

壹、 主題名稱...愛情的模樣

貳、 課程說明

(一) 動機與目的

以『議題』為探究(inquiry)的選擇，採用探究取向的教學策略，結合對人際關係(愛情)價值澄清與批判的教學引導設計，激發學生與生活相互體驗、分享，並結合兩性關係的重大議題。

在傳統教學上，人際價值澄清課程(個體與社會)通常歸屬在公民課程與道德教育中，且多淪為教條式的陳述與規範，有外在社會文化的壓力與驅力；或運用輔導活動課程(認識自己、朋友)進行價值澄清與角色扮演等活動式的進行，造成自我價值過度膨脹或價值偏頗，但無論在何種傳統課程中，價值澄清到行為改變的過程，是屬於一種外鑠性(outside in)而非內驅性(inside out)的活動。

傳統音樂鑑賞多著重於技能與認知方面的詮釋，如樂曲形式、樂器配器、主題與發展結構等，對於情意部分的啟發較為薄弱，加上教師多引導學生用專家的眼光去欣賞音樂，忽略了音樂鑑賞的跨界結合模式，如電影，繪畫，詩文等的結合，以及運用與結合人際價值澄清的問題探究活動，來活化課程內容，加上學生接受傳統音樂鑑賞方式慣性，老師主導講述活動內容，使學生對欣賞與生活的經驗結合較不密切。

音樂鑑賞本身是一種再創作的詮釋並非只是單純的『形式主義』(formation)，而是著重藝術作品內之情感表現，強調內在與外在的交互歷程的『表現主義』(expressionism)，藉由此研究計畫設計，透過人際關係...人與自己，人與社會，人與自然三個架構，勾勒出人際結構的分析與應用。

本教案設計目的以音樂鑑賞教學為手段，作藝術統整課程的教案設計，進行實驗教學，觀察對於學生人際價值澄清上，是否有明顯的行為改變，如同儕合作、人文關懷、創作，欣賞與審美表現，並啟發學生對於藝術生活化的體驗與學習、適應、質疑、重建，包容與尊重，尋找自我的認同。

探討在藝術統整音樂鑑賞教學中，如何進行教學設計、評量與展演，並調查學生在音樂欣賞教學中，人際關係有如何的收穫與體悟，使價值澄清不只是個人經驗擴展，亦包含社會文化與人際關係之提昇。

(二) 教材之設計與過程

界定研究主題與澄清問題

文獻蒐集

研究目的與待答問題

文獻探討

研擬行動構思

課程設計

教學行動方案執行，評估，反思，循環修正

資料分析整理
研究結論與建議

圖 1-1 研究步驟流程圖

在 Fogarty 與 Stoehr(1995)提出{Themes}主題性課程設計程序，以{T}為 think 腦力激盪出主題，{H}為 hone 琢磨主題分成概念，話題（通則）與問題三類，再從每一類類別中選出主題，{E}為 extrapolate 推斷規準，{T}為 manipulate 主題的使用，並提出問題的焦點，{E}為 expand 擴展出具體的教學活動，{S}為 select 選擇教學目標與評量。

根據上述理論歸納出下列幾項要點說明：

1. 教學主題界定（議題的選定）

由師生的腦力激盪，歸納師生感興趣主題與當前發生事件，配合時令節慶或學校社區活動，增進學生實際經驗與生活的結合，抑或由議題中尋找適合學生培養多元文化與世界觀，擁有人文關懷與體認。

2. 課程目標與統整設計

分析主題的概念與領域內涵，研擬目標加以架構用建構式教學，指引學生進行探索與創作；並利用師生共同參與，指引學生進行探索與創作；用發現式教學，啟發學生進行審美與思辨；用擴散式思考，引導學生進行探索與創作；用解構教學，引領學生進行多元化審美與思辨；用價值澄清，進行文化理解與教學；用行動研究教學法，引導學生進行採集、蒐集資料。

3. 教學活動設計與評量

活動設計除了先評估學生的起點行為，加以先後排序化課程活動結構，並界定學習目標，與活動統整的內容，擬定活動時間安排與進行方式，以五 W 檢定如:how where when who what

