

藝術與人文

第四階段教學參考手冊

李玉美、張紀盈、黃千玳、邱安琪、趙綺芳、陳雅雲／編著

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

4

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

國立臺灣師範大學美術教育研究所 教授
趙惠玲

歷經遞嬗，九年一貫課程綱要於 97 年再經修正公布，並將於 100 學年度實施，為我國教育史上最大的課程變革，又開啟了一頁新的扉頁。新修訂的《97 年國民中小學九年一貫課程綱要》中，最大的改變即是教材內容的增訂。為使教師選用教材時有所依循，《97 年國民中小學九年一貫課程綱要》將教材內容區分為「表現試探」、「基本概念」、「藝術與歷史文化」、「藝術與生活」等四個面向。為因應此一課綱修訂，乃有《藝術與人文第四階段教學參考手冊》的編撰工作。

《藝術與人文第四階段教學參考手冊》共分為四篇，第一篇為〈總論〉篇，對於《97 年國民中小學九年一貫課程綱要》的意涵與精神，以及新增四大類的教材內容有詳盡的說明。參考手冊第二篇為〈視覺藝術〉篇，篇中首先概要介紹視覺藝術面向的內涵說明，其次提供實務教學活動建議，包括「橋與眼睛」、「剪剪貼貼玩創意」、「跨越時空的母愛」、「在生活中發現海洋」等四則。參考手冊第三篇為〈音樂〉篇，篇中亦首先針對音樂科目的特質，就四大類教材內容進行闡釋與說明，其次提供五則實務教學活動建議，包含：舒伯特的歌曲〈菩提樹〉、臺灣福佬語歌謠〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉、荀伯格〈雲端城堡〉、原住民族之歌以及西洋器樂演奏曲欣賞等。參考手冊第四篇為〈表演藝術〉篇，篇中先以「導論」就「表演與表演藝術」、「表演藝術教學」、「戲劇、劇場、劇場藝術」、「表演藝術的教學」等學科內涵進行說明，再就四大類教材內容進行闡釋，並分別提供舞蹈以及戲劇教學的實務教學活動建議。

檢視我國中小學階段藝術教育課程政策的變遷，九年一貫課程綱要毋寧是其中變革幅度最大的一次。值得注意的是，九年一貫課程綱要的推動，除改變了我國學校教育中藝術類學科的結構外，其強調以學生為學習主體的精神，確實為我國當代藝術教育的實施注入新的活力。期待《藝術與人文第四階段教學參考手冊》的編撰，能與教學現場的教師們，為臺灣的藝術教育，共盡心力。

序

國立臺北藝術大學舞蹈理論研究所 助理教授

趙綺芳

本書《藝術與人文第四階段教學參考手冊》的編著，從召集與確定編寫委員、開會討論章節配置撰寫格式與方向、撰寫和調整、審查後修正與校對等，前後約費時兩年的時間，期間歷經社會輿論對於 97 課綱實施期程的種種討論，然而終究在眾人的通力合作下完成並得以面世，身為主編，衷心期盼這項集數人智慧結晶與創意大成之作，能夠發揮最大的用處，提供當前在藝術與人文領域第四階段教學現場的參與者不同的思考與用途。

本參考手冊在內容上分為四章，除了第一篇〈總論〉由筆者撰寫，內容側重於將新修訂的課綱進行一整體的分析之外，其餘三章皆由現在任教臺灣北、中、南國中的教師，按〈視覺藝術〉、〈音樂〉與〈表演藝術〉分章撰寫。這三章在結構上皆以闡述課程綱要四項要點為首，繼之以提供不同的教學設計或活動案例。為顧及各領域教師的專業與施教方式的重點不同，儘管本書在形式上是一本單行本，但是各章的細部內容與風格則由主筆的老師自主決定，這是因為我們希望除了在藝術的教育理念上互相融通之外，也能讓不同領域的教師充分展現其專業創意，藉此呈現當代各類藝術的多元性。細心的讀者必會注意到，與其他領域不同的是，第四章〈表演藝術〉是由三位教師共同撰寫，考量到表演藝術是最晚被納入臺灣的國民中學藝術教育，而其涵蓋形式之多元，則超出現行的戲劇、舞蹈、電影等制式分科架構，然而針對第四階段學生的需求，本章主要以戲劇和舞蹈兩條軸線進行，期望能夠提供一個足夠寬廣又能把持核心內涵的表演藝術教育重點。

末了，我要特別感謝參與此項編著工作的五位在職或卸任教師，他們包含了資深的教師及甫入現場的新血，雖然專業不同、入行先後有別，但共同之處在於對藝術教育的熱誠與執著。我從各位夥伴的身上學習到可貴的知識和策略，也希望能與所有為臺灣藝術教育效力的教師們共享！

目錄

序

國立臺灣藝術教育館館長／吳祖勝

國立臺灣師範大學教授／趙惠玲

國立臺北藝術大學舞蹈理論研究所助理教授／趙綺芳

第一篇 總論

第二篇 視覺藝術

- 14 壹、藝術面向之內涵說明
- 18 貳、實務教學活動建議
- 18 一、橋與眼睛
- 30 二、剪剪貼貼玩創意
- 52 三、跨越時空的母愛
- 66 四、在生活中發現海洋

第三篇 音樂

- 76 壹、藝術面向之內涵說明
- 84 貳、實務教學活動建議
- 84 一、舒伯特的歌曲〈菩提樹〉
- 90 二、臺灣福佬語歌謠〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉
- 97 三、荀伯格〈雲端城堡〉
- 103 四、原住民族之歌
- 107 五、西洋器樂演奏曲欣賞

第四篇 表演藝術

- 121 壹、導論
- 128 貳、藝術面向之內涵說明
- 137 叁、實務教學活動建議

第一篇 總論

趙綺芳

「九年一貫課程」是臺灣國民教育史上一個重大的變革，除了將中、小學的課程架構為一個具進階意義的連貫性學習過程、而非涇渭分明的階段之外，更試圖打破過去各課程疆界分明的單科訓練，朝向更具展延性的領域教學。而其中，除了舊有科目的整合融入新的領域架構，在「藝術與人文」領域當中，則在原有的音樂、美術等科目上，增加「表演藝術」一科，實為臺灣藝術教育史上的創舉，反映了臺灣多年累積的藝文成果、社會整體藝術素養的提升、及對藝術教育需求的覺醒。

然而在此政策推動之下，過去幾年藝術與人文領域教學的實施，也因專業師資來源、由傳統分科教學轉為統整教學的調適等，因配套做法不盡周全，使得直接面臨教學現場的教師往往不暇應付種種困境。儘管如此，藝術與人文領域教學的精神，仍有其可取之處與深遠影響，教師如何從藝術與人文教育的價值核心思維出發，進行教學上自我增能（empowerment），則攸關了藝術與人文教育在臺灣實踐的成效興敗。

民國 92 年，為了『確實「實踐每一位學生」九年一貫藝術課程與教學，落實「藝術陶冶，涵育人文素養」的學習目的』，（呂燕卿等 2008：6）教育部於 92 年 1 月 15 日正式公布「國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要」（以下簡稱 92 課綱）並施行，以求能夠：

「……經由藝術陶冶，涵育人文素養的整體領域課程實踐，主要培養每一位學生藝術表現、審美與實踐學習之三主軸能力，以豐實生活，發展繼續學習的藝術基本能力，鼓勵其積極參與藝文活動，提升藝術欣賞能力，陶冶生活情趣，並以啟發藝術潛能與人格理性與感性均衡健全發展，達成「學校一般藝術教育」的價值與目的。」（呂燕卿等 2008：5）

在 92 課綱施行之後，自 95 年起教育部又為了要「檢討並改善自 87 年自 97 年臺灣藝術課程之實施困境，及落實藝術素養指標的迫切性」，（呂燕卿等 2008：2）決議微調原有課綱並修訂「國民中小學九年一貫課綱」（簡稱 97 課綱），並決議自 100 學年度開始實施，以強化「修訂實施要點，尤其課程設計、教學方法與教學評量」。（同上引文）準此接續修訂出 97 年「國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要」（以下簡稱 97 課綱），本手冊即是為了因應這項微調修訂，針對 97 課綱藝術與人文領域教學提供教學輔助參考。

根據「研修小組」與「起草小組」修訂，課綱修訂原則有下列幾項：

- 一、「課程目標、分段能力指標以不動為原則」；
- 二、修訂「實施要點，尤其課程設計、教學方法與教學評量」；
- 三、增加「教材內容」；
- 四、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；
- 五、檢討並改善自 87 年自 97 年臺灣藝術課程之實施困境，作為課綱綱要之微調及啟動基礎研究參考。（同上引文）

亦即，修訂課綱在原有 92 課綱的基礎上，加強了兩個重要的面向，一為從課程設計、教學方法到教學評量的過程，使其更具體；此外，為了使得不同出版商在教材內容的選擇與編排上，能夠更聚焦在幾個相關聯的學習目標。課綱在這兩方面的加強，或許反映了目前藝術與人文教學現場中重要的系統關係：教科書編輯者編纂的課本內涵，在知識面上要能夠更為周全且具系統性，而在操作上要能夠符合邏輯、具操作性；而學習者的反饋也能夠有效的予以測量或鑑別。因此可說，97 課綱的微調與增補，乃是經驗累積後的積極修正，已使得國內初、中等教育在藝術與人文這個領域可以邁向更為成熟的階段。

針對 97 課綱中「教材內容」一項的增補，以及內涵的說明，研修暨起草小組的說明十分清楚，其中一項目的在於：

「……著重培養對美的視覺、聽覺、觸覺、動覺之感受與知能，同時注意學生的個別差異需求，課程設計可依視覺藝術、音樂與表演藝術之個別特質設計教學，或以統整視覺藝術、音樂與表演藝術的學習為原則，決議教材內容分出「表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活」四大面向，作為統整方向與檢驗課程目標的落實效標，長期培育可銜接高中藝術階段的學習，提供參考與建議。」（呂燕卿等 2008：6，底線為本文筆者所加）

這項說明，凸顯出 97 課綱兩個極為重要的目的性特質：一為不再僵化地高舉統整之原則，而犧牲了個別藝術形式中一以貫之的教育內涵與順序。教材編排可依個別形式之特質設

計，統整還是原則，但是賦予個別藝術教學更多的空間。有關分科與統整的平衡，由教材內容的四個面向加以整合：

「……『表現試探』與『基本概念』雖以分科方式說明，但各項內容仍具有統整性質，而非切割分類；『藝術與歷史文化』與『藝術與生活』則以統整方式為要。」（同上引文：14）

其次，教材內容的四個面向，意在擘劃藝術與生活和社會的連結關係，並從中奠定基本的認知與能力。因此在 98 課綱揭櫫的精神中，初、中等藝術教育是為了「長期培育可銜接高中藝術階段的學習」，（同上引文：6）其基礎性目標十分明晰。

因此，本教學輔助手冊，將按視覺藝術、音樂、表演藝術的科別分章，以深入解析教材內容的四個面向為主要軸線，期望從基本概念的釐清出發，提供實務教學建議與教案範例。本手冊的教學對象為第四階段，亦即第七至九年級，新課綱就其分段能理指標分列如下：

第四階段（7~9年級）

方面 統整	視覺藝術方面	音樂方面	表演藝術方面
表現 試探	<p>（一）平面、立體、綜合與科技媒材的創作體驗</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識與試探平面媒材、立體媒材、綜合媒材、與科技媒材的特性，並引導構思主題性的創作。 2. 嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材。 3. 運用材料與構成的特性創作具有機能性思考、傳達與應用、符合目的性的展示事物。 	<p>（一）音樂表現</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發展良好的歌唱技能，如：呼吸、共鳴、表情、詮釋。 2. 養成與他人共同唱奏時，相互聆聽與協調的技能。 3. 練習基本節拍的指揮，並體驗指揮者的任務。 4. 以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。 	<p>（一）表演藝術的創作元素</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表演藝術的創作（有明確情節、主題內容的戲劇、舞蹈、傳播媒體等）。 2. 聲音、肢體動作與道具在表演藝術上準確性的表現（人物、職業、心理、情緒、道德、事件、物品、環境…等）。 3. 傳統與非傳統表演藝術特色的分析、模仿與創新，如：傳統舞蹈身段、地方戲曲、民俗曲藝、兒童劇場、歌舞劇、現代戲劇、流行舞蹈…等。 4. 即興與創作表演（以情境表達、肢體模仿、身體控制、造型呈現…等，表演一段完整故事）。

基本 概念	<p>(二) 技術（工具與過程）的認知與探索</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 練習運用視覺創作的思考過程，瞭解各種創作工具與個人表現技巧方式及其獨特性。 2. 能依自我對生活感受的需求，選擇適合的表現媒材、工具，體驗創作過程，並能呈現自己獨特的想法。 	<p>(二) 音樂素材與概念</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用所習得的音樂要素，進行曲調或簡易和聲伴奏。 2. 運用音樂術語，描述與比較不同音樂風格作品的形式、內容與特性。 3. 運用所習得的音樂要素，進行特定曲式的樂曲創作，如：二段體、三段體、變奏曲。 4. 運用適當的記譜或錄音形式，記錄、修改所創作的音樂作品。 	<p>(二) 表演藝術的展演</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表演藝術的排練與展演（以集體創作的方式，製作有計畫的小型舞臺展演） 2. 表演藝術的編導與劇場技術的應用。 3. 劇場藝術與其他藝術間的聯結與應用，如：戲劇、舞蹈、音樂、美術、建築、雕塑、文學等統整展演。 4. 媒體製作與表演藝術的應用，如：多媒體、錄影、攝影、電腦設備、科技、語音錄製、網路傳輸等。
藝術與 歷史文化	<p>(三) 藝術與文化的關係</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識區域性、臺灣、世界具代表性的視覺藝術家與作品。 2. 思考藝術家、藝術品和國家或地區文化之間的互動關係。 3. 探索藝術品被藝術家創作的背景及傳達的意涵。 4. 經由評價與討論，識別人造物設計構思的實際應用與設計的特性。 5. 藉由比較來自不同時期的藝術複製品、印刷品、幻燈片與錄影帶，識別歷史、文化與政治事件對藝術作品的影響。 	<p>(三) 音樂與歷史文化</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以齊唱、輪唱、二部合唱等方式，演唱具有文化風格的歌曲。 3. 選擇適當的音源與素材，為特定的風格、效果、場域，進行音樂創作，以體驗結合歷史、文化或生活經驗的音樂作品。 4. 欣賞不同時期、地區、文化的音樂風格，並運用所習得的音樂概念，分析其美感特質。 5. 認識不同文化的音樂表現風格特性，如：歌劇與歌仔戲的唱腔、管絃與絲竹樂器音色的差別。 	<p>(三) 表演藝術的歷史與文化</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各類表演藝術的賞析，如：兒童劇、掌中劇、京劇、話劇、歌舞劇、默劇、歌仔戲、臺灣民俗藝陣、原住民舞蹈、中國古典舞、民俗舞、世界民俗舞蹈、芭蕾、現代舞、舞蹈劇場等。 2. 臺灣表演藝術簡史。 3. 代表性的東、西方表演藝術團體、人物、作品等介紹。 4. 表演藝術與多元文化的分析。

藝術與生活	<p>(四) 藝術與社會的關係</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參酌藝術批評的方法，如：描述、分析、解釋、判斷，討論和批判思考藝術在社會生活中的功能與角色。 2. 能從藝術與生活發展的脈絡，表達自己對於藝術的感受與對自己的啟發。 3. 能具有包容力接納當代各種表現方式的藝術創作，並參與欣賞活動及討論並提出個人的見解。 	<p>(四) 音樂與生活</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識與音樂相關的資訊科技，對音樂創作的影響。 2. 籌劃、演練及呈現音樂展演，以表現合作學習的成果。 3. 選擇特定的音樂主題，如：音樂家、音樂劇、電影配樂，進行其內涵與特色的分析，並與他人分享與討論。 	<p>(四) 表演藝術與生活</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 劇場的社會功能與工作的專業職掌。 2. 表演藝術創作與生活美感經驗的分析與分享。 3. 劇場實務規範，如：設備的使用、操作的安全、環境的維護…等。 4. 表演藝術資源的運用，如：社區、學校、政府機構、演藝團體…等。
-------	--	---	--

由上述表格內文字可知，第四階段的藝術與人文領域教學，不但要求學生對不同的表現形式具備基本的掌握能力，也在強調與生活連結的前提下，引導學生進一步對藝術形塑與發展的歷史背景產生興趣和必要的知識連結。考諸第四階段學生無論在學習上的成熟度、在知識的橫向連結與應用等面向上，皆較國小階段精進。學生們知識的累進與橫向聯繫空間增多，再加上思考的成熟及對外在世界資訊吸收的敏銳度增加，也使得這個階段的藝術與人文教育有著與前三階段截然不同的作用。

然而另一方面，進入第四階段後，許多主科學習因升學考試而帶有更加聚焦的目標性，其中毋須測驗的藝術與人文領域之教學，多少受到若干教學者、家長或學生對於此領域應用上的功利性思考等影響，但是藝術與人文教育對於學生素養的陶冶等價值毋庸置疑，如何在強調知識能力的升學測驗學科與提昇未來國民素養的藝術與人文領域學習之間，找尋適當的互補，則是所有關心教學者所必須面對的挑戰。

筆者並非藝術教育的專家，然而過去五年因為參與第四階段藝術與人文領域教科書審查的工作，而對目前各出版社所編輯的教科書有初步的了解，再加上數度受聘與不同領域的學者專家與教師們前往各地中小學輔導團訪視，親身聆聽在線上的任課教師之諸多經驗，了解到第四階段藝術與人文教育在理念與實務上所產生的種種問題，而其中教科書的內容則涵蓋了理念與實務兩個面向：教科書的內涵與整合度反映的是藝術教育理論者與課程設計團隊協

商後的理念；而實際教學活動施行時所涉及的包括時數、教材、空間與成果呈現等，則涉及了藝術教學活動獨特的實務需求。

一本好的教科書，不僅有清晰的縱向系統化架構及活潑的橫向知識視域，也應有深具創意和操作性充足的活動安排，然而筆者深入分析目前市面上通行之數本第四階段藝術與人文領域教科書，發現到仍有許多的問題尚待改進，包括：課程主題統整凌亂且系統性不足；領域內部（視覺藝術、音樂、表演藝術）整合度或連貫性低；各科課程內容理念與實務之間互文性（intertextuality）低；表演藝術教學內涵缺乏共識等。其中領域內部的統整要求，目前已有調整的趨向，也如前述反映在 97 課綱的內涵說明當中，然而如何在維持一個更具包容性與更多元的「藝術與人文」教育內涵—亦即能夠刺激教師或學生摒除專科本位主義，理解並包容不同形式的藝術，以激發更符合當代與未來社會的創意思考及表現—之前提下，有效地培育學生基礎與必要的藝術之能與技術，則是所有投身與關心當前第四階段藝術教育者念茲在茲的議題。

是故，以下本冊將按照視覺藝術、音樂、表演藝術的順序，各科由 97 課綱中第四階段能力指標內涵的釐清開始，詳細列出幾個藝術形式中重要的基本概念與教學重點的推進，並以實際的教學建議和教案為例，提供教學輔助參考。其中第二篇視覺藝術因為考量到多數視覺藝術教師主體性高、自覺性強，故減少活動建議的比例。因此本參考手冊雖因強調專業本質而採取分科書寫的結構，但是每一科的教案範例中也試圖安排可統整的範例，除提供一般教學相關人士的需要，希望也能落實 97 課綱中藝術與人文教學的宗旨，以拓展臺灣社會的藝術發展，並提升臺灣整體藝術文化的成就。

參考資料

呂燕卿等著（2008）。*藝術與人文學習領域 97 課程綱要之新理念及其特色*。未出版之報告書論文。

第二篇 視覺藝術

李玉美

壹、視覺藝術面向之內涵說明

「藝術與人文」即為「藝術學習與人文素養，是經由藝術陶冶，涵育人文素養的藝術學習課程。」以培養學生藝術知能，鼓勵其積極參與藝文活動，提升藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣，並以啟發藝術潛能與人格健全發展為目的。

藝術是人類文化的結晶，更是生活的重心之一和完整教育不可缺少的一環。藝術以其專門的術語，傳達無可言喻的訊息，提供非語文的溝通形式，進而提升人們的直覺、推理、聯想與想像的創意思考能力，使人們分享源自生活的思想與情感，並從中獲得知識，建立價值觀。所有的人都需要學習藝術的語言，以領會生命的意義和各族群文化的情趣。

一、「表現試探」

「藝術創作」係指使用材料、技術、元素和分析來製作藝術作品的過程，其創作的範圍包含純藝術、商業藝術、民俗藝術、個人的生活藝術等，而此階段學習藝術創作活動是為延伸前面三個階段所養成之先備能力之下再強化藝術能力的基礎，使學生能繼續發揮個人的特質，展開具有創意的藝術表現。

「創造性思考」則是指運用一個具有原創性和有效性並善於發明的想法，透過實際創作之過程能產生精緻複雜之作品，並從中建構觀念、概念、意見及評價等能力，亦即啟迪腦的發想、創意來從事「多元的」藝術創作（可從多元的角度區分為：時間、形式、內容、工具等）。換言之，能啟發腦的創意發想才是藝術主動性之創造，不論何種藝術的表現都應該朝向多元而具創意的方向來引導、思考。

透過藝術表達形式，表現對環境與人性的關懷之人文素養，在「自然環境」藝術與自然環境方面之教材內容可包括：家庭、學校、社區、自然景觀、人文環境等關心自然心靈美化之議題，對於作品的完整性、技巧、美感表現、創作性及作品內容呈現之影響與價值做獨立判斷，親身感受人與人之間的情感特質，所以藝術可以用各種形式來表達，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒材與技法，傳達出有感情、經驗與思想的作品，所以藝術已不再是單純的技藝表現而已，是被視為人類文化的累積和人類想像力與創造力的結晶，具有極高的人文價值，藉由藝術記錄時代的文明凝聚濃厚的人文精神，藝術用感人的形式、豐富的內容和深刻的人文內涵打動人的心靈。因此；設計關懷社會及自然環境的主題，將具有情感的意涵，運用藝術的形式以呈現各具特質的表現，因此表現與探索是期使每位學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用媒材與形式，從事藝術表現，以豐富生活與心靈。

二、「基本概念」

李奧·托爾斯泰（Leo Tolstoy）說：「藝術活動就是人類將自己的情感、經驗，藉著動作、線條、色彩、聲音或文字表現形式，來傳遞給其有共同經驗者，以引發共鳴」就此可知，藝術就在我們生活周遭，它是從我們所擁有的生活理解力中開始發展。

當前對藝術的普遍解釋有二種：廣義的是指：凡是含有技術與思慮的活動及其製作，皆謂之藝術，這和「技術」意義很近。狹義的藝術是指，凡含有審美價值的活動及其活動的產物，而能表現出創作者的思想及情感，並予接觸者產生共同感受，謂之藝術。

《辭海》中，藝術的定義：人類以感情和想像作為特性把握世界的一種特殊方式，即通過審美創造活動再現現實和表現情感理想，在想像中實現審美主體和審美客體的互相物件化。具體說，他們是人們現實生活和精神世界的形象反映，也是藝術家知覺、情感、理想、意念綜合心理活動的有機產物。根據表現手段和方式的不同，可分為表演藝術（音樂、舞蹈）、造形藝術（繪畫、雕塑、建築）、語言藝術（文學）、綜合藝術（戲劇、影視）。根據表演的時空性質，又可分為時間藝術（音樂）、空間藝術（繪畫、雕塑、建築）和時空並列藝術（文學、戲劇、影視）。

西洋所謂的「藝術」（Art，拉丁文稱為 Ars），大致與「技術」意義相近，從古希臘哲學家亞里斯多德（Aristotle）的：「藝術是自然的模仿」，看待模仿自然是一種技術，到 15、16 世紀文藝復興時代因工作所需的技術亦稱為「藝術」。

在中國古文中「藝」字也有多種解釋，《書經》：「純其藝黍稷」、《孟子》〈滕文公〉：「種藝五穀」、《荀子》：「耕耘樹藝」這些「藝」自有「種植」的意思。《禮記》樂記：「藝成而下」、《論語》〈庸也〉：「求也藝」、《史記》〈儒林傳〉：「能通一藝以上者」此「藝」字則有「技術」或「才能」之意；即使所謂的「六藝——禮、樂、射、御、書、數」也與才藝或技術有關。

由上可知，藝術的定義從古代中外之解釋雖不盡相同，所有的名詞都有其意義，但是因為不同的時空、不同的環境、不同的目的、不同的文化，如果要將定義用科學的方式精準來解釋亦非常困難，因為藝術所涵蓋的種類及內涵實在太豐富，無法在此概括，僅就以視覺藝術為範圍來說明。

在強調視覺藝術創造力的時代，我們有必要擴大認知的範圍，意識藝術構成的元素與方法，去瞭解藝術家如何巧妙地應用與安排這些元素並創造美感，其內容涵蓋之基本概念：

- (一) 藝術的視覺元素：包括線條、色彩、光線、形狀、量塊、質感、動感與空間等，如此分類的目的，只是為了方便理解，而不是任何單一的元素，即可完成一件偉大的作品。
- (二) 藝術形式：更是構成視覺藝術品的重要元素之一，也就是一般所謂的美感原則，是表達內容的一種具體方式，部分與整體之間的安排或指直接呈現與感官的形態或事物，包括其輪廓、品質或色彩等關係，藝術形式的特質可能受到民族個性與風格等因素影響而呈現各種不同效果，形式的原理，一般被歸類為統一與變化、律動、平衡、強調、對比、比例與大小等。
- (三) 媒材與技巧：尚有媒材與技巧的交互表現運用，也就是視覺藝術創造表現有素描、繪畫、雕塑、版畫、攝影、手工藝與工業設計、建築、混合媒材、錄影藝術、環境設計等。

視覺藝術屬於較接近狹義的藝術，也就是藉由視覺創造力將其具有的情感理念內涵呈現，我們要瞭解藝術品的視覺端倪，才能看出其中所暗示的理念與情感，也唯有藉著視覺辨識能力的素養，才能增加我們對視覺世界的瞭解與感應。

三、「藝術與歷史文化」

藝術是以視覺的方法來傳遞藝術家的認知與觀念，因不同時代、不同文化、不同價值觀的差異性，會產生視覺認知與觀念信仰不同的關係，進而形成不同的藝術風格，呈現出多樣

化的視覺語言。所以藝術史可說是人類視覺認知的方法史，它反映了每一種個別文化中，社會與意識形態的真實性。因此，藝術的意義會隨著時代、文化、社會的變遷而改變，藝術家在不同的社會所扮演的角色也就不盡相同，尤其今日的藝術家所生存的時代，是一個無法以某種意味深長的單一理念就可涵蓋人類本質、社會秩序或絕對的倫理道德的時代，而是一個因語言、習俗、宗教、經濟發展、地理位置被分離成許多部份的世界，這些聚集的群體，每天都有重要事件發生的時代，人類對過去事件的意義和本質的看法，以及對未來的期望也就大異於從前，因此藝術家的創作理念，若僅針對這廣大世界的某一小部分事情而引發，也就不足為奇了。

此外，今日的藝術家在藝術史上，正面對一個很獨特的情況：他們處在一個報紙、雜誌、電視、電影、業餘的或專業的攝影充斥的時代，也就是視覺圖像最普遍的時代，藝術史的成长愈廣泛，我們就愈容易接觸到過去的藝術，博物館、美術館、畫廊的展出，讓我們得以親眼目睹過去或現代的名作，至於無法展出的作品，學校的藝術課程也有許多的圖片可以補充，至於當代藝術家的作品，亦有可能剛完成就出現在藝術雜誌上，這個時代的人們可以很容易就接觸到視覺藝術，在人們的美感經驗不斷地快速增加的時代，使得藝術家必須尋找視覺傳遞的新形式。但是，也隨時可能當新的表現形式成為藝術的重要課題時，藝術史上那種真誠的、直接的表達人類經驗的風格，則有可能成為另一種風格因循的根據或是被推翻的對象。

一再地重複使用某些造形、象徵符號、象徵架構，就會使藝術失去意義，同時對藝術家的理念與價值觀表現也失去其重要性，藝術家必須尋找清晰、有力的視覺語言，來傳遞他的意念。然而在嘗試以新的形式、新的象徵符號、新的視覺語言來傳遞視覺意象時，雖可以強化藝術家的思想內容，但也可能產生難以被了解和象徵意義遭到混淆的問題。如此一來，促使當代的藝術家不但朝向傳統加以延伸，以擴張其創作領域，並且也試著去注意較早期的或傳統中那些被視為不適宜的表現圖式，以期尋覓出一既具有歷史根源、意義又具有當代特質的創新形式。

所以藝術與文化是關係緊密的共同體、透過認識區域性具代表性的視覺藝術家與作品，思考藝術家、藝術品和國家或地區文化之間的互動關係，探索藝術品被藝術家創作的背景及傳達的意涵，在經由評價與討論，識別人造物設計構思的實際應用與設計的特性，可藉由比較來自不同時期的藝術複製品、印刷品、幻燈片與錄影帶，識別歷史、文化與政治事件對藝術作品的影響。

回顧過去的藝術史，視覺藝術的趨勢不再強調風格的建立，而是在於新的形式表現與意義的探討，今日的藝術家顯然比反傳統的前衛藝術家更具有震撼那些保守派藝術家的力量，尤其是近幾十年來藝術流派的急遽變化，「藝術應該是什麼」的理念？當代的趨勢是：沒有主流的風格與論點，這也許是因為我們正生活在多樣化的時代。

四、「藝術與生活」

生活藝術、藝術生活，當代對於藝術文化的範疇涵蓋了日常生活中的所有事物，不再獨尊精緻藝術，我國的藝術教育課程綱要開宗明義：「藝術源於生活，也融入生活，生活是一切文化滋長的泉源，因此藝術教育應該提供學生機會探索生活環境中的人事與景物；觀賞與談論環境中各類藝術品、器物及自然景物；運用感官、知覺和情感，辨識藝術的特質，建構意義；訪問藝術工作者；了解時代、文化、社會、生活與藝術的關係；也要提供學生親身參與探究各類藝術的表現技巧，鼓勵他們依據個人經驗及想像，發展創作靈感，再加以推敲和練習，學習創作發表，豐富生活與心靈。」

八十年代的藝術更是如此，即使是未參加任何團體的或屬少數民族的藝術家之作品，亦常被藝評家提出討論。人類又回到藝術是「生活的重要元素」的時代，藝術也再度成為我們生活的一部分，它的表現形式已被視為是揭示問題與幫忙解決問題的結果。因為在某種意義上，所有的藝術都是與環境息息相關的，它們協助解決我們的居住品質；例如：建築師設計的建築，景觀設計家設計的開放綠化空間，工業設計師設計的交通工具、生活用品，都市計畫家規劃的城市與社區、街道設施。各種藝術彼此之間的關係相當密切，誰也無法單獨解決環境的問題，因為環境的問題除了受制於經濟、政治、社會、文化的價值觀，也受到你、我、他的美感經驗與環境意識的影響。

貳、實務教學活動建議

一、「橋與眼睛」

課程設計：李玉美

教學類別：視覺藝術大單元教學設計（融入環境美育議題）

授課對象：第四階段學生（表現試探教學活動建議）

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

學習主題：人與自然·結構與藝術之空間意象概念

教學節數：共五節課（225 分鐘）

設計理念：

- 一、視覺的探索是美感養成的基本能力，透過有目標、有計畫的結構性創作活動訓練，學生可以藉此抒發自身的情感和意念，有助於訓練學生觀察表達、專注、耐心之能力的培養，期望因此能促進學生從生活中認識視覺藝術之空間結構性原理，藉由創作培養其能明確而有意義的生活。
- 二、視覺藝術創作的學習過程具備獨立、自發、觀察、想像、溝通，其能藉此培養學生欣賞、接納、鼓勵、關懷之能力，達到具備成熟的人格與審美的能力。

能力指標：

- 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。
- 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
- 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

教學目標：

1. 能從生活中認識視覺藝術的空間結構性。
2. 能認知視覺要素：時間、空間、結構之關係。
3. 能經學習過程中，認識視覺觀察之形式原理及元素。
4. 能由操作過程中，學習區分及適當的運用視覺藝術之表現媒材與技巧。
5. 能與同學互助合作，相互激盪理解。
6. 能欣賞同學表現，自省辨識與調整。

7. 能具備發表自己的創作理念和歷程。
8. 能藉由創作藝術作品，培養溝通、交流能力提升人際關係。

教學活動計畫：

覺察與發想	<p>依據第四階段學生所具備之基礎能力，透過安排既定目標的觀察設定，計畫性的將生活空間中之立體結構與視覺藝術之形式原理與學習元素結合，運用學生生活周遭之環境，引導學生透過環境的觀察、探索自己平日生活在城市環境中的空間層次，並藉此培養其抒發青少年（女）學生的情感特質並有助於觀察力、專注力及表達能力的增強，期能促進學生能明確而有意義的運用自己生活周遭之環境學習，以養成帶著走的基本能力。</p> <p>藉由教師引導說明課程目標及內容，讓學生能了解如何運用生活經驗與創作結合之方式來引發學生的學習動機，探索創作能力的無限潛能，使學生能充分了解結合生活的觀察的並將自身的想法全然地透過創作呈現，以培養學生觀察、想像、構成與創造的能力。</p>
課程內容	<p>一、嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材，並運用平面、立體、綜合媒材的交叉創作體驗，提供學生認識與試探平面媒材、立體媒材與綜合媒材的特性，並引導構思主題性的創作，期使學生能重視並愛護自然景觀與資源，具備鑑賞社區環境中建築物、造形物與自然、人文與自身環境的關係。</p> <p>二、運用材料與構成的特性創作具有機能性思考、傳達與應用、符合目的性的展示事物，透過計畫性的學習排列、組合、想像等創作構成，以呈現具結構性構成的作品。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由察覺生活之社區環境中的公共建設、一般建築物、造形物與社區自然、人文環境的關係，發現並重視愛護公共資源與自然景觀。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成於日常生活中持續藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作操作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。

教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，可採答問方式進行教學討論，以發現學生能力上之個別差異問題並能充分協助。</p> <p>二、課程開放性高，學生可嘗試運用各種藝術創作的技法、形式，以表現個人的想法和情感。</p> <p>三、強調創作者角色與功能，運用無挫折的教學內容，營造創作成就展現之氛圍，引導學生描述觀察、創作的體驗、看法與見解並肯定其看法，以增加學生自信。</p> <p>四、應事先建立學習規範，並隨時注意學生表現。</p> <p>五、可以選擇適當之情境音樂，使學生能藉此放鬆心情讓教學目標能順暢達成。</p> <p>六、儘量避開範例示範，善用引導技巧引發學生潛能。</p>
------	--

授課單元介紹：

此教材中所指稱的「橋與眼睛」是以生活為起點，對於一般人平日所碰觸到的環境空間，亦指所生活的鄉鎮城市，隨著所在城市的不同，發現自己居住環境中的空間層次、文化階層、造形結構與自然語彙……透過藝術的角度覺察，能發現另一種感受生活的方法。

透過運用此單元之學習內涵，學習從「間距化」的作用下保持一種「心理的距離」來探索創造另一個異化空間，藉由藝術創作過程中必要的基本能力及步驟，運用結構性、交錯性、平行性、距離、空間、時間、溝通等創作形式來理解心理距離之一種審美原理，強調距離是為美感的一種顯著特徵。

教學策略：

由學校及學生住家所在的區域環境為對象，透過各種景象之簡報或圖片喚起學生對自己熟悉城鎮的關懷與重新認識。配合生活習慣、環境特色與歷史文化，貼切地建構出人與橋存在的關係。先以臺灣為介紹重點，觀賞認識我們生活中所經過的天橋或是高架橋等，於教學中間答相關景點，並提示各類橋的特色與所應用材質，討論我們所住的城市中有哪些橋，這些橋具備哪些特質及其異同之處？並對這些公共建設作品有什麼樣的感受？感覺到什麼樣的城市景象？

從橋的功能及造形中，體會橋與人的關係，從中可以看到公共藝術家或建築師對社會的

視野，透過其選擇的設計符號語言，引導學生觀察其藉此所重新建構之符號再現系統，藉由人是城市裡橋的「眼睛」：映照出對於環境的記憶、溝通、連結、奮鬥……，透過這個眼睛，城市裡的橋所呈現出的是一個經由「人」再造之樣貌。由人創造出來的人與人、人與環境、人與藝術的關係。

步驟一：橋、人、環境的三角關係

教學時間：二節（90 分鐘）

情境布置：

第一節：教師先行拍攝蒐集生活中各式「橋」之形象資料圖片，並製作成簡報檔案，於教室中架設媒體教學器材，便於授課時介紹、分享並便於課間引導學生觀察重點及創作方向。

第二節：將學生所繳交之學習單（內容包括拍攝及蒐集之相片及文字說明資料），將其擺放在教室空間中，以提供同學相互觀摩學習。

教學策略：

在教學過程中引導學生親身發現各類橋的特性：透過親身觀察產生關懷及洞察力，以藝術為實踐環境美學教育之媒材，培養學生了解藝術創作與社會文化的關係，具備獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。

學生先行利用假日在住家環境，運用自己之角度、觀點觀察橋、建築、交通、自然環境來體驗、記錄觀察感受，也可以運用繪畫或相機拍下橋的景觀，先將所觀察之環境做介紹，並將所觀察之橋與環境文化之連結說明在學習單上，先行繳交給美術老師（作為評量及創作建議參考）。

特色說明：橋的各類用途及造形特色觀察，訓練學生關懷生活環境並培養敏銳觀察能力。

評量重點：能蒐集不同造形及特色之圖片、以不同的審美態度與同學互相分享。

創作素材：剪貼、繪畫各式媒材均可。

教學評量：形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟二：橋、人、藝術創作的三角關係

教學時間：一節（45 分鐘）

創作素材：構圖表現媒材不拘。

情境布置：

- 一、學生於美術教室進行創作，教師將所蒐集的圖片放置於教室佈告欄以提供學生參考激盪。
- 二、提供簡易之完成品以供學生參考；

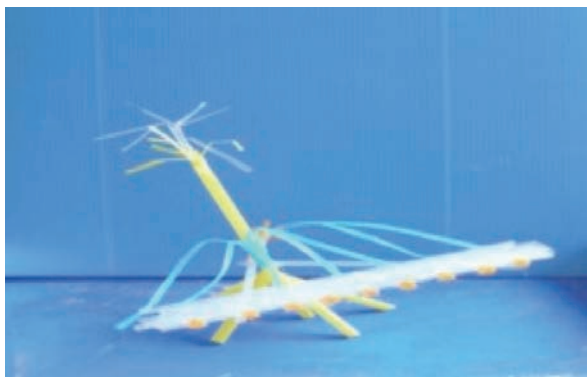

圖 2-1 作品實例一 〈一座橋〉

圖 2-2 作品實例二 〈橋的語言〉

圖 2-3 作品實例三 〈心橋〉

教學策略：

- 一、教師預先購買每人一張 A4 卡紙，每位學生於上課中準備各式構思圖案之表現工具。
- 二、請學生將先前課中所蒐集之相片、圖片及文字說明拿出來參考。
- 三、依據文字說明及圖片參考先行在 A4 卡紙上構思、繪製圖案造形。
- 四、經過親身觀察能在創作構思過程中親身發現各類橋的特性。
- 五、教師於課間觀察學生構思情況，於必要時提供建議及引導。

特色說明：

學生能將空間結構之三次元物體觀察，轉換成二次元之平面表現。

評量重點：

想像創造虛擬畫面，認知立體結構之構成要素與平面呈現之方式。

教學評量：

包括形成性與總結性評量（實作評量、動態評量）

～下週繼續～

步驟三：橋、人、環境的三角關係

教學時間：共二節課（90 分鐘）

創作素材：各式媒材均可（建議使用質輕易黏貼之素材）。

情境布置：

教師預先布置成品櫃位置，學生將陸續所完成之作品置放於此以供同學欣賞。

特色說明：

學生透過結合從前所具之先備經驗、能力，以生活中之公共建設為主題目次表，引導學生省思並開發創意思考之潛能。

教學策略：

- 一、請學生將先前課中所蒐集之相片、圖片、文字說明及草圖拿出來參考。
- 二、請學生將所攜帶之構成素材拿出來，依據所構思之圖案進行立體構成。

三、構成模組確定後，依據主骨架先後順序黏貼成形。

四、將製作完成之作品，放置於成品櫃前，創作者須在櫃前提供疑問、解答及分享說明創作的方式、意涵。

評量重點：

過程中展現專注及創意，能欣賞他人表現並給予建議。

～本單元課程結束～

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	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。
	表現作品	平面及立體作品完整表達呈現。
	討論發表	能解說創作概念並分享創作意涵。
審美與理解	審美評價	觀察審美概念。 創意思考、設計呈現平面作品之美。 立體作品造形之美。
實踐與應用	組織計畫	創作過程中能運用先備能力流暢製作。 能欣賞他人表現。

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點是放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、探索與表現，可結合地理與物理概念及日常觀察體驗，使其進而自然的成為慣性生活學習。
- 三、創作與鑑賞，可結合自然與環境、觀察與審美，成為習慣進而展現。
- 四、多觀察生活周遭之景觀、建設（如大、小型公共建設、藝術，自然景觀、建築物…

等)以透過生活認知探索生活藝術品的豐富美感。

五、隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

- 一、教學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。
- 二、認知開發創作教學中，應視每位學生都是獨一無二的，應能接納學生不同表現、隨時讚美、指導、鼓勵及親切的對待，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
- 三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作尊重與學習。
- 四、適當規劃工作範圍之限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立創作順序。

課程資料：

一、空間意象概念

「空間」在藝術表現上包括結構主義、裝置藝術、複合媒體藝術……等方式，「空間」概念有範圍限制的亦可稱為地方、處所、場所；無範圍限制則形容空間為藍天、高空、太空，宇宙……等。空間以狹義之形容又有以距離、間隔、空隙、一段時間、期間、間隙……等意義，在宗教的解釋上，佛教又以一切事物的現象都有其因與緣但卻無實體空間的存在。

空間是提供點所存在的處所，點若被限制在線上，則稱此所處的空間為一度空間；若被限制在平面上，則稱該空間為二度空間；若在立體內，則稱該空間為三度空間。所以三度空間為立體空間，是人類最常經驗到的空間；若再將時間併入三度空間中來敘述點的狀況時，則時間軸加上三個空間軸所構成的空間便成為四度空間，所以在相對論中之空間乃是四度「時空」。

