

從音樂思考到音樂創作～

經由聲音、律動及打擊樂器導向節奏團體即興的教學

文：Andrea Sangiorgio

翻譯：國外部常務理事 李牧唐

(※此文為2月國際冬令營之整合縮減版，礙於篇幅，全文及原稿原文，將置於本會之網站及年刊或專刊，敬請拭目以待)

音樂老師最基本的職責是如何激發學生的音樂天分？經由何種學習模式，透過心智連接至實際樂器的演練。何謂音樂創意？如何在音樂創作中學習與團體互動？

探討目的是訓練以音樂心智發展一個創意及互動導向樂器的學習，其參考書目：

1. Lilli Friedemann's Gruppenimprovisation 以奧福傳統練習團體即興及樂器合奏。
2. E. Gordon 的音樂學習理論

這篇文章是探討有關於節奏訓練、打擊樂器的使用，以及運用頑固低音節奏模式所做的即興創作曲。以下為教學的循序階段：

- 一、採用節奏模式為聲音及律動的準備活動。
- 二、運用身體的打擊樂及聲音為樂器演奏的預備。
- 三、在打擊樂器上探索拍子及節奏、頑固節奏的團體即興。
- 四、創意的形成：頑固低音鋪陳的團體即興。

一、聲音及律動的預備活動：運用節奏、律動、聲音及音樂思考

*節奏是根據律動的一種身體經驗，節奏思維是這種經驗的認知。

*拍號的理解，以及大小拍子的組合，有助於我們感受到正拍、弱起拍、靜止拍及節奏模式的延伸。而做即興前的暖身是很重要的，其目的為：

- 1、刺激節奏想法
- 2、活絡全身及肢體的認知
- 3、引出一系列可用的模式
- 4、為發明更多的模式提供策略
- 5、節奏與聲音創作及身體對強弱拍子認知的連結。

(一) 以律動來練習節奏模式是很重要的，我們可以運用在律動上的不同形式有：

- 1、持續不斷的動作
- 2、在空間中活動，例如：在靜止拍子上走，在拍點上走。
- 3、運用混合的步型來表現強弱拍子的運行：
例如：①Taketina (右右左左) 表示2或4拍子
②或是以(右左右—左右左)表示3拍子

(二) 配合學生的發展來使用節奏模式，其程序為：

- 1、節奏認知(將聽到的模式以中性音 pa 發聲)
- 2、口語節奏(根據拍子作用配合節奏音節的模式)例如：
口語記譜的類型可分 Du /DuDe /Dudadi Dukadeka /Dukadakadika
(口語節奏之註解：四分音符/雙八分音符/三連音/四個十六分音符/六個十六分音符)
- 3、以各種符號及圖表等視覺形式當節奏記譜。

(三) 節奏模式用法的程序：

- 1、模仿(問與答):老師說唱出一個4拍的模式，學生隨著音樂舞動且模仿其模式。
對拍子的正確感覺很重要，這可稱為「節奏常軌」，節奏模式通常為四大拍長，老師通常以手勢幫助學生。

- 2、老師指向一人，則僅此人回答。
- 3、二人一組，A 說唱一個模式，B 模仿，之後交換角色。
- 4、即興，發明一個模式：老師說唱出一個開頭，學生則重複且找出不同的解決方式。
- 5、自由回應：學生透過模仿之後，發明不同的模式。
- 6、每人自創：右手發明節奏型，左手重複或改變，鼓勵學生以內化式思考音樂。

(四) 其他的發展：

- 1、對話方式的即興（始於開放，以回答結束）
- 2、兩個小節以上的模式（一半的樂句或曲式 ABAC 的樂句）
- 3、不同拍號的節奏模式。

二、身體打擊節奏：

在音樂思維的引導之後，老師可在樂器上的活動做準備。他可用身體的打擊及聲音來模仿一些節奏，這是透過心智及聲音轉為肢體的表演。

三、在打擊樂器上發展不同拍子及節奏，運用頑固低音鋪陳的團體即興：

首位即興者清楚奏出拍號，他可藉由重音及在樂器上不同位置音色來顯示強弱拍。例如，以 DudeDude, Dudadi Dudadi 或 Dudadi Dude Dude 等不同方式來演奏以下為圖例：

Dude Dude	Dudadi Dudadi	Dudadi Dude Dude
○ ○ ○ ○	○○○ ○○○	○○○ ○○ ○○
○ X X X	○X X ○ X X	○X X ○X ○X
○ ○ X X	○○○ X X X	○○○ X X X X
○ X ○ X	○X X ○ + +	○○○ X X + +
○ + X +	○+ + X + +	○+ + X + X +
○ + ○ X	○X + ○ X +	○+ + * * X X
○ + * X		

(一)、二聲部的頑固低音

- 1、一位學生打拍子，第二位學生聽後，打出節奏，以聲音來伴奏，他可以任意出現或增加或去掉一些拍子。
- 2、模仿者：兩個起頭者，作二聲部的頑固節奏，其他模仿者以同樣的樂器模仿拍子或節奏。
- 3、二個即興者，找個方法停止頑固節奏，與其他領導者重複此方式。
- 4、學生可從節奏音節中辨識拍號，及所即興的節奏，經由分析可知所進行的內容。

(二)、三聲部的頑固伴奏（拍號、節奏及對比節奏）

- 1、方式如前，留一些休止處，讓第三位學生加入打對應節奏。
- 2、重複數次這項過程，如此較能明白複音對應音樂的構成。

(三)、四聲部以上的頑固伴奏

與之前的程序相同，只是在節奏及音色上有更多的對比。

四、創意的形成：運用頑固伴奏鋪陳的團體創作

(一)、學生組成小組（4~7 人）創作一個頑固伴奏，小組決定加入的節奏順序。

可以有個簡單的和音，阻斷頑固伴奏，單一個別的即興者，及一個結尾的方式。

(二)、小組的演出

團體節奏即興融合了創意、聽音分析、樂器技巧、合奏表演對學生有相當大的啟發性，這些活動同時也兼具社會價值。如：抉擇、解決問題、同心協力等團體活力。