評量設計採多元化評量，涵蓋學習歷程與活動形成性評量，運用檔案評量與評量表檢核表等，對學生進行質性評量。

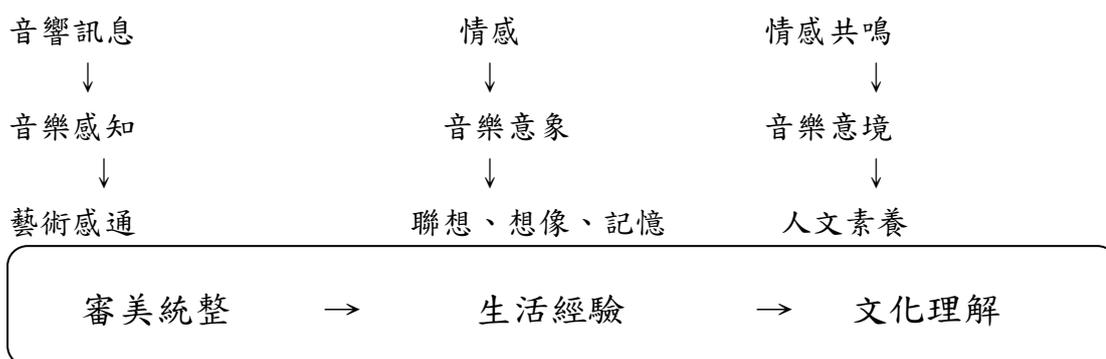
4. 檢核統整計畫

檢核統整計畫可幫助教師檢討，修正與改善課程設計，針對檢核缺失在作修正實施，避免學生經驗統整與課程目標有很大的差距，並針對價值澄清部分作再次檢核，避免有所偏頗。

（三）學理依據

1. 九年一貫精神的概念 a. 學習面的擴充 b. 學生經驗的再強化
2. 音樂鑑賞的『再』批判 a 傳統. b. 詮釋
b. 詮釋

音樂鑑賞 → 審美經驗 → 情感提昇

3. 學生的發展 a. 文化理解 b. 人文關懷 c. 終身學習

1. 以學生經驗為主

藝術統整使學生廣泛接觸重疊與相關的潛在觀念，將會對學生知識轉換的能力大為提升。Freedman(1995)，透過議題式的欣賞在人文文化層面，如時代背景，人文思想，有完整系統的概念，不再只是藝術本身媒介或技法的認知，而是全面性的藝術文化概念與架構。

以往教師只是講述樂曲的創作時代背景，與人物簡介的情節，缺乏學生垂直式的經驗統整，如曾經在之前的哪些作品出現過？之前對此時代有何種概念？或水平式的經驗統整，此時代風格特色在哪些文章出現過？當時社會的結構，人民的生活形態等，藉由這些人際關係價值的澄清，想像自己現實生活與議題的關聯，深入了解與探索，進而提昇人文情懷的培養。

2. 以培養活用的能力原則

在統整式音樂欣賞課程設計中，學生可由日常生活的情境中去學習與探索，而且多元文化的教育議題，使學生可以去尋找屬於自己的詮釋 Beane(1997)，加上後現代主義思潮下，批判精神與自省能力，為自己重新建構的知識，將過去與現在經驗與問題解決作己課的統整(黃譯瑩 1999)，活化表達能力與深入理解。

藝術媒介(音樂鑑賞)透過思辯、創作、表演、發表、演出，個人獲得直覺式的知識，建立概念產生思想，透過活動個人情感得以抒發，創造承先啟後終身學習的可能。

3. 以適應社會能力

以社會議題為主軸，讓學生有更多社會參與與人文關懷(袁汝儀 2000)，加上學習設計上以小組合作為學習討論，完成一個主題，在社會能力適應上可以達到自己與社會的統整。

真正的學習是由個人與環境互動中，將經驗統合到個人的意義中，所以統整是在人際關係主軸上，強調溝通、協調、合作，減少太多競爭的驅力，發揮團隊合作的精神，使學生對文化有更深刻瞭解，在時空中自由對話與深入未知的藝術領域。

