

音樂為故事文本之繪本研究---以臺灣麥克出版之繪本天鵝湖為例

作者：張育鈞

服務機關：臺中市中區三民路二段 148 號 光復國小

聯絡人電子郵件：creatmusic.tw@gmail.com

摘要

音樂是由旋律、和聲、節奏排列組合而成的，透過耳朵聆聽其聲響的改變，將使人產生豐富多元的感受。本研究之目的有二：其一為探討音樂為故事文本之繪本《天鵝湖》之圖像設計研究，包含繪本內所描繪之圖畫風格歸納探究；其二為分析以天鵝湖為題之繪本的圖畫、文字與音樂之間的關聯。此研究屬於質性研究，故事文本搜集採立意取樣，經專家主觀判斷，訂定樣本標準，選定有代表性的樣本來觀察研究。

Music is composed of melody, harmony and rhythm. Through listening to variation of sound by ears, people generate plentiful and polybasic feelings. There are two purposes in this study. First, the study is to investigate the picture designs of picture books of story text by music, including investigation into styles of pictures. Second, the study is to classify and analyze the relationship between pictures, words and music in the picture books of Swan Lake. This study belongs to qualitative research. The story text collection adopted the purposive sampling and then through specialists' subjective points of view, the researcher set up the sample criterion and selected representative samples to observe and investigate.

關鍵字：天鵝湖、繪本、音樂。

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

一、研究背景

美國作曲家柯普蘭(1900-1990)說過，如果有人問我「音樂有沒有意義？」我的答案是肯定的；但是如果有人向我提出另一個問題，「你能不能用語言詳細說明音樂的涵義是什麼？」這時候，我的答案是否定的(劉燕當譯，1965，p.7)。從柯普蘭的這段話當中，我們可以瞭解，音樂雖然有其意義，但卻難以用文字說明，是一門抽象的藝術。

在臺灣，九年一貫藝術與人文的教育中，其能力指標有一為：「欣賞展演活動作品，並能提出自己的美感經驗，價值觀與建設性意見」，這當中所指出的美感經驗並不是一種實用性的知識，音樂教育學者 Charles R. Hoffer(2008)也曾提出，美感經驗的價值在於提供人們洞悉、滿足和享受的心靈活動，非關任何實用之利益。

二、研究動機

當聽到一段音樂時，除了是美感經驗的感受之外，它也需要智性的思維，就如同欣賞一幅畫作時，人們會觀察畫的顏色、線條、空間配置等，甚至研究畫家背景和這幅畫作之間的關連性，這些都屬於具體的思考活動，美感經驗是包含感性及智性的。

所以，如何理解音樂的內涵及其旋律所代表的意義，關於這樣的智性活動，繪本的存在就是一種重

要的工具。天鵝湖是著名的標題音樂之一，文本內容更是一般大眾所熟知的童話故事，根據研究者所蒐集資料顯示，在坊間出版的音樂系列繪本中，以天鵝湖為題的繪本數量最多，在進行天鵝湖音樂欣賞教學時，繪本便可以成為教學的工具，音樂故事的內容被予以視覺化，原本抽象難懂的音樂有了圖畫的想像空間，讀者在音樂和圖畫之間產生連結，音樂的內涵與意義也可以漸漸明白了。

第二節 研究目的與問題

一、研究目的

音樂為故事為文本的繪本，若不計算音樂在繪本中占的份量，則數目非常多，但若以古典音樂為題作為繪本的，那麼數量就不多了，古典音樂相關繪本的「音樂」大部分的都是以標題音樂為主，本研究經資料蒐集及專家建議，挑選了臺灣麥克出版的天鵝湖為例的繪本做研究，分析繪本中圖畫、文字與音樂之間的關係，歸納以臺灣麥克所出版的繪本天鵝湖之整體表現。

第三節 名詞釋義

一、繪本

又稱為圖畫書。廣義來說，繪本可以分為兩種，一種是藉由文字與圖畫來說故事的書籍，另外一種則沒有任何的文字，只有圖畫。這兩種繪本透過不同的版型、紙的材質、圖畫的風格、文字的敘述、文與圖的配置等複雜的技術，成為了一本具有美感及思想價值的書籍，所以繪本也被認為是一種綜合的藝術，由文字創作者與插畫家共同完成。

本研究所要採用的繪本包含文字與圖畫，文字部分內容多是來自童話故事，再經改寫而成；圖畫部分則是插畫家依據文字的敘述發展，繪出符合故事內容之圖畫，圖畫和文字兩者之間有著密不可分的關係，是具有綜合藝術特色的繪本。

二、標題音樂

標題音樂最早在十四世紀文藝復興時期就曾經出現過，然而，在這個時期，並不盛行這些帶有標題的音樂創作方式，因為當時的風氣與文化，認為純粹的音樂之美才是藝術的最高境界，所以認為文字的敘述並不是音樂表達的重點。直到進入了十九世紀的浪漫時期，音樂家變得獨立而自主，開始有了自己的想法，創作作品是為自己而創作，那種純粹以聲音的組合來表現音樂之美的觀念，漸漸地被取而代之，標題音樂在此時大為盛行，音樂的內容被作曲家賦予了意義。

本研究中所提到的標題音樂為天鵝湖，天鵝湖即是音樂創作中依據童話故事改編所譜寫而成的作品，此類型的音樂作品內容，作曲家會根據故事的情節發展，決定音樂的旋律風格及樂器配置，而音樂的呈現則能夠表現故事所營造的氣氛。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

