

歡喜開鑼

戲說兒童戲劇音樂

鄭啓宏

Chi-Hung CHENG

國立嘉義大學音樂學系副教授

壹、前言

九年一貫教育的實施，將表演藝術列為正式課程，使得戲劇活動重新受到重視。戲劇是一種綜合的活動，結合了文學、音樂、舞蹈、美術等藝術，其中戲劇音樂對於戲劇情境的塑造、肢體動作的搭配以及人物情感的表現，具有畫龍點睛的推動作用。

戲劇的演出，雖可借助演員的對話、肢體的動作及舞台情境的設計等來加以進行，但對於戲劇張力的擴展及更深層的情緒表現，則必須藉由音樂的作用來加以烘托，才能發揮得淋漓盡致。

本文將就「兒童戲劇音樂」的理論與實際做一研析。首先介紹戲劇音樂的意義、功能與特質；其次是介紹戲劇音樂的形式；再者論及戲劇音樂的設計、安排與手法；最後則以「木瓜牛奶冬瓜茶」一劇為例，具體的將戲劇音樂整體的設計過程，做一介紹。

貳、戲劇音樂的意義、功能與特質

一、戲劇音樂的意義

「戲劇音樂」是指在戲劇演出中所使用的音樂¹。它通常是配合戲劇的整體架構及劇情的情緒作用，透過人聲與樂器等媒材，運用各種不同的音樂形式，並融入各種音樂手法所構成，具有戲劇氣氛的營造、情感的抒發、藝術的體現及文化的傳承等功能。

二、戲劇音樂的功能

- (一) 氣氛的營造：根據整體及場幕的戲劇基調做音樂設計，無論是寫景、抒情、動作的配合或聲音的表達，都可藉由戲劇音樂的作用，營造一個合宜的環境氣氛。
- (二) 情感的抒發：戲劇人物喜、怒、哀、樂等情緒，可藉由各種歌曲的形式，如獨唱、齊唱、重唱、合唱等，搭配音樂的效果，達到情感抒發的目的。
- (三) 藝術的體現：戲劇音樂的藝術體現，可以表現在歌曲的聲音之美、歌詞的語言之美、舞蹈音樂的動作之美、樂器的音色之美等幾個方面。
- (四) 文化的傳承：戲劇音樂的文化傳承，包括民族音樂風格的表現、民族語言美感的承續、民族舞蹈型式的發揚、民族歌謠內涵的傳唱及民族樂器音色的再造。

Introduction to Children's Theatre music

三、戲劇音樂的特質

(一) 特殊性

戲劇音樂的特殊性，表現在音樂與其他戲劇要素的相容性上。音樂做為一門藝術，是屬於時間的藝術，必須通過一定的時間過程，才能表達其思想情感和藝術形象。當音樂是一種表演藝術時，必須透過演唱、演奏，才能為聽眾所感動。而戲劇音樂則結合了音樂的時間性與戲劇表演的空間性，形成了綜合的藝術²。這個綜合藝術的產生，主要在於音樂具有與其他戲劇要素相容的特殊性。

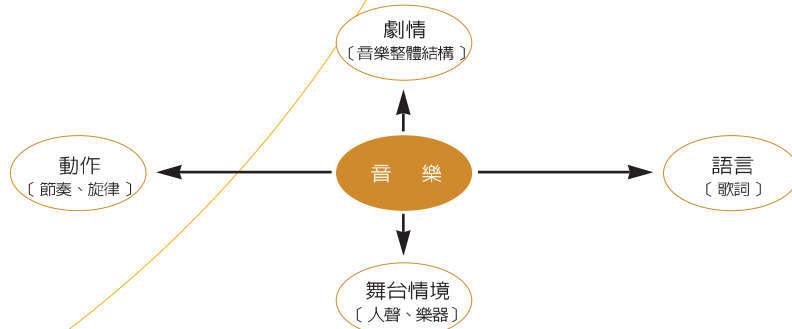

圖1 戲劇音樂與其他戲劇要素的關連結構圖

從圖1可以清楚了解戲劇音樂與其他戲劇要素的關聯性。戲劇音樂整體結構的設計，就是依劇情的發展來設計，而戲劇音樂中的歌詞是屬於語言形式的一種，節奏、旋律則可配合戲劇動作來表演，而由人聲、樂器所形成的各種音樂形式，則是舞台情境表現的最佳利器。

(二) 完整性

戲劇音樂的完整性，體現在下列二個方面：

1. 音樂結構的完整性：戲劇音樂是配合劇情的發展而產生，在結構上，即符合開始、中段、結束的整體結構。對於戲劇開始的揭示，中段衝突、危機、轉折的佈局，以及戲劇結束時的再宣示，有著清楚且明確的完整設計。
2. 音樂形式的完整性：戲劇的序曲，通常是運用戲劇音樂中的不同主題，加以結合發展而成。亦即序曲本身就是整齣戲劇內容的縮影，具有完整性的特質。而各種音樂形式，包括情境音樂、舞蹈音樂、歌曲，則結合了各種器樂形式與歌曲形式於一爐，在樂曲形式的運用上，呈現極為特別的完整結合。