4. 課程設計中師生互動為主

非單向式的由老師主導教學模式與壟斷課程技能，引導學生對知識建構

與問題解決(郭禎祥 1994),學生以問題探究的問題情境來思考,並運用討論進行觀念澄清與明辨。

多樣化的學習型態如討論、小組合作、創作、腦力激盪、問題解決、閱讀、考察、訪問、獨立研究、小論文、角色扮演、價值澄清式訪問等。

人的一生可以說是生存在價值判斷與意思決定的過程當中。(歐用生 1995)。在混沌不安的現今社會中,學生遊走在生活的邊緣,在顯著課程中是看不到這一些掙扎與抉擇,但這些『潛在課程』的因素,卻是左右學生一輩子的影響,這些價值內化的影響,會大於外在規範的律法。

價值澄清的特性在於涵蓋認知、情意、技能、行為的四向度,並主觀性且與生活經驗結合的,屬於一種動態的循環論證澄清系統。包含了解期、關聯期、評價期、反省期,活動型態有:書寫活動、澄清式問答與討論活動(角色扮演)。

(四) 教材特色

1. 議題式並慎選組織

a. 問題探究

課程內容以問題探究形式來設計統整,設計問題情境讓學生看到真實世界中的問題,並解決問題,由探究中尋獲知識的答案,問題中有各學科網狀交織的學科。

b. 多元文化

多元題材可就對比、變遷甚至衝突來作價值澄清的題材,由課程中的社會結構面,『再情境化』在社會(人際)實踐中,不斷中介辯證的過程結果。

c. 社會人文關懷

透過藝術表達自我思想與情感,藝術使學生認同過去與身邊的人,促進個體與社會的溝通,啟發學生的人文關懷與人文素養的提升。

2. 批判思考

從批判性思考中激發出學生的思考力與創作力。目前創造力與思考力是學生所缺發的發展能力,缺乏創造與想像的學習是封閉的,唯有透過人與人,與自然、社會產生互動,才能營造充滿詮釋創意的發展。

3. 資訊化學習

現今是一個資訊擴張的時代,多樣的傳媒如電視,電影,電腦,視聽溝通由單向演進到數位化,其他網路資訊與資料庫,使媒體以不同組合傳遞給學生的學習型態,改變教科書獨斷的學習,融合資訊溝通的方法。

4. 合作學習

課程設計強調學生由團體經驗中建構知識,提升主動學習為主,以混合能力的小組團隊分組合作學習,討論與尋找資料共同計畫,增進解決問題與人際溝通的能力。

5. 變通多元評量

以學生自我與同儕評量,如檔案評量與書面報告、主題檔案,研究專題

與口試，兼顧形成性與總結性評量加上學習日誌與觀察軼事表，真實性評量為主。

(五) 藝術詞彙

1. 藝術統整課程：

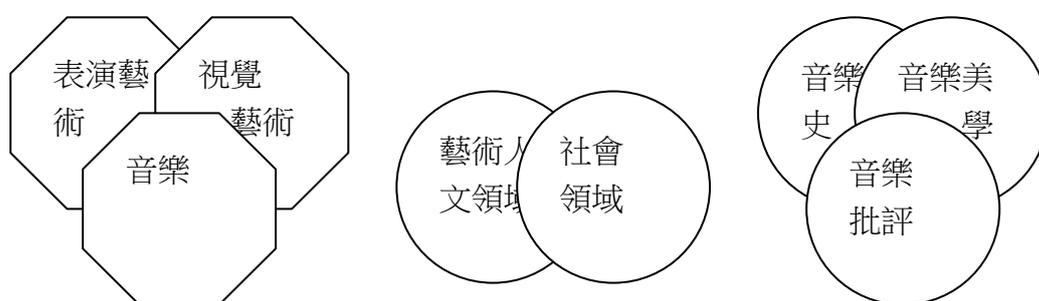
統整的型態有領域內的統整（視覺藝術、音樂、表演藝術）；或領域外的統整（藝術人文領域、語文領域、社會領域等）；抑或是音樂單一學科的統整（音樂史、美學、藝術批評、創作等），故以『藝術統整課程』作一總稱的意涵。

