

才藝、創意、情意的結合——『小小音樂會』之設計與運用

臺北市立大直高級中學 胡曉玲、張倍綸

摘要

隨著現代傳播媒體的發達，加上視聽媒體的普及化，使得藝術展演類的欣賞活動搭上了這波風潮。這波風潮除了使社會大眾可以多樣化的方式接近藝術外，素材的取得容易，也使得藝術領域的教師跳脫以往偏於解說式的教法，進而大量將相關媒體運用在課堂中。另一方面，學生在大量接觸此方面的相關資訊後，對於藝術類目的可親近性與可實踐性也有了新的想法。

有鑑於此，也爲了將「藝術生活化」的觀念真正落實，以音樂科爲例，將藝術策展人的角色轉由學生擔綱演出，設計出「小小音樂會」的教學活動。此活動以班級爲單位，將全班分爲數個小組，每組輪流擔任演出者的角色。活動中，除了教師的示範性說明及相關規範外，整場音樂會的策劃，包括場地佈置、相關器材的借用、節目內容、演出順序的安排、節目單及評分表的設計至當天展演都是由學生自行負責，教師只擔任協助者的角色，而會後的評鑑與相關性探討則由全班共同進行。

透過「小小音樂會」此項教學活動的進行與觀察，可以發現學生不僅在音樂表現上，也在各方面的領域表現中，在對於自我想法的實踐性及人際關係的掌握度都有了大幅度的成長。所以，「小小音樂會」可是視爲一個以「音樂」爲發展中心，以其他學習領域爲輔助及發揮的全面性教學活動。

關鍵字：音樂會、才藝表現、表現教學法

壹、活動緣起

在人手一台 mp3 的今天，音樂，可以堪稱為『最帶得走的藝術』。不管耳朵裡聽進了什麼類型的曲風，隨時地哼哼唱唱，隨著音樂擺動身體，這都表現了想要親近音樂的心理。但在學生群裡，這種對於音樂的熱情，似乎到了音樂課堂上就會消弱。

經過觀察與詢問後，發現學生並非是對音樂失去了興趣，其中多是認為所謂的古典音樂距離已太遙遠，和他們生活中所熟悉的現代流行音樂接不上線，所以造成了一種陌生；另一方面，傳統的解說式教授與聽唱教學也已不適用於現代多才多藝且表演欲望強烈的學生們身上。有鑑於此，故設計出「小小音樂會」此種需要學生自行規劃、籌備，且可展現團體合作效果及個人才藝的教學活動。

貳、設計理念

藝術領域的類科，在教學上，尤其是音樂項目，首重的是「如何引導」？因為並非每個學生都會讀譜、都會器樂演奏，但教師並不能因此些因素而將其屏除在教學之外，反而應使用最簡易的手法，將每位學生對於項目與單元的陌生感去除。此時，一般最常被運用的即是「欣賞教學法」。

透過此教學手法的運用，最重要的是藉由各種豐富的視覺及聽覺素材的提供，來引起學生的動機。教師除了可以搭配解說式的重點說明，以增加學生欣賞能力的基礎、興趣外，更可隨時以發問的方式，將學生的情緒反應掌握，並鼓勵學生發表其想法及想像空間。

而在課堂上，「欣賞教學法」的使用，除了可以顧及每位學生的學習能力外，教師更可在評估學習環境，及學生在對「真、善、美」的藝術活動有了具體的表達能力後，進一步地使用「發表教學法」。透過師生間共同決定的藝術題材，搭配不同類型的學生組合，以音樂本科為中心，它科藝術為輔助，將最能表現自我的想法展演出。而本教學活動—「小小音樂會」的設計即來自於此。

參、教學目標

一、培養學生自行規劃、籌備及實踐活動的能力：

藉由整個活動的策劃，學生可養成其互助、支援及協調的能力。

二、讓每個學生，在音樂才能方面，都有表現自我的機會：

由於並非每位學生都會器樂表演，但教師可提醒學生，其可透過最自然的歌唱方式來表現，對於音樂會活動的進行，一樣有參與感。

三、「小小音樂會」活動的舉辦，是將各領域，尤其是藝術類科，以音樂為設計中心，作一擴散式的規劃與運用：

(一)節目單文案的編寫—語文能力的創用

(二)邀請卡及節目單的設計—美術能力與資訊多媒體能力的展現

(三)表演道具製作—工藝能力的操作

(四)音樂會場地佈置—工藝技術及綜合能力的運用

整個音樂會的籌辦，除了事前的準備外；在音樂會進行的同時，音樂、舞蹈、戲劇才藝的搭配演出，也是不可或缺的。

肆、活動設計與實施

一、實施對象：

此教學活動針對高中一、二年級學生實施的主因在於，高中生的自主能力足夠，且社團活動豐富，多樣性的才能培訓可供其本身在表演方面做出綜合性的展演。

二、參與活動之先備能力：

(一)活動的高度參與性：「小小音樂會」的籌辦與展演，首重的是各組員的參與感，因為並非所有學生皆學習過器樂演奏，但音樂的涵蘊是多元性的，不管是節奏性的表現，或是單純的歌唱演出，都是音樂表演的一部份。

