

愛情的模樣

王斐瑩／台北市立百齡高中教師

課程說明：

一、動機與目的

以「議題」為探究（inquiry）的選擇，採用探究取向的教學策略，結合對人際關係（愛情）價值澄清與批判的教學引導設計，激發學生體驗、分享生活，並結合兩性關係的議題。

在傳統教學上，人際價值澄清課程（個體與社會）通常歸屬在公民課程與道德教育中，且多淪為教條式的陳述與規範，有外在社會文化的壓力與驅迫；或運用輔導活動課程（認識自己、朋友）進行價值澄清與角色扮演等活動的進行，是屬於一種外鑠性（outside in）而非內造性（inside out）的活動。

傳統音樂鑑賞多著重於技能與認知方面的詮釋，如樂曲形式、樂器配器、主題與發展結構等，對於情意的啟發較為薄弱，加上教師多引導學生用專家的眼光去欣賞音樂，忽略了音樂鑑賞的跨界結合模式，如電影，繪畫，詩文等，以及運用與人際價值澄清問題活化課程。

音樂鑑賞本身是一種再創作的詮釋並非只是單純的「形式主義」（formation），而是著重藝術作品內之情感表現，強調內在與外在交互的「表現主義」（expressionism）。本教案設計以音樂鑑賞教學為主，進行實驗教學，觀察學生同儕合作、人文關懷、創作，欣賞與審美表現，並啟發學生對於藝術生活化的體驗與學習、適應、質疑、重建，包容與尊重，尋找自我的認同。

探討在藝術統整音樂鑑賞教學中，如何進行教學設計、評量與展演，並調查學生在音樂欣賞教學中，人際關係有如何的收穫與體悟，使價值澄清不只是個人經驗擴展，亦包含社會文化與人際關係之提昇。

二、教材之設計與過程

(一)教學主題界定（議題的選定）

由師生的腦力激盪，歸納師生感興趣主題與當前發生事件，配合時令節慶或學校社區活動，增進學生實際經驗與生活的結合，抑或由議題中尋找適合學生培養多元文化與世界觀之議題教學，使之擁有人文關懷與體認。

(二)課程目標與統整設計

分析主題的概念與領域內涵，研擬目標架構用建構式教學，並利用師生共同參與，用發現式教學，啟發學生進行審美與思辨；用擴散式思考，引導學生進行探索與創作；用價值澄清，進行文化理解；用行動研究教學法，引導學生進行資料蒐集。

(三)教學活動設計與評量

活動設計除界定學習目標，與活動統整的內容，以五W檢定（how where when who what）評量設計採多元化評量，涵蓋學習歷程與活動形成，運用檔案評量與檢核表對學生進行質的評量。

