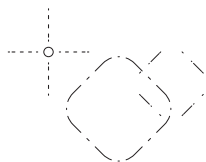

目次

Contents

- 02 | 【音樂劇的冒險旅程】
- 04 | 經典的西方音樂劇
- 08 | 西方的新興音樂劇
- 14 | 臺灣音樂劇
- 18 | 學習單——主角換人做做看
- 24 | 評量表

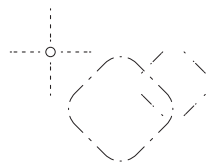

音樂劇的冒險旅程

教學流程

教學對象	國中七～九年級學生	
教學時間	3 節課	
教學材料	電腦設備、影音設備、手機。	
學生先備能力	1. 具備上網搜尋資料的能力。 2. 具備音樂劇／舞臺劇基礎認知。	
教學準備	1. 準備音樂劇劇情簡介。 2. 準備音樂劇影音。	
藝術領域 核心素養	藝 -J-A1 參與藝術活動，增進美感知能。 藝 -J-A3 嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。 藝 -J-B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。 藝 -J-C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。	
學習 重點	學習表現	音 1-IV-1 能理解音樂符號並回應指揮，進行歌唱及演奏，展現音樂美感意識。 音 3-IV-1 能透過多元音樂活動，探索音樂及其他藝術之共通性，關懷在地及全球藝術文化。 音 3-IV-2 能運用科技媒體蒐集藝文資訊或聆賞音樂，以培養自主學習音樂的興趣與發展。
	學習內容	音 E-IV-1 多元形式歌曲。基礎歌唱技巧，如：發聲技巧、表情等。 音 E-IV-3 音樂符號與術語、記譜法或簡易音樂軟體。 音 A-IV-1 器樂曲與聲樂曲，如：傳統戲曲、音樂劇、世界音樂、電影配樂等多元風格之樂曲。各種音樂展演形式，以及樂曲之作曲家、音樂表演團體與創作背景。
學習目標	1. 能認識及欣賞經典、新興與臺灣音樂劇劇目。 2. 能分組報告與展演小組所選擇的音樂劇。	

節次	教學內容與流程	教學時間
第一節課	一、認識音樂劇 1. 在傳統、新興與臺灣音樂劇中，各選擇一齣介紹。 2. 欣賞傳統、新興與臺灣音樂劇的影音片段。 二、分組 教師協師分組，分 6 組，每組 4-5 人。 三、說明分組內容 1. 每組自選或由教師指定一部要報告的音樂劇。 2. 報告該音樂劇的劇情，並回答音樂劇問題討論。 3. 表演一首音樂劇的歌曲。	45 分鐘
第二節課	一、分組練習 1. 小組完成學習單 2. 各組練習所要報告／表演的音樂劇。 二、請教師提示 1. 在背景故事介紹／回答音樂劇問題討論／表演音樂劇歌曲 三個部分須銜接流暢，組員須清楚自己何時必須上臺報告。 2. 小組成員分工合作，每個人都要上臺。 3. 開始練習前，須讓教師先看過學習單內容，通過之後再開始排練。 4. 負責演唱的同學，可使用手機播放自己要唱的曲子做練習。 5. 學生可以使用手機查音樂劇的相關資料。	45 分鐘
第三節課	一、分組展演 1. 各組表演自己組別的音樂劇。 2. 互評。 3. 教師講解並說明各組的特色。	45 分鐘

經典的西方音樂劇

經典恆常雋永

《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）

歌劇魅影一齣自 1986 年在倫敦西區的劇院首演開始，至今仍然在演出中的經典音樂劇。作曲家安德魯·洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber，1948～）改編法文同名小說，寫作出這部充滿了愛情與選擇的音樂劇作品。

失去父親的女主角克莉絲汀，來到一間頗富盛名的音樂劇院，在只聽得到聲音卻從來看不見樣貌的音樂天使教導之下，成為該劇院的當紅女高音。

面具是魅影出現時的標配，他喜歡送克莉絲汀綁著黑緞帶的玫瑰花。

音樂天使 a.k.a. 魅影發現自己一手教大的克莉絲汀的心可能會被她的青梅竹馬勞爾搶走，於是決定不再當藏鏡人，現身在她的面前，希望克莉絲汀能與自己一起，留在他的地下宮殿中。〈夜之韻〉（Music of Night）便是他對克莉絲汀的告白與邀請。

