

SHAKE SPEARE



我在音樂教室遇見莎士比亞

I Encountered Shakespeare in the Music Class

張哲榕 | Che-Jung CHANG

松山工農音樂科專任教師

國立台灣師範大學音樂系音樂教育組博士候選人

你一定聽過羅密歐與茱麗葉的故事，你也一定看過迪士尼動畫獅子王，或許你還曾聽過威風凜凜進行曲，你知道這些名著都可以在音樂課欣賞嗎？因為這些作品都和莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）有關，許多作曲家就是藉由莎士比亞的文學作品進行音樂創作。

莎士比亞是英國著名的詩人與劇作家，莎翁是華人社會常見對莎士比亞的尊稱。早期劇本主要以喜劇和歷史劇為主，而此兩類劇本在 16 世紀末期達到了至高無上的地位；其次為其悲劇創作的部分，包括《哈姆雷特》、《李爾王》和《馬克白》；在他人生的最後階段，他開始嘗試創作悲喜劇，又稱為傳奇劇，並與其他劇作家合作。值得一提的是，他的很多作品在當時就以多種版本出版問世。

莎士比亞不同類別的文學作品，可謂質量兼具，許多更是經典之作，許多音樂創作者便從這些作品中吸取靈感或直接以劇本創作，如：

～你去讀莎士比亞的暴風雨吧！～

就是貝多芬曾對他創作《暴風雨鋼琴奏鳴曲》的解釋，說明其創作受到莎士比亞作品中的詩意與悲劇形象的影響，深刻與強烈地表現了一種使人驚嘆不已的力量。以下是依莎士比亞文學作品而進行音樂創作的幾個例子。



《仲夏夜之夢》與《仲夏夜之夢序曲》

你有聽過仲夏夜之夢的故事嗎？《仲夏夜之夢》（*A Midsummer Night's Dream*）大約創作於1786年，算是莎士比亞早期成熟的作品，也是著名的喜劇之一。故事主要描述兩位青年男士和兩位青年女士到森林，與仙王、仙后、小仙與精靈等人物因為「靈藥」（滴在睡者的眼皮上，無論男女，醒來一眼看見的生物，就都會發瘋似的愛上它）所引起的衝突以及衝突解決的過程，最後終於導致有情人終成眷屬的故事，劇中不時穿插了小鬧劇，以及「風馬牛不相及」的喜劇內容。此齣戲劇沒有什麼深遠的社會意義與內涵，所要表達的是純淨的快樂，故事中雖然也有愛情的煩惱，但也用歡樂、喜劇的手法處理。整部劇情輕鬆活潑，總體說來就是一個「亂點鴛鴦譜」的故事。

《仲夏夜之夢序曲》（*Overture from "A Midsummer Night's Dream"*）是孟德爾頌（Felix Mendelssohn, 1809-1847）十七歲時閱讀莎士比亞「仲夏夜之夢」後受到感動而創作的一首序曲，原本是為音樂會演奏的獨立曲目，其後加入其他段落成為一套完整的組曲，作為莎劇「仲夏夜之夢」的配樂。

樂曲開始由四個神妙的和弦，帶出迷漫在仲夏夜月光下的氣氛，接著由小提琴以跳弓的方式演奏出描繪精靈嬉戲的第一主題，隨後由整個樂團演奏代表國王與仙后的威嚴形象；第二主題為溫柔的「愛情主題」，首先由單簧管奏出，再由小提琴奏出代表戀人真摯感情的旋律。整體而言，全曲明快、歡樂，也同時展現神話般的幻想、大自然的神秘色彩、詩情畫意的情景以及幽默諧謔的風格。

《哈姆雷特》與音樂劇《獅子王》

獅子王是著名的迪士尼動畫，後來亦有音樂劇的版本，其故事靈感就是採自莎士比亞的《哈姆雷特》（*Hamlet*），此劇又名《王子復仇記》，算是莎士比亞最負盛名和被人引用最多的悲劇之一。劇情主要講述丹麥王子哈姆雷特代父報仇的故事，哈姆雷特在其父丹麥國王打敗波蘭軍隊後前往維滕貝格大學，隨後立即傳來父親猝死的消息，國王的弟弟克勞則迪自行宣布繼承王位，並迎娶前國王遺孀，也就是哈姆雷特的母親葛簇特為新皇后。一般來說，將本劇與《馬克白》、《李爾王》和《奧賽羅》一起並稱為莎士比亞的「四大悲劇」。