繪本的內容與音樂相關的作品非常多，若是要將全數分門別類實屬困難，故此論文將主要以標題音樂為主題且在臺灣有發行的繪本。經過資料蒐集以及和專家討論之後，決定研究臺灣麥克的「世界音樂童話繪本」中的天鵝湖繪本。

二、研究限制

天鵝湖繪本的版本不少，而本研究只針對臺灣麥克出版天鵝湖做分析，且在繪本研究分析的限制上，除了繪本之圖文分析外，並未針對繪者的創作理念加以說明。

第二章 文獻探討

第一節 音樂與音樂欣賞教學

一、音樂的要素

不論你是來自世界上哪一個國家，你身長在什麼樣的環境，你都有機會接觸到音樂，在歷史上的每一個時期，歷經不同文化的時序下，人們創造了音樂。在生活中放著輕鬆愉快的音樂，在不同宗教的莊嚴場合放著適合的儀式音樂，人類在不同的狀況之下，需要使用不同的音樂，所以我們可以在寺廟、教堂、音樂廳、廣播等不同場域聽到性質不同的音樂；人們除了使用自己的嗓子去創造音樂之外，也透過有形的自然物體，不管是以吹奏的方式、彈奏的方式或是打擊的方式，發出聲響，聲響進一步組合，就成為了音樂。(Sadie & Latham, 2004)。

二、音樂的結構

音樂作品的創造，有可能是單一樂器演奏的旋律，也有可能是需要使用到不同樂器演奏的交響曲，作曲家在創作的時候，和其他藝術創作者一樣，會將其作品精心設計，讓節奏、旋律及和聲組成自想要的音樂，例如：若想要讓聽者有急促的感覺，則節奏會寫的密集且速度快；若想要讓聽者有悲傷的感覺，則和旋律的調式相關；若想要表現後重磅及情緒的轉變，則可能要倚賴和聲的變化；而由各式各樣的音樂三項要素而形成某一特定的音樂結構，再搭配不同樂器的演奏及表現方式，則音樂就出現了許多種不同的類型。

三、音樂的類型

關於音樂的類型、演奏風格及樂曲形式，在許多的音樂專書中，都以時間為主軸作介紹。在音樂認識與欣賞中(Roger Kamien, 2002)就將音樂依時間順序，介紹了中世紀、文藝復興、巴洛克、古典、浪漫等不同的時期的音樂類型，中世紀及文藝復興分為宗教歌曲和世俗歌曲，巴洛克時期分為賦格曲、奏鳴曲、大協奏曲、清唱劇及神劇，古典時期分為變奏曲、小步舞曲、輪旋曲、交響曲、協奏曲、室內樂，浪漫時期分為藝術歌曲、標題音樂。

三、音樂繪本欣賞教學

音樂包含了不同層面的內容，在音樂教育概論一書(Charles R. Hoffer)當中，將音樂的主題內容劃分成不同的活動和成果，和此篇論文相關的活動是聆聽音樂，期望達到的成果是瞭解和認識音樂。

音樂教學的內容涵蓋了基礎、歌唱、器樂、創作，以及鑑賞，而「鑑賞」(Appreciation)更被列為是音樂教育的核心，是音樂學習的動機，真正的鑑賞，那種感覺是包含了情緒的反應和理解的反應，所以音樂欣賞也是要學習的(范儉民, 1990)。

林文寶(1996)先生在兒童文學一書當中，將歌劇列為兒童文學之一，透過圖畫書呈現。歌劇在音樂的分類當中是屬於故事性的標題音樂，由此可知，以音樂故事為文本的繪本，所搭配的大多是標題音樂，這是因為屬於標題音樂的作品，作曲家是以故事為題而進行音樂創作，音樂本身就是為了配合故事情節和角色特性而生。

四、小結

在音樂的領域裡，除了演奏之外，另外一項很大的課題就是相對於演奏的「鑑賞」，而在音樂教學的領域中，鑑賞的學習，也就是音樂欣賞教學，是很重要的一項。古典音樂被認為是抽象難懂的，聽到音樂時，人們能夠直接的有情緒上的反應，但對於音樂創作的內容和意義常常是不瞭解的，但是，音樂欣賞也應該包含理解的反應，需要智性的教學。

第二節 繪本中的文字敘述方式

一、繪本的構成要素

一般人對於繪本的印象，大多是有圖畫的、沒有太多的字、是適合兒童閱讀的的讀物。「繪本」這個詞是從日本先稱呼的，英文是「picture book」，所以繪本又被稱為圖畫書，是兒童文學的其中一種類型，內容可分為「圖畫」與「文字」，透過文字與圖畫傳達故事的情節，雖然只有小小、薄薄的一本，但是裡面所蘊含的內容也可以很深，也可以很廣泛。繪本裡的圖畫包羅萬象，它訴說著故事、唱著歌謠、帶領著我們走進山林、河川、大海和天空到處遨遊，體驗世界的美妙，就算只有看過一次，也有可能留下深刻的印象，引起共鳴，此外，不論是來自哪一個國家的人，即使有文化上的差異，也都能夠輕易的接收繪本裡所傳達的訊息(鄭明進，1998；河合隼雄，2005)。

二、繪本中的文字表現

雖然圖畫在繪本中的地位逐漸升高，但繪本中的文字卻也不容忽視，當一本繪本當中，圖畫的比例佔了大部分，此時，儘管只搭配著短短的一段話，甚至幾個字，經過趣味性的排列，及字體大小的轉變，都能夠讓人會心一笑；另外，還有一種故事性強的繪本，文字的比例比較多，和圖畫的分量相當，這個時候，文字的描寫和圖畫所描繪的故事內容多寡，就變得非常重要了。以下將針對繪本當中的文本內容及文字排列整理說明：

