

中國藝術歌曲在大專院校音樂教學之研究

麥如橋
通識中心

摘要

本研究之目的為了解技職院校學生之對中國藝術歌曲教學之現況與先備態度與認知之問題,本研究設計問卷調查法,希望能藉此調查發現學生對中國藝術歌曲了解與認識以謀解決之道。結論如下:

1. 藝術歌曲是音樂教學的重要一環,然長久以來藝術歌曲因受社會環境的變遷、教育制度的演變,大眾傳播媒體與學校環境等諸多因素的影響,通常學生因為演唱難度較高,也造成學不易學習,所以應慎選教材。
2. 打破傳統之教學觀念與方式,進行創新教學,為藝術歌曲注入新的教學理念與方式。
3. 由於社會認知結構的差異與再建構的變數下,現代的學生需要符合現代需求與精神的藝術歌曲,希望呼籲音樂家們為適合學生學習的藝術歌曲注入心血,創造不同藝術歌曲的時代來臨。
4. 學生對藝術歌曲的認知、情意、態度應三方面的教學並重,有助於藝術歌曲在教學與認知上產生完整性。

壹、緒論

在人類與歌唱的關係中,人類不論是愉悅或悲傷的時後,歌唱在人類本能的表現上,扮演著傳達思想與感情的重要角色,是人類最自然表達情感的行為方式之一,夠直接表達喜怒哀樂的最適切手段,因為歌唱是最音樂化的語言。(許雲卿,1992)音樂家及音樂教育家們多提倡導歌唱學習之重要。如高大宜(Zoton Kodaly 1882-1962)音樂教學法,以歌唱為主,他說:「小孩子未學會唱歌之前,不要接近任何樂器。」每個人都要學會在樂器上歌唱,達克羅茲(Dalcroze)亦主張音樂教育的推展,應以「歌唱」為優先。(劉德義,1991)(許雲卿,1992)

我國的音樂教育初期的內容以「歌唱」為主,雖然後來音樂課程內容增加了樂理、演奏、創作及欣賞等教學,但實際上這些活動仍無法脫離「歌唱」,歌唱乃是所有音樂學習活動的中心,在音樂教育中心佔有極重要的地位(許雲卿,1992)。而賴錦松(1991)在他的論著中亦說明:追溯中國近代音樂史,可以說是以「歌樂」發展為中心的中國音樂教育史。當時音樂課在小學稱為「唱歌」課,在中學和師範學校則稱為「樂歌」,可見中國近代音樂,完全是以「歌曲」為中心。

貳、我國音樂課程之演進與發展

茲從范儉民(1990)、陳蓉(1997)的研究中,將音樂課程標準得演進與發展說明如下:

時間	說明
民國初始	我國中學教育中設立音樂課程之始
民國十一年	中華教育改進社在十月的第一屆年會中，於國民音樂分組會議，分為初級與高級兩級，將「樂歌」改稱「音樂」，但僅初中有此一科，高中尚無。
民國十二年	由全國教育聯合會擬定「課程表標準綱要」。
民國十八年	教育部正式頒布「中學課程暫行標準」，初中部的音樂課，訂定為六學分，每半年度，每週一節課，計為一學分。
民國二十一年	教育部依據「暫行課程標準」試行之結果，高中階段從此開始有音樂科教學。當時初中因樂訂為兩學分，一年級上下學期各為二學分，其餘各學期則為一學分。
民國二十五年	教育部又將課程標準加以修訂，音樂教學時數減為每學期、每週一小時，共六學分
民國二十九年	教育部重新修訂中學課程標準，音樂教學時數增加一倍，每週二小時。
民國三十七年	又重新修訂中學課程標準，音樂教學時數維持每週二小時。
民國四十一年	因民國三十八年政府遷台之後，試行三十七年公佈之課程標準，乃於民國四十一年公佈「台灣省級高中學校課程調整辦法綱要」，而音樂課時數，又減為每週一小時。
民國四十四年	為配合「減輕中小學生課業負擔實施方案」之規定，音樂課時數訂為一年級上下學期每週二小時，二、三年級則為一小時。
民國五十一年	為順應世界教育潮流，教育部公佈「初級中學音樂課程標準」，與民國四十四年公佈的相同。
民國五十七年	音樂教科書改為統編，每週二小時。
民國六十一年	音樂教學時數一年級減為每週一小時，二、三年級不變，而國三設音樂選修課程每週二到三小時。
民國七十四年	音樂課之時數規定並未改變。
民國八十三年	自從政府於民國七十六年解除戒嚴之後，音樂教科書於七十八學年度改為統編本和審定本並行，八十六學年度則實施新課程全部開放為審定本。

