

都是「音」為自「導」自「演」

藝術與人文領域

陳妍余、吳家蓁、楊光明、鍾培音、王瑞慶

高雄市楠梓區後勁國民小學

- 關鍵字：
1. 教學主題：體驗音樂
 2. 創意方式：歌劇表演、設計製作
 3. 創意成效：音樂會

壹、創意教學背景說明

社區的大環境

本校位處高雄市楠梓區的後勁舊部落，毗鄰楠梓加工出口區，家長多數為勞工階級，學童的文化刺激較為不利，且教育資源不足。雖然，本校體育活動成果豐碩，但因家長大多偏重智育成績，且無法給予孩子充分的藝術學習環境與資源，致使本校學童的音樂素養低落，孩子們的音樂才華與潛能，難以發揮。

教師的信念

我教導音樂，因為—

音樂讓人們的生活煥然一新！！

身為音樂教育者，我們相信所有人都有接受音樂教育的權利，我們相信透過老師們創新的教學，有意義的引導，能讓學童有機會學會藉由音樂表達情感意念，經由歌唱和演奏獲得終身的樂趣，並能欣賞音樂，與音樂相伴一生。

身為藝術工作者，能來到後勁，是很好的機會，這讓我們感到幸運，

我們幸運，因為孩子在音樂上像一張白紙，可以自由揮灑；

我們幸運，因為環境與資源如此的貧瘠，可以視為絕佳的挑戰；

我們面對挑戰，期待讓後勁的孩子們將音樂融入生活，在生活中展現音樂的魅力與光彩。

學生的學習

由基礎的音感與認譜開始，自中年級起採取結合繪畫、韻律來進行音感與認譜的教學，有效的讓學生們有了學習音樂的基礎能力。同樣的由學生的角度出發，就音樂學習來說，最貼近的學習方式莫過於讓學生親身去體驗，從中感受。因此，以「體驗音樂」作為教學活動設計最主要的想法。

貳、創意教學策略實施

教學設計理念

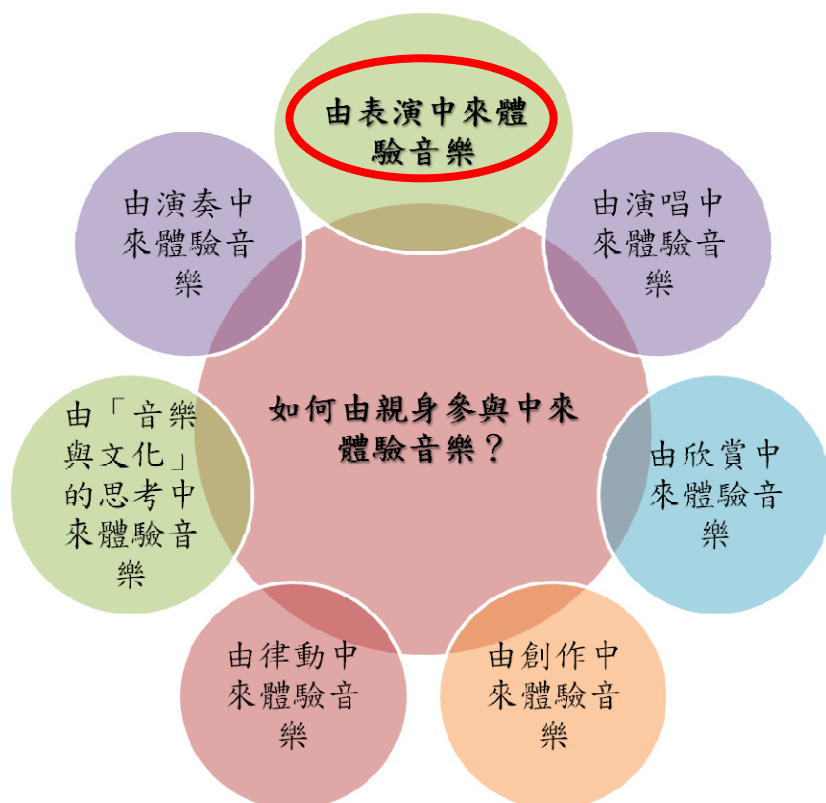
所有藝術的學習並非一蹴可成，不論是音樂、視覺藝術或是表演藝術，其藝術表現技法更是需要時間的累積，才能讓學習者運用在作品中。因為無法立即看到學習成果，所以家長與學生常常忽略了藝術與人文的學習，輕忽此領域學習意義。