（三）具象性

一般性音樂的具體形象，無法像繪畫、雕塑那般，給人可以直接觀可視的印象。它往往必須透過情緒的感受來產生聯想，並藉由移情的作用，進而達到轉化的目的。而戲劇音樂則伴隨劇情的進行，觀眾可以藉由對場景設計、人物表情、舞台氣氛等視覺上的感受，直接與音樂相結合，輕易的掌握音樂欲表達的意涵。這種依實景移情的方式，雖仍不能讓音樂完全具象化，但與聯想式移情的方式相較，在具象程度上，已有相當的提昇。

（四）動作性

戲劇音樂除了戲劇環境塑造的功能外，亦可配合人物的動作、表情、舞蹈的演出。音樂中拍子節奏的長短、強弱，旋律線條的高低起伏，和聲色彩的緊張與鬆弛，都能與動作搭配演出，使得戲劇音樂具有高度的動作特徵。

（五）多樣性

戲劇音樂的多樣性，表現在媒材、音樂形式及音樂手法等的運用。

1. 媒材：戲劇音樂的媒材包括人聲與樂器。人聲包括了童聲、女聲與男聲。其中女聲又分為女高音、次女高音（女中音）、女低音，男聲又分為男高音、男中音、男低音。而樂器則依其材質及特殊的演奏法，產生了各種多采多姿的音色。這些由人聲及樂器所產生的音色，使得戲劇音樂在音色的運用上，具有多樣性的選擇。
2. 音樂形式：戲劇音樂形式，如情境音樂、舞蹈音樂、歌曲等，都包含了各種的音樂基本型式，這些形式在一般性的音樂表演，常採單一形式出現，而戲劇音樂結合了眾多的音樂形式，使其在音樂的表現上，更具特色。
3. 音樂手法：音樂手法在單一作品中的運用，受限於作品的表現範圍，因此無法被全面性的運用。而戲劇音樂中的手法，基於戲劇情境、人物情緒等的轉折多變，因此，可依不同的場景，賦予適當的表現，使得音樂手法得以發揮，而戲劇音樂也得與劇情更契合。

參、戲劇音樂的形式

戲劇音樂的呈現，必須透過不同的音樂形式來表達。一般而言，包括了情境音樂、舞蹈音樂及歌曲。

一、情境音樂

情境音樂是做為戲劇環境塑造的重要手法之一，藉由其高度的渲染力，為戲劇營造出合宜的情境，並引導觀眾進入戲劇的世界裡。它通常是藉由樂器的媒材，以單一或相互組合的方式交織而成，除了戲劇情境的強化以外，也運用在人物情感、動作或聲音上的表現。在音樂的形式上，通常以序曲、幕與幕之間間奏曲、劇情串連的音樂、或歌曲伴奏等方面來呈現。

以下依情境音樂在情、景、人物的動作、聲音等方面的表現，舉例說明：

（一）寫情：

牛古兒童劇場《螃蟹與男孩》一劇中，啓幕時，一群大小螃蟹在溪邊歡樂的跳著螃蟹之舞，為戲劇帶來熱鬧的氣勢。（譜例1）

譜例 1 「螃蟹之舞」選自《螃蟹與男孩》

(二) 寫景：

選自柴可夫斯基芭蕾舞劇《天鵝湖》第一幕與第二幕之間的音樂，描寫王子追隨天鵝進入森林的情景。由雙簧管吹出優美且帶著哀怨、神秘的旋律，描寫出森林幽深的氣氛。（譜例2）

譜例2 「情景」選自《天鵝湖》

(三) 動作的描述：

牛古兒童劇場《草螟弄雞公》一劇中，描寫大公雞動作的音樂。以低音管描寫雞公走路的樣子，小提琴的斷奏描寫雞公啄食物的神情。（譜例3）

譜例3 「一隻大鷄雞」選自《草螟弄雞公》

(四) 聲音的模仿：

選自柴可夫斯基《睡美人》一劇之第三樂章。以古怪的旋律描寫貓的叫聲。（譜例4）

譜例4 「穿長靴的貓」選自《睡美人》

二、舞蹈音樂

舞蹈音樂是指在戲劇演出中，配合舞蹈場面所使用的音樂。它通常與演員的肢體動作相配合，用來營造戲劇的場面與情境。

最古老的舞蹈音樂，可能源自於古代祭祀儀式中，由木頭或石塊所敲擊的節奏，配合肢體的律動，加上人聲所構成。此後，隨著文明的進步、音樂的發展及舞蹈功能的多樣化改變，舞蹈音樂在形式與表現上，也呈現出更多元的面貌。

西方戲劇的舞蹈音樂中，最常見的莫過於芭蕾舞，柴可夫斯基的劇作《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》，史特拉汶斯基的《火鳥》、《春之祭》、《彼得羅希卡》，普羅高菲夫的《羅密歐與茱麗葉》等，都是膾炙人口的經典之作。