1. 狹義的藝術統整...以科目為統整模式

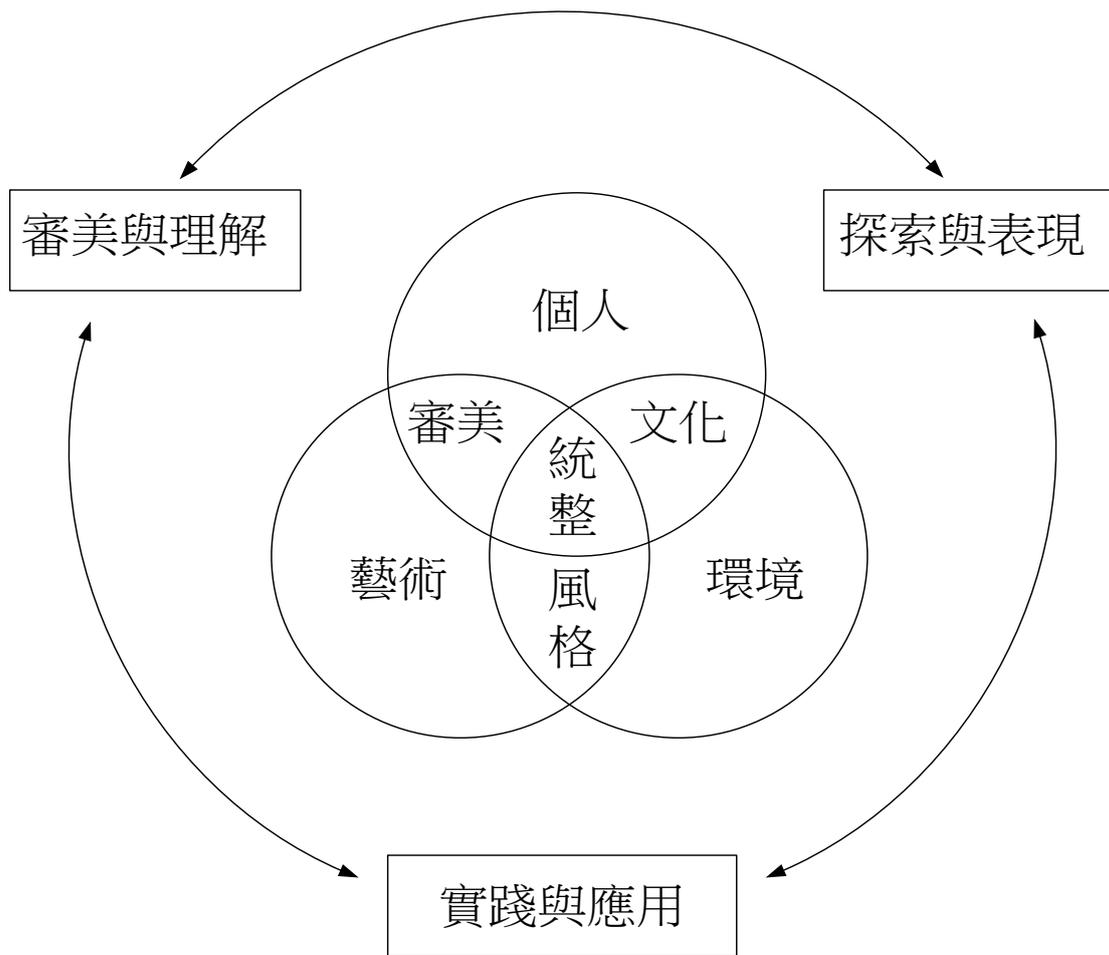
藝術人文領域

領域與領域

單科內（音樂）

2. 廣義的藝術統整...以知識、學生經驗、主要議題統整

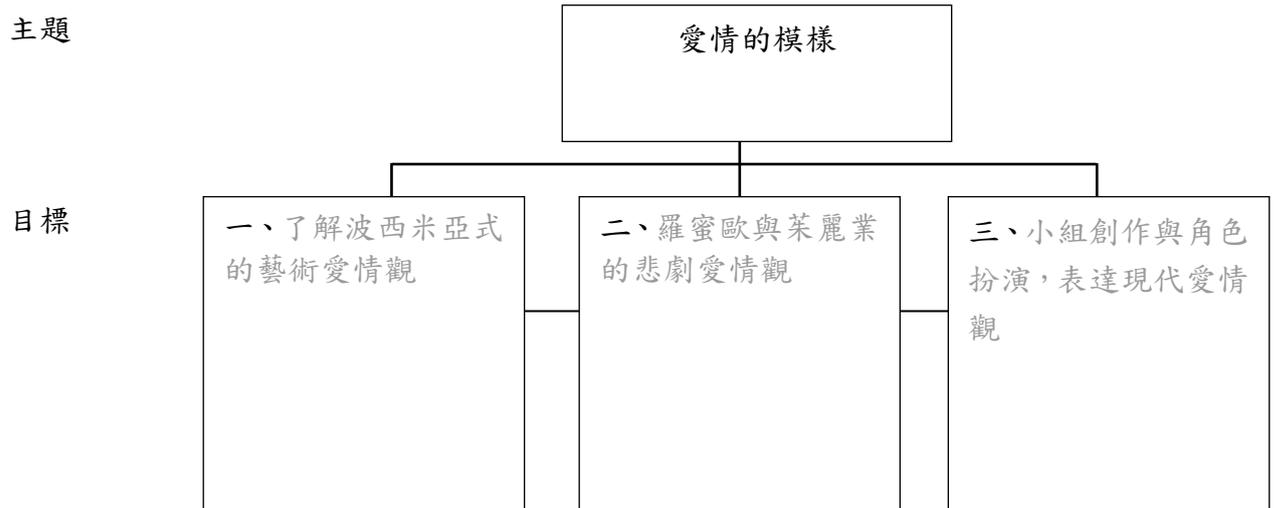
2. 人際價值澄清：

價值澄清(value clarification)強調個人自由選擇後產生的價值，重視學生自我導出的情感與價值。但被有些人批判易流於極端的個人主義，所以此研究加入人際關係的互動，使學生從合作中減少太多的主觀意識，藉由溝通與互動澄清價值。

3. 音樂鑑賞：

音樂欣賞(appreciation)多指學生聆聽過程的專注性思考，與思考經驗的充實度，加上認知審美的統整。音樂鑑賞本身意涵著價值判斷的過程，透過深度鑑賞能力，營造創作的詮釋空間。

(六) 課程架構 (可用圖表)

時間	3 堂課	3 堂課	6 堂課
子題	打開蒙馬特的窗	聽聽愛的故事	秀出心中的熱情
主要教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師播放電影『紅磨坊』片段，並欣賞波西米亞時期海報與咖啡廳環境時空重建 2. 學生嘗試運用媒材，製作一張反應時代愛情海報設計並模擬情境文化融入生活 3. 歌劇『波西米亞人』的片段（哪那冰冷的小手、我的名字叫咪咪）欣賞與舞台走位簡介 4. 播放康康舞曲，學生跟這律動跳舞，探討波西米亞式的服裝 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞浪漫後期雕像之美(如羅丹的吻) 2. 以自由媒材選擇完成愛的故事，主題塑像 3. 欣賞電影{羅密歐與茱麗葉}演唱電影中選曲與用樂器演奏其中樂曲，探討悲劇愛情的原因 4. 欣賞舞劇{羅密歐與茱麗葉}的視覺符號意涵（肢體語言） 5. 學生用身體作個人體態雕刻，雙人體雕進行愛的故事創作 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設計一段當代愛情啟示錄戲劇 2. 學生以上兩堂課的成品（海報與雕塑）完成整體環境空間（布景與燈光）營造 3. 學生完成主題設定，並尋找適當的音樂表現方式（演奏、創）演出 4. 學生以配合主題之內容，設計服裝與動作 5. 師生共同討論參與製作展演與發表
實際實施方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海報創作 2. 小組討論題綱與創作 3. 舞蹈展演 服裝設計 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 故事發表 2. 小組競賽 3. 體雕發表 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主題故事大綱與音樂處理表 2. 舞台空間（布景）設計圖 3. 服裝設計與律動
學習評量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學習單 2. 同儕互評 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作品展示 2. 口頭討論 3. 展演與發表 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 小組討論題綱與心得 2. 展演與欣賞 3.

