

青春向前行

一、設計理念

(一) 以音樂劇出發，探索劇場元素

本教材統整藝術領域的音樂與表演藝術，帶領學生從欣賞音樂了解劇場元素，讓學生發現劇場中有很多奧妙的地方可以帶領觀賞者更能進入作品核心，例如燈光，音效，配樂等等。以此來提升學生的欣賞層次。並讓學生經典的音樂劇選曲中，學習音樂基本元素

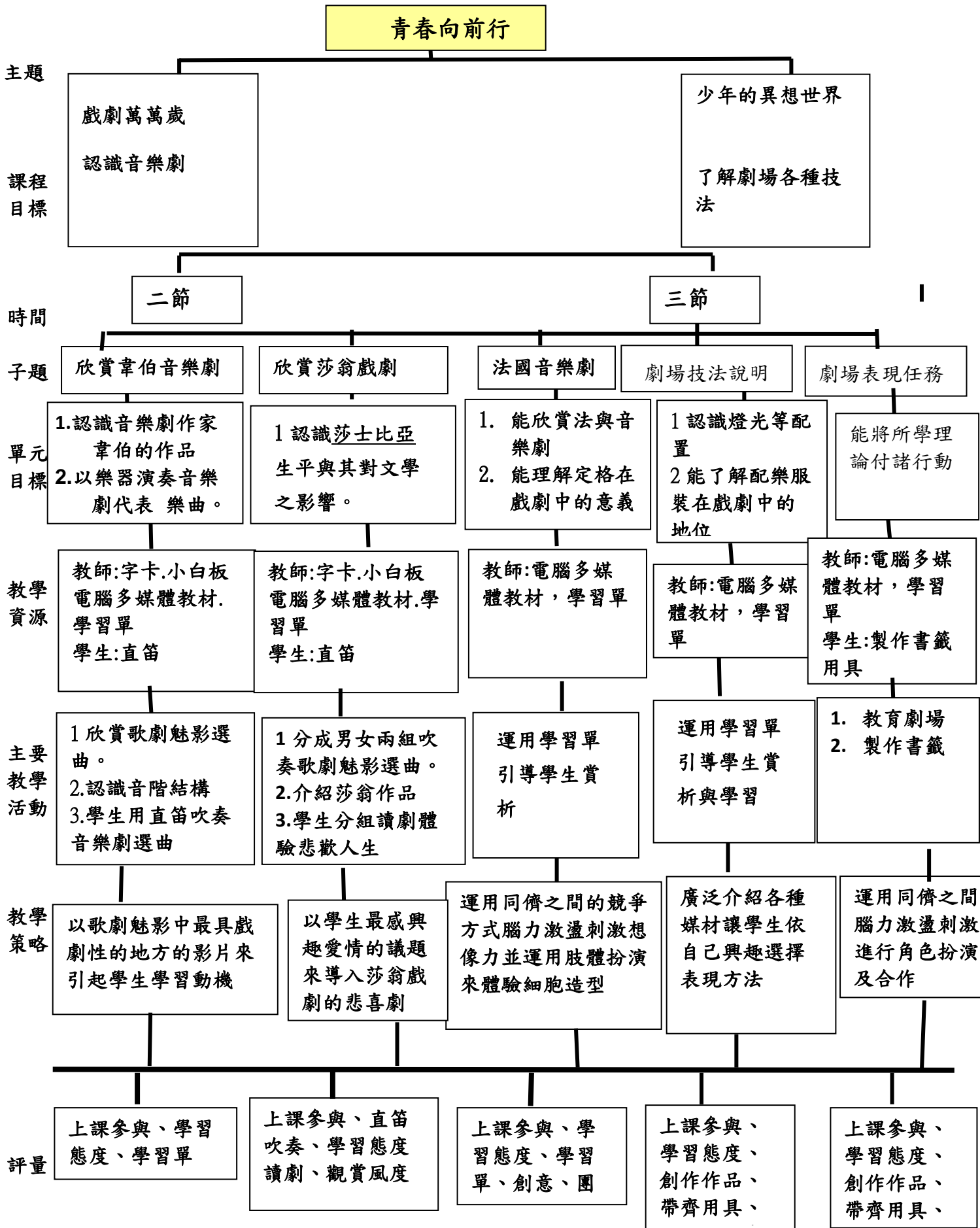
(二) 從莎士比亞的戲劇探討人性弱點

教師介紹莎翁的經典作品，從中讓學生探討各種人性的軟弱，例如哈姆雷特的優柔寡斷導致悲劇，李爾王中世態炎涼中真情的可貴，馬克白呈現沒有節制的野心導致的悲劇，奧塞羅 妒忌猜疑導致的悲劇，這些從經典的悲喜劇，讓學生去探討思索，加強學生的價值判斷與自我肯定