(四)檢核統整計畫

檢核統整計畫可幫助教師檢討、修正與改善課程設計，針對檢核缺失再作修正實施，避免學生經驗統整與課程目標有很大的差距，並針對價值澄清部分作再次檢核，避免有所偏頗。

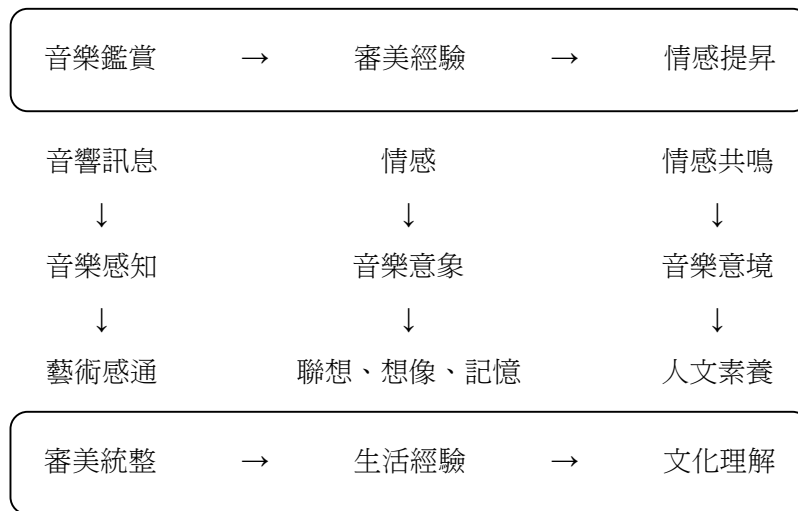
三、學理依據

(一)九年一貫精神的概念

- a. 學習面的擴充
- b. 學生經驗的再強化

(二)音樂鑑賞的「再」批判

- a. 傳統鑑賞
- b. 創新詮釋

(三)學生的發展

a.文化理解 b.人文關懷 c.終身學習

1. 以學生經驗為主

藝術統整使學生廣泛接觸重疊與相關的潛在觀念，將會對學生知識轉換的能力大為提升（Freedman, 1995）。透過議題式的欣賞在人文文化層面，如時代背景，人文思想，有完整系統的概念，不再只是藝術本身媒介或技法的認知，而是全面性的藝術文化概念與架構。

以往教師只是講述樂曲的創作時代背景，與人物簡介的情節，缺乏學生垂直式的經驗統整，如曾經在之前的哪些作品中出現過？之前對此時代有何種概念？或水平式的經驗統整，此時代風格特色在哪些文章出現過？當時社會的結構，人民的生活形態等，藉由這些人際關係價值的澄清，想像自己現實生活與議題的關聯，深入了解與探索，進而提昇人文情懷的培養。

2. 以培養活用的能力為原則

在統整式音樂欣賞課程設計中，學生可由日常生活的情境中去學習與探索，而且多元文化的教育議題，使學生可以去尋找屬於自己的詮釋（Beane, 1997），活化表達能力與深入理解。

藝術媒介（音樂鑑賞）透過思辯、創作、表演、發表、演出，獲得直覺式的知識，建立概念產生思想，透過活動個人情感得以抒發，創造承先啟後終身學習的精神。

3. 以適應社會的能力

以社會議題為主軸，讓學生有更多社會參與與人文關懷（袁汝儀，2000），加上學習設

計上以小組合作為學習，由個人與環境互動中，將經驗統合到個人的意識中，使學生對文化有更深刻瞭解，在時空中與外界自由對話與深入未知的藝術領域。

4. 課程設計中師生互動為主

非單向式的由老師主導教學模式與壟斷課程技能，而是引導學生對知識建構與問題解決（郭禎祥，1994），學生以問題探究的情境來思考，並運用觀念來澄清與明辨。

多樣化的學習型態如討論、小組合作、創作、腦力激盪、問題解決、閱讀、考察、訪問、獨立研究、小論文、角色扮演、價值澄清等。

人的一生可以說是生存在價值判斷與意思決定的過程當中（歐用生，1995）。在混沌不安的現今社會中，學生遊走在生活的邊緣，「潛在課程」的因素，卻是左右學生一輩子的影響。

價值澄清的特性在於涵蓋認知、情意、技能、行為的四向度，並主觀性與生活經驗結合，屬於一種動態的循環論證澄清系統。包含了解期、關聯期、評價期、反省期，活動形態有：書寫活動、澄清式問答與討論活動。

四、教材特色

(一) 議題式

1. 問題探究

課程內容以問題探究形式來設計統整，設計問題情境讓學生看到真實世界中的問題，並解決問題，由探究中尋獲知識的答案，問題中有各學科網狀交織的學科。

2. 多元文化

多元題材可就對比、變遷甚至衝突來作價值澄清的題材，由課程中的社會結構面，「再情境化」，在社會（人際）實踐中，不斷中介辯證的過程與結果。

3. 社會人文關懷

透過藝術表達、自我思想與情感發抒，藝術可使學生認同過去與身邊的人，促進個體與社會的溝通，啟發學生的人文關懷與人文素養的提升。

(二) 批判思考

從批判性思考中激發出學生的思考力與創作力。目前創造力與思考力是學生所缺發的發展能力，缺乏創造與想像的學習是封閉的，唯有透過人與人，與自然、社會產生互動，才能營造

充滿創意的未來。

(三)資訊化學習

現今是一個資訊擴張的時代，多樣的傳媒如電視、電影、電腦，視聽溝通由單向演進到數位化，其他網路資訊與資料庫，使媒體以不同組合傳遞給學生的學習型態，改變了教科書獨斷，並融合資訊溝通的學習方法。

