

一、主題名稱：掌中魔笛

二、課程說明

〈一〉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們較無先備經驗的課程，它包含了戲劇、舞蹈及音樂等等，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，我們想到在四年級的音樂課程裡，曾介紹過莫札特的歌劇作品「魔笛」中部分歌曲，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，在過去的高年級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響美感；對於學童來說，它雖然顯得繁雜艱難，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。這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生活經驗。

〈二〉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。

〈三〉教學對象：國小五年級學生

〈四〉教學時數：六節課〈共 240 分鐘〉

〈五〉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〉

〈六〉課程架構：如下頁圖例

課程架構表

主題

魔 笛

課程
目標

瞭解並欣賞莫札特的歌劇作品—「魔笛」

完成劇中各種戲偶的造型

利用布袋戲偶演出歌劇魔笛

時間

六 節 課 〈 共 240 分鐘 〉

子題

一、音樂
(魔笛歌劇)

二、視覺
(偶頭製作)

三、視覺
(戲偶服裝製作)

四、表演藝術

能力
指標

依據
九 92
年學
一年
貫度
暫適
行用
綱要

1. 參與音樂活動，養成專注聆聽的習慣，並能表達自己的感受。
2. 運用各種音樂相關的資訊輔助音樂的學習與創作並培養參與音樂活動的興趣。

1. 構思表現的主題與內容，選擇適當的媒材技法，完成有感情、經驗與思想的作品。

1. 構思表現的主題與內容，選擇適當的媒材技法，完成有感情、經驗與思想的作品。

1. 在表演戲劇活動中，表現積極合作態度，並表達自己的才藝潛能。
2. 以正確的觀念與態度，欣賞各類型的藝術展演活動。
3. 樂於持續參與各類型藝文活動，並養成以記錄或報告方式呈現自己的觀點和心得。

單元
目標

1. 了解歌劇的表演形式。
2. 認識莫札特的歌劇作品「魔笛」。
3. 了解作品中每段音樂的內涵。

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型。

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。

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

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」。

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
頭部外並雕刻
出髮絲與頭飾。

1. 利用布邊縫
製服裝上的
裝飾物。
2. 利用平針縫
將服裝的前後
片結合。

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。

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
用橡皮筋將戲
服綁住。
3. 刻畫頭髮紋
路時宜刻深些，
上色後會更有
髮絲的效果。

1. 教師需繪製
好衣服的形板
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
針固定衣服上
的裝飾物後，再
用針線縫，才不
致縫歪了
。

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。
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

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〉；介紹魔笛歌劇中之音樂選曲〈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，捕鳥人〉；

〈3〉能感覺愛的男人〈二重唱，捕鳥人與公主〉；

〈4〉愛的歡樂像朝露般消失〈女高音，公主〉；

〈5〉夜之后的詠嘆調〈女高音，夜后〉；〈6〉陽光普照與智慧萬歲〈祭司長〉。

除以上音樂 CD 選曲外，為增加戲劇效果另安排兩段 RAP：

〈1〉〈黑人、士兵第一段〉

走叨位去，你們想要去哪裡；離開這裡，哪有那麼容易；

嗚呼啊哈，嗚呼啊哈；束手就擒，別怪我們人多欺負你！

〈2〉〈黑人、士兵第二段〉

這鈴聲真美妙，鈴聲真美妙；時間已不早，趕快上床睡覺；

早睡早起身體好，才是好寶寶；好寶寶、好寶寶，我是好寶寶；

好寶寶、好寶寶，我是好寶寶。

2. **視覺藝術部分**：

〈1〉繪製背景：我們互相溝通與討論，並參考相關童書繪本以完成每一幕的背景。

〈2〉造形設計：師生共同收集相關童書、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。

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

所送戲偶為劇中的主要角色之一——塔米諾王子，其造型部份分述如下：

1. **頭髮部分**：依據頭髮的線條利用雕刻刀刻劃出紋路，在上色時應注意顏色深淺變化，表現出頭髮的層次。

2. **頭飾部分**：皇冠為王子權勢的表徵，由學生發揮想像力設計並捏塑出皇冠造型，上色時可選用金色加強其真實感，並點綴上不同顏色的寶石以達到美化的效果。

3. **服裝部分**：在王子的服裝造型部分，設計了背心及披風；在背心部分：為了使背心看起來更具真實性，縫上了白色的領子及兩個圓形黃色的布當成鈕釦；在披風部分：要比原有的服裝稍長些，並在肩膀部份縫上兩個鈕釦，設計為活動式，即可穿脫自如。

