

用音樂串起魔幻力量

～ 2019 年新北市 SUPER 教師王憲陽老師專訪

文◎整理 吳怡芳

「常有人問我為什麼看起來那麼年輕?因為我熱愛教學，它讓我每天都很快樂，所以看起來年輕……來!大家舉起手，跟我一起喊: SUPER!」在今年的SUPER教師獎頒獎典禮現場，憲陽老師在舞台上立即展現其個人魅力，活力滿檔，熱情四射，全場氣氛隨之高漲。想知道平日他如何在教室引導學生享受音樂的樂趣?又如何帶領學生走出校園，站上自信舞台?還用他的熱情幫助社區樂齡族

圓夢?讓我們隨著音樂魔法師-----正義國小王憲陽老師體會藝術教育帶來的無限可能。

吉他男孩到音樂老師

憲陽老師從國小六年級開始學古典吉他，從此愛上吉他演奏，在國中時就立定志向，將來要讀音樂系，以古典吉他為主修。為了考上台南師院音樂系，又努力學鋼琴及樂理，高中畢業後如願以償跨出成為音樂老師的第一步。在大學期間參加了四年的救國團返鄉服務隊，在寒暑假營隊中與小朋友互動，覺得和小朋友相處十分快樂，更確認自己當初的選擇是對的。

從音樂到戲劇，讓每個孩子展現自我

因為自己從小透過吉他表演或比賽，從舞台上獲得自信，所以當了音樂老師，憲陽老師總是想辦法讓每個不同特質的學生在舞台上發揮，也堅信藝術教育的目的不是為了培養藝術家，而是使學生都能體會藝術帶來的愉悅與美好。

憲陽老師舉例有位四年級的學生有過動傾向，平時上課較無法遵守常規融入班級，但發現他聽到音樂時會沉浸其中搖擺身體，於是便和導師溝通，在班際直笛比賽時由這名學生擔任指揮。還有一位特殊生根本無法和全班一起吹直笛，但是表演當天仍讓他和全班一起上台，只見他坐在輪椅上帶笑容，隨著同學的笛聲搖頭揮手，成為全場焦點。

後來學校舉辦五年級戲劇觀摩賽，他和其他的藝文老師、英文老師一起合作，指導各班學生投入戲劇表演。起初也是採用網路上現成劇本，第二年開始融入歌唱舞蹈，類似音樂劇形式，他讓學生們發揮創意去改編歌詞，分組設計舞蹈動作，也在課堂上讓學生了解背景音樂的重要性，為對白台詞注入靈魂，有了感動人心的生命力。

104年開始帶班級參加新北市創意戲劇比賽，不僅要自編劇本，還得用創意融入教育意義，於是有了《土地公護台灣》，榮獲106年度創意戲劇比賽特優，代表新北市參加全國比賽獲得優等，接著受邀在社區環保等親子活動中公演了四場。

在陪伴學生參與戲劇比賽的過程中，憲陽老師發現藉由戲劇，可以讓更多不同特質的學生展現自我，甚至發掘自己的潛能，看見不一樣的自己。有的學生也許音量很小，不適合上台演戲，但做事認真又手巧，就是很棒的道具組成員，愛唱歌的就安排歌曲給她唱，愛跳舞的就負責舞蹈，每位同學都能適性發揮，例如:有位同學不愛說話，但很愛大聲叫，所以在自創劇本《海龍王護台灣》中特別安排他去當「流刺網」這個角色，讓他可以發揮大叫的專長。

學生在台上載歌載舞

戲劇比賽-----土地公護台灣

吶喊中的流刺網

《海龍王護台灣》中曼妙舞蹈

還有位同學擔任男主角，平時內向不太說話，但經過一次次練習，到後來發表時，他是全場肢體最開放，情緒最投入的！所以給學生機會及時間，便能創造令人驚豔的時刻。

戲劇的影響力還不只這些，憲陽老師提到某次公演：「當天接到導師的電話說負責按噴霧機的同学從樓梯上摔下來了，無法參與，我趕緊臨時找同學遞補，沒想到在開演前五分鐘，那位同學坐著輪椅趕來了！我安慰他好好休息，已經找幫同學幫忙了，沒想到他立刻說：『老師，我可以上場嗎？』雖然只是個小小的噴霧手，但他還是很重視自己的角色，我熱切地感受到戲劇凝聚了班級的向心力。」

而一齣成功的戲劇，只靠藝文老師及導師真的不夠，道具、服裝、裝扮都是很大的工程，由家長一同來協助編髮化妝、製作道具（例如經營水果店的家長提供裝蘋果的塑膠盒作成海龜殼），不僅增進親子互動，也是班級經營親師生合作的三贏。

