

當S.H.E遇到莫札特： 將流行音樂帶入 國中音樂教室經驗談

When S.H.E. Meets Mozart:
Bringing Popular Music to
a Junior High School Music Classroom

張征君
Cheng-Chun CHANG
台北市北安國中音樂教師

世界瞬息萬變，學生學習的機會與項目因此變得多元，流行音樂乘著時代的潮流也悄悄地進入學校的課堂中。以學生聽音樂的工具為例，二十多年前班上如果有同學帶一台CD隨身聽到學校，就會吸引全班羨慕的眼光，現在的學生幾乎是人手一台外觀時尚、顏色炫麗的Mp3、Mp4、iPod，有些手機甚至附有錄音、播放音樂的功能，進化的工具改變了學生聽音樂的習慣與興趣。在媒體強力包裝及播送下，對一般學生來說，Jay、Jolin、星光幫等等當紅偶像的歌曲，當然比巴哈（J.S. Bach）、貝多芬（Beethoven）這些古人的音樂容易親近也熟悉多了。面對這一群深受大眾媒體影響的孩子，如果還是用傳統的音樂教材與教學法上課，恐怕不過幾分鐘，他們不是和隔壁同學聊天，就是找周公下棋去了。有鑑於這一股不可擋的趨勢，我認識的許多國中音樂教師都積極地將一些流行音樂元素融入課程中，一方面拉近與學生間的距離，引發他們更投入的學習動機，另一方面也讓他們以深度的眼光去欣賞藝術，而非隨著媒體盲目地追求表象的流行文化。由於這個努力與改變，音樂課的教學內容就顯得豐富、多樣且活潑，下面我從技能、欣賞和情意等層面，分享將流行音樂融入國中音樂教學的經驗。

流行音樂v.s.古典音樂：技能篇

一、透過學生喜愛的歌曲訓練直笛的演奏技巧

直笛吹奏是台灣中小學音樂教育中一項重點技能。然而，並非每個孩子天生都會對這個樂器感興趣，為了提升學生的學習意願，音樂教師常用的方法是將學生喜愛的曲子改編成直笛吹奏曲。想調查學生喜歡那些類型的樂曲，老師也可以舉辦班級小型音樂會，不限制學生演奏或演唱的曲目，這樣便間接地地知道學生族群間流行什麼音樂，作為課程規劃時選曲的參考；從一些流行歌曲排行榜、賣座的電影、電視劇配樂中，也可以找到合適的曲子，將它們編曲或編譜，變成符合教學目標的教材。

以「歌劇魅影」中這首《Think of Me》為例，「歌劇魅影」挾著當年電影發行和音樂劇來台演出

時滿座的雙魅力，學生一聽到這首女主角克莉斯汀所唱的歌，都顯示出高度的學習興趣（請見附圖《Think of Me》改編成C大調的譜例）。學生從這首他們喜愛的歌曲中，會學到三個直笛演奏技巧：

1. 中音轉高音的運氣、運指、運舌的技巧（第3小節中音域C轉高音域C區）
2. 相鄰音重複換指的技巧（第8.9小節）
3. 升G的指法（第10小節）



改編成C大調的《Think of Me》譜例

從學生喜愛的歌曲著手，把一些難度高的技巧隱藏其中，可以降低學生先入為主的排斥感，達到教學與學習的目的；也可以進一步將曲子改編成二部或三部合奏，增加演奏的複雜度並培養學生互相聆聽的能力。除了必教的經典直笛曲之外，一些通俗或流行的樂曲經過巧妙的改編，讓學生從中享受演奏自己喜愛曲子的樂趣，更可精進他們直笛演奏的技巧。一些程度較佳的學生甚至能夠自行吹奏課堂之外的歌曲，把音樂演奏的活動延伸到生活上，產生調劑與娛樂的作用，充分得到學習的成就感與滿足感。

二、透過偶像的魅力引導學生用正確的方式唱歌

中學生處於變聲期，大都不太願意開口唱歌，我早期曾經嘗試從發聲原理、共鳴腔這樣的專業角度來教合唱，因為內容太抽象了，導致效果不彰。後來，我發現學生在準備班級才藝競賽時都能盡情演唱，順勢指導學生如何唱得準確，使音色表現得更出色；為了爭取好的演出成效，學生們便虛心接受調教。從此我改變了作法，找一些學生熟悉之實