(三) 啟發，統整，訓練與促進學生的創新能力

學生階段是思維和認識活動最活躍的時期，藉由這一個課程從欣賞出發，帶領學生進行創作。從經典的音樂劇歌曲學習音樂的本質，例如音階，節奏，能用直笛吹奏出經典樂曲，進而融入戲劇表演，在學生了解劇場創作元素之後，能提供學生以創造性戲劇的方式完成短劇，最後提供學生探索與發展的機會。最後以團體書籤的創作引導學生討論「羅密歐與茱麗葉」一劇時，以「友誼」與「同儕壓力」為出發點，引導學生思考哪些事情是該有自己的價值判斷而不是盲目從眾。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術領域音樂		設計者	臺北市/曾久珍
實施年級	七年級		總節數	共 5 節，225 分鐘
單元名稱	青春向前行			
設計依據				
學習重點	學習表現	音 2-IV-1 能使用適當的音樂語彙，賞析各類音樂作品，體會藝術文化之美。	核心素養	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A1 身心素質與自我精進 藝-J-A1 參與藝術活動，增進美感知能。 ◆ B1 符號運用與溝通表達 藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。
	學習內容	音 A-IV-1 器樂曲與聲樂曲，如：傳統戲曲、音樂劇、世界音樂、電影配樂等多元風格之樂曲。各種音樂展演形式，以及樂曲之作曲家、音樂表演團體與創作背景		
議題融入	議題/學習主題	● 無		
	實質內涵	● 無		
與其他領域/科目的連結		● 表演藝術		
教材來源		● 自編		
學習目標				
<p>一、認識音樂劇與英國劇作家<u>莎士比亞</u>。</p> <p>二、藉由音樂劇賞析，以青少年觀點完成「愛的書籤」。</p> <p>三、了解劇場創作各種元素，並以創造性戲劇方式完成 3 分鐘短劇演出。</p> <p>四、帶領學生思索與討論「同儕認同」議題，進而加強學生價值判斷以及自我肯定。</p>				
學習活動設計				
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)			學習評量	備註
<p style="text-align: center;">教學活動一戲劇萬萬歲(45 分鐘)</p> <p>◆第一節課</p> <p>一、導入活動：</p> <p>1.教師播放音樂劇「歌劇魅影」第一幕</p>				<p>教師課前準備</p> <p>1.教師蒐集相關參考資料與影音資料。</p> <p>2.編寫教案、製作樂譜與製作 PPT。習單</p> <p>4. 擬定評量方式與標</p>

<p>2.教師先請學生說說上述樂音所聯想到 的事物，並要求各小組於小白板填入 五個字以內與音樂主題相關的名詞關鍵字（例：歌劇魅影、女高音、花腔 ...）。</p> <p>二、展開活動</p> <p>（一）教師利用自製投影片引導學生於本節課完成學習單</p> <p>1.以地圖引導學生說出目前全世界音樂劇重鎮：紐約百老匯與英國倫敦。</p> <p>2.教師解釋「百老匯」一詞的由來，並介紹音樂劇的起源與特色。</p> <p>3.介紹英國音樂劇代表人物～<u>安德列·洛伊·韋伯</u>。</p> <p>（二）教師播放<u>安德列·洛伊·韋伯</u> 時期代表作品，介紹故事大綱以及各劇代表主題旋律。</p> <p>1.第一階段：約瑟夫的七彩神衣。</p> <p>2.第二階段：貓、艾薇塔。</p> <p>3.第三階段：歌劇魅影。</p> <p>(三) 樂曲教學</p> <p>1.教師發下音樂劇「歌劇魅影」劇中 兩首中音直笛樂譜，並作簡易樂曲 分析：</p> <p>（1）「The Phantom of the Opera」：作曲者大量運用到半音階技法。</p> <p>（2）「Think of me」：</p> <p>1.教師以鋼琴引導學生以樂句為段落，反覆練習熟悉旋律與指法。</p> <p>2.加強學生各種演奏小技巧：</p> <p>（1）附點音符準確度。</p> <p>（2）高音區音色用氣力度注意與要求音色圓潤。</p> <p>（3）半音階中音直笛指法熟練與吹奏速度準確。</p>	<p>課堂問答</p> <p>課堂問答</p> <p>課堂問答</p> <p>課堂問答</p>	<p>準。</p> <p>運用學習單與投影片，使學生熟悉音樂劇的意涵及發展過程</p> <p>完成學習單</p> <p>器材: 鋼琴 中音笛 樂譜</p> <p>器材:電腦 單槍 40 張字卡</p>
--	---	--

