

領域內統整教學案例（音樂）

朱理蓮

一、歌劇、音樂劇比較

音樂劇和歌劇都是當今世界上影響最大的用音樂來表現故事情節的音樂形式之一。歌劇屬於古典音樂範疇，一般指以歌唱為主，以管絃樂隊伴奏，有舞台佈景、化妝與舞蹈動作的戲劇，有時還加獨白、對白等。歌劇是綜合性藝術，包含音樂、戲劇、詩歌、舞蹈、舞台設計、化妝、燈光等多種藝術成分。近代的歌劇始於十七世紀初葉，後經長期發展而產生多種類型，如正歌劇、大歌劇、喜歌劇、輕歌劇、小歌劇、樂劇等。歌劇和音樂劇都起源於宗教音樂，具體來說，音樂劇原本其實是歌劇中喜歌劇和輕歌劇的一種分化，但是最終形成了與歌劇截然不同的風格。

首先說說它們的相同點，有很多人經常把音樂劇和歌劇搞混，因為它們的形式確實比較相近。歌劇與音樂劇有許多相似的地方，比如都採取音樂和歌曲來表現劇情，以及包含舞蹈、舞臺、化妝、燈光等多重藝術元素的綜合性。這些都是無庸置疑的，以下談一談兩者的區別。

音樂劇嚴格的來說不能和歌劇一樣作為傳統意義上的高雅音樂或是換言之古典音樂的一部分。音樂劇產生得較早，但真正作為獨立的有影響力的一種音樂形式還是在上世紀初百老匯初具規模開始，而它的高潮則是七〇年代中期後以韋伯、勳伯格為代表的這些歐洲的，尤其是英國和法國音樂劇作曲家的活躍才開始的。音樂劇和歌劇的不同地位從人們的態度上就可以得知。在那些歌劇和音樂劇廣泛上演的國家，看歌劇是提前幾周訂好票，需要穿著正式的晚禮服入劇院的，觀看時要講究禮儀，不能隨便鼓掌之類的；但是看音樂劇就相對隨意，而且一部音樂劇常年上演，只需提前半小時到劇院門口買張票就行了，就像我們平時看電影

一樣方便。但是百老匯和倫敦西區的音樂劇在當地人的心目中地位還是很崇高的，能夠到這些地方去觀賞音樂劇是一種榮幸。對於課上老師提到有一位同學認為音樂劇不能進大雅之堂，這一點純粹是誤解，所謂陽春白雪和下里巴人都是人們定的，經典是永遠的流行，歌劇也是幾百年前的流行音樂，只不過傳唱多年後剩下的精品自然就成了經典，今天流行的音樂劇中也一定會有幾百年後仍在流行的經典。

歌劇大都用美聲唱法，採用了大量的詠歎調和宣敘調。而音樂劇屬於流行音樂範疇，多數用流行唱法，也有用美聲唱法的（例如《悲慘世界》和《劇院幽靈》）；但在正式場合歌劇決沒有用流行唱法的，因為發聲方式完全不同。雖然現在的演唱會流行和古典的融合比較時興。許多上榜的流行歌曲就是音樂劇的插曲，例如韋伯的很多作品都因為作為流行歌曲而廣為流傳，像《貓》中的《memory》，《whistle down the wind》中的《No Matter What》（這首是由當紅的男子組合演唱，作為流行歌曲風靡全世界，但幾乎沒人知道這是音樂劇的插曲）。歌唱家也會演唱音樂劇的選段，例如“帕瓦羅蒂和他的朋友”系列演唱會，帕瓦羅蒂就經常演唱流行歌曲或是音樂劇，而流行歌星就很少演唱歌劇選段（莎拉布萊曼這類多棲的不算在內），畢竟歌劇演唱對於聲音和唱功的要求遠遠高於流行歌曲。

其次是音樂風格，歌劇的音樂大都是以比較傳統的管絃樂隊為基礎的古典音樂作曲技法，偶爾有現代風格的作品試圖超越這個界限，但大都保留著古典技法的思維方式。歌劇的結構、風格基本上沿襲著自浪漫主義以來所奠定的路線。而音樂劇在音樂風格的選擇上更自由，往往有爵士、搖滾等流行音樂因素的介入，配器也往往大量使用電聲樂隊的樂器。例如《貓》中韋伯嘗試了許多不同的風格，鄉村、踢踏舞、歌劇、流行，甚至還有讚美詩的成分。在配器上，有一段蘇格蘭風笛的兩次插入特別出色。而在《巴黎聖母院》中，更是能不斷聽到吉他的聲音，為整部劇渲染了浪漫的氣氛。