根據賴錦松(1991)先生認為，中國近代音樂完全是以「歌曲」為中心的時代。劉德義行(1991)在我國近代音樂教育的源流、導向中指出「樂歌」時期的音樂因過份強調歌詞內容，乃成為歌詞的附庸，在當時「中小學音樂教科書序」中有以下論述：「歐西之樂，其聲狀歷，其狀促遽」。

參、藝術歌曲之價質與本質

中國藝術歌曲發展史而言，每個階段的藝術歌曲創作，都有其不同的歷史意義與存在價值。在趙琴(1998)的「二十世紀中國聲樂發展」中指出了學堂樂歌時期、「五四」新文化運動時期、三〇年代時期、四〇年代抗日時期、戰後時期等的中國藝術歌曲發展的方向與演變，與其所發展的時代意義與價值。二十世紀最初的二十年間所發展的「學堂樂歌」時期，在內容上有富國強兵的思想，「五四新文化運動」時期，中國現代聲樂創作真

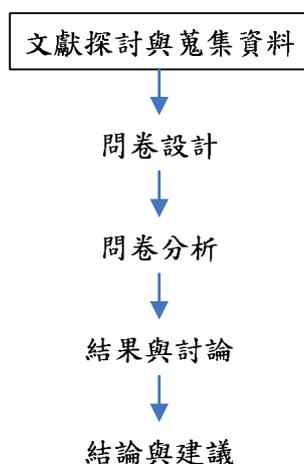
正開展起來，孕育了中國第一代專業音樂家，如蕭友梅、趙元任。二〇年代到三〇年代時期，優秀的作曲家如黃自、陳田鶴，四〇年代的救亡、抗日時期，喚起了群體意識與集體歌唱之表演形式在歌詞創作的藝術上，此時期的歌曲表現出時代感，愛國的情操與時代的精神是其崇高的表現。音樂是意象的藝術品，藝術歌則是音樂的一環，雖然它有具象成分，但仍以意象為重。大家雖知它有教育價值、藝術份量，但由於它的意象因素，目前仍多供學院人士作欣賞學習的教材(梁容嶺,1982)。藝術歌曲是一種唱詞聲韻優美，再經過作曲家的生花妙筆，將之化作婉轉動人的音樂旋律，配烘雲托月的伴奏及剛柔環旋的完美形式，而成的精緻歌樂(黃瑩,1989)。就藝術歌曲之本質，是要在精簡的篇幅內傳達特定的情感。(許鐘榮主編,1999)在美樂版社的新訂標準音樂辭典中提到，古諺說：「藝術歌曲是詩與音樂的聯姻」，它並非只在詩上面譜入曲調演唱而已，還必須以鋼琴的伴奏沿著詩的內容，把深底的感情表達出來形成詩與音樂同心合作的一種獨特的藝術領域。又提到舒伯特的敘事歌的特點，是一首短小的歌曲中就表現了一種思想、哲學或一種人生觀(林勝儀譯,1999)。「藝術歌曲」的創作是作曲家以其專業之音樂素養，獨特的表現手法，個性化的音樂語言表達其對詩作意境的理解和詮釋。(賴錦松,1991)。

