

布蘭詩歌與中世紀的邂逅

一、設計理念

(一) 採取多元文化的觀點來理解音樂作品

此課程試圖跳脫傳統過度強調專業、侷限範圍的音樂教學，採用多元文化的廣闊觀點與跨學科課程統整理念來理解主題與音樂作品，引導學生對主題作較深層且兼顧廣度的探索與分析歸納。教學設計嘗試以歷史和文化觀點提供更廣闊的理解方式去認識音樂作品，為求能更深入的了解音樂，引導學生們去理解創作者的生活與文化背景，嘗試去解釋是何種文化內涵孕育出這樣的作品並思考在時代遷移下，呈現出何種變化。同時鼓勵學生從時代的歷史背景，從本土性、地域性擴大至世界全球的脈動來解讀音樂作品使學生發展以歷史文化觀點看待音樂。

(二) 運用「學科本位的音樂教育與藝術教育」理念設計深層的藝術鑑賞課程內容

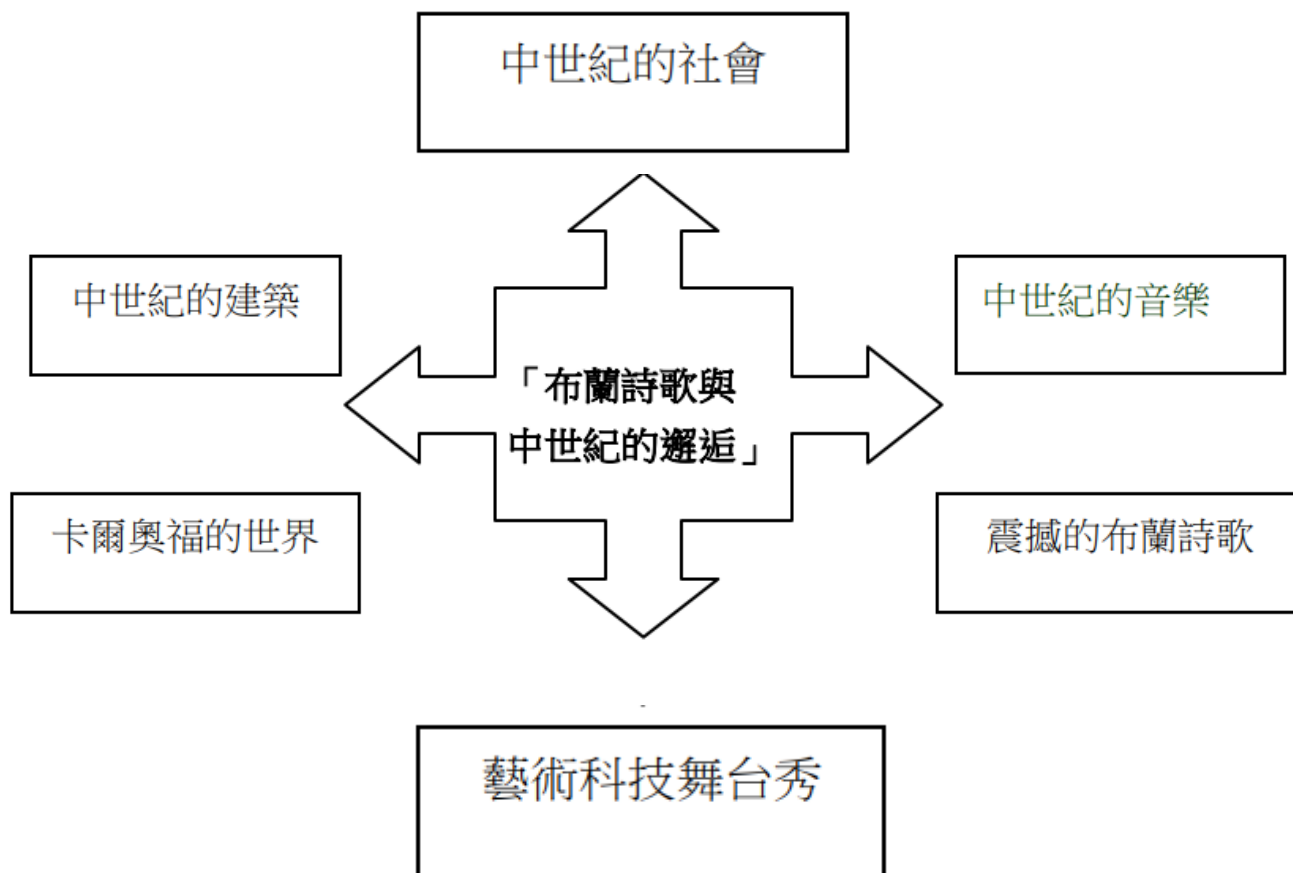
音樂教學實際上包含了認知、情意、技能等方面的學習，根據美國蓋堤中心 (Getty Center for Education in the Arts) 於 1980 年代發展的「學科本位的音樂教育」(Discipline - Based Music Education) 觀點，音樂教育內容涵蓋了音樂美學、音樂史、音樂批判、創作即興與表現等子項。以往傳統的音樂教學多著重於技能的學習，如歌唱、樂器演奏等，而藉由網路多媒體教學，可將屬於音樂美學、音樂批判、音樂史基礎理論的部分予以補強，這些除技能以外的學習內容，實際上更是音樂學習的本質，也是使技能精進的有力要項，能夠助力於音樂的展演部分，使展演的品質更為提昇。

