

第一屆全國高級中學藝術教育教學設計競賽

風華再現

壹、主題名稱：風華再現

貳、課程說明

一、設計理念

『風華再現』屬於高中藝術生活領域的統整教案，包含鑑賞與創作之課程，針對高中一年級學生設計。此單元設計著重時代人文特色與藝術文化風格的結合探究，使學生對當時代（二十世紀初）社會背景與文化特質相結合，藉由引導學生視覺藝術與音樂、影像（電影）領域的當時代作品鑑賞與探討，激起情感共鳴與想像，進而引發學生勇於創作與發表，再現當初時代風格，達到關注自己與他人的情感表達與人尊重合作精神。

本教案透過資料收集、創意企畫、聯想、發表與表演活動學習過程中，學生尋找適切的藝術媒材來表達其思想與情感。

『風華再現』單元共分三小子題：

1. 「波西米亞風格的視覺圖像」
2. 「紅磨坊的音樂饗宴」
3. 「蒙馬特的咖啡屋」

第一小子題側重在工業革命後諸多都市的新文明現象的展開，人們勇敢的挑戰傳統的價值觀念，不僅在科學、社會、經濟、文化、醫學上大膽突破，重新將關注的焦點轉移到生活周遭不斷變化的人、事、物上，開啟了新的世界，藝術家擺脫了舊有的美學桎梏，大膽的去探索當代文明下的現象。

第二小子題著重以當時期背景重現之電影－『紅磨坊』為主要內容，探討音樂與戲劇結合的特色，探討當時代藝術家生活態度與創作的關係，藉此刺激學生體會情感的變化與培養創意企畫書中歌曲串連的想像力。

第三小子題以時代風格重現的實作，開放自由媒材創作，以當代時空再現為規化，配合服裝造型、海報設計、情境音樂、情境營造、肢體語彙等，作為戲劇表演綜合體現。

每一子題細定其教學目標、時間、教學資源教學活動與評量，運用各種教學方式如：學習單、口頭問答、小組討論、網路資料搜尋、鑑賞、創作與發表、同儕互評等，學生由活動進行中，得到更深入的了解與思考，經驗分享與小組創作，培養學生合作尊重的態度。

