誌**。取自<https://www.okwork.tapei/ESO/content/tw/Article/161117075814/170302172408>
- 陳漢金（2007）。寫在前頭——聽覺與視覺藝術的關聯與互動。**音樂時代**。取自<https://read.muzikair.com/us/periodicalArticles/8cb524aa-90df-46c6-a7e4-11df646f9379>