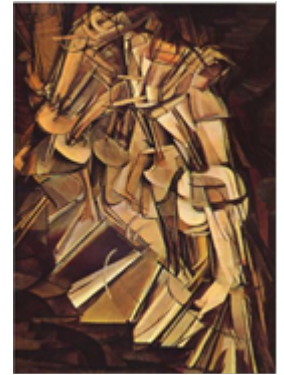

壹、方案名稱：Move to The Future~大忠未來派音樂劇計畫

一、創新教學背景

去年大忠國小為了配合國家美感教育之政策，研發了「美感律動，舞力全開」的教案。經過了這次成功的經驗，我們希望能針對單一美感形式做出深入的課程。故此次我們選擇「漸層」的美感形式做為主軸，用漸層的概念結合二十世紀初的視覺藝術中「未來主義」與其後的「波麗露舞曲」，最後以表演藝術統合，成為一齣載歌載舞又兼具創意的簡短音樂劇。杜象的〈下樓梯的女人〉是整個教學的核心，學生將由這幅畫的認識，開始一系列的創作。為了呼應「未來主義」的精神，本次計畫更加入了3D列印課程，期待讓學生所學的課程更有「未來性」。

杜象〈下樓梯的女人〉

二、創新教學之理念與作法

(一) 創新策略與實施方式

(二) 實施方式

貳、課程設計

一、序幕

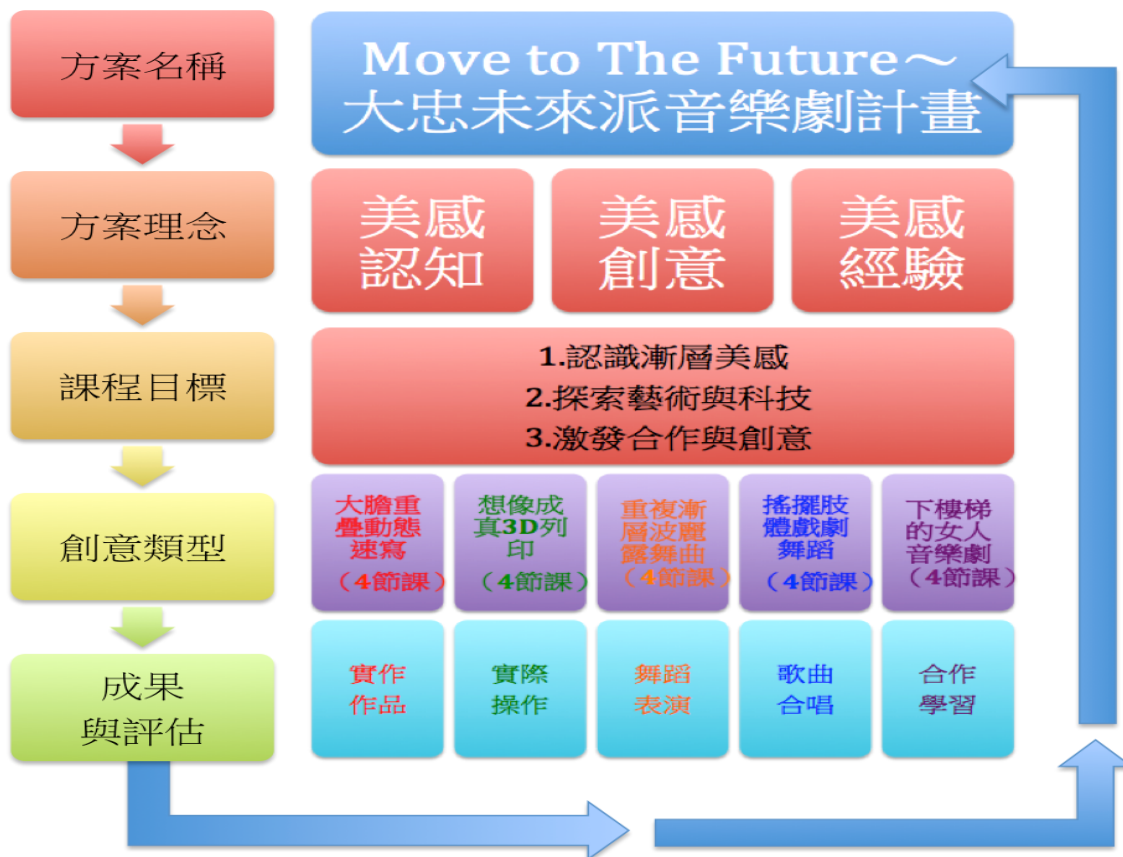
學習群	人數	先備基礎
三年級小孩	30	1.能以色筆進行作品的臨摹。 2.能視譜並演唱 C 大調-Do 至高音 Re。 3.能以肢體感受空間的高中低變化。
四年級小孩	29	1.能以蠟筆、水彩技法，進行小組共同創作。 2.能視譜並演唱 C 大調-Do 至高音 Re。 3.能以肢體探索空間，展現身體律動之美。