勞爾則期望自己能成為克莉絲汀心中的陽光，以〈我唯一所求〉（All I ask of you）溫柔的向她表明，深深被感動的克莉絲汀也願意回應勞爾的心意。

〈夜之韻〉

〈我唯一所求〉

議

題
探
討

信任與愛情

1. 如果你是克莉絲汀，你會選擇和誰在一起呢？為什麼？
2. 如果你是魅影，會怎麼追求克莉絲汀呢？為什麼？

韋伯以詩的靈感創作出《貓》音樂劇，老貓葛莉莎蓓孤獨衰老，受到貓族的唾棄，上天堂成為了他的奢望，在他演唱完〈回憶〉這首曲目後，貓兒們深受感動，推選他進入天堂，成為劇中的最高潮。

《貓》（Cats）

這齣妙趣橫生熱鬧非凡的音樂劇，和其他音樂劇最大的不同處，在於它是一齣沒有完整劇情、幾乎沒有臺詞的劇，三十位左右的演員共同演出一場以華麗舞蹈拼貼出的音樂劇。每一隻貓都有其不同的獨特性格及名字，這些聰明過人的貓咪們，聚集在一起舉行一年一度的慶典，牠們之中最具智慧的長老貓，將選出一位最有資格獲得新生命的貓。

劇情隨著一隻隻獨特而有趣的貓出場而展開，包括了肥胖可愛、忙著教導老鼠和蟑螂禮節的稱職管家貓；年華老去的可憐老貓；智慧過人的長老貓；惡名昭彰的小丑貓；最偉大的魔術貓；行蹤成謎的超級大壞貓等等。

形形色色的貓咪們，上臺彼此爭奇鬥豔、載歌載舞之後，長老貓終於做出了決定，那隻歷盡滄桑的老母貓葛莉莎蓓拉，將進入屬於貓兒們的真正天堂，在眾貓的齊聲吟唱祝福中，為這齣多采多姿的音樂劇畫下句點。

〈回憶〉

議題探討

快樂

聽完了老母貓葛莉莎蓓拉所演唱的〈回憶〉之後，請你想一想，在你的學校生活當中的這一個月內，有什麼是讓你感到印象深刻的呢？對於你來說，有哪些快樂的事情？

《悲慘世界》 (Les Misérables)

這部作品改編自法國文豪維克多雨果 (Victor Hugo, 1802~1889 年) 的經典同名著作，是音樂劇作當中相當精采且經典的一部巨作。貫穿整部作品的中心思想——愛與饒恕。

故事從因偷麵包被關 19 年，心中充滿忿怒的主角尚萬強開始。在偷了好心收留他的神父所有銀器，卻被神父原諒之後，尚萬強下定決心要一生回報這份愛。

人非聖賢，雖然改頭換面的尚萬強變成了人人稱讚的大好人，但因為害怕被警官賈維發現真實身分，導致為自己工作的芳婷被陷害開除。發現這件事的尚萬強後悔不已，親自將芳婷的女兒珂賽特從虐待她的酒館夫妻帶走。但出來跑的，總是要還，正義魔人賈維最終發現了尚萬強是通緝犯，並且發誓無論如何都要抓到他。

因為愛，尚萬強放下心中被關 19 年的怨恨，學著善待他人；因為愛，他將芳婷的女兒撫養長大；因為愛，雖然害怕且不喜歡珂賽特的男友，還是為了女兒拚命救他脫離危險的戰場；因為愛，尚萬強學會原諒，放棄殺死賈維的機會，讓賈維離開革命軍據點。

