

音中閱讀-樂於創「藝」

領域/科目	藝術領域/音樂科	設計者	莊森雄
實施年級	8年級	總節次	8節，每節45分鐘
單元名稱	音中閱讀-樂於創「藝」～神劇『彌賽亞』中「哈利路亞」大合唱為例		
設計理念			
本教學方案設計是基於將音樂與閱讀素養結合，讓學生在音樂學習中不僅能夠感受音樂的情感，還能發展閱讀素養，透過聲音訊息的捕捉與理解進行創作。課程中將藝術的多元性、音樂元素的知能以及閱讀策略運用三者結合，期能提升學生多方位的認知與表達能力。不僅能習得更具層次的音樂欣賞技能外，更能具有深刻的敘事與情感內涵感知，讓學生進行多層次的學習探索。 一、學習目標 學習目標涵蓋了對於巴洛克時期音樂內涵及美感原則的掌握外，更藉由情感感知、資訊收集、創作與表達、合作與分享四個層面來習得訊息塑造能力，並運用圖像、文字與肢體表現創作跨媒體作品。 二、教學活動設計 教學活動分三個主要階段進行： 1.收集與訊息收集：學生透過一首音樂，掌握節奏、節奏、和聲音等音樂要素，進行訊息的收集與理解。 2.創作與鑑賞：學生運用音樂訊息進行圖像拍攝與新詩創作，將感知轉化為視覺與文字表現。 3.聞樂起舞：學生透過肢體律動表達音樂中的情感，並與組員合作，進行「聞樂起舞」的統合呈現。 三、評量與回饋 評量量將分為形成性評量與總結性評量。形成性評量包含學習單、圖像新詩創作作品、課堂參與及自主調節表單等，總結性評量聞樂起舞展演。形成性評量主要藉由自主且有適切性的回饋，增強學生的反思能力，並讓學生學習接受同儕的意見，提升合作與表達的能力，總結性評量主要評估學生整體課程統合內容的習得及整體學習表現呈現。 四、差異化學習策略 會進行亂數分組，唯組長安排具有領導能力之學生擔任。因本方案提供多樣化的學習任務，讓學生在自己擅長的範疇中發揮。並透過組內共學及組間互學，成就學生的學習表現，發揮才能。圖像及新詩創作以腦力激盪的鷹架進行，小組任務會讓人人需參與進而討論共識呈現，讓學生皆能參與其中。 五、預期成果 1. 提升對音樂和情感的掌握能力。 2. 發展聲音訊息的轉譯能力，藉由閱讀策略透過感官體驗、認知擷取進而詮釋表達。 3. 增強跨媒體創作的技巧，運用文字、圖像和肢體表達音樂。 4. 在合作學習中培養團隊合作精神，學習自我反思並採納他人回饋。 5. 綜合發展閱讀素養，達成音樂與文本理解的多層融合。			
設計依據			
學習重點	學習表現	● 音 2-IV-2能透過討論，以探究樂曲創作背景與社會文化的關聯及其意義，表達多元觀點。 ● 音 3-IV-1能透過多元音樂活動，探索音樂及其他藝術之共通性，關懷在地及全球藝術文化。 ● 音 3-IV-2能運用科技媒體蒐集藝文資訊或聆賞音樂，以培養自主學習音樂	核心素養 ● 藝-J-A1參與藝術活動，增進美感知能。 ● 藝-J-B3善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。 ● 藝-J-C2透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。

