

藝術與人文

第二階段教學參考手冊

吳淑玲、張玉梅、溫金埕、郭香妹、陳仁富、陳朝平／編著

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

2

Teaching Reference Manual for Arts and Humanities Learning Area

序

國立臺灣藝術教育館 館長
吳祖勝

藝術教育是昇化人類性靈內涵重要的憑藉，而國民美感素養的提升、內化是藝術教育最終的目的，本館職司我國藝術教育之研究、發展與輔導任務，秉持配合教育部政策，推動學校藝術教育扎根工作，推展美感教育，進而使藝術普及每一個人的生活中。

本館近年來依據教育部九十四年公布之《藝術教育政策白皮書》推動目標三：快藝學習——發展優質藝術學習環境之策略行動方案，為加強「研訂藝術領域教材基本內容」及「活化藝術教材與教法」落實藝術教育創新教學與教材研發之成效，並配合九十七年教育部新修訂發布之《普通高級中學課程綱要》（內含藝術領域之美術、音樂、藝術生活等三科課程）、《職業學校群科課程綱要》（內含一般科目藝術領域之美術、音樂、藝術生活等三科課程）與《國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要》之實施，由本館策劃出版新課綱《藝術領域課程教學參考手冊》，內容包含高級中學的美術、音樂、藝術生活的視覺應用藝術、音樂應用藝術、表演藝術等五冊及九年一貫藝術與人文學習領域第一階段至第四階段的四冊，共計九冊，提供中等以下學校藝術教師教學參考，協助藝術領域教師對課程與教學之深入研究，以提升藝術教學之內涵。

《藝術領域課程教學參考手冊》乃承續本館藝術教育教師手冊系列出版意旨研發並配合新課綱出版之南海藝教叢書。其能順利出版要特別感謝策劃兼總編輯的丘永福理事長、總編輯呂燕卿教授、趙惠玲教授及各冊主編林小玉、吳舜文、張全成、張曉華、趙綺芳、陳仁富、陳曉雲、鄭明憲、蘇振明等教授及編撰小組五十餘位教授與中小學老師之精心規劃撰寫。此外，也要感謝林玫君、徐麗紗、張中煖、張栢烟、黃壬來、黃冬富、賴美鈴、劉豐榮、謝鴻均等教授撥冗審查並提供寶貴建議，謹致最誠摯的謝忱。期望本手冊能有助於中等以下學校藝術教師專業精進與創新教學之成長。

序

國立新竹教育大學藝術與設計學系 教授

呂燕卿

一、政策的執行

因應臺灣政治、社會、經濟、文化發展動向，教育部自民國 87 年 9 月公佈「國民教育階段九年一貫課程總綱綱要」，正式提出「藝術與人文學習領域」，於 92 年 1 月 15 日正式公佈「國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要」，97 年 5 月 23 日台國〈二〉第 970082874C 號公布修正「國民中小學九年一貫課綱」(簡稱 97 課綱)，並自中華民國 100 學年度 8 月 1 日生效，藝術與人文學習領域自三年級、七年級逐年向上實施。臺灣的藝術教育將藝術課程理念定位在藝術陶冶、涵育人文的特色，作為藝術政策執行的方針。

二、本課綱之新理念及獨特性

本學習領域包含視覺藝術、音樂、表演藝術三方面感性特質之課程，課綱結構由基本理念、課程目標、分段能力指標與十大基本能力之關係、實施要點及教材內容所構成。藝術與人文學習領域 97 課程綱要之新理念及其特色，重點如下：

(一) 以「藝術陶冶，涵育人文」作為價值取向。

(二) 兼具「本質理論與非本質理論」之藝術課程目標與課程內涵。

(三) 「分段能力指標可轉化短、中、長期教學目標、活動內容與素養」以及統整藝術價值功能，落實每一位學生藝術增能。各階段之條目間具有美育意義的組織結構，每一條細目或層次，涵蓋認知、動作技能、情意、社會責任等藝術行為，有系統的藝術學習順序，提供學生親自參與各類型藝術學習活動的美感經驗，學習探索體驗的樂趣，養成談論藝術欣賞的風氣，表現基本的技能與能力，樂於展現想像與創意於日常生活中。

(四) 「實施要點」最關鍵性改變：

1. 可依視覺藝術、音樂與表演藝術之個別特質或統整形式設計教學。
2. 強調養成欣賞與鑑賞能力；教學目標增強「社會責任價值」層面。
3. 教學評量強調凸顯藝術與人文領域感性特質，在於確保教學品質，提供學習評量和

成就的衡量水準。

(五) 增列「教材內容」架構具有人文品質之藝術內涵與學習順序，統整視覺藝術、音樂、表演藝術三方面之教材內容面向與學習重點。

(六) 建構臺灣多元文化藝術生活美學，達成「學校一般藝術教育」的價值與目的，為臺灣培養具有素養的文化公民。

三、「藝術與人文學習領域課程輔助教學參考手冊」之內涵與功能

因應新課綱實施之配套措施，國立臺灣藝術教育館成立本書編著委員群，作者分別邀請該領域學有專精的大學教授及中小學教師執筆，本參考手冊為集合性著作，國小部份共三冊，以藝術能力養成為經軸，以視覺藝術、音樂、表演藝術三方面教材內容為緯軸，編著「藝術與人文學習領域課程輔助教學參考手冊」。

第一冊「藝術與人文第一階段教學手冊」，提供第一階段低年級生活課程中藝術與人文課程與教學，含基本概念與理論、教學實務與教學評量、教學輔助之參考資訊與疑難解答、延伸學習等內容。第二冊「藝術與人文第二階段教學手冊」，提供第二階段中年級藝術與人文課程與教學，含基本理念、課程設計與教學實務、課程設計實例，含視覺篇、表演藝術篇、音樂篇及綜合領域篇。第三冊「藝術與人文第三階段教學手冊」，提供第三階段高年級藝術與人文課程與教學，含課程綱要的認知、其它國家如西班牙、冰島、義大利、美國、日本、中國、韓國、澳州等國藝術教育的趨勢與現況、課程設計的觀念與實例及延伸閱讀等內容。

本輔助教學參考手冊，可協助教師在課室中落實課綱。「九年一貫藝術與人文課程綱要」強調學生藝術學習成效之貫徹，為全國國中小學生的藝術能力評估奠定基礎；各階段藝術課程之要求需要集中的時間，連貫而實質用於學習、練習和思考，學習不同的藝術基礎的表現、創造、表演、思維、感知和反應過程，協助教師活用這些基本概念與教學實務，去教導學生開創新的美感經驗，注入豐富新生命力的方法，本參考手冊同時亦提供了適切的質與量的評量工具和方法。

序

國立屏東教育大學幼兒教育學系 副教授
陳仁富

本手冊的內容分成三大部分，第一部份是闡述藝術與人文領域的基本理念，特別就課程理念、課程目標、實施要點等方面一一論說，再從藝術教育的本質論與非質論的面向和觀點切入，分析 97 課程綱要微調的精神和建構的新方向，進而企圖使現場第一線的老師能從兒童本位與學科本位間取得平衡，並在各不同學習階段的定位上建立一個較清晰的藝術教育概念。

手冊的第二部分，則由藝術與人文領域的基本理念落實到課程設計與教學實務的面向，就三大主軸四個面向的課程目標，如何配合分段能力指標，發展課程內容與教學活動，並針對如何選擇適宜的教學方法達到藝術素養的指標，加以詳細闡釋。最後，第三部分則邀請藝術與人文領域裡具有豐富教學經驗的現職老師，就視覺、音樂、表演三大藝術分享教學歷程，編寫詳細的教學案例和省思，供讀者們參考。

本手冊集結眾人心力，歷經團隊一年的努力，終於完成本書的編撰並付梓出版，內心備感欣慰。然而，本手冊的完成，最要感謝的是陳朝平教授，因為當我向他邀稿之初，他正為眼疾所苦，卻仍義無反顧的一口應允協助，事後才知道他是一邊點著瞳孔擴張劑，一邊辛勞埋首完成的，其盡責之態度實令筆者敬佩。同時，也要向團隊成員致謝，感謝溫金埕老師、吳淑玲老師、張玉梅老師、郭香妹老師多年來一直秉持熱情投入藝術與人文領域的教學工作，並願意慨然提供教案，讓第二階段的參考手冊除有理論支撐之外，更具有實用性。最後，也要感謝蔡淳如老師對本書內容編排多所建議，並細心校對。

最終，希望本書的出版能真正造福藝術與人文領域的老師們，成為最佳參考良伴，且望各界不吝批評指正待改善不足之處。

目錄

序

國立臺灣藝術教育館 館校長／吳祖勝

國立新竹教育大學藝術與設計學系 教授／呂燕卿

國立屏東教育大學幼兒教育學系 副教授／陳仁富

論述 案例

- 8 藝術與人文學習領域新課程綱要修訂之基本理念／陳朝平
- 19 藝術與人文第二階段課程設計與教學實務／陳朝平、陳仁富
- 47 藝術與人文第二階段視覺藝術教學設計基本概念／溫金堃
- 52 視覺藝術課程設計實例一：拓印擦印—隨處可得的紋路美／溫金堃
- 65 視覺藝術課程設計實例二：看我聽我一活畫展演／溫金堃
- 77 視覺藝術課程設計實例三：把大自然帶回家—漂流木傳奇／溫金堃
- 88 表演藝術教學設計基本概念／張玉梅、陳仁富、郭香妹
- 90 表演藝術課程設計實例一：漫畫動起來／張玉梅
- 100 表演藝術課程設計實例二：十二生肖／陳仁富
- 111 舞蹈課程設計實例：身體肢體無限的想像空間／郭香妹
- 116 藝術與人文第二階段音樂教學設計基本概念／吳淑玲
- 121 音樂課程設計實例一：節奏魔術師／吳淑玲
- 129 音樂課程設計實例二：DO RE ME／吳淑玲
- 136 音樂課程設計實例三：電影中我找到——帕海貝爾／吳淑玲
- 141 音樂課程設計實例四：基本拍／吳淑玲
- 147 綜合領域課程設計實例：我的小劇場——桌上劇場／張玉梅

藝術與人文學習領域新課程綱要修訂之基本理念

陳朝平

一、前言

藝術與人文學習領域 97 課程綱要，係秉承國民教育法的「美育」目標暨藝術教育法的規定，並延續國民中小學九年一貫課程的基本精神，對 92 課程綱要的局部修訂。包括：修訂基本理念文句，深化課程理論基礎；維持課程目標與分段能力指標，而在實施要點中增訂教材內容，具體提示各階段教材應包含：「探索與表現、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四個面向，強調落實藝術素養指標，以符合藝術教育法的規定與實現國民教育法的「美育」目標。「十大基本能力與分段能力指標之關係表」仍予保留。實施要點方面，則就原有課程設計、教材編選、教學設計、教學方法、教學評量等項目，作文字及內容的全面檢視，適度的修正與增刪，使文字更為暢順，內容周全，意義明確，容易瞭解，並且以附錄增訂教材內容。為了使新課程綱要能夠順利而有效的實施，我們宜參照 92 課程綱要及其實施經驗，對新課程綱要修訂部分有明確的瞭解。因為本次課程綱要的「微調」部分，具有特別的意涵。

二、對 97 課程綱要的基本認識

雖然修訂後的藝術與人文學習領域課程「基本理念」，仍舊維持：「藝術與人文」即為「藝術學習與人文素養，是經由藝術學習，涵育人文素養的藝術學習課程」的課程定義（僅將「經由藝術學習，涵育人文素養」之間的「、」修改為「，」），其餘內容，也只有文字上的修飾，但修訂後的「基本理念」加上「實施要點」及「附錄」的「教材內容」及其組織系統，顯示基本理念的實質改變如下：

修訂後的藝術與人文學習領域「基本理念」第三段：人人都「需要有機會…會經驗和瞭解意義」修訂為「需要…領會生命的意義和瞭解各族群文化的情趣」；第四段：課程的範圍由「全方位的人文素養為內容的藝術學習」改為「全方位的藝術學習」；第六段：將課程最終任務，由「培養文明且有素養的國民，重視並發展值得尊敬的文明」修訂為「培養文明且有素養的文化公民，開創並發展人類文化資產」。這些細微增刪，實質上是縮小任務範圍，課程任務由廣泛的「人文素養」，調整為「藝術素養」，亦即「與藝術學習相關的人文素養」。

（一）調整課程基本理念

依據「藝術與人文課程暫行綱要」研究小組的界說，人文素養是指「人文及人文科學等的認知與知識，經由學習、內化的過程，進入生命本體，影響並轉化為人的觀念，態度、習性、氣質與行為，最終的目的為對人的關懷。」（呂燕卿等，1999，8）人文素養一詞，包含「人文」與「素養」兩個概念。人文包含人文與人文學科知識。素養是平日的修養，是各方面學習所累積的成果，而且表現在興趣、習慣、人品、價值觀以及日常生活中待人、接物、處事的行為與態度上。在當前科技社會裡，人文素養是科技素養相對的概念。人文素養的內涵包括：人文知識，如語言、文學、歷史、藝術、哲學、心理學、法律、經濟、教育、政治等；人文能力，如表達、溝通、欣賞、比較、思考、分析、研究、領導、適應、規劃等；以及人文態度，如適宜的人生態度、責任、關懷、意識與觀念等。人文素養為人文領域有關的知識、能力與情意的整體表現（李大偉等，1992，25-29）。

藝術為人文學科之一，藝術素養當為人文素養內涵之一部份。依據前兩種界說，藝術素養當包含美學與藝術知識、審美與藝術表現能力以及審美情意（較諸其他人文態度更加廣泛的審美與藝術態度）。兒童及青少年從藝術學習中發展表現知能、審美知能與審美情意，並應用在生活與其他學習中，且與其他學習領域的學習結果融合，逐漸充實、提昇為人文素養。所以人文素養是「藝術素養」和其他人文學科素養的總稱。「藝術與人文學習領域」是以藝術學習為核心的課程。「藝術與人文」與「自然與生活科技」兩個學習領域並列，有象徵人文教育與科技教育並重的意味。但以人文素養作為藝術學習的核心（如藝術與人文課程暫行綱要）或課程目的（如 92 課程綱要），雖然可凸顯藝術學習的重要性，卻誇大了藝術教育的功能與任務，也模糊藝術教育的重點（陳朝平，2003）。雖然修訂課程綱要的「基本理念」中，並沒有明示以「藝術素養」取代「人文素養」，但第四段的刪除「人文素養為內容」

以及整個課程綱要內容，包括基本理念、課程目標、分段能力指標、實施要點，乃至附錄，莫不以「落實『學校一般藝術教育目標之價值觀念』（呂燕卿，2008，14）為標的。唯有將「人文素養」界定在「藝術學習成果」範圍內，「實施要點 3—（5）」的「落實素養指標」之要求，才有實現之可能。

（二）維持兼採本質理論與非本質理論基礎的課程目標

以「本質理論」為基礎的藝術課程，乃以藝術為內容與方法，著重藝術知能與藝術文化的認知與瞭解，重視藝術教材的系統組織；藝術學習就是課程的方法與目的，這類論說以「學科本位藝術教育」課程論為代表。以「非本質理論」為基礎的藝術課程，是以藝術活動為調和與促進兒童身心成長與發展方法的課程，藝術學習是其他學習活動的方法，本身不是主要目的；這類課程重視兒童身心發展程序，偏重兒童自我表現活動，以「兒童中心藝術教育」方法論為代表。

新課程綱要維持92課程綱要的目標與分段能力指標，仍以探索與表現、審美與理解、實踐與應用為目標。「探索與表現」目標的內涵中，除了「從事藝術表現」為共同關心活動外，自我探索、環境知覺、運用媒材與形式表現自我、豐富生活與心靈等，多為非本質理論的主張。「審美與理解」相關活動，除了將審美活動看做身心調適的活動以及將「熱忱參與多元文化的藝術活動」看做一般生活經驗內容外，主要為本質理論的主張。「實踐與應用」方面則各有所偏，非本質論者著重學習結果的生活「實踐」，本質論者則強調藝術知能在生活上的「應用」。

92 課程綱要的課程系統組織，兼顧藝術知識與技能的難易與學生身心發展的程序，將國民中小學九年課程劃分為四個學習階段，以視覺、聽覺與動覺三種活動統整美勞、音樂與表演等三類藝術學習，分別訂定實現探索與表現、審美與理解、實踐與應用三個目標的階段性能力指標，作為各階段課程編選教材與安排學習活動的依據。所以每一分段能力指標，也就是該學習階段教材與活動的類別與難度指標、預期學習成果與評量規準以及後一階段課程的發展基礎。至於「分段能力指標與十大基本能力之關係表」的主要功能，在於顯示或證明本課程能夠達成培養十大基本能力的任務，以及顯示本課程所能培養的主要與相關的基本能力，各學習階段能力指標既未修訂，則「關係表」也就沒有更動的需要。

(三) 透過「實施要點」強調藝術本位的美育課程內涵

新課程綱要雖然維持原有目標主軸與分段能力指標，但其實施要點，包括課程設計、教材編選、教學設計、教學方法、教學評量等，都有關鍵性的修訂。綜合起來，實質的改變如下：

1. 放寬課程統整概念

92 課程綱要打破學習領域界限，實施大單元教學或主題統整式教學的「跨領域」及「領域內」課程統整理念，新課程綱要則兼採依藝術個別特質之設計教學與統整各類藝術或藝術間共同特質之設計教學的原則。著重藝術的文化陶冶功能，包括審美、情緒、心智和身體等方面的發展與成長，自我概念、關懷生命、藝術與文化理解以及藝術生活實踐等方面的提昇；同時強調欣賞與鑑賞、溝通與表達、藝術語彙、審美觀念與態度等審美與藝術素養的發展；提示藝術課程適用且應予重視的題材與工具，包括適度融入海洋教育、本土教育、生命教育、環境美育等議題以及運用媒體教育的資訊科技。

2. 加強各類藝術的知識學習

包括合乎藝術美感教育特質的美感概念與系統化的藝術學習；合乎各階段藝術的基本概念、藝術與社會文化、藝術與社會生活環境的聯貫性之統整，並由專長教師指導學習。

3. 擴展教學內涵以落實藝術素養指標之達成

包括美感概念與系統化的藝術學習，強調藝術認知、動作技能、情意、社會責任與價值觀；提昇審美態度，內化於生活的實踐與應用；教學活動要以學生審美經驗為基礎，且具創意與創造性；重視補救教學，落實素養指標；以及配合基本理念、目標內涵的拓展與教材內容的認知趨向，更新「教學方法」與「教學評量」。

4. 將九年一貫課程理念延伸為十二年

新課程綱要的「附錄」刪除教學設計舉例，改為教材內容；分為四階段，依據探索與表現、審美與理解、實踐與應用三個目標主軸暨分段能力指標，分別列舉視覺藝術、音樂與表演藝術三方面的教材，並參照高中課程綱要內容呈現方式，分成表現試探、基本概念、藝術

與歷史文化、藝術與生活等四類，使得各學習階段的分段能力指標有了較具體的藝術學習內容，以達成培養藝術素養的預期效果。這一措施同時使得國民中小學九年一貫的藝術課程，結合高中藝術教育課程，形成以十二年一貫的中小學藝術課程體系的新理念，為考慮課程內容範圍與各階段能力指標的參照規準；同時完成實施藝術教育法所交付的學校普通藝術教育任務所需的完整體系。

三、97 課程綱要理論基礎分析

藝術與人文新課綱的修訂，雖稱微調，「基本理念」文字的稍許增刪，卻改變了理論基礎的基本結構，牽一髮而動全身。因為「課程目標」及「分段能力指標」雖然維持原貌，目標本身卻有了明顯的轉向…從92課程綱要的九年一貫國民中小學課程改革運動理念下的「美育課程」，轉向藝術教育法規範下的「藝術教育課程」。亦即由兼採而較偏向非本質理論的課程理念，轉變為較偏向本質理論基礎的課程理念。所以我們可借助本質論與非本質論兩種相對的課程理論，幫助理解新課程綱要的內涵。

（一）藝術課程本質的基本論說

埃斯納（Eisner, 1972, 2-16）曾將西洋學者對藝術教育的基本觀點（關於中小學實施藝術教育的理由）歸納為環境論與本質論兩類。環境論強調藝術的工具性效能，以學生和社會的需要為教育目標的主要基礎。藝術教育一方面要看學生的需要，一方面要看社會的需要。也就是根據既定的目標，採用適宜的教材，一方面發展學生的能力，一方面培養社會所需要的人才。藝術學習不但學習藝術與藝術文化，也可作休閒活動、心理治療、發展創造性、幫助其他學科的學習、訓練小肌肉的協調能力等。因此，藝術教育是培養「統整人格」的有效途徑。

本質論強調藝術「對人類經驗與智慧的貢獻」之獨特效能。認為藝術是一種特殊而有價值的經驗形式，可幫助個體瞭解生活，並確認藝術是人類獨有的經驗。藝術屬於「非推論式」的知識，與「推論式」的知識同是人類用於瞭解社會的兩種知覺形式。藝術傳達藝術家對感情形式的瞭解，是藝術家對社會的獨特貢獻。藝術是傳達感情與思想的過程；好的藝術能增進人際瞭解與善意，培養愛國家愛社會的情操。

環境論與本質論兩種主張都強調藝術教育的價值，但重點各殊。前者著重藝術學習過程

術課程，著重藝術知識與技能的學習。二者兼顧，顯示藝術教育從幼兒期到成年之間順應個體發展的歷程，循序漸進。課程內容的廣度與難度，應當隨著個體的成長與發展程度，逐漸加廣與加深。學習活動與教學方法也從生活化與遊戲化逐漸趨向認知、技能、情意並重的系統化與概念化學習。92 課程綱要較為偏重生活中心，忽視教材系統，雖符合國民中小學九年一貫課程的精神，卻阻隔青少年期與青年期藝術知能發展與課程內容的銜接。97 課程綱要刪除教學設計實例，增訂教材內容，並參考高中課程綱要的方式分成表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活等四類，不但矯正了這一缺陷，使課程內容明顯偏向本質理論，也延伸環境論重視學生身心發展的理念於整個中小學教育系統中。至於非本質理論與本質理論兩種課程理念的差異，可從「兒童中心藝術教育」與「學科本位藝術教育」兩種課程理論的差異中尋求。

（二）非本質理論與本質理論課程理念的差異

兒童中心藝術教育與學科本位藝術教育，可說是中小學藝術教育上，理論體系最完整，理念差異最明顯而對立的兩種課程論，可分別作為非本質理論與本質理論兩類課程的代表。這兩種課程理念的主要差異如表 1：（Clark, G. A., Day, M. D., & Greer, W. D., 1987；陳朝平，1990）

兒童中心與學科本位兩種藝術課程的差異，除了上表所示外，尚有學術理論基礎上的不同。兒童中心課程觀是二十世紀初兒童心理研究，尤其是以羅恩非爾的兒童繪畫心理發展階段論說為基礎。從塗鴉期（2-4 歲）起，經過前圖式期（4-7 歲）、圖式期（7-9）、寫實萌芽期（9-11 歲）、擬似寫實期（11-14 歲），至決定期（14-17 歲）。其課程內容與教學方法，著重在學生的自由表現，以學生人格的統整發展為鵠的。反之，學科本位藝術課程，則以傳統視覺藝術教學理念與藝術學觀點，而以培養成人所需「視覺素養」（visual literacy）為最終目標。這一概念應用到藝術與人文課程上，則「藝術學習」要以培養每位學生成年後的所需視覺、聽覺與動覺等三類藝術素養為最終目標。

雖然兒童中心與學科本位兩種論說都是視覺藝術的課程理論，但從美學與當代藝術學的觀點看，視覺藝術、音樂及表演藝術，除了「探索與表現」方面的媒材、技法與表現方式之個別性較為顯著外，其他方面的基本概念頗具共同性。例如關於美感、藝術品的本質、構成要素、形式法則與功能等概念，藝術家、藝術品的創作背景及其歷史發展，以及藝術功能等，都是各類藝術表現與審美，乃至於實踐、應用上所關心的共同問題。這兩種視覺藝術教

表 1 兒童中心與學科本位藝術課程理念比較表

項目	兒童中心	學科本位
課程目標	發展創造性、自我表現、統整人格、以兒童為主。	了解藝術、藝術為獨立學科、為普通教育所必需。
課程內容	自我表現的創作活動為主。	美學、藝術批評、藝術史、藝術創作、世界各種藝術。
課程設計	教師自行設計、無系統組織、無具體實施方法。	明定的、系統的、循序漸進的、有具體實施方法、以學區為單位實施。
對學習者的觀點	學習者有內在的創造性和表現力，只需滋養不需教導；成人藝術品有礙自我表現和創造力發展。	學習者為學習藝術的學生，需要指導以發展瞭解藝術的能力；接觸成人藝術可增進創造力發展。
對創造性的觀點	創造性是內在的，隨鼓勵與學習機會自然的發展；成人的干涉會影響發展。	創造為非因襲的行為，但可由傳統藝術中習得；未經教導的幼稚表現，不算創造。
實施方面	可由各校或各班自行實施，校際或班際協調並不重要。	經常的全學區參與，以發揮系統而明確的效果。
對藝術品的觀點	不學習成人藝術品，成人的圖畫對兒童自我表現和創造性可能有不良影響。	成人藝術品是學習的中心，是統合四個學習領域學習的核心。
評量方面	以兒童與學習過程為主，反對評量兒童的成就。	依據教學目標。以學習結果為重點，兼顧學生成就與課程實效。

育論說在音樂與表演藝術教育上的「可應用性」，不但可從美學和教育學上探討，也可從我國中小學藝術相關課程的發展過程中尋求。

（三）藝術與人文課程的目標取向與與課程內涵

從我國中小學藝術課程的發展過程看，民國初年的小學「圖畫」與「手工」曾經改為「形象藝術」與「工用藝術」，顯然是西方「造形藝術」的影響。民國五十年代可說是兒童中心藝術教育的萌芽期：臺灣省教育廳國民教育輔導團竭力推介「兒童畫」教學。政府與民間團體舉辦的兒童美術展覽或比賽，都以兒童畫為主。民國五十至八十年間，兒童美術教育刊物、美勞教材教法、國教輔導、教師研習等大都以兒童中心藝術教育理念為依據。

民國 57 年的國民小學和國民中學的美術課程暫行標準都以「順應兒童身心發展」指導「造形活動」，而且透過造形活動培養創造性能力。小學階段更以滿足兒童慾望為鵠的。兒童中心藝術教育理念，成為國民小學美勞與美術課程的基本目標。不過國民中學在教材綱要方面，並沒有多大變革。教學上仍重講解，國畫教學仍以臨摹為方法。民國 64 年國小美術和勞作合為「美勞科」。以美勞活動培養想像、思考、計劃及解決問題的能力。國中增加以美育涵泳四育，促進身心平衡發展等，具有「統整人格」教育意味的目標。

從民國 57 年的小學「唱遊」和「音樂」課程目標看，音樂教育思想似乎比視覺藝術更明顯的傾向「兒童中心」，但從「基本練習」和「演習」教材內容看，則傳統教育思想色彩仍甚濃厚。民國五、六十年代的小學音樂教育觀摩會上所討論的仍然以發聲、唱名的方法以及節拍、音調的正確性等教學技術層面的問題居多。不過唱遊科的「歌曲表演」則重視兒童自由表現。

民國 64 年國民小學音樂課程標準，表現教材中增加模仿、改變曲調、唱出新調、歌唱、遊戲、肢體或樂器即興伴奏等「創作」活動，頗有自由表現的傾向；但演唱教材仍重獨唱與合唱的演唱技能。演奏教材除了節奏樂器、口琴、木琴等常見的國樂器外，還有鋼琴、大提琴、小提琴的合奏。欣賞教材更以古今、中西樂曲和音樂家故事為內容。「樂理」是歌曲教學不可或缺的活動。雖然「學科本位」的意味甚濃，因尚未引進學科本位藝術教育的理論，應是傳統音樂教育方法的延續。

民國 82 年的國民小學課程標準，採六年一貫的音樂課程，除演唱教材仍重獨唱與合唱的演唱技能外，演奏教材除節奏樂器、直笛、口風琴外，增加傳統打擊樂器，刪除了鋼琴、大提琴、小提琴等的合奏。自由表現的意味反較濃厚。這一音樂教育思潮的傾向，也顯示在最近的文獻中。至於國中美術、工藝與音樂，一向明確的分科並由專任教師擔任教學，原本就是藝術中心的課程型態，只是在升學主義與教學資源，包括師資及設備的限制，未能常態施行。

學科本位藝術教育，早期亦有「藝術中心教育」之稱。我國傳統藝術教育的理念和課程標準，早已具備「學科本位」的特色。從 82 年的國小「美勞」和 83 年的國中「美術」課程標準看，學科本位課程理念具有下列形式與實質影響：1. 國小美勞範圍界定在廣泛的視覺藝術基礎上，並與國中及高中美術相連貫，採用共同的組織形式。2. 課程目標都包含表現、鑑賞（國小為審美，含欣賞與鑑賞）和實踐（國小為生活實踐）三領域。國中美術與高中美術課程目標主軸，名稱相同。3. 藝術創作包含心象表現與機能表現，鑑賞活動含認知與欣賞。

4. 教材綱要依目標分類，內容包含各類視覺藝術的認知、創作與鑑賞能力的培養，多元文化藝術的認知與價值的體認，人與環境關係的瞭解，情操的涵養與審美態度的養成等。5. 國民中小學階段的審美教學，開始採用藝術批評的過程。

由此可見，兒童中心藝術教育思想對我國國小美勞教育有直接的影響。音樂課程雖然也有兒童中心藝術教育趨向，其思想當源自杜威的兒童本位教育思想及進步主義的課程理念。此外，在「藝術與人文課程暫行綱要」實施前的國民中小學藝術課程裡，雖然沒有「表演藝術」教材，但低年級的「唱遊科」、體育科的舞蹈、音樂教學的歌詞表演、國語科的對話式課文和故事教學，不但是生動活潑的教學技術，也是進步主義教學理念的具體表現。由此也可瞭解，兒童中心藝術教育理念至少在小學階段中，也適用於其他各類藝術的教育。

上述發展過程也顯示，我國國民中小學藝術課程一向兼採兒童中心與學科本位兩種藝術教育理念。雖然由民國83年4月成立的民間組織「四一〇教育改造聯盟」所促成的「國民中小學九年一貫課程暫行課程綱要」（89年9月公佈，90年8月實施）中，「以生活為中心」、「課程統整」暨「學校本位」等課程基本理念的影響，明顯的傾向於「非本質理論」基礎的課程體系，但是藝術與人文學習領域課程已經遵照藝術教育法的規定，增加表演藝術，目標主軸訂為探索與創作、審美與思辨、文化與理解。原本屬於實用藝術的「工藝」與「家政」，歸入「自然與生活科技」學習領域，本質論的傾向更加明顯。92課程綱要則在形式上謀求課程理念與內容的一致性：「表現」取代「創作」以涵蓋三類藝術的表現活動。將屬於藝術品內在因素批評活動的「審美與思辨」，以及屬於藝術品外在因素批評活動的「文化與理解」合併修訂，為以藝術品鑑賞活動為中心的「審美與理解」認知活動目標，以及增訂應用藝術知能於生活的「實踐與應用」目標。顯然，一方面延續82年國小美勞課程標準兼顧兒童發展與藝術學習的「生活實踐領域」目標取向，一方面服膺「經由藝術學習，涵育人文素養」的基本理念。97課程綱要在課程設計上顧及三類藝術的個別特質，增加教材並參考高中課程綱要教材呈現方式，在課程內容上又增加了本質理論傾向，但在教學設計、教學方法及教學評量方面則強調階段性發展及兒童自主、自發學習，以及情意、態度、責任、價值等非本質理論的觀點，九年一貫課程的基本理念及課程目標與十大基本能力的意旨，也獲得適度的支持。

上述國民中小學藝術課程基本理念與課程型態的演變，反應藝術教育目標趨向的偏移及教材範圍與深度的增減。二者的改變都是相對價值的加減。理論上，兒童中心課程與學科本位課程分別代表非本質理論與本質理論在目標價值上的相對地位或比重。但藝術課程既

