

第三章 音樂欣賞理論與音樂欣賞行為

第一節 音樂欣賞教學的理論基礎

壹、音樂欣賞的重要性

作曲家譜寫一首作品時，大部分都會先有一些構想再進行譜曲，這些構想可能來自於作曲家對於某些事物的觀感及心中的感情狀態等。藉由音樂符號，作曲家將這些對於事物的觀感及心中的感情狀態轉換成一首作品，當這首作品完成時，我們就可以說作曲家已經在這首作品中表達了他的思想和情感。作曲家作曲能力的強弱，與這首作品是否能夠真實地表達作曲家的思想和情感當然有非常直接的關係，能力強的作曲家可以將心中的情感，藉由根據音符所演奏出來的音樂，非常快速地感染到每一位欣賞者，能力不強的作曲家，其作品可能無法快速地或根本無法引起欣賞者的共鳴。

作曲家作曲的最終目的是要讓欣賞者欣賞，在作曲的過程中，他會利用各種音符的組合，思考如何才能夠完整地表達心中的情感，並引起欣賞者的注意、甚至於是激嘆。另一方面，好的作品沒有好的演奏家進行詮釋及演奏，演奏出來的音樂可能還是沒有人會欣賞，因此，作曲家-演奏家-欣賞家這三個角色可能是整個音樂欣賞過程中的三個要角，三者缺一不可。好的作曲家先譜出好的作品，讓優秀的演奏家演奏，最後這些優美的表演讓有水準的欣賞者去欣賞，這樣才能串連成一個完整的循環，達到音樂教育及音樂欣賞的最後目的。

欣賞者進行音樂欣賞時，他是在共享另外一個人所要表達的意境，並且與作曲家的內心進行交流，如果這首作品是一百年前的作曲家所作，可以想像，在聆聽這首作品時，他是在和一個一百年前的音樂家進行內心情感的交流。以作家而言，這種交流是藉由文字、圖片，

以音樂家而言，這種交流則是藉由音樂符號，再藉由演奏家的表演而達成，與作家不同的是，作家包辦了作曲與演奏這兩個階段，作曲家與演奏家則分工合作，將最後的成果呈現給欣賞者。

若欣賞者事先沒有對於作曲家譜寫該作品時內心情感進行了解，則同一首作品對不同的欣賞者就會引起不同的共鳴。每個欣賞者的內心中對於相同的音符，所產生的反應都不相同，之所以會造成這種現象，除了欣賞者的天性、資質及對於音樂的學習過程都有所不同外，也和欣賞者欣賞這首作品時內心的狀態有關，若欣賞時欣賞者剛好遭遇挫折，則心中的反應可能偏向於深沈，若欣賞時欣賞者剛好欣逢喜事，則心中的反應可能偏向於喜悅。

迪士尼 (Disney) 近年來為了增進新一代年輕人對於古典音樂的認識，將許多重要、且值得聆聽的古典音樂作品，每首各繪製一部卡通作品加以配合，並集中數首編製成錄影帶、VCD 及 DVD，稱為「幻想曲」 (Fantasia)，深受兒童及成人的喜愛。在這些卡通作品中，卡通繪製者利用其豐富的想像力，以卡通人物為主角，將古典音樂配上與原始作曲家所要表達的意境完全不同的故事情節，樂曲起承轉合與故事情節中的高低起伏完全相符，沒有不順暢、唐突的情形，因此脫離了八股式音樂教育方法，提高觀眾的感受度。由此可知，音樂欣賞是完全個人化的，沒有人可以說某首作品對大家所產生的感受是一樣的，這也就是音樂欣賞與其他傳播媒介不同的美妙之處。

在所有接受過一般音樂教育的國民之中，成為作曲家或演奏家的少之又少，大部分的人最後都成了音樂欣賞者，因此如何培養每個國民都是一個良好的音樂欣賞者是現行國中音樂教育中最重要的課題，音樂欣賞在此的重要性可見一斑。音樂欣賞過去較不為教育界所重視，這是因為過去教育體制注重智育發展，強調傳統樂理知識的教學及灌輸，當然，樂理知識越多越廣對於音樂欣賞的幫助越大，但強