而傳統舞蹈音樂，則包含傳統戲曲中京戲的文場、武場音樂；節慶的舞蹈音樂，如：跳鍾馗、宋江陣、八家將、舞龍、舞獅等所使用的鑼鼓樂；日常生活中的舞蹈音樂，如：採茶舞、車鼓弄、春牛舞、花鼓等；少數民族的舞曲，如：傣族舞曲、彝族舞曲等，而原住民中，如阿美族的豐年舞、賽夏族的矮靈祭、鄒族的戰神舞等，都是極具特色的舞蹈音樂。

舞蹈音樂在戲劇音樂形式的表現上，主要是配合戲劇的情境及舞蹈的形式如：獨舞、雙人舞、多人舞或大型舞蹈場面等。以下則就不同情境的舞蹈音樂，舉例加以介紹。

(一) 一枝草一點露：

《草螟弄雞公》一劇中，啓幕時，小草們唱著「一枝草一點露」，用輕巧之舞，描寫受到雨露滋潤甦醒後，全身舒暢的感覺。（譜例5）

譜例5 「一枝草一點露」選自《草螟弄雞公》

(二) 花之圓舞曲：

選自《胡桃鉗》一劇，這是全劇最著名的圓舞曲。糖梅仙子和她的侍女們一起跳出無比華麗的團體舞。此曲由木管引領開始，經過豎琴華麗的裝飾奏後，由法國號吹出序奏主題。（譜例6）

譜例6 「花之圓舞曲」選自《胡桃鉗》

(三) 傳統舞蹈音樂：

1. 車鼓調：（譜例7）

譜例7 車鼓調

2. 賞月舞：（譜例8）

譜例8 賞月舞

三、歌曲

歌曲對於戲劇內容的表達是最為直接且清楚的，其主要的的原因是來自於歌詞及伴奏音樂的設計。歌詞是由語言文字所構成，透過歌詞可以立即清楚表達人物角色的意念；而伴奏音樂的設計，則是配合歌詞的意涵，將歌詞的內容輔以音樂的曲調、節奏、和聲、速度、音響等要素，將戲劇情緒，發揮得淋漓盡致。

一般而言，戲劇音樂中的歌曲形式包括：獨唱、齊唱、重唱、合唱、其他歌曲形式等，各有其特色、目的與功能，以下舉例來加以介紹與說明。

（一）獨唱：

獨唱在戲劇中是指「歌唱式的獨白」，通常由樂器來加以伴奏。它在戲劇音樂中，最主要的功用是突顯角色的地位、情緒及個人的歌唱技巧。獨唱通常由主角、次要主角及特殊角色來擔綱，以突顯其角色的重要性。例如在牛古兒童劇場《1·2·3大野狼》一劇中，主角大野狼看見阿扁的羊又大又肥，便唱起了「好肥的羊」（譜例9）。

譜例9 「好肥的羊」選自《1·2·3大野狼》

（二）齊唱：

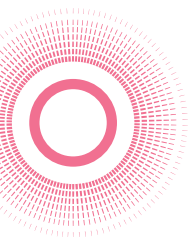
齊唱是指由許多人唱同一曲調。雖然缺少和聲的色彩，但卻更適合於力度的表現。例如大風音樂劇場⁴《小紅帽狂想曲》一劇中，眾人即採齊唱的方式來讚頌「愛真奇妙」。（譜例10）

譜例10 「愛真奇妙」選自《小紅帽狂想曲》

（三）重唱：

重唱在戲劇中是指「歌唱式的對話」，即不同的曲調，各聲部由一人或二人擔任的演唱方式，通常包括：二重唱、三重唱、四重唱等。

重唱主要在表達演唱者彼此間，相同或不同的意念。並藉此來表達自己的立場，或彼此共同的想法。牛古兒童劇場《木瓜牛奶冬瓜茶》⁵一劇中，木瓜王和冬瓜王爲了爭土地所唱的「這塊土地是阮的」（譜例11），便是一首二重唱的表演方式。

mf

(木瓜王)你 是在 說 笑 話 ， 木 瓜 寮 自 古 以 來 就 是 阮 的 ，

(冬瓜王)我 看 你 是 在 講 瘋 話 ， 冬 瓜 寮 那 也 當 種 木 瓜 ，

譜例11 「這塊土地是阮的」選自《木瓜牛奶冬瓜茶》

（四）合唱：

合唱是指幾個不同的曲調，各聲部由二人以上來演唱的方式。常見的合唱型式包括：童聲合唱、同聲合唱、混聲合唱等。

合唱在戲劇裡通常以歌隊的形式出現，用以表達共同的心聲，亦即對某種意念的宣示，它可以是一個歌隊的表現，或兩個歌隊採彼此對立的方式來呈現。韋伯歌劇《魔彈射手》中的「獵人合唱」一曲中，獵人即以合唱的方式唱出打獵的快樂心情。（譜例12）

Ten.
Was gleich wohl auf Er - den dem Jä - ger - ver - gnü - gen, wen

Bas.