是以藝術為內容與方法的基礎教育設施，任何課程理論都必須兼顧學生需求，包括身心發展與生活環境的需要，以及藝術教材內容的廣度與深度。這是教材編選與組織上的主要難題。不過在本質論與非本質論之間，有一個基本的爭議可作為權衡的籌碼。就本質論的觀點看，兒童中心課程強調發展創造性，教材侷限於自我表現活動，學科本位課程「超越藝術創作」(beyond creation)，比較合乎普通教育的需要。另一方面，從非本質論的觀點看，兒童及青少年創造性與自我表現的能力培養，比學習藝術知能更加重要，因而有「超越學科本位的藝術教育」(beyond DBAE)的主張。「藝術與人文」兼採兩說，以兒童中心與主張為學校普通藝術教育起點，而以學科本位主張為包含高級中學藝術課程的終點。結合學生發展與生活需求，逐漸加廣加深藝術教材內容。以適當教學方法，指導從事藝術活動，切實達成各階段目標，才能達成培育「具有藝術素養的學生」，進而與其他人文教育的成果結合，完成涵育人文素養的任務。(參閱圖 2)

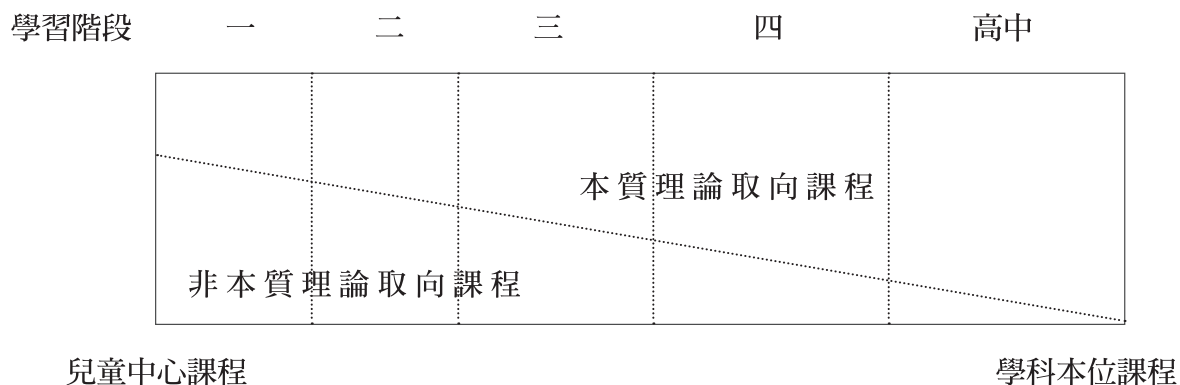

圖 2 藝術與人文階段課程理論取向圖解

藝術與人文第二階段 課程設計與教學實務

陳朝平、陳仁富

97 課程綱要放寬課程統整的概念，但仍兼採依藝術個別特質之設計教學與統整各類藝術或藝術間共同特質之設計教學的原則，並且按學習階段與藝術類別，增訂教材內容，解決了課程設計與教材編選的大部分難題。但也增加了教學設計與教學方法上的目標三主軸與教材四面向的結合，以及「落實素養指標」等課程設計與教學實務的新問題。這些問題在總體課程的教材編選與單元教學的活動設計、教學理念與方法以及教學評量等各方面，都互相密切關聯，不可分離。茲從課程與教學設計的型態、課程目標與藝術素養的關係，以及分段能力指標與單元教學目標的關係三方面討論。

一、97 課程與教學設計的型態

課程綱要的實施，仍以學校為單位實施。有關課程與教學設計型態的規定，包括：設計學校本位的總體課程、課程組織型態以及課程統整設計原則與單元課程統整模式等。

(一) 學校本位的總體課程設計

九年一貫課程的實施，各學校應依據課程綱要之課程目標、分段能力指標，考量學校條件、社會資源、家長期望、學生需求等因素，研訂學年實施計畫。計畫內容包括目標、教學進度、教學活動設計、教學評量方式、教學資源等項目。

課程設計最簡便的方式是選用一種教科書，依照內容編製教學計畫。但是沒有任何一種版本的藝術教科書能夠適應全國各地。而且目前國內教科書版本不多，即使網羅所有版本，也難以包含各學校社區的藝術生活環境與資源。從學校本位課程的觀點看，教科書僅供參考

之用。自行發展課程仍屬必要。

學年課程實施計畫，為學習領域「總體課程」的基本單位。視覺藝術、音樂與表演藝術三類教材，最大的差別在於表現形式與技法。有統整的「探索與表現」活動，則「審美與理解」及「實踐與應用」活動就容易統整，並利於將各學習階段「分段能力指標」結合教材內容，轉化為單元教學目標。否則唯有分科教學一途，才有可能實施教學。

(二) 課程設計的模式

藝術與人文課程，因為視覺藝術、音樂與表演藝術三類藝術教材，尤其是表現技能，差異甚大；依藝術個別特質之設計教學，不但較為容易實施，效果也較為顯著。但是不論從藝術學或美學的觀點看，在藝術本質與功能，形式要素或藝術語言等概念與知識方面，適度統整的設計教學，仍具高度教育價值。即使是分科教學，同一類藝術的三種活動的兼顧，也是一種統整的課程型態。因此，藝術與人文課程與教學設計的型態，可從三類藝術與三個目標主軸活動的交互關係（如表 2）中尋求。

表 2 顯示藝術與人文課程綱要實施要點中所提示各種課程組織型態。所謂「依視覺藝術、音樂與表演藝術之個別特質設計教學」，亦即所謂「縱向的統整」，或分科課程設計；但是與傳統分科課程不同的是：兼顧學生創造性發展、興趣與與生活實踐，以及藝術與藝術文化知能及其應用。例如，以媒材的創造性運用為主學習，以藝術品與藝術文化的瞭解為副學

表2 藝術與人文課程設計教材內容組織型態一覽表

項目 活動	A 視覺藝術	B 音樂	C 表演藝術	其他 綜合的設計
1 探索與表現	A1	B1	C1	A1+B1+C1
2 審美與理解	A2	B2	C2	A2+B2+C2
3 實踐與應用	A3	B3	C3	A3+B3+C3
藝術要素或語言	X	Y	Z	A+B, B+C A+C 或 X+Y, Y+Z, X+Z,
依個別特質或分科 的設計	A1+A2+A3	B1+B2+B3	C1+C2+C3+	
大單元統整設計	A+B+C			

習，或者以藝術品的欣賞與藝術文化認知為中心，而以藝術創作為驗證。並以課後的延伸活動，加強生活實踐指導。

統整視覺藝術、音樂與表演藝術的課程，是一種彈性化的統整課程。包括採用大單元教學設計、方案教學設計、主題軸教學設計、行動研究教學設計、獨立研究教學設計。在這一原則下，只要以共同的主題與相同的美學概念為重點，即可統整前項中各種因素。

1. 大單元設計

就課程編製形態言，大單元設計乃指打破學科或學習領域界限。但就學習領域而言，則以大範圍的主題與較長時段為單位的編製。

2. 方案教學設計

具有某種特定目的或任務的設計。一個方案可做為一個教學單元，也可做為綜合活動的課程。例如以電腦繪圖作為加強資訊教育計畫的內容；配合戶外教學或畢業旅行的「文化之旅」等。

3. 主題軸教學設計

訂定系列主題，設計三類藝術教材統整或作為協同教學教師分別設計與實施教學的依據。

4. 行動研究教學設計

為課程發展研究需要的設計。先做概括的整體規畫與第一個單元的詳細計畫，一邊實施一邊修正，逐漸發展出新單元，形成系統課程與實施模式。

5. 獨立研究教學設計

以學生個別、自主的研究學習為主。只要確定主題範圍，指導選擇題目，蒐集、分析、整理與解釋資料的方法，鼓勵運用各種資源，協助解決疑難及遭遇的問題，提示發展方向，指導、協助整理與展示成果等。在這些原則下，總體課程不一定採用同一種設計模式，而可配合學校行事、時令季節、社區重要藝術活動、藝術季、課程研究發展、學生能力與性向發展的需要、國家與世界大事等，而且機動的調整。

藝術與人文課程綱要「實施要點」對統整設計原則的提示如下：

1. 相同的美學概念

即有關認識藝術的教材內容，如藝術品的媒材、題材、形式、風格、意義、中西藝術的異同、藝術與生活、藝術家等。

2. 共同的主題

即在相同的單元名稱下，安排三種藝術活動。如「假日的生活」、「藝術與生活」、「認識藝術家」、「藝術的傳承和創新」等。

3. 相同的運作歷程

如探索與表現活動中觀察自然或生活事物，描述感覺、感受、想法，以圖畫、聲音、樂器、動作等嘗試表現，運用適當媒材與形式從事創作或選擇適當歌曲習唱等。審美與理解活動中運用描述、分析、解釋、判斷的過程，欣賞兒童創作成果、視覺藝術品、歌曲或樂曲、短劇等。文化與理解活動以「本地的宗教」為主題，團體分組或個別參觀廟宇、教堂或參與宗教活動，訪問宗教界人士，蒐集宗教圖片、歌曲、戲劇，在課堂中展示、介紹、表演、報告、討論等。

4. 共同的目的

如校慶、家長參觀教學日、歡送畢業生、遊藝會等的展覽、演出節目的準備等。

5. 互補的關係

三類藝術活動相互幫助探索、思辨與理解。例如音感繪畫，以圖形、動作描述音樂的節奏、速度、音高、旋律，以表演及詮釋歌曲、樂曲內涵，以音量、音調、節奏、旋律等描述視覺形式、風格以及表演動作。

6. 階段性的過程統整

如引起動機、提示、探索、欣賞等活動，可統整實施。

7. 學習活動的統整

將探索與表現、審美與理解、實踐與應用三種學習活動密切配合。例如欣賞一幅畫、一首歌曲或一項表演；用口語、說唱、動作、表情、聲音、聲調等描述內容、感受意義，然後以相關主題作畫、設計製作，習唱或試作歌曲，設計表現或編寫簡易劇本。或者以作品欣賞為主題，欣賞題材與風格相同而媒材不同的各種藝術品，不但體驗不同美感，同時瞭解藝術活動形式以及功能的異同，如同一種藝術的表現、審美與應用三種學習活動的結合。

二、藝術學習與藝術素養的培育

藝術素養為藝術學習成果的累積與轉化，表現在平日生活的興趣、習慣、人品、價值觀，以及待人、接物、處事的行為與態度上的個人修養。藝術素養的內涵包括：美學、藝術史等藝術概念與文化知識；藝術欣賞、瞭解與創作、表現與應用藝術知能於學習、生活與事業等的能力，以及愛好藝術，重視藝文生活情趣與生活環境的美化，珍視藝術文物，尊重不同的藝術風格與價值觀，以真誠善意的態度尋求與理解人生意義的審美情意與態度等。

從學校普通藝術教育及學制的角度看，「培養文明且有素養的文化公民，開創並發展人類文化資產」的最終任務，當在大學二年級完成。但因大學藝術教育已經進入專門教育階段，雖有「通識課程」，藝術並非人人必修，高深藝術知能亦非人人所需。所以學生藝術素養的培育，當以高級中學（包括職業學校）為終點。這也是 97 課程綱要「教材內容」參考高中藝術課程的教材分類方式的主要理由之一。換言之，藝術素養是經由「藝術文化陶冶」所形成的人格特質或氣質。國民中小學學生藝術素養是藝術與人文「課程目標」與「教材內容」結合所達成的藝術教育成果，但其課程目標並非最終目標，教材內容還要與高中藝術課程相銜接。

（一）課程目標與藝術素養的關係

藝術與人文課程目標是達成九年一貫課程目標，培養「十大基本能力」的方向與標的。「教材內容」表示學生獲得十大基本能力所需學習的具體知識、技能以及需養成的習性、觀念與態度。所以藝術與人文課程目標的達成，也就是國民中小學兒童藝術素養培育任務的完成。

藝術與人文課程目標包括：「探索與表現」、「審美與理解」與「實踐與應用」三大主軸。預期每位學生在九年一貫的藝術與人文課程中，經由視覺、聽覺與動覺三方面的探索與表現活動，習得視覺藝術、音樂與表演藝術的技能，並逐漸瞭解自我、群己以及個人與環境關係，以充實並提升精神生活；透過藝術鑑賞及參與藝術文化活動，充實藝術知識，發展審美能力，增進瞭解藝術及藝術文化脈絡等藝術知識能力；並能身體力行，將所學有關的美感、藝術與文化知識與技能應用於生活中，提升藝術知能與審美情意，奠定藝術的終身學習基礎。

其次，課程目標的實現，有賴循序漸進的課程內容與教學活動。分段能力指標就是各學習階段的教材內容與活動的範圍與難度規準。所以各學習階段的三個目標主軸的能力目標總和，就是各該階段的素養指標。因為分段能力指標的達成是單元課程的任務，所以各單元課

程的教學目標主軸藝術能力，就是各該階段素養指標的基本單位，而具體目標為其基本元素。

綜合言之，藝術與人文課程目標就是國民中小學普通藝術教育課程的三項「藝術素養指標」。藝術知識與技能須靠系統的課程，逐漸累積發展的，藝術素養是隨著所習藝術知識與技能，逐漸完成。以培育藝術素養為鵠的的課程，必須目標、教材、教學活動與教學方法密切結合。不過，國民中小學階段的藝術素養，以適應「藝術生活」情境及溝通的需求為主，尤其是審美情意的表現為重點。

（二）教材內容與階段藝術素養的關係

國民中小學九年一貫課程的「十大基本能力」中，以「2. 欣賞、表現與創新」和藝術素養關係最為密切而直接。藝術能力包含表現能力、審美能力和藝術知能的應用能力，分別表現在鑑賞、創作或表演，以及生活應用等藝術活動上。各階段能力的差異，則表現在對藝術品和藝術文化的認識與作品的創意、技法和品質，以及生活上的應用能力等的成長程度。學習態度則伴隨學習活動而產生，不需也不能訂定進度來教學。藝術學習的階段能力，主要在反映對自己作品與藝術品的欣賞、表現、創新及其應用。運用藝術技法和「8. 運用科技、資訊」等技能與藝術的「4. 表達、溝通」，以及對中外藝術「6. 文化學習」的認知等能力的成長，也有相當程度的關聯。至於「1. 瞭解自我」、「4. 分享」、「5. 尊重、關懷、團隊合作」與「7. 實踐」等，都是伴隨學習內容與活動型態所產生；「1. 發展潛能」、「9. 主動探索與研究」、「10. 獨立思考與解決問題」、「7. 規劃、組織」等，也都是藝術創作、鑑賞和應用活動固有的特性，但不是藝術與人文所能獨立擔當的任務。藝術的「3. 生涯規劃與終身學習」能力則為總成果，與教學內容沒有直接關聯。

雖然課程綱要增訂的教材內容，參照高中分為表現試探、基本概念、歷史文化，以及藝術與生活等四個面向，基本概念與歷史文化兩項，實際上就是藝術品與藝術史的基本知識。第一階段屬於生活課程，三類藝術的四種教材都應統整在以「探索與表現」活動為中心的藝術遊戲（唱遊與工作）活動中。第二階段與第三階段宜合併在藝術欣賞為主的審美活動中實施；第三階段開始，逐漸以美學或藝術概念，例如藝術形式或風格為主題，欣賞、討論三類藝術品作品；或以中西繪畫、音樂或表演等為主題，分別欣賞中西名畫、樂曲或戲劇舞蹈等。第四階段則使用藝術批評的方法，兼用「內在因素的批評」與「外在因素的批評」的方法，並簡要的介紹中西藝術的主要風格。至於系統的美學概念與藝術史知識，則待高中階段學習。

總之，藝術素養的形成，係隨著各學習階段的分段能力指標的達成，逐漸累積成長，也

就是隨著教材內容的廣度與深度增進。還有，精練的藝術技能，並非人人所能，亦非人人所需。實踐與應用層面的藝術素養，尤其審美情意、態度與價值觀，不待高深藝術知能的涵養。所以分段能力指標與教材內容的結合，才是達成培育藝術素養的關鍵。各學習階段自應有其素養指標。

97 課程綱要的實施要點的「基本學習內容要項」中，三類藝術教材都增訂「知識」，而且創作、欣賞教學並重。附錄中教材內容的四個面向，也採取「九年一貫」的組織結構。其大綱如下表：(見表 3)

表3 藝術與人文97課程綱要「教材內容」摘要表

教材面向	藝術種類	各階段教材內容
表現試探	視覺藝術	(一) 平面、立體與綜合表現的體驗： 1. 初步：遊戲。自由表現。簡易媒材與處理技法。 2. 進階：媒材與技法。表現動機與內涵。日常傳達造形。 3. 深入：主題構想與表現要素與技法。媒材、來源與機能。平面與立體造形。作品品質表現。 4. 創作：平面。立體。綜合。科技等媒材的主題性創作。發展與運用材料特性。從事符合目的性的創作。
	音樂	(一) 音樂表現與試探： 1. 肢體動作表現。歌曲、歌謠的唱念。簡易節奏的創作。 2. 適合程度的音域演唱方法。技法。曲調。節奏。樂器演奏。即興或創作曲調。記譜法。 3. 共同演奏的熟練配合。以唱名法、歌唱技巧的演唱。運用習得的要素創作。以記譜或錄音記錄自己作品。 4. 發展良好歌唱技能。合唱(奏)時互相聆聽與協調的技能。基本節拍的指揮。演奏多種樂曲。
	表演藝術	(一) 表演藝術的創作元素： 1. 感知能力開發與模仿。遊戲創作。 2. 聲音與肢體動作的時空因素。語彙。即興與創作。故事或情境的建構或改編。道具運用。 3. 肢體動作的靜態意象傳達。動態表達。應用道具的表演。即興創作表演。說故事劇場。 4. 有明確主題與情節的創作。聲音。動作。道具的準確表現。表演特色的分析。模仿。創新。即興表演與創作表演。

基本概念	視覺藝術	<p>(二) 審美要素、美感、造形元素、形式、技法。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審美要素與美感成長：關心。接近。辨別。覺知。 2. 要素變化效果與感覺。對象美感特徵。自己的美感情趣。 3. 事物要素與作品關聯的體會。分辨。造形元素與環境關係。分析與美感效果敘述。元素運用與風格的關係。 4. 創作思考過程的運用。工具與表現技巧的瞭解。適合的表現媒材。工具選擇。創作過程與個人獨特想法的體驗。
	音樂	<p>(二) 音樂素材與概念：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 音源。聲音。曲調與音樂符號。 2. 音源與聲音的關係。音樂符號。音感。樂曲節奏。音型。 3. 節奏。音型或和絃。曲中和絃。終止式。調式等延續音感。反覆樂段。變奏。簡易曲式。 4. 曲調。合聲。伴奏的音樂要素。描述與比較風格的術語。特定曲式的創作法。適當的記譜或錄音方法。
	表演藝術	<p>(二) 表演藝術的展演：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 即興表演。角色扮演。情境模擬。團體合作。安全守則。 2. 片段的完整情境表演。片段的連貫性動作組合。故事表演。 3. 媒體製作與表演。作品描述與分析的術語。劇場藝術與其他藝術的關係。 4. 排練與展演。編導與劇場技術的應用。劇場藝術與其他藝術的連結。媒體藝術與其他表演藝術的應用。
歷史與文化	視覺藝術	<p>(三) 藝術品、藝術與歷史、文化的關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參觀視覺藝術展演。認識社區或家鄉視覺藝術工作者。 2. 學校或地方展演。慶典文化。藝術家。藝術文化書籍閱讀。 3. 環境中藝術品與自然物的美感。文化特質描述。本國文化及藝術風格。及其與世界不同文化藝術的認識與比較。 4. 區域性藝術家與作品的認識。藝術家。藝術品和文化關係。藝術創作背景及傳達意涵。人造物的設計與應用性。不同時期文化及政治事件對藝術品的影響。
	音樂	<p>(三) 音樂與文化：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不同族群民歌。歌謠。社區或家鄉音樂工作者。音樂會。 2. 不同族群音樂。音樂與其他藝術整合的作品欣賞與分享。 3. 不同文化歌曲的齊唱。輪唱與合唱。模仿或視譜演奏。不同時期、地區與文化的經典作品欣賞。中外音樂團體演出的研討與分享。 4. 有文化風格的樂曲的演唱。模仿或視唱。特定風格。效果。場域的創作。不同時期、地區與文化的風格欣賞和分析。歌劇、歌仔戲等不同文化的音樂風格表現特性的認識。

	表演藝術	<p>(三) 表演藝術的歷史與文化：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 兒童戲劇。舞蹈。社區或家鄉表演藝術工作者與表演會。 2. 肢體動作靜態與動態傳達。國內表演藝術人員與團體介紹。 3. 歷史上重要表演藝術類型。國內外重要表演藝術人。團體與獎項。表演藝術與多元文化關係。 4. 各類表演藝術賞析。臺灣表演藝術簡史。具代表性的東西方表演藝術團體、人物與作品。
藝術與生活	視覺藝術	<p>(四) 視覺藝術與生活的關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自我及生活：蒐集。佈置。扮演。創作與分享。 2. 生活與自我：環境佈置。生活美學。文化與生活。 3. 生活環境：運用設計知能於學習與生活。佈置環境。欣賞作品的態度。對自然景觀與人文環境的關懷。 4. 社會：參酌批評方法，從藝術與生活關係表達意見。廣闊包容性的藝術觀。
	音樂	<p>(四) 音樂與生活的關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自然界與生活中聲響的描述、聆聽與模仿。 2. 物件發聲特性的認識、表現與分享。觀賞音樂展演的態度。 3. 作品與社會環境關係。個人興趣主題的選擇。展演的策劃。演練。對展演活作學習成果的重現。 4. 科技對音樂的影響。演練與展演策劃特定主題的選擇。
	表演藝術	<p>(四) 表演藝術與生活的關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人物扮演。創作與分析。自我表達信心。 2. 活動規劃。分享。參與。資料蒐集。實踐。 3. 表演形式與生活相關議題。創作與生活美感的關聯。劇場規範。資源蒐集。 4. 劇場的社會功能與執掌。創作與生活美感的分享。劇場實務規範。資源的運用。
附註		<p>「各階段教材內容」的編碼「(一)至(四)」為教材四面向的「主題」、「1, 2, 3, 4」為學習階段的代碼。</p>

任何學習領域的教材，都含有知識、技能與情意的成分。知識教材的難度在於廣度與深度。廣度包含內容的多樣性及其與經驗的距離；深度包括內容的複雜性與抽象程度。技能的難度在於創造性思考與計劃性表現的層次，以及媒材抵抗力與工具操作能力，而情意乃伴隨知識與技能學習所產生，表現於生活相關觀念與態度的行為習性。情意本身沒有難易之別。藝術知識，尤其關於美感要素的認知，還要以知覺能力為基礎。藝術技能不只是工具操作能力，也要有創意和能夠產生適當的美感要素。而且不論藝術品創作或欣賞，都受到既有審美知能觀念的影響。所以藝術教材的難易，很難從教材內容來判斷，必須結合學習對象、學習活動與美感品質的要求。

課程綱要中心的「教材內容」以學習階段教材面向為單位，並列出三類藝術教材綱目。同面向三類藝術教材主題範疇層級不一，教材細目敘述方式不同，本表將三類藝術教材的四個面向主題分別整合，成為各階段的共同主題，並以列舉細目名稱的方式，整合「教材項目」，以呈現三類藝術主題範疇與層次的共同性，以及各該階段三類藝術教材的個別特質及其順序性與連貫性，以適應統整設計與教學的需求。例如在「表現探索」方面，視覺藝術以「媒材體驗」為「主題」分為四階段，音樂與表演藝術似乎也可用「表現方式」為主題。「藝術與生活」方面，三種藝術都可從「自我生活」到與「社會」的關係的層次，訂定主題。至於「基本概念」與「藝術與歷史文化」方面，雖然藝術元素與形式不同，但是基本項目如題材、素材、媒材、形式、工具、形式、風格、藝術家以及與文化背景的關係等，基本概念項目大同小異，皆可整合為共同項目名稱以便相互參考與統整教學。再者，內容也宜採用相同形式，以教材細目形式呈現，因為「分段能力指標」已經系統的提示教學活動、學習方式、學習能力、學習過程中的行為與情意表現等規準。

（三）藝術素養指標的敘述

課程綱要在「實施要點」中，提示五項「教學設計」原則：1. 強調藝術認知、動作技能、情意、社會責任等層面的學習；2. 符合學習與心理原理能提升美感行為態度，內化於實踐與應用的教學方法；3. 符合學生生活美感經驗、生動具創意與創造性的教學設計；4. 符合建構藝術概念所需順序的教學活動；5. 重視補救教學，落實素養指標等。這五項可說是對培育學生藝術素養的具體方法提示：第一項為教材四面向的「素養層面」目標。「認知」係概念及藝術與歷史文化面向的「審美與理解」目標內涵；「技能」係探索表現面向的「探索與表現」目標內涵；「情意」與「社會責任」係藝術與生活面向的「實踐與應用」目標內涵。

第二至四項分別為教學模式、教學設計與教學活動的原則。第五項「補救教學」則為使每一位學生都能達成「素養指標」的策略。

綜合前章課程理念與理論基礎中對於藝術素養概念的分析，以及本章對藝術與課程目標及教材內容的關係、教學設計原則的探究，我們對於藝術與人文課程的「藝術素養」意涵，有更進一層的瞭解。

1. 「藝術素養」就是每一位學生藝術認知、技能與情意學習總成果的內化，並呈現於日常生活的氣質與行為品質。所以藝術與人文課程目標的達成，就是九年國民教育階段的學生藝術素養培育任務的完成。藝術與人文課程的三個目標主軸內涵，也就是從「藝術活動」檢視藝術素養的三項總指標。
2. 課程綱要將教材內容「統整」為表現探索、基本概念、藝術與歷史文化，以及藝術與生活四個面向。「教材面向」即為教材類別。「表現探索」教材為達成「探索與表現」目標的主要內容。「藝術與歷史文化」教材為達成「審美與理解」目標的主要內容。「藝術與生活」教材為達成「實踐與應用」目標的主要內容。「基本概念」教材，包含美感、藝術與藝術文化的基本知識，為達成三個目標的共同內容。因此，藝術素養指標，以基本概念為核心統合其他三類教材的敘述方式，較為適宜。
3. 課程綱要實施要點「在教學概念方面」也提示：藝術教學要顧及各學習階段學生的感受與興趣、能力與經驗、生理發展與學習心理，從自發、自由的嘗試發現學習興趣、基本而具體及實用的藝術概念、具體美感概念的應用，以及較抽象的概念之培養，循序漸進。因此各學習階段的三類藝術，因教材面向之特性差異，當有其獨特的素養指標。
4. 藝術與人文課程分為四個學習階段，各階段課程由「分段能力指標」來標示各階段「預期學習效果」，兼具「分段目標」及其檢驗規準的作用。分段能力指標必須與教材內容細目結合，實施二至三個學年的「單元課程」，才能達成階段性指標。所以各學習階段素養指標即為三個「分段目標」主軸與四類教材的「階段性主題」的結合。因為「藝術能力」是依據學習活動行為表現層次區分階段，所以「分段能力指標」為階段性藝術素養的「表徵」描述。「藝術素養」是藝術能力的內涵，依據教材內容的難易層次區分階段，所以，教材難易層次，就是分段能力指標內涵層次。只要將各階段四類教材細目，分別整合成「階段性主題」，成為各階段素養指標，與單元教材結合，就成為「單元目標」主軸。而分段能力指標與單元教學活動結合就成為各單元目

標的「具體目標」。茲試擬藝術與人文課程的「藝術素養」指標如下（表4）：

表4 藝術與人文課程「藝術素養」指標一覽表

項目		藝術素養指標敘述
領域素養總指標		每一學生具備現代生活所需視覺藝術、音樂與表演藝術以及其他綜合藝術的基本知識，表現、審美暨應用能力，以及適宜的審美態度與價值觀，展現愛美、樂善的文化公民氣質。
視覺藝術 素養指標	總指標	具有視覺藝術的美感與造形要素、藝術品的價值、創造與鑑賞以及歷史文化等基本知識、能力與態度；經常以平面、立體與綜合創作表現與鑑賞活動、充實生活與幫助學習，體驗美感樂趣與瞭解藝術文化的價值。
	第一階段	具有分辨美感事物及其要素、運用簡易媒材與處理技法，以遊戲方式自由表現能力；喜愛參觀視覺藝術展演，關心家鄉視覺藝術工作，並且經常蒐集喜愛物品。佈置自己生活環境，與人分享。
	第二階段	瞭解造形要素變化效果與感覺、對象美感特徵與自己的美感情趣，並運用進階的媒材處理技法、從事自我表現及日常傳達造形；關心與了解地方展演、慶典、藝術家與藝術文化活動，並重視環境美化與文化等生活與自我的關係、
	第三階段	瞭解事物要素、造形元素、作品、環境間的關係以及美感效果、元素運用與風格的關係；能自在的從事主題內涵深入、造形變化豐富，注重作品機能、美感與完整性的表現；關心藝術品與自然物美感、文化特質，珍視本國文化，藝術風格，以及世界不同文化的藝術；運用設計知能於學習與生活。表現良好的審美態度，亦即對自然景觀與人文環境的關懷。
	第四階段	瞭解並運用創作思考過程、工具、表現技巧，表現媒材、從事各種媒材的主題性創作以及發展與運用材料特性的實用性創作。認識區域性藝術家與作品及其文化關係、作品背景、傳達意涵，設計與應用性，以及時代背景對藝術品的影響；並能採用批評方法與包容的藝術觀，表達藝術與生活關係。
音樂素養 指標	總指標	具有音樂欣賞與表現的興趣與基本能力，瞭解本國各族群及世界主要國家與民族的音樂特色與文化背景，並以音樂充實生活，陶冶性情，分享生活情趣的知音、愛樂樂觀進取的文化公民。
	第一階段	唱、念簡易兒童歌曲、創作歌謠；以肢體動作表現節奏與意義；辨認音源、聲音、曲調與基本音樂符號。認識本國不同族群民歌、歌謠、社區音樂工作者。留意、聆聽模仿自然界與生活中聲響。

音樂素養 指標	第二階段	感知或認識音源與聲音的關係、音樂符號、音感、樂曲節奏、音型；以適合的演唱態度與或樂器，唱、奏音域適合的歌曲，並作即興或簡短創作與記錄樂曲；認識、欣賞與分享不同族群音樂、音樂與其他藝術整合的作品，以適當的音樂展演態度觀賞、參與、分享音樂生活的樂趣。
	第三階段	熟習樂曲的延續音感與樂曲結構，配合熟練歌唱技法共同演唱、並運用習得要素創作、以記譜或錄音記錄自己作品。認識與欣賞不同時期、地區與文化的經典作品、中外音樂團體演出成果；以及瞭解音樂作品與社會環境關係。樂於與人分享自己感興趣主題的作品與參與音樂展演活動成果。
	第四階段	具有良好歌唱技能，合唱或合奏時能互相聆聽、協調並做基本節拍的指揮。瞭解運用音樂要素進行曲調與和聲伴奏方法、特定曲式的創作法，作品記譜或錄音方法，以及描述與比較風格的術語。熟習多種有文化風格的樂曲，分辨不同時期、地區與文化的風格。關懷歌劇、歌仔戲等不同文化的音樂風格表現特性以及科技對音樂的影響。
	總指標	具備表演藝術表現的元素、展演、歷史發展與文化，以及與生活關係的基本認識與表現能力；喜愛參與表演、欣賞活動，善用肢體動作與媒體傳遞意象，表達情意，展現文化公民的氣質。
表演藝術 素養指標	第一階段	在生活與遊戲情境中，運用感知、想像、模仿、即興表演、角色扮演、情境模擬等個人與團體合作的表演；樂於參加或觀賞兒童戲劇、舞蹈活動，認識社區表演藝術工作者。對自己在生活上的灑掃、進退、應對等表現，具有信心。
	第二階段	認識聲音與肢體動作的時空因素、語彙、利用即興動作或道具。作完整或片段表演，表現故事或情境；認識肢體靜態與動態基本動作傳達的意涵，以及國內主要表演藝術人員與團體；並能規劃、參與、分享自己與他人的表演經驗與樂趣。
	第三階段	瞭解並應用肢體動作、即興創作表演、說故事，傳達靜態意象傳達或動態訊息；瞭解常用媒體製作與表演及作品描述與分析的術語以及重要表演藝術類型、國內外重要表演藝術人物、團體與獎項，以及表演藝術與多元文化生活環境的關係，樂於參與日常生活與學習的表演活動，享受與創造動感活動樂趣。
	第四階段	具有表演藝術的各種元素與展演基本認識，並應用於有明確主題與情節的創作、排練、展演，以及道具與媒體的正確使用；熟悉表演特色的分析、模仿、創新；認識臺灣表演藝術簡史，有代表性的東西方表演藝術團體、人物與作品；以及表演藝術對社會的貢獻，且樂於參與展演及分享表演藝術的美感情趣與資源。
附註	各學習階段的「基本概念」有關「素養指標」已分別整合於「表現探索」、「藝術與歷史文化」與「藝術與生活」三面向相關「素養指標」中。在擬定單元教學目標時，只要配合單元主題，就可從中獲得探索與表現、審美與理解、實踐與應用三個「單元目標」主軸。	

