

我用流行歌曲讓學生愛上音樂課

Making Kids Fall in Love with Music Lessons with Pop Songs

張哲榕 | Che-Jung CHANG
台北市立松山工農音樂科專任教師

流行音樂與音樂教學

流行音樂在音樂社會上是最明顯的流行文化之一，它創造了許多就業人口與資金市場，也創造了偶像崇拜與流行，最重要的是，它提供了青少年一個管道，去消耗多餘的體力、精神，並讓青少年的情緒有抒發的管道與地方（曾慧佳，1999）。而 Hebdige（1979）進一步指出，青少年使用流行音樂的目的，是為了強化自己獨立的形象，反抗其生活中具有權威形象的人，並且建構屬於自己與同伴的次級文化，以增強反抗權威的力量。另外，部分青少年會對於某個時期的歌手或團體產生強烈的認同感，不但會購買他們的音樂產品，反覆地聆聽、模仿、習唱歌曲，還會四處蒐集與唱片有關的周邊產品，並藉由和朋友的交流、討論、仿效偶像的言行，來建立他們在同儕團體中的地位（陳姿光，1998）。

筆者任教之對象為高中職學生，以筆者對他們的觀察，學生對流行音樂的態度確實符合上述學者所述：流行音樂是他們喜歡的音樂，藉由流行音樂讓他們的情緒有抒發的管道、建構屬於自己與同伴的次級文化、增強反抗權威的力量、以及建立起他們在同儕團體中的地位。另外，由於科技的進步與發展，學生接受新訊息與新刺激的機會增加，可以在短時間內接受許多流行音樂的刺激，他們喜歡的是流行音樂，他們多半只聽流行音樂，他們也喜歡跟你聊流行音樂。有鑑於此，筆者自開始任教起，即思考流行音樂在教學上的運用與策略，運用得宜可以貼近學生的生活，也能達到預期的教學目標。

現行高中職音樂教科書有部分流行音樂的內容，以筆者曾經選用的教科書為例：華興版本之高中職音樂教科書有完整的單元介紹台灣流行音樂的發展，從第一首流行歌曲《桃花泣血記》談起，之後再說明台灣在不同政治階段所發展的流行歌曲類別；在歌曲部分，華興版教科書選用《菊花台》、《花》（周華健《花心》翻唱自此曲）、《啟程》，泰宇版之教科書選用《國境之南》、《情人的眼淚》、《天黑黑》、《台北的天空》、《波斯貓》等流行歌曲做為單元歌曲與補充歌曲；此外，電影《海角七號》上演後，華興版之教科書對此電影配樂《野玫瑰》也增列篇幅介紹《野玫瑰》在電影中的運用。

除了上述教科書的內容，筆者在教學中也試圖將部分流行音樂元素融入音樂課程中，一方面引發學生的學習動機，另一方面也讓學生了解不同形式或風格之音樂，或進而得以批判的角度欣賞音樂。以下筆者於此篇文章中分享本身將流行音樂融入音樂教學之經驗。

流行音樂在教學上的運用

在了解流行音樂對青少年的意義與目的，以及現行教科書流行音樂的內容後，筆者將分享個人於高中與高職之教學經驗，說明流行音樂在實際教學上的運用與可行之做法，包含：藉由流行音樂介紹國樂器、藉由流行樂曲進行音樂欣賞教學、藉由流行歌曲介紹音樂之樂種、曲式、風格、理論，與藉由流行歌曲進行統整教學等四部分，分別說明如下。

藉由流行樂曲介紹國樂器

國樂器在高中、職教科書（梁秀玲、柯瓊瑤，2010；泰宇音樂編輯群，2010）的分類上有兩種分法：一為依照樂器製作的材質將國樂器分為金、石、絲、竹、匏、土、革、木等八類；另一種分法則是依照演奏的方式將中國樂器分為吹奏類、彈撥類、拉弦類與打擊等四個類別。國樂器在流行樂曲中有不同的運用手法，如在樂曲中運用國樂器之演奏當作前奏、間奏或尾奏；直接引用中國樂曲之旋律片段置入樂曲中；運用國樂器演奏流行樂曲中的一個主題或片段等做法。教師在進行國樂器教學時可以適時將這些樂曲出現的國樂器當作教學素材介紹國樂器的音色或演奏方式等，以下列舉幾首流行音樂之樂曲名稱（與演唱者），並說明樂曲中出現的國樂器以及其在教學上的運用等。