《獅子王》是一部由華特迪士尼於1994年製作並發行的動畫電影。該片從莎士比亞的文學作品《哈姆雷特》中取得靈感，利用當時的動畫技術，配上融合非洲當地的音樂，是本動畫的最大特色。

故事開始在廣闊的非洲草原上，動物們聚集在獅王木法沙的榮耀石下，迎接新王子的誕生。狒狒巫師拉飛奇高舉起這隻好奇的新生命「辛巴」，所有動物皆紛紛前來向其致意，全國一片歡騰的景象，只有木法沙的兄弟刀疤對此很不滿意，甚至沒有出席這場儀式。木法沙的弟弟刀疤一心覬覦王位，並暗中計劃謀殺，最後木法沙被踐踏致死，而辛巴也逃離了家園。不知不覺，辛巴已經成長為一頭真正的雄獅，和他父親一樣英俊而健壯，有一天，突然有一隻流浪的母獅娜娜闖進了他們的地皮，而她也正是辛巴年幼時青梅竹馬的玩伴。娜娜帶來自從刀疤篡位之後，他縱容土狼卻不治理自己的國土，現在祖國已經滿目



瘡痍，動物紛紛離開的消息。她請求辛巴回去奪回王座重振家園，在親人和好友們的幫助下戰勝了刀疤，最後刀疤被打敗摔下了懸崖，同時被土狼們憤怒地撲上將其碎屍萬段並一起消失在熊熊的烈火當中。

其中《今晚你感受到那份愛嗎》（*Can you feel the love tonight*）、《生生不息》（*Circle of life*）、《哈庫那馬塔塔》（*Hakuna Matata*）等樂曲都是著名的選曲，也都是非常值得一聽得曲目。

《奧賽羅》與《威風凜凜進行曲》

你曾被《威風凜凜進行曲》震撼與感動嗎？這個曲名的名稱也與莎士比亞的文學作品有關呢！《奧賽羅》（*Othello*）是莎士比亞描寫一個因猜疑而造成婚姻悲劇的故事。主角奧賽羅是一個喜歡忌妒別人且猜疑心重的人物，娶了身分尊貴的貴族女兒，理當幸福美滿，但奧賽羅身邊有一個奸惡的小人，因為自己不被重用，於是決定用奸計謀害奧賽羅，不斷散布謠言暗示奧賽羅的妻子不貞，使奧賽羅在這種暗示的過程中，燃起自己的猜忌與妒火，奧賽羅終於親手把自己的妻子殺死。

《威風凜凜進行曲》（*Pomp and Circumstance Marches, Opus 39*）是英國作曲家艾爾加（E. Elgar, 1857-1934）於1897開始創作的作品，是掌握節慶氣氛的一組大型進行曲，其中標題《威風凜凜》的標題就是他借用莎士比亞四大悲劇之一《奧賽羅》第三幕第三場景的著名台詞「威風凜凜」（*Pomp and Circumstance*）為標題。這一組《威風凜凜進行曲》