流行音樂v.s.古典音樂：欣賞篇

音樂教師只要多留意大眾媒體中的音樂成分，可以發現許多古典音樂的元素被套用在廣告配樂或流行音樂的例子，這些都是幫助學生了解古典音樂原曲很好的媒介。我把這些收集到的範例，分析整理之後，作為介紹音樂家事蹟、樂曲特色、甚至樂理的輔助課件，再根據難易程度歸納為初階與進階兩個版本。

一、初階版

初級程度的教材主要是利用隱藏於流行歌曲中的古典音樂旋律，來介紹音樂家和原曲，這些躲在流行歌的古典音樂片段，扮演著建立師生之間默契的關鍵角色，學生往往會在驚訝與恍然大悟中，找到上音樂課的歸屬感或認同感。以下列出一些我常用的例子：

| 歌手 | 歌名 | 古典音樂原曲 |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| S.H.E. | SUPER STAR的前奏 | 國樂曲《十面埋伏》 |
| S.H.E. | 不想長大 | 莫札特（Mozart）的第四十號交響曲之第一樂章 |
| S.H.E. | 波斯貓 | 柯特比（Ketelbey）《波斯市場》 |
| S.H.E. | Remember | 柴可夫斯基（Tchaikovsky）芭蕾舞劇《天鵝湖》之《天鵝之舞》 |
| 伍思凱 | 這邊那邊 | 帕海貝爾（Pachelbel）鋼琴演奏版的《卡農（Canon）》 |
| 伍思凱 | 溫柔的期待 | 何占豪、陳鋼的《梁祝協奏曲》 |
| 伍思凱 | 子夜英雄傳間奏 | 國樂曲《十面埋伏》 |
| 動靜樂團 | 命運 | 貝多芬的第五號交響曲（命運交響曲）之第一樂章 |
| 李克勤 | 我不會唱歌 | 李斯特（Liszt）的《帕格尼尼大練習曲》—《鐘》 |
| 糖果盒子 | Everything's gonna be alright | 巴哈的C大調管弦樂組曲《第三號》—《G弦之歌》 |
| 陳奕迅 | 給愛麗斯 | 貝多芬（Beethoven）的鋼琴曲《給愛麗絲》 |
| 江蕙 | 砲仔聲 | 孟德爾頌（Mendelssohn）的歌劇仲夏夜之夢《結婚進行曲》 |
| 五月天 | 純真 | 貝多芬（Beethoven）的第九號交響曲《合唱》 |
| 陳慧琳 | 1仟零1願望 | 巴哈小步舞曲 |
| 楊丞琳 | 慶祝 | 艾爾加（Elgar）愛的禮讚 |
| 神話Shinhwa | All Your Dreams | 巴哈二聲部創意曲No.4 |
| 神話Shinhwa | TOP | 柴可夫斯基的天鵝湖 |
| 席琳狄翁 | All by Myself | 拉赫曼尼諾夫（Rachmaninov）的第二號鋼琴協奏曲第二樂章 |

力派歌手的曲子當作教材。我個人領悟到選材的重要性——選曲不能一味地迎合學生的喜愛，而要篩選歌詞內容積極正面，並能與課程連結的題材；只要選出的是學生熟悉的樂曲，他們通常能接受且願意嘗試老師上課教的歌唱技巧。例如：俄羅斯歌手Vitas深受學生崇拜，他的歌曲就可以作為假音唱法的教學範例，再將他與三大男高音之一的帕華洛第的渾厚歌聲作比較，學生很容易分辨出流行音樂界歌手的唱腔與聲樂家歌聲的不同，學生在知道怎麼使用聲音的箇中奧秘後，開口唱歌的意願當然提高許多。



卡通歌曲改編成直笛大合奏。（張征君攝）

上直笛課實景。（張征君攝）

當紅偶像團體S.H.E.的許多專輯都出現了古典音樂元素，以《波斯貓》這歌為例，旋律取自柯特比的《波斯市場》一曲。大部分的學生都曾經聽過《波斯市場》的旋律，只是不知道出處，全曲可分為八個樂段，每個樂段都有一個主題。因為這是一首耳熟能詳的曲子，同時段落分明，是讓學生建立樂段概念的好教材，同時藉此讓學生認識較不熟悉的西方古典音樂家。柯特比生於1875年，是英國相當活躍的當代通俗管絃樂作曲家，樂風清新穩健，他擅長創作富有東方情調的音樂，從樂曲中彷彿可以看到他所描繪的事物。《波斯市場》是柯特比作品中最著名的一首，介紹這首曲子還可把音樂背後具有中東色彩的故事一併傳授。