(一)文本內容

培利·諾德曼(2000)將閱讀文學文本時建立了六種閱讀的策略，有時這六種方法也被認為是文學文本的要素：

1.具象化(concretization)

文字的描寫會用許多形容詞去描述，包含有視覺的、聽覺的、嗅覺的等，讓故事內容更佳豐富精采，還顯示了垂直的空間。

2.角色(character)

每一個故事中都有不同的角色，作者會賦予這些角色不一樣的個性，透過文字的描寫，我們理解了每個角色的個性，就能夠去推想及思考劇情的發展。

3.情結(plot)

一個好的故事情節，會吸引人想要快速地將整本書看完，而且段落和段落的劇情環環相扣。

4.主題(theme)

兒童文學的創作多帶有教育的目的，所以許多童書都是寓言故事，故事的內隱訊息是告訴你道德的重要性及建立正確的價值觀

5.結構(structure)

文字、意象與想法結構指的是文本中的不同部份彼此相關，以及構成型態的方式。

6.觀點與透角(focalization)：

說話者與敘述者。故事的描述方式通常以第一人稱或第三人稱的方式。

(二)文字的排列

彭懿(2006)認為圖畫書的文字，有時佔據左面一頁，有時佔據右面一頁，更多的時候是位於畫面的下方，這是常規，但也有的時候，文字的排列會打破這種約定成俗的常規，他將圖畫書的文字排列分為兩種：循規蹈矩的文字排列以及圖形化的文字排列。

三、音樂繪本中的文字

繪本這一類的書籍特別強調視覺傳達的效果，所以版面大而精美，不僅具有輔助文字傳達的效果，更能增強主題內容的展現(林敏宜，2000)。廖美瑩(2010)認為，在音樂教學方面，似乎也會有故事的引導，但教學內容以單元為主，少以故事來貫穿全部。故在音樂欣賞教學方面，使用繪本引導學生，以故事及圖畫獲得學生的注意力，讓學生從趣味中學習音樂，則能夠達到事半功倍的效果，而童話故事正是許多音樂繪本的主題。

(一)童話的意義

話究中文字面上的意義來說，「童」就是「兒童」，「話」就是「說話」，這裡的說話和我們獻在日常生活中所說的話意義不同，而是和宋朝時期的「說話人」的「說話」有相同的意思，當時所指的「說話」，內容多是「半真半假的故事」。(童話研究，1970)

(二)童話的類別

以年代來區分童話的類型可分為古代童話及現代童話兩種：古代童話與現代童話。古代童話是指原始的童話，有些是口耳相傳留下來的，有些則是記錄在古籍裡。如今我們所熟知的格林童話故事，都是將古代童話加以改寫、整理而成，除了替除了荒謬、恐怖和粗俗的部份，也充實、美化了原本的內容。(童話與兒童研究，1978)：

(三)童話的特質

林良(1966)在《童話的特質》中提出了五項：物我關係混亂的特質、一切的一切都是人、時空觀念的解體、超自然主義、誇張的「觀念人物」；林守為(1960)《童話研究》中也提出了五項：遊戲性、想像性、包容性、單純性、喜劇性；陳正治(1996)綜合各家見解，於《兒童文學》一書歸納童話特質為：趣味性、幻想性、象徵性。

(四)童話故事和繪本的結合

童話不像是長篇的小說，有很多的章節與字數，童話也不像是歌謠或兒童詩特別重視文字的節奏韻律與押韻與否。在《兒童文學》一書中童話與神話、寓言、故事是分開討論的，但現在的兒童文學書籍中，我們可以從內容材料的模糊界線中，發現它們之間的其實是有其共通性的，所以在本論文所研究的繪本天鵝湖也屬於民間流傳的童話故事。

四、小結

本研究挑選的音樂繪本「天鵝湖」，其中的文字部分，是來自童話故事，而這個故事的內容皆包含了有主角、配角，情節的發展充滿了想像及趣味，文字敘述本身就有其吸引人之處，若在用繪本的方式加以呈現，必然會帶給兒童更多的想像空間，不只是視覺上的刺激，增加了討論的空間，搭配著聆聽音樂，也可以感受文字、圖和音樂之間的關連性，培養兒童的觀察習慣及思辨能力。

第三節 繪本插畫的風格類型與表現形式

一、「插畫」與「圖畫書」之關係釐清

以文字為主附有插畫，但是圖和圖之間不一定相關聯的書籍，稱為「illustrated book」，插畫書；相反的，圖畫佔有相當重的分量的稱為「picture book」，也就是我們所說的圖畫書、繪本，插畫與圖畫書的主要差別，就在其文字或圖何者具有主導的地位，一般青少年所看的書籍，以文字為主，插畫為輔，所以是插畫書；而為兒童設計的精美繪本，圖畫的比例明顯較多，所以稱為圖畫書，也就是繪本。此節所指的插畫是繪本中的「圖畫」，本文論述時，將單獨來看這些插畫家所繪的圖，故統一稱之為「插畫風格」。(郭書瑄，2007)。

二、繪本的表現形式

繪本的表現非常多樣，包括第一眼看見的封面、封底、內頁的插畫風格等，含蓋了很多層面，培利·諾德曼(2000)提出了七大項繪本中的表現：版式與最初的印象、情緒和氛圍、風格、視覺事物的意義、圖畫的流動、圖畫的動作與時間、文與圖所講的故事。