三、單元教學設計實務

97 課程綱要實施要點雖然在課程設計、教學方法及教學評量三方面修訂頗多。從「說明」及增刪文字看，都是配合培養藝術素養的基本理念、課程目標價值的更加偏向本質理論，以及增訂教材內容所作的修訂。其實質改變有三：（一）教學目標增加含有認知與情意的「社會責任價值」層面內涵。（二）提升美感行為態度，內化於實踐與應用，並重視補救教學設計，以落實素養指標。（三）強調目標三主軸與教材四面向的密切配合，以達成能力指標建立「探索與表現」、「審美與理解」與「實踐與應用」三主軸藝術能力的任務。

據此，新課程的教學設計，有教學目標的研擬、三類藝術的分別實施教學和統整實施教學等，三個實際問題需要加以探討。雖然從課程綱要的課程設計原則看，三類藝術教學再回到「分科教學」的可能性升高，不過既然同為「藝術」，而且同屬一個學習領域課程，同在一個課程理論與實務體系的規範之中，雖有個別特質，在教學上宜求其同，並存其異，才能發揮個別藝術教育功能。統整設計教學方面，已經有十多年的研討與實施經驗，而且視覺藝術與音樂的課程教學，已有傳統分科教學基礎，統整教學也已有十多年的研討與實施經驗。因此，本節僅就教學目標的研擬與三類藝術教學的共同理念與基本方法加以討論。因為表演藝術部分，過去缺乏系統的課程與教學的理論與實施經驗，所以另節討論。

（一）教學目標的研擬

教學目標是「單元課程」實施的基本方向與原則。教學目標，不論單元大小，都包含「單元目標」與「具體目標」兩個層次。單元目標指示課程發展範圍與方向。具體目標則明確的指出教學內容重點與預期學習結果。92 課程綱要因為沒有教材內容，造成許多課程設計與實施上的困擾。新課程綱要雖然增訂了各學習階段教材內容，但也僅提供教材類別與廣度的訊息。所以各單元教學設計必須結合將三個主軸目標暨其分段能力指標與四面向教材內容結合，轉換成「單元目標」與「具體目標」。例如第二學習階段的「分段能力指標」提示重點如下：

1. 探索與表現方面

分段能力指標五條：(1-2-1)「探索」、「瞭解」，以「方便」從事創作；(1-2-2)「嘗試」以「表達」想像與創作力；(1-2-3)「參與」創作、運用「自創符號」、「記錄」

結果與感受；(1-2-4)「從事」創作，「呈現」「自己」想法；(1-2-5)「嘗試」分工、規劃與合作。可見，第二階段的探索與表現，是繼續生活課程的藝術「遊戲表現」，屬於自在的「自我表現」層次。所以單元目標可採用：自由自在的創作某種主題的畫、唱某一首歌、或作某一種表演，以表達自己某種心情或想法，或者使用或嘗試某種媒材或活動，從事某種創作或表演等，為單元目標；而參照「教材內容」第二階段的「基本概念」與「表現探索」教材細目，分別以各種方式，嘗試各種媒材、形式、要素，或參與從事各種活動，以表達、認識或瞭解某種想法或訊息，以及達成某種效果等，或以自編教材細目的預期學習結果行為，作為具體目標。

2. 審美與理解方面

分段能力指標四條：(2-2-6)「欣賞」與「分辨」審美對象的「特質」與「美」；(2-2-7)「互相欣賞」「描述」自己感受與見解；(2-2-8)「參與」藝文活動，「瞭解」文化內涵；(2-2-9)「蒐集」藝術文物資料，「嘗試解釋」特色及背景。這一階段的審美與理解層次，在於表達自己對審美對象的觀感。對象範圍以「自己」切身經驗範圍內的藝術文化。所以於審美活動的「單元目標」敘述可採用：感受、瞭解或欣賞「單元主題」觀賞對象的美感或內涵，而參照「教材內容」第二階段的「基本概念」與「藝術與歷史文化」教材細目的學習方式，或以自編教材細目的預期學習結果行為作為具體目標。

3. 實踐與應用方面

分段能力指標四條：(2-3-10)「認識」社區生活藝術，「選擇」「自己喜愛」方式「實行」；(2-3-11)「運用」作品，「美化」生活「環境」、「心靈」。(2-3-12)「認識」、「尊重」藝術成果；(2-3-13)「觀賞」、「表現」「禮貌、態度」，轉化感情。這一階段的實踐與應用，是探索與表現及審美與理解學習活動的延伸與審美情意在生活上的自然表現。所以，實踐與應用活動可採用：「單元主題」相關的藝術知識與技能學習成果的生活實踐或應用為「單元目標」，而參照「教材內容」第二階段的「藝術與生活」教材細目，以美化生活或社區藝文活動的參與，或自編教材的主、副學習所伴隨情意學習的預期結果，作為具體目標。

至於教學目標的呈現方式，則宜採用「綱要式」，以單元目標為綱，具體目標為目。每

一單元目標至少附有兩個以上的具體目標，則單元教材不致過於瑣碎凌亂，也不會過於簡單籠統。

（二）各類藝術教學共同理念與基本方法

當代藝術，講究創新。藝術媒材、題材、工具與技術不斷增加與改進，所以藝術的種類以及各類藝術的風格，越來越多。但從「美學」角度看，「藝術」一詞的基本概念，越趨一致。雖然同類藝術的理念或觀點，越來越分歧，不同藝術之間共同理念與觀點，也有越來越多的趨勢；但可應用於不同的藝術表現型態上的相同的理念或語言，也越來越多。茲將藝術與人文三類藝術教材的三個主軸教學的共同理念與方法，略述如下：

1. 探索與表現教學方面

82年國民小學美勞課程標準，曾經將「表現領域」教材分為「心象表現」與「機能表現」兩類。心象表現乃將所見、所知或所想的自然、生活或幻想的事物，以寫實、寫意或抽象的手法，自由的或依照主題的需要，運用各種媒材和技法，以平面或立體的形式表現出來，成為作品。機能表現乃基於生活經驗或知識，並依據實用的目的，以仿作、改造或設計的手法，自由的或依照一定條件和程序，運用各種媒材和技法，以平面或立體的形式表現出來。例如應用設計、工藝、生活藝術等。機能表現重點在於作品形式及材料性質，及其用途和使用方法的關係，材料處理方法、設計與製作以及工具的使用等，大都有一定的程序，形式或形狀雖可自由創造，但必須按照實用的目的進行創作計畫，作品必須呈現「合目的功能」的效果。音樂的作曲、即席歌唱與樂曲吹奏，以及表演藝術的編劇、編舞、即席表演等，也都可以自由發揮創意，但歌曲與樂曲的演唱與演奏，以及舞蹈、戲劇等表演，則要按照樂譜或劇本，所以樂曲吹奏與表演的技能教學，和視覺藝術的機能表現頗為相似。因此，探索與表現教學方法，可以按照三類藝術教材的創意需求度與學習活動的自由許可度，分為「自由表現」與「非自由表現」兩類。教學過程都可以概分為準備、探索、表現與欣賞四個階段。

「準備」階段的活動，包括選擇主題或題材範圍，提示準備事項，佈置教學情境，準備材料與工具，引發創作動機等共同的例行事項外，只要依照主題需要，準備媒材、用具與資料。音樂與表演藝術還要做必要的發聲練習或肢體動作的準備活動。

「欣賞」階段，以完成作品的展演、觀賞討論為重點。樂曲和表演作品欣賞，必須和表演結合。其方法一方面為「審美與理解」學習經驗的運用，一方面也兼有審美知能的「實踐

與應用」的功效。自由表現作品，以作者的創作動機、作品品質與表現意義為欣賞批評對象。非自由表現作品則還要加上實用目的與作品機能面的瞭解與檢討。據此，則三類藝術教材的表現領域教學活動，差別僅在「探索」與「表現」兩個主要階段活動的自由與非自由，重理念或者重技法的問題。

(1)「自由表現」教學方面：創意表現是自主的活動，不論那一學習階段，只要讓學生瞭解主題、材料與工具使用方法，就可讓學生自由自在的探索、表現。

A.「探索」階段：一般而言，視覺藝術的探索，面對媒材，所以「探索與構思」相連，「實驗與表現」一體，直到作品完成。音樂與表演藝術都含聲音、語言或動作等，連續呈現而且即現即逝的要素，所以「探索與嘗試」活動要相結合，依據主題，以身體活動感受節奏、觀察、想像、模仿動物或機械動作或敲擊節奏，嘗試使用動作、自己聲音、語言、表情、變化聲調、使用歌唱、對唱、實物道具等表達主題內容或意涵；或以說白節奏、變化語句聲調、依語意變化聲調、對唱、敲擊節奏語言聲調、變化音高與拍子等。以個別、捉對、小組或團體方式進行。

B.「表現」階段：表現階段的活動是運用媒材、符號或媒體，製作或記錄探索活動的結果，以完成作品的活動。視覺藝術表現重點在於解決主題內容、形式結構、媒材與技法的運用等問題，故含有嘗試媒材的意味，故「實驗與表現」結合。簡易製作宜與探索活動結合，隨時檢討修正。內容複雜的作品，則需先構圖、作圖稿，再進行製作，整體完成後再檢討修改。電腦繪圖可先手繪圖稿再用電腦，或用電腦繪製彩色畫稿，再以手繪放大，完成作品。音樂與表演藝術的表現，以歌唱、樂器吹奏與肢體動作表演為媒介。所以作品的完成就是不斷反覆的修改或重組的「組織與練習」過程。

(2)「非自由表現」教學方面：非自由表現因創作目的、媒材與作品機能表現的要求，其表現自由度受到限制。不論準備、探索、表現與欣賞都要顧及媒材或要素、形式、功能與技法等因素，都需要教師的幫助、引導、講解、示範或指導蒐集資料與討論。

A.「探索」階段：視覺藝術的探索，視設計製作過程的難易，由學生自行探索或由教師引導。例如：觀賞、操作範例或參考作品，討論或講解其構造、用途或功能、材料性質和美感，以及相關的科學原理等。歌唱與樂曲的探索或討論，

包括欣賞歌曲的錄音與教師的示範唱奏，隨曲哼唱、試唱、試奏、討論歌詞內容、樂譜符號、節奏、旋律等。表演藝術還要分配角色，討論各角色的特徵、出場順序、表演內容、對話形式等。

- B.「表現」階段：視覺藝術的機能表現，須隨著兒童程度和媒材性質與表現目的，逐漸加強「正確性」的設計與工具的使用法。歌唱與樂曲吹奏的表現教學，著重「練習」，可採用團體、分組、個別、配合身體動作、遊戲等生動活潑的活動，反覆練習。表演藝術則要個別或分組練習與排演，討論修正，才完成製作。

2. 審美與理解教學

藝術與人文課程分段能力指標，對「審美與理解」內容的提示，包括：審美方法、審美對象、審美能力以及過程表現等。綜合而言，審美與理解的教學（1）要運用觀察、描述、分析、解釋與判斷的過程，（2）欣賞與瞭解自然與生活環境的視覺、聽覺與動覺事物與現象，兒童作品、生活環境、文化古蹟、民俗文物、科技產品以及視覺藝術品、樂曲、表演藝術作品及有關文物等，（3）以體驗審美對象的感覺性質，識別題材內容、素材、形式要素、風格與品質，瞭解表現意義與文化背景，判斷美感或文化價值；（4）以培養學生審美能力，包含對審美對象的美感體驗，要素的認知與瞭解以及運用描述、分析、判斷的鑑賞過程與藝術語言表達審美經驗等；（5）在學習過程中表現熱心參與活動，尊重創作者的表現方式，互相欣賞，表達自己的見解，透過參與、蒐集資料等方式，瞭解藝術生活的趨勢，增廣對藝術的認知範圍。

觀察、描述、分析、解釋與判斷的過程，可單純的運用在藝術品的欣賞或批評，也可以從作者以及相關的作品、相關訊息中瞭解藝術文化知識，達成「基本概念」與「藝術與歷史文化」面向的學習效果。雖然音樂與表演藝術作品，無法像視覺藝術品一般，可供反覆觀賞、描述與分析，錄音錄影或 CD 都可反覆聆聽、欣賞與討論。這一審美過程運用在探索與表現活動前與過程中，即作品欣賞，不但可作為表現活動的指導策略也可獲得「實踐與應用」教學效果。而且自然而然合乎「探索與表現、審美與理解、實踐與應用融入課程」的統整原則。

3. 實踐與應用教學方面

藝術與人文的實踐與應用的教學，可說是藝術生活化與生活藝術化的藝術教育理念之具

體實施。但是僅將實用藝術品或大眾藝術品的製作與欣賞做為內容，在課堂上學習，則屬表現及審美教學，並非實踐與應用的活動。實踐與應用當為學生個別的、自主、自動，而且是恆常實行的、自我成長的、終身學習導向的活動。也是藝術學習成果內化為藝術素養，進而轉化為人文素養的契機。

「實踐與應用」的分段能力指標提示學習活動與內容要點為：(1) 個別與集體創作、鑑賞、認識社區藝術、蒐集資料、參與展覽、收藏等活動，(2) 將探索與表現和審美與理解，包括瞭解自己與他人、自然及環境的關係，美化生活環境與心靈，參與藝術活動的規範與態度，蒐集藝術品與藝文資料等的學習效果，延續到生活中。(3) 培養參與藝術活動時應有的規範、禮貌與態度，以及與他人合作；瞭解生活與環境的關係及維護環境的方法，珍視與尊重文化資源與應用藝術知識與技能，充實與美化生活，以及選擇與發展藝術性向等能力。(4) 在實踐與應用過程中，表現合乎各學習階段中適宜的實踐與應用能力，包括：生活應用、參與態度、珍視文化資源、尊重藝術創作與其他族群文化、選擇一兩種藝術作為努力方向等，且持續實行，養成習慣。

從藝術的知、行關係看，從幼兒的不知而行(遊戲)，由行而知(做中學)，即知即行(生活實踐)，這是實踐的層面。進而因知以利行(應用所學知能，規劃實踐)，因行以增知(拓展知能)。可見實踐與應用教學不僅是課中學習活動的延續與追蹤，也是主動的「學習方法」。因此，需要「方法的知識」，包括：有關生活與環境的關係、藝術與生活的關係、藝術文化、自己的藝術性向與能力等方面的知識。

課程中的實踐與應用活動，不論是某一門藝術知能的應用，或者融合其他藝術領域學科的課程，都屬於「統整學習」內容。宜著重情意的表現，隨學習內容與活動的需要指導相關知識與方法。課外的實踐與應用，也要隨各學習階段能力指導選擇具體活動，持續而有計畫的實行，努力發展潛能，養成利用藝術活動作為假期或假日的經常活動。課外的實踐與應用以學生自動、自主的活動為主，教師只要幫助解決疑難，鼓勵持續有恆的進行。但各學習階段也需要安排時間，指導實行的方法。例如：

- (1) 配合表現與審美教學的指導：凡是新學習的藝術知識、技能、觀念與態度的實踐與應用，都宜做為單元教學效果的追蹤活動。例如在裝飾品的製作或裝飾設計活動中，指導欣賞與討論居室美化與生活的關係，以及美化佈置的方法。
- (2) 實踐與應用的單元設計教學：安排單元教學，指導觀察、欣賞討論，自訂計畫與進度，切實實行，定期觀摩研討。並將作品保留或製成作品集。

- (3) 獨立研究：配合審美知能與資料蒐集能力的發展，指導兒童訂定專題研究計畫，進行獨立研究。例如參觀社區廟宇的裝飾藝術、地方文物館、文化園區，使用網路蒐集國內如社區、故宮等名畫家和作品，以瞭解前人的生活和藝術的關係，以及對當地與國內藝術機構、藝文活動，乃至藝術行業與市場問題的關心。

(三) 表演藝術教學理念與基本方法

九年一貫藝術與人文課程在中、小學原有視覺藝術課程和音樂課中增添表演藝術課程，實行至今，仍有不少爭議和阻力，其中與教學直接相關的困境不外下列因素：專業領域教師缺乏及教師專業知能提升機會少；分科教學或統整教學模式有模糊不清的迷思；表演藝術評量不易，因此實施以來一直困擾於教什麼？如何教？如何評量的問題，因此本節將就表演藝術在第二階段的課程設計、教學方法做一闡釋：

如前所述，表演藝術亦有兒童中心課程（非本質論）與學科本位課程（本質論）兩大教育理念的論辯，主張兒童中心課程者重視學習過程而學科本位課程重劇場展演呈現，因此表演藝術的範疇在中小學階段大致可以涵蓋由戲劇（舞蹈律動）遊戲至劇場展演之間，接近遊戲這一方的的是以兒童為本位的戲劇（舞蹈）教學，重視的是學生在學習中建構意義的過程，而非表演的結果。賦予學生主動參與的權力，並尊重學生對活動的選擇與詮釋，是一種重內在的實現與內在控制的教室內戲劇（舞蹈）活動。以戲劇為例，這種以學習過程為中心的戲劇活動以創造性戲劇與教育戲劇為代表，戲劇的精神，是由引導者（老師）帶領參與者（學生），在自然開放的教室氣氛下，透過肢體律動、默劇、角色扮演、即興對話等等的戲劇形式，去想像、反省、觀察和體驗自身的生活情境及生存的空間，進而了解自己是問題的解決者、經驗的統合者及團體的參與者（林玫君，1994）。

在劇場展演這一端，則是重視表演的結果，以劇場演出為目標，在中小學階段最常接觸到的就是兒童劇場及青少年劇場。兒童劇場的製作與演出，基本上在學校教育中是以欣賞的角度出發，指導學生，從劇場藝術的呈現中了解兒童戲劇的內涵與表現的技巧，使兒童們建立起價值觀與審美的概念。因此，大多數的教育學者並不主張由兒童們做劇場的表演與製作，一方面是學童的學習能力仍不適做此教學活動；另一方面是劇場的呈現會成為一種以演出為目的的訓練，如此反而有礙學童應有的常規學習。若兒童們真正有興趣做劇場表現與製作，則是需到高年級以上或高中階段，以社團或專職教育的學習來實施。一般對高年級以上的實施的劇場教學稱之為青少年劇場，下圖為兩大教育理論的演譯過程：

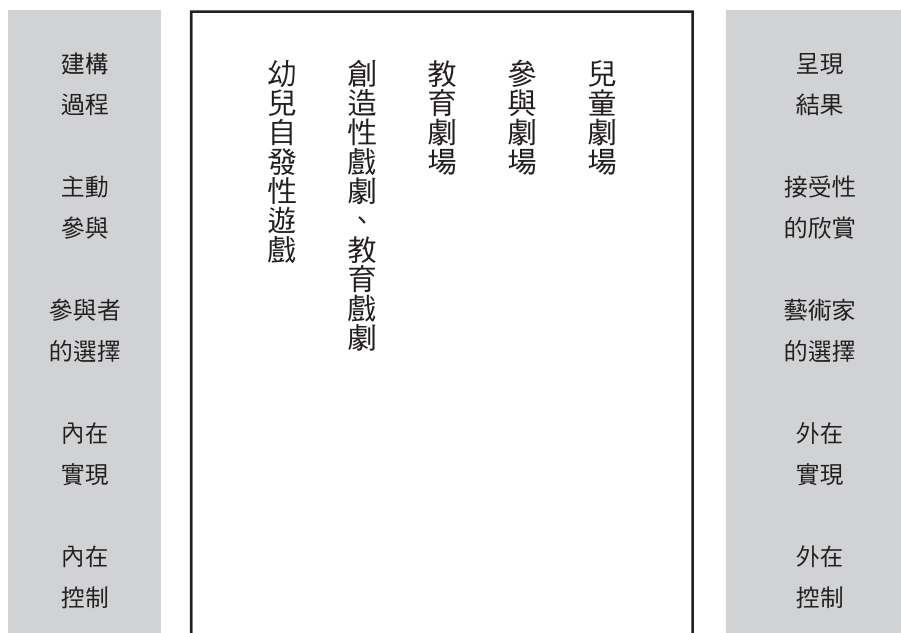

圖3 二大類戲劇理論圖示

縱上所述，表演藝術第二階段的教學，考量中年級學童的身心發展，顯然應以兒童為中心，選擇重視學習過程的創造性戲劇與教育戲劇或創造性舞蹈遊戲與創造性舞蹈為主要的學習內容。下列就創造性戲劇、教育戲劇及創造性舞蹈三項學習內容加以闡述：

1. 創造性戲劇

創造性戲劇是美國在二十世紀初，由西北大學戲劇學者 Winifred.Ward 所發展而成的一種教室內的戲劇活動。Ward 深受杜威教育理念影響，認為教育應以啟發全兒童（the whole child）為目標，不能只重視兒童智能的發展，同時也要兼顧心靈及情感的提昇，而學習的重點在於經驗而非死記，唯有從實際的經驗中學習，才能培育出健全的個體，因此嘗試將戲劇從劇場表演中抽離出來，有系統的分類整理出適合兒童身心發展的戲劇活動，並實際於伊利諾州的伊斯文小學實驗後推廣於全美，成為深受歡迎的藝術課程。

創作性戲劇著重的是學生學習過程而非最終舞臺表演的戲劇形式，強調在自由開放的教室氣氛下，透過戲劇遊戲、肢體活動、默劇、即席表演等戲劇形式，由一位帶領者（老師）引導參與者（學生）運用「假裝」的遊戲本能，共同去想像、體驗，且反省人類的生活經驗（Devis & Behm,1978）。創造性戲劇教學目標的教學目標是希望藉著參與戲劇活動的經驗

來了解戲劇藝術的基本概念，進而增進對戲劇藝術的賞析力，最終仍是希望增進學生對戲劇藝術的學習與欣賞。

2. 教育戲劇

相對於創作性戲劇，教育戲劇則是風行於英國中小學的另一種戲劇教學方法，以 Dorothy Hethcote、Gavin Bolton 為代表性的人物。英國的教育戲劇，是以戲劇為媒介來教導其他的學科領域，藉由戲劇中的虛幻世界引導學生來體驗真實世界的問題，擴充學生的視野，因此教育戲劇的重點不在故事戲劇化或扮演戲劇，而是在於如何引導學習者進入學習的主題中，讓他們透過戲劇的情境去學習更多有關的內容（McCaslin, 2000）。

一般教育戲劇進行的方式，利用不同的戲劇情境來引發參與者對自我、世界或相關主題之深層探究的興趣。戲劇被用來當成了解人類情境之工具，焦點在對「議題」之深層探討，實施的方式是參與者（學生）和引導者（老師）都以「劇中人」或「一般討論者」的身份，在戲劇的情境內外出現，透過教師的引導，循序漸進，就某一議題進行互動發展性的學習，直到事件或情節的結束為止。這種模式的學習是以學習者為中心，透過學生的角色扮演及參與，拓展事件或情況，使學生在戲劇的鷹架中不斷的探索與學習，非常合適做為跨領域課程統整的工具。

3. 創造性舞蹈

創造性舞蹈傳承，大致上可以分為兩派，美國體系較為大眾所熟悉，如推翻芭蕾舞制約性動作的鄧肯、強調舞蹈應由感情出發的葛蘭姆及設法讓舞蹈回歸純動作變化的康寧漢等大師。之外，在歐洲方面，尤其是德國，也在二十世紀初期，經由被譽為德國舞蹈之父的拉邦，開創了另一種對人體動作的探索，其對舞蹈的貢獻，不在於某種舞蹈技巧的開創，而是其所研發的舞蹈記錄、分析與創作的的方法。拉邦舞蹈創作方式與舞蹈觀察的系統密不可分，重視動作的情感來源及肢體在時間與空間中的變化。換言之，拉邦把舞蹈提煉出最基本的元素—時間、空間與精力。

創造性舞蹈是以學習者學習過程為主的舞蹈，重視每一個學習者的獨創性和包容個別差異，讓舞蹈藝術不再僅只是傳統性舞蹈，如芭蕾舞、民族舞蹈…等等的形式，也不是要求學習者牢記已編排的舞步。而是在教學過程中，讓個體回溯最原始的肢體記憶，自然使用動作做為傳達或情緒的表現。

舞蹈的起源，在歷史軌跡中扮演著不同的角色，宗教活動或慶典節慶活動的引導者；神秘或娛樂的象徵；更是個人表達自我的行動。舞蹈是身體的動作發展，也是除聲音之外，人類的語言本能之一。因此，動的本能是人人所具備的，創造性舞蹈的教師最大的功能是喚起學習者躍動的心，實際行動，扮演引導者和啟發者，而非是一個獨權的領導者和糾正者。

創造性舞蹈的媒介元素和舞蹈一樣，以身體為媒介，以時間、空間、力量和關係為元素，重視學習者的原創價值，從內在和外在建構完成動作。在完成教師指定之任務下，過程中學習者必須嘗試合作、分享、溝通和協商，並能夠學習欣賞和尊重同儕。透過舞蹈遊戲，慢慢讓學習者動起來，漸漸創造動作，探索舞蹈元素並嘗試各種可能性，做多元化的學習。因此，創造性舞蹈是一種探索過程和冒險行動，讓學習者更能與自己的身體親密接近，也更能感受肢體與肢體間的關係。

上述戲劇和舞蹈的教育精神、教學內容和方法落實到第二階段的表演藝術教學時該如何落實，以下將從課程內容中的四個面向：表現與試探、基本概念、歷史與文化、藝術與生活分述如下：

(1) 表現試探

表演藝術從第一階段的肢體感官啟蒙，以創造性戲劇（舞蹈）和劇場遊戲引導開發對肢體動作和聲音的探索興趣，即從「不知而行」的過程中學得和了解表演藝術的重要元素——人體做為主要媒介。進入第二階段後的表演藝術，逐漸往「知而行」的過程邁進，雖然此時知的層面，仍是屬於基礎紮根的「做中學」階段，但也稍能從「學中做」的角度出發，增加運用元素的深度和廣度。

同樣從事創作性戲劇（舞蹈）活動，但完全自我表現的方式調整為有意識的活動，自主觀點的傳達透過肢體動作和聲音表達出來，明瞭事件的時空邏輯思考脈絡，對於「過去」、「現在」、「未來」可以明確分辨，於是在戲劇或舞蹈的領域中，可以表達清晰的內容，不再侷限於模糊的界線。生理上的身體成長，使得肢體動作得以揮灑，運用上可以掌握精準。心理上的成長則帶動邏輯思考的躍進，所有動作和聲音會有所考慮之後才行動。更因國語文能力的精進，語彙能力的提升，讓表演藝術的元素擴展，因此，適當的即興與創作可以得到發揮的機會。例如：戲劇課程的情況劇演練或以故事和動作為結構的舞劇練習（天鵝湖、胡桃鉗或彼得與狼 ... 等等）。

具有即興的能力與創作的機會，有助於發展表演藝術的另一個階段——重新建構與改

編，在戲劇或舞蹈的發展過程中，片段的重新組合需仰賴個體自由想像空間的延伸及元素（如肢體動作、聲音、空間模擬和時間的推演等等），同時也需要社會性的成熟度，才能夠參與協調性工作。表演藝術的完成，不論是舞蹈或者是戲劇，大都非個體可獨立成就，而是透過個體和群體的合作和腦力激盪共同達成的。即興練習和創作，鋪陳了表演藝術基礎能力，具體表現於短篇故事的建構或改編；舞蹈表演藝術的即興能力基礎，對於音律節奏、音感的掌握和肢體動作的運用都有很大的助益，也可以嘗試從日常生活觀察中開發具創意的舞蹈動作。諸如此類能力的培養，可以激發個體的自發性和自覺性，探索的領域擴大後，試圖表現的心也就會隨之而起，參與的情況相對的踴躍。且即興的自主意識和依據通常來自生活經驗的片段重現，也讓學習者在自然狀態下與生活、文化層面相連結，不僅在即興過程中自然透露個體本身的文化背景，也同時吸收了他人的文化背景，一來一往的相互學習下，個體間產生無形的交流，也蘊藏著個體新文化的誕生。

除了表演藝術的主要元素——肢體、聲音在空間、時間、力量等元素的探索之外，各種道具運用的表演形式，如：戲偶、面具、器物、布料、玩具等，也是表演藝術的重要學習面向之一。適當的道具運用，可增添表演藝術的擬真氛圍，更容易傳達所要展現的情境。此階段的道具運用根基於人類表達經驗再現時的自然取材天性，因此，適當的道具，除了合乎劇情、人物角色所需之外，也需要考量就地取材之便利性及技術性的運用想像巧思替代真實物件，才不至於發生輔助性元素超過主要元素的焦點誤差。在道具運用課程練習中，想像力的開發課程不可或缺，也非常容易與視覺藝術課程相連結，更凸顯出表演藝術綜合之特性，讓學童在學習過程中自然而然的發現表演藝術的廣度和特性。

（2）基本概念

簡短的戲劇作品或舞劇，以改編或創作的方式呈現於此階段，在課堂中雖有可能無法準確的表達一齣劇的完整性，但應紮實於片段的練習，亦即目標放在簡短的練習，運用何人、何事、何地的元素及開始、過程、結束的結構完成一段完整情境的表演，而非完成一齣繁雜的作品。

在平時的課堂練習，宜採小組教學策略，模擬情境的狀況劇或改編自繪本故事的短劇，都是可能完成的目標。在這些實務課程中，可以稍微含概一些表演藝術語言和技術，讓「做中學」與「學中做」交互印證。對於表演藝術的表現型態可依據學校特色、當地社會生活環境的文化歷史背景、教師專長及當地表演藝術團隊資源等因素，發展適合的表演型態之外，

宜多體認與欣賞不同類型之表演，以拓展藝術視野，課堂間可靈活運用的媒介亦隨之而增。

雖然目標是簡短或片段的呈現，但就戲劇的內容而言，分明的起承轉合脈絡卻是完整的，符合邏輯思考的；戲（或舞）的動作性是連貫的組合，有組織性的，整個表演的展現有其想要表達的中心思想，此中心思想包含故事架構、故事主題、議題等等。表演藝術不論是戲劇或舞蹈，「溝通」是一個重要的課題，表演者透過肢體動作、語言、服裝造形、道具、燈光、舞臺效果，甚至其他媒介的輔助（如戲偶、光影、面具、器物、玩具、布料等），都只為傳達一個故事表演、一個意念或一種感覺讓觀眾知道，產生認同感或同理心，進而參與討論。因此，表演藝術的內涵、背後的動機和表演者想傳達的原動力是推動表演行為的產生要件，表演行為如何進化到藝術層面，美感和創意是評斷的指標。所以，在表演藝術的基本概念中，需存在劇場美學概念，而這種美學概念是可以經由劇場表演具體呈現出來的，在觀賞表演當下的肢體動作、聲音、舞台設計、燈光設計、服裝造形中表現出一個故事或情境。小而精緻的片段呈現和演練，是為了往更長遠的目標推進，連貫性的動作如能精準，進入更高階段的表演藝術時，就可順利推展一齣完整或中長度的表演作品，也能夠深度賞析表演藝術作品的內容和表現型態。

除了片段完整的情境表演和連貫動作的組合外，在此階段，也慢慢培養賞析的能力。表演能力與賞析能力同步進行，在小組個別呈現的活動中，課堂中的每個人都是重要的參與者，親身體驗「看」與「被看」的角色，而在這兩種角色替換中，會培育出一種「尊重表演藝術」的態度，也是發展、建立自我美感價值觀的重要啟蒙點。在九年一貫藝術與人文課程目標裡，對建立表演藝術的態度和審美價值遠勝於知能的授業，學生未來不見得是從事表演藝術相關行業，卻能懂得欣賞表演藝術的美，九年一貫藝術與人文的表演藝術課程，就是珍貴的親身體驗，這種體認經驗成為審美能力養成不可或缺的一環。