《十面埋伏》（SHE 演唱），此樂曲前奏引用琵琶名曲《十面埋伏》之樂曲開頭約 30 秒，在教學上除了可以藉由此曲介紹琵琶外，亦可以做《十面埋伏》樂曲欣賞之引導動機或學習遷移。

《舊夢》（彭慧慧演唱），此樂曲在間奏的部分以梆笛吹奏樂曲主題之片段，在教學上可以藉由此曲介紹梆笛之音色與梆笛之演奏方式。

《野玫瑰》（范逸臣演唱），此曲原作者為舒伯特，電影《海角七號》以此樂曲為配樂，在電影中此樂曲第一次之旋律即為古琴演奏。在教學上可以介紹古琴的音色，同時也可以介紹古琴在中國文人音樂中的地位與重要性。

《花田錯》（王力宏演唱），此曲包含古箏、二胡與中國打擊樂器，在前奏的部分先以古箏呈現，後再加入二胡，間奏部分則包含鼓、鈸、鑼與拍板等中國打擊樂器。在教學上此樂曲除了可以介紹彈撥類、拉弦類與打擊類等樂器外，此曲 MV

也有京劇角色之呈現，可藉由此曲當作京劇或歌仔戲教學之素材。

《吻別》（張學友演唱），二胡出現在此樂曲之間奏段落，在教學上可以藉由此樂曲介紹二胡之音色與其演奏方式。

《霍元甲》（周杰倫演唱），此曲包含多樣中國樂器，如中國大鼓、古箏、二胡與梆笛等。樂曲以中國大鼓擊出強而有力的節奏揭開序幕，接著出現古箏、二胡與梆笛等中國樂器。整首樂曲包含完整，依演奏方式分類之吹奏類、彈撥類、拉弦類與打擊類等四類，因此在教學上可以善用此樂曲介紹中國樂器依演奏方式的分類。

《空笑夢》（王中平演唱），樂曲包含嗩吶與二胡等樂器。前奏、尾奏皆出現高亢的嗩吶聲，而在間奏部分則由二胡演奏。在教學上可以藉由此曲介紹與比較嗩吶與二胡兩樂器的音色，亦可以讓學生討論此樂曲在配器上的想法與觀點。

《離人》（林志炫演唱），此樂曲以古箏為主要的伴奏樂器，前奏部分有古箏的炫技段落。在教學上可以藉由此樂曲介紹古箏的音色、音階與演奏方式等。

若依演奏的方式分類，上述樂曲包含依照演奏方式分類的吹奏類、彈撥類、拉弦類與打擊等四個類別之國樂器，在教學上可以依據不同的教學目標與教學單元擷取適合的教學素材，做為引起動機、正式的教學活動，或教學評量與學習遷移等課程設計與運用。

藉由流行樂曲進行音樂欣賞教學

音樂欣賞是音樂課中重要的教學活動之一，因為不受學生先備知識的影響，是最容易實施的教學活動，但因為在欣賞教學時學生容易在聆聽時不夠專注，或認為古典音樂與其生活脫節，導致缺乏學

習興趣，因此欣賞教學的方法也是音樂教師的一大挑戰。有效的音樂欣賞教學法、成功的引導策略，或能引起學生學習興趣的引導動機即成為音樂欣賞教學是否成功的關鍵因素。然而，欣賞教學法、引導策略或引導動機有許多不同的模式，本文主要分享運用流行音樂進行音樂欣賞教學之做法，可以做為引導動機、也可以當成教學素材，但在實際教學上應配合教學目標與教學主題來選用適當之教學素材。以下分享幾首流行樂曲與音樂欣賞教學運用之範例。

《九百九十九朵玫瑰》（邰正宵演唱）可運用在《彝族舞曲》（柳琴曲）的欣賞教學上，此樂曲副歌之旋律引用《彝族舞曲》之動機。運用在《彝族舞曲》之欣賞教學上，可以先讓學生演唱《九百九十九朵玫瑰》之副歌（或哼唱），之後欣賞《彝族舞曲》時可以運用主題哼唱法來進行欣賞教學。