郝廣才(2006)也在《好繪本如何好》中，將繪本的表現分為線的律動與面的張力，也就是形式技巧和內容手法。

彭懿(2006)在《遇見圖畫書百年經典中》也提到了共 21 點繪本的表現型態：封面、糊黏頁、書名頁、正文、封底、開本、摺頁、散頁和其他、圖畫與文字的關係、畫面的連貫與敘述、潛在的節奏、隱藏著的細節、留白與空白頁、方向性、時間與空間、顏色、框線、視角、畫面大小與色調的變化、無字書、媒材與技巧、藝術風格。

三、插畫風格的重要性

郝廣才(2006)提出，好的插畫不只要描繪「知識」，還要刻畫「觀察」，同時表現「感覺」；河合隼雄(2005)指出圖像被當成語言來解讀；繪本的圖是會說故事的；松居直(2005)曾提到，繪本裡的圖像成為了語言的世界，沒有任何一張圖不被轉成語言，即使是抽象畫，也變成了語言，因為有線條、有形狀、有顏色。徐素霞(1998)曾述及，插畫是一門結合視覺「圖像」與「語言」的「藝術」，圖像語言工作者的表現意圖，大都是依據文字意念，著重在把文字內容確切地表達，其次再設法投入個人的情感，展現自我的藝術風格。洪文瓊(2004)也說明，圖畫書這種文類不純粹靠文字來表述，而是要藉由圖畫來共同進行表述，甚至可以完全用圖像表述。

四、音樂繪本中的插畫

音樂繪本中的故事大多為童話故事，例如：灰姑娘、睡美人、天鵝湖等；另外還有音樂家故事，例如：巴哈、莫札特、貝多芬傳記等；尚有許多自編的、和音樂相關的文本，例如：羅荷、馬桑的《彩色鋼琴》、大塚勇三的《馬頭琴》、掉毛貓咪們的《音樂萬歲》等。每一種類型的繪本都有不同的風格，研究者將音樂繪本分為三大類：

(一)童話故事

音樂童話故事繪本，也是屬於標題音樂的文本。

(二)和音樂家有關的故事

音樂家的生平事蹟以及所發生的小故事。

(三)其他和音樂相關的繪本

這類型的繪本會根據主題的不同而插畫所著重的部分也會不同。

第四節 與本論文主題相關之學術研究

在國內，繪本的話題持續延燒著，繪本使用在教學上不再是一件稀奇的事情，以繪本為主題作為對象的研究眾多，在此提出和音樂繪本相關的論述、音樂和視覺藝術之間的相關論述，以及圖畫書的相關論述來做介紹：

一、和音樂繪本相關的論述

蕭寶玲(2008)在「音樂繪本導賞在通識藝術課程中的運用」中提出音樂繪本的類型有六種：

(一)以繪本形式介紹音樂家與其作品：將音樂家的生平故事以繪本方式呈現，例如：

光復書局(1997)出版的經典音樂家列傳以及格林(2001)出版的「與大師相遇」系列。

(二)重編音樂家及其作品的故事繪本：根據音樂家及其作品編寫的故事繪本，和第一種有些不同，例如：音樂向上(2002-2006)的「親子古典音階」系列。

(三)音樂大師作品的繪本呈現：音樂原著以繪畫表現的繪本，此種繪本依據音樂童話故事做為主軸，搭配曲目，可以一邊翻閱繪本，一邊聆聽音樂，例如：臺灣麥克(2000-2004)出版的世界音樂童話繪本以及光復書局(1999)所出版的 21 世紀世界童話精選。

(四)依詩譜曲並配置圖畫的繪本：和英(2004、2007)出版的「我們的故事」系列，收錄詩人楊煥與余光中詩作繪本共五冊。

(五)繪本文本主題與音樂有關：雖仍以古典音樂為主，但故事的結構與情節新鮮有趣，例如：音樂向上(2004、2005)的「音樂魔法世界」系列以及「愛樂館」系列。

(六)文本內容與音樂元素有關：這些繪本裡的「音樂」並不明顯，即使和音樂家有或音樂型態有相關，也不會在文字上多做說明。例如：毛兒的大提琴、我的鋼琴朋友、派克的小提琴、大家來聽音樂會等作品

二、音樂和視覺藝術之間的相關論述

班麗霞(2008)碰撞與交融一書中指出整體藝術的實踐，其中綜合了視覺藝術與音樂的就是歌劇的演出，此觀點早在十九世紀的音樂家華格納就已經提出，他試圖自己構思劇本並為之譜曲，整合了音樂、戲劇、美術、舞蹈與文學，發展出綜合藝術，作品當中，《尼貝龍的指環》就是華格納自己編劇作曲，此部作品由四部歌劇組成，分別為萊茵的黃金、女武神、齊格飛與諸神的黃昏，最著名的「萊茵的黃金」就曾經被繪製成繪本，變成兒童讀物，也成為欣賞音樂的媒介。

此外，視覺和聽覺與色彩音樂從詩人波特萊爾(Charles Pierre Baudelaire, 1821-1867)寫給華格納(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)的信中可以看出端倪：

您的音樂中佈滿了某樣東西，向上的和正在向上的，它期盼能夠變得更高，它超越了，是最高的。為了說明這一點，讓我借用繪畫來做比擬。我幻想著一片巨大的紅色在我眼前蔓延開來。如果這紅色象徵著熱情，我看到這份熱情正漸漸穿越紅色與粉紅色的陰暗中，直到爐火最高溫的地方(Miller, 2002, p.52)。