還有就是角色所要求的表演風格。歌劇是以音樂作為各種藝術元素的基礎的，因此一個歌劇演員最主要的是把角色的唱段表達完善。如果一個演員在達到這一要求之後還有餘力，那麼他也可以為他的角色加入出色的戲劇表演，甚至舞蹈。但是在歌劇中，舞蹈大多以交誼舞、芭蕾舞這種形式出現，但芭蕾舞通常也是由專業演員完成。一個歌劇男演員可以大腹便便，女演員可以體態豐盈，這並不影響他們的演出，觀眾們也可以接受。但音樂劇強調各種藝術元素的整體統合，所以演員在表演一個音樂劇角色時，必須同時兼顧各種表演成分：唱歌、舞蹈、表演……所以他是不可能為了某一方面的表現去過分地犧牲其他的方面。對於音樂劇演員，劇情的表演和對歌唱的處理同樣重要。像莎拉布萊曼退出音樂劇舞臺的原因之一可能

也和她為了聲音而犧牲體態有關，試想觀眾們是不會接受一個臃腫的 Christine 和 Raul 在舞臺上談情說愛。

此外，還有一些微小的區別，例如取材，詞曲創作過程，演出場所、方式等等，隨著藝術創作的多元化，這些區別並不是永遠正確。處於各種音樂結合邊緣的作品越來越多，分類就變得逐漸模糊。如音樂劇《阿依達》，其中就有對於歌劇《阿依達》借鑒的部分。而勃拉姆斯甚至有一部新的音樂劇，視角是對向白宮的第一夫人們的，採用的全是清唱劇的體裁。

以上就是我對於歌劇和音樂劇的比較。總的來說，歌劇和音樂劇這兩種音樂體裁既彼此有深厚聯繫和相似點，又有相當的區別，分屬不同的領域。但藝術上沒有孰優孰劣的說法，並不是說歌劇是高雅音樂所以比音樂劇更好，它們只是藝術領域內百花齊放的兩支而已。

藝術只有不斷的多樣化才能不斷進步，發展。歌劇和音樂劇也在互相借鑒，相信通過這樣歌劇能夠不斷前進，迎來再一次的輝煌，音樂劇也能繼續發展、完善、成熟。

維基：<http://zh.wikipedia.org/wiki/>

參考資料：<http://203.84.199.31/language/translatedPage?tt=url&.intl=tw&>

相關網站

BBS 站與討論區

- 政大貓空行館 BBS 站音樂劇版
- 臺大 PTT 實業坊 BBS 站百老匯版
- 臺大陽光沙灘 BBS 站音樂劇版
- 交大機械 BBS 站音樂劇版
- 淡江統計 BBS 站音樂劇版
- 銘傳 BBS 站音樂劇版
- 北市師 BBS 站音樂劇版
- 中情局 BBS 站音樂劇版
- 臺大不良牛牧場 BBS 站音樂劇版
- 蕃薯藤網托邦百老匯討論區

大型綜合網站

- The Internet Theater Database
- Musical Theater International
- Musicals.Net
- Musical 101.com
- Playbill On-Line
- BEST OF BROADWAY
- Yahoo 的 musical 相關網頁

中型網站

- A Musical Homebrage
- Candy Box 音樂劇
- Sam's Musical Box
- 音樂劇世界的巡禮（國內站）
- 失樂園音樂劇（國內站）
- 我的 Broadway（國內站）
- 時間之河——王瑋的新家（國內站）
- 迪士尼動畫王國（國內站）
- 小寨劇院音樂劇（國內站）
- 蔣國男西洋音樂城（國內站）
- The Stephen Sondheim Reference Guide
- 美國音樂劇院暨音樂劇介紹

單劇網站

- 歌劇魅影官方網站
- Kacia's Phantom Shrine
- 小湯米's 歌劇魅影（國內站）
- 小湯米's 鐘樓怪人（國內站）
- 小湯米's 阿伊達（國內站）

- Great performances Creating Ragtime Home
- 紐約時報 ragtime 專刊
- Titanic Historical Society
- Titanic Fan Site