肆、本研究與設計的主要目的：

- 一、本研究為了解技職院校學生之對中國藝術歌曲教學之現況與先備態度與認知之問題，本研究設計問卷調查法，希望能藉此調查發現學生對中國藝術歌曲了解與認識以謀解決之道。
- 二、本研究對象：是修習本校音樂欣賞課程之學生作為研究對象。
- 三、研究內容：1.基本資料的建立 2.問卷內容綱要的擬定：包括對中國藝術歌曲的認知、喜愛的程度、與對藝術歌曲學習經驗等部分。

伍、研究方法與步驟

- 一、研究架構：本研究架構與流程（如圖一所示）。

圖一、研究架構與流程

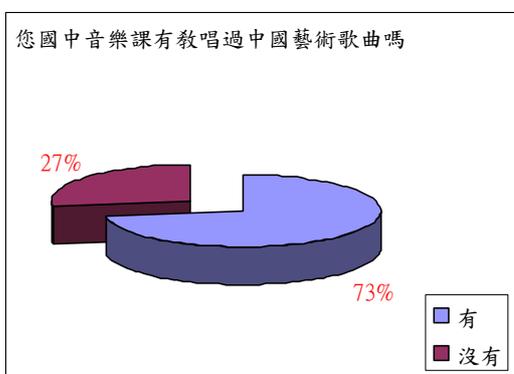
陸、結果與討論

- 一、研究樣本：本研究主要以該學期本校選修音樂欣賞課程的十個科系的學生為樣本，男生為 115 人，女生為 103 人，合計人數為 218 人。
- 二、研究工具：本研究的問卷設計，主要了解學生修習中國藝術歌曲之先備態度與知識問卷調查，問卷內容（如附錄所示）。
- 三、問卷回收率：本問卷於學期末當場填答當場交回，合計發出 240 份，回收有效問卷 218 份，回收率為 90%。就（第一部份）人數統計：性別分為男生 115 人、女 103 人。

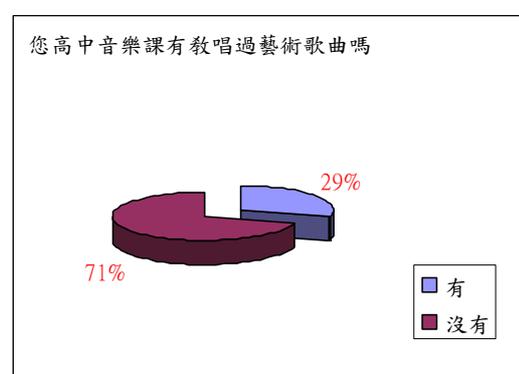
為瞭解學生對修習中國藝術歌曲之先備情形，由研究者自編「學生修習中國藝術歌曲之先備態度與知識問卷調查」，問卷內容分為二部份，第一部份為填答基本資料，包括科系、年級、及性別等問題。第二部份為您國中音樂課有教唱過中國藝術歌曲嗎？您高中音樂課有教唱過中國藝術歌曲嗎？您喜歡中國藝術歌曲嗎？如果在音樂教學課程，排入中國藝術歌曲單元，對你會有所幫助嗎？您平常會唱或接觸中國藝術歌曲嗎？如果將中國藝術歌曲納入課程單元，您會選修本課程嗎？如果將中國藝術歌曲納入課程單元，您會選修本課程嗎？等問題。第三部份則為您對何謂「中國藝術歌曲」瞭解嗎？您覺得「中國藝術歌曲」很難學習嗎？您認識中國藝術歌曲的作詞與作曲家嗎？您會唱的中國藝術歌曲約有幾首？以下二十首「中國藝術歌曲」請勾選您所會唱的曲子您所勾選「中國藝術歌曲」當中，您覺得在學習上有那些是較容易度的？

