「京點鑼鼓」 - 傳統戲曲之鑼鼓教學

教案格式

領域/科目	藝術/音樂、表演藝術		設計者	廖于濤
實施年級	八年級		總節次	共 5 節， 5 週
單元名稱	京點鑼鼓			
<p>設計理念</p> <p>音樂藝術範疇包羅萬象，目前中小學的正式音樂課程中，對於傳統戲曲的認識篇幅有限，因此作者想藉由鑼鼓音樂有趣的特色，讓學生體驗音樂節奏的豐富與靈活。戲曲舞台上所謂「三分前場七分後場」，強調了後場音樂伴奏的重要性，而戲曲後場中的武場”打擊樂”不僅為演出增添氣氛，還強調了演員的表演與情感，鑼鼓樂器除了好操作之外，亦可提升學生對音樂節奏的掌握及運用。作者希望透過鑼鼓課程，引導學生深入了解京劇的鑼鼓音樂，培養對傳統文化的興趣與認識，使學生理解戲曲的整體結構與情感表達，了解其在戲曲中的地位及其藝術價值，培養他們的音樂素養及文化認同感，激發學生對傳統文化的興趣。</p>				
<p>設計依據</p>				
學習重點	學習表現	<p>音 1-IV-1 能理解音樂符號並回應指揮，進行歌唱及演奏，展現音樂美感意識。</p> <p>音 1-IV-2 能融入傳統、當代或流行音樂的風格，改編樂曲，以表達觀點。</p> <p>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。</p>	核心素養	<p>藝-J-A1 參與藝術活動，增進美感知能。</p> <p>藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>藝-J-C3 理解在地及全球藝術與文化的多元與差異。</p>
	學習內容	<p>認識戲曲鑼鼓樂的種類。</p> <p>認識鑼鼓樂器及操作。</p> <p>認識鑼鼓經： 1.代音字的意義與操作方式 2.鑼鼓經的節奏表現</p> <p>鑼鼓合奏： 1.看懂鼓佬(武場指揮)的手勢。 2.正拍(大鑼)與反拍(鐃鈸)的相互配合。 3.擊出正確的鑼鼓點</p> <p>鑼鼓與身段動作配合 節奏鬆緊與情緒表現</p>		
與其他領域/科目的連結	表演藝術科、音樂科			
教材來源	教師自編			

<p>示範如何演奏基本的鑼鼓點，強調不同的擊打方法（如輕擊、重擊、短擊、長擊等）。</p> <p>教學生操作樂器，包含如何使用鑼槌/鑼片敲擊大鑼和小鑼、鐃鈸的正確拿法、板鼓的鼓鍵及板的強弱控制。</p> <p>小組練習:每組學生分配不同的樂器（鑼、鼓），共同練習基本鑼鼓點的演奏。</p>		
<p>第三節課 鑼鼓音樂在戲曲中的角色引起動機</p> <p>播放京劇中不同情境下的鑼鼓音樂片段，如征戰、長途跋涉、上下階梯等等。</p> <p>提問:在不同的戲劇場景中，鑼鼓音樂有什麼不同的功能和作用？</p> <p>發展活動</p> <p>一、講解鑼鼓在京劇中的主要功能，如強化情緒、營造氛圍、轉換場景等。</p> <p>二、分析不同情境中的鑼鼓音樂，例如打擊樂器在戰鬥場景中的激烈表現、柔和音色在悲傷場景中的作用。</p> <p>三、小組討論:每組學生選擇一片段，分析其中鑼鼓音樂的功能並進行簡短報告，並鼓勵學生能實際操作表現更加分。</p>	<p>10'</p> <p>35'</p>	<p>教學目標</p> <p>分析鑼鼓音樂在戲曲中的角色，能簡述鑼鼓在傳統戲曲中的作用，識別不同情境中鑼鼓音樂的功能與表達。</p>
<p>第四節課 小組協作與演奏技巧引起動機</p> <p>播放一段純器樂的鑼鼓演奏片段，帶領學生聆聽辨識鑼鼓點，強調不同鑼鼓點中的節奏特色及樂器間的協調。</p> <p>提問:你們覺得一場演出中，不同的樂器如何才能協作完成？</p> <p>發展活動</p> <p>一、分組進行鑼鼓音樂的簡單合奏，學生根據所學的技巧與音樂協作演奏。</p> <p>二、引導學生如何與組員配合，共同練習保持節奏與音調的統一。</p> <p>三、教師指導，幫助學生解決演奏過程中的協調問題，並鼓勵小組討論演</p>	<p>10'</p> <p>35'</p>	<p>教學目標</p> <p>培養團隊合作能力，在小組演奏中協調與合作，共同完成演出。</p>