二、課程目標

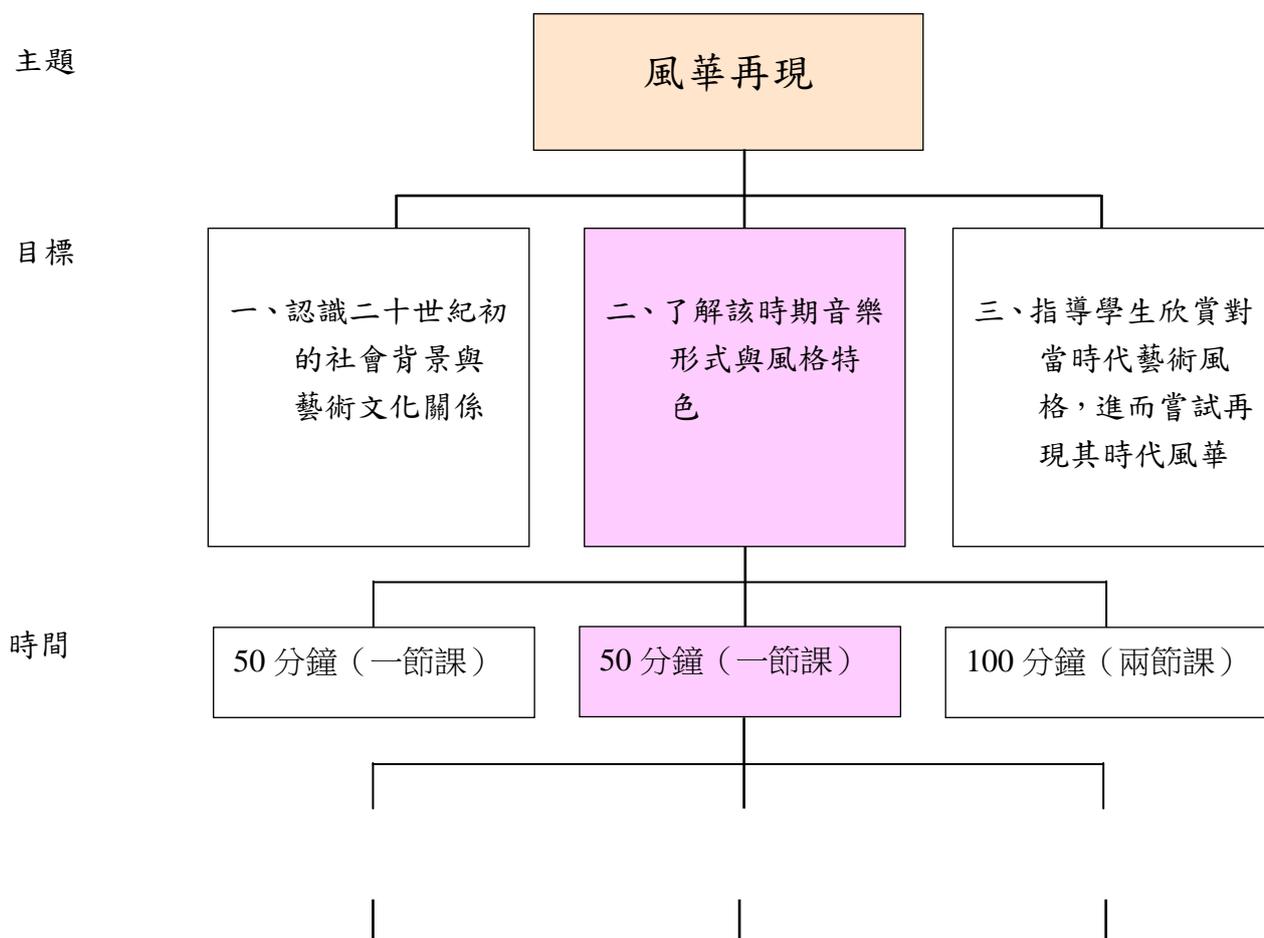
- (一) 認識二十世紀初的社會背景與藝術文化關係。
- (二) 了解該時期音樂形式與風格特色。
- (三) 指導學生欣賞對當時代藝術風格，進而嘗試再現其時代風華。

三、教學對象－高中一年級

四、教學時數－四堂課（200 分鐘）

五、課程架構

風華再現教學活動設計表

子題	波西米亞風格的視覺圖像	紅磨坊的音樂饗宴	蒙馬特的咖啡屋
目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識當時代之藝術風格。 2. 了解當時代視覺藝術表現。 3. 透過對藝術形式的了解與思維，理解文化與社會的關係。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理解當時代的音樂戲劇形式。 2. 探究當時代音樂風格的特色。 3. 藉由對音樂風格的批判，提昇對人文藝術的涵養。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學習與人尊重合作的精神。 2. 詮釋藝術形式的方法與空間的關係。 3. 體會藝術對人類文化的價值。
教學媒體與資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生—分組討論學習單 2. 教師—圖卡、錄影帶、有聲媒體、電腦、投影機、螢幕、投影機、光碟片等資源輔助教學。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生—分組討論學習單 創作企畫書 2. 教師—電影『紅磨坊』 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生—主題研究單 同儕互評表 2. 教師—圖卡、錄影帶、有聲媒體、電腦、投影機、螢幕、CD、投影機、光碟片等資源輔助教學。
主要教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖片欣賞與導入。 <ul style="list-style-type: none"> • 波西米亞的地理、歷史、文化形成背景。 • 藝術風格。 • 相關藝術家及其作品介紹。 2. 討論學生透過網路與圖書館收集當時代風格特徵。 3. 分組討論題綱問題。 4. 心得分想。 5. 教師總結。 6. 學生分組填寫學習單及評量表。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 奧芬巴哈歌劇『天堂與地獄』選曲康康舞曲的播放與講解。 2. 電影『紅磨坊』康康舞曲片段播放，比較音樂與戲劇結合之效果。 3. 電影『紅磨坊』中波西米亞的藝術家生活方式與音樂創作的關連性探討。 4. 電影『紅磨坊』中情歌大串連欣賞，引導學生對創意企畫的概念。 5. 創作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生透過網路與圖書館收集當時代風格特徵。 2. 決定主題與撰寫劇情發展。 3. 討論表演之內容形式與情節。 4. 音樂設計與串連。 5. 服裝道具設計。 6. 燈光情境營造。 7. 排練與發表。 8. 評論與總結。

