

當周杰倫遇上蕭邦—流行音樂 V.S.古典音樂

篇名

當周杰倫遇上蕭邦—流行音樂 V.S.古典音樂

作者

黃千倚。私立明道中學。一年五班

劉亦純。私立明道中學。一年六班

陳郁儒。私立明道中學。一年七班

壹●前言

當一個現代音樂人，遇上一位古典鋼琴詩人會擦出什麼耀眼的火花？邂逅出多少動人心弦的樂章？當我們以「夜曲」相會的周杰倫與蕭邦來看，我們能看到多少古典音樂與流行音樂的差異。音樂是音樂人的心情寫照，他們並非不擅於言語而是藉由他們更擅長的媒介傳達，但能確定的是他們不擅於表達在音樂路上的艱辛，畢竟他們把辛苦化爲靈感的結晶，譜出一章章動人的旋律。本論文將以古典音樂與流行音樂的做深入的研究，並說明二者的差別與不同時代的音樂家有何不同的差異。

貳●正文

一、古典音樂

接觸了古典音樂的人，大多可以了解到古典音樂和流行音樂是不同的名詞，而一般地認爲古典音樂是「過時」或者是「不流行」的音樂；也聯想到一群人西裝筆挺的上音樂廳，安靜地、高雅地欣賞音樂會的畫面，因而認爲古典音樂是「非常古板」的音樂。另外更可能有一些人也許曾經聽過古典音樂，但卻因爲認爲自己「聽不懂」，而就有了類似「高爾夫球」的貴族想法，覺得很高尚，認爲古典音樂是「艱深難懂」的音樂。(註一)以上這一些對於古典音樂的看法，其實都是不正確的；古典音樂所包含的東西有，樂理、視唱、聽寫、技巧、曲風、樂曲風格與解析、國內外音樂家音樂史....等等(註二)，若要說它難，倒不如說它複雜、需要時間吧！

首先我們來談談對「過時」與「不流行」這兩個自詞的誤解。我們都非常瞭解，一般人提到「過時」這兩個字，通常都有「老舊」以及「沒價值」的輕視意識在裡面。然而今天一般愛樂者所常聽的古典音樂，就作曲年代而言，雖然大多是前人所寫的「老東西」，但「老東西」卻未必沒價值，這些作品歷史或許老舊，但作品所反射出來的精神意義卻往往是「歷久而彌新」的，它能夠感動那個時代的聽眾，同樣地它也能夠感動現代的我們。

事實上，在音樂的形式上，有些作家的作品跟流行音樂比較是嚴肅的一些，但是我們並不能以偏蓋全而忽視其中一方。其實撇開時空的限制，有不少的古典樂曲，在那個屬於他們的年代算是流行音樂，而且具有相當的欣賞及探討價值。例如莫札特所寫的小夜曲和嬉遊曲，是宴會上的配樂；史特勞斯所譜的圓舞曲，更是用來跳舞的音樂；而歌劇也是一般平民百姓娛樂用的戲劇節目。歌劇在西方社會其實正如同歌仔戲在臺灣一樣，都是大眾娛樂的項目之一，兩者之間除了表現形態不一樣外，並沒有好壞之分，畢竟，它們都是文化的結晶。歌劇是一種融合了音樂、戲劇、舞蹈及美術的綜合藝術，所以它的現場魅力絕非欣賞歌劇CD所可比

擬。所以說，古典音樂並不全然都是單調的音樂。只不過古典音樂在無數前輩音樂家的努力下，的確發展了許多作曲法則以及特定的形式。所以一般愛樂者倘若能對這些作曲規則與樂曲形式有概括的認識，就更能懂得如何去欣賞古典音樂，進而提升自己對古典音樂欣賞的能力、愛好程度，也就不會覺得那麼困難了。

古典音樂是否「非常單調」？憑心而論，古典音樂中的某些樂曲形式，若與現在的通俗流行音樂比較，的確是單調了許多，但這並不是古典音樂的全面。其實有許多古典樂曲，在寫作時也曾是那個時代的流行音樂，而且深具經濟價值。