愛著家園的紅花革命軍、愛著女兒的芳婷、愛著馬里歐犧牲自己的愛波寧…等，許許多多的「愛」與「被愛」，成為這一部音樂劇的重要元素。

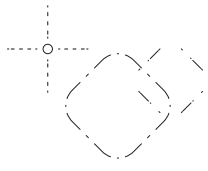

<只待明天>

議 題 探 討
勇於承認

如果今天你是尚萬強，做錯了事情你會選擇承認錯誤還是逃跑呢？為什麼？

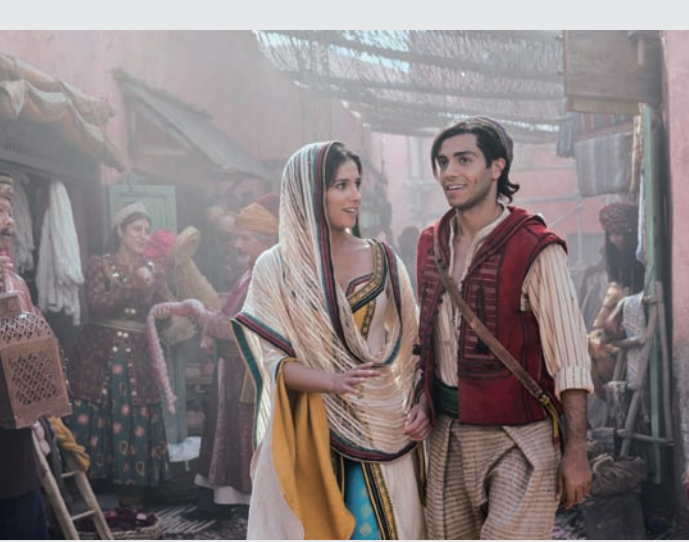
西方新興的音樂劇

觀眾熱愛的歌舞音樂劇

阿拉丁 (Aladdin)

近年百老匯的新興音樂劇開始講求多元文化，由迪士尼製作的劇目，則開始啟用各種不同國籍、人種的演員。2021年底最新版音樂劇《阿拉丁》，男女主角找來南亞籍的演員，加上迪士尼一貫對於燈光、音樂、服裝、場景等項目的高標準，完成又一部精采的作品。

在沙漠中心的古老城市裡，藏著神祕的傳說，只要獲得帶有魔法的神燈，法力無邊的精靈就會實現你的三個願望。機智的窮小子阿拉丁，遇上了勇敢獨立的茉莉公主，對抗邪惡巫師賈方，阻止他密謀叛變奪取國王寶座，藉由幽默調皮的神燈精靈出手相助，譜出一段浪漫的愛情故事。

你是否偶爾會對自己的現況感到不滿，渴望能夠改變呢？出身貧窮的阿拉丁自然希望有一天能變成有錢人，可以買任何自己想買的東西。

阿拉丁 Aladdin

當阿拉丁與神燈相遇，為了接近公主搖身一變成為「阿里王子」的時候，想想看他會不會有一點害怕疑惑，搞不清楚自己是誰，擔心自己真實的身分被拆穿呢？

茉莉公主 Jasmine

美麗的茉莉公主，擁有阿拉丁所沒有的物質：住在漂亮的皇宮裡，有很多僕人照顧她，不愁吃穿，但也因為身分的關係，長期禁錮在皇宮裡，如果你是茉莉公主，你會感到快樂嗎？

〈嶄新的世界〉音樂劇插曲

精靈 Genie

精靈實現阿拉丁提出的願望，擔任為他人付出的角色，他扮演著金錢與權力，也是所有一切的外在，只能改變外表，無法改變內心。

精靈音樂劇歌舞片段

議題探討

自由

〈嶄新的世界〉訴說著阿拉丁帶著茉莉公主飽覽世界奇景的對唱歌曲，讓原本禁錮在城堡的茉莉擁有了自由，你是否也嚮往跟茉莉一樣擁有自由呢？具備自由的前提條件有哪些？

〈美女與野獸〉主題曲

美女與野獸 (Beauty and the Beast)

故事描述一位王子因不懂得慈悲與寬容而被女巫施魔咒變成野獸，貝兒為救父親而答應被野獸囚禁，在一群魔堡僕役的穿針引線之下，貝兒與野獸從針鋒相對到相知相守，貝兒的出現融化了野獸封閉已久的心，學會愛人與被愛，雖然為時已晚，最後一片花瓣已掉落，但只要能夠改正，作為旁觀的女巫一樣能夠解除所有詛咒，畢竟女巫所施的咒語也是出自於善意，希望能夠導正高冷的王子。