		的興趣與發展。		
	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。 ● 音 A-IV-2相關音樂語彙，如音色、和聲等描述音樂元素之音樂術語，或相關之一般性用語。 ● 音 A-IV-3音樂美感原則，如：均衡、漸層等。 ● 音 P-IV-1音樂與跨領域藝術文化活動。	呼應之數位素養	☐ 數位安全、法規、倫理。 ☐ 數位技能與資料處理。 ☒ 數位溝通、合作與問題解決。 ☐ 數位內容視讀與創作。 (請參考數位教學指引3.0版)
議題融入	實質內涵	● 閱讀素養教育		
	所融入之學習重點	● 閱 J1 發展多元文本的閱讀策略。 ● 閱 J9 樂於參與閱讀相關的學習活動，並與他人交流。 ● 閱 J10 主動尋求多元的詮釋，並試著表達自己的想法。		
與其他領域/科目的連結		美術、語文		
教材來源		康軒版國中藝術課本112學年度一年級下學期第六課 翰林版國中藝術課本112學年度二年級下學期音樂第3課 翰林版國中藝術課本113學年度二年級上學期音樂第2課		
教學設備/資源		平板、互動教學軟體(Loilonote)、大觸屏		
學習目標				
● (藝-J-A1) 參與音樂創作與表演活動，提升學生的美感能力，激發他們對音樂與藝術的欣賞力及多元文本的閱讀素養(音 2-IV-2、音 A-IV-1)。 ● (藝-J-B3) 善用多元感官，如聽覺、動覺及視覺，透過音樂、圖像、新詩創作的結合，探索音樂與生活的聯繫，並開展對美感的深入理解。(音 3-IV-1、音 A-IV-2、音 A-IV-3) ● (藝-J-C2) 透過藝術實踐，學生能在團隊合作中建立利他與合群的能力，並在「聞樂起舞」的表演中培養溝通與協調的技能，強化合作與表達的能力。音 3-IV-2音 A-IV-3、音 P-IV-1)				
教學活動設計				
教學活動內容及實施方式		時間	備註	

● 聞樂動情律動韻 一、導入及課程介紹 1. 簡介韓德爾及其作品《彌賽亞》的歷史背景和文化意義，尤其是「哈利路亞」大合唱的象徵性與影響力。 2. 說明為何選擇《彌賽亞》作為音樂與閱讀素養結合的教材。 3. 分析「哈利路亞」大合唱的音樂結構，探討五個不同主題如何表現情感（如喜悅、讚美、希望），並引導學生思考音樂中的敘事性。 4. 引導提問：你對「哈利路亞」這段音樂有什麼初步的印象？你覺得音樂如何表達喜悅或希望？(運用互動軟體進行發表，並由老師進行統整回應) 二、音樂欣賞與感受 1. 播放《彌賽亞》「哈利路亞」大合唱，讓學生專心聆聽並透過身體律動連結他們的感受，特別是情感的變化。 (1) 首先掌握各段落的基本拍，以及力度的變化。(全班圍成圈，每人左手賞心向上、右手食指依據拍子及力度點在同學手心上，樂句轉換時換方向) (2) 全班藉由走路移動、水平及垂直伸展、身體蜷曲擴張、運用四肢分別延伸不同方位、定格動作來感受五個主題的旋律、節奏、和聲以及美感原則對比。 2. 音樂元素與美感原則討論 (1) 在播放每個主題的音樂片段前，先引導學生注意即將聽到的特定音樂元素	15分鐘 30分鐘	《彌賽亞》為何作為音樂與閱讀素養結合的教材？ 《彌賽亞》不僅是一部音樂作品，它也像一個故事。當我們在欣賞這部作品時，實際上是在「閱讀」它，理解音樂中的故事和情感。比如，透過這首曲子的標題，我們已經知道它的主題是基督的生命歷程，這就像閱讀一本書時，我們從標題中獲得關鍵線索一樣。而當我們深入聆聽時，我們就像在閱讀一篇文章，細細體會其中的情感變化和敘事結構。同時，我們還可以用自己的角度來詮釋這部作品，從中發現不同的情感層次，這正是我們在閱讀時學會思考、詮釋並表達自己想法的過程。 五主題分別如下： 「Hallelujah」 「For the Lord God Omnipotent reigneth」 「The kingdom of this world」 「And He shall reign for ever and ever」 「King of Kings, and Lord of Lords」 如班級座位無法移動，可以透過非移動性律動設計。
---	-------------------------	--