空間的曲度由某地到另一地，或由某時刻到另一時刻並非均曰一致，這牽涉到是曲度扭轉空間，或曲度本身在空間中即是扭曲的問題，以上是一些有關空間爭論不已的問題其他關於空間的說法，有所謂上下四方的空間叫「宇」，古往今來的時間叫「宙」：就是指空間和時間。空間裡的時間，時間裡的空間；空間在時間裡完成，時間在空間裡呈現。「空間」與

「時間」可衍生出「存在」與「變化」的問題。在造形藝術領域，這兩個是最普遍的探討問題。空間在造形藝術的表現，造形藝術空間可以解釋成造形藝術所占有的物理空間，如裝置藝術作品與展覽空間環境的關係；繪畫上的幻影空間，亦即在平面上表現的空間深度，如透視法；繪畫上表現的遠近感覺；繪畫上的超現實拼湊，繪畫上抽象形色的相互關係；浮雕的凹凸深淺關係；雕刻作品上塊狀「實」的立體空間和鏤空「虛」的空間；生活空間及建築設計上空間關係，如埃及金字塔塊狀封閉的空間或巴黎鐵塔開放的線性空間；平面造形上的「構圖」和立體造形上的「結構」等。

繪畫中的空間是畫家要處理的一個基本的問題，西方自文藝復興以來的「透視法」和中國畫論中謝赫六法中「經營位置」就是很普遍的應用，解決從二度平面中如何表現出三度空間或深度的空間以及多視點問題。中、西方在繪畫之空間表現法的差異和現代繪畫之空間表現法又有那幾種，如果以各種畫派來說明之，其中有很多的探討空間。關於這類問題可參閱王秀雄著《美術心理學—創作·視覺與造形心理》書中第五章「繪畫的空間」有詳細之解釋。

空間的性質如造形的「中空」或「虛空」，中國畫的留白，音樂的休止符，立體上的洞為造形帶來抑揚頓挫，有形物理空間真實存在的「地方」，無形心理空間的精神維度：空間的共同元素是「空」的。怎樣認識到所謂「空」的這個世界呢？如何由理性認識到感性認識的？由空間概念的認識開始，佛家所謂的空性；形象思維在一種類似於禪定催眠狀態下的異化心理作用，從感官視覺到經驗的累積，再到抽象思維的一種精神境界轉變之可能，要理解這些問題前需先思考有關於「空」的意念。空之意，如空無一物的「空」：佛家語指透過因緣所產生的一切幻物，沒有永恆的本體，生滅不止，本質空寂，故稱空或空性；徒然，如空跑一趟，指天，如晴空萬里。跟空有關之意念有空虛、空隙、空話、空想、空談、空頭、空濛、空靈……等都有一共同之要素，即無法觸及或捕捉之意。

空間所有的物質都存在於空間裡。視覺藝術的空間，不僅是傳遞形狀與量塊的媒介，也是一相當重要的元素。空間，它具有特殊的美感形式。藝術裡的空間，往往被分成三種類型：即圖式空間、錯覺空間、真實空間。圖式空間：可以利用剪紙藝術為例來說明。圖式空間僅涉及形狀與空間在平面上的交互作用，無深度的暗示。此類型的表現方式常出現在壁紙設計、織物設計。錯覺空間：當藝術家從事景色描繪時，就會描述到它的深度，就會建立起垂直面與水平面的關係，也就會形成錯覺空間。真實空間：當然就是其真實存在的空間，如陶器是一容器，有體積存在，就有真實空間的存在，雕塑也有其虛、實的空間存在。當作品涉及至真正空間時，常會涉及到時間與動感。因為真實的空間須藉觀賞者移動身體去感受，

而走動則又涉及時間。人們常依時間的長久，來決定空間之大小。由於藝術家是藉藝術創作來傳遞個人的理念與情感，利用藝術來呈現意象的、概念的內心世界。

二、結構主義

結構主義（Constructionism）並非畫派，而是在後現代主義中，論及文學、藝術與建築所常見的名詞。結構主義出現於六〇年代初期，首先是人類學方面的理論，甚易與一九一九年 Malevich 及 Tatlin 等人在俄國所倡導的「構成派」同一英文名詞相混淆。

結構主義在法國產生以後，對傳統的科學以及哲學，產生了巨大的衝擊，尤其是傳統的人類學。結構主義的發展是和馬克斯（Karl Marx）、尼采（Friedrich W. Nietzsche）、維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）、佛洛伊德（Sigmund Freud）等哲學是分不開的，它著重於解讀舊有的世界，理論從此有了新的含義，遂成為一種後現代新的論述。

結構主義是一門綜合理論，由 Levi-Strauss 的人類學、拉岡（Jacques Lacan）的結構心理分析學以及阿圖塞（L. Althusser）的文學論理組成了基本輪廓。

二次世界大戰後的歐美國家，由於尖端科技的發展，形成了一種累積轉化複製知識的全新模式，影響改變了社會的整體結構。由於結構的改變，無疑地，這就是為什麼在這個後現代社會中，不論文學和藝術出現如此眾多的問題，而結構主義就是解決這些新出現的文化問題的新辦法。

三、裝置藝術

裝置藝術（Installation Art）大略發生於一九八〇年代。裝置藝術是指為某些無法歸納入雕刻（立體）或繪畫（平面）的作品，所作方便的區分。此類作品往往以攝影鏡頭般攫取包圍它的環境之情報的姿態展示。裝置又是作品以不造作的開放方式陳列，特別是去除複雜的粉飾、裝裱；注重的是考慮作品放置方式的「可視性」和「思考效果」，以及與展示空間有機性關係的建立。作品不再固定在一個特權性的位置上放置，而視環境條件作活潑自由的配置。各式各樣的素材，可能被分成幾個單位來組合展示，或視場地情形而作彈性增減，或自由改變展出方式。因此，裝置作品本身與其外圍環境是有分不開的關係。

裝置藝術可以歸納入觀念藝術之一，它與四〇年代的物體藝術、六〇年代的集成藝術（assemblage）兩者頗有相似之處，但裝置藝術在特定空間中展示，卻多了彈性內容和環境因素。

追溯裝置觀念的本源，即一九一三年杜象（M·Duchamp）把一個腳踏車的輪子倒置在椅子上，剝奪了輪子的功能，純粹著意於造形，引導觀賞者進入「思維」的動機，此一作品乃邁向構成的第一步。其次是一九二四年 KartSchwitters 的「梅茲建築」（Merzbau），將整個屋子空間充滿了怪異物體，時間長達十三年之久，直到他在潛意識中認為已達到飽和狀態方才罷休。此一作品已稍具環境造形的雛型，可說是八〇年代裝置藝術最早的一人。

此後，物體藝術、集成藝術，環境藝術融匯在一起，產生了大規模、多媒體、複雜構成的裝置藝術。此一脈絡相承的過程，正是物質特性在美術史上的消長歷史，也反映了時代背景一物慾的高漲。

裝置的內涵，其思想乃包含二十世紀以降的各種藝術流派。諸如超現實、抽象表現、普普、最低限以及觀念裝置等，只要是利用裝置來演繹其中心思想，都可歸納為廣義的（或狹義的）裝置藝術。

四、複合媒體藝術

複合媒體（mixedmedia）又稱混合媒體。混合一詞可能帶有化學反應之意，而複合則作物理還元的可能，故後者名詞也許較為妥切。複合媒體的作品——早期拼貼或貼裱的作品，水彩和油彩混合使用而繪於一幅畫布上，甚至集成作品（assemblage）均可稱為複合媒體或混合媒體作品，不過既往的類似作品，作者的目的乃傾向於視覺或對質感（textures）要求能產生某一特定的效果。但在八〇年代的所作的所謂複合媒體作品，與其說是視覺上的效果，毋寧視它為一種「思維」的藝術，甚至可以把它納入在觀念藝術中的一環。盧明德（LuMingder）對複合媒體的解析，認為在美術作品的創作過程中，作者所處理的東西，並非僅僅物理性素材的併用技巧部份而已，而作者所應面對的問題，該是如何從「素材的利用」發展成為「媒體的呈現」，換言之，即將觀念自「一切是媒體」轉變為「媒體是一切」，亦即將美術行為視作社會傳達的媒體之一。因此，問題的重點，並不在於美術作品的單純表現，而在於藝術行為的媒體表現。

現代藝術對於思想自由、表現自由是主要的趨向。新視覺美感的產生、新視覺觀念的提示以及新藝術媒體的發現，都是複合媒體藝術探討的課題。

盧明德於一九八七年曾以木材構成，塗以白色胚土並在木材上繪畫符號，且在兩側黏貼上兩根代表自然物質符號的枯枝，以表示自然與人工的融合，展開一場「文明」與「原始」的對話。在這類的作品上，作者認為素材本身就具有強烈的符號性，甚至作者對複合的詮

釋，不包括媒材，甚至環境、行為記號等一切都包含在內。「大度山系列 11，1988」乃複合媒體的典型作品。關於這類問題可參閱劉其偉編著《現代繪畫基本理論》書中第四章「現代繪畫的流派」有詳細之解釋。

可知藝術創作所表現的題材，大體上有自然生態、人生百態、超現實、物理性等。自然生態包括：動物、植物、風景、天象等；人生百態包括：人體、生命、情感等；超現實：非現實所有現象等；物理性：時間、空間等。

二、「剪剪貼貼玩創意」

授課對象：第四階段學生（基本概念教學活動建議）

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、藝術與歷史文化、藝術與生活

學習主題：藝術家與藝術品，材料與自然物、畫面風格形成與創意

教學節數：共四節課（180 分鐘）

設計理念：

本課程設計為使學生能藉由了解並欣賞二十世紀的藝術創作，重新復習藝術創作之原理與元素，透過介紹當代藝術家如何隨社會文化的演變將生活中所見媒材融入藝術創作，使作品與生活結合在一起。

從討論畢卡索〈擺放在布上的樂譜和吉他〉、〈有藤椅墊的靜物〉、布拉克的〈有支座的桌子〉、葛利斯所作〈杯子、報紙和一瓶酒〉、史維塔斯所作〈星辰圖〉及漢彌頓所作〈是什麼使今日的家庭變的如此不同、如此有魅力？〉六件作品，來探討其畫面內容及結構安排特徵，其運用複合媒材的創作拼貼方法在作品中所呈現的意涵及效果。

引導思考藝術表現與大眾文化的關係，並激勵學生以另一種藝術呈現的角度，學習欣賞及創造的基本概念，重新省視他們的文化環境中訊息傳遞的視覺效應與背後的意識型態。同時，藉由欣賞藝術家使用拼貼技法的不同風格及理念，瞭解各種創作工具與個人表現技巧方式及其獨特性，並能依自我對生活感受的需求，選擇適合的表現媒材、工具，體驗創作過程，嘗試學習以複合媒材的運用結合繪畫基本技法之概念，創作屬於個人的拼貼作品，並能呈現自己獨特的想法。

能力指標：

- 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。
- 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
- 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
- 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

教學目標：

- 1. 能鑑賞藝術表現的多元性與自由性。
- 2. 能了解並欣賞藝術家如何將生活資源與繪畫融入作品中。
- 3. 能由欣賞藝術品中思考作品中所傳達出來的感覺、價值與意義。
- 4. 能認知視覺要素：時間、空間、結構之關係。
- 5. 能經學習過程中，認識視覺觀察之形式原理及元素。
- 6. 能由操作過程中，學習運用視覺藝術之表現媒材與技巧。
- 7. 能欣賞同學表現，自省辨識與調整。
- 8. 能具備發表自己的創作理念和歷程之能力。
- 9. 學習以批判的眼光，查看所處文化環境中、訊息影像傳遞的視覺效應及背後的意識型態。

教學活動計畫：

覺察與發想	<p>依據第四階段學生所具備之基礎能力，透過安排既定目標的課程規劃，計畫性的將藝術欣賞之原理原則與創作表現之基本要素結合，並運用當代藝術作品的創作形式，引導學生藉由基本的畫面構成形式、探索自己創作的多元面向，並藉此培養其創造思考的開發，有助於訓練其觀察力、創造力及表達能力，期能促進學生能明確而有意義的運用自己生活週遭之資源學習，以養成帶著走的基本能力。</p> <p>創作除了觀念的建立、觀察習慣的養成外，基本能力的培養需經由教導者事先規劃課程目標與學習活動方法、妥善營造學習環境、善用引導技巧即可進行。</p> <p>藉由教師引導說明課程目標及內容，讓學生能了解如何運用自身的基本美學及基本創作素養，運用結合各種表現與創作方式來引發學生的學習動機，探索創作能力的無限潛能，使學生能充分了解創作表現的多元，透過學習，養成隨時能在日常生活中觀察蒐集，並將其運用創作表現上，以培養學生接納、嘗試接受各種藝術創造的基本能力。</p>
課程內容	<p>一、透過藝術品的欣賞引導課程設計，融入藝術欣賞之原則及藝術創作之形式與元素，期能因此提升學生之欣賞及創作素養。</p> <p>二、嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材，並運用平面繪畫、半立體、綜合媒材的交叉創作體驗，提供學生認識與試探各種媒材的特性，並引導構思發揮創意及想像力之創作，期使學生能因此對於嘗試創作更具信心。</p> <p>三、運用繪畫與素材的創作結合的特性，創作具有形式思考及符合結構安排，透過計畫性的想像、學習排、列、組合…等創作構成，以呈現具美感與時代意義之構成作品。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由藝術品的認識，瞭解藝術欣賞及創作的基本概念，發現藝術創作之多元與彈性。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，結合基本繪畫技巧及其他表現方式，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術創作方式，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成於日常生活中持續藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作操作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。

教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，可採答問方式進行教學討論，發現學生能力上之個別差異問題並能充分協助。</p> <p>二、蒐集設計與課程學習目標相關的藝術品，藉由欣賞教學如入基本知識概念。</p> <p>三、課程開放性高，學生可嘗試運用各種藝術創作的技法、形式，以表現個人的想法和情感。</p> <p>四、強調創作者角色與功能，運用無挫折的教學內容，營造創作成就展現之氛圍，引導學生描述觀察、創作的體驗，以引發學生學習興趣。</p> <p>五、應事先建立學習規範，並隨時注意學生表現。</p> <p>六、可以選擇適當之情境音樂，使學生能藉此放鬆心情讓教學目標能順暢達成。</p> <p>七、儘量避開範例示範，避免造成學生思考受限並善用鼓勵、提示……等引導技巧開發學生潛能。</p>
------	---

授課單元介紹：

課程單元藉由當代主題式藝術品之鑑賞教學，使學生認識藝術表現之自由性與多元性。透過學習觀察辨別不同藝術家，如何將不同屬性之材料統整、融入作品中，所呈現的風格及意涵。

引導思考如何參考藝術家之創作形式內容，並學習拼貼技巧，創作個人的創作作品，嘗試以拼貼方法結合複合媒材及繪畫技法之方式，以呈現融入多元媒材所創作出的效果。

教學重點：

教師提示拼貼作品已被運用於各種創作中，但自二十世紀以來，部分藝術家開始將拼貼結合到作品裡，這樣的嘗試到底產生怎樣的視覺效果？與單純的繪畫呈現又有什麼差異？它包含怎樣的美學意涵？是否會因為藝術家所著重的拼貼媒材功能不同，而有各種不同類型的表現形式出現？

教學策略：

本單元之教學策略除了鑑賞教學時的敘述方法外，著重以啟發性之問答法、討論法來鼓勵學生進行有意義的溝通，並準備教學輔助教材，例如：簡報、複製圖畫及畫冊等，使課堂上的討論有更多的資源可用，建立生動、活潑的教學情境。

學生除了參與上課之鑑賞討論外，並需隨時記錄欣賞藝術品的心得及感想，將自己對所研究之作品記下的資料，收錄於個人之資料夾或筆記本中，此資料亦可供教師作為評量之參考。

步驟一：藝術真好玩

教學時間：一節（45 分鐘）

情境布置：

教師準備畢卡索、布拉克、漢彌頓、史維塔斯、葛利斯等藝術家之作品，將其製作成簡報以利進行課程引導，並配合本單元課程內容製作學習單，以強化學生持續學習。

教學策略：

教師運用前段所設計之藝術品教學內容作為導引話題，提醒同學注意，藝術在我們生活中有很大的影響，無論主題、取材、構圖……等。這種關係已經存在久遠，只是因為近代大眾傳播媒體的急速發展，更使它快速的蔓延開來，教師也可利用教學媒體，將一些當代文化中含有媒材拼貼的作品，解說放映給同學欣賞，藉此討論這些媒材的使用情形及他們所欲表達的寓意。

特色說明：

透過藝術品的欣賞，導入各類藝術創作形式及特色觀察，訓練學生能充分利用生活環境資源並培養敏銳觀察能力。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納中外不同創作形式之藝術呈現，並能於課堂中發現不同的創作形式所產生之作品差異，學習客觀的欣賞比較態度，以發覺自身興趣。

創作素材：剪貼、繪畫各式媒材均可。

教學評量：形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟二：剪剪貼貼玩創意

教學時間：三節（135 分鐘）

創作素材：構圖表現媒材不拘。

情境布置：

第一節：事先蒐集各類日常生活之紙張、廣告、相片、報紙、包裝紙、木片、金屬……等可供拼貼創作之素材，引發學生創作動力。

第二節：師生共同蒐集各類，包含報紙、海報、雜誌……等資料作為拼貼創作的素材。

教學策略：

第一節：

- 一、於課前請學生蒐集二十世紀以來，國內外以拼貼融入繪畫之作品至少一件，並於課前研究作品及藝術家的背景資料，將所蒐集資料及心得帶至學校與同學分享。
- 二、教師將全班分為八組，請各組同學提出課前所蒐集的媒材、拼貼結合的畫作及研究心得與同學分享，教師巡視各組，解答同學的疑難，並觀察同學們是否都能熱烈參與討論？是否能隨手記錄討論重點。
- 三、同學們交換彼此帶來的作品。
- 四、教師預先購買每人一張 B4 卡紙，學生每人於上課中準備各式構思圖案之表現工具即可，請學生將先前課中所蒐集之相片、圖片及文字說明拿出來參考。
- 五、依據文字說明及圖片參考先行在 B4 卡紙上構思、繪製草圖。
- 六、教師於課間觀察學生構思情況，於必要時提供建議及引導。

第二節：

- 一、教師再次提示拼貼畫並不是隨意無組織的將所有圖像或影像剪貼、任意堆砌，而必須先擬定主題，以便進行設計與安排。
- 二、舉一些主題提供學生參考：生活、社區文化性議題、個人內心世界的探索、客觀的呈現景象……等。
- 三、提醒同學迴響上課討論過的作品，建議可參考任何一位藝術家的風格及技法來創作。
- 四、依課本所提各項創作原則，指導同學將各種元素在畫面上做巧妙的安排，並能以水彩、色紙，廣告顏料、蠟筆……等整合畫面或加強畫面焦點之所在。
- 五、隨時肯定同學的想法，並適時指導拼貼的技巧。

第三節：

- 一、將所完成的作品予以命名，並依作品正式標示法標示於作品背後。
- 二、將作品陳列於教室內，請同學發表作品評論或創作感想。
- 三、全班同學依作品完成度、創意……等進行作品評比。

特色說明：

學生能將空間結構之三次元物體觀察，轉換成二次元之平面表現。

評量重點：

能蒐集不同造形及特色之圖片、以不同的審美態度與同學互相分享，想像創造虛擬畫面，認知繪畫創作之構成要素與多元發展。

過程中展現專注及創意，能充分運用資源及技能呈現主題目標。

～本單元課程結束～

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	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	知識內化	能充分理解教師設計之教學目標及學習了解課程內容。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。
	表現作品	1. 作品完整表達呈現課程目標。 2. 情感表達能大方、貼切。
	討論發表	1. 能大方的呈現作品並清楚解說創作內容，並能接受欣賞其他人的創作。 2. 能展現專注及創意，能欣賞他人表現並給予建議。
審美與理解	審美評價	1. 觀察審美概念。 2. 創意思考、設計呈現繪畫創作之美。
實踐與應用	組織計畫	1. 創作過程中能運用先備能力流暢製作。 2. 能欣賞他人表現。

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、探索與表現，可結合藝術欣賞與創作基本概念及日常觀察體驗，使其進而自然的內化為生活學習能力。
- 三、創作與鑑賞，經由欣賞引導可結合生活資源進行創作。
- 四、隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

- 一、教學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。
- 二、認知開發創作教學中，應視每位學生都是獨一無二的，應能接納學生不同表現、隨時讚美、指導、鼓勵及親切的對待，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
- 三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作尊重與學習。
- 四、適當提醒工作範圍限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立創作順序。

課程資料：

一、基本概念

李奧·托爾斯泰（Leo Tolstoy）說：「藝術活動就是人類將自己的情感、經驗，藉著動作、線條、色彩、聲音或文字表現形式，來傳遞給其有共同經驗者，以引發共鳴」。就此可知，藝術就在我們生活週遭，它是從我們所擁有的生活理解力中開始發展。

現今對藝術的解釋有二種：廣義的是指：凡是含有技術與思慮的活動及其製作，皆謂之藝術，這和「技術」意義很近。狹義的藝術是指，凡含有審美的價值的活動及其活動的產物，而能表現出創作者的思想及情感，並予接觸者產生共感者，謂之藝術。

二、視覺元素

在強調視覺藝術創造力的時代，我們有必要擴大認知的範圍，去意識藝術構成的元素與方法，去瞭解藝術家如何巧妙地應用與安排這些元素並創造美感。

藝術的視覺元素，包括線條、色彩、光線、形狀、量塊、質感、動感與空間等。如此分類的目的，只是為了方便分析與討論，而不是任何單一的元素，即可完成一件偉大的作品。

1. 線條

線條是視覺元素中最虛幻、最基本的，也是人類最易認識的元素。在大自然中，舉目所見，都是線性的，線條也可說是點的連續運動所形成的，線條的再延伸，為面時就會造成輪廓、形狀，而其與四周的關係，又可構成空間。

線條並不僅出現在無彩度的素描描繪中，兩種不同色彩的界面也會形成線條，此外，線條雖然是最基本的元素，而其特性卻是最不受限制的。

2. 色彩

色彩是所有元素中，最能引起人的情緒反應作用的元素，藝術家研究如何應用色彩，以達其功能；欣賞藝術，只需要瞭解色彩的基本要素以及藝術家如何應用它們來表達某種氣氛與經驗；雖如此，但它並不是創造藝術的絕對必要條件，因為如果沒有光線就沒有色彩，我們看到的物體之所以會有紅色、橙色或是青色之分，是因為光波在物體的表面的作用，並不是它本身就具有這些顏色。

3. 光線

光線是輻射能的形式，視覺世界因有了光線，才能顯現出物體的形體與色彩。藝術裡所談的光線有兩種：一為藝術家描繪出來的假象光線、一為真正的光線。真正的光線又分為太陽光、月光屬自然光，白熱光、螢光、霓虹燈光、雷射光則屬人造光。無論是自然光或人造光，光線的來源、色彩、強度與方向，都可以決定物體顯現的外貌，當光線改變時物體的外形也隨之改變。

繪畫作品裡的光線，是出自畫家的描繪，畫面上的色彩明暗變化並不是絕對的，它常與其四周的色彩產生相對的關係。

4. 形狀與量塊

形狀與量塊二者常是一體兩面的元素，塊狀常涉及重量，因而人們通常也稱量塊為量感，有時也稱量感為量塊。

物體有可能隨著光線的改變與被觀看的角度、視點差距，而使三度空間的量塊，

變成二度空間的形狀或輪廓。因此，若不得分類時，只能說形狀是二度空間的、平面的，量塊是三度空間的、是有體積的。

5. 質感

質感是屬觸覺特性的，它就是所謂的肌理，因此，藝術品所表現的肌理、質感，通常觀賞者均必須以視覺來取代觸覺，畫家藉其熟練的技巧，繪出各種不同的質感，如金屬的光澤、木材的厚重、玻璃的平滑、布的柔軟，塑料的輕盈、石材的粗糙等，如雕塑家則利用材料的特性加以強化，以引發觀賞者的視覺心理作用。

6. 空間

所有的物質都存在於空間裡，視覺藝術的空間，不僅是傳遞形狀與量塊的媒介，也是一相當重要的元素，藝術裡的空間，往往被分成三種類型；即圖式空間、錯覺空間、真實空間。

圖式空間；可以利用剪紙藝術為例來說明；此類型的表現方式常出現在壁紙設計、織物設計。

錯覺空間：當藝術家從事景色描繪時，描述到它的深度，會建立起垂直面與水平面的關係，也就會形成錯覺空間。

真實空間：就是真實存在的空間，如陶器是一容器，有體積存在，就有真實空間的存在雕塑也有其虛、實的空間存在，當作品涉及真正空間時，則會涉及到時間與動感，因為真實的空間須藉觀賞者移動身體去感受，而走動則又涉及時間，人們也會依走動時間的長久，來決定空間之大小。

7. 動感

動感也有錯覺與真實的分別，視覺藝術的動感形狀與空間在平面上的交互作用而產生動感的錯覺。

三、美感的原理

藝術形式是構成視覺藝術品的重要元素之一，也就是一般所謂的美感原則，是表達內容的一種具體方式，部分與整體之間的安排或指直接呈現與感官的形態或事物，包括其輪廓，品質或色彩等關係，藝術形式的特質可能受到民族個性與風格等因素影響而呈現各種不同效果。形式的原理，在為了方便討論與分析的情況下，一般被歸類為統一與變化、律動、平衡、強調、對比、比例與大小等。

1. 統一與變化

將結合成一件作品的各種元素置在一起，形成一被認為有規則的設計時，就會達成視覺的統一。

所謂的規則可能是相當簡化的、也可能是相當複雜的，也就是說它可能引用相關的、單一化重複的、或互相呼應的形狀，如量塊、色彩、線條等來完成，幾乎沒有任何一件作品的設計，能拋棄應用統一的原理。因為一件作品必包含多種視覺元素，其所形成的變化無論是強烈的或是細微的，如果不加以適切的統一就會雜亂無章，所應用的方式可能是以色彩、色調變化、線條、形狀、重複性、動感的錯覺、象徵性等來完成。

變化的形成來自於對比，如平滑與粗糙、明亮與灰暗、大與小……等。「變化」是最明顯的設計原理。兩種不同的元素並置就已形成變化，一件作品拋棄應用統一的原理，就會雜亂無章；同樣的，拋棄變化的原理，就會變得單調乏味。

2. 律動

律動的觀點是屬於自然的，是隨乎自然的自發性律動。視覺藝術裡律動的設計是經由規則地重複相似的線條、形狀、色彩、質感等而產生的，當然亦可藉相同形狀於規則地遞減尺寸之變化中形成，重複單一元素或重複某類組合單元，所形成似音樂般節奏性的律動，這類型的設計常應用在壁紙或地毯的設計等。

3. 均衡

就是將兩種對立的力量，加以統合的結果。平衡，基本上分為結構的平衡與視覺的平衡；結構的平衡包括物理的均衡，視覺的平衡則涉及概念與心理的反應，如果建築或雕塑等的結構失去平衡，在視覺上，我們也會產生不平衡感，而造成心理的不舒服。

4. 比例與大小

比例與大小都與尺寸有關聯，但是分屬不同的原理，其間也有差異性的存在。比例涉及到整體中的每一部份之間的關係。希臘藝術最重視比例的問題，研究出黃金分

割作為美感的最高標準，黃金分割也就是如 $a : b = b : (a + b)$ ，此美的最高比例準則，必須巧妙地應用上述的設計原理，使作品達到美感作用。

而設計原理的應用，就如我們在視覺元素一文中所提及的，元素之間有時是相通的；例如形狀是在二度空間裡的稱謂，在三度空間裡就變成量塊。而線條、色彩的本身，也可產生質感，故創作原理之間，也常是互相作用的，總而言之，一件完美的作品之完成，絕不可能僅由某種元素與某一創作原理就可達成的。

四、媒材與技巧

古人常言：「工欲善其事必先利其器」，因此，藝術不僅是藝術家利用繪畫創作原理將視覺元素組合、安排的結果，它亦是藝術家為了要傳遞個人的情感與理念，選擇最適合的媒材與技巧，使其之間產生交互作用，達到其創造性美感境界之作。

所謂媒材 (Medium)，就是指必須配合特定技巧來處理的材料。材料即是一般所指的木材、石材、塑膠、金屬、玻璃、紙、顏料、黏土及二十世紀產品如多元脂樹脂、彩色底片、霓虹燈……等。每一種材料均具有其特殊性質，如木材予人溫暖的親切感，金屬則是冰冷、堅實的、玻璃則是透明光滑。

術家利用二種以上的媒材來從事創作，完成的作品就稱為混合 (綜合) 媒材作品。而當拼貼藝術出現後，平面藝術與立體藝術的範疇也變得曖昧，甚至後來，繪畫形式可能出現在雕塑作品裡，同樣的雕塑形式也可能出現在繪畫作品中。此外，時間、聲音近來也成為藝術的次元，使得藝術表現形式更加多元化，然而就整體的藝術史演變來說，我們還是要從傳統的方式來討論藝術媒材與技巧的交互作用。

討論藝術媒材與技巧的交互作用。也就是把視覺藝術分為素描、繪畫、雕塑、版畫、攝影、手工藝與工業設計、建築，再增列混合媒材、錄影藝術、環境設計來討論它們。

1. 素描

所有的視覺藝術，以素描最能快速、直接表達藝術家理念的媒材，其技巧也是最基本的，所使用的材料也是最方便、最簡單的，素描，提供了許多上色作品的基礎架構，也是作為研究計畫的初稿，亦即是繪畫、雕塑、建築……等的草稿。

在所有的圖式語言裡，素描是傳達理念與情感最直接的方法。它僅需要一簡單，可以製造符號的工具，與相當平坦的表面即可進行創作，素描家經由細心選取或是自

然流露之線條的構成，就可達成複雜的象徵，或呈現自然的造形，因此，素描是視覺藝術家最基本的活動。

2. 繪畫

運用各類的筆、刀等工具，墨、顏料等材料，在紙、木板、紡織物或牆壁等的平面上，透過構圖、造形和色彩等表現手段，創造視覺上的形象。就使用材料、技術及依使用媒材的特質的不同，可分為西畫類，包括壁畫、蛋彩畫、油畫、水彩、版畫、壓克力畫、素描等；中國畫類，包括水墨畫、膠彩畫等以及應用二種以上不同的媒材之混合媒材藝術。

繪畫中對於色彩應用的變化很多，雖然素描也曾利用色彩來表達，然而繪畫卻不能脫離色彩而存在，繪畫需要藉色彩變化來表現與發展其他的視覺元素，每一種性質的顏料配合其應用的技巧，才能創造出藝術形式。

(1) 壁畫或濕壁畫在藝術史上，人類最初始、歷史最悠久、最傳統的壁畫是與建築壁面結合一體，不可移動的作品。

(2) 蛋彩畫

早期為埃及人、希臘人、羅馬人所應用，到了拜占庭時期完全的發展，成為小規格的繪畫創作方法之一。持續到十五世紀又被油畫所衝擊，原先蛋彩是指所有調合了補助劑而成為可使用的顏料，而今大都指用蛋黃或蛋白的部分混合顏料再用水稀釋使用，蛋彩畫乾得快，具有油畫的堅硬感，但是時間一久會產生容易脫落的缺點。

(3) 水彩畫

水彩顏料是粉末狀色素與膠、蛋白或阿拉伯膠混合而成，屬水溶性顏料，水彩顏料可分為透明水彩與不透明水彩，不透明水彩亦稱為設計家顏料。通常水彩顏料與水混合塗抹在紙上後，會產生出特別清晰、明亮、透明感的畫面，但若一再重複塗抹，就會產生渾濁與晦澀感，若混合白色顏料就會失去透明感。

西方藝術於古典時期，就引用了水彩顏料，中世紀的手抄本都是以水彩顏料（透明或不透明）來完成的，不過西方於油性顏料出現以後，油畫媒材漸漸成為繪畫的主要角色。水彩顏料的應用，就常限於速寫或草圖素描。

東方藝術常利用不褪色水彩顏料，畫在紙上或絲上。

(4)油畫

油畫顏料是由乾性或粉末狀色素與油混合而成，油的特性會決定顏料的品質，油性顏料成為繪畫的主要媒材，還是到了十五世紀時有所改變。

文藝復興初期，畫家為了達成對畫面空間深度與色彩的豐富性的探討，常在畫面的上半幅薄塗一層半透明暗色調或寒色調油畫顏料，期材料具有彈性、質輕、價格便宜、易塗石膏水、白膠、白色顏料、油等特性，且尺寸較不受限制，再配合油彩的慢乾性，藝術家可以長期修改、精細描繪，因而畫家逐漸捨棄其他媒材，使油畫媒材躍上了五百年來，尚末動搖的重要地位。

(5)壓克力

壓克力顏料是二十世紀的新顏料，其成分是色素與合成聚合物的混合，以水為稀釋液。壓克力顏料的出現，讓雄踞繪畫史五百年的油畫世界產生非常大的震撼，它的最大特色是，耐久性強於油畫顏料，以水稀釋以後可以大手筆地塗繪在畫布或紙上，很快地乾涸、不易褪色、具明亮感，有時也被當透明色漆使用。同時，它亦適用厚塗法，畫家可藉平塗與厚塗顏料來產生肌理的對比，並在其快乾性下，很快地重複進行畫面的處理。

(6)混合媒材

幾世紀以來，畫家就一直企圖在二度空間的平面製造三度空間的幻象。如拼貼藝術，就是藝術家大膽地在畫面上，黏貼、釘上金屬物、人造纖維、木材、沙、圖片、文字印刷物、繩索……等。這種強化三度空間的理念追求，甚至使畫家在繪畫之始，就先製造三度空間形式的畫布或畫板等，給予真正三度空間的框架。不過，也有畫家在堅持於平面的材料創作中，選擇二種以上的媒材，以期更具體地傳達理念。因此，二十世紀的繪畫，在強調創作理念期使人們瞭解藝術之觀念的重要性下，藝術家擴大了使用的媒材與技法，混合媒材就成了新寵。

3. 雕塑

雕刻：雕刻是將比較硬的材料，利用雕、刻、切割、研磨或鑿的方法除掉不要的部分，留下的部分就是創作者要呈現出來的形象，簡單的說以數學中減法來說明把不要的地方去除。

塑造：塑造與雕刻除去的方法相反，也就是從無到有一點點的加上去將其完成作品，它反而是利用加入的材料來創作。

雕塑是三度空間的藝術形式，它探討著真實存在的空間問題。雕塑家唯有掌握材料特性，配合熟練的技巧，才能具體地傳達創作理念。

(1) 石材

被應用為雕塑材料的岩石種類相當多，最常見的是花崗岩、砂岩、石灰岩、大理石，應用的技法不一，包括各種不同的石雕工具，工業發展後，電動工具的出現取代了某些手工工具，讓石雕工作者節省了許多時間與體力。

(2) 木材

木雕技法與石雕相似，大多是直接削減材料的方式，木材材質輕，易黏合、銜接、切鋸、雕鑿，又具親和性，因此人們除了以其來創作藝術，亦常取之製作實用性器皿、家具、建築等。木雕所使用的工具，包括各種不同鋸齒造形及不同功能的斧頭、刮刀、雕刻刀……等。新的電動工具如電動鑽孔機、鏤花鋸等，減少了雕刻家不少的工作時間與體力。藝術家選擇木材，是依美學與技巧的論點來評定。

(3) 黏土

自從人類發現黏土以後，就開始以它來塑造形體。此自然形成的材料，具有相當的彈性、可塑性與鬆垂性。不但容易塑形，且易達到隨意的流暢線條表現。黏土作品乾涸以後，若未經素燒處理，容易乾裂或受損毀，不過卻可再加水處理，重新使用。素燒過的黏土作品，統稱為赤土雕像。

(4) 金屬材料

金屬材料中，青銅鑄造作品的歷史至少有四千年之久，所應用的基本技法，至今仍未有很大的改變。青銅鑄造法分為兩種，即直接鑄造法與間接鑄造法。直接鑄造法是以蠟來製原模，再利用脫蠟法鑄青銅。十八世紀末、十九世紀初，金屬鑄造法又發展出翻砂法與電鍍法，然而脫蠟鑄法至今仍在應用。

金屬材料除了青銅外，尚有鋁、鉛、鐵、黃金、銀以及後來發展的合金、不銹鋼、鋼等。

(5) 新材料與混合媒材

材料的選擇，不僅是既有材料的應用而已，藝術家在創新的理念中，尚要頗具創意地發掘新材料，與發掘傳統材料的新特質。

4. 版畫

版畫可分為凸、凹、平、孔版和混合媒材，各種版之形式各有其獨特性質及特殊效果，可採兩三種版混合使用，能產生多樣的內容，比一般繪畫直接以手繪方式更為自由，所以它不只是木刻版畫，它的形式也不只是印刷品，因為它不像一般印刷品可以大量生產且印製容易。版畫應是繪畫和印刷的結晶，一件好的版畫作品，除了要有構成的基本條件之外，還要有好的印刷技術。因此，一件版畫作品的完成，所花的時間和精力比一般繪畫還要多。現代科技的發展使版畫的技巧更熟練、普遍且廣泛，但是大多數當代的版畫家，還是利用傳統的媒材有木刻、石版、銅版、絹印等四種，來表現其理念。其印刷的方法則分凸版、凹版、平版、孔版和混合媒材。

(1) 凸版

凸版就是指直接將版面凸起的圖像，轉印到紙上的方法。它是最古老的複製圖像法，所用的原理就像印章的陰、陽刻法。凸版版畫以木刻版畫的歷史最悠久；此外，尚可見到紙版、石膏版、橡膠版、塑膠版，甚至金屬版版畫等。

(2) 凹版

凹版的材料包括黃銅片、鋅片、鋼片、壓克力片等。技法則有雕凹法、線條雕刻法、腐蝕法、美柔汀法、細點蝕刻法等。

雕凹法、線條雕刻法在早期西方各國印製藏書票普遍流行。腐蝕法是先將整塊金屬板塗上一層防腐蝕性藥劑，藝術家再利用尖細的鋼筆在上面繪圖。巨幅的凹版畫，則常引用美柔汀法或細點蝕刻法來處理大塊面。美柔汀法是用搖點刀，在金屬板上搖滿粗糙的孔緣，這樣就可印出扎實、渾厚的黑色調。所製作的作品其有晦暗的、富變化的、陰影籠罩的感覺。細點蝕刻法與美柔汀法相似，都是製造色調變化的方法，不過，它與一般凹版製作不同之處，在於必須先腐蝕版畫所需的線性元素後，再將此已處理好的版面撒滿粒狀腐蝕粉，讓酸液僅腐蝕其間隙，造成精細的網狀效果。細點蝕刻法與腐蝕法一樣，均可重複腐蝕，使版面產生不同的凹痕，以製造不同的濃淡變化，所以細點蝕刻法所製造出來的柔和感，是一般版畫所不及的。

(3)平版

平版畫所引用的版面既無凸起部分，也無凹痕，它只是一平坦的表面而已。整個印製過程完全利用油與水不相容的原理來進行，過去平版的材料，今日，鋅板、絹網也都被拿來運用。

由於石灰岩本身的質感，配合不同硬度的蠟筆所產生的多樣變化與創作的自由性，使它很快地成為藝術家的最愛，許多報紙、雜誌的插畫也引用石版來製作，多色的石版畫或平版版畫與木刻版畫一樣，都必須分色製版後再進行套色。

(4)孔版

孔版版畫就是在硬的卡紙或薄的塑膠片、金屬片上，剪、刮、挖、鏤出所設計的形體。完成後，將此版置於紙上固定，再將沾勻油墨的滾筒，滾壓過版面即得所要製作的版畫，孔版版畫的技巧，早在西元八世紀時就為中國所引用。

孔版可以印製出相當精緻的作品，但卻無法大量印製，且在鏤版時，常會出現二種相包容的形體無法銜接。因此，就被同屬於孔版特性的絹印版畫所取代。

(5)絹印

二十世紀時，絹印版畫自由性、多樣性的創作表現方式，使得許多藝術家都對它深感興趣，商業性的圖像複製，更因其所需經費較少及可製造更多的肌理和色彩變化，而被大量引用，如運動衫上的圖案、玻璃杯上的圖式、廣告，都常以絹印的方式來製作。

(6)混合媒材

版畫與繪畫、雕塑一樣，也有利用混合媒材的方式，一般以混合媒材完成的版畫，又稱為拼貼版畫。現代的版畫家，常利用兩種以上的版畫技法與版面來完成作品；也有些利用傳統的技法，結合傳播媒體的切割、組合再繪塗而成，將其轉拓到石板或金屬板上後，再印製圖像。

翻閱人類的版畫史就會發現，十九世紀照像機的發明對二十世紀的版畫具有決定性的影響，引用光電機械來製版的方式愈來愈多，如照像凸版、照像腐蝕版、照像製版、光攝法拼貼、非硝酸銀照像感光製版……等，它們使得當代版畫比其他視覺藝術更具實驗性。

5. 建築

觀看世界各地的住宅、教堂、神殿、官方建築等，我們會發現建築藝術的產生，是出自於人類的需要與期望，以傳遞文化的價值。

建築是所有的視覺藝術中，最普及、最直接影響我們的生活，且最能決定我們環境特色的藝術，同時，它的技巧最複雜，與社會的交互作用也最強烈。若就藝術探討的領域而論，建築與雕塑都在探討三度空間的問題，而它們也都利用空間、量感、質感、線條、色彩等元素來使作品達到美學價值。

6. 手工藝

裝飾藝術裝飾一詞，出現於西元一七九一年的西方社會。據其傳統的觀念而言，往往是指歐洲為滿足上層和中產階級需要，而以手工製作或限量生產的奢侈品。因此，它又可以分類為：陶藝、玻璃器皿、紡織品、家具、服裝設計、室內設計、珠寶等。

(1) 陶藝

黏土是地球的主要資源，它在人類的文明史裡扮演著重要的角色，早期古文明就已發展出陶藝技法；古希臘、中國、日本、高麗等，都曾創造出偉大的陶藝。

(2) 玻璃工業

玻璃材料是所有手工藝材料中，最具自然美的材料，它的主要成份是矽土，再混合其他的石灰、蘇打、硼砂或鋁等氧化物而成。玻璃材料可利用簡單的鑄模法，製造出無色、透明、流暢、閃亮的迷人器。也許我們會認為，玻璃器皿的易碎性使其實用性功能不高。事實上，有的玻璃材料質地之堅硬、耐久，並不亞於鋼質材料。

(3) 琺瑯工藝

琺瑯原先是指燒附在金屬表面的玻璃質釉料，它也許只是單一類型的釉料，也可能是混合型釉料，後來人們將琺瑯泛指為以此類釉料為主要裝飾的金屬工藝，琺瑯製作的技巧又分掐絲法、雕凹法、鑿刻法、鑲嵌法、勾繪矽掐絲法就是將金屬絲掐成圖案輪廓後，將其焊在金屬胎上，再填琺瑯料燒結、磨光，即完成工作。