二、目標

教育部自 103 年起推動「美感教育」，期待成就「美感內涵的公民」，以打造「美善共享的社會」的願景。「美感」是需要透過美感經驗來感知與獲得的，本方案即希望透過名畫賞析的引導，結合視覺、音樂、表演的創造性課性，讓孩子認識漸層美感，探索藝術與科技，並激發合作與創意，進而學習美感認知、發揮美感創意、獲得美感經驗，落實美感教育。

參、創意教學創新策略實施

一、課程架構

二、教學活動設計

領域/科目	藝術		設計者	邱鈺鈞
實施年級	四年級		總節數	共 20 節，每節 40 分鐘
單元名稱	<u><i>Move to The Future</i></u> ~大忠未來派音樂劇計畫			
設計依據				
學習重點	學習表現	<p>2-II-2 能發現生活中的視覺元素，並表達自己的情感。</p> <p>1-II-5 能依據引導，感知與探索音樂元素，嘗試簡易的即興，展現對創作的興趣。</p> <p>3-II-4 能透過物件蒐集或藝術創作，美化生活環境。</p>	核心素養	<ul style="list-style-type: none"> ■ A1 身心素質與自我精進 ■ B3 藝術涵養與美感素養 ■ C2 人際關係與團隊合作 <p>藝-E-A1 參與藝術活動，探索生活美感。</p> <p>藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。</p> <p>藝-E-C2 透過藝術實踐，學習理解他人感受與團隊合作的能力。</p>
	學習內容	<p>視 A-II-1 視覺元素、生活之美、視覺聯想。</p> <p>音 E-II-2 簡易節奏樂器、曲調樂器的基礎演奏技巧。</p> <p>表 P-II-2 各類形式的表演藝術活動。</p>		
議題融入	議題/學習主題	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。		
	實質內涵	●透過音樂劇表演使學生學習妥善地溝通，和諧完成任務工作。		
與其他領域/科目的連結		●綜合領域		
教材來源		●自編		
學習目標				
<p>1.能欣賞、認識漸層美感之概念，並將自己的想像轉化成具體的藝術創作。</p> <p>2.了解身體姿態加上漸層空間位置變化呈現出的視覺效果，且自信的展現自我創意動作，更與同學合作進行小小音樂劇。</p> <p>3.透過 3D 認識未來科技在漸層美感上的可能性，並在音樂劇上配合其他藝術一同展現。</p>				

大膽重疊動態速寫

教學時間 | 4 節課，共 160 分鐘

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】名畫賞析

✍️ 杜象〈下樓梯的女人〉

這幅作品裡，描寫時間的行進，下樓梯的女人其形體向外做連續性的伸展，把時間與空間的動態感，都表現在一張畫面上，是「未來派」的重要代表作品。教學時教師引導學生突破以往美的感覺，欣賞藝術的多元化。