四、樂理教學

1.大調音階

(1) 學生全體分成四組，各組長至臺前領取「全」字與「半」字卡各 5 張。

(2) 教師提示學生

A.思考每個大調具有幾個音？（正解：7 個）

B.配合鋼琴鍵盤圖，各組利用手中「全、半」字卡，到臺前黑板上排出討論後的大調音階結構。（正解：全-全-半-全-全-全-半）。

(3) 教師利用投影片再次講解與複習大調音階結構。

2.六全音

(1) 各組組長於鐵琴上不限音域並以隨意節奏敲擊出教師指定音：Do、Re、Mi、Sol、La。

(2) 請其餘在座同學聆聽鐵琴合奏出來的效果。

(3) 教師說明：六全音的特色是旋律模糊朦朧、無法明先分出樂句的，為法國印象樂派作曲家擅長使用作曲技法，與大調音階之明亮清楚有極大之不同。

三、綜合活動

1. 欣賞 A.L.Webber 50 歲倫敦生日慶生」與「歌劇魅影」電影版兩位主角唱功

2. 教師說明下一次上課時各組表演所需注意事項

教學活動二：莎翁傳奇(45分鐘)

◆第二節課

一、導入活動

(一) 分組表演：將全體學生分為男、女兩組，以中音直笛演奏「The Phantom of the Opera」或「Think of me」。

(二) 教師講評、觀眾以口頭簡單回饋

二、展開活動

(一) 認識莎士比亞

1. 教師利用自製投影片引導學生熟悉莎士比亞四大悲劇故事劇情並討論故事給予讀者的哲理：

(1) 哈姆雷特 優柔寡斷導致的悲劇

(2) 李爾王 世態炎涼中真情的悲劇

(3) 馬克白 沒有節制的野心導致的悲劇

(4) 奧塞羅 妒忌猜疑導致的悲劇

2. 教師以投影片簡述英國劇作家莎士比亞生平與其對文學之影響。

3. 莎士比亞作品創作之變化：喜劇、悲劇、悲喜劇。

(二):分組讀劇

教師選出莎士比亞不同戲劇作品 裡關與「愛情」相關的 10 句名言，將其拆成上下兩句，輔以自製投影片，引導學生思考並完成正確 句子配對上半句 下半句

上半句	下半句
(1) 愛情不過是	一種瘋
(2) 女人是被愛的	不是被了解的。
(3) 愛情是一朵生長 絕望邊緣的花	想摘它必須有 勇氣
(4) 戀愛是盲目的	戀人們瞧不見自己所做的 傻事
(5) 當我們買不起 幸福的時候	絕不該走得離櫥窗太近， 盯著幸福出神
(6) 閃光的東西， 並不都是金子	動聽的話語，並 不都是好話
(7) 當愛情小船被 掀翻時	讓我們友好的 說聲再見
(8) 一個使性子的 女人，就像翻騰的濁 水	縱使口乾舌燥，也不 願啜飲一口
(9) 人心和岩石一 樣	也可以有被水滴穿的孔

(10) 忌妒的手足

是謊言

活動進行:

1. 全體學生分為四組。
2. 以 10 句莎士比亞名言為主 (見上方表格), 各組討論後選出一句為其表演主題。
3. <表演組>需以四格漫畫、不說話 (無台詞)以及每一畫面定格的方式呈現出句子可能的表現畫面。

(二) 分組表演

1. <表演組>每一格畫面演員皆禁語與維持同一動作數秒, 待教師拍照完換下一格畫片。
2. <觀眾組>由表演內容猜測<表演組>呈現的內容, 並以分數牌進行學生互評(分數牌為 10、20、30、35 四種分數)。