總共有五首，其中以第一號知名度最高。艾爾加也曾對此曲指出：「我知道有很多人喜歡在慶典時使用音樂，而這首樂曲正是獻給他們的作品」。

《羅密歐與茱麗葉》與其相關的音樂作品

《羅密歐與茱麗葉》（*Romeo and Juliette*）的故事場景發生在義大利的維洛那城，描述蒙特鳩與卡布雷特兩個世仇家族後代的愛情故事。由於世代的恩怨導致這兩家族人員的糾紛不斷，兩家族的人員只要一碰面就會出現攻擊打鬥的場面，然而這充滿深仇大恨的兩家族後代，卻產生了一段感人至深的戀情。蒙特鳩家族的羅密歐與卡布雷特家族的茱麗葉在一次宴會中一見鍾情，但由於家族間的仇恨使得這段情感倍受壓抑。於是羅密歐只好請求勞倫斯神父為他們舉行秘密婚禮，好心的神父很樂意成全他們這段美好的戀情，並希望他們的結合可以使兩個家族忘卻之前的仇恨。就在這時，羅密歐的好友被茱麗葉的表哥一劍刺死，為了替朋友出氣，羅密歐不得不拔劍殺死茱麗葉的表哥。茱麗葉在焦急萬分的情況下，便請長老幫助，長老急中生智，一面讓茱麗葉在婚前的夜晚服下他的假藥，一面派人送信給羅密歐，讓他適時趕來帶走茱麗葉。茱麗葉依長老的計畫行事，可是送信的人卻沒有如期找到羅密歐。羅密歐聽到茱麗葉的死訊，悲痛欲絕，匆匆回到維洛那城，來到茱麗葉的墓地，以死殉情。當茱麗葉從假死中甦醒過來，滿懷著和羅密歐相聚的希望，但是她卻發現羅密歐已經死去，不顧外面喧囂的人聲，也不顧長老的勸告，立即決定

同羅密歐共赴黃泉。羅密歐與茱麗葉的愛情雖然毀滅了，卻因此贏得了兩家人的悔悟，換來了兩家人的世代和平。

《羅密歐與茱麗葉》是莎士比亞最經典的作品之一，故事內容除了被拍成電影以及編成舞台劇外，也被許多音樂家創作成許多音樂作品。如歌劇、芭蕾舞劇、幻想序曲與音樂劇等。

歌劇

《羅密歐與茱麗葉》歌劇是法國作曲家古諾（C. Gounod, 1818-1893）創作的作品，一共包含五幕，1867年在巴黎首演，後來在1878年的版本中，古諾再加入芭蕾舞的部分。古諾一生共寫作十三部歌劇，但只有《浮士德》與《羅密歐和茱麗葉》是較成功且較受歡迎的作品。《羅密歐與茱麗葉》歌劇的音樂甜美動聽，曲調高雅綺麗，是多種樂曲類型混合的作品，獨唱者的戲分不多，由管弦樂團擔任主要的角色，生動地傳達戲劇的情感、氣氛與張力，合唱團則是在開場與終場時擔任呈現與評論整個悲劇故事的任務。

芭蕾舞劇

《羅密歐與茱麗葉》芭蕾舞劇是俄國作曲家普羅高菲夫（S. Prokofiev, 1891-1953）的作品，不論在結構規模、戲劇深度，都可算是傑作。這齣芭蕾舞劇充分顯示了作曲家對旋律線條的設計，如在固定的和聲與難以預料的轉調手法下，創作出令人永難忘懷的旋律，也同時刻劃出劇中人物的特色。普羅高菲夫曾道：「我特別在這部作品上花了相當的心血，

為的就是希望讓聽眾都能很快的體驗到此曲中深刻情感與旋律。若是有人尚未有此感動，相信我，他們遲早會感受到當中的精妙之處。」

幻想序曲

《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲是俄國作曲家柴可夫斯基（P. I. Tchaikovsky, 1840-1893）的作品，作曲家以交響樂的張力表達劇情中緊扣的戲劇環節、以不同的主題與動機刻劃劇中的人物性格。調性也是其處理與鋪陳的手法之一，如以升F大調營造宗教的場景；以B小調處理兩世仇家族的火藥意味；以降D大調代表羅密歐與茱麗葉複雜的心情等。樂曲最後他以一連串極強且混亂的和弦來造勢，並且以混亂的音樂做為序曲的結尾。

音樂劇

《羅密歐與茱麗葉》音樂劇是由法國資深音樂製作人傑哈·皮斯葛維克（Gérard Presgurvic）全新創作的作品。在服裝的部分，大致上分成紅色與藍色兩大色系，茱麗葉家族—卡布雷特家族採用大紅色系服裝；羅密歐家族—蒙特鳩家族則以藍色做為主色系。在舞蹈方面，融入高加索、非洲舞蹈、現代芭蕾、現代舞。音樂風格則包含抒情、搖滾、電音、雷鬼與華爾茲等風格，也含有流行音樂、民俗音樂、中南美音樂與非洲音樂的元素。