《慶祝》（楊丞琳演唱）可運用在《愛的禮讚》（艾爾加作曲）的欣賞教學上，此樂曲開頭之旋律引用艾爾加之小提琴獨奏曲《愛的禮讚》第一主題之樂句，並填上中文歌詞演唱，速度較原版本快。在教學上可先說明艾爾加創作此曲之背景，再讓學生比較原版與改編版本之異同，如音色、速度、樂曲（或歌詞）內涵等。

《十面埋伏》（SHE 演唱）可運用在《十面埋伏》（琵琶曲）的欣賞教學上，此樂曲之前奏即為《十面埋伏》之序奏（引子），後面再另外發展成流行樂曲。在教學上，可以運用此曲作《十面埋伏》樂曲欣賞之引導動機，完成欣賞教學後，可以讓學生發表SHE演唱之《十面埋伏》引用原琵琶曲之想法，或作批判欣賞教學之引導。

《不想長大》（SHE 演唱）可以運用在《第四十號交響曲》（莫札特作曲）之欣賞教學，此曲在前奏與歌曲開頭的地方皆運用莫札特第四十號交響曲第一樂章之第一主題，填上中文歌詞演唱。在教學上，可以先讓學生演唱此曲之開頭，後在欣賞教學時可以運用演唱主題的方式進行欣賞教學，再補充說明交響曲之結構為奏鳴曲，其中第一樂章為奏鳴曲式，包含呈示部、發展部與再現部，而發展部之主題需轉調等內涵。

《波斯貓》(SHE 演唱)可以運用在《波斯市場》(科特比作曲)的欣賞教學,此曲在副歌的地方引用《波斯市場》的主題。在教學上,可以先讓學生演唱《波斯貓》之副歌(或哼唱),後再欣賞時可以運用主題哼唱法進行欣賞教學。

《Remember》(SHE 演唱)可運用在《天鵝湖》(柴科夫斯基作曲)之欣賞教學,此曲部分旋律引用柴科夫斯基《天鵝湖》之主題,填上中文與英文歌詞演唱。在教學上可利用此曲作為欣賞《天鵝湖》之引導動機,可同時介紹《天鵝湖》演奏樂器雙簧管之音色與演奏方式,此外,《天鵝湖》為芭蕾舞曲,因此也可以向學生介紹組曲的定義、發展與演變。

《知足》(五月天演唱)可運用在《小星星變奏曲》(莫札特作曲)的欣賞教學,此樂曲在間奏部分引用莫札特《小星星變奏曲》之主題。在教學上可利用此曲作為欣賞《小星星變奏曲》之引導動機,同時亦可介紹變奏曲之曲式。

《純真》(五月天演唱)可運用在《第九號交響曲》(貝多芬作曲)之欣賞教學,此樂曲在間奏部分引用貝多芬《第九號合唱交響曲》之主題。在教學上可利用此曲作為欣賞《合唱交響曲》之引導動機,同時可以介紹貝多芬交響曲的特色,如在樂曲中加入人聲、賦予標題等。

《這邊那邊》(伍思凱演唱)可以運用在《卡農》(帕海貝爾作曲)之欣賞教學,此樂曲在間奏部份引用帕海貝爾《卡農》之主題。在教學上可利用此曲作為欣賞《卡農》之引導動機,也可以補充介紹巴羅克時期音樂之特色。

《勇闖天涯》(吉娃斯杜嵐演唱)可以運用在《我親愛的爸爸》(普契尼作曲)之欣賞教學上,此曲選自普契尼歌劇《強尼史基基》選曲《我親愛

的爸爸》(O mio babbino caro)之旋律,全曲皆引用原曲旋律,改寫歌詞並以中文演唱。在教學上,可以先介紹原版本歌劇之劇情大意與《我親愛的爸爸》在歌劇中演唱之背景與演唱大意等,再讓學生比較兩個不同版本之詮釋並發表心得。另外,也可以配合音色教學,介紹女高音的音色與音域。

《上不了天堂》(吉娃斯杜嵐演唱)可運用在《G 弦之歌》(巴哈作曲)之欣賞教學,此曲選自巴哈《G 弦之歌》,全曲旋律皆引用巴哈原曲,並填上中文歌詞演唱。在教學上,可以說明原版本為巴哈所創作之器樂曲,再讓學生比較由樂器與人聲詮釋之不同之版本並發表心得,也可以調查學生對不同版本之喜好程度。