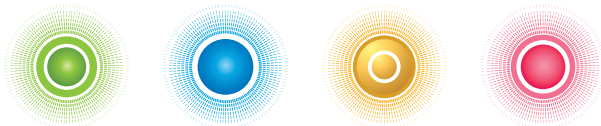
譜例12 「獵人合唱」選自《魔彈射手》

除了上述歌曲形式外，兒童戲劇中也經常採用唸謠的形式。《草螟弄雞公》一劇中，雞公取笑草螟的眼睛像E T，草螟則以唸謠的方式，來說明自己眼睛的好處。

雖然目矚那E T 不過眼力是第一
你的目矚只一蕊 我的目矚有千萬對
四面八方全看見 絕對不免驚近視（台語）

肆、兒童戲劇音樂的設計、安排與手法

一般而言，戲劇音樂的創作，首先要顧及劇情整體性的設計，其次是對戲劇音樂形式做適當的安排，並善於運用音樂的各種手法，以強化音樂的內容。

一、音樂整體性的設計

所謂整體性的設計，是指音樂的創作必須符合劇情的整體結構。因此，音樂創作者必須熟讀劇本，了解整齣戲劇的起、承、轉、合，及場幕之間的安排，為整體及場幕的音樂設定音樂基調。

戲劇音樂的整體結構設計，可分成下列三個步驟來進行。

(一) 開始的音樂設計

兒童戲劇開始的音樂設計，可採下列三種方式來進行：

1. 序曲音樂：序曲音樂的傳統功能，主要是提醒觀眾戲劇即將開始，醞釀觀眾欣賞戲劇的心情。而後，由於序曲融入了劇情中的主題，因此，序曲具有了揭示整體戲劇內容的功能。亨伯定克的童話歌劇「韓賽兒和葛麗特」一劇中，序曲便是由劇中的「禱告主題」、「解除魔法動機」、「早晨主題」及「快樂之歌」結合而成。
2. 舞蹈音樂：用舞蹈音樂做為戲劇的開始，主要是藉由舞蹈音樂的活潑性加上舞蹈肢體動作的變化性，為戲劇的開始，營造一個熱鬧的場面，帶動觀眾欣賞戲劇的情緒。
3. 歌舞音樂：歌舞音樂的運用，是由演員結合歌唱、舞蹈動作，並在音樂的伴奏下，以熱鬧的場面，揭示戲劇的開始。

(二) 中段的音樂設計

在進入中段後，必須依照劇情動線的發展，利用層次性、強化性、對比性、轉折性等方式，來塑造戲劇情緒的表現。

1. 層次性設計：層次性設計意指音樂採逐漸擴張或逐漸削弱的方式，將戲劇情緒引領到最高潮或最低點的方式。《天鵝舞》一劇中，在白天鵝輕柔的獨舞音樂後，輕巧的音樂帶出四隻天鵝的舞蹈，最後在管弦樂的伴奏下，眾天鵝以大型的舞蹈將戲劇帶入最高潮，便是一種典型。
2. 強化性設計：強化性設計是指以類似重覆的手法，一次又一次的強化某一事件，來達到戲劇的效果。在拉威爾《兒童與魔法》一劇中，男童因為沒寫功課受到媽媽的斥責，於是拔掉落地鐘的鐘擺，摔破茶壺和茶杯，翻攪壁爐內的灰燼，並撕破印有牧羊人牧羊的壁紙。當男童隨心所欲地搗蛋後，想坐在安樂椅上休息，未料安樂椅居然開始移動，落地鐘、茶壺和茶杯、壁爐的灰燼、壁紙上的牧羊人及羊群，依序開始展開反擊，男童在一次又一次的驚嚇中，終於伏在書桌上大哭起來。
3. 對比性設計：對比性設計是指利用音樂呈現上的不同特色，來展現戲劇內容的一種音樂變化手法。例如《魔彈射手》一劇中，由少女們所唱出的「紡紗之歌」，與獵人所唱出的「獵人合唱」，便是運用不同的人聲合唱，來表現其對比之美。
4. 轉折性設計：轉折性設計是指利用戲劇情緒的突然改變，產生無法預期的結果，在戲劇的表現上是極具張力的。《螃蟹與男孩》一劇中，男孩興高采烈的唱著「香芋之歌」，帶著香芋要給螃蟹吃，結果聽到石頭爺爺說螃蟹已被其父母抓走，在震驚之餘，唱出了「晴天霹靂」一曲。

(三) 結束的音樂設計

結束通常代表著事件已經落幕，無論圓滿與否，總是必須有個定論。在音樂上的表現，通常根據戲劇結果，以舞蹈或合唱的方式再做一次宣示。《螃蟹與男孩》一劇中，由大小螃蟹以歌舞的方式熱鬧的結束，並與啟幕時的螃蟹之舞交相呼應。