(4) 編織工藝

編織是最古老、最普遍的技巧。它是利用經、緯紗的穿梭來形成織物。編織的

材料大多來自天然纖維，如動物毛、棉絮、亞麻纖維、絲等。工業發達以後，出現了許多人造纖維，如玻璃纖維、人造絲、尼龍、多元聚脂材料等，現代的編織工藝家，除了利用傳統的材料外，也引用人造纖維，甚至將二者綜合應用。

織物其所利用的材料與編織技巧，往往決定了它的肌理表現，編織的技法包括平紋織法、緞紋織法、斜紋織法、織錦織法、起絨織法等。

(5) 木工工藝

木材與黏土一樣，在人類的生活裡一直扮演著重要的角色，古埃及帝王墓裡就遺存有許多木製的容器、傢具。非洲、大洋洲、中美洲也引用木材來製作船隻以及船隻的裝飾雕刻和家具、面具。歐洲中世紀時，教堂的唱詩席、佈道壇、祭壇，也都是以木材雕刻製造。此外，許多古文明時期的樂器也都以木材製造。中國與日本的碗、盒子、家具亦有不少木製品，它們的表面經常被砂磨得十分平滑，並雕有花紋、彩繪；有時為了防水，表面還塗上洋乾漆，此類的木製品就稱為漆器。

工藝家常利用木材的紋理、木質的軟、硬，來進行工作，木工技法與木雕技法非常相似，不外於雕、鑿、黏合的方法，不過木工工藝為了強化其裝飾性，還會應用鑲飾手法。木工鑲飾法有二種：一為鑲嵌細工，另一為鑲木細工。鑲嵌細工就是把薄的木板、金屬板，以及諸如貝殼、珍珠母等天然材料，製成複雜的圖樣，黏貼在家具的表面，法國的木工工藝於十六世紀末，就開始盛行此鑲飾法。利用材料本身色彩鮮明的對比來進行鑲嵌細工，如以象牙嵌在烏木上。鑲嵌細工使用的鑲嵌材料，大多是薄片，因此圖樣的四周和鎖眼等容易損壞的地方都常用青銅或其他的金屬來框住薄片，加以保護。這些金屬框常又製造成複雜的圖式，使得鑲嵌細工的家具，顯得十分華麗。鑲木細工與鑲嵌細工的風格正好相反，它是以幾何圖式的木板來鑲飾家具，藉鑲木的紋理使家具產生變化的美，鑲木細工的家具，往往予人開朗、簡潔的感覺。

(6) 金屬工藝

自古以來，人類就會利用金屬來製造武器、家居用品、儀式器皿、珠寶等，由於金屬工藝需要較複雜的技巧與設備，其發展也就比陶藝、手編織工藝來得慢，金屬工藝材料相當多，包括貴重金屬的黃金、銀，以及一般金屬如銅、青銅、鐵、錫、鉛等

7. 設計

廣義地說，設計包括出版、廣告與包裝等視覺傳播藝術設計，還有服裝設計、工業產品設計、家具設計、室內設計等。出版品設計則又指書籍、雜誌、期刊等的設計。

(1) 書籍、雜誌、期刊的設計

書中除了文學性的內容外，又引用精緻的紙張、優雅的字體、插圖、吸引人的封面，再配合巧妙的裝訂手法，往往可以使書籍本身成為一件藝術品。現代的書籍、雜誌、期刊設計，由於印刷術與攝影術的快速發展，它們的設計表現也進步得非常神速。

(2) 廣告與包裝設計

廣告設計的發展，應是隨著工業革命而興盛的，產品的廣告，須先有製造商的標記，才能讓消費者購買到欲購之物，因此，商標不但是製造商建立聲譽的踏腳石，同時也是其身分的代表，它的出現，提供購買者一個可靠、可保證品質的標記。

在眾多相似的產品中，能夠成功地自我推銷，就得靠包裝設計來達成，包裝設計之初，設計者必須蒐集各家不同製造商的相似產品，來分析包裝之間的相似性、差異性與弱點。再構思，如何超越已建立聲譽之產品的包裝設計。

廣告的手法又分為，直接手法與間接手法，當業主希望能馬上看到廣告的成果時，就會引用直接手法，此即常見於超級市場、百貨公司、零售市場的特賣活動。而當廣告的目的是為了建立聲譽，讓人們對某些廠商之產品、服務項目有所期盼時，就會引用著重於未來、創造理想式的間接手法廣告，這些類型的廣告，也見於藝術、音樂、戲劇等相關活動中。

(3) 服裝設計

談服裝設計前須先談織物設計，隨著工業的進步，織物設計所引用的材料已從自然纖維到人造纖維，織物的裝飾如木版浮印、蠟染、絹印等，也改為機械印花。尤其電腦的引用，織物設計的色彩、肌理表現樣式更多樣化，服裝設計師必須瞭解使用材料之特色，才有可能成為一位優秀的設計者。

衣服所扮演的角色，往往並不僅止於禦寒、護身、裝飾，它還可以塑造出穿著者的形象，表現出個人的心理和情感。

無論是成衣設計、高級服裝設計或戲服設計，設計者都是將人體視為表現媒材，企圖將衣料與人體動作結合成一體。他們將衣服的線條與人體的線條，結合成律動性的線性表現。

(4) 工業產品設計

工業產品設計的範圍，包括消費產品商業性與服務謂之設備、耐用性物品、交通工具等。消費產品是指如家電用品、水管設備、照明設備、園藝用具、收音機、電視機、音響組合、家具、運動器材等等。商業與服務業的設備則指商店與辦公室、加油站、餐廳、理髮院、美髮沙龍和類似公司的設備用具，包括桌子、資料處理設備、電腦、收銀機，甚至特殊的照明設備。耐用物品大多為重型設備和機械工具，如農業機械和設備，工業用爐、發電機等。交通工具方面，則為飛機、輪船、快艇等模型設計，當然也包括汽車、摩托車的設計。

從工業產品設計的範圍，可知它是針對能大量生產，以成為人類生活的基本設備而做的，工業產品設計所涉及的領域相當廣，它與社會、經濟、科技的發展關係相當密切。因此，往往一項產品的設計，是由一群設計師與企管人員合作才得以完成。此外，還得具備解決包裝、廣告、展覽和市場等問題的技術知識與經驗。

(5) 家具設計

家具設計的材料，目前常引用的是木材、金屬材料與綜合材料等，十九世紀時的製造業目標，就是如何大量生產、降低產品價格，過去手工時代需耗上好幾星期才能完成的燭台，在機械化時代，幾分鐘內就可能完工。在這種力求簡化、快速、低成本的原則下，大量生產的產品品質，當然不如手工藝了。十九世紀末，英國的威廉·莫里斯，發現了機械化大量生產的弊病後，開始推動藝術與手工藝運動。希望能引導社會，再回到精緻手工藝時代的產品品質，此時，愈來愈多的藝術家，參與實用藝術的設計工作，到了二十世紀，傢具設計已與機械化大量生產的簡陋設計，成為一種具有美感，又可大量生產的設計如木製家具、金屬製家具、綜合材料。

(6) 室內設計

建築師以圍繞的手法來塑造空間，室內設計家則巧妙地應用那已被牆、門、窗

及其他的建築特徵所界定的空間，他們設計的範圍包括任何人類於其間活動的室內，如巨型的室內運動場、文化會議室、私人住宅等，設計的項目則包括室內佈置、家具安排等，以符合特殊的品味，改善空間的流動性；並塑造架構，以符合使用者的特色。私人住宅則針對居住者的特色、個人性格與經驗所需，因此，室內設計家開始設計之初，必須先蒐集資料，其中包括使用者的目的，或其令人驚奇的特色和需求，以及對色彩、風格、材料、家具類型的喜好。然後將設計好的三度空間物體，轉換成平面的素描，給予顧客參考。

室內生活空間的設計，常在有意或無意間由居住者作決定。因此，設計者必須能巧妙地應用空間，但是其重點仍不外於(1)營造出使用者所要的氣氛與情調；(2)讓室內與室外的空間關係結合；(3)空間的運用與傢具的設施，能符合個人特殊的需求；(4)讓人產生舒適感與流暢感；(5)將色彩、材料質感、空間、外在建築、傢具做整體性的調和、(6)讓每一個房間都具有其機能性。不過，以國內居住空間狹窄化的傾向看，擴張空間感反倒成為首要之事。

8. 攝影

由於攝影技術的發展，人類得以更瞭解、更喜愛他們的生活世界，攝影的必備工具就是照像機，它是藉光與鏡頭的物理原理來拍攝影像。

照像機的構造經過一再的改良，類型愈來愈多，結構也愈趨複雜。至於構造複雜、價錢昂貴的儀器，雖能讓攝影家更易控制、掌握作品意念的表達，不過，還是有許多偉大的作品是藉簡單的設備完成的。十九世紀時，攝影作品的構圖、表現手法，都深受繪畫的影響，相對的，繪畫從攝影中也得到相當多的啟發。到了二十世紀時，攝影不但已是一門獨立的視覺藝術，同時也隨著照像機的構造改進而發展出電影、電視、錄影藝術，最後成為人類生活中最常見的藝術。

9. 電影

電影，事實上是利用人類在目視快速移動中的物體時，會產生視覺殘像的生理現象，以及大腦無法分辨快速改變的動作之微妙差異來製作的。因此，在每二十四分之一秒的速度下，連續放映數千張的畫面時，就會有畫面裡的物體是真實地在動的錯覺。

早期的電影，可說是戲劇的影像化而已，它既是無聲的，也是無色彩、無劇本的

作品。電影是利用光線、色彩、時間、聲音，來架構出以時間、人、空間為本質的藝術，同時，我們注意到，電影的時間是有彈性的，它就像精神性的時間，它可以濃縮或延長，也可以推前或溯往地暗示時間。它的最大力量，是將所有的時間都整合成「現在」，它亦排除真實的時空關係，藉一連串的攝影畫面，從不同的距離、角度來創造超越時空的新關係，在其生動的視覺真實性畫面的動作與聲音的配合，促使我們的視覺與聽覺結合，更增強我們的參與感。電影不但全部囊括模仿、選擇、安排、創造、表現與抽象，同時亦要求其所應用的媒材，都具有傳遞理念的功能。在以圖式為主的情況下以具體的、非理性的方式，直接與觀眾的情感溝通。電影可說是巧妙地應用媒材，拍攝非風格化的實體，來產生風格的結果。它也是一種包括時間、聲音的五度空間藝術。

三、「跨越時空的母愛」

教學類別：視覺藝術跨領域統整音樂、社會、國文（融入生命教育議題）

授課對象：第四階段學生（藝術與歷史文化教學活動建議）

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、藝術與歷史文化、藝術與生活

學習主題：跨越時空的母愛

教學節數：共八節課（360 分鐘）

設計理念：

- 一、透過對歷史上經典的藝術品、藝術家的認識培養美感欣賞的基本能力，教師計畫性的依據對象目標、建構歷史性的藝術欣賞介紹，學生可以藉此認識世界知名藝術品及藝術家，有助於培養學生欣賞能力，期望因此能促進學生能從歷史文化中建構藝術史之脈絡，並藉由欣賞教學的融入，建立其能具備自我學習之能力以提高未來生活品味。
- 二、視覺藝術欣賞課程的學習過程具備歷史的、文化的、審美的特性，其能藉此培養學生欣賞、接納、同理、關懷之能力，達到具備成熟的人格與審美的能力。

能力指標：

- 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。
- 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。

教學目標：

- 1. 能認識世界具代表性的藝術家與作品。
- 2. 能思考藝術家、藝術品和國家或地區文化之間的互動關係。
- 3. 能認識歷史、文化、藝術家與藝術品之關係。
- 4. 能經學習過程中，認識及觀察藝術品之形式原理及元素。
- 5. 能由欣賞過程中，學習區分視覺藝術之表現媒材與技巧。
- 6. 能探索藝術品被藝術家創作的背景及傳達的意涵。
- 7. 能藉由欣賞來自不同時期的藝術複製品、印刷品與錄影帶、簡報，識別歷史、文化與政治事件對藝術作品的影響。
- 8. 能藉此建構未來學習欣賞之基礎能力。

教學活動計畫：

<p>覺察與發想</p>	<p>依據第四階段學生所具備之基礎能力，透過安排既定目標的教學設計，計畫性的介紹歷史中之經典藝術品之表現形式特點，藝術家之創作風格習性，教師運用融入臺灣節慶之時間點，引導學生透過生活情境的聯結、欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重不同時代藝術創作者的表達方式。</p> <p>經過欣賞學習，學生能感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，探索平日生活的時代環境中之藝術創作，並藉此培養其養成日常</p>
--------------	--

	<p>活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣，期能促進學生能學習注意自己所處之時代的藝術品及藝術家，選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。以具備帶著走的基本能力。</p> <p>藝術欣賞除了基本藝術知識及常識的學習外、從生活中養成欣賞觀察習慣亦有助於藝術鑑賞能力的建立，其並不需具備特別的視覺繪畫性技巧基礎，只需經由教師事先計畫性的規劃系列課程與妥善營造學習環境、擅用媒體教學方式，即可進行有效率的整合欣賞與知識的建構課程。</p> <p>藉由教師引導說明課程目標及內容，讓學生能了解如何藉由生活週遭資源來學習，探索藝術欣賞的無限美好，使學生能嘗試各種媒體學習，能於平日生活中融入視覺、音樂、展演的藝術活動，感受生活的喜樂與滿足。</p>
課程內容	<p>一、透過課程內容規劃幫助學生了解西洋藝術與文藝復興時期的時代意義，並藉此能認識文藝復興時期的代表人物及學習以客觀的角度來欣賞及認識名家作品，更能學習以客觀的角度來區分及評鑑不同名家的作品特色。</p> <p>二、教師蒐集相關時代及主題的樂曲介紹，讓學生能認識並欣賞當時的樂曲形式，配合當前的相關歌曲形式與當時的樂曲做比較欣賞，教導學生學會唱出讚頌母愛情感豐沛的歌曲，並能認知歌詞寫作的限制、要求及題旨意涵，更由此融入認知歌曲創作的的方法、步驟和形態之學習，透過基礎樂理的學習，教導學生能學會簡易的寫出歌詞及配上五線譜曲譜，將學習成果能錄製成有聲資料以便保存、流傳和練唱。</p> <p>三、藉由上述學習過程，學生能依據先備知識及能力，參考圖案及蒐集參考資料設計發想，並運用不同的象徵符號或繪畫形式來表達對母愛的感謝創作練習。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由教師課程內容規劃介紹引導，學習自行利用資源搜尋相關資訊。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成於日常生活中持續藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作操作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。

教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，教師先行進行教學設計並蒐集相關素材，以符合學生能力上之個別差異問題進行課程介紹。</p> <p>二、課程內容加廣加深，在學生可理解各種藝術創作的類別、形式及內容範圍下，連結個人的想法和情感。</p> <p>三、運用歷史文獻的整理，系統性的設計教學內容，由淺入深引導學生學習、觀察、理解、內化成基本常識，以提升學生藝術視野及人文素養為教學目的。</p> <p>四、應事先建立學習規範，並隨時注意學生學習反應。</p> <p>五、配合媒體教學融入視覺與音樂之欣賞，藉此引導學生能持續專注的聆聽學習，使其能順利達成教學目標。</p> <p>六、儘量鼓勵學生於生活中多接觸藝術相關訊息及活動，期能培養學生終身學習之興趣。</p>
------	--

授課單元介紹：

此教材主題定為「跨越時空的母愛」，是以藝術史上偉大知名的畫家所創作出的經典藝術品與當代生活之關聯，經學習引導而認識、欣賞為教學起點。課程內容包含；歷史文化、歷史名人、經典藝術品、歌（樂）曲的介紹欣賞，課程設計安排依據年代順序及橫向結合其他領域而設計，並將依其課程內容發展鋪陳連結至當代節令生活文化，透過歷史、語文與藝術的不同學習角度，認知覺察出歷史、藝術與當代生活的關係中永恆不變的人性光輝（母愛的偉大），期能引導學生發現另一種感受生命價值的方法。

透過運用此單元之學習內涵，學習從「歷史」進程中，學習感受「廣義的美」所包含的價值，並經由認知能力之提升，進而發展探索生活中「美」的普遍原則，能保持一種經感動而創造展演之另一途徑，藉由跨領域課程設計，透過不同專長、不同養成背景教師之協同教學，使學生體驗歷史與藝術、生命與愛在人類生活中之必要，引發學習接受愛與給予愛的基本能力。

運用知識的學習內化成能感知生命及感受生活的能力，運用模仿性學習的開發，引導合作性的創作形式，希望學生藉此能理解生命與藝術之美的意義與內涵。

教學策略：

在學習過程中；藉由欣賞的引導，學習感受、發現及體驗，期能引發其提起記憶。在自己的成長歷程中所體驗過的感動，將曾經不留痕跡所隱藏之情感，藉由欣賞（藝術品）、認

識（歷史文化）、聆聽（樂曲、歌曲）、理解（歌詞意境）的學習過程，體會本次課程所遇傳達之內涵目的與意義。

由教師進行蒐集相關學習內容之素材，編製成教案，並依教案目標內容設計教學媒體，以提起學習對象之學習興趣，內容運用包括各種歷史、文學、繪畫、人物、音樂之簡報教學，喚起學生對母愛偉大的認識。

配合模仿體驗、學習能運用多種表達自身情感的創作方式，從各種創作形式的功能及呈現，體會藝術與人的關係，並從中可以看到藝術家對人性社會的感受所表達的視野，透過其選擇的創作形式，引導學生藉此重新建構其學習廣度，藉由藝術是社會歷史的「記憶」，提起其對於自身經歷的記憶，透過這個體驗學習創造出自身與歷史、社會與文化、生命與藝術的關係。

課程架構：

課程內容	節次	協同授課					領域數
		視覺藝術	社會	音樂	國文		
欣賞教學	1	視覺藝術	社會	音樂	國文		4
創作活動	1~2	視覺藝術		音樂	國文		3
展演呈現	1	視覺藝術		音樂	國文	表演藝術	4

領域	節次課程編組	時間	授課內容
視覺藝術 融入社會	1 (1-1)	45分	1. 認識藝術創作者創作的意義及時代背景（藝術史） 2. 認識以繪畫形式進行母愛詮釋創作的名家（藝術史）
視覺藝術	2 (2-1)	90分	使用繪畫形式進行母愛詮釋創作（創作）
國文	1 (1-2)	45分	母親的歌（詩、歌詞創作認識）
國文	1 (2-2)	45分	我們的歌（詩、歌詞創作活動）
音樂	1 (1-3)	45分	母親的歌（基礎認知、教唱活動）

音樂	1 (2-3)	45 分	母親的歌（歌曲曲式創作活動）
表演藝術	1 (4)	45 分	1. 母親的歌（表演活動） 2. 母親的歌（評鑑、鑑賞活動）

步驟一（1-1）：認識文藝復興時代歷史文化與藝術之關係（社會領域、視覺藝術）

教學時間：一節（45 分鐘）

情境布置：

教師於課前準備媒體教學器材設備及播放相關音樂。

教學策略：

運用 powerpoint 媒體教學進行課程導入，先行介紹歷史進程與時代文化，進而引導視覺藝術之欣賞，內容依序為：

1. 介紹文藝復興之時代背景及當時社會狀況。
2. 介紹文藝復興時代繪畫代表人物及其生平。
3. 介紹聖母像繪畫之代表畫家——拉斐爾。
4. 導入聖母像的認識及當時所呈現繪畫形式之解說。

第一節：社會領域—歷史「文藝復興時期」介紹：

1. 教師介紹「文藝復興」在義大利佛羅倫斯興起時，與中國歷史當時的朝代及文化……等歷史背景。
2. 介紹為何當時以研究神學為主的學者們，漸漸都把往天上注視的目光收回來研究古典文學和藝術，同時想改善自己身邊的生活。
3. 所以基本上「文藝復興」是在這一片亂糟糟裡產生的，它要復興什麼？是復興古時候希臘羅馬時代的文化：研究人，不要討好神，這就是「人文精神」，也就是一種與「神權思想」的對抗。

第一節：藝術與人文領域——視覺藝術

「聖母畫家—拉斐爾」：

1. 教師先行介紹拉斐爾的生平及其人格特質。
2. 透過教師蒐集各式拉斐爾所創作之聖母畫像，透過主題集中之方式引導學生欣賞拉斐爾之創作形式，並比較分析同時期之達文西與米開朗基羅所繪之聖母畫像，進而了解歷來西方最偉大之文藝復興三傑的生平及個性差異，所產生其創作之差異。

特色說明：

由中外社會歷史文化的介紹，導入其對於藝術形式產生的影響，訓練學生探究藝術創作之背景並培養欣賞興趣與敏銳觀察能力。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納中外歷史文化，並能於課堂中發現不同的創作形式所產生之作品差異，學習客觀的欣賞審美態度。

教學評量：

形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟二（2-1）：美的饗宴——圖像化符號創作詮釋（視覺藝術）

教學時間：二節（90 分鐘）

創作素材：構圖表現媒材及上色方式不拘

情境布置：

學生於美術教室進行創作，教師將所蒐集之相關圖案及字體圖片放置於教室佈告欄上，以提供學生參考激盪。

教學策略：

第一節

- 一、教師於課前告知學生下次課程之學習目標及須準備工作。

- 二、學生可藉由網路或報紙上蒐集相關圖像，並將之列印或剪貼於 A4 白紙上，作為第一次的平時成績。
- 三、學生需準備創作活動的材料：(經全體學生同意亦可全體統一購買)
  1. 草圖繪製：鉛筆、橡皮擦、圖畫紙、色鉛筆
  2. 正式創作：一般上色——色鉛筆、水彩用具、廣告顏料、粉彩或粉臘筆等。
剪貼——底紙、粉彩紙、臘光紙、瓦楞紙、剪刀、膠水等。
- 四、教師說明創作形式主題：
  1. 文字形式設計：以文字設計形式為表現母愛之精神為主。
  2. 圖案式設計：以具象或抽象的符號為形式設計表現主題。
  3. 綜合式設計：結合文字與圖案設計或繪畫的方式進行設計製作。
- 五、請學生將先前課前所蒐集之相片、圖片及文字設計拿出來參考。
- 六、依據文字設計圖案及參考圖片先行在 A4 卡紙上構思、繪製圖案造形。
- 七、經過模仿參考，能在創作構思過程中嘗試將心中所感知的情感，運用繪畫創作特性描繪出來。
- 八、教師於課間觀察學生構思情況，於必要時提供建議及引導。

第二節

- 一、學生利用鉛筆或原子筆繪製幾個代表母親節或歌頌母愛親情精神的符號(標誌)，包含有文字式、圖案式及綜合式……等不同類型。可在旁邊或背後加上文字說明。教師巡視行間並隨時做指導。
- 二、繪圖製作：
  1. 確定圖畫的製作形式及大小(鼓勵學生可用不同表現媒材進行創作)。
  2. 媒材及技法可隨學生之喜好選擇水彩、廣告顏料、色鉛筆、粉彩、粉臘筆、粉彩紙、臘光紙等不同媒材，做平塗、混色或剪貼等不同技法之表現。教師指導的過程較累，但同學作品的風貌能有較多的變化。
- 三、提供聖母畫像之表現形式激發學生情感；

圖 2-4 參考圖例一 聖母與聖子

圖 2-5 參考圖例二 岩石間的聖母

圖 2-6 參考圖例三 母與子

特色說明：

學生能透過觀察學習將所認識之藝術品的表現風格特徵，結合自身感受及適當運用自身所能表現之創作技法、媒材，轉換變化創作成能呈現此課程目標之平面表現。

評量重點：

參考模擬想像創造之平面畫面，學習者是否認知繪畫構成之原理原則所具備之特徵，並運用在創作上使畫面呈現自我所欲傳達之象徵意涵。

教學評量：

包括形成性與總結性評量（實作評量、動態評量）

～下週繼續～

步驟三（1-2-3）：美的饗宴——音樂的組成元素欣賞與練習（國文、音樂）

教學時間：一節（45 分鐘）

情境布置：

學生於音樂教室進行音樂及歌詞欣賞，教師將所蒐集之相關音樂曲譜及歌詞放大於教室佈黑板上，以提供授課說明時參照，引導學生理解。

教學策略：

- 一、導入詩詞欣賞。
  - 1. 欣賞優美詩、歌
  - 2. 介紹詩歌創作形式及方法要點。
- 二、導入音樂欣賞：
  - 1. 介紹當時音樂之創作特色及演奏形式。
  - 2. 欣賞當時聖母頌的音樂形式。
  - 3. 欣賞目前歌頌母愛的歌曲。

第一節：語文領域——國文

- 一、提供師生所蒐集的優美詩、歌詞一起分享。
- 二、詩、歌創作欣賞。
- 三、詩、歌詞創作，教師提出一些規準來規範同學的創作方向：
  - 1. 歌詞中不得有詞意不正派的語句。
  - 2. 歌詞不宜太長，長度適中最佳。
  - 3. 如採先作曲再填詞的方式，則在創作前需先決定曲式，再行創作曲調。
  - 4. 可選擇現成曲調再結合歌詞來進行創作。
  - 5. 歌曲的題目要訂出來，如：〈慈顏〉、〈母親〉……等。
- 四、分組討論：分組進行討論，並依本組人才的組合，共同決定創作方式，例如；可合作集體創作，還是各自創作後，再來選一首調整和修正。
- 五、教師調查各組討論結果，口頭予以勉勵，並請學生比較「集體創作」和「分別創作」，再行比較其優劣得失。
- 六、教師提出問題做腦力激盪問答，多鼓勵學生放開心懷創作。

第一節：藝術與人文領域——音樂

- 一、教師先行介紹當時之音樂曲式，並藉此機會讓學生聆賞分辨，古典音樂與目前流行音樂之特徵為何？區別在哪裡？
  - 1. 十五世紀前期的音樂文藝復興…

- (1)音樂的特色……主體、旋律、和聲
- (2)義大利經樂對文藝復興音樂的影響
- (3)十五世紀前期音樂的形式……經文歌、彌撒曲
- (4)十五世紀後期的法蘭德斯
- (5)文藝復興音樂的興盛期
2. 對位風格介紹……
3. 國家風格介紹……
4. 文藝復興時期的樂器介紹……

二、教師先行解說預先準備相關，動聽國語歌曲之歌詞內容曲式意境介紹。

三、歌曲教唱。

1. 發聲練習。
2. 選定教唱曲目。

四、節奏練習：該歌曲若無較困難的節奏則可省略。

特色說明：

經由西洋經典古典音樂的聆賞，導入當代相關內涵之國語歌曲欣賞比較，再結合中文詩詞的欣賞及創作方法介紹，以引起學生學習動機，激發學習慾望。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納中外歷史文化，並能於課中發現不同的創作形式所產生之作品差異，學習客觀的欣賞比較態度，以發覺自身喜好。

教學評量：

形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟四（2-2-3）：美的饗宴——文字與音符的想像空間（國文、音樂）

教學時間：一節（45 分鐘）

創作素材：可運用以下方式進行創作：人聲、樂器、現場唱和、錄音……均可。

情境布置：

- 一、教師預先準備教學活動所需設備，設置小型錄音機、樂器、空白錄音帶……等。
- 二、蒐集歌詞、曲譜實例做為臨摹創作參考。
- 三、教師在實施本教學單位前，宜預先奠定學生的基礎樂理認知和記譜之基本能力並蒐集相關資料、進行分析和編輯。
- 四、準備製譜工具：鉛筆、橡皮擦、剪貼用具、紙張、麥克筆。

教學策略：

- 一、分組進行：
  1. 由於學生素質不均，分組宜依各班情形個別考量：
    - (1) 為求最後能呈現最佳創作成果，宜依學生的音樂專業能力來分組，將能力強的學生，平均打散在各組。
    - (2) 為求團隊合作默契，宜依學生意願，自由分組。
  2. 本次活動的建議做法如下：
    - (1) 可由音樂老師指定，加上學生推派，找出 3 到 5 位資質能力符合擔任小組長者。
    - (2) 組數三組以上，各組人數兩人以上，依此原則自由分組。
    - (3) 如有自願擔任組長者，亦可給予機會。
  3. 分組之後，立刻請音樂小老師建立組織人員表，各組選出組長、各項職務長（依情況另定）。
- 二、座位調動，依組別入座。
- 三、教師發下空白五線譜紙並先行設計問題，引發學生做創造性思考。
- 四、現場創作：教師巡視期間，隨時提供各組專業的協助。
- 五、教師採觀察、陪伴者的角色，以學生為中心，進行創作音樂教學。
- 六、於創作時間即將結束時，教師再特別就樂曲終止式的部分，做專業的指導協助（和聲學專業指導）。

特色說明：

經由集體合作創作方式，引導學生自我察覺，並學習在創作及合作過程中激發包容不同

意見、欣賞他人才能及他組表現之精神，學習互助協調之能力。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽學習目標，能接納不同意見，並願意儘量激發自我潛能。

教學評量：

包括形成性與總結性評量（實作評量、動態評量）

～下週繼續～

步驟五（4）：美的饗宴——母親的歌（國文、音樂、視覺藝術、表演藝術）

教學時間：一節（45 分鐘）

創作素材：以「母親的歌」為主題，嘗試以各種演出形式呈現（如朗誦 歌唱 話劇……等）均可，例如：欣賞朗誦、演說及演唱活動節目表演（人聲、樂器、現場唱和、錄音）等均可。

情境布置：

將教室佈置成小型展演場地（將桌椅排列成凹字型）。

教學策略：

- 一、教師指導表演形式及練習的原則：大方、貼切、情感表達
- 二、主題特色：配合主題，展現班級特色，創意與巧思或其它特質。
- 三、表演形式：應考慮班級同學特質及同學專長。
- 四、情感表達：運用肢體、聲調、臉部表情、考慮腳步位移位置、注意節奏性與整體性。

特色說明：

各小組能結合歌曲、動作，愉快地表演，並能以客觀的態度欣賞其他組的表演。

評量重點：

- 一、能票選本次最佳作品成為本班代表作，共同練習，應用在母親節活動上。
- 二、在學習創作的過程中，習得運用週邊資源輔助創作。
- 三、透過相互分享欣賞能了解本組創作優點並虛心檢討本組創作缺失。

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	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	知識內化	能充分理解教師設計之教學目標及學習了解課程內容。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。
	表現作品	1. 作品完整表達呈現課程目標。 2. 情感表達能大方、貼切。
	討論發表	1. 能結合、歌曲、動作，愉快地表演，並能接受欣賞其他人表演。 2. 能展現專注及創意，能欣賞他人表現並給予建議。
審美與理解	審美評價	1. 觀察審美概念。 2. 創意思考、設計呈現平面作品之美。 3. 能規畫展演方式並進行公開發表展現。
實踐與應用	組織計畫	1. 創作過程中能運用先備能力流暢製作。 2. 能欣賞他人表現。

～本單元課程結束～

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點是放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、探索與表現，學習從歷史中了解從前與當代之藝術發展概念之異同及結合生活經

驗，使其進而自然的內化成基本的生活學習能力。

三、創作與鑑賞，可結合歷史與藝術、觀察與審美，進而成為展現習慣性創作之能力。

四、透過藝術史的認知，探索藝術品的豐富美感及體驗愛與生命的感知能力。

五、隨時養成欣賞、尊重他人及自己的態度。

課程省思：

一、教學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。

二、認知學習欣賞課程教學，應著重於欣賞不同時期、地區、文化的各式風格，並運用所習得的欣賞基本概念分析其美感特質。

三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作尊重與學習。

四、適當提醒工作範圍限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立良好的創作習性。

四、「在生活中發現海洋」

教學類別：視覺藝術單元教學設計（融入海洋議題）

授課對象：第四階段學生（藝術與生活教學活動建議）

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、藝術與歷史文化、藝術與生活

學習主題：環境與空間、生活與藝術、探索與審美

教學節數：共三節課（135 分鐘）

設計理念：

本課程設計為使學生能藉由了解在地環境生活與藝術文化產生的關聯，透過介紹當地自然生態環境及歷史文化沿革、環境需求，如何隨社會文化的演變將生活中所處環境融入藝術創作，使藝術與生活結合在一起。

設計製作此次教材之目的，希望透過統整課程的引導，讓學生有機會探索生活周遭的環境現況及認識欣賞社區整體營造之美學觀念，運用區域地圖來引導學習生活藝術表現的美學

形式，讓學生認知環境是需要大家用心觀察、照顧及透過藝術形式的創造來發揚，透過主題式學習，認識原來運用視覺藝術的表現方式，可將「地圖」的功能不僅只在記錄地理空間的特徵，還能凸顯出在地特色及人文特質。

引導思考藝術表現與生活環境的關係，並激勵學生以另一種藝術的角度呈現學習欣賞及創造生活美學，重新省視他們生活的環境中所傳遞的視覺效應，同時，藉由欣賞教師的蒐集，透過各種藝術表現所呈現環境的不同風貌，瞭解生活環境在運用不同藝術創作工具所產生的獨特性，並能依自我對生活感受的需求，選擇適合的表現媒材、工具，體驗藝術融入生活的美妙經驗。

能力指標：

- 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 2-1-7 參予社區藝術活動，認識自己生活環境的藝術文化，體會藝術與生活之關係。
- 2-1-8 欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重藝術創作者的表達方式。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
- 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。
- 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
- 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

教學目標：

- 1. 能鑑賞藝術表現的多元性與自由性。
- 2. 能了解並欣賞藝術家如何將生活資源與繪畫融入作品中。

3. 能了解體認藝術生活於時代之意義。
4. 能學習以客觀的角度來欣賞及認識名家或形形色色之作品形式。
5. 能以目前的作品形式之多元表現內容做批判比較。
6. 能由操作過程中，學習運用視覺藝術之表現媒材與技巧。
7. 能欣賞同學的表現，自省辨識與調整。
8. 能認識作品的表現元素及創作方法為自行創作預做準備。
9. 學習以批判的眼光，查看所處文化環境中訊息影像傳遞的視覺效應及背景。

教學活動計畫：

覺察與發想	<p>依據第四階段學生所必須學習養成之面向的「藝術與生活」；思考如何在現代忙碌擁擠的生活中，學習一份用心體察的心情、關懷環境的態度應是當今功利導向社會的基本功課，在生活中無論是您所熟悉的地方或是從未去過之處，拜現今交通發達之便，只要您手裡有一張地圖，也許搭乘大眾交通工具或是騎車、散步均能幫助您順利到達旅遊目的地。</p> <p>地圖雖是地理上的重要記錄工具及方法，不但記錄了： 地表現象——如山岳、海洋、湖泊、城鎮、道路及建築。 空間事物——當地物產、人文及生活型態。</p> <p>其實只要您稍加注意，您可能會發現它不只是指引方向及記錄位置的工具而已，它也是藝術品，值得我們來記憶、欣賞及珍惜，因為無論是遠古時期祖先在洞穴石壁上所繪的紀錄，或是為了宣示疆界領域、狩獵地形的千年羊皮地圖，及因空間方位的需求外，更因為今日人類的生活型態需求發展出包括整本的交通指南地圖、觀光地圖、生態地圖、城市地圖、老樹地圖、綠色生活地圖、鄉野地圖、海洋地圖、導覽地圖……等，發展出形形色色包羅萬象之地圖表現形式，藉由欣賞這些地圖的創作形式來發現在地生活的活力。</p> <p>以美學基礎的角度來欣賞、觀察地圖，它除了可以運用視覺圖像來表達裝飾地圖之美的元素外，更可以利用圖像敘事的方式達到賞心悅目及強化說服來打動使用者。</p> <p>希望透過課程目標，計畫性的將藝術欣賞之態度與生活環境美學要素結合，只要在生活中多一份觀察的用心，將會發現藝術無處不在我們生活中。</p>
-------	---

課程內容	<p>一、透過生活化藝術的欣賞引導課程設計，融入美學之生活態度，期能因此提升學生能在生活中隨時欣賞與創造的素養。</p> <p>二、嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材，並運用平面繪畫、綜合媒材的交叉創作體驗，提供學生認識與試探創意生活並不難，並引導構思發揮創意及想像力之的創作，期使學生能因此引發對於自身生活環境的了解與熱愛。</p> <p>三、運用繪畫與素材的創作結合的特性，創作具有形式思考及符合結構安排，透過計畫性的想像、學習排、列、組合……等創作構成，以呈現具美感與時代意義之構成作品。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由生活美學藝術的認識，瞭解生活藝術及創作的基本概念，發現藝術創作之多元與彈性。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，結合基本繪畫技巧及其他表現方式，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術創作方式，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成持續於日常生活中的藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。
教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，可採答問方式進行教學討論，以發現學生能力上的個別差異問題並提供充分協助。</p> <p>二、蒐集、設計與課程學習目標相關的創意設計，藉由欣賞教學如入基本知識概念。</p> <p>三、課程開放性高，學生可嘗試運用各種藝術創作的技法、形式，以表現個人的想法和情感。</p> <p>四、強調創作者的角色與功能，運用無挫折的教學內容，營造創作成就展現之氛圍，引導學生描述觀察、創作的體驗，以引發學生學習興趣。</p> <p>五、應事先建立學習規範，並隨時注意學生表現。</p> <p>六、可以選擇適當之情境音樂，使學生能藉此放鬆心情讓教學目標能順暢達成。</p> <p>七、儘量避開範例示範，避免造成學生思考受限並善用鼓勵、提示…等引導技巧開發學生的潛能。</p>

授課單元介紹：

課程單元藉由蒐集當代相關的創意設計藝術品之鑑賞教學，融入主題概念使學生認識生活環境與藝術表現之相關性。

透過學習觀察辨別不同的環境特徵，如何運用不同屬性的圖案形式設計將環境特色融入作品中，使作品呈現出主題風格及意涵。

引導思考如何參考各種創作內容形式，學習整合自身能力與資源，創作個人的生活藝術作品。

教學重點：

教師說明設計製作此次教學主題教學之目的，透過課程內容的介紹讓學生有機會來探索生活週遭的現況及認識欣賞地圖表現的美學形式。

藉由課程內容之引導，讓學生認識地圖的功能不僅只記錄地理空間的特徵，還能凸顯出在地特色及人文特質，希望學生了解地圖雖是地理上的重要記錄工具及方法，更藉此引導學生愛物惜物，學習欣賞並尊重多元創作。

教學策略：

本單元之教學策略除了鑑賞教學時的敘述方法外，著重以啟發性之問答法、討論法來鼓勵學生進行有意義的溝通。並準備教學輔助教材，例如：簡報、複製圖畫及畫冊等，使課堂上的討論有更多的資源可用，建立生動、活潑的教學情境。

學生除了參與上課之鑑賞討論外，並需隨時記錄、欣賞藝術品的心得及感想，將自己對所研究的作品記下的資料收錄於個人之資料夾或筆記本中，此資料亦可供教師作為評量之參考。

步驟一：「世界真正小」

教學時間：三節（135 分鐘）

情境布置：

教師預先蒐集並閱讀相關的資料，將所拍攝相關的數位相片、蒐集的相關圖片進行掃描，除將編輯成教學簡報外，並將其放置在教室中以利學生能隨時借閱。

教學策略：

第一節：

教師透過預先蒐集整理之簡報，引導學生認識各式生活地圖之功能、主題及呈現方式，並融入以美學形式欣賞基礎的角度來欣賞觀察地圖，內容包括：遠古時期祖先在洞穴石壁上所繪的紀錄，或是為了宣示疆界領域、狩獵地形的千年羊皮地圖及因空間方位的需求，及今日人類的生活形態發展出的包括整本的交通指南地圖、觀光地圖、生態地圖、城市地圖、老樹地圖、綠色生活地圖、鄉野地圖、海洋地圖、導覽地圖……等，發展出各式各樣包羅萬象之地圖表現形式，藉由欣賞這些地圖的創作形式來發現在地生活的活力。

第二節：

透過統整課程的引導，讓學生有機會來探索生活週遭的現況及認識欣賞地圖表現的美學形式，讓學生認識地圖的功能，不僅只記錄地理空間的特徵，還能凸顯出在地特色及人文特質。

對於地圖欣賞應先從地圖的構成元素進行介紹，經過藝術家（生活藝術家）的設計構圖，雖然同樣是地圖卻有千變萬化的表現方式，例如：指北針、地圖標題、地圖符號、地圖圖像、地圖路徑、地圖吉祥物、背景圖案、文字說明、相片說明、色彩規劃等可欣賞表現的地方。

第三節：

經過地圖的構成元素之介紹，使學生了解必須視規劃設計之目的性及實際需求增減，希望透過欣賞及介紹，同學們具備創作屬於自己的地圖之能力。例如：

1. 指北針：明確標示地圖之地理空間位置及方位所不可或缺之重要元素。
2. 地圖標題：製作地圖前必須先確認地圖製作的目的，並依據此目的訂定標題或標語。
3. 地圖符號：又稱地圖圖示，我們都知道公共空間所標示的許多圖示就如大家所共同認知的視覺語言，如廁所、餐廳、車站、加油站、服務站、停車場……等跨越國界的藩籬，是國際性的共通語言。
4. 地圖圖像：為了凸顯地圖主題，藉由繪畫（插圖）圖像傳達使用目的，強化使用功能，期能在閱讀地圖時達到美化及幫助使用者想像地圖所傳達的地方特色。
5. 地圖路徑：地圖之最基本功能，

6. 地圖吉祥物：吉祥物並不是所有的地圖都需要的元素，大多會出現的多為導覽地圖，例如博物館、遊樂園、觀光商圈…等，她（他）通常以可愛、親切的樣貌來呈現，以達拉近大眾的距離，博取使用者的好感及增強其記憶。
7. 背景圖案：可運用攝影或圖案色彩以求凸顯街道圖示。
8. 文字說明：文字雖為地圖之必要元素，但以輔助為主，內容不宜過多或太繁瑣。
9. 相片說明：為求需求者更易了解，如能在主要道路或路標增加相片圖示，則更能增加辨識度（對於非同語系）。
10. 色彩規劃：色彩之配置除了凸顯及美觀之外，尚可配合主題強化視覺心理。

特色說明：

透過創意生活美學所創作的作品之欣賞，導入各類藝術創作形式及特色觀察，培養敏銳觀察能力及訓練學生能將生活感受轉化成視覺圖像呈現。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納各種不同創作美學形式之藝術呈現，並能於課堂中發現不同的創作形式所產生之作品的差異，學習客觀的欣賞比較態度，以發覺自身的興趣。

教學評量：形成性評量方式（動態評量）

評量重點：過程中展現專注及創意，能充分運用資源及技能呈現主題目標。

～本單元課程結束～

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	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	知識內化	能充分理解教師設計之教學目標及學習了解課程內容。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。