(四)合作學習

課程設計強調學生由團體經驗中建構知識，提升主動學習為主，以混合能力的小組團隊分組合作學習，討論與尋找資料共同計畫，增進解決問題與人際溝通的能力。

(五)變通多元評量

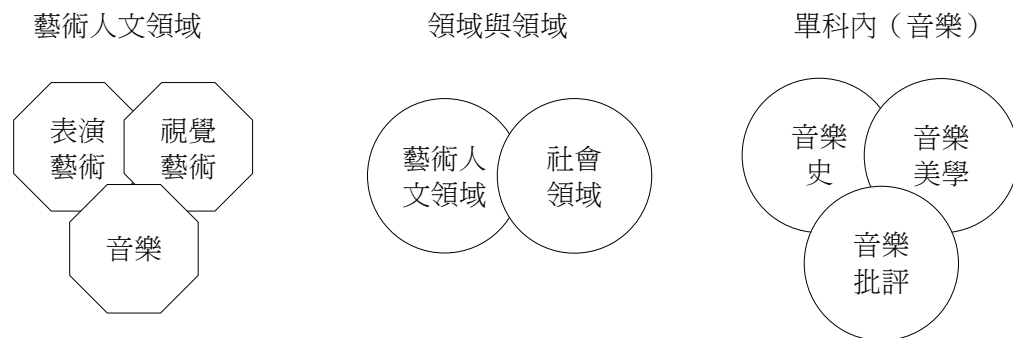
以學生自我與同儕評量，如檔案評量與書面報告、主題檔案，研究專題與口試，兼顧形成性與總結性評量加上學習日誌與觀察軼事表，真實性評量為主。

五、藝術詞彙

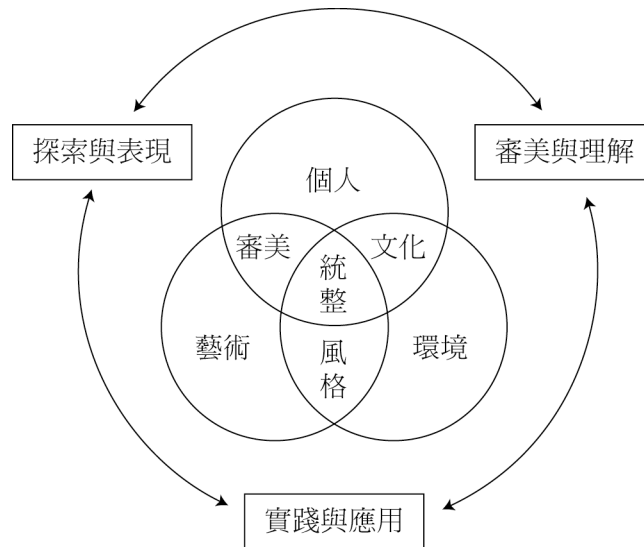
(一)藝術統整課程：

統整的型態有領域內的統整（視覺藝術、音樂、表演藝術）；或領域外的統整（藝術人文領域、語文領域、社會領域等）；抑或是音樂單一學科的統整（音樂史、美學、藝術批評、創作等），故以「藝術統整課程」作一總稱的意涵。

1. 狹義的藝術統整...以科目為統整模式

2. 廣義的藝術統整.....以知識、學生經驗、主要議題統整

(二)人際價值澄清：

價值澄清(value clarification)強調個人自由選擇後產生的價值，重視學生自我引導出的情感與價值。但被有些人批判易流於極端的個人主義，所以此研究加入人際關係的互動，使學生從合作中減少太多的主觀意識，藉由溝通與互動澄清價值。