(二)節目安排的技巧：雖然「小小音樂會」強調的是主題式的發揮，但整場演

的節目不適宜同質性過高，以免造成觀眾聽覺上的疲憊。關於此點，教師可以其專業知能，在講述籌備規範時，給予具體的例證來說明。

(三)音樂會禮儀的訓練：節目開演前禮貌性的鼓掌、演出後鼓勵性的拍手、以及節目進行中的保持安靜，都是最基本、也是必要性的觀賞性(包括所有的動態藝術欣賞類目，尤其是音樂會)禮節，教師可藉此訓練，達成生活即藝術的效果。

三、設計方式：

(一)以小組為單位

(二)每組六至七人，自由分組，並以抽籤的方式決定演出順序

(三)每場音樂會 30 分鐘：

目前高中每堂課為 50 分鐘，但為了避免有延誤的情形，所以將音樂會的時間定為 30 分鐘，其餘 20 分鐘為緩衝時間。

(四)節目的主題訂定、表演型態與演出順序由各小組自行決定與安排：

每個音樂會都可設定一個主題來作為發揮，而表演型態可由學生視組員能力排定，古典音樂與流行音樂的風格可搭配使用，如鋼琴獨奏、二重唱、熱門樂團表演等。

(五)每一組自製節目單：

1. 節目單可由下列方式擇一呈現：

(1)大字報

(2)小手冊(為了經濟效益與節約紙張，可多人共看一本)

(3)投影片

2. 節目單的內容：

(1)音樂會的主題名稱

(2)演出者簡介

(3)節目內容與該節目的演出者

(六)每一組自製評分表，由班上同學共同評分，評分表內容：

- 1.各演出者的個人分數
- 2.小組總分
- 3.設計問卷：可在評分表上條列出開放式問題，取得觀眾意見

(七)表演樂器、會場的佈置、服裝及道具等，可自行設計與安排

四、活動流程與步驟：

(一)事前準備：

1. 教師在學期初即可告知學生活動進行的模式，並請學生將組別分好
2. 依照組別的順序，將各組表演的日期一一排定，給予學生準備的時間
3. 在開始表演的前一週，再次提醒學生表演時應注意的事項：
  - (1)由於此活動為針對音樂課程所設計，所以表演皆以音樂(演唱、演奏)為主，其餘表演項目，如舞蹈、戲劇等，皆為輔助。
  - (2)表演小組可推派 1 至 2 位組員為主持人，除了擔任串場的工作外，也可帶動全場氣氛。
  - (3)歌唱形式的表演，除了清唱、使用伴唱帶與器樂伴奏外，播放歌曲必須先經過消音，將原唱者的聲音消除，此舉是為避免原唱者與學生的聲音重疊，而導致喧賓奪主的情形。
  - (4)事前可開放表演場地的預演使用，除了讓學生熟悉場地外，器材類的使用也可預先測試。
  - (5)教師可建議學生在曲目安排方面，避免曲風相近的樂曲連續出現，以免造成重覆性過高的現象。
4. 教師需清楚說明音樂會禮儀的守則與規範，給與表演者與聆賞者一個最優質的演出環境。
5. 由於音樂演出的型態呈現多樣性，熱門音樂的樂團表演方面，可能會有音量過大的問題，因此，教師可事先知會當天同時段、臨近教室的它科教師，

避免造成困擾。

(二)活動當天：

1. 請表演小組在上課前 10 分鐘盡快至表演場地，將場地佈置及器材用具等前置作業安排妥當。
2. 表演小組在觀眾就定位前，將節目單及評分表分發妥當，並解說該組的評分表如何使用。
3. 主持人身具掌握整場節目的氣氛及各節目表演時間的銜接控制等多重身份，且若有突發狀況，如器材出問題等，必需臨場解決，所應變能力需足夠，而教師可視情況協助。
4. 表演進行中，現場環境的秩序維持可請風紀股長稍加注意，若已過於喧鬧，則需適時制止，以免打擾到其他教室的上課情形。

(三)會後收場：

1. 表演小組的場地恢復，除了提醒器材類的歸還外，道具類的清場與環境整潔也必須復原。
2. 評分同學在演出進行中時，除了可隨著進行中的節目，給予表演項目及演出者成績外，可利用表演小組復場時間，將評分表及問卷部份做最後的整理與檢視，並交予音樂小老師作統整。
3. 教師在會後，可給予立即性的講評，將小組表演中，以教師觀點所觀察到的點滴，無論是優點，還是需要改進之處，以最公正客觀的方式講述出來。
4. 開放問答時間，聆賞同學可詢問表演小組有關其籌備及演出的各種事宜，除了是為經驗分享外，也可作為尚未演出組別的觀摩對象。

五、教師指導要點

在學生籌備演出的過程中，教師可適時提供協助，但是是以鼓勵原創性且不干預學生想法作為前提；而在教師具專業知能及經驗的提供與指導下，學生可避免掉太多無謂的摸索。

此外，教師在此次教學活動中是扮演輔助的角色，表演小組的學生才是活動主題。因此，活動進行當天，教師除了要適時提醒小組表演時的時間控制，及記錄性的照相及錄影工作外，其他表演事宜應讓組員自行進行；所以，專業器材的使用與指導也應於活動進行前即指示完成。