【拓展】動態速寫創作

✍️ 三年級-新式健康操的連續動作速寫

1. 以三年級孩子熟悉的新式健康操動作來描繪。
2. 簡單描繪人物造形，重點為肢體的連續動作。
3. 畫面以重覆性，呈現出富於節奏性與運動感之美。
4. 教導色彩的漸層變化，引導孩子感受色彩漸層所呈現動態的美感。

✍️ 四年級-人形實體連續動作描繪

1. 將全班分成五組，各組討論一連續動作的分解，設計四個靜止的連續動作圖像，並實際以由一人擔任人形模特兒，將靜止動作呈現。
2. 各組進行人形實體連續動作描繪時，人形模特兒連續呈現出四個靜止動作，組員協助以蠟筆進行人形輪廓描繪。
3. 以粉蠟筆就人形描繪圖中，做部份區塊著色，進行創作。
4. 請小朋友分別以畫筆揮灑不同的壓克力顏料在人形描繪圖上，合作參與創作出能表現力量與速度的抽象畫。

【呈現】動態速寫作品

✍️ 動態速寫創作的作品，為音樂劇中的舞台佈景。

運用色筆大膽重疊

感受色彩漸層變化

作品呈現時間、空間、色彩的動態

人形連續動作速寫-輪廓描繪

人形連續動作速寫-區塊著色

音樂劇中的舞台佈景

揮灑顏料-表現力量與速度

想像成真 3D 列印

教學時間 | 4 節課，共 160 分鐘

活動流程及內容設計

教學照片

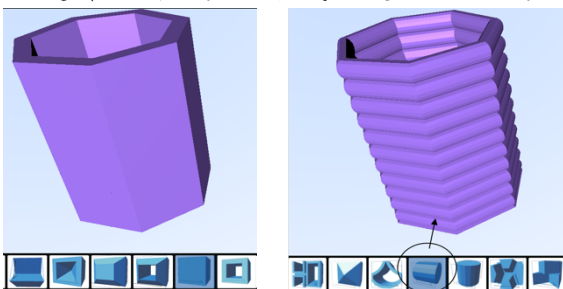
【序起】立體(明暗)著色訓練-色彩漸層

✍️「漸層」是指將構成元素的形狀或色彩做次第改變的層層變化。在這些漸增或漸減的層次變化中，即能具現出漸層的美感。教師引導孩子們運用漸層色彩及明暗的概念，畫出立體圖形。

【拓展】3D 世界創作初體驗

✍️立體幾何漸變構成創作

1. 考慮中年級的立體與透視能力，將課程活動透過軟體服務簡化，簡化為選擇需要重複的基本造型，與各種調整造型的設定參數，不同的造型選擇與設定值會構成不同的結果呈現於畫面上。
2. 選擇不同造型可形成重複的立體造型

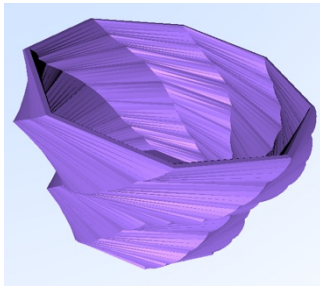
運用明暗技巧，訓練立體概念

立體(明暗)著色作品

(下方為選擇造型，上為呈現造型)

3.透過不同的參數設定(用較為直覺地拉桿式而非數值)，如扭轉、變形、放大、縮小等，讓學生實驗不同組合所產生的結果，並追求不同組合中所產生的造型之感受是否符合美感。

3D 列印立體成像

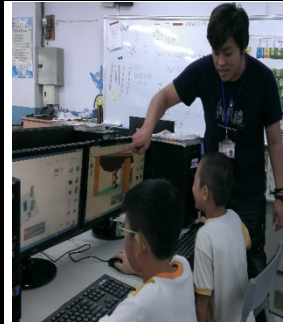
3D 列印創作作品

✎ 3D 列印成品創作與發想延伸

- 1.輸出學生作品並讓學生觀察 3D 列印機的工作情形。
- 2.目前普及且平價的機器為 FDM(熔融沉積成型)，特性就是透過 G-CODE 控制電腦移動成型噴頭，列印出一層一層的平面，每一層高度約 0.1~0.2mm，透過每一層緩慢的漸變、堆疊出作品，彷彿魔法般的列印出學生們的作品。