（3）歷史與文化

表演藝術的起源至今雖眾說紛紜，各專家學者尚未有一定論，但從現有發掘出來的考古史料顯示，不論中、西文化的差異，表演藝術都和文化習俗、宗教儀式脫離不了干係，戲劇表演和舞蹈表演成為社會人群與無形神明的溝通橋樑，繼而成為人與人的溝通媒介，也因此每個地區都有不同的表演藝術產生。隨著人類種族遷徙的腳步，產生異族文化融合的現象，新文化誕生的鑿痕也顯現在表演藝術的歷史脈絡中，於是有傳統民族性的表演藝術類型，有創新的表演藝術類型，更有融合傳統與創新的表演藝術形態。但在每個不同的時代，不論是

何種方式的表演藝術，如同個體無法脫離文化血脈一樣，各種表演藝術的展現都是帶有獨特文化經驗的內在，這是人類行為最高境界的珍貴資源。從事表演藝術的工作者運用先天文化的內在背景及後天所習得的後天背景，交互融合下，產生有自覺的意識和思想，具體表現在表演藝術中，成為他人無法複製獨一無二的藝術作品。

對於九年一貫藝術與人文課程新綱要的教材內容目標——歷史與文化，需要就此表演藝術的根源特性與整體民族個性和當地文化的歷史軌跡做一介紹，讓學童了解「自我」在社群中的定位，了解「自我」和「他人」的關係，了解「自我」和「社群」的關連，進而清楚「自我」和「世界」的互動。因此，在第二階段的表演藝術發展，宜就國內表演藝術團隊或當地劇團（舞團）屬性和特色做介紹，選擇戶外教學參訪行程或透過藝術作品欣賞，鼓勵學童參與現場演出，若現實條件不允許，可以選擇適合之影像作品共同欣賞，讓學童從中感受表演藝術的魅力，也可以在靜態欣賞中「鏡照」出個體的動態樣貌和有興趣的討論議題。

必需性的表演藝術欣賞活動，可以讓學習中的學童從欣賞成熟的表演藝術作品中得到課堂所學的印證，也可以一窺表演藝術的全方位表現，看見幕前、幕後的團隊合作和劇場之美的展現，若是有機會觀賞現場演出，以感官體驗釋放個體細胞，更可以感受到表演藝術稍縱即逝的獨特美學。若是近距離實地走訪平日團體的實際演練現場，更可深入蒐集相關資料，確實了解一齣戲劇或舞碼（劇）的完成過程，從中認識與不同表演藝術型態、表演藝術相關的各行各業及從業人員，而非僅是狹隘性的認識表演藝術。

表演藝術不僅僅是幕前的光鮮耀眼和鎂光燈下得到如雷掌聲的表演者，還有眾多隱藏在背後眾人的努力；表演藝術也不是只發生在表演廳的劇場內，目前國內許許多多的戶外廣場、宗教活動等地都可見到，身為課堂授業者本身，除傳授表演藝術相關知識外，也是一個表演藝術資訊傳播者，在能力範圍內隨時可以告知相關訊息給學童，如此方能靈活運作表演藝術課程。

（4）藝術與生活

表演藝術受限於落實課程的時間尚淺，對於實際運用於生活的相關研究還屬淺論期，但是，從國外藝術教育相關研究論證來看，表演藝術課程在基礎教育上有其先天獨厚的優點——活潑和綜合之特性易於統整課程，不論是單科統整或多科統整，或是連結其他領域，或是成為其他領域之媒介，都有其優勢。教學是如此，對於受教者也是如此，不同於傳統課堂教室——教師是唯一傳授知識的人，形成以上對下的教育模式，在表演藝術課堂中，教師

是與受教者同行的人，除傳授知識外，也是共同完成和分享的角色，教室內權力是相互轉移的，而非一成不變，教師和學生有時處於平等狀態。

同儕之間互動的情況頻繁，透過即興激盪、討論、協商、合作、分享、共同完成課堂作品等步驟，靜態課程與動態課程交互輪替下，個體間產生相互影響和交流的現象，而這些人際關係的重要學習經驗是表演藝術課程另一項重要的寶貴產物。學童的參與、協商、分享經驗是課堂中高度民主精神的表現，以原有知識和文化為基礎，加入表演藝術的媒介功能，連結同儕之間不同的知識和文化，以及蒐集相關的資料和資訊，達到共同的目標和目的將之展現出來，與外來（或課內）觀賞者達到傳遞和溝通的機會，最後累積出自我認知的新知識和文化。這種表演藝術課程讓個體彼此之間相互探索、相互詮釋、相互溝通、相互協調與相互引用彼此概念，在原有的生活經驗裡加入新的自覺意義，使得新知識的建構更加自主與豐富。此階段的表演藝術演練大多是從社會文化中擷取而來，與學生的生活經驗和生活環境息息相關，其學習歷程讓單一思考模式變為多元思考，個體學會從不同角度思考，也學會運用各種不同方式嚐試其表現的可能性或解決問題之可能性。

我們都一致希望培養孩童成為一個獨立的個體，但在教育現場，我們也常看見不斷填鴨式的依賴性教育，現代的孩童對於知識和資訊的取得異常快速，幾近於知識爆炸的階段，電腦的發達，產生現代文明的後遺症——人際關係疏離與經營困難。我們的教育現場如何面對此一共業，如何做才能重新讓學童學習和感受到人與人之間那種難能可貴的關係？多數的教材以平面式的文字認知，但是，表演藝術課程卻是立體式的行動教學模式，以實際的人際接觸行動不著痕跡的自然學習。我們在課堂中的即興片段中，是否可以從別人的故事中看到自己的生活照影？是否從故事中微觀到自身現況？是否從別人的動作、對話或獨白中呼應自己內心的心聲和感受？是否可以在自我的表現中尋找發洩自我的另一道出口？到底九年一貫藝術與人文中的表演藝術課程可以幫助孩童學習到什麼？或許以下的答案都是一種可能——如何在學習過程中讓個體表現真實自我的一面，且能夠觀察並包容每個人（或種族、社會、文化、職別等等）的差異性，嘗試運用不同的表演方式將之表達出來，在學習過程中自我定位，並和社會、世界連結，在成長階段更能調整與學習，以適應未來的任何轉變和各種可能性，感受人類獨特的行為產物真善美的境界！

上列的戲劇與舞蹈教學方針，教師可以根據課程的需要靈活加以整合運用，成為最適合自己教學所需的課程活動設計。

參考文獻

- 李大偉、孟繼洛（1992）。*大學科技／人文科系學生對人文／科技知識之需求研究*。國立臺灣師大工教系。
- 呂燕卿等（1999）。*國民教育九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要之研究*。教育部。
- 呂燕卿（2008）。*藝術與人文學習領域 97 課程綱要之新理念及其特色*。課程綱要研修小組召集人。
- 陳朝平（2003）。藝術與人文課程理念與目標析論。國立臺灣藝術教育館：*美育*，131，189-216。
- 陳朝平（1990）。學科本位藝術教育：發展、概念、課程、方法、批評及應用。屏東師院：*國教天地* 84，10-15。
- Eisner, E. W., (1972). *Educating Artistic Vision*. NYC: Harper & Row.
- Clark, G. A., Day, M. D., & Greer, W. D., (1987). Becoming Students of Art: A rationale. *Journal of Aesthetic Education*. 41(2), 4-6.

藝術與人文第二階段

視覺藝術教學設計基本概念

溫金堃

「藝術源於生活也融入生活，脫離技術本位及精緻藝術所主導的教學模式與限制，提供學生機會探索生活環境中的人事與景物，欣賞與實踐…」，九年一貫藝術與人文領域課程綱要的指示大家都很清楚。然而，在課程設計與教學實施上要如何掌握，才能真正讓學生透過藝術的學習提升人文素養，似乎是我們第一線的教學工作者所要深思熟慮的一個課題。

97 課綱微調之分段能力指標，仍以探索與表現、審美與理解、實踐與應用為主軸培養十大基本能力。在「以生活為中心」、「課程統整」和「學校本位」的課程基本理念的規範下，以藝術學習為內容，適應學生身心發展與時代環境需求，從生活中習得「帶得走的能力」。再者，從珍視與承襲人類文化遺產出發，欣賞以及參與藝術文化活動的興趣與熱忱、養成正確的觀念與態度，建立「審美的人生觀」，展現合宜的藝術素養於生活實踐中，涵育人文素養。在實施要點中增訂了教材內容，具體提示各階段教材應包含：「探索與表現、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四個面向，並配合「素養指標」以落實美育理念。這樣的基本理念，讓課程設計有了更具體的方向。

孩子知道自己身處於世界上的某個位置，這個位置週遭的人事物因他的關懷而美麗，美麗的生活又與環境密不可分，不斷的從感動與尊重中體會生命的價值…我們應該提供他們機會去感受、參與。

於是，從課程設計到教學實施，讓孩子的學習與環境、文化、生活結合，時常注意關懷身邊人、事、物的變化，細細體驗與品味，生活自然美麗。如此，創意會在不斷的感動中綻放奇異的花果，從驚奇中有了新「藝」象。

「藝術本自然統整」。在課程的內涵上，我們不強調必須要以一個「主題」統合視覺、聽覺、動覺等藝術形式，而是著重於以三大「目標主軸」在領域內的相互融入。也就是說，以

探索與表現為主，融入審美與理解、實踐與應用；以審美與理解為主，融入探索與表現、實踐與應用；以實踐與應用為主，融入審美與理解、探索與表現。並依「探索與表現、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四個面向將第二階段應有的學習內容與媒材技法呈現在課程的實施中。

在課程設計的架構上，「思考脈絡」的呈現讓老師們不單只是看到一個個「教案」，而是更能了解整個教學活動計畫，進而吸收類化，孕育出更多符合自己所處的教學環境、地方特色與學生需要的專業課程。以下針對本手冊第二階段視覺藝術教學設計參考示例摘要說明教學活動計畫：

一、覺察與發想

主題的發現。舉凡生活周遭的人、事、物、藝術品、宗教文化、社會活動與發生的藝術形式都可以成為課程設計的題材。(表 5)

表 5 課程設計思考脈絡之一：覺察與發想

學習主題	覺察與發想
拓印擦印	下雨天，我們從戶外跑進走廊，地上會留下清楚的鞋印。想一想，如果這些鞋印留在圖畫紙上，再加上我們的創意，他可能是一張精采的作品……→紋路的拓印。
看我聽我	以學校現有的展覽，規畫與安排參觀導覽活動，並設計欣賞體驗或導入再創作課程。
把大自然帶回家	靠海的鄉鎮常看到藝術家拿「漂流木」創作融入生活。這種在漁村隨手可得的素材，小朋友帶回來加以創作，裝置在社區或美化學校，讓學生體認自己家鄉的藝術文化內涵，讓鄉土生活藝術得以傳承和創新。

二、課程內容

根據主題設計適合該階段的藝術學習方向。依照能力指標訂定合適的學習目標，再轉化為具體的學習內容。(表 6)

表 6 課程設計思考脈絡之二：課程內容

學習主題	課程內容
拓印擦印	一、拓印校園中自然物與人造物之紋路，欣賞其美感。 二、有計劃的排列、組合，將不同紋路的物體擦印下來，成為一幅有主題、背景的圖畫。 三、將擦印技法融入設計作品應用於生活中。
看我聽我	一、配合學校所規劃的「本土畫家複製畫展」進行導覽說明課程。 二、配合此檔主題「從繪畫中認識對比色」設計體驗活動—吹畫集體創作。 三、分享與討論參觀及體驗活動歷程所得，賞析自己與他組集體創作成果及發表感想。
把大自然帶回家	一、欣賞與討論蒐集來的生活周遭有關漂流木創作的藝術作品及資料。 二、和同學互助合作，集體創作彩繪漂流木，分享與討論體驗活動歷程所得。 三、將漂流木作品裝置在生活周遭，美化生活環境和個人心靈。

三、活動形式

個別、小組或集體活動。在多元體驗的前提之下，儘量符合三大「目標主軸」探索與表現、在審美與理解、實踐與應用領域內的相互融入，擺脫以技術學習主導的課程模式。

表 7 課程設計思考脈絡之三：活動形式

學習主題	活動形式
拓印擦印	一、探索與表現：個別創作—擦印體驗、生活設計品。集體創作：擦印組合畫。 二、審美與理解：紋路之美、作品之美。 三、實踐與應用：將設計作品應用於日常生活中。
看我聽我	一、探索與表現：個別創作—本土畫家的畫作臨摹與改創。集體創作—吹畫創作、對比色並列與融合體驗。 二、審美與理解：參觀展覽、作品之美。 三、實踐與應用：認識本土藝術家畫作，尊重前輩的創作成果。觀賞藝術展演，表現禮貌與正確態度。
把大自然帶回家	一、探索與表現：集體創作彩繪漂流木。 二、審美與理解：欣賞生活藝術家作品、集體創作作品之美、裝置之美。 三、實踐與應用：裝置漂流木作品在生活周遭，美化生活環境和個人心靈。

四、教學錦囊

包含教學實施上所需要的「媒材工具」，塗繪、混色、撕、貼、剪裁、接著、捏、搓、揉、塑…等「技法」以及學生或老師需要用到的「教學資源」如：圖片、實物、作品、單槍、電腦、軟體、場地及協同教學人員…等。可參考新課綱實施要點中增訂的教材內容：「探索與表現、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四個面向，和「素養指標」所訂定之內容做綜合的考量。(表 8)

表 8 課程設計思考脈絡之四：教學錦囊

學習主題	教學錦囊
拓印擦印	媒材工具：複寫紙、鉛筆、4 開棉紙… 技法：擦印、排列組合與構成、塗繪、混色… 教學資源：擦印作品、單槍、電腦、校園實物…
看我聽我	媒材工具：吸管、全開壁報紙、水彩用具… 技法：重疊、混色、顏料調和、水分控制… 教學資源：本土畫家複製畫展作品、學習單…
把大自然帶回家	媒材工具：粉筆、水性水泥漆…鏟子、圓鋤等挖土工具… 技法：點描、流彩、甩彩、滴彩… 教學資源：漂流木作品圖像、鋤頭…

五、預期成效

提前檢視是否整體的課程設計可達成所訂定的「學習目標」？是否符合小朋友的需要？是否兼具認知、技能與情意的藝術培養？是否能從生活中習得「帶得走的能力」？(表 9)

此外，以「分段步驟」連結整個教學流程，詳列教學策略、教學時間、情境布置、特色說明，呈現出學習歷程的完整「圖像」，實施者可以根據教學現場作靈活的運用或改創。課程形成及總結性評量、教學省思、延伸課程等說明，期許擺脫「單元式」教材教法易造成「不知為何而學」的缺點，讓課程更為深化、更實際、完整與有意義。

在整個視覺藝術的領域中，無法以兩三個課程就概括所有學習經驗，「補充教材」的提供列舉相關媒材、形式、創作概念之活動或作品，讓課程更有延展性，希望能有更多的啟發和思考的面向。

表 9 課程設計思考脈絡之五：預期成效

學習主題	預期成效
拓印擦印	學會利用紋路美來做創作，加點巧思實踐於日常生活應用中，美麗的環境是我們發現創作素材與增添生活樂趣的泉源。
看我聽我	透過與展覽主題相關的配合課程，讓展覽活化，使得參觀更具意義。讓學生更有興趣主動感受美，具備審美的判斷力，應用於日常生活中，提升人文素養。
把大自然帶回家	透過漂流木裝置及生活用品的欣賞，尊重先人所締造的藝術成果，養成喜愛本國藝術的習慣；透過漂流木的彩繪與裝置，美化生活環境和個人心靈，增添生活樂趣。

「人文素養」的涵育是經由藝術的學習逐漸形成，絕非一蹴可幾。有系統的呈現藝術學習的方式，培養孩子的基本能力是當前要務。在漸趨「統整」的課程模式之下，學生的主動探索要和藝術鑑賞與文化學習結合，並重視藝術知能的生活應用。我們應該在不斷的試煉與調整中前進，在規劃與生活結合的藝術課程時也能兼顧藝術的本質，在「教」與「學」找到進步的動力。

視覺藝術課程設計實例一

拓印擦印——隨處可得的紋路美

溫金埕

目標主軸：以探索與表現為主，融入審美與理解、實踐與應用。

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與生活

總教學節數：共八節課（360 分鐘）

設計理念：

藝術源於生活，讓學生有機會探索生活環境中的人事與景物，欣賞與實踐，藝術融入生活，引導學生從生活週遭取得創作素材，使學生的學習與生活經驗結合。視覺藝術課程中不再純粹以技法媒材為主導模式，而是透過美的學習與生活連結，不斷的從感動與尊重中體會生命的價值。

生活中，不管是人造物或自然物，都有它獨特的「紋路」，這些紋路的美感經常都會被我們忽略，多觀察、多體會生活周遭帶給我們的驚喜吧！欣賞生活周遭紋路美，拓印下來，發揮自己的想像力從事藝術創作，並利用此創作經驗與作品應用在生活實踐中。

能力指標：

- 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。
- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。

- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。
- 2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術品之美。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。
- 3-2-10 認識社區內的生活藝術，並選擇自己喜愛的方式，在生活中實行。
- 3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。

教學目標：

1. 探索自然物與人造物不同的紋路，並能自由自在的嘗試以擦印為主的媒材技法，從事個人及集體藝術創作活動。
 - 1-1 能認識生活中以「印」為技法的日常用品與體驗遊戲的特性。
 - 1-2 能利用複寫紙擦印出不同物品的紋路，並加以創作。
 - 1-3 能和同學互助合作，集體創作擦印作品。
 - 1-4 能利用擦印作品加以巧思與想像，創作生活設計品。
 - 1-5 能發表自己或同組作品的創作理念和歷程。
2. 感受、瞭解不同物品的紋路特質與美感，欣賞自己與別人的藝術創作內涵。
 - 2-1 能夠分辨不同物品的紋路特質。
 - 2-2 能夠欣賞生活中自然物及人造物的紋路之美。
 - 2-3 能欣賞自己和別人的藝術創作，並說出自己的感想。
3. 將自己學習的藝術知識與技能成果運用在日常生活實踐中，美化生活。
 - 3-1 思考擦印技法和創作可以設計成哪些生活用品，進行創作規畫。
 - 3-2 能將自己創作的生活設計品運用在日常生活中，增添生活樂趣。

教學活動計畫

表 10 「拓印擦印」

<p>覺察與發想</p>	<p>下雨天，我們從戶外跑進走廊，地上會留下清楚的鞋印。想一想，如果這些鞋印留在圖畫紙上，再加上我們的創意，他可能是一張精彩的作品；小時候，我們會將硬幣置於紙張下，再用鉛筆在紙上擦出硬幣的紋路；你也一定玩過指印畫、蔬果印章、橡皮擦刻印蓋章……其實這些都是遊戲版畫，因為它們都有版畫最重要的特色之一……【印】。</p> <p>現在，我們就要用遊戲版畫的其中一種技法將這些生活中常見的紋路印下來，並且加上一點巧思，就可以變成卡片、藏書票、封面、海報公仔、土屬作品……等應用在生活中。</p>
<p>課程內容</p>	<p>一、隨意拓印校園中自然物與人造物紋路，欣賞其美感，探索擦印媒材與處理技法的差異。</p> <p>二、選擇媒材，有計劃的排列、組合，將不同紋路的物體擦印下來，成為一幅完整的圖畫，並可配合蠟筆或色鉛筆上色。</p> <p>三、選擇一種形式如：卡片、藏書票、封面、海報……，並將擦印技法融入，將作品應用於生活中。</p>
<p>活動形式</p>	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別創作：擦印體驗（平面）、生活設計品（綜合表現）。 2. 集體創作：擦印組合畫（平面）。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 紋路之美：欣賞與分辨不同物體的紋路美感。 2. 作品之美：相互欣賞集體創作及生活設計品之美，描述感受與見解。 <p>三、實踐與應用：</p> <p>將設計作品應用於日常生活中。</p>
<p>教學錦囊</p>	<p>媒材工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、複寫紙、鉛筆、4 開棉紙。 二、複寫紙或鉛筆、全開棉紙、蠟筆或色鉛筆。 三、美術紙、軟木、黏土、寶特瓶、鐵鋁罐等材料；膠水、刀剪、上色等工具。 <p>技法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、擦印。 二、排列組合與構成。 三、塗繪、混色。 四、撕、貼、剪裁、接著。 五、顏料調和。 六、水分控制。 七、捏、搓、揉、塑。 <p>教學資源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、壓印作品。 二、擦印作品。 三、單槍、電腦。 四、自然物圖片。 五、人造物圖片。 六、校園實物。

教學流程：

步驟一：引起動機

教學策略：

- 走廊上的鞋印如果留在圖畫紙上，再加上我們的創意，可能是一張融合遊戲版畫與複合媒材精采的作品。
- 硬幣置於紙張下再用鉛筆在紙上擦出硬幣的紋路，也是擦印技法的呈現。
- 指印畫、蔬果印章、橡皮擦刻印蓋章……等。其實這些都是遊戲版畫，因為它們都有版畫最重要的特色之一「印」。
- 我們要用遊戲版畫的其中一種技法將這些生活中常見的紋路印下來，並且加上一點巧思，就可以變成精彩的創作作品。

教學時間：10 分鐘

情境布置：以授課老師教室為主，單一座位或分組座位皆可。

特色說明：喚起學生對“拓印”遊戲的經驗。

評量重點：由以「印」為主的體驗經驗中，認識版畫的特性與其在日常生活用品上的應用。

步驟二：體驗前引導——欣賞與討論

教學策略：校園中有許多人造物或是自然物，都有它獨特的【紋路】。如何利用這些生活中常見的紋路美來做創作，再實踐於日常生活應用中，是本課程要介紹的重點。讓我們一起來欣賞它們！

1. 自然物：樹葉、樹幹……。（圖 4、圖 5）

2. 人造物：瓷磚、洗石子、排水孔蓋、車牌……。（圖 6、圖 7）

我們可以把這些紋路拓印下來，看看它們是什麼樣子？討論可以用什麼媒材來拓印。

教學時間：20 分鐘

情境布置：若在教室內欣賞則以單槍投影將拍攝之圖片放映，使用遮光教室為佳；或是將學生帶往校園做實物觀察欣賞，除了視覺感受外也可以觸覺體驗其質感。

特色說明：欣賞校園中各種不同自然物及人造物的紋路之美。

圖4 自然物—樹幹

圖5 自然物—樹葉

圖6 人造物—排水孔蓋

圖7 人造物—牆上的馬賽克磁磚

評量重點：

- 分辨不同自然物及人造物紋路的特質。
- 欣賞生活中物品紋路之美，說出自己的感覺。
- 分享可能將紋路拓印下來的媒材和方法。

步驟三：探索體驗

教學策略：

- 利用鉛筆或複寫紙揉成團，並在校園中尋找自己喜愛的物品，將棉紙覆蓋其上，體驗擦印的樂趣。（圖8、圖9）
- 相互欣賞自己體驗的成果和分享體驗的歷程。（圖10、圖11、圖12）
- 討論使用的媒材和紋路的深淺是否會影響擦印的效果？

教學時間：50 分鐘

情境布置：室外體驗提醒學生注意安全，並以不影響他人上課為原則進行活動。欣賞與討論若在教室內，則布置成適合集體討論之情境或是直接在室外席地而坐進行。

圖8 用複寫紙揉成團，擦印校園裝置陶版。

圖9 將棉紙覆蓋在牆上的馬賽克磁磚上，用複寫紙擦印出紋路。

圖10 擦印體驗作品—樹葉紋路

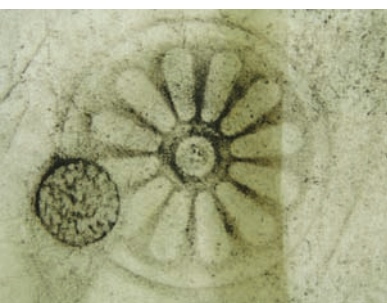

圖11 擦印體驗作品—排水孔蓋紋路

圖12 擦印體驗作品—電源插座紋路

特色說明：結合舊經驗進行探索活動，鼓勵嘗試不同媒材的創作。

評量重點：

- 體驗擦印樂趣，完成擦印作品。
- 欣賞自己和同學體驗擦印的作品，說出自己的感受。

步驟四：集體創作

教學策略：

- 三人一組，用全開棉紙，嘗試將不同物品的紋路擦印、組合在紙上成為完整的畫。事先討論要表現的主題為何？要用何種物體的紋路組合？背景要擦印哪種材質之紋路？例如：機器人—以擦印方磚紋路為頭部，圓形排水孔為眼睛，樹幹為身體，落葉為背景圖案……等。（圖13、圖14、圖15）
- 可討論要以黑白畫面或彩色作品呈現，並適時在畫中配合蠟筆或色鉛筆上色完成作品。
- 討論使用的媒材和紋路的深淺是否會影響擦印的效果？以利創作進行。

圖13 分組嘗試將不同物品的紋路擦印、組合在紙上成為完整的畫。

圖14 事先構思好要擦印的主題，才能使創作過程更順暢。

圖15 較不容易擦印的部分需要分工合作才能完成。

教學時間：80 分鐘

情境布置：室外體驗以小組行動為原則，提醒學生注意安全並以不影響他人上課為原則進行活動。

特色說明：集體戶外創作，從探索與討論中學習尊重彼此的創意，發揮團隊合作之力量進行創作。

評量重點：和同學互助合作，集體創作擦印作品。

步驟五：賞析與討論

教學策略：

- 分別呈現集體創作的作品，並推派代表發表創作理念、使用媒材、表現形式、合作歷程和作品特色。（圖16、17）

圖16 各組輪流，分別呈現集體創作作品讓同學欣賞。

圖17 各組推派代表發表集體創作作品的特色。

- 賞析別組的作品，並說出優缺點及自己的感覺。例如：主題很明顯、表現具創意、擦印有效果、構圖很有趣、顏色搭配佳、某部份特別喜愛……等。
- 思考這類的創作可以如何運用在日常生活實踐中？例如：製成卡片或藏書票等…。以當作下一步驟生活設計品創作的參考。

教學時間：40 分鐘

情境布置：欣賞與討論，若在教室內則布置成適合集體討論之情境，或是直接在室外席地而坐進行。

特色說明：練習表達能力，以藝術用語說出作品的特色和鑑賞的感覺。

評量重點：

- 能發表自己組集體創作作品的創作理念和歷程。
- 欣賞自己組和別組的擦印集體創作作品，說出自己的感覺。

步驟六：綜合創作與應用

教學策略：

- 填寫設計工作單（如表11），選擇一種形式如：卡片、藏書票、封面海報、公仔、土屬作品……等，構思生活設計品的媒材、技法和表現形式，最好使用廢棄物等環保素材，並將擦印技法融入，以便進行平面或立體創作。

教學時間：40 分鐘

情境布置：以授課老師教室為主，單一座位或分組座位皆可。

特色說明：學習做創作計畫，並清楚表達設計理念。

評量重點：

- 融入擦印技法設計生活用品，表達理念，完成創作計畫。

步驟七：個別創作

教學策略：

- 依照工作單所列攜帶材料和工具進行生活設計品的創作。
- 注意作品最好“中看又中用”。例如：杯墊要防水、不易一碰就壞、堅固美觀又耐用……等。

教學時間：80 分鐘

情境布置：以授課老師教室為主，單一座位或分組座位皆可。

生活設計品工作單

表 11 生活設計品工作單

設計品名稱	
設計品用途	
為什麼想做（設計理念）	
預計使用的材料	
預計使用的工具	
需要老師提供的資源	
畫出設計圖（平面或立體皆可，要說明作品的哪個部分融入擦印技法。）	

特色說明：表現巧思創作生活用品。

評量重點：發揮想像力與創造力，融入擦印技法完成生活設計用品。

步驟八：審美與實踐

教學策略：

- 分享自己的作品，並說明如何實踐於日常生活中。
- 賞析別人的作品，並說出優缺點及自己的感覺。例如：很具設計巧思、作品很精緻、形狀很特別、實用、我會如何使用它……等。
- 集思廣益還有哪些可能的物品，可以運用本課程習得的能力進行設計與創作。

教學時間：40 分鐘

情境布置：以授課教室為主，單一座位或分組座位皆可。

特色說明：分享創作生活用品，欣賞別人作品的形式與做法，討論在課堂上所學如何應用於生活中。

評量重點：

- 發表自己創作之生活設計品的創作歷程和功能。
- 欣賞自己和別人的生活設計作品，說出自己的感覺。
- 將自己設計創作的設計作品運用於日常生活中，美化心靈。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 12 拓印擦印總體評量方法與要點

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	口頭描述	「印」的體驗遊戲經驗與日常生活用品。
	知道察覺	不同物體紋路特質。
	討論發表	拓印的媒材與技法。
	探索操作	擦印體驗作品、「印」的生活設計品。
	合作互動	集體擦印作品。
	表現作品	集體擦印作品、「印」的生活設計品。
審美與理解	審美評價	紋路之美、擦印體驗作品、集體擦印作品、「印」的生活設計品。
實踐與應用	組織計畫	生活設計品創作規劃與生活應用。

延伸說明：

1. 多留意生活週遭自然物及人造物、藝術品的美感，養成隨時隨地尊重他人與自己的生活態度。
2. 利用各種不同的媒材和技法如：拓印、壓印、捺印…，體驗生活中物品紋路之美。
3. 利用版畫形式、印刷技法單獨或綜合表現，進行平面、立體創作，製作日常生活用品，例如：繪本、杯墊、留言版…。

課程省思：

1. 引導學生描述欣賞、體驗及創作的心中感受與見解時，應該多肯定其看法，增加小朋友的自信。
2. 要讓孩子透過美的學習與生活連結，關鍵在「感動」。生活素材的運用可增加學生對於環境的關心與尊重，提升人文素養。
3. 讓學生有機會設計自己的生活必需品，也使學生的學習活動與生活結合，落實「藝術源於生活也融入生活」的概念。

4. 啟發學生創作欲望，對於所習得的媒材和技法能了解如何應用在日常生活的欣賞與實踐中，讓課程得以延續。

補充教材：結合「印」與其他技法創作的活動

主題一：我的吉祥物

材料：尖嘴白膠、複寫紙、油墨、滾筒、調墨盤、馬連、棉紙、圖畫紙。

作法：在圖畫紙上構圖，並沿著線條擠上白膠使其凸起待乾→覆蓋棉紙並用複寫紙擦印完成第一階段作品→滾筒上墨並覆蓋棉紙，用馬連（或版畫壓印機）壓印完成第二階段作品。

作品示例：

圖18、19 用複寫紙擦印出的作品

圖20、21 用油墨印出的作品

主題二：花園裡的昆蟲

材料：鞋子、奇異筆、印泥、橡皮章、水彩用具或廣告顏料、圖畫紙

作法：鞋底塗上水彩壓印在圖畫紙上成為昆蟲的身體→用奇異筆畫出蟲其他部位如：翅膀或腳→用指印或可愛圖章蓋印在昆蟲的其他部位上完成主題→用水彩補上背景完成作品。

作品示例：

圖22 多個鞋印組合成一隻昆蟲的作品

圖23 一個鞋印即為一隻昆蟲的作品

主題三：我與煙火

材料：西卡紙、油墨、滾筒、調墨盤、馬連、棉紙、圖畫紙、膠水、剪刀、吸管、水彩用具。

作法：西卡紙堆疊或鏤刻成紙版→滾筒上墨並覆蓋棉紙，用馬連（或版畫壓印機）壓印完成人物部分→將人物剪下並貼在圖畫紙上完成主題→用吸管吹畫創作其他部分所完成的作品。

作品示例：

圖24、25 用紙版版畫加吸管吹畫完成的作品

視覺藝術課程設計實例二

看我聽我——活畫展演

溫金埕

目標主軸：以審美與理解為主，融入實踐與應用、探索與表現。

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與歷史文化、藝術與生活

數學節數：共五節課（200 分鐘）

設計理念：

藝術因其使用的媒介和表現方式不同可分為：空間藝術（繪畫、雕刻、建築）、時間藝術（音樂、文學）、綜合藝術（舞蹈、戲劇、電影），合稱八大藝術。這些藝術隨時都在生活中發生，我們無法視而不見，聽而不聞。隨著社會經濟發展，科技進步，在人們生活愈趨富裕的今日，文化品質也應隨著提昇，我們要先會懂得感受美，具備審美的判斷力，才能確實推展藝術鑑賞課程，讓學生不僅能獲得美感經驗，更能應用於日常生活中，提升人文素養。