而教師可搜集及展示學長姐過去的成果，在學期初的課堂上，進行音樂會籌備規範講述時配合播放，一方面可有具體的規範例證外，另一方面也可引起學生仿效及創新之動機。

在音樂會籌辦前，教師可透過系統性的解說，來為學生分析其可演出及發展的方向：

(一)主題式音樂會的標題訂定：

如何選定一個兼具凝聚力與發揮性功能的主題，是為一門學問。缺少主題連貫的散狀音樂節目較無組織性，在演出過程中也容易成為個人才藝表演的大會串。所以教師可提供數個主題，如「再現中國風」(中式樂風)、「破銅爛鐵」(強調節奏性樂曲)、「愛情主打歌」(關於愛情的歌曲)、「經典百老匯」(音樂劇形式)、「青春洋溢之樂團風華」(LIVE BAND 的現場演出)等包含不同音樂風格的明確標題，讓學生有參考與想像的空間，再從中發揮與創新。

(二)如何將主題作出複合式的音樂性融合面貌與發揮：

主題訂定之後，由於風格明確，所以學生可開始朝其方向開始尋找相關曲目，但前提是難易程度是全組可以負擔，而不造成自己及組員搭配演出時的困擾。舉例來說，以「中國風再現」為例，由於國樂近來的盛行，除了許多耳熟能詳的樂曲被改編為以中樂演出外，非常多歌手的詮釋樂曲也加入了國樂的素材(如陶喆、王力宏等)；因此，因應「中國風再現」的主題，學生可多方搜集他們所熟悉的樂手及其具中國曲風的樂曲，也可搭配上中國民謠或小調等小曲來作為搭配，如此安排下來，即是一場令人期待且耳目一新的主題式音樂會。

(三)其他藝術項目及綜合活動的應用：

主題式音樂會除了強調曲目安排的創意與關聯性外，豐富的視覺效果也不是可或缺的。在演出場地的佈置方面，演出小組可在決定主題後，即著手相關性的場佈資料搜集。以「再現中國風」為例，學生利用剪紙及龍鳳圖示等具中國風格，且素材隨手可得的美術能力運用之方式來進行場地佈置，節目單與評分表的設計也可以同方式作延伸性的發揮。另外，燈光效果的控制也可以透明色紙包住燈管的方式來改變演出場地的氣氛。上述情境佈置的方法，皆是以不造成學生及家長的負擔為前題下，所以，教師必須強調所有的佈置需以最經濟的方式進行。

而服裝方面，同樣也可以「紙類」來作為創意性的出發點，如將報紙剪成馬掛披上，這也是具創意性的運用。此外，節目與節目間的關聯更可以故事發展作為進行主軸，表演小組的組員可輪流演出男女主角及其他角色，以具故事性的樂曲來串連，在樂曲的安排上除了具有強烈的相關性外，也是為聆賞者快速融入情境的一種方式。

所以，「小小音樂會」即是為一以「音樂」為發展中心，但其他科目皆可作為輔助及發揮的教學活動。

(四)客觀欣賞與綜合評量：

教師可以在活動進行時，以錄影及照相的方式，將活動完整記錄下來。除了可給予學生作為記錄與回憶外，更可選定時間，將所有小組的成果作公開性的播放與討論。學生可藉由彼此間的觀摩，透過討論的方式，傾聽到他人的建議、批評與讚美。除了可以熟悉接納評鑑的雅量外，也可練習欣賞並讚美他人的誠心。而教師更可以自身所觀察到，對於整個活動進行的優缺點，以最客觀的方式一一向學生說明，並給予鼓勵性的結語，期盼學生們在未來能有更好的表現。

伍、活動實錄

一、教師解說音樂會籌備規範 (以 PowerPoint 為輔助教具)

小小音樂會

實施方式

- ◇ 以小組為單位，設計一場小型音樂會
- ◇ 每六至七人為一組，自由分組
- ◇ 每場音樂會15-30分鐘
- ◇ 節目主題、型態、順序由各小組自行決定安排，例如鋼琴獨奏，二重唱……
- ◇ 每一組自製節目單與評分表
- ◇ 由同學共同評分
- ◇ 可自行設計舞台佈置，服裝道具，安排獻花，想討好觀眾也可以……

2

節目單的製作

◇ 節目單的呈現方式

1. 大字報
2. 小手冊(為避免紙張浪費，可多人共用一冊)
3. 以投影方式呈現

◇ 節目單的內容

1. 音樂會的名稱
2. 演出者簡介
3. 節目內容與表演者姓名

3

評分表的製作與分數的產生

◇ 評分表的內容

1. 各組總分
2. 各節目分數
3. 設計問卷請觀眾填寫

◇ 分數的產生

1. 先由小老師將評分表匯整，將分數平均計算
2. 將評分表發還該組，由表演該組將問卷部分做整理
3. 將整理後的問卷結果交給老師

4

注意事項

- ◇ 在節目安排方面請盡量讓每一位組員都有單獨表演的機會
- ◇ 若有播放伴唱帶，或是有伴奏樂器的情況，演唱者請拿麥克風演唱
- ◇ 不可播放有原唱者歌聲的CD，請事先作消音處理，或請清唱。
- ◇ 若有多支麥克風的需求請自行準備