《波斯市場》為A小調，速度是中板（Moderato），以漸強的方式描述駱駝商隊由遠而近的樣子，接著出現的最強音（*ff*）代表乞丐的叫聲，之後出現優美的旋律代表波斯的公主。魔術師、舞蛇人、酋長等各有代表其角色的音樂分別出場，全曲共分成八個段落：

第一段：駱駝商隊的來臨——由弱而強的輕快旋律，市場熱鬧的喧鬧場面慢慢浮現，隱約還可聽到駱駝的鈴聲。

第二段：乞丐哀求施捨的聲音——由男聲合唱唱出低沉有力的曲調，低聲反覆多次著「慈悲

啊，阿拉的神！」，這是一段讓人印象極為深刻的音樂。

第三段：美麗的公主坐轎來到——由豎琴彈奏出優美而細膩的旋律，音量逐漸增強，氣勢逐漸增強，象徵公主儀仗隊伍的龐大。

第四段：觀看魔術師和弄蛇者的表演——魔術師主題俏皮而活潑，散發出一種奇特的神祕氣氛，接著出現舞蛇者的主題，則充滿了波斯風味與異國情調。

第五段：酋長行列經過市場，表演中斷——舞蛇者的主題忽然被宏偉的銅管樂器打斷，象徵酋長行列經過市場，隨後即刻遠去。

第六段：再次聽到乞丐的求乞聲——男聲合唱「慈悲啊，阿拉的神！」，但這次出現一遍就停止。

第七段：公主準備回宮——公主主題再現，音量由強而弱表示公主和駱駝商人漸漸從市場遠去。

第八段：駱駝商隊逐漸遠去，市場復歸寧靜——開頭的進行曲再現，音量逐漸減弱，這時遠遠的依稀可以聽見公主的主題，漸行漸遠，終至消失。

再以人稱「可愛教主」的歌手楊丞琳之專輯《遇上愛》中《慶祝》一曲為例，歌曲開頭的旋

律取材自英國作曲家艾爾加的《愛的禮讚》。這原是艾爾加的妻子艾莉絲於1888年夏天兩人結婚前，寫給艾爾加的一首詩，再由艾爾加譜曲，命名為Liebesgruss（愛的禮讚）回贈給艾莉絲，其浪漫的幕後故事和迷人的曲調深受大眾喜愛。艾爾加後來將這首曲子編成三種演奏版本：鋼琴獨奏、小提琴與鋼琴二重奏，以及管絃樂曲，由出版商以法文重新命名為「Salut d'amour」發行。當學生瞭解這些原曲的創作背景及意境後，將可引導他們進行深度欣賞。

二、進階版

進階單元在引導學生以音樂元素為出發點欣賞音樂。這裡再以「愛的禮讚」為例，學生首先聆聽楊丞琳的「慶祝」，然後分別聆聽上述三種演奏版本，藉以訓練學生分辨音色，理解音樂織度，以及不同器樂所演奏出的不同情境與效果。深受學生喜歡的卡通片《我們這一家》的片尾曲：「歡迎來我們這一家，充滿歡樂的這一家，夕陽依舊那麼美麗，明天還是好天氣」，歌詞描述一家人相處的情景與使人會心一笑的對話，配上節奏明快的音樂，原來是出自艾爾加的《威風凜凜進行曲（Pomp and Circumstance March）》，原曲在管樂的烘托下，呈現一種莊嚴龐大的氣勢。原版與卡通版兩曲相較之下，可以讓學生體會出相同的曲調，利用不同的速度、編曲，創造許多不同的效果。

教師覺得較棘手的樂理教學，也可找到相應的流行樂曲來輔助。例如：在教五聲音階時，可用FIR樂團的《新月牙灣》為範例，說明以五聲音階為基礎的旋律表現方式；許多Rap、爵士歌曲則是教節奏的好幫手。由日本知名漫畫拍成的日劇《交響情人夢》，劇中鮮明的角色和精彩的古典音樂配樂，可依據課程的需要，擷取片段來介紹劇中出現的音樂，效果也很理想。