一般展覽的傳統型態是固定單向的，只有展示和觀看。隨著社會多元發展、資訊媒體的發達、觀眾的需求提高，互動式（呼應式）的展覽已普遍出現在常設或臨時展覽的型態中。我們在藝術課程中也要強調欣賞的重要性，學校的展覽活動也很常見，但對於這些校內外的動靜態藝術展演活動，您如何規劃您的欣賞教學課程？是單純的觀看？還是精心設計有趣的配合活動讓小朋友印象深刻？我想，後者較能滿足小朋友的需求吧！

學校於「學府藝廊」規劃了一系列本土畫家複製畫展，本檔策展的主題是【從繪畫中認識對比色】。我們為小朋友辦理導覽說明會，並進行有趣的配合活動。

能力指標：

- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。
- 2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術品之美。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人的感受及對他人創作的見解。
- 2-2-8 經由參與地方性藝文活動，了解自己的社區、家鄉內的藝術文化內涵。
- 3-2-12 透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。
- 3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。

教學目標：

1. 藉由參與藝文活動，瞭解地方文化的內涵。並能欣賞與分辨展覽畫作的特質與美感，描述自己的感受與見解。
 - 1-1 能夠瞭解展覽作品的色彩、圖像與內涵…，並表達出自己的感受。
 - 1-2 能利用學習單引導學習，將自己的欣賞活動記錄下來。
 - 1-3 能欣賞自己和別人的創作，並說出自己的感想。
2. 能瞭解本土畫家作品中對比色的應用，表達想像力與創作力分工合作進行相關創作，並記錄結果與感受。
 - 2-1 能瞭解展覽作品中對比色的用法，並和同學互助合作，集體創作吹畫作品。
 - 2-2 能發表同組作品的創作理念和歷程。
3. 表現應有的禮貌與態度，透過觀賞與討論認識、尊重本土畫家的創作成果，並將此情感延伸在日常生活表現中。
 - 3-1 能夠欣賞藝術展演活動，表現應有的禮貌與態度。
 - 3-2 能將欣賞與審美態度與認知所得運用在日常生活實踐中。

教學活動計畫：

表 13 「看我聽我」教學活動

<p>覺察與發想</p>	<p>在人們生活愈趨富裕的今日，文化品質也隨著提昇。常設型態或臨時型態的展覽已普遍出現在我們的社區、學校中。我們也經常帶著小朋友到博物館、美術館、學校藝廊、雕塑公園、遺址、老街……等進行參觀欣賞課程。規劃欣賞教學課程除了單純的觀看，還要精心設計有趣的配合活動讓小朋友印象深刻，才能使其獲得美感經驗，更能應用於日常生活中。</p> <p>從學校現有的展覽規畫中安排參觀導覽活動，並設計欣賞體驗或導入再創作課程，相信對於學生美感經驗的提升會更有具體的功效。</p>
<p>課程內容</p>	<p>一、配合學校「學府藝廊」所規劃的「本土畫家複製畫展」進行導覽說明課程。 二、配合此檔主題「從繪畫中認識對比色」設計體驗活動—吹畫集體創作。 三、分享與討論參觀及體驗活動歷程所得，賞析自己組與他組集體創作成果及發表感想。</p>
<p>活動形式</p>	<p>一、探索與表現： 1. 本土畫家畫作仿作：線條體驗、對比色表現。 2. 集體創作：吹畫創作、對比色排列與融合體驗。</p> <p>二、審美與理解： 1. 參觀展覽：欣賞本土畫家作品，感受其形式、媒材、色彩及線條的美感。 2. 作品之美：相互欣賞名家畫作仿作及集體創作之美，描述感受與見解。</p> <p>三、實踐與應用： 1. 認識本土藝術家畫作，尊重前輩的創作成果。 2. 觀賞藝術展演活動，表現禮貌與正確態度，並透過欣賞轉化個人情感。</p>
<p>教學錦囊</p>	<p>媒材工具： 一、鉛筆、A4 學習單、彩虹筆或蠟筆或水彩……等上色工具。 二、吸管、全開壁報紙、廣告顏料、水彩用具。</p> <p>技法： 一、描繪、塗繪。 二、重疊、混色。 三、顏料調和。 四、水分控制。</p> <p>教學資源： 一、本土畫家複製畫展作品。 二、色紙。 三、紅黃綠紫四色紙包裝的糖果。 四、四開圖畫。 五、學習單。</p>

步驟一：引起動機

教學策略：

- 將學生帶至「學府藝廊」，參觀「本土畫家複製畫展」。先說明參觀展覽時應有的禮貌與態度，例如：儘量不要喧嘩與吵鬧、安靜用眼睛站遠站近看、不觸摸畫作……等。
- 先讓小朋友自由瀏覽，感受本土畫家的畫作之美。

集合討論：

- 為什麼本次策展的主題叫做「從繪畫中認識對比色」？
- 在畫作中挑出一幅畫，你看到主題什麼顏色用最多？背景什麼顏色用最多？
- 本次所參展的本土畫家你認識多少位？用自己的話說說看他的特色？在哪裡也曾看到他的畫作？
- 在此次展覽中，你最喜歡哪位本土畫家的畫？為什麼？顏色好看？線條很活潑？畫得很像？很有趣？

教學時間：20 分鐘

情境布置：依展覽會現場空間調整隊伍，如果是在社區展場或戶外教學展場則要注意以不影響其他參觀者的權益為原則。

特色說明：走出傳統教室進行欣賞教學。

評量重點：欣賞展覽畫作，並用自己的符號記錄展覽內涵、特色及自己的感受。
觀賞畫作能表現應有的禮貌與態度。

步驟二：色彩體驗

教學策略：

- 每個小朋友發一顆老師準備的糖果，你發現了嗎？糖果的包裝紙上有四種不同的顏色：紅、黃、綠、紫。
- 老師站在一幅畫前（主題是黃色，背景是紫色）：小朋友，你覺得這幅畫哪兩個顏色用得最多？請拿這兩個顏色糖果的小朋友到台前來。
- 同上。這次是紅色與綠色。
- 現在請兩組的小朋友將其中一種顏色的糖果緊密的排在白色畫紙的中央（不要重

疊)，另外一個顏色的糖果慢慢的放在周圍將它圍起來。

- 你發現了什麼？中間的顏色有沒有越來越明顯？
- 將兩種不同的色彩放在一起，有時兩種色彩會互相發生影響，使兩種色彩間的差異明顯被強調出來，這個就是【對比色】，也就是【互補色】。
- 在色相環中，色輪上正好相對的色彩如紅對綠、橙對藍、黃對紫，就是互補色。如果你把眼睛盯著綠色一直看，看了許久後，把眼睛看向白色的紙，你會在白紙上看到綠色的互補色：紅色。

教學時間：20 分鐘

情境布置：依展覽會現場空間調整隊伍，分組體驗時注意秩序，不影響展場其他個人或團體。

特色說明：以遊戲導入對比色認知體驗。

評量重點：能認識對比色並嘗試體驗其用法，說出對比色在視覺上的感受。

步驟三：導覽說明

教學策略：

- 這次展覽的畫中大部分都有兩個主要（最多）的顏色，說出每一張畫使用最多的兩個顏色。
- 利用色紙做對照，將這兩種顏色正確的挑出來。
- 除了兩種顏色的對比外，畫家還利用了黑白、寒暖色系的對比，你能找出來嗎？

圖26 老師依展覽主題進行導覽說明活動

圖27 以色紙做對照，讓學生挑出與畫作色彩相同的色紙。

- 經過剛剛的說明與體驗後，你能更具體的說出你最喜歡的那幅畫美在哪裡嗎？
- 畫中的主題因為背景的顏色而更凸顯嗎？

教學時間：40 分鐘

情境布置：依展覽會現場空間調整隊伍，最好集中於畫作前讓學生能更具體說出感覺。

特色說明：循序漸進引導學生體驗美感，認知情意兼具。

評量重點：瞭解畫作中主要顏色的運用，並表達自己的感受。

步驟四：個別鑑賞學習活動

教學策略：個別欣賞畫作，並填寫學習單（如圖 28、圖 29）。

表 14 鑑賞學習單

從繪畫中認識對比色	
<ul style="list-style-type: none"> ● 哇！好美的作品，每件展覽的畫都是作者的心血結晶，希望你在參觀時能夠共同維護畫作，尊重作品喔！（以下是幾位小朋友在參觀展覽時所表現的行為，你能告訴他們哪個是正確的嗎？請在 ☐ 上塗上顏色） ☐ 1. 小新和小丸子會在展覽會場大聲討論對畫作的感覺。 ☐ 2. 丸尾安靜的欣賞作品。 ☐ 3. 小智一邊吃東西，一邊欣賞作品。 ☐ 4. 小玉看到作品很漂亮，忍不住跑去摸摸它。 ☐ 5. 美環跟作品保持適當的距離，並認真的看完作品。 ☐ 6. 花輪和同學在會場內奔跑、嬉戲。 ☐ 7. 大雄遵守秩序欣賞作品，不爭先恐後。 	<p>◎ 尊重作品也是對人權的尊重喔！◎</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 作者利用對比色完成一幅幅令人讚嘆的作品，有的是用兩種顏色、有的用寒色系和暖色系、有的用黑與白……挑出兩幅畫，並寫出你的感覺。 	
第一幅：畫名 _____ 作者 _____ 類別 _____。 這幅畫是利用 _____ 的對比所完成。 我覺得這幅畫 _____。	
第二幅：畫名 _____ 作者 _____ 類別 _____。 這幅畫是利用 _____ 的對比所完成。 我覺得這幅畫 _____。	
<ul style="list-style-type: none"> ● 你最喜歡哪一幅畫？請你把它臨摹下來，並用彩虹筆將它畫上顏色，但是要注意上顏色的時候不能跟原畫一樣的對比色喔！例如：原畫的主題大多為黃色，背景大多用紫色，你可以調換過來。或是利用其他不同顏色的對比色上色。 	

圖28 個別鑑賞學習活動—配合學習單引導

圖29 填寫學習單時注意不以影響到別人參觀為原則

教學時間：40 分鐘

情境布置：依展覽會現場空間調整隊伍，提醒學生注意參觀動線。填寫學習單時可小聲討論，但不要影響展場其他個人或團體。

特色說明：配合學習單學習，讓學生更具體了解展覽內容與特色。

評量重點：利用學習單將自己的欣賞活動記錄下來。

步驟五：集體創作體驗

圖30 分組利用吸管吹畫進行集體創作

圖31 體驗對比色並列有何視覺效果

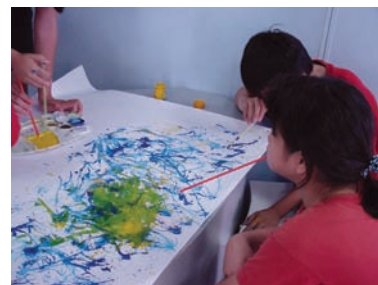

圖32 體驗對比色與不是對比色融合有何不同

教學策略：

- 分組創作吹畫作品，盡量使用對比色，並體驗對比色並列或融合在一起的變化。邊創作邊感受這種有色彩計畫的體驗活動和以往的吹畫經驗有何不同的做法和意義？

教學時間：40 分鐘

情境布置：若展場空間或時間上無法配合，可易地或回到教室進行。座位請安排分組桌椅，以方便創作。

特色說明：以熟悉的創作技法加入色彩計畫等元素，與同學分工合作感受創作的樂趣。

評量重點：將所學對比色的認知，運用在集體吹畫作品中，享受創作樂趣。

步驟六：審美與實踐

教學策略：

- 分別呈現集體創作作品，並推派代表發表玩對比色的感覺。
- 賞析別組的作品，並說出優缺點及自己的感覺。
- 分析、討論生活中有哪些常見的自然物、人造物或藝術品是利用對比色在視覺上產生突出的效果，讓我們更容易注意到它們。

教學時間：40 分鐘

情境布置：以授課教室為主，單一座位或分組座位皆可。

特色說明：分享集體創作作品，欣賞本組與他組作品的美感，討論在課堂上所學如何應用於生活中。

評量重點：

- 能發表同組作品的創作理念和歷程。
- 能欣賞本組與他組同學的作品，說出自己的感受。
- 將欣賞與運用審美態度在日常生活其他動靜態展演活動中。
- 瞭解對比色的用法，並說出生活中常見的創作或用品哪些是利用對比色在視覺上產生突出的效果。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下表：

表 15 「看我聽我」總體評量方法與要點

課程目標	評量方法	評量要點
審美與理解	審美評價	本土畫家畫作的特質與美感、集體吹畫作品。
	觀察紀錄	策展主題與畫作內涵。
	學習問卷	【從繪畫中認識對比色】學習單。
	口頭描述	畫作中對比色(互補色)運用的視覺感受。

探索與表現	知道察覺	對比色並列與組合所產生的變化。
	探索操作	對比色包裝紙糖果的排列、色紙顏色與畫作色彩的對照。
	合作互動	集體吹畫作品。
	表現作品	集體吹畫作品、學習單內畫作仿作與顏色改創。
實踐與應用	美感態度	欣賞展覽的禮貌表現與生活實踐。
	討論發表	對比色的認知在生活中的運用與實踐。

延伸說明：

1. 欣賞校內外不同形式的展演活動，並注意禮節。
2. 用心策畫屬於自己或團體的藝術展演活動。
3. 藉由展演活動，了解及珍愛自我，尊重與認同他人。

課程省思：

不一定每個人都能成為藝術創作者，但只要有正確的態度和行動力，每個人都可以成為稱職的藝術欣賞者與生活實踐家。欣賞課很重要，藉由有趣的欣賞課程設計讓學生養成喜愛觀賞展演的習慣，尊重生活周遭的人、事、物，心靈必定豐富，也能提高社區文化與藝術觀眾的參與度。學生會感知展演活動因有他們的參與而有了“生命力”，透過體驗開啟內心的感受，讓精緻化的展演活動與場所成為我們的好鄰居，一起融解這“藝術的神聖殿堂”在學生心中的刻板印象吧！

補充教材：活化展覽的具體策略

一、參觀前

1. 選擇適合參觀的展覽：合適的展覽令人期待。
2. 了解展覽內容（動線）：教師事前探勘，索取資料。
 例：參觀摺帖設計適合小朋友的學習單或參觀活動，並事先向小朋友說明及交待準備事項及注意事項。
3. 附加的活動：展覽館外的裝置、劇場、廣場……等可因時因地和展覽搭配設計活動；將參觀博物館當作休閒活動，可改變學生的刻板印象。

二、參觀中（鑑賞策略、體驗課程的設計與實施）

1. 冊頁導賞策略：參觀摺帖、小畫冊、作品簡介、相關圖片、作者簡歷、導賞手冊（圖 33）、學習單……。

圖33 冊頁導賞策略—導賞手冊

2. 問答導賞策略：分組參觀、討論、報告、提問、思考…增強感情移入。（圖 34）
3. 創作導賞策略：結合創作、美學、藝術史、藝術批評。例：畫出另一半（先影印作品的局部再請學生完成其他部分）、古品新作（圖 35）（依據作品題材用新的內容或不同的媒材創作）、為作品換裝（圖 36）（作品影印讓學生重新配色上彩）、速寫及仿作（圖 37）、看作品說故事、作文、編劇、配樂……。

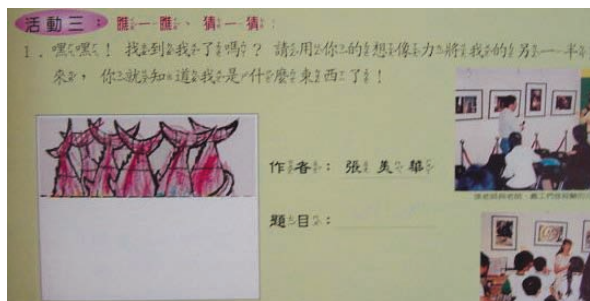

圖34 創作導賞策略—畫出另一半

圖35 創作導賞策略—古品新作

圖36 創作導賞策略—為作品換裝

圖37 創作導賞策略—速寫及仿作

4. 遊戲導賞策略：作品拼圖（圖 38）、大富翁、仿雕塑製作跳棋、尋寶、大地遊戲、猜謎找作品……。

圖38 遊戲導賞策略—作品拼圖

5. 表演導賞策略：以肢體模仿作品表情姿態或服飾（圖 39）、模仿畫作內容、劇情、加上對白、角色扮演畫（作品）中人物或創作者等述說故事或創作歷程。

圖39 表演導賞策略—以肢體模仿作品表情姿態

6. 操作導賞策略：作品模型觸摸、教具操作、美術工坊體驗、兒童工作室創作活動……。
7. 獎勵導賞策略：設計集點卡（圖 40）、蓋紀念章…增加參觀動機。

圖40 獎勵導賞策略—集點卡

三、參觀後

- 參觀心得分享：討論、報告、寫作、畫出…印象深刻之參觀體驗。
- 嘗試策展活動：班展、學年展、畢業展…策畫展覽的人、事、物。

視學藝術課程設計實例三

把大自然帶回家——漂流木傳奇

溫金埕

目標主軸：以實踐與應用為主，融入審美與理解、探索與表現。

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與歷史文化、藝術與生活。

總教學節數：共六節課（240 分鐘）。

設計理念：

我們的生活與社區文化、在地藝術無法切割，為了讓本國藝術家所締造的各種藝術成果得以傳承，從小培養學生認識、喜愛，並在生活中實踐，成為重要的課題之一。讓學生蒐集生活週遭包括文字、圖像、影音等藝文資料，並從中了解其特色與創作背景，在課程中討論與分享，同時反思藝術生活與自我的關係，豐富生活與心靈。

臺灣是海島型國家，海洋議題也在近來的教育政策中愈形重要，筆者亦任教於靠海鄉鎮的學校，因此以社區藝術家常常拿來創作的「漂流木」為主題，融入藝術與人文課程教學讓學生體驗，嘗試從生活實踐中體認自己的社區、家鄉內的藝術文化內涵，並引導學生運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。

能力指標：

- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。
- 2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術品之美。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作

的見解。

- 2-2-9 蒐集有關生活周遭鄉土文物或傳統藝術、生活藝術等藝文資料，並嘗試解釋其特色及背景。
- 3-2-10 認識社區內的生活藝術，並選擇自己喜愛的方式，在生活中實行。
- 3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。
- 3-2-12 透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。

教學目標：

1. 觀賞與討論生活周遭藝術作品，尊重前人所締造的藝術成果。並經由學習活動讓藝術與生活結合，美化環境和個人心靈。
 - 1-1 透過漂流木裝置與生活創作用品的欣賞與討論，尊重先人所締造的裝置藝術及生活藝術成果。
 - 1-2 能討論並發表漂流木的裝置及藝術品在生活上的實踐與運用。
 - 1-3 能將漂流木作品裝置在生活周遭，美化生活環境和個人心靈。
2. 嘗試以彩繪的形式和同學分工合作從事藝術創作活動，表達豐富的想像與創作力。並將作品進行裝置，呈現感受與想法。
 - 2-1 能利用水性水泥漆或壓克力顏料彩繪漂流木。
 - 2-2 能和同學互助合作，集體創作漂流木作品。
 - 2-3 能發表同組作品的創作理念和歷程。
3. 蒐集生活周遭藝術品相關資料，瞭解其特色、背景及美感。並藉由與同儕間相互創作及裝置作品欣賞，說出自己的感受。
 - 3-1 蒐集生活周遭有關漂流木創作的藝術作品及資料，分享、討論其特色及背景。
 - 3-2 欣賞漂流木作品之美，並表達出自己的感受。
 - 3-3 能欣賞自己和別人的創作，並說出自己的感想。

教學活動計畫：

表 16 「把大自然帶回家」教學活動

<p>覺察與發想</p>	<p>漂流木，彷彿是大自然送給人類的禮物，它經過海（河）水跟陽光的洗禮，再稍微加工，就是最兼具實用價值與藝術美觀（粗獷美）的手工天然家具、擺設、畫框、圍籬、標示牌、藝術品……！</p> <p>本校為靠海鄉鎮的學校，在社區也常常看到藝術家常常拿「漂流木」來創作，融入生活中。這種在漁村隨手可得的素材小朋友再熟悉不過了，當然也要帶回來加以創作，作品除了可裝置在社區或美化學校外，體驗活動更讓學生體認自己社區、家鄉內的藝術文化內涵，讓鄉土生活藝術得以傳承和創新。</p>
<p>課程內容</p>	<p>一、欣賞與討論蒐集來的生活周遭有關漂流木創作的藝術作品及資料，以媒材、技法、形式、用途為討論內容，引起創作動機。</p> <p>二、和同學互助合作，集體創作彩繪漂流木。</p> <p>三、分享與討論體驗活動歷程所得，賞析自己與他組集體創作成果及發表感想。</p> <p>四、將漂流木作品裝置在生活周遭，美化生活環境和個人心靈。</p>
<p>活動形式</p>	<p>一、探索與表現：集體創作彩繪漂流木。</p> <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞生活藝術家作品：欣賞與討論蒐集來的生活周遭有關漂流木創作的藝術作品及資料，並表達自己的感受。 2. 作品之美：欣賞本組與他組集體創作之美，描述感受與見解。 3. 裝置之美：欣賞全班漂流木作品裝置之美，說出對生活環境的影響。 4. 實踐與應用：裝置漂流木作品在生活周遭，美化生活環境和個人心靈。
<p>教學錦囊</p>	<p>媒材工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、漂流木、粉筆、水性水泥漆或壓克力顏料、刷子、水彩筆、飲料杯等容器、工作手套、水桶、抹布、舊報紙、圍兜。 二、鏟子、圓鋤等挖土工具。 <p>技法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、描繪、塗繪 二、重疊、混色 三、顏料調和 四、點描、流彩、甩彩、滴彩 <p>教學資源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、漂流木作品圖像 二、單槍、電腦 三、鋤頭

教學活動流程：

步驟一：引起動機

教學策略：

- 你看過漂流木嗎？它躺在海邊和河床上時是什麼景況？（圖 41、圖 42）
- 發表用你的生活中的漂流木為媒材創作的藝術品及生活用品。
- 欣賞教師與學生蒐集之在地生活藝術家創作之漂流木作品。

圖41 躺在海邊沙灘上的漂流木

圖42 河床上的漂流木

教師：

（一）屏東熱帶農業博覽會漂流木裝置作品（圖 43、圖 44、圖 45）

圖43 屏東熱帶農業博覽會—漂流木與廢鐵

圖44 屏東熱帶農業博覽會—漂流木與臉盆

圖45 屏東熱帶農業博覽會—彩繪漂流木裝置

(二) 學校舞台布置造景 (圖 46)

圖46 校慶學校舞台漂流木造景

學生：從網路蒐集有關漂流木之生活用品、藝術品圖片。(圖 47、圖 48、圖 49、圖 50)

圖47 網路上蒐集的圖片—漂流木圍籬

圖48 網路上蒐集的圖片—漂流木造型桌

圖49 網路上蒐集的圖片—漂流木圍牆

圖50 網路上蒐集的圖片—漂流木裝置

討論發表：

1. 你看到哪些形式的漂流木作品？它們的藝術價值與實用性有多高？
2. 為什麼有的有顏色，有的沒顏色？
3. 除了彩繪外，你還看到和哪些媒材結合創作的作品？
4. 你喜歡哪種創作形式的作品？為什麼？
5. 這些作品裝置在環境當中合適嗎？對環境的影響為何？
6. 在社區或國內，你認識以漂流木創作為主的藝術家嗎？〈或民眾〉
7. 若你要以漂流木為媒材來創作，你會想做什麼？怎麼運用在生活實踐中？

教學時間：40 分鐘

情境布置：可架設單槍投影，可遮光之教室為佳。

特色說明：資訊融入進行欣賞教學。

- 評量重點：
1. 蒐集漂流木創作的藝術作品及資料，能討論分享其特色及背景。
 2. 欣賞與討論漂流木作品，尊重先人所締造的裝置及生活藝術成果。
 3. 能欣賞漂流木作品之美，並表達出自己的感受。
 4. 能討論與發表漂流木創作的可能及其在生活上的運用。

步驟二：彩繪漂流木

教學策略：

1. 教師介紹漂流木彩繪注意事項與原則。
2. 分組利用粉筆構圖。如要畫具象的圖案注意不要畫得太小，可以用規則或不規則大色塊的方式表現，簡單大方為主。(圖 51)
3. 用舊報紙圍出彩繪範圍，以免弄髒四周。
4. 水性水泥漆或壓克力顏料彩繪。(手套、圍兜) 可以平塗、點描、流彩、甩彩、滴彩等技法單一或複合表現，可以重疊、混色，但是以鮮豔為主。
5. 大塊面用油漆刷上色，細微處則用水彩筆。(圖 52)
6. 水泥漆若滴到地上，趁未乾時用濕抹布擦掉。
7. 彩繪告一段落時，要將筆刷浸水防止乾硬。
8. 完成待乾及清理場地。(圖 53、圖 54)

圖51 分組彩繪漂流木

圖52 漂流木彩繪細微處用水彩筆較容易控制

圖53 漂流木彩繪完成待乾

圖54 彩繪完成後，同心協力清理場地

教學時間：80 分鐘

情境布置：室內或戶外場地皆可，若要在地上彩繪則要挪開桌椅。

特色說明：用不常用的媒材和工具進行立體物品彩繪。

評量重點：

1. 正確使用水性水泥漆（材料和工具）彩繪漂流木。
2. 和同學合作完成集體藝術創作。
3. 迅速而確實清理場地。

步驟三：賞析與討論

教學策略：

1. 分別呈現集體創作作品，並推派代表發表創作理念、使用技法、表現形式、合作歷程和作品特色。
2. 賞析別組的作品，並說出優缺點及自己的感覺。例如：主題明顯、表現具創意、

造形很有趣、顏色搭配佳、某部份特別喜愛……等。

教學時間：30 分鐘

情境布置：若在教室內則布置成適合集體討論與欣賞之情境或是直接在室外進行。

特色說明：練習表達能力，以藝術用語說出作品的特色和鑑賞的感覺。

評量重點：

1. 發表自己的那一組作品的創作歷程與特色。
2. 欣賞討論別組創作作品的美感，並說出自己的感覺。

步驟四：漂流木裝置

教學策略：

1. 討論要將作品裝置在學校哪個地方？要集中裝置還是分散在校園各處？要用什麼工具固定？
2. 裝置前先將作品排列在地上，討論哪根漂流木要裝置在哪個位置，試排列滿意後再進行裝置。
3. 進行裝置。用鏟子、圓鋤等挖土工具挖洞，老師以鋤頭協助挖土，記得挖深一點。(圖 55)
4. 依序放入漂流木，排列成行，成為學校藝術圍籬，將土覆蓋其上，用腳將土踩實，穩固漂流木。(圖 56)

圖55 全體合作進行彩色漂流木圍牆裝置

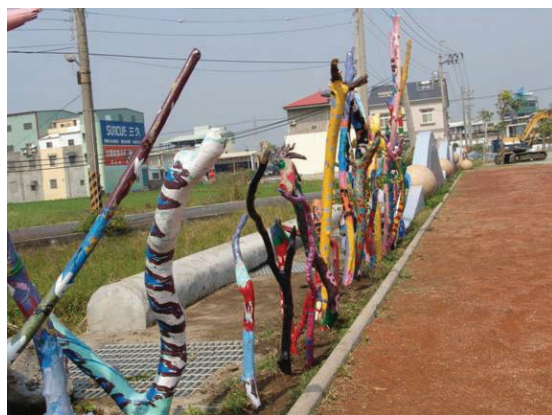

圖56 完成裝置，我們都是校園魔法師。

教學時間：50 分鐘

情境布置：學生尋找較易裝置的地點，太困難和費力的部分需要老師幫忙。

特色說明：集體合作完成裝置藝術較複雜的表現形式，將作品布置於日常生活環境中。

評量重點：

1. 討論發表漂流木裝置的地點及功能。
2. 和同學分工合作完成漂流木校園裝置藝術。

步驟五：審美與實踐

教學策略：

1. 分享發表裝置歷程與裝置完成的感覺。
2. 分享發表全體同學參與學校環境布置，完成任務的心得。
3. 欣賞作品，分享發表整個裝置藝術作品之美。
4. 討論、發表該作品對環境的影響？
5. 討論、發表如何維護大家辛苦的結晶？
6. 分析、討論這樣的創作（裝置）經驗如何應用於日常生活中？

教學時間：40 分鐘

情境布置：在漂流木裝置藝術前，邊欣賞邊進行課程。

特色說明：分享集體創作作品，欣賞本組與他組作品的美感，討論在課堂上所學如何應用於生活中。

評量重點：

1. 發表漂流木裝置的歷程和心得。
2. 欣賞與討論校園漂流木裝置藝術的形式、內涵及美感，說出自己的感覺。
3. 討論、發表裝置經驗如何應用於生活中。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 17 「把大自然帶回家」總體評量方法與要點

課程目標	評量方法	評量要點
實踐與應用	組織計畫	漂流木校園裝置的地點、形式與方法。
	判斷發表	漂流木創作的可能、漂流木作品的生活實踐、裝置經驗在生活中的應用。
	觀賞討論	尊重他人漂流木創作作品與生活藝術實踐成果。
探索與表現	探索操作	漂流木彩繪與裝置媒材、方式。
	合作互動	漂流木彩繪、漂流木裝置、創作場域維護。
	知道察覺	工具材料的正確使用方法。
	表現作品	漂流木彩繪作品、漂流木裝置成果。
	討論發表	漂流木彩繪創作歷程、漂流木裝置歷程。
審美與理解	蒐集解釋	漂流木創作品蒐集與解釋其特色及背景。
	審美評價	漂流木生活藝品之美、漂流木彩繪作品之美、漂流木裝置藝術之美。

延伸說明：

1. 欣賞不同形式裝置藝術、展演活動及作品，並注意維護。
2. 用心策畫屬於自己或團體的生活創作及布置活動。
3. 藉由不同形式的布置活動，美化生活環境和個人心靈。

課程省思：

漂流木是靠海的學校最容易取得的資源，我們把它們彩繪，穿上新衣，再一一排列裝置，成了校園中最顯眼的藝術圍牆。誰說校園裝置是藝術家及設計師的專利？學生也可以是「校園魔法師」喔！這種不再為創作而創作，為布置、生活實踐的目的而創作的課程，使得教學更具意義，也更生活化。學生如果懂得應用就真的稱得上具備「帶著走」的能力了！

補充教材：生活藝術品的創作與布置

一、漂流木的其他創作：

<p>漂流木相框（畫框） 用樹枝或漂流木以熱熔膠黏著</p>	 <p>(圖57)</p>
<p>小型漂流木藝品 漂流木以白膠水糊上紙漿或紙條，可黏上沙、琉璃石頭、馬賽克磚……等，再用壓克力顏料或廣告顏料加白膠上色。</p>	 <p>(圖58)</p>

二、校園生活環境的其他布置：

<p>課桌椅彩繪裝置 廢棄課桌椅，選擇海洋意象為主題，以水性水泥漆或壓克力顏料彩繪，組合裝置為主題餐桌。</p>	 <p>(圖59)</p>
<p>彩柱裝置 以透明片為畫布，以壓克力顏料繪畫，裝置在灰色的柱子上，增添校園環境美感。</p>	 <p>(圖60)</p>
<p>休閒廣場冰屋裝置 硬質水管包上報紙或影印紙彩繪，組合成鏤空冰屋。吊上影印紙條包吹飽氣球（待乾定型抽出洩氣之氣球）彩繪組合成的動物或海底生物造形，配合彩繪主題餐桌裝置美化校園環境。</p>	 <p>(圖61)</p>

藝術與人文第二階段

表演藝術教學設計基本概念

張玉梅、陳仁富、郭香妹

九年一貫「藝術與人文」課程實施以來，最令人感覺陌生的是突如其來的「表演藝術」課程，以往的美勞課程，雖正名為視覺藝術，仍很熟悉；音樂課程也仍舊是大家望名即知的課程，惟獨「表演藝術」，因係本國教育史上頭一遭，顯得距離遙遠。