5

問卷例題 評分表製作實例

- ◇ 你對於節目安排的意見
- ◇ 你最喜歡哪個節目
- ◇ 你最不喜歡哪個節目
- ◇ 你對於節目單的意見
- ◇ 其他

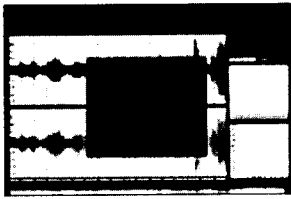
6

評分表製作實例

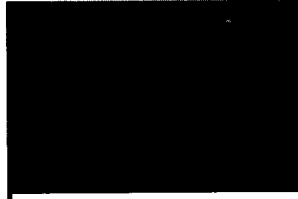
	評分者姓名			
	侯小岑	周小倫	蔡小林	徐小萱
熱帶雨林 (三重唱)	80	/	85	83
溫柔 (鋼琴吉他伴奏)	/	87	/	86
給茉莉花 (鋼琴獨奏)	/	88	/	/
翠屏 (男女對唱)	82	83	/	/
手牽手 (大合唱)	81	82	83	82
得分	82	88	85	86

7

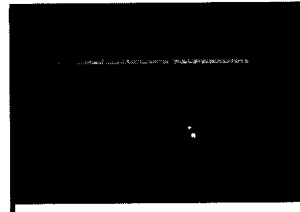
二、籌備過程：硬體上，包括場地佈置的道具製作、音樂會的平面文書等
 軟體方面，包括歌曲搜尋(運用消音軟體、伴唱帶、樂譜、打譜
 程式、MIDI 檔等方式讓演出效果更佳)

消音軟體 GoldWave

打譜程式 Encore

打譜程式 Overture

三、教室借用與器材熟練

表演器材類的事先排練

熟悉演出場地

四、演出當天的場佈：利用最經濟的方式，配合上各組的創意性的巧思，
 將音樂教室改變成令人驚豔不已的主題性會場。

將組員名字嵌入對聯—《中國風》

《浪漫的婚禮》

👉 回到童年的《兒童樂園》

👉 《樂透大富翁》— (冷場請踩我)

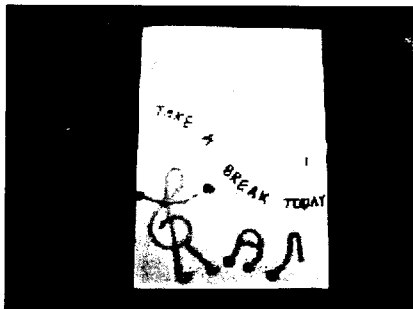
五、節目單設計：配合表演主題，以各種風格呈現的節目單，學生的美術設計能力可由此看出。