(三)音樂鑑賞：

音樂欣賞(appreciation)多指學生聆聽過程的專注性思考，與思考經驗的充實度，加上認知審美的統整。音樂鑑賞本身意涵著價值判斷的過程，透過深度鑑賞能力，營造創作的詮釋空間。

六、課程架構

教學設計

「藝術與人文」學習領域教學設計表					
主題	愛情的模樣			教學年級	國三
子題	視覺藝術	音樂	表演藝術	教學節數	共12節 一週3堂課共四周
	打開蒙馬特的窗	聽聽愛的故事	秀出心中的熱情	教學節數	
學習重點				基本能力	分段能力指標
1. 了解波西米亞式的藝術愛情觀 藉由音樂鑑賞歌劇、電影、畫家的故事（海報）				一文化學習與國際瞭解	1-4-1、1-4-5、1-4-9 2-4-3、2-4-6、2-4-7、2-4-8
2. 羅密歐與茱麗葉的悲劇愛情觀 藉由音樂鑑賞電影、舞劇、藝術的符號（雕塑）				二表達溝通與分享	3-4-3、3-4-6、3-4-7、3-4-9
3. 小組創作與角色扮演，表達現代愛情觀 藉由音樂鑑賞活動之後，學生選擇適當之媒體素材表現				三欣賞表現與創新	
4. 在集體展演之後，學生與老師作互動式溝通與澄清				四尊重關懷團隊合作	
準備活動					
活動名稱	時間分配	教師		學生	
活動一 時光隧道	視覺藝術	電影《紅磨坊》		蒐集蒙馬特作家的海報圖片	
	音樂	歌劇《波西米亞人》		網羅波西米亞式的社會背景資料與音樂故事	
	表演藝術	樂曲奧芬巴哈.....康康舞曲 麗都秀影片		尋找紅磨坊表演時的服裝照片與影像	
活動二 愛的故事	視覺藝術	在維諾那有茱麗葉的雕像 準備照片（雕像）引發動機		了解雕像的型態與找尋生活中雕像的作品（公共藝術）	
	音樂	電影《羅密歐與茱麗葉》片段		英文歌曲歌詞先查單字	
	表演藝術	舞劇《羅密歐與茱麗葉》片段		先準備《羅密歐與茱麗葉》的故事內容與角色	
活動三 SHOW一下	視覺藝術	提示各媒體素材的可能性與思考方向		界定主題，準備創作媒材	
	音樂	提供音樂的各種型態與空間效果		發展主題，進行音樂空間營造	
	表演藝術	提出舞台肢體與走位的控制		完成主題，展開綜合藝術的表演與欣賞	

教學活動						
對應學習重點序號	對應能力指標序號	教師	時間分配	學生	學習評量	教學資源
1	1-4-1 2-4-3 3-4-1	活動一： 視覺藝術 播放電影《紅磨坊》片段， 並欣賞波西米亞時期海報與 咖啡廳文化的環境時空重建	45'	嘗試運用媒材，製作一張反應時代愛情的海報設計並模擬情境文化融入生活	學習單 海報創作	電視 單槍投影機、 手提電腦、 CD與DVD播放器、圖片
1	1-4-5 2-4-6 3-4-6	音樂 歌劇《波西米亞人》的片段 〈你那冰冷的小手〉、〈我的名字叫咪咪〉，並探討歌劇中男、女主角的演唱方式	45'	根據欣賞片段設計音樂舞台的走位形式，以直笛吹奏曲調，探討音響效果	小組討論 題綱與創作 同儕互評	電視 單槍投影機、 手提電腦、 CD與DVD播放器
1	1-4-9 2-4-7 3-4-7	表演藝術 播放康康舞曲，使學生跟著律動跳舞 探討波西米亞式的服裝風格	45'	學生以即興方式詮釋康康舞曲的律動設計波西米亞式的服裝	舞蹈展演 服裝設計	電視 單槍投影機、 手提電腦、 CD與DVD播放器
2	1-4-3 2-4-1 3-4-3	活動二： 視覺藝術 藉由維諾納的雕像引發動機，欣賞浪漫後期雕像之美如〈羅丹的吻〉	45'	以自由媒材選擇完成愛的故事，主題塑像，如黏土、食物等可做單一部位或整體雕塑	作品展示 故事發表	電視 單槍投影機、 手提電腦、 CD與DVD播放器
2	1-4-5 2-4-5 3-4-4	音樂 欣賞電影《羅密歐與茱麗葉》演唱電影中選曲與用樂器演奏其中樂曲，探討悲劇愛情的原因	45'	學生以小組競賽方式，演奏與演唱樂曲，並體會之。	小組競賽 口頭討論	電視 單槍投影機、 手提電腦、 CD與DVD播放器
2	1-4-8 2-4-8 3-4-9	表演藝術 藉由視覺藝術的雕像，討論如何以身體作雕刻；並探討舞劇	45'	學生用身體作個人體態雕刻，雙人體雕小組進行愛的故事創作。	體雕展演 與發表	電視 單槍投影機、 手提電腦、 CD與DVD播