「藝術與人文」學習領域教學設計表

主 題		愛情的模樣		教學年級	九年級
子 題	視 打開蒙馬 特的窗	音 聽聽愛的 故事	表 秀出心中 的熱情	教學節數	共 12 節 一週 3 堂課， 共四周
學 習 重 點				基本能力	分段能力指標
1. 了解波西米亞式的藝術愛情觀 藉由音樂鑑賞歌劇、電影、畫家的故事（海報） 2. 羅密歐與茱麗葉的悲劇愛情觀 藉由音樂鑑賞電影、舞劇、藝術的符號（雕塑） 3. 小組創作與角色扮演，表達現代愛情觀 藉由音樂鑑賞活動之後，學生選擇適當之媒體素材表現 4. 在集體展演之後，學生與老師作互動式溝通與澄清				一文化學習 與國際瞭解 二表達溝通 與分享 三欣賞表現 與創新 四尊重關懷 團隊合作	1-4-1、1-4-5、1-4-9 2-4-3、2-4-6、2-4-7、2-4-8 3-4-3、3-4-6、3-4-7、3-4-9
準 備 活 動					
活動名稱	時間分配	教 師		學 生	
活動一 時光隧道	視覺藝術	電影『紅磨坊』		蒐集蒙馬特作家的海報圖片	
	音 樂	歌劇『波西米亞人』		網羅波西米亞式的社會背景 資料與音樂故事	
	表演藝術	樂曲奧芬巴哈...康康舞曲 麗都秀影片		尋找紅磨坊表演時的服裝照 片與影像	
活動二 愛的故事	視覺藝術	在維諾那有茱麗葉的雕像 準備照片（雕像）動機		了解雕像的型態與找尋生活 中雕像的作品（公共藝術）	
	音 樂	電影{羅密歐與茱麗葉}片段		英文歌曲歌詞先查單字	
	表演藝術	舞劇{羅密歐與茱麗葉}片段		先準備{羅密歐與茱麗葉}的 故事內容與角色	

活動三 SHOW 一下	視覺藝術	提示各媒體素材的可能性 與思考方向	界定主題，準備創作媒材
	音樂	提供音樂的各種型態與空間 效果	發展主題，進行音樂空間營造
	表演藝術	提出舞台肢體與走位的控制	完成主題，展開綜合藝術的表演與欣賞

教 學 活 動

對應學習 重點序號	對應能力 指標序號	教 師	時 間 分 配	學 生	學習評量	教學資源
1	1-4-1 2-4-3 3-4-1	活動一： 視覺藝術 播放電影『紅磨坊』片 段，並欣賞波西米亞時 期海報與咖啡廳文化 的環境時空重建	45	嘗試運用媒材，製作 一張反應時代愛情的 海報設計並模擬 情境文化融入生活	學習單 海報創作	電視 單槍投影 機、手提 電腦、CD 與 DVD 播 放器、圖 片
1	1-4-5 2-4-6 3-4-6	音樂 歌劇『波西米亞人』的 片段（哪那冰冷的小 手、我的名字叫咪 咪），並探討歌劇中 男、女主角的演唱方式	45	根據欣賞片段設計 音樂舞台的走位形 式，以直笛吹奏曲 調，探討音響效果	小組討論 題綱與創 作 同儕互評	電視 單槍投影 機、手提 電腦、CD 與 DVD 播 放器
1	1-4-9 2-4-7 3-4-7	表演藝術 播放康康舞曲，使學生 跟這律動跳舞 探討波西米亞式的服 裝風格	45	學生以即興方式詮 釋康康舞曲的律動 設計波西米亞式的 服裝	舞蹈展演 服裝設計	電視 單槍投影 機、手提 電腦、CD 與 DVD 播 放器