【呈現】3D 列印創作作品

✎ 3D 列印創作的作品，為為音樂劇中戲劇演出的道具。

資訊軟體 3D 成像教學

孩子們與 3D 列印作品開心合影

3D 列印創作作品為戲劇演出的道具

搖擺肢體戲劇舞蹈

活動時間

4 節課，共 160 分鐘

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】創造性舞蹈教學

✍ 在創造性舞蹈教學中，創意、技術、審美三者環環相扣。老師巧妙的運用各種律動遊戲，並在同一時間兼顧知識傳遞、技巧磨練、團體合作與想像力的激發。學童在玩遊戲時可以自然而然得學會關於現代舞的概念，而最後他們會發現它們所有玩的遊戲，甚至包含暖身都可以精鍊組合成一支舞。

【拓展】創作漸層舞蹈

✍ 探索空間-高中低水平位置遊戲

請孩子們依老師的鈴鼓節奏聲自在的探索空間。鼓聲快則動作快，鼓聲慢則動作慢。在鼓聲停時則動作皆停。但須觀察其他學員的動作，進而擺出不同的高中低水平的位置。

✍ 小組創作漸層的舞蹈隊形

1. 單一動作的漸層表現

讓孩子們排成一橫排，由老師指示第一個動作的大小與高低位置(例如:舉手)，請孩子們依序把動作接續增強、改變高度、加上不同的動作。

2. 動作的分解與呈現

將孩子們以 5~6 人進行分組，請各組孩子們討論一個主題動作，例如:喝水、穿鞋子，並將此動作分解成 5~6 個步驟，由小組成員接續表現出此動作的分解靜止畫面。

3. 小組創作漸層舞蹈隊型。

【呈現】戲劇漸層舞蹈

✍ 在音樂劇中，展現漸層創作舞蹈。

以肢體感受空間高中低變化

動作的分解與呈現

小組創作漸層

戲劇漸層舞蹈

重複漸層波麗露舞曲

教學時間 4 節課，共 160 分鐘

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】波麗露舞曲賞析

✎ 《波麗露》(Boléro) 是法國作曲家莫里斯·拉威爾最後的一部舞曲作品，創作於 1928 年。節奏自始至終完全相同，節拍速度不變，主題及答句同樣地反復九次，既不展開也不變奏，全曲始終在 C 大調上，只是最後的兩小節才轉 E 大調，舞曲前半部分配有和聲，除了獨奏就是齊奏，後半部分附有淡淡的和絃，舞曲自始至終只有漸強的變化。