綜合資料

- <http://garnet.acns.fsu.edu/~mam8623/>

獎項及劇評網站

- 紐約時報百老匯評論
- 東尼獎 The Tony Awards
- Drama Desk Awards

二、音樂、視覺與表演藝術的統整——音樂劇教學範例

以下有幾種方式可以提供教師們來設計音樂劇：

（一）以課本教材的主題串連成故事為劇本：

以藝術與人文課本所提供的單元主題、歌曲、音樂及該單元相關的視覺藝術教材、表演藝術教材為基礎，以故事接龍的方式將各主題串連成一個故事劇本；以表演藝術教學訓練學生擔任戲劇中的角色，再將音樂課堂中教的歌曲或音樂，以歌唱、舞蹈律動、樂器演奏等方式穿插在戲劇中呈現；視覺藝術的課程中可創作劇中所需用的相關佈景、道具……等。

（二）以現成的音樂組曲做串連或改編：

較被教師們廣泛使用設計為音樂劇的音樂組曲，有：聖桑的《動物狂歡節》、柴可夫斯基的《胡桃鉗》、穆索斯基的《展覽會之畫》……等古典樂曲；近代一些廣受歡迎的百老匯音樂劇如：《貓》、《獅子王》、《歌劇魅影》……等也可以改編為適合第三階段學生的音樂劇題材。

以下提供一個音樂劇的教學簡案範例：

劇名	娃娃的魔力	教學對象	五年級
教材來源	改編文建會九十年徵選十大優良音樂劇		
教學目標	1. 認識音樂劇的基本構成要素 2. 深入了解音樂劇所要表達的目標		

教學活動設計

教學過程	教學方法	教學過程	指導要點	教學時間	教學評量
壹、劇本分析與辯證	引起動機	討論音樂劇的構成要素	<p>暖身活動 觀賞《貓》音樂劇演出、引起學生的興趣</p> <p>活動一： 音樂劇分析與解說 老師拿出修改過的劇本展示給學生看，師生共同討論音樂劇的要素。 例如： 1. 音樂劇的表現：劇情、角色、佈景、服裝…等 2. 音樂的表現：氣氛的營造，強化劇的效果…等</p> <p>活動二：劇本意境探討 1. 從劇本中當音樂出現時有代表何意境 2. 從劇本中探討每個角色所代表的意義</p> <p>活動三：角色選派 1. 從劇本中，探討每個角色的特色 2. 討論誰適合擔任什麼角色</p> <p>活動四：角色創作、演練</p>	5 分鐘	

<p>貳、師生共同創作與演練</p>			<p>活動四：角色創作、演練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 觀賞蒐集到的各種圖片 2. 教師引導學生從個人角色的特色做心理狀態的強化 3. 教師引導學生從個人角色的特色做肢體動作的創作 4. 分組練習 <ol style="list-style-type: none"> (1) 娃娃、動物組演練 (2) 拿破崙、士兵組演練 (3) 娃娃、拿破崙相互演練 <p>活動五：歌舞創作、演練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完整音樂劇的視譜教唱 2. 歌唱的個別練習 3. 歌唱的分別演練： <ol style="list-style-type: none"> (1) 娃娃、動物組演練 (2) 拿破崙、士兵組演練 (3) 全體演練完整歌唱部分 <p>活動六：創意服裝、道具 DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師引導學生，依劇中角色特色做服裝道具上的構思。 2. 學生依劇中角色特色做服裝道具上的創作。 3. 教師巡視角色做個別輔導。 4. 服裝道具完成後，供大家欣賞並討論其優缺點。 <p>活動七：舞臺佈置擺設及走位演練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師做舞臺區塊的解說： 2. 教師引導學生將音樂劇分成 <ol style="list-style-type: none"> (1) 第一幕：娃娃、動物出場 (2) 第二幕：拿破崙、士兵出場 (3) 第三幕：兩組人馬吵架 (4) 第四幕：兩組人馬和好做結束 		
--------------------	--	--	--	--	--

三、結語

九年一貫課程藝術與人文乃結合視覺、表演、音樂合科教學，綜觀歐洲各國均是以此理念實施小學之藝術教育，可見其為世界小學藝術教育之潮流。國小要實施藝術與人文教學，除了要能專才專任之外，更要有行政人員的支持與協助。在課程綱要的架構下，參考實施細目建構每一個學校的本位課程，如此，能有效並活化藝術與人文教學。

本文提供一些不同的專例供各級教師參考。教師可以根據文中範例，做為教學模式，亦可再行改變，建構自己的教學模式，至於行政人員的排課模式，亦可參考本文所列之架構。