(三) 設計生活化、統整化、自我建構符合 108 課綱精神的教學設計

延續九年一貫教育藝術與人文領域課程精神，建構符合 108 課綱精神的音樂欣賞課程設計，去掉傳統教師以講述法讓學生認識讓西洋音樂史上各樂派，用統整方式，從多元角度以及科技融入的方式讓學生認識名家作品「布蘭詩歌」，進而認識二十世紀音樂教育家 - 卡爾奧福作品並連結中世紀美學概念，加強學習深度與效度。提昇音樂知能、藝術涵養，期望學生能在日後將藝術融入生活當中，延伸至個人的終身學習上。

關鍵字:布蘭詩歌，中世紀，卡爾奧福

二、單元架構

音樂	視覺藝術	表演藝術
中世紀音樂 單音音樂 複音音樂 樂譜的演進 中世紀的樂器 布蘭詩歌 直笛吹奏 模仿創作	中世紀的建築風格 仿羅馬式 拜占庭式 哥德式 中世紀的繪畫風格	「鐘樓怪人」作品 故事理解 角色扮演 音樂與音效的選用

三、活動設計

領域/科目	藝術領域音樂		設計者	臺北市/饒桂香	
實施年級	八年級		總節數	共十六週	
單元名稱	布蘭詩歌與中世紀的邂逅				
設計依據					
學習重點	學習表現	<p>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。</p> <p>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的興趣與發展。</p>	核心素養	<p>★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。</p> <p>★B2 科技資訊與媒體素養 J-B2 具備善用科技、資訊與媒體以增進學習的素養，並察覺、思辨人與科技、資訊、媒體的互動關係。</p> <p>★C3 多元文化與國際理解 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>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。</p> <p>音 P-IV-2 在地人文關懷與全球藝術文化相關議題。</p>			
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		● 視覺 表藝			
教材來源		● 自編			
學習目標					
<p>一、學生能利用資訊科技搜尋相關資料提升美學知識與素養</p> <p>二、藉由卡爾奧福的生長的社會、文化背景加深對「布蘭詩歌」的創作理念與作品風格，並由此歸納出其在音樂教育理論之主張</p> <p>三、從認識中世紀各種風格建築進而認識中古世紀音樂的特色</p> <p>四、嘗試融合中世紀元素，進行小型的舞台表演</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	備註