做為音樂與表演藝術的專業老師，希望藉由班級畢業展演，讓每一位孩子都有機會站上舞台親身體驗當主角的感覺，從**體驗音樂**的親身參與歷程出發，讓學生將小學階段所學到的各種藝術技法做一個綜合的呈現，以孩子們一次又一次表演的成功經驗，逐步改變孩子與家長們對藝術與人文的認識。

此外，藉由安排音樂活動中新的情境，提供**設計製作**音樂會的挑戰，激發新的聯想和隨之而來的趣味，使孩子更樂意學習，瞭解藝術運用在生活中的實際程序，體會到知識的用途，進而培養出懂得欣賞音樂的音樂欣賞者。

我們以**體驗音樂**為主要概念想法來作為教學活動的設計依據，期望培養學生參與各類藝文活動的習慣。「**體驗音樂**」是由學生角度出發的一個想法，希望學生能由親身經歷中去感受音樂之美與學習音樂的知能，強調所習得的一切與音樂相關的知識、技能與情意均是可以應用的。

從有生動的故事內容並結合了藝術造型與聲響美感的**歌劇表演**開始，透過音樂與劇情的引導，使學童學會歌劇中的各項元素包含：歌唱、管絃樂、燈光及舞台佈景…等，更可激發無限的創意。繼**歌劇表演**的經驗之後，安排學生**設計製作**畢業音樂會，讓孩子們從音樂會形式選擇、曲目、流程安排、邀請卡、宣導海報製作到場地的規劃布置及現場實際演出，綜合呈現學生在藝術與人文領域的學習成果。

§ 重要概念～體驗音樂

體驗音樂

- 由演唱中來體驗音樂
 - 歌曲齊唱
 - 二部輪唱
 - 二部合唱
 - 人聲介紹
- 由演奏中來體驗音樂
 - 直笛演奏
 - 打擊樂器敲打
 - 各類樂器介紹
- 由律動中來體驗音樂
 - 聞音起舞
 - 舞蹈介紹
 - 跳舞時刻
- 由創作中來體驗音樂
 - 節奏創作
 - 旋律創作
 - 故事配樂
 - 改編歌曲
- 由欣賞中來體驗音樂
 - 名家與名曲
 - 各類戲曲音樂介紹
 - 世界音樂介紹
 - 表演廳的巡禮
 - 來聽音樂會

- 由「音樂與人生」的思考中來體驗音樂
 - 音樂與歷史
 - 音樂家的故事
 - 生活中的音樂

製作音樂會

- 引起動機
 - 一、影片欣賞角色介紹
 - 二、介紹音樂會製作
- 籌備討論
 - 一、音樂種類介紹與討論
 - 二、音樂類型介紹與討論
 - 三、音樂會類型介紹與討論
 - 四、音樂會禮儀介紹與討論
- 節目練習
 - 一、直笛合奏練習與指導
 - 二、歌唱練習與指導
 - 三、其他表演節目練習與指導
- 彩排預演
 - 一、走位
 - 二、場地布置
 - 三、其他表演節目練習與指導
 - 四、表演服裝討論與選擇
- 正式演出
 - 一、音控燈控、公關招待、節目單發放、節目介紹、演出順序、攝影、場地收拾等。
 - 二、學習單

由表演中來體驗音樂

歌劇表演

- 引起動機
 - 各式表演我知道
 - 各類音樂表演型態介紹與欣賞
- 主要學習
 - 歌劇「魔笛」的介紹與欣賞
 - 瞭解並認識歌劇
 - 了解「魔笛」中每段音樂的內涵
 - 認識與欣賞各類配樂
 - 認識角色的性格特徵並設計服裝
 - 認識劇場與舞台
- 肢體開發
 - 說故事與故事表演
 - 一二三木頭人
 - 整體的一部分：物體、活動、關係
 - 靜像畫面
 - 聲音的溝通
- 籌備演出
 - 舞台表演看我開
 - 決定劇本
 - 分組選角
 - 幕後製作
 - 故事串場組
 - 歌隊
 - 音效組
 - 佈景組
 - 排演
 - 第一階段排演 讀劇
 - 第二階段排演 整排
 - 第三階段排演 順戲
 - 演出