		《羅密歐與茱麗葉》的視覺符號意涵				法器
3	1-4-2 2-4-4 3-4-3	活動三： 視覺藝術 提出環境裝置藝術的可能性，引導學生做空間的營造	90'	學生以上兩堂課的成品（海報與雕塑）完成整體環境空間（布景與燈光）的營造	舞台空間（布景）設計圖	舞台模型與圖片
3	1-4-6 2-4-6 3-4-4	音樂 配合主題設計，引導學生音樂配樂創作與剪接	90'	學生完成主題設定，並尋找適當的音樂表現方式（演奏、創作）演出	主題故事大綱與音樂處理表	電影音樂與廣告音樂選播
3	1-4-8 2-4-7 3-4-7 3-4-9	表演藝術 延續服裝與肢體動作設計， 引導學生融入故事主軸	90'	學生以配合主題之內容，設計服裝與動作	服裝設計與律動	服裝設計圖

教學評量

視覺藝術學習單一

打開蒙馬特的窗

1. 波西米亞式海報有何特色？
2. 海報與當時代文化有何關聯？
3. 如果要你設計一張海報，內容呼應當今社會愛情現象，你會如何作？

媒材：

設計圖：

1. 你認為此張海報應該貼在怎樣的背景環境中？
2. 你對當代愛情的詮釋？

視覺藝術學習單二

愛的故事

一、用短文寫一段愛的故事

二、設計雕塑主題：

三、使用材料說明：

四、設計圖：

五、自我檢討報告與心得

音樂學習單

小組討論題綱與創作（斜體字為參考答案）

打開蒙馬特的窗

一、音樂欣賞題

1. 第一版本電影、第二版本舞台版，哪一個版本鼓掌有錯誤？

第二個版本

2. 電影版與現場版舞台音響處理有何不同？

電影版聲音為直鋪式，舞台版傳來朋友從後台的呼喚聲，與前場魯道夫呼應，咪咪在一旁小聲應答，使聲音向量更多元

3. 魯道夫是詩人；咪咪是織花女，在音樂演唱的樂句處理是否不同？

*魯道夫角色是詩人，在文辭與呼吸樂句上，較為工整
咪咪是織花女，所以內容文辭較零落，樂句較為瑣碎*

二、創作題

4. 你們這一組為何選擇如此走位方式與音響處理？

5. 哪一組你覺得效果比較好？為什麼？

表演藝術學習單

服裝設計圖

打開蒙馬特的窗

一、波西米亞式的服裝特色？

二、如果讓你選擇設計服裝，你會如何進行？

1. 項目：帽子
2. 媒材：羽毛與塑膠袋
3. 設計圖：

三、你設計理念為何？

綜合活動學習單

SHOW 下

1. 當代愛情故事的設定

2. 劇情大綱：

戲劇角色分配

劇本：	導演：
副導：	場記：
第一主角：	角色：
第二主角：	角色：
配角：	角色：
配角：	角色：

3. 工作分配表

	音樂	服裝	布景與道具	燈光
負責人				

4. 排演的甘苦談：

同儕小組互評表

內容／組別	1	2	3	4	5
劇本、編劇 25%					
舞台、服裝、燈光 30%					
音樂、配器 25%					
完整性 10%					
創意性 10%					
總分					
評語					