在分享了一些與莎士比亞相關的音樂作品後，接下來以《羅密歐與茱麗葉》音樂劇為例，說明音樂課中導聆音樂劇的內涵，以下說明音樂劇導聆教學過



程之教學目標、學生的先備知識、導聆方式與音樂劇片段選擇等內容。

教學目標

此教學活動之教學目標包含，認知部分：能了解《羅密歐與茱麗葉》的劇情、能了解此作品為依據莎士比亞文學作品所創作；情意部分：能欣賞音樂劇《羅密歐與茱麗葉》的重要片段、能分享劇中最喜歡的音樂片段；技能部分：能判別劇中不同角色所演唱的音色。

學生先備知識分析

為了配合上述教學目標，在聆賞此音樂劇前，學生具備的先備知識包含：認識莎士比亞、能判斷不同的人聲與音色以及知悉何謂音樂劇等。

導聆方式

在導聆的部分，筆者會先將故事內容簡略的向學生介紹、說明此劇作曲者與此劇的特色，再說明劇中的角色、舞台設計、演員等。最後再以下列題目提醒學生在聆賞時應注意的部分，並告知學生觀賞完畢要完成包含下列問題之學習單。

- 此音樂劇為根據何位文學家之文學作品所創作？
- 劇中以哪兩種顏色代表兩大世仇家族？
- 分別列舉兩位男士與兩位女士，說明他們所代表的音色為何？
- 寫出你最喜歡的一首樂曲？以及說明為什麼？
- 用一句話形容羅密歐與茱麗葉的愛情。

音樂劇聆賞片段

由於時間的因素，在教學中無法讓學生完整觀賞全劇，因此筆者僅選擇重要片段並配合導聆之說明，讓學生欣賞此劇，以下說明欣賞的樂曲如表 1。

表 1 《羅密歐與茱麗葉》音樂劇欣賞曲目

順序	聆賞樂曲	配合教學之說明
1	《序曲》	說明音樂劇開頭、場景布置、配色等
2	《維洛那》	說明王子在劇中的角色與意義、演唱音色
3	《恨》	說明此曲為二重唱，演唱者為兩主角的母親
4	《世界之王》	說明此曲為三重唱，羅密歐與其好友演唱
5	舞會	強調舞會在本劇中的重要性
6	《我怕》	羅密歐獨唱，說明內心的恐懼
7	《真心之愛》	羅密歐與茱麗葉初次認識演唱的歌
8	《陽台之歌》	說明此場景是此文學作品的重點
9	《他正沉醉愛河》	介紹奶媽演唱的音色
10	《愛吧》	羅密歐與茱麗葉二重唱
11	《沒有他》	說明此曲為本劇後半部劇情之鋪陳
12	《毒藥》	說明茱麗葉獨唱此曲之戲劇張力與轉折
13	《怎麼跟他說》	說明班福留對此曲的詮釋
14	《羅密歐之死》	說明羅密歐對此曲的詮釋
15	《茱麗葉之死》	說明茱麗葉對此曲的詮釋
16	謝幕	重點在讓學生瞭解音樂劇謝幕的方式

描寫莎士比亞

最後筆者以學生完成之學習單分享教學結果，學習單之內容依據聆賞音樂劇前之導聆設計，學生可以自由於學習單上創作，題目包含：此音樂劇為根據何位文學家之文學作品所創作；劇中以哪兩種顏色代表兩大世仇家族；分別列舉兩位男士與兩位女士，說明他們所代表的音色為何；寫出你最喜歡的一首樂



曲？以及說明為什麼；用一句話形容羅密歐與茱麗葉的愛情。

在此音樂劇為根據何位文學家之文學作品所創作之部分，同學們皆以莎士比亞回答之；劇中以哪兩種顏色代表兩大世仇家族，多數學生直接以「紅」色與「藍」色作答，也有同學畫出紅與藍之顏色回答之；對於音色的部分，綜合學生之回答包含，女高音：茱麗葉；次女高音：卡布雷特夫人、蒙特鳩夫人；女中音：奶媽；男高音：羅密歐；男中音：班福留、鐵豹；男低音：勞倫修士等。