探索與表現	表現作品	1. 作品完整表達呈現課程目標。 2. 情感表達能大方、貼切。
	討論發表	1. 能大方的呈現作品並清楚解說創作內容，並能接受欣賞其他人的創作。 2. 能展現專注及創意，能欣賞他人的表現並給予建議。
審美與理解	審美評價	1. 觀察審美概念。 2. 創意思考、設計呈現繪畫創作之美。
實踐與應用	組織計畫	1. 創作過程中能運用先備能力順暢的製作。 2. 能欣賞他人表現。

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點是放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、藝術生活的學習，可結合生活藝術欣賞與創作基本概念及日常觀察體驗，使其進而自然的內化為生活學習能力。
- 三、創作與鑑賞，經由欣賞引導可結合生活資源進行創作。
- 四、隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

- 一、教學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。
- 二、認知開發創作教學中，應視每位學生都是獨一無二的，應能接納學生不同的表現、隨時讚美、指導、鼓勵及親切的對待，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
- 三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作、尊重與學習。
- 四、適當告知工作範圍的限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立創作順序。

叁、參考資料

- 詹福賜（1994）。*精密陶瓷加工法*。全華科技。
- 魏炯權著（2004）。*電子陶瓷材料*。全華科技。
- 肖定全編著（2003）。*陶瓷材料*。新文京開發出版有限公司。
- 劉賢美等編著（1998）。*國民中學美術一至六冊*。仁林出版。
- 郭繼生編選（1995）。*臺灣視覺文化藝術家二十年文集*。
- 陳瓊花（1995）。*藝術概論*。三民書局出版。
- 王受之（2001）。*世界現代美術發展*。藝術家。
- 李美容（1993）。*視覺藝術概論*。
- 高秀蓮編著（2001）。*美術與觀念之教材教法*。華泰文化。
- 中國美術全集*。錦繡出版業公司出版。
- 袁瑤瑤譯（1991）。*黑白攝影的技巧與藝術*。攝影家出版社。
- 攝影藝術*。香港：麒麟書業有限公司出版。
- 曾培、王寶蓮譯（1980）。*西洋藝術史*。幼獅文化事業公司。
- 王秀雄（1975）。*美術心理學*。臺北：三民書局。
- 王秀雄等（1982）。*西洋美術辭典*。臺北：雄獅圖書公司。
- 王國維（1976）。*人間詞話*。臺北：臺灣時代書局。
- 朱光潛（1973）。*藝術趣味*。臺北：開明書局。
- 朱光潛（1985）。*文藝心理學*。臺北：臺灣開明書店。
- Arnheim R 著，李長俊譯（1982）。*藝術與視覺心理學*。臺北：雄獅圖書公司。
- 宗白華（1985）。*美從何處尋*。臺北：成均出版社。
- Clodd E 著，牧野譯（1976）。*從野蠻到文明的過程*。臺北：源成文化圖書公司。
- 邵洛羊等（1998）。*中國美術辭典*。臺北：雄獅圖書公司。
- 俞劍方（1976）。*中國繪畫史（上、下）*。臺北：臺灣商務印書館。
- 凌嵩郎（1986）。*藝術概論*。臺北：作者發行。
- 凌嵩郎、蓋瑞忠、許天治等（1987）。*藝術概論*。臺北：國立空中大學。
- Janson H·W 著，曾培、王寶蓮譯（1980）。*西洋美術史*。臺北：幼獅文化公司。
- 張春興、楊國樞（1970）。*心理學*。臺北：三民書局。

虞君質（1968）。*藝術概論*。臺北：大中國圖書公司。

劉文潭（1976）。*現代美學*。臺北：臺灣商務印書館。

劉文潭（1982）。*美術品味*。臺北：臺灣商務印書館。

第三篇 音樂

張紀盈

壹、藝術面向之內涵說明

國民中小學九年一貫課程「藝術與人文學習領域」在音樂藝術方面的學習，與視覺藝術、表演藝術的學習目標相同，皆是以培養學生藝術知能，鼓勵其積極參與藝文活動，提升藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣，並以啟發藝術潛能與人格健全發展為目的。在第四階段的音樂課程，應該提供學生更多的機會，來探索生活環境中各種人、事、景物發出的聲響；觀賞與談論生活環境中各種音樂展演的形式與經驗；運用感官、知覺和情感，辨識音樂藝術的特質，建構意義；訪問音樂藝術工作者；瞭解時代、文化、社會、生活與音樂藝術的關係，提供學生親身參與探究音樂藝術的表現技巧，鼓勵他們依據各人的經驗及想像，將創意動機記錄下來，發展創作靈感，再加以推敲和練習，學習創作發表，豐富生活與心靈。

第四階段之音樂教材亦應涵蓋與視覺藝術、表演藝術及其他綜合形式藝術等的鑑賞與創作及其與歷史、文化的關係；評價、反思與價值觀的建立；實踐和應用生活中的音樂藝術；以及聯絡其他學科等範疇。大部分教師為培養學生可以帶得走的基本能力，在編選教材上，不僅涵括現行的音樂藝術基本學習要項部分，包含——音感、認譜、歌唱、樂器、演奏等範疇，亦考慮各地區學生的能力、需要、興趣、生活經驗及各校人力與物力資源、文化特色等條件，設計最合適之教學步驟、教學活動內容、教學策略並落實多元評量以達成教學目標。但由於現行教學實施上的重點，較為強調統整與協同之原則，一般國中音樂教師在教學活動設計上，雖盡心安排符合學生生活美感經驗的教學活動，並不斷構思生動活潑且具創意與創造性的教學活動設計，但因各校師資及排課等條件落差極大而不易落實。

本次修訂之第四階段課程綱要，除持續加強統整的學習原則外，亦強調並鼓勵各科個別特質的教學，目的即在於給予教師更獨立自主的教學設計空間，在學生的需要上給予適時適

度的教導與補充。在教材編選的基本學習內容要項，增列為包含音樂知識、音感、認譜、歌唱、樂器演奏、創作、欣賞等範疇，鼓勵學生以更寬廣的態度吸收音樂知識，讓藝術融入生命，並能勇於展現創意。在教學概念方面，除強調三個主軸（探索與表現、審美與理解、實踐與運用）藝術能力的建立，另新增教材內容的藝術四個面向（表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活），提醒教師在藝術能力的建立外，可以藉由藝術四個面向的檢驗教學，讓學生的藝術學習能夠更為扎實有自信。教師如能運用藝術四個面向來教學，即可在課程進行中，透過教學活動來增強學生完備的藝術能力，也讓學生扎實的藝術能力來豐富課程內容。因此，能力指標的三大主軸和教材內容四個面向之間，是關連緊密並互為因果的。

音樂藝術無論從哪一個面向出發，在認知、情意與技能上皆交互出現且彼此影響，之後發展為完整並能對應至三個主軸的藝術能力。「表現試探」大體是從技能的學習出發，熟練後走向認知理解並以情意豐富之；「基本概念」和「藝術與歷史文化」強調從認知上融會貫通，以理論的學習帶領技能的熟練並引發情意上的體會；「藝術與生活」則從生活與美感的情意出發，藉由感動的熱情，強化表現的技能，增廣並加深認知的學習。透過新增四個面向教材內容之統整意涵參考建議，教師於設計或進行第四階段的教學活動時，要能規劃更具體且實務的教學活動指引。教師除了設計統整教學外，亦應安排分科教學。分科教學不僅讓教師較容易落實教學設計，亦能更深刻的陶冶學生藝文之興趣與嗜好，培養並提升學生的感受力、想像力、創造力等藝術能力與素養。因此，要規劃統整教學或分科教學，由教師依據學校條件決定之。不論是從哪一個面向出發，或是比例分配不同，都要全方位完成，學生的藝術能力方能提升（如圖 3-1）。

圖 3-1

一、「表現試探」

學生第一到第三階段的歌唱演奏教學中，教學的重點內容已非常豐富多元，包括讓學生能以固定唱名或首調唱名，唱出大調、小調或五聲音階；能運用呼吸、共鳴、表情等歌唱技巧演唱歌曲；以齊唱、輪唱、二部合唱、模仿或視譜等方式，習唱習奏不同文化風格的歌曲或樂曲等。在樂器教學中，目前大部分是習奏高音直笛，教學的重點內容是培養學生有扎實的技能訓練，有專注聆聽的音樂能力，在與他人共同唱奏時，不僅能熟練技能，也能融合音色、配合力度，回應指揮的提示。在學習過程中，能與同學或親人朋友籌劃、演練及呈現音樂展演，以表現合作學習成果。

在第四階段，由於學生在生理上有個別不同的發展，教師應顧及學生的學習心理，以溫和的方式，鼓勵學生以正確且彼此包容的態度，共同經歷健康的變聲期歌唱學習。在樂器教學上，則大部分是以中音直笛為選定樂器，教師除了要延續學生的技巧能力，亦要視學生狀況，進行系統化與延續性的教學。學生中如有學習其他樂器者，應適時給予機會表現；如有同學對於學習其他樂器有興趣者，教師亦可依照各校狀況，鼓勵同學參加學校樂團，讓校園內充滿多元豐富的音樂藝術樣貌。

（一）「表現試探」之內容

1. 發展良好的歌唱技能，如：呼吸、共鳴、表情、詮釋。
2. 養成與他人共同唱奏時，相互聆聽與協調的技能。
3. 練習基本節拍的指揮，並體驗指揮者的任務。
4. 以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。

（二）「表現試探」內容之說明

1. 教師應引導學生觀察生活環境中，各種發出的聲響與人群間各樣情感表現的聲音特質，鼓勵學生嘗試模仿或表現之，進而願意運用肢體律動來協助並豐富聲音情感的表達。讓學生不僅能運用過去所學習正確的呼吸、良好的共鳴、合宜的表情與風格來學習並詮釋歌曲的演唱；鼓勵學生試探各種聲音組合表現的可能性，如齊唱、輪唱、二部合唱等，並加上詮釋的能力，挑戰更多樣貌及表現力的演唱曲目，以培養學生具備詮釋更抽象的概念與作品的的能力。

2. 教師在平日即應培育學生之間能夠以尊重的態度，聆賞彼此唱奏聲響的表現；要求學生養成與他人共同唱奏時，能聆聽他人聲音並調整自己以配合教師或指揮一致的速度與詮釋；讓學生從輪唱或輪奏的表現方式中，學習聆聽不同聲部組合交錯的多樣性與豐富性。當學生養成能聆聽能調整自己的唱奏表現後，自然會想要嘗試探索各種表現的可能性，進而發展更具創意的表現。
3. 如果學生有健康良好的技能，亦能輕鬆的彼此配合表現，即應教導學生練習基本節拍的指揮。當學生能以基本拍型指揮一首樂曲；能夠以正確的起拍與止拍，完整穩妥的指揮動作表達一首樂曲，就能夠體驗指揮者的任務，也能夠以理性且準確的表現，配合教師或指揮對於樂曲的詮釋。
4. 世界各民族各種唱奏技能的精進發展，無非是想以最合適的表現來表達文化的意念。因此，教師在介紹多種文化時，應鼓勵學生以模仿或視譜等方式，去探索表現進而認識了解，從中感受不同文化風格的表現形式與差異。

二、「基本概念」

學習各種音樂要素的「基本概念」，不僅是學習音樂的基礎，更是引領學生進入精緻音樂藝術殿堂的重要路徑。學生經過第一到第三階段的音樂課程學習，對於各種音源的聲音製造與記錄，已有基本的探索；對於音樂符號與其他記譜符號，如：音符、譜號、拍號、小節線、簡譜、圖形譜，也有基本的認識。在讀譜練習方面，要能夠運用固定唱名歌唱，亦能邊聽音樂邊指認樂譜中的音樂符號。在音感練習方面，學生能辨認樂曲的節奏、調性、調式、曲調音型、和弦、終止式、各種音色等。對於樂曲的反覆樂段、變奏或簡易曲式等基本結構亦有瞭解認識。

到第四階段，教師可以鼓勵學生將過去所習得的音樂要素與音樂術語，先做簡單的回顧與整理後，再加入新的部分，幫助學生繼續加強深化音樂「基本概念」的學習與運用。

(一)「基本概念」之內容

1. 運用所習得的音樂要素，進行曲調或簡易和聲伴奏。
2. 運用音樂術語，描述與比較不同音樂風格作品的形式、內容與特性。
3. 運用所習得的音樂要素，進行特定曲式的樂曲創作，如：二段體、三段體、變奏曲。

4. 運用適當的記譜或錄音形式，記錄、修改所創作的音樂作品。

(二)「基本概念」內容之說明

1. 當學生能辨認樂曲的節奏、調性、音型、和弦、終止式等要素時，教師可鼓勵有意願嘗試簡易曲調創作或和聲伴奏的學生，適當運用所學習的音樂要素，融入樂曲中。
2. 教師在教學活動進行時，宜引導學生從齊唱、齊奏、輪唱、輪奏、合唱、合奏的曲譜中，觀察音樂要素在樂曲表現上的實際運用；教導學生認識各種音樂術語的含意，讓學生能夠感受並辨識音樂術語如何讓音樂作品展現不同的特性；教師亦可安排學生同時學習以相同主題譜曲，卻使用不同音樂風格譜曲的音樂作品，在這樣的學習活動中，學生不僅能深入的觀察樂曲，並能比較音樂作品是如何使用各樣的音樂要素和術語，來表現不同音樂風格的形式、內容與特性。
3. 教師在唱奏的過程中，宜以淺顯易懂的方式引導學生以整體的眼光，觀察、認識並比較各種不同風格作品的曲式結構設計；當學生能對曲式架構有基本概念時，即可鼓勵學生運用所習得的音樂要素，以二段體或三段體或變奏曲的架構，進行樂曲創作。
4. 當學生有創作的動機時，可以鼓勵他們用各種方式表達，例如用演唱或演奏或錄音或記譜的方式，來發表自己創作的音樂作品，鼓勵並引導學生用言語敘述或用文字書寫來表達個人的創作理念，說明個人在作品中所使用到的音樂要素和音樂術語。

三、「藝術與歷史文化」

學生在第一到第三階段的藝術課程中，已嘗試用齊唱、輪唱、二部合唱、演奏、模仿或視譜等方式，認識不同文化風格的歌曲或樂曲；也從各類民歌、創作歌謠、戲劇、舞蹈、動畫、故事繪本、音樂與其他藝術整合的作品中，透過討論、文字表述等方式與他人分享心得；並從生活環境各類的藝術展演中，認識與欣賞不同時期、地區與文化的經典作品。學生成長到了第四階段，教師可評估各地區學生的能力、需要、興趣、生活經驗及各校人力與物力資源、文化特色等條件，帶領學生認識「藝術與歷史文化」的關係，讓學生體察不同時期、不同地區、不同民族間各種情感的表現風格與美感特質，引發學生再次統整過去所學，嘗試運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體的情感與價值觀，發展獨特的表現。

(一) 「藝術與歷史文化」之內容

1. 以齊唱、輪唱、二部合唱等方式，演唱具有文化風格的歌曲。
2. 以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。
3. 選擇適當的音源與素材，為特定的風格、效果、場域進行音樂創作，以體驗結合歷史、文化或生活經驗的音樂作品。
4. 欣賞不同時期、地區、文化的音樂風格，並運用所習得的音樂概念，分析其美感特質。
5. 認識不同文化的音樂表現風格特性，如：歌劇與歌仔戲的唱腔、管絃與絲竹樂器音色的差別。

(二) 「藝術與歷史文化」內容之說明

1. 教師每學期可配合學校活動或地方重要音樂展演活動選擇合適的歌曲，讓學生以齊唱、輪唱、二部合唱等方式演唱。教師可鼓勵學生到圖書館或上網搜尋該作品與歷史文化的關係，亦可鼓勵學生歸納整理該作品的一些小故事，在課堂上做分享，在輕鬆有趣的氣氛下認識各樣的文化風格。
2. 目前在學校的樂器學習課程，大部分是以中音直笛為選定樂器，有些學校為了鼓勵學生學習其他樂器，在校園中設立了多種音樂性的社團，邀請校內外學有專精的教師，擔任社團的指導老師。音樂性的社團例如薩克斯風社、吉他社、管樂隊、弦樂團、管弦樂團、絲竹室內樂團、口琴社、打擊樂團、國樂團等，不僅能讓校園內充滿活力，還能展現多元的樣貌，更豐富了校園的音樂藝術氣息。教師可因應各校音樂藝術環境，瞭解班級學生是否有參加音樂性社團者或是有擅長樂器獨奏者，在教學活動中視教學內容之需要，運用中音直笛或邀請學生以模仿或視譜等方式，演奏多種文化風格的樂曲。藉由這樣的方式，不僅可以讓班上同學實際認識樂器、聽辨各種樂器的音色差別，還能讓學生認識使用不同音色樂器展現不同文化音樂風格特性的風貌。
3. 教師可選定一個主題，鼓勵學生以個人或分組的方式，選擇適當的音源與素材，融合統整各種技巧，激盪想像力與創造力，為呈現特定的風格、效果、場域進行音樂創作。
4. 學生的生活經驗與不同時期、地區、文化的音樂作品之間，教師可以在欣賞後，讓學

生彼此分享能體驗能感受到的部分，再適時的運用學生過去所習得的音樂概念，分析其美感特質，提升學生欣賞不同時期、地區、文化音樂風格作品的的能力。當學生的欣賞能力提升，自然能激發學生想多認識不同歷史文化的音樂作品，讓音樂作品的歷史文化呼應學生的生活經驗，加深學生對作品的印象，進而再運用已經具備的音樂概念，輔助技能的學習，更深刻的豐富學生美感經驗，提升學生在情意上更高層次的體會。

5. 教師在規劃年度課程計畫時，可以配合地方展演活動內容，設計相關的作品欣賞，在引導學生欣賞各種不同文化的音樂表現風格特性的作品時，鼓勵學生統整過去的美感經驗，分析並比較不同文化的音樂表現，例如從樂器的各種使用組合或演唱者的唱腔等方面，感受不同文化的差別與特性。

四、「藝術與生活」

生活中的美感經驗對於一個人的藝術學習是最為深刻的，對學生藝術生命的影響，也最為深遠。如果生活中有真實美好的藝術經驗，學生會願意重新注入在認知層次與技能層次的精進學習動力，進而達到讓學生的藝術能力得以完整成長、美化生活，並深化在生命中的藝術教育目標。在第一到第三階段的藝術生活經驗，意即學生喜愛的用具、衣物、裝扮、歌手、演唱團體、音樂型態等，是有個別差異的。但他們能以口述或文字與他人分享個人感興趣的音樂主題，以正確及尊重的態度觀賞各種音樂展演，也有各樣的音樂展演經驗。

第四階段的藝術生活經驗，基本上會延續學生過去的興趣與環境，其美好會穩定自然的融入學生生命。教師要製造一個安全且信任的學習環境，讓學生願意分享所學，願意尊重他人的分享，願意嘗試創意，願意與人合作討論，再創美好的藝術經驗。

(一)「藝術與生活」之內容

1. 認識與音樂相關的資訊科技，對音樂創作的影響。
2. 籌劃、演練及呈現音樂展演，以表現合作學習的成果。
3. 選擇特定的音樂主題，如：音樂家、音樂劇、電影配樂，進行其內涵與特色的分析，並與他人分享與討論。

(二)「藝術與生活」內容之說明

1. 教師在教學過程中，可適時評估班級與校內設備狀況，介紹與音樂相關的軟體或資訊科技給學生，鼓勵他們嘗試運用新媒材加上簡易的創作，發揮創意。
2. 大部分同學都有直笛演奏的經驗，教師可協助學生將練習過的樂曲，分別以獨奏、重奏、合奏的表演形式展現；亦可以將練習過的歌曲，用獨唱、重唱、合唱等表演形式呈現；再加上如果班級有學生參加音樂性社團或擅長樂器獨奏者，就可以提供更豐富多元的節目內容。教師用輕鬆的態度，就能讓學生對自己的音樂展演能力有信心，只要學生的熱情被激發，舉辦一場屬於學生自己的班級音樂會是可以鼓勵並值得嘗試的。如果時間允許，教師可以鼓勵學生在班級音樂會的最後一個節目，設計一個全班同學綜合性的表演作結束。當學生本身有熱情想辦好一場屬於自己的班級音樂展演時，教師亦能從旁輔導學生，討論音樂會的節目順序、文宣工作（製作節目單、觀眾回饋單、邀請其他任課教師、家長、親友及其他班級同學的邀請卡、大小海報等宣傳性的用品）、演出場地聯繫、節目間的檢場工作分配、當天的接待工作、所需用品的準備、經費的籌措與運用、舞台佈置、前後台場地清潔整理等事務，讓同學在藝術上有彼此認識與溝通合作的機會與經驗，學生亦能藉由排練的規劃、討論與執行，在準備的過程中，彼此激勵共同成長，讓音樂技能的學習有更精緻的進步。如果學校內有小型演奏廳，教師亦可協助學生，借用演奏廳作為班級音樂會的展演場地，這將會讓學生的影音記憶，更為精緻深刻且充滿成就感。在班級音樂會結束後，除了整理觀眾繳回的回饋單外，讓學生彼此分享與檢討音樂會的優點與待改進部分的想法，更是重要的學習。當學生對於規劃、執行與檢討一場班級音樂會有了完整的經驗以後，在藝術的成長上必然是一個極大的跨越。在準備音樂會的練習過程中或正式展演呈現時，也都要將過程錄製下來，這必然成為學生年輕歲月中，一段深刻永恆的美好回憶。
3. 生活中的藝術經驗是可以很廣泛的，除了在校園生活中讓學生有實際參與音樂演出以及各種音樂會的聆賞經驗外，教師亦可於教學活動中，選擇學生有興趣的特定音樂主題，或配合重要藝術活動的某一特定音樂主題，例如：作曲家、演奏家、演唱家、音樂節、紀念音樂會、歌劇、音樂劇、音樂電影、電影配樂等，引導學生利用圖書館或網站先行蒐集資料與整理，之後再藉由討論或小組報告分享的方式，進行其內涵與特色分析。讓學生單純而熱情感性的學習動機，能因為在認知層次的深化，提升情意的體會且更扎實豐富，也激發學生想在技能表現上更精進的動力。

貳、實務教學活動建議

一、舒伯特的歌曲〈菩提樹〉

(一) 教學目標

1. 發展正確良好的歌唱技巧。
2. 認識音樂要素、音樂術語等音樂的材料，使聆聽者更容易感受音樂。
3. 認識歌曲的結構和瞭解結構如何幫助組織音樂。
4. 瞭解作曲者與樂曲之歷史文化背景，辨識樂曲風格，感受音樂意涵進而喜愛音樂。

(二) 教學步驟

1. 教師介紹舒伯特的生平及音樂作品。
2. 教師教唱歌曲〈菩提樹〉。
3. 教師介紹〈菩提樹〉的出處與相關知識。
4. 教師介紹〈菩提樹〉曲譜中的音樂術語。
5. 教師分析〈菩提樹〉的歌曲結構。
6. 教師播放〈菩提樹〉的演唱版本。
7. 教師引導學生表達習唱〈菩提樹〉後的感想。
8. 教師引導學生討論好歌曲的特質。
9. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌詞創作。
10. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌曲創作。

(三) 教學活動內容

1. 教師介紹舒伯特的生平及音樂作品：舒伯特是 1797 年 1 月 31 日生於維也納，1828 年 11 月 19 日卒於維也納。在家排行 13，父親是一位學校老師，父親和兩位哥哥都喜愛音樂，他從小就隨他們學鋼琴和小提琴。由於舒伯特有副好歌喉，11 歲通過了康維特學校（專為訓練宮廷聖歌隊隊員的學校）的嚴格考試，進入這個供應食宿的學校後，在宮廷樂長薩里埃利（Salieri）等人的指導下學習音樂，同時又在宮廷御用教堂中，擔任聖歌隊的高小提琴手和代理指揮，放假回家也經常和家人有合奏的機會。

舒伯特從 13 歲起開始嘗試作曲，15 歲時譜出他最早的序曲，16 歲時完成了第一號交響曲。同時他於 16 歲時，因為變聲無法留在聖歌隊演唱高音部，而必須離開學校。舒伯特雖然譜寫了多首作品，但當時沒有經濟來源支持他的創作，期間只能靠間斷的教職維持生活，雖然生活潦倒，但靈感卻如泉水般湧流，創作出多首傑作。舒伯特從 25 歲起，他的作品才慢慢有人出版，多少獲得一點聲譽。但他的稿酬依舊少得可憐，以聯篇歌集《冬之旅》為例，出版商只給他每首歌曲（共 24 首歌曲）一個弗洛林而已。舒伯特生性樸素謙虛，除了歌曲作家外，人們並不太認識他。他於 1828 年一病不起，享年 31 歲。舒伯特的作品總數高達 1200 首之多，其中約有 650 首是藝術歌曲。舒伯特的歌曲，不論是旋律、和聲、速度、強弱或曲式，都和詩詞完美的密合，微妙表達出戲劇的氣氛和豐富的詩情，被後世尊稱為「歌曲之王」。

2. 教師教唱歌曲〈菩提樹〉：教師可以視學生讀譜能力與程度，用固定唱名視唱或用首調唱名視唱皆可，教師亦需視該班大部分學生音域狀況移調視唱，或選擇部分較難的樂句移調視唱，待熟練後再移回原調。在視譜的習唱過程中，學生很容易忽略的狀況，就是歌唱時要運用正確的呼吸與良好的共鳴，因此，教師要隨時注意並做提醒。教師帶領同學視唱一次曲譜後，教師可提示幾個節奏型（附件 1-1、1-2）讓學生練習，尤其對於樂句的起音在後半拍、附點音符以及三連音的部分，都要特別提示同學準確的歌唱；〈菩提樹〉的第 1 至第 24 小節是以四個升記號記譜、第 25 至第 36 節轉為以一個升記號記譜、第 37 至第 82 小節又回到以四個升記號來記譜，在遇到轉調的小節處，教師要提醒同學注意音高及音準的問題，亦可以請同學將雙小節線及調號框出（附件 1-3、1-4），強化並凸顯轉調部分；從第 47 至第 52 小節也是要多注意的部份，由於這裡出現了多次的臨時變化記號，教師宜提醒同學，特別注意音高的改變並要注意音準。教師將這段旋律中所有使用到的音，先用音階的方式（附件 1-5）表示，讓同學視唱此音階後，再將臨時變化記號逐漸加上（附件 1-6），讓同學於實際演唱中，了解有無臨時記號有何不同之處，聽辨有加變化記號與沒加變化記號的不同之處，最後再回到全曲的曲譜視唱；曲譜熟練後，即可加入歌詞演唱全曲。

補充《冬之旅》的相關知識。《冬之旅》的故事大意是男主角曾經和一位戀人相愛，並深信她也是愛他不渝的，後來由於一位富有的追求者出現，就將他的戀人奪走了。這失戀的年輕人，要離開令他傷心的家鄉，出外流浪。冬天的風雪、凍結的溪流、光禿的樹枝結合了失戀年輕人的寒冷，讓悲嘆之情更為深刻，舒伯特將這 24 首歌曲，分別以憂鬱的旋律，譜寫出各種悲涼的情緒。

教師可以視時間狀況，簡單介紹前四曲的歌曲內容，帶領學生陪伴故事中的主角進入回憶、理解他的情緒並陪伴他走一小段路。藉由故事的戲劇性，較易引發學生對於這首歌曲的學習動機，他們也較容易體會音樂中抽象的概念。由於同學已經學這首歌曲，教師可以適時的鼓勵他們，以他們對歌曲背景的認識程度，可以嘗試用合宜的表情詮釋表現曲中的情境與喜、怒、哀、樂等情緒。讓歌曲的學習，在技能的精進外，增加了在表情與風格詮釋上的抽象概念。教師也要提醒同學，以尊重的態度聆賞同學之間各種歌唱的表現，並學習了解同學之間各種藝術想法的詮釋方式。如果學生當中有人對這首歌曲的學習有特別的感動，教師可以設計一張簡單的學習單或是請學生自備紙張，寫出或畫出內心的感動。

4. 教師介紹〈菩提樹〉曲譜中的音樂術語：由於歌曲中的音樂術語經常在樂曲中被使用教師可以請同學主動發現主動分享，讓學生以實際的聲音表達音樂術語的意義。以下表列出〈菩提樹〉曲譜中出現的音樂術語，供教師參考。

音樂術語	中文說明
Mässig (Moderato)	中板
pp	非常弱
ppp	極弱
fp	強後隨即弱
fz	突強
>	強音
cresc.	漸強
decresc.	漸弱
dim.	漸弱

5. 教師分析〈菩提樹〉的歌曲結構：歌曲的結構可以先用圖示的方式呈現，學生即可清楚了解歌曲的結構，之後依教學時間與學生能力，分段說明內容。

小節數	音樂描寫內容（描寫流浪者處於以前的快樂回憶與現在的憂鬱痛苦心情對照。）
前奏 （第 1-8 小節）	鋼琴聲音描寫樹葉沙沙的聲響與夜裡樹叢陰暗的氣氛，之後暗示從遠方傳來的喇叭聲。
第一節 （第 8-24 小節）	描寫流浪者對一棵菩提樹的懷念，並回憶起往日快樂的情趣。
第二節 （第 25-44 小節）	描寫流浪者即使在黑夜中走過這棵菩提樹，閉上雙眼想忘掉回憶卻無法忘懷，他的心又回到幽暗悲嘆的感覺。
第三節 （第 45-58 小節）	描寫流浪者絕不轉身回頭的堅強態度與決心。
第四節 （第 58-82 小節）	描寫流浪者走到遙遠的地方，樹葉沙沙的聲響說著：你在那裡會找到安靜。

6. 教師播放〈菩提樹〉的演唱版本：聯篇歌集《冬之旅》是為男聲演唱所寫的歌曲，教師應先評估各班的教學時間，再決定要播放幾種不同演唱家演唱的版本讓學生欣賞，從小如能有辨識不同的音色、不同詮釋的經驗，不僅能真切了解演唱家對歌曲的表達處理，也影響到欣賞者的感受。以下推薦三個演唱版本的 CD：

- (1) FRANZ SCHBERT. LIEDER : Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton. Gerald Moore. Piano ; 出版公司與編號：Deutsche Grammophon 431 085-2。
- (2) FRANZ SCHBERT. WINTERREISE, D911 : Peter Schreier, Tenor. András Schiff, Piano ; 出版公司與編號：DECCA 436122-2。
- (3) FRANZ SCHBERT. WINTERREISE, D911 : Peter Pears, Tenor. Benjamin Britten, Piano ; 出版公司與編號：DECCA 477473-2。

7. 教師引導學生表達習唱〈菩提樹〉後的感想：教師在引導學生習唱的過程中，是隨時可視學生學習狀況，讓學生表達學習到的、感受到的、期待的、想多了解的、想更進步的方向等，當學生樂意分享時，有時能夠引發很好的討論，但如果時間不允許，亦可以讓學生寫出他們的想法，之後再整理成文字分享。

8. 教師引導學生討論好歌曲的特質：教師讓學生以分組的方式，請各組準備一首他們覺得好的並且喜歡的歌曲作分享，分享的內容要包括作曲者簡介、作詞者簡介、演唱版本、改編版本、為什麼大家覺得好的原因（至少述明 10 個原因以上），教師可以藉此了解學生的藝術想法與喜好，同學之間也做了很好的藝術溝通。教師可以在每年選定一種類別的歌曲，讓學生寫出他們喜歡的歌曲，之後再整理出該年度最受歡迎歌曲的排行榜；也可以在畢業典禮之前，由教師先行挑選 3～5 首適合在畢業典禮演唱的歌曲，利用上課時間播放，讓學生寫出他們喜歡的畢業歌排名，最後再選出當年度在畢業典禮上要唱的歌曲。讓大家唱好歌，從好歌當中涵養生活的美感，讓學生的生命充滿更多愉悅的感受和情感。
9. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌詞創作：教師可以引導學生嘗試以 5 字或 7 字一句的方式寫詞，或是讓學生找首現成的詩詞做改編，也可以讓學生用分組的方式展現集體的創意，之後的新詞發表會可以讓同學以票選或是跨班級以網路投票的方式，票選出年度最受歡迎的新歌詞。
10. 教師鼓勵學生嘗試簡易的歌曲創作：教師鼓勵同學先從選好的歌詞、譜上旋律入手，亦可以先把腦海中的曲調寫下來再填上歌詞，不論是先有歌詞再譜曲或先有曲調再有詞，歌詞與旋律都要能求其完美的搭配與融合。有些學生會想要加上伴奏，或用簡易的編曲軟體配上伴奏，這些都是值得教師給予肯定與勉勵的。如果好的作品多，就可以辦理年度新歌發表會，製作年度新歌專輯。老師可以配合學校重要活動，構思屬於自己學校特色的藝術創意，例如：在校慶之前，鼓勵同學為校歌譜上新曲，再用播放系統讓全校學生票選出好的作品，就可以教全校師生唱新歌；在畢業之前，徵選畢業歌的新創作，如果有好的作品，讓當年度的畢業生在畢業典禮上唱一首屬於自己的創作，是會讓學生非常難忘的。在創意發表的過程中，有個願意接納與鼓勵的環境對於學生的藝術教育是非常重要的。因此，教師要鼓勵同學以尊重的態度學習聆聽，鼓勵有創意才華的同學願意大方無懼的展現他們的創意，讓音樂的分享成為大家喜歡聚集的核心，讓音樂的內容不斷有新元素進入活化更新，讓音樂的美慢慢發酵在生活中，不斷提升。

（四）教學策略

教師在安排以舒伯特的歌曲〈菩提樹〉為核心教材時，還是要依據學生條件與教學節數來構思整個課程的範圍與內容，同時運用軟硬體設備引發學生的學習動機，營造學習情境，鼓勵學生主動學習。本課程不論從「表現試探」或「基本概念」或「藝術與歷史文化」或「藝術與生活」的哪一個面向進入，或是同時引導學生探索兩個面向，教師都可以靈活運用藝術的四個面向，並透過學習歷程與教學活動的策略與運用，來培養學生的藝術能力，引導學生提升藝術行為的層次。

（五）教學評量

為達到教學目標，應採用多元評量方式，並兼顧形成性與總結性評量。在評量歷程中，可同時使用多種評量方式，將學生各種藝術學習活動的表現加以記錄，並應使用量化形式資料與質化形式資料，協助學生達到藝術學習與藝術素養的基本能力。教師於教學過程中，可依據學生條件讓學生以個人或小組方式演唱，亦可將歌曲分段讓學生分組演唱，如果教師先以數位鋼琴或鋼琴將伴奏錄下，也可設計班級互評表格，不僅同儕間能彼此聆聽分享，亦能讓教師了解學生的認知、技能、情意、社會責任等藝術行為層次。在欣賞不同版本或介紹相關背景資料時，亦可善用問答、問卷調查、討論、檢核表等評量方法。

二、臺灣福佬語歌謠〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉

（一）教學目標

1. 發展正確良好的歌唱技巧。
2. 認識臺灣民謠的音樂要素等材料和瞭解材料如何組織創造音樂風格。
3. 瞭解歌曲之歷史文化背景，幫助演唱者辨識樂曲風格，更容易感受音樂進而喜愛音樂。
4. 能體驗並分析不同時代的音樂表現。

(二) 教學步驟

1. 教師教唱歌曲〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉。
2. 教師介紹中國五聲音階與歌曲出處。
3. 教師介紹臺灣民謠。
4. 教師播放歌曲之改編與錄音版本。
5. 教師介紹相關之表演作品。
6. 教師引導學生表達習唱歌曲後的感想。

(三) 教學活動內容

1. 教師教唱歌曲〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉：教師可以視學生讀譜能力，用固定唱名視唱或用首調唱名或以 du、lu 等方式讓學生視唱。在視譜或習唱較熟悉曲調式的過程中，教師不要忘記隨時提醒學生注意歌唱的習慣，提醒他們要運用正確的呼吸與良好的共鳴，幫助自己發展好的歌聲。二首歌曲教唱的順序，可先教〈恆春耕農歌〉再教唱〈農村曲〉，教師待學生熟練曲調後再加上歌詞之教學。福佬語歌詞之教學，教師要提醒同學特別注意咬字的發音，如果教師本身可以作示範，學生會學習得更輕鬆。一般華語的聲調有四聲，而福佬語的聲調有七聲，教師在教學時，也要特別注意組合音、變調音、入聲、鼻音等福佬語特別的聲腔。這二首歌都是當時生活環境的真實寫照，歌詞如下表。

曲目	恆春耕農歌	農村曲
歌詞	1. 一年過了又一年， 冬天過了又春天， 田底稻仔青見見， 今年定著是豐年。 2. 水牛赤牛滿山埔， 看牛嬰仔唱山歌， 青年男女犁田土， 頂坵下坵相照顧。	1. 透早就出門，天色漸漸光， 受苦無人問，行到田中央， 行到田中央，為著顧三頓， 顧三頓，不驚田水冷酸酸。 2. 炎天赤日頭，淒慘日中午， 有時踏水車，有時著搔草， 希望好日後，苦工用透透， 用透透，曝日不知汗那流。 3. 日頭若落山，功課才有煞， 不管風抑雨，不管寒抑熱， 一家的頭嘴，靠著稻仔大， 稻仔大，阮的過日就快活。

2. 教師介紹中國五聲音階與歌曲出處：〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉二首民謠，都是臺灣早期能描繪出臺灣人勤勞刻苦努力打拼且非常好聽的民謠，二首民謠同中有異、異中有同，可以讓學生在習唱的過程中，同時感受體會並對照比較。教師可以提到這二首民謠都是用中國五聲音階作為曲調素材，亦可以利用教唱的機會，教導學生先認識中國五聲音階——宮（Do）、商（Re）、角（Mi）、徵（Sol）、羽（La）五個音（教師要特別強調是以首調唱名歌唱）。教師能夠先以哼唱或以鋼琴彈奏的方式，舉出很多學生過去聽過的民謠——如〈虹彩妹妹〉、〈數蛤蟆〉、〈天黑黑〉等，教導學生認識宮調式、商調式、角調式、徵調式、羽調式等五種調式，學生了解之後，再教導他們如何判斷以中國五聲音階為曲調素材的樂曲調式（判斷的方式：首先以首調唱名歌唱全曲，全曲曲調只有宮、商、角、徵、羽五個音，之後再以樂曲的終止音判斷之。終止音為宮，即為宮調式；終止音為商，即為商調式……依此類推。）最後學生就能夠運用所學得的知識，判斷出〈恆春耕農歌〉是中國五聲音階羽調式，〈農村曲〉是中國五聲音階宮調式。教師可觀察學生的學習表現，適時適度增加有關中國五聲音階為樂曲素材的樂曲風格介紹。教師可以先讓學生說出以中國五聲音階為素材的樂曲讓他們有甚麼感覺？風格和一般的樂曲有何不同？接著說明以中國五聲音階為素材的樂曲，大都有種柔和內斂、樸素流暢的特質，但每一種調式又有些微的不同，以下簡單列出五種調式的特質說明。

調式	特質說明
宮調式	曲調單純明朗，自然流暢，例如〈捕魚歌〉、車鼓調（桃花過渡）、〈雨夜花〉、〈望春風〉、〈白牡丹〉、〈青春嶺〉、〈補破網〉等。
商調式	曲調平順，民謠運用較少，例如〈數蛤蟆〉。
角調式	由於調式產生的音程沒有五度，缺乏支持的力度，是較少被使用的調式。
徵調式	曲調自由豪放，穩健開闊，是最常被使用的調式。例如〈紫竹調〉、〈宜蘭調〉（丟丟銅仔）、〈卜卦調〉、〈四季紅〉、〈六月茉莉〉、〈思想起〉等。
羽調式	曲調優美流暢，是臺灣民謠最常被使用的調式。例如〈牛犁仔歌〉、〈天黑黑〉、〈草蜢仔弄雞公〉、〈一隻鳥仔哮救救〉、〈望你早歸〉等。

學生對於中國五聲音階有了清楚的概念後，教師可依學生能力與接受度，適時補充相關常識，以下是兩首民謠之介紹。〈恆春耕農歌〉：是臺灣傳統自然歌謠，歷代相傳，口耳傳唱，作者已不可考。1952年8月31日臺灣省教育會所出版的《新選歌謠月刊》第八期，發表了5首歌曲，其中就有這首〈耕農歌〉。月刊主編呂泉生在編後記推薦〈耕農歌〉：「這一期的新選歌曲中，有一首恆春民謠〈耕農歌〉，富有農村氣味，值得介紹，希望各地都能普遍習唱。這一首歌曲，是屏東縣滿洲國民學校曾辛得校長所作，歌詞的一部分經請臺灣大學楊雲萍教授代為修正，編者在此應向楊教授深致謝意。」由於〈耕農歌〉的發表當初是註明「曾辛得編曲、配詞」，而非作曲、作詞，正說明有其淵源是傳統民謠。這首民謠亦被稱為「恆春小調」，「恆春小調」源於「臺東調」，咸認是早年恆春人往臺東移民時，所「寫」的「東部開拓史」哼唱的歌謠，與〈三聲無奈〉、〈生蚵仔嫂〉一脈相承，同宗同流，以後被改為〈恆春耕農歌〉。〈農村曲〉：是一首創作歌謠，發表於1937年，由陳達儒作詞，蘇桐作曲，日東唱片發行，由女歌星「青春美」首唱。陳達儒先生1917年出生於臺北萬華祖師廟的附近，自幼就讀私塾受過專科教育，有良好的文學基礎。他的作品約有300首，其中50首流傳較廣，如：〈白牡丹〉、〈心酸酸〉、〈安平追想曲〉等，是一位質優量多的作詞家。〈農村曲〉的歌詞分為三段，三段的首句歌詞分別為「透早就出門」、「炎天赤日頭」、「日頭若落山」，分段形容臺灣農民早晨、中午、黃昏的生活日記。〈農村曲〉本為流行歌曲而作，但它樸實的描繪了農民日出而作、日落而息辛勤耕耘的生活型態，不僅真實的道出農民內心對稻子能結實豐收的微薄期望，也感動聆聽者的心靈。

3. 教師介紹臺灣民謠：教師簡介臺灣各族群各有自己的民謠，大致可分為原住民、客家及福佬語民謠。福佬語民謠又可分為傳統民謠與創作民謠，傳統民謠亦稱為自然民謠，歷經長時間的傳唱、修飾與詮釋，作者已不可考；創作民謠則是作曲者以傳統民謠的風格為核心，重新創作的詞曲。教師可依據教學時間與學生興趣，適時補充教材。
4. 教師播放歌曲之改編與錄音版本：教師可鼓勵同學提供這二首民謠的各種演唱版本與大家分享，也可以播放不同樂器演奏或樂團演奏的版本，讓同學藉由欣賞不同的音色組合、不同的編曲與不同的詮釋，欣賞到不同時期、地區、文化的音樂風格元素，不僅能帶給同學更寬廣的藝術想像，也能夠運用他們所習得的音樂概念，分析各種版本的美感特質，並能夠激發他們對傳統音樂如何創新發展的創意。以下推薦幾首欣賞補