(如旋律、和聲、節奏等) (2) 在播放音樂時，讓學生將焦點放在這些音樂元素上進行聆聽，並記錄於個人學習單。(學習單一) (3) 組內分工分享各主題的發現與感受，並依據自我調節表單(聆聽者給予評分)進行組內共學。		
三、音樂與閱讀素養的關係 1. 討論音樂與閱讀素養的連結 (1) 音樂也像文本一樣具有敘事性。透過簡報來引導作品歌詞的發展以及音樂主題的發展。 (2) 介紹閱讀與聆賞音樂的關係。聆賞與閱讀都是透過擷取訊息、反思辨識進而詮釋創作。下一個單元即將進入到透過聽覺敏銳度，進行閱讀和寫作中的來發展批判性或設計思考的思維與創意表達能力。	10分 鐘	1.分工方式：每組4人，依照順序每人負責2個主題，甲生：1&2、乙生2&3、丙生3&4、丁生4&5。 2.自我調節表單運用因材網 SRL 設計，題目如下： (1)能完整分享負責之主題斷落的音樂元素並說明(1-3分) (2)能有意義的說明情感反應的論述(1-3分) (3)說明時能音量適中且投入(1分) 閱讀素養融，以發展多元文本的閱讀策略進行。
2. 主題段落文字創作與討論 (1) 小組抽籤依據抽到的主題段落發展文字描述。(學習單二) (2) 小組分享簡短的文字描述。	20分 鐘	藉由參與多元文本的閱讀學習活動，並與他人交流共創，並運用多元的詮釋，嘗試表達自己的想法
3. 總結與反思 (1) 將音樂的敘事性與文本的敘事技巧進行比較，可以發現音樂雖無語言，但依然可以傳遞故事和情感。 (2) 反思問題：你覺得音樂中	15分 鐘	

的情感如何轉換為文字？ 你有什麼新的感受？在這次活動中，音樂和文字如何互相補充來講述情感和故事？ ● 聞樂吟詩品畫趣 一、音樂與圖像的連結 1. 說明這單元主要透過圖像、文字來再詮釋哈利路亞，並全班以「希望」為主軸，來進行共創。透過五組各負責的主題，進而串編成新的聆賞創作。 2. 音樂解讀與圖像拍攝引導：簡介圖像拍攝技巧，包括構圖（中央構圖、對角線構圖等）、對比、光線運用（逆光、柔光等）、全景拍攝。 3. 引導學生依據各組負責的主題思考音樂中的情感、節奏、旋律如何透過圖像進行詮釋。引導提問：這段音樂讓你聯想到什麼樣的場景或情感？你會如何利用光線和構圖來捕捉這些感覺？ 二、圖像拍攝實踐 1. 小組拍攝活動：每組根據所負責的主題段落，利用平板進行拍攝不同構圖的圖像(小組內每人至少2張)，強調構圖、光線、對比等技術。學生選擇校園內環境作為拍攝背景。 2. 老師在學生拍攝過程中以群組進行掌控，學生外拍時，須回傳照片，老師給予回應及建議，並提供技術指導，幫助學生運用所學的拍攝技巧來強化圖像的情感表達。 三、音樂與圖像的詮釋結合 1. 圖像分享與討論：組內展示個別拍攝的圖像，並解釋如何透過構圖、光線等手法來詮釋音樂中的情感和內涵。	15分鐘 30分鐘 30分鐘	構圖主要九宮格開始，包含中央構圖、斜角構圖、三角構圖、均分、漸層、前後(景深)、並列為主。 作品回傳可以運用 LINE、Padlet 或者 Loilonote，唯有網路需依據實際狀況設計此部分。 自我調節表單運用因材網 SRL 設計，題目
---	-------------------------------------	--