調太多樂理知識的灌輸，有時反而使一般學生對音樂排斥，連帶影響到音樂欣賞的教學。

貳、音樂欣賞的層面與經驗的歷程

欣賞音樂就是分享作曲家創作時埋藏在心裡的意境，分享的結果就是音樂經驗的累積。音樂經驗是一種情感及心智的歷程，也是快樂及悲傷的來源，仔細回想一下，我們一定曾經為了某段輕快的音樂而感覺愉快，曾經為了某段激動的進行曲而慷慨激昂，也曾經在某首歌曲中一直期待某段旋律的出現，為何會如此呢？這就是音樂經驗已經使我們可以和作曲家分享其創作的意境，並引發我們內心強烈的共鳴與期望。

獲得音樂經驗除了實際進行欣賞音樂外，豐富的音樂知識也是非常重要，音樂知識讓我們了解整首作品是如何組成，了解為什麼會被某段音樂感動，了解為什麼有的音樂令人感覺愉快、有的令人感覺悲傷。若能夠事先具備足夠的音樂知識，則在欣賞一首陌生的音樂作品時，就可以很迅速地了解這首作品是屬於圓舞曲或交響曲，搖滾樂或爵士樂，並讓你進一步去思考別的問題，例如，這首作品是否和某位作曲家的曲風很像？這首作品是否和某個時期的音樂風格很類似？從而判斷這首曲子的創作者及年代。由此可見，越多的音樂知識越能讓人進一步地欣賞音樂，這種情形很像跳交際舞，當舞者越了解不同舞曲所具有的節拍特性，他們就越能夠在聽到不同的交際舞曲時，迅速跳出不同的舞步。

許多人一直相信，太了解音樂的技巧和規則會妨礙欣賞音樂的樂趣，因此最好在沒有任何音樂知識的情形下去欣賞音樂，這是一種近乎反智的心態，完全沒有音樂知識的人在欣賞音樂時，就好像是一個完全不懂籃球規則的人去欣賞一場籃賽，他卻希望可以從選手的動作

中就可以看懂球賽，且在比賽精彩過程出現時，和其他懂籃球規則的觀眾一起鼓掌吶喊，一般而言，不懂籃球規則的人是不會去看球賽的，不認識食物、調味料及烹飪技巧的人是不會下廚房的。雖然我們不能由上述欣賞球賽或下廚的前提推論出欣賞音樂前一定要具備豐富的音樂知識，但我們千萬不可接受欣賞音樂不需要音樂知識配合的這種老觀念。

一個人聽音樂時若僅進行感官上的刺激，充其量只能說他的耳朵正接受聲音的輸入而已，至於腦部的思考應該僅限於接受音樂刺激後的正常反應而已，因此不能說在欣賞音樂。對於接受過音樂教育、具有相當音樂知識的人而言，欣賞音樂就好像在山中聽到蟲鳴或鳥叫時，他能夠將鳥叫聲轉換成音符或用於作曲的素材，沒有音樂知識的人則僅是聽到鳥叫聲、最多進一步判斷何種鳥在叫而已。因此具豐富音樂知識的音樂欣賞者，可以由音樂欣賞中累積音樂經驗，再將這個音樂經驗擴展到作曲等其他領域，而他之所以能夠具有這種能力，係源自於他曾經接受過的音樂教育。

許多音樂都包含深刻、迷人、優美及幽默的片段，可以讓欣賞者去發覺，有些較為細心的欣賞者每次聽到這些音樂片段時都會有不同的感受，並發現過去所忽略的細節。要具備前述這種功力，首先必須在欣賞音樂時抱著一種期待的心理，相信音樂欣賞是一種需要欣賞者積極參與的活動。聽音樂(Hearing)和欣賞音樂(Appreciating)是不同的，我們必須了解這兩者的區別，聽音樂並不見得一定要非常專心，但欣賞音樂則必須非常專注。