二、音樂形式的安排

（一）情境音樂的運用

情境音樂的安排必須配合戲劇場景的基調，予於適當安排，無論是快樂、悲傷、無奈或驚喜，都必須符合劇情的需要。

（二）舞蹈音樂的設計

舞蹈音樂的設計必須符合舞蹈的類型與風格，無論是民俗舞蹈、芭蕾舞、獨舞或多人舞的音樂，都必須能配合舞步與動作，達成音樂與舞蹈互相融合的地步。

（三）歌曲的佈局

歌曲的佈局主要依循以下二個原則：

1. 角色歌曲的分配：一般而言，對於主角及次要主角都會安排獨唱，以突顯角色的重要性。而其他演員則以歌隊的方式，用合唱來表達戲劇的內容與宣示戲劇的精神。
2. 歌詞意境的彰顯：依戲劇題材的不同，歌詞的內容及風格有著不同的表現方式，以民歌為例，民歌通常表現地方腔調與特色，具民俗風格；而藝術歌曲則著重歌詞意境的描寫，具詩意。歌曲的音樂，必須依照歌詞的內容來創作，以符合劇情需求。

三、音樂手法的運用

音樂各種手法的運用，可以強化戲劇音樂的內容，使音樂的效果更為顯著。

常見的戲劇音樂手法包括：

（一）語言節奏與聲調的掌握：

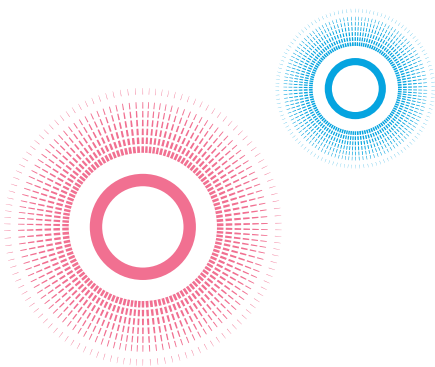
在一句完整的語句中，通常包含不同的詞性。其中名詞、動詞、形容詞等，會因其語言上的重要性而置於強拍。至於連接詞、虛詞等較為次要的文字則置於弱拍，以形成強弱分明的語言節奏。而語言聲調的運用，則必須配合語言的腔調以及四聲的起落，務必使人一聽就理解語言的內容，不會產生誤解。

（二）音樂色彩的運用：

音樂色彩的來源，主要包括和聲的運用及配器的手法。和聲色彩，如大小調的交替，平行調和弦的借用，遠系和弦或各種變化和弦的加入，會使得和聲出現豐富的色彩。在配器的使用上，一般而言，弦樂器適合寧靜、悲傷的場合，木管樂器適合開朗、清亮的場合，銅管樂器則適合雄壯、輝煌的場合，適當的使用可以強化戲劇的氣氛。

（三）寫實音型的設計：

對於聲音、動作、特徵等的描述，可以更趨於具象化，讓觀眾更容易了解音樂欲表達的內容。例如《魔彈射手》一劇中，在狼谷場面所出現的四輪戰車（譜例13）、暴風雨等（譜例14）⁶，便是很好的設計。

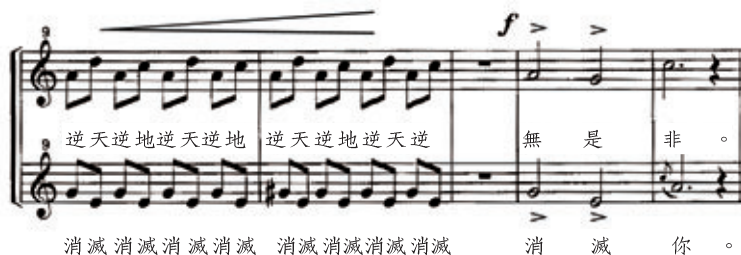
譜例13 「四輪戰車」音型

譜例14 「暴風雨」音型

(四) 音樂留白的設計：

音樂上有所謂的「無聲的音樂」，雖是無聲卻蘊藏著強烈的情感。例如《木瓜牛奶冬瓜茶》一劇中的第七首「誰敢振動誰先死」，當兩軍對峙到最高點時，音樂突然停掉，這個休止符的運用（譜例15）是為最後一句歌詞做情緒最高展現的預備，也是連結前後氣勢的最佳橋樑。

譜例15 「誰敢振動誰先死」選自《木瓜牛奶冬瓜茶》

(五) 連接句的使用：

連接句在一般的音樂中，通常是做為呼吸、放鬆或情緒轉換的橋樑，在戲劇音樂中，連接句則多了一項安置動作的功用。有了連接句的設計，演員會有充裕的時間來轉換或設定動作，較不會出現手忙腳亂的情形。

此外，在戲劇音樂上，有時也會設計具有連接作用的歌曲，以做為戲劇情節的串接之用。《1·2·3大野狼》一劇中，便採用「跑、跑、跑」這首歌曲（譜例16）做為小紅帽、大豬、中豬逃避大野狼時的音樂。