充曲目：(1)蕭泰然〈夢幻的恆春小調〉：這首樂曲是為小提琴獨奏和鋼琴伴奏的作品，樂曲以恆春地區的民謠為動機，小提琴與鋼琴時而對唱時而同歌，巧妙的描繪出夢幻的恆春景緻，全曲流暢且有著豐富的變化，是一首精緻且具技巧挑戰性的優秀作品。蕭泰然，1938年出生於臺灣高雄市。自小由慈母鋼琴家蕭林雲雪女士啟蒙習樂，七歲即第一次公開演奏，先後畢業於國立臺灣師範大學音樂系、日本武藏野音樂大學及美國加州大學洛杉磯分校音樂研究所專攻現代作曲。1977年移民美國，由於身居海外思鄉情切，創作了很多作品。在旅美期間，他除了積極介紹臺北美洲臺灣人音樂訪問團巡迴演出於全美各大城市，這使得海外臺灣人的音樂復興運動得以開啟。在旅美的創作黃金年代中，他以〈小提琴協奏曲〉、〈大提琴協奏曲〉、〈鋼琴協奏曲〉、〈1947序曲〉等作品的陸續發表，榮登1994~95年美國名人錄，這使他從鄉土的民族音樂學家，蛻變為國際性的音樂家。蕭泰然的音樂有著優美的旋律與浪漫細膩的和聲，節奏與樂曲結構極具生命力。重要作品有〈出頭天進行曲〉、〈小提琴協奏曲〉、〈鋼琴協奏曲〉、〈大提琴協奏曲〉、〈一九四七序曲〉、〈福爾摩莎交響曲〉、〈夢幻的恆春小調〉（小提琴曲）、《臺灣人的詩篇》以〈出外人〉及〈點心擔〉最膾炙人口，其他有圓舞曲（雙鋼琴作品）、《合唱曲1、2、3集》、管弦樂曲〈The Angel from Formosa〉、清唱劇〈浪子〉等。蕭泰然以他的音樂和生命來愛臺灣，曾獲得臺美基金會人文科學獎、紐澤西州關懷臺灣基金會的臺灣文化奉獻獎、加州川流基金會的終身貢獻獎、臺北市文化獎章、第十屆金曲獎最佳作曲人獎。2004年榮獲國家文藝獎，由他就讀於國立臺灣師範大學音樂系時的恩師李富美教授手中接下象徵國家最高榮譽，為臺灣藝文界的佳話。〈夢幻的恆春小調〉是蕭泰然於1973年的創作，同年並由美國著名小提琴家Kobialka 首演於高雄。由於受到極高的讚揚，歷經多次的演奏發表，曾被改編為大提琴獨奏，長笛、大提琴與鋼琴三重奏等多樣的演奏形式。(2)啟斌與凱雅的二重奏以臺灣民謠〈農村曲〉為主題來呈現的爵士音樂：爵士樂是一個很籠統的名詞，包括了最早期的Blues，到Dixieland，到Charleston，到搖擺樂，到Boogie-Woogie，到Bop，到曼波……還有很多很多，這些都是爵士樂。它的情緒性表現相當具有創造性，它不是完全快樂，也不是完全悲傷，還有一些吵鬧和堅韌的特質，另外它還是極具「幽默性」的音樂，它用音符開玩笑，玩得很開心，因此爵士樂的重要意義還有它的娛樂性。爵士樂重要特質如下表：

特質	說明
節奏	拍子從頭至尾都不停止，這是爵士樂的脈絡、切分音是爵士樂節奏變化中很常用到和提及的一種拍型，在拍子中原本弱音的位置加上重音，甚至在應該很弱的位置加上強音，製造更大的震盪感，這就造成爵士樂的節奏特色。
旋律	通常是將大調音階的第三音、第五音、第七音微微降低，這三個改變了的音被稱為「藍色音」。但在這種旋律下方的和聲仍用原來沒降低的音作伴奏，搭配出來的聲響會造成旋律與和弦之間的不協和感覺，這樣的展現也會讓音域的寬廣度與樂句的延展度相當自由，再加上藍調音階的隨意配置，讓旋律的解放多了特殊的韻味。
音色	樂器音色的個性化明顯呈現，每位樂手都樂意展現不同的音色變化，如歌者用聲腔吐字的轉換，管樂用吹嘴或弱音器來變化，鋼琴使用敲擊式的觸鍵或即興呈現。
即興	即興是在樂曲原本安排之外的臨場表現，有時即興是依附著旋律去改變，有時是在固定的和弦架構下發展，有時以更自由的表現來展示樂手個人獨特的風格。

教師可以用簡易的說明，幫助同學了解爵士樂重要的特質，鼓勵他們用自由又放鬆的態度去欣賞，就能發現並體會爵士樂的美感。以下是謝啟彬和張凱雅之簡易介紹。謝啟彬，臺灣嘉義縣人，五歲開始學習小提琴。1991年經資賦優異保送中國文化大學音樂系西樂組，主修小提琴，曾陸續擔任校內交響樂團及絃樂團首席，並活躍於校外各項演出。在學期間開始參與商業音樂之製作，從事編曲、演奏、創作、配樂及 MIDI 教學等工作，本身並投入爵士及電小提琴鑽研，國內前所未見。為了追求更完善精實的學習，於 1996 年考入比利時荷語布魯塞爾皇家音樂院（Koninklijk Conservatorium Brussel；the Royal Conservatory of Brussels）五年制爵士及流行音樂系，主修爵士小提琴及相關課程。目前除了擔任「啟彬與凱雅的爵士樂團」團長暨小提琴手，並於 1999 年底回臺巡迴之外，2000 年 9 月中文網頁「啟彬與凱雅的爵士棧」正式啟動，已成為華文世界中最專業、最深入探討爵士樂種種的樂手觀點網站，其中有關爵士樂及爵士教育之寫作則散見於國內之《音樂年代》雜誌、《誠品好讀》雜誌、《表演藝術》雜誌、《自由時報》等。2002 年七月回國後，除積極以爵士演奏家暨推廣者活躍於臺灣樂壇外，現任教於實踐大學音樂系及華岡藝校表演藝術科。張凱雅，臺灣臺南縣人，四歲開始學習鋼琴。臺南家專音樂科鋼琴主修畢業，在校副修大提琴，並開始對二十世紀現代音樂產生濃厚興趣。1991 年插班考上中國文化大學音樂系西樂組，將大提琴改為主修，惟仍持續古典鋼琴的學習，並為專業的鋼琴伴奏及

臺北工專管樂團指導老師暨指揮、華岡合唱團鋼琴伴奏等。1997年確立爵士鋼琴之學習方向，考入比利時荷語布魯塞爾皇家音樂院（Koninklijk Conservatorium Brussel；the Royal Conservatory of Brussels）五年制爵士及流行音樂系，跟隨爵士鋼琴家迪得力克威索斯（Diederik Wissels）與娜坦莉羅希爾（Nathalie Loriers）主修爵士鋼琴，並與拉丁專家彼得凡馬勒（Peter Van Marle）學習拉丁鋼琴，亦參與法國名爵士鋼琴家 Martial Solal、Daniel Goyone 及巴拿馬鋼琴家 Danilo Perez 等的大師班。1999年底與布魯塞爾爵士五重奏（現更名為「啟彬與凱雅的爵士樂團」）回臺巡迴演奏，擔任鍵盤、鋼琴手及作曲的角色。目前率領自己的爵士鋼琴三重奏以及拉丁爵士五重奏，寫作並演出自身創作。2002年6月，正式自布魯塞爾皇家音樂院畢業，取得演奏碩士學位，主修爵士鋼琴，副修拉丁鋼琴。2002年正式回國之後，受邀任教於華岡藝校表演藝術科等院校，並以爵士及古典鋼琴學經歷兼備演奏家暨教育家的身分，帶給國內有心樂手扎實的爵士鋼琴概念、即興潛能之激發與爵士肢體語言、律動之培養。啟斌與凱雅二重奏以臺灣民謠〈農村曲〉為主題來呈現的爵士音樂演奏的版本，收錄於2003年11月由上揚唱片正式發行的首張專輯《爵士臺灣映象》中。

5. 教師介紹相關之表演作品：教師可以鼓勵同學分享與討論對於〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉二首民謠在內涵及特色上的分析；教師可以鼓勵同學腦力激盪，如何運用與音樂相關的資訊科技，重新改編創作新曲，讓民謠展現新風貌；教師可以請同學分享曾經欣賞過以臺灣民謠為素材的相關表演作品；亦可以安排學生以分組的方式，運用這二首民謠為素材，籌畫、演練及呈現編劇或編舞的展演，表現合作學習的成果；教師也可以介紹以恆春地區為拍攝背景的电影〈海角七號〉。
6. 教師引導學生表達習唱歌曲後的感想：教師要鼓勵學生表達出習唱臺灣民謠的感受與突破，讓學生勇敢說出喜歡的、不喜歡的、學習到的、感受到的、期待的、想多了解的、想突破的、想更進步的方向等，如果時間不允許，亦可以讓學生寫出他們的想法。

（四）教學策略

在安排以臺灣福佬語歌謠〈恆春耕農歌〉和〈農村曲〉為核心教材時，教師可依據學校環境和學生經驗來構思整個課程的範圍與內容。不論從「表現試探」或「基本概念」或「藝術與歷史文化」或「藝術與生活」的哪一個面向進入，教師應透過學習歷程與教學活動的策略與運用，來培養學生更寬廣的藝術能力，引發學生熱愛鄉土之情。

（五）教學評量

教師於教學過程中，可依據學生條件讓學生以個人或小組方式分節演唱，學生如果想做裝扮並加上舞蹈配合時代背景，亦是鼓勵。在欣賞不同版本或介紹相關背景資料時，宜善用多種評量方法，並將學生各種藝術學習活動表現加以記錄，以達到教學目標。

三、荀伯格〈雲端城堡〉

（一）教學目標

1. 發展正確良好的中音直笛演奏技巧。
2. 認識音樂劇的音樂要素。
3. 瞭解音樂劇發展的歷史文化背景，瞭解並分析不同時代的音樂表現。

（二）教學實施步驟

1. 教師介紹變化記號、轉換拍號等音樂常識。
2. 教師教導學生吹奏樂曲〈雲端城堡〉。
3. 教師介紹「音樂劇」。
4. 教師介紹音樂劇《悲慘世界》。
5. 教師播放本曲之錄音版本與相關表演。
6. 教師引導學生表達習奏後的分享與感想。

（三）教學活動

1. 教師介紹變化記號、轉換拍號等音樂常識：由於本曲在拍號上轉換次數多，教師可以帶領學生以四分音符為一拍而無小節線的節奏練習（附件 2-1、2-2），接著改變節奏型讓同學練習擊拍（附件 2-3、2-4、2-5、2-6），之後再加上拍號練習節奏（附件 2-7、2-8）。教師練習過程中，要提醒同學，一般記譜的方式，是每當變換拍號時，通常是要將小節線標示為雙小節線，並在小節線後方寫上變換後的拍號，但由於本曲的變換拍號已成為一個規律性的方式，故記譜上，是可以單小節線呈現。在曲譜中，會遇到兩個變化音 Fa[#]和 Sib，教師可以再複習三種變化記號（升記號、降記號、本位記號）的書寫方式（附件 2-9、2-10）。

附件 2-1

附件 2-2

附件 2-3

附件 2-4

附件 2-5

附件 2-6

附件 2-7

附件 2-8

附件 2-9

附件 2-10

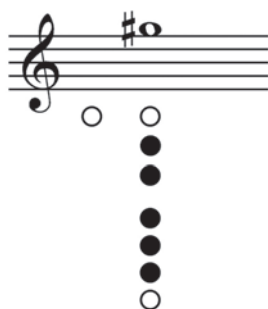

2. 教師教導學生吹奏樂曲〈雲端城堡〉：當學生對於節奏的韻律感熟悉後，教師可以視學生讀譜能力與程度，用固定唱名視唱曲譜。教師帶領同學視唱曲譜後，可帶領同學做暖笛的練習，並以長音練習的方式複習指法（附件 2-11），練習兩個變化音 Fa[#]（附件 2-12）和 Sib（附件 2-13），加上變化音的長音練習（附件 2-14）。在視譜的習奏過程中，教師還是要提醒學生注意運用正確的呼吸，並在樂句做出清楚的換氣。教師要提示同學注意運氣、運舌和運指的準確度，協助同學調整嘴型和氣息速度，並提醒他們隨時聆聽音準和音色，以期達到愉悅的演奏經驗。當學生吹奏第一部的旋律熟練後，教師可以依據學生程度，自編二部或三部合奏曲，讓學生有中音直笛合奏的經驗。當練習較熟練時，教師可鼓勵同學分組展演分享，讓同學有共同成長、彼此欣賞、互相鼓勵的美好藝術經驗。同學如能在平日的學習中，能養成展演表現與彼此欣賞的習慣，就會養成主動選擇適合自己的樂器、興趣與能力，繼續學習，造就陪伴一生的樂器與藝術能力。在分組展演中，教師亦可以視各班狀況，鼓勵同學加上創意，或加上其他樂器合奏，讓學生透過集體創作與展演活動，表現自動、合作、溝通、協調的團隊精神與態度。

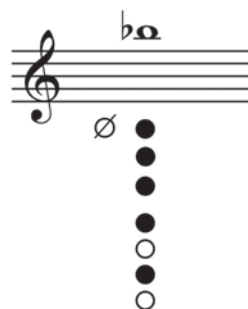
附件 2-11

附件 2-12

附件 2-13

附件 2-14

3. 教師介紹「音樂劇」：「音樂劇」(musical；musical theatre；musical comedy) 是將戲劇文學、表演、說白和音樂、歌唱、舞蹈結合起來，加上布景、服裝和大場面而成的一種娛樂性劇場演出形式。音樂劇的發展歷經多位作曲家的發展，一般相信音樂劇的前身來自英國喜歌劇 (Comic Opera) 或歌謠歌劇 (Ballad Opera)，因此大部分的音樂劇都是喜劇，但也有嚴肅而以悲劇收場的。一般來說，結合音樂、戲劇、布景為一身的藝術形式為「歌劇」(Opera)，音樂劇的要素也是如此。但音樂劇和歌劇還是有不同之處，例如：音樂劇中使用的和聲、旋律和音樂形式比歌劇單純些，包含較多的對白。由於流行歌手和歌劇演唱家的聲樂演唱技巧是不同的，因此音樂劇歌曲的音域

較歌劇選曲的音域為窄。以歌劇的作品而言，一位作曲家寫所有的音樂（歌曲和管弦樂），一位劇作家寫文字部分，而音樂劇的製作方式是由一位作曲家寫歌曲，另外由別的音樂家負責編曲和寫作序曲、銜接性的音樂段落和芭蕾舞曲等，劇本和歌詞也往往是由二位以上的作家合力來完成。雖然音樂劇和歌劇有許多不同點，但依然有些作品具備兩者的性質，例如蓋希文的〈波吉與貝絲〉、伯恩斯坦的〈西城故事〉等。

4. 教師介紹音樂劇《悲慘世界》：〈雲端城堡〉這首樂曲，是荀伯格（Claude-Michel Schönberg）和鮑伯利（Alain Boublil）共同創作的一部音樂劇《悲慘世界》（Les Miserable）中的一首選曲。音樂劇《悲慘世界》是從法國大文豪雨果（Victor Hugo）的同名小說改編而成，這是荀伯格和鮑伯利第二次合作的作品，1980年推出後，造成很大的轟動。當時倫敦音樂劇的製作人麥金塔士（Cameron Mackintosh）認為這齣劇相當有潛力，請克雷茲麥（Herbert Kretzmer）改編成倫敦與百老匯的英文版。1985年10月8日，《悲慘世界》在倫敦的巴比肯中心（Barbican Theatre）舉行英文版的世界首演，推出之後佳評如潮，獲得觀眾極大的迴響。音樂劇《悲慘世界》的內容分為序幕——1815「Digne」、第一幕——1823年「Montreuil-Sur-Mer」、第二幕——1823年「Montfermeil」、第三幕——1832年「Paris」四個部分，劇情大綱如下：《悲慘世界》，有「悲慘的人們」的意思，故事中有許多過著悲慘生活的人們，在世界上的某個角落默默的生活著，過著悲慘的生活，也有著不為人知的過去。故事的背景時代為十九世紀的初期，主角尚萬強被認為是一位罪大惡極的囚犯，出獄後經歷許多的人間冷暖——艾米里亞主教的關愛包容，警官的窮追不捨和許多人厭惡的眼光……，非常詳細的描述了他在出獄後的種種遭遇，並且如何由一個應該是受到別人鄙視的犯人轉變成人人尊敬而且愛戴的市長，之後在經歷幾番波折後，因為自己的善良與愛心，使自己恢復原本的身分，又回到了那黑暗的牢房。不過因為他對一位苦命女人芳婷的承諾，使他不顧一切危險，保護芳婷的女兒柯賽特，並且撫養她直到長大成人，看著她和自己心愛的人結婚，自己默默的守護著他們兩個。由於作者雨果是在法國大革命不久後出生的，對於動盪不安的社會有很深刻的了解和體驗，在這個故事中，要讓世人知道的是「只有愛，才能讓世上一切的不幸消失！」，雨果本人的文學理想正是「自由，平等，博愛」。
5. 教師播放〈雲端城堡〉之錄音版本與相關表演：〈雲端城堡〉是小女孩柯賽特所唱的歌曲，柯賽特當時住在收養他的旅店主人夫婦開的旅店中，但那對夫婦對待柯賽特非

常的苛刻，簡直就是拿她當下人使喚。故事中，柯賽特正在打掃，她一邊打掃一邊夢想著唱著：「啊！雲端上有座美麗的城堡，我多麼希望能在夢中到那裏去。雲端上美麗的城堡中，沒有地板等著我去打掃，只有一個擺滿玩具的房間，和許多的小朋友。雲端上美麗的城堡中，沒有人吼叫或大聲說話；那裏有位穿著白衣的阿姨，摟著我，為我唱著搖籃曲。她和善的看著我並且溫柔的撫慰我。她說：『柯賽特，我是多麼的愛妳啊。』我相信有個地方是沒有人被丟棄的，我也知道有個地方是沒有人在哭泣的。雲端上美麗的城堡中，哭泣是不被允許的。」劇情發展中。柯賽特的美夢很快就被打斷，尖酸的旅店主人太太走了過來，要柯賽特出外到林中水井打水，柯賽特請求主人太太不要讓她獨自一人在黑夜裡外出，但仍然被推了出去。目前有幾個錄音版本，都可以讓學生欣賞，其中最有名的是 1995 年 5 月 8 日的錄音「10 週年聖阿伯特劇院演出紀念版」(10th Anniversary Concert at the Royal Albert Hall)。時間如果允許，教師可以播放其他選曲，並提示同學在聆聽時，能比較出與歌劇不同之處，不僅讓學生更清楚的感受音樂劇《悲慘世界》，從聆賞的過程中，讓學生感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，並體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。最後教師可以鼓勵有興趣的同學或以分組的方式，運用資訊科技，蒐集相關藝術資料，增進對當代音樂劇藝術的瞭解，增廣對音樂劇藝術文化的認知範圍。

6. 教師引導學生表達習奏後的分享與感想：教師能鼓勵學生表達習奏後的感想，尤其是對樂器的學習心得上，讓學生輕鬆的說出學習到的、想突破的、想更進步的方向等。

(四) 教學策略

教師在安排以吹奏中音直笛曲荀伯格〈雲端城堡〉為核心教材時，不論是從吹奏中音的「表現試探」或拍號變換的「基本概念」或故事背景的「藝術與歷史文化」或音樂劇介紹的「藝術與生活」的哪一個面向進入，教師皆應透過學習歷程與教學活動的策略與運用，確實要求學生更扎實的吹奏技巧與敏銳的藝術能力。

(五) 教學評量

教學過程中，教師讓學生以個人或小組方式演奏，幫助學生運氣運舌運指的指導與鼓勵，並應使用量化形式資料與質化形式資料，協助學生達到藝術學習與藝術素養的基本能力。在介紹相關背景資料或樂曲欣賞時，可善用問答、問卷調查、討論、檢核表等評量方法。在評量歷程中，應採用多元評量方式，並兼顧形成性與總結性評量，以達到教學目標。

四、原住民族之歌

(一) 教學目標

1. 能瞭解臺灣原住民族各族不同的社會文化背景，幫助欣賞者感受音樂。
2. 能欣賞臺灣原住民族各族的音樂風格。
3. 能運用所習得的音樂概念，分析臺灣原住民族各族的音樂美感特質。

(二) 教學實施步驟

1. 教師介紹臺灣原住民族各族的社會文化。
2. 教師播放臺灣原住民族各族的音樂。
3. 教師教唱臺灣原住民族的歌謠。
4. 創意大集合。

(三) 教學活動

1. 教師介紹臺灣原住民族各族的社會文化：臺灣的原住民族，廣義來說，是指在 17 世紀中國大陸沿海地區人民尚未大量移民臺灣之前，就已經住在臺灣及其周邊島嶼的人民。臺灣原住民族是位於南島語系民族分布區域的最北端，而南島語系民族是目前世界上分布最廣的民族，且大多數集中在東南亞地區，由於南島語系所涵蓋的區域廣大、自然環境差異加上幾千年的歷史演變，形成豐富、獨特、多元的南島文化。因此，臺灣原住民族的音樂與藝術既豐富又有特色，非常值得學生瞭解與欣賞。

原住民族	分佈區域	說明
泰雅族	在臺灣北部中央山脈兩側，以及花蓮、宜蘭等山區。	總人口數約八萬餘人，僅次於阿美族，為臺灣原住民族的第二大族。泰雅族人能將九族共有的口簧琴，發揮得漓淋盡致，並配上舞蹈。
賽夏族	在新竹苗栗兩縣交界的山區，和泰雅族毗鄰而居。	總人口約五千人左右，以矮靈祭聞名。臀鈴是賽夏族特有的樂器，主要由竹管與薏仁的果實穿綴而成，在矮靈祭期間，每一氏族派一員背著臀鈴繞祭場舞蹈，聲音幽遠泣訴，闡述了矮靈祭複雜的心情。 矮靈祭歌唱法並不像其他族群或現代歌謠的唱法，而是重覆著幾段音節。以不規則的方式反覆唱法，是非常特殊的表現方式。
太魯閣族	在南投縣仁愛鄉合作村平生部落和現今太魯閣國家公園之範圍。	特有的樂器是「口簧琴」、木琴……等。
邵族	在日月潭周圍地區。	總人口數大約有六百人，是臺灣原住民族族群中人口最少、漢化較深的一族。以「湖上杵歌」最為聞名，以杵擊石發出叮叮咚咚的聲音就是「杵音」，邊以杵擊石再加上敲擊動作與樸素的歌聲，就是「杵歌」。
阿美族	在中央山脈東側，立霧溪以南，沿太平洋岸的臺東縱谷及東海岸平原，主要分布於花蓮、臺東兩縣。	總人口數大約有十六萬六千人，是臺灣原住民族中人口最多的一族。阿美族歌謠的節奏和旋律極具親和力，很能表達歡樂的氣氛，容易讓周遭的人喜歡，幾乎各個原住民族都會唱一、二首阿美族的歌。
撒奇萊雅族	世居於花蓮奇萊平原（即花蓮平原），勢力範圍約在立霧溪以南，木瓜溪以北，大約包括了今日花蓮縣新城鄉、花蓮市及吉安鄉三個地區。	目前人口約一萬多人。
噶瑪蘭族	大多集中在花蓮、臺東兩縣，其餘分布在臺灣各縣市等，是蘭陽平原已知最早的原住民。	總人口數約為一千七百多人。

布農族	布農族居住於中央山脈兩側，海拔一千公尺以上，是典型的高山民族。	總人口數大約有四萬七千人，每年 11 ~ 12 月之間，為了祈求小米能夠豐收，族裡的男子圍成一圈，一起以「八部合音」的方式合唱「祈禱小米豐收歌」。由於這麼繁複的和音方式在古老的部落就已經存在，是目前世界上獨一無二的，所以布農族的「八部合音」對世界民族音樂學來說，是人類非常重要的文化遺產。
鄒族	主要分布在嘉義縣阿里山鄉，其次為高雄縣三民鄉，另外還零星分布於高雄縣桃園鄉、南投縣信義鄉境內。	總人口數大約有六千三百多人。
魯凱族	居住於中央山脈南段兩側的山區，也就是屏東縣霧臺鄉、高雄縣茂林鄉及臺東縣卑南鄉。	總人口數大約有一萬一千多人。
卑南族	主要分布於臺東縣卑南鄉。	總人口數大約一萬人
排灣族	以臺灣南部為活動區域，北起大武山地，南達恆春，西自隘寮，東到太麻里以南海岸。	總人口數大約有八萬一千多人。
達悟族	居住在臺東外海的蘭嶼島。	總人口數大約有二千九百人。

備註：

1. 總人口數皆依據行政院原住民族委員會，引用於 2006 年 12 月的資料。
2. 教師播放臺灣原住民族各族的音樂：教師可準備一些原住民族的歌謠播放，也可以鼓勵同學自行帶有聲資料來校分享，亦可以將全班分為 13 組，每組準備一族的音樂與大家分享，不論是較傳統的演唱或演奏或是改編為較現代的表現方式，都是很好的。
3. 教師教唱臺灣原住民族的歌謠：教師可依據班級上課時間，嘗試讓學生習唱臺灣原住民族其中一個族的歌謠或各族的歌謠，假如班上有同學是原住民族的家庭，也可以請同學教唱，讓全班同學學習唱該族的歌謠。假如學校所在地區是原住民族某一族的主要人口聚集地，那就可以安排加深加廣的課程讓學生習唱。以下列出幾首可習唱的建議曲目，供教師參考。

原住民族	曲目	說明
泰雅族	Tminun 織布歌	泰雅族歌謠 余錦福記譜、余錦福記詞
太魯閣族	Rimuy Maku 歡迎歌	太魯閣族古調 簡正雄採譜、胡永寶記譜
阿美族	Limcedan no Falagaw 馬蘭姑娘	阿美族歌謠 余錦福記譜、吳明義記詞
布農族	Ma Nas kal Ma An puk 快樂的相聚	布農族歌謠 柯麗美記譜、柯麗美記詞
鄒族	Homeiyaya 豐收之歌	鄒族歌謠 余錦福記譜、余錦福記詞
魯凱族	Lha I na 拉伊那	魯凱族歌謠 盧正君採譜
卑南族	Sarumaenan ta 我們都是一家人	卑南族歌謠、高飛龍詞曲 余錦福記譜、林清美記詞
排灣族	Malimali 感謝	北排灣族歌謠 余錦福記譜、童春發記詞

4. 創意大集合：教師可以鼓勵學生背唱原住民族歌謠，用小型自製打擊樂器作伴奏，再加上肢體律動或舞蹈，讓學生自行設計表演分享；學生亦可以運用簡易的原住民族音樂旋律，加上打擊樂器和舞蹈，進行有創意的設計。教師也可以鼓勵學生運用已錄製好的有聲資料（歌謠或音樂）當背景，自行搭配簡易的打擊樂器或和聲，嘗試不同的組合創意；教師能讓學生以分組的方式，錄下生活中的聲音，例如上課的聲音、打球的聲音等，再各組設定要呈現的主題，嘗試為特定風格、效果與場域的音樂創作。原住民族的音樂與生活是息息相關的，學生如果想嘗試簡易的旋律創作，教師可以幫助學生記譜，再讓學生把樂曲抄下來或以打譜軟體製作後列印出來，將曲譜裱起來作紀念，學生會非常的有成就感；教師還可以鼓勵學生利用手機自編鈴聲的功能，將自創的旋律設定為專屬鈴聲，這對學生也是一個很大的鼓勵。當學生能嘗試並展現創意時，教師要盡量鼓勵他們，並請學生說明自己的創作動機與理念，進而能與他人分享與討論自己的創作想法。

(四) 教學策略

教師在安排以原住民之歌為核心教材時，不論是從習唱歌曲、敲擊樂器的「表現試探」或拍號變換的「基本概念」或原住民音樂欣賞的「藝術與歷史文化」或節奏創作的「藝術與生活」的哪一個面向進入，教師可依據學校環境和學生經驗來構思整個課程的範圍與內容，班上如果有原住民身分的學生或參加原住民鄉土歌謠比賽者，可鼓勵學生與同學分享，透過各樣的學習歷程與教學活動策略，引導並提升學生的藝術能力。

(五) 教學評量

教師可運用個人或小組方式完成評量，當學生分組作創意節奏或自訂主題呈現時，教師亦可將錄影後優秀的作品，分享至各班。盡量鼓勵學生樂於演奏、演唱、分享、介紹，使用量化形式資料與質化形式資料，協助學生達到藝術學習與藝術素養的基本能力。

五、西洋器樂演奏曲欣賞

教師在課堂中，可適時補充樂器演奏的音樂欣賞，不論是獨奏形式、室內樂形式、管弦樂團合奏形式或國樂團合奏形式，都能激發學生的創意，也能藉由教師的引導，培養學生辨識各種樂器音色的特性的能力，進一步了解各種樂器組合的演奏形式與特色。教師在設計各種獨奏樂器的欣賞教學活動時，可視班級狀況補充之。市面上有些職業樂團錄製的樂器介紹錄影帶或專門介紹樂器的曲目（例如：布列頓的「青少年管弦樂入門」），大多能將樂器構造與音色介紹得很完整，都是可以使用的。

以下推薦幾首適合在課堂中作為樂器教學欣賞的補充曲目，提供教師們參考。

(一) 鋼琴三重奏樂曲欣賞——石青如〈生命的頌歌〉

在古典時期的室內樂，是設計給在宮廷內或氣氛融洽的家庭中所演奏的樂曲，由 2-9 人的小樂團所組成，每人都各自演奏一個樂器，每個成員都一樣重要，由於每種樂器都會各自演奏到主題的部分，演奏時又要彼此聆聽互相搭配，因此室內樂演奏家必須具備極高的靈敏度。室內樂曲精巧細緻又親切動人，演奏者與聆賞者皆能享受音樂的愉悅，是極為細緻的音樂藝術。室內樂有幾種常見的形式，如：二重奏（二種獨奏樂器）、鋼琴三重奏（小提琴、

大提琴、鋼琴)、弦樂三重奏(小提琴、中提琴、大提琴)、弦樂四重奏(二把小提琴、中提琴、大提琴)、鋼琴五重奏(二把小提琴、中提琴、大提琴、鋼琴)、木管五重奏(長笛、單簧管、雙簧管、低音管、法國號)、銅管五重奏(2把小號、法國號、長號、低音號)等。

作品簡介

石青如：〈生命的頌歌〉

石青如是目前臺灣年輕一輩優秀的作曲家，作品範圍有多種的嘗試，作曲風格涵蓋甚廣，尤其擅長以臺灣民謠作器樂改編，深切投入對母土臺灣的熱情，也將臺灣民謠做了最真摯的詮釋。作品有〈臺灣風情之幻想曲夢河〉、〈臺灣風情畫〉、〈生命的頌歌〉等。〈生命的頌歌〉的副標題是「給我的母土——臺灣」，是一首為鋼琴三重奏所寫，四個樂章的作品，每個樂章都有一個小標題，第一樂章是莊嚴的中快板，小標題「不息」；第二樂章是沉鬱的慢板，小標題「恬靜」；第三樂章是愉悅的小快板，小標題「知足」；第四樂章是光輝的快板，小標題「歌頌」。四個樂章一氣呵成，是值得介紹給學生的好作品。

推薦 CD：

跨界交響《生命的頌歌》臺灣當代創作音樂系列（鋼琴三重奏）

演奏者：孟德爾頌鋼琴三重奏

出版發行：財團法人蔣渭水文化基金會

（二）管弦樂曲欣賞——葛令卡《魯斯蘭與盧蜜拉》序曲

現代的管弦樂團大約由一百多支樂器所組成，主要分為四個部分：弦樂器、木管樂器、銅管樂器及敲擊樂器。就廣義而言，管弦樂曲是指一大組樂器合奏，用以區別小型的室內樂演奏形式，或用以區別於某些樂器組成的樂隊（band）形式。序曲是一種器樂作品，作為一齣歌劇、神劇或大型戲劇作品的前引，是單樂章的器樂曲。

類別	樂器
弦樂器	<p>有小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和豎琴，在管弦樂團中，最高聲部是小提琴，它們分成第一和第二兩組演奏。中提琴比小提琴稍大，音響也較低。大提琴的音色豐滿圓潤，樂器比中提琴更大，音響也比中提琴更低。低音提琴是弦樂器家族中的老祖父，它的聲音更為低沉。小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴通常有 4 根弦，大提琴和低音提琴在某些特殊的曲目中，需要使用到 5 根弦。豎琴則有 47 根弦，還有踏板用以變換弦的音高。</p>
木管樂器	<p>有短笛、長笛、雙簧管、英國管、單簧管、低音單簧管、低音管、倍低音管。短笛的音色動聽悅耳，是最高音的聲部。長笛的聲音明亮而甜美，長笛比短笛稍大，音響也稍低。雙簧管的音質溫和而哀怨，與雙簧管同家族的樂器有英國管，音質更為渾厚哀怨；單簧管有著平順而圓潤的音色，樂器表現上非常靈活。在某些樂曲會需要更為低沉的音色，就會使用低音單簧管；低音管的音色特殊，在木管樂器中是體積最大，聲音也最低沉的。有些樂曲會需要更低音的部分，編制上就會加上倍低音管。</p>
銅管樂器	<p>有法國號、小號、長號和低音號。法國號是用銅管盤成圓形製成的，音色寬廣圓潤，與木管樂器和銅管樂器合奏均十分和諧。小號的音色高亢有力，有著鼓舞人心且活躍的力量。長號的音高是靠伸縮管長而改變的，音色是沉重宏亮又具有爆發力。低音號有雄偉莊嚴又壯闊的沉重低音，是整個樂團很有力的支撐。</p>
敲擊樂器	<p>種類非常多，最常見的有定音鼓、大鼓、小鼓、響板、鈴鼓、三角鐵、銅鈸、木魚、木琴、鐵琴、管鐘和鑼。</p>
<p>有時會依據樂曲的需要，加上鋼琴、薩克管、管風琴、吉他、曼陀鈴和其他特殊樂器。</p>	

作品簡介

葛令卡：《魯斯蘭與盧蜜拉》序曲

葛令卡（Mikhail Ivanovich Glinka, 1804-1857）在俄國古典音樂歷史上佔有極重要的地位，《魯斯蘭與盧蜜拉》序曲是他最有名的作品。葛令卡 1804 年出生於俄國的 Novospasskoye，父親是貴族之後，從小家境富裕，也獲得良好教育。13 歲時，葛令卡被送往聖彼得堡的學校就讀，就學六年期間，開始接觸音樂，學習鋼琴與小提琴，並且嘗試創作。長大後，雖曾接受父親安排，進入交通部服務，不過葛令卡對音樂的喜愛遠勝過這份工作，最後終於辭掉工作，專心從事音樂創作。由於他從小就很喜歡俄國民謠，在 8 歲時，又經歷了 1812 年拿破崙戰敗於俄羅斯，激發了他對自己國家、民族的摯愛之情，於是音樂就從歷史中汲取材料，而創造出許多具有俄羅斯民族特色的樂曲。他對於俄羅斯音樂文化的發展，有著不可抹滅的極大貢獻。他的作品，不僅奠定了俄國國民樂派的基本音樂典型，確立了俄國古典音樂的發展方向，也開啟了俄羅斯民族音樂的新時代，因此被後世尊稱為「俄國音樂之父」。

《魯斯蘭與魯蜜拉》是葛令卡根據俄國文豪普希金的敘事詩所改編而成的歌劇，這部歌劇的腳本是葛令卡和希爾科夫（Valerian Fiodorovich Shirkov, 1805-1856）合作完成，作曲年代是在 1837-1842 年間。故事大意是敘述發生在十世紀的基輔公國，有三個人向史為托薩爾公爵的女兒魯蜜拉求婚，其中由魯斯蘭雀屏中選。當正要舉辦婚禮時，新娘魯蜜拉竟不幸被惡魔擄走。史為托薩爾公爵迫不得已，只好改變主意，下令三人中若有人能救出公主者，就將女兒許配給他。三人歷經千辛萬苦，最後還是由魯斯蘭勇敢地把魯蜜拉救回來，兩人離而復合，最終以喜劇收場。整個故事的意義是在彰顯忠貞的愛情以及正義終將戰勝邪惡的真理！《魯斯蘭與魯蜜拉》這齣歌劇的序曲，曲風充滿俄羅斯音樂中，輕快愉悅又有深刻震撼的力度。本曲的特色在於輕快華麗的曲趣與流暢無阻的旋律，演奏時以急板的速度貫穿全曲，至於能以多快的速度演奏，則視管弦樂團的技巧而定。這首序曲在俄羅斯管弦樂曲發展史上，占有極重要的地位。此時葛令卡的管弦樂作曲手法已脫離既往的義大利風格，而受到德國音樂的影響。本曲是葛令卡所有作品中最受歡迎的，也是最成熟的作品，更是音樂史上難得一見的佳作。

推薦有聲 DVD 版本：

葛令卡：《魯斯蘭與露蜜拉》（雙碟裝）

演奏者：葛濟夫（Valery gergiev）指揮，基洛夫歌劇管弦樂團與芭蕾舞團

出版公司：Philips classics Productions and BBC, La Sept/ARTE, NPS, RTE,

RTP & Tevel Israel International Communication Ltd

（三）協奏曲欣賞——馬水龍《梆笛協奏曲》

協奏曲是管弦樂團與一種獨奏樂器的樂曲，也曾有管弦樂團與一組獨奏樂器的樂曲。協奏曲從其字源可以看出其意義，拉丁文的 concertate，有「戰鬥」、「競爭」之意；也有人認為其字源是 conserere，是「聯合」的意思。協奏曲的主要特徵是獨奏者與管弦樂團並非主僕地位，而是平等的競奏。

作品簡介

馬水龍：《梆笛協奏曲》

馬水龍，1939年出生於臺灣基隆，是第三屆國家文藝獎音樂類得主。馬水龍創作與教學生涯長達四十餘載，對傳統音樂文化之發揚持續不輟。他擷取了傳統音樂文化的精隨與思想內涵，並運用現代的作曲技法，深刻的表現對鄉土與人文的關懷和讚頌。他的作品內容豐富且質量並重，深獲國內外音樂界的推崇與讚賞，不僅為我國現代音樂開創新的境界，更啟發臺灣作曲後進本土音樂創作的思路，影響深遠。作品有鋼琴獨奏曲〈臺灣組曲〉、鋼琴獨奏曲〈雨港素描〉、管弦樂曲〈玩燈〉、交響詩〈孔雀東南飛〉、舞劇〈廖添丁〉和〈竇娥冤〉、說唱劇〈霸王虞姬〉、琵琶獨奏曲〈水龍吟〉、古箏獨奏曲〈尋〉、室內樂〈嗩吶與人聲〉、〈盼〉（為十件傳統樂器的室內樂）、鋼琴協奏曲〈關渡隨想〉、〈梆笛協奏曲〉、管弦樂與男聲合唱〈無形的神殿〉等。〈梆笛協奏曲〉是馬水龍最廣為人知的大型管弦樂作品，於1981年發表，是一首連樂章形式的作品。梆笛有清麗、優雅、細緻又明亮的音質，能真切表達細緻的詩情，又能展現山川遼闊的氣勢。而這兩種不同又深刻的感受，在馬水龍的內心產生了巨大的衝擊力，輕快與博大，這兩種截然不同的對比，成為本曲主要的構想方向。

推薦 CD：

《我們的驕傲——中國音樂家》（一張紀錄中國音樂家生命光華的專輯）

演奏者：陳中申吹奏梆笛，徐頌仁指揮，日本讀賣交響樂團出版發行：上揚有聲出版有限公司

（四）西洋器樂演奏曲欣賞之補充概念說明

1. 臺灣的樂團環境：教師在介紹管弦樂團樂器編制的內容時，可以提問同學：「我們所居住的城市，有沒有管弦樂團？」、「同學們是否有欣賞管弦樂團演出的經驗？」、「臺灣最早的管弦樂團在哪裡？」、「家中的長輩聽音樂會或看戲的場地在哪裡？」等等，

讓樂器的學習與欣賞，更貼近學生自己，回到生活的面向。依據「荒漠樂音」這本書的記載，1951年成立於臺南縣善化鎮的「善友樂團」，是臺灣第二次世界大戰終戰後初期民間自組的少數樂團之一，由三位愛好音樂的前輩（林森池、蘇銀河及鄭昭明）發起，一剛開始是三重奏、四重奏的形成，慢慢擴充而組成樂團。在當時，臺灣才剛經歷盟軍飛機猛烈的轟炸，損害慘重，社會的力量皆專心照顧人們基本的民生問題，音樂的活動較不受重視。音樂老師嚴重缺乏、樂器與樂譜尋覓不易，整體音樂學習環境非常辛苦。三位音樂前輩對於樂團的無悔付出，有許多感動人的故事。林森池先生是亞洲洋釘公司總經理，他當時始終堅持免費授琴，將基礎練習、演奏技巧、音樂風格等非常寶貴的琴藝和音樂素養，一步一步無私的傳承下去；蘇銀河先生是臺南平民外科醫院院長，他利用休診的時間，不辭辛勞為團員抄管弦樂分譜以供練習；鄭昭明先生則是對學生的教育是有教無類因材施教，不僅照顧提拔不遺餘力，還注意學生的學習態度，提醒學生要謙虛並尊重資深者等全方位的藝術生命領航。當時的團員受到三位創團元老犧牲的熱忱所感動，練習時無人遲到無人早退，勤練切磋，雖沒演出費也沒有演奏服，卻是最有默契又和諧的樂團。他們每一位團員的用心，對於臺灣音樂環境的影響皆扮演了極為重要的角色。教師如能在課堂中，談談學校周遭值得學習的音樂界長輩，談談真實又接近學生生活的音樂界小故事，不僅鼓勵學生接觸音樂就在身邊，也讓音樂豐富學生生命。

