

淺談奧福教學法於高中音樂課之應用

洪佳慧

高雄市立新莊高級中學音樂專任教師

國內以往的音樂教學與其他科目一樣，一向較偏重於填鴨學習的方式。在認知、情意以及技能這三項學習目標中，認知與技能（唱歌）部分的學習，佔據教師大部分的教學時間，但枯燥的樂理學習卻令學生望之卻步，視音樂課為畏途；這樣的教學方式容易誤導學生將音樂課視為僅是另一門需要背誦的「學科」，或是「一直演唱不見得好聽的歌曲的時間」而已，並不具培養學生欣賞音樂的能力，而對於創作音樂的能力，甚至於美感教育的養成則更是力有未遑，使音樂教育的推廣匍匐難行。所幸國內學者陸續引進世界知名教學法，提供了另一種音樂學習的可能性，而奧福（Orff）教學法是最早於民國五十八年引進我國的。

奧福教學法並不光只是教導學生學習音樂的基本要素，同時也是培養大人或孩童即興創作能力的一套教學法，所謂的「即興創作」能力並不是藉由天馬行空的想像力便能辦得到的，而是必須很實在的吸收各種音樂的材料、累積足夠的音樂知識後，才能使之開花結果的。而奧福教學法不僅使用生動實用的方法來教導學生，更能培養學生具有高度的判斷力、記憶力及瞬間反應的能力。美中不足的是，目前國內相關的奧福教學法多應用於幼兒或是國小兒童的音樂教學中，其實對於已有足夠的智識及能力來學習的高中生，尤其是起點行為不一（由於各國中教師注重的重點不同所導致的）的高一學生，若能適當地將奧福教學法融入於一般音樂課教學中，相信不必藉由刻意的譁眾取寵，也必能經由正常的教學就促進學生對音樂課之喜愛、發展學生創作潛能，進而培養其對音樂高度的欣賞能力及健全的人格。

壹、奧福教學法的特性

以下將奧福教學法之教學理念與其教學法之特性略為簡述：

- 一、教學理念：奧福認為所有人都具有音樂的潛在本能，若照此理論推衍，則人人都有機會能成為音樂家，那為什麼現在有這麼多人不但無法成為音樂家，反而自稱是「音樂白痴」呢？奧福認為，這是由於後天的環境及機會所造成的，因為這些人沒有經過適當的啟發，潛能無法發展，所以才導致這樣的結果。因此，他強調音樂是屬於通才教育，而非天才教育的，也就是說，每一個人如果接受過正確的訓練與培養，就會有機會將音樂潛能發揮到極致，而這也是奧福教學

法之所以適用於一般高中音樂課教學的主要原因之一。

二、教學法特性：奧福教學法非常強調將本國的民謠、兒歌作為音樂教材應用的來源。

- 1.以本國民謠為教材。
- 2.以「節奏」與「即興創作」為教學基礎。
- 3.以說白、語言、節奏、熟悉的兒歌、民謠以及律動，來配合節奏樂器所設計的綜合教學模式。
- 4.藉持續低音、卡農及頑固低音作初步和聲的介紹與練習。
- 5.注重模仿的教學模式。
- 6.運用身體的律動作為節奏的基本練習。
- 7.以樂句為單位作為節奏的即興練習（利用樂器演奏）。

貳、奧福教學法的應用

如何將奧福教學法應用於高中音樂課教學中？以下僅就教育部於民國八十三年新修訂的「高級中學音樂課程標準」教材綱要中所規定的六大項(基本練習、歌曲、樂器、音樂知識、創作及欣賞)，分項逐一介紹：

一、基本練習(分為六項)：

1.發聲練習：

- A.先講解正確的發聲方法。
- B.利用打哈欠、哭、笑、抬重物等方式，讓學生體會到腹肌的使用並感受到「氣」的流動。
- C.利用聲音的模仿，把氣運用到聲音上。(例如學牛叫、學狗喘氣...等)。
- D.發聲時，練習母音的順序由 $\times \rightarrow \tau \rightarrow \gamma$ (嘴型由小而大)，另一組則是一 $\rightarrow \text{せ}$ ；然後將其合併為 $\times \rightarrow \tau \rightarrow \gamma \rightarrow \text{せ} \rightarrow \text{一}$ ，讓學生熟悉各種嘴型都能發出正確的聲音。

2.節奏練習：

- A.以身體的律動來體會基本節奏型態，並可採用日常用品(像是水桶、筷子...等)充當節奏樂器，讓學生能實際體會節奏的動感。
- B.讓學生自由創作與基本節奏型態相同的說白，增加其認同感，有助於學生學習興趣的提高。(如用學生的姓名來練習三連音的節奏)。
- C.利用上述 A+B 的方式讓學生學習較複雜之節奏，但在運用說白時，要特別留意其中詞句與節奏的配合。(在這時，可以利用前陣子流行的歌曲「子曰」的口白部分、或是近來由許多歌手所改編成 R&B 的老歌新唱，來配合身體的律動，可加速學生對節奏的學習)。
- D.利用樂器訓練學生學習二聲部以上之節奏。對於高中生而言，若將爵士鼓的觀念應用於教學中，並配合奧福的節奏教學法，學生普遍都能很快掌握二聲部節奏，且將可朝向三聲部節奏的學習邁進。