教學主題與重點				評量
教學層次	週次	大單元	小單元主題	教學重點
準備階段	一	與科技對話		學習如何在網路上尋找自己需要的資訊並過濾訊息
	二	中世紀社會	神鬼戰士與鐘樓怪人	中世紀社會的由來、時間、社會狀況
發展階段	三	中世紀社會	神鬼戰士與鐘樓怪人	中世紀社會狀況、宗教信仰、火焰之舞「死神之歌」習唱、模仿與創作
	四			火焰之舞「死神之歌」分組展演觀摩
	五			中世紀的建築風格 仿羅馬式、拜占庭式、哥德式建築
	六	中世紀的建築	忠貞的信仰 中世紀的繪畫風格、影片欣賞	
	七	中世紀的音樂	宗教的宣揚者	中世紀的單音音樂、複音音樂、記譜法、
	八	中世紀的音樂	遊唱詩人與閹聲男歌手	中世紀樂器、聲樂曲的種類、葛麗果聖歌演唱
課堂問答	學習單	學生自評	評量	<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。 2. 編寫教案、製作樂譜與製作 PPT。 3. 習單</p> <p>4. 擬定評量方式與標準。</p> <p>運用學習單與投影片，使學生熟悉中世紀社會的意涵及發展過程</p> <p>完成學習單</p>

九	卡爾奧福的世界	承古啟新的音樂教育家——卡爾奧福	奧福生平、生涯發展、教育理念、創作特色、奧福教學法	課堂問答 課堂問答	器材: 鋼琴 中音笛 樂譜	
		震撼的布蘭詩歌	布蘭詩歌與流浪修士			布蘭詩歌名稱由來、與奧福的相關情緣、布蘭詩歌創作背景、精神內涵
		十一	布蘭詩歌與流浪修士			樂曲鑑賞、分析、直笛吹奏
總結階段	藝術科技舞台秀	十二	音樂劇場(一)	「鐘樓怪人」文學作品導讀, 相關影片賞析、指導小型音樂劇的創作與排練		
		十三	音樂劇場(二)	指導小型音樂劇的創作與排練		
		十四	實驗小劇場	小型音樂劇展演		
		十五	創作音樂會	直笛合奏成果展演觀摩		
		十六	資訊藝術人	「布蘭詩歌與中世紀的邂逅」課程學習成果觀摩		

教學活動流程

大單元	各節教學目標	教學活動流程	節數
潘世群	<ol style="list-style-type: none"> 瞭解網路教學的意義與未來教育趨勢 瞭解網路學習社群學習平台的使用方式 瞭解線上作業的繳交方式 瞭解成績計算的相關規則 實施社群成員分組 	<ol style="list-style-type: none"> 教師說明未來教育的趨勢與網路教學的意義與特色 教師說明音樂科網路學習社群學習平台的使用方式 說明線上作業的繳交方式 說明成績計算的相關規則 實施社群成員分組 	1
卅世群	<ol style="list-style-type: none"> 能知曉中世紀黑暗時代產生的背景 對中世紀在音樂史上的時間點有清楚的認知 	<ol style="list-style-type: none"> 說明古羅馬帝國的興起與衰敗 將古羅馬帝國之疆域與今日歐洲串聯 撥放「神鬼戰士」影片片段，聆聽音樂分析與畫面的關係 古羅馬帝國「圓形競技場」的由來 說明中世紀的時間點 知曉中世紀於音樂史的相關位置 填寫學習單相關問題 	1
卅世群	<ol style="list-style-type: none"> 能了解中世紀的社會生活狀況 能說明中世紀信仰至上的原因 知曉「鐘樓怪人」文學作品的發生時代與地點 能唱出「死神之歌」的旋律與曲式，並融入創新元素表演。 	<ol style="list-style-type: none"> 分析封建制度形成原因 說明封建制度與其造成之影響 十字軍東征事件與其帶來的影響 911 事件的省思 中世紀的基督教信仰 火焰之舞之「死神之歌」聆聽習唱 分組模仿創作練習 	2-4
中世紀的	<ol style="list-style-type: none"> 能知曉中世紀三種主要建築風格 能分辨三種建築的特徵 	<ol style="list-style-type: none"> 說明東西羅馬帝國帶來相異的建築風格 分析羅馬式建築特徵並舉實例說明 分析拜占庭式建築特徵並舉實例說明 	2

