

掌中魔笛

王玉鳳 / 台北縣樹林國小教師

劉展君 / 台北縣樹林國小教師

一、課程說明

設計理念

藝術與人文學習領域裡所涵蓋的包括有音樂、視覺藝術、表演藝術等。在設計課程之初，因我們的專長僅限於音樂及視覺藝術，且表演藝術的部分是學生較無先備經驗的課程，它包含了戲劇、舞蹈及音樂等，經過不斷地討論最後決定以歌劇作為題材。

然而在挑選主題時，我們想到四年級的音樂課程，曾介紹過莫札特的歌劇《魔笛》中部分的歌曲，我們認為這是一項很好的銜接課程，因為學生不但具備了舊經驗且又是一個非常有趣的主題，更可藉此機會來引導學童欣賞歌劇；此外，在過去高年級的美勞課程中曾安排布袋戲的教學設計，這在視覺藝術上包含偶頭雕塑及服裝設計，因此我們決定以布袋戲的表演方式，來完成這部歌劇。

歌劇是一種結合各類型藝術於一體的綜合藝術型態，這當中有歌唱、管絃樂、燈光及舞台佈景，它有生動的故事內容並結合了藝術造型與聲音美感，對於學童來說，雖然顯得繁雜艱難，但透過音樂與劇情的引導，使學童不但易學易懂更可激發無限的創意。

在進行此單元主題教學的過程中，適巧碰到「魔笛狂想」中文音樂劇的系列表演，我們同時也向學生宣傳這個表演活動，在此單元結束之後，有部分學生前往欣賞該劇的演出，亦有很多學生來和我們分享他看這部中文音樂劇的感想與相關問題。不但能陶冶學生對於藝文的興趣，亦能促使它們積極參與藝文活動，拉近他們與藝術之間的距離，更藉此由學童們帶領著家長一同參與藝文活動來豐富其生活經驗。