2. 組內分享時，每位成員需對音樂片段與自己拍攝圖像的詮釋，主要從音樂的旋律、和聲、節奏中找出對應的圖像元素，透過自主學習表單進行組內共學(聆聽者給予評分)。最後小組討論選擇出一張最大公約數之作品，作為小組負責段落之代表圖像。		如下： (1) 有完成兩張圖像拍攝(1分) (2) 能描述圖像與音樂間的關係(1-3分) (3) 能說明圖像構圖與音樂元素間的呼應(1-3分)									
四、詩歌創作引導 1. 詞彙產出與組合：老師引導學生從音樂與代表圖像中產生詞彙，尤其是名詞、動詞、形容詞。例如，名詞代表音樂中的具體事物或情感，動詞代表音樂中的動態，形容詞強調音樂的情感強度或速度變化。 2. 介紹三行詩的格式：全班依據各主題創作出一段新詩來詮釋各主題。請學生以小組為單位，創作簡短的新詩，利用腦力激盪之詞彙來詮釋音樂與圖像之間的聯繫。引導他們思考如何用文字描述他們所拍攝的圖像，以及如何透過新詩表達音樂的情感層次。(學習單三)	15分鐘 30分鐘	詞彙腦力激盪 (1) 從圖像出發，分別產出三張九宮格，分別為名詞、動詞、形容詞。 (2) 小組共創要指定每人至少寫上兩個詞。 (3) 圖如下： <table border="1" data-bbox="842 743 1361 1088"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>圖像</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>					圖像				
	圖像										
五、小組分享與總結 1. 詩歌與圖像展示：每組展示他們的圖像，並朗誦新詩，解釋他們如何將音樂、圖像和文字結合在一起，進行創意表達。 2. 運用組間互評表進行小組發表與回饋，以給予3個肯定與1個建議進行。 3. 老師總結學生在音樂、圖像和文字創作中的表現，並反思這種跨媒介學習如何加深他們對音樂與藝術的理解。	15分鐘	組間互評運用因材網 SRL 表單設計，題目如下： (1) 能順暢的說明圖像與新詩。(1-3分) (2) 發表時台風穩定(1分) (3) 能適切的回應提問(1-2分)									
● 聞樂起舞創作秀 一、導入活動 1. 介紹此單元目標：說明「聞樂起舞創作秀」的主題，學生將以小組形式，根據他們創作的圖像和新詩，透過音樂進行肢	15分鐘										

體表現。 2. 解釋展演設計：簡介展演中的空間運用（如高中低層次、中心與空間運用）和各主題過門（transition）進出場的設計，並引導學生思考如何讓他們的肢體動作隨音樂進程的來進行表達。		
二、創作準備 1. 詩歌為劇本：每個小組依據他們創作的詩作為劇本，分析每句詩的動詞和情感表達，討論如何通過肢體動作來詮釋這些動詞的動態表現。 2. 設計展演動作：讓小組創作動作，確保在表演中體現音樂的情感強度和變化（高中低層次的動作設計），並將圖像、新詩中的意象透過舞蹈呈現。 (1) 動詞與動態：每組的動作應詮釋新詩中的動詞，如“揚起”、“舒展”、“降落”等，並反映音樂的節奏和情感層次。 (2) 空間與過門：引導學生設計過門，注意組內成員的進場與退場，並規劃每個成員的空間定位。	30分鐘	肢體的設計需考量音樂的力度、旋律風格。 各組接替時，需要掌握過門的時間及進退場的設計。
3. 聞樂起舞練習 (1) 聞樂起舞：各組依據負責主題音樂，嘗試與音樂進行起舞。特別注意與音樂情感的契合，讓動作隨著音樂的節奏和情感變化進行表現。 (2) 即興創作：指導學生在表演中間或最後的 coda 部分進行即興舞蹈表現，特別是對「希望」主題的肢體展現，讓學生用自己的風格來表現音樂中的希望情感。 (3) 配合詩歌朗誦：小組成員負責朗誦新詩，並隨著音樂情感進行，確保詩歌的	30分鐘	