究竟「表演藝術」是什麼？指舞蹈表演？抑或是戲劇表演？而戲劇表演是電影？是電視劇？還是劇場表演？「表演藝術」課程又是什麼？是教如何表演嗎？教師要如何教？學生要在課程中學習到什麼？為什麼要教或學習表演藝術？在一連串的疑問中，九年一貫「藝術與人文」課程中的「表演藝術」課程實施至今，這些年的課程教學過程，許許多多的教師正活生生的印證了教育的本質——作中學、學中作。由於九年一貫「藝術與人文」課程綱要實施重點在於藝術源於生活，強調生活中的應用，因此，「表演藝術」課程偏向學童自我創造性的開發，想像力的釋放，無限創意的展現，重視上課中的發展學習過程，呈現出以兒童學習中心論的非本質學科導向。同時，也出現另一種工具論的「表演藝術」課程。

這樣的「表演藝術」課程方向優點是和學童的貼近，由於大量運用劇場遊戲，兒童在課堂間可以 High 到最高點，不論是平時壓抑的情緒或過剩的精力，都透過劇場遊戲一掃而空。但，「表演藝術」課程真的只有遊戲嗎？或者是即興式的演出無厘頭的搞笑短劇？又或是正經八百的演一齣戲？或欣賞一齣戲或舞蹈？種種的問號，或許無法在短時間找到答案，但是，對於人類行為發展出的獨特創造物——表演藝術，肯定不會只有一種功能性，藝術活動對於孩子的啟發，也絕不是功利式的教育成效。因此，在適當的時機下，微調課程綱要，將目前傾向無組織性的「表演藝術」課程，調適到學科本位與非學科本位的均衡，讓「表演藝術」課程延續它一貫的開放特性，讓學童除了在生活中接受表演藝術的薰陶之外，也能認識「表演藝術」是一門獨立課程的專業領域，並有機會親身體驗此領域中的各行各業

和不同類別的表演藝術形態。

表演藝術的劇場性是最靠近生命現場的藝術，立即性和無法複製的特性，以及包含視覺、音覺、動覺的綜合元素，在在豐富了表演藝術的廣度與深度。「表演藝術」課程教師與學童間的關係是息息相關緊密的，教師是領導者，卻也是受惠於孩童的被教導者。微調後的「表演藝術」課程能帶領教師傳授屬於表演藝術專業知能的部分，同時也兼具情意感知的能力培養，不僅促進兒童身心發展，更增進了兒童的經驗、能力與情意，且能銜接後續青少年階段的藝術課程。

表演藝術教育的奧妙在於永遠無法預知課堂中會開出怎樣的花朵！如何幫助教師帶領孩童認知並體驗神奇的表演藝術，且不拘泥固定形態的表演藝術課程，從創意中培養出人生的寶貴能力——創造力與行動力，則是此課程最大的期望！

以下針對本手冊第二階段表演藝術教學設計參考示範案例摘要說明教學活動計畫：

表演藝術課程設計實例一

漫畫動起來

張玉梅

目標主軸：以探索與表現為主，融入審美與理解、實踐與應用。

教材內容：表現試探、基本概念、藝術與生活

教學對象：四年級

教學節數：共四節課（160 分鐘）

設計理念：

當我的學生開開心心的上表演課，他們期待來玩，但是戲劇遊戲只是表演藝術的一部分，時常看到學生沒頭沒尾的表演一段警匪追逐，或是一個不知道說完沒有的冷笑話，我開始構思如何幫助學生能完整的表演一個故事，甚至能夠簡單的編劇，至少有一個劇情大綱。憶及國小時，我的老師在引導作文寫作，總會不斷的提及「起承轉合」，也記得老師會讓我們看圖說故事，說著說著，就有個初步的想法，讓整篇文章完整而富有內容，圖像式思考幫助了作文寫作，於是我興起讓圖像式思考也來幫助表演和編劇。

利用四格漫畫起承轉合的特性，讓學生學習一個完整故事的呈現，並利用看圖說故事的方式，讓學生透過靜態的圖像的觀察，運用肢體雕塑呈現與畫中人物的相對關係，發展簡短對話，學習初步編劇的概念，亦能透過導演和演員的關係，學習尊重合作夥伴。

教小學生編劇難嗎？但是，僅僅讓學生發展一句對話，應該大部分學生都能做到，再透過肢體活動，集體即興創作，讓編劇的歷程，透過學生的探索與表現，呈現新的創作，更可將所拍攝的數位相片和影片，上傳至網路，運用科技媒體，讓學生以及家長都能分享上課成果。

能力指標：

- 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。
- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。
- 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。
- 3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。
- 3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。

教學目標：

- 1. 探索不同肢體與道具，並能嘗試與他人合作發展劇本合作演出。
 - 1-1 能與同學討論四格漫畫的故事情境，並以口語簡述漫畫所呈現的故事。
 - 1-2 能利用以肢體模仿四格漫畫中人物的姿態。
 - 1-3 能配合導演的指示，順利排練演出。
 - 1-4 能與同學合作，集體編寫劇本。
- 2. 感受、瞭解不同表演過程的趣味與表達意涵，欣賞自己與他人的表演創作內容。
 - 2-1 能欣賞自己和別人的展演，並說出自己的看法和建議。
- 3. 將自己學習的表演藝術知識與技能，運用在日常生活實踐中，豐富生活。
 - 3-1 能發表自己和同組作品的創作理念和歷程。
 - 3-2 能適當運用身邊可取得的物品作為道具以輔助表演。

教學活動計畫：

表 18

覺察與發想	<p>漫畫是兒時不可或缺的休閒娛樂之一，當然漫畫也曾經是父母下達禁令的項目之一，可曾想過漫畫也能幫助學習，教學以來發現部份有創意、有想像力的孩子，表演課是令他期待的課程，對於腸枯思竭的孩子，給他越大的創作空間，無疑是給他越大的壓力，加上編劇編不出來時，面對同組同學責難的眼光，更是不知所措。但是藉由漫畫的趣味性，引發學生學習興趣，透過學生肢體模仿，加上集體討論創作，編劇這時成了天馬行空想像力發揮的創作園地，故思透過此課程，讓學生探索學習肢體活動、體驗導演、演員、編劇的工作歷程。</p>
課程內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三人一組分配演員及導演的工作。 2. 選擇一則四格漫畫，仔細觀察討論，發揮小組的想像力，口述劇情大綱。 3. 運用肢體演出四格漫畫故事內容。
教師角色	<p>引導者 舞臺監督 解說員</p>
學生角色	<p>導演 演員 劇作家 劇評家 觀眾</p>
表演藝術創作元素	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聲音與肢體動作在空間、時間、力量等元素的探索。 2. 即興與創作的方法（呈現開始過程與結束的情境，並表現出生活週遭人物的動作與對話）。 3. 故事或情境的建構或改編。 4. 各種道具應用的表演形式。

教學流程：四年級四節課（160 分鐘）

步驟一：引起動機

教學策略：將學生分成幾個小組，三人一組，推選一人擔任導演，另二人擔任演員，每組發下不同內容的四格漫畫一張，並讓學生輪流觀看這則四格漫畫，以了解故事情境。

教學時間：20 分鐘。

情境布置：將學生分成三人一組，並請小組成員坐在一起以利於小組討論。

特色說明：本活動旨在讓學生進行戲劇活動之前，對故事情境有一概略性的了解。

評量重點：在學習過程中表現熱心參與討論，表達個人感受與看法，並尊重他人意見。

圖62 討論

步驟二：看圖說故事

教學策略：

1. 各組推派一名代表，每組逐一發表該小組所拿到的漫畫，並為該則漫畫命名，如：翻臉了、驚魂記、警察來了……等等。
2. 依據小組討論出的故事情境大聲說給全班同學聽。例如：阿男和小美是好朋友，今天輪到他們兩人去抬午餐，一路上兩人非常高興有說有笑，說到高興過了頭，一失手把午餐弄翻了，兩人翻臉互相指責是對方的錯。

教學時間：20 分鐘

情境布置：將教室中間空出以便讓學生進行活動。

特色說明：在說故事的過程中，讓學生練習口語表達能力。

評量重點：欣賞四格漫畫，分享自己與他人的想法與創意。

完整而清楚的表達自己想像的故事情境。

步驟三：肢體雕塑

教學策略：由擔任導演的同學負責指導演員動作、位置、表情，將四個畫面呈現。先由各小組排練，再集合各組分組呈現。

畫面一：阿男和小美兩人高高興興的抬午餐。

畫面二：阿男和小美越聊越開心。

畫面三：午餐飛了出去。

畫面四：阿男和小美兩人互相指責對方

圖62 畫面一

圖62 畫面二

圖62 畫面三

圖62 畫面四

教學時間：25 分鐘

情境布置：各組帶開在教室選擇一不干擾他組的空間進行排練。

特色說明：本活動主要在讓學生了解肢體雕塑，與觀眾觀賞戲劇的相對畫面，透過肢體以立體方式表達平面圖畫的內容。

評量重點：運用肢體將漫畫中人物的動作、表情、相對位置，以靜像劇面呈現。利用即興動作或道具表演故事。

步驟四：發展對話

	<p>阿男：今天午餐吃咖哩耶！ 小美：耶！這真是太棒了！</p>
	<p>阿男：我最喜歡跟你吃飯了。 小美：呵呵呵…我也是耶。</p>
	<p>阿男：天呀！ 小美：啊！（尖叫）</p>
	<p>阿男：都是你的錯！ 小美：明明就是你！</p>

教學策略：小組根據討論出來的漫畫故事情境，為每格漫畫人物發展出一句話，四格共有四句，寫在學習單上。

資料來源：張智能

教學時間：15 分鐘

情境布置：在原教室進行本活動

特色說明：讓學生透過小組討論，以文字寫下適合畫面情境的對話。

評量重點：能發展一句對話建構故事或情境。

步驟五：演出

教學策略：小組根據所發展的對話，以不同風格演出，可由教師指定亦可由學生決定，視上課時間長短決定演出幾個版本，不一定要全部演出，導演及演員工作可交換擔任。

- 慢動作版演出（所有對話及動作皆以慢動作呈現。）
- 快動作版演出（所有對話及動作皆以快動作呈現。）
- 鬼屋版演出（所有對話及動作皆以鬼生鬼氣方式呈現。）
- 臺語版演出（所有對話以台語呈現。）
- 動物語言版演出（所有對話皆以動物語言呈現，如汪汪汪，喵喵喵。）
- 歌仔戲版演出（所有對話及動作皆以歌仔戲的身段及腔調呈現。）
- 歌劇版演出（所有對話皆以歌唱方式演出。）

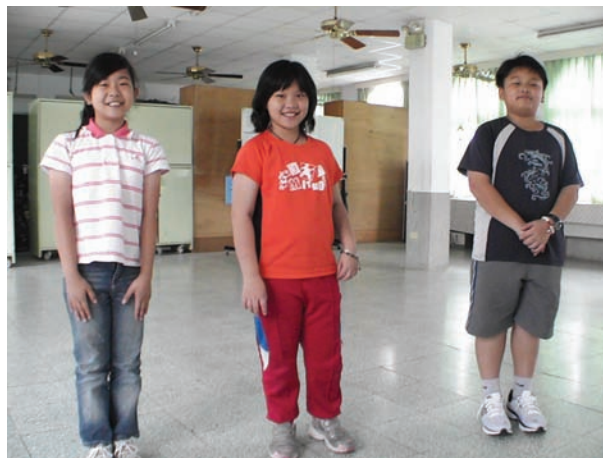

圖67 謝幕

教學時間：40 分鐘

情境布置：全班圍成一個大圈坐下，演出的小組在中間的空地演出。

特色說明：導演讀秒，並說明舞台指示，演員依導演指定版本演出。

評量重點：在學習過程中表現熱心參與活動，尊重表演者的表現。

能描述、分析他人演出的內容，並提出個人看法，給予表演者具體建議。

步驟六：小組交換漫畫重新說故事

教學策略：

活動一：各小組交換手中的漫畫，提出不同的看法，並且自由發表自己看漫畫後所發展的故事。

學生 A：我覺得這個故事不是那樣，其實是阿男喜歡小美，所以雞婆要幫她抬午餐，小美原本很高興跟阿男有說有笑的，想不到笑得太開心了，午餐飛了出去，小美很生氣阿男越幫越忙，阿男也很不高興一直罵小美。

學生 B：我認為今天是情人節，阿男和小美想要一起吃甜蜜的情人節大餐，兩人非常甜蜜的邊走邊聊，因為一時沒注意，大餐飛了出去，兩人就吵架分手了。

活動二：舉手表決最有趣最有創意的故事。

教學時間：15 分鐘

情境布置：全班圍成一個大圈坐下，交換閱讀漫畫後發表新故事。

特色說明：相同的漫畫學生皆可依自己的看法詮釋，提出一個不同的故事版本。

評量重點：能觀賞他組的漫畫，提出不同的看法，並且發表自己所發展的故事。能欣賞他人的故事，理解故事內容後，舉手表決最有趣、最有創意的故事。

步驟七：創作劇本

教學策略：在經過討論以及整個戲劇活動的進行後，每個人根據自己的想法，透過個人思緒整理，每人寫出一齣約五分鐘具有起承轉合完整的劇本。

教學時間：25 分鐘

情境布置：在教室就原先安排進行本活動。

特色說明：綜觀所有活動之後，學生以自己的想像力以及創造力改編故事。

評量重點：寫出一齣約五分鐘起承轉合完整的劇本，呈現具備開始、過程與結束的劇情故事，並表現與周遭人物的動作與對話。

結語：

要小學生擔任編劇、導演或演員聽起來似乎是很困難的事，學生第一次的編劇通常也是沒頭沒尾不知所云，但是卻玩得很開心，透過漫畫動起來的教學活動，學生非常清楚的了解故事的起承轉合，先發展一句對話，再延伸為一齣短劇，而擔任導演的經驗，讓彼此間的合作更加順利，不再是吵成一團，不知在討論些什麼，一則沒有對話的四格漫畫，經過學生的詮釋，加上肢體的呈現，最後演變為各種風格的演出方式。透過戲劇教學過程，讓學生能對戲劇表演有一完整的概念，讓戲劇表演不再像專業劇場那樣的令人不敢輕易嘗試，從樂趣中學習各種戲劇表演的分工模式。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	口頭描述	四格漫畫呈現的故事情境。 觀賞他組的漫畫，提出不同的看法，並且發表自己所發展的故事。
	知道察覺	不同的思考方式及前提設定，會有不同的故事。
	討論發表	欣賞四格漫畫，分享自己的與他人的想法與創意。 完整而清楚的表達自己想像的故事情境。
	探索操作	嘗試各種肢體動作將漫畫中人物的動作、表情、 相對位置，以靜像劇面呈現。 利用即興動作或道具表演故事。
審美與理解	合作互動	參與討論漫畫故事的建構。 肢體呈現漫畫人物靜像。
	表現作品	運用肢體呈現漫畫人物靜像。 創作一句對話。 創作約五分鐘完整劇本
	審美評價	描述、分析他人演出的內容，並提出個人看法，給予表演者具體建議。
實踐與應用	組織計畫	表演活動的規劃與設計。

延伸說明：

1. 在藝術與人文課程進行中，可以在閱讀完漫畫後，將學生四格靜像拍攝下來，透過單槍放大數位影像，讓漫畫與真人靜像作一對照，由老師和學生共同判斷是否符合該漫畫，最後真人版的戲劇活動亦可拍攝下來讓學生作為評量及賞析的依據。教師更可讓學生發揮創意，自行設定不同的演出風格，挑戰多種版本的演出。
2. 尋找各種適合演出的四格漫畫，嘗試不同的演出風格。
3. 可與視覺藝術結合，發展漫畫教學。

課程省思：

1. 分組時注意受排擠學生的狀況。
2. 引導學生處理討論時的紛爭。
3. 透過導演與演員的關係讓學生學習尊重與服從他人。
4. 觀賞展演時應引導學生有建設性的評論而非惡意的批評。

表演藝術課程設計實例二

十二生肖

陳仁富

目標主軸：以探索與表現為主，融入審美與理解、實踐與應用。

教材內容：表演藝術基本概念、表現試探、藝術與生活。

教學時間：共六節課（240 分鐘）

設計理念：

透過表演藝術的元素，讓學生親身體驗生活中的藝術與常民文化，了解十二生肖的故事，使學童了解對待事情的不同立場與見解，並明辨行為動機，為自己的立場辯護。在表演方面，學童經由扮演十二生肖角色，發揮肢體表演長處，不僅得以發揮潛能，發揮想像力從事藝術創作，培養審美能力，更能拓展自我生活角色，從表演藝術創作過程中，學習良好的社群觀念。

十二生肖，為國人日常生活中熟悉的神話故事，是一種圖騰文化，也是一種族群烙印，從耳濡目染的故事中，結合學童的生活經驗，經由公開討論自己的比賽過程與結果，使學童了解事情的不同詮釋方式，經由表演活動，使學生發揮想像力創作出關於十二生肖的新故事。

能力指標：

- 1-2-1 嘗試各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，喚起豐富的想像力，以方便進行藝術創作活動。
- 1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法特性及心中的感受。

- 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作、從事藝術創作活動。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。
- 2-2-9 蒐集有關生活週遭本土文物或傳統藝術、生活藝術等藝文資料，並嘗試解釋其特色及背景。
- 3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。
- 3-2-12 透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。
- 3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。

教學目標：

1. 能夠認識生活中的文化故事及觀察、記憶生活周遭的人事物。
 - 1-1 認識生活中的文化故事——十二生肖及歲次輪替的順序與關連。
 - 1-2 觀察生活週遭與十二生肖相關的人、事、物印象。
 - 1-3 能從遊戲中，運用肢體、聲音、器物等元素模擬十二生肖動作。
 - 1-4 能與同儕互動、討論、合作，集體創作連貫動作之組合。
2. 能夠從敘述、表達自己的看法及表演過程中，發現並發揮自己的特質。
 - 2-1 能夠生動敘述十二生肖的故事。
 - 2-2 能夠以不同角色的立場出發，做不同的思考及詮釋。
 - 2-3 能夠運用表演元素，表達自己的想法及看法。
 - 2-4 能夠在表演學習過程中，發揮自己的能力，並發現自己的特質。
3. 能體驗表演藝術的遊戲特性，運用表演元素做表達。
 - 3-1 能體驗表演藝術的遊戲及不同表現方法，如偶、面具、器物等等。
 - 3-2 嘗試運用不同表演元素及媒介物，並找到自己感興趣或適合的表演方法。
4. 能展現肢體、聲音及想像力於表演。
 - 4-1 學習運用肢體，展現動作，嘗試靜態動作和動態動作、個人動作和群體動作。
 - 4-2 學習聲音的不同變化，模擬效果，做適當的表達。
 - 4-3 透過表演遊戲或活動，開發想像力，並訴諸於行動傳達。

5. 能和同學互助合作，集體創作表演作品，並分享心得。
- 5-1 小組合作時，能與同儕一起討論、協商、創作、演練。
- 5-2 能夠盡一己之力，依自己的興趣和特性，參與團體集體創作表演作品。
- 5-3 能夠清楚或發表有關自己或同組作品的創作理念和歷程。
- 5-4 能欣賞自己和別人的創作，並分享自己的感想。
6. 能將自己的生活經驗融入創作，並運用在日常生活實踐中。
- 6-1 在作品創作過程中，能融入自己的生活經驗。
- 6-2 透過作品演練的學習過程，由外在轉化到內在，活用於現實中。

教學活動計畫：

表 20

覺察與發想	<p>每至歲末，臺灣習俗總會有十二生肖送舊迎新的文化現象，此常民文化源自中國地區，遍及臺灣、日本和世界華人地區。因此，在這些區域，新生命的誕生跟十二生肖脫離不了關係，每個人都有屬於自己該年的生肖。</p> <p>十二生肖，如同西方世界的星座一樣，有著傳說故事和各式各樣的圖騰標誌，同時也是家喻戶曉，從童年記憶起便耳熟能詳。更因為十二生肖裡的動物，除龍之外，全是與人類生活息息相關的，而龍雖非真實動物，卻是宗教和傳統中的神權性動物，形象屢屢出現在器物、圖畫或服飾中，自然也是不陌生。</p> <p>傳統的十二生肖排名比賽，有著非常趣味及生動的描述，將之取為表演藝術的素材，非常適合中年級發展。本教案不僅取材十二生肖故事，更從中提出「比賽」這個活動作為議題討論，將族群故事淬鍊為實際生活經驗的再現和分享。藉此表演活動的進行，讓學生體認不同角度的思考，從中發展出現代新的十二生肖故事。</p>
課程內容	<p>一、利用戲劇遊戲暖身並引發學習動機</p> <p>二、學生兩人一組扮演記者與老鼠進行訪問活動</p> <p>三、學生扮演記者探查十二生肖排序的幕後新聞</p> <p>四、為訪查出的新聞訂一新聞標題</p> <p>五、以集體的靜像呈現出新聞標題的插圖</p> <p>六、以電話交談的方式接獲比賽不公的投訴</p> <p>七、以會議的方式辯論是否應維持老鼠冠軍的頭銜</p> <p>八、以撰寫新聞的方式作為省思活動</p>
教師角色	<p>引導者</p> <p>玉皇大帝的代表</p> <p>報社總編</p>

學生角色	報社記者 十二生肖 選選拔委員會委員
表演藝術 創作元素	1. 聲音與肢體動作在空間、時間、力量等元素的探索。 2. 即興與創作的方法。 3. 編撰可能的內幕，呈現新聞事件的靜像。 4. 故事或情境的建構或改編。

教學流程：

步驟一：引起動機

教學策略：將學生分為幾個小組，並讓學生輪流朗誦閱讀這個故事，以了解十二生肖的由來。

教學時間：10 分鐘

圖68 學生輪讀十二生肖故事

情境布置：將學生分成四組，並將椅子排成圓圈以利於小組討論。

特色說明：本活動旨在讓學生在進行戲劇活動之前，對故事有大致的了解。

評量重點：輪讀時的流暢與專注、聲音的運用。同儕小組討論的參與性。

步驟二：角色扮演競賽

教學策略：每個學生在一開始時都扮演兔子，每遇到另一個兔子就猜拳，猜拳贏的變成

老虎，輸的繼續扮演兔子找另一個同學猜拳，老虎如果再贏就變成牛，牛如果贏就變成老鼠，老鼠再贏就變成人，如果變成人之後就可回座位，最後剩下鼠、牛、虎、兔各四個同學，最後進行頒獎典禮，最早變成人的四位小朋友扮演鼠、牛、虎、兔，接受表揚。

教學時間：20 分鐘

情境布置：將教室中間空出以便於讓學生進行活動。

特色說明：在遊戲的過程中，學生已經開始利用遊戲進行表演活動。

評量重點：運用肢體、聲音作角色扮演的擬真性、創意表現、自信度、參與感、故事情節的熟悉度。

圖69 頒獎典禮

步驟三：討論

教學策略：

活動一：記者訪問老鼠贏得此比賽的心得，學生的問題有：老鼠的感覺，老鼠有什麼話對大家說，老鼠為什麼會得到冠軍，有什麼能力得到冠軍，小組個別練習之後，自願者上臺示範記者如何訪問老鼠。

記者：你得第一名的感想？

老鼠：我覺得很高興。

記者：你為什麼會得第一名？

老鼠：因為貓沒有趕來，而且我還坐在牛的背上，很快就到了。

活動二：先前訪問老鼠的記者變成牛，而老鼠變成記者，由記者訪問牛的感受。

學生：你得到第二名有什麼感想？你的名字？你幾歲？你不是很快嗎怎麼會變成第二名？輸了有什麼感想？訪問摘錄如下：

記者：你為什麼輸了？

牛：因為我相信老鼠的話，所以我輸了。

記者：如果你得第一名會怎樣？

牛：會很高興。

記者：怎麼個高興法？

牛：樂到不行。

圖70 記者訪談活動

教學時間：20 分鐘

情境布置：兩人一組進行訪問，學生就地進行活動。

特色說明：本活動主要在利用記者與被採訪者的角色讓學生學習如何發問，同時學習站在參賽者的立場，對比賽結果發表感想。

評量重點：參與度、合作性、表達能力、發表具有意義、創造性的言論。

步驟四：小組報告

教學策略：

- 小組根據比賽結果的疑點，如兔子為什麼贏龍……等等的疑點，下次上課報告其內幕消息。各項內幕消息如下：

- 兔子為什麼贏龍？

學生 A：因為兔子跳很遠。

學生 B：因為龍被玉皇大帝指派去下雨救旱災，回來時已經來不及了。

學生 C：在路上遇到朋友，一直聊天。

- 蛇為什麼贏馬？

學生 D：蛇把馬的腳纏住，蛇就趁機跑走。

學生 E：因為要過河，而蛇會游泳。

學生 F：馬不知克制喝了太多水跑不動了。

- 雞為什麼贏狗？

學生 G：因為狗要幫主人看家。

學生 H：因為有的雞會飛，一飛就飛到了。

學生 I：因為狗的視力不好。

學生 J：雞本來落後，但是他啄了狗的屁股，狗就停下來了。

教學時間：30 分鐘

情境布置：以原本教室安排進行本活動。

特色說明：使學生就比賽結果的不合理之處，進行批判思考。試圖將結果做合理的解釋。

評量重點：思辯過程的參與度、合作性、專注和聆聽、想像力。

步驟五：新聞製作

教學策略：

- 小組根據十二生肖比賽的故事，為此事件下一標題，並由小組中一人扮演記者解說標題，其他成員用木頭人的方式協力演出標題所表現的圖像。

第一組標題：蛇勝馬大奇蹟

教學時間：30 分鐘

情境布置：將學生分成四組，並將椅子排成圓圈以利於小組討論。

特色說明：利用小組合作方式將故事圖像化呈現出來。

評量重點：參與度、積極強度、合作性、小組靜像的創意性及創造性行為。

圖71 小組呈現：下標題與靜像

步驟六：討論

教學策略：

有人密告老鼠是因為作弊才贏得比賽的，告密人指出老鼠在還沒出門之前就騙了他的室友——貓，另外，他又爬到牛的脖子上，然後在終點時才猛力跳下來得到冠軍，告密者要求取消老鼠的冠軍資格，但是結果必須由三方代表來決定，全體人員因此展開會議，三個學生分別扮演鼠、牛、虎，其他學生根據自己的觀點選擇支持的對象，若無特別意見，則為記者代表，學生共分成三組——老鼠家屬、牛的家屬以及記者群，三組人員分別對於此事件辯護以及提出比賽不公的陳述，並由大家投票來決定比賽結果是否公平。各方陳述選錄如下：

圖72 密告事件

圖73 三方辯護與陳述過程

- 老鼠家屬代表：
 1. 任務如此緊急，沒有義務把貓叫醒。
 2. 是水牛自己太笨了，自己要被騙。
 3. 比賽規則不清楚。
 4. 本來比賽就不公平，我的體力本來就沒有牛好，所以我靠聰明得到冠軍。
 5. 水牛會游泳，但老鼠不會。
- 牛家屬代表：
 1. 老鼠太奸詐了，不可以這樣騙人。
 2. 牛是出於好意才載老鼠的。
 3. 跑步比賽大家都知道不可以先跑。
 4. 作弊就是不對的。
 5. 不可以耍小手段。
- 記者代表：
 1. 老鼠是因為奸詐才得到第一名，所以應該要讓給牛。
 2. 跑步比賽應該要自己跑，不可以讓別人載。
 3. 老鼠的行為是詐騙。
 4. 比賽要靠自己的實力，老鼠是靠牛才得第一名的。
 5. 靠自己實力才是光明正大的比賽。

最後，每個人選邊站，站到自己支持的人後面，並說出支持的理由。

教學時間：30 分鐘

情境布置：將教室椅子分成三邊，每一邊皆為各方代表以進行辯論。

特色說明：學生就各方質疑進行質疑以及辯護，小組在攻守互換之間，進行價值釐清。

評量重點：辯論時的參與態度、自我陳述的表達力、尊重他人的態度。

步驟七：創作

教學策略：每個人根據自己的想法，重新寫出新的十二生肖故事。

教學時間：20 分鐘

情境布置：就教室原先安排進行本活動。

特色說明：在綜觀所有活動之後，學生以自己的想像力以及創造力改編故事。

評量重點：想像力、文學創意、論述能力、文字表達能力。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下表：

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	口頭描述	從小認知的十二生肖故事情境。 觀賞他人或他組的表現，提出不同的看法，並且發表自己所發展的故事。
	知道察覺	不同的思考方式及立場，會有不同的看法和表現。
	討論發表	分享自己的想法與創意，且能與他人溝通協調。 完整而清楚的表達自己想像的故事情境和辯論立場。
	探索操作	嘗試運用肢體動作和聲音，表達出十二生肖及各種扮演角色。 運用靜像劇面技巧呈現畫面和場景。 利用即興方式進行故事重編。 使用道具輔助表演故事的呈現。
	合作互動	參與討論十二生肖故事的建構和比賽的過程。 和同儕共構靜像，表達故事內容。 能夠參與議題論壇。
	表現作品	運用肢體動作的組合和連貫，呈現故事。 使用適當的臺詞和聲調，傳達角色和劇情。 合情合理且富創意的新十二生肖故事。
審美與理解	聯想與理解	養成敏銳觀察、想像與聯想，進而運用邏輯性思考理解故事的來龍去脈。
	審美評價	描述、分析他人演出的內容，並提出個人看法，給予表演者具體建議。 從自己架構的表演作品中，得到美感結合與表現，進而建立自我美學。
實踐與應用	組織計畫	表演活動的規劃與設計。
	判斷思辨	從議題討論與思辨中，察覺日常經驗的生活態度。

課程省思：

上完戲劇課返回師院的途中，我的心情激動不已，因為這是我第一次親身感受到戲劇在我身上產生了這麼神奇的變化，一位擁有博士學位的大學老師，在戲劇情境的辯論過程中，竟完全臣服於小學生的論點：將老鼠與牛、老虎同臺比賽，在本質上就不公平，老鼠當然可

以智取；況且動物的代表本來就不該只是四肢發達頭腦簡單，當然應該選老鼠為十二生肖之首。而心悅誠服的放棄原先同情支持牛的想法，轉向支持老鼠獲勝是當之無愧的論點。透過表²¹戲劇我也見識了國小學生竟能將十二生肖中排序的不合邏輯處透過想像力將它合理化，而且巧妙得令人不得不佩服他們的創意。

課程建議：

在藝術與人文課程中，可以在閱讀完故事後，進行邊說邊演的活動，由老師或學生敘述一段故事，指定學生邊聽邊演，一段表演結束後換人敘述與演出，藉此強化教案中表演本質的部分。在報紙標題的部分也可開放成電子媒體而以一段 VCR 的演出取代靜像的方式，以進一步挑戰學生的能力。

舞蹈課程設計實例

創造性舞蹈——身體肢體無限的想像空間

郭香妹

目標主軸：探索與表現、審美與理解、實踐與應用

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與生活

教學節數：共四節課（160 分鐘）

設計理念：

肢體的探索是表演者基本能力，透過有結構、有目標、有計畫的創作性舞蹈、身體動作訓練，配合音律與美感動作，可以抒發兒童的精力和情感，有助於表達力、專注能力的培養，更能促進參與者明確而有意義的運用自己的身體來動作。

創作性舞蹈具備想像力、即興的、自發的、獨立的彈性變化，透過接納、欣賞、鼓勵、關懷等無挫折、成就感教學的氛圍，培養學生彈性的人格特質與成熟的人格。

能力指標：

- 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。
- 1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。
- 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。

- 3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。
- 3-2-12 透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。
- 3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。

教學目標：

- 1-1 能認知身體的運用，探索身體使用的豐富性與可能性。
- 1-2 能認知舞蹈要素：肢體、時間、空間。
- 1-3 由操作過程，適當運用肢體表現快慢、靜止、輕重、方向、高低等舞蹈技能。
- 1-4 能與同學互助合作，集體創作呈現。
- 1-5 能欣賞同學表現，自省辨識與調整。
- 1-7 能發表自己或同組作品的創作理念和歷程。