【拓展】樂曲教學

✎ 頑固伴奏

1. 不同節奏練習

Ex. 2a

2. 認識頑固伴奏: 是指一個旋律或節奏從頭到尾一直不變的跟著伴奏，像個老頑固似的，它是一種最簡易的伴奏，可以讓一首曲子變得更豐富、更有趣。

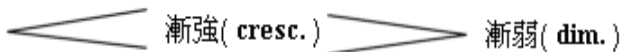
3. 請孩子們以拍手、直笛、音磚表現出波麗露舞曲中的頑固伴奏。

✎ 力度漸層

1. 音樂的漸層: 在音樂中，漸層原理最常見於力度的逐漸強或減弱，用以逐次累積或漸次沉澱的意義上。

2. 嘗試以樂器表現出不同的力度。

✎ 創意填詞-歌曲吟唱

1. 以波麗露舞曲第一段的弦律為曲，以杜象〈下樓梯的女人〉為主題做創意填詞，請孩子們吟唱。

2. 創意歌詞內容

下樓的女人真美麗、真美麗，像那風中的光

波麗露舞曲賞析

口風琴合奏

音磚合奏

頑固伴奏練習-音符的認識

波麗露創意歌曲合唱

影，

炫麗耀眼又撲朔迷離，有著什麼祕密。

下樓的女人真美麗，看她的腳步輕盈、舞姿曼妙、動作輕巧、左顧右盼，笑容很神秘、很神秘。

沒有人能猜透她的心思，沒有人能猜透她的心思。

【呈現】樂曲吟唱及合奏

✍在音樂劇中，吟唱〈下樓梯的女人〉創作曲，並以音磚、口風琴合奏。

音樂劇中樂曲吟唱及合奏

下樓梯的女人音樂劇

教學時間

4 節課，共 160 分鐘

活動流程及內容設計

教學照片

【序起】認識音樂劇

✍音樂劇早期譯稱為歌舞劇，是音樂、歌曲、舞蹈、戲劇、雜耍、特技和綜藝結合的一種表演。它以幽默、諷刺、感傷、愛情、憤怒等情感引發劇情，再通過演員的語言、音樂、動作等傳達給觀眾。

【拓展】音樂劇的創作

✍創意劇本-四格漫畫

1. 教導孩子以四格的「連環圖」來呈現故事創作的起、承、轉、合。
2. 以鉛筆簡單構圖後，與同學分享創作的故事。
3. 票選最有趣的四格漫畫，成為劇本雛形。

✍角色選派與演練

1. 指導學生揣摩角色，演出角色的肢體及神態。
2. 以小組分工合作的型態，為角色設計服裝及對戲，讓每一位孩子都能參與演出活動。

【呈現】Move to The Future~大忠未來派音樂劇

✍劇情摘要:因展演的時間適逢母親節，因此以班上票選最有趣的四格漫畫，成為劇本雛形，描述每個媽媽都像下樓梯的女人一樣神秘、高貴，不管到幾歲都有一顆愛美的心，但遇到孩子可以化為廚師、管

以漫畫述說故事，激發同儕的想像力

角色神情揣摩

角色造型的討論

音樂劇中漸層舞蹈

家、護士……全世界最漂亮的女人就是媽媽呵!

載歌載舞的音樂劇演出

展演結束後，家長、老師與孩子們在作品前開心合影

後記:音樂劇後，六年級小朋友以同樣歌曲表演現代舞

音樂劇中創造性舞蹈

音樂劇中戲劇演出

結合視覺、音樂、表演的音樂劇

肆、評量規準

表現等級 基準向度	非常棒	達標	還要加油
表現 了解身體姿態加上漸層空間位置變化呈現出的視覺效果，且自信的展現自我創意動作與同學合作進行小小音樂劇。 (1-II-5, 音 E-II-2)	善用身體姿態加上漸層空間位置變化呈現出的視覺效果，且自信的展現自我創意動作與同學合作進行小小音樂劇。	可了解身體姿態加上漸層空間位置變化呈現出的視覺效果，且展現自我創意動作與同學合作進行小小音樂劇。	僅能了解身體姿態加上漸層空間位置變化呈現出的視覺效果。
鑑賞 能欣賞、認識漸層美感之概念，並將自己的想像轉化成具體的藝術創作。(2-II-2, 視 A-II-1)	能積極參與欣賞、認識漸層美感之概念，並將自己的想像轉化成具體的藝術創作。	能認識漸層美感之概念，並將自己的想像轉化成具體的藝術創作。	能認識漸層美感之概念，但在轉化成自己的創作時有困難。
實踐 透過 3D 認識未來科技在漸層美感上的可能性，並在音樂劇上配合其他藝術一同展現。(3-II-4, 表 P-II-2)	透過 3D 認識未來科技在漸層美感上的可能性，並在音樂劇上配合其他藝術流暢地一同展現。	能大致理解科技在漸層美感上的可能性，並在音樂劇上配合其他藝術一同展現。	透過 3D 認識未來科技在漸層美感上的可能性，但在音樂劇表現動作時放不開，不夠乾淨俐落。