大單元	各節教學目標	教學活動流程	節數
建築	<ol style="list-style-type: none"> 3. 能對三種建築風格舉出實例 4. 能瞭解中世紀繪畫的特質 5. 能瞭解中世紀建築與宗教的關聯性 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 分析哥德式建築特徵並舉實例說明 6. 探討中世紀繪畫的特色 5. 觀賞巴黎聖母院介紹之 DVD 6. 填寫學習單相關問題 	
中世紀的音樂	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能瞭解單音音樂的起源與特色 2. 能知道複音音樂的意義 3. 能藉聆聽分辨單音音樂與複音音樂的不同 4. 能瞭解中世紀記譜法的演變與主要的記譜方式 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 說明音樂演進的順序 2. 說明單音葛麗果聖歌的由來 3. 說明複音音樂的興起與彌撒曲的結構特徵 4. 說明中世紀記譜方式的演進過程 5. 介紹桂多手 	1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能知曉中世紀世俗音樂的傳揚者 2. 能知道中世紀常用的樂器名稱 3. 能欣賞分辨中世紀的樂器音色 4. 能知曉聲樂曲的種類 5. 能知曉閹聲男高音的由來與特色 6. 能藉習唱葛麗果聖歌分析出單音音樂的特質 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 說明中世紀除宗教音樂外的世俗音樂 2. 說明遊唱詩人的由來 3. 介紹中世紀的樂器 4. 撥放閹聲男高音之樂曲 5. 分組討論閹聲男高音的音色特徵與其形成原因 6. 撥放「絕代艷姬」片段 7. 聆聽葛麗果聖歌後，習唱並分組討論其特徵 	1
卡爾奧福的世界	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能知曉卡爾奧福的生平與貢獻 2. 能由卡爾奧福的生崖發展探索其成功的因素 3. 能瞭解卡爾奧福的音樂教育理念 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹卡爾奧福的生平與貢獻 2. 說明爾奧福的生崖發展並分組探討歸納它成功的原因 3. 聆聽布蘭詩歌首曲「命運，是世界的女神」 4. 分組討論樂曲特徵 5. 介紹奧福教學法 	1

	<ol style="list-style-type: none"> 能藉布蘭詩歌的主觀聆聽分析初期創作特色 能瞭解奧福教學法的由來與其主張 			
震撼的布蘭詩歌	<ol style="list-style-type: none"> 能知曉布蘭詩歌的名稱由來 能知曉布蘭詩歌與奧福故鄉的淵源 能知曉布蘭詩歌的創作背景與所代表的意涵 	<ol style="list-style-type: none"> 說明布蘭詩歌的名稱由來 介紹慕尼黑城市 分組討論對歐洲環境人文的感受 說明布蘭詩歌的創作時代與背景 分組討論布蘭詩歌所代表的意涵 填寫學習單 	1	
	<ol style="list-style-type: none"> 能欣賞布蘭詩歌的首曲與第六首樂曲 能藉聆聽分析這兩首曲子的音樂要素特徵 能以中音直笛吹奏第六首曲子「在草原上」主要旋律 	<ol style="list-style-type: none"> 聆聽布蘭詩歌的首曲與第六首曲子，分組討論其特色 分組就學習單上的問題加以討論整理答案 聆聽第六首樂曲「在草原上」將主要旋律與節奏及曲式分組討論，並分組合作以直笛吹奏出 	1-2	
藝術科技舞台秀	<ol style="list-style-type: none"> 知曉「鐘樓怪人」文學作品的創作者背景與內容表達的意涵 能對鐘樓怪人的角色作人性上的分析討論 培養分析劇情的能力 由影片理解角色的能力 由音樂、文學作品素材構思音樂劇畫面的能力 鑑賞展演的能力 	<ol style="list-style-type: none"> 探討鐘樓怪人的故事背景與創作者動機 分析討論鐘樓怪人四個主要角色在人性上的表現 欣賞「鐘樓怪人」音樂劇片段 分組創作與排練 	2-3	
		<ol style="list-style-type: none"> 分組創作與排練 		
		<ol style="list-style-type: none"> 各組音樂劇創作成果展演觀摩 		
	<ol style="list-style-type: none"> 人文與科技整合的能力 表達自我包容異己 	分組發表布蘭詩歌的第六首樂曲「在草原上」直笛創作之合奏	1	
	<ol style="list-style-type: none"> 尊重、分享、欣賞 	<p>網上「布蘭詩歌與中世紀的邂逅」學習成果觀摩</p> <p>填寫自我評鑑表及小組評鑑表</p>		