（五）學習樂器演奏之輔導建議：在校園中，當學生在學習樂器的過程中，會有以下幾種情形是教師可以協助學生並給予建議的。

1. 學生想再學習一種樂器者：有些學生因為喜歡某一種樂器，例如：小提琴、長笛、薩克斯風、吉他、爵士鼓、中國笛、琵琶、直笛等，就想要更進一步的了解，也想要知道如何開始學習。教師可以先了解學生的喜好後，配合學校音樂性社團的課程，再給予學生合適的建議。
2. 學生有參加學生音樂比賽的意願者：由於每年教育部會辦理全國學生音樂比賽，教師如果了解學生有參加比賽的意願，就要提醒同學，在八月中旬左右，上網了解該年度團體組和個人組指定的曲目，並開始買譜練習。九月開學後，也要上網了解各縣市教育局辦理學生音樂比賽初賽的實施計畫，協助學生報名音樂比賽的相關事宜。由於團體組的比賽項目是每年辦理，個人組的樂器項目則隔年辦理之。目前全國學生音樂比

賽為第四階段學生辦理之團體組項目如下：B 組男聲合唱、B 組女聲合唱（男女混合隊併入此項）、管弦樂合奏、管樂合奏室內男隊、管樂合奏室內女隊、管樂合奏室外男隊、管樂合奏室外女隊、弦樂合奏、鋼琴三重奏、弦樂四重奏、鋼琴五重奏、木管五重奏、銅管五重奏、口琴四重奏、國樂合奏、絲竹室內樂、直笛合奏、口琴合奏等。在個人組的比賽項目，目前都是隔年辦理的方式，96 學年度辦理項目有鋼琴獨奏、小提琴獨奏、中提琴獨奏、大提琴獨奏、低音提琴獨奏、中胡獨奏、高胡獨奏、南胡獨奏、笙獨奏、簫獨奏（含律笛）、笛獨奏（含梆、曲笛）、嗩吶獨奏、女聲獨唱（女高音、女中低音）、男聲獨唱（男高音、男中音、男低音）、單簧管獨奏、低音管獨奏、法國號獨奏、小號獨奏、長號獨奏、木琴（馬林巴）獨奏、口琴獨奏、箏獨奏、揚琴獨奏、琵琶獨奏、柳葉琴獨奏、阮咸獨奏、樂（歌）曲創作，有的縣市還增加其他樂器項目。以上說明如無特別列出組別，只有列出比賽項目，則代表 AB 組均有辦理，A 組為音樂班組，B 組為非音樂班組。

3. 學生有報考高中音樂班的意願者：有些學生在升高中時，想往音樂專業的方向學習發展，教師可以告知有意願的同學，在升學的過程中，有哪些科目是要測驗、有哪些時程是要特別注意的。目前，有意願往高中音樂班就讀的同學都是透過甄選入學的管道，才能進入高中音樂班就讀。在每年的三月，要上網了解該年度要報考之學測考區的術科聯合測驗簡章內容，尤其是指定曲在術科測驗前一個月才公布，要把握時間準備應考。目前各考區可以報考的樂器項目在西樂類有鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、豎琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、薩克管、法國號、小號、長號、低音號（上低音號）、敲擊樂、聲樂和理論作曲；在國樂類有琵琶、柳葉琴、中阮、大阮、古箏、箏篋、高胡、二胡、中胡、革胡、揚琴、笛子、笙和嗩吶。考生須選擇一項樂器為主修科目，再選擇另一項樂器為副修科目；以鋼琴為主修科目者，須選擇一項樂器為副修科目；以樂器為主修科目者，必須以鋼琴為副修科目。除了主副修兩種樂器外，還要考樂理與基礎和聲、視唱、聽寫等三個共同科目。假如有意願報考的學生有特殊考生的身分，教師可以主動了解試務委員會對特殊考生的協助工作範圍，提早提出申請，讓學生安心應試，做出最好的表現。當學生完成術科聯合測驗和第一次基本學力測驗後，就要報名甄選入學的管道，等學生完成高中音樂班的報到後，教師的升學輔導工作才算完成。

叁、教材實例

一、單元名稱：音樂家和他的音樂作品

浪漫樂派作曲家孟德爾頌和他的音樂作品

費利克斯·孟德爾頌（Felix Mendelssohn, 1809-1847）是一位有著深厚古典樂派根基的浪漫樂派作曲家，其出生於銀行家家庭，生活富裕但毫無銅臭味，有一個姐姐，一個妹妹及一個弟弟，他們都在新教徒的信仰教條中成長。

孟德爾頌在極早的年紀即被人發現他在音樂上的才華，9歲時第一次公開演奏，13歲之前已寫了交響曲、協奏曲、奏鳴曲與聲樂作品。孟德爾頌是一位全方位的音樂家，他經常在德國及英國以指揮家、鋼琴家、管風琴家的身分出現，尤其是演奏自己的作品時，得到的迴響更加熱烈。

孟德爾頌的音樂正如其人，有著高貴優雅的氣質，讓人們聆聽他的音樂時，常會喚起平衡美好的感覺。在快板的樂曲中，他的曲風經常有如精靈般輕巧的跳躍動感，交響樂的配器也有著晶瑩剔透的明亮感覺。

身為完美的音樂家，孟德爾頌同時是一位有天分的畫家、優秀的作家，而且能夠用四種語言流利的與他人對談。然而，他在演出的奔波中積勞成疾，加上與他最親近的姊姊芬妮於1847年過世，讓他極為傷痛，五個月後死於萊比錫，享年38歲。

♪放置音樂家照片、小故事及相關照片

歌曲——〈乘著歌聲的翅膀〉

♪放置歌曲曲譜〈乘著歌聲的翅膀〉

基本概念

♪ 放置歌曲或中音直笛曲或音樂欣賞的相關樂理或音樂常識

中音直笛演奏曲——〈Hear My Prayer〉

♪ 放置指法表及圖示

Hear My Prayer

F.Mendelssohn

♩ = 80

聆賞樂曲——『E小調小提琴與交響樂團協奏曲』

『仲夏夜之夢』序曲

♪ 放置樂曲主題譜例或音樂欣賞的相關常識

思考與討論

♪ 放置配合課文內容之問題、創作或評量

二、單元名稱：探索音樂的使用方式

從「普契尼的〈波西米亞人〉」、「孟肯的〈鐘樓怪人〉」和「拉森的〈吉屋出租〉」中，一探劇中珍寶。

介紹「波西米亞人」

十九世紀以前，所謂「波西米亞人」，是指在波西米亞地方常見的吉普賽人，他們貧窮且居無定所到處流浪，生活方式與價值觀和一般人不太相同，也不太被社會所接納，但其中也不乏不追求物質、沉迷於任性生活方式的藝術家。在《American College Dictionary》中對於「波西米亞」(Bohemia)的解釋：一個人在藝術或理智上傾向「無視於傳統或約定俗成的道德標準」的生活方式。

♪ 放置波西米亞人的小故事及相關照片

歌曲——〈Seasons of Love〉

〈Seasons of Love〉是音樂電影《吉屋出租》的主題曲，《吉屋出租》是根據榮獲普立茲獎以及舞台劇東尼獎的音樂劇《吉屋出租》所改編，故事大意是描述一群住在紐約的朋友，他們充滿了生命的理想，但在平日的生活所需上卻沒有錢支援，他們生活的方式就像波西米亞人一樣。而為了維護基本的尊嚴，只好想辦法利用自己的才華解決生活中的困境。他們之中有人是愛滋病患者，有的是同性戀者，但他們這一群好友即使身處在困境中，仍然彼此鼓勵互相幫助，用樂觀的態度面對人生，追求美好的友情與愛情，努力實現自己的夢想。早在1988年，劇作家亞龍森（Billy Aronson）跟拉森（Jonathan Larson）提議，將普契尼以十九世紀末巴黎窮酸藝術家為故事背景的《波西米亞人》，改成二十世紀末以紐約為背景的音樂劇。直到1995年完成初稿，但拉森卻在1996年1月猝逝家中，首演是1996年4月在百老匯尼德蘭劇院（Nederlander Theatre）。

♪放置歌曲曲譜〈Seasons of Love〉

中音直笛演奏曲——〈God Help The Outcasts〉

〈God Help The Outcasts〉是音樂動畫《鐘樓怪人》中的一首選曲。

♪放置指法表、圖示及曲譜

基本概念

♪介紹歌劇、音樂動畫和音樂電影

聆賞樂曲——普契尼《波西米亞人》

《波西米亞人》的故事大意是敘述1830年代某個聖誕節前夕，在法國巴黎拉丁區裡的一間閣樓工作室中，四位有性格且放浪不羈的藝術家好友（詩人魯道夫、畫家馬契羅、哲學家柯林和音樂家蕭納德），他們年少輕狂的悲歡歲月以及兩段動人的愛情故事。義大利歌劇作曲家普契尼（Giacomo Puccini 1858-1924）在米蘭音樂院就讀時，得到恩師巴齊尼（Bazzini）及龐開利（Ponchielli）的鼓勵，在學時就譜寫獨幕歌劇〈薇麗〉（Le Villi），但未能得到大眾的矚目。之後雖有幾部作品，依然沒受到肯定。1896年，《波希米亞人》在都林首演，當時雖然不成功，但兩個月後在巴勒摩再度演出時，卻獲得狂熱的歡迎，確立了普契尼的世界性地位。在此劇之後的歌劇，有多齣膾炙人口的歌劇，如〈托斯卡〉（Tosca）、〈蝴蝶夫人〉（Madama Butterfly）、〈強尼·史基基〉（Gianni Schicchi）以及未完成的〈杜蘭朵公主〉（Turandot）等作品。普契尼是威爾第之後最偉大的歌劇作曲家，作品小巧且精緻，在戲劇性和技巧方面，能用很少的元素將觀眾吸引。他曾對自己的作品有一番說明：「我喜歡小巧的東西，我所能夠而且也希望寫作的音樂，也是小型的。……只要它們仍具有真實性，而且能充滿熱情與人性，接觸到心靈。」

♪放置歌劇選曲之主題譜例及相關常識

思考與討論

♪放置配合課文內容之問題、創作或評量

肆、參考資料

中文書目

- 漢寶德 (2006)。《漢寶德談藝術教育》。臺北市：典藏藝術家庭。
- 王美珠 (2001)。《音樂·文化·人生：系統音樂學的跨學科研究議題與論文》。臺北市：美樂出版社。
- 任蓉 (2001)。《聲音與說話：發聲與吐字的基本練習：演藝人員手冊》。臺北市：仁蓉表演藝術學坊。
- Roger Kamien 著，王美珠、林聖榮、洪崇焜、黃瑞芬、陳美鸞、楊湘玲、蘇金輝合譯 (2002)。《音樂：認識與欣賞》。臺北市：美商麥格羅·希爾國際股份有限公司。
- 陳明律 (1986)。《舒伯特連篇歌集：冬之旅演唱、伴奏之詮釋》。臺北市：全音樂譜出版社有限公司。
- 莊永明、孫德銘合編 (1994)。《臺灣歌謠鄉土情》。臺北市：臺灣書店。
- 臺灣歌謠協會彙編 (1996)。《臺灣歌謠》。臺南市傳統文教學會、椰林文教基金會。
- 鄭恆隆編著 (1989)。《臺灣民間歌謠：作家資料軼事、歌曲背景、鄉土流行歌謠、古老諺語》。臺北市：南海圖書文具有限公司。
- 吳秀麗編著 (1996)。《實用漢字臺語讀音》。臺北市：自立晚報社文化出版部。
- 潘宇文 (2006)。《歌唱「技能」教學方法之理論與實務》。載於國立臺灣師範大學音樂系主編，《音樂教育學術研討會——音樂教學法之理論與實務論文集》(85-101 頁)。臺北市：國立臺灣師範大學。
- Leonard Bernstein 著，林聲翕譯 (1990)。《音樂欣賞》。臺北市：久大文化股份有限公司。
- 黃寤蘭主編，廖佳華、林慧慧編輯，邱瑗、陳玫琪、韓國璜、李玫玲、楊忠衡、陳澄和、潘世姬、黃寤蘭合譯 (1994)。《西洋音樂百科全書 8》。臺北市：臺灣麥克股份有限公司。
- Stanley Sadie、Judith Nagley、Paul Griffiths、Wilfrid Mellers 著，Stanley Sadie、Alison Latham 主編，孟憲福、孫永興、呂忻、陶倩、蒲實、吳乃平合譯 (2004)。《劍橋音樂入門》。臺北市：果實出版，城邦文化事業股份有限公司。
- 李哲洋主編 (1988)。《最新名曲解說全集 4：管弦樂曲 1》。臺北市：大陸書店。
- 邵義強編譯 (1987)。《200 世界名歌劇 - 5》。臺北市：天同出版社。

邱瑗、郭耿甫、陳煒智、何孟修、車炎江、蔡柏璋著（2006）。《吉屋出租》：鳥瞰二十世紀的紐約「波西米亞人」。臺北市：音樂時代文化事業有限公司。

余錦福編著（1998）。臺灣原住民民謠一百首。屏東市：臺灣原住民原緣文化藝術團。

英文書目

James Jordan（2005）. *The Choral Warm-Up : Method, Procedures, Planning, And Core Vocal Exercises* . Chicago : GIA Publications, Inc.

Sally K. Albrecht. *The Choral Warm-Up Collection : A Sourcebook of 167 Choral Warm-Ups Contributed by 51 choral Directors*.

Patricia O'Toole（2003）. *Shaping Sound Musicians : An innovative approach to teaching comprehensive musicianship through performance*. Chicago : GIA Publications, Inc.

第四篇 表演藝術

邱安琪、陳雅雲、黃千玟

壹、導論

一、表演與表演藝術

所謂的「表演」是一種相對的定義，只要有「表演者」和「觀眾」，表演的關係就成立了，因此，在生活中處處皆存在著表演的關係。情人約會、廟會中的民俗表演、選舉的造勢晚會、遊行……等等，這些都可以稱作表演或者帶有表演性質的活動，然而這些生活中的表演和表演藝術所涵括的範圍仍有所不同。

傳統表演藝術的表演形式種類繁多，包含了戲劇、舞蹈、現場音樂演唱或演奏、戲曲、雜技、民俗表演等活動。但無論外在表現形式為何，其內在的精神卻是非常一致的：凡是以人類的身體及聲音作為媒介，用來傳達人類共同情感、溝通共同生命議題的活動，我們稱之為「表演藝術」。表演藝術與生活中的表演最大的差異在於：表演藝術

表演藝術在英文的界定上可分為：performance art & performing art。performance art 在六〇年代成為專有名詞，指視覺藝術家（visual art）、美術家（fine art）跨越傳統的表現方式，兼具藝術作品和藝術創作的身份；performing art 則是指傳統的表演形式，如戲劇、舞蹈、音樂等。傳統戲劇舞蹈通常經過不只一次的排練，並要求演出的一致性；但 performance art 則主張即興和場所的改變也是表演的一部分，這是兩者之間的差異，在英文上有很大的不同，但中文皆以表演藝術統稱。

是必須經過排練、有計畫有目的作為表演、出現在特定時空的活動。

二、表演藝術教學

九年一貫表演藝術的教學目前著重於以戲劇為主體之統合課程，包含：觀察、想像、模仿、創意等肢體與聲音的表達、聯想創意（編寫劇情、即興創作、角色扮演、綜合表現等）以及戲劇與欣賞之活動。

然而戲劇活動僅只是表演藝術活動中的一環，若僅將戲劇教育之各種教學方法作為表演藝術教學的全貌，未免失去表演藝術於後現代發展之多元樣貌。依據表演藝術教材教法（廖順約，2006）所歸納，目前表演藝術教學方向多著重於戲劇與劇場元素：主要觀念建立在「表演是人去扮演角色」，重視個人專注、感官、肢體動作，聲音、情緒、思想表達等表演歷程。但若從後現代劇場思維思考表演教學，則強調個人感受性、歷史背景和文化觀察；表演本身不是重點，而是強調對生活產生何種意義。從九八課綱新增之教材教法四面向（表現與試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活）思考，更為接近廖約順所整理之後現代理想與觀念：強調表演與生活、文化之連結。以下表演藝術教學內容，可供教師做為教學參考（廖順約，2006）：

三、戲劇、劇場、劇場藝術

表演藝術的活動中，容易混淆的名詞為戲劇、劇場、劇場藝術，以下加以界定釐清：

- 戲劇一詞根據漢彌爾頓（Clayton Hamilton）¹所提出的定義：「一部戲劇，是設計由演員在舞臺上，當着觀眾表演的一個故事」。由以上的定義可以找出戲劇的四元素：「演員」、「舞臺（表演場地）」、「觀眾」、「故事（情節）」。
- 文學上的戲劇概念（drama）是指為戲劇表演所創作的腳本，即劇本，著重於文本與文學，與理論研究較有關聯。現代的戲劇觀念則著重於劇場表演（theatre），強調舞臺上下所有演出元素統一表現，以實現綜合的藝術效果，著重實際演出。演出元素包括：演員、舞臺、道具、燈光、音效、服裝、化妝，以及劇本、導演等的一切總稱，

¹ 姚一葦（1992）。《戲劇原理》，臺北：書林。頁127。

(一) 身體的動作元素和技巧 1. 時間、空間、能量 2. 身體的組合和造型 3. 音樂節拍動作 4. 裝扮遊戲 (二) 表演的原則過程和結構 1. 創作順序(開始、中間、結束) 2. 即興創作 3. 表演語彙(時間、空間、能量的變化) 4. 劇本撰寫 5. 角色創造(模仿、引導、跟隨、反映) 6. 在教室表演 (三) 了解表演是一種創造和傳達意義的方式 1. 表達人的生活 and 動作 2. 視覺設計和環境編排 3. 表演訊息(人、事件、時間、地點) 4. 表演計畫 5. 解釋與反應和意義的討論	(四) 透過表演展現批判和創造性思考 1. 問題和探索 2. 發現和多元解答 3. 身體和聲音表達的相似與差異 4. 同一主題的多種變化 (五) 展現和了解各種不同文化和歷史時期的戲劇和舞蹈表演 1. 民俗舞蹈和戲劇特色 2. 社區文化描述和歷史背景 3. 特殊文化的特殊表演 (六) 表演和生活的關係 1. 表演如何表現生活的現實 2. 其他戲劇媒體的比較和連接其他藝術形式(電視、影片、電子媒體) (七) 表演連結其他學科 1. 把表演當作一種教學技巧 2. 以表演的方式顯示從其他學科得來的一種觀念或思想 3. 能用其他的藝術形式來反應表演(繪畫、詩歌)

也包括臺上演出與臺下互動的關係(一般稱為「觀演關係」)。

- 劇場(theatre)一字之希臘字根原為theatron,指古希臘劇場的階梯觀眾席區域,意為「看的地方」,後來成為整個表演場所的意思。
- 劇場是一個去看、去觀察的地方,主詞為表演者,受詞為觀眾。因此,只要有觀眾在特定的地方觀看表演者的表演,劇場便成立了。當代劇場大師彼得·布魯克甚至提出:「一個人在某人的注視下,經過一個「空的空間」,就足以構成一個「劇場行為」²,將劇場之觀念濃縮至人與空間兩個基本元素。「劇場」狹義的指稱為看表演

² 彼德·布魯克(2008),耿一偉譯。《空的空間》。臺北:國立中正文化中心。

的地方；廣義則泛指為表演場所中進行之劇場藝術。

- 「劇場藝術」主要的活動分為三項：戲劇、舞蹈、現場音樂演唱或演奏，強調即時性、集體共享、現在進行式。
- 含括範圍圖表：

圖 4-1

總結來說，何謂表演？表演就是「變化」。

表演者以身體、聲音作為表演對象或者表演媒介，客觀地以身體、聲音模擬天地萬物，主觀地從表演者的心念出發。一變萬，萬變一。表演者作為中介，在古今之通變中，傳達生命共同情感與關懷。表演藝術是關乎於人類生命的藝術。表演創作可分為：劇場表演、戲劇表演，如下表所示：

劇場表演（動作）：劇場因素的變	空間表演
	身段表演（包含身體動作）
	聲音表演（包含語言）
	時間性（韻律）
	觀眾

戲劇動作：事件的表演（變） *開始、中間、結束	情節（事件的組合）
	性格
	思想

四、表演藝術的教學

（一）教學建議：

1. 注重人文精神
2. 啟發與統整內在資源
3. 引領學生時時探索自我，了解自我與環境、他人之關係
4. 給學生一把想像力與創造力的鑰匙
5. 學習以身體、聲音為媒介傳達情感
6. 合作學習
7. 國際視野、多元文化並重

（二）評量建議（藝術能力指標）：

1. 感官開發	5. 音樂能力
2. 創造力與想像力	6. 美感統合與表現
3. 語言能力	7. 肢體運動能力
4. 自我認識	8. 人際關係

(三) 表演藝術教學內涵

表演元素	教學內容	教學目標	教學活動參考
表演者	身體	肢體動作、感官開發	肢體開發、感官訓練、想像力與創造力練習、身體動作訓練
	聲音	發聲、語言、音樂	呼吸與發聲練習、語言表現、咬字、身體動作與聲音的關係
	情感	情感與情緒之認識與表達	情感經驗、感官記憶、方法演技、情感與動作的關係
	角色	內在經驗統合、外在表現、自我與時空的轉換、美感表現	模仿、觀察、角色創造、文本詮釋、社會觀察、T.I.E、坐針氈
	創作	理解、詮釋文本；發展、創造動作	即興創作、動作符號
觀眾	社會及美學的規則	相遇的慣例、歷史文化的理解	東西劇場史、美學、傳統文化、探討相關社會議題、D.I.E
	欣賞、理解及發現表演及戲劇元素	外：演員表現、舞臺設計…等	劇場元素、劇場動作
		內：情節、主題、角色、張力……等	戲劇元素、戲劇動作
空間	特定時空	劇場形式	參觀劇場、生活中的劇場、儀式
	被選取的場景	舞臺空間	舞臺技術、設計元素
	整體調度與管理	導演	集體即興、畫面、節奏、走位、表演指導

(四) 表演藝術課程設計原則

根據林玫君教授（2005）所整理九年一貫戲劇課程內容做為延伸，將戲劇概念延伸至表演藝術之概念，教師於設計課程時可包含分別以科目為中心 (1)、以學習者為中心 (2)、以問題為中心 (3)三種課程模式：

1.學習有關表演藝術的概念（Learning About Performance）：

- 藉由參與表演活動的經驗來了解表演藝術的基本概念，進而增進對表演藝術的賞析力。
- 主目標：對表演藝術的學習與欣賞，培養參與者對表演藝術的知識與概念、了解；學生（參與者）是表演藝術的參與者、製作者及觀眾。
- 單元要素：(1)身體與聲音的表達應用——【準備】
(2)創作（表演藝術的創作與呈現）——【呈現】
(3)透過表演藝術的欣賞來增進審美的能力——【回顧】

2.透過表演藝術認識自己（Learning About Self Through Performance）

- 主目標：(1)表演藝術是用來發現內在自我的媒介
(2)焦點在發展「人」本身，而非表演藝術之活動

3.透過表演藝術探討相關議題（Learning Through Performance）

- 主目標：(1)利用不同的情境引發參與者對自我、世界或相關主題深層探究的興趣。
(2)焦點在議題之深層探討，為議題提出解決之道。
(3)自我與社會經驗之整合

以往於表演藝術的課程設計中，較重視表演藝術相關概念的學習，較少著墨於透過表演藝術的教學活動來認識自己以及探討相關議題。現階段表演藝術教師大都來自舞蹈或戲劇的專業養成背景，教學時難免偏重在自身的專業項目，但不論從哪個方向切入，其目標皆不應止於學習表演藝術相關概念（Learning About Performance）。戲劇與舞蹈雖各自必備訓練的要素，但教師可輔以探索自我（Learning About Self Through Performance）或探討議題（Learning Through Performance）進行課程統整，引導學生透過主題認識表演藝術相關元素；而戲劇與舞蹈兩個專業間的不同要素則可互相彌補，讓學生的學習更為完整與多元。九年一貫探索與表現的內涵在於：期望能使每位學生透過自我探索，覺知環境與個人的關係，並運用媒材，從事藝術表現，以豐富生活與心靈（教育部，2003）。教師於設計表演藝術課程時應著重上述目標，注重學生自我探索、引導學生關懷環境、社會，而非止於表演藝術專業能力之養成。

貳、藝術面向內涵說明

一、「表現試探」

◎ 表演藝術的創作元素

1. 表演藝術的創作（有明確情節、主題內容的戲劇、舞蹈、傳播媒體等）。
2. 聲音、肢體動作與道具在表演藝術上準確性的表現（人物、職業、心理、情緒、道德、事件、物品、環境等）。
3. 傳統與非傳統表演藝術特色的分析、模仿與創新，如：傳統舞蹈身段、地方戲曲、民俗曲藝、兒童劇場、歌舞劇、現代戲劇、流行舞蹈等。
4. 即興與創作表演（以情境表達、肢體模仿、身體控制、造型呈現等，表演一段完整故事）。

在表演藝術的學習內容中，「表現試探」著重在學生對表演藝術的實質體驗——即透過表演藝術相關活動，讓學生能以「做中學」的方式，實際體驗學習表演藝術的知識與技能。由於在前三個學習階段已經具有表演藝術創作元素的基礎練習，如：戲劇與舞蹈元素的練習、肢體靜態與動態的表達及聲音的表達與運用…等，因此，在第四階段則期望學生能運用所習得的表演藝術創作元素，進行整合性的創作表演。

「表現試探」第四階段的教材內容第一項：表演藝術的創作（有明確情節、主題內容的戲劇、舞蹈、傳播媒體等）——乃期望學生能以戲劇、舞蹈或傳播媒體等表現方式探討相關議題，於發展的過程中整合共識，或討論出傳達主題思想的方法，進而創作出具有明確情節或主題的表演。創作的呈現方式可以多元的方式呈現，如：歌舞劇、音樂劇、影像、video dance、舞蹈劇場、廣播劇、廣告……等方式。教師於教學時，可由第三階段活動式的體驗課程進展至以教學活動融入議題，幫助學生有效進入主題學習，並引導學生於進行創作時傳達主題內容，教師同時提供多元的表演藝術呈現方式為範例，引導學生發展獨特的創意展現。

第二項：聲音、肢體動作與道具在表演藝術上準確性的表現（人物、職業、心理、情緒、道德、事件、物品、環境等）——則是將前三學習階段的聲音、肢體動作與道具應用等相關練習之延續與深化，理解與探索聲音、動作背後的內在因素與動機，發展建構個人與

環境、社會的關係，期望透過不同的練習使學生在表演時能更精準掌握不同人物角色、情緒、動作的表現，並能傳達出個人與群己的想法與情感。教師可藉由坐針氈、教習劇場（T.I.E）、教育戲劇（D.I.E）、創作性戲劇、創作性舞蹈等方式，豐富學生對於人物或事件的不同體驗與觀察面向，幫助學生建立觀點進而能有準確性的表現。在評量學生是否達到準確性的表現，提供下列幾種方法給教師參考：

1. 能否讓觀者瞭解所扮演的角色及職業為何？
2. 能否讓觀眾了解或感受到所扮演的角色或肢體動作呈現出何種情緒或心理狀態？
3. 所呈現的故事或事件，能否具有完整性（開始、中間發展、結束）？
4. 肢體動作的呈現在空間、時間、力量的運用是否得宜？
5. 聲音表演是否傳達人物個性與內在情緒？
6. 物品、道具的運用與舞臺空間擺設是否得宜？是否呈現角色個性與所在環境？
7. 服裝是否呈現角色個性與職業？
8. 是否能呈現整體關係（人與人、人與環境），以反應主題？

第三項：傳統與非傳統表演藝術特色的分析、模仿與創新，如：傳統舞蹈身段、地方戲曲、民俗曲藝、兒童劇場、歌舞劇、現代戲劇、流行舞蹈等——傳統表演藝術，是人類文化藝術的結晶，大多具有固定的表演形式，因而學生可透過模仿式的學習，來體驗傳統表演藝術之特色，如：歌仔戲、京劇、崑曲等身段動作與唱腔。經由身段動作的模仿可感受到中國傳統肢體動作在「精、氣、神」及「手、眼、身、法、步」等特色。藉由唱腔、唱詞之理解與體驗，可探討古今不變之情感與生命關懷。教師亦可藉由欣賞活動，介紹傳統表演藝術現代創作作品（如當代傳奇劇場《慾望城國》、《李爾在此》等作品），分析作品中的傳統表演藝術元素、如何創新、是否加入時代議題與觀點？進一步可再介紹傳統表演藝術如何進行文化交流（如坂東玉三郎與中國崑劇團合作之〈遊園驚夢〉、尤金尼諾·巴霸與江之翠劇團合作之南管作品等），由國際觀點反觀自身傳統，提醒學生對於傳統文化的重視，了解傳統表演藝術所傳承之身體與聲音經驗，來自於民族文化與生命體驗。教師亦可連結本土之傳統表演藝術：原住民歌舞、客家採茶戲等，由表演藝術認識臺灣的多元文化。

非傳統表演藝術的類型則相當多元與廣泛，與時代變化、科技發達息息相關，各種表演藝術的呈現方式日新月異。現代劇場之表演元素除傳統燈光、舞臺、音響等特效外，多媒體之運用亦為時下趨勢。教師於介紹此類作品時，除分析其運用之創新手法、舞臺技術外，可強調演員表演如何與多媒體互動？科技的元素是否可幫助與現代觀眾之溝通？影像的表演

與現場表演有何不同？多媒體是否幫助演員表演、傳達內在情感經驗？教師亦可鼓勵學生進行不同創作方式的探索與創新，進行各種表演藝術的體驗與再創作。如：讓學生體驗時下流行的街舞與中國傳統身段動作，進而鼓勵學生能在將街舞的動作元素與中國傳統身段動作元素相互結合於表演創作中。或讓學生進行與影像、多媒體結合之創作，透過教室內簡單的單槍投影設備，增加表演創作的可能性。

由於表演藝術的表現形式種類繁多，教師可選擇自己較為擅長的表演藝術類型進行教學，但應盡量兼具傳統與非傳統的表演類型，以提供學生多元文化的體驗，進而能比較或分析傳統與非傳統表演藝術之特色，並能將所學的表演藝術類型作為創作素材，發揮創意進行創作。教師於此階段教學時除表演體驗外，應側重理解文化層面與表演形式的關係，使學生學習時不流於形式動作的模仿，而是透過表演活動反觀歷史與文化，學習以不同的方式與時代觀點反應藝術關懷全人類的基本精神。

第四項：即興與創作表演（以情境表達、肢體模仿、身體控制、造型呈現等，表演一段完整故事）——此部分可視為「表現試探」面向的整合呈現，即能運用所學習過的各種表演元素進行整合性的創作。而即興表演，由於具有不確定性與立即性反應等特色，因而可藉由即興表演的創作方式產生許多出乎意料的創意表現。此部分乃期望學生能透過肢體模仿、身體在動作要素（空間、時間、力量與關係）的探索，及主題情境的模擬等即興練習，創作一段具有完整故事的表演。學生從第三階段的即興創作表演（主題觀念、圖像、動畫、漫畫、聲音、劇場遊戲、肢體律動等素材，發展出一段完整情節的表演）進入第四階段，必須整合「表現試探」上述三項學習經驗（對於主題內容的探討、聲音動作背後的內在因素、理解文化與表演的關係），加上對於整體結構（導演、編劇）的概念，尚能完成一段完整的表演。即興創作不一定需要公開發表，課堂中發展建構的歷程為教師應努力掌握的重點，教師應致力於深入探討議題並於細節上涵蓋多面向，而非以演出呈現效果為最後目的，使學生在創作的過程中能不斷整合自身經驗，除透過呈現學習團隊合作與表演藝術相關知識技能外，更能反觀自我、關心社會相關議題。

◎ 重點提示：

以上四項教材內容說明並非各自獨立，而是互相關聯，最終目標則必須將第一、二、三、四項融入教學設計之中，針對不同主題調整比例分配。

表演藝術「表現試探」的部分較著重於表演藝術相關元素的探索與練習以作為進行創作

的基礎養分，而「基本概念」則著重於如何運用多元藝術元素以及表演藝術的相關技能以完成展演的排練與製作過程。可見「表現試探」與「基本概念」之間具有互為因果的關聯，因而教師在課程規劃時，若能將「表現試探」與「基本概念」視為一體，應更能掌握教學目標與教學內容。

此外，97 新課綱「教材內容」中，四大教學面向皆明確列出四個學習階段的教材內容，因而教師在課程規劃時可作縱向與橫向的解讀。縱向的方式可瞭解每一教學面向在四個學習階段的學習進程與內容，以便教師在課程設計時深淺難易的掌握。橫向的方式則可瞭解每一學習階段四個教學面向之間的相互關係，以利各單元統整性的課程設計。

以「表現與試探」為例，第三階段的表演藝術創作元素如下：「1. 肢體動作的靜態意象傳達，如：畫面、情境、現象、事件等。2. 肢體動作的動態表達，如：以默劇、聲音、語言等，模仿一段有情節的事件、歷程或故事。3. 各種道具應用的表演形式，如：戲偶、面具、器物、布料、玩具等。4. 即興與創作表演（主題觀念、圖像、動畫、漫畫、聲音、劇場遊戲、肢體律動等素材，發展出一段完整情節的表演）。5. 說故事劇場，如：讀者、故事、室內等劇場形式。」其學習重點在於肢體動作的發展、意象的傳達與表演體驗。由第三階段進階至第四階段則必須將前一階段的學習經驗整合，學習運用更加多元的表演創作的元素進行創作，教材內容更由外在的肢體動作表現進入內在的探索，教師可將兩個學習階段做一比較，更能明確掌握出第四階段重點原則：

1. 表演藝術的創作（有明確情節、主題內容的戲劇、舞蹈、傳播媒體等）。
——重點在於創作時對主題內容的探討。
2. 聲音、肢體動作與道具在表演藝術上準確性的表現（人物、職業、心理、情緒、道德、事件、物品、環境等）。
——重點在於聲音、動作背後的內在因素。
3. 傳統與非傳統表演藝術特色的分析、模仿與創新，如：傳統舞蹈身段、地方戲曲、民俗曲藝、兒童劇場、歌舞劇、現代戲劇、流行舞蹈等。
——重點在於理解文化與表演的關係。
4. 即興與創作表演（以情境表達、肢體模仿、身體控制、造型呈現等，表演一段完整故事）。
——重點在於發展結構完整之表演。

二、「基本概念」

◎ 表演藝術的展演

1. 表演藝術的排練與展演（以集體創作的方式，製作有計畫的小型舞臺展演）。
2. 表演藝術的編導與劇場技術的應用。
3. 劇場藝術與其他藝術間的連結與應用，如：戲劇、舞蹈、音樂、美術、建築、雕塑、文學等統整展演。
4. 媒體製作與表演藝術的應用，如：多媒體、錄影、攝影、電腦設備、科技、語音錄製、網路傳輸等。

表演藝術是一種綜合藝術的呈現，除了舞蹈與戲劇之外，與音樂、視覺藝術及劇場相關設計與技術……等關係密切，在第四階段「基本概念」藝術面向，希望學生能透過實際參予表演藝術展演的製作，來瞭解表演藝術展演多元整合之特性。以劇場的組成來說，即包含表演空間、場景、演出者與觀眾四大組成元素，因而，此藝術面向的學習重點在於讓學生認識劇場的組成元素，並期望學生能結合其他藝術或媒體科技，充分展現表演藝術多樣化之面貌。

第一項：表演藝術的排練與展演（以集體創作的方式，製作有計畫的小型舞臺展演）。表演藝術本身即具有整合之特性，此階段可藉由集體創作的方式，結合各種藝術媒材，製作小型的舞臺展演。「基本概念」在第四階段著重於表演藝術展演之製作過程與呈現。教師於規劃集體即興時，可先與學生擬訂主題與相關議題，分組搜尋相關資訊與討論，使學生充分了解主題，再進行角色塑造與即興。教師於排演過程中需注意工作之分配，對於過程之學習更勝於結果發表，注重團隊合作、排演分工、集體創作，讓不同性向與專長的學生皆能發展；並引導學生於集體創作過程，將生活經驗與想法表現於作品，整合展演之主題。創作過程中務必讓每位學生都能參與其中，適切地分配符合其能力與興趣之職務，了解參與排練工作的重要性，於過程中體會團隊工作的責任與創作的樂趣。

第二項：表演藝術的編導與劇場技術的應用。可讓學生親身嘗試編導及劇場技術執行等工作，包含：導演、編劇、演員、服裝設計與製作、燈光控制、布景設計與製作、節目單設計及場地安排等。教師除詳細介紹各組工作與職掌，讓學生選填志願分組外，於創作時應不

斷溝通協調，統一各組工作進度與方向，不忘對於主題之探索與學習。教師於過程中可幫助學生整合各方面的創作元素，傳達主題思想。透過實際應用理解劇場元素，帶領學生了解表演是一種創造與傳達的方式。

第三項：劇場藝術與其他藝術間的連結與應用，如：戲劇、舞蹈、音樂、美術、建築、雕塑、文學等統整展演。可結合其他藝術作為表演創作的素材，善用表演藝術的整合特性，進行統整課程的學習，鼓勵學生應用其他學科或相關藝術進行創作。教師可提供一些知名跨界合作藝術作品的例子讓學生參考，如：古典芭蕾舞作品：天鵝湖、胡桃鉗、睡美人，即是音樂家柴可夫斯基與芭蕾及文學相互結合的作品。現今許多舞蹈劇場的作品，除了舞蹈與音樂之外，也會結合戲劇、音像藝術、雕塑或建築等藝術類型，也多有文學劇場、音樂劇場等表演類型。教師平時可多提供跨界合作之作品，開啟學生視野，策劃即興創作展演時，亦可與學校其他學科之教師合作，統整其藝術學習經驗；發展藝術展演之多元性，可與不同形式之藝術創作結合，或者從不同藝術形式中找尋相同的表現主題。

第四項：媒體製作與表演藝術的應用，如：多媒體、錄影、攝影、電腦設備、科技、語音錄製、網路傳輸等。隨著科技的日新月異，當代表演藝術在音像藝術的加入也產生一些改變，表演的場地不僅限於舞臺，而有更多不同的可能。在教學資源允許的情況下，可讓學生嘗試加入多媒體科技之應用，使表演創作更加豐富有趣。例如：可運用多媒體影像投影、利用數位相機或攝影機之功能拍攝短片、運用錄音器材錄製廣播劇…等。教師於媒體應用時仍應掌握表演藝術之精神：以身體、聲音進行創作與溝通傳達，所有技術層面的學習需配合主題與表演；利用現代媒材豐富表演語彙、融入生活之觀察與記錄，並用不同方式展現作品。

◎ 重點提示：

由第三階段：對於表演藝術媒體、媒材之認識、作品分描述與分析，以及表演藝術與其他藝術之關聯性（認識、理解階段），進展至實際演練、應用階段。

教師可策劃展演之主題，輔助學生有計劃地完成作品，或以不同方式表現同一主題。教學目標不只著重在展演歷程：編導、排演與劇場技術之應用，對於展演主題之規劃可引導學生思考不同層面之文化關懷、生命議題，融入其他三項教材內容。對於展演形式則不只拘泥於傳統的展演方式，教師可更加多元地運用教習劇場、教育劇場、參與劇場、創造戲劇、創造性舞蹈、故事戲劇……等等不同的表演及引導方式，同時拓展表演者與觀眾對於表演藝

術的學習與認識。

表演藝術的「基本概念」著重於排練與展演、編導與劇場技術、與其他藝術的連結、及媒體製作的應用。因此，如何運用多元的藝術元素以及表演藝術的相關技能來完成展演的排練與製作過程，是此面向的課程目標。此面向與「表現試探」之間具有互為因果的關聯，因而教師在課程規劃時，若能將「表現試探」與「基本概念」視為一體，應更能掌握教學目標與教學內容。

如果「表現試探」是專注在培養學生的肢體表演與創作能力，引導學生的舞蹈表現，「基本概念」則是帶領學生瞭解如何完成一場演出的專業知能與技術。一般而言，多數教師礙於一般中學無專業劇場或無表演環境的困境，基本概念的教學通常會偏向於認知教學、紙上作業、或僅藉由口頭傳授，學生通常學過即忘，或者只能空想，如何在此面向以更活潑方式多元教學，激起學生的興趣，便是表演藝術教師很大的挑戰。教師可以在學生擁有了體驗與表現的能力後，設計相關課程教導學生進一步了解這些需知的基本概念，在透過課程，整合「表現試探」與「基本概念」此兩面向，達到統整的目的。

三、「藝術與歷史文化」

◎ 表演藝術的歷史與文化

1. 各類表演藝術的賞析，如：兒童劇、掌中劇、京劇、話劇、歌舞劇、默劇、歌仔戲、臺灣民俗藝陣、原住民舞蹈、中國古典舞、民俗舞、世界民俗舞蹈、芭蕾舞、現代舞、舞蹈劇場等。
2. 臺灣表演藝術簡史。
3. 代表性的東、西方表演藝術團體人物、作品等介紹。
4. 表演藝術與多元文化的分析。

「藝術與歷史文化」面向的學習著重於各類表演藝術之介紹與欣賞，藉由作品的欣賞及歷史背景的介紹，使學生瞭解東西方表演藝術的特色與美學觀，並藉由不同文化之體驗，了解世界不同民族的生命觀，尊重多元文化發展。

第一項：各類表演藝術的賞析，如：兒童劇、掌中劇、京劇、話劇、歌舞劇、默劇、歌

仔戲、臺灣民俗藝陣、原住民舞蹈、中國古典舞、民俗舞、世界民俗舞蹈、芭蕾舞、現代舞、舞蹈劇場等。進行表演藝術作品賞析時，教師可挑選古今中外較具代表性的表演藝術團體、藝術家及其作品進行介紹與討論，並透過該類型表演藝術之起源與發展之介紹，瞭解其歷史脈絡及文化意涵，使學生對該類型表演藝術有整體性概念與了解。在進行各類表演藝術的賞析時，可用東、西方表演藝術來分類介紹，亦可再由古至今依其時間性來進行介紹，同時可連結至各年代相關學科的發展，使學生了解藝術與其他相關學科上的意義。教師亦可帶領學生體驗各民族文化所發展之身體、聲音、動作的不同，討論其背後的文化、宗教、生命觀與世界觀。

第二項：臺灣表演藝術簡史。此部分希望能讓學生認識自己生活環境的藝術文化及文化意涵。可從不同型態表演的歷史演進、風格演變進行介紹，來認識環境與生活的關係，反思環境對表演藝術表現的影響，並鼓勵學生主動蒐集生活周遭表演藝術資訊，了解當代表演現況與趨勢。除此之外，也藉由臺灣表演藝術界代表性人物之介紹（如：創作者、表演者、劇場相關工作者），使學生能更進一步認識臺灣表演藝術工作者，進而能尊重藝術工作者所締造的各種藝術成果。