教學活動計畫：

表 2-2

覺察與發想	<p>創作性舞蹈並不需舞蹈基礎，經由引導者妥善營造學習環境、善用引導技巧即可進行課程。藉由肢體動作、造形、角色扮演與生活經驗結合方式來引發學生學習的動機，探索肢體的無限潛能，充分了解身體的運用並觀摩接受他人的特質，不帶多餘的思考，用肢體全然地呈現，開發身體的每一部份，以遊戲的方式加強學生之間的互動，培養學生觀察、想像、即興與創造的能力。</p> <p>跑跳、球類遊戲、橡皮筋、花園…都是身邊垂手可得的素材，我們也可以運用身體來表現，發揮想像、即興與創造能力，盡量不要用思考去預設該如何表達，而是全然放鬆地交由身體去發揮，明白肢體動作的無限潛能。每個人都可以表現得與眾不同、獨一無二，欣賞別人，調整自己，我會越來越好，原來，我是這麼棒！</p>
課程內容	<p>一、舞蹈的基本動作（走步、跑步、跳步、接觸、流動…）以不同速度、不同方向、不同力量、不同空間，產生交叉變化，探索身體動作、造形、時間、空間要素的差異。</p> <p>二、有計劃的排列、組合、想像、即興創作，分組呈現結構性作品與畫面（獨一無二的秘密花園）。</p>

<p>活動形式</p>	<p>一、探索與表現： 1. 個別探索：肢體動作、肢體造形、空間、時間、強弱。 2. 分組創作呈現：兩人、小組，依引導者指令呈現。</p> <p>二、審美與理解： 1. 欣賞作品：欣賞與辨識同伴的表現。 2. 自省理解：相互欣賞個別、小組創作呈現，描述感受與見解。</p> <p>三、實踐與應用： 透過操作過程，開展身心潛能，獲得進步與調適，產生自信，欣賞他人。</p>
<p>教學錦囊</p>	<p>1. 課程開放性高，可建立學習規範，並隨時注意學生安全維護。 2. 強調引導者的角色與功能，成就感無挫折的教學氛圍，引導學生描述欣賞、體驗及創作的心中感受與見解時，應該多肯定其看法，增加小朋友自信。 3. 可完全不使用音樂，也可以選擇適宜的情境音樂輔佐，讓教學流程順暢有趣。 4. 依學生先備經驗分組，可採異質分組，協助不同程度學生有充分表現機會。 5. 儘量避開示範動作，善用引導技巧，協助開展動作潛能。 6. 教學過程並不是開始到結束動個不停。在適當的時間問問題，使學生了解自己身體的感覺，並了解其他同伴的感受和自己是相同或相異。</p>

步驟一：身體跑跳碰（肢體、時間、節奏）

教學策略：

1. 走走走（不同速度）：慢慢的走、快快的走、輕鬆的走、大象的走、彎來彎去、高高低低…
2. 跑跑跑（不同速度）：烏龜的跑、獵豹的跑…各種方式的跑。
3. 跳來跳去（不同方式）各種的跑：踏跳、跑跳、兔子跳、跳上跳下…
4. 連環碰：兩人一組，進行身體各種不同部位的聯結，進而做肢體造形，並分組進行演練。

教學時間：40 分鐘

情境布置：輕便寬鬆的服裝、適合音樂、操場、韻律教室或空曠的空間。

特色說明：開發肢體動作與造形，體驗不同速度的肢體掌握與應用經驗。

評量重點：能以不同速度、不同方式、不同路徑、不同節奏走、跑、跳，並應用身體不同部位與同伴或小組進行肢體造形。

步驟二：隱形球（肢體動作、空間）

教學策略：

1. 每人準備一氣球（上課充氣即可），運用身體各部位隨著音樂碰觸氣球，或上、或下、空間移動等，藉此伸展身體。
2. 將氣球取下，想像虛擬隱形球，隨音樂節奏碰觸氣球。
3. 兩人或分組，進行玩隱形球（可為排球、籃球、氣球…）球是存在於空間裡，不是在腦袋中。藉著伸展各部位肢體的同時，讓學生認知這些部位的運動方式與存在。

教學時間：40 分鐘

情境布置：輕便寬鬆的服裝、適合音樂、操場、韻律教室或空曠的空間。

特色說明：伸展肢體，體驗不同空間、虛擬想像肢體掌握與應用經驗。

評量重點：想像創造虛擬情境，伸展各部位肢體，認知這些部位的運動方式與存在。

步驟三：秘密花園（肢體動作、肢體造形、時間、空間、節奏）

教學策略：

1. 我是橡皮筋（暖身）：引導學生想像自己是一條橡皮筋，縮成一團是什麼樣子？被拉扯、擴張是什麼樣子？捲曲扭結是什麼樣子…？
2. 花仙子（動作、造形）：引導學生體驗花苞（靜止）、綻放的花（流動）、樹木…個人肢體表現，進而二人、三人、四人、六人……小組搭配組合呈現不同造形的動作。
3. 秘密花園：分組構思小組秘密花園景象，（奇形怪狀的樹、花朵、潺潺小溪流水、活潑的兔子…）選擇適合的音樂，進行秘密花園之旅，各組分組營造獨一無二的秘密花園。

教學時間：80 分鐘

情境布置：輕便寬鬆的服裝、適合的音樂、韻律教室或空曠的空間（可以躺下的地板）。

特色說明：分組構思獨特的秘密花園，發揮想像創造即興能力。

評量重點：結合先備經驗（肢體動作、肢體造形、時間、空間、節奏…基本概念），分組呈現「秘密花園」的景象與畫面，過程中展現流暢的節奏，認真參與並能欣賞他組的表現。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 2-3

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	口頭描述	肢體動作、肢體造形的遊戲體驗經驗。
	知道察覺	肢體動作、肢體造形、時間、空間特性。
	討論發表	各種肢體動作造形、小組合作、想像力發揮。
	探索操作	個人肢體探索、兩人、小組探索、肢體使用的豐富性及可能性。
	合作互動	分組合作討論及表現。
	表現作品	分組呈現秘密花園作品。
審美與理解	審美評價	肢體造形之美（個人、兩人、分組）、秘密花園作品。
實踐與應用	組織計畫	分組呈現「秘密花園」景象，展現流暢節奏，合作並能欣賞他組表現。

延伸說明：

1. 課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我樂趣；注意焦點放在「人」的身上而非物件。
2. 肢體動作與造形可結合健康與體育、日常體驗遊戲成為習慣進而自然、放鬆表現。
3. 多參與生活週遭的舞蹈表演（如民俗活動、雲門舞集、光環舞團…）認知肢體藝術品的豐富美感。
4. 隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

1. 引導者是課程的關鍵人物，必須有一種吸引人的力量與個人特質，這種吸引力，並不是美麗的容貌或漂亮的服裝。
2. 創作性舞蹈教學中，每位學生是獨一無二的。善於接納不同特質的學生、隨時讚美良好的表現、欣賞、鼓勵及親切的對待學生，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
3. 在適當的空間範圍，學習控制自己的身體，建立移位順序，教學時建立規則是必要的。自由不是沒有規律，規則並不是限制，如何提供安全又有效的學習情境做好安全維護，互相合作、尊重與學習。

藝術與人文第二階段

音樂教學設計基本概念

吳淑玲

音樂教育之重要概念—即了解音樂對於人類及其生活品質的重要性。音樂是什麼？就是「經過組織的聲音」。由人類為人類而創造的，是一種屬於人類的活動，如創造的服飾、語言與食品一樣，音樂也有許多表現的形式。九年一貫「藝術與人文」課程綱要強調的是：藝術源於生活，也融入生活，生活是一切文化滋長的泉源，以「藝術陶冶」作為核心價值取向。如何引導學生體認美感經驗？在生活中接受藝術的陶冶？當務之急在於培養會思考，有感覺，有能力的孩子，也就是讓孩子快樂地學習生活週遭的一切，落實「藝術生活」的大方向。

柏拉圖：「讓快樂的孩子，在快樂的環境中學習成長。」試問現在的孩子學習是快樂的嗎？音樂能力增強了嗎？老師的教學專業素養夠嗎？學校是否提供教師所需的教學資源？教育是環環相扣的，失掉某些教育就不完美。本人擔任輔導員觀察教學現場老師們常感無助與無措！如何帶來活水源頭實刻不容緩。

在音樂教育中，教師最主要的責任是引導學生瞭解音樂及欣賞音樂，重要目標有：（一）幫助所有人讓音樂成為他們生活中的一部份。（二）提升音樂藝術。不論使用哪種形式教學，最重要的是要清楚想讓學生學到什麼。「為什麼教？」、「教什麼？」、「怎麼教？」、「所教的對象？」、「所預期的成果是什麼？」這些問題都是教學過程中很重要的部份，期待新的教育改革，帶來希望。

今日音樂教學是否和以前有所差異？相信是有的。此次課綱微調增列「教材內容」強調教材的「繼續性」、「程序性」與「統整性」。教材內容分「表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四個面向，以協助教師針對不同階段、不同的分段能力指標與不同的藝術屬性間之課程的整合，且可銜接高中階段藝術的學習。

帶領孩子感覺音樂，在教學設計上透過遊戲的方式，讓孩子玩音樂，對音樂感動，在操作的過程中玩出能力，玩出具有創造力的孩子。

在課程設計上強調以節奏教學為基礎，透過基本拍脈動的訓練進行節奏教學，一連串的教學活動強調聽覺的刺激，能感覺音樂的脈動，並透過肢體律動表現建立對音樂元素的認知與了解，進而能在音樂創作上發揮創意。教師在教學上能吸收新知並能類化教學活動，帶入在地素材符合學生學習的需要，讓學生學會音樂能力，可以有一輩子帶著走的能力。以下針對本手冊第二階段音樂教學設計參考案例並摘要說明教學活動計畫：

一、察覺與發想：主題的發現。

表 2-4

學習主題	察覺與發想
節奏魔術師	看到小嬰兒聽到輕快音樂手足跟著舞動，好似本能的反應，原來音樂的刺激讓其有所感覺，透過肢體表達其感受。學生能聽樂曲並分析出音樂中節奏的形式，運用肢體的律動表現節奏的脈動，讓學生更有創意從樹葉中找尋音樂的元素(強弱、高低)，在玩樂中學音樂、學創意。
DO RE MI	在基礎音樂教育中，日本音樂教學比我們提前重視五線譜教學。簡譜與五線譜同樣都可以列出唱名，但不同的是，簡譜無法呈現音樂高低起伏線條的概念，及音符時值長短空間的概念。現今音樂教育的落實，專業老師的教學，學生在音樂上的能力越來越好，會視譜，唱好一首喜歡的歌曲，這是可喜的事，當我們在書店看到流行音樂譜都是五線譜，不要訝異！我們進步了。
帕海貝爾	紅韓劇《我的野蠻女友》的片尾曲在韓劇流行圈名聲大噪。在此之前，新世紀福音戰士(Evangelion)《死與新生》也曾以此旋律作為片頭音樂，另一部遊戲Kanon的標題亦是來自本曲的，第二次動畫版的結局亦使用了本曲。而在香港可口可樂其中一廣告都用此曲作背景。生活中接觸的廣告與電視劇處處有驚奇，正因有這些媒材，讓我們發覺在遠古的巴洛克時期能遇見帕海貝爾，聆賞他的優美作品
基本拍	在教學過程中，常發現小朋友唱歌越唱越快，或拍奏節奏時快時慢，速度的穩定性不夠，基本拍是很重要的學習。我們知道要學習音樂節奏是一項重要的學習，而節奏學習是要建立在拍子的概念上，所以基本拍如何讓學生學的好、學的有趣就是一項老師專業的考驗了。

一首歌、一個生活畫面、一幅畫、一個故事都是課程設計的題材。

二、課程內容：

根據主題設計適切的學習階段學習內容，依據能力指標訂定學習目標，設計有效適當的教學內容。

表 25

學習主題	課程內容
節奏魔術師	一、聽辨節奏，分析相同處或不相同處，從活動中操作，判別節奏，更能透過語言節奏，增強節奏的穩定性。 二、學習聽音與接唱的技巧默契，加深難度，不僅從音群中整理出高低的順序，並能唱出正確音高來。 三、五度音程內練習視唱與默唱（內化訓練）。 四、樹葉是有趣的媒材，學生自由取材，自由創作，還能自己表演，更能組合全班的作品完成獨一無二的大合唱。
DO RE MI	一、模唱，唱準音高。 二、老師哼唱一段旋律後，小朋友接唱 DO，確立中央 C 的音準。 三、透過 Δ 、 \square 二線譜教學，進行視唱練習，唱準音高，並訓練學生的專注力。 四、音名 CDEFGAB 學生邊走邊拍手，隨著拍子視唱音階。 五、學生分析老師哼唱的旋律，能記憶住第一音與最後一音，接唱練習。 六、在曲譜中指定唱名，進行歌譜視唱時，遇到指定的唱名能視唱出來。
帕海貝爾	一、觀賞「我的野蠻女友」片中配樂收錄了作曲家帕海貝爾 Canon in D 二、聽曲，跟著音樂打節奏。 三、多種樂器組合方式，呈現不同的音色變化，並找出樂器組合。 四、運用圖例說明何謂「卡農」？透過律動模仿遊戲進行了解並從事二部卡農創作。 五、蒐集巴洛克時期代表性作曲家背景資料及作品進行欣賞。
基本拍	一、透過肢體律動，用手在低中高不同水平，跟著拍子點星星。 二、大家圍成圈聽老師彈奏歌曲，逆時針方向，跟著拍子把球傳給右邊的小朋友。 三、分析判斷曲子是二拍子、三拍子或四拍子？在手指頭上跟著音樂點出來。 四、八拍為一樂句，學生能判斷樂句，進行接龍傳球遊戲。 五、學生分析老師彈奏的旋律，判別拍號，依序由下往上疊手掌。

三、活動形式：

藉由個別體驗、內化訓練、集體創作等活動形式，主要是建立其探索、嘗試、瞭解、辨識、鑑賞、運用等能力，讓學生具備音樂素養，陶冶其心性。

表 26

學習主題	活動形式
節奏魔術師	一、肢體律動。二、接唱練習。三、內化訓練。四、個別創作。五、集體創作。
DO RE MI	一、模仿聽唱。二、認譜教學。三、肢體活動。四、歌曲分析。
帕海貝爾	一、肢體律動。二、作品賞析。三、分析曲趣。四、集體創作。五、搜集分類。
基本拍	一、肢體律動。二、基本拍練習。三、聽辨分析。四、樂曲分析。

四、教學錦囊：

課程實施中，因應學生能力表現，教學內容因而可加深加廣，老師教學技巧及教學過程中應注意的重點，提醒教學者能有效教學，學生能有效學習。

表 27

學習主題	教學錦囊
節奏魔術師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 注意小朋友的走路，一定要跟著節奏走好。 2. 空間概念、動線要引導，小朋友才不會跟著別人繞圈圈，自己決定方向操作。 3. 視唱，音準要注意，可多聽老師範唱。 4. 創作進行間，尊重孩子的想法，多稱讚，容忍錯誤。 5. 每個小朋友進行表演時，其他人專心欣賞別人的創作。
DO RE MI	<ol style="list-style-type: none"> 1. 唱準音高很重要。 2. 在五線譜教學時，學生要專注及反應快速。 3. 肢體律動時必須跟著拍子走路，歌唱、拍手與走路要在同一拍點上。 4. 分析老師哼唱的旋律，要專注並記憶住旋律。
帕海貝爾	<ol style="list-style-type: none"> 1. 頑固低音的解析學生能了解，並唱出來。 2. 不同配器的同一首樂曲，鑑賞動聽與否？ 3. 與他人共同蒐集相關樂派資訊及代表性的作曲家，能組織並發表。
基本拍	<ol style="list-style-type: none"> 1. 空間的概念很重要。 2. 進行操作時，一定要仔細聽辨音樂，才能正確掌握拍子的脈動。 3. 在玩傳球遊戲時，學生不因太高興而忘了聽音樂。

五、預期成效：

透過教學活動檢視是否能達到教學目標？學生是否有效學習？是否是一個有效的教學活動？是否確切掌握能力指標？能建構藝術的基本認知。

表 28

學習主題	預期成效
節奏魔術師	孩子在節奏上能正確掌握脈動及聽辨操作正確。在曲調視唱上能正確唱準音高。在創作上，能創作簡單的節奏型，進而完成一首音樂作品。
DO RE MI	透過二線譜教學，學會 DEFGA 在譜上的位置，並能正確唱準音高，學會認譜，可以唱許多喜歡的歌曲，也可以吹奏好聽的作品。
帕海貝爾	主動去蒐集相關資料，在其生活中會與人討論或探索音樂的多樣性。或許下次在哪一部廣告中再次出現 Canon in D，學生都能朗朗哼唱出旋律來。
基本拍	學生透過聽辨去分析音樂中的拍子速度，進而操作，都能掌握住速度的穩定，再進一步節奏的學習就輕鬆多了，基本拍的學習是相當重要的。

音樂學習過程中，除了教師須具備音樂專業能力外，更須有敏銳的觸角，多元的藝術涵養，觀察學生學習的「適」與「不適」，運用不同的技巧與媒介使學生容易學，快樂學，上述種種教學設計，不單是單一主題教學設計，課程延伸部分增加教材的困難度與不同層次，在「教」與「學」上更具挑戰性。

在音樂教育中，除應教給學生音樂表現的技術外，更應重視讓學生體驗音樂的快樂。指導學生學習音樂的方法，並且在日常生活中讓音樂來豐富我們的生活，培養對音樂的興趣並具備積極且持久參與音樂活動的慾望。

教師創造機會讓學生多接觸純正的音樂或優秀的藝術，讓學生感受音樂的豐富性，並進一步理解音樂，用想像力將知識「活起來！」這種努力才是音樂教育最重要的精神。

音樂課程設計實例一

節奏魔術師

吳淑玲

目標主軸：探索與表現、審美與理解

教材內容：表現試探、基本概念

教學節數：共五節課（200 分鐘）

設計理念：

我們所知音樂三大要素為節奏、曲調及和聲。人們所處的世界，藉由不同的管道，音樂常出現在生活中的某個時間點，下課的音樂聲、廣告的配樂、電影的配樂、電視的插曲、廣播電臺播放的音樂……等等，生活中音樂無所不在，只是我們經常忽略與重視它！音樂教育帶給孩子哪些音樂能力？藉由提供的素材，運用有效的教學策略、有趣的教學模式，讓孩子學習到知識，並具有敏銳的觀察力、思考能力、分析判斷的能力，希望下次孩子在某個廣告中，聽到配樂驚喜說出那就是貝多芬的〈歡樂頌〉。

能力指標：

- 1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。
- 2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。

教學目標：

- 1. 聽辨樂曲進行分析，掌握正確節奏透過肢體操作，表現音樂呈現的節奏脈動。
 - 1-1 藉由聽曲，能分辨節奏相同與不相同。

- 1-2 透過肢體律動，正確操作出所聽到的節奏脈動。
- 1-3 能透過紙筆測驗，正確圈選出所聽到的節奏。
- 1-4 能在一空間中，正確尋找相同的節奏夥伴。
- 2. 接唱是歌唱技巧之一，速度的掌握需精準，透過歌唱能展現旋律的優美線條。
 - 2-1 能與老師玩接唱遊戲，唱準音高。
 - 2-2 透過線譜進行視唱練習，練習視譜。
 - 2-3 能分析一樂句中最高與最低音，並唱準音高。
- 3. 生活中的媒材，運用於音樂素材中，增加想像力與創思。
 - 3-1 藉由樹葉大小高低排列，進行強弱與高低音的即興演唱。
 - 3-2 能透過分組創作 進行音樂分享。

教學活動計畫：

表 29

覺察與發想	看到小嬰兒聽到輕快音樂手足跟著舞動，好似本能的反應，原來音樂的刺激讓其有所感覺，透過肢體表達其感受。現在小學音樂教育有許多的教學策略，及多元的素材，最終目的是讓學生學到帶著走的能力。學生能聽樂曲並分析出音樂中節奏的形式，運用肢體的律動表現節奏的脈動，讓學生更有創意從樹葉中找尋音樂的元素（強弱、高低），在玩樂中學音樂、學創意。
課程內容	<p>一、相同與不相同： 聽辨節奏，分析相同處或不相同處，從活動中操作，判別節奏，更能透過語言節奏，增強節奏的穩定性。</p> <p>二、接唱遊戲： 學習聽音與接唱的技巧默契，加深難度，不僅從音群中整理出高低的順序，並能唱出正確音高來。</p> <p>三、視唱遊戲：五度音程內練習視唱與默唱（內化訓練）。</p> <p>四、小小作曲家： 樹葉是有趣的媒材，學生自由取材，自由創作，還能自己表演，更能組合全班的作品完成獨一無二的大合唱。</p>
活動形式	一、肢體律動。二、接唱練習。三、內化訓練。四、個別創作。五、集體創作。
教學資源	鋼琴、節奏卡、五線譜板、有色磁鐵、CDPLAY
預期成果	透過評量，孩子在節奏上能正確掌握脈動及聽辨操作正確。在曲調視唱上能正確唱準音高。在創作上，能創作簡單的節奏型，進而完成一首音樂作品。如果檢視出音樂教材太難、太容易或無意義，調整修訂策略，或孩子學習成效較慢，則放慢教學速度，增加操作練習。

步驟一：暖身活動

教學策略：

1. 手指暖身：屈→伸展（圖 74、圖 75）
2. 身體與手掌暖身：伸展→屈→伸展
3. 聽音辨識 I 和 V 級和弦，I 和弦→屈、V 和弦→伸展（圖 76、圖 77）

教學時間：15 分鐘

情境佈置：寬闊的空間，學生可自由伸展並移動身體。

特色說明：引導學生敢表現肢體的延展性與創作性，並分辨主和絃與附屬和絃不同的和聲色彩。

評量重點：藉由肢體操作，聽辨不同的和聲色彩，觀察與修正正確的音樂符號。

圖74

圖75

圖76

圖77

步驟二：相同與不相同

教學策略：

1. 教師彈奏旋律（歡樂頌、小星星），學生聽辨兩首旋律節奏是否相同或不相同？節奏—拍手節奏—拍腿。（圖 78、圖 79）
2. 排兩列火車，聽到自己的節奏出現則出發，注意空間動線的進行。（圖 80）
3. 呈現兩首譜例，聽辨節奏，正確圈選。
4. 六名小朋友散落各角落，各選一節奏拍念，並自創說白節奏例：♪（走）、♪♪（葡萄），另兩位小朋友出來找尋自己相同節奏的夥伴，並搭肩排成一列。

教學時間：25 分鐘

情境佈置：學生可製作火車頭，並在地上用有色膠帶黏貼活動動線，引導學生擅用空間。

特色說明：學生能分析聽辨不同節奏，有趣的團體分組操作更加深印象。

評量重點：兩個不同的節奏元素，觀察學生操作是否跟音樂的節奏脈動相同，作為真的學會或需修正的依據。

圖78

圖79

圖80

步驟三：接唱遊戲

教學策略：

1. 老師唱ㄉㄛㄟ學生接唱ㄉㄟㄟ（開始以級進進行較好聽辨）。（圖 81）
 2. 唱最高音與最低音，例：老師唱ㄤㄉㄟㄟ 學生接唱ㄤㄟㄉ。
- （此練習困難度較高，反覆練習多次）

教學時間：40 分鐘

情境佈置：在地板上放置五塊塑膠地板代表ㄉㄟㄟ，呈音梯排列方式。

特色說明：放置地板代表音梯，有具體的物像可以更加理解音的進行動線，更能了解音的高低不同的進行。

評量重點：學生知道音的高低進行，分析誰是最高音與最低音、唱準、音高。

步驟四：視唱遊戲

教學策略：

1. 先呈現ㄤㄟ二線譜，在線上放兩種不同顏色磁鐵代表不同節奏，進行視唱練習（圖 81）。

圖81

4. 創作進行間，尊重孩子的想法，多稱讚，容忍錯誤。
5. 每個小朋友進行表演時，其他人專心欣賞別人的創作。

課程省思：

課程的進行增加了趣味性，好玩，學生會彼此觀察同儕的操作，修正自己的缺失，在操作進行中，學生對於教室空間的運用與動線的掌握較嫌不足，常跟著別人後面走，自我方向決定較沒信心。視唱方面音準與認譜是首要學習重點，但唱準音高對於少數學生較困難，需多次聽唱與級進音的練習，會有所幫助。教學最主要目的是學生是否增能？學生是否能實踐應用於生活中？透過藝術的陶冶，成為具有人文素養的國民。

音樂課程設計實例二

DO RE MI

吳淑玲

目標主軸：探索與表現

教材內容：表現試探、基本概念

教學節數：共二節課（80 分鐘）

設計理念：

小朋友剛學習認譜並進行視唱，往往是很困難的事，可能看懂譜而唱不準音高，也有可能唱準音高但看不懂譜，學習興致大打折扣，老師如何設計有趣及充滿挑戰性的教學策略，就成為很重要的考驗。

能力指標：

1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像力與創作力。

教學目標：

1. 在演唱與演奏學習過程中，建立正確的音高。
 - 1-1 從模唱中，透過聽唱學習正確音高。
 - 1-2 能透過遊戲「回到中央 DO」聽老師唱其他音名，不管結束在那一音都要回到 DO。
2. 學習認譜，學會視唱曲譜。
 - 2-1 能透過二線譜教學，認識線上音與間上音。
 - 2-2 能圍成圈邊拍手邊走，視唱上行音階 DO RE MI FA SOL LA SI DO。

- 2-3 能聽辨老師唱的短旋律，經分析後，能接唱第一音與最後一音。
- 2-4 能透過歌曲，進行指定唱名視唱練習。

教學活動流程：

表 31

覺察與發想	<p>我們從早期的流行音樂樂譜發現，大部分樂譜呈現都是簡譜，日本流行音樂，樂譜用五線譜呈現，比臺灣早了好幾年。因為在基礎教育中，日本音樂教學比我們提前重視。簡譜與五線譜同樣都可以列出唱名，但不同的是，簡譜無法呈現音樂高低起伏線條的概念，及音符時值長短空間的概念。現今音樂教育的落實，專業老師的教學，學生在音樂上的能力越來越好，會視譜，唱好一首喜歡的歌曲，這是可喜的事，當我們在書店看到流行音樂的樂譜都是五線譜，不要訝異！我們進步了。</p>
課程內容	<p>一、模唱：透過聽唱教學，唱準音高。</p> <p>二、「回到中央 DO」：老師哼唱一段旋律結束後，小朋友接唱 DO，確立中央 C 的音準。</p> <p>三、線上音與間上音：透過 G、A 二線譜教學，進行視唱練習，唱準音高，並訓練學生的專注力。</p> <p>四、上行音階視唱：音名 CDEFGAB 學生邊走邊拍手，隨著拍子視唱音階。</p> <p>五、接唱：學生分析老師哼唱的旋律，能記憶住第一音與最後一音，接唱練習。</p> <p>六、一起來歌唱：在歌曲曲譜中指定唱名，進行歌譜視唱時，遇到指定的唱名學生視唱出來，其他唱名由老師接唱。</p>
活動形式	<p>一、模仿聽唱。</p> <p>二、認譜教學。</p> <p>三、肢體活動。</p> <p>四、歌曲分析。</p>
教學資源	<p>鋼琴</p> <p>五線譜板</p> <p>磁鐵</p> <p>CDPLAY</p>
預期成果	<p>透過二線譜教學，學會 DEFGA 在譜上的位置，並能正確唱準音高，在很輕鬆愉快的學習情境下，學生學會認譜，可以唱許多喜歡的歌曲，也可以吹奏好聽的作品。</p>

教學活動流程：

步驟一：模唱

教學策略：透過聽唱教學，唱準音高。例如：老師範唱 SO FA MI，學生模唱 SO FA MI 注意音準。

教學時間：10 分鐘

情境佈置：在黑板上畫音梯，表示音高的不同。(圖 83)

特色說明：模唱是學生非常重要的學習方式之一，為視唱所作的暖身學習。

評量重點：學生能記住老師唱的旋律，並模唱出來。

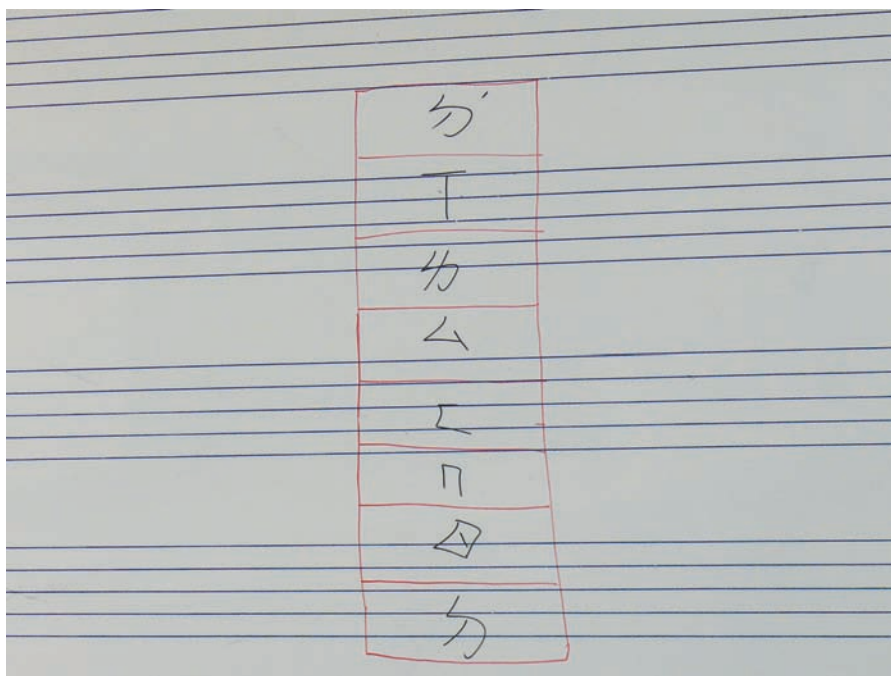

圖83

步驟二：回到中央 DO

教學策略：

1. 老師唱一段旋律後，學生接唱 DO，不管前面的旋律為何，最後都要回到 DO。(圖 84)

圖84

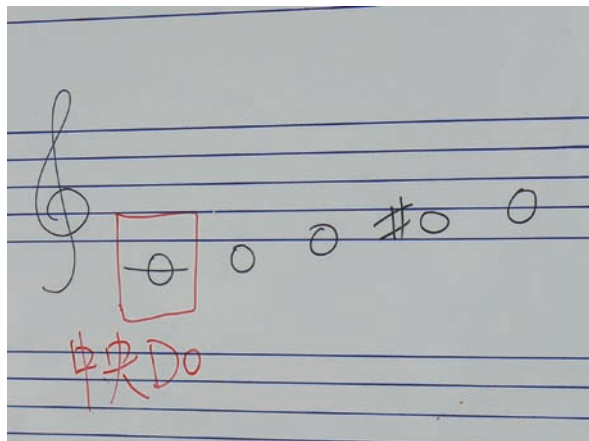

圖85

2. 彈奏旋律可增加升降半音的出現，學生接唱回到 DO。

(圖 85)

教學時間：10 分鐘

情境佈置：寬闊的空間學生可自由走動。

特色說明：建立穩固的中央 DO，不因樂曲調性的改變而唱不準。

評量重點：分析樂曲的旋律，建立穩固的中央 DO。

步驟三：線上音與間上音

教學策略：

1. 透過厶、冂二線譜教學，進行視唱練習，唱準音高，並訓練學生的專注力。
2. 呈現厶、冂二線譜，在線上隨意擺放磁鐵，進行看譜視唱。
3. 在厶、冂二線譜線上與間上擺放磁鐵，練習 RE MI FA SOL LA 視唱練習。

(圖 86)

教學時間：20 分鐘

情境佈置：黑板畫上二線譜與有色磁鐵。

特色說明：認譜教學最有效與最有變化的學習，並訓練學生的反應與辨識能力。

評量重點：認識厶、冂，五音在五線譜上的位置。

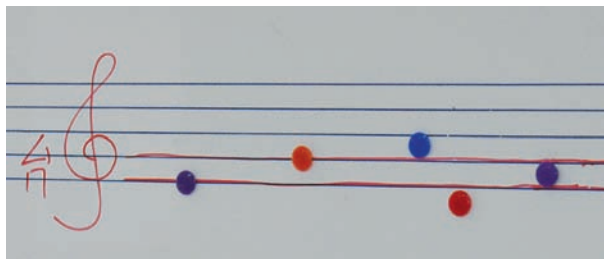

圖86

步驟四：上行音階視唱

教學策略：圍成圈邊唱邊拍手繞圈圈走，跟著速度走路，當老師拍一下鈴鼓，不管唱到哪一音都要回來再從 DO 開始唱。(圖 87)