二、流行音樂

我們先定義何謂流行音樂。流行音樂顧名思義的就是流行於一段時間內的音樂，而且通常不會持續很久。流行音樂和人們普通知道的古典、爵士、搖滾樂有什麼區別，古典音樂據我們所知，是古代皇宮貴族所欣賞的「高雅樂」，爵士樂則是早期黑人的 Blues 演變而來，傳統搖滾樂的特質是在節拍及節奏的設計上，早期搖滾樂的歌詞內容都是取於黑人的 Blues、白人的鄉村歌曲兩者的混合，現代的流行音樂大部分都注重於突顯故事的內容，在節拍上是以四拍為一小節的單位，鼓手的重音通常是落在第四拍上，關係和弦進行方面已增加節就感，早期都是把音樂形態加強在第一和第三拍上，台灣流行的歌曲比較少用一些特殊的和弦來作曲，在樂器演奏上，也比較沒爵士樂來的那麼自由，在情感的表達上，也沒搖滾樂來得顯明，是比較壓抑情感的表達方式，隨著國人演唱、賞樂風氣改變，卡拉 OK 的盛行，流行歌曲的主旋律愈來愈簡單化，更衍生出一些朗朗上口的歌曲；流行歌曲利用動源的和聲來強調歌詞中情感的部份，一首歌的重點是在於流露出來的情感與衝擊，及對聽眾的影響力，在瞭解流行音樂後，來慢慢發現編曲上那些是值得注意的。(註三)

自從 1930 年代唱片問世以來，流行音樂與傳播媒體一直維持著親密的關係。今天，流行音樂經唱片公司製作發行，除了在唱片行上架銷售，更積極透過廣播、電視、電影、音樂錄影帶、KTV、網路等形式傳送到大眾的生活中，成為我們音樂品味與文化商品消費的主要形塑者。

當我們談到流行音樂，其實是在談一個以「明星」為主軸、「流行趨勢」為風向球、由唱片公司主導音樂商品的產製、發行與分銷，再提供給媒體播送、閱聽大眾消費的「品味建構」過程。

早期的台灣，偶像明星扮演著重要的角色，演唱不同的作品，主導音樂的潮流；但今天的音樂市場並不然，聽眾會開始選擇自己喜歡的音樂，而很多音樂人也開始以多元的音樂方向發展；而這種音樂潮流也衍生出今日大家所能接受的流行音樂。

三、古典音樂 v.s. 流行音樂

古典音樂和流行音樂是不同的名詞。

古典音樂與流行音樂並不是完全對立的兩種音樂形態。從某種意義上講，古典音樂就是兩百年前的流行音樂，否則不會流傳至今。正因為它非常強調架構裏的旋律性，因此不會受年代更替的制約。它跟時下的流行音樂，在某些方面有相通的地方。

	古典音樂	流行音樂
盛行時間	20 世紀前	20 世紀後
持久性	歷久彌新	一段流行新鮮期
形式	依循舊有的音樂形式	千變萬化 無奇不有
普及度	音樂對當時來說，只有貴族能欣賞的到，所以一般來說都簡稱「貴族樂」。	由於傳播媒體的普及，所以不分國界、地位、種族等等因素，大家都能欣賞到各種音樂。
傳播媒介	音樂廳	廣播 電視 電影 音樂錄影帶 CD 網際網路
一般人的認知	高雅、氣質、莊重、很貴族的	很現代，沒有一定的節奏感
時代目的	藝術欣賞	藝術欣賞、商業目的