音樂的聲響是有畫面性的，藝術家試著嚐試將視聽融合的形式用於綜合藝術的創作，例如：色彩和調性或是色彩和音色的關連。有趣的是，蘿河·馬桑和父親共同創作的繪本「彩色鋼琴」正是說明了視

覺與音樂之間的多元性。

音樂家之中尚有史克里亞賓(Alexander Scriabin, 1872-1915)提出「總體藝術」,他認為人的視覺、聽覺以及其他運動的感覺都成為一種沉迷的經驗,每一種感覺都很重要且缺一不可,未來的藝術只有將視覺、聽覺等感覺結合在一起,才能產生當代的新藝術(Miller, 2002; 班麗霞, 2008)。

三、有關繪本的相關論述

培利·諾德曼(2000)在《閱讀兒童文學的樂趣》裡說明了許多有關兒童文學的議題,在兒童文學的類型中也談論了圖畫書。而在他的另一本著作《話圖》中,更將做更深的介紹,他認為圖畫書的功能若太重視其教育價值,則會失去許多樂趣和驚奇。諾德曼將圖畫書的研究分為以下幾點:

- (一)圖裡的敘事訊息仰賴讀者熟析已知的假定和意義符號
- (二)視覺訊息的思考:思考圖像的意義、探究圖像裡的細節隱藏的訊息
- (三)談論圖文關係的各個層面

以上三項皆和他所提到之應具備的理論基礎相互對應,配合著視覺心理、圖像知覺心理及文學理論等,在搭配實際上的圖畫書,想必能更深度的審視圖畫書這項結合了藝術和文學的結晶。

四、小結

繪本是文字和圖畫的結晶,兩者相輔相成,互相輔助、配合,甚至一起創造驚喜。這次研究音樂童話繪本的音樂多半是劇樂,是專門為故事而譜寫而成的樂曲;音樂繪本雖然是一齣靜態的劇,但其豐富的色彩加上音樂多元的表現,讓一幕幕的精采故事,躍然紙上,繪本可以說是一種綜合藝術的表現。

第五節 天鵝湖

一、童話故事「天鵝湖」

天鵝湖的故事是根據歐洲民間故事改編的,內容在敘述有一位王子,他的母后想幫他舉行選妃大會,王子為此事感到鬱悶,和朋友們相約在林中打獵,無意間看到一群優雅的天鵝,他循著天鵝的腳步來到一座湖邊,發現原來這些潔白的天鵝原來是人類,卻被惡魔下了詛咒,只有晚上才能夠恢復成人的模樣,天鵝當中有一位美麗的公主,她告訴王子只要有人真因愛她,魔咒就會破解,所以王子決定一定要娶天鵝公主為妻,但是,惡魔聽到了這件事,便把自己的女兒,黑天鵝,扮成了天鵝公主去參加選妃大會,王子一時之間被黑天鵝迷住了,他誤以為演前的少女就是那天晚上湖邊的天鵝公主,於是和黑天鵝許下結婚的諾也,在外觀看的天鵝公主以為王子變心了,便悲傷地離去,這時黑天鵝露出了原本的面貌,王子才知道自己犯了大錯,他趕緊追到湖邊,向天鵝公主解釋,最後兩人一同沉入湖底,結合在一起,化解了惡魔的詛咒(刑子青, 2009 世界音樂童話繪本導讀手冊 p58)。

二、音樂「天鵝湖」

《天鵝湖》是家喻戶曉的芭蕾舞劇,也是音樂家柴可夫斯基(Peter I.Tchaikovsky, 1840-1893)寫的第一首芭蕾舞音樂。帝俄時期,芭蕾舞的製作是先由編舞家將腳本劃分為各種不同的舞蹈場景,例如:獨舞、雙人舞、團體舞等,再依據劇本中角色及情節的需要,將樂曲的節奏、速度和長度作審慎的規劃,最後再交給譜寫芭蕾舞音樂的專業作曲家進行組曲式的創作。當時的芭蕾舞音樂,並非令人重視的,大家所崇拜的多是編舞者,所以音樂創作部份,並不被大家所重視或期待。柴可夫斯基當時已是一個有名的音樂家,作品不乏歌劇、交響樂和器樂協奏曲,卻願意投入舞劇音樂的創作,令當時的人們

嘖嘖稱奇，柴可夫斯基遵照編舞家的所指示的樂曲型式及規格，並沒有革新舞劇音樂，但憑藉柴可夫斯基本身的才華，並透過專業的作曲技巧及源源不絕的靈感，他依然譜出了動人的旋律，譜出了世界知名的作品《天鵝湖》。

三、舞劇「天鵝湖」

在今天，柴可夫斯基的作品「天鵝湖」，其悠揚的旋律已深植在人的心中，反而是芭蕾舞中「天鵝少女」形象，則歷經了一番波折才被人所熟知。一八七七年，舞劇天鵝湖在莫斯科大劇院首演，原本跳舞的少女們身上是背著沉重的翅，一直到一八八三年，已經演出了三十九場；一八九四年的時候，聖彼得堡的馬林斯基劇院為了紀念作曲家柴科夫斯基，重新編製天鵝湖芭蕾舞第二幕，這時的舞者才以自己輕巧的手臂動作模擬天鵝拍動翅膀的姿態，這樣優美而典雅的舞蹈動作是由當時劇院編舞者馬留斯·佩堤帕（Marius Petipa, 1818-1910）的得力助手，俄羅斯編舞者列夫·伊凡諾夫（Lev Ivanov, 1834-1901）所創，這樣前無古人的創新，為芭蕾舞劇開創了新的一頁。（李巧，2011）