2	1-4-3 2-4-1 3-4-3	活動二： 視覺藝術 藉由維諾納的雕像引 發動機，欣賞浪漫後期 雕像之美(如羅丹的 吻)	45	以自由媒材選擇完 成愛的故事，主題塑 像，如黏土、食物等 可做單一部位或整 體雕塑	作品展示 故事發表	電視 單槍投影 機、手提 電腦、CD 與 DVD 播 放器
2	1-4-5 2-4-5 3-4-4	音樂 欣賞電影{羅密歐與茱 麗葉}演唱電影中選曲 與用樂器演奏其中樂 曲，探討悲劇愛情的原 因	45	學生以小組競賽方 式，演奏與演唱樂 曲，並體會之	小組競賽 口頭討論	電視 單槍投影 機、手提 電腦、CD 與 DVD 播 放器
2	1-4-8 2-4-8 3-4-9	表演藝術 藉由視覺藝術的雕 像，討論如何以身體作 雕刻；並探討舞劇 {羅密歐與茱麗葉}的 視覺符號意涵	45	學生用身體作個人 體態雕刻，雙人體雕 小組體雕進行愛的 故事創作	體雕展演 與發表	電視 單槍投影 機、手提 電腦、CD 與 DVD 播 放器
3	1-4-2 2-4-4 3-4-3	活動三： 視覺藝術 提出環境裝置藝術的 可能性，引導學生做空 間的營造	90	學生以上兩堂課的 成品(海報與雕塑) 完成整體環境空間 (布景與燈光)的營 造	舞台空間 (布景)設 計圖	舞台模型 與圖片
3	1-4-6 2-4-6 3-4-4	音樂 配合主題設計，引導學 生音樂配樂創作與剪 接	90	學生完成主題設 定，並尋找適當的音 樂表現方式(演奏、 創)演出	主題故事 大綱與音 樂處理表	電影音樂 與廣告音 樂選撥
3	1-4-8 2-4-7 3-4-7 3-4-9	表演藝術 延續服裝與肢體動作 設計，引導學生融入故 事主軸	90	學生以配合主題之 內容，設計服裝與動 作	服裝設計 與律動	服裝設計 圖