表一 古典與流行的對比

四、代表人物

(01) 鋼琴詩人—蕭邦

古今眾多音樂家中，最熱愛鋼琴，最了解鋼琴的，莫過於蕭邦了；著名的波蘭音樂家蕭邦，不但是個傑出的鋼琴家也是一個鋼琴作曲家，為我們留下許多優美好

聽的曲子，因此被稱為「鋼琴詩人」，為鋼琴獻出整個生命。蕭邦一開始的創作理念就以鋼琴為主，他的情緒、他的激情、甚至於他的感情，也只有鋼琴才能夠透徹的傳達。他藉著鋼琴特有語言，把他憂鬱悲憤、熱情幻夢的情愫，表露無遺。在他鋼琴曲中，包含了一切人世間深刻的感情：悲愴的、浪漫的、抒情的、英雄的、戲劇的、幻想的、甜蜜的、光輝的、清純的、偉大的、俄國大鋼琴家盧賓斯坦曾讚美說：「蕭邦是鋼琴的靈魂，是鋼琴的吟遊詩人。究竟是蕭邦把那樣綺麗的音樂裝入鋼琴中？還是鋼琴把那樣迷人的生命給與蕭邦？總之，蕭邦與鋼琴原是一體。」

蕭邦一生大部份寫作鋼琴曲，從未染指交響曲或歌劇等大作。作品包括兩首協奏曲、三首管弦樂與鋼琴的合奏樂曲、三首奏鳴曲、二十七首練習曲、二十四前奏曲、二十一首夜曲、十七首圓舞曲、六十首馬厝卡舞曲、十六首波蘭舞曲、四首敘事曲、四首詼諧曲、四首即興曲、五首輪旋式的音樂，以及搖籃曲、船歌與幻想曲等各一首、一首鋼琴三重奏與鋼琴、大提琴奏鳴曲。蕭邦音樂的特點，在於他絕妙的裝飾音與半音音階，轉調以及雙手節奏的複雜組合，在大膽的不諧和音的音響中，展現出鋼琴音色的生命力，與由巧妙地轉調做出色彩表現...等，創造出鋼琴音色的無限可能性。(註四)

嚴格的說，蕭邦在鋼琴的創作上，既未承先，亦無後繼。貝多芬雖然偉大，但師承海頓，並為華格納開路。這些音樂家講述同一語言，有時甚至氣脈相通。他們是進步的連續。唯獨蕭邦是空前絕後，獨一無二的。這並不是說他不曾影響後人，但這種影響常是間接的。如果沒有蕭邦，像德布西的前奏曲，簡直不可能產生。

海頓與莫札特的鋼琴曲原是為大鍵琴而做。貝多芬在想到樂器之前，先考慮奏鳴曲的曲體。李斯特試圖在鋼琴曲中產生管絃樂般的效果，舒曼的鋼琴曲有如四重奏曲。只有蕭邦的作品，才是純粹的鋼琴音樂。蕭邦以真正的鋼琴語法，寫出富於獨創而充滿美感的音樂，這些才是鋼琴的精髓，是鋼琴音樂最優美的樣式。

(02) 流行

創作歌手—周杰倫

誰都希望自己擁有最強的依靠
而音樂，則是就是他最美麗，也最溫柔的武器

寫歌的靈感很多人都是從生活中來，當然他也不例外。

把所有音樂元素融合在一起，包含民俗風或是 R&B 跟 HIP-HIP 還有古典，什麼東西都可以結合在一起，這種音樂包含了各民族的特色，就是把民族音樂、古典音樂、嘻哈音樂、節奏藍調全都結合一起，而且還好聽，這樣的東西很容易就變的很奇怪，好像是非主流，這樣的音樂變的好聽，就是他眼中的好音樂。像這類的曲風通常會讓大家難以接受，要把他變的大眾化而非小品，這需要很大的動力。

他當對自己的創作有一定的解釋，又怕別人聽不懂的時候，那時最想表達的是可以把歌詞也融會在歌曲裡面。

2000 年初到至今的周杰倫，人稱周董，已發了六張專輯(周杰倫 Jay 專輯、范特西、八度空間、葉惠美、七里香、十一月的蕭邦)，兩張電影 EP(尋找周杰倫、霍元甲)，兩張演唱會 CD(The one、無與倫比)，獲得許多獎項，也為許多歌手寫過歌。(註五)

