

山野教育與音樂演奏教學

嚴俊傑*

摘要

自古以來，大自然便一直是人類最原始的創作靈感泉源及心靈感動的歸宿。在音樂的領域裡，世世代代的音樂家及作曲家們，皆透過大自然尋找心靈中最真實的感動，望眼現今歷經百年時代考驗之世界文化資產，貝多芬的田園交響曲，舒伯特的冬之旅，李斯特的巡禮之年，拉威爾的水之嬉戲等，對大自然的感動皆透過音樂的表現歷歷在目。

現居台灣的學子們，在繁忙的課業下卻時常忽略心靈發展的重要性。一個偉大寬宏的胸襟絕對是成大事的必備條件之一，相對於地大物博的其他國家，筆者認為台灣教育於山野，心靈，美學，音樂等領域更是不容忽視。

筆者於國外旅居演奏十多年，足跡遍及世界五大洲，有幸於演奏行程中遊覽名山勝地。筆者將透過其於秘魯馬丘比丘四十公里印加古道之登山經驗，美國優勝美地露營，雲霧瀑布道路走訪之旅及南非桌山參訪等例子，分享筆者於山野中獲得的感動及其對筆者音樂表現上所帶來的成長及影響。望能藉由此次研討會探討山野教育於音樂演奏及教學上的功能與實踐運用。

關鍵字

音樂，山野教育，舒伯特，秘魯馬丘比丘，美國優勝美地

*目前專職於國立臺灣師範大學助理教授，並任教於國立台北藝術大學，國立台灣藝術大學。

讀者：嚴俊傑

山野教育與音樂演奏教學

嚴俊傑 個人簡介

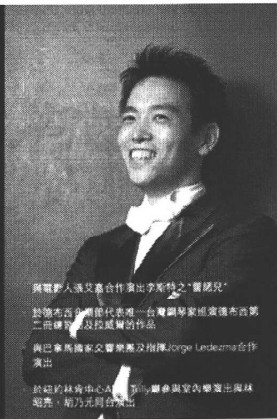
第十九屆金曲獎最佳演奏獎得主及獲頒藝術貢獻獎
獲頒七等星章主觀具代表人物之一

國立台灣藝術大學專任助理教授及國立台北藝術大學及國立台灣藝術大學專任助理教授

曾獲多項國際大獎——百廣於國際日本民和鋼琴大賽、第三獎於國際阿夫斯大鋼琴賽

歐美雙學位——佛羅里達國際音樂戲劇大學最高演奏家文憑(博士)及美國洛杉磯 Colburn 音樂院演奏家文憑

自13歲以高年級之紀錄登上台北國家音樂廳舞台起便每年舉行個人獨奏音樂會數場，在逾十年來亦承辦「臺灣系列」之「雙之兒」及「張布吉音樂節」等等

演出節錄

以14歲之齡與俄羅斯國家樂隊及鋼琴指揮大師 Mikhail Pletnev 合作演出

以15歲之齡與義大利 Oradea 國家合作演出後可夫斯斯基「雙鋼琴奏曲」

與紐西蘭國家交響樂團及指揮 Marek Willem Steffen 合作演出

與鋼琴大師及喜合作演出李斯特之「雙鋼琴」

於德意志音樂學院代表——台灣鋼琴家出席德意志第二屆鋼琴及拉威爾的作品

與巴拿馬國家交響樂團及指揮 Jorge Undurraga 合作演出

於紐約林肯中心 Lincoln Center 聯合與室內樂團演出海林晚會，船乃共同演出

摘要

自古以來，大自然便一直是人類最原始的創作靈感泉源及心靈感動的歸宿。在音樂的領域裡，世世代代的音樂家及作曲家們，皆透過大自然尋找心靈中最真實的感動，望眼現今歷經百年時代考驗之世界文化遺產，貝多芬的田園交響曲，舒伯特的冬之旅，李斯特的巡禮之年，拉威爾的水之嬉戲等，對大自然的感動皆透過音樂的表現歷歷在目。

現屆台灣的學子們，在繁忙的課業下卻時常忽略心靈發展的重要性。一個偉大寬宏的胸襟絕對是成大事的必備條件之一，相對於地大物博的其他國家，筆者認為台灣教育於山野、心靈、美學、音樂等領域更是不容忽視。

筆者於國外旅居演奏十多年，足跡遍及世界五大洲，有幸於演奏行程中遊覽名山勝地。筆者將透過其於秘魯馬丘比丘四十公里印加古道之登山經驗，美國佛羅里達雲霧，臺灣瀑布道路走訪之旅及南非東山參訪等例子，分享筆者於山野中獲得的感動及其對筆者音樂表現上所帶來的成長及影響。望能藉由此次研討會探討山野教育於音樂演奏及教學上的功能與實踐運用。

關鍵字：音樂、山野教育、舒伯特、秘魯馬丘比丘、美國佛羅里達

"Having recently travelled to many new countries, through different settings and places consecrated by history and poetry, having felt that the phenomena of nature and their attendant sights did not pass before my eyes as pointless images but stirred deep emotions in my soul, and that between us a vague but immediate relationship had established itself, an undefined but real rapport, an inexplicable but undeniable communication, I have tried to portray in music a few of my strongest sensations and most lively impressions."

—FRANZ LISZT

音樂演奏中之意境

演奏中的未來，現在與過去

- 前景：Imagination (意象、想像力)
- 由想像力中幻化出之聲音，聆聽：Listening
- 有想像及聲音後的具體實踐：演奏 — Perform
- 與演奏當下的欣賞與分享：Enjoy!

藝術家之演奏形成：

- 眼界及心胸之偉大
- 真、善、美

作曲家筆下的山野及大自然

- 蕭邦第一、四季——春、夏、秋、冬
- 貝多芬：田園交響曲
 - 第一樂章：莊嚴而野性地喚醒的阿爾卑斯 (Allegro ma non troppo)
 - 第二樂章：溪邊情懷 (Andante molto mosso)
 - 第三樂章：鄉村大提琴與低音 (Allegro)
 - 第四樂章：農民舞 (Allegro)
 - 第五樂章：牧羊人之歌、天鵝與之舞蹈與歌 (Allegretto)
- 李斯特：巡禮之年
 - 第一年：瑞士
 - 第二年：義大利
 - 第三年
- 穆索斯高：荒山之夜
- 史特勞斯：阿爾卑斯山交響曲
- 德布西：阿納卡普里的丘陵
- 拉威爾：水之嬉戲

"...the majestic beauty of luxuriant nature there and the beauty of the inhabitants that harmonises with it... all these things together made a deep impression on me... Since I interested myself in the vocal music there, I made the acquaintance of a Circassian prince, who frequently came to me and played folk tunes on his instrument, that was something like a violin. One of them, called Islamey, a dance-tune, pleased me extraordinarily and with a view to the work I had in mind on Tamara I began to arrange it for the piano."

—M. A. BALAKIREV 喜於探訪高加索山後

WANDERER 流浪者之於藝術

◦ 舒伯特

- 《午之歌》——24首鋼琴奏鳴曲
- 《晚安》《風標》《翠羽》《轟大》
- 《博德曼》《路河》《在河上》《田園》
- 《晚火》《休息》《春夢》《沉思》
- 《睡者》《白鵝》《烏鴉》《最後的希望》
- 《在村莊》《風高的早晨》《迷途》
- 《路標》《漁夫》《舞舞》《虛幻的太陽》
- 《老婦人》
- 《流浪者之幻想》
- 薩拉沙泰
 - 《流浪者之幻想》