《Jupiter》(平原凌香演唱)可以運用在《木星》(霍爾斯特作曲)之欣賞教學,此曲直接引用霍爾斯特行星組曲《木星》第四主題之旋律,填上英文與日文歌詞演唱,在欣賞《木星》該樂曲時,可以將平原凌香演唱之樂曲當作教學素材之一。

《All by myself》(席琳狄翁演唱)可以運用在《第二號鋼琴協奏曲》(拉赫曼尼諾夫作曲)之欣賞教學,此曲部分旋律與伴奏引用拉赫曼尼諾夫《第二號鋼琴協奏曲》第二樂章之旋律與伴奏。在教學上除了可以當作音樂欣賞的素材外,也可以介紹協奏曲屬於奏鳴曲的曲式結構,如此曲速度為慢板,即與原鋼琴協奏曲之慢板速度一致,符合在奏鳴曲中第二樂章須為慢板之結構。

音樂欣賞有許多不同的教學方法與策略,綜合上述樂曲,在音樂欣賞的教學上可運用主題哼唱法、音樂元素介紹(如:速度、音色)、版本比較、曲式介紹、樂曲風格介紹與了解作曲手法等方式。教師在教學中可以先確定音樂欣賞教學的目標,再運用這些樂曲在教學過程中適時輔助音樂欣賞之教學。

藉由流行歌曲介紹音樂樂種、曲式、風格、理論

隨著時代與科技的進步，再加上思想日新月異，流行歌曲也發展出許多新的樣貌，以下舉例說明流行樂曲融合不同音樂元素的創作，以及其可以運用在音樂教學的做法。

以介紹京劇為例，可以選用《One night in 北京》（信樂團演唱）與《霍元甲》（周杰倫演唱）等曲目作為素材，這兩首曲子皆包含真聲與假聲的唱法，利用這兩首樂曲可以當作介紹京劇的引導動機，或作為京劇學習後之學習遷移。另外，也可以運用此二首樂曲當作不同人聲音色介紹的範例之一。

在搖滾樂方面，可以《向前走》（林強演唱）與《志明與春嬌》（五月天演唱）為素材，這兩首樂曲的特色皆是以台語演唱的搖滾樂。林強演唱的《向前走》在台灣解嚴之後發行，於時代背景上有重要的意義，而此曲以吉他伴奏也是搖滾樂早期的特色之一；五月天之《志明與春嬌》則是標準現代搖滾樂團之編制，包含主唱、吉他、貝斯與鼓手等。

RAP 非常強調節奏與念白，是現代流行音樂的主流歌曲之一。《稻香》（周杰倫演唱）即是以 RAP 創作的歌曲，是介紹與演唱此樂種的範例。

介紹曲式或讓學生了解樂曲分析的方式有很多不同的做法，《家後》（江惠演唱）與《野玫瑰》（范逸臣演唱）都是學生熟悉的樂曲，在學生習唱的過程中，可以同時介紹樂曲的曲式。例如《家後》是 ABA 三段體的曲式；《野玫瑰》則是以相同旋律配合多次不同歌詞演唱的詩節式（strophic）之曲式。

《Secret》（周杰倫作曲）是電影《不能說的秘密》之配樂，在樂曲的中間段落有運用頑固低音創作的手法，因此在教學上可運用此曲介紹頑固低音的概念與作曲手法。亦可在介紹與欣賞完巴羅克頑固低音作曲手法之樂曲（如：卡農）後，以此曲做為補充教材。

中世紀的宗教音樂對學生而言較生疏，可以運用《藍色風暴》（周杰倫演唱）作為介紹葛雷果聖歌、宗教音樂的素材。此曲前奏為中世紀之葛雷果聖歌，可以藉由此曲作為介紹中世紀葛雷果聖歌與複音音樂的引導動機。之後，可以讓學生腦力激盪《藍色

風暴》樂曲前奏置入葛雷果聖歌之適切性。

在音階與調式的部分，《菊花台》（周杰倫演唱）大部分的樂句以五聲音階創作完成，因此在教學上可藉由此曲介紹五聲音階，如鋼琴的黑鍵即為五聲音階，教師可以在鋼琴的黑鍵上彈奏該樂曲旋律，讓學生體會由五聲音階創作之樂曲。此外，若欲讓學生以五聲音階創作，也可以此曲做為範例；《橄欖樹》（孫燕姿演唱）則是由教會調式之多里安調式所創作的樂曲。教會調式即為無升降之自然音階，而多里安調式是以D音為起音之自然音階，《橄欖樹》即以此音階完成，在演唱此樂曲時可以同時介紹此調式。