(三) 總分發表與教師講評

教學活動二:少年的異想世界

第三節課:法國音樂劇

一、導入活動

1. 教師播放音樂劇「羅密歐與茱麗葉」，引導學生由影片裡不斷變化的紅、藍 兩色分辨兩大家族。
2. 引導學生思考劇中演員配合劇情維持原有動作數秒暫停移動的原因。

二、展開活動

(一) 基本介紹

教師以投影片介紹法文版「羅密歐與 茱麗葉」音樂劇創作背景、演員介紹。

總結活動:欣賞與完成學習單

1. 教師運用學習單，引導學生一面影片 欣賞一面進行樂曲賞析。
2. 教師找幾位同學與全班分享觀後感。
3. 影片鑑賞完後，完成 100 字左右的影 評學習單(或摘要推薦亦可)，並在全 劇音樂曲目之前，依據自身對音樂與 歌詞之喜好感受畫出 1-5 顆星不等之 記號(越喜歡越多顆星星)。

學習重點

- 1- 認識英國劇作家莎士比亞。
- 2- 2 能完成 100 字影評。

課堂問
答

學生互
評與教
師回饋

第四節課：劇場技法說明

1. 定格：演員維持某一肢體動作完全不動數秒，藉此種表演技法呈現劇情呈現的震撼。

2. 音樂（配樂）：

（1）用來潤飾和強化電影的效果和表現。

（2）配樂家特別針對電影的需求而創作的，引發觀眾心情上的共鳴，或者塑造特殊的時空背景。

3. 燈光變化：

（1）光使得我們可以看見事物，但是它本身是不可見的，故常以多種面向呈現。亦可是裝飾性的、照亮佈景和移動性的，與表現太陽、星星和閃電之類是不同的。

（2）燈光也可以和佈景繪畫結合，表現三度空間的效果。沿幕和側燈等。

（3）燈光區域類別：吊燈、舞台台燈

4. 服裝設計：

（1）演員於演出中穿用的服裝，塑造角色外部形象，表現演出風格的重要手段之一。

（2）針對一個特定目標，在活動過程中求得一種問題的解決和策略，進而滿足人們的某種需求。

（3）舞台服裝源於生活服裝，但有其特殊性，與美術作品的色彩有明顯的區別。

總結活動：自我省思

欣賞音樂劇以及認識劇場元素之後，教師引導學生針對「友誼」議題說出不同想法，藉由眾人討論深度思索朋友定義，並進一步思索討論同儕認同的困難、意義。例：

1. 朋友找你幫忙處理事情並一起對他出氣時，你的想法為何？

2. 打群架真正能解決問題嗎？

<p>第五節課: 劇場表現任務</p> <p>準備活動</p> <p>歷經之前四節課的鋪陳，本節課以實際分組活動呈現所學的成果</p> <p>1. 全體學生分三組（一組約 10 人）。</p> <p>2. 組長至臺前抽出一張「指定事件牌」與一張「時間牌」（例：暗戀隔壁班女生、體育課打球發生肢體衝撞、向同學借習作抄答案卻被老師發現、</p> <p>發展活動</p> <p>演出規則：</p> <p>（1）各組運用團體表演方式，將卡片中指定事件呈現給其他組觀看（2）各組每一位同學都要上台演出，即使是不說話的角色。</p> <p>（3）時間限制：3 分鐘</p> <p>（4）可加台詞（可對話）、演員可移動。4.<觀眾組>在 B4 白紙上寫下討論後的答案，並用粉蠟筆畫出此事件代表的顏色。</p> <p>5. 公佈答案與小組分享（小組說出對顏色的比喻及聯想：慶生=快樂=七彩、粉紅…；生氣=冰冷憤怒=藍色、黑色、灰色、龍捲風…）。</p> <p>6. 教師說明「顏色」於劇場的延伸運用可為燈光設計、舞台設計或演員服裝設之基準。</p> <p>總結活動</p> <p>1) 分別以「句子接龍」與「造句」兩種方式完成學習單(題目:「愛是…」)。</p> <p>(2) 學生領取粉彩紙與緞帶，將學習單最後一造句題書寫於紙上，綁上緞帶與黏貼簡單裝飾並護貝後，即完成學生自製愛的書籤。</p> <p>2. 教師結語：</p> <p>(1) 羅密歐與茱麗葉故事呈現「問世間情為何物？直教人生死相許」一論點，但死亡難道就是問題的解決嗎？或許它又開啟了另一個難題。</p> <p>(2) 從青少年眼中看世界，或許充滿對抗、無奈與壓力，但生命何其珍貴，父母養育之恩有朝一日應當回</p>	<p>學生完成學習單</p>	<p>學習重點</p> <p>★重點提示：</p> <p>不同表現方式優缺</p>
--	----------------	---