參、如何進行音樂欣賞

開始對於一件雕刻藝術品進行欣賞時，各個階段的知識及了解各有其樂趣。剛開始接觸時，可能只對到底雕刻什麼東西感到興趣，等

到知道到底雕刻什麼東西之後，可能對所使用的雕刻材料感到興趣，並收集各種資料，了解雕刻材料包含哪些及其特性、來源等。接著可能對雕刻藝術品的空間運用產生興趣，開始了解這位雕刻家對於雕刻品的空間如何運用，和別的雕刻家不一樣的地方為何？在每個階段的了解過程中，我們花心思去進行該階段相關問題的研究及思考，並逐漸累積自己的欣賞經驗，每進入一個新的階段，我們的樂趣也就累積越多，加深對欣賞雕刻藝術品的喜愛。

欣賞音樂和欣賞雕刻藝術品一樣，可以藉由各種階段循序漸進地進行了解。為了使音樂欣賞非僅限於感官的刺激，欣賞者必須了解一些作曲的結構、形式及技巧等，此外，音樂必須經過演奏者或人聲的演出才能夠展現出來，因此，對於演奏者所使用的樂器、樂團的組成及樂團中各個分部的角色等，欣賞者都要有所基本認識。我們必須知道，缺少這些演奏者的表演，音樂作品僅是一堆大多數人覺得沒有意義的符號而已，了解這些演奏者的樂器及演出方式可使音樂欣賞時更加方便與容易。

一個只想聽音樂的人，永遠感受不到作曲家創作時心中的意境，因為這只能從作品的細節中去品味，而沒有豐富音樂知識的人是無法進入這些音樂細節的，唯有靠豐富的音樂知識及深入的欣賞，才能體會出作曲家所要表達的意境。

類似前述欣賞雕刻藝術品的「選擇性欣賞」方式，其實這種技巧我們每個人常常都在使用，例如，對於一首很暢銷、自己又很喜歡的流行歌曲，我們常常為了熟悉歌詞中較為艱難的部份，利用錄音帶倒帶的方式不斷地對該部份歌詞進行反覆練習，直到可以無礙地唱出，此外，流行歌曲中的副歌（Chorus）因為常常是整首曲子中旋律最吸引人的地方，因此當我們聽到一首流行歌曲播放到副歌時，常常會不知不覺地跟著一起哼唱起來，至於歌曲中副歌以外的部份往往只是聽

一聽就過去了，歌詞並不是那麼記得。上述這兩種情形都是「選擇性欣賞」的具體表現。

主旋律是音樂中最受人注意的部份，我們聆聽一首音樂時，因為經常被主旋律所吸引，因此往往忽略音樂的其他要素。其實我們可以嘗試把注意力集中在較為低音的第二聲部上，聆聽時只注意第二聲部，甚至在聆聽時，將原譜拿出來與第二聲部的旋律互相對照，當我們採取上述方式反覆練習之後，我們可以發現，同一首曲子我們已經具有欣賞兩種旋律的能力了，一個是主旋律，一個是第二聲部較為低音的旋律。四重奏的樂曲更是練習這種能力的上選作品，我們可以挑選海頓、莫札特或貝多芬的作品，找出多個旋律並存的樂段，對此樂段分多次、一次僅欣賞一種旋律的方式進行欣賞，則我們可以快速鍛鍊「選擇性欣賞」的能力。

如果欣賞音樂時能夠運用「選擇性欣賞」，並積極推展到其他地方，例如，樂器如何運用、旋律的淡出和漸入、轉調的位置、譜曲的方式等相關細節，則我們就可以逐漸鍛鍊出對一首曲子進行抽絲剝繭的本領。這種一次僅對一種細節進行聆聽及研究的方式，其實與自然科學中強調的「研究時須先將多種變數固定住、僅讓一種變數可以變動」的原理是相同，不僅可以讓我們專心地進行音樂欣賞，而且當全部細節都欣賞完畢、我們再對整首曲子進行聆聽時，這時的感觸與原先未進行「選擇性欣賞」的感觸一定不同，音樂經驗累積的程度當然也就不一樣了。

肆、音樂欣賞的教育功能

諾曼（Norman, 1985）認為音樂教育的目的是發展各種不同音樂要素的感知能力，以促進對於音樂欣賞的能力，對於旋律方面，則應該從心理學的角度去瞭解其本質並進行發展。

