

■ 音樂學系

劉瓊淑 教授

● **學歷：**

美國密西根州立大學音樂藝術博士

● **專長：**

鋼琴演奏、鋼琴教育、鋼琴曲目學

● **近兩年開課資料：**

103 學年度第 1 學期授課科目

鋼琴（主）（二上）、鋼琴（主）（一上）、鋼琴（主）（三上）、鋼琴（主）（四上）、鋼琴（一上）、鋼琴（二上）

103 學年度第 2 學期授課科目

鋼琴（主）（二下）、鋼琴（一下）、鋼琴（主）（一下）、鋼琴（二上）、鋼琴（二下）、鋼琴（主）（四下）、鋼琴（主）（三下）

104 學年度第 1 學期授課科目

鋼琴（主）（一上）、鋼琴（主）（三上）、鋼琴（一上）、鋼琴（二上）、鋼琴（二下）、鋼琴（主）（二上）、鋼琴（主）（四上）

104 學年度第 2 學期授課科目

鋼琴（主）（二下）、鋼琴（一下）、鋼琴（二下）、鋼琴（主）（一下）、鋼琴（主）（四下）、鋼琴（主）（三下）

自信， 來自於專業

■ 音樂學系

劉瓊淑
教授

【文／蔡仔婷（語文與創作學系大三生）】

瓊淑老師教鋼琴四十年，對於指導學生鋼琴從以前到現在都充滿著熱情，教學生的愉悅也讓老師時刻都可以展現笑容，不可言喻的幸福感，滿溢老師的研究室。訪問一開始，老師便全身上下散發著光芒，準備好好分享她四十年來的教學歷程，「這一生可以教鋼琴真的是太幸運了！」耀動著青春靈魂的瓊淑老師，就是用這樣的心情，面對每一個學生。

鋼琴教師的最終目標： 學生可以獨當一面

擁有眾多教學經驗的瓊淑老師，一直秉持著自己的教學信念，老師在教學上的自信，就是來自於對信念的實踐，雖然每個教授的學生皆不相同，但老師對於教學上的目標一直以來都不曾更動。

「很多年前我到花蓮的門諾醫院進行演出，演出結束後和門諾醫院的院長聊天，他是一位非常好的醫生，他說醫生存在的目的就是最後沒有人需要醫生。我跟學生講，鋼琴老師的存在也是這樣。」瓊淑老師的教學信念，就是希望最後教出來的鋼琴學生不再需要鋼琴老師，因為學生已經可以獨立自主地自己學習。

針對鋼琴的教與學，瓊淑老師認為這是有階段性目標的：一開始要教一個孩子會一首曲子，可能是百分之百全部的細節都教他，每個步驟和認譜的階段，都要一個一個帶著學生進行，甚至帶著他練習；當他慢慢成長的時候，到了國、高中階段，可能只需要教他百分之五十，因為另外的百分之五十他可以自己學習和練習；

到了大學，老師就會要求他們要自己學習百分之七十、八十。當一個學音樂的人成為一位專業演奏家的時候，就要可以自己學習到百分之九十八，剩下的那百分之二，就是尋求別人的一些意見；至於如果是頂尖的鋼琴家，就可以幫助自己達到百分之百的完整，然後上台演奏。

面對這樣教與學的歷程，瓊淑老師強調她的教學理念中，訓練學生獨立的重要性，一開始就應該教學生如何自主學習，尤其技術的部份，特別要求學生自主練琴，當他最後可以不需要依賴老師時，那就是老師最希望看到的。

不只是學習知識， 還要提升專業素養

音樂系的性質很特別，除了知識的進修以外，還有術科主修器樂的能力訓練，樂器演奏教學主要是個別授課，面對接觸音樂有很長一段時間的學生，在要求上就會更加嚴格。

瓊淑老師覺得，從音樂系來看，教學上最重要的目的就是提升學生音樂專業的素養，尤其是在音樂系的音樂主修的部分，不是學音樂的知識而已，而是培養學生音樂的專業能力。因為大部分的學生是國高中音樂班念上來，即使不是音樂班，也是自己學樂器很多年了，因此過去已經有學習很多音樂理論等相關知識，對音樂史也有涉獵，所以進到大學就不是著重在學習通識，而是技術上有更專業的提升，因此在教學上會有很多技藝相關的訓練。