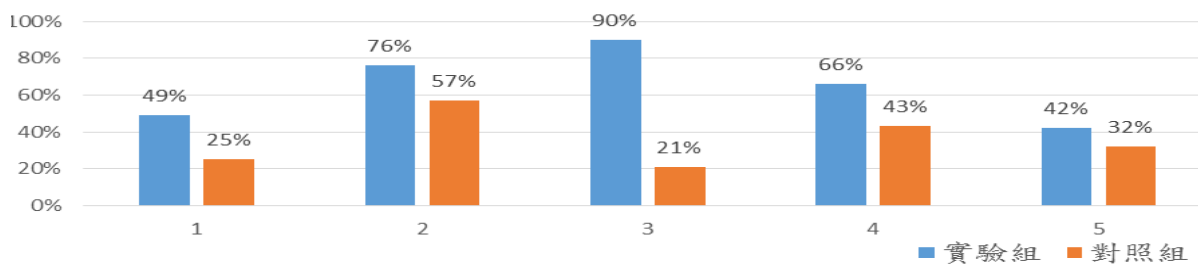
伍、學生課後學習單量化統計圖

一、獲得滿分比例(實驗組與對照組比較)

(一)統計圖表內容說明:

- 1.以參與創新教學課程的學生(三、四年級),共 59 人,為實驗組;未參與創新教學課程的四年級學生 28 人為對照組。
- 2.學習單分為五個大題,以各大題獲滿分人數佔總人數的百分比率,做為比較。
 - (1)動態速寫:請孩子辨識杜象的〈下樓梯的女人〉所呈現的美感。
 - (2)3D 列印:尋找出立體圖形,並著上顏色。
 - (3)戲劇舞蹈:與小組夥伴討論,設計出喝水的連續動作的分解與呈現。
 - (4)波麗露舞曲:聽出音樂力度漸層與樂器表現。
 - (5)下樓梯的女人音樂劇:音樂劇的組成要素與觀賞禮儀。