錢仁康等（民 85）認為透過音樂欣賞，可以使人們的內心世界，例如情感、思想、意識等發生變化，產生認識和改造世界的動力，樹立美好的理想。透過音樂欣賞，尚可提高鑑賞音樂的能力，培養健康的審美情趣及高尚的情操。

一、透過欣賞培養「表達與溝通」的能力

音樂是一種「表達與溝通」的媒介，「音樂的表達」係應用各種素材的變化、組合的藝術創作，它包括音程的高低、節奏的變化、力度強弱、音響的效果、音色的品質、和弦的應用、風格的表現，其類別又可分為嚴肅、通俗及傳統的音樂。表達的目的在透過音樂作品來表達作曲家期盼的意境、表演者的詮釋及才華表現、欣賞者的批判迴響以及藝術家的評論。「音樂溝通」是指音樂創作經由其本身豐富的音樂知識內涵，透過種種創作技巧或是資料收集、編輯設計、經過教學過程，或者是由演奏者藉由音樂所展現高度藝術創作的作品，呈現給學習者及欣賞者，藉以表達所期盼的目的。它的過程有可分為：作品的呈現、表演者的詮釋、欣賞者的共鳴及音樂的再現，溝通的功能為培養對音樂的認知、音樂能力的表現，並鼓勵參與、推廣音樂活動（姚世澤，民 87）。

以往學生在音樂欣賞的教學的過程中，只知道單向的吸收教師所授與的音樂知識，甚至有些學生連欣賞作品都不認真，而完全忽略自身感受的培養以及師長間的互動溝通。「表達與溝通」的能力培養是很重要的，我們必須適時傾聽學生的意見，並培養學生「表達」的能力，在作品欣賞時適時地給予機會發表對於作品的感受和經驗，有「溝通」才有「表達」，如此學生與老師之間雙向交流，才能有效提升藝術教學的成果和素養而達到「音樂生活化」及「生活藝術化」的目的。

二、欣賞教學具有「能力評估」的教育功能

藝術素養的培養不能只強調教師本身的認知教育而忽略個人學習心理的相關知識，尤其是藝術的人文價值觀。教師要知道為何從事教學，對於教學的方法與步驟進行思考及研究，並對於學習者的背景環境、能力程度有所瞭解，並掌握大環境的脈動與時代潮流走向。

就欣賞教學而言，可說是學生作何基本能力的展現，透過音樂欣賞的活動可以發現學生在音樂欣賞基礎方面的程度，及一般音樂常識的認知。經由音樂欣賞的教學過程，可以評量出學生在音樂基礎如聽音、節奏、音樂史的瞭解、不同音樂派別的認知、對作曲家的認識及對不同表演者的瞭解等，在教學當中，也可以配合其他音樂課程的設計，來達到橫向的銜接，使音樂欣賞能夠更寬廣。此外，透過音樂欣賞可以進一步瞭解學生的審美判斷能力，並培養學生對「美」的價值觀，這些都是欣賞教學可評估的基本能力。同時，教師也必須隨時充實自己，才能隨時瞭解學生的需求，並幫助學生對音樂之美有更深一層的認識。

三、「音樂欣賞」拓展學生視野，瞭解多元文化

多元文化思想在教育界已經是一個令人注意的主題，從廣泛的歷史及地理角度來進行音樂教學，音樂教材也就越來越多。音樂欣賞不能忽略多元文化的思想，因此教導「非西方音樂」是一種很好的方式，但如何將「非西方文化」的課程融入、但又不會將原本「西方文化」課程的焦點模糊？重點就是要選擇一些和西方音樂有關係的非西方元素，而這兩者的關係可以在下列的情況中找到：

- (一) 有些思想或樂器發展的歷史淵源，例如中古時期歐洲的樂器及音樂風格是受中東影響的，雖然這些證據都不是很明確，但有越來越多的學者接受這種想法。
- (二) 許多藝術風格是橫跨多種文化的，其美學儀式及社會風俗呈