針對上述之問題，國中音樂課有教唱過中國藝術歌曲者共 183 人，沒有者為 68 人；高中音樂課有教唱過中國藝術歌曲有 72 人，沒有者 174 人，表示中國藝術歌曲在高中音樂課有部份斷層現象。（如圖二所示）在回答您喜歡中國藝術歌曲回答，非常喜歡 2 人、喜歡 35 人、普通 189 人、不喜歡 13 人、很不喜歡 8 人，顯示學生對中國藝術歌曲並不排斥，（如圖三所示）。如果在音樂教學課程，排入中國藝術歌曲單元，對你會有所幫助嗎學生回答，很有幫助 7 人、有幫助 136 人、不太有幫助 94 人、沒有幫助 10 人，結果顯示中國藝術歌對他們是有幫助或者也是不太急需要的。（如圖四所示），學生平常會唱或接觸中國藝術歌曲回答經常 10 人、偶爾、60 人、很少 136 人、未曾 23 人，就學生而言平常完全不會接觸中國藝術歌曲。（如圖五所示），如果將中國藝術歌曲納入課程單元，您會選修本課程嗎？學生回答會 38 人、不會 66 人、沒意見 140 人，結果示對中國藝術歌曲課程還有一些不了解。（如圖六所示），第三部份學生回答為何謂「中國藝術歌曲」瞭解度回答非常瞭解 1 人、瞭解 17 人、普通 130 人、不瞭解 86 人、非常不瞭解 11 人，顯示學生對中國藝術歌曲先備知識及態度完全是較弱的，（如圖七所示），您覺得「中國藝術歌曲」很難學習嗎學生回答非常難 10 人、很難 47 人、普通 159 人、簡單 17 人、很簡單 1 人，顯示學生對中國藝術歌曲還是不排斥的。（如圖八所示），問學生您認識中國藝術歌曲的作詞與作曲家學生回答，非常熟悉 1 人、熟悉 2 人、普通 44 人、不熟悉 145 人、非常不熟悉 40 人，顯示學生對中國藝術歌曲的先備知識完全是很弱的。（如圖九所示），您會唱的中國藝術歌曲約有幾首學生回答 1-3 首 116 人、4-6 首 49 人、5-10 首 13 人、完全不會 46 人，顯示會唱中國藝術歌曲還是較少數人。（如圖十所示），挑選二十首「中

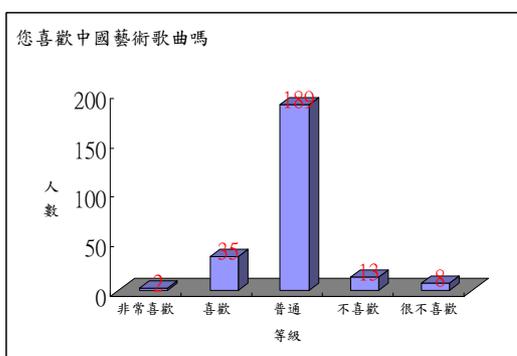
國藝術歌曲」讓學生勾選他會唱的曲子學生回答，憶兒時 9 人、搖籃曲 93 人、請相信我 2 人、西班牙姑娘 11 人、愛的真諦 99 人、靜夜星空 11 人、野玫瑰 10 人、偶然 63 人、踏雪尋梅 61 人、念故鄉 13 人、花菲花 39 人、快樂向前走 27 人、回憶 7 人、畢業歌 172 人、採蓮謠 27 人、甜蜜的家庭 178 人、天頂的星 6 人、再別康橋 79 人、問 4 人、細語般的希望 0 人，顯示學生對中國藝術歌會唱的歌曲還是停留在早期所學的。(如圖十一所示)，在問學生您所勾選「中國藝術歌曲」當中，您覺得在學習上有那些是較容易度學習的學生回答，音域適中 64 人、節奏 72 人、詞意深遠有意義 59 人、簡單易學 104 人、旋律優美 100 人、較為喜愛 41 人、學習效果較佳 19 人、富含故事性聯想 69 人、有中國文化意境 58 人、其他 16 人，顯示學生對歌曲容易度與旋律優美及富含故事性聯想、中國文化意境對學生來說是比較有認知的。(如圖十二所示)