<p>報，退一步…世界截然不同而且海闊天空！</p>		
<p>教學設備/資源： 電腦、單槍、投影片、小白板、白板筆、板擦、鋼琴、中音直笛、樂譜、鐵琴、學習單、40 張字卡</p>		
<p>參考資料：</p>		

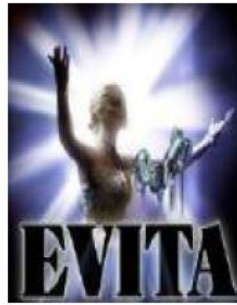
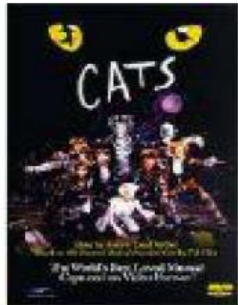
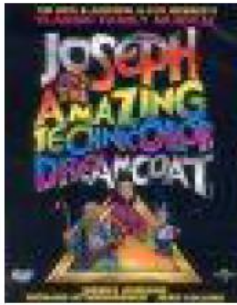
學習單一

班級 座號 姓名

一、音樂劇的特色及起源

1. 起源 (筆記區)	2. 特色 (填入正確代碼)
(1)	(1) ( ) A 通俗 B 幽默 C 有趣 D 俏皮 E 寫實 F 以上皆是
(2)	(2) ( ) A 規模超大 B 規模較小 C 不需要任何形式
(3)	(3) ( ) A 少子化 B 生活化 C 軍事化 D 以上皆非

二、請寫下你聽到的音樂劇名曲

1.	2.	3.	4.

學習單二

班級 座號 姓名

關於莎士比亞

出生/國籍	身分	流傳後世之作
西元_____年____月 ____日 _____國人	_____ + _____	劇本：_____部 十四行詩：154 首 敘事詩：2 首 其他詩作

三、作品剖析

(一) 西元 1590-1613 年	(二) 西元 1608 年起	(三) 16 世紀末期	(四) 19 世紀
創作高峰期： ( )、 ( )	開始創作_____劇	深度和藝術性高峰期 開始創作 ( )	聲望達到最高 英雄般的被尊敬 作品含有無數價值 作品至今仍在全球上演

四、莎士比亞愛情觀 (請用連連看方式完成正確句子)

	上半句		下半句
(1)	愛情不過是		一種瘋
(2)	女人是被愛的		想摘它必須有勇氣
(3)	愛情是一朵生長在絕望邊緣的花		不是被了解的
(4)	戀愛是盲目的		絕不該走得離櫥窗太近,盯著幸福出神
(5)	當我們買不起幸福的時候		戀人們瞧不見自己所做的傻事
(6)	閃光的東西,並不都是金子		讓我們友好的說聲再見
(7)	當愛情小船被掀翻時		動聽的話語,並不都是好話
(8)	一個使性子的女人,就像翻騰的濁水		也可以有被水滴穿的孔
(9)	人心和岩石一樣		縱使口乾舌燥,也不願啜飲一口
(10)	忌妒的手足		是謊言

WSQ (Watch, Summary, Question) 學習單

單元名稱：青春向前行

說明：在觀察及記錄(W)中，請筆記你的學習重點。在總結(S)中，請根據上課的內容，進行總結。在提問(Q)中，請回想你的學習過程，你有疑問嗎？或是有哪些不了解的地方？如果有請列出你的疑問，不需要寫上答案。

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

觀察及 記錄 (W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 韋伯音樂劇中經典名曲:Think of me 你喜歡哪一個版本呢? 為什麼? 2. 法文音樂劇羅密歐與茱麗葉, 請問你對哪一首選曲印象深刻? 3. 你能說出莎翁四大悲劇跟背後的意涵嗎?
總結 (S)	<p>關於這個單元學習到的音樂劇以及劇場技巧</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能說明音樂劇的起源與特色嗎? 2. 能聽辨出韋伯四大名音樂劇的代表歌曲? 3. 能說出劇場技法的用途以及這些技法的用途 4. 在參加活動時能全力以赴並投入課程嗎? 5. 請問與他人創作的過程中, 是否有什麼困難? 如何解決? 6. 你喜歡自己組別的作品嗎? 為什麼?
提問 (Q)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請回想你的學習過程, 你有發現哪些不理解的地方嗎? 2. 在你欣賞同學們的演出跟作品後, 你有什麼想要提問的嗎?