實際實施方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分組討論 2. 撰寫學習單 3. 各組發表 4. 畫作幻燈片講述 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂欣賞講述 2. 分組討論與發表 3. 創作企畫書寫作 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收集相關資料 2. 撰寫主題與劇情 3. 研究相關服裝、道具、音樂、燈光 4. 演練、欣賞與評論 5. 老師講解
學習評量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與討論 2. 學習單撰寫 3. 欣賞與發表 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與討論 2. 學習單撰寫 3. 欣賞與發表 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與討論 2. 戲劇發表 3. 欣賞

參、課程內容

A. 教學流程：

第一階段：視覺藝術單元－「波西米亞風格的視覺圖像」

一、準備活動

<教師>

1. 詳細閱讀並聆賞有關波西米亞之相關資料。
2. 教師先行準備錄影帶、有聲媒體、電腦、投影機、螢幕、相關教學 CD、光碟片等資源輔助教學。

<學生>

- 學生分組蒐集相關資料。

二、導入活動

1. 教師先行佈置教學情境。

2. 分享學生收集有關波西米亞的地理、歷史、文化形成之背景，BOBO 藝術風格介紹，以及當時代相關藝術家及其作品之圖像的資料。

三.展開活動

1. 讓學生說說生活經驗中，是否曾看過類似的藝術品？
2. 以圖卡幻、燈片做引導，配合情境圖象，引導學生認識工業革命帶來了都市的新文明，讓人們勇敢的挑戰傳統的價值觀念。導入波西米亞、BOBO 風格之主題。
 - 地區：波西米亞(Bohemia)，也就是今日捷克境內，位於歐洲中部，在地理位置上佔有極重要地位。
 - 歷史：
 - a. 波希米亞地區因為文明得較早，所以備受覬覦。先后被羅馬帝國、奧匈帝國、希特勒占領摧殘。文學、音樂、藝術創造力特別豐沛的當地文人因此格外追求自由。
 - b. 在叛逆自由的 1960 年代，“波西米亞”成了嬉皮們用來向循規蹈矩、成為追求物質享受的中產階級，生活挑戰的有力武器。另一方面，波西米亞人的服裝打扮、行為方式在當時的“反文化”群體中廣為流行，他們以純手工打造來對抗工業化的批量生產，以破爛和隨意來對抗正統的華貴服裝。
 - c. 二十世紀末，一種具波西米亞精神叫“BoBo”的風格，在追求生活品質的人群中悄然興起，隨之成了服裝界一個膾炙人口的詞語。
 - 風格：1. 波西米亞 風在時尚領域之所以能夠長盛不衰，也許應該歸功於它自由不羈的風格內涵，表現在具體的形式上，就是既可以把狂放自在的流浪色彩作為主體，又可以在細節上不厭其煩地精益求精。
2. 新藝術風格形成與特色。
 - 特色：層層疊疊的花邊，無領袒肩的寬鬆上衣、色澤豔麗的大朵印花、刺繡多多的手工花邊、細繩結、皮質的流蘇、珠串裝飾，還有波浪髮
 - 內涵：文化學者認為它具有像嬉皮那樣的叛逆精神，有適當的頹廢。BOBO 風格是