第三項：代表性的東、西方表演藝術團體人物、作品等介紹。讓學生認識臺灣與國外重要表演藝術團體及其作品，進而能分析比較不同類型表演藝術之特色與差異。在進行各類型表演藝術介紹時，可透過該類型表演藝術之起源與發展之介紹，使學生對該類型表演藝術有整體性概念與了解。在表演藝術賞析時，實際觀賞表演藝術的經驗是非常重要的，透過現場觀賞或與影音資料的欣賞，可讓學生在欣賞表演時，能與表演藝術相關背景知識結合。

第四項：表演藝術與多元文化的分析。此部分著重於讓學生感受表演藝術多樣文化的特質，並能比較不同文化所呈現的特色與文化背景。教師可鼓勵學生表達自己對藝術創作的審美經驗與見解，並識別傳統與當代表演藝術的差異，體會不同時代表演藝術的價值觀。教師亦可介紹表演藝術之跨文化合作案例：彼德·布魯克、尤金尼諾·巴霸、亞里安·莫努虛金、羅伯·威爾森、理查·謝喜納等藝術家之作品，比較分析其多元文化之美學背景與尊重生命之共同精神。

◎ 重點提示：

學生從第三階段：對於重要表演藝術團體的認識、以及理解表演藝術與多元文化的關係，進展至第四階段：能比較分析多元文化。教師於教材內容設計時應注重：透過表演藝術

的活動學習多元文化，而不止於知識層面的理解與賞析。

每一種表演藝術類型的養成，必定經由時間的粹煉，絕非是一朝一夕之事，每一種歷史文化的涵養，更造就其表演特色。歷史文化的脈絡可幫助學生除了身體的經驗，更提供背景的知識理解，瞭解冰山一角之外的演變過程。各個歷史階段的孕育出來的產物，當下的歷史文化意義，對表演藝術必然產生影響。表演藝術課的歷史文化介紹，如果像一般歷史課程的教學方式，往往不會帶來效率的學習，更無法引起學生的學習動機。教師可從一個學生較容易引起興趣的切入點，來引導表演藝術類型的文化脈絡與特色差異，並善用合作學習的教學方式，讓小組共同討論尋得脈絡。

四、「藝術與生活」

◎ 表演藝術與生活

1. 劇場的社會功能與工作的專業職掌。
2. 表演藝術創作與生活美感經驗的分析與分享。
3. 劇場實務規範，如：設備的使用、操作的安全、環境的維護等。
4. 表演藝術資源的運用，如：社區、學校、政府機構、演藝團體等。

「藝術與生活」面向的學習主要是強調表演藝術與社會及生活之間的連結，能從表演藝術創作過程來理解自己與社會和自然的關係，以及從規劃執行表演藝術活動的過程，培養合作尊重的團隊能力，並能養成觀賞表演藝術活動的習慣，增加生活樂趣。

第一項：劇場的社會功能與工作的專業職掌。鼓勵學生參與社區與地方性藝文活動，從中認識自己生活環境的藝術文化，了解自己社區、家鄉的藝術文化內涵，體會藝術與生活的關係及劇場的社會功能。例如：可鼓勵學生觀賞社區附近廟會的酬神戲、藝陣，藉此了解生活周遭傳統表演藝術的特色及背景。

第二項：表演藝術創作與生活美感經驗的分析與分享。鼓勵學生觀察生活周遭的人、事、物，並透過表演藝術創作，感覺自己與他人、自己與自然及環境間的相互關聯。認識社區內的生活藝術，並選擇自己喜愛的方式，在生活中實踐，進而養成對日常生活中對表演藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。

第三項：劇場實務規範，如：設備的使用、操作的安全、環境的維護等。透過對劇場工

作職掌及工作內容之介紹，使學生更進一步認識劇場職務之分工與工作細節，如：劇場設備的使用、操作安全注意事項及環境的維護等，以期表演藝術能提供學生未來生涯規劃之初探。此外，可透過實地觀賞表演藝術活動，培養應有的觀賞禮儀，如：進劇場不可穿拖鞋、睡衣，需注意自己票上的座位，不可坐別人的位子，保持劇場清潔不可飲食，尊重演出保持安靜，不可錄影、錄音、拍照，掌握時機適時鼓掌……等。

第四項：表演藝術資源的運用，如：社區、學校、政府機構、演藝團體等。教導學生搜尋生活周遭有形與無形之表演藝術資源，並認識社區附近的表演場地，進而將表演創作與社區結合。例如：在表演題材中加入社區特色、將表演藝術展演帶入社區，營造表演藝術社區之氛圍。或者，可與專業表演團體或知名藝術家合作，舉辦駐校藝術家課程，豐富並深化學生的表演藝術經驗。

◎ 重點提示：

教師可提供表演藝術之專業職能做為學生升學之參考，並注重劇場之社會功能以及社區資源的運用。帶領學生了解藝術與生活密切相連之關係，並能體會藝術作品反應生活觀感之精神。

叁、實務教學活動建議

- 教材內容四面向缺一不可，針對課程目標，課程內容有不同比例的調配。

藝術間擁有相同的美學概念、共同的主題、相同的運作歷程、共同的目的、互補的關係、階段性過程等，課程統整可連結成有結構組織和美育意義的學習單元；因此在課綱中的教材內容描述，「藝術與歷史文化」與「藝術與生活」以統整方式為要。然而各種藝術之間，存在相同的美學概念，但彼此仍擁有不同的專業知能，故「表現試探」與「基本概念」以分科方式說明，但各項內容仍具有統整性質，而非切割分類。由此可知，為達成三大主軸的能力指標與課程統整的原則，教材內容仍應顧及此四面向的整合（表現試探、基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活）缺一不可。教師進行課程設計時可視學生的程度、興趣及教師個人專長來調整教學內容與進度。

因此，教師可針對課程目標，在四個面向的教材內容安排，有不同比例的調配。如為達成「探索與表現」主軸目標，教師可加強於「表現試探、基本概念」為主的課程統整設計方案；為達成「審美與理解」主軸目標，教師可著墨於「藝術與歷史文化」為主的課程統整設

計方案；「實踐與應用」部分，教師則可側重於「藝術與生活」為主的課程統整設計方案。以下分別針對舞蹈與戲劇在四個面向所側重的不同比例，逐一作教學建議與說明。

舞蹈

一、以「表現試探」為主的舞蹈課程設計

表演藝術（舞蹈與戲劇）在探索與表現的學習中，都是藉由自我的身體來作為傳達的媒介，而在自我的表現上，可著重於表演藝術創作要素的探索，來訓練學習者的表演藝術專業知能，並養成主動探究的態度，同時透過親身體驗，來認識自己，瞭解自我。由於各藝術的學習必備專業養成的主要探索要素，舞蹈與戲劇雖都隸屬於表演藝術的範疇，但其訓練和探究的要素，擁有不謀而合的共通性卻也有著南轅北轍的差異性。

表演藝術課程中，舞蹈部分的「表現試探」著重於舞蹈動作要素的探索與練習，如以創造性舞蹈或創造性戲劇的教學方式進行身體動作元素探索、聲音傳達、感官敏銳度、情緒表達等練習，以作為舞蹈創作的基礎養分，同時也可進一步體驗各具風格特色的類型舞蹈，如中國舞、街舞、歌仔戲、歌舞劇等學習內容，提供學生不同表演類型之體驗，並增加表演語彙與技能，作為表演創作的素材。或者以舞蹈、戲劇活動作為教學工具，幫助學生進入主題學習，使學生能從做中學，從生活體驗反映藝術的生命經歷。

動作是舞蹈的語言，藉由不同媒介的思考及引導方式來探索肢體動作，似乎成為學習舞蹈不可省略的必要過程與內涵。臺灣舞蹈教育家張中媛（2007）表示，創造性舞蹈的學習內涵與九年一貫的教育內涵及統整精神不謀而合，因此，創造性舞蹈在九年一貫課程有很寬廣的運用空間，兩者間的契合之處，與相呼應的精神可參閱張中媛教授所著《創造性舞蹈寶典——打通九年一貫舞蹈教學之經脈》一書，有極為詳盡的說明，張教授所提出的八項課程建立思考方向³中，各思考面向的案例設計，可彼此融合應用，本文將選定幾項較易於一般國中教師上手的思考方向做一整理與介紹，再補充教學可融合應用的案例，作為課程設計的教學策略參考：

³ 張中媛教授（2007）指出，舞蹈課程的建立包含多種模式的思考方向，可從動作要素探索動作、從意象引導動作思考、從聲音引發動作思考、從語文轉化為動作思考、從道具帶動動作思考、從連結其他課程思考、從結合文化層面思考、從創作演出舞蹈角度思考等八種思考模式，每一種思考方向都可提供表現探索的重要機會。

(一) 動作要素的肢體探索：

知識寶庫 What：舞蹈動作要素是什麼？

在進入到動作探索之前，首當我們應瞭解舞蹈動作的要素有哪些，根據舞蹈科學家魯道夫·拉邦（Rudolf Laban）以量化及質化兼顧的方式來描述動作，作為教學考量，之後由學生 Russell 和 Boorman 歸納為五大要素，包括：身體（Body）、空間（Space）、時間（Time）、勁力（Effort）和關係（Relationship），也是所有舞蹈課程發展的基礎，而從拉邦動作要素提供肢體探索的機會，可讓學習者從動作探索中認識舞蹈動作要素之外，同時也強化感知與表達能力（張中媛，1996，2008）。拉邦的舞蹈要素如下：

<p>身體 (Body)</p>	<p>身體是舞蹈的工具，透過肢體動作才能表達舞蹈的意涵。身體的知覺應對身體語彙有所認識，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 身體部位（如頭、手臂、手、腿、腳、軀幹、肘、腕、肩、膝、踝） B. 肢體動作：豐富的舞蹈動作語彙，可以增加舞蹈表現的能力，提升舞蹈的情感表達。包含：其中動作、姿勢、收縮、伸展、落地、旋轉、走、跑、跳躍、爬等。
<p>空間 (Space)</p>	<p>空間的構思是舞蹈不可或缺的部分，身體本身就佔據空間，不同的身體動作會給予觀者不同的感受，也讓舞者有目的的移動。包括：</p> <p>個人空間和他人空間被細分為：</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 空間範圍（大、中、小） B. 水平（高、中、低） C. 方向（前、後、左、右、上、下等） D. 路徑軌跡（空中、地面）、焦點等各項探索要點。
<p>時間 (Time)</p>	<p>拉邦主要強調動作斷續性與延續性（Sudden and sustained），從音樂角度發展先前，在教師們不斷的推展後，可從音樂要素思考，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> A. 基本拍（如 2 拍、3 拍、4 拍） B. 重拍（可練習動作的強弱之別） C. 速度（動作的持續性，如快、慢） D. 韻律節奏。

勁力 (Effort)	由精力 (flow)、重力 (weight)、時間 (time) 及空間 (space) 的組合，主要探求動作質感，屬於較深入且精進的探索要素。其八個基本動作為： A. 精力 (flow)：鬆、緊； B. 重力 (weight)：輕、重； C. 時間 (time)：延展、突然； D. 空間 (space)：間接、直接。
關係 (Relationships)	關係是描述一個人相對於其他人或事物在空間中的關係，亦稱群體關係。包括： A. 個人身體部位間的關係。 B. 個人與群體。 C. 個人與物體。 D. 個人與環境等。

教學錦囊 How：你可以這麼做？

動作五大要素的關係，並非各自獨立，而是相互依存，一個動作必定包含多種要素，動作越複雜，交集的要素也越多（江映碧，2001）。以一個最簡單的走路為例，某人走在街上，看到一個老朋友快走過去跟朋友打招呼。其身體動作為位移動作（身體），走在街上的路徑將帶出不同的軌跡（空間），走路的速度從慢變快（時間），走路時的情緒表現，也反映出動作的精力（勁力），走向朋友形成與他人的關係（關係）（陳雅雲，2008）。

組合和使用這些元素的方法不同，使得舞蹈有不同的表達，如同重組句子中的詞彙時，會產生不同的意義。課程設計時，由一至二個要素主導而不是全部。而在舞蹈教學時，也最好先以一個要素為主要探索重點，由此作為切入點，待學生深入探索精熟要素與符號後，再循序漸進加入其他要素結合，以增加動作的難度，也豐富課程的安排。而各藝術類科間，所存在著共同的基本元素，如韻律節奏、空間排列、力度變化、質感追求等都是舞蹈、戲劇、音樂、視覺藝術可共同探索的主題（張中媛，2005），教師可先從舞蹈與戲劇共通基本元素的練習著手。

【例一】

如以身體（Body）要素中的「收縮」與「延展」為主要的動作探索，可先從不同肢體部位的收縮、延展練習著手，等學生熟悉後，再輔以其他元素如空間（Space）的水平，結合為不同水平的收縮、延展練習（如：低水平的收縮，高水平的延展等），以增加

其挑戰性，或運用不同的快慢時間性（Time）做收縮、延展練習（如：快速收縮，慢慢延展等），以體會肌肉不同的控制力，最後還可從個人的練習發展兩人或群體的組合關係（Relationships）（陳雅雲，2008）。

因此課程計畫為：

身體（Body）：探索收縮與延展動作。→不同身體部位的收縮與延展動作。

+

空間（Space）：結合為不同水平的收縮、延展練習

+

時間性（Time）：運用快慢時間性增加不同水平的收縮、延展練習的挑戰性。

+

關係（Relationships）：個人的練習發展兩人或群體的組合創作呈現。

圖 4-2 兩人的延展動作

圖 4-3 兩人的收縮動作

圖 4-4 以報紙引導捲曲動作

圖 4-5 以報紙引導折疊動作

【例二】

從上述的「收縮」與「延展」的基本動作探索中，筆者強烈建議，教師還可加入主題式或日常生活中的實例作為引導，引起學生的學習動機，讓學生分組討論生活周遭觀察「收縮」與「延展」的經驗，並以肢體共同呈現出「收縮」與「延展」的動作創作，不僅可以提供學生「收縮」與「延展」的動作探索機會，也達成動作體驗的目的，其舞蹈學習更與生活經驗作了緊密的結合。

主題式	「收縮」與「延展」範例
大自然	☐ 含羞草的「開」、「合」 ☐ 花朵的「盛開」、「凋謝」 ☐ 繭（收縮）蛻變成蝴蝶（開展）（圖） ☐ 毛毛蟲的「伸展」、「收縮」的蠕動。
生活物品	☐ 雨傘的「展開」、「收合」 ☐ 棉被的「鋪張」、「折疊」 ☐ 鋁箔包的「膨脹」、「擠壓」 ☐ 剪刀的「開」、「合」

圖 4-6 繭（收縮動作）

圖 4-7 破繭（中間者為收縮動作，其餘四人為上半身延展動作）

圖 4-8 破繭（中間者為收縮動作，其餘四人為全身延展動作）

圖 4-9 蛻變成蝴蝶（延展動作）

（二）從意象引導動作思考

知識寶庫 What：意象引導是什麼？

張中煖教授（2008）指出意象是指心智視覺化的複演，包含各種感官經驗視覺再現的意象。意象包括直接感官的意象、經驗聯想的意象及想像創造的意象。可分為直接出示實物或以口語幫助學習者的聯想。意象引導時，教師也可以營造一個情境與氣氛，幫助學生想像或易於進入情境。

- A. 直接出示實物，讓學習者以所看到的物體，引發意象聯想。例如：各種道具的運用及空間情境的布置。
- B. 間接的口語指示，讓學習者從既有的經驗聯想產生意象，例如：像冰淇淋般的融化、像藤蔓般的捲曲。

美國舞蹈教育家 Joyce（1980）提出意象運用的三階段：

1. 以意象導引出動作，如：背要像橘子一樣圓。
2. 以動作延伸出意象，如：圓背像什麼東西？
3. 以意象為基礎發展動作，如：橘子可以發展成什麼動作？

如此的意象動作探索，都可以幫助動作的理解。除此，若動作探索為優先，意象為輔的方法，可以讓課程更豐富有趣。

教學錦囊	How：你可以這麼做？
------	-------------

張中媛教授建議，從意向引導動作來設計創造性舞蹈課程時，可分成食、衣、住、行四大主題，教師也可善用國中喜愛的題材引起動機，以主題式發展課程，藉由口語的意象引導方式使學生舞出動作。學生喜愛的題材，如極受歡迎的搞怪大頭貼、主題樂園的刺激設施、流行舞蹈、電玩等，都是可以發揮的主題。

在以意象引導課程設計時，教師可從上述意象運用的三階段來思考：先有意象主題想法，繼而發展主題，以刺激學生動作創意表現。學生做出動作後，引導學生對動作的創意想像，以刺激生活經驗聯想力，最後，可將主題發展成一小段呈現。

【例一】

國中生喜歡拍大頭貼，教師可營造一個拍大頭貼的情境，讓學生想像在鏡頭前做出不同的定格造型動作（Shape），教師可將鏡頭設定為特殊鏡頭，要求學生擺出不同的方向、水平、形狀的肢體造型（空間），如低鏡頭要擺出低的造型，若為伸縮鏡頭，身體可做出不同的收縮和延展的動作（身體），同樣地，可從一人發展到多人（關係），動作要素不但巧妙地融入在課程設計中，藉此讓學生有不同的動作要素探索經驗，甚至可讓學生隨動作加入臉部表情，也增加課程的趣味性，最後，可以一個配音樂走秀，讓每位學生都有機會公開呈現的機會，能自信的展信自己的肢體。

圖 4-10 低水平方向大頭貼

圖 4-11 中水平方向大頭貼

圖 4-12 不同水平方向大頭貼

【例二】

水的三態也是很好的意象引導主題，對於動作質地的訓練是很好的題材。可以先讓同學討論三種物理現象的質地差異，可以先引導說出並以動作做出比較具體的特質，如水(液體)有涓涓流水、波濤洪水或雄偉瀑布，涓涓流水可能可以由少數同學演示，到波濤洪水後就可以有更多的人加入。水蒸氣(氣體)是無重量的，冰(固體)是硬的、有不同形狀的，同學可天馬行空的自由創作自己喜愛的冰塊造型。光是不同形式的水流和不同的冰塊造型上，就可以讓學生有很大的發揮空間。

待同學對三種狀態都有不同的體驗後，教師可以將三種物理狀態的過程連接應用，冰塊加熱融化成水、水加熱又變為水蒸氣，其動作質地可能從硬的→柔軟的→再到更輕盈，反之，亦可從冷卻的過程引導。

教師也可將課程進階發展為抽象的感覺，如水是流暢的、可滲透的；水蒸汽是上升的、不著邊際的；冰是堅硬的、可塑形的、清涼的。同學的抽象感覺會隨個人的感官經驗，有不同的主觀感受，教師應該鼓勵學員表達出個人感受，並以肢體表現出來。

（一）從聲音引發動作思考

知識寶庫 What：是什麼？

各式的聲音也是刺激動作表現很好的媒介，學生將聽覺的感受，轉換成肢體動作的表現，如自然界的風聲、雨聲、雷聲，給予學習者的不同感受，也可以讓學習者反映出不同的動作質地，風聲引發的動作可能是比較流動的動作，雷聲可能是驚嚇、突然、有力的動作，而光是一種聲音就能發展滴答小雨聲跟傾盆大雨聲，動作都會有不同的表現。日常生活中，無奇不有的聲音，可作為聲音引發動作的素材，如：

- 交通工具的聲音：救護車的鳴笛聲、公車的喇叭聲、舊火車的氣笛聲等。
- 動物的聲音：獅子的怒吼聲、小鳥清脆的啾啾聲、老牛的長哞聲等。
- 樂器的聲響：鼓聲、鈴鐺聲、響板聲、三角鐵等。

教學錦囊 How：你可以這麼做？

舞蹈的表現雖然多為非語言的肢體表現，身體也可以結合音樂的特性，做不同的課程發展。如節奏方面，可藉由肢體動作身體拍打出不同的節奏，製造視覺與聽覺的感官；旋律方面，可藉由單一音調或豐富旋律的音樂，單一音調：肢體的精力表現可能比較平穩而一致；豐富的旋律：肢體可能畫出不同的軌跡線條等。除此，不同的聲音題材，除了讓學生直覺式的作出動作，也可以進而與動作要素結合統整。如上述的交通工具聲，可進而探討動作的速度（時間）；動物的聲音，可進而探討動作的力量（精力）等。

圖 4-13 單一音調反映出較直線條的動作

圖 4-14 豐富的旋律引導出多變的肢體動作

(二) 從語文轉化為動作思考

知識寶庫 What：語文轉化為動作思考是什麼？

舞蹈本身就是一種可溝通的語言，透過肢體動作、手勢比語言表達更直接有效（Hanna，2001；張中媛，2007）。語文包含童謠、神話、故事、詩詞、歷史事件等。教師可以利用文學的情節脈絡，轉化為動作的語彙來發展與詮釋。

舞蹈學者 Ann Hinchinson Guest（2008）認為舞蹈和與語文的結構相似，因此，將動作分為動詞、名詞與副詞，動詞所指為行動或動作；名詞如同肢體部位、人稱與同伴等；副詞則表明動作時間、動力、目的等，組合出不同的語句，轉化為動作的舞句。語文中的韻律也可以是動作發展的創意媒材，如西方英文中的句子的重音所在，東方詩詞的押韻，都具備語文的韻律，可藉由身體來感受韻律，更能身體力行的學習。

教學錦囊 How：你可以這麼做？

【例四】：以詩詞的文字內容為發展的活動

選定一個主題，如描述大自然風景，可由教師選定一首詩或學生分小組各自找一首詩相關大自然主題的詩，小組可以共同將詩詞的文字內容，以肢體勾勒出詩詞的畫面，在配上音樂，分組呈現。

【例五】：以語文的結構為發展的活動

教師可運用三種不同顏色的色卡分別表示，動詞、名詞與副詞，教師在色卡上填入內容，如：

- 黃卡：名詞—肢體部位，如肩膀、屁股、膝、背
- 綠卡：動詞—動作，抖、跑、搖、跳、屈、爬、轉……
- 藍卡：副詞—動作時間、動力，快速地、輕柔地、延展地

可讓學生隨機抽選語詞卡，組合出語句結構轉化為動作表現，如：肩膀快速地搖晃，肩膀是名詞，搖晃是動詞，快速地是副詞。待學生精熟後，可輪流將其中一色卡，變為空白的內容，讓學生自由填寫，發揮創意。

名詞卡

動詞卡

副詞卡

創意卡

動作語言小卡

(三) 從道具帶動動作思考

知識寶庫 What：是什麼？

道具本身可以刺激想像，也可以引發學習動機。教師可善用日常生活中隨手可得的材料作為課程發展的媒介，可免去師生為道具準備傷神之擾。如報紙、球、垃圾袋、繩子、水桶、椅子、雨傘、制服外套、畚箕等。教師可針對道具的不同特性，引導學習者發展動作。

教學錦囊 How：你可以這麼做？**【例六】：報紙的運用**

運用報紙可以折疊、捲曲、壓揉的特性，請學生同時以肢體做出報紙不同狀態的動作；從單純的動作練習，可再繼續發展，讓學生運用報紙塑造出一個造型，肢體模仿自己所創造出來的動作，之後，還可從一人發展到多人，讓學生把自己的報紙與他人組合，同樣地，與他人用肢體表現出來。

圖 4-15 以報紙引導開展動作

二、協助學生掌握「基本概念」的舞蹈課程設計

表演藝術的「基本概念」著重於排練與展演、編導與劇場技術、與其他藝術的連結及媒體製作的應用。因此，如何運用多元的藝術元素以及表演藝術的相關技能來完成展演的排練與製作過程，是此面向的課程目標。此面向與「表現試探」之間具有互為因果的關聯，因而教師在課程規劃時，若能將「表現試探」與「基本概念」視為一體，應更能掌握教學目標與教學內容。

如果「表現試探」是專注在培養學生的肢體表演與創作能力，引導學生的舞蹈表現，

「基本概念」則是帶領學生瞭解如何完成一場演出的專業知能與技術。一般而言，多數教師礙於一般中學無專業劇場或無表演環境的困境，基本概念的教學通常會偏向於認知教學、紙上作業或僅藉由口頭傳授，學生通常學過即忘，或者只能空想，如何在此面向以更活潑方式多元教學，激起學生的興趣，便是表演藝術教師很大的挑戰。

教師可以在學生擁有了體驗與表現的能力後，設計相關課程教導學生進一步了解這些舞者所須知的基本概念，透過課程整合「表現試探」與「基本概念」此兩面向，達到統整的目的。舞蹈領域的基本概念可由舞者、劇場方面二部分著手，適於此階段學生的學習，茲舉例如下：

知識寶庫 What：是什麼？

作為一個表演者，除了擁有肢體表現的能力之外，進入到劇場中，劇場的專業知識的學習，也是不容忽視的課題。如不同類型的表演，在不同的舞臺形式演出；編舞者在進行走位時，舞者對舞臺空間的區域方位關係是否瞭解（圖），可能影響走位的效率，亦即教師在作編排時，學生是否可以理解教師的指導語，這是雙方透過舞臺方位的定義，所需習得的知能。舞者在演出時進出場時及穿場的禮儀，更是表演者更需留心的細節，才能成就一場更具品質的演出。雖然學校中沒有真實的劇場空間，教師仍可透過對環境空間的定義及實際演練的教學活動，讓學生輕而易舉的熟稔這些概念。

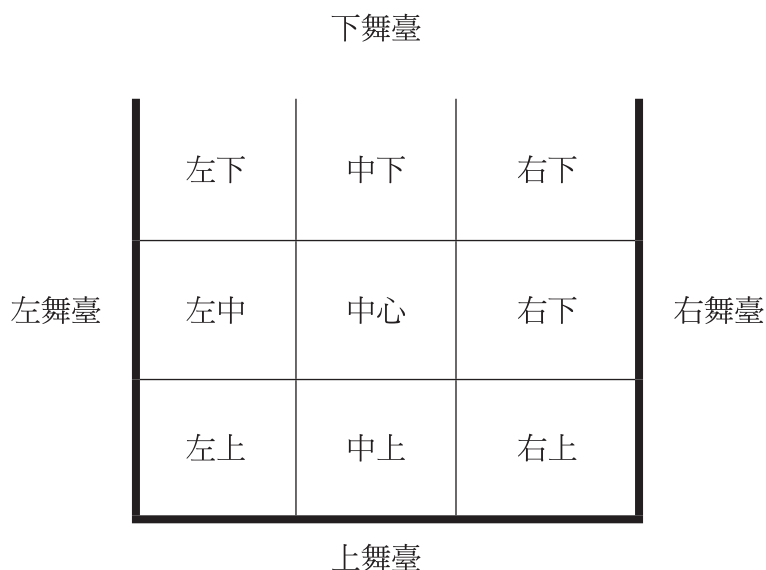

圖 4-16 舞臺區域介紹

教學錦囊	How：你可以這麼做？
------	-------------

【例一】：舞臺區域方位教學

將教室的座位挪開空出中間的場地，教師可在地板上用膠帶貼出此舞臺區域圖的九個區位，將紙本敘述的舞臺區域，擴大成實際空間中的尺寸，一定更能引起學生的興趣。教師先介紹上、下、左、右舞臺，老師需特別強調是以表演者面向觀眾為方位分辨的依據，以釐清學生常常對上、下、左、右舞臺的錯誤理解，在此提供一個小秘訣，教師可以示範面對觀眾席後躺在舞臺的中央，表演者的右手邊即是右舞臺，反之，表演者的頭上即是上舞臺，腳下即是下舞臺，如此一來學生就很容易速記。

在學生能分辨上、下、左、右舞臺後，便可進一步教授九個區域，教師可以喊出其中一個區域，如左下舞臺，學生則迅速站到左下舞臺區位，一來可讓學生動起來，二來也增加學生的參與感。在達成「基本概念」的主要教學目標後，教師可以導引入表演探索的活動，再將此結合表演。

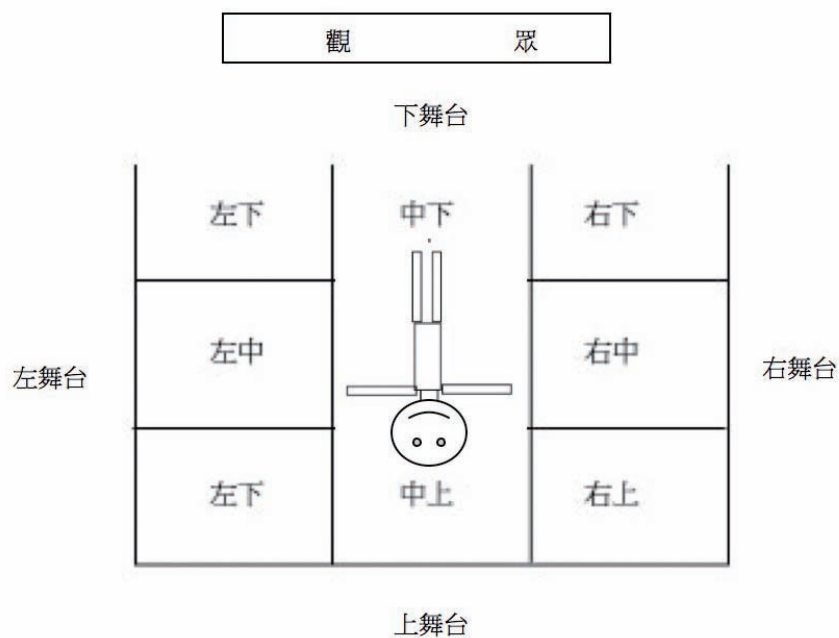

圖 4-17 教師解說舞台區域位置

三、連結舞蹈及「藝術歷史與文化」的課程設計

每一種表演藝術類型的養成，必定經由時間的粹煉，絕非是一朝一夕之事，每一種類型舞蹈歷史文化的涵養，更造就其動作特色。歷史文化的脈絡可幫助學生除了身體的經驗，更提供背景的知識理解，瞭解冰山一角之外的演變過程。各個歷史階段的孕育出來的產物，當下的歷史文化意義，對舞蹈的表現勢必產生影響。表演藝術課的歷史文化介紹，如果像一般歷史課程的教學方式，往往不會帶來效率的學習，更無法引起學生的學習動機。教師可從一個學生較容易引起興趣的切入點，來引導舞蹈類型的文化脈絡與特色差異，並善用合作學習的教學方式，讓小組共同討論尋得脈絡。

一種舞蹈類型的歷史發展範圍看似過於廣大，不容易聚焦，但國中階段適於教授學生一個簡單整體的概念，這個大概念是為了幫助學生自己去組織架構，教師再協助釐清與整合。

教學錦囊 How：你可以這麼做？

【例一】：芭蕾舞的歷史發展

大部分的人對芭蕾舞有一種迷失，除了對轉圈圈及踮腳的招牌動作深具刻板印象之外，不外乎是尤具代表性的蓬蓬裙（TuTu），而不同世紀的芭蕾舞服裝，有不同的特色及目的，若從服裝的變革來貫穿芭蕾舞史，一定更能引發學生對舞蹈史的學習興趣。如長裙是浪漫芭蕾的服飾，古典芭蕾因為講究動作技巧，為了方便動作展現則改為短裙。

教師可先準備浪漫芭蕾及古典芭蕾兩段芭蕾舞影像片段讓同學欣賞，讓同學觀察其服裝、動作的不同，再請學生分小組透過不同芭蕾舞服裝的搜尋，藉由服裝變革掌握舞蹈風格的改變，教師再講解釐清芭蕾發展歷史的脈絡，教師可以依循著歷史事件，給予簡單的芭蕾動作示範，可以請學生一起體驗，如介紹到制定芭蕾足部五個基本位置的舞蹈大師 Pierre Beauchamp 時，可以請大家一起體驗芭蕾腳姿的擺法。

課程可繼續延伸發展進行動作探索，如可請同學做出影片中印象最深刻的芭蕾舞動作，請同學互相觀摩，也可以將同學印象最深刻的動作串連成芭蕾舞劇。

四、強調「藝術與生活」關連的舞蹈課程設計

「藝術與生活」的面向，最主要是讓學習者摒除表演藝術是高豎一格、高深莫測的謬思，而是學生感到藝術如此的貼近生活的環節。當然更是引領鮮少接觸表演藝術的學生，從

生活的角度和視野親近藝術、喜愛藝術，善用藝術資源。例如：如何教導如學生怎麼進劇場去看一場演出，從在何處擷取資訊，如何選節目，如何購票，觀賞禮儀，以培養學生關心和觀賞藝術的興趣與習慣。另外，其實很多戶外的演出空間（如：大安森林公園）或結合其建築物的演出空間（如：華山文化園區、紅樓劇場），大家可能都很熟悉或是上學天天經過，殊不知該空間是一個很特別的表演空間，因此，探究週邊環境中的藝術表演空間等，也都是很好的題材。

教學錦囊 How：你可以這麼做？

【例一】：劇場初體驗

先請學生分享個人的觀賞演出的經驗，教師引導獲取表演藝術演出訊息的管道，如：兩廳院等文化單位的節目手冊、網路資源，試圖從中選一場自己喜愛的舞蹈表演，這場表演……

	「藝術與生活」 初體驗	「藝術與歷史文化」 延伸學習
Who ?	我要和誰前去觀賞。 表演團體是誰？	舞團背景資料
Why ?	基於什麼樣的動機選擇這場演出。 這場演出吸引你的特色為何？	
What ?	演出內容是什麼？	演出內容的背景資料
When ?	演出時間是什麼時候？ 演出的內容是在什麼時代？	
Where ?	在哪裡舉行演出？ 演出空間是什麼樣的舞臺形式？	演出空間的特色
How ?	如何購票與退票？ 觀看演出有什麼規定？	觀賞的禮儀

戲劇

表演元素	教學內容	教學目標	教學活動參考
表演者	身體	肢體動作、 感官開發	肢體開發、感官訓練、想像力與創造力練習、身體動作訓練
	聲音	發聲、語言、音樂	呼吸與發聲練習、語言表現、咬字、身體動作與聲音的關係
	情感	情感與情緒之認識與表達	情感經驗、感官記憶、方法演技、情感與動作的關係
	角色	內在經驗統合、 外在表現、 自我與時空的轉換、美感表現	模仿、觀察、角色創造、文本詮釋、社會觀察、T.I.E、坐針氈
	創作	理解、詮釋文本；發展、創造動作	即興創作、動作符號
觀眾	社會及美學的規則	相遇的慣例、歷史文化的理解	東西劇場史、美學、傳統文化、探討相關社會議題、D.I.E
	欣賞、理解及發現表演及戲劇元素	外：演員表現、舞臺設計…等	劇場元素、劇場動作
		內：情節、主題、角色、張力…等	戲劇元素、戲劇動作
空間	特定時空	劇場形式	參觀劇場、生活中的劇場、儀式
	被選取的場景	舞臺空間	舞臺技術、設計元素
	整體調度與管理	導演	集體即興、畫面、節奏、走位、表演指導

一、以「表現試探」為中心的戲劇教案範例

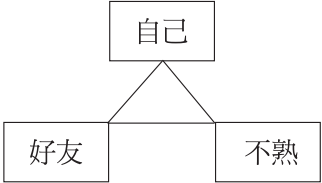
教學議題：友情

單元名稱：麻吉！麻吉！

教學概念：「友情」是每個人生命中最重要的情誼之一，在青少年階段同儕間的影響力更扮演著極重要的角色。因此，本教學主題以友情的初始關係建立，到體悟相知相惜的情誼，乃至於友誼間所發生的各種衝突探討，及最後衝突的解決與反思，來貫穿教學主題的脈絡

教學主題：本教學主題依友情的建立、相處、衝突、和解的歷程，分為四大主題「大家都是好朋友」、「我的麻吉好朋友」、「友情天使心」、「友情蹺蹺板」，共有七節課。

主題一	大家都是好朋友	教學時間	共 1 節
教學重點	主題一「大家都是好朋友」，由用不同的方式和每位同學的打招呼讓大家以逐漸熟悉彼此，進而探索朋友間的距離。並期望能透過與較不熟悉同學的合作練習，以增進彼此的瞭解並產生良好的互動關係。		
教學目標	1. 能大方地與每位同學打招呼 2. 跟隨者能敏銳地跟隨引導者的指引在空間中移動 3. 帶領者能給予被引導者清楚明確的引導 4. 能與夥伴合作完成表演		
教學資源	手鼓、音響、慢板與稍快板音樂各一首		
教學活動			
暖身活動	一、第一類接觸 (一) 活動方法：全體同學跟著老師敲擊的鼓聲速度，自由在教室的空間移動，當連續短擊鼓兩聲時，立即停止不動。 (二) 陌生人：走路的過程中不可與別人有任何肢體互動或眼神交流。 (三) 眉目傳情：走路過程中與每一位相遇的同學，用眼神示意打招呼。(提醒學生盡量與平常較少互動、較不熟悉的同學，最好能和全班每一位同學打招呼) (四) 哈囉！你好～：任意選擇不同的身體部位 (EX：揮手、抖肩、搖屁股、彎膝蓋、點點頭) 和每一位相遇的同學打招呼，同時向對方說：哈囉。 (五) 最遙遠的朋友：同 (四)，鼓聲停止時，每個人與距離自己最遠的那位同學揮手打招呼		

	<p>(六) 選一位你較熟悉或最要好的朋友，跟著鼓聲走路時，和他保持最遠的距離。</p> <p>(七) 選一位較不熟悉或較少互動的同學為對象（不用說出來），跟著鼓聲走路時，盡量靠近那位同學，保持最近的距離。</p> <p>(八) 移動時，與最熟悉及最不熟悉的同學三個人之間保持等腰三角形的關係。</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[自己] --- B[好友] A --- C[不熟] B --- C </pre> </div>
發展活動	<p>一、帶朋友去旅行</p> <p>(一) 分組方式：兩人一組（盡量選擇和較不熟悉的同學）分別為 A、B</p> <p>(二) 活動方法：A 先當導遊，用一隻手帶領 B 同學不同的身體部位在空間中移動。手不直接觸碰對方身體，需保持約一個拳頭的距離。B 的身體部位要緊緊跟隨 A 同學來移動</p> <p>(三) 定點旅遊：B 同學雙腳固定原地，A 同學引導 B 同學探索不同的水平空間（高低、前後、左右）與線條。（身體部位可由教師指定，EX：頭、肩、膝蓋、腳掌、臀部…）→ A、B 互換角色。</p> <p>(四) 環遊世界：A 同學選定 B 同學的一個身體部位，帶領 B 學在教室的空間中移動。B 同學的雙腳與身體可以隨著被引導部位的帶動，自然跟隨著移動。→ A、B 互換角色。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可挑選一首慢板旋律優美的音樂作為配樂，先以較緩慢的速度進行，建立雙方的默契。 2. 挑選一首節奏明快的音樂，提醒引導者盡量去探索不同的空間水平與線條軌跡的變化。
整合活動	<p>一、分組呈現：每次約 4 ~ 5 組</p> <p>二、分享與討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 請同學分享最有默契的組別並說出原因。 (二) 請問學生在「帶朋友去旅行」的活動中，喜歡當導遊還是當被領者？為什麼？ (三) 在活動過程中較困難的部分是什麼？ (四) 自認為與今天同組的夥伴默契如何？為什麼？要如何增進兩人的默契？ <p>三、請學生下次上課前，回想自己從小到大有幾位好朋友？並回想從初識到成為好朋友的過程，以及能成為好朋友的原因。於下次上課時分享。</p>

主題二	我的麻吉好朋友	教學時間	共 1 節
教學重點	主題二：「我的麻吉好朋友」，以友誼通常是透過相同的喜好與興趣而逐漸建立，為活動發展的立足出發點，藉由好朋友間共同喜愛的事物或興趣，探索彼此的共同點，表現出主題式的靜態畫面，並以動態肢體傳達主題情境及加入語言的對話，訓練表演練習的多元層次，同時，透過合作學習的方式，提升解決問題的能力，增進好友間相知相惜的情誼。		
教學目標	1. 能與同伴共同合作，做出教師所指令的肢體造型 2. 能找出好朋友間的共同喜好，並能以肢體共同創作合作完成表演。 3. 能做出創作主題的靜止造型、動態肢體動作，並能加入對話。 4. 能踴躍發表經營友情的相關議題		
教學資源	手鼓、音響、小卡		
教學活動			
暖身活動	◎ 物以類聚的朋友 請同學在教室中自由走動，隨老師的指令，找到擁有共同點朋友，並以肢體做出該指令的造型。老師指令，如： <ul style="list-style-type: none"> • 找到相同月份出生的朋友（做出數字造型）， • 找到喜歡相同食物的朋友（做出食物造型）， • 找到同星座的朋友（做出星座造型）， • 找到喜歡相同科目的朋友（做出該科目的代表符號）， • 找到喜歡同樣顏色的朋友（做出顏色給予的感覺）等。 		
發展活動	◎ 我的麻吉好朋友 （一）與麻吉好朋友一組，最少 2 人一組最多 5 人一組。 （二）找出麻吉好朋友間的共同點或共同喜愛的事物，並以肢體一起做出該共同之處。如：個性都很活潑，或有共同喜愛偶像，或有共同喜愛的運動等。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 各組以靜態造型畫面呈現。 2. 各組以動態流動肢體，非語言方式呈現。 3. 各組以動態流動肢體，並加入語言方式呈現。 例如：麻吉間都喜歡偶像 S.H.E，第一回，有三人可以扮演偶像在臺上演出的靜止動作畫面，另兩人在臺下扮演歌迷；第二回，再跳出偶像的舞蹈或在臺上演出的樣子；第三回，可以加入現場狀況發生的對話。 （三）再尋找另一組好朋友，同上活動，找出更多朋友的共同點。		

整合活動	<p>一、請同組成員圍圈，分享共有的經驗、難忘的回憶、同甘共苦的片刻、歡樂耍寶的趣事等。</p> <p>二、請全班同學圍圈，分享與物以類聚的朋友和超級麻吉好朋友間不同的合作經驗。</p> <p>三、請同學在小卡上寫一句想送給好友的話，不用屬自己的名，同學彼此間交換念卡片內容，念卡片的人要給予回饋。</p> <p>四、教師整合友情經營的相關議題：珍惜身邊的友情，也敞開心胸認識更多不熟的朋友。</p>
------	--