課程目標：

1. 瞭解並欣賞莫札特的歌劇作品——《魔笛》
2. 完成劇中各種戲偶的造型

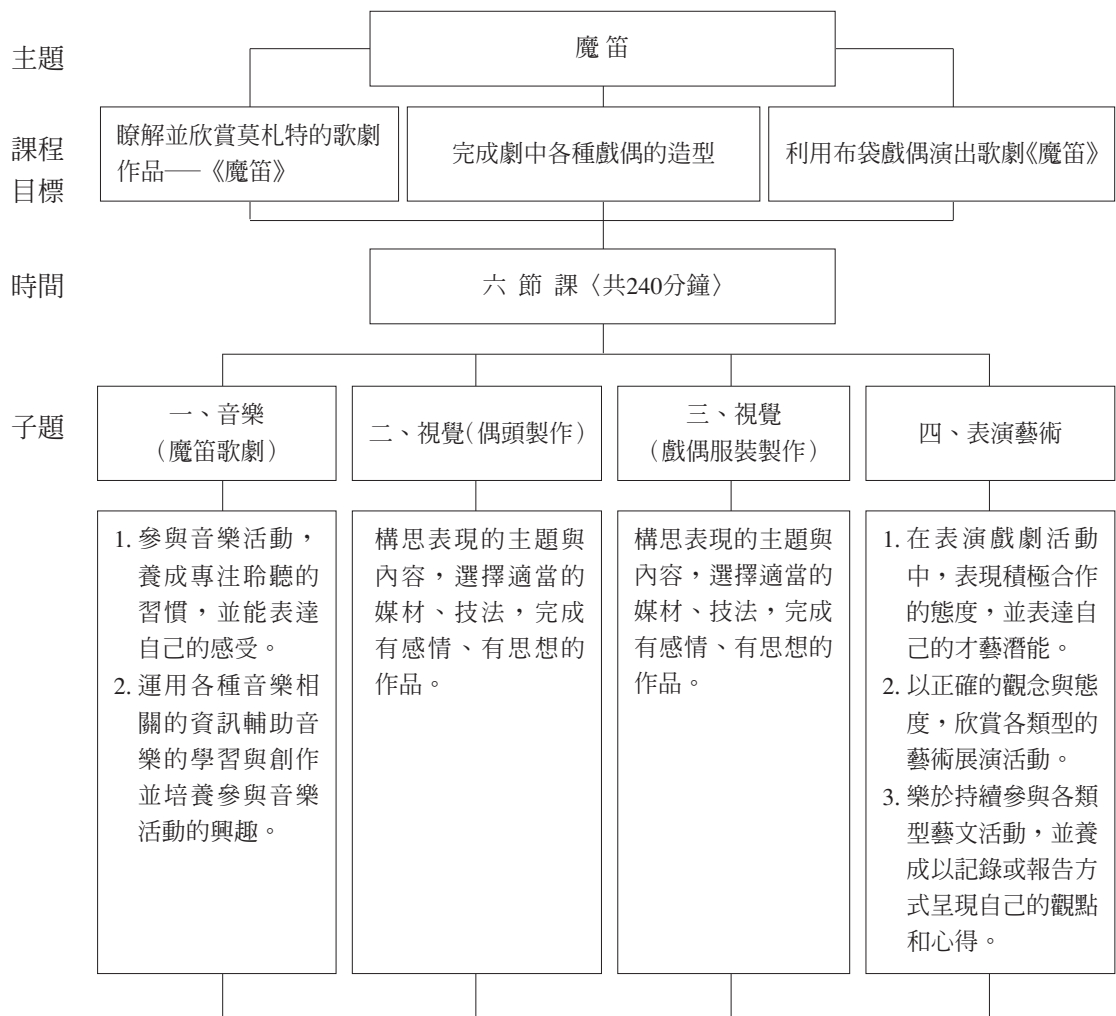
3. 利用布袋戲偶演出歌劇——《魔笛》

教學對象：國小五年級學生

教學時數：六節課〈共240分鐘〉

教學領域：藝術與人文學習領域〈包含視覺藝術、音樂、表演藝術〉

課程架構：

單元 目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解歌劇的表演形式。 2. 認識莫札特的歌劇作品《魔笛》。 3. 了解作品每段音樂的內涵。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能正確製作偶頭頸部與五官。 2. 能正確捏塑頭髮及頭飾造形。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識角色的性格特徵並設計服裝。 2. 選用適當的材料、工具縫製戲偶服裝。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解布袋戲偶的表演原理。 2. 能正確操作布袋戲偶供同學觀賞。
教學 資源	教師：CD、樂譜、角色分配表	教師：戲偶、角色圖片、亮光漆 學生：紙黏土、厚紙板、雕刻工具、彩繪用具	教師：角色圖片、戲服形板 學生：布料、針線、剪刀、大頭針	教師：劇本、舞台製作、背景 學生：布袋戲偶
主要 教學 活動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 說明歌劇的表演形式。 2. 介紹歌劇—《魔笛》的內容。 3. 教唱歌曲—《快樂捕鳥人》。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以紙黏土及厚紙板製作戲偶偶頭。 2. 取適量黏土黏貼在已完成的頭部並雕刻出髮絲與頭飾。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用布邊縫縫製服裝上的裝飾物。 2. 利用平針服裝的前後片縫合。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指導擔任各角色的學生依劇本內容從頭至尾，搭配各段音樂唸一次。 2. 將第一至四幕背景置於舞台上，並練習操作戲偶。
教學 策略	在黑板上畫出歌劇表演時各部分的舞台位置，如：演員、樂團、觀眾席。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師需事先做好一個偶頭，讓學生知道人物臉形的各部份與比例。 2. 在偶頭下方約1公分處刻出一圈凹槽，方便用橡皮筋 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師需繪製好衣服的板形以統一戲服的大小，供學生描繪剪裁布料。 2. 需教導學生如何利用大頭針固定 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指導旁白學生依劇情內容唸出口白及播放音樂。唯在旁白學生所使用之劇本上，需明確標示播放音樂之段落與順序。
教學 策略		將戲服綁住。 <ol style="list-style-type: none"> 3. 刻畫頭髮紋路時宜刻深些，上色後會更有髮絲的效果。 	衣服上的裝飾物後，再用針線縫，才不致縫歪了。	<ol style="list-style-type: none"> 2. 在背景後方操作戲偶時，由於學生看不見自己所操作的戲偶，教師需提醒學生控制所操作的戲偶在舞台上的高度。
評量	演唱評量	偶頭作品評量	服裝作品評量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表演評量表 2. 心得報告