四、小結

以「天鵝湖」為題的藝術創作包含了舞蹈、音樂及繪本，而本研究正選擇這膾炙人口的故事繪本作為研究，探究繪本創作內容和音樂之間的關聯，期盼日後在教學時能夠將此當作教材，讓學生藉由圖畫的引導欣賞音樂。

第三章 研究方法

第一節 研究方式

本研究以圖文分析為主要研究方法，先蒐集音樂相關繪本，對所蒐集之繪本有初步瞭解，依據研究目標選取適合的系列繪本，並尋求五位相關領域專家及同儕的意見，這五位分別是繪本研究專家、音樂教育專家、在教育現場的專任音樂老師、視覺藝術老師以及藝術類雜誌編輯，經討論後選取具有代表性的研究繪本。

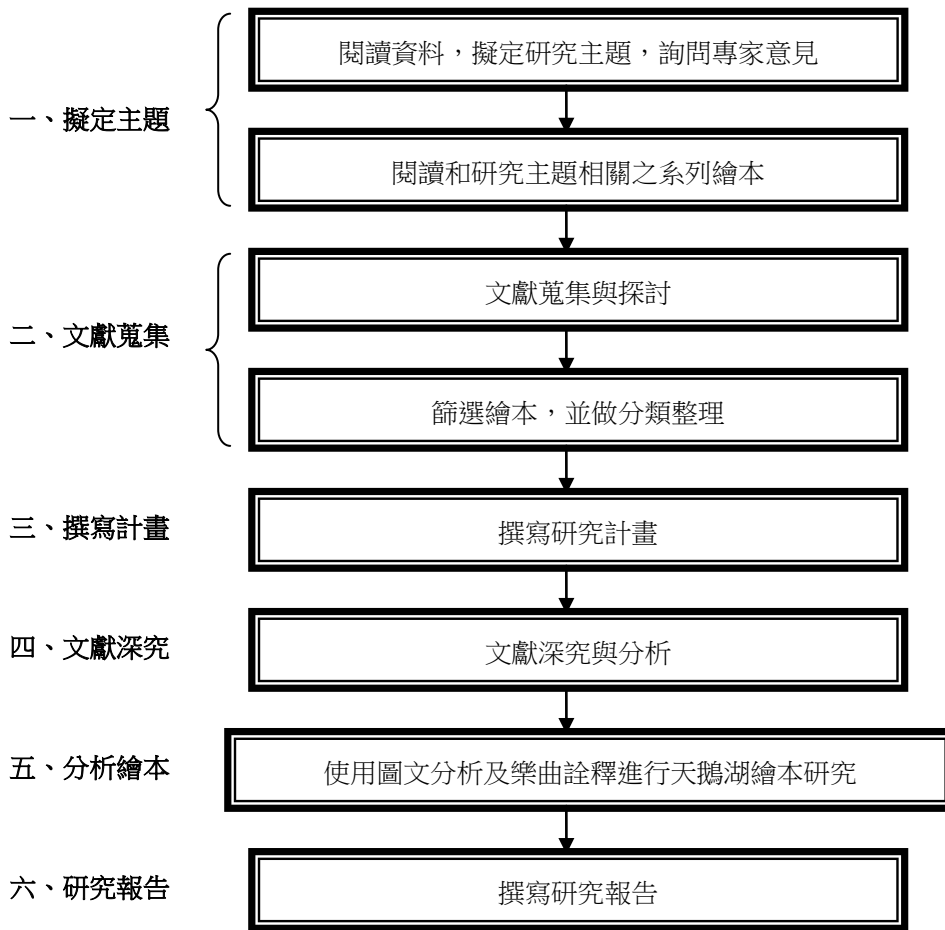
第二節 研究流程架構與進度

一、研究流程

本研究分為六個研究期程，茲分述如下，以架構圖說明之(圖 3-1)：

- (一)擬定主題：根據自己的教學經驗，找到研究方向、擬定主題，並在詢問專家意見之後，稍作修正。
- (二)文獻蒐集：閱讀和研究主題相關之繪本，並篩選適用之繪本做分類整理。
- (三)撰寫計畫：撰寫研究計畫並設定工作進度表。
- (四)文獻深究：更深入探討文獻內容，並將之系統化整理。
- (五)分析繪本：使用內容分析法進行繪本研究並寫下文字描述。
- (六)研究報告：撰寫研究報告的結論與建議。

圖 3-1 研究架構圖

二、研究進度

在民國 100 年暑假期間，先找出和研究者興趣及教學相關的主題，並和指導教授討論，確定研究方向及前三章的內容綱要，並於民國 100 年的研究所課程結束後，開始蒐集文獻及音樂相關繪本；參考文獻資料、篩選了適合的繪本之後，對自己所要研究的主題會有更深入的瞭解，此時可以開始撰寫研究計畫，並系統整理在本研究所使用到的文獻。接著，前三章的部份大致完成之後，於民國 101 年的暑假提計畫，並進入研究的最後階段，這段時間持續閱讀文獻，撰寫研究報告，預定在民國 102 年完成這份研究。以下圖示說明之(圖 3-2)

第四章 臺灣麥克出版之天鵝湖繪本

第一節 音樂、圖畫與文字之綜合分析

音樂：《天鵝湖》中的三人舞

弦樂奏出輕柔圓滑的旋律，並將主題帶給管樂，旋律聽起來優美溫柔。

圖畫及文字：黃及咖啡混合的背景色，舞會中的人們穿著各式各樣的禮服，其中，王子穿著紅色的禮服，整體的顏色讓人感覺溫暖而明亮。此時的故事正在說明母后在王子生日宴會時，宣佈將為王子舉辦選妃大會，王子對此事感到很不滿。