現代版的波西米亞，它們的精神都是強調人的藝術氣質、叛逆和自由。

- 相關藝術家：杜米埃、羅德列克、孟克、盧梭、薛勒、慕夏。
- 相關作品種類：油畫、石版繪畫、石版海報、新藝術風格圖像、服裝雜誌。

- 藉由師生一起欣賞藝術品，以具啟發性、開放性的問題引導，鼓勵學生開放心胸，坦然參與討論，教師應肯定每位同學的答案，並適時給予鼓勵，並讓學生從作品的欣賞，體驗當時時代內涵與社會價值觀念。
- 欣賞畫家以不同表現手法，詮釋的波西米亞精神與風格的作品。
- 學生以自由發表的方式，就自己或分組所蒐集的資料和圖片，提出自己的看法。
- 透過在課堂上對藝術品的討論，學習用比較深入的方式來研究藝術品。除了認識藝術家獨特的形式表現外，更進一步思考作品的內涵；從藝術史、藝術批評、美學等思辨中體會作品存在的意義與價值。教師對學生的發言多予鼓勵，強化學生自信心。
- 教師綜合整理今日討論的內容，並作歸納整理。
- 學生填寫「自我學習評量表」，教師可根據此表了解學生學習程度，隨時修正教學方式。
- 提醒學生將收集的資料依時間向度或主題分類等加以整理，製作個人的藝術檔案。
- 教師將本單元之活動做歸納整理預告下次課程應準備之資料。
- 將場地復原，本節課結束。

視覺藝術分組討論提綱（一）

1. 你能概略敘述波西米亞風格的特色嗎？
2. 仔細觀察畫面細節，畫中人物的穿著、表情如何？這些作品在線條、色彩、空間、光影上有何特色？在繪畫技巧上你可否分辨其中的異同處？
3. 你在這一課學到了那些美術詞彙？認識了那些藝術家？面對看不懂的藝術品，讓你有挫折感嗎？
4. 說出它給你的感覺？有那些部份契合今日的主題呢？
5. 想出三個語彙，形容這件作品給你的印象。
6. 關於此主題你喜歡那一張畫的表現方式？
7. 你認為作者想傳達的是什麼？

分組討論自我評量表

班級：_____ 姓名：_____ 組別：_____ 有關今天

的分組討論，你覺得如何？

請從 1-5 圈選最能顯示你對每一相關主題的討論狀態與想法

1. 題綱的討論你覺得是…

1(表面的) 2 3 4 5(徹底且深入)

2. 討論過程對你自身理解的幫助…

1(低) 2 3 4 5(高)

3. 你自己的參與水準…

1(低) 2 3 4 5(高)

4. 你覺得自己口語發表意見的品質…

1(貧乏) 2 3 4 5(卓越)

5. 你對討論主題的理解程度…

1(有限) 2 3 4 5(充實)

6. 你覺得那一組的報告最詳實清楚？

畫中女子衣飾華美典雅，表情十分傳神，畫家細膩地描繪她們的表情與衣著，將她們的情緒的完全反映傳達出來，作品構圖新穎、設色鮮明、配置的樓台佈景也都十分精妙。藉由畫中婦女形象可視其婦女與時代、社會的關連，由藝術作品的探討，瞭解社會與藝術發展的心理層面，落實於當時形質俱美的精神內涵。

▲馬內/陽台 /1827年/油彩、畫布

第二階段：音樂單元－紅磨坊的音樂饗宴

一、準備活動

<教師>

1. 詳細閱讀並聆賞有關資料。
2. 教師先行準備錄影帶、有聲媒體、電腦、投影機、螢幕、相關教學 CD、光碟片等資源輔助教學。

<學生>

學生分組蒐集相關資料。

二、導入活動

- (一) 聆聽奧芬巴哈歌劇『天堂與地獄』選曲康康舞曲，講解康康舞曲音樂特色（節奏與速度）。
- (二) 電影『紅磨坊』康康舞曲片段播放，比較音樂與戲劇結合之效果，並發表評論於口頭問答。