三、教學內容

(一) 教材設計

1. 音樂部分：CD、快樂捕鳥人譜例〈含歌詞〉；介紹歌劇魔笛中之音樂選曲（因需考量戲劇演出時間不宜過長，故只能擷選其中較重要的部分），如次：

- (1) 序曲（管絃樂）
- (2) 我是快樂的捕鳥人（男中音，帕帕基諾）
- (3) 能感受愛的男人（二重唱，帕帕基諾與公主）
- (4) 我感覺到一切都結束了（女高音，公主）
- (5) 夜之后的詠嘆調（女高音，夜后）
- (6) 太陽的光輝驅逐了黑暗（祭司長）
- (7) Pa Pa Pa（二重唱，帕帕基諾與帕帕基娜）

2. 視覺藝術部分：

- (1) 繪製背景：透過溝通與討論，並參考相關童書繪本以完成每一幕的背景。
- (2) 造形設計：師生共同蒐集相關童書、繪本、圖片等，教師說明各角色之性格特徵，並透過師生間互相討論來引導學生為自己所扮演的角色作造形設計。

第一幕及第四幕背景：森林

第二幕背景：夜后的城堡

第三幕背景：水與火的考驗

3. 表演藝術部分：(1) 劇本編寫（由教師完成）；(2) 舞台製作：利用廢棄紙箱一個個搭建起來，並在表演平台的後方挖空形成類似抽屜的空箱，作為表演時可暫時放置戲偶的地方。

(二) 作品示例

帕帕基娜與帕帕基諾

王子與公主

〈三〉教學過程

教學流程	教學活動	時間	教學資源
<p>(音樂) 引導活動</p> <p>發展活動</p>	<p>◎ 播放一段男中音的演唱音樂，引起學生對聲樂的好奇心。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 播放《魔笛》劇中快樂捕鳥人的音樂。 • 與學生討論有關男聲與女聲的分類。 <p>◎ 教唱歌曲並介紹歌劇魔笛。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 教唱歌曲—〈快樂捕鳥人〉。 • 說明魔笛劇中的角色及人物名稱。 • 介紹歌劇魔笛的內容與表演形式。 <p>◎ 分配角色</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將全班分成兩組，每組角色如下： 王子；公主；夜后；捕鳥人；祭司長；小黑人；老婦人；捕鳥女；侍女三位；小天使（3~4位）；修士；士兵（3~4位）。 <p>※ 每組約十八位。</p> <p style="text-align: center;">—第一節課結束—</p>	80' (共兩節課)	<p>CD</p> <p>樂譜</p> <p>角色分配表</p>
<p>綜合活動</p>	<p>◎ 引導學生欣賞該劇的音樂內容</p> <ul style="list-style-type: none"> • 說明歌劇中演奏及演唱歌曲的涵義並播放 CD，曲目如次： 序曲〈管絃樂〉； 第一幕選曲：〈我是快樂的捕鳥人〉（男中音，帕帕基諾） 〈能感受愛的男人〉（二重唱，帕帕基諾與公主） 第二幕選曲：〈我感覺到一切都結束了〉（女高音，公主） 〈夜之后的詠嘆調〉（女高音，夜后） Pa Pa Pa（二重唱，帕帕基諾與帕帕基娜） 第四幕選曲：〈太陽的光輝驅逐了黑暗〉（祭司長） <p>◎ 以劇本搭配音樂演練一次</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將劇本發給學生，每個角色從頭至尾唸一遍並適時搭配音樂，讓學生對整部戲劇的進行有初步地了解。 <p style="text-align: center;">—第二節課結束—</p>		<p>CD</p> <p>CD、劇本</p>
<p>(視覺藝術) 引導活動</p> <p>發展活動</p>	<p>◎ 分析劇中各角色人物的性格並展示參考圖片設計造型。</p> <p>◎ 以紙黏土及厚紙板製作戲偶偶頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在紙厚紙板一端貼上雙面膠，將厚紙板捲成圓筒，並將手指伸到紙管中看大小是否適合（圖一）。 	80' (共兩節課)	<p>劇中角色圖片</p> <p>厚紙板 紙黏土</p>