教學心得與期望

一、教師

以行動研究日誌來紀錄研究過程，由此個別故事累積展現一個集體學習文化

二、學生

(一)文化理解...

藝術統整的音樂欣賞教學對於學生在課程經驗統整上，應有明顯的幫助，並且有情意上與創意上的收穫，使欣賞不再只是認知與技能層面的傳授，使學生能從生活中找到運用的經驗，生命中擁有藝術人文的共鳴與生活。由文化取向與人文關懷取代學生以前被技術導向領導的教學，培養學生生活與經驗的結合，並有批判與自省的能力，關懷與關心週遭的事務，多元議題結合時事。

(二)人文關懷與實踐...

在人文關懷與價值澄清上，使學生由音樂鑑賞題材與內容中，得到一些情感的啟發，進而批判思考自身與他人的互動關係，在一連串反覆辯證與溝通中，展現一種實踐的行動，呼應自我價值建立後的行動回饋。

動態的評量方式使學生樂於創作與激發自我詮釋的空間與想像，不再只是紙上談兵的理論，使學生由多元智能中得到發展，藉由一些動態性活動與展演，表達情感價值體現。

(三)終身學習...

由問題探究中心，從問題理解探究的歷程中，提高審美與思辨，由教師為中心轉向學生小組合作學習，尋找答案的過程中，達到經驗統整與自我詮釋與成長，培養一生的音樂鑑賞習慣，增進社會的藝術人口與風氣。

參考資料

中華民國課程與教學學會（民89），課程統整手冊（三）實例篇。台北市：教育部。

中華民國教材研究發展學會（民89），八十九年統整教學活動設計專輯（上）。台北縣：中華民國教材發展學會

吳明清（民80），教育研究——基本觀念與方法分析。台北市：五南圖書出版公司。

夏林清譯（民86），行動研究方法導論：教師動手作研究。台北市：遠流出版。

陳伯璋（民78），教育研究方法的新取向——質的研究法。台北市：南宏出版。

- 陳郁秀等（民89），藝術欣賞課程教師手冊——中學音樂篇。台北市：國立臺灣藝術教育館。
- 教育部（民84），國民中學課程標準。台北市：教育部。
- 教育部（民89），國民中小學九年一貫課程暫行綱要。台北市：教育部。
- 黃光雄編（民87），教學理論。高雄市：復文圖書出版社。
- 黃光雄編（民89），課程統整。台北市：學富出版社。
- 歐用生著（民84），課程與教學。台北市：文景出版社。
- Barrett, T. (1994) *Criticizing art, understanding the contemporary*. Mountain View, CA. : Mayfield Publishing Co.
- Beane, James A. (1997) *Curriculum Integration: designing the core of democratic education*. New York: Teachers College Press.
- Fogarty, R. & Stoehr, J.(1995) *Integrating curriculum with multiple intelligences: teams, themes, and threads*. (ERIC Document Service NO.ED 383435)
- Freedman, J. (1995) *An integrated transdisciplinary approach through art education : at primary school*. 1995 INSEA-ASIAN regional congress. Culture society. art education, Taiwan museum of art.
- 袁汝儀（2000），國民教育階段「藝術與人文」領域之思考。國立教育資料館主編。
- 郭禎祥（1994），多元文化觀與藝術教育。師大學報39期。
- 黃譯瑩（1999），九年一貫課程中課程統整相關問題探究。教育研究資訊7卷5期，<http://www.clubmoulinrouge.com/mr.htm#> 紅磨坊網站