主題三	友情天使心	教學時間	共 1 節
教學重點	主題三：「友情天使心」，以同理心的概念及親身體驗的方式，引導同學能伸出援手，幫助班上需要幫助的朋友。藉由體驗不同的感官障礙活動，如肢體、聽覺、視覺、痞啞障礙，培養同學的同理心，以同學互助合作的活動，引發同學發揮愛心，協助朋友不便之處。		
教學目標	1. 能信任夥伴完成活動 2. 能培養同理心，敏銳觀察別人的需要		
教學資源	音樂、音響		
教學活動			
暖身活動	一、請同學閉眼在教室中走動。 二、請同學想像自己失去雙腳在教室中移動。 三、請同學不能用言語表達自己要說的一句話。		
發展活動	一、黑暗漫舞 (一) 請同學兩人一組，一人閉起眼睛，另一人領導他人而舞。 (二) 交換角色。 (三) 經驗分享。 二、兩人兩腳 (一) 請同學另選不同的合作伙伴，其中一人失去雙腳，另一人協助其行動。 (二) 交換角色。 (三) 經驗分享。 三、我有話要說 (一) 請同學另選不同的合作伙伴，其中一人為痞啞者，選一句話用肢體表達，另一人幫助達成其要求。如：幫我告訴老師我想上廁所，明天可以帶你的筆記來借我嗎？(不能用文字寫！) (二) 交換角色。 (三) 經驗分享。		

發展活動	<p>四、手腳悄悄話</p> <p>(一) 請同學另選不同的合作伙伴，其中一人為聽障者，另一人告知其相關訊息，如：明天臨時改穿體育服上學，今天不用補習等。(不能用文字寫！)</p> <p>(二) 交換角色。</p> <p>(三) 經驗分享。</p>
整合活動	<p>一、大家來跳舞。</p> <p>(一) 班上分成四大組。視障組、肢障組、聽障組、瘡啞組，每組有一半人是無障礙者，一半人是有障礙者。每組必須編出一小段舞蹈動作。</p> <p>(二) 分組呈現。</p> <p>(三) 分享回饋</p> <p>二、請全班同學圍圈，教師整合友情互助合作的相關議題</p>

主題四	友情蹺蹺板	教學時間	
教學重點	課程主題：青少年殘疾問題、友情與愛情衝突		
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與戲劇表演時，學生創作並接受角色 2. 藉由參與、聆聽和觀看，學生與其他人分享戲劇 3. 在創造與計畫戲劇表演其間，學生描述其觀點和感想 		
教學資源	參考 Jonathan Neelands & Tony Goode 《建構戲劇—戲劇教學策略 70 式》—「教師入戲」之教學案例以及其他習式運用		
教學活動			教學摘記、 教具與評估
	<p>步驟 1：教師入戲</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生圍成圓圈，中間放一張椅子，學生想像這張椅子是主角約翰的輪椅，令他不能和常人一樣。 2. 教師扮演約翰的朋友茱莉，進入圓圈中央以默劇手法² 閱讀一封信（參閱附錄一），請學生猜她與約翰的關係。 3. 信件內容必須讓約翰明白：茱莉為了兩人關係而鬱鬱不樂，她感到壓力，並表示不會和她一起參加星期六的派對。 4. 教師在撰寫和讀出信件時，故意不明確指出朱莉的動機。接著教師可和學生討論：茱莉是否在自己的朋友面前對她的感情感到尷尬？她是否正努力鼓起勇氣，使她和約翰的關係更進一步？約翰是否因為要求朱莉給予她未能給予的感情承諾而破壞了跟她的朋友關係？ 5. 教師在切換角色與教師身分時可利用服裝或道具輔助。 		

² 強調動作、位置和身體反應，即使運用語言也只是輔助作用。

初步階段	<p>步驟 2：線索材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師準備兩個小紙箱，分別是約翰與茱莉上鎖的抽屜中的重要物品，引導學生討論這些物品對於角色為什麼重要？可能是在什麼時刻得到的？為什麼選擇放進抽屜中上鎖？ 2. 從這些線索中透露出哪些角色的個性或生活習慣？ (※ 教師可設計兩種風格不同的紙箱，其中的內容物可以有部分重疊，例如：茱莉的紙箱——封信、一朵乾燥花、一顆扣子、一個手機吊飾、一張 cd；約翰的紙箱——一支筆、一張親手畫的圖、一顆棒球、一個和手機吊飾有類似圖案的鑰匙圈、一張同一個歌手的唱片) <p>步驟 3：牆上的角色</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師在牆上貼兩張海報紙，分別畫出兩個粗略的人形，學生從家長、教師、心理醫生、朋友等角度，在人形旁邊寫出一些對角色的看法。 2. 教師可引導學生逐漸把對角色的進一步認識加在人形之內，一方面幫助反思、一方面以此豐富人物性格的深度。 <p>步驟 4：生活圈子</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師準備一張大紙，分為五個部分，中間部分是圓圈，裡面寫上戲劇人物的名字，圈外均分為四個部分，代表該人物的生活面貌和生活中會接觸到的人。這四個部分分別寫上：住所、親人、閒暇、工作 / 學習 (參照附錄二) 2. 分別和學生討論並建立約翰與茱莉的生活圈子 3. 將全班分成八個小組 (約翰四組、茱莉四組)，每組各負責圈子中的一部分，分別創作一段簡短對話，在每個部分找一個相關角色，與主角對話。 	信件、服裝道具、壁報紙、麥克筆、線索材料
	<p>步驟 5：定鏡</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師再度拿出線索材料的兩個紙箱，請全班分成八~十組 (視線索材料的數目)，請各組認領一個線索材料 2. 依據先前對角色的設定與了解，請學生分組創作定鏡，畫面中的焦點必須是線索材料，並期望能透過畫面看出人物關係以及整體事件。 <p>步驟 6：思緒追蹤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在引導學生欣賞其他組別所創作之定鏡時，教師可加入思緒追蹤，輕拍其中某個人物的肩膀，請他說出一句角色此刻的內心獨白。 2. 教師可利用學生所創作的定鏡與思緒追蹤之技巧，重新整理角色人物關係以及一些重要事件。 	

<p>經驗階段</p>	<p>步驟 7：論壇劇場+教師入戲</p> <p>教師引導學生利用論壇劇場選擇和探討重要的時刻，試圖使曖昧關係明朗化：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 茱莉和約翰在出外購物的時候，碰到茱莉的朋友，探討茱莉和她友人對約翰的態度 2. 只有朱莉和約翰在約翰家，探討茱莉所謂「受壓」的意思 (※ 教師可繼續扮演茱莉以維持曖昧感覺，並根據學生對情況的處理，而發展這種曖昧關係；學生則輪流扮演約翰及其他角色。教師已進入朱莉的角色(必要時可回歸教師身分)，根據學生演藝約翰時所投射出的形象，挑戰或支持學生的看法。) <p>步驟 8：生命中的一天</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師帶領學生討論，以倒敘的方式從茱莉準備去參加今晚的派對開始回想，追溯茱莉的過去二十四小時內做了什麼，如何發展到派對前的時刻。 2. 教師整理出整個流程與重要轉折，將學生分組，按照時間先後順序把幾個場面演譯出來(可用定鏡的方式)。以同樣的方法探索約翰過去二十四小時的心情轉折。 <p>步驟 9：對剪片段</p> <p>請學生設計和排練兩個以上的戲劇片段，事件發生在不同的時間和地點，然後將這些片段像影片一樣來回對剪，凸顯兩者之間的聯繫、比較、並列、類同、或互相矛盾。</p> <p>(※ 教師可選擇以下幾組可能或參考學生所發展的設定做為對剪練習：參加派對前兩人的決定、當約翰收到茱莉的信時兩人的反應、兩人獨自相處的時光、友人對約翰的排斥、其他同學對朱莉與約翰一同上學的譏笑)</p> <p>步驟 10：請你聽我說</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師宣布時間來到舞會的時刻，約翰與茱莉都非常猶豫待會該不該表白？在友情與愛情關係中掙扎，並且非常擔心其他人的觀點。 2. 學生排成兩排平行線，一排代表正面看法，一排代表反面的建議。教師分別扮演約翰與茱莉的角色(可用服裝道具區分)從兩排學生中間走過，兩邊的同学分別從正面和反面提出意見和看法，學員可以以自己或某角色的身分提出意見，意見的內容也可以回應前面劇情的情節。 	<p>線索材料 服裝道具</p>
	<p>步驟 11：重要時刻</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師宣布時間來到畢業舞會的時刻，挑選兩位學員扮演約翰與茱莉，其餘所有的學生飾演在場的來賓、兩人的各自的好友或主持人、樂隊、校長老師等，各自帶著不同的心情來到畢業舞會現場，當約翰與茱莉見面告白時，旁人將會各自如何反應？ 	

親愛的約翰:

其實我一直很猶豫要不要寫這封信給你，但是我想了一整個晚上都沒法睡覺，只好偷偷起來用手電筒當照明寫了下來，媽媽發現了一定會很生氣的。

對於你送給我的卡片和禮物我真的很喜歡，但是.....我不知道我是不是能夠回答你卡片中的問題。.....我們認識很久了，你是一個很好的朋友，雖然你的行動不方便但是你卻總是為我加油打氣，比我還要樂觀，我們相處的時候總是很愉快，但是.....我不確定我的朋友他們認識你的部分和我一樣多。他們總是要我選擇和他們一起回家或者和你，但是他們卻總是因為我的決定而生我的氣，甚至要求我不要再理你。

雖然你說不要去介意，但是這些朋友們的冷言冷語和其他陌生人譏笑讓我不知如何去面對，我知道你一定也為此感到難過，所以我一直都假裝不在意。

星期六的畢業派對，我想.....我沒有辦法當你的舞伴和你一起參加，但是請你不要誤會，我並不是討厭你，希望你不要因此感到難過，我並不是因為你的行動不方便才這樣說，我只是希望你或者我都不因為這件事引人注意而受到傷害。我知道他們會怎麼說，那太可怕了。

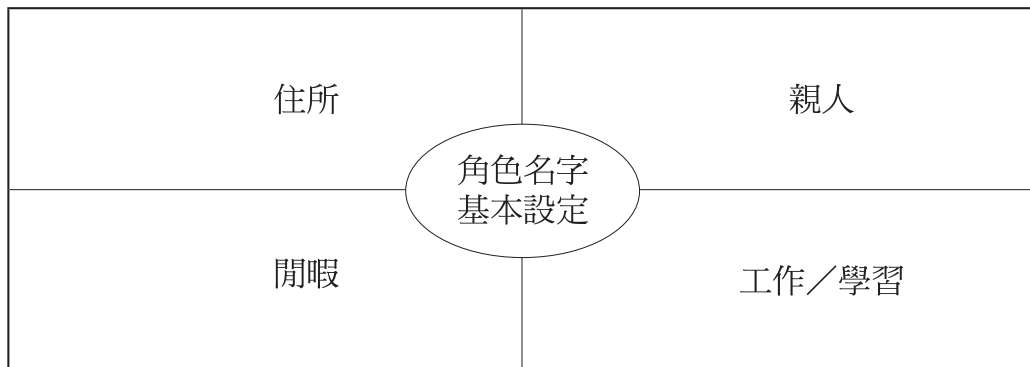
你能原諒我拒絕你的要求嗎?

至於你要的答覆，我會認真考慮，請你等到畢業舞會那天好嗎?我想當面告訴你我的決定，希望你能理解與體諒我的心情。

Best Regards, 茱莉.

【附錄二】生活圈子

【附錄三】學生學習成果檢核表

學生學習成果檢核表						
學習成果目標 預設欄（整體 目標／細項描 述）	組織： 參與戲劇表演時，學生創作並接受角色。				呈現： 藉由參與、聆 聽和觀看，學 生與其他人分 享戲劇。	回應： 在創造與計 畫戲劇表演 其間，學生 描述其觀點 和感想。
學生姓名	1. 接受並融入老師入戲的教學技巧	2. 接受扮演約翰與茉莉生活中的角色	3. 角色扮演時與同儕互動良好	4. 認同與了解共同創造之戲劇架構	有自信的呈現「重要時刻」與「真實時刻」那一幕	在戲劇活動過程中，有自信地自我表達

二、以「基本概念」為中心的戲劇教案範例

教學議題：愛與親情

單元名稱：人間喜劇

教學概念：以詩人鴻鴻之電影作品《人間喜劇》作為集體創作之核心，重新詮釋「二十四孝」中：哭竹生筍、嚙糞憂心、恣蚊飽血、綵戲娛親之現代定義，探討古今不變愛的表現。

教學主題：電影《人間喜劇》之編劇結構、愛的定義、文學經典再詮釋、集體即興創作、電影拍攝與剪接，共八節。(可與康軒八上「光影魔術師」單元結合，介紹電影之起源與發展歷史)。

主題一	人間喜劇	教學時間	共 8 節
教學重點	理解「二十四孝」中：哭竹生筍、嚙糞憂心、恣蚊飽血、綵戲娛親之現代定義，探討古今不變愛的表現，並以此發展集體創作。		
教學目標	1. 能欣賞並理解電影《人間喜劇》之內容與意義 2. 能分析電影《人間喜劇》之編劇結構 3. 能發展「二十四孝」中：哭竹生筍、嚙糞憂心、恣蚊飽血、綵戲娛親之現代定義 4. 能集體即興創作劇本並排演 5. 能分工合作完成影片之拍攝與後製		
教學資源	《人間喜劇》影片、播放器材、攝影與錄音器材、剪接軟體與電腦設備		
教學活動			
	步驟： 1. 討論二十四孝的故事。 2. 介紹電影《人間喜劇》之內容 3. 播放並討論電影《人間喜劇》 4. 整理電影《人間喜劇》之編劇結構： i. 序場 ii. 鞋店女孩 iii. 受難 iv. 蟑螂的季節 v. 颱風帶來多少災害		

初步階段	vi. 下午的奇蹟 vii. 不見不散 viii. 兩個兒子 5. 探討主題：「哭竹生筍」～愛的奇蹟、「恣蚊飽血」～愛的執著忍耐與付出、「嗜糞憂心」～愛的瘋狂、「綵戲娛親」～愛的想像力與表現。
經驗階段	步驟： 6. 討論上述主題：哭竹生筍、恣蚊飽血、嗜糞憂心、綵戲娛親之現代演繹。 7. 全班分四組，以上述主題分別進行集體即興創作 8. 編寫拍攝腳本與分鏡表 9. 小組分工：導演、演員、攝影、音樂音效、服裝道具準備、紀錄、剪接後製 10. 排演 11. 拍攝 12. 剪接、後製
反映階段	步驟： 13. 教師整合四組影片並加入序場 14. 電影成果發表～試映會 15. 對於成果之檢視以及主題再思考與延伸探討

◎ 學生創作範例(故事概要)：

- A. 哭竹生筍：為生重病住院的同學日夜祈禱、輪流摺紙鶴並探望照顧，終於痊癒、再度一起上學。
- B. 恣蚊飽血：宿舍老師犧牲睡眠，日夜看守同學住宿之安全，每晚發生於不同寢室之故事。
- C. 嗜糞憂心：同學於操場邊被蛇咬傷，不顧危險為其吸出毒血、送醫。
- D. 綵戲娛親：小芬的奶奶是學校資源回收場打掃的啞巴婆婆，但是叛逆的小芬卻不想讓班上同學知道，規定奶奶不可以在學校和她見面。奶奶關心小芬的舉動被同班同學發現了，聖誕節當天小芬留下奶奶，獨自一人參加舞會，其他同學們卻利用晚自習為奶奶錄製了一首聖誕快樂的歌曲，偷偷放在奶奶的桌上。不會寫字的啞巴奶奶聽了之後非常感動，流下眼淚，找出回收的報紙，顫抖地抄下歪歪扭扭的「謝謝」二字。

三、以「藝術歷史與文化」為中心的戲劇教案範例

(一) 教案範例一

教學議題：人與神

單元名稱：蘇菲轉

教學概念：以「蘇菲轉」之實際舞蹈體驗出發認識伊斯蘭文化，並藉此探討與比較東西方宗教藝術文化以及人與神之溝通經驗。

教學主題：肢體伸展、舞蹈儀式「蘇菲轉」之體驗、伊斯蘭文化、人與神之溝通（可與康軒三上「人與神」單元結合，探討宗教與藝術的關聯。）

主題一	蘇菲轉	教學時間	共 3 節
教學重點	舞蹈儀式「蘇菲轉」之體驗、伊斯蘭文化		
教學目標	能放鬆與伸展肢體 能完成蘇菲轉之舞蹈儀式 能理解伊斯蘭文化 能比較東西方藝術與宗教文化		
教學資源	蘇菲轉適用之音樂 CD、音響設備、地板教室		
教學活動			
初步階段	步驟： 1. 討論班上同學之宗教信仰 2. 介紹土耳其地理位置與伊斯蘭文化 3. 欣賞蘇菲轉影片 4. 介紹蘇菲轉儀式之舞蹈動作與宗教意義		
經驗階段	5. 暖身、放鬆、靜心練習 6. 呼吸練習、瑜珈伸展 7. 蘇菲轉之預備練習（15～20min） 8. 蘇菲轉儀式（15min）		
反映階段	9. 蘇菲轉儀式之舞蹈動作與宗教意義再探討 10. 蘇菲轉與伊斯蘭文化 11. 探討人與神溝通之可能；比較東西方之宗教藝術文化		

● 蘇菲轉之預備儀式：

1. 左右兩腳腳掌相疊、雙手環繞自己並親吻左右手（意指：感謝身體、感謝神的賜與）
2. 五指併攏右手向前伸直，腳踩弓箭步，口中發出「咻」的氣音
3. 依序動作如下：換左手向前方、右轉至右方右手向、左轉至左方左手向前、右轉至後方右手向前、左轉至後方左手向前、右轉接回正前方
4. 重複二、三動作，持續二十分鐘

● 蘇菲轉流程與注意事項：

1. 於定位上開始旋轉（初時較慢，以腳跟為軸連續左轉。右手心朝天；左手心朝地。）
2. 眼睛保持張開、視線透過右手手掌看出去。頭保持不動、保持自己在中心位置
3. 由緩慢加快，保持自己在中心位置
4. 若體力不支時往前跌倒趴下。
5. 意念可向自己心中信仰的神或者宇宙萬有之存在

補充教材³：

- 路米：毛拉維亞教派創立人（13th）。提出詩歌、音樂、舞蹈是使人心向神的三種催化劑。兒子韋列德根據其宗教理論訂定旋轉舞儀式“瑟馬”。
- Konya：土耳其高原 / 西臺帝國；賽朱其帝國。德維席發源地；宗教中心。十五世紀以後出現毛拉維亞文學（與傳統土耳其文學完全不同）。
- 德維席僧人：伊斯蘭教神祕主義一支；追求與神之間親密直接的關係。摒棄物質苦修；音樂、詩歌、舞蹈是走向與神溶合（同化於神）的三種途徑。
- Sema：土耳其 / 每年十二月可以公開舉行；敘利亞：依季節 於每週四黃昏祈禱後可開放。非娛樂表演，為有歌舞的嚴肅宗教儀式。分四部分：前二～團體、第三～個人、第四～主領者（sheikh；儀式的中心人物；代表路米，掌握進行節奏）加入。步驟：
  - A. 由可蘭經吟唱開始

³ 資料來源：《旋轉的苦行僧德維席 cervish 伊斯蘭神祕主義教派僧人和其舞蹈》／崔治修

- B. 笛子帶領樂手；舞僧向主領者行禮取得指示
- C. 僧人兩臂交叉繞場三圈
- D. 於定位上開始旋轉（初時較慢，以腳跟為軸連續左轉，心中默念阿拉。右手心朝天：接受神的恩典、左手心朝地：將恩典灌注於大地。）
- E. 由緩慢加快，但不允許發狂、失去控制。上半身保持安定。
- F. 音樂乍停、僧人驟然併腿停下，雙臂交叉再行鞠躬禮。

旋轉舞之意義：

- 瑟馬分三階段爬升：認識神、看見神、與神合而為一。
- 主領者加入代表人與神結合
- 時間長度不一，甚有自傍晚至黎明。
- 僧人除自轉並同時繞場地轉（如行星自轉、公轉）～象徵“真理”～一切物質都在恆久的旋轉中，並重新呈現真理。
- 集歌唱舞蹈音樂三者合一
- 以朗誦馬那威之詩開始；詩中笛子擬人化、被迫遠離自己的根，不斷憧憬與自己靈魂相會的時刻。比喻人遠離神的精神，可望返回屬於自己的地方。表現神祕主義對神真知的渴望、希望脫離世俗、同化於神的追求。
- 音樂部分：笛、鼓、弦樂器、人聲吟唱。
- 服裝之象徵（墓穴、裹屍布、黑暗世界——墳墓）

旋轉舞儀式：

- 本質：修行、神聖宗教體驗、以人為主體、將舞蹈 & 音樂重新定位
- 形式：持久性、漸強、三合一
- 意義：向上、真理、相會

(二) 教案範例二

教學議題：愛情與衝突

單元名稱：羅密歐與茱麗葉

教學概念：以《羅密歐與茱麗葉》劇本出發，進行讀劇、電影版本比較、集體即興創作，探討愛情、衝突與時代等議題，認識莎翁與伊莉莎白時期文化與歷史。

教學主題：羅密歐與茱麗葉、莎士比亞、悲劇與喜劇、伊莉莎白時代歷史文化（可與康軒三上「見證愛情的戲劇」單元結合）。

主題一	愛情東西軍	教學時間	共 2 節
教學重點	對於羅密歐與茱麗葉之愛情與所陷之困境之探索		
教學目標	能以肢體表達情感 能思考個人於困境中的選擇 能清楚表達想法與聆聽他人意見 能分享生命經驗		
教學資源	地板教室		
教學活動			
初步階段	<p>步驟：</p> <p>1. 引導活動～傳送愛： 全班分 A.B 兩排，A1 傳送一個肢體動作同時說「我愛你」，B1 重複一次 A1 的動作、音調，再發明一個新的「我愛你」肢體動作傳給 A2，以此類推至結束。</p>		
經驗階段	<p>2. 愛情東西軍：</p> <p>教師將《羅密歐與茱麗葉》劇本中的故事大綱轉化成現代版本（盡量以學生生活之環境與文化來描述，而不透露出原劇情的設定），請學生設想自己是劇中人物遇到種種困境與衝突時如何抉擇。</p> <p>活動以「料理東西軍」的方式進行，教師先說明情境與發生的事件，提供 A.B 兩種正反雙方的選擇，學生選邊站後教師抽問理由，雙方可進行辯論，若覺得對方的選擇有理亦可更換決定。教師依照劇情發展設定題目，並觀察記錄學生之反應。</p>		
反映階段	<p>3. 與同學討論愛情與友情、親情議題</p> <p>4. 分享衝突之經驗</p> <p>5. 請同學記錄自己在過程中的想法，日後看完《羅密歐與茱麗葉》時再行比較</p>		

主題二	羅密歐與茱麗葉	教學時間	共 8 節
教學重點	探討《羅密歐與茱麗葉》劇本相關議題		
教學目標	<p>能了解並遵守讀劇的進行方式</p> <p>能清晰朗誦臺詞</p> <p>能賞析《羅密歐與茱麗葉》電影</p> <p>能進行版本比較</p> <p>能探討《羅密歐與茱麗葉》劇本相關議題</p> <p>能進行小組分工、資料搜尋、製作簡報與口頭報告作業</p> <p>能了解悲劇與喜劇的定義、莎士比亞生平與著作、伊莉莎白時代歷史文化</p>		
教學資源	劇本、殉情記影片、《羅密歐與茱麗葉》電影 1996 年版本、電腦教室、單槍投影		
教學活動			
初步階段	<p>步驟：</p> <p>1. 讀劇 (可以二幕二景：「樓臺會」為主或挑選重要段落)</p>		
經驗階段	<p>2. 版本比較：電影 1996 年版本、殉情記版本 (教師可補充說明賞析注意事項：以服裝的色彩呈現對立、五步抑揚格的音韻、空間城牆的象徵、整理角色關係表、當時文化表現與現代文化之差異、角色之心理困境、莎翁編劇結構雙主線之安排…等等。)</p> <p>3. 探討議題：世仇與世代隔閡、族群衝突、以人物見證時代(父權、封建制度轉向文藝復興、浪漫主義思想與追求個人自由)、愛與恨、如何化解衝突、命運與天性</p>		
反映階段	<p>4. 分組並說明主題內容應涵括之細節 (全班分七組：莎士比亞生平、莎士比亞著作、羅茱版本比較、伊麗莎白時代歷史文化、莎士比亞時期劇場文化、喜劇與悲劇定義、古希臘三大悲劇詩人與其代表作)</p> <p>5. 資料蒐尋與製作簡報(電腦教室)</p> <p>6. 小組報告</p> <p>7. 整理與回饋</p>		

主題三	新聞事件	教學時間	共 4 節
教學重點	族群衝突議題		
教學目標	能探討族群衝突議題 能以集體即興創作方式重新詮釋羅榮劇本中的族群衝突與影響 能分工合作進行排演與呈現 能從不同的作品中反思族群衝突之議題		
教學資源	地板教室、錄影器材		
教學活動			
初步階段	步驟： 1. 探討 R&J 家族衝突之現代演繹（族群衝突於現代發生之可能與設定）		
經驗階段	2. 以新聞報導方式進行集體即興創作 （前方為新聞主播報導，後方演出事件經過） 3. 排練與呈現（或以拍攝方式錄製影片，後製剪輯成新聞畫面）		
反映階段	4. 回饋與反思族群衝突議題。		

四、以「藝術與生活」為中心的戲劇教案範例

教學議題：貧富差距

單元名稱：春夏秋冬

教學概念：以相聲瓦舍作品《蠢嘎揪疼》探討相聲寓莊於諧、玩諷時政之精神，關懷貧富與城鄉差距之社會現象

教學主題：相聲起源、歷史、形式，臺灣相聲團體，相聲如何以作品玩諷時政、編演對口相聲

主題一	春夏秋冬	教學時間	共 4 節
教學重點	相聲起源、歷史、形式，臺灣相聲團體，相聲如何以作品玩諷時政、編演對口相聲		
教學目標	能理解相聲起源、歷史、形式 能上網搜尋臺灣相聲團體與其作品 能分析相聲瓦舍作品《蠢嘎揪疼》貧富與城鄉差距之社會現象 能分辨一頭沉與子母眼之形式 能編演對口相聲反應生活觀察		
教學資源	相聲瓦舍作品《蠢嘎揪疼》、康軒版表演藝術教學 VCD（二上）		
教學活動			
初步階段	步驟： 1. 介紹相聲起源、歷史、形式以及文化精神 2. 康軒版表演藝術教學 VCD（二上）：相聲常識啦咧		
經驗階段	3. 欣賞相聲瓦舍作品《蠢嘎揪疼》中「秋」與「冬」兩個段子 4. 教師引導學生分辨一頭沉與子母眼之形式，並討論整理作品中所諷刺之貧富與城鄉差距之社會現象		
反映階段	5. 以即興創作方式編寫一段對口相聲，並排練、演出。（教師可分配逗眼、捧眼之任務職掌，並鼓勵學生以生活觀察、玩諷時政、寓莊於諧之態度進行創作。）		

肆、戲劇教學輔助資源

一、戲劇百寶箱

活動名稱	活動目的	活動內容	時間	教學目標
暖身與肢體開發	依教師指令加入肢體動作，達到暖身的功效。	1. 細部暖身：頭部、頸部、肩膀、手臂、手肘、手腕、手指、胸部、腰部、臀部、膝蓋、大腿、小腿、腳踝、腳指頭……分別以最慢的速度畫最大的圓。 2. 聽節奏模仿教師的舞蹈動作：由教師帶動作，學生模仿。 3. 加入新指令：全班分成四小組，由一人先帶領動作，只要有人換新動作，其他組員就必須跟上。	15~20分鐘	使學生能夠發現以前未曾注意過的關節部位，並在舞蹈練習中能訓練專注力、模仿能力、以及節奏感。

指令 1 – 5	訓練學生的專注力、肢體反應能力、記憶力。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學員分散於空間中行走。 2. 依序加入如下指令： <ol style="list-style-type: none"> (1) 原地立正不動 (2) 蹲下 (3) 坐下 (4) 躺下 (5) 原地跳一下 	15~20分鐘	使學生能越來越專注於傾聽指令，並快速的反應。
123 木頭人	透過遊戲訓練學生的專注力、反應能力、肢體的模仿及控制能力。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 講解遊戲規則。 2. 遊戲開始：鬼喊木頭人時必須立刻停止動作，鬼被抓到後要挑出下一個鬼，並預測自己幾個步伐能走到他的位置。 3. 加入新指令：「木頭人」更改成其他指令，如：拖鞋、英文字母、直昇機、削鉛筆機、肥皂…等等，學生在原地表演出指令中的事物。 	15~20分鐘	使學生在遊戲中能學會控制自己的肢體並發展策略。

二、戲劇工具箱

課程討論	帶領學員討論今天上過的課程，讓學生能透過自己的學習心得了解各個活動的教學目的。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師發問：今天做了哪些練習？和同學討論、舉手發言。（盡量讓學員都能夠發言。） 2. 教師發問：在練習中你有什麼感覺？或者想到了什麼？ 3. 教師發問：有沒有人知道為什麼今天我們要做這些練習？是為了訓練什麼、學習什麼？有什麼目的？ 	5~10分鐘	透過討論的方式，勇於發言的同學能藉由發表自己的心得，整理出教學過程中他們所獲得的，並能帶動其他同學也願意分享自己的學習心得、互相交流成長。
------	---	---	--------	---

自我介紹與肢體開發	由不同的自我介紹方式，讓教師及學生更認識彼此，為日後於戲劇課程與排戲親密的互動打基礎。並藉由自我介紹的過程，依指令加入肢體動作，達到暖身的功效。	學員圍成圓圈坐下，依序站直後完成教師的指令。 第一圈：起立站直後大聲報名字 第二圈：起立站直後大聲報名字、喜歡的食物 第三圈：起立站直後大聲報名字、喜歡的食物、喜歡的動物 第四圈：起立站直後大聲報名字、喜歡的食物；並且表演出喜歡的動物	30分鐘	使學生能模仿各種動物細緻的肢體及聲音表情，體現平時生活的觀察。
想像力練習	帶領學生藉由情境音樂及教師指令的引導下，開發肢體的想像力與創造力。在音樂的流動中能配合音樂的節奏行動並完成自我的肢體創作。	1. (情境音樂下) (1)(坐下、閉眼、輕鬆呼吸) 老師引導：(引導時四處走) A. 聽音樂想像，感覺身邊有水、魚來了、水草、變成一條魚、不停的游、嬉戲… B. 不停的向上游、太陽在翅膀上飛翔飛到城市的上方、見到了山… C. 太陽慢慢下山，你慢慢的飛、慢慢的降落在金黃色的草上，天色晚了，找到了溫暖的地方，你休息、身體不斷縮小，讓石頭、小草掩蓋了，變成了種子，變成了將長成最漂亮花的種子。 D. 花慢慢的吸收養分、努力喝水、根慢慢壯大、莖不斷伸長、空氣很冷，但你用力往上伸長…。 十秒內要開最美的花。(倒數)	30分鐘	使學生能發展出配合情境及指令的肢體表情及動作。
老師說	依教師指令加入肢體動作，達到暖身的功效。並訓練學生專注力及反應力。	老師說：坐下、把手放頭上、跳一下、把手放右邊的人肩膀上…等指令。 學員必須聽到指令前加上「老師說」三個字才能執行動作。	20分鐘	使學生能愈來愈專注於指令，反應也越來越快。

鏡子	在音樂的流動中能配合音樂的節奏行動並完成自我的肢體創作。並且訓練與對手的默契、觀察力、專注力、與模仿能力。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全班分兩組練習慢動作。 2. 教師講解鏡子的規則並作示範。 3. 學生兩兩一組，分散於空間中。 4. 情境音樂下。先由高的人當照鏡子的人帶領動作，另一人則必須做出鏡子中相反方向的動作。 5. 兩人角色互換，由另一人帶領動作。 6. 挑選優良組別示範。 	30分鐘	使學生能發展出配合情境音樂的肢體表情及動作與對手之間的默契。
雕塑家	訓練學生的肢體反應能力、控制能力、記憶力及創造力。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由一位同學先上臺作一雕像的姿勢。 2. 下一位上臺的人必須完全模仿其姿勢。 3. 當下一位模仿完畢，雕像便成為雕塑家，改變它的身體姿勢成為一個新的雕像。 4. 下一個上臺的重複以上程序，直到全班都做過雕像與雕塑家。 	40分鐘	使學生能訓練肢體的控制力，並發展出自己的肢體創作。
貓捉老鼠	透過遊戲的形式，訓練學生的專注力及反應力，並達到暖身的功效。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學員每三人一組分散於空間中成為牆壁。 2. 選出一人當貓、一人老鼠；貓發出叫聲數到三後開始抓老鼠。 3. 老鼠可隨時跑進牆壁中，旁邊的第四人就成為新的老鼠。 4. 貓抓到老鼠後角色互換。 	20分鐘	使學生能在遊戲中練習策略思考。
想像力練習	帶領學生藉由情境音樂及教師指令的引導下，開發肢體的想像力與創造力。在音樂的流動中能配合音樂的節奏行動並完成自我的肢體創作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學員分散於空間中躺下。 2. 想像自己躺在陽光下。 3. 地上的地板變成了草地。 4. 草地變成了一片海洋。 5. 海被太陽曬乾了，變成了一片沙灘。 6. 沙灘變成了床。 7. 想像床邊有一個卡通人物陪伴著。 8. 唱歌給你的卡通人物聽。 9. 你和卡通人物都睡著了。 10. 睜開眼睛醒來。 	30分鐘	使學生能發展出配合情境及指令的肢體表情及動作。

故事接龍	藉由教師的引導，激發學員的想像力及創造力，並一起合作完成一個故事(劇本)。	學生為成圈，一一輪流接一句故事，每個學生都必須發言。	30分鐘	使學生能注意到故事的合理性及時間的順序、角色的轉換。
有鯊魚	帶領學生由不同形式的暖身開始，帶動學生的專注力及肢體開發。	1. 在地上放置六張報紙作為船隻，學員開始想像自己是各式各樣的魚兒在海中游動。 2. 當聽到『有鯊魚』的指令時，必須，回到船上，並且不能將船踏破。船隻將依次減少，並且船隻上的人數由教師發指令視情況增減。	15分鐘	使學生在活動過程中能充分的暖身、集中注意力並學習合作的精神。
發聲練習： 一、拳擊練習	藉由動作發展聲音，並達到暖聲的功效以進行後面的聲音練習	學生分兩排站好，蹲馬步並握拳，藉由手勢上下吸氣、吐氣，由教師發號指令發聲出拳，學生要想像自己的聲音藉由拳風發射到很遠的地方。 進階練習：由第一排學員發拳，第二排學員假扮被拳風擊倒。進行二、三次後兩排互換。	15分鐘	使學生能藉由動作的延展帶動聲音的延展。
發聲練習： 二、射箭練習	藉由動作發展聲音，並達到暖聲的功效以進行後面的聲音練習	學生分兩排站好，第一排學員擔任弓箭手，由教師發號指令發聲射箭，第二排學員假扮弓箭，由對手的聲音大小強弱，來決定自己飛到多遠的地方。 進行二、三次後兩排互換。	10分鐘	使學生能藉由動作的延展帶動聲音的延展。

聲音表情	藉由不同的情境指令，發展不同的聲音表情並控制聲音的速度、節奏與強弱。	學生分兩排坐下，分排進行教師下達的情境指令。以競賽方式進行，兩排互相為對方評分並說明對方組別進行指令中聆聽到了什麼。 歌曲以兩隻老虎為示範，進行的指令如下： 1. 很大聲的唱一次 2. 用最小的聲音唱一次 3. 用最慢的速度唱一次 4. 用最快的速度唱一次 5. 用最悲傷的情緒唱一次 6. 用最快樂的情緒唱一次 7. 用被爸爸媽媽罵的心情唱一次 8. 用肚子很痛很痛的情境唱一次	15~20分鐘	使學生能夠發現聲音傳達時的多樣化。
聲音隧道	藉由模仿各種動物及環境的聲音共同塑造出動物園的聲音環境。	學生兩兩一組，討論出兩人模仿的動物，但每組的動物不可重複。由教師檢查認可後，學生分兩排站好，將手搭起來圍成隧道，眼睛閉起來，由教師領先通過隧道，所經過之處陸續發出聲音，隨後兩兩一組依次通過隧道。並於結束後討論在通過隧道時聽到了什麼、是否成功的塑造了動物園的聲音環境。	30分鐘	使學生能在模仿中複製生活中聽到、觀察到的聲音，並學習與他人合作完成一個完整的聲音環境建構。
紅綠燈快慢停	訓練肢體控制	在紅綠燈遊戲中加入快、慢、停指令，並分兩組互相觀察。	20分鐘	能漸進的控制肢體的韻律
骨牌	訓練肢體創造力及節奏並練習專注	學生為成圓圈依序發出聲音及創造動作。若不在節拍之內則相反方向重來。	10分鐘	能漸進的控制肢體的節奏
慢動作與停止	訓練肢體控制	分兩組示範慢動作與停止。	10分鐘	能漸進的控制肢體的韻律
大跳 1-10	訓練肢體控制	重複 1-10 連續大跳躍及小跳躍	5分鐘	練習肢體爆發力與耐力
聽聲音作動作	訓練肢體控制	訓練肢體控制	15分鐘	練習肢體反應力及合作

人體數字	訓練肢體想像力	學生平躺於地上以肢體創作數字 1-10	20分鐘	能創造不同形狀的數字、發揮個人想像力
聲歷其境	模仿各種動物及環境的聲音共同塑造出動物園的聲音環境。	學生依教師指令加入動物或者環境的聲音，主題為：森林。 聲音指令如下：風聲、水滴聲、鳥叫聲、風吹到樹葉的聲音、蟲叫聲、蟬鳴、猴子叫、貓叫聲、各種動物的聲音等等	10分鐘	使學生能在模仿中複製生活中聽到、觀察到的聲音，並學習與他人合作完成一個完整的聲音環境建構。
有殺手	訓練學生專注力及反應	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生圍成圓圈坐下、眼睛閉起。由教師點肩膀挑出數位殺手。 2. 遊戲開始，學生於空間中走動，與經過的每一個人必須相視，殺手於此時可眨單眼，若被殺手眨單眼則必須在十步以後選一種方法大聲的宣布死去。 3. 學生可自行推理、檢舉殺手。此時活動暫停，若檢舉正確，殺手笨死；若檢舉錯誤，檢舉人笨死。活動繼續到殺手殺完全部的人或殺手全軍覆沒被檢舉出來為止。 	10 分鐘	訓練反應、策略思考
人體迷宮	探索不同於視覺的感官經驗。	【準備與佈陣】 <ol style="list-style-type: none"> 1. 全班分成兩組。講解規則及注意事項－全程禁聲（除了給指令的同學及負責聲音隧道的同學），並盡全力保護同學的安全。 2. 第一組同學先分配於教室外排成一直線，選擇一位第二組同學負責檢查第一組同學是否確實綁好矇眼布並負責帶位至教室內指定位置。 3. 其餘第二組同學由教師安排四至五個關卡，如：聽聲辨人（依指令前進）、爬聲音隧道（由桌椅或人體組成）、天旋地轉（使其迷失方向感）、上山（桌椅組成）下海（軟墊）。 	120 分鐘	探索不同於視覺的感官經驗並學習合作。

		<p>【正式過關】</p> <p>4. 第一組同學由帶位者依序帶至準備位置，當第一位同學走至第一個關卡後，再引領下一位同學前進。依此類推。</p> <p>【兩組互換】</p> <p>5. 當第一組全部同學都完成便至教室外綁上矇眼布等候，兩組工作互換。兩組迷宮的佈局大致雷同，但盡量在位置與順序上作變化。</p> <p>【討論】</p> <p>6. 由教師領導討論：</p> <p>◎過程中的感官經驗，如：看不見的感覺、過程有哪些平常不被注意的感官活動因為視覺的關閉而打開的？生活中有什麼力量會在你看不見的時候保護著你；像練習時有同學保護一樣？</p> <p>◎這個活動練習的目的是為了學習什麼？（不同的感官經驗、能否互助合作、能否單獨勇敢面對未知世界。）</p>		
木頭人 (變奏)	能發展出配合情境及指令的肢體表情及動作	<p>1. 鬼喊木頭人時必須立刻停止動作，鬼被抓到後要挑出下一個鬼，並預測自己幾個步伐能走到他的位置。</p> <p>2. 加入新指令：「木頭人」更改成其他指令，如：拖鞋、英文字母、直昇機、削鉛筆機、肥皂…等等，學員在原地表演出指令中的事物。</p>	10 分鐘	學習肢體的想像力與反應力
夢境呈現	學習將平面的畫面概念轉化成立體的肢體動作。	<p>1. 畫出自己最精采的夢。</p> <p>2. 挑選出四個作品，全班分成四組排練出畫面中的夢境。</p>	80 分鐘	學習將自己的想像力呈現出來
黑暗進行曲	開發感官並學習合作。	兩兩一組，一方矇眼，另一方要設法給予指令，使矇眼的隊友安全的到達自己面前。	40 分鐘	開發感官並學習合作。

本書編著小組（依筆畫順序）

總編輯	趙惠玲	美國賓州州立大學美術教育學博士 國立臺灣師範大學美術學系教授
主編	趙綺芳	英國瑟瑞大學舞蹈研究博士 國立臺北藝術大學舞蹈理論研究所助理教授
編著	李玉美	國立臺灣師範大學美術研究所碩士 臺中縣爽文國民中學視覺藝術教師
	張紀盈	國立臺灣師範大學音樂研究所暑期班結業 臺北市仁愛國民中學音樂教師兼音樂班組長
	黃千玳	國立臺北藝術大學舞蹈理論研究所碩士 高雄市國昌國民中學表演藝術教師
	邱安琪	國立臺北藝術大學戲劇研究所碩士 臺北市濱江國民中學表演藝術教師
	陳雅雲	國立臺北藝術大學舞蹈理論研究所碩士 國立臺北藝術大學舞蹈學院專案研究助理

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術與人文第四階段教學參考手冊 = Teaching reference manual for arts and humanities learning area, stage four / 李玉美等編著；趙綺芳主編. -- 初版. -- 臺北市：藝術館, 2009.12
面；公分

ISBN 978-986-02-1716-2(平裝)

1.藝術教育 2.教學方案 3.課程規劃設計 4.中等教育

524.37

98023946

藝術與人文第四階段教學參考手冊

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

---

出版機關——國立臺灣藝術教育館

出版者——吳祖勝

編著——李玉美、張紀盈、黃千玳、邱安琪、趙綺芳、陳雅雲（依筆劃順序）

審查委員——張中媛

策劃——丘永福、蕭炳欽

總編輯——趙惠玲

主編——趙綺芳

執行編輯——王鳳翎

美術編輯——陳思榕

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)2389-4822

網址——<http://www.arte.gov.tw>

初版——2009 年 12 月

ISBN：978-986-02-1716-2（平裝）

GPN：1009804133

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。