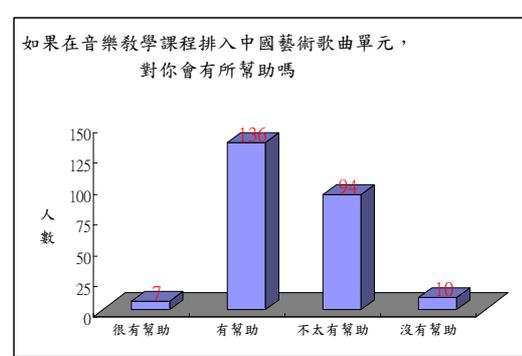
圖一

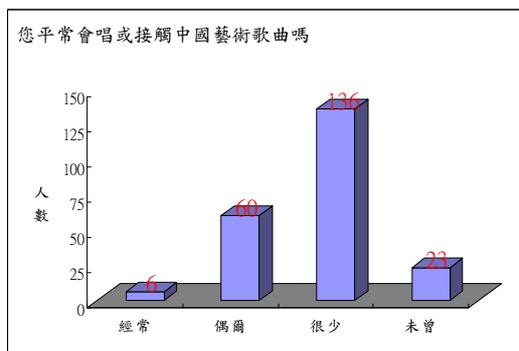
圖二

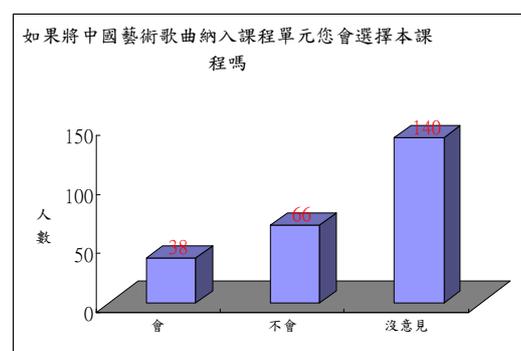
圖三

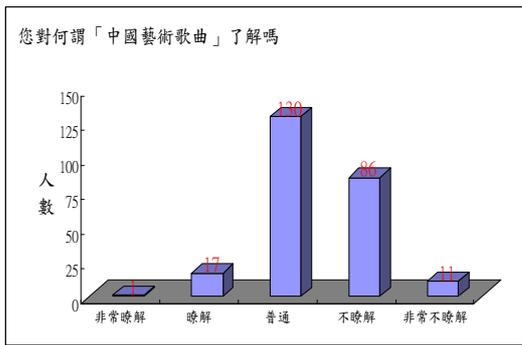
圖四

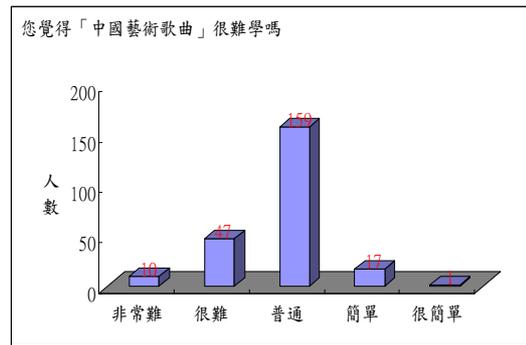
圖五

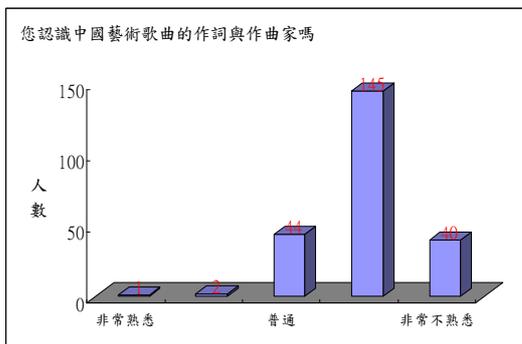
圖六

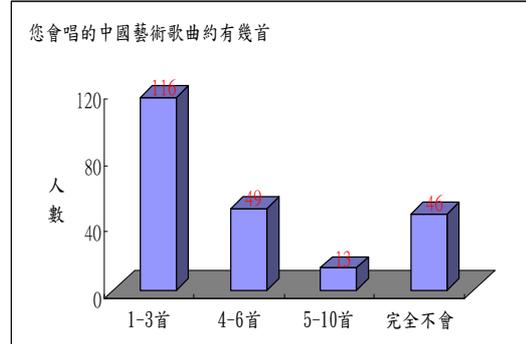
圖七

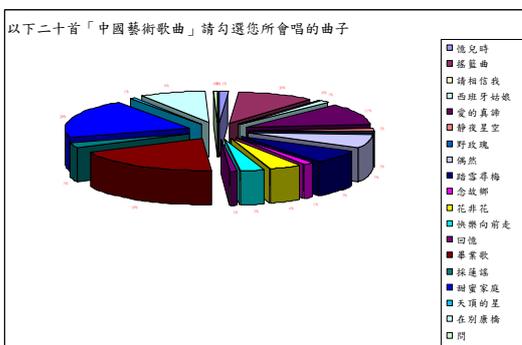
圖八

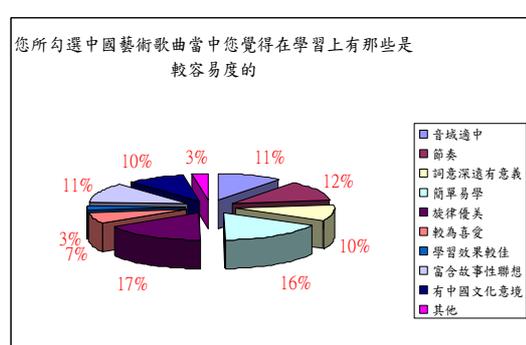
圖九

圖十

圖十一

圖十二

柒、結論與建議：

綜合本研究問卷結果與發現,提出以下的結論：

1. 中國藝術歌曲教學面臨諸多困境

- (1) 從過去學生在國中階段有教唱中國藝術歌曲者佔多數達 73%,但到了高中階段有教唱過藝術歌曲反而少數為 29%，所以形成高中學生對中國藝術歌曲是較陌生的。