雖然術科課程著重在訓練學生技術部分，但知識性的基礎也是很重要的，這類型的教學內容就會開設團體課程。團體課程上有很大部分是講授，例如鋼琴作品研究或鋼琴教學研究，有一部份是理論、有一部份是鋼琴教學的原理或方法，也有可能是樂曲作品的分析，進一步就會介紹鋼琴作曲家、時代、他們的作品等等，「在教學準備上我就會需要比較有條理的準備資料呈現給學生，基本上其實教授的資料很多在網路上也可以找到，老師的工作就是整理的有條理以清楚呈現。」在整理資料呈現給學生時，老師也需要了解其中的重點，比如作品的特色、重要性、或是演奏時應該要注意的是哪些地方，不同演奏家演奏這個作品會有哪些表現等等，透過口述的講授傳遞給學生，另外還要準備很多有聲資料，讓學生從「聽」之中去學習。

教學生音樂有很多部分是需要「聽」的感官上去學習，「老師在個別課

上就會示範給他聽，口述講了一百個字，還不如直接彈三個音給他聽，他就知道原來老師講了半天就是要這樣的音色。」不過瓊淑老師也強調口述的重要性，需要透過口述說明要運用怎樣的肢體去彈奏出這樣的音色；技藝的教學，就是要教他如何去操作，操作就會牽扯到如何運用肢體，「這跟體育的教學很像，他可能要教學生用什麼樣的肢體打什麼球，我要教的就是教學生如何用雙手在鋼琴琴鍵上彈奏樂曲、創造出好的聲音。」

在口述與示範教學交錯運用之中，就可以達到教學上需要的說明、示範、觀摩的地方，並訓練學生用耳朵分辨何者是好的聲音、何者是不好的聲音，或是理解怎麼樣可以彈出好的音色。瓊淑老師也建議，有些學生和老師溝通不良，可能學生不是很懂老師要的是什麼，老師可以親自示範，或是找到相關的影音，可以演繹出最接近老師心中想法的，提供給學生做參考，學生才知道好的聲音是什麼。

「你知道這是好的聲音，可是如何運用你的肌肉去呈現這樣的聲音是需要學習和練習的。」瓊淑老師也說，鋼琴的彈奏關乎到運用大肌肉還有小肌肉，在技術的層面是很科學的，彈得好的人，一定是運用了哪些肢體，控制得很好才能彈奏出這樣的聲音來，所以老師在說明彈得很好不只是抽象的表徵，而是提出很科學且具體的看法。

沒有學不會， 只有沒睡飽和沒搞懂

專訪老師時，剛好碰到老師正對感冒的學生叮嚀要吃維他命，這個畫面對瓊淑老師而言已經是很習慣了，在學生的技術訓練前提，老師最重視的就是學生身體和精神狀況，以及學生學習的動機。

老師認為學生睡眠一定要充足，並且補充營養，因為彈鋼琴是件費體力的事，尤其學生到期末考的時候要背很多的曲子，會特別消耗體力，要有充足的體力才會有腦力背譜。過去老師曾經碰到大一的同學，背譜都背不太起來，「我告訴他大學和高中是差很多的，大一的要求是要背四首曲子，高中的要求可能是背一、二首曲子各三、四分鐘就好，可是到大一可能四首曲子加起來要背二十五分鐘。」學生在檢視自己睡眠夠不夠，營養有沒有充足之後，進行調整一段時間就告訴老師他都背得起來了。瓊淑老師很在意這個部分，尤其是背譜這樣的細節就可以看出精神和身體狀況如何，因為背不起來一定是有原因，要去找出來，「他找到問題，自己的睡眠不足，後來調整之後，就很高興告訴我他背起來了，主動要彈給我聽，這就是學習的基本。」

瓊淑老師也很重視學生學習的動機，希望學生不要在出現不了解或是誤解的狀況下學習，因為樂譜上常常有很多外文的術語，如果有很多的不瞭解，一連有好幾個術語都看不懂，累積很多的不懂會阻礙學習。基於這樣的原因，瓊淑老師的研究所的書櫃裡就有義大利文辭典、音樂專有