〈三〉教學過程

教學活動設計表

能力指標與教學目標	教學活動	時間	教學資源	教師提示	教學評量
一-1-1	<p>〈音樂〉</p> <p>一、引導活動</p> <p>〈一〉播放一段男中音的演唱音樂，引起學生對聲樂的好奇心。</p> <p>1. 播放「魔笛」劇中—快樂捕鳥人的音樂。</p> <p>2. 與學生討論有關男聲與女聲的分類</p>	5分	CD		
一-1-2	<p>〈二〉教唱歌曲—快樂捕鳥人</p> <p>二、發展活動</p> <p>〈一〉介紹歌劇魔笛的內容與表演形式</p> <p>1. 說明歌劇的意義、表演形式與舞台上的演出方式。</p> <p>2. 介紹魔笛劇中的角色及人物名稱並書寫於黑板上。</p> <p>3. 播放 CD—魔笛全劇給學生聆聽。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>〈一〉分配角色</p> <p>1. 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〉。每組約十八位</p> <p>—第一節課結束—</p>	10分 20分	樂譜 CD	提示故事內容大綱 後再播放音樂	
一-1-3	<p>〈音樂〉</p> <p>一、引導活動</p> <p>〈一〉複習單元歌曲</p> <p>1. 複習單元演唱歌曲-快樂捕鳥人</p> <p>二、發展活動</p> <p>〈一〉列舉該劇其它部分的音樂內容</p> <p>1. 寫出劇中其他重要的演奏及演唱歌曲： 序曲〈管絃樂〉；我是快樂的捕鳥人〈男中音，捕鳥人〉；能感覺愛的男人〈二重唱，捕鳥人與公主〉；愛的歡樂像朝露般消失〈女高音，</p>	5分 2分	樂譜 海報		演唱評量

能力指標與教學目標	教學活動	時間	教學資源	教師提示	教學評量
二-1-2	<p>4. 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後；再利用雕刻工具雕塑出人物的下巴與嘴巴，並在頸部下方刻出一圈凹槽。</p> <p>5. 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....)。</p> <p>6. 等黏土乾後, 使用水彩彩繪偶頭並噴亮光漆</p> <p>三、綜合活動</p> <p>請同學將自己完成的作品放置桌上，並互相欣賞及分享製作過程的點點滴滴。</p> <p style="text-align: center;">— 第三節課結束 —</p> <p>〈視覺藝術〉</p> <p>一、引導活動</p>	5分		<p>3. 頸部下方的凹槽需確實刻劃清楚。</p> <p>4. 頭髮紋路刻深些，上色後會更有髮絲的效果。</p>	偶頭作品評量
三-1-1	<p>〈一〉展示已完成的戲偶人頭及服裝〈教師需事先縫製完成的服裝作品示例〉，並讓學生輪流操作。</p> <p>二、發展活動</p> <p>〈一〉參考服裝圖片，並設計服裝造型。</p> <p>1. 指導學生繪製服裝設計圖並給予建議。</p> <p>2. 請學生將衣服的形板用色筆描繪在布料上，並剪裁下來(圖例四)。</p>	5分	各種角色的服裝圖片、衣服形板		
三-1-2	<p>3. 教導學生利用大頭針固定裝飾物的位置(圖例五)。</p> <p>4. 教導學生利用布邊縫縫製服裝上的裝飾物(圖例五)。</p> <p>5. 教導學生利用平針縫將服裝的前後片結合。</p> <p>6. 利用橡皮筋將服裝綁在偶頭頸部的凹槽處，即完成戲偶。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>讓學生分別操作戲偶。</p> <p style="text-align: center;">— 第四節課結束 —</p>	30分		<p>1. 提醒學生小心使用大頭針。</p> <p>2. 縫製圖案時儘量把線頭藏起來。</p> <p>3. 利用平針縫縫合前後片宜縫密些，表演時才不容易鬆脫。</p>	
		5分			

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〉	1. 以鼓勵方式來進行，勿強迫。 2. 很多學生都非常喜歡演唱這首「我是快樂的捕鳥人」。
作品〈視覺〉	觀察、展示	1. 在教學時觀察每位學生的狀況並記錄。 2. 學生完成作品後可分組上台演示。	可準備一份紀錄表
表演	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，並以簡單符號作紀錄。〈如有進步也隨時給予加分〉 3. 展演時給予獎狀〈最佳表演獎、最佳造型獎、最佳配音獎；每一個獎項可不限一人，給獎時應考慮其平常表現〉。	紀錄表如附件二
團隊精神	觀察、紀錄	1. 設計一份角色分配表。 2. 可依據此表來觀察其日後上課時的合作狀況與學習態度。	角色分配表如附件一
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。	心得報告如附件三

五、參考資料

- 〈一〉藝術與人文五上第四單元.. 康軒文教事業股份有限公司
- 〈二〉魔笛《書、CD》..... 麥克出版股份有限公司
- 〈三〉魔笛狂想節目單..... 愛樂劇工廠
- 〈四〉CD..... 巨匠音樂出版公司、麥克出版股份有限公司