家長協助化妝

家長協助編髮

用裝蘋果的塑膠盒製成海龜殼

服裝設計皆是創意表現

吉他團的無限可能

剛進正義國小原本擔任管樂團的指導老師，兩年的經驗讓他熟悉樂團的行政事務，增進和家長的溝通技巧，決定發揮所長，服完兵役之後得到校長支持，便創立了正義國小吉他團。

吉他團招收三到六年級學生，利用每天早自習時間團練，成立之後，除了教授吉他課程，憲陽老師也積極尋找發表機會。除了校慶音樂會、耶誕節、萬聖節音樂會、畢業典禮、家長日等校內大型活動，也安排學生到養老院作藝術服務，暑假更支援教育局的週末藝術秀，足跡踏遍八里環教中心、鶯歌老街、漁人碼頭、三峽祖師廟、金山老街、板橋火車站……，還包括校外大型典禮、記者會等。隨著一次次的展演，學生不僅從舞台上得到肯定，也在團體中學到合作，還學到感恩，感謝親人的支持與協助。

吉他團每年五月會和合唱團、管樂團等合辦「感恩音樂會—溫馨仲夏夜」，憲陽發揮他的主持功力，場地從禮堂開始，然後嘗試戶外草地音樂會，近年更挑戰千人座位場地—三重體育館小巨蛋，並結合戲劇演出，不斷求新求變，讓藝術表演更豐富多元。

萬聖節彈烏克麗麗

到安養院教長者彈烏克麗麗

主持週末藝術秀

自由日慶祝大會表演

感恩音樂會

草地音樂會

校際與國際交流

吉他團的團員除了學吉他之外，還多了更多與他校，甚至他國學生、音樂家交流的機會。例如三芝區橫山國小有陶藝特色課程，憲陽老師就帶學生到橫山國小體驗作陶，讓橫山國小的學生體驗吉他，也和貢寮區和美國小交流，學生樂得下水浮潛。也曾與日本民族音樂家水町克夫婦進行音樂國際交流演奏會，學生可以親炙大師，近距離欣賞高水準的表演。又與新加坡學生聖洛瑟女中進行音樂國際交流演奏會，學生認識她們的傳統樂器——安克隆，也讓她們體驗烏克麗麗。

憲陽老師不斷挑戰自我，還一次次帶吉他團及合唱團的學生到大陸進行兩岸藝術交流，對學生及憲陽老師來說都是難忘的經驗：有機會踏入國際級的藝術中心，表演必須著正式服裝，打著領結，絲毫不能馬虎；欣賞對岸學生專業精湛的舞蹈表演；與對岸合唱團合唱合奏；學生彼此交流互換禮物……。

憲陽老師在交流活動中也觀察到兩岸學生的不同：他發現我們的學生明顯自信心不足，也許在台上團體表演感覺頗有架式，但下台之後和對方交流，便顯得畏縮被動。因此憲陽老師特別給學生一項作業，要求他們帶著吉他，主動彈奏給別人聽，並將過程錄影，上傳到社團臉書。他相信「自信」是訓練出來的，以吉他為媒介，讓孩子去向他人分享與表達，從中獲得勇氣與希望。

到橫山國小交流，體驗做陶趣

與和美國小交流，學習浮潛

日本音樂家到校演奏

與新加坡學生進行交流活動

兩岸交流表演

兩岸交流互贈紀念品

樂齡媽媽的春天

除了學生之外，憲陽老師對於吉他教育的熱情還拓展到成年人。在擔任學校生教組長期間，較常接觸到志工媽媽，志工媽媽看到憲陽老師在教小朋友彈吉他，也興起學習念頭，憲陽老師於是又成立「樂齡吉他志工班」，義務擔任老師，不收學費，利用每週四晚上上課，他也帶領這群較為年長的學生四處表演，同樣獲得媒體報導與各界肯定。

有團員表示彈吉他是年輕時沒有實現的夢想，現在終於圓夢；也有團員坦承以前所有心力放在孩子身上，會因孩子沒考上第一志願就自責難過，現在有了自己的興趣及目標，也從表演中獲得自信；甚至有團員表示因為吉他，婆媳之間拉近了距離，改善關係。

憲陽老師身懷絕妙琴技，從小便展現過人天賦，獲得無數國內外大獎，絕對可以登上巔峰成為專業演奏家；但他卻毅然投身教育界，陪伴學生、樂齡媽媽們攀過一座又一座山頭，欣賞人生各處的美麗風景，吉他在他手中成了一支魔法棒，從音樂到戲劇，從校園到社會，從兩岸到國際，從國家幼苗到終身學習者，逐一展現神奇力量，串起夢想的光芒。

樂齡吉他班團照

吉他樂齡班參與三峽週末藝術秀

樂齡媽媽盡情表演

教育電台採訪樂齡吉他班