名詞辭典、法文辭典、德文辭典等等隨時可供學生查詢，「這些都是很重要的工具書，你學鋼琴就必須知道樂譜上每一個術語的意思，不然就會不知不覺累積很多不懂，學生到最後就會覺得很挫敗，尤其這還只是樂譜而已。」老師也提醒，有時候要教很小的孩子，一定也要確認他清楚樂譜上符號以及縮寫的意涵，有些學生不知道樂譜上特定記號的意義，從來沒有人向他說明，他不了解的話，學習狀況就不好。

瓊淑老師也舉自己小時候的學習經驗，因為在初中學數學的時候，所有的數學符號從來都沒有老師說明過，在全都不懂的情形下對數學的記憶是一片空白；可是當時的物理老師在教的時候就會說明得很清楚，每個名詞是什麼意思都會講解很清楚。雖然那時候老師對音樂班的學生，理科的要求不是很多，「可是到現在我還可以記得一點物理的東西，數學就完全是空白。你就知道之間的差別。」符號是一種語言，是基礎的東西，必須讓學生把基礎的東西都了解了，才可以教導學生更深奧的事物。

師生關係如戰友

教鋼琴教了四十年，瓊淑老師累積很多經驗、心得和方法。老師覺得學生跟隨著老師學習，目的就是透過老師學習走直接的方式，可以更效率達到目標。像是彈鋼琴是很科學的事，聽老師說明、讀其他人的著作或論文就像是讀武功祕笈，「別人已經把這一個招式方法寫下來告訴你，你就可以透過這個學習練琴的方

法。」老師說百分之九十八的學生會接受老師的建議，有些學生底子很好，或是在國高中跟著別的老師學習了很好的方法，對於可以讓他更好的方式大多都會接受；至於底子沒有很好的學生，老師都擔負起幫他重新整理，補漏的責任，「就像蓋房子，地基打好了才可以繼續往上蓋，房子才會蓋得很堅固。我們會看學生的特質、他自己的動機去決定教他什麼。」

老師提到，有很多學生剛上大學會想好好休息一下，所以通常第一個學期會告訴學生，可以放鬆一點點，但馬上就要趕快加緊腳步，否則會趕不上。帶著學生學習，不僅心理上要幫他建設，在技巧上也要協助他學習，如果學生有顯著的成長，就是老師很有成就的地方。而學生通常會聽老師的建議，因為他很清楚這是在幫助他，對於師生雙方都是雙贏的事，因為有共同的目標就是「讓學生變更好」，如果教學上可以達到雙贏的話，也會使學生學習效率增強。從瓊淑老師的教學來看，師

生關係就像是戰友，共同為了目標奮鬥、前進，過程中給予彼此能量，激勵對方。

目標可以不同， 但方向要清楚而明確

在教學的策略上，瓊淑老師有一套自己的方式。大一新生通常會在上大學的暑假前就決定選主修的老師，瓊淑老師會先給他們暑假作業的清單，通常有三項，第一個就是要彈什麼曲子的清單，第二個是關於鋼琴書的閱讀，第三個是聆聽的功課，通常老師會要求聽巴赫、莫札特、海頓的鋼琴作品。開學後驗收，上課就可以看到他們暑假努力的成果，有的學生有確實做，有的做一點點，但基本上都會彈了，老師就可以在課堂上和他們有多一點的時間琢磨怎樣可以彈得更好，然後一起花時間去背譜。

一個學期過後，期末考結束，瓊淑老師通常要求他們回顧學習過程，在過去一學期的鋼琴個別課中學到什麼，用條列的方式回顧，接著，老師就會要他們做寒假練習計畫，因為寒假會有四、五個禮拜見不到老師，所以要先規劃好在下學期開學前要完成哪些曲目的練習。除了安排寒假練哪些曲子，學生還要思考要怎麼分析樂曲，「我非常重視分析，這個曲子的結構如何，了解後會對背譜很有幫助。」每一項功課背後都是有原因的。

