

聽動漫人物走入音樂教育 推廣國樂新計畫

文／蘇晨諭 圖／臺北市立國樂團、長德有線電視股份有限公司

樂小俠的設計工作過程

當國樂高手遇上《鬼滅之刃》的炭治郎，到底誰的武功比較高強？去年底臺北市立國樂團推出全新專輯《集合吧！國樂森友會》DVD，是該團繼107年《嗨！我的印尼同學》以及108年《巴別之塔：奪回勇者之心》兩部作品之後，首度嘗試在音樂會以外，藉由多元影音媒材向國小學童介紹推廣國樂。

國樂高手武功強過炭治郎

該專輯收錄109年度「育藝深遠」節目《集合吧！國樂森友會》音樂會演出曲目，並以兩位虛擬動畫人物「樂小俠」與「國大客」串場，以新穎逗趣手法請出「森友會」島上厲害的「武林高手」（國樂團樂手）來較量「武功」，這才發覺島上的武林高手不但比《鬼滅之刃》的主角炭治郎更強，甚至比一拳超人還強大。

DVD故事情節敘述在都市高樓的背面有一片山林營地，住著一群會演奏樂器的武林高手，他們分屬四大派別「吹拉彈打」，個個身懷絕技，不只能演奏出悅耳的音樂，甚至能用樂器模擬各種動物的叫聲。

負責DVD劇本撰寫的知名編導謝淑靖在107年時曾與臺北市立國樂團合作《嗨！我的印尼同學》，該作品嘗試將國樂器與電玩結合，並融入戲劇元素如踢踏舞、街舞、雜耍等表演，謝淑靖表示：「我們發現國樂很難吸引小孩子的注意力，但是國樂中很多旋律曲調與電玩很相似，例如打擊樂器神似電動音效，因此把國樂融入電玩情節，結果演出效果非常好。」該檔節目安排3位小朋友以Cosplay裝扮進行電玩闖關遊戲，搭配了樂團的現場合奏，結果叫好又叫座，深受小朋友們的喜愛。

以上圖片為動畫草稿

設計元素緊扣孩子流行脈動

謝淑靖在設計故事腳本時，借用了電玩與漫畫卡通的概念，「小朋友們對跟輸贏相關的遊戲規則非常在乎，如果把電玩、卡通置入國樂器的名字，他們一次就能記住。」為了加深小朋友對國樂的興趣，謝淑靖每年必須做一次田調，了解小朋友間的「當代的流行趨勢」，再將最當紅的卡通或動漫人物融入到演出，進一步吸引小朋友深入喜愛國樂。

樂團指揮江振豪則指出，北市國為了推廣藝術教育，特別是讓國樂這樣雅正的樂種能向下扎根，每年都花費心思做許多不同的嘗試，例如與不同演藝團體進行跨界合作，或是在曲風與表演形式上融入戲劇、電玩、舞蹈、微电影等元素，希望小朋友能在輕鬆的氛圍下去認識國樂。

例如《集合吧！國樂森友會》在音樂廳演出時，便加入《鬼滅之刃》炭治郎的橋段，真人演出版的「樂小俠」會模仿炭治郎的口吻，對流行動漫超注意的小朋友一聽到炭治郎，情緒就會超嗨，互動相當熱烈。

主角的設計挑選過程

國樂推廣教育越趨活潑多元

謝淑靖觀察，北市國近年在國樂的教育推廣上下足功夫，也逐漸看到成效。從早期講解式的教育方式到逐漸融入更為活潑動態的演出元素，她發現小朋友對國樂這件事的接受度變高了，甚至會覺得興奮、非常有意思，「觀看這幾年演出與現場回應的脈絡，就會看到孩子對國樂的親密度是有差別的。」

指揮江振豪負責這次整張專輯的選曲安排工作，他認為雖然專輯富有教育意義，但也不能太過嚴肅與說教，因此第一首挑選了臺灣民謠《農村曲》，這首鄉村氣息濃厚的歌曲改以爵士樂編曲來演奏後，產生了意想不到的效果，國樂與爵士兩者竟然相當合拍，有種複合的感覺，「我們想讓孩子了解，國樂與爵士樂搭配時雖然有點跳Tone，但演奏起來是非常有味道的。」

知名作曲家關迺忠的《管弦絲竹知多少》則以中國江蘇民歌《茉莉花》譜寫成變奏曲，以5大段落來介紹國樂器中的「吹管樂器」、「彈撥樂器」、「打擊樂器」以及「拉弦樂器」。專輯中為這首樂曲添加了「樂小俠」的逗趣口白，例如介紹梆笛是「吹管部落聲音最高的高手，他的妹妹是曲笛。」、「笙是唯一可以發出和聲，也是島上最古老的樂器。」、「二胡是個性沈穩的爸爸，高胡是媽媽」等等。這首長達近20分鐘的樂曲是整張專輯的核心，小朋友聽完後就能對國樂器的聲音與特色有清楚的了解。

小朋友最愛的《六畜興旺》，則由胡琴演奏家張舒然演奏來自中國民間特殊的樂器「播琴」。該琴可拉出雞、鴨、馬、牛等各種家禽、家畜的叫聲，甚至能把小狗汪汪叫與打架哀鳴的聲音都模仿得唯妙唯俏。《松山先生的流轉》則是影像配樂的嘗試，最後則演奏了每年維也納愛樂管弦樂團新年音樂會的終場曲目：約翰史特勞斯的《拉黛斯基進行曲》，讓小朋友了解西方管弦樂團演奏的曲目，國樂團中的樂器其實也能表現得淋漓盡致。

臺北市立交響樂團的輔助教材參考

採納動畫作品小朋友更吸睛

除選曲用心安排，專輯中也運用了動畫特效來增加趣味性，好動又愛比劃的「樂小俠」不時出現在樂團樂手的背後，或擔任主持人在演奏曲中詳細介紹樂器的特色，每首曲目之間「樂小俠」也會考考「國大客」，看看還記得多少。透過動畫人物的活活現，更能讓小朋友對國樂產生共鳴。

「育藝深遠」計畫是由臺北市政府為國小學童所設計的藝術啟蒙計畫，自2005年開始，該計畫每年安排五、六年級欣賞臺北市立交響樂團、臺北市立國樂團演出。去年因為疫情衝擊，北市國擔心演出取消，轉而順勢推出DVD，無心插柳讓這支專輯可作為九年一貫教育「人文與藝術」課程的輔助參考教材。

對於國樂的教育推廣，江振豪並未設定「降低國樂賞析」的門檻，而是尋求針對國小學童適齡適性，但是同樣有藝術價值，同樣有深度的作品，希望透過這些美妙的樂曲，讓學生們能夠體會賞析國樂的快樂，進而在心中種下喜愛傳統音樂的種子。

「集合吧！國樂森友會」DVD

傳說在都市高樓的背面，有一片山林營地，裡面住了一群面無表情但極會演奏樂器的高手。他們能模擬各樣動物的叫聲以及風雲變色的景象，分成「吹拉彈打」四大流派。想認識他們嗎？就讓「國大客」與「樂小俠」帶我們一遊「國樂森友會」吧！Let's go！

GPN：4510901272

出版：臺北市立國樂團

定價：新臺幣400元

發行時間：2020年12月