在最喜歡樂曲的部分，《愛吧》是最多學生喜歡的樂曲，表示學生對此樂曲的喜好度最高，其餘樂曲也有學生填寫為最喜歡的樂曲。以下分享學生於學習單中填寫最喜歡樂曲的原因。

《世界之王》

「羅密歐、班福留、莫枯修三位好友在討論參加茱麗葉所辦的舞會所演唱的歌曲：世界之王，他們用愉悅、自信滿滿的方式呈現這首歌，三人主要的音色加上別人的和聲，增加了這首曲名世界之王的震撼力，有如真的是世界之王，讓我的印象深刻。」

《愛吧》

「當羅密歐與茱麗葉結婚時演唱的曲子，這首歌聽起來很舒服，聲音很柔和，讓人感覺到『愛』真的是個很美的東西，更讓聽者不禁開始渴望，百聽不膩的好歌，喜歡!!」

「我最喜歡羅密歐與茱麗葉在教堂中結婚時所唱的

歌，教堂裡瀰漫了幸福感，讓人覺得就算家人都不同意，還是一定要長相廝守。」

「最喜歡羅密歐與茱麗葉在教堂結婚時的曲子，歌詞訴說了兩人的愛情是真金不怕火煉，雖然兩家是世仇，不過勇於追求自己內心的感受，追求彼此的愛，哪怕是因此而喪命。」

《他正沉醉愛河》

「奶媽對於茱麗葉要嫁人時，心裡的不捨，雖然奶媽不是茱麗葉親生的媽媽，但從小就照顧到現在，對於奶媽，她就像是自己的女兒一樣，這首歌把母親對女兒要出嫁的那些複雜的情緒唱出來，很讓人感動。」

「奶媽獨自唱歌那一段，因為深切的感受到他雖然身為一個奶媽，但茱麗葉如她女兒一般，那種酸酸無能為力的滋味、心情，也是可以清楚的用歌唱出來，感覺歷經其中。」

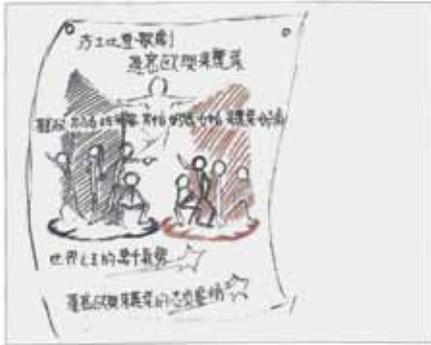
「奶媽獨自一個人拿著一朵花獨唱那段，由一個第三者的角度，並且不反對兩人的愛情，期盼羅密歐與茱麗葉能對世仇間帶來改變，讓人感覺歌聲中融入深厚的感情。」

《茱麗葉之死》

「羅密歐以為茱麗葉死掉時唱的歌，聽到因愛人死去而痛心，我也跟著歌曲融入劇情，彷彿自己的愛人死去那麼難受。」

最後，用一句話形容羅密歐與茱麗葉的愛情部分，學生之創意無限，包含「就像魚愛上貓，卻想永遠在一起」、「如天上的星辰永遠高掛在那兒，不朽

學習單一： [看見因愛而產生的音樂劇](#)



4 資訊科白同學作品

學習單一： [看見因愛而產生的音樂劇](#)



5 汽車科黃同學作品

學習單一： [看見因愛而產生的音樂劇](#)



6 園藝科楊同學作品



網路藝學園 — 指間的艺术小確幸

— 國立臺灣藝術教育館

忙碌與緊湊的一天之後，從指間偷閒片刻，沉入藝術的流光之中，是一種不言而喻的小確幸（注）。

改版後的網路藝學園，開闢了「教學分享」區，歡迎教師們將教學的理念，透過影音呈現分享經驗並相互交流，同時也豐富了線上學習課程的多樣化，12月份將陸續增加6門新課程，它包含了音樂與表演藝術，敬請期待！

（注）小確幸：「雖然微小，卻很確實的幸福」……摘自村上村樹散文《尋找漩渦貓的方法》。