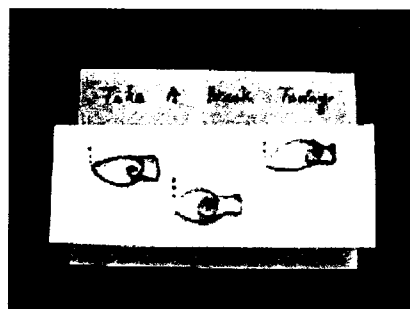
👉 精心包裝的畢業證書式節目單

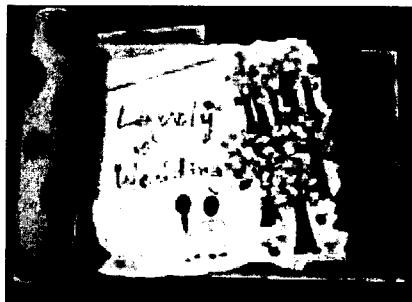
👉 《櫻花紛飛》

👉 《Take A Break Today》— I

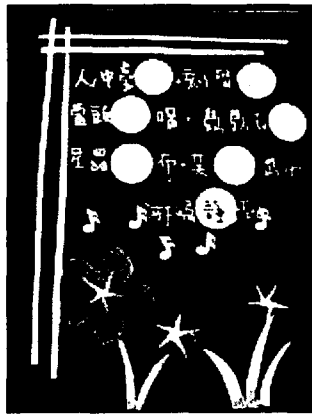
👉 《Take A Break Today》— II

👉 《Lovely Wedding》

👉 《H105》

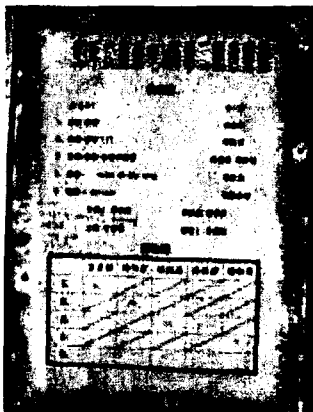

☞ 組員名字嵌入標題

☞ 《NAP-FREE CONCERT》

六、評分表設計：由演出小組發予觀眾一人一份，作為評量依據。

☞ 將各節目演出者詳列且具設計感的節目單，附有問卷調查

七、主題展現：節目安排與進行

(一)主題性會場：

👉 將組員名字嵌入對聯—《中國風》

👉 休閒情—《Bon Voyage》

(二)音樂會節目安排：

1. 個人器樂表演：

👉 大提琴

👉 木吉他

👉 長笛

👉 中音號

2. 樂器合奏：

👉 中國笛與法國號

👉 《破銅爛鐵》之（鍋碗瓢盆）

👉 豎笛二重奏

👉 鋼琴、長笛、人聲與手語

👉 熱門樂團

👉 熱門樂團

3. 人聲演出：

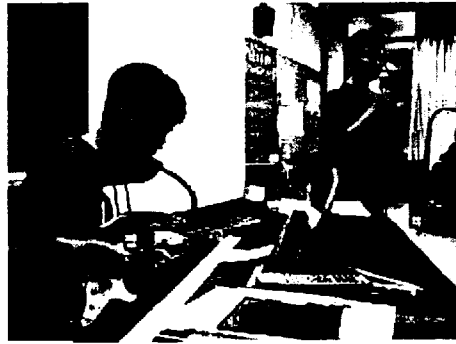
👉 清唱

👉 自彈自唱

👉 歌唱與手語表演結合

👉 木吉他伴奏

👉 全體組員大合唱

👉 全體組員大合唱

4.其他搭配性演出：

👉 搭配舞蹈

👉 搭配戲劇

👉 搭配戲劇

👉 搭配戲劇

👉 服裝上的巧思

👉 我們結婚吧!

5. 觀眾互動：

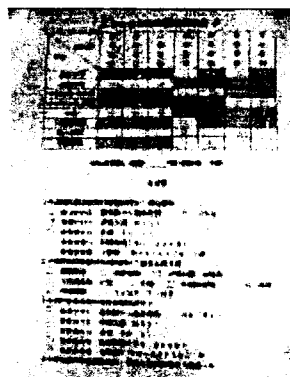

👉 大家笑開懷!

👉 手舞足蹈!

八、評分表回收：觀眾除了給予數字性的成績外，問卷的問題回答也可供表演小組作為演出成果的參考。

👉 附有問卷調查的評分表

九、教師講評：教師可藉由會後的講評，針對其表現的優缺點，給予演出小組具體的建議。

👍 教師講評

👍 給予自己與演出同學掌聲!

十、開放問答：由演出小組的組員，上台接受同學的回答，除了可分享心得外，也可幫助尚未表演的小組解決問題。

👍 心得分享

👍 踴躍發問

陸、省思

一、全面性檢討

小小音樂會在本學年度是安排在高一下學期的活動，在時間點的選擇上，一方面是基于高一學生到了下學期已經對同學相當熟悉，也有自己的社群；另一方面，對同學的特殊才藝與專長有相當的熟悉度，在分組方面也已經有相當程度的自主性，所以活動從分組，策劃到籌備到實際進行起來，學生均主動積極參與，對自己小組的表現的要求也非常高。

透過「小小音樂會」的舉辦，從前置作業的籌備到演出當天的全組合作，教

師可觀察到每個班級的班級風氣及學生個人特質；有趣的是，幾乎所有班級第一組的表演模式及整體準備方向對於後來的組別之影響都非常大，如節目單的尺寸與設計風格都會有似曾相識之感，雖然如此，但從每組的表現仍可明確感受到組員們的用心與創意。而教師可從下列兩個角度來觀察學生的表現：

(一)節目單的呈現(大同小異)

(二)組別表演的順序

透過觀察，教師可明顯發現到各班的班級特色與各組表演風格會呈現一致性的發展趨向。從另一個角度來看，因每班大約分成六組，表演順序在前的組別可盡情發揮，不必擔心與它組的性質有重覆性。但順序在後的組別則常常需要重新思考及重整表演模式，要如何超越前面組別的表現，或表現出不同於它組的特色。然而在這樣的良性競爭中，卻常有極度令人激賞與驚豔的創意展現。

二、具體教學效果

因此，獨具匠心的創意與巧思、團體表現的合作無間及個人風采的展現都可視為在此次的教學活動中，首要被注重及強調的。經過整理與實例性的解說，本次教學活動的具體教學效果如下：

(一)品格教育的塑成：

此次教學活動，除了技能方面的考驗與能力展現外，最要強調的即是個人與個人、個人與團體的人際關係運作。在音樂會的籌備過程中，表演者本身與附屬團體的溝通與協商即顯得相當重要，從節目的策劃到各種演出器具的製作與運用，都需要透過大家的討論才能決定運行方向；能力強的組員可視其領導性，作為全組運作時的領袖。