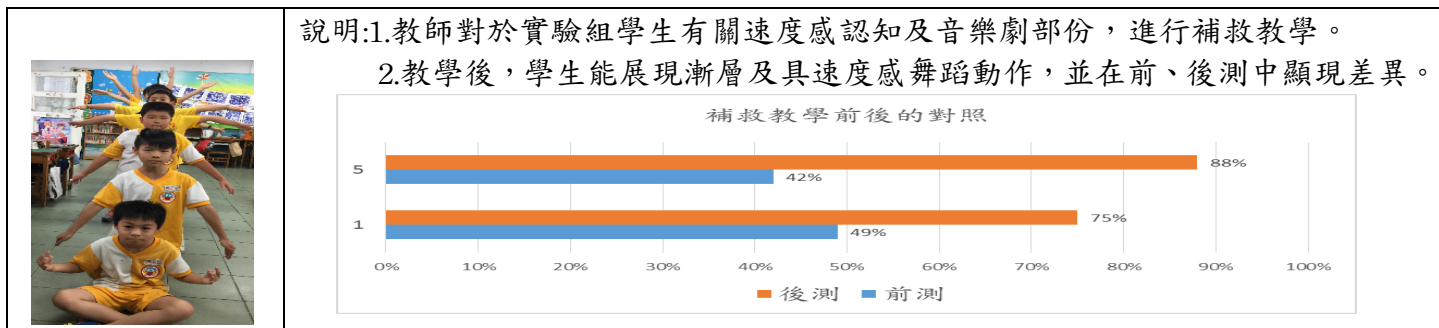
Move to The Furture學習單成果對照圖

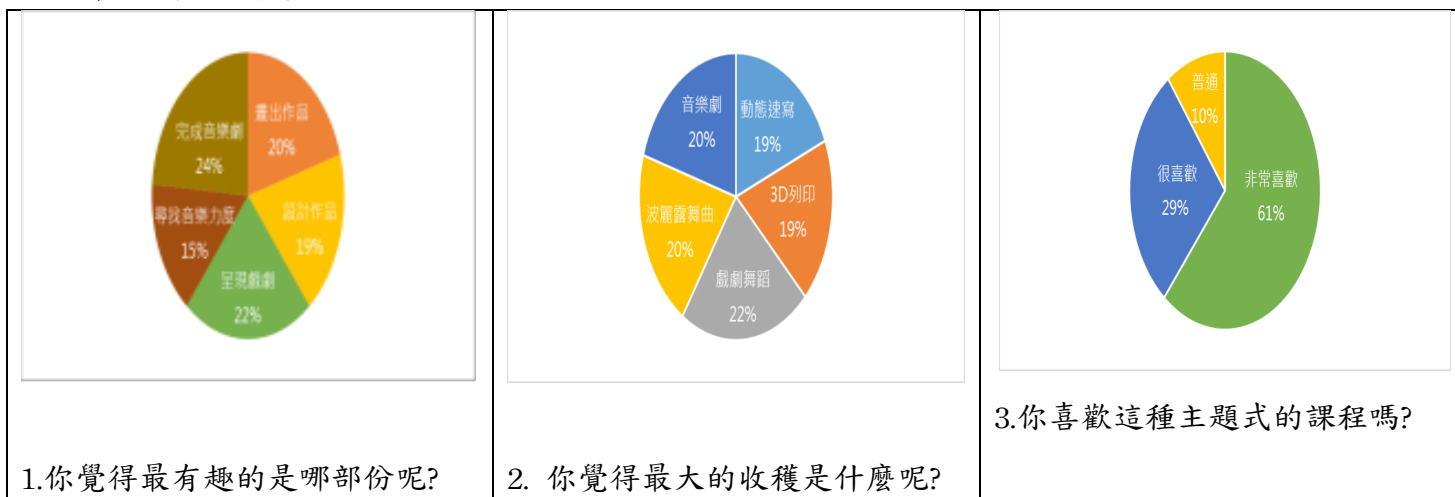
(二)結果與發現

- 1.實驗組評量結果以第一大題和第五大題，獲得滿分的人數較少，可看出學生對速度感轉化視覺作品的認知較薄弱，以及對音樂劇較為陌生。
- 2.實對組與對照組評量結果以第三大題差距最大，推論一般課程中戲劇舞蹈的教學較為不足。

二、補救教學成果

陸、學生課後問卷調查

柒、學生表現與回饋

- 1.紘志:學習到許多除了課本以外的東西，是一次豐富的學習之旅，我很喜歡 Move to The Future~大忠未來派音樂劇的課程，有很多體驗活動，很特別也很有趣!
- 2.昱樺:在這個課程中，我們不但認識了不同的美感形式，也學習到 3D 列印、肢體舞蹈、吟唱歌曲，讓我們玩得很開心!
- 3.聖元:與同學一起做活動，全班一起分工合作完成音樂劇的演出，讓我們知道分工合作、團結力量大的重要性。

捌、家長回饋

- 1.逸恩媽媽:感謝老師們用心研發此創新課程，好有趣又創新的「漸層」美感藝術課程，讓參與課程的小朋友們透過玩藝術來學習藝術，有不同於課堂知識的新收穫，更學習從欣賞生活中的美開始，藝術生活化，生活藝術化，個個都能成為小小藝術家!
- 2.文誠爸爸:真的太棒的一群小朋友，從表演中學習團體中需相互合作，才能完成及表現出最好的一幕，未來社會中能有一群互相合作、互相關懷的主人翁加入，社會會更祥和美好!
- 3.芷瑄媽媽: Move to The Future 課程內容創新、多元、豐富，孩子能從不同方式中探索學習，有助於能力的培養與提昇，這是一個很特別的學習經驗，謝謝老師們用心的安排對學習活動內容，讓孩子在老師的引導下學習，更進步、更成長，獲益良多。