教學流程	教學活動	時間	教學資源
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖一：捲紙筒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖二：製作偶頭</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 取適量黏土搓成長條狀後壓扁，包在紙管下半部做出頸部（厚度要平均約 0.3~0.4 公分）。 • 再取適量黏土包在紙管上半部做出臉及後腦，利用雕刻工具將黏土與黏土交接處修飾光滑。 • 取少量黏土分別雕塑出人物的鼻子及耳朵，並黏貼於臉部適當之位置（圖二）。 • 再利用雕刻工具雕塑出人物的下巴與嘴巴，在頸部下方刻出一圈凹槽（圖三）。 • 取適量黏土黏貼在已完成的頭部外，並雕刻出髮絲與頭飾如：蝴蝶結、帽子等（圖四、五）。 • 待黏土乾後，使用水彩彩繪偶頭並噴亮光漆（圖六）。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖三：刻凹槽</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖四：刻劃頭髮</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖五：偶頭製作分解圖例</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖六：上色</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">—第三節課結束—</p> <p>◎ 參考服裝圖片，並設計服裝造型。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 請學生將衣服的板形用色筆描繪在布料上，並剪裁下來。 • 利用大頭針固定裝飾物的位置。 • 以布邊縫縫製服裝上的裝飾物。 • 利用平針縫將服裝的前後片結合（圖七）。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>圖七：縫製戲偶服裝</p> </div>		<p style="text-align: center;">雕刻工具</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">各種角色的服裝圖片、衣服板形、大頭針</p>

教學流程	教學活動	時間	教學資源
綜合活動	<p>◎ 將已完成之偶頭及服裝組合。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 利用橡皮筋將服裝綁在偶頭頸部的凹槽處，即完成戲偶。 • 讓學生分別操作戲偶。 <p style="text-align: center;">—第四節課結束—</p>		針線、橡皮筋
<p>(表演藝術) 引導活動</p> <p>發展活動</p>	<p>◎ 示範如何操作布袋戲偶</p> <ul style="list-style-type: none"> • 先示範手未持偶時的動作，如：走路、跑步、說話、唱歌、哭泣……等。 • 再以手套入戲偶重複作出同樣的步驟（圖八）。 <p>◎ 指導擔任旁白的學生操作步驟。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如何操作音響播放音樂、使用相關音效道具。 <p>◎ 依劇情發展，分四幕指導學生操作練習〈先不置放背景〉。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全班學生分為兩組〈ps.已於音樂課分組完畢〉，一組同學上台：指導學生播放音樂練習操偶，另一組同學於舞台前擔任配音〈需先安排固定座位〉（圖九）。 • 分幕安排學生上台練習，第一幕擔任演出者須於舞台後方準備〈ps.可令學生坐在教室講台之台階上〉（圖十）。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖九：學生練習</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖十：學生練習操偶</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 第二三四幕依循第一幕之模式進行。 • 將兩組同學交換，再依前述步驟練習一遍。 <p style="text-align: center;">—第五節課結束—</p>	80' (共兩節課)	布袋戲偶 音響、CD、風鈴、
綜合活動	<p>◎ 挑選出每個角色之擔任操偶及配音的同學。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 依前一節課（表演藝術課）學生在操偶及配音練習的狀況，分別挑選出每個角色之操偶及配音的同學。 <p>◎ 依劇情發展於舞台後方分別置放四幕背景，並指導學生操作練習。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 依前一節課之模式，分幕安排學生上台練習（唯需搭配背景）（圖十一、十二、十三、十四）。 <p>PS.：第四幕背景與第一幕相同</p>		背景

教學流程	教學活動	時間	教學資源
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖十一：背景後方操作狀況</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖十二：第一幕〈森林〉</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖十三：第二幕〈夜后的城堡〉</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖十四：第三幕〈水與火的考驗〉</p> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">◎ 安排正式演出 (圖十五、十六)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 邀請班級導師、校長觀賞學生演出。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>圖十五：正式演出</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>圖十六：學生表演活動合照</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">—第六節課結束—</p>		