現了相同的結構，如西方的歌劇、中國的京劇、日本的能劇都是結合音樂、語言，還有從歷史或神話所產生的故事，經由華麗的演出而達到娛樂的效果。

- (三) 重要西方作曲家被某些非西方文化傳統的直接影響。如果要瞭解西方音樂，我們不能忽略「跨文化」的比較，因為在西方文化的歷史當中確有非西方的音樂系統與理論基礎的存在。

伍、音樂欣賞教學的基本認知

錢仁康等（民 87）認為一般的音樂欣賞是從音樂的音響感受的開始，再進入情感的體驗、想像，並進而產生聯想，直到獲得對於音樂的理解、領悟作曲家所要表達的音樂的思想及生活意境、進而獲得享受「美」的藝術。錢仁康將音樂欣賞的方法區分為下列四種方式：

一、音樂欣賞中的音響感知

音樂欣賞中的音響感知是欣賞者通過聽覺的直接生理反應而對音樂音響所產生的感受。人們習慣把音樂欣賞稱為「聽音樂」，這是因為音樂是藉由聲音作為表現手段的藝術，因此，欣賞音樂時必須仔細進行聆聽，這是音樂欣賞的前提：

音樂欣賞中的音響感知包含以下三個方面

- (一) 對音樂音響的辨別：對於音高、節奏、力度、音色等基本要素的辨別，這是音響感知的基礎，因此，在音樂欣賞的學習過程中必須培養對於音樂音響的辨別能力，這是音響感知中最重要的地方。

(二) 對音響音樂的感受：是指對音樂音響及其結構的綜合感受，其中包括旋律、節奏、聲部及對樂曲的整體感，其中旋律較具有重要的意義，透過對於旋律進行特性的感受，從而判斷所表現的情緒及風格，達到對於旋律及其中蘊含情感的體驗。節奏是音樂音響感受力的另一個重點，它代表音樂的情緒表現及風格特徵。聲部音樂感包含對於和聲、複調等多聲部的音樂的感受能力，其中包含各聲部如何組合、和聲和複調的運用會產生何種音樂效果、樂隊中各種樂器是如何配合、不同樂器的音色有何不同等。對音樂音響及結構的綜合感受在整個音樂欣賞過程中扮演合成的角色，它把音樂各種要素合成為主題、旋律、樂段、曲式結構，在這個感知過程中，欣賞者使自己的聽覺緊緊追隨著音樂的發展，以達到對整個樂曲的音樂感知。

上述旋律、節奏、聲部及對樂曲結構形式的整體感知，在音樂欣賞過程中互相交織地同時進行。

(三) 對音樂的注意及記憶：音樂會隨著時間的消逝而變化，在音樂欣賞過程中欣賞者應隨著樂曲的變化，把注意力集中在值得欣賞的樂曲上，從而獲得整個樂曲的完整感受。由於音樂的時間特性，因此記憶力在欣賞的過程中就顯得特別重要，對同一部作品中的不同主題必須反覆地仔細聆聽，並記在腦子裡面，感受他們之間的內在聯繫，並在樂曲進行的過程中整理出他們發展的規律，領會作品中所要表達的意境。音樂注意力及記憶力的培養有助於提高對於音樂的敏感性，並隨著音樂經驗的不斷累積及欣賞範圍的擴大，培養自己對於音響的感知能力。

二、音樂欣賞中的情感體驗

音樂是一種藉由聲音激發情感的藝術，音樂欣賞的過程也是感情體驗的過程，它是欣賞者對於音樂的內涵情感進行體驗的過程，也是欣賞者的情感與音樂中的情感互相激盪、而產生共鳴的過程。