《美女與野獸》想傳遞的，也許是一種堅持選擇「善良」的本性。劇中村民選擇相信陰險的加斯頓，不是貝兒與爸爸，她選擇回城堡解救野獸，堅持自己的善意，最終解開野獸的詛咒，擁有美好的結局。

艾文魯杰洛演唱

潔姐瓊斯演唱

在許多版本的音樂劇《美女與野獸》中，你有看過黑人版本的嗎？貝兒是由大尺碼黑人女演員潔姐瓊斯（Jade Jones）飾演，野獸則由曾經是舞者，但因為癌症而截肢的艾文魯杰洛（Evan Ruggiero）飾演。這樣不同以往的組合，讓我們再次深入思考，這個故事背後想要探討的議題一別用外表去定義所看見的人事物。

艾文魯杰洛飾演野獸

美國奧爾尼劇院上演音樂劇《美女與野獸》。音樂劇宣傳寫著：「讓我們為各種美麗喝采，美涵蓋所有體重、體型和膚色，美是包容且豁達的。」

潔姐瓊斯自稱是酷兒（Queer，即同性戀、雙性戀、跨性別總稱）

議題探討 美醜

什麼叫做「美女」呢？人善心美算不算一種美麗？每個不同的時代或是國家，對於「美」的標準都不一樣。請說說看什麼叫做美？並且舉出你認為美麗的人事物。

《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）

法國音樂大師傑哈·皮斯葛維克（Gérard Presgurvic）的音樂劇《羅密歐與茱麗葉》在法國巴黎首演。這齣改編自莎士比亞名作的音樂劇能夠演出，有一段的小插曲。

傑哈所創作的另一部音樂劇《鐘樓怪人》受到好評之後，原本希望能和電視公司合作，拍一部電視音樂劇。不料電視臺老闆對這個主意完全不感興趣，問他還有沒有別的提案？

音樂劇中，巧妙地使用了紅色與藍色，代表兩個敵對的家族。顏色的深淺不同，表示角色對自己家族的認同程度。

羅密歐與茱麗葉故事介紹

〈羅密歐與茱麗葉〉音樂劇精采片段一

〈羅密歐與茱麗葉〉音樂劇精采片段二

腦子一片空白的傑哈，想起來出門前老婆提到的〈羅密歐與茱麗葉〉這部作品，並和老闆提出，結果老闆竟表示很有興趣，並問傑哈有沒有寫好的曲子？於是，這個大受歡迎有十八國語言版本的音樂劇，才有機會出現在世人的眼前。

羅密歐與茱麗葉是一對彼此相愛的戀人，但因為家族世仇的關係，使兩人在追求愛情的路上相當坎坷，最後以悲劇收尾。

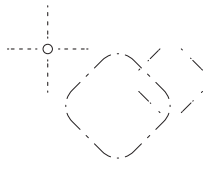
死神（命運女神）是音樂劇當中很特別的角色。她不唱歌，也不講臺詞，從頭到尾只以舞蹈動作出現在眾人當中，但存在感非常強烈，每當關鍵時刻總能看見她的身影。

議題探討

原諒

羅密歐與茱麗葉最後以死亡來結束這段戀情，最主要的原因是來自於家族的對立，你是否也有跟他人爭吵的經驗呢？最後有和解嗎？是因為什麼樣的原因和解了呢？

臺灣音樂劇

臺灣音樂劇知多少？

《木蘭少女》

此劇最特別的，是運用臺灣的軍營文化創作歌曲，例如：懇親日、小蜜蜂、撿肥皂，還有男生聚在一起很容易就會飆出來的髒話，也能寫成一首歌。

木蘭詩：「唧唧復唧唧，木蘭當戶織。不聞機杼聲，惟聞女嘆息。」同學們熟悉的詩詞描述著花木蘭代父從軍的勇敢精神，而《木蘭少女》音樂劇，是近年來臺灣相當知名，由台南人劇團創作的一部作品。帶領觀眾從另一個角度，來探討花木蘭代父從軍背後可能的原因，木蘭代父從軍究竟是心甘情願，還是無可奈何？

