

達克羅茲鍵盤即興創作

劉英淑 譯／台灣省國民學校教師研習會助理研究員

壹、理念

即興創作是對音樂概念的理解做自由地、創意地運用及表現。即興創作是集認知、技能、情意之大成的具體表現。在達克羅茲的理念中，鍵盤即興創作是教師必備的專業能力，而即興創作的理念亦是教師教學上的基本原則。鍵盤即興創作要求耳朵隨時保持警覺，仔細聆聽所彈的每一個聲音，然後作下一個立即的反應。大腦中隨時

在達克羅茲的理念中，鍵盤即興創作是教師必備的專業能力。

要有音樂的想像，對音樂元素作各種探索與嘗試。每一次的探索可能都會有新的發現，或許是新的音響，或許是創新的演奏方法，這些發現可能又成為下一個即興的素材。因此，即興創作的訓練對老師在動作、感官、身心協調、理解、詮釋各方面均有長足的助益。

老師在課堂上即興彈奏，目的在於及時地為他教學的對象提供適合學習的音樂，並根據學生的反應隨時做調整，以符合需要。

達克羅茲認為即興創作是人們與生具有的能力。在教學的過程中，老師應該要把握學生好奇的天性，引導動作、歌唱、節奏樂器、曲調樂器等媒介，即興表現他們自聽覺、視覺所接收到的音樂訊息，並發揮想像和創意，表現心中的樂思。長期接受即興創作的訓練使學生在想像力、創造力、聽力、反應力和記憶力等各方面均能獲得全備的發展，並從中獲得學習的成就感和滿足感。

貳、學習要領

對大多數的人來說，鍵盤即興創作似乎是難不可及，其實，只要把握要領，進入即興創作的世界並不困難，最要緊的是對自己有信心，願意實際地去嘗試：

1. 隨時保持規律拍，音樂就有前進感。
2. 大腦始終要往前想，持續讓音樂進行，不要任意在中間停頓。
3. 沒有所謂的“錯音”，聽起來不順耳的音不要想成“錯音”，當它是“有創意的”音，或許再彈一次，就讓幾乎過不去的音有了新的出路。
4. 接納自己所彈的音樂，不要和過去先入為主的音響觀念做比較，不要批判所彈的好壞。
5. 隨時「聽你所彈，彈你所聽」。
6. 善用「對比」，在每一個音樂概念上作對比的變化。例如：短音→長音、上行→下行、大調→小調。
7. 從一個簡短的基本樂念開始，牢記它。運用反覆、裝飾、對比、再現等手法來把玩。
8. 適當加入“無聲”（silence），讓音樂有喘息的空間；製造緊張，再予以釋放。
9. 若已進入較順暢的即興情緒當中，邊彈邊唱曲調，使音樂更有曲調感和樂句感。
10. 若已即興創作，除了要思考音階、調性、和弦、節奏等音樂的要素之外，更要

多思想音樂的樂句、線條、情感、力度、句法等的变化。

參、教學方法

在此提供一些想法和模式作為即興創作的自我學習或是教學參考：

1. 從一個單音開始，做多次的反覆，在音值、力度、音區、圓滑、斷奏上盡其變化，彈奏出有如歌唱般或舞蹈般的感覺。
2. 與同伴在鍵盤上做即興的音樂對話
 - (1) 一問一答輪流彈奏
 - (2) 互相在對方的無聲音做補白
 - (3) 兩人同時彈奏做聲部的重疊
3. 探索音樂各種素材、元素的變化，從單一項目開始，逐漸做多個項目的組合變化：

黑鍵	句法（圓滑、斷奏）
音團	速度
八度	力度
頑固音型	音區
三和弦	織度（厚度）
音程	和弦進行
音階 / 調式	

4. 設定若干條件做即興創作，例如：

- (1) 八個規律拍的

(2) 八個規律拍的 ♩ 和聲

(3) 八個規律拍的 ♩ 音團

5. 選擇三個基本音，設計一個曲調動機，運用頑固伴奏、反覆、節奏變奏的手法使之成為一個樂曲

6. 左、右手相互做對話問候，結束時造成終止感

7. 設計一個基本音程，運用反覆、轉位、模進的方式即興創作

8. 把日常的動作化為「聲音」即興在鍵盤上彈奏，例如：行走、跑步、跳躍、搖擺、鋸木、釘釘、油漆等。

9. 一手彈奏頑固伴奏，另一手作音程、和弦（或音團）的即興創作。

10. 在一個頑固音型的高、低聲部即興創作

11. 用任何三個音彈奏一個密集的或開放的「音團」。音團可以是和諧的或不和諧的。先慢速彈奏，逐漸做上行或下行、全音或半音的移動。剛開始可能無法預測下一個音響會是如何，久而久之，培養出對音響的預知與主見，主動去尋求自己想要的聲音。

12. 在一個既定的節奏形上即興創作曲調。例如：用下列節奏型在 D 大調上即興彈奏，然後轉調到 A 大調

13. 左手彈奏頑固伴奏，右手在黑鍵上即興曲調

14.一手在黑鍵上彈奏頑固音型，另一手在白鍵上即興彈奏三和弦

15.用熟悉的民歌作調性、節奏的即興變奏

16.以一個現成的簡短作品做開頭，嘗試即興變化

17.在白鍵上做各種教會調式的單曲調即興彈奏

多里亞調式 (Dorian mode) , D → D

弗里吉亞調式 (Phrygian mode) , E → E

利地亞調式 (Lydian mode) , F → F

米索利地亞調式 (Mixolydian mode) , G → G

伊奧利亞調式 (Aeolian mode) , A → A (自然小音階)

艾奧尼亞調式 (Ionian) , C → C (大調音階)

左手彈奏一個簡單的頑固音型 (例如：以 I 和 V 根音為頑固音型)，右手即興彈奏曲調 (應避免過分強調主音、下屬音或屬音)。下面以多里亞調式為例：

18.五聲音階、全音音階的即興創作

「萬事起頭難」，只要突破心理障礙，願意嘗試，日積月累自然就會「心想樂成」。同時，音感、動感、認知也在不知不覺中有了長足的進步。

(本文主要翻譯自 Virginia Hoge Mead 1994 年所著 Dalcroze Eurhythmics In Today's Music Classroom 《達克羅茲節奏律動在今日的音樂課堂》中附錄篇的 Keyboard Improvisation for Eurhythmics Experiences 《達克羅茲鍵盤即興創作》)