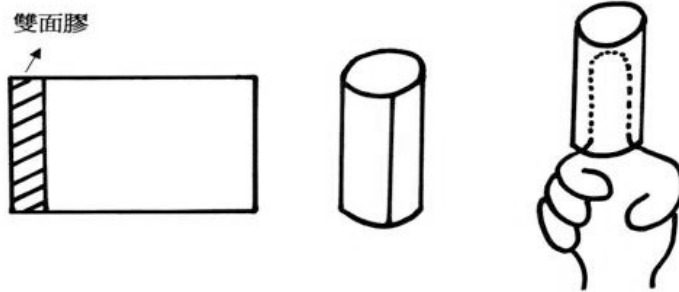
四、教學評鑑

評量項目	評量方式	評量策略	備註
演唱（音樂）	分組演唱	3~5人一組〈可自己選擇合作對象〉	
作品 （視覺藝術）	觀察、展示	1. 在教學時觀察每位學生的狀況並記錄。 2. 偶頭作品評量、服裝作品評量。	
表演藝術	觀察、紀錄	1. 設計一份評量紀錄表。 2. 在課堂中隨時觀察每位學生表演及配音的狀況，並以簡單符號做紀錄。 3. 展演時給予獎狀。	評量紀錄表
團隊精神	觀察、紀錄	1. 設計一份角色分配表。 2. 可依據此表來觀察日後上課時的合作狀況與學習態度。	角色分配表
心得報告	紙筆	1. 由學生自行設計報告格式〈可寫、可畫〉。 2. 依據學生的報告內容與創意給分。	

學習單 1

偶頭製作分解圖

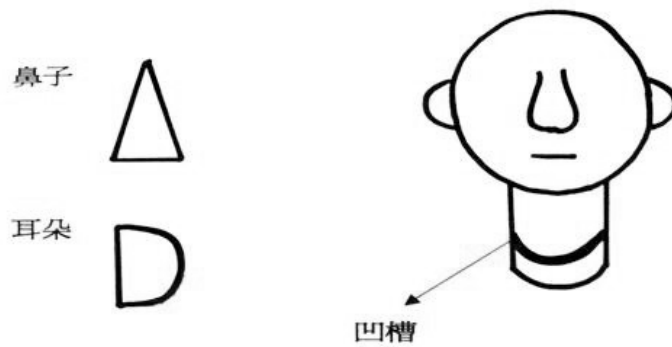
圖例一

圖例二

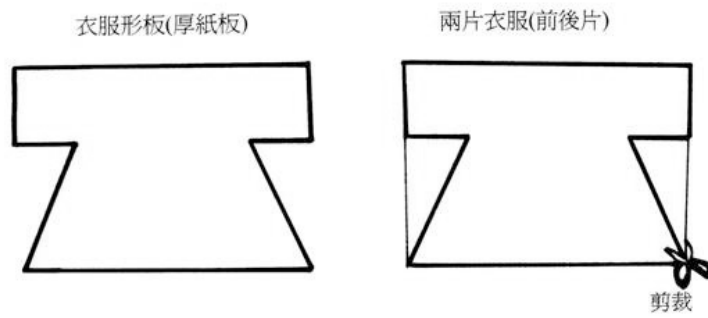
圖例三

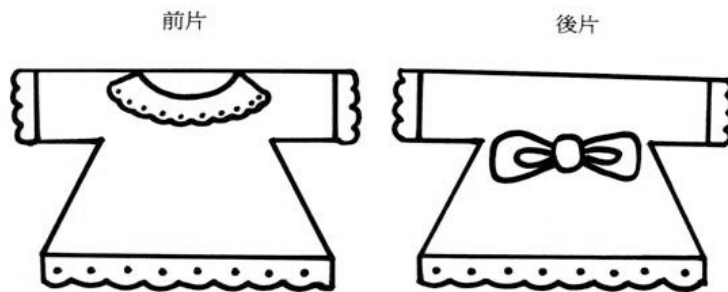
學習單 2

戲服製作分解圖

圖例一

圖例二

先用大頭針固定後，縫製圖案