音樂：《天鵝湖》中的雙人舞

音階式的旋律進行，成為強而有力的導奏，接著出來的是強、弱、弱的圓舞曲，又非常輕快悠揚。

圖畫及文字：劇情進入王子突然決定要去獵天鵝，非常的興奮，這時的圖畫有藍色的天鵝湖，月光照耀在湖面，圖畫中已經出現貓頭鷹的影像，似乎預告著接下來的劇情發展。當音樂轉變成圓舞曲時，文字方面，使用了「粼粼的湖水有如名星閃爍」的句子來形天鵝湖容，輕巧愉悅，能感受到水面的波動。

音樂：《天鵝湖》中的終曲

由雙簧管吹奏熟悉的天鵝湖旋律，此旋律用圓滑及悲傷的小調表現柔美的畫面，並吟唱天鵝公主的心情。到了後半段，其他管樂也一起齊奏這段旋律，氣勢變得磅礴浩大。

圖畫及文字：這時的圖畫只有貓頭鷹和王子，所用的顏色偏暗，故事並說明貓頭鷹是惡魔化身，監視著王子的一舉一動；而這段音樂是屬於小調，聽起來較為悲傷，正好配合著灰暗的顏色。

音樂：《天鵝湖》中的場景

前面幾小節，音樂用短音漸強，呈現了緊張和詭異的氣氛；接著到了後段，長笛吹奏附點的節奏及音階式的旋律緩和了原本緊張的氣氛，這裡的音樂搭配的情節正是王子想要去一探天鵝們的模樣。

圖畫及文字：音樂的緊張氣氛正好配合故事內容為「獵人的腳步聲驚動了天鵝，天鵝們看到獵人手裡的弓箭，慌張的拍打翅膀，四處逃竄...」。而當音樂從前面的緊張到變成輕快的附點節奏時，故事剛好說到「當月光再度籠罩大地時，王子發現有一個美麗的身影穿過林，慢慢朝湖邊走來」。此時的圖畫是天鵝公主在月光下的樣子，潔白閃亮的色彩，天鵝公主出現的場景十分夢幻。

音樂：《天鵝湖》中的場景

先由單簧管吹奏出升C大吊的音階，節奏是圓滑與斷奏交錯，產生對比的效果，速度輕快，聽覺上呈現出俏皮的動態感。而在這段場景的段落中，除了管樂與弦樂的交錯主題之外，並使用長號吹奏上行音做力度上的漸強。

圖畫及文字：用管樂明亮的音色來表現劇情的張力，男女主角相見時，畫面從黑夜變成了像是白天一樣的色彩，王子仔細聽著公主的故事，並愛上了天鵝公主。

音 樂：《天鵝湖》愛的雙人舞

這首曲子是三拍子的華爾滋，由弦樂奏出歡愉的氣氛，此時的故事場景是王子與公主在森林裡。

圖畫及文字：王子和公主共舞，並互相許下承諾，圖畫中兩人相擁，月亮高高掛在天空。而當畫面上顯示月亮睡覺的樣子，就像是暗示著文字所說的：「第一道曙光穿過林間」，此時在睡覺的月亮下方，公主和侍女們變回天鵝飛上天空了。

音 樂：《天鵝湖》場景・來賓退場和圓舞曲

低音號與長號展現了銅管高亢的聲響，並奏出節奏性強、有活力的迎賓音樂導奏。導奏之後是華爾滋舞曲，由小提琴拉出優美的主旋律，而此時的故事情節是王子的選妃大會。

圖畫及文字：色彩以紅色及咖啡色為主，看起來非常鮮艷。母后的眼神像是在仔細的觀察來宴會的每個女孩，嘴角泛起微笑，顯示著非常希望王子能夠選中心中的妃子。

音 樂：《天鵝湖》六人之舞

管樂奏出許多切分節奏，旋律沒有間斷的一直往前進，速度快，聽起來非常有活力且令人興奮，最後以大聲及強音結尾。

圖畫及文字：惡魔帶著他的女兒黑天鵝來到會場，王子不疑有他，牽起了黑天鵝一起跳舞。這時的圖畫以鮮紅色為主，而惡魔的眼睛炯炯有神，黑天鵝雖化身為天鵝公主，但臉部的表情卻和真實的天鵝公主有所不同。

音 樂：《天鵝湖》小天鵝之舞

由弦樂奏出悲傷的旋律，像在那喃喃內心的苦楚一樣，後由雙簧管吹出柔美的主題，音樂轉變為明亮的色彩。

圖畫及文字：故事情節為天鵝公主從窗外看到王子和黑天鵝跳舞的畫面，瞬間陷入絕望之中，而王子卻還一心以為演前的女孩就是他心目中的天鵝公主；圖畫方面，必沒有特別畫出兩人跳舞的情景。