3.視唱練習：

- A.先使學生熟悉並能唱準 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si、Do 的音高。可由較容易的音程 Sol—Mi 開始，或是利用生活中學生所熟悉的歌曲(像是

國歌、台灣民謠等)，讓學生體會音程的距離，進而熟悉各音之音高。

B.學習用首調唱名作移調練習。這個練習能讓學生跳脫以往絕對音高的惡夢，更有助於學生對於音準的掌握與自信。

C.訓練學生演唱相對音高時的音準。

D.二部以上的視唱，則先從三度和聲開始練習，培養基本的和聲概念，體會和聲之美。

4.聽寫練習：

A.利用不同材質的樂器，發出不同的聲響，訓練學生對各種音色的聽力與敏感度。首先可利用生活中各種熟悉的聲響（像是汽笛、鐘聲...等），其次利用不同的單獨樂器，進而同時使用多種樂器，而學生能循序漸進地體會各種聲音的音質與特色。

B.運用相對音高的關係，訓練學生能體會音程與和聲聲響的概念。

C.除了音高及音色外，進一步訓練學生熟悉各種樂曲的不同風格。關於樂曲的風格，也可以配合身體的律動讓學生更易了解；像是美國的進行曲與英國的進行曲，在曲風上的不同，可以藉由行進的速度與方式來讓學生明白其差異性；或是各種舞曲類型的樂曲，也可以藉由實際的舞動，讓學生更有趣地學習。

5.和聲感練習：

A.先從音程著手。

B.由小三度的和聲開始練習。由於本國語言中，有較多詞句聽起來類似小三度，像是「早安」、「海邊」...等，因此選擇由小三度開始，讓學生能夠藉由親切感而立即了解。

C.運用各種樂器幫助學生熟悉和聲的聲響。

6.指揮練習：

A.讓學生熟悉基本拍的指揮方法。

B.運用學生熟悉之民謠，訓練學生藉由指揮培養音樂性。

二、歌曲：

1.先講解歌曲的緣由或背景，並範唱或撥放示範演唱教學帶，以激起學生潛在的音樂欣賞能力。

2.可挑出歌曲中較需注意的部分與較難的技巧，分項作練習。像是利用前面所述練習視唱的方法做音準的練習；利用節拍器或手錶訓練學生的節奏，先由適中的速度開始，再漸快或慢；或是運用默數的方法，訓練休止符的演唱方法...等。

3.在訓練學生合唱時，要避免其出現個別音質的差異，讓他們能把握自己的聲部，並欣賞其他聲部的和諧。

4.音樂不能脫離情感的塑造，光憑技巧是無法成為藝術的，因此要藉由唱歌培養學生的美感，畢竟人聲是最易親近且唾手可得的樂器。

三、樂器：

1.以多媒體輔助中外樂器的介紹，或是配合學校的教學資源；像是有設立音樂資優班的學校，便可藉由實物的展演讓學生能身歷其境地感受。

2.利用熟悉的故事、常識，配上音樂來介紹樂器，如聖桑的「動物狂歡節」、或是布列頓的「青少年音樂入門」即是很好的例子；另外可以採用「統整教學」的概念，與高二的文化史或是高中國文課本的內容配合，如白居易「琵琶行」中對於琵琶音色的描寫...等。

3.奧福教學法中樂器分三大類：1.旋律樂器：如高音鐘琴、高音木琴、以及高、中音直笛...等；2.長低音樂器：如低音鐵琴、低音木琴...等；3.節奏樂器：如鼓、響板...等。這些樂器即使學校沒有足夠的經費購買，也可以在日常用品中找到替代品，在教學中要能善用這些樂器，並使學生也都能靈活運用。

四、音樂知識：由於高中生思想已較成熟，可以傳統教法為架構，輔以較創新的教法，學生便能有良好的收穫。像是在音樂史方面的學習，除了傳統的講授並搭配音樂聆賞之外，可以採用上述「統整教學」或是與其他科目教師合作「協同教學」，因為音樂與社會是緊密相結合的，不可能脫離人的因素而單獨存在，這樣的方式讓學生得以從不同層面，更進一步地了解當代的音樂風貌與演變。

五、創作：

1.思考創作，可使學生由其生活經驗去體會。若是學生從沒有經歷過的體驗則由教師負責帶領學生一起聯想，由已知來感受未知。聯想是創意與即興的動力，盡量鼓勵並注重學生的創意。

2.最初開始時，可先由教師給學生一個意念，讓他們利用已習得之音樂要素來嘗試描述。例如，對於「雨天」的描寫，可以利用快速短小的節奏音形表示雨滴，並藉由速度表示雨勢的大小...等。