而在演出中，單一演出者在表演的同時，需要其他團員在器材上與情境處理上的協助；搭配性演出時(兩人以上的表演)，則演出者們之間的默契養成是為要件外，整個團隊的合作精神更是不可少的。因此，更顯得個人與團體間的情緒處理的重要性。

👉 在準備上及演出間，大家都相互幫忙

另一方面，品格教育中的「禮儀」也是非常被重視的，不論是小組成員間的彼此互相尊重，或者是表演者與聆賞者之間的音樂會禮節都是需要被看重及遵行的。

值得一提的是，在某次小組的「小小音樂會」結束後，小組組長竟對著所有觀眾說抱歉，因為他覺得他們的表現不夠完善，對於不能夠帶給大家一個美好的音樂饗宴而感到非常不安；但所有的同學聽後卻立即報予最熱烈的掌聲，因為整個團隊的付出與努力表現是大家有目共睹的，在場者都可以感受到他們欲盡善盡美的心意，況且此教學活動的進行並非要求專業程度的演出，而是要讓大家瞭解團隊合作的重要性，且當下的努力才是最重要的，大家都非常瞭解，也給予最直接的鼓勵。在一旁觀察的我們非常感動，除了對表演者的自我嚴格要求感到驕傲外，也對於扮演觀眾的學生們的同理心，覺得十分的窩心。

👉 給予表演小組最熱烈的掌聲與鼓勵!

(二)自我能力的肯定：

由於多數的學生在平日少有單獨面對群眾表演自我的機會，所以每當遇到需強調個人表現的時候，多會緊張得不知所措而感到焦慮。而此次活動的舉辦，因在節目的安排方面，並非是全體組員從頭至尾的團體演出，而是一種綜合性的表演方式。舉例來說，小組組員共有 A、B、C、D、E、F、G 等共 7 位，每個人擅長的項目不同，一方面考慮曲目的性質，另一方面考慮每個組員上台的機會是否均等，所以節目在經過安排後，順序可能如下：第一個節目由所有組員作開場表演，第二個節目由 A 同學表演鋼琴獨奏，第三個節目是由 B、C、D 三位同學表演合唱，第四個節目由 E 同學的長笛獨奏負責，第五個節目由 E、F 同學表演雙鋼琴，第六個節目由全體組員為觀眾表演合奏與合唱的節目作為結束。

上述節目的安排順序只是範例，其目的在於讓每位組員都有表現自我能力的機會。因此，此種搭配性的節目安排，需要透過同組組員對於彼此間能力的信任與肯定，才將節目訂定。且由於每位組員都需上台表演，所以每位學生都要表達自我能力的到達程度，讓節目的內容有最適當的安排。

在活動進行中，曾多次發現，許多平日安靜沉默的學生，在同學的鼓舞下，在面對群眾的時候，雖然仍是害羞，但是對於自身才藝，不論是唱歌或是器樂表演，都不馬虎，反而以一種更認真的態度來面對舞台上的自我展現，不但讓同學驚豔，而表演結束後，學生的臉上都多了興奮的笑容，因為他們知道自己的能力與努力已經受到大家的肯定；而本來就愛好表演的同學更是充分把握了音樂會的機會，盡情展現自我，享受表演的成就感，擔任觀眾的同學則報以無比熱情的喝采與掌聲，充分表現孩子們的青春熱忱，十分令人感動。

👏 雖然害羞，但仍盡力演出！

(三)自信心的培養：

人生的舞台是多面與多樣化的，擁有最自信的態度才能面對一切挑戰。而透過此次教學活動的進行，我們可以發現，現在有非常多的學生敢秀敢現，不論是主秀性的個人樂器表演，或是陪襯性的舞蹈及戲劇演出，他們都非常地積極展現自我技藝，雖然以專業眼光看待不盡完善，但可以感到到學生們的企圖心以及欲盡善盡美的想法；此外，具備一定自信程度的學生，更會大方地與觀眾們有著相當良好的互動，如藉由帶動唱等互動性的活動來牽動全場氣氛，營造出非常熱絡的參與感。而學生們多對於整體音樂會的籌劃也非常有自己的想法與實踐的把握，而在自信十足的前題下，多數的學生都表現得非常好。

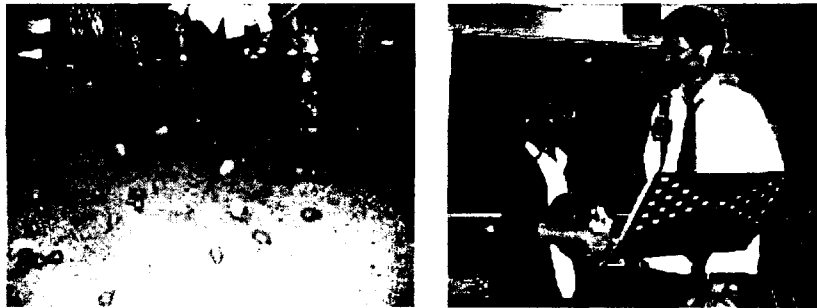
👍 I am the best!