教學設備/資源：

電腦、平板電腦、單槍、投影片、小白板、白板筆、板擦、鋼琴、中音直笛、樂譜、學習單、

參考資料：

林小玉（2000）。課程統整理念與二十一世紀中小學音樂教師的新挑戰。從「藝術與人文」探

討二十一世紀音樂教學研討會論文集。頁 61-75。

姚世澤（1993）。音樂教育論述集。台北：偉文圖書股份有限公司。頁 70。

陳瓊花（2001c）。從美術教育的觀點探討課程統整設計之模式與案例。視覺藝術，第 4 期，頁 97-126。

饒桂香（2003）。音樂科網路學習社群之實證研究。國立台灣師範大學音樂系碩士論文。

附錄：學習單

「布蘭詩歌與中世紀的邂逅」 統整教學學習單

班級 _____ 組別 _____ 組員座號 _____

古羅馬帝國在西元 395 年分裂成東、西兩個帝國，西部以羅馬為中心，稱作西羅馬帝國，因日耳曼人入侵而亡於西元 476 年；東部以君士坦丁堡為中心（土耳其的伊斯坦堡），1453 年被土耳其滅亡。因此一般稱西元 476~1453（5~15 世紀）年之間為歐洲的中世紀時代，也就是我們常說的黑暗時期。

思考（一）：中世紀究竟是啥樣子的呢

動圖 1：看了「神鬼戰士」這部電影片後，你知道他在描寫哪個時代的故事嗎？距離現在有多久的時間？而著名的「圓形劇場」它是做什麼用的？

動圖 2：小任跟著念大學的哥哥到歐洲自助旅行，第一次到這麼遙遠美麗又富文化氣息的地方，雖然坐了十八個小時的飛機，實在有點給他累的，但心中的興奮心情卻溢於言表，在旅程中他認識了不少歐洲的朋友，在彼此的自我介紹中，讓小任留下了深刻的印象，也相互作了一次成功的團圓外交。

以下就是他們對自己國家的簡單介紹囉，請你分析判斷一下，小任究竟認識了哪些國家的朋友呢？並請試著在地圖的方框中填入小任朋友的代碼與他的國家名稱。

A：「我們國家可是個愛唱歌的民族，洋溢著南方人的熱情，從歌劇院的歌喉家到市場的賣菜小販都能將牠唱得令你動容囉，帕華洛帝就是最有名的代表！另外還要告訴你，西元前後幾百年，是我們祖先最得意風光的時代，因為我們拥有了跨歐亞非三大洲的帝國囉！再來就是法拉利汽車了，小任啊！你可要記得我囉！」

B：「花都是我國的首都，也是美麗的代名詞耶！我的國家是個追求美的民族，舉凡與美有關的事物，都與我們脫離不了關係，誰叫我

們是浪漫的拉丁民族呢！說到我們的祖先，小任你可曾聽說太陽王的故事？他建立的凡爾賽宮有機會你一定得去拜訪囉！還有聖母院這個震撼人的故事，它可是世界馳名得囉！」

C：「我們是歐洲最優秀的民族，（好自大啊，小任心裡想著），我們的民族做事嚴謹，有條不紊，看強人員多芬與華格納，看歌德與席勒你就知道，還有呢我們不像隔壁國家浪漫到昏頭，也不像南方天氣熱的懶人，看我們的雙B汽車，看我們的國家治安，看我們維持著中古風格的浪漫大道、宮廷城堡，看格林兄弟的天真故事，你將知道求知性與感性的民族，非我國莫屬，噢！只是先人作了一件令世界驚駭的事，都是希特勒那傢伙，害得我們日爾曼民族留下永遠的遺憾！」

D：「統起我的國家，它是個美麗的國度，但前幾年才發生了如兩你們的台灣的大地震，有許多人還在重慶家園當中，告訴你，我們國家內的許多建築都融入了歐洲與中亞的風格，因此相當具有特色，最著名的就是聖家非亞大教堂囉！而且我們的首都是從前東羅馬帝國的首都呢，所以你來的話一定能夠滿載而歸的，而且對台灣來說我們也距離比較近，歡迎你到敝國觀光！」