3.可先由節奏著手，等學生較熟悉並抓到竅門了，再加入不同的聲部，聲部的擴充也是由一部、二部漸漸地延伸，最後才是和聲觀念的建立。

4.單聲部旋律創作，最好能先由五聲音階開始（可以利用鋼琴鍵盤上的黑鍵部分練習），一來因為沒有和聲的問題，不用擔心學生會因為彈錯或唱錯而產生挫折感；二來，因為只運用固定的音群，學生較容易上手。而在擴充聲部時，可以運用頑固低音或是持續低音，讓一組學生先維持在固定的節奏或旋律上，另外一組學生由一個音高開始，逐漸增加音高與音符數目來創作。

5.鼓勵學生彼此演奏作品，提昇學生的學習興趣；甚至可以安排小型競賽的方式來提昇學生的創造力。

六、欣賞：這是在音樂教育中最重要的一部份。因為音樂與社會生活的關聯是密不可分的，在生活中處處都存在著音樂，另外，音樂也是一種人類內心情感的表達，藉由音樂的欣賞，可以抒發情感、豐富我們的生活；而由於音樂本身即與「人」息息相關，因此音樂具有提供學生下列三種體驗的功能：

1.情緒體驗。某些音樂能讓生物天生的需求得到滿足（像是音樂有助於植物的生長），也可拿來作為治療的媒介（如音樂治療）。而在音樂中象徵性的情感方式，能直接讓聆聽者體驗喜、怒、哀、樂的共同的情緒類型。例如，一個正常的人在聽了一段抒情音樂後，絕對不會感受到緊張與壓力，而振奮人心的進行曲也不會使聆聽者萎靡不振。

2.審美體驗：音樂的情感內容並不是純粹只是一種情緒的表現，它還包含一種美感的因素；而這個美感因素可能是建立在其風格特點與基礎上；這就是為

何要將音樂拆解成上述各細部來學習與練習，就是爲了要培養學生了解、感受這些音樂在當時的時代、民族...等中蘊含的的審美意義。就像，一個未曾接受過西方音樂教育，或對其音樂風格絲毫不熟悉的人，當他聽了一段布拉姆斯的音樂後，可能會有情緒上的感動，但是卻不可能體會音樂中所含的深層意義。

- 3.情感體驗：這可說是美感教育的最後一級。在這個階段，學生能透過上述的兩種階段，把從作品中所獲得的印象，吸收到個人的內心世界中，從而獲得個人的特質。學生在經過音樂課中所培養的審美經驗之後，能從自己主觀的感受出發，透過客觀的分析，進而從音樂中獲得情感的體驗。

在欣賞的教學中，教師必須盡量佈置適當的學習環境，並慎選聆聽的教材，仔細地篩選具有一定水準的演奏或演唱者，務必讓學生在一開始便接觸最佳的表演，以免因爲後天環境提供的不理想，進而扼殺了學生的欣賞與審美本能。

結 語

高中音樂課的教授，不僅只是訓練學生單純的精熟樂器技藝、或是讓學生熟記音樂知識而已，最重要的應該是包含了學生優美健康人格教育之塑造工作。希望能藉由奧福教學法的理念與訓練方法在高中音樂課的運用，使學生能更貼近音樂、喜愛音樂，不但在音樂上具有條理清晰的思考和豐富的想像力，並能藉以激發學生音樂潛能，讓音樂與生活結合，以培養其正當的休閒娛樂，創造更美好的生活。

知變與應變

將活青蛙投入燙手的熱水中，常見的是，青蛙一躍而出，跳脫可能致死的陷阱，如果將活蛙放在涼水中，再慢慢加溫，常見青蛙依舊悠游其中，未能隨著水溫的逐漸上升而逃出來，最後活活燙死。

第一種狀況，對蛙來說，屬鉅大變化，易引起警覺心與應變行為，可說是「置之死地而後生」的反應，第二種狀況，環境緩緩改變，鬆懈了青蛙的心防，邁向死亡而不自知，人類雖聰明，處在變遷的社會中，也易發生類似的現象。不知變、不能應變，固然容易遇到淘汰，知變而不能應變，或應變而失去準頭，也同樣易遭到滑鐵盧，且再看看另一個故事：

早年美國有一家馬車公司，出產馬以及與馬車有關的用品，相當成功有名，只有一件產品—馬鞭，一到冬天就易碎裂，公司經顧客戶反映了解情形後，投入大量人力物力研發，花了不少時間，終於製造了輕柔不易碎裂的馬鞭來，消費者反映良好，但沒有多久，馬車公司竟然倒閉了，最關鍵的因素是汽車發明上市，大家紛紛捨棄馬車，改用汽車。

先是知變是不夠的，如何應變，如何找出正確的應變方式與途徑，同樣重要。教育尤其是如此，變得不當，可能就會葬送幾代人的未來，其嚴重性比起一家公司倒閉，自然大了許多，大家更不可掉以輕心。

(轉載自聯經出版事業公司「小故事大哲理」一書)