- (2) 學生平時也較很少接觸中國藝術歌曲，如果在音樂教學當中排入中國藝術歌曲單元,學生確實認為對他們是有幫助的。
- (3) 學生對中國藝術歌曲的瞭解是處於普通階段，問到學生覺得藝術歌曲是否很難學

習時大多數回答普通，但對作詞與作曲家是否認識他們時，通常填寫不熟悉，所以學習深度碰到瓶頸與困境的。

2. 藝術歌曲學習對學生有潛移默化之教育功能

藝術歌曲本身的價值層次對學生之影響,不論是在語文程度的提昇,心性的涵養、藝術美感的薰陶、豐富人文感情與旋律優美等,都具有潛移默化之教育功能,因而在教學上仍有其重要之教育意義與價值。

本研究發現之建議：

1. 藝術歌曲是音樂教學的重要一環，然長久以來藝術歌曲因受社會環境的變遷、教育制度的演變，大眾傳播媒體與學校環境等諸多因素的影響，以致在教學的生態上也產生巨大之改變，因加強對學生藝術歌曲的了解，通常學生因為演唱難度較高，也造成學不易學習，應慎選教材與適當之教學法，耐心引導學生學習進入藝術歌曲的殿堂，感受藝術歌曲之美。
2. 打破傳統之教學觀念與方式，進行創新教學，為藝術歌曲注入新的教學理念與方式，善加運用藝術歌曲本身的文學層次，不僅與文學教學更可因歌詞本身的故事性聯想作教學整合，真正落實教學適性化、個別化及多元化的理念與原則。