由「表演中來體驗音樂」出發，以歌劇的生動故事引發學生的學習動機，及設計製作畢業音樂會的學習任務，透過教師的教學活動設計及小組的合作學習，達成以下教學目標：

- A. 能合作練習表演內容。
- B. 透過經驗戲劇的演出，期望學生樂於參與欣賞藝文活動的習慣。
- C. 參與戲劇演出，培養專注聆聽與欣賞的好習慣，養成觀賞藝術活動時應有的秩序及態度。
- D. 學會分工合作的意義以及達到合作的效率，完成畢業音樂會籌畫。
- E. 透過實際參與活動了解自己所學會的能力。
- F. 學會音樂會邀請卡製作。
- G. 學會音樂會宣傳海報製作。
- H. 學會活動場地的規劃與應用。

教學流程

一、與歌劇「魔笛」的初次邂逅

(一) 教學目標

1. 認識綜合聲樂與器樂的表演型態，瞭解歌劇的演出形式。
2. 懂得使用適當的藝術（視覺、音樂、表演）語彙，描述自己對歌劇的觀點及感受。
3. 運用熟知的音樂素材與樂器，為「魔笛」戲劇片段配樂。
4. 欣賞《快樂的補鳥人》並能藉由蒐集生活周遭的音樂，瞭解音樂在生活中的用途或代表意義。
5. 透過經驗戲劇的演出，期望學生樂於參與欣賞藝文活動的習慣。
6. 參與戲劇演出，培養專注聆聽與欣賞的好習慣，養成觀賞藝術活動時應有的秩序及態度。
7. 透過蒐集歌劇表演資訊，進而養成參與藝文活動的習慣。