情感體驗主要有三種方式：

- (一) 情感上的直接體驗：隨著音樂而產生的情感我們稱為情感上的直接體驗。例如，當聽到一段愉快的音樂時，我們自然就會感到愉悅；而當我們聽到一段緩慢、低沈的音樂時，我們內心就會自然地產生悲苦哀傷的感覺，這種是屬於直接由內心所激發的情感。
- (二) 根據標題及文字說明來體驗：對於有標題及文字說明的音樂而言，欣賞時可以閱讀文字的方式，在某種程度內體驗作品的情感內涵，例如，閱讀聲樂作品的歌詞或戲劇腳本。對於沒有標題或文字說明的音樂而言，除了反覆仔細聆聽音樂、體驗其作品的情感外，最好也可以對於作者本人、所處環境及作曲時的時代等進行瞭解，以便正確地把握作品所要表達的情感內涵。
- (三) 結合欣賞者本身的生活經歷及經驗：進行音樂欣賞時，欣賞者必須將自己的生活經歷及經驗與樂曲所表達的情感結合在一起，這樣比較可以在情感上產生強烈的共鳴，以達到如臨其境的效果。因此欣賞者必須隨時觀察自己的日常生活及內心世界，使自己成為一個具有內涵及感情豐富的欣賞者。

三、音樂欣賞中的想像及聯想

音樂欣賞中的想像及聯想係指經過音樂欣賞後所獲得的感知及情感體驗，對於自己的生活及內心意境產生想像及聯想。「聯想」是

指把由描繪性或情節性音樂所引起的有關生活形象及意境的想像稱做「聯想」；而把欣賞抒情性、特別是非標題音樂中音響感知與情感體驗所引起的自由想像稱為「想像」。

想像及聯想在各種藝術欣賞活動中都可以產生非常重要的作用。音樂欣賞中的想像及聯想可以使音樂與欣賞者的現實生活聯繫在一起，有助於欣賞者更具體、更實際地感受及體會音樂作品。在音樂欣賞過程中，欣賞者必須發揮自己的再創能力及豐富的想像力，把音樂和現實生活緊密地聯繫起來，從中獲得「美」的感受。

四、音樂欣賞中的理解與認識

音樂欣賞中的理解與認識是指運用理性思維，對音樂作品的形式、內容及思想進行美學認識及評價。音樂作品是作曲家對於社會生活反應後的產物，古今中外許多作曲家重要的作品都是對於當時的社會生活做了內容深刻、且具有重大意義的描述，因此音樂欣賞者還必須運用理性思維，並充分發揮的情形下，才可能完成對於優秀音樂作品的欣賞。

上述這四種欣賞的方法，在音樂欣賞過程中緊密結合，彼此互相影響、相互作用，透過這四種方法可以有效地讓學生培養敏銳的審美感受能力及理解力，經由欣賞所不斷的音樂經驗累積，可以讓學生充分地體驗音樂之美。

第二節 音樂欣賞對國中生音樂欣賞行為影響的相關研究

壹、音樂欣賞對情感反應的相關研究

在傳統的藝術理論中，音樂欣賞對於情感反應的相關研究通常採用定性分析法（Qualitative Analysis），在定性分析法中，受研究者對

於音樂欣賞後的情感體驗，以敘述的方式加以表達，研究者再據以進行分析。定性分析法雖在確定音樂情緒反應具有相當的優點，但是今天在各種科學研究皆要求數據化的趨勢之下，開始很多音樂教育研究者由定性分析法轉而使用定量分析法。

阿貝勒斯（Abeles）認為情感行為的測量有其先天上的困難，以下的描述可為說明：

$$BI=BH-AS+EN$$

其中 BI=行為的意圖（Behavioral Intention）

BH=行為（Behavior）

AS=情感的狀態（Affective Status）

EN=環境的因素（Environmental Factors）

由上述的描述可知，行為的意圖（BI）是否接近實際行為（BH），取決於情感的狀態（AS）及環境的因素（EN），而研究者試圖進行情感行為的量測時，會碰到下面的問題：

1. 問卷或態度量表所得到的結果不能準確地反應出受測者的真實情感行為。
2. 因為受環境因素的影響，情感行為的量測不能準確地描述個人的價值觀。
3. 情感行為的量測最好在中立的環境中進行，以便提供準確的結果。

在西方心理學有關音樂的情緒反應研究中，有很多使用文字的自

我報告方法收集資料。由於言辭可以表達個人的情緒，許多研究都藉由言辭報告，探索各種音樂要素與情緒種類之間的關係，雖然這種方法在定量分析上有統計學上的困難，但在研究及確定音樂情緒反應上仍有生理測量所不能達到的優點。