(03) 夜曲—兩人火花

	蕭邦	周杰倫
時間	浪漫時期(19 世紀)	西元 2005 年
數量	21 首	1 首
樂器	鋼琴	鋼琴、提琴
形式	承襲費爾德的夜曲形式，但蕭邦是把費爾德創造的形式築高，吹進戲劇性的氣息、熱情，使其更加壯大。費爾德的夜曲是樸素的牧歌型。相反地，蕭邦所努力的不是單純的，而是經過裝飾，太過於陰鬱、熱帶性的。	「周氏」風格，咬字不清的饒舌(rap)，是他的音樂不可缺少的元素，不按照原本注音唸，跟音樂融合在一起，這就是他的音樂，嘻哈、搖滾、抒情、R&B 很多曲風融合一起。
意義	夜曲是形容夜晚的情境，曲風浪漫抒情。	為突顯專輯特色而取名，並未採用蕭邦夜曲之中的旋律。
影響	蕭邦的鋼琴作品改變了整個鋼琴音樂的風貌，蕭邦的鋼琴作品中，映照了 19 世紀歐洲地區如	影響了現代的時尚音樂風格，也把古典樂帶入現代的曲風，是非常有突破

	<p>火如荼發展的民族主義思潮，蕭邦促使職業性鋼琴演奏家的出現，蕭邦直接豐富鋼琴音樂的表達能力。</p>	<p>性的命名。</p>
<p>兩人的邂逅</p>	<p>若不是時間的阻隔，或許他們可以見面，互相切磋，交換靈感。一個是 19 世紀的古典作曲家，一個是 21 世紀的流行作曲家，曲風截然不同，如果以他們同樣的曲風，在同個時間地點出現、結合，那一定會為世人創造出更美、更刻骨銘心的音樂吧！</p>	

〈註六〉

表二 兩人靈感的對比

(04)比較之結論

音樂人的價值 = 音樂的成長 + 一顆會聆聽他人音樂的心

音樂是時間的結晶，我們沒有特別偏愛蕭邦，而是因為時間的累積、後人的發揚，使他在音樂上成就非凡，也因為如此，介紹他的歷史成就及作品就變的比周杰倫多更多了；周杰倫是新生代的創作歌手，雖然從小就接觸、喜愛音樂，但目前相較之下，周杰倫短短的二十幾年音樂歷程是比不上蕭邦的；總而言之，音樂人的音樂之路，是由時間累積，累積作品、累積經驗、累積音樂的成長、累積與人在音樂上的音樂摩擦，總總的累積是每個音樂人都不能缺少的。

參●結論

無論是流行音樂或是古典音樂，它們都有最「專業」的風格，就像是音樂人一樣，每個人都獨具風格，擁有「樂」趣相投的樂迷，即使想法相反，但都深受大家的喜愛。

音樂的精華大都在創作的「路上」，這點是值得大家去探討的。古典創作家也好，流行創作家也好，他們大都是寂寞的，但更無可奈何的是，寂寞對創作來說卻是必要的；音樂是音樂人的城堡，每當沉浸其中的時候，他們就是城堡唯一的主人。而城堡不一定是美輪美奐的裝飾，但除了音樂，還一定存在最高貴的事物，就是那一本本音樂家們終其一生，才能換來的人生傳記……，那是一個充滿傳記的城堡。(註七)

肆●引註資料

註一、 古典音樂首頁

http://content.edu.tw/primary/music/tn_dg/content/ext/classical/data-1-main.htm

註二、 古典音樂

<http://home.kimo.com.tw/michaelworld2002/b/images/m/m01.htm>

註三、 精緻之家文教機構

http://www.cycschool.com.tw/new_page_414.htm

註四、 財團法人中蕭邦音樂基金會

<http://www.chopintaipei.org.tw/200303/Chopin.htm>

註五、 周杰倫-D 調的華麗(音樂創作書)

註六、 蕭邦影響

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1206040508244>

註七、 王力宏-純屬意外(樂譜創作+音樂歷程書)