三、發展活動

- (一) 電影『紅磨坊』中波西米亞的藝術家生活方式與音樂創作的關連性探討，並書寫於小組學習單中。
- (二) 設計創意企畫書...藉由電影『紅磨坊』中情歌大串連欣賞，引導學生對創意企畫歌曲串連的概念。
 1. 請學生完成電影『紅磨坊』中情歌大串連的情歌名稱填空
 2. 請學生設定一種情緒主題與故事背景
 3. 學生依照所設定的故事，完成一首歌曲串連的剪接
 4. 上台發表作品，接受其他同學的鼓勵與意見
 5. 學生修正企畫，使其更完備

四、綜合活動

- (一) 教師歸納學生心得與意見，並提供思考方向與空間
- (二) 預告下次課程內容與準備用具

音樂學習單（一）~分組討論提綱

紅磨坊的音樂饗宴分組討論學習單

日期：_____年_____月_____日 班級：_____ 組員：_____

問題：

討論

(一) 奧芬巴哈歌劇『天堂與地獄』選曲康康舞曲

1. 此首樂曲出現時，會是一個怎樣的場景？
2. 你覺得此首樂曲與第一首樂曲，有何異同？
(聖桑__動物狂歡節中的烏龜)

跳大腿舞
曲調相同、速度不同

3. 你在何時有聽過此首樂曲？
4. 此時期歌劇有何特色？
5. 如果讓你用此段音樂作戲劇配樂，你會如何處理？

電影情節、麗都秀
獨幕歌劇、反諷時事
自行發揮

(二) 電影『紅磨坊』

1. 電影中音樂與戲劇結合之效果，給你何種感覺？
與上一題你的想像是否有差別？
2. 你覺得波西米亞式的藝術家生活特色？
3. 你對此種生活態度的詮釋與音樂的關連？

(三) 情歌大會串

1. 片中 Sparking Diamonds 由哪兩首歌曲串連？

瑪丹娜 Material girl
瑪麗蓮夢露 Diamonds are a girls best friend

2. 片中 Elephant love medley 由哪些曲子串連？

(答案有十首)

All you need is love Up where we belong
I will always love you I was made for loving you
One more night In the name of love
Don't leave me this way

Silly love songs

Heroes

Your songs

4. 你的音樂聆聽經驗中，是否有此種樂曲？

(請舉例說明)

音樂學習單（二）－創意企畫書

歌曲串連企畫書

繳交日期____年____月____日 班級_____姓名_____座號_____

一、請設定一種情緒

悲傷

二、短文的背景故事寫作（不超過 100 字）

今天是我與女友分手的日子，在忠孝東路上漫無目的的來回走動，憶起往事心中不勝欷歔，旁邊對對的戀人，更令我觸景傷情。

三、設計一首符合此背景情境故事的歌曲

『後來』『紅豆』『天涯』『天天』

四、上台演唱發表給同學欣賞

第三階段 藝術與生活單元－蒙馬特的咖啡屋

一、準備活動

<教師>

1. 詳細閱讀並聆賞有關資料。
2. 教師先行準備錄影帶、有聲媒體、電腦、投影機、螢幕、相關教學 CD、光碟片等資源輔助教學。

<學生>

學生分組蒐集相關資料。

二、導入活動

- (一) 學生透過網路與圖書館收集當時代風格特徵，並且歸納整理時代風格。
- (二) 教師將學生分成五組，選出組長，並向學生說明本單元內容、步驟、評分標準與要求。

三、發展活動

- (一) 分組討論：決定主題與撰寫劇情發展，並討論表演之內容形式、情節，並作小組工作分配。
- (二) 分工合作：依個人專長與喜好作 1. 音樂設計與串連 2. 服裝道具設計 3. 燈光情境營造等工作性質分工進行製作。
- (三) 排練與發表：由團體的排練與發表，培養團隊合作精神，並更深入體會當時代風格的色與風華再現。