練琴計畫每個人本來就會不一樣，但要很清楚自己要做什麼，要怎麼分段練習、怎麼分手練習，一天要練幾個小時，所有的細節都要考慮，並規劃在練習表

上，練什麼、怎麼練，每個人畫表格或是用自己的方式呈現給瓊淑老師。寒假過完，二月開學一上課就可以馬上呈現，有很多東西學生在寒假就做好了，「基本的東西百分之五十你都先練好了，音符跟節奏也都對了，剩下來我們就可以分段背然後琢磨音樂內容，這就是步驟和方法，期末就可以好好呈現，就可以得到成就感。」

學生在大一要結束前還會收到瓊淑老師的一樣作業：大二的時候告訴老師，大四畢業後要做什麼。瓊淑老師覺得行行出狀元，每個人的志向本就不同，在學校可以修教程，未來當老師，畢業後也可以出國念研究所，每條路都可行，但是大二的時候就要想清楚，因為可能大三的時候就要準備，提前開始就可以無縫接軌。

老師也舉自己學生的例子，要當家教鋼琴的老師，也需要具有專業，並且努力成為最好的家教鋼琴的老師，當國小老師也是如此，重點是要目標清楚，所有的事積極去做，一旦認真起來，學生就會知道自己不足的地方，就會努力充實。

「教」與「學」

身為一個老師，自我的充實也是很重要的，像瓊淑老師每周固定會聽鋼琴作品，可能是從來沒有聽過的，也可能是即將要教學生的；老師會再重新溫習一次過去很熟悉的曲子，溫故而知新，就會更清楚所要教的重點在哪裡，對這個曲子概念更明白，在教學上也可以更完整的告訴學生該注意的地方。

瓊淑老師每年辦兩次鋼琴研討會，至今已經辦了十年，邀請很多老師提供相關的研究論文，從九十四學年開始，舉辦這樣關於鋼琴教學的學術論文研討會，不但是鋼琴老師、學生的學術交流，彼此也可以分享研究和教學心得，「我可以在研討會上聽到非常多老師對於鋼琴教學上不同的研究，也會有針對不同的主題，譬如有大師的教學法，還有不同作曲家的作品研究。」這些研究大多分兩類，一種是鋼琴教學的一些理念，另外就是鋼琴作品的研究。聽別的老師怎麼分析這些鋼琴作品，研究這些鋼琴作品如何表現，是鋼琴老師很好的自我充實方式。

瓊淑老師幫助學生在大學的四年或是加上研究所的兩年，提升鋼琴的知識和專業技能。「我常跟學生講，老師的任務是兩件事，第一就是給你目標，第二就是告訴你達到目標的方法。」給學生訂定目標，學生現在要練的曲目可能只有幾首，老師就會給他一個目標，可能就是要增加十首曲子，然後把這些曲子都可以彈好到開演奏會等等。還有第二個重要的任務，就是告訴學生方法，也就是告訴他如何達到這個目標。

因為這些目標和方法，所以瓊淑老師都很期待學生鋼琴能力的提升，現在會彈這些，那四年後還要會彈什麼，「因為我給的是很具體的目標，會彈的東西從易到難，或是從原本彈十分鐘的曲目到可以彈二十五分鐘的曲目，所以學生一定可以透過正確的方法達到目標。」研究所的目標就更具體，研究所學生必須準備六十分鐘的獨奏會，設定好一系列的曲目，就是學

生要去完成的目標，老師會帶學生練習好，然後可以上台演奏，這就是專業能力的培養和提升。

自信就是專業

「專業能力和一個人的自信是很有關係的，有專業能力就有自信，能夠彈完整六十分鐘的演奏會，就是很了不起的能力，因為你有很多能力在準備的過程中培養起來了，在技術層面外，知識層面也會有很大的進步，因為彈奏曲子的需要，你會認識很多作曲家，認識他的曲目或音樂風格，很多的閱讀就有很多的了解。」

專業的培養不容易，瓊淑老師的教學一直是在這個部分努力。老師曾有一次跟一位鋼琴家聊天，她說話非常有自信，思考過後老師發現她全身上下散發出來的自信是來自於她的專業，因為她對鋼琴很了解，對樂曲很了解，所以她知道怎麼樣教學生，知道怎樣把學生教得很好。就是這