爸爸年紀很大而且腳還不方便、姐姐未婚懷孕、弟弟年紀還很小，在我們很熟悉的花木蘭故事裡，這些並不存在。但，誰說現實不可能是這樣呢？

《木蘭少女》劇情大綱

在《木蘭少女》中，編劇放入許多華語文化圈獨有的劇情，像是過年的紅包文化、女性自我實現的困難等等。在音樂創作上，使用像唸詞一樣的方式創作曲調，並運用同音詞句使整個作品增添許多有趣的色彩。

性別議題也是《木蘭少女》中一個值得探索的議題。也許有些人會覺得劇本給人「同志都很娘」的感覺，但在劇中真正解決事情的，都是這些好像「很娘」的人。

聽聽看主題曲〈我非我願〉及結尾的〈我飛我願〉，木蘭有沒有完成她自己想要實現的願望呢？她最喜歡的風箏又代表了什麼？這些導演沒有明講的事情，你看出來了嗎？

〈可否幫我撿肥皂〉

〈我非我願〉

〈我飛我願〉

〈可否幫我撿肥皂〉是劇中相當可愛的一首歌曲。木蘭和將軍的互動也十分有趣。

議題探討 挑戰自我
請討論小組覺得「木蘭」所希望的是什麼？在〈我非／我願〉當中，她想要表達的是什麼呢？

《隔壁親家》

你 是否有跟感情很好的朋友互相吵架的經驗呢？如果吵架一直沒有和好，會變成什麼樣子？由澎恰恰、許效舜主演〈隔壁親家〉，笑料百出的演出形態大受觀眾的好評，兩人的表演經驗豐富，在電視圈裡是「老江湖」了，但上演音樂劇，卻是兩人的初體驗，讓人又哭又笑的精采臺灣本土音樂劇，值得你一看！

不管是粗皮雄疼愛女兒的心，還是石龍伯為了兒子辛苦打算的心，都沒有什麼錯，只是那個年代，總有太多無奈。詢問「天公伯」就成為眾多無奈之下，抒發情緒唯一的解方。

〈冤家相堵〉

〈一半的世界，圓滿的未來〉

《隔壁親家》改編自廖風德小說原著，由冉天豪作曲，是一部全臺語的音樂劇。故事背景發生在六十年代宜蘭水底寮村子裡，在那個一美元等於四十元臺幣的年代，粗皮雄和石龍伯這兩個情同手足的小男孩以一張水彩畫訂下生命中最真摯的友情約定，但各自長大成家後，卻因社會演變與差別的人生際遇，在友情、愛情與親情的種種衝突與矛盾下逐漸變質。還好最後在雙方子女的勸說下，粗皮雄與石龍伯和好如初，皆大歡喜地落幕。

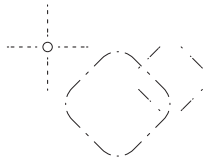
粗皮雄與石龍伯的兒女宛如東方的羅密歐與茱麗葉，面對著兩家父親的恩怨情仇。

議題探討

臺灣文化

六十年代的臺灣是什麼樣子呢？當時的服裝在今天看來，你的感覺如何呢？

學習單

主角換人做做看

班級： 年 班

姓名： _____

座號： _____

在音樂劇的冒險旅程中，有許多好聽的音樂與歌曲，讓我們一起分組來演出一小片段的音樂劇，首先請同學以六人為一組，分別進行故事介紹、問題設想、表演人員等。在後面我們也有提供兩首的音樂劇插曲，讓你可以大膽開唱，請注意表演人員性別不拘，只要你敢 Show，沒什麼不可以！

分組工作表

班級		組別	
組長			
組員			
音樂劇劇名			
故事背景	由_____負責報告		
問題討論	由_____負責報告 問題一： 問題二： 問題三：		
表演 Show	表演人員： 音樂播放員： 表演曲目：		

欣賞完他組所表演的音樂劇曲目，我們給予他組來點評分和評語，請和組員們討論一下，完成下列的評分意見表後，將紙條剪下來，給予表演的組別。

第一組	
得到的分數	
優點	
可改進的地方	

第二組	
得到的分數	
優點	
可改進的地方	

第三組	
得到的分數	
優點	
可改進的地方	

第四組	
得到的分數	
優點	
可改進的地方	

第五組	
得到的分數	
優點	
可改進的地方	

第六組	
得到的分數	
優點	
可改進的地方	

音樂劇——《歌劇魅影》插曲

All I ask of you

(我唯一所求)