音 樂：《天鵝湖》場景

音樂轉為急促緊張，十六分音符的快速音群，由弦樂接給管樂，再接給弦樂，交替著進行

圖畫及文字：此時的圖畫，王子和惡魔在畫面的前景，佔了畫面的二分之一，兩人冷漠的對看，沒有笑容。王子知道自己犯了錯，而天鵝公主感到非常傷心。

音 樂：《天鵝湖》終曲場景

音樂速度和緩，用銅管的長音展現氣勢的磅礴，後段又回到雙簧管吹奏的熟西旋律，但此時和前面的旋律有所不同，速度較快，並由此輕柔的旋律漸漸轉變為慌張及驚恐的音效。

圖畫及文字：畫面呈現王子和惡魔鬥爭的圖像，顏色鮮豔，王子披風的紅色和惡魔披風的綠色形成強烈的對比，雖然還是夜晚，但天空卻用淺藍色來呈現，似乎訴說著希望即將降臨。

音樂：《天鵝湖》中的三人舞

回到最前面的音樂，弦樂奏出輕柔圓滑的旋律，並將主題帶給管樂，旋律聽起來優美溫柔。

圖畫及文字：畫面呈現淺咖啡及膚色，顏色溫和明亮，此時王子和公主乘著金色帆船消失在天際，相依偎在一起。

第二節 研究結果

臺灣麥克所出版之天鵝湖繪本，其所附上的音樂是經由剪接而成，並不是全曲播放，在聆聽音樂時，還有旁白說著故事，音樂和文字劇情發展的配合度很高，若是悲傷的劇情，音樂則出現小調的旋；若是愉快的情急，則會奏出大調的旋律。而當劇情陷入膠著緊急的時候，音樂的速度也呈現快速的，若是男女主角之間的情節，音樂則顯得柔美溫和。

圖畫的篇幅表現有其限制，不能畫出所有文字要表達的意思，但畫面上的顏色卻也能和音樂搭配的起來，當音樂是愉快的時候，圖畫的畫面會較為明亮；而當音樂是悲傷的時候，圖畫的顏色也明顯晦暗。

此研究可以得知，顏色和音樂之間有一定的關連性，音樂表現愉快時，讓人覺得色彩是明亮的，音樂表現優傷時，讓人感覺色彩是較灰暗的。

第三節 研究建議

當將此研究結果運用在教學上的時候，可讓學生先分別說出對畫面的感受以及對音樂的感受，接著互相做連結，則可讓學生感受悲傷的旋律及快樂的旋律；而在欣賞圖畫時，也能讓學生體驗色彩明亮灰暗的不同。而本論文只研究其中一個版本的繪本天鵝湖，所以研究結果不免過於偏頗，期待日後有其他人能夠針對各版本做出解釋，並比較其異同。

一、中文部分：

- 孟憲福主譯。Stanley Sadie, Alison Latham 主編(2004)。劍橋音樂入門。臺北：果實出版。
- 林文寶、徐守濤、蔡尚志、陳正治(1996)。兒童文學。臺北：五南。
- 林守為(1960)。童話研究。臺南市：臺南師專。
- 林良(1966)。兒童讀物研究。臺北市：小學生雜誌畫刊社。
- 林良(1990)。談童話。東師語文學刊，3，199—210。
- 林真美譯。河合隼雄、松居直、柳田邦男著(2005)。繪本之力。臺北市：遠流。
- 林敏宜(2000)。兒童圖畫書的欣賞與應用。臺北：心理。
- 洪文瓊著(2004)。台灣圖畫書發展史。臺北市：傳文文化。
- 范儉民(1990)。音樂教學法。臺北：五南。
- 孫妙芬(2003)。兒童繪本中模擬兒童畫之插畫風格認知差異研究。新竹：國立交通大學
研究所 應用藝術
- 徐素霞(1998)。圖像語言藝術與純藝術之創作探討。美育月刊，91，31-36。
- 班麗霞(2008)。碰撞與交融。北京：中央音樂學院出版社。
- 郝廣才(2006)。好繪本如何好。臺北：格林文化。
- 張儷蓉譯。梅里美著(2004)。卡門。臺北：臺灣麥克。
- 張儷蓉譯。德國民間敘事詩(2004)。萊茵的黃金。臺北：臺灣麥克。
- 郭書瑄(2007)。插畫考——那個開創風格的時代與藝術大師們。臺北：如果。
- 傅林統編譯。李利安.H.史密斯(1999)。歡欣歲月-李利安.H.史密斯的兒童文學觀。台北：
富春。
- 彭懿(2006)。遇見圖畫書百年經典。臺北：信誼。
- 楊沛仁(2001)。音樂史與欣賞。臺北：美樂出版社。
- 廖美瑩、薛鈞毓、潘彥如、李佳穎、陳惠娟(2010)。以故事形式做為音樂欣賞教學之設
計，執行與
評估。奧福音樂，53-67。
- 臺灣麥克編輯部。(2009)。世界音樂童話繪本導讀手冊。臺北：臺灣麥克
- 劉鳳芯譯。Nodelman, Perry 著(2000)。閱讀兒童文學的樂趣。臺北市：天衛文化。
- 劉燕當譯。Coplan, A.著(1993)。怎樣欣賞音樂。臺北：音樂與音響雜誌社。
- 鄭明進(1998)。圖畫書的美妙世界。臺北：國立台北藝術教育館。
- 蕭寶玲(2008)。音樂繪本導讀在通識藝術課程中的運用。止善，4，71-92。
- 貓頭鷹編輯組譯。Christine Ammer 著。音樂辭典。臺北市：貓頭鷹出版社。

二、西文部份：

- Hoffer, Charles R.(2008).Introduction to Music Education,Illinois : Waveland Pr Inc
- Nodelman, Perry(1990).Words About Pictures: The Narrative Art of Children's Picture
Books,GA : Univ of Georgia Pr
- Miller, Simon(2002). Visible Deeds of Music: Art and Music from Wagner to Cage : Yale
University Press