四、綜合活動

- (一) 同儕欣賞與互評
- (二) 教師講評與提供思考方向

蒙馬特的咖啡屋工作分配表

	音樂	服裝	布景與道具	燈光
負責人				

戲劇角色分配表

劇本：	導演：
副導：	場記：
第一主角：	角色 1：
第二主角：	角色 2：
配角 1：	角色 3：
配角 2：	角色 4：

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					

B. 教學資源

(一) 關鍵藝術作品

★第一小子題

- 孟克 (Munch, Edvard 1863-1944) / 吶喊 / 1895 年 / 版畫 / 51x38cm / 芝加哥美術館藏
- 盧梭 (Rousseau, Henri 1844-1910) / 入睡的吉普車女郎 / 油彩、畫布 / 200.7x129.5cm / 紐約現代美術館藏
- 馬內 (Manet, Edouard 1832-1883) / 陽台 / 1872 年 / 油彩、畫布 / 212x176cm / 羅浮宮藏
- 杜米埃 (Daumier, Honore 1808-1879) / 小丑 / 1867 年 / 石墨·鋼筆·鉛筆·水彩 / 33.5x25.5cm / 倫敦大英博物館藏
- 杜米埃 (Daumier, Honore 1808-1879) / 音樂速寫 / 1853 年 / 石版畫 / 125.9x21.7cm / 《Le Charivari》雜誌

- 羅德列克 (Lautrec, T.H. 1864-1901) / 日本大廳「酒店」/ 1895年 / 石版畫 / 25.9x21.7cm / 奧塞美術館藏
- 羅德列克 (Lautrec, T.H. 1864-1901) / 紅磨坊劇院海報系列 / 1895年 / 石版畫 / 25.9x21.7cm / 奧塞美術館藏
- 羅德列克 (Lautrec, T.H. 1864-1901) / 劇院海報系列 / 1895年 / 石版畫 / 25.9x21.7cm / 奧塞美術館藏
- 薛勒 (Cheret, Jules 1836-1932) / 油燈海報 / 1891年 / 石版畫 / 25.9x21.7cm
- 慕夏 (Mucha, Alfons 1860-1939) / 四季系列海報 / 1894-1902年 / 54.3x123.5cm / 捷克國家美術館藏

★第二小子題：

奧芬巴哈歌劇『天堂與地獄』、聖桑...動物狂歡節中的烏龜、電影『紅磨坊』

★第三小子題：

海報、服裝雜誌、

(二) 各式學習單

第一小子題：分組討論題綱、自我學習評量表

第二小子題：分組討論學習單、創意企畫書

第三小子題：工作分配表、戲劇角色分配、同儕小組互評表

肆、教學評量□

- 一、觀察同學在討論活動中能否主動參與，能否適切地表達個人意見，及尊重他人見解。
- 二、欣賞當時代作品的特徵與文化互動，並傳達藝術品之時代精神的訊息與特色。
- 三、考量同學在日常生活中有否主動接觸藝術品的意願，是否能主動蒐集各項資料或自願前往劇場、音樂會、美術館參觀。
- 四、同學在的創作活動中，能否表達自己（出題）及與人溝通（答題）。
- 五、是否以本身優勢的多元智慧詮釋作品。

伍、參考資料

◎參考書目

1. 王英男，〈法國第二共和政體成立及其共和思想的研究〉，《興大歷史學報》1992.03 第二期。
2. 曾少千著，〈波西米亞的藝術家：浪漫時期的文化現象〉，《史博館學報》，1999.12 第12期

3. 黃才郎主編（1982）：西洋美術辭典，台北市：雄獅圖書公司。
4. 躍昇文化事業有限公司編輯製作（1988）：大英視覺藝術百科全書，台北市：台灣大英百科。
5. 蘇守政譯（1986）：視覺傳達設計，台北市：六合出版社。

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