文字的自我報告方法通常分為三種：(1) 形容詞描述。(2) 語義分析法。(3) 各種類型的等級評定量表。其中最常用的是形容詞描述，其方法是按照研究目的排列各種性質和程度不同的情感形容詞表，讓受測者在聽音樂過程的同時或之後，按本身的情感體驗標出符合自己感受的形容詞。

第三節 音樂劇與音樂欣賞

壹、音樂教師的觀點

音樂劇的基本構成元素是：音樂、舞蹈和戲劇，除此之外，成功的音樂劇還要多變化的燈光舞台，改變迅速及富麗豪華的佈景、感人肺腑且動聽的歌曲，和具有戲劇張力的故事情節，再加上由明星擔任的主角人物。

與以往的欣賞教材相較之下，和音樂劇最類似的首推歌劇，歌劇（Opera）是西方音樂自十六世紀開始出現的戲劇形式，即透過歌聲及音樂的呈現來表達人物、故事及美學。音樂劇（Musical）比歌劇多了舞蹈、題材更為廣泛，除了當今各種愛情故事外，社會事件亦可涵括，所使用的語言是本國語言（當然以目前美國紐約百老匯及倫敦西區的音樂劇而言是使用英文），音樂形式除了有歌劇的詠歎調、宣敘調合唱外，有時亦加入了又唱又跳的舞蹈（芭蕾舞、爵士及現代），以戲劇性和較不沈重的方式來講述故事。

相較於歌劇作品，音樂劇的商業與娛樂性質是較高的，換言之亦

是較為流行通俗、易於讓一般人接受的，再加上資訊及旅遊事業的發達，很多學生可以從許多管道（廣播、電影、電視、報章雜誌等）知道音樂劇的資訊或對劇中的歌曲、內容有所瞭解，甚至有些學生已親眼目睹音樂劇的演出。每當音樂欣賞課程述及音樂劇時，學生的學習情況極佳，若能再輔以影片欣賞，更會加強音樂劇的整體效果，學生課後與老師討論或向老師詢問的狀況亦較其他欣賞單元來得熱烈。

貳、音樂教師所面臨的問題

音樂劇因為有些仍在上演，因此無法取得影片的出版權，民國八十八年開始介紹音樂劇這個題材時，課程中所提及的「歌劇魅影」，老師只能用口述的方式說明劇情，再加上 CD 唱片的聆賞。

直到民國八十九年「貓」片下演後（上演十五年）製成影片，學生方可真正地從影片的欣賞中看到音樂劇的真實演出情況。民國九十年出現一片「歌劇魅影」的 DVD，則是該音樂劇的選曲。

還有一片 DVD 為「歌劇魅影」的 MTV 版，內容很像台灣市售的卡拉 OK 版，只不過內容都是該劇中的成名曲。除了「貓」外，還有「悲慘事件」有影片發行，且分德文版及法文版，不過此劇因內容較為沈悶，且演出時間較長、歌曲較沈重，因此並不適合國中生欣賞，大部分都用「貓」劇來做音樂劇的介紹。「貓」劇中是一段一段的劇情，各種角色輪流出現，各種性格的貓從舞台、觀眾席中出現，靈巧的動作與讓人嘆為觀止的化妝技術，可以使學生很快地看出這些貓的不同個性，並感受古典、爵士及搖滾音樂三者之間不同的樂風。

「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)由於還在上演中，因此學生只能從 MTV 版的影片中感受「魅影」與克莉絲汀在舞台划船的場面，並從 CD 中來聆賞類似歌劇詠歎調的優美歌曲，而無法欣賞到其他有關華麗的劇院佈景及劇中劇的表演。

此劇的海報是以魅影的假面具作為設計的主題，戲劇性十足，每當上課時介紹到最後結局，魅影選擇自己消失在黑暗中，只留下白色面具，並成全克莉絲汀的愛，學生那種專注的眼神令人印象深刻，很可惜無法看到實際的演出，因此影片資訊不足，為介紹此單元的問題之一。