轉調是許多流行音樂在創作上會運用的手法，《國境之南》（范逸臣演唱）即為一例。在演唱此曲時可以同時介紹轉調與移調的概念與做法。

隨著多元文化與多元音樂議題的發展，任何音樂都可以介紹給學生認識與了解，讓學生可以對音樂有更多元的接觸。上述樂曲是在流行音樂中加入不同音樂風格、音樂元素、曲式或音樂理論的例子，教師可以運用上述樂曲配合教學主題進行相關教學活動。

藉由流行歌曲進行統整教學

統整教學或議題融入教學是當代教育的趨勢，在音樂教學上也不例外。教師可以由教科書之主題或內容出發，配合相關之教育議題或統整主題進行教學設計或教學活動。以下說明流行樂曲可以進行

之教育議題或統整主題，以及其運用在音樂教學的可行做法。

以音樂與文學為例，《再別康橋》（張清芳／林宥嘉演唱）與《水調歌頭》（鄧麗君演唱）在形式上，皆屬於中文藝術歌曲，分別為徐志摩與蘇東坡的文學作品，在教學上可以藉由此二曲說明藝術歌曲即以文學作品為歌詞演唱、並以鋼琴伴奏烘托演唱內容的歌曲。學生在演唱此二首樂曲時可說明音樂與文學的關係，如《再別康橋》中「輕輕」、「悄悄」等疊字，或「沉默」等情緒在旋律上的安排；《水調歌頭》在文學中段落的鋪陳與音樂中曲式的安排等關係。另外，《再別康橋》有不同版本之編曲，可以讓學生比較不同版本在演唱或聆賞的心得。

在愛情與性平議題的部分，《卡門》（張惠妹演唱）是很好的教學素材，此樂曲選自（翻唱）比才法文歌劇《卡門》之選曲《愛情像野鳥》。旋律部分直接引用原曲，歌詞則改以中文演唱。在教學上可先說明歌劇的劇情、歌劇中演唱者的角色，再以中文演唱《卡門》一曲，最後引導學生討論與愛情或性別相關之議題。

在歷史與中國音樂史的部分，《曹操》（林俊傑演唱）之歌詞描述東漢末年的歷史背景與人物，在教學上可以統整歷史科的學習，也可以做為中國音樂斷代史介紹之引導動機或背景陳述。

音樂是一門容易與其他學科統整的學科，也很

容易融入教育議題進行教學活動，但是音樂教師在進行統整教學時，應多以音樂在該統整領域或教學議題中的角色為出發引導之，並強調音樂在其中的本質，才不致於造成本末倒置的現象。

流行音樂教學起航

音樂課可以教流行音樂嗎？答案是肯定的。無論是教科書的內容，或上述一些可行的做法，都顯示流行音樂可以是教學內容的一部分，可以是一個好的教學策略，同時也可以與學生的生活經驗結合，提高學生音樂學習的動機與興趣。

筆者雖然贊成流行音樂在課堂上的運用，也提出流行音樂在課堂上可行的做法，但是教師們在採用流行音樂的同時，應該回歸教師的教學理念，如釐清我們要教給學生的是什麼？我們的教學目標為何？當我們很清楚我們的理念與目標後，自然可以對流行音樂拿捏恰當、運用自如。另外，值得一提的是，高中職音樂課多半一週僅有一節課，流行音樂對現在的學生而言是俯拾即是的素材，所以音樂課可以讓學生多聆聽與欣賞平時比較沒有機會接觸的古典音樂，至於流行音樂或為素材、或為引導動機、或為教學策略，則端看教師如何在時間上運用與分配了！

■ 延伸閱讀

- 泰宇音樂編輯群（2010）：音樂（一）。台北：泰宇。
梁秀玲、柯瓊瑢（2010）：職校音樂。台北：華興。
教育部（2008）：普通高級中學課程綱要。台北：教育部。
教育部（2008）：職業學校群科課程綱要——藝術群。台北：教育部。
陳姿光（1998）：流行音樂運用於國中音樂欣賞教學之研究。國立臺灣師範大學音樂學系碩士論文，未出版，台北。
曾慧佳（1999）：流行音樂與社會科教育。國民教育，40（1），62-65。
Hebdige, D. (1979). *Subculture: The meaning of style*. New York: Methuen.