樣的經驗，所以瓊淑老師不斷要求學生培養專業，雖然要一直練，但有一天會用到。學生有進步也不要吝於讚美他，當他越來越好，就會越有自信，音樂演奏就是表演藝術，上台就是要展現自信。

後悔就是否決自己過去的決定，不要這麼做

曾擔任過校內行政職的瓊淑老師，面對繁雜事務的處理，老師也給自己訂定目標，同時在心態上做調整。「人一天只有二十四小時，可是如果你動作很快，就會像是有四十八小時可以用，那這個快就是不要考慮時間，如果不考慮時間，不一直思考自己的決定的對或錯，你就可以很快解決所有的事。因為很清楚目標，所以如果覺得可以處理、負荷那就去做。」

瓊淑老師心態上也抱持著很正面的想法：如果答應做什麼事、決定了，就全力以赴、不要後悔。「後悔就是否決自己過去的決定，不要這麼做。」老師也把這樣的態度應用在教學上，常有大四的學生上了好幾間研究所，不知道要選哪一間，老師就會要他把每一間的優缺點寫下來，告訴學生他唯一能做的就是盡全力蒐集所有資料，瞭解各所的優、缺點之後，審慎做決定，然後做了決定就不要後悔，因為已經盡力做了最好的決定了，自己決定，然後要為自己的決定負責。

學生的成就，就是老師的成就

瓊淑老師一直以來跟學生的互動都很良好，除了把和學生的關係比喻成戰友

外，老師也覺得教學就像是和學生結緣。「有畢業學生在華盛頓，後來結婚、生了孩子也傳照片給我，我幫助學生成長，也分享彼此的成長。」在音樂主修的課程中，老師和學生一起學習的時間可能長達六年，在彼此的生命中是佔有很重要的地位，彼此之間像好朋友，除了作為師長可以在專業上提供他協助，也可以作為朋友幫他解決生活上的問題。

「就像是交了非常多的朋友，像是結了很多緣份，然後可以彼此分享生活。」瓊淑老師說，平時上課不太罵學生，因為學生在彈鋼琴，罵他就更彈不好，但如果是以願意幫他的心情協助他，他感受到了、自然而然接受了，就會進步，這樣就是結下好的緣份。

「你在付出的時候就會明白，學生的成就就是你的成就。」老師曾經聽過一個演講，主講者講了一句話老師至今都還記得很清楚，「他說老師是不會忌妒學生的人，你的成就越高，老師越高興。」瓊淑老師也希望自己的學生青出於藍、更甚於藍，希望學生比老師有成就，因為師生是戰友，老師幫助學生達到更好的目標，那就會形成雙贏的局面。

活在未來，做夢吧

瓊淑老師也分享了自己近期新的人生觀，「古今中外都教人要活在當下，不要活在過去，可是活在當下不會讓你成功，要活在未來，才會讓你成功。」未來會如何是每個人都應該要思考的，必須抱持著夢想和願景，老師也會告訴學生要想想未

來要做什麼，然後行動，就會朝你的目標前進。

有些學生夢想成為一個樂團的首席，有些學生夢想當音樂老師，瓊淑老師認為夢想當什麼都可以，但前提是必須要在未來有個夢，並且去行動才會成功。「我現在也還有夢，我還想多教幾位學生，然後他們彈琴很快樂，我還有夢想要多聽幾首好聽的曲子。」老師說到自己依然會有夢，想多聽幾首曲子，去行動後，有時候會發現過去沒聽過的好聽曲子，老師也舉最近生活上的例子，聽了俄國作曲家

史克里亞賓（Alexander Nikolayevich Scriabin）的曲子，「像過去我知道他的鋼琴曲很好聽，可是最近又發現他好多曲子我沒聽過，有時候給學生彈一彈，有時候自己彈，彈一彈就覺得，真美！」

瓊淑老師就是這樣一個充滿生命力與夢想的老師，她把握每個做夢的機會，並且付諸行動。「我還可以一直發掘很多寶藏，如果可以一直朝自己的方向前進，每天都過得很開心，而且生活品質更好，還可以給出更多快樂和生命力給周圍的人。」