(二) 教學準備（含座位安排或教室情境說明）

1. 教學座位	2. 討論座位	3. 肢體伸展空間
		
4. 表演情境安排-1	4. 表演情境安排-2	
		

(三) 學生先備經驗說明

1. 對肢體伸展有初步的認識。
2. 有團隊分組合作的經驗。

(四) 教學時間：十六節

(五) 表演策略之應用

1. 一二三木頭人.
2. 整體的一部分：物體、活動、關係
3. 靜像畫面
4. 聲音的溝通

教學流程

(一) **各式表演我知道**：共三堂課

活動一：認識音樂表演型態

活動二：兒童戲劇形式說明與介紹

活動三：認識劇場與舞台

(二) **認識歌劇一把罩**：共四堂課

活動一：瞭解並認識歌劇

1. 歌劇「魔笛」的介紹與欣賞
2. 了解「魔笛」中精選段落音樂內涵
 - (1) 我是快樂的捕鳥人
 - (2) 這個鈴聲多美妙
 - (3) 心中燃燒怒火

活動二：認識與欣賞各類配樂

1. 特殊音效
2. 配樂

活動三：認識角色的性格特徵並設計服裝

1. 猜猜我是誰
2. 我變我變我變變變

(三) **舞台表演看我鬧**：共九堂課

活動一：肢體開發～說故事與故事表演

1. 一二三木頭人	2. 整體的一部分	3. 靜像畫面-1	3. 靜像畫面-2
4. 聲音的溝通			

活動二：決定劇本

1. 分組選角	2. 幕後製作-故事串場	2. 幕後製作-演員組	2. 幕後製作-歌隊
			
2. 幕後製作-音效組	2. 幕後製作-佈景	2. 幕後製作-服裝組	
			

活動三：排演

1. 第一階段讀劇、排演	2. 第二階段整排	3. 第三階段順戲
		

4. 演出

二、製作畢業音樂會

(一) 教學目標

1. 學習歌唱「今年夏天」。
 - 1-1 能正確地運用頭腔共鳴，唱出「今年夏天」。
 - 1-2 能準確地隨琴聲輕聲唱出「今年夏天」。
 - 1-3 能以背譜方式，正確地唱出「今年夏天」。
2. 學習「鐵達尼號」直笛合奏。
 - 2-1 能以直笛正確吹奏出「鐵達尼號」。
 - 2-2 能以直笛正確吹奏出譜上的#F。
 - 2-3 能以直笛正確吹奏出譜上的bB。
 - 2-4 能以背譜方式，正確地吹奏出「鐵達尼號」。
3. 學會分工合作的意義以及達到合作的效率，完成畢業音樂會籌畫。
 - 3-1 能參與音樂會幕後工作。
 - 3-2 能服從小組長的工作分配。
 - 3-3 能以合作方式完成各自音樂會幕後工作。
4. 能合作練習表演內容
 - 4-1 能選出表演曲目。
 - 4-2 能和小組伙伴共同完成表演活動。
5. 認識各種音樂類型與形式，並瞭解其特色。
 - 5-1 能清楚說出至少三種音樂節目類型。
 - 5-2 能清楚說出至少三種音樂形式。
6. 參與音樂活動時表現出欣賞音樂會該有的禮儀，並能表達自己的感受。
 - 6-1 能安靜聆聽音樂表演
 - 6-2 能完成音樂會心得學習單
7. 透過實際參與活動了解自己所學會的能力。
 - 7-1 能說出音樂會製作流程
 - 7-2 能上台表演出自我曲目
8. 學會音樂會邀請卡製作
 - 8-1 能說出音樂會邀請卡的內容
 - 8-2 能做出音樂會邀請卡
9. 學會音樂會宣傳海報製作
 - 9-1 能說出音樂會宣傳海報的內容
 - 9-2 能做出音樂會宣傳海報的內容
10. 學會活動場地的規劃與應用。
 - 10-1 能說出租借表演場地的方法
 - 10-2 能說出適合音樂表演場地的條件。
 - 10-3 能以小組合作方式，佈置表演場地。

(二) 學生能力分析

音樂節目類型：純演唱、純演奏、綜合、音樂劇、舞台劇、演唱會。與音樂形式：交響曲、協奏曲、獨唱、合唱、樂器獨奏.....等。學生已分別在三～六年級間學習過，這裡要學生將以往學過的單一知識做一個整合，以討論方式進行教學。

(三) 教學時間：6 節

教學流程

一、 引起動機

欣賞音樂會影片「安可音樂會」，並說明如何扮演好演出者與欣賞者的角色

二、 介紹音樂會製作

(一) 介紹音樂會製作流程

- (1) 音樂會企畫書
- (2) 音樂會流程表
- (3) 音樂會工作解說與工作表製作

(二) 選出音樂總監與各組工作人員。

-----第一節結束-----

三、 音樂會節目的表演內容：

(一) 師生共同討論音樂會節目的表演內容、節目類型與發表形式。

- (1) 音樂形式介紹與討論：交響曲、協奏曲、獨唱、合唱、樂器獨奏等。
- (2) 音樂節目類型介紹：純演唱、純演奏、綜合、音樂劇、舞台劇、演唱會。

國家音樂廳節目表：<http://www.ntch.edu.tw/Program/01.asp?date=&PlacesName=1>

(3) 發表形式：午茶音樂會、餐後音樂會、正式發表會

(二) 禮儀介紹：【共同討論】教師引導學生

影片中是什麼樣的表演？是否有參加過音樂會？什麼人可以上台表演？（音樂會的形式）
表演者的服裝如何？觀眾的服裝如何？表演者需注意什麼禮儀？觀眾需注意什麼禮儀

(三) 挑選表演歌曲。

-----第二節結束-----

四、表演節目練習

(一) (以【直笛合奏】為例)

- 1. 暖身活動：指導學生先作簡單的肢體柔軟運動，如轉頭、繞肩、甩手、轉腕和扭腰等。
- 2. 技巧練習：四拍長音→二拍→一拍→半拍→十六分音符。
- 3. 聲部配置與：依照同學實際吹奏情況，可分為一至二部。

(二) 歌曲齊唱教學：

若同學已熟悉曲目，可直接進行歌唱練習。

(三) 各節目的分組練習

-----第三節結束-----

五、宣傳海報及邀請卡的製作

- (一) 視人數將同學分成五至六組。
- (二) 各組分工共同繪製一張班級節目的宣傳海報。
- (三) 宣傳海報完成後選出二至三張優良的宣傳海報，到時會張貼在校方指定處。
- (四) 每個人完成邀請卡一張，邀請家人或朋友共赴晚會。

----- 第四節結束 -----

六、彩排預演

- (一) 依照安排順序上台進行彩排與走位
 1. 確認獨奏者的熟練度與合奏者的默契。
 2. 佈置音樂教室，安排演出位置與觀賞位置。
- (二) 確認表演服裝：各表演小組討論演出服裝的設計。