肆、教學評量

活動一

視覺藝術學習單

打開蒙馬特的窗

班級

姓名

座號

繳交日期： 年 月 日

1. 波西米亞式海報有何特色？
2. 海報與當時代文化有何關連？
3. 如果要你設計一張海報，內容呼應當今社會愛情現象，你會如何作？

媒材：

設計圖：

4. 你認為此張海報應該貼在怎樣的背景環境中？

5. 你對當代愛情的詮釋？

音樂

小組討論題綱與創作（斜體字為參考答案）

打開蒙馬特的窗

繳交日期： 年 月 日 組別：

組員名單：

一、音樂欣賞題

1. 第一版本電影、第二版本舞台版，哪一個版本鼓掌有錯誤？

第二個版本

2. 電影版與現場版舞台音響處理有何不同？

電影版聲音為直鋪式，舞台版傳來朋友從後台的呼喚聲，與前場魯道夫呼應，咪咪在一旁小聲應答，使聲音向量更多元

3. 魯道夫是詩人；咪咪是織花女，在音樂演唱的樂句處理是否不同？

魯道夫角色是詩人，在文辭與呼吸樂句上，較為工整

咪咪是織花女，所以內容文辭較零落，樂句較為瑣碎

二、創作題

1. 你們這一組為何選擇如此走位方式與音響處理？

舞台表

2. 哪一組你覺得效果比較好？為什麼？

表演藝術

服裝設計圖

打開蒙馬特的窗

班級

姓名

座號

繳交日期： 年 月 日

一、波西米亞式的服裝特色？

二、如果讓你選擇設計服裝，你會如何進行？

1. 項目：帽子
2. 媒材：羽毛與塑膠袋
3. 設計圖：

三、你設計理念為何？

活動二

視覺藝術

愛的故事

班級 姓名 座號 繳交日期： 年 月 日

一、用短文寫一段愛的故事

二、設計雕塑主題：

三、使用材料說明：

四、設計圖：

五、自我檢討報告與心得

活動三

綜合活動

SHOW 一下

繳交日期： 年 月 日 組別：

組員名單：

1. 當代愛情故事的設定

2. 劇情大綱：

戲劇角色分配

劇本：	導演：
副導：	場記：
第一主角：	角色
第二主角：	角色
配角	角色
配角	角色

3. 工作分配表

	音樂	服裝	布景與道具	燈光
負責人				

4. 排演的甘苦談：

同儕小組互評表

內容/組別	1	2	3	4	5
劇本、編劇					

25%					
舞台、服裝、燈光 30%					
音樂、配器、 25%					
完整性 10%					
創意性 10%					
總分					
評語					

伍、教學心得與期望

1. 教師...以行動研究日誌來紀錄研究過程, 由此個別故事累積展現一個集體學習文化

2. 學生...a. 文化理解...藝術統整的音樂欣賞教學對於學生在課程經驗統整上, 應有明顯的幫助, 並且有情意上與創意上的收穫, 使欣賞不再只是認知與技能層面的傳授, 使學生能從生活中找到運用的經驗, 生命中擁有藝術

人文的共鳴與生活。由文化取向與人文關懷取代學生以前被技術導向領導的教學，培養學生生活與經驗的結合，並有批判與自省的能力，關懷與關心週遭的事務，多元議題結合時事。

b.人文關懷與實踐__在人文關懷與價值澄清上，使學生由音樂鑑賞題材與內容中，得到一些情感的啟發，進而批判思考自身與他人的互動關係，在一連串反覆辯證與溝通中，展現一種實踐的行動，呼應自我價值建立後的行動回饋。

動態的評量方式使學生樂於創作與激發自我詮釋的空間與想像，不再只是紙上談兵的理論，使學生由多元智能中得到發展，藉由一些動態性活動與展演，表達情感價值體現。

c.終身學習__由問題探究中心，從問題理解探究的歷程中，提高審美與思辯，由教師為中心轉向學生小組合作學習，尋找答案的過程中，達到經驗統整與自我詮釋與成長，培養一生的音樂鑑賞習慣，增進社會的藝術人口與風氣。

陸、參考資料

中華民國課程與教學學會（民 89）：課程統整手冊（三）實例篇。台北市：教育部。

中華民國教材研究發展學會（民 89）：八十九年統整教學活動設計專輯（上）。

台北縣新店市:中華民國教材發展學會

吳明清(民80):**教育研究-基本觀念與方法分析**。台北市:五南圖書出版公司。

夏林清 譯(民86):**行動研究方法導論:教師動手作研究**。台北市:遠流出版。

陳伯璋(民78)**教育研究方法的新取向-質的研究法**。台北市:南宏出版。

陳郁秀 等(民89):**藝術欣賞課程教師手冊—中學音樂篇**。台北市:藝術館。

教育部(民84):**國民中學課程標準**。台北市:教育部。

教育部(民89):**國民中小學九年一貫課程暫行綱要**。台北市:教育部。

黃光雄 編(民87):**教學理論**。高雄市:復文圖書出版社。

黃光雄 編(民89):**課程統整**。台北市:學富出版社。

歐用生 著(民84):**課程與教學**。台北市:文景出版社。

Barrett,T.(1994).*Criticizing art, understanding the contemporary*. Mountain View, CA.: Mayfield Publishing Co.

Beane, James A. (1997) *Curriculum Integration: designing the core of democratic education*. New York: Teachers College Press.

Fogarty, R. & Stoehr,J.(1995).*Integrating curriculum with multiple intelligences: teams, themes, and threads*. (ERIC Document Service NO.ED 383435)

Freedman,J.(1995).*An integrated transdisciplinary approach through art education: at primary school*. 1995 INSEA-ASIAN regional congress.Culture society. art education,Taiwan museum of art.

袁汝儀(2000):國民教育階段「藝術與人文」領域之思考。刊登於**國立教育資料館主編**:

郭禎祥(1994):多元文化觀與藝術教育。**師大學報**,39期,

黃譯瑩(1999):九年一貫課程中課程統整相關問題探究。**教育研究資訊**,7卷5期,

<http://www.clubmoulinrouge.com/mr.htm#> 紅磨坊網站