面對挑戰的勇氣又可視為自信的再延伸，因此，將此次活動的教學效果作擴張式的運用，例如：如何面對緊張，如何克服羞怯，如何在眾人面前表現自己等，可預期學生在未來皆將對個人自信及自我能力有著最佳的掌握度。

(四)創造力的發揮：

在現代這個多變的社會中，創意性的展現與應變能力的思考邏輯成了個人成就的必先要件，而透過此次教學活動，我們可以觀察到現在學生其非常具靈巧程度的創造力。舉例來說，以「樂透大富翁」的遊戲方式來做為音樂會進行的方向，乍聽之下很莫名，音樂會和「大富翁」有什麼關係？但等節目開始進行後，卻不得不為學生們的新奇創意感到佩服。

「樂透大富翁」的音樂節目共有六項，每個節目都有屬於自己的編號，但演出順序卻是由觀眾擲骰子決定，所以每位觀眾都不知道下個節目為何，卻也有著決定的權利。而且會場的地面佈滿了寫著「冷場請踩我」的氣球，只要觀眾覺得節目出現冷場的氣氛，就可立即踩破氣球，表示抗議。這種互動式非常強烈的音樂會，不但表演者與聆賞者都具有極強的參與性，而且全場的氣氛被營造得非常熱烈，實為一個突出且成功的活動設計。

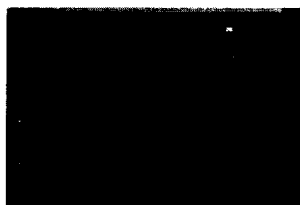
👉 《樂透大富翁》—「冷場請踩我」！

另外，在節目上下場中間的休息時間，也充分地被運用，有小組以「Coffee Break」的休閒形式來增添音樂會的浪漫氣息；也有的小組是以遊戲的方式來帶動全場氣氛，為下半場節目蘊釀出更熱絡的情境。

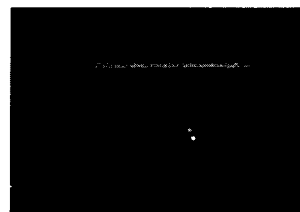
同樣地，面對問題時的解決方式，在活動進行的前中後，也可顯見學生應變能力的應用。在音樂會籌備規則中，為了表演者的聲音被歌曲演唱者覆蓋，教師已先規定除了伴唱帶及經過消音軟體處理的歌曲外，演唱時一律不准以有原唱者聲音的 CD 來作為伴奏，但消音軟體的應用並非所有學生皆會使用，所以未準備伴唱帶的表演者多以清唱的方式來呈現。但是，腦筋動得快的學生便想到了變通的方式，除了去尋求原歌曲的 MIDI 檔之外，另外也有學生以打譜軟體(如 Finale、Overture 等)的自動演奏功能來作為伴奏，演出時的播放效果也甚佳，令人不得不佩學生們的應變能力。

👉 消音軟體 GoldWave

👉 打譜程式 Encore

👉 打譜程式 Overture

五、多元能力的運用：

隨著現代社會的快速及多變性發展，多元能力的培養成爲踏入新世紀的必要條件。藉著此次教學活動的進行，透過觀察，我們可以發現學生在個人能力的運用方面呈現多元化趨勢。

舉例來說，音樂會的道具製作及場地佈置，皆是學生利用垂手可得的素材或已有的設備來進行改裝，不但經濟，而且裝置上及清理都相當方便。例如，有的音樂會在場地的燈光上以蠟燭光來代替，再加上氣球與白紗的點綴，不但別出心裁，更營造出一種浪漫的氣氛；有的表演小組將七彩霓虹燈放在場中，節目進行時，閃爍的燈光再搭配上觀眾群揮動的螢光棒、仙女棒等，整個活動就像是一場演唱會，非常有看頭；也有的小組以水杯中放置螢光棒與乾冰，利用水的折射與放大效果，加上煙霧瀰漫的乾冰，爲整個會場營造出簡易卻又華麗的表演舞台。

👉 「浪漫燈海」與「輕柔泡泡」都是學生的巧思!

而這些獨特的想法與運用，除了需要巧思與創意外，表演小組的構思能夠完整的實踐與呈現在觀眾面前，即是依靠全體組員之多元能力之運用。而從前述之所有小組所籌辦的音樂會之規劃與執行看來，「小小音樂會」整個活動可視爲一個以「音樂」爲發展中心，但其他科目皆可作爲輔助及發揮的教學活動；其中包括有音樂本科(音樂相關表演，如歌唱或彈奏樂器)、美術工藝(道具製作、場地佈置等)、資訊能力(相關資料搜集、音樂軟體的應用等)、語文造詣與編輯(節目單的文案及排版)……等，皆是爲學生自我之綜合能力的發揮。