參考文獻：

1. 林勝儀(1999)，新訂標準音樂辭典。音樂之友社編，台北：美樂出版社。
2. 姚世澤(1991)，如何邁向多元化的音樂教育-傳統音樂教學所面臨的挑戰。中檔教育，四十二卷，第六期，頁 13-15。
3. 梁榮嶺(1982)編，中國藝術歌百曲集。台北：天同出版社。
4. 范儉民(1990)，音樂教學法。國立編譯館主編，台北：五南圖書出版公司。
5. 許雲卿(1997)，藝術歌曲之研究。台北市立師範學院學報，第九期，頁 314-338。
6. 許雲卿(1992)，兒童發生之生理探討。台北市立師範學院學報，第二十三期，頁 415-444。
7. 許雲卿(1993)，國民小學音樂科演唱教學研究。台北：全音樂譜出版社。
8. 許鐘容主編(1999)，古典音樂 400 年-浪漫派的先趨。台北：錦繡出版事業股份有限公司。
9. 黃瑩(1989)，屈文中藝術歌曲選序文。台北：樂韻出版社。
10. 趙琴(1997)，中國藝術歌曲的先行者-趙元任和他的歌曲創作。音樂月刊，第 179 期，頁 107-109。
11. 趙琴(1997)，中國藝術歌曲的先行者-趙元任對聲樂創作中詞曲結合的原則與特質。音樂月刊，第 180 期，頁 108-111。
12. 陳蓉(1997)，奪民中學新舊音樂課程標準之比較。省交樂訊，第 68 期，頁 6。
13. 劉德義(1991)，從我國近代音樂教育的源流，導向探討長用之合唱歌曲。中等教育，四十二卷，第六期，頁 50-66。
14. 賴錦松(1991)，中國藝術歌曲創作手法研究-析論三位已故中國作曲家藝術歌曲。國立台灣師範大學音樂研究所論文。
15. 薛良(1987)，哥唱的藝術。台北：丹青圖書有限公司。
16. Collins,D.L(1999).Teaching choral music (2nd ed.).Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall,Inc.

17. Laduta, J.A., & Smith, D.A. (1997). Music education: Historical contexts and perspectives. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
18. Peters, G.D., & Miller, R.F. (1982). Music teaching and learning. New York: Longman Inc.

技職院校學生修習中國藝術歌曲之先備態度與知識問卷調查

一、基本資料：

1. 您的性別：男女
2. 您目前就讀的科系：企管化工土木紡織機械幼保建築
資管應外財金
3. 您目前就讀的年級：四技 (一年級二年級三年級四年級)
二技 (一年級二年級)
日夜二專 (一年級二年級)

- 二、1. 您國中音樂課有教唱過中國藝術歌曲嗎？有沒有
2. 您高中音樂課有教唱過中國藝術歌曲嗎？有沒有
3. 您喜歡中國藝術歌曲嗎？
非常喜歡喜歡普通不喜歡很不喜歡
4. 如果在音樂教學課程，排入中國藝術歌曲單元，對你會有所幫助嗎？
很有幫助有幫助不太有幫助沒有幫助
5. 您平常會唱或接觸中國藝術歌曲嗎？經常偶爾很少未曾
會不會沒意見

- 三、1. 您對何謂「中國藝術歌曲」瞭解嗎？
非常瞭解瞭解普通不瞭解非常不瞭解
2. 您覺得「中國藝術歌曲」很難學習嗎？
非常難很難普通簡單很簡單
3. 您認識中國藝術歌曲的作詞與作曲家嗎？
非常熟悉熟悉普通不熟悉非常不熟悉
4. 您會唱的中國藝術歌曲約有幾首？
1-3首4-6首5-10首完全不會
5. 以下二十首「中國藝術歌曲」請勾選您所會唱的曲子（以下題目可以複選）
憶兒時搖籃曲請相信我西班牙姑娘愛的真諦靜夜星空
野玫瑰偶然踏雪尋梅念故鄉花菲花快樂向前走
回憶畢業歌採蓮謠甜蜜的家庭天頂的星再別康橋
問細語般的希望
6. 您所勾選「中國藝術歌曲」當中，您覺得在學習上有那些是較容易度的？
音域適中節奏詞意深遠有意義簡單易學旋律優美較為喜愛
學習效果較佳富含故事性聯想有中國文化意境其他