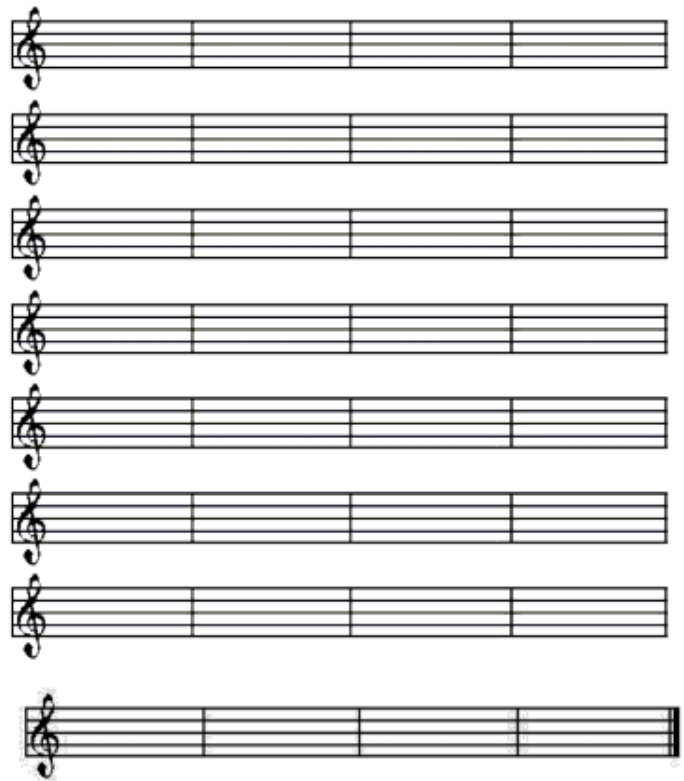
E：「我的國家雖然位於寒冷的北歐，但是我們的國民有著最受人道尊重的人民福利，在台灣你應該聽說過無健全四肢的歌唱天使—羅那瑪麗亞的故事吧！她那不畏生命殘缺自奮熱情的人生態度，真的感動了許多人；還有最值得驕傲的就是爾貝爾先生，他成立的爾貝爾獎，鼓勵了世界多少人致力於專長領域的學術研究上及對世界和平的貢獻，囉！對了，爾貝爾先生是你們台灣本身培育出來的人才，真是不簡單呢！」

動圖 3：中世紀到羅馬的是什麼時代呢？請聰明的我們來畫一下吧！

背景	羅馬帝國分為二 東羅馬首都 _____，受中東異國風俗影響後來形成文化，西羅馬首都 _____
社會狀況	北方蠻族入侵，實則 _____ 制度，造成 _____
時間	西元 _____（前或後） _____ 世紀 - _____ 世紀 即 _____ 年 - _____ 年
前一個時期	
後一個時期	

動圖 4：「火焰之舞」中的死神之歌，是不是元素簡單，卻又撼動人心呢？這種音樂表現的方式和中世紀的音樂還有幾分相似呢！請你們先結合團隊的力量，在聆聽音樂後，試著將它寫

在下列譜上，再發揮創意與巧思，設計你們的演出形式吧

動圖 5：中世紀音樂的發展

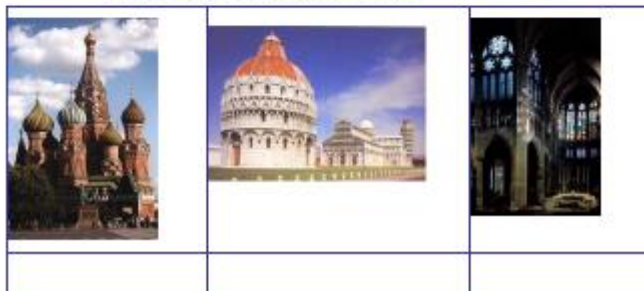
音樂思想方面：

音樂發展的背景狀況：

單音音樂	
複音音樂	

動圖 6：中世紀的建築風格有哪些特徵？

- (1) 仿羅馬式：
 - 特色 -
 - 實際代表作品 -
 - (2) 拜占庭式：
 - 特色 -
 - 實際代表作品 -
 - (3) 哥德式：
 - 特色 -
 - 實際代表作品 -
- 請試著寫出這三座教堂所屬的風格