<p>奏的細節。</p> <p>第五節課 鑼鼓音樂的綜合演奏 引起動機 一、播放一段完整的京劇片段，讓學生聆聽其中的鑼鼓演奏。 提問:這段演出中的鑼鼓音樂如何幫助戲劇情節發展? 發展活動 一、各小組準備一段簡短的京劇鑼鼓演奏，並根據先前學到的技巧與音樂功能進行排練。 二、強調學生在演奏中注意音色、節奏、協作和表達情感。 三、每組進行演出，並在演出後進行自我評價與討論，分享學習心得。</p>	<p>8'</p> <p>20'</p> <p>17'</p>	<p>教學目標 整合所學的鑼鼓演奏技巧與音樂功能，完成一段小型的鑼鼓演出。</p>
<p>教學省思：</p> <p>在這一系列的五堂課中，我們將京劇鑼鼓音樂的學習內容從認識、技巧掌握、情感表達到團隊合作等層面進行了系統化設計。每堂課的教學活動不僅具備知識傳授的功能，也包含了情感的交流和技能的應用，從而形成一個循序漸進的學習體系。以下是一些關鍵的省思：</p> <p>學習者的認知與情感發展並重 本課程設計強調了學生在技術上的掌握同時，也注重情感和情境的理解。尤其是第三堂課，通過分析鑼鼓音樂在戲劇中的角色，使學生能夠將抽象的音樂技巧與具體的情境表達相結合，這有助於學生建立音樂和戲劇表現之間的聯繫，從而更好地理解鑼鼓音樂在傳統戲曲中的作用。</p> <p>技術學習的漸進性 第二堂課和第四堂課的設計將基本的鑼鼓技巧和團隊合作技巧結合起來，先讓學生掌握獨立演奏，再過渡到合作演奏。這樣的漸進式學習有助於學生逐步積累信心，從個人練習到集體合作，最終能夠完成一段協同表演。這種學習模式能夠確保學生在技能掌握上循序漸進，不會過於急功近利。</p> <p>團隊合作的重要性 第四堂課強調了團隊合作的核心價值。在鑼鼓演奏中，每個樂器的節奏和音色需要與其他樂器達成協調，這對學生的合作能力是一個極大的挑戰。通過分組合作演奏，學生不僅能學習到如何處理自己的演奏部分，還能學會如何根據其他組員的表現來調整自己的演奏，使整體演奏更具協同效果。</p> <p>評價與反思 在每一堂課的結尾，都有一個小結的環節，讓學生進行反思與討論。這不僅是對學習過程的總結，也讓學生有機會在互動中互相學習，進一步提升演奏技巧和團隊合作能力。第五堂課的綜合演出與評價環節，是對整個課程的一次驗收，讓學生能夠實際應用所學，並在集體演出中感受學習成果。</p> <p>持續改善與即時反饋</p>		

在演奏練習中，教師的即時反饋非常重要，尤其是在第二堂課和第四堂課的演奏練習中，教師需要不斷巡迴指導，幫助學生糾正演奏中的問題。這不僅幫助學生快速掌握技巧，也能提升他們的自我調整能力，讓學習更為有效。

學習成效的評估與反思

學生的表現與進步可以從小組展示、綜合演出以及互評中得到反映。這樣的多維度評估能夠幫助教師更好地了解學生的學習狀況，並根據學生的表現適時調整教學策略。學生通過自評與互評，不僅能增強自我反思能力，還能提升團隊合作的凝聚力。

改進建議：

增加互動性

可以在每堂課中設計更多的互動性活動，讓學生在聆聽、討論、演奏中更多地參與其中，增加學習的參與感與趣味性。

延伸學習

可以在課程結束後，推薦學生進一步了解其他戲曲樂器的演奏技巧，並安排學生觀看完整的京劇演出，將課堂所學與實際演出相對照，進一步深化他們對京劇鑼鼓音樂的理解與認識。

總體來說，這五堂課設計緊密結合京劇鑼鼓音樂的基本知識、演奏技巧和情感表達，使學生在理論與實踐中共同成長，培養了他們的音樂表現能力和團隊協作精神。

參考資料：書籍「京劇鑼鼓知多少」作者:楊軍

附錄：

參考資料

舞臺上的演員如何與樂手配合? <https://www.youtube.com/watch?v=Zl6XeDgOrTU>

影片內容為京劇〈長坂坡·漢津口〉片段，畫面切割為三部分，上半部是舞台表演的畫面、下半部則是後場樂師現場演奏的畫面，下半部又可分為左邊武場、右邊文場。此影片可清楚看到樂師如何一邊觀察演員動作一邊操作樂器，鑼鼓與動作如何搭配演出。

鑼鼓點

教案中使用的鑼鼓《四擊頭》在影片 01:05 處，與動作配合為演員亮相使用。此外，還有《急急風》等快節奏的鑼鼓(影片 0:21 處)應用，襯托此場合為關羽快馬加鞭匆匆趕來之緊張感。以及影片 01:15 處，鑼鼓準備接後面唱段時，鼓師的左手由鼓棒換成板來掌控接下來樂曲的速度。

劇情介紹

本劇依《三國演義》改編。長坂坡戰役為劉備、曹操二軍在赤壁大戰前的關鍵前哨戰，此戰中劉備軍中大將一一展現神威，力抗曹操百萬大軍追擊，其中包括趙雲血染戰甲單騎救主；張飛一夫當關大鬧長坂橋；關羽江夏搬兵擋曹等膾炙人口的三國英雄故事。

劇情說明: 臺灣戲曲中心展演節目介紹

影片連結: 趨勢教育基金會