譜例16 「跑、跑、跑」選自《1·2·3大野狼》

伍、兒童音樂劇「木瓜牛奶冬瓜茶」的音樂設計

一、劇情概述

木瓜國盛產木瓜，新鮮的木瓜牛奶名滿天下，鄰國冬瓜國盛產冬瓜，冬瓜茶的滋味，叫人想到就流口水。但是兩國人民卻互不相讓，堅持自己的產品是全世界最好喝的，彼此不喝對方的產品。兩國交界處有一塊瓜寮的地方，木瓜和冬瓜兩國都堅稱是自己的土地，一定要種自己國家的產品，於是征戰不斷。在一次的戰爭中，木瓜國王中暑了，需要喝木瓜牛奶，由於士兵忘了帶木瓜牛奶，千鈞一髮之際，冬瓜國王送給他一杯冬瓜茶，木瓜王喝了對方的產品後，發現是人間美味，於是兩國決定共同耕耘這塊地，從此大家都能享受木瓜牛奶和冬瓜茶的好滋味。

二、場幕音樂設計及特色

整齣戲劇的音樂架構，是配合劇情的起、承、轉、合設計而成表1。

起	承	轉	合
序曲 1. 木瓜牛奶（齊唱）	2. 冬瓜茶（齊唱）	3. 美麗的木瓜寮（獨唱） 4. 不免驚（合唱） 5. 這塊土地是阮的（重唱） 6. 誰敢振動誰先死（合唱） 7. 要按怎（獨唱） 8. 不通喝（獨唱與齊唱） 9. 這甘真正是冬瓜茶（獨唱與重唱）	10. 木瓜牛奶冬瓜茶（大合唱）

表1 《木瓜牛奶冬瓜茶》的音樂整體設計

起：序曲結束後，由木瓜國人民唱出歡樂的「木瓜牛奶」一曲，揭開本劇的序幕。

承：當場景轉到冬瓜國，音樂延續第一段的氣勢，由冬瓜國人民唱出「冬瓜茶」一曲，來讚頌冬瓜茶清涼味美。

轉：由木瓜王唱出極具抒情性的獨唱曲「美麗的木瓜寮」之後，音樂從「不免驚」、「這塊土地是阮的」一路將情緒往上推升，到了「誰敢振動誰先死」一曲時，情緒凝聚到最高點。此後，從「要按怎」一曲，氣勢開始由強轉弱，並以「這甘真正是冬瓜茶」的抒情曲做為第三段的結束。全段高潮迭起，剛中帶柔，極富戲劇性。

合：由「木瓜牛奶」（譜例17）和「冬瓜茶」（譜例18）二首曲子融合而成的大合唱「木瓜牛奶冬瓜茶」，在兩國人民的高唱下，呈現普天同慶，和樂太平的景象，並與啓幕時歡樂的景象呼應，為本劇劃下休止符。

木瓜牛奶 真甘甜，木瓜牛奶 好氣味，

譜例 17 「木瓜牛奶」主題

冬瓜茶 啊 冬瓜茶 ， 清涼 好喝 攔 會 退 火 ，

譜例18「冬瓜茶」主題

全曲的音樂特色，表現在下列幾個方面：

(一) 完整性的設計

1. 全劇音樂依上述起、承、轉、合的方式設計，表現出戲劇整體架構的完整性。
2. 全曲在歌曲形式的選擇上，使用獨唱、齊唱、重唱、合唱及唸謠，並依人物的角色，予以適當的安排，使得歌曲的呈現，極具完整性。（表2）

人物	木瓜王	冬瓜王	青木瓜	木瓜眾	冬瓜眾
歌曲	獨唱	重唱	獨唱	齊唱	齊唱
類別	重唱 合唱（領唱）	合唱（領唱）	合唱	合唱	合唱 唸謠

表2 角色與歌曲形式的安排一覽表

(二) 層次性的設計

在木瓜王唱完「美麗的木瓜寮」之後，命令木瓜眾將冬瓜一棵棵拔掉，音樂的張力由此開始醞釀。當木瓜眾唱完「不免驚」後，緊接著由木瓜王和冬瓜王唱出「這塊土地是阮的」的二重唱，對峙的情緒逐漸加溫，到了短兵相接之際，二國人馬在其國王的領唱下，唱出「誰敢振動誰先死」，把情緒拉到最高點。這個由醞釀、上升到情緒高點的歌曲形式安排過程，以層次性的設計，將音樂的張力擴充到極致。