七、正式演出

音控燈控、公關招待、節目單發放、節目介紹、演出順序、攝影、場地收拾等。

八、學習單

- (一) 隔週發放學習單，心得分享。

----- 第五、六節結束 -----

理論與應用

多元的活動設計涵蓋故事生動的故事、結合了藝術造型與聲響美感的**歌劇表演**開始，及在老師的引導下實際體驗**設計製作**畢業音樂會從音樂會形式選擇、曲目、流程安排、邀請卡、宣導海報製作到場地的規劃布置及現場實際演出，是極具挑戰性的任務，除引起學生的學習興趣外，更能幫助學生透過體驗有效學習。此外，強調同學間的合作，融入情意教學安排分享與發表活動，增進學生與同儕、老師間的互動。

1. 學生本位：

「體驗音樂」是由學生角度出發的一個想法，希望學生能由親身經歷中去感受音樂之美與學習音樂的知能，強調所習得的一切與音樂相關的知識、技能與情意均是可以應用的，以實用主義作為此課程的理論基礎。

尊重學生的天性，將學生內在的「音樂本能」引導出來。經過教師的誘導，學生在直接參與中嘗試各種音樂經驗，藉由**戲劇表演**、**設計製作**，發揮想像力，啟發學生創造的潛能。學生從音樂的體驗中，集體合作，完成創作，教師是協助者、引導者，學生才是學習的主角。

2. 鷹架導向：

學生學習過程中，教師扮演引導、催生的角色，在學生面臨問題時，透過教師或同儕的協助，順利完成教師所分派的任務，完成屬於小組的戲劇、音樂會演出。

3. 合作學習：

學習過程中，強調同儕合作，協力完成小組任務，最後並能參與演出，合作完成發表活動。

4. 遊戲教學：

將孩子們的遊戲帶入教學中，配合音樂的進行，利用一二三木頭人的遊戲，進行肢體的即興創作，除了讓學童能沒有壓力的進行肢體的探索，也增加學習活動活動的趣味性與挑戰性。

5. 社會學習論：

社會學習論學者，班度拉(Albert Bandura)指出學習得自觀察與模仿。透過對每一場演出的欣賞，學生們能從中獲得許多教師難以言語表達的表演、音樂學習歷程。學生團隊合作完成演出一場戲劇演出、一場音樂會，總是讓台下的觀眾充滿驚喜，六個畢業班有六場音樂會，學弟妹們因此有機會感受參加音樂會的情境，學習了欣賞的禮儀更重要的是期待自己有朝一日能像學長姐們站上午台，流暢的吹奏樂器、或是因為精彩的演出接受台下的掌聲。這樣的體驗，學習的氛圍，將慢慢改善、提升學校整體的藝術氣息。

參、創意教學成效評估

與僅是歌唱、講述的音樂課比起來，「演戲」、「製作一場音樂會」是令人期待的活動，大部分的學生都滿懷興奮來上課，不過確實也給少數的孩子帶來一些困擾，比如：膽怯、緊張、對自己沒信心、怕別人笑、會一直發抖…等，尤其要他們在人前表現及歌唱，使這些學生更退怯、更畏縮。要使學生能應用所學進而展現自我，達到體驗音樂的目標，就要想辦法把這些心理上的恐懼減到最低，當然，老師的一些鼓舞會讓這些孩子放心不少，同學的掌聲及互相打氣，也會增加他們的膽識，這些鼓勵的語言，會讓你看到孩子是變得更大方、更有信心了，這是身為老師感到最大的收穫。雖然過程還不夠成完美與成熟，但至少大家共同擁有了參與表演的經驗，我們也發現-學生真的「變」了～

1. **知識力：**對音樂、表演、藝術有了不同的體認。
2. **情意表現力：**歌劇表演及音樂會製作，讓孩子們能主動的搜尋演出所需的曲目、臺詞、舞台布置等內容並不斷的反覆練習，透過大家團隊合作，最終能有自信的在家長、師長及學弟、妹們面前發表。
3. **思考力：**從臺詞、戲劇、歌曲中找出相關，發產連想性思考。
4. **問題發現與解決力：**不論是歌劇表演或是音樂會演出前的排練，學生們學會找出問題發生的原因並且能綜合新舊概念產生新策略，解決所遭遇的問題。
5. **資訊力：**為了呈現出最棒的演出，孩子們能主動的搜尋演出所需的曲目、臺詞、舞台布置等相關內容，有效的應用在表演當中。
6. **創作表達力、技能：**從實際的表演中，觀察到學生們因反覆練習而能熟練吹奏樂器、正確走位…等，表現純熟、流暢且活潑。

		
排演	音樂會實況	學生回饋～偷偷告訴你