流行音樂中之情意培養

一首好的歌曲除了帶來聽覺的愉悅感之外，也

能啟迪孩子的思想，很多流行音樂的歌詞，包含著一些重大議題，發人深省；學生聆聽偶像唱的歌，無形中接受教育，有時比老師上課時口沫橫飛地說教的效果更好，以下是一些常見的例子：

| 重大議題 | 歌名 | 演唱 / 作者 |
|-------|------------------|--------------------|
| 反戰與和平 | 止戰之聲 | 周杰倫 / 方文山作詞，周杰倫作曲 |
| 反戰與和平 | 花兒不見了 | 齊豫 / 美國民謠 |
| 反戰與和平 | 那些花兒 | 范瑋琪 / 樸樹作詞，范瑋琪作曲 |
| 人道關懷 | We are the World | 西洋歌手多種版本 |
| 關懷動物 | 快樂天堂 | 滾石歌手 / 呂學海作詞，陳復明作曲 |
| 環保意識 | 冬季不下雪 | 劉德華 / 劉德華、李安修作詞 |
| 勵志 | 我的未來不是夢 | 張雨生 / 陳家麗作詞，翁孝良作曲 |
| 勵志 | 蝸牛 | 周杰倫作詞、作曲 |

最近地球嚴重暖化的現象是熱門話題，劉德華的《冬季不下雪》雖然不是排行榜上最熱門的點播歌曲，但是歌詞卻發人深省，其中幾段歌詞是這樣的：

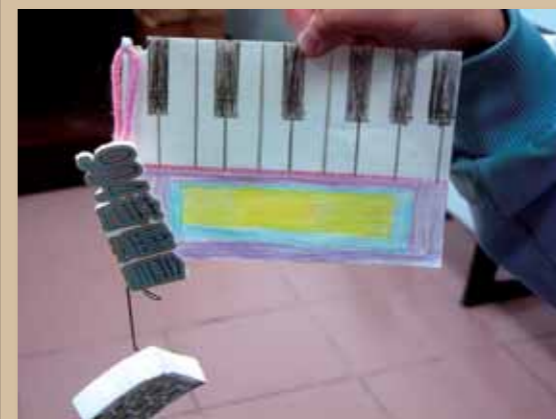
有一天冬季不再下雪，北極熊無家可歸
那愛斯基摩人也需要為了搶購冷氣排隊
有一天冰山都變海水，我們的危險就會只漲不會退
今天你上班的辦公室，明天是鯊魚的房間
你是否慚愧？在不小心的時候種下地雷，傷害了這一切

有一天空氣需要花錢，隨便的呼吸實在有一點危險
就像你現在喝礦泉水，一罐就賣給你拾元
你是否慚愧？在不小心的時候種下地雷，傷害了這一切

古典是不敗的流行

本文所描述的教學經驗與案例，可以透過藝術與人文的能力指標與素養指標來檢視學生的學習成果，其中最明顯達到的國中階段藝術與人文能力指標是：「感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝

When S.H.E. Meets Mozart
Bringing Popular Music to a
Junior High School Music Classroom



有立體感的邀請卡。（張征君攝）



自己編劇本，演出歌劇（把梁靜茹的《暖暖》改編成《友誼萬歲》的劇情）。（張征君攝）



學生一邊當評審，一邊當啦啦隊。（張征君攝）

術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。」當然其他的指標大致也都涵蓋到了。透過流行音樂與古典音樂整合式的教學，也能有效地達成九年級學生的音樂與綜合能力素養指標。至於古典與流行音樂並行的教學涉及到的跨領域議題，則包括資訊、環境、兩性、人權、生涯發展、家政等層面。

音樂的領域非常寬廣，今天所稱的古典音樂，其實是該音樂被創作出那個時代的流行音樂，經過時間的淬鍊且未被遺忘，因而代表一定的經典價值。當代的流行音樂運用後現代藝術表現的手法，將古典的元素融入其中，帶來另一種聽覺上的感受

與刺激，這些都可成為教學上被充分發揮的素材。我從過去幾年的教學中得到這樣的回饋：學生們很喜歡跟著老師探索古典音樂融入流行歌曲的蛛絲馬跡，但是經過老師的講解及認識原來曲子之後，多數的學生會覺得較被古典原曲所吸引，因為他們辨識得出聲響層次的豐富變化，覺得古典樂曲內容較具深度。由此可知，學生的聆賞能力不論在古典或流行音樂上都更上一層樓了。

（本文作者信箱：ccc920@gmail.com）