(三) 對比性的設計

1. 歌曲情緒風格的轉折，是造成戲劇對比性張力表現的重要方式之一。本劇中，由「冬瓜茶」一曲熱鬧的場面，轉變成「美麗的木瓜寮」一曲的抒情，再轉變成「不免驚」一曲的堅定決心，便是採取此一方式的編寫。而從「誰敢振動誰先死」一曲的熱血沸騰與「要按怎」一曲的著急無奈，更是將對比性張力的使用，發揮到極點。
2. 在「不通喝」一曲中，青木瓜以類似歌劇宣敘調的方式，唱出對冬瓜王懷疑之心的獨唱，與木瓜眾極力反對的齊唱，無論在音樂風格或人聲表現上，都具有強烈的對比性。
3. 在「誰敢振動誰先死」一曲的曲終，當兩軍氣勢升到最高點時，音樂突然終止一小節，這種音樂留白的對比性使用，表面上是缺少了音樂的作用，實際上卻是情緒再凝聚的最佳方式，帶動了最後一句歌詞的爆發力。
4. 樂器音色的對比表現，也顯現在音樂的編曲上。「木瓜牛奶」一曲的主題旋律，由長笛音色來擔任，而「冬瓜茶」一曲的主題旋律則由雙簧管音色來擔任，而木瓜眾由豎笛來表現，冬瓜眾則由

低音管來表現，以不同樂器的音色，來區分角色之間的不同。至於在表現不同情緒的歌曲配樂中，抒情的樂曲如「美麗的木瓜寮」，則採以絃樂、長笛等柔美的音色，與由銅管厚實、飽滿的音色所擔綱的雄壯樂曲，如「不免驚」、「誰敢振動誰先死」等，形成音響上的對比。

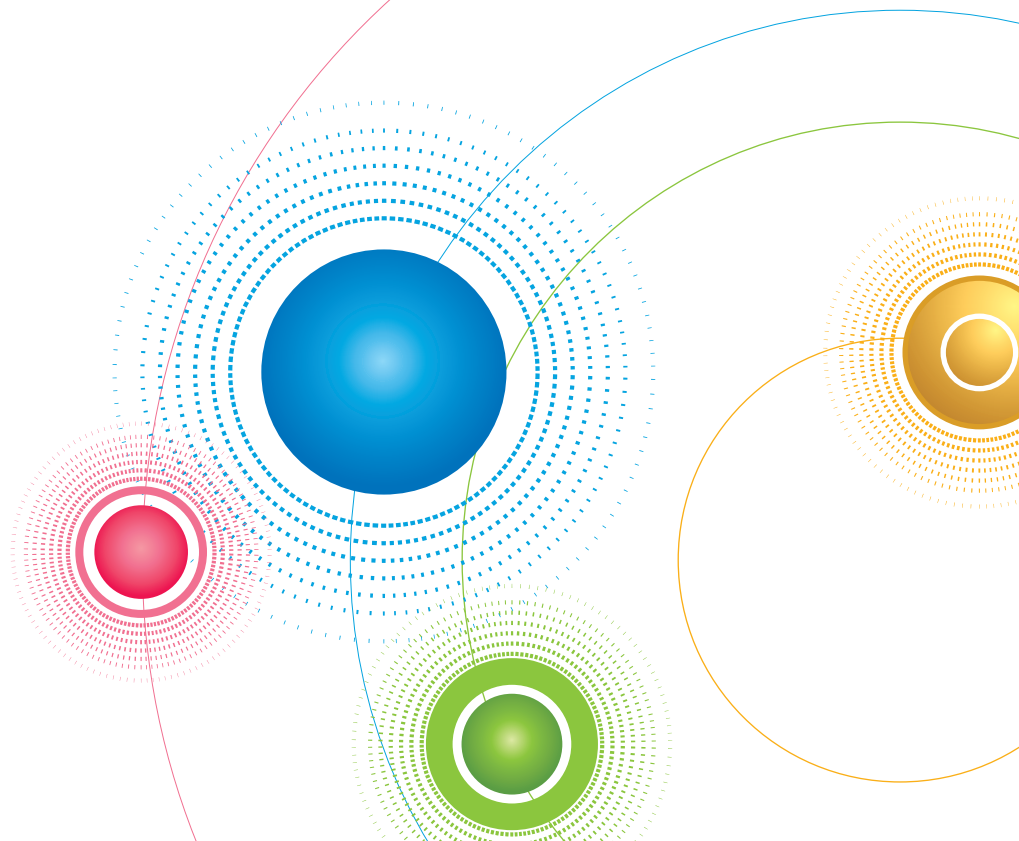
5. 音樂要素的表現方面，第七曲「要按怎」在調性上的安排，由D大調、d小調與g小調的交替運用，強化了音樂調性色彩上的變化。

(四) 統一性的設計

1. 本齣戲劇在「木瓜牛奶」和「冬瓜茶」兩曲創新結合的「木瓜牛奶冬瓜茶」一曲的音樂中，揭開序幕。歷經劇情的轉折與音樂的變化，最後又在「木瓜牛奶冬瓜茶」一曲的歌聲中熱鬧落幕。採前後呼應的方式，統一了全劇的音樂基調。
2. 本劇歌曲旋律的運用，包括配合語言節奏的朗誦式旋律，如「木瓜牛奶」、「冬瓜茶」等曲；通俗性的抒情旋律，如「美麗的木瓜寮」、「這甘真正是冬瓜茶」等曲；歌劇宣敘調方式的旋律，如「不通喝」一曲的開始樂段，以及歌劇詠嘆調方式的旋律，如「要按怎」一曲，但卻都能在戲劇情緒的作用下，融合為一體，展現出不同風格歌曲合而為一的統一性。