Andante 行板

Andrew Lloyd Webber (安德魯·洛伊·韋伯) 詞曲

1

No more talk of dark-ness, for - get these wide-eyed fears, I'm
別再提起黑暗陰影，忘記那些恐懼，我

3

here, noth - ing can harm you, My words will warm and clam you.
在這，沒有什麼可以傷害你，我的言語使你溫暖和平靜。

5

Let me be your free-dom. let day-light dry your tears. I'm here, with you besideyou, To
讓我使你自由。讓陽光拭乾你的眼淚。我在這和你一起，守

8

guard you and to guide you. Say you love me ev-ery wak - ing mo-moment,
護你，指引你。在每個醒著的時刻說你愛我，

11

turn my head with talk of sum-mer-time. Say you need me with you nowand al-ways;
用夏日的美好使我忘記恐懼。說你需要我，始終不渝；

15

pro-mise me that all you say is ture. That's all I sak of you.
答應我你說的話語是真實的。這是我唯一所求。

音樂劇——《阿拉丁》插曲

A Whole New World

(嶄新的世界)

Allegretto 稍快板

Alan Menken (艾倫·曼肯) 詞曲

1

I can show you the world, Shin - ing, Shim - me - ring,
我可以帶你看這個世界， 光 彩 閃 耀，絢 爛

4

splen - did, Tell me, prin - cess,now when did you last
壯 闊， 告 訴 我 公 主 你 多 久 沒 有 好 好

7

let your heart de - cide. I can o - pen your
傾聽自己內在的決定。 我 可 以 打 開 你 的 眼

10

eyes. Take you won - der by won - der,
界， 帶 給 你 一 個 又 一 個 奇 蹟，

13

O - ver, side - ways and un - der On a ma - gic car - pet ride,
看盡小徑和地底間的奇妙美景，來一場奇幻的魔毯之

16

A whole new world, A new fan -
旅， 嶄 新 的 世 界， 無 與 倫 比 的

19

tas - tic point of view, No one to tell us no or where
景色在我們眼前呈現，沒有人能否定我們，沒有人

22

to go Or say we're on - ly dream - ing. A whole new
拘束我們，或者說我們只是痴心幻想。嶄新的

25

world, A daz - zling place I ne - ver knew,
世界，一個我永遠看不透的耀眼世界，

28

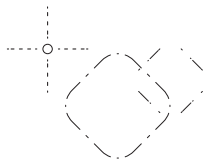

But when I'm way up there, It's cry - stal clear, That
但此刻我就站在這裡是如此的清澈，現在

31

now I'm in a whole new world with you.
我和你就在這個嶄新的世界裡。

評量表

主角換人做做看

評量說明

本評量活動旨在評量學生進行音樂劇報告展演的完整性與表達能力。

等級	等級	等級	等級	等級
A	B	C	D	E
百分組距	百分組距	百分組距	百分組距	百分組距
90-100	80-89	60-79	40-59	49 以下
評分重點	評分重點	評分重點	評分重點	評分重點
<ol style="list-style-type: none">1. 口齒清晰，無須看稿。表演內容豐富。2. 能以口語流暢報告故事背景及回答討論問題。3. 報告流程順暢，沒有笑場或冷場。4. 歌曲演唱富音樂性。	<ol style="list-style-type: none">1. 能清楚唸出學習單上所記錄內容。2. 能流暢報告故事背景及回答，討論問題報告雖偶有中斷，但仍算順暢。3. 能完整唱出表演歌曲。	<ol style="list-style-type: none">1. 報告內容尚算清楚明確，但較為簡單。2. 故事背景簡略，討論問題回答內容不夠精確。3. 表演流程偶有中斷，但仍能順暢完成。4. 表演歌曲略顯凌亂 / 忘詞，但仍能唱完整首歌。	<ol style="list-style-type: none">1. 報告內容潦草且不知所云。2. 故事背景與問題回答在 20 個字以內。3. 報告過程笑場、忘詞，在臺上討論接下來該做什麼。無法唱完表演歌曲。	未達到 D 級的狀況。