圖87

教學時間：15 分鐘

情境佈置：寬闊的空間學生可自由走動。

特色說明：音階視唱並能掌握拍子速度，隨著鈴鼓訊號落點的不同，能準確接唱中央 DO。

評量重點：音階視唱注意音高與音準。

步驟五：接唱

教學策略：

1. 老師唱一段旋律，學生找出第一音與最後一音，接唱出來。
2. 彈奏一段旋律，找出第一音與最後一音，接唱出來。

教學時間：15 分鐘

情境佈置：樂曲播放。

特色說明：分析樂句的進行，找出第一音與最後一音唱出來。

評量重點：學生記住老師的旋律加以分析，準確演唱出來。

步驟六：一起來唱歌

教學策略：在歌曲曲譜中指定音名，進行歌譜視唱，遇到指定的音名學生視唱出來，其他音名由老師接唱。

教學時間：10 分鐘

情境佈置：樂譜的呈現可在黑板上。

特色說明：認譜學習有趣，且具挑戰性。

評量重點：學會認譜並視唱樂譜。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 32

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	知道察覺	學生能記住老師唱的旋律，並模唱出來。
	探索操作	圍成圈邊唱邊拍手繞圈走，當老師拍一下鈴鼓，不管唱到哪一音都要回來再從 DO 開始唱。
	合作互動	分組與老師接唱，有良好的默契。

延伸說明：

1. 二線譜教學，可加上所教的節奏，變化視唱的型態。
2. 歌曲視唱可分成兩部，一部唱 μ ，一部唱 η ，歌曲進行中，只唱出自己聲部指定的音。

注意事項：

1. 唱準音高很重要。
2. 在線譜教學時，學生要專注及反應快速。
3. 肢體律動時必須跟著拍子走、唱、拍手與走路的節拍要在同一拍點上。
4. 分析老師哼唱的旋律，要專注並記憶旋律。

課程省思：

認譜教學是音樂教學中重要的教學活動，如何讓孩子愉快有趣的學習，就考驗了老師的教學策略及學生的認譜能力，如此一來，音樂的學習就更寬廣，看到歌曲能唱出來，拿起樂器能吹奏出來，在小組的合奏下找到協同的樂趣，這應是最大的學習動力。

音樂課程設計實例三

電影中我找到一帕海貝爾

吳淑玲

目標主軸：審美與理解、實踐與應用

教材內容：基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活

教學節數：共六節課（240 分鐘）

設計理念：

在奧斯卡頒獎中，有一項獎項就是電影配樂獎，要有好的劇情、一流的演員，更要有動聽的音樂，賦予電影豐富的生命。常常聽到一些非音樂學習者說：「你們學古典音樂的人聽得懂音樂，我們這群門外漢則鴨子聽雷！」當然，以專業的角度談音樂則牽連太多的音樂專業知識，非一般人所能探究，但音樂最終的功能應是陶冶生活情趣，培養具有文化素養的國民。當我觀賞電影、電視、舞蹈等的同時，希望能有與你心靈共振的音樂，哼出你的音樂觸動你的心弦。

能力指標：

2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。

3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。

教學目標：

1. 探索巴洛克時期的音樂風格、藝術特色與音樂家的軼事。

1-1 從電影中的配樂，賞析名曲。

- 1-2 能認識作曲家的時代背景。
2. 透過音樂曲式卡農，瞭解音樂結構與樂曲特色。
 - 2-1 能了解卡農曲式。
 - 2-2 能進行卡農曲式的簡易創作。
 - 2-3 能蒐集相同時期，代表性作曲家及其作品。
3. 運用已知作曲技巧，嘗試創作與分享。
 - 3-1 能透過分組創作，進行音樂分享。

教學活動計畫：

表 33

覺察與發想	紅韓劇《我的野蠻女友》的片尾曲在韓劇流行圈名聲大噪。在此之前，新世紀福音戰士（Evangelion）《死與新生》也曾以此旋律作為片頭音樂，另一部遊戲 Kanon 的標題亦是來自本曲，第二次動畫版的結局亦使用了本曲。香港的可口可樂廣告都用此曲作背景。生活中接觸的廣告與電視劇處處有驚奇，正因有這些媒材，讓我們發覺在遠古的巴洛克時期能遇見帕海貝爾，聆賞他的優美作品
課程內容	一、觀賞「我的野蠻女友」：片中配樂收錄了作曲家帕海貝爾 Canon in D 二、節奏練習：聽曲，跟著音樂打節奏。 三、多變化的編曲：多種樂器組合方式，呈現不同的音色變化，並找出樂器組合。 四、卡農曲式：運用圖例說明何謂「卡農」？透過律動模仿遊戲進行了解並從事二部卡農創作。 五、巴洛克樂派：蒐集此時期代表性作曲家背景資料及作品進行欣賞。
活動形式	一、肢體律動。二、作品賞析。三、分析曲趣。四、集體創作。五、蒐集分類。
教學資源	鋼琴、五線譜板、單槍、電腦、CD PLAY
預期成果	學生喜歡此曲，並主動去蒐集相關資料，在其生活中會與人討論或探索音樂的多樣性。或許下次在哪一部廣告中再次出現 Canon in D，學生都能朗朗哼唱出旋律來。

教學活動流程：

步驟一：

賞析電影「我的野蠻女友」片中演奏的配樂教學策略：

1. 帕海貝爾作品 Canon in D 欣賞。(圖 88 ~ 90)

2. 誰是帕海貝爾？了解其歷史背景、存在的時代及樂曲的特色。(圖 91)
3. 樂曲中出現的低音樂器，奏出兩小節頑固八個低音，數數看低音樂器從頭至尾重覆幾次同樣的八個音？

圖88

圖89

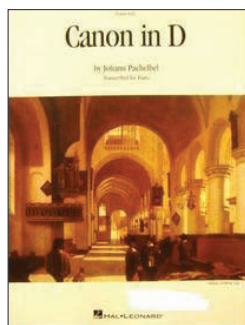

圖90

圖91

教學時間：40 分鐘

情境佈置：展示巴洛克風格的圖畫與代表性音樂家如巴赫。

特色說明：電影的配樂素材加入古典風，造就另一種聽覺與視覺的有趣搭檔。

評量重點：能聆賞優美的音樂，並說出自己的感動。

步驟二：跟著音樂打節奏

教學策略：

1. 播放 Canon in D，學生跟著樂曲的進行，靜聽並拍打節奏。
2. 全曲出現的低音樂器，奏出八個頑固低音，學生試唱出來。

教學時間：40 分鐘

情境佈置：好的視聽設備與大螢幕。

特色說明：頑固低音特色增加音樂的曲趣。

評量重點：學唱頑固低音伴奏，同時了解帕海貝爾作品 Canon in D 的作品風格。

步驟三：編曲大全

教學策略：

1. 從電腦選取各式各樣不同版本的卡農編曲，學生能仔細分辨樂器音色的不同。
2. 分組討論每首編曲的特色，樂器的編制如何？

教學時間：40 分鐘

情境佈置：在電腦教室從事教學活動。

特色說明：聆賞各種編曲的音響色彩，認識各種樂器的音色。

評量重點：能討論發表分享心得，把感動寫下來。

步驟四：音畫

教學策略：把所聽到的音樂，透過繪畫表達出感覺、感動。

教學時間：40 分鐘

情境佈置：展示巴洛克風格的圖畫藝術作品

特色說明：音畫是透過聆賞，把所聽到的感覺運用符號表達出來。

評量重點：表現作品，發表自己的想法。

步驟五：卡農曲式

教學策略：

1. 用圖例解釋卡農曲式。

例：I | ○○○○ | □□□□ | * * * * | ◎◎◎◎ |

II | ○○○○ | □□□□ | * * * * | ◎◎◎◎ |

2. 學生自創肢體律動，進行相互輪流模仿的遊戲。
3. 學生進行二部輪唱，演唱簡易卡農曲。
4. 嘗試創作二部卡農曲，學生分兩部吹奏直笛或一組演唱另一組吹奏直笛。

教學時間：40 分鐘

情境佈置：寬闊可自由活動的空間。

特色說明：透過遊戲進行卡農教學，並能創作作品與展演。

評量重點：討論發表並有自信的展演。

步驟六：巴洛克時期音樂家巡禮

教學策略：分組蒐集巴哈、韋瓦第、韓德爾作品並欣賞且能敘述其典故。

教學時間：40 分鐘

情境佈置：展示巴洛克風格的圖畫藝術作品

特色說明：更了解巴洛克的藝術價值與對後期音樂的深遠影響。

評量重點：討論發表，能說出各作曲家音樂作品特色。

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 34

課程目標	評量方法	評量要點
審美與理解	欣賞分析	巴洛克音樂風格。
	討論表達	帕海貝爾 Canon in D 樂曲的音樂特色。
實踐與應用	表現作品	卡農曲式的簡易創作作品與展演
	觀賞討論	蒐集、聆賞、分析不同音樂家作品，作為生活中的喜好。
	合作與互動	分組進行創作，欣賞各類藝術展演活動。

延伸說明：

1. 對電視中名曲廣告做記錄與分析。
2. 透過電腦軟體，指導學生電腦作曲。
3. 創作的卡農曲試試看配器演奏，辨識音色。

注意事項：

1. 頑固低音的解析學生能了解，並唱出來。
2. 不同配器的同一首樂曲，鑑賞動聽與否？
3. 與他人共同蒐集相關樂派資訊及代表性的作曲家，能組織並發表。

課程省思：

賞析作品與作曲家，對初次接觸古典音樂的學生一定會相當具困難度，教師透過有趣的遊戲，可從事主題的欣賞或特殊節奏型的認識，先吸引學生的興趣，喜歡主動探尋此時期的作家及作品，或在其日常的生活中心，不經意的聽到曾經欣賞過的作品，而發出驚嘆聲，都是值得的。

音樂課程設計實例四

基本拍

吳淑玲

目標主軸：探索與表現

教材內容：基本概念

教學節數：共二節課（80 分鐘）

設計理念：

基本拍是音樂中的生命脈動，心跳是人生命的脈動，一個人節奏感的好壞與否，決定於是否能掌握住基準拍子，如能掌握好基準拍子，才能更深入學習速度的變化及音符時值的長短(節奏型)，要掌握好基本拍，可由走路及打拍子建立好速度感，學生有了穩定的基本拍，就更能掌控音樂的節拍。

能力指標：

- 1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。
- 1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。

教學目標：

1. 掌握音樂脈動，並藉由肢體操作建立音感的認知。
 - 1-1 能透過肢體律動跟著音樂學習基本拍。
 - 1-2 能透過遊戲「傳球」，圍成圈相互傳球並能掌握住拍子脈動。
2. 分析樂曲的拍子架構，在遊戲中快樂學習。

- 2-1 能判斷所聽樂曲音樂是幾拍子的曲子，透過手指遊戲來練習。
- 2-2 能透過接龍傳球遊戲，8拍為一樂句，聽辨樂句。
- 2-3 能透過分組互動的方式，每個人能掌握拍子速度進行活動。

教學活動計畫：

表 35

覺察與發想	<p>在教學過程中，常發現小朋友唱歌越唱越快，或拍打節奏時快時慢，速度的穩定性不夠，基本拍是很重要的學習。我們知道要學習音樂節奏是一項重要的學習，而節奏學習是要建立在拍子的概念上，所以基本拍如何讓學生學得好、學得有趣就是一項老師專業的考驗了。</p>
課程內容	<p>一、點星星：透過肢體律動，聽「小星星」旋律，用手在低中高不同水平，跟著拍子點星星。</p> <p>二、大家來傳球：大家圍成圈聽老師彈奏歌曲，逆時針方向，跟著拍子把球傳給右邊的小朋友。</p> <p>三、聽聽看、想想看：分析判斷曲子是二拍子、三拍子或四拍子？在手指頭上跟著音樂點出來。</p> <p>四、接龍：八拍為一樂句，學生能判斷樂句，進行接龍傳球遊戲。</p> <p>五、疊疊樂：學生分析老師彈奏的旋律，判別拍號，依序由下往上疊手掌。</p>
活動形式	<p>一、肢體律動。</p> <p>二、基本拍練習。</p> <p>三、聽辨分析。</p> <p>四、樂曲分析。</p>
教學資源	<p>鋼琴</p> <p>網球</p> <p>CD PLAY</p>
預期成果	<p>學生從聽辨與分析音樂中的拍子速度，進而操作，都能掌握住速度的穩定，再進一步節奏的學習就輕鬆多了，基本拍的學習是相當重要的。</p>

教學活動流程：

步驟一：點星星

教學策略：透過肢體律動，聽〈小星星〉旋律，用手在低中高不同水平，跟著拍子點星星。(圖 92)

教學時間：15 分鐘

情境佈置：寬闊的活動空間，可自由活動。

特色說明：透過點星星肢體活動，學生更能開放肢體與對空間水平的探索。

評量重點：操作活動必須以音樂為主要媒介，建立在音樂拍子上，進行操作。

圖92

步驟二：大家來傳球

教學策略：

1. 圍成圈聽音樂，逆時針方向，跟著拍子把球傳給右邊的小朋友。(圖 93)
2. 聽老師指定的訊號「tr.」，一出現則馬上改變傳球的方向，增強反應能力。

教學時間：15 分鐘

情境佈置：能圍成圈的空間，並運用適當動聽的音樂為背景音樂，進行操作。

圖93

特色說明：球是道具，掌握住音樂的要素，更增加學習的趣味與有效性。

評量重點：分析、判斷音樂不同的訊號，並立即改變操作活動、

步驟三：聽聽看、想想看

教學策略：

1. 分析曲子是二拍、三拍或四拍？跟著音樂在手指頭上點出來（圖 94）。
2. 分析曲子是二拍、三拍或四拍？如果是二拍，則找相同數目的同學手牽手，跟著音樂拍子走路（圖 95）。

圖94

圖95

教學時間：20 分鐘

情境佈置：寬闊的活動空間。

特色說明：每個人的手就是最好的道具，不僅自己操作也可互動學習。

評量重點：能分析樂曲的拍子並正確操作。

步驟四：接龍

教學策略：學生排成一直線，八拍為一樂句，學生分析樂句，跟著拍子由頭頂傳球給後面的學生，樂句結束馬上由後方傳球到前頭。(圖 96)

圖96

教學時間：15 分鐘

情境佈置：寬闊的活動空間。

特色說明：許多有效有趣的學習，透過團康活動方式進行，唯必須掌握住音樂的速度。

評量重點：速度的掌握與團體互動的默契。

步驟五：疊疊樂

教學策略：

1. 學生分析老師的音樂是二拍、三拍或四拍？依序由下往上疊手掌。(圖 97)
2. 聽曲疊手掌，曲子一停，最底下的學生就可以馬上翻掌往上拍其他人的手，看誰反應最快！（圖 98）

教學時間：15 分鐘

情境佈置：寬闊的活動空間。

特色說明：除了分析音樂並透過疊手遊戲，訓練快速判斷的能力。

評量重點：掌握音樂速度與同學互動學習。

圖97

圖98

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與評量要點，分述如下：

表 36

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	探索操作	肢體操作掌握住拍子速度。
	知道察覺	能聽辨拍子的不同，同時進行操作。
	合作與互動	與同學同時進行拍子聽辨操作。

延伸說明：分析樂曲的樂句，透過肢體律動，一樂句一方向，進行走路操作。

注意事項：

1. 空間的概念很重要。
2. 進行操作時，一定要仔細聽辨音樂，才能正確掌握拍子的脈動。
3. 在玩傳球遊戲時，學生不因太高興而忘了聽音樂。

課程省思：

基本拍的學習是很重要的，要很扎實的學習，此時老師的教學策略就很重要，要有趣也要有效，基本拍建立好其穩定性，多變化的節奏也一定會掌握得很好，解決學生常忽略的拍子速度，當學習音樂基礎功夫很扎實時，其音樂學習才有效。

綜合領域教學案例

我的小劇場——桌上劇場

張玉梅

課程設計：張玉梅

教學類別：表演藝術、視覺藝術、音樂

目標主軸：以探索與表現為主，融入審美與理解、實踐與應用。

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與生活

教學節數：共九節課（360 分鐘）

設計理念：

「桌上劇場」簡單來說就是以桌子為簡易的舞臺，運用各種元素，所演出的一種適合在教室中進行的表演活動。目前翰林版藝術與人文的課本即以「紙箱劇場」稱之，無獨有偶的劇團則以「玩具劇場」稱之。當初會進行桌上劇場的教學，起因於李美瑩老師所設計的「我的故事盒」教案，但以一個表演藝術教學者來說，光是靜態的呈現一個故事，以及加上小朋友上台說明，並不能滿足表演藝術的展演部分，再加上以劇場工作中，舞台設計者原先就會以舞台模型與導演及演員溝通的設計部份，引發我進行桌上劇場的教學活動。

而且四年級的學生對表演藝術課程，尚處於初步認識階段，透過此一課程，幫助學生對於劇場分工合作、編劇、演員、燈光、音效、舞臺設計、道具製作有一完整的概念，這也是四年級學生的中年級階段性評量，看看學生是否有自行製作一齣戲的能力，一般舞臺劇的製作總是耗費金錢及時間，學生不見得負擔得起，再加上總有害羞的學生，桌上劇場提供了一個透過偶（紙版偶、布偶、懸絲傀儡）演出的劇場形式，具體而微，也能完整呈現學生的學習成果。

能力指標：

- 1-2-1 嘗試各種媒材與形式的實驗與探索，創作出具有自己感覺、想像的獨特作品。
- 1-2-6 參與表演藝術之活動，以感知探索發展，並自信的表現角色。
- 1-2-7 在藝術活動中，用寬容、友愛的肢體語言或圖像語言對待他人。
- 1-2-8 每學年與同學規劃一次群體藝術展演活動，養成集體合作的態度。
- 2-2-2 相互欣賞同儕間的作品，並能描述其美感特質。
- 2-2-7 培養觀賞藝術展演活動時，表現應有的禮貌與態度。
- 2-2-8 欣賞不同的藝術展演方式，領會他人的表現與成就。
- 3-2-3 利用美感原理，分工合作佈置教室。
- 3-2-6 透過表演，認識多元文化、社會角色，並產生同理心，能與人溝通與分享。

教學目標：

1. 探索不同肢體與道具，並能嘗試與他人合作發展劇本與演出。
 - 1-1 能與同學討論桌上劇場故事情境，並以口語簡述劇情大綱所呈現的故事。
 - 1-2 能與同學合作，集體編寫劇本。
 - 1-3 能配合導演的指示，順利排練演出。
 - 1-4 能配合劇情播放適當的音效或音樂，增加演出的氣氛。
 - 1-5 能利用以紙板偶、布偶、懸絲傀儡等各種偶，配合演員聲音表情演出。
2. 感受、瞭解不同表演過程的趣味與表達意涵，欣賞自己與他人的表演創作內容。
 - 2-1 能欣賞自己和別人的展演，並說出自己的看法和建議。
3. 將自己學習的表演藝術知識與技能，運用在日常生活實踐中，豐富生活。
 - 3-1 能發表自己和同組作品的創作理念和歷程。
 - 3-2 能將欣賞與審美態度運用在日常生活實踐中，表達自己的想法，尊重他人的創作。

教學活動計畫：

表 37

覺察與發想	<p>觀賞舞臺劇演出是表演藝術的一個學習途徑，但學生往往因為經濟因素，或是交通因素，無法前往表演場所觀賞，記得小時候曾經玩過的紙娃娃，可以用紙作偶，作道具，甚至可以換衣服、換包包，可以自己一個人玩扮家家酒，所以，想透過桌上劇場的課程，將表演場所縮小，讓整個表演完全操縱在手裡，學生可以完整體驗製作一齣戲，從編劇到演出的所有幕前幕後工作。</p>
課程內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大約八人一組集體創作編寫劇本。 2. 分工合作製作偶及表演的桌上劇場。 3. 分配角色及演出工作進行排練。 4. 完成演出並欣賞他人的表演。
教師角色	<p>引導者 舞臺監督 劇評 學生紛爭仲裁者</p>
學生角色	<p>導演 演員 音效設計 舞臺設計 燈光設計 劇作家 劇評家 觀眾</p>
表演藝術創作元素	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聲音與肢體動作在空間、時間、力量等元素的探索。 2. 即興與創作的方法（呈現具開始、過程與結束的情境，並表現出生活週遭人物的動作與對話）。 3. 故事或情境的建構或改編。 4. 各種道具應用的表演形式。

教學活動流程：

步驟一：引起動機

教學策略：教師說明桌上劇場的演出方式，並以簡報方式秀出學長姐的作品。

教學時間：30 分鐘

情境布置：教師準備單槍投影機、筆記型電腦、桌上劇場演出影片 DVD，桌上劇場作品數個。

特色說明：對於學生不熟悉的桌上劇場課程，以實物及觀賞學長姐演出成果，達到說明的目的，也讓學生充分瞭解接下來要進行的學習內容，可多作課前的準備。

評量重點：在學習過程中表現熱烈參與，專注聆聽教師說明。

圖99 舞臺形式一

圖100 舞臺形式二

圖101 舞臺形式三

圖102 舞臺形式四

圖103 舞臺形式五

圖104 舞臺形式六

步驟二：進行分組

教學策略：以每班卅人為例，約分為四組，每組七至八人。小組分工有編劇、導演、表演（操偶、唸白）、道具、舞臺、音效、燈光。

教學時間：10 分鐘

情境布置：在普通教室進行分組即可。

特色說明：由於本課程需進行約六節課，小組成員能力的高低，合作狀況融洽與否，都會影響整個課程的進行，故採用推舉組長，再由組長逐一挑選組員的方式分組。

評量重點：能遵守規矩，尊重分組結果，與他人合作。

步驟三：編劇討論

圖105 編劇

教學策略：經過教師說明評量標準後，小組先選定主題，可以就現有故事、繪本進行改編，預計演出 5-8 分鐘的短劇，集體創作編寫劇情大綱，分場大綱定案後，由演員即興完成對白部份。

教學時間：80 分鐘（兩節課）

情境布置：教師可準備筆記型電腦四臺，讓各組直接將劇本以電腦打字，討論修改確認完成後，再每人列印一份劇本。

特色說明：學生的創意是無限的，但是，把編劇工作丟給某一個學生獨自完成是很艱辛

的，即使該名學生能力很強，但同時也剝奪了其他同學參與編劇、構思、提供創意的機會與參與感，故建議採集體創作方式，由小組討論出劇情大綱後，再由各個角色提供對白部份，小組共同完成劇本。

評量重點：

1. 在學習過程中表現熱心參與活動，尊重小組他人意見。
2. 完成有明確主題與情節的劇本，能完整敘述一個有發展、過程與結果的故事。

步驟四：桌上劇場的製作

圖106 製作舞台

圖107 燈光

教學策略：由學生準備所需的材料工具，有設計能力的學生負責設計，其他成員協助製作完成。

教學時間：三節課（120 分鐘）

情境布置：

準備製作「桌上劇場」所需材料：

1. 一個約 30×30×30CM 大的紙箱，當然學生可視劇情及偶的大小尋找適當尺寸的紙箱，但是以能在桌上進行演出為原則。
2. 各種不同顏色的色紙或包裝紙。
3. 各種上色工具（包括彩色筆、蠟筆、水彩…等）。
4. 剪刀、美工刀等切割工具。

5. 膠水、雙面膠或膠帶。
6. 製偶所須材料（如紙杯、保利龍球、西卡紙、免洗筷）
7. 裝飾舞台內場景所需的各種材料。

特色說明：「桌上劇場」製作流程

1. 小組完成劇本後，每人影印或列印一份。
2. 製作時首先拿不同顏色的色紙或包裝紙，依劇情需要透過剪貼的方式將紙箱包裝起來。
3. 設計偶的進出場位置。
4. 製作場景道具。
5. 製作變換場景方式。
6. 進行偶的製作。

評量重點：

1. 作品乾淨牢固，能完整配合劇情演出。
2. 道具能準確表現劇情所需。
3. 能與他人合作，貢獻一己之力。

步驟五：排練

圖108 排練

圖109 音效一

圖110 音效二

教學策略：分組進行排練，小組每人都拿到一份劇本，首先進行初步讀劇，分配演出的角色及工作，教師隨時巡視各組提供指導與建議。

教學時間：80 分鐘

情境布置：將四組學生分別到教室四個角落進行排練。

特色說明：

1. 舞臺及偶製作完成後，每個學生都必須上臺配合演出，每組的發表時間以五至八分鐘為限。呈現的內容形式不限，但鼓勵學生發展具有創意的呈現方式。
2. 讀劇，小組成員一人一份劇本，先以讀劇方式，作初步的練習。
3. 結合所有舞臺效果，進行排練。
4. 彩排：彩排視同正式演出，完整從頭到尾演出一遍，演完後再行修改討論，教師可適當給予建議。

評量重點：

1. 編導與劇場技術應用，劇場藝術與其他藝術的連結如佈景、道具、燈光、音效。
2. 彩排流暢、口白與操偶者配合度。
3. 表演者音量與聲音表情的呈現。

步驟六：正式演出**教學策略：**

1. 教師發下評分表，並再次提醒評分方式。
2. 當同學在臺上發表時，臺下同學必須仔細聆聽及觀察，當表演完畢後給予講評。
3. 上臺發表結束後，桌上劇場將放在班上展覽兩週。
4. 作品展覽期間，學生需將劇本、偶及道具置於舞臺旁邊，方便其他同學操演。

教學時間：40 分鐘（一節課）

情境布置：準備長桌子一張，鋪上桌巾（將黑色垃圾袋剪開鋪在桌上亦可），一組在前方演出，其他各組則為觀眾觀賞他組表演。

特色說明：桌上劇場主要在桌上進行，是具體而微的劇場表演，在國小普通教室中亦適合進行演出，也可搭配音效及燈光演出，增加演出效果，教師評分表詳細說明演出之優劣，並給予建議，對分項能力達成即給予滿級分，提高學生的自信心，也更能具體說明評量標準。

評量重點：

1. 表演者音量與聲音表情。
2. 小組合作演出是否流暢。
3. 完整建構故事情境與道具的應用。

表 38

桌上劇場評分表			
項目	計分	得分	附註
準時完成	5分		
作品乾淨牢固	5分		
完整性	a. 盒子用有顏色的紙或包裝紙包起來	3分	
	b. 劇團名稱及劇名	5分	
	c. 主角及重要人物	5分	
	d. 音效	10分	
	e. 劇情內容	25分	
	f. 立體故事場景	25分	
上臺發表	a. 音量	7分	
	b. 口齒清楚、儀態大方	10分	
總得分			
評語			

表 39

分組工作分配表							
演出劇名							
演出團體	(劇團)						
團員名單							
工作分配	導演： 編劇： 演員： 舞臺製作： 道具製作： 音效： 燈光： 舞臺監督：						
劇情大綱							
總分							

表 40

教師評分表				
項目		計分	得分	附註
準時完成		5分	5	 <p>圖111</p>
作品乾淨牢固		5分	5	
完整性	a. 盒子用有顏色的紙或包裝紙包起來	3分	3	 <p>圖112</p>
	b. 劇團名稱及劇名	5分	5	
	c. 主角及重要人物	5分	5	
	d. 音效	10分	10	
	e. 劇情內容	25分	25	
	f. 立體故事場景	25分	25	
上台發表	a. 音量	7分	7	 <p>圖113</p>
	b. 口齒清楚、儀態大方	10分	10	
總得分		100分		

總體評量：達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

表 41

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	口頭描述	口頭敘述劇情大綱，描述故事情境。 觀賞他組的演出，提出自己的看法。
	知道察覺	各種舞臺技術的搭配運用及分工合作。
	討論發表	欣賞桌上劇場演出，分享自己的與他人的想法與創意。 完整而清楚的表達小組創作劇本的故事情境。
	探索操作	嘗試各種媒材製作桌上劇場，與演出的偶。 排練操作偶與演員對白的搭配。
	合作互動	參與討論劇本的建構。 參與排練與演出。
	表現作品	創作約5至8分鐘完整劇本 運用各種媒材製作舞臺。 運用各種舞臺技術，配合演員操偶和適當的聲音表情完成演出。
審美與理解	審美評價	描述、分析他人演出的內容，並提出個人看法，給予表演者具體建議。
實踐與應用	組織計畫	表演活動的規劃與設計。

延伸說明：

1. 分組時注意小組成員的能力的調配，避免表演能力佳者或表演能力不佳者集中在同一小組。
2. 教師需隨時巡視各小組，提供小組成員解決問題的策略。
3. 藉由觀賞他組桌上劇場表演活動，了解及珍愛自我，尊重與認同他人。
4. 本課程著重在整個桌上劇場的完成及演出流暢，而非著眼於美術作品的部份。
5. 主要偶的部份可以製作，也可以請學生將家中現有的玩偶進行改裝演出。
6. 表演藝術可針對學生的參與度，以及呈現出的結果作總結性評量，教師事先說明評分重點也可讓學生明瞭努力的方向。藉此評量學生在課程中的學習狀況。

課程省思：

小朋友幾乎都有過扮家家酒的階段，或者是玩紙娃娃，對著枕頭或是心愛的玩具講話訴說心事的經驗，表演藝術課正可以提供每個學生不同能力的發揮，聲音表情的練習，小組成員的協調，將整個劇場掌握在小小的一張桌上，是相當有成就感的。在進行這樣的課程發現，在不同的階段學生會有不一樣的工作任務，曾經在巡視各組時發現有學生無所事事，詢問該生負責的工作是什麼？得到的答案居然是「安靜！」原來他編劇並不行，但是相當愛演，所以他在等待劇本出來，負責表演以及操偶，現階段他負責保持安靜以利其他小組成員順利工作，我才發現原來「安靜」也是一項重要的工作，再者，學生通常無法在一節課完成舞臺的製作，導致學生要將舞臺攜帶往返家裏與學校間數次，所以，製作方便組裝的舞台，也是進行下次課程的重點項目。

本書編著小組（依筆畫順序）

總編輯	呂燕卿	國立臺灣師範大學美術研究所碩士
國立新竹教育大學藝術與設計學系教授
主編	陳仁富	美國賓州州立大學課程與教學博士
國立屏東教育大學幼兒教育學系副教授
編著	吳淑玲	臺北市立師範學院社教系畢業
屏東縣仁愛國民小學教師
	張玉梅	國立臺南大學戲劇教育與應用學系碩士
高雄縣彌陀國民小學教師
	溫金埕	國立臺中師範學院語教系畢業
屏東縣東興國民小學教師
	郭香妹	國立中山大學藝術管理研究所學分班結業
臺南縣永信國民小學主任
	陳朝平	美國密蘇里州州立大學藝術教育博士
國立屏東教育大學視覺藝術系退休教授

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術與人文第二階段教學參考手冊 = Teaching reference manual for arts and humanities learning area, stage two / 吳淑玲等編著; 陳仁富主編. -- 初版. -- 臺北市: 藝術館, 2009.12
面; 公分

ISBN 978-986-02-1714-8(平裝)

1.藝術教育 2.教學方案 3.課程規劃設計 4.小學教學

523.37

98023941

藝術與人文第二階段教學參考手冊

Teaching Reference Manual for Arts and Humanities Learning Area, Stage Two

出版機關——國立臺灣藝術教育館

出版者——吳祖勝

編著——吳淑玲、張玉梅、溫金堃、郭香妹、陳仁富、陳朝平(依筆劃順序)

審查委員——黃壬來

策劃——丘永福、蕭炳欽

總編輯——呂燕卿

主編——陳仁富

執行編輯——王鳳翎

美術編輯——邱郁涵

印刷——承印實業股份有限公司

館址——臺北市南海路 47 號

電話——(02)2311-0574

傳真——(02)2312-2555

網址——<http://www.arte.gov.tw>

初版——2009 年 12 月

ISBN : 978-986-02-1714-8 (平裝)

GPN : 1009804126

本書所涉及的圖片僅供教學分析之參考，圖片的著作權為原創作者或相關公司所有，特此聲明。