朗誦與動作表現同步，提升情感的傳達效果。 4. 展演 (1) 小組展演：每組根據他們設計的動作和音樂進行完整的展演，包含進場、表演、退場，以及即興部分和結尾 pose。 (2) 全班互評：老師將展演錄影及圖像及新詩串接成影片，全班一同欣賞並提供回饋，討論每組在音樂與動作結合的效果，以及肢體動作如何有效地表達音樂和詩歌的情感。 三、總結與反思 1. 師生自我評鑑：引導學生進行自我評鑑，討論他們在設計和展演中的挑戰和收穫，特別是如何通過動作來表達音樂中的情感層次。引導提問如下： (1) 你認為哪些動作最能表現音樂中的情感？哪些部分最具挑戰？ (2) 即興表現的部分是否讓你更深入感受到音樂的希望主題？為什麼？ 2. 總結：結學生在展演中的表現，強調跨媒介創作（音樂、圖像、詩歌、舞蹈）的綜合性學習效果，並鼓勵學生未來在藝術表現中進行更多的創意探索。並完成課程回饋單(學習單四)	15分鐘 20分鐘 25分鐘	組間互評運用因材網 SRL 表單設計，題目如下：(由各組組長領導討論後問填答) (1) 能肢體能適切的配合詩詞展現。(1-3分) (2) 能將音樂的元素展現出來(1-3分) (3) 能善用空間將音樂的美感原則展現出來(1-3分) (4) 全組皆投入參與(1-2分)
教學省思： 在課程方案實施過程中，觀察到圖像和舞蹈轉化為文字描述的創作，對學生來說是未有的經驗及挑戰。 本方案為國二學生設計，雖需要不同領域學習之間的先備能力，但因著教學設計與跨領域老師交流與回饋，也引發了學生對音樂及其美學要素的深刻思考。尤其是在樂音洞察與跨領域創作方面，音樂學科並沒有給予過多的專業闡述，而是提供了一個開放的空間，讓學生從定位角度分析和洞察音樂。更從不同脈絡的啟發，學生在進行聆賞後創作時，能夠更深入地思考和表達音樂中的情感與美學價值。 這次的聞樂起舞創作在音樂、圖像、文字描述的鷹架下，國中學生在有脈絡的引導下，反而更能自我在地進行創作。對音樂的理解，也能在律動中補充地表達音樂的情感與內涵。 如果未來再實施類似的課程，會考慮增加更多即興創作的課堂，讓學生有更大的發揮空間，並加強跨領域教師之間的協作與課程調整機制，以確保學生在不同的學習階段中，都能		

獲得最適合切的學習經驗。

參考資料：

黃國珍. (2019)。閱讀素養：黃國珍的閱讀理解課，從訊息到意義，帶你讀出深度思考力 (Vol. 201)。親子天下。

潘春秀 (2007)。韓德爾《彌賽亞》合唱選曲之語法研究。〔碩士論文。國立臺灣師範大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。 <https://hdl.handle.net/11296/xxx3c8>。

品學堂網站 <https://wisdomhall.com.tw/tw/index.php>

Marissen, M. (2007). Handel, Messiah, And The Jews. Swarthmore College Bulletin, 105(2), 14.

譜例參考 <https://www.orfeonmalaga.org/musica/Haendel-Hallelujah.pdf>

附錄：

1. 各主題譜例及攝影構圖之簡報。
2. 學習單一(《彌賽亞》「哈利路亞」大合唱中的音樂元素與美感原則)、學習單二(音樂敘事創想學習單)、學習單三(音樂與圖像新詩創作學習單)、學習單四(課程參與後的學習單：總結與反思)
3. 形成性及總結性之評量規準。
4. 教案簡介影片。