而從大直高中的辦校發展精神——「八大關鍵能力」作爲活動規劃的出發

點，其更可以與「小小音樂會」作一擴散式的結合與運用：

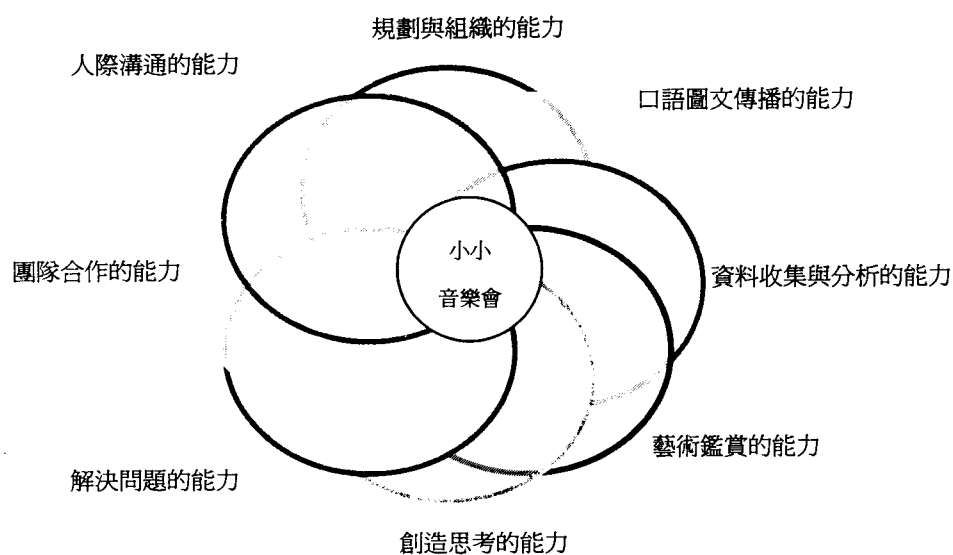

圖 1 《小小音樂會》與《八大關鍵能力》關係圖

以本次教學活動「小小音樂會」會發展中心，「八大關鍵能力」的配合使用可以如下：

• 「規劃與組織的能力」：

整場音樂會的策劃，從音樂會表演主題的訂定、決定表演方向與執行至選定與主題相關的歌曲或背景音樂等，皆算此能力的運用。

• 「人際溝通的能力」：

全體組員間在決策之前的討論過程，包括瞭解組員們在音樂能力上的個別差異及掌握程度，到排練時的工作協調，以及演出當天的現場與觀眾的互動情形，會後接受批評的雅量(問題回收後的意見整理)皆是此能力的運用。

• 「團體合作的能力」：

整個節目的運作需要幕前與幕後所有人員的共同努力，在瞭解彼此的能力與專唱後，能力佳的帶領及協助能力較弱的組員，如有人擅長音樂編輯、有人擅長美工、有人擅長帶動氣氛等，全體組員以分工合作、截長補短的方式完成整個音樂會。

- 「解決問題的能力」：

伴唱帶的處理方式(以消音軟體處理、MIDI 檔的替代)

- 「創造思考的能力」：

別出心裁的創意性思考邏輯及表現，此種能力在各個層面都可看見，除了「樂透大富翁」音樂會、組員名字嵌入場佈中的對聯的創意外，更有一組以”身體語言”為主題，以手掌拍打身體各部位，如擊長、拍胸、腹、大腿、踩腳等，造成不同的音響效果，不但新奇，也串連成一個獨特的節目。

- 「口語圖文傳播的能力」：

節目單的文案及版面編排、評分表的設計、主持人的口才在節目間串場連繫的發揮，皆是此能力的運用與發揮。

- 「資料收集與分析的能力」：

音樂會主題相關資訊的搜尋、評分表的分數計算、問卷回收後，對於其結論的處理。

- 「藝術鑑賞的能力」：

藉著當觀眾的機會，學習音樂會禮儀，欣賞同學多樣性的才藝，感受藝術表演的感染力，及對欣賞節目後作出具體的評鑑與建議(評分表及問卷之運用)。

「小小音樂會」的籌備往往成了學期中，學生們最期待的課堂之一，他們在課前常常會很急切的想要進入表演場地，非常期待活動的進行，而這種期盼往往也給了當天的表演小組一個非常強且直接的鼓勵，讓組員們知道他們的表演是被重視的，而學生甚至會邀請導師及其他任課老師一同前來蒞臨與欣賞。另一方面，由學生的期待與自信的神采中，教師更可以看出他們對於此教學活動的投入與認真的程度，因此，「小小音樂會」也可視為一個增進自我表現能力的大好機會。

而從籌備與執行過程中，除了可讓學生的所學所長獲得廣泛的實際經驗外，

教師也可從音樂的選材、道具製作及情境佈置中瞭解現代青少年的流行文化為何，瞭解他們興趣所在，往後的授課內容將可以適度的融合青少年流行文化，以使授課內容更加吸引學生。

「小小音樂會」執行的首要精神即是「參與重於個人、創意重於模仿、興趣重於成果」，畢竟實施的對象是「學生」，而不是「專業人士」，所以教師的教育重心在於：活動主題的設計是爲了讓學生在欣賞多樣化的音樂表現後，也能讓自己對於相關題材有自創性的發揮，所以教師應持以”多鼓勵、多支持、多讚賞”的正面態度，尊重每個學生的創念；並期望藉由此教學活動爲起點，將「藝術生活化」的推廣觀念真正落實，此也正是爲「小小音樂會」舉辦的真正目標。