關於編撰任人

作者	
時代背景	
發生地點	
特色	
故事概要	

思考二：請同學想想看，什麼條件才能成就一位音樂教育家呢？請用你的分析能力和組員一同討論討論！

思考三：想想看，你未來會用哪些素材來作為音樂創作的題材？

根據 Carl Orff 的說法，他一生創作的音樂在於

- ◇ 融合在傳統素材中真正的精神內涵
- ◇ 創作時採取戲劇與音樂相結合的形式

◇ 目的在於作品中能包容更豐富的精神感受四：聰明的你們，聽了音樂後，有何感受呢？請試著用文字把它敘述出來吧

思考五：看完老師的教學簡報，請試著回答下列問題

慕尼黑是位於 _____ 到 _____ 州的首府

十九世紀，歐洲三大文化中心指的是 _____、_____、_____ 三個城市。

德國三大都市則是 _____、_____、_____。

請描述一下你對歐洲或德國的感受

思考六： 羅馬為何能成爲一個集經濟、政治、文化爲一體的大國？

思考七： 就上圖以來你所學習到的的概念，想想看，分析歸納出爲何中世紀屬於基督教文明的建築中，會有屬於世俗性的作品或建築？

思考八： 查爾曼對凱羅來說，具有什麼樣特別的意義呢？
（可從他的出生地這個角度來推想囉）

思考九： 查爾曼歌所孕育的精神內涵，你認為指的是什麼呢？
真摯在《布蘭詩歌》的副標題上寫著

爲獨唱家 合唱團 器樂及魔幻場景所作的世俗歌
舞台劇劇

有特色的吟唱劇思考十： 聽了這段音樂後，請在下列選項中勾選出你認爲能表達樂曲感受的詞句來

對比性強烈		震撼人心的聯覺感受
新穎		題材單純
新穎		變化多端
衝突不和諧		浪漫抒情
持續的反覆		複雜晦澀
戲劇性強烈		恢弘氣勢

思考十一： 讓我們一起來分析這首「命運，世界的女王」續例
異音響

Fortuna (imperatrix mundi)

1. O Fortuna
Duetto

Carl Orff

「在草原上」分組重唱吹奏樂創富表演評選表

組別	第一組	第二組	第三組	第四組	第五組
項目					
整齊度					
節奏功力					
樂曲準確正確					
創富表現					
團隊默契					
整體表現					
評語					

恭喜你們完成了「布蘭詩歌與中世紀的邂逅」這個課程單元

請把你們智慧結晶，運用豐富的想像與創意，呈現於簡報或網頁上和全班同學分享吧！ 下期見囉！

氣氛	
拍號特徵	
樂調分配	
速度變化	
人聲表現	

你認爲這首音樂聽起來的特徵最明顯或與眾不同的地方是什麼？

思考十二： 請將下面四行譜例標上適合的拍號與小節線

「大地之神創意吟唱分組創作評選表」

組別	第一組	第二組	第三組	第四組	第五組
項目					
音色					
音準					
樂曲曲式 (節奏、分機)					
創富(含服裝、肢體、 隊形、表現形式)					
團隊默契					
整體表現					

WSQ (Watch, Summary, Question) 學習單

單元名稱：布蘭詩歌與中世紀的邂逅

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. 從中世界的建築中你發現與中世紀的音樂有和相同與相異，為什麼？2. 法文音樂劇鐘樓怪人，請問你對哪一首選曲印象深刻？為什麼？3. 關於火焰之舞，你觀察到什麼與當代歷史有關的事物呢？
總結 (S)	<p>關於這個單元學習到的歷史與音樂的關聯性</p> <ol style="list-style-type: none">1. 是否學習如何在網路上尋找自己需要的資訊並過濾訊息2. 布蘭詩歌名稱由來、與奧福的相關情緣、布蘭詩歌創作背景、精神內涵3. 你是否能夠完成樂曲鑑賞、分析、直笛吹奏？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？