陸、結論

戲劇音樂的運用，對於戲劇的作用無論是劇情內容的強化、演出方式的多樣性、角色特質的表現等，都有著深切的影響，這使得戲劇的演出變得更多采多姿，也大大提昇了戲劇整體的藝術性。前文中，對於戲劇音樂的意義、功能、特質，以及其音樂形式、設計、安排與手法等，做了簡單的介紹，並以《木瓜牛奶冬瓜茶》一劇的音樂設計來加以說明，全文雖未臻完備，但亦勉可做為戲劇音樂設計時的參考。另一方面，筆者也希望藉著這篇文章拋磚引玉，期待更多的先進與有志之士投入此一領域，讓兒童戲劇具有更多新的面貌，也讓我們的兒童在音樂的薰陶下，更快樂的成長。❧

註釋

1 本文引用的兒童戲劇音樂與樂譜，主要如下：

大風音樂劇場：《小紅帽狂想曲》。

牛古兒童劇場：《1.2.3 大野狼》、《木瓜牛奶冬瓜茶》、《草螟弄雞公》、《螃蟹與男孩》。

國外戲劇音樂：亨伯定克《韓賽兒和葛麗特》；拉威爾《兒童與魔法》；韋伯《魔彈射手》；柴可夫斯基《天鵝湖》、《睡美人》、《胡桃鉗》。

2 聶元龍等著《音樂欣賞》，p.15、17。

3 「牛古兒童劇場」由廖順約團長創立於民國八十六年，隸屬於牛古演劇團，以「小而美」的戲劇形式，推廣兒童戲劇。

4 「大風音樂劇場」是由連乙州先生於民國八十九年成立，是國內唯一以西洋古典音樂經典作品，結合兒童戲劇，做經常性演出的戲劇團體。

5 《木瓜牛奶冬瓜茶》編劇：廖順約，作曲：鄭啓宏。

6 鄭啓宏（2002）：韋伯歌劇魔彈射手之研究。國立嘉義大學人文藝術學報，第1期。

參考資料

王次炤（1997）：音樂美學新論。台北：萬象圖書股份有限公司。

李佩芝（1997）：舞蹈音樂創作之探討。師大碩論。

邵義強編譯（2000）：浪漫樂派樂曲賞析。台北：錦繡出版社。

邵義強編譯（2000）：現代樂派樂曲賞析。台北：錦繡出版社。

馬威（1991）：戲劇語言。台北：淑馨出版社。

陳信茂（1983）：兒童戲劇概論。嘉義：台大文化事業公司。

蕭啓專，方君文編著（2001）：音樂欣賞。台北：文京圖書有限公司。

聶元龍、李晶、朱亞龍等著（1999）：音樂欣賞。台北：洪葉文化事業公司。

鄭啓宏（2002）：台灣兒童戲劇研究及其音樂的創作實踐。台北：樂韻出版社。

鄭啓宏（2002）：韋伯歌劇魔彈射手之研究。國立嘉義大學人文藝術學報，第1期。

國立臺灣藝術教育館

《數位藝術》藝教光碟出版預告

翻開數位文化新美學的一頁……

因應當代的藝術發展趨勢，數位科技與藝術相互結合，在視覺、表演及音像等的藝術表現或跨領域藝術範疇上，激盪出許多新創之數位藝術作品，數位科技更成為新時代藝術設計上不可或缺的運用工具。然在中等及國民學校之藝術教學上，師生極少接觸此一波新媒體數位藝術的認知理解與欣賞，相關教育更付之闕如。因此，本館規劃「數位藝術」藝教光碟主題，期以扣緊時代藝術發展脈動，推廣扎根於中等與基礎藝術教育之上，而能引導國內學校藝術教育之同步發展。

本光碟係配合學校藝術教育之需要，針對教師及學生二種不同的使用對象，進行規劃。藉由學者專家教師之參與及資料蒐整，整合文字、聲音、影像、圖片、動畫等製作多媒體互動光碟，其中教師版之光碟是以引導藝術教學及提供資源範例為主，學生版之光碟是以藝術探索與學習為主。透過web-title之網路化藝教光碟，提供學校教師及學生利用，以輔助學校藝術教育之推展。

本館預計於本（九十四）年十二月出版《數位藝術》藝教光碟，屆時將分送至全省各高級中學及國民中、小學，供藝術教學使用，並會將光碟內容建置於本館「臺灣藝術教育網」供大眾線上觀賞學習。希望能藉此光碟之出版，增進全民對數位藝術之認識，培育數位創意人才，